

●浙江人民美术出版社

考前

30

天

服装设计应试指南

陶音 / 著

- 考试要求
- 考题理解
- 如何画服装效果图
- 如何画服装结构图
- 如何写设计思想
- 模拟试卷
- 考生资讯

考前30天

服装设计应试指南

图书在版编目(CIP)数据

服装设计应试指南 / 陶音著.

— 杭州: 浙江人民美术出版社,
2000.1

(考前30天)

ISBN 7-5340-1027-6

I. 服... II. 陶... III. 服装—设计—
考试—指南 IV. TS941.2-62

中国版本图书馆CIP数据核字(1999)
第54580号

著 者: 陶 音

责任编辑: 李 方

作品拍摄: 高盛奎

责任校对: 黄 静

装帧设计: 木 子

出版发行: 浙江人民美术出版社

地 址: 杭州市体育场路347号

邮编: 310006

制 版: 浙江彩虹电脑图文制作
有限公司

印 刷: 浙江兴发印刷厂印刷

开 本: 889 × 1194 1/16

印 张: 3 印张

版 次: 2000年第1版第1次印刷

印 数: 0,001-6,000

书 号: ISBN 7-5340-1027-6/J·886

定 价: 20.00 元

目 录

写在前面 ■ 1

服装设计概要 ■ 1

考试要求与考题理解 ■ 1

准备工具 ■ 2

如何画服装效果图 ■ 3

人体造型 面料质感

人物着装 面料图案

技法表现 细节表现

如何画服装结构图 ■ 19

如何写设计思想 ■ 22

画面构图

配色小知识

模拟试卷 ■ 24

休闲服 职业服

礼服 民族服

图案基础知识 ■ 39

单独纹样 自由纹样

二方连续 图案欣赏

适合纹样 图案与服装

时装画欣赏 ■ 46

考生资讯 ■ 封三

考前30天时间安排 ■ 封三

作者简介:

陶音, 1993年毕业于中国美术学院附属中等美术学校, 1997年毕业于中国美术学院染织与服装系, 现为
中国美术学院染织与服装系研究生。

写在前面

《考前30天——服装设计应试指南》具有较高的知识性、指导性及实用性。它根据考生的实际情况，全面而有条理地安排每一天的学习内容，既有效地帮助学生由浅入深地进行练习，使其在有限的时间内，基本了解和掌握服装设计考试的形式与内容，同时提供了大量的实例，是一本较为全面的参考书。

《考前30天——服装设计应试指南》是一本针对服装设计专业考试的基础教材。它以考试要求为出发点，讲解了如何画效果图、结构图，如何写设计思想，同时提供了一些与服装设计密切相关的配色知识和图案知识。在结合模拟试卷的练习中，服装分类明确合理，具有较强的代表性，使学生能根据自身情况，学以致用。所以《考前30天——服装设计应试指南》既是一本考生学前的基础教材，又是广大服装设计爱好者极有价值的参考书。

中国美术学院染织与服装系教授

王善珏

服装设计概要

在人类文明的进化过程中，服装与人类生活息息相关。如今，服装设计在人们的日常生活中更是扮演了重要的角色。服装设计包括款式设计、面料运用、色彩搭配、工艺处理与配件设计，它同时与人的性别、年龄、社会环境、文化背景密切联系。服装设计师不仅要有艺术家的创造才能，而且要有实践的经验，随时适应多变的市场，在宣扬个性的同时，努力使自己的设计为大众所接受并力争领导服装潮流演变。作为服装设计专业的考生应具备人体造型能力(比例与动态)、服装配色知识、服装结构知识(款式内部结构与外部形态)、服装基本工艺知识(面料的基本性能与简单的装饰手法)以及图案的基本知识与应用能力。

考试要求与考题理解

目前，全国大约有50所染织与服装设计高等专业学院，大致分为四类：艺术类院校、纺织类院校、工科类院校与工艺类院校。其中有些院校的染织专业与服装专业是分开的，而另一些是将其合并在一起的。各类院校虽然侧重点略有不同，如艺术类院校强调对学生的创造力与艺术修养的培养，工科类院校注重学生对面料与工艺知识的掌握，但总的来说各院校具有基本相同的考试要求。

- 人物比例得当，动态准确，构图完整。
- 服装效果图款式明确，色彩搭配协调，并有部分细节刻画。
- 平面结构图比例准确，符合工艺知识。
- 文字说明(设计思想)简明扼要。

考题的理解是非常重要的，它直接影响考生正常水平的发挥。如何正确理解考题呢？考生应该抓住考题中的关键词。例如：

- 服装专业考题一：以自然界的叶为素材设计以两套为一个系列的创意女装。

要求：绘出服装的平面图并作文字说明。

时间：3小时。

这里的关键词是“叶”、“系列”、“创意”。首先，考生应该认识到“叶”作为一个创作要素必须应用到所设计的服装上。其次，“系列”说明两套服装在色彩运用或款式变化中有内在联系，而不是两套截然不同的服装。“创意”决定了考生可以不受服装实用性的限制，大胆发挥想像力。

