

美术高考 百日通

● 常树雄 编著 ●

服装设计

MEI SHU GAO KAO
BAI RI TONG
FU ZHUANG SHE JI

辽宁美术出版社

MEI SHU GAO KAO BAI RI TONG FU ZHUANG SHE JI

美术高考百日通——服装设计

● 常树雄 编著 ●

辽宁美术出版社

策划: 洪小冬

目 录

前言

一、服装设计基础	1
(一) 关于服装画	1
(二) 服装的分类	2
(三) 服装的基本造型	3
(四) 服装的整体结构与局部结构	3
(五) 服装的美化要素	7
二、服装画表现技法基础训练	10
(一) 服装人物绘画的基础练习	10
(二) 服装效果图技法训练	20
三、模拟试题分析与设计训练	32

图书在版编目(CIP)数据

服装设计/常树雄编著, —沈阳: 辽宁美术出版社,
2001.1

(美术高考百日通)

ISBN 7-5314-2573-4

I.服… II.①常… III.①服装-设计-高等学校-入学
考试-自学参考资料 IV.TS941.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2000) 第 77451 号

辽宁美术出版社出版发行

(沈阳市和平区民族北街 29 号 邮政编码 110001)

辽宁省印刷技术研究所印刷

开本: 889 毫米 × 1194 毫米 1/16 印张: 3

印数: 7001 — 10000 册

2001 年 1 月第 1 版 2001 年 12 月第 3 次印刷

责任编辑: 洪小冬 责任校对: 洪小冬 技术编辑: 茉莉

封面设计: 洪小冬 版式设计: 洪小冬

定价: 100.00 元 (全套共 5 本)

前言

最近几年,对服装设计方面的学习与教育有了新的重视,致使越来越多的朋友希望进一步了解和熟悉这一门艺术。在我国,以往的服装设计与生产属于手工劳动密集型行业,设计与制作大多建立在师徒传授、近亲繁殖的基础之上。结果,因循旧制,款式无创意可言,“设计图”也只限于衣服的结构造型,样式的组合与简单的描绘范围,并以此来指示实践与生产。随着改革与开放步伐的加快,人们生活水平及审美意识水平的日益提高,服装设计也纳入艺术领域,大中专艺术院校相继开办服装设计专业,已有二十多年。现在,一批又一批服装设计专门人材走向我国服装生产、教学及各个相关领域,使服装业呈现前所未有的发展势头。服装设计师们运用在学校学到的基础及专业知识,如同魔术师般展现出服装多彩多姿、变幻莫测的艺术美感,受到了全社会的注目与好评。现今的服装设计师已成了创造美、展示美的代名词。与此同时,也激起了青年学生进入艺术学院,成为一名服装设计师的美好愿望与要求。然而,对于专业的学习与考试,特别是服装设计效果图的描绘,大部分没有受到这方面学习与训练的人来说,会有一定的困难,一时不知从何入手。所以,在短期内怎样通过合理安排、科学训练,初步掌握服装绘画的基本技巧并对服装设计基本知识有一定的认识,这对于初学者来说是非常重要的。

本书针对考生的具体情况、学习目的、做出相应安排与引导,以求在百日内通过对本书规定的系统学习,使考生对服装设计专业的技能,有一个初步的认识与掌握,并在考试中取得优异的成绩,并对在编写此书过程中给予帮助的修晓侗、徐志敏、王雪、马蕊等同学表示谢意。

一、服装设计基础

(一) 关于服装画

服装画是一种特殊的绘画形式,是服装设计者表达设计意图,展示服装与人体关系,以及把自己对服装的观察,设想或将已完成的设计表现出来而采用的一种绘画形式。服装画与一般的绘画不同,服装画直接服务于服装设计,服装本身就要讲究美,所以服装画更重要富有渲染力,无论服装款式、色调、人物姿态,表现技法等方面,都不能例外。但服装是给人穿的,具有实用价值又具有商业性,要受面料、裁剪、缝制、穿着环境、对象的制约。用绘画形式表现时也要注意实用性,要力求写真,准确,以利于服装生产前后的修改与调整。此外,有的时装画,由于功能要求不同,其本身就是艺术宣传品,并起到交流推广的作用。表现手法较为自由、个性也较明显、具有艺术表现力。总之,服装画有着自己的特殊艺术语言与内涵。

我们常见的服装设计图,根据用途不同,可分为实用型和艺术型两大类。实用型设计图可分为构思图,效果图和结构图。构思图是设计处于最初意念的草图,画面重点表现设计瞬间的艺术美感,捕捉服装整体的外在效果,用简洁的线条的速写表现出来。服装效果图是表现服装穿在人体上所展示的立体效果,是服装质地、织纹、配色及服饰配件的整体搭配与组合。结构图是明确了构思方向后较具体的服装造型图,主要以勾画服装的结构线指示服装制作者,是作为效果图的辅助性说明图,附在效果图之中。艺术型的效果图可称为服装画,是服装专业学生的必修课,它是表达设计者思想与审美情趣的一种手段,亦可作为艺术作品供人欣赏。这种服装画要突出表现服装的内涵与思想性,展示设计者的艺术美感。达此目的,可通过一些特殊绘画手段与技巧充分地渲染画面气氛,传达时代信息。对人物造型环境的烘托,画面的技巧表现,均以突出人物个性与服装相结合后所展示的艺术形式美感为主要目的。

描绘实用型的服装效果图是考生应重点掌握的技巧。服装效果图是指服装穿在人体之上展示的立体形态及穿着效果。它所表现的是服装穿着后的基本形式

和风格,强调服装的设计造型,体现的是服装立体效果。除此之外,一个完整的效果图,还应适当配以背面式样图(款式图),局部放大图及使用材质料样或色块,并附以适当的文字说明。

(二) 服装的分类

在从事设计绘画之前,要对服装的起源、发展、服装的种类,服装形式美的规律等等有一个简单的认识与了解。特别是对服装的分类要有一个非常明确的认识,要了解与掌握生活服装、职业服装、休闲服装、舞台服装、特殊服装各有不同用途及风格特点,服装设计形式美的规律及基本要素在服装设计中的运用等等。

服装分类的方法,分别以用途、形态或使用材料划分。

1、从用途上分类

(1) 家庭装:指的是一般在家里穿的简便装,有时指做家务时穿的衣服。

家务装:在家里做容易脏的活计时穿用,但是要讲究美观,结实。

休息装:一般要求宽松,便于穿脱。穿它要过休闲愉快的时刻,在装饰上要适当地加工细做。休息装又可分为室内休息和就寝时的睡衣。

(2) 便装:指不在特定场合穿着,而是平时随便穿用的衣服。广义上讲就是平常的着装,与正式服装相对而言,称它为便装,现在人们也称之为休闲装。

外出装:上街购物、看电影、参加同学聚会、会朋友等,供不算太正式的场合穿用。这类服装能体现流行样式。所以是时装的重要部分。但要注意环境、气氛,不应太繁琐,既大方又实用,色彩不要太花哨、比较庄重。

通勤装:供上下班(各行各业)穿用。以连衣裙、裙套、二件套为主,上衣和裙搭配也很适宜,面料不必高档,以结实,易熨烫的比较好。颜色以稳重明快为佳。要讲究与其它装饰品的协调。

上学服:指的是校服以外的各学校学生服装。让人感到年青活泼、洁净、外形要简单朴素、便于活动,套装要朴素大方,可加一些褶、花边,再配上一些装饰品,不要选择颜色刺眼和易脏的面料。

