

美术院校高考示范作品选

服装设计专业 · 设计
VCD演示

裘海索 编著

浙江摄影出版社

主 编: 黄小金
副 主 编: 邱东皓 高亚加
许建斌
责任编辑: 薛 蔚
文字编辑: 王文元
美术编辑: 许建斌 薛 蔚
责任校对: 程翠华

服装设计专业·设计

裘海索 编著

浙江摄影出版社出版、发行

印张: 2

(杭州市葛岭路 1 号 邮编: 310007)

印数: 0001—2500

经销: 全国新华书店

1999 年 3 月第一版

印刷: 浙江兴发印刷厂

1999 年 3 月第一次印刷

开本: 889×1194 1/16

ISBN7-80536-580-6/J · 325

定价: (含 VCD)36.00 元

(如有印、装质量问题, 请寄本社出版室调换)

序

每年春季都有数以万计的青年学子，满怀憧憬走进全国各美术院校的考场，尽力发挥出最佳水平，去实现自己的理想。学院也在期盼着迎接高素质的学生进来深造。显然，新生的高起点是保证教学质量的条件。因此，美术专业高考这一环节就成为学、教双方都十分关注的问题。

美术专业的高考也同其他高校考试一样，必须在公正、严肃的原则下才会有公平的结果，这是院校方应该严格把关的。那么考生应有怎样的水准才能够进入学院这一“殿堂”呢？这是考生们迫切想知道的问题。各美术院校有其自身的特色，不能一概而论，但美术教育仍有许多共性可循。中国美术学院要求学生打好坚实的专业基础，积累全面的艺术素养，并锻炼自己的创造性思维。当然，文化课也有严格的要求。“厚积而薄发”，年轻时艰苦的训练和积累过程，是每一个出色的艺术家所必须经历的。力求在这一过程中获取最佳效果，需要院校和学生的共同努力。我们欣喜地看到，中国美术学院毕业生的专业水准，在国内乃至国际都得到认同。峰高无坦途，我们希望考生们丢掉任何取巧的心理，勤学苦练，掌握真才实学。否则，即使进了学院，也会学得很累，难以有健

康深入的发展。

“不想当将军的不是好兵。”此话虽不太全面，但若胸无大志，没有献身于美术事业的思想准备是学不好画的。我们中华民族有五千年的悠久历史和璀璨文化，世界各国的文化财富也是那么辉煌夺目，需要我们一代又一代的学子去继承和发扬。艺海无涯，我们唯有全身心地投入，学习一辈子，努力一辈子，才有可能对艺术事业作出贡献。

浙江摄影出版社出版的《美术院校高考示范作品选》系列画册，约请了我院十多位青年教师参加编写，并配置VCD光盘进行绘画演示，使考生更形象、全面地理解和掌握绘画技能和表现方法，相信这对广大考生和美术爱好者会有很大帮助。

预祝这套书获得成功。

中国美术学院院长

考前提示

近年来，服装专业试题的变化与服装市场的发展较为同步。考试的命题，虽然重在考察学生们的专业知识水平、创造能力，但必定脱离不了市场对服装的需求模式。

- 近年来的考题大致有以下几种：
- 1.女青年春、夏季系列时装设计，以两套为一个系列。
 - 2.设计男、女青年夏季便装各一套。
 - 3.女青年秋、冬休闲装及服饰配件设计各一套。
 - 4.为初中生设计男、女学生服各一套。
 - 5.为导游小姐设计一套春、秋季导游服装。
 - 6.以三角形为基本造型依据，设计一套青年女装。
 - 7.以花鸟为素材，设计一块方巾；设计女青年秋装一套，用方巾作服饰配件。
 - 8.以大自然中的叶为素材，设计一套创意女装。

同时，每年都有用线表现服装平面结构及用文字说明设计意图的题目。有时还有要求用线表现帽子或其他配饰的设计图或平面结构示意图及写出几种常用面料名称的题目。

答题的方式通常是以图文并茂的形式来表现的。用服装效果图体现设计意图，用平面结构示意图及说明设计主题思想的文字来进一步表达设计意图的方法，是考生必须掌握的。考生在备考过程中，应在服装设计的构思与表现方法、服装工艺造型基础、服装材料的基础知识方面接受专门的指导，在八开大的卡纸上多

作模拟训练。

在应试时，考生首先要认真审题。像“女青年冬季休闲装及服饰配件设计”的题目，考生对“冬季”及“休闲装”的定位要明确。由于题目中没有提到女青年的性格、年龄特征，也没有提到休闲装所具有的主题情调、风格特点，因此，考生完全可以发挥想像，找到定位点。