- 服装专业考题二：以花卉为题材作方巾图案设计，并作女青年秋装设计一套。

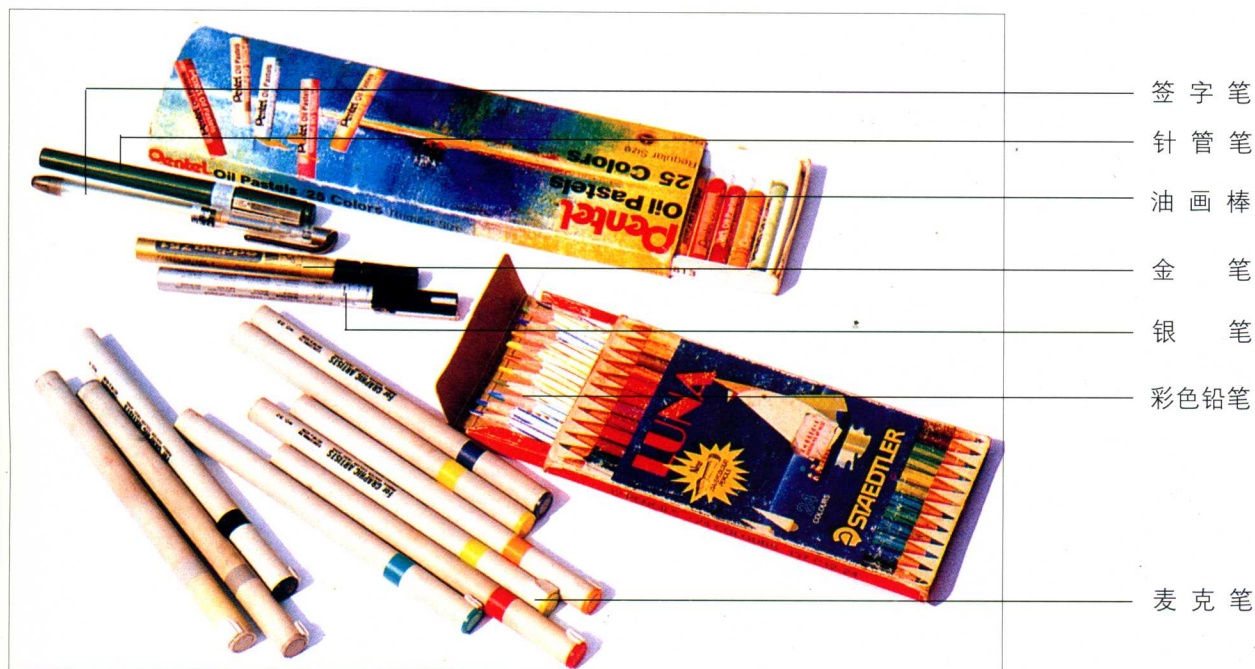
要求：绘出服装的平面图并作文字说明。

时间：4小时。

这里并没有要求将图案运用在服装中，是两个分开的题目。关键词是“花卉”、“方巾”、“秋装”。花卉的范围很大，考生应选择平时练习时最熟练的一种。“方巾”是适合纹样的一种，对称与不对称式皆可。“秋装”的定位很明确，并体现了对服装实用性的要求。

准备工具

考试时应具备充分且必要的工具，并在平时练习中经常使用，掌握其性能，发挥最佳水平。各类绘画工具品种繁多，个人爱好与习惯也不同。在此，笔者就考试实际情况建议考生选择使用以下工具：铅笔、橡皮、水彩或水粉颜料、调色盘、毛笔(水彩笔、勾线笔)、水性麦克笔(灰色系为常用色)、油画棒、针管笔、普通钢笔(黑色)、直尺(工具的使用在以下章节中结合绘画步骤具体介绍)。