旅行装:旅行时穿用的服装。应分清季节、目的、环境等。要穿得随便,有舒适感。

(3) 运动装:包括体育活动时穿的衣服和观看时穿的衣服,范围很大。

体育项目包括:网球、滑雪、滑冰、球类、骑马、

狩猎等等。请注意:宽松、保暖、吸汗、易穿脱等特点,设计时须考虑目的与内容。总之要让人感到活泼、漂亮、质地轻、结实、不易出现绉褶。

(4) 游玩装:指在避暑地、高原、海滨、山间乐园等地穿的衣服。“离开都市、走向大自然”,这类服装以大自然为背景,要明快,活泼,色彩上以本色或明快颜色为好。

(5) 职业装:职业服装是人们工作、劳动、学习时所穿服装之总称,过去,我们常称之为工作服。它要适应各自的工作环境,便于活动,给人以洁净感,既实用又要讲究式样。提高工作效率、增加工作环境气氛,为此现代的职业装已是人们工作中显示其身份特征的重要标志。同时,这种服装有助于美化劳动环境、美化生活、改善社会的衣着面貌,增加人的自豪感与责任感。职业装的范围很广,涉及的职业面很宽,如:军队、机关、学校、宾馆、餐饮业、工厂车间、服务行业等等。细分起来,可达几十个职业范围。其款式变化也根据职业的不同而变化。这种服装的变化,是对考生重点考察的内容之一。

(6) 正式服装:婚葬仪式时穿的衣服和宴会,拜访等社交场合的服装。欧美的习惯是,什么场合穿什么衣服。下午到黄昏穿午后装,黄昏至晚间着晚装,晚间穿礼服(夜礼服)。礼服是有代表性的,现在正式服装也在逐渐简化,但是其美感,正统感没变,要具有高雅、华丽、格调高的美感,要非常精细。

晚会装:这一类很广泛,有舞会装、酒会装、晚会装等等。年轻人的舞会装要设计得明快、活泼。一般晚会装既要有个性美、又要适应场合的气氛,再加上其修养与气质,就能表现其华丽、高雅。

酒会装:是指黄昏至晚上穿的衣服,酒会一般指鸡尾酒会(这个时间即使不喝鸡尾酒也叫鸡尾酒会),这时穿连衣裙最适宜,最能显出女性高贵、优雅风度,总之要有新鲜感与个性。

晚礼服:即夜礼服,应能表现出所有服装的美感。高格调,舒适华贵,有人讲女人穿上晚礼服最美,最有女性风采。面料应采用天鹅绒、软缎、塔天绸、毛皮等等。没有固定格式,一字领、低胸装都很好,也可做紧领,长袖也可上下分开,只要有个性美就可以。

婚礼服:婚礼是女人最高兴的一天。出嫁时穿的衣服,用纯白色能给人以纯洁感、显得美丽可爱。正式婚礼服基本上是连衣裙,形状较长,后面有披肩、高领、长袖、现在又采用流行的体型形装,还有两件套式样。但基本构思未变,主要是采用能衬托新娘风采的设计。

新郎的衣服一般是燕尾服式西服。一般衣服应与新娘礼服协调。胸前配戴象征新郎的胸花。面料一般采用白色丝绸、丝锦缎、丝绒等。再婚除白色,一般用优美的浅颜色。头饰是很重要的部分,花束用粉红,奶油色较好,人造花、插花、干枝花均可,同样也可以用蔷薇、郁金香、兰花,也可用小花轻轻束在一起,起到协调礼服、面纱的作用。参加婚礼者的服装应注意不能与新娘争奇斗艳这个常识。

丧服:不能穿艳丽服装,更不要配戴华丽的装饰品,正式场合一般穿没有光泽的有色衣服,手套、鞋、手提包都要是黑色的。颜色一般采用黑、灰、蓝。

2、从形态上分类

(1) **连衣裙:**上衣与裙子连成一个整体,可构成一件衣服。有紧腰、散腰的、长短不一,从家庭到社交装,以面料样式来区分。

(2) **裙套装:**同时穿用就成了“裙套”。上衣有前开襟、侧开襟、后开襟三种。

(3) **同种套装:**与一般套装不一样,连衣裙配外衣、连衣裙配夹大衣,同一面料。

(4) **异色协调套装:**上下分开、面料不一样,但搭配得协调适当,可以把上下衣分开与别的裙子、上衣、裤子、外衣相搭配,多是较随便的服装。

(5) **大衣:**在服装中它是穿在最外面的,是根据用途、样式、季节来分类的。名称有,大衣;雨衣;风衣;晚会装外套。

(6) **女衬衫:**本意是宽松的工作装,现在一般指妇女儿童穿的与裤子搭配较宽大的衬衣,穿法有放入裤内、裙子、或散放在外面的。

(7) **裙子:**根据统计可分为紧身裙、褶裙、百褶裙、四快面(八块面等)斜裙、还有裙裤。

(8) **裤子:**可分为长裤、短裤,多用于运动外出,工作等等。

(9) **服饰品:**帽子、包、鞋、腰带、手套、眼镜、头饰、项链、胸饰、手镯、戒指耳环等等。

(三) 服装的基本造型

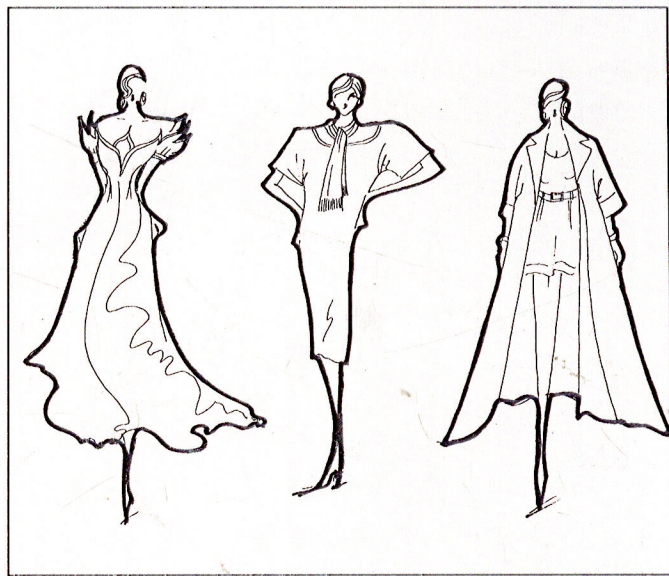
服装的外型是服装设计的关键,它是由服装整体外部轮廓线形成的。在服装设计效果图中,服装设计及服饰搭配是要表现的主体,而人物起到衬托服装服饰美感的作用,也就是说,服装本身造型的美否,也是重点考察考生设计能力的内容之一,初学者往往难以应付,这就应该在考前对服装的基本形态及外型有一个基本的认识。

现代的服装设计大多从外型入手,它的变化非常多。常见的有以英文字母为标志形态的,如:A型、T型、X型、H型等等(图1)。也有通过几何形态变化或能联想到物质形态,生物、动物形态,来确立服装的造型形态。每个基本形态由于色彩、材质、结构的不同可衍生出上千万个不同款式,这也是形成服装流行变化不止的真谛所在。因此,考生要从服装最基本的造型变化入手,初步掌握一些服装变化与组合搭配技巧,以适应考试时的命题要求。

图2,所示的是二十种常见服装的基本造型形态。它们各具特征,对于初学者认识服装变化非常重要。

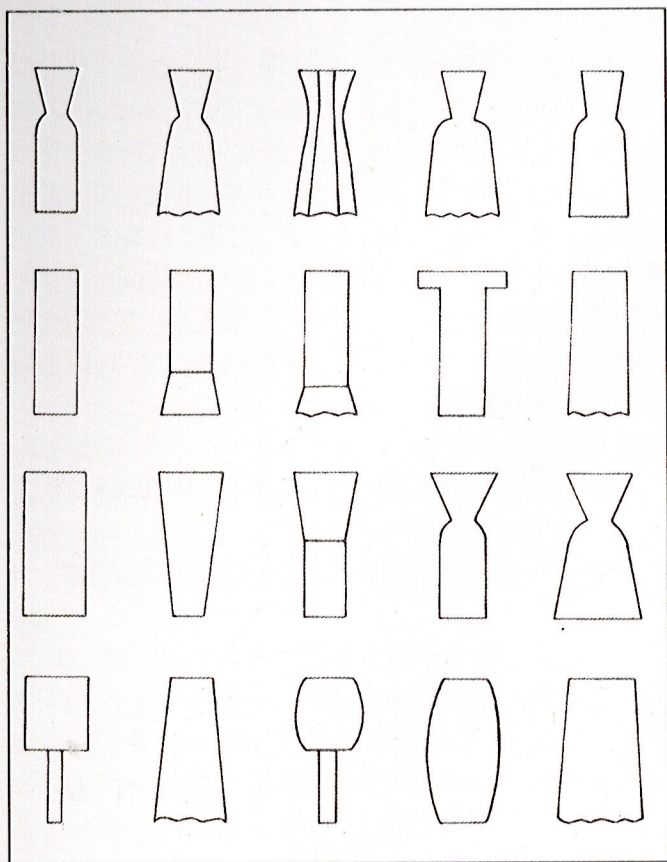
(四) 服装的整体结构与局部结构

构成服装的条件可分为三个方面:①功能、②结构、③美观。功能指使用功能和舒适功能;结构即服装的造形结构,美观即实用于审美的统一。要想将这三个因素融为一体,恰如其分地表现在服装设计中,必须运用多方面手段。服装结构上的突破就是其中手段之一。通