当考生在审题、构思之后，要抓住五个答题要点：

- 1.描绘模特儿的姿态，比例、结构要得当，使服装设计的意图通过模特儿得到理想的展示。可以先在草稿纸上起稿，确认后再绘到试卷上。

- 2.将答题的全部内容在卷面上作整体的布局，图与周围关系要合理，要突出着装效果图。

- 3.作服装效果图时，要选择最恰当的工具、表现技法来表现你所设计的款式，注重对色彩的整体把握。

- 4.在表现服装的平面结构示意图时，结构与缝制工艺的特点要表达清楚，并尽可能标明面料的名称。

- 5.用简要的文字来作设计说明。语言紧扣命题，将设计意图加以说明。文字所占的面积一定要整体考虑，切勿只顾内容，不顾卷面的整体效果。

裘海索

作者：佚名

模拟试题

女青年秋季休闲装设计，以两套为一个系列。

要求：绘出服装的平面结构示意图，并用文字作简要的设计说明。

点评：

这幅试卷的优点是着装人物的结构比例准确，个性鲜明。服装的外轮廓线，套装的层次、比例、纹样和色彩的处理，面料的选用和谐有序，可以看出考生已有一定的专业设计能力。

不足之处是卷面的整体构图欠佳，设计说明中缺少对着装对象的特征及着装动机的描写。(85分)

作者：张国情

VCD演示作品

模拟试题

以自然界中的叶为素材，设计以两套为一个系列的创意女装。

要求：绘出服装的平面结构示意图，并用文字作简要的设计说明。

时间：3个半小时。

试题解析：

考生在审题时，要抓住“叶”、“两套为一个系列”、“创意装”、“女装”这四个要点。自然界中叶的种类繁多、形态万千、色彩纷呈，考生可以抓住所熟悉的叶的形状与色彩进行归纳运用。“两套为一个系列”则应注意用类似的形与色、工艺手法、材料来体现系列感。“创意装”与一般服装设计的区别在于可以突出设计者鲜明的个性色彩及创造性的表现，但需注意将它与时尚的美感相结合，同时要注重其实用性。由于题目中未提到着装的目的、时间、季节、场合，考生可以大胆地作一个假设，如“艺术节盛会的晚装”、“二十世纪亚洲青年服装设计大赛”、“我们拥有同一个地球”等等。在“女装”的定位上则要强调年龄、气质、职业、经济、文化水准

等。像这样的题目，考生完全可以将着装的女性选定为“世界名模”。颀长的身材、美丽的容貌更能展示自己的设计思想。考生可以在十五分钟至二十分钟内将上述内容作一思考，并在草稿纸上勾草图，让朦胧的意念清晰起来，并快速加以整理。

该试题答卷，卷面构图较完整，在服装设计中抓住了以叶为灵感源的主题情调，叶的形象作了归纳、组织，还从秋天的落叶中提炼出所需的色彩。着装人物的姿态、比例与各部位关系良好，对面料的选择合理，款式优雅，色调和谐，加上蓬松如鸟巢一般的发型和与服装上装饰特点一致的叶的形，使一个系列的两款设计体现出了秋天的美。

设计说明：

本设计以秋天的落叶为原型加以变化，结合面料的特点，完美地展现了秋天的美。

面料为丝绸、纱、塔夫绸、质感较硬的化纤面料等。穿着对象为25~38岁的青年女子，适合作晚宴装。

点评：

服装结构示意图将两款正、反面均作了表现，但欠细致。像下面一款，好似在慌乱中将袖与衣身部的连接线遗忘了，还遗漏了起胸、收腰的省道线。在设计说明中应补充为何人、因何目的而设计服装的内容。

作者：吴碧波

VCD演示作品

模拟试题

1. 以花卉为素材，作方巾图案设计（12cm×12cm）。

2. 作女青年秋装设计一套，并以方巾为服饰配件。

要求：绘出服装的平面结构示意图，并用文字作简要的设计说明。

时间：4个小时。

试题解析：

考生在审题时，要抓住“以花卉为素材”、“方巾图案设计”、“女青年”、“秋装”、“以方巾为服饰配件”这几个要点。“花卉”因没有特指，所以品种、形、色都是考生可以自由选择的。方巾的图案设计，涉及到主题情调与图案风格的拟定。在具体实施中，有构图、花卉形象及色彩方面的处理与表现技法的选择等。考生在短时间内完成这些具有一定专业深度的内容，需在考前作专门培训。在此题中，未提到作图的色彩套数，因此，考生可以用四至五套色或用水彩的效果来表现。“女青年”、“秋装”被定位，但女青年的性格特征与年龄段，以及是秋季的休闲装还是在正式场合穿着的礼服未被指定，考生可以自行定位。“以方巾为服饰配件”明确地说明应将方巾与服装设计结合起来构思，使它们最终成为完整的服饰设计作品。