圆 规

鸭 嘴 笔

水粉颜料

底 纹 笔

水彩颜料

小 毛 笔

勾 线 笔

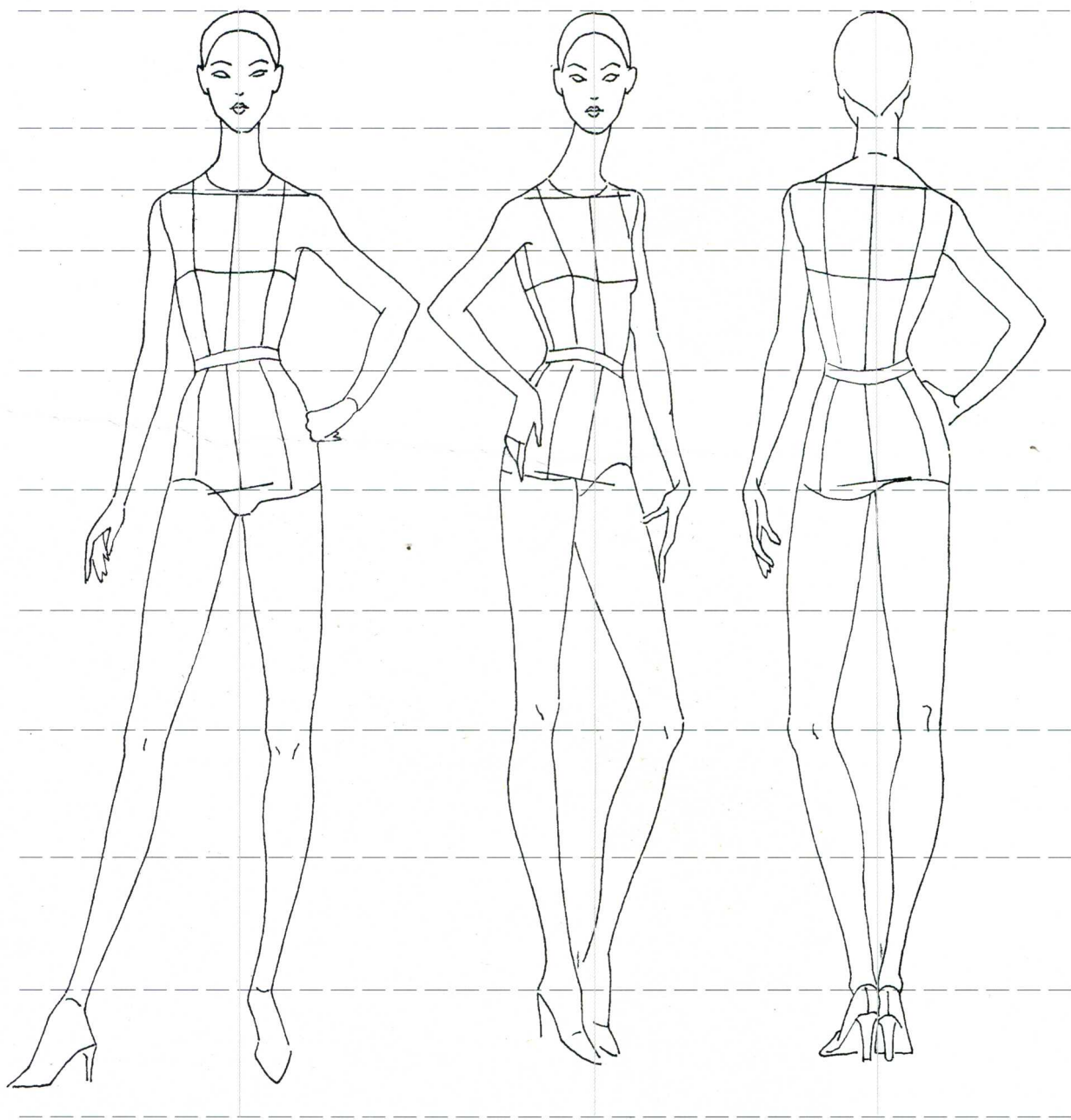

如何画服装效果图

人体造型包括人体整体比例、局部比例、人物动态、人体基本结构。对考生而言,形的准确是画好效果图的关键。效果图一般采用8-10个头比例。考试以写实风格为主,不宜采用特别夸张的造型,人物动态以静态展示为主,不宜表现运动、行走的姿势,以免增加难度。在比例协调、结构正确的基础上,如何将服装与人体完整地结合在一起更为重要。在人物造型的过程中,始终要有中心线、围度与透视的概念。