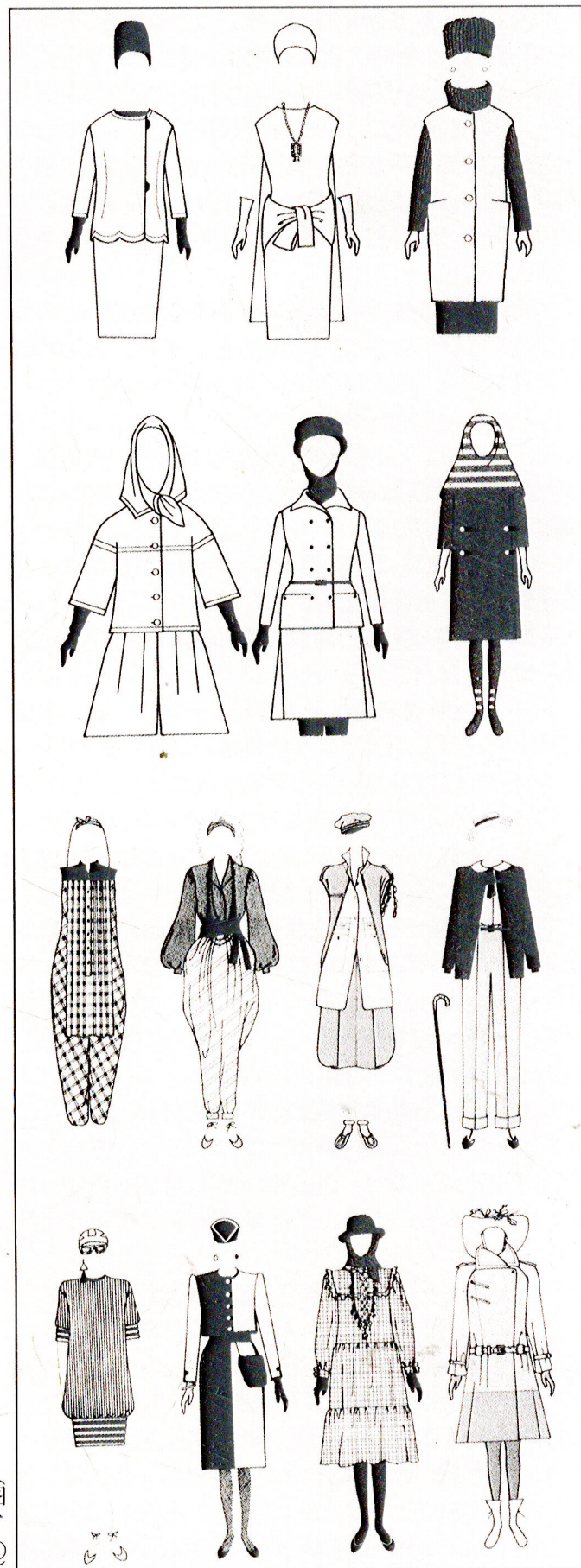

(图1)

常装服装的结构分为整体结构与局部结构。整体结构即服装的外形结构(如图3),是服装外轮廓线形成的型体,是服装整体外部形态的体现,是服装风格的主题之一,是服装款式变化的关键,对服装的外观美起着决定性的作用。但是,光有外形的设计而没有具体的局部结构变化,往往会显得空洞而呆板,局部结构即是服装的领、

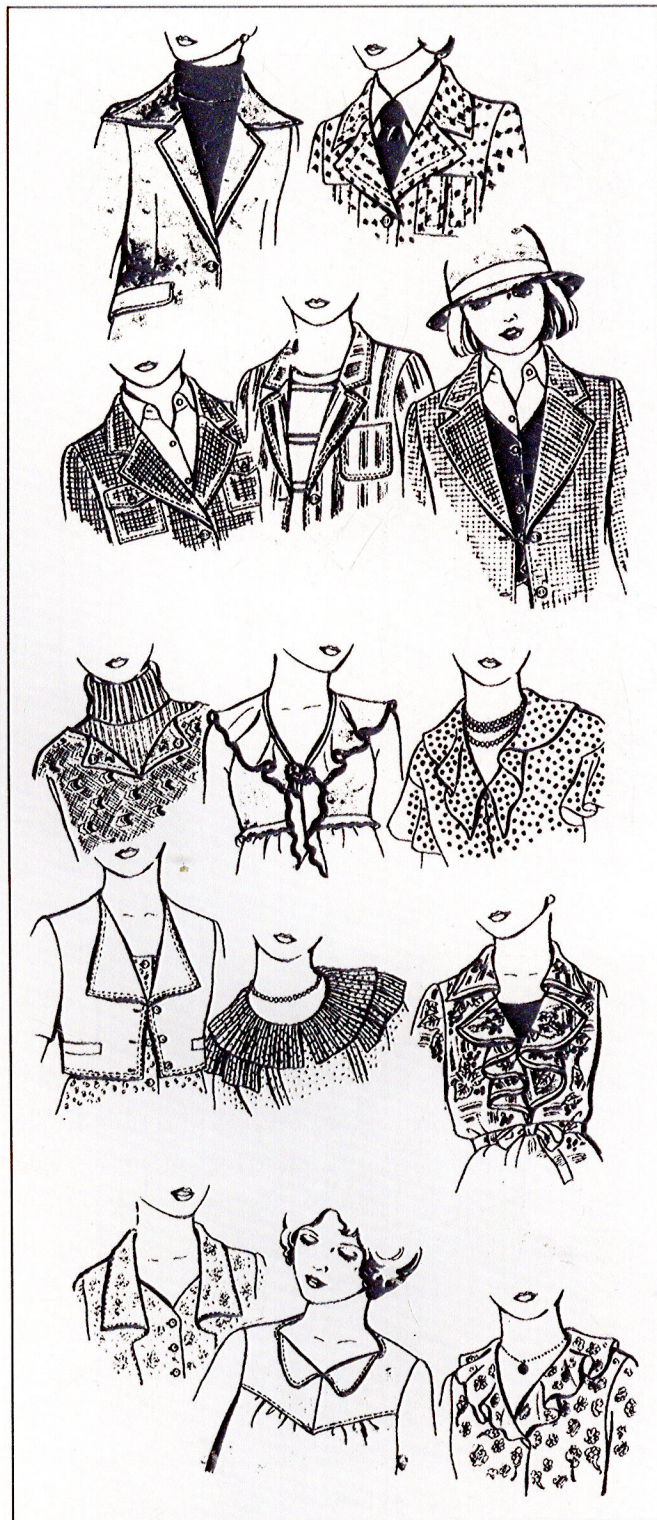
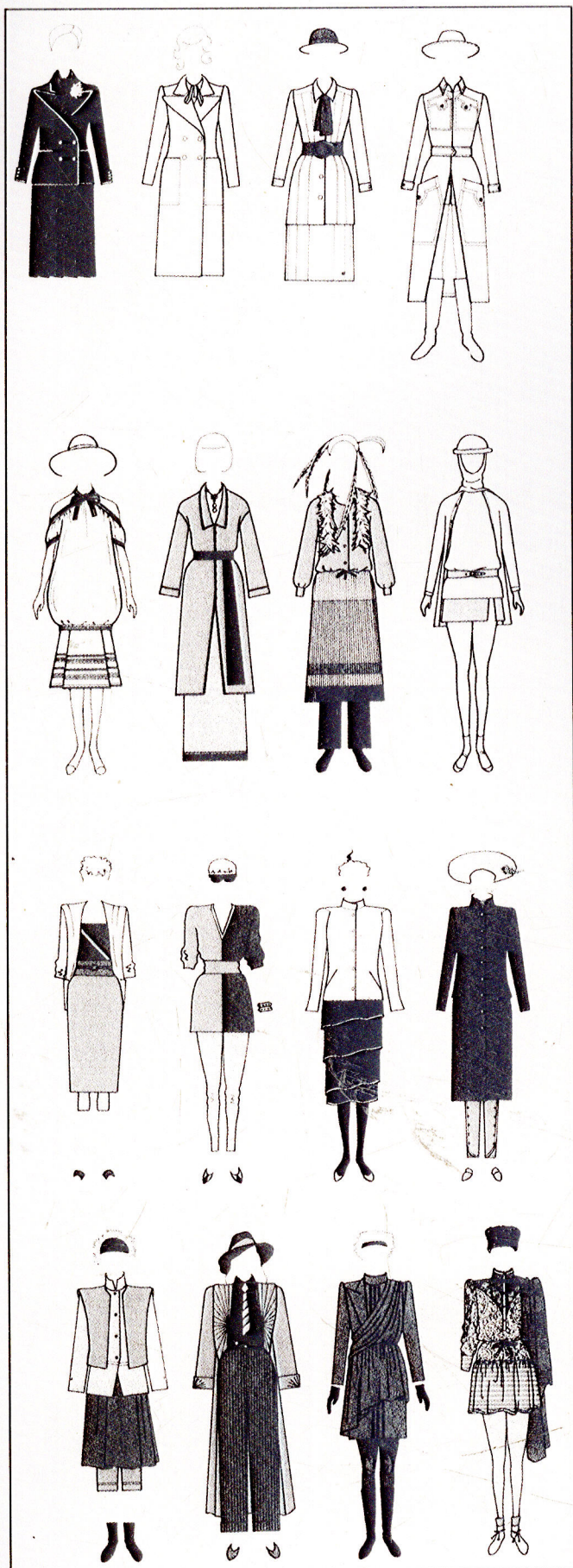
(图2)