设计说明：

这一服装款式适合18~25岁的活泼可爱的女青年作为秋冬季日常装。紫红色调与女孩的性格特点和谐一致。

面料为织锦缎和针织面料类。

点评：

该试题答卷，卷面构图较好。在方巾的设计中，将卷草与小花以垂直方向重复的构图方法进行图案的设计，产生一种韵律感，在用色上，色彩的明暗、冷暖从左至右作了较有秩序的处理，并用与卷草一致的色彩作边饰，形成一幅完整的方巾图案。

在款式设计中，恰当地运用了材料，将方巾与服装巧妙搭配，和谐自然。紧身连衣短裙、高腰短袖外衣、长袜套短袜、裘皮毛领和毛袖口及可爱的小毛毛球，再加上蓬松的娃娃结发型，使这套款式设计体现了怀着童话般梦想的可爱中带点酷的女青年形象。

课堂习作

服饰图案运用

灵感来源于侗族桃花背裙图案。
体型打扮：中式领，收细腰，小蓬裙。
颜色：玫瑰红、湖兰、黑、白。
工艺：采用刺绣工艺。
细节：蓬裙内有支架，闪光亮片装饰。

作者：陶 音

指导教师：裘海索

这是一幅要求从一特定的民族服饰中提取设计来源的服装画，以三套为一个系列。作者将侗族桃花背裙图案中的色彩、图形及该民族的一些服饰细节相结合。将这些设计要素作了大小、多

少、位置的变化，使这三套服装个性鲜明，又有很强的系列感。在效果图的表现上，人物动态基本一致，只是疏密关系及局部动作有些变化。

作者：张建长

指导教师：裘海索

这是一幅富有创意的服装效果图。其设计定位为“参加艺术节盛会的晚装”。作者抓住了着装的动机，服饰整体感很强，服装的外轮廓富有节奏感，色彩对比强中带柔，面料的选用注重对比关系。服装的部分细节运用了一些传统服饰的装饰手法。夸张的头部装扮具有特殊的效果。效果图中人物姿态稳中带险，富有戏剧性的效果。

设计说明：
灵感来源于彝家女孩身上斑澜，调
是丽江色彩和莎莎的服饰语，将
它们与浪漫的现代情结相结合，
创造出灿烂仙幻的梦想之裙。

作者：马小平

指导教师：裘海索

这套服装的设计定位在晚礼服上，其优点在于巧妙地将彝族姑娘身上那斑斓的色彩、百褶裙款式与浪漫的现代情结融为一体。在效果图的表现上，以水溶性彩色铅笔和极细耐水性勾线笔为作画工具，加上在背景处用金、银色作为衬托，体现出女孩浪漫柔情又光彩夺目的效果。

作者：吕肃敏

指导教师：裘海索

这是一幅编织上衣设计效果图。作者将其定位于优雅的晚装上。其优点在于模特儿动态设计较好，既能展示编织上衣的设计特点，又体现出设计的总体情调。整个画面色调柔和，上衣的面料质感与纹样细节表现突出，背景处理得当。

应用练习
创意时装设计
创作与设计

• 设计说明：

李设计师临摹了传统的苗族妇女服饰的翘摆和节日时佩戴的银饰。将银饰用五彩的编织带连接起来，缠绕于背部，使服装体现出一种独特的风韵。

作者：王建芹

指导教师：裘海索

这幅设计作品定位在晚礼服上。其设计灵感来源于壮族妇女服饰中翘摆和绚烂夺目的银饰及美丽的编织带。作者将翘摆转换到了背部，将银饰用五彩的编织带连接起来，缠绕于身上，使服装体现出一种独特的风韵。该设计创造性地运用了设计要素，人物姿态较好。不足之处在于彩色织带布局欠佳。