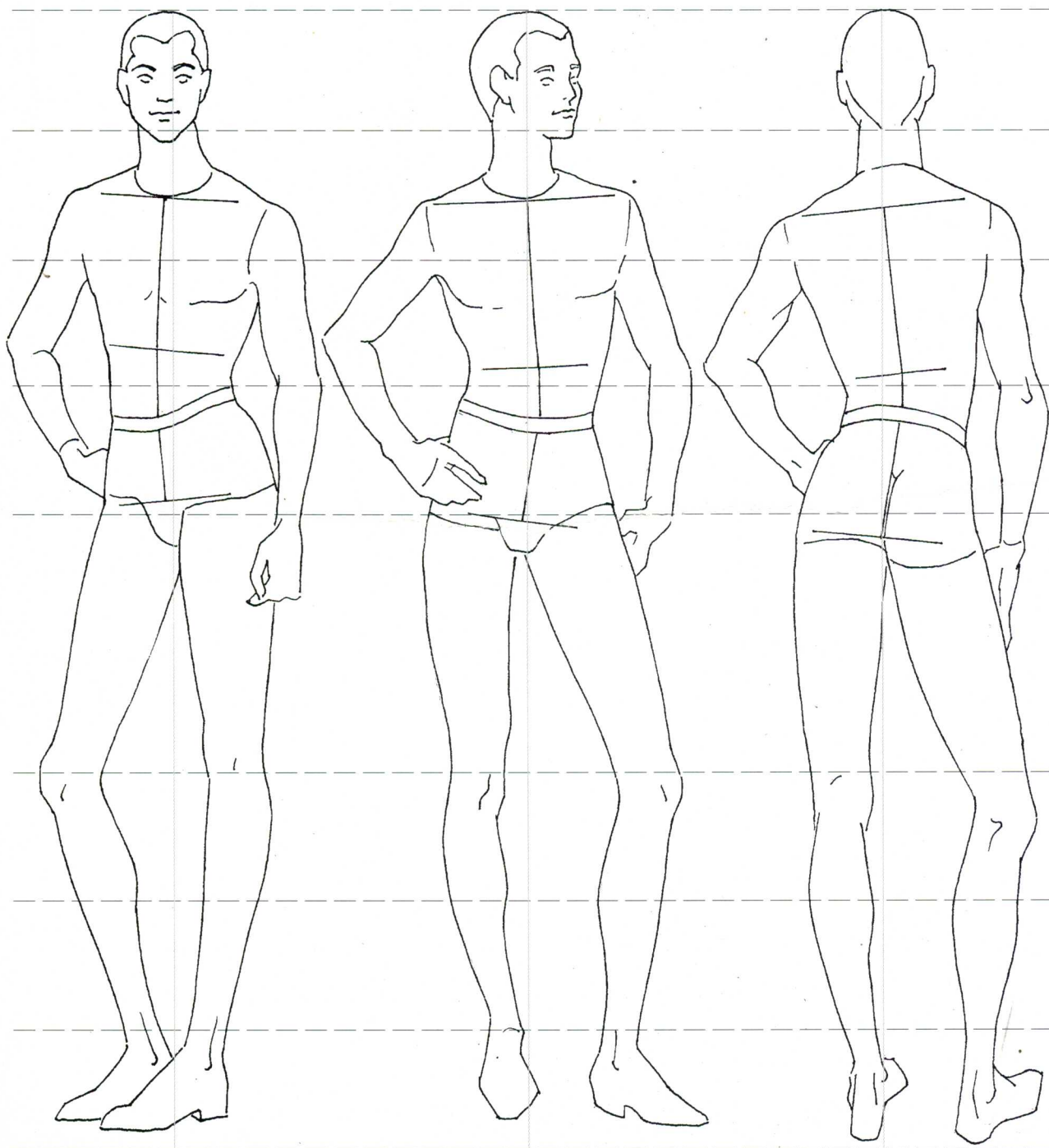
人体造型

女性人体结构特点: 体形苗条, 肌肉不太显著, 颈部细而长。骨盆、胸部、头发是女性的明显特征。一个简单划分女性身体比例的方法是: 1/3 至膝, 2/3 至腰, 3/3 至头顶。

无论是画男人体,还是女人体,都必须注意人体重心的平衡。一个站立的放松姿态,必须将躯体的重心平衡点落在一只或另一只脚上。承受重量的脚应画在颈窝的正下方,躯干承受重量一侧的髋部提起,骨盆向不承受重量的一方倾斜。由于骨盆倾斜,胸廓和肩膀向身体受重一侧放松,从而使躯干的垂直线弯曲,保持人体的平衡。而头、颈、臂及不受重的腿均是自由的,从而展现出各种各样放松的姿态来。

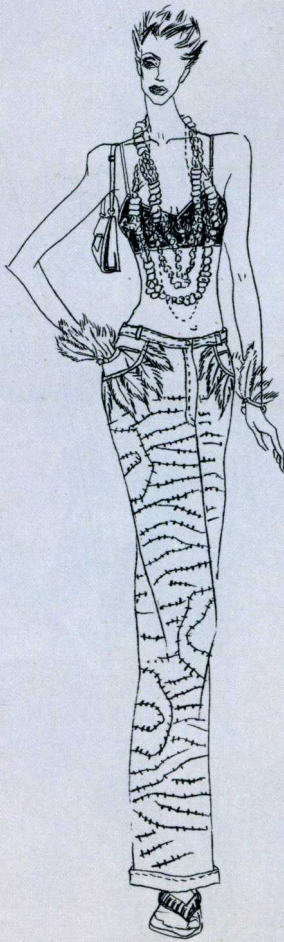
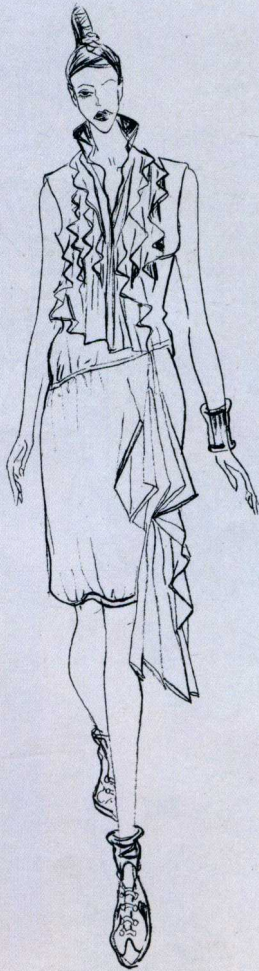
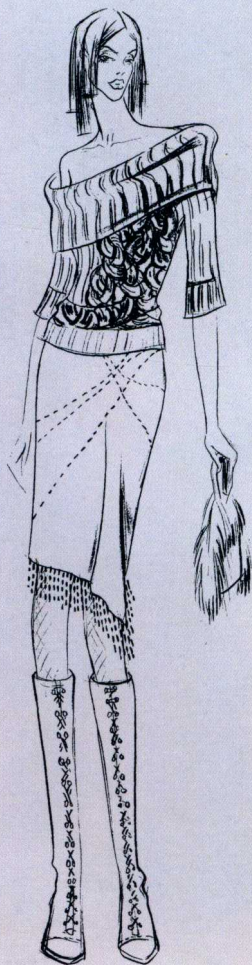
男性人体结构特点:肩部较宽,腰部宽略小于一个头长,腕部恰好垂在大腿分叉的平面上,双肘约居于肚脐的水平线上,双膝正好在人体高的 $1/4$ 偏上处。男性区别于女性人体之处,主要是骨盆较女性窄而浅,骨骼肌肉远比女性结实丰满。