(图4-①)

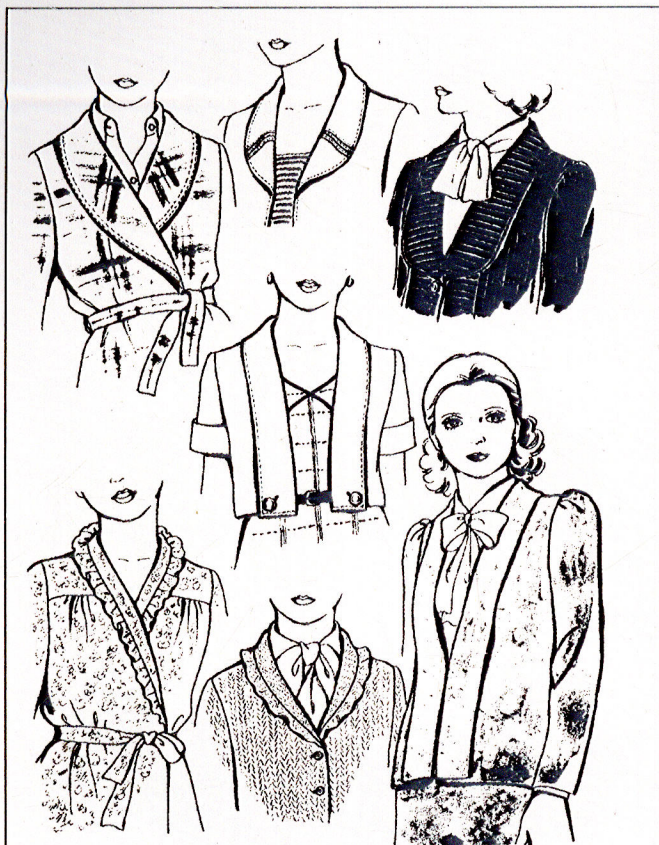

(图3)

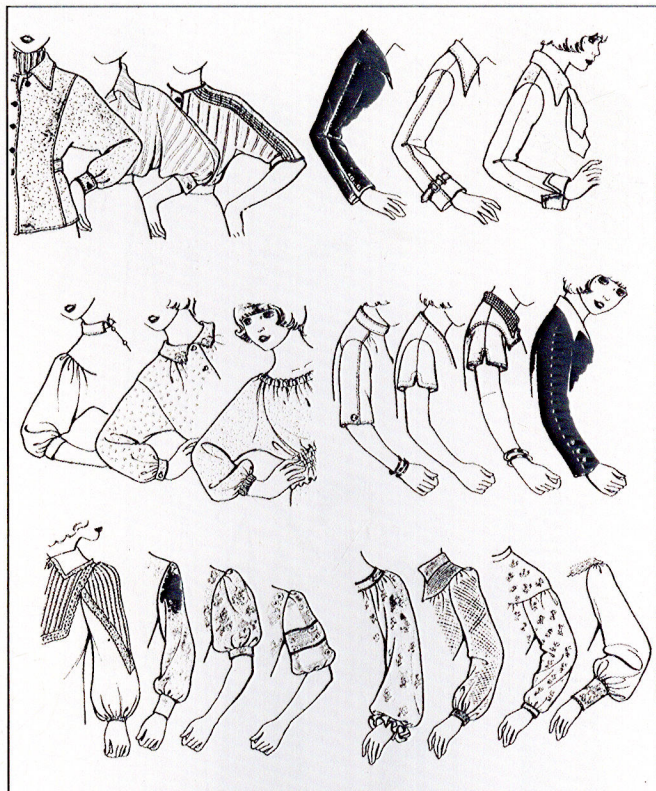

(图 5-①) 领子的变化

(图 5-②)

(图 5-②) 领子的变化

(图 5-③) 袖子的变化

(图 5-④) 口袋的变化

袖、口袋、省位等等部位的变化,这些部位的丰富变化是构成协调服装整体变化的因素也是服装式样所以变幻莫测的基础所在。

图4①、②整体结构形态变化;图5①~④局部结构形态变化领子的变化;袖子的变化;口袋变化。

(五)、服装的美化要素

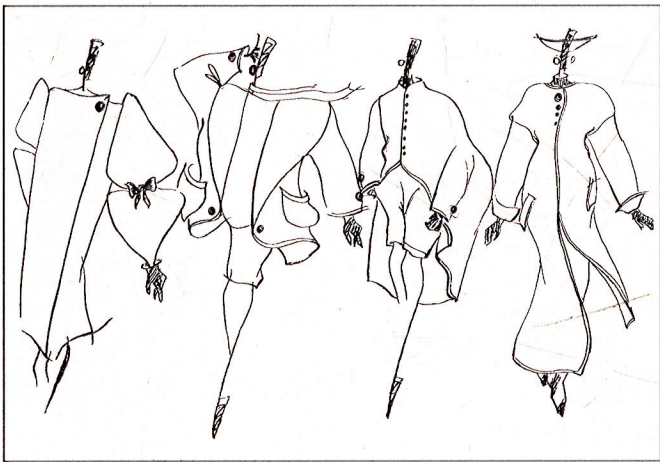
1、服装造型设计的基础要素

“点”、“线”、“面”,是一切艺术造型之基础,是视觉构成原理最基本的要素。从服装设计与造型的角度来看,它是构成服装形式美及立体形态的重要因素,服装上每一条线,每一个配饰及用线所分割的不同形状的面及外形,都可以把它们抽象地看成由“点”、“线”、“面”等基础要素构成,它们是形成服装造型整体美的最重点的基本因素,经过不同的分割与组合,造成了视觉构成千变万化之感。掌握了它们的形成规律及特性,就为服装造型设计的整体美奠定了坚实的基础。