作者：裘海索

这幅服装画只表现了一款服装设计款式，因此作者对着装人物作了正、背两面的表现。

设计说明：

此款秋冬季风衣、大衣设计，适合于30~40岁的收入尚好、身材较高、沉稳素洁的女子穿着。

选择面料：方案一：压花绵羊皮、花狐皮(用于领、袖处，可脱卸)。方案二：无须配袖口狐毛皮，但将其改为翻袖口的样式，色彩为紫葡萄色。

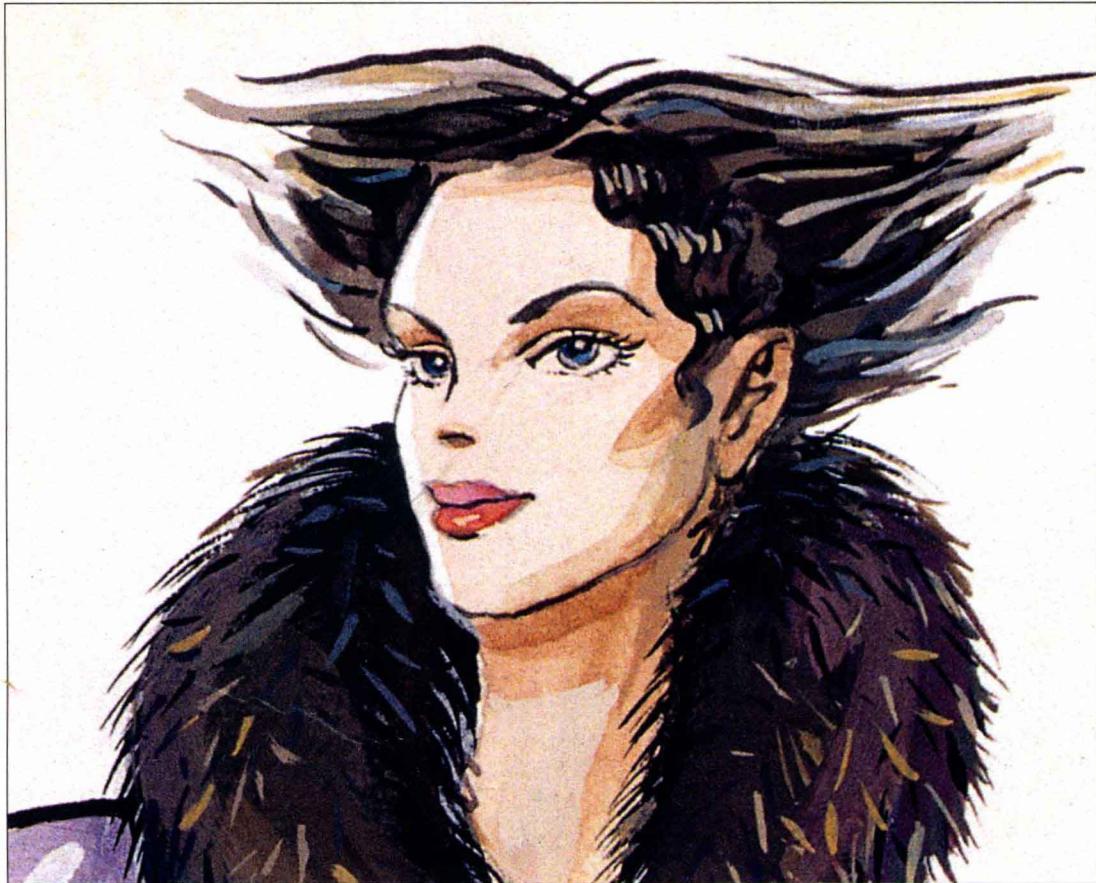
作者：裘海索

设计说明：

该款式适合 28~40 岁较成熟的女子在秋冬季节较正规场合穿着。以优质羊皮为衣料，用狐狸毛饰边，配以羊毛蕾丝内衣、厚型裤袜及半靴，追求一份自然的韵味。

设计说明：

该款式适合 28~40 岁较成熟的女子在秋冬季节较正规场合穿着。以优质羊皮为衣料，用狐狸毛饰边，配以羊毛蕾丝内衣或同色高领绒线衣，配以厚型裤袜或七分裤及快靴。在设计中追求一份自然的韵味。
裘海索 1997.8.

在服装画的表现中，很多时候我们可以利用人物面部的化妆、发型及手指来进一步补充和强化服装主题，强化对特定的着装对象性格特征的体现。在这幅服装画中，人物面部的两片嘴唇尽管面积很小，作者用冷暖不同的红色来表现它，起到了画龙点睛的作用。人物眼睛刻画得也很传神。

这幅服装画中袖口的塑造有较强的立体感，作者分析出受光与背光中皮草的颜色，用细毛笔轻松地点上，加强了皮草的厚实感。