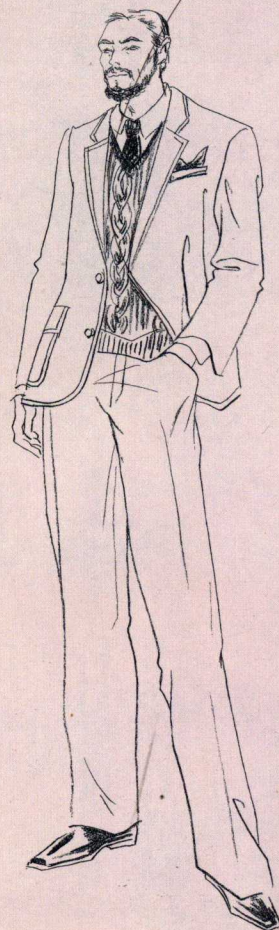
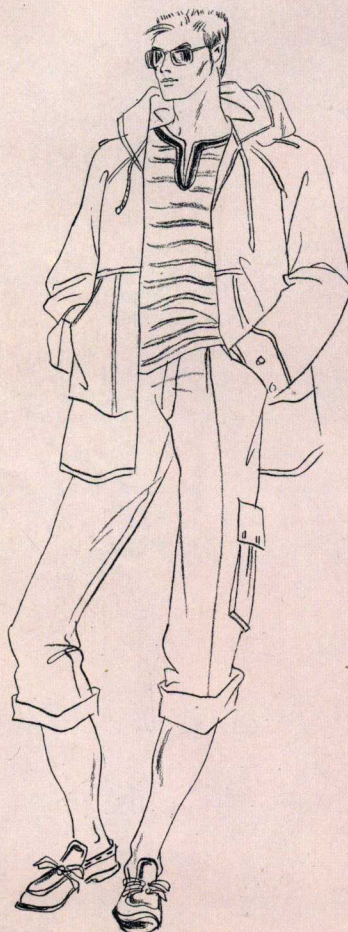
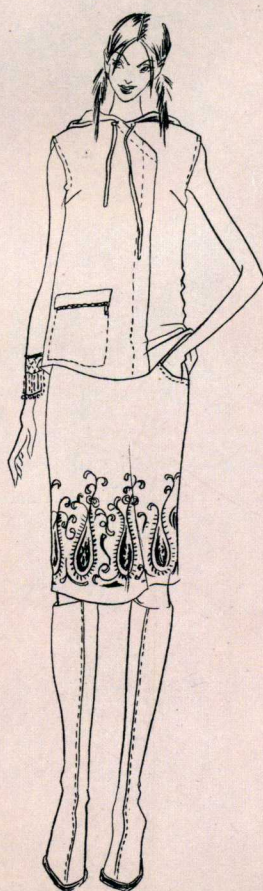
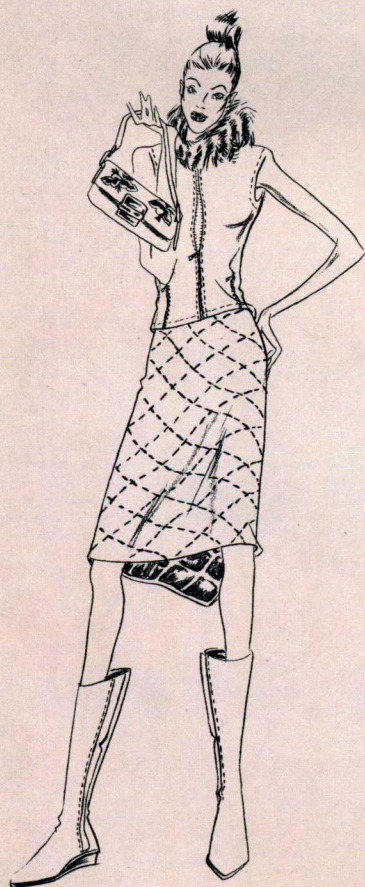
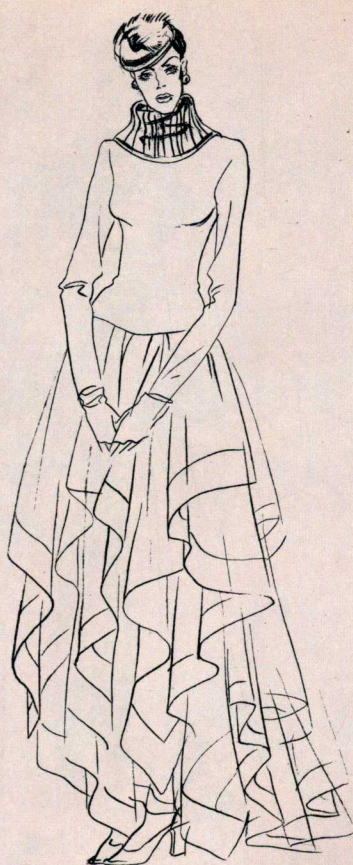

人物着装

在完成了人体造型练习后,接着练习如何把服装穿在人体上,这是一个至关重要的过程。初学者可以先用HB铅笔轻轻地画出人体的动态,然后在此基础上,把所需表现的服装套上去。根据服装的款式和面料的厚薄,注意衣纹的走势和变化(尤其是各关节部位的褶皱),衣摆、领口、脚口边、腰部的透视关系(即弧线的关系,而不是僵硬的直线)。

在作了一定的基础练习后,接着画出人物的着装,而不需要先画人体,以节约时间,但必须是在熟练掌握人体动态、比例的基础上。以下人物着装图可供考生临摹,也可在此款式上作适当变化,反复练习。

技法表现

时装效果图是将服装通过绘画的形式表现出来。它的类型很多,根据不同的作用可分为时装画广告、时装插图、设计草图等等。以考生所掌握的效果图为设计图类型,是为服装最终实现而服务的,所以较其他而言更强调其实用性。

效果图的技法丰富多彩,不同的服装可以用不同的技法来表现,不同的技法也可以形成不同的效果图风格。常见的有:

淡彩法——采用水彩或麦克笔铺底色,层层深入,色彩叠加,毛笔或钢笔勾线。宜于表现柔软织物的服装。

平涂法——采用覆盖力较强的水粉色铺底色,用不同的色块表现层次,以毛笔勾线。具有很强的装饰效果。

喷绘法——以喷笔等喷绘工具为主要工具,采用纸张遮挡,喷绘出清晰的边缘,产生渐变,形成细腻的时装画效果。

剪贴法——以面料、报纸、色纸等一些可用于剪辑、拼贴的材料,按画面需要进行拼接、粘贴的一种时装画技法。常用于广告画中。

阻染法——利用颜料中油性颜料(油画棒、蜡笔、油性麦克笔等)与水性颜料(水粉色、水彩色、水性铅笔)不相融的特性,产生颜色的分离。常用于面料质感与纹样的表现(如毛衣、蜡染布及镂空面料)。