(1) 点

“点”是细小的形象。最普通的点具有圆的形状,那是最简单、集中、无棱角、无方向性的点。“点”也可以成为正方形、三角形、椭圆形、菱形、心形或其它不规则的形状。“点”的大小不是由它自身决定,而是在与周围的对比中形成和显现出来的。同样大小的点在大小不同的外形对比中,会产生不同的感觉。“点”是造型设计中最小的元素。点在服装设计造型中属于装饰性、点缀性的、最醒目的目标。这就要求服装上装饰配件的大小要处于从属地位。如钮扣、胸花、蝴蝶结以及手帕等等。在服装设计中“点”还具有吸引视线的作用,只有一个点时视线就会集中在一个点上,这种作用

(图6) 点的变化

常常被用于服装服饰的点缀上。但对于观者或穿者都具有更为强烈的趣味性和吸引力。这就要求装饰物精美而不易过大,起到“画龙点睛”之效。另外,在一个空间中两个以上的点具有吸引视线移动的特性。单行的排列有秩序感,大小的排列有空间感,不规则的排列有运动感,密集的排列则有面的感觉。根据这一原理,在运用到服装设计时,则可精心构思,巧妙安排,运用点的大小变化,位置变化,以及它的连续、重叠、规则与不规则的组合排列,给服装设计与创新带来无穷的魅力(图6)。

(2) “线”

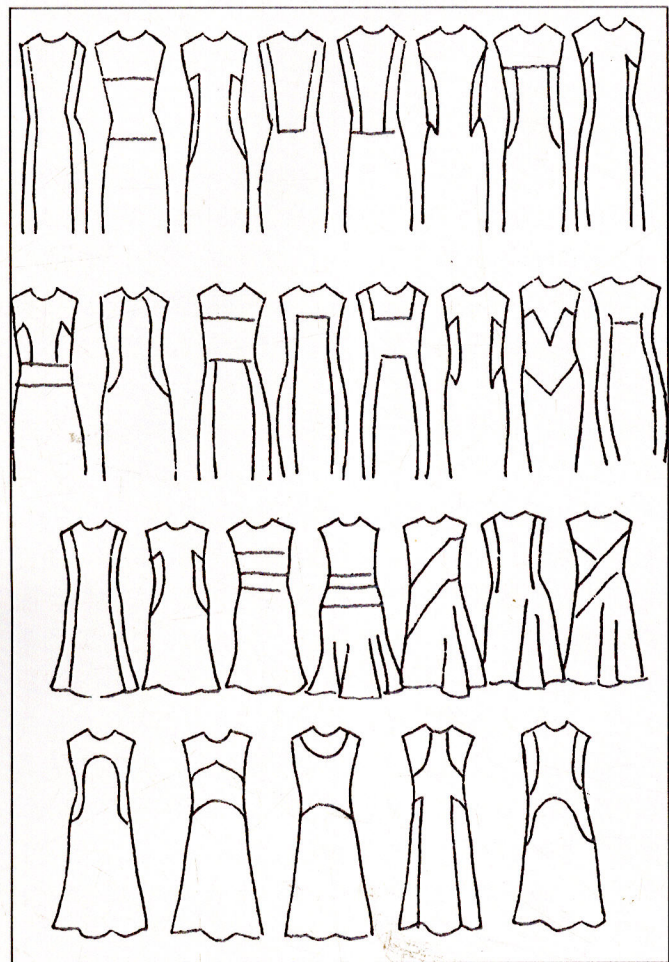
“线”是点的移动,线的宽度狭窄,长度很显著,有纤细感。这是从长与宽的极端比例中相比较出来的。自然界的面和立体,均可用线来表现。线因方向的变动或不变动可形成直线、曲线、不规则线等等。线有宽度、两边缘线的变化决定了线的形状。一般大多畅顺而互相平行,但有时可有宽窄、起结、波动等不规则的变化,这种变化了的线有助于表现体积感、肌理感与装饰美感。在服装设计中线是最具表现力的基础因素。用线可以简洁明了地表现服装及人体的结构。每一根线都可以有长、短、粗细、流畅、滞涩、曲直的变化。线的用笔及技巧的不同可塑造出方向性、面料质地感等等。粗壮的线条强烈而厚重,纤细的线条灵敏、优美,富于女性美感。“线”除了有方向性、空间性、远近性之外,通过视觉更能表现出人的感情与性格。可以说线富表情,是心灵的轨迹,是我们能看到物体的最直接最具体的感受。水平线条具有均衡、安静、平和感;垂直的线具有力量、端正、上升或下降之感;倾斜的线活泼、不安定,富有动势和轻快感;曲线可产生温和、丰满、流动、优雅之感。

“线”和“点”一样在服装设计上的应用更加广泛。在表现上“线”比“点”更能表现出自然界的特征来。服装的结构线与装饰线的变化是服装造型及加强形式美感的重要表现手段之一。服装结构线可根据人体自然起伏变化,将平面的布料赋于人体之上,形成立体美感。还可通过不同的分割在人的视觉上削弱或加强人的自然形态之美,以掩饰其不足。装饰线既可起到服装结构线的作用,又可起到装饰美化其服装结构线难以达到的效果。通过线的不同变化,可在视觉上起到影响人的情感之作用。除了服装本身的结构线与装饰线外,面料本身所具有的装饰图案更加丰富。服装设计师常运用不同的内部结构线与外在的装饰线,形成空间,产生褶皱,呈现质量感,或蓄意烘托,或

以创造性手法产生律动性外形,使服装及人更加呈现多彩多姿,强柔相并,飘逸洒脱,自然优雅的美感来(图7)。

(3) “面”

“面”是线的移动轨迹,面有长度、宽度而无厚度,它有位置及方向感,它由线形规限、是体的外表。众多的点和点的扩大可形成面,加粗了的线和密集的排列也可形成面。在服装造型上,而是服装的立体,是最具

(图7)

(图8)

量感的元素。面可分为有机形,规则形和不规则形(偶然形),规则形主要是几何形,有明快、数理性,秩序性的性格和机械性的美感。正方形给人以重量、工整之感,菱形有一种力量的动感,圆形给人以丰富、光滑之感,三角形稳定却有刺激感和危险感;有机形自然纯朴,能产生秩序性的美感。在自然界可以发现很多有机形态,如海边的小石子,以及植物形等等;不规则形(偶然形)泼辣而大胆、能把自己的感情某种程度地表现出来,并带有人情味的温度感。服装“面”的形成往往是曲线的分割与组合造成的,被分割的面与面之间有时可形成反转现象,运用得当可形成有趣的图形构成。在面与面的构成与设计时,掌握住比例、大小、节奏、均衡等关系,非常重要。

总之,“点”、“线”、“面”作为设计基础要素,除了把握以上性质外,还应将各个要素有计划地组织与排列。运用形式美的规律,求得造型上视觉的完美与统一。另外,“点”、“线”、“面”各要素在服装造型里并非孤立存在,应时时与人体结合起来,处处着眼于烘托人的自然形态美,以掩饰其不足,力求创造出更新、更美、更富有变化的服装服饰来(图8)。