此外,时装画还有许多其他绘制方法,如拓印法、晕染法等等。根据时装画需要,可以采用不同的技法作局部处理。但在众多方法中,淡彩法与平涂法是最基本的,也是最适宜考生掌握的。以下逐一介绍这两种方法的具体绘制步骤。

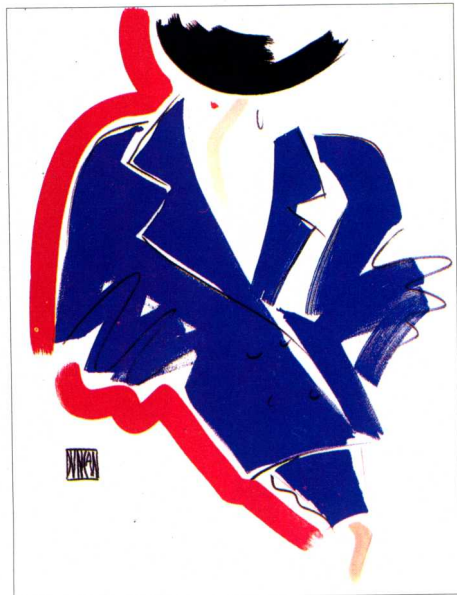
● 时装招贴

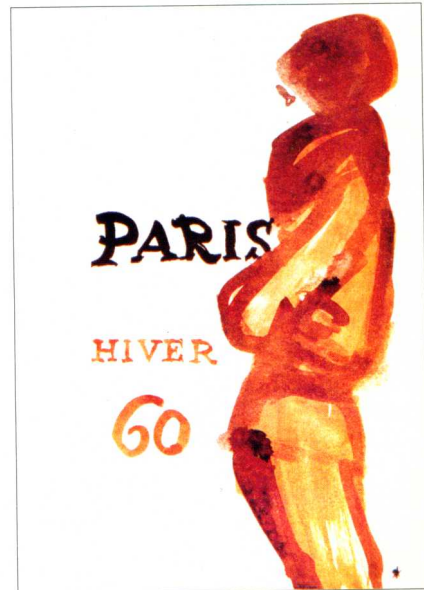
● 时装插图

● 设计草图

● 时装插图

● 时装广告

●淡彩(不勾线)

不勾线的淡彩通过色块之间的相互衔接表现一种特有的时尚趣味。

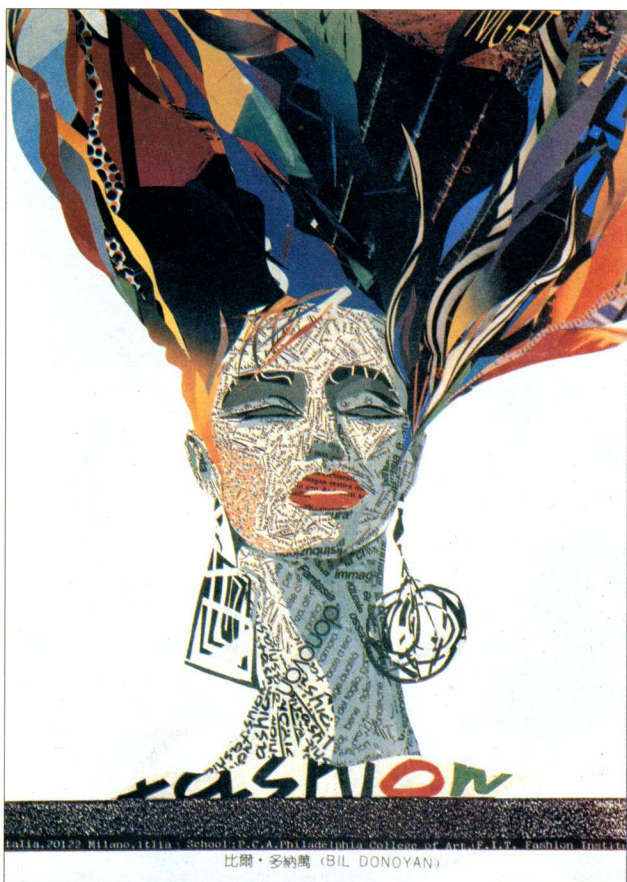
●油画棒

油画棒在较粗糙的纸面上可造成粗犷的感觉。有时还可利用油水不相融的特性作特殊处理。

●彩色铅笔

由于彩色铅笔的特征,决定了画面柔和的色调与纤细的风格。但需注意工具的正确使用,不宜反复画而造成腻的感觉。

●拼贴

利用不同色彩的纸张、杂志或布料拼贴而成的效果图给人强烈的视觉冲击力。

●麦克笔

麦克笔是一种简便的绘画工具,用笔爽快干脆,但不宜表现细节,以免留下粗糙的印象。倘与其他工具结合使用,可能效果更好。

●水墨

水墨画可营造一种特殊的意境。

●淡彩(勾线)

利用淡彩层次丰富的特点表现人物，是一种较易掌握的好方法。

●喷绘

喷绘要求特殊的工具，一般以表现写实风格为主，经常出现在时装广告画中。

●铅笔淡彩

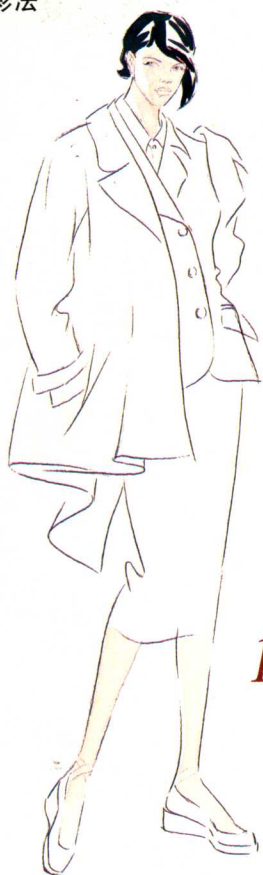
铅笔淡彩以写实风格为主，要求作者有良好的造型能力和写实功底。

●平涂(勾线)

平涂勾线，其效果较为强烈。

● 淡彩法

1. 用铅笔勾画出人物造型与着装状态，并铺上脸部的大体色。

3. 加强暗部及细节描绘。

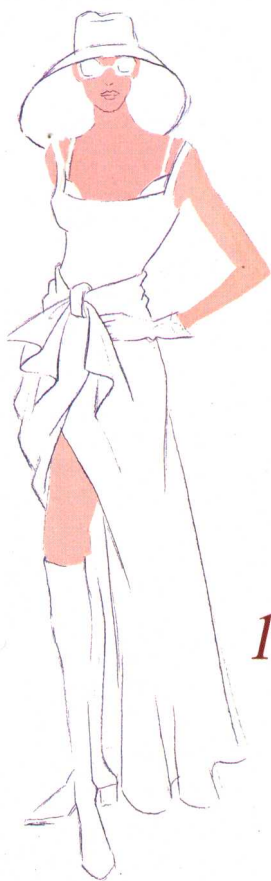

2. 铺上服装大体色，并刻画脸部与发型（注意留白）。

4. 完善细节（如面料质感、纹样）并作适当调整，再勾线后完成。

●平涂法

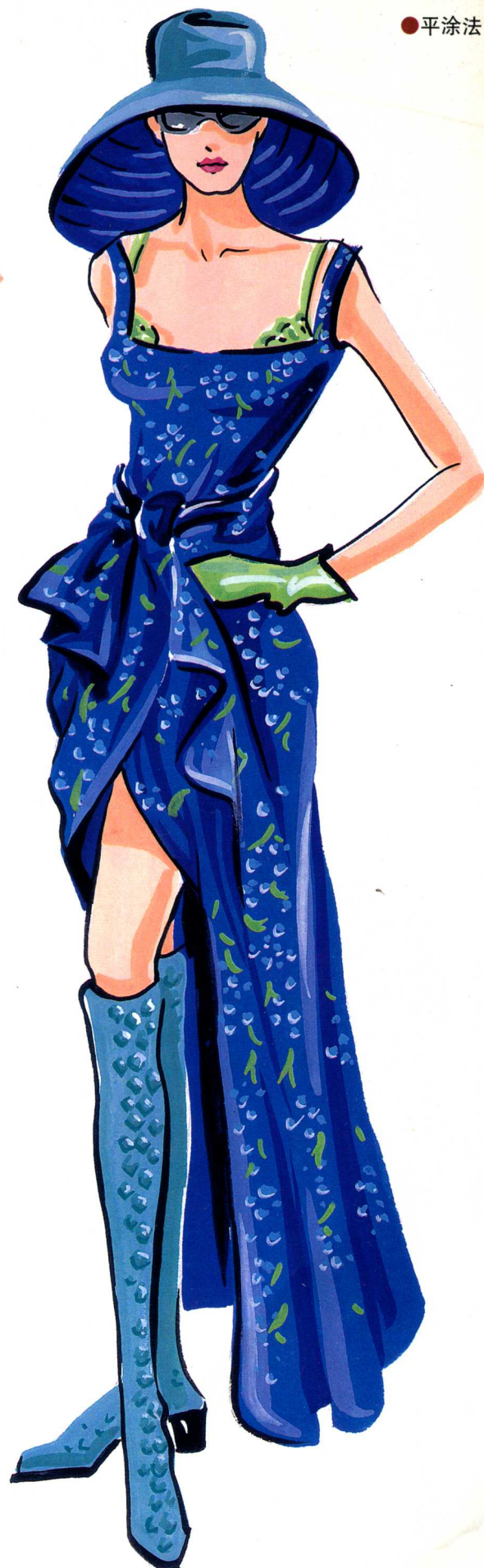
1. 用铅笔勾画出人物造型及着装状态，并上肤色。

3. 亮部色彩提亮，加重暗部色彩。

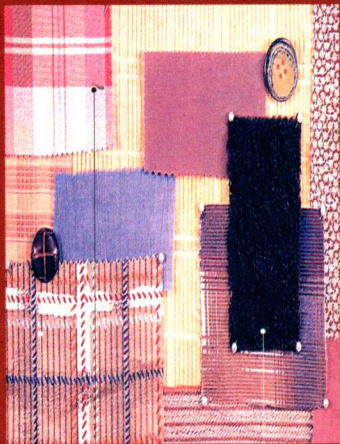
2. 铺大体色(注意颜料适当厚一些)。

4. 加强细节描绘(面料纹样)，并勾线完成。

面料质感

面料的质感是效果图中需要重点表现的内容,它有助于设计思想的准确表达,是时装整体风格表现中必不可少的一部分。常见的面料有:薄料(如素绉、乔其、雪纺等),中厚料(如呢料、牛仔布、卡其、帆布),毛绒面料(如裘皮、羽绒),透明面料(如薄纱、透明塑胶),反光面料(如皮革、金属面料、反光片),镂空面料(如花边、蕾丝),针织面料(机织或手织)。以下介绍几种常见的面料及效果图中面料质感的表现。