2、服装造型设计形式美的原理

“在变化中求统一,对比中求调和,运动中求均衡,繁杂中求节奏韵律”。这是服装设计美学中的形式法则,也是服装设计者必须把握的形式规律。

(1) 统一

统一是同一性或一致性,也就是不同诸因素的和谐。衣服的统一,含有完整的、整体性的意思。在服装设计上,要求整体风格的统一性。如工艺形式、式样、构图、色彩的搭配等等,经选择后汇集成一个整体。统一概括起来有以下几个方面:

a、色彩,材料质感,造型的统一。

服装设计是指综合构成服装之美三要素(色彩、造型、质质感),加以实用美而创造服饰。就服装之美而言,这就需要将它有机的统一结合起来。

b、分割线条与服装总轮廓的统一谐调美。

服装造型的结构线与装饰线应有机结合起来,并应与整体外形相协调。

c、服装造型总轮廓与领子,口袋,袖头等造型统一。

d、装饰部件形状的谐调美。

钮扣、钉、卡等附件要统一。钮扣是服装的“眼睛”,应在大、中、小、颜色、式样、排列上取得一致,应起到“画龙点睛”的作用。

e、装饰工艺的统一格调美。

钮扣、绣花、缉明线、串毛线、手工抽花、打揽、加牙、钉珠片等等应统一起来。

美的表现一般原则是保持统一。统一能使美好的作品具有明快、圆满、完整和可靠性，是完成作品的原动力。当然在变化中求得统一是一种更为重要的表现方

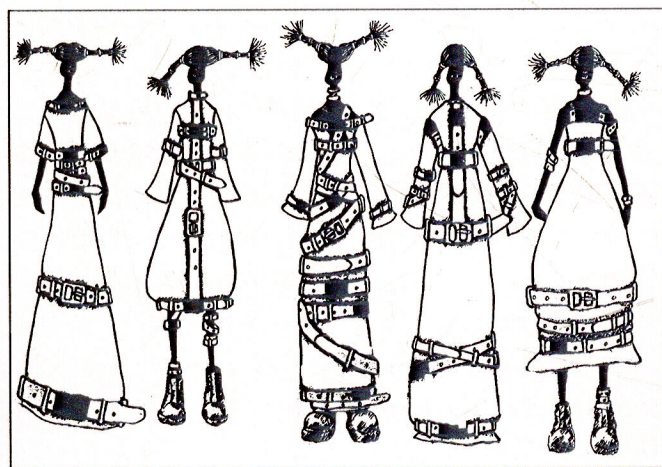
(图9) 统一与对比的调和

法。大小的对比、反色的对比，明暗的对比等等是在相反的物质中取得统一。这是统一的另一个方面。例如：有意识在粗质的服装上配上木质扣，形成质感对等。变化与统一是相反相成互为生存的条件，如果只要求统一，而不讲究变化就会产生单调、呆板、缺乏生气的效果。反之，只要求变化而不讲究统一，势必造成杂乱无章的效果。因此，需要将各因素有机的结合起来，才能达到造型美的目的。

(2) 调合

调就是合理地组织统一与变化，以达到愉悦动感

(图10) 比例的表现

的目的。对于统一来说，协调是完成整体效果的准备阶段，对构成服装（不仅服装，一切造型都如此）各要素，如形状，颜色，材料及它们之间的各种关系给予调和的观念。在服装上是指衣服穿在人身上的时候，衣服本身与穿者所具有的独特气质和体态都能互相配合而产生美的良好效果，其间包含了服装的质量、款式及色彩的均匀搭配在内。正如音乐中的和音一样，只有音调节拍相配得丝丝入扣，才能使人产生好感，协调主要有四种方式：

a. 形状大小的协调

b. 格调的协调

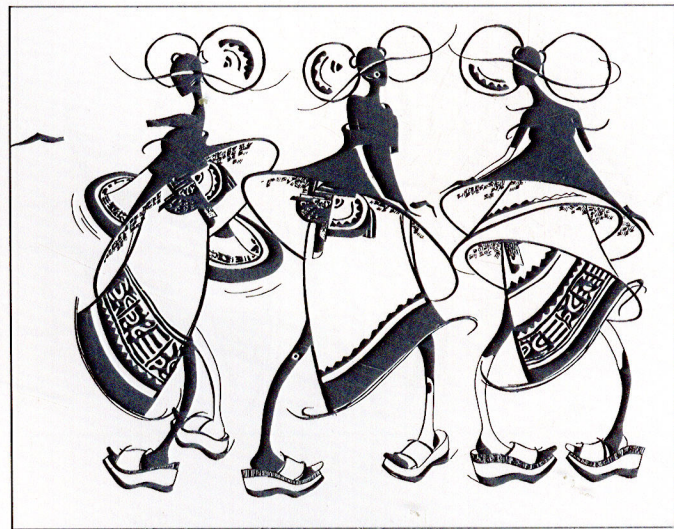
c. 相似的协调

d. 相反的协调

经验告诉我们，类似的东西容易协调（相似的协调）。非类似的东西也能取得协调（对比协调）。这些原理只有经过不断的设计实践才会得心应手、恰到好处（图9）。

(3) 比例

比例就是比较时的对比之感。用极佳的比例制出的

(图11) 均衡的表现

造型就优美。比例是尺寸之间的关系，使尺寸关系达到美的统一，被称为比例美。这里指的是人体与服装的比例关系，或者是指服装造型结构中面积与面积之间，及服装局部的配线和点缀的位置的比例关系等。这种关系可对服装起到美化作用，服装款式的变化必须合理地安排各部分尺寸与大小面积的相互关系。如肩部、胸围、腰围、臀围的比例或服装中的领、袖、口袋的大小、长短比例和面料的图案面积等等。另外，服装的比例一定要与穿衣人的身体相吻合，因为人的体态身材各异，如果比例分割不好，就不能弥补着衣人的体型缺陷，就不能称之为美。艺术作品中的比例是不能用绝对数字去衡

量的,它可随着人们的审美习惯和不同时期而发生变化,因此它的“比例标准”变化得很快,但无论怎样,符合正常视觉审美标准的“比例美”的原则还是存在的。这就需要灵活运用比例美的规律,更充分发挥人的视觉美的感应能力(图10)。

(4) 均衡

平衡是计量上平均分量的基础。天平是一种工具,当两边的分量平均到稳定状态,即天平的水平态,就达到了平衡。设计上也有物质的量感,这是从精神上 and 视觉上判断而得的。设计中各要素在感观上取得平衡时就证明在设计中达到了统一效果,均衡的主要因素是对称和平衡。服装中的均衡美是指服装构成的对称与平衡。对称就是外观上的同形同量的组合,也就是左右有规律的对称。平衡则是不规律,不对称,是异形同量的组合。在造型艺术中,平衡是从精神上 and 视觉上判断得到的,它具有稳定的视觉感觉,能让观赏者享受安定,舒适、恬静的美感。均衡是一种不对称的平衡,是

(图12) 韵律的表现

在大小和长短以及强弱相互矛盾等要素中取得稳定感的。而在造型中,它则是在视觉上的大小,轻重、明暗、疏密以及质感上的对比中取得均衡感。均衡型比对称型活泼,它追求静中有动,富有变化,能体现活力(图11)。

(5) 韵律

韵律即旋律、即节奏,有律动的含意。本来是对音乐的认识,实质上它是艺术创造共同点的规律,是秩序原理中的重要因素,对形、色兼备的物体由于节奏而产生了运动,出现了多种变化有规律的动感。对于物体的形状,人们视觉得知一个形是静止的,如两个以上的视线移动就产生了动感,出现了节奏。动的东西在效果上永远都比静的东西更吸引人。跳跃的节奏不仅可以吸引人的目光,而且可以产生一种生动,活泼而又十分有规

律的效果。想设计格调优美的服装就应该将点、线、面等诸因素组织成具有完美的节奏与韵律的变化。服装的节奏变化可分为:a、线的节奏。线的长短、粗细、虚实、疏密、起伏、曲直、纵横、衔接与间断可构成线的节奏。它们的变化可形成衣服的褶皱,裙褶的反复变化,出现规律的节奏和不规律的旋律,其美感在于多样与变化。b、形的节奏。形的大小、方圆、虚实、内外、连环等形式可构成形的节奏。c、色彩的节奏。色彩的浓淡对比,强弱对比,明度对比,纯度对比,冷暖对比,黑白层次等的变化可构成色彩的节奏。另外服装的节奏只有与穿着者有机地契合时,才能充分地展现服装的珠联璧合之美感(图12)。

总之,作为服装设计的形式法则,除了把握其性质外,还要把各要素有机地结合在一起,要在“变化里取得统一,在渗和里取得协调,在运动里取得均衡,在复杂里取得单纯”,以求在艺术造型上取得视觉的完美与统一。

作业练习:

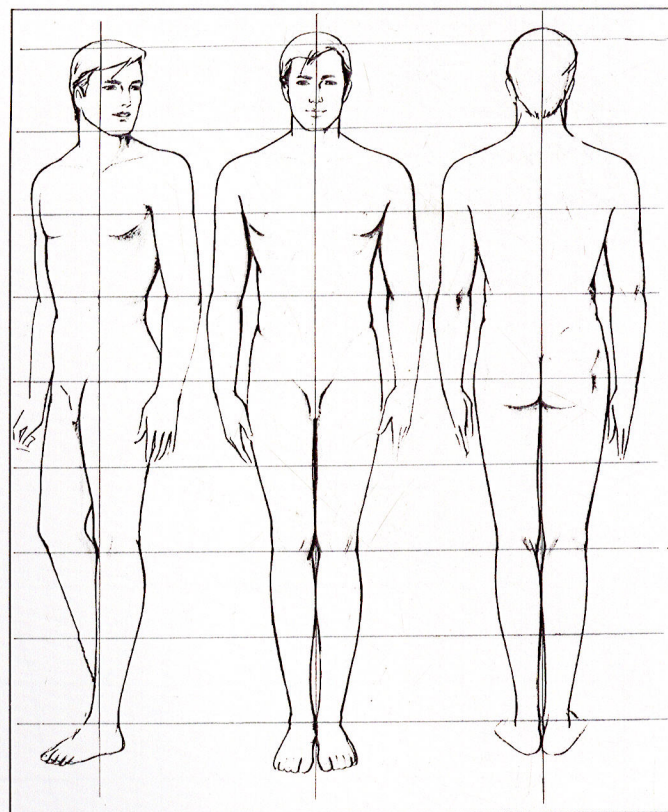
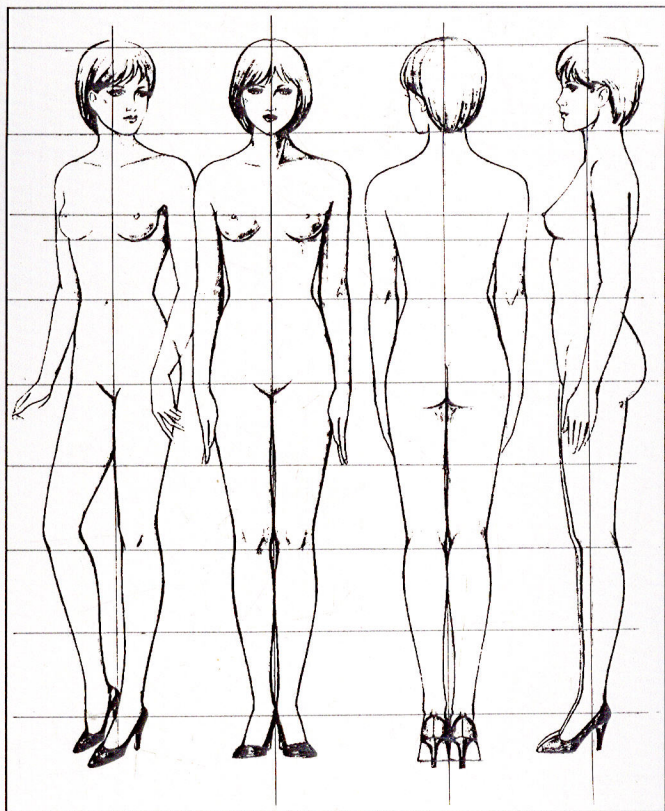
- 1、服装的种类及其特征。
- 2、用“点”、“线”、“面”设计基本要素进行系列设计练习。
- 3、以特定性的形式法则进行针对性设计练习(如均衡形式、节奏形式、统一形式等)。
- 4、加强服装整体外形与局部外形的认识。

二、服装画表现技法基础训练

(一) 服装人物绘画的基础练习

1、人体比例、动态

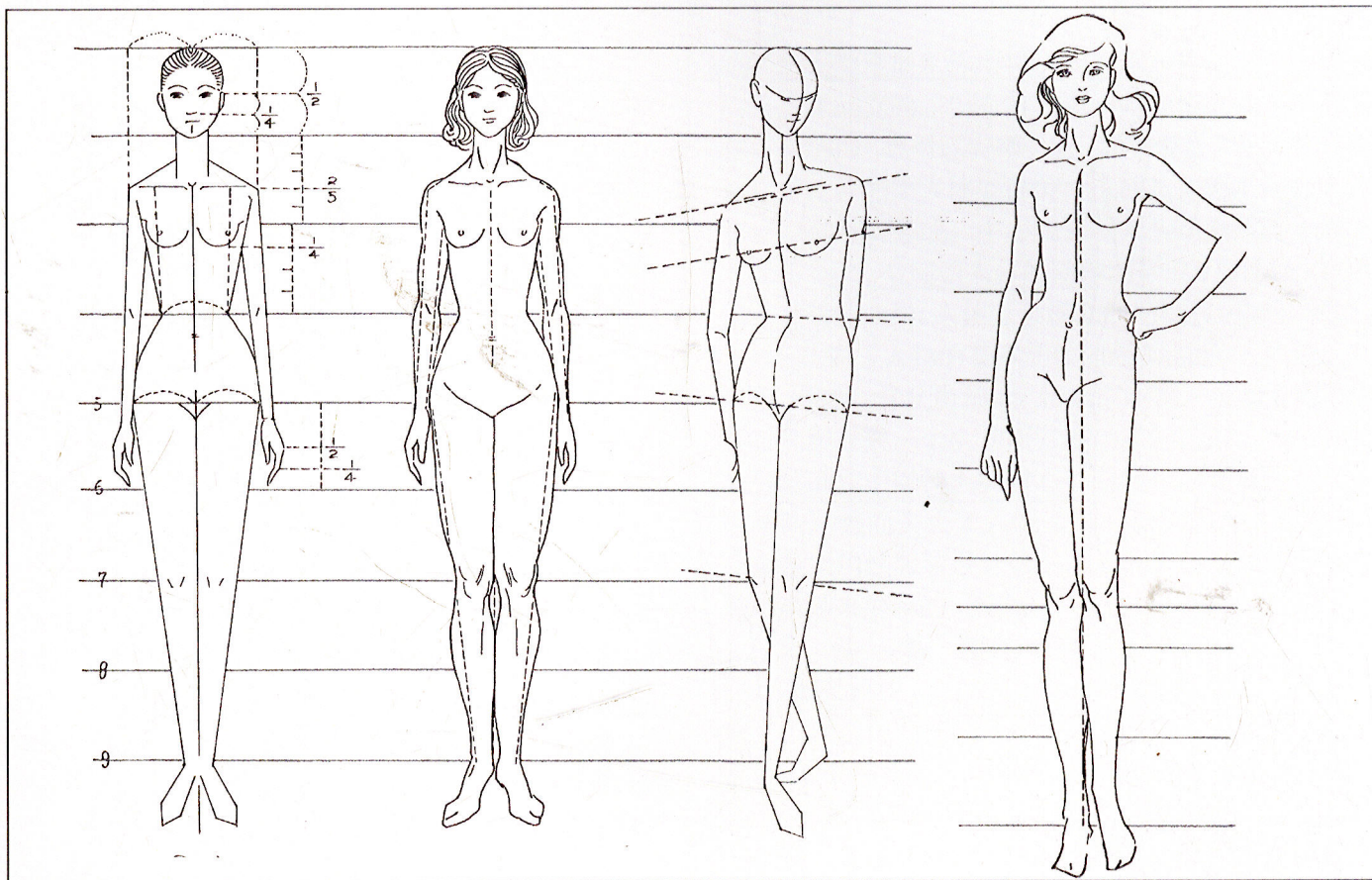
首先,我们必须明白生活中的人物与服装画中的人物比例是有所不同的。在服装绘画中,人体身高比例是以8.5~9个头长为标准比例(个别为了突出服装效果可达到10~11个头长比例),比实际生活中的人高出1~1.5个左右头长,这是为了使服装穿着效果更加符合人们现代审美心理需求所设定的。人体的比例更接近于服装模特儿所共有的标准身材,使服装与人的结合更能唤起人们求新,求美的视觉及心理需要。对于初学者来说,这种标准比例相对比较容易把握,也是测评考生试卷的标准之一。在人体比例上过分夸张与变形都是不符合考试要求的。服装画中的人体姿态,是为了表现服装的特点而设置的。因而服装画中的人体姿态、动态、气质都要以能展示服装的特点为主。为了