灯芯绒 棉布 起绒面料

鳄鱼纹人造革 羊绒 人手呢

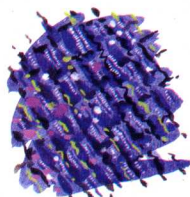
方格纹薄呢

●呢料画法

粗花呢厚而蓬松,所以用点表现是较好的方式,无论是纹样中的点还是勾线以外的点都能表现出呢料的厚重感。

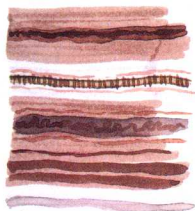
1. 铺底色, 加暗部。

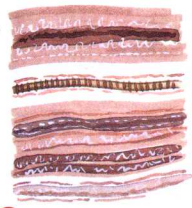
2. 用黑色勾勒呢料细部, 白色提亮。

●针织画法

针织面料分手工与机织两种。要注意织物表面的肌理变化,即织物的织法。

1. 画出针织面料的基本纹样。

2. 加强细节, 用白色提亮。

● 绗缝画法

绗缝是在平整的面料上缝制线迹,一般都是双层夹棉的,所以要注意每个格子的立体感。

1. 铺底色,加暗部,提亮部。

2. 画出绗缝的线迹。白色提亮。

● 皮草画法

水貂和狐毛是皮草中的两大类。水貂毛较短,狐毛较长。用湿画法能表现出毛皮的蓬松感。

1. 用清水湿润纸面,在半干时铺底色。

2. 用重色画出皮草的质感,白色提亮。

水貂毛

素绉缎

镂空绣片

真丝打皱

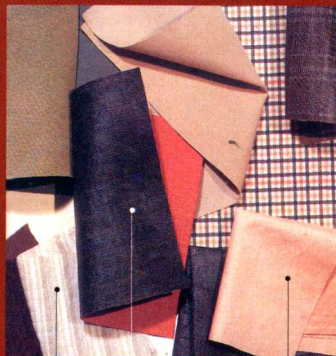

双面革

双面绒

仿麂皮

涂层织物

麻料

防雨面料

双面涂层革

织锦 绒布

塑胶薄膜

合成纤维

精纺毛线

● 鸽绣

● 牛仔布

● 毛巾

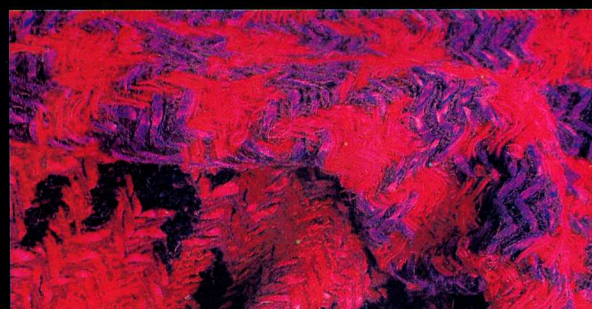
● 蕾丝

● 绒布

● 灯芯绒

● 呢

● 皮草

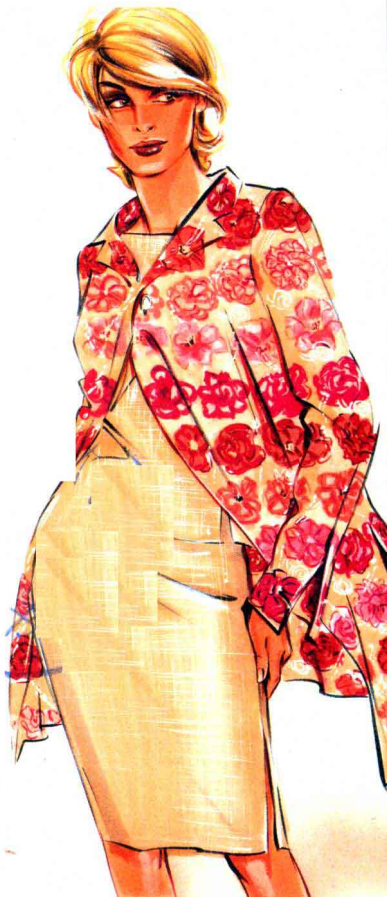
面料图案

如何表现花色面料是考生在画效果图时常会遇到的问题。面料图案有花卉、动物、人物、风景、几何图案等。图案的类型有清地图案(纹样面积小, 底色面积大)、混地图案(纹样与底色面积相同)、满地图案(纹样面积大, 底色面积小)、件料图案(以二方连续为单元的布局)。在绘画过程中, 着重刻画主要部位的面料图案, 或在中间色上添加纹样, 向暗部与亮部过渡, 作适当的省略处理。

●叶形纹画法

叶形纹要注意纹样的布局 and 造型。如前者是清地图案, 后者是满地图案。

●花卉纹画法

规律简单而反复排列的纹样要注意随衣纹变化而变化。

●几何纹画法

几何纹经常出现在呢料中。画几何纹时要抓住格子的变化规律以及透视关系, 不应一味横平竖直, 要符合人体动态。