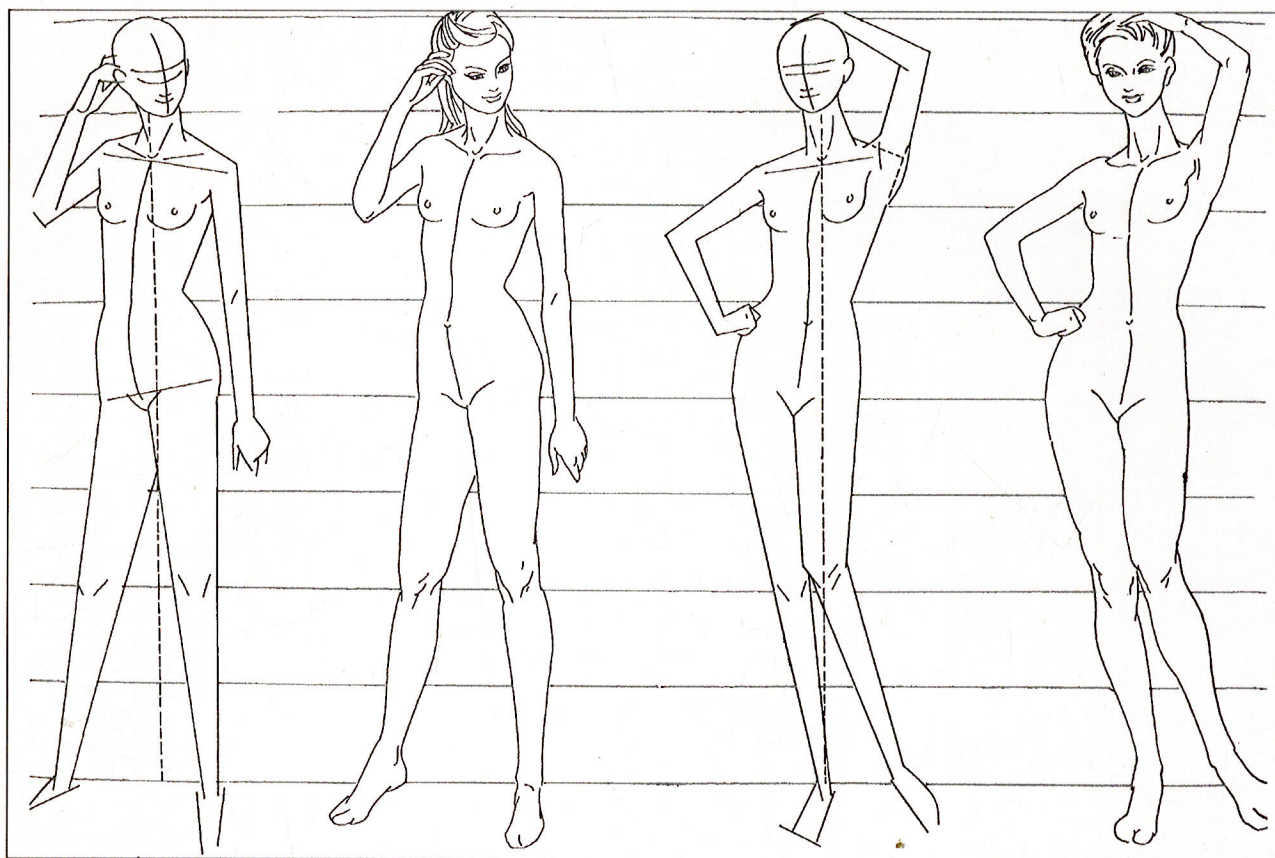

(图 13) 女体比例

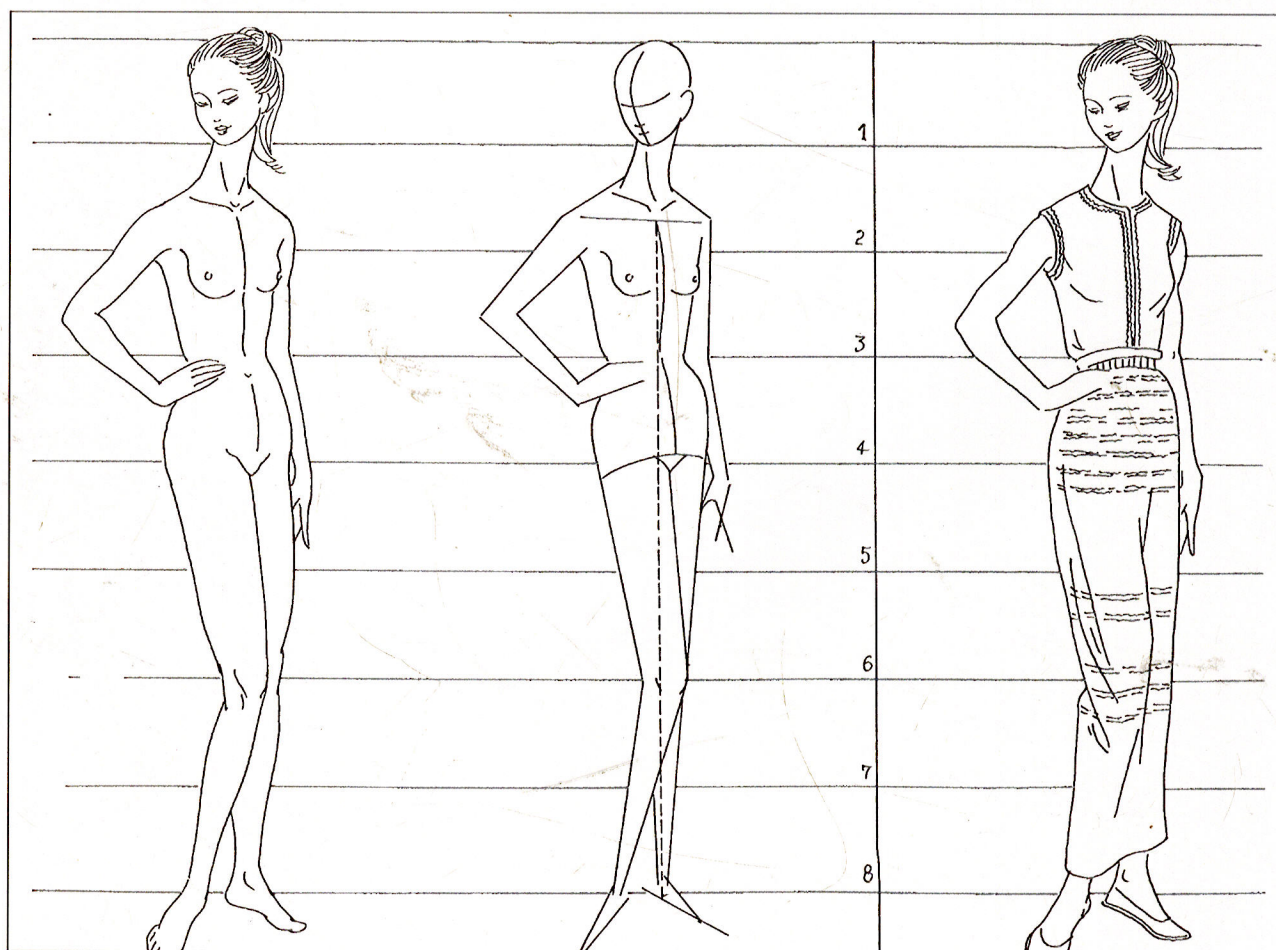
(图 14) 男体比例

(图 15) 服装人体基本比例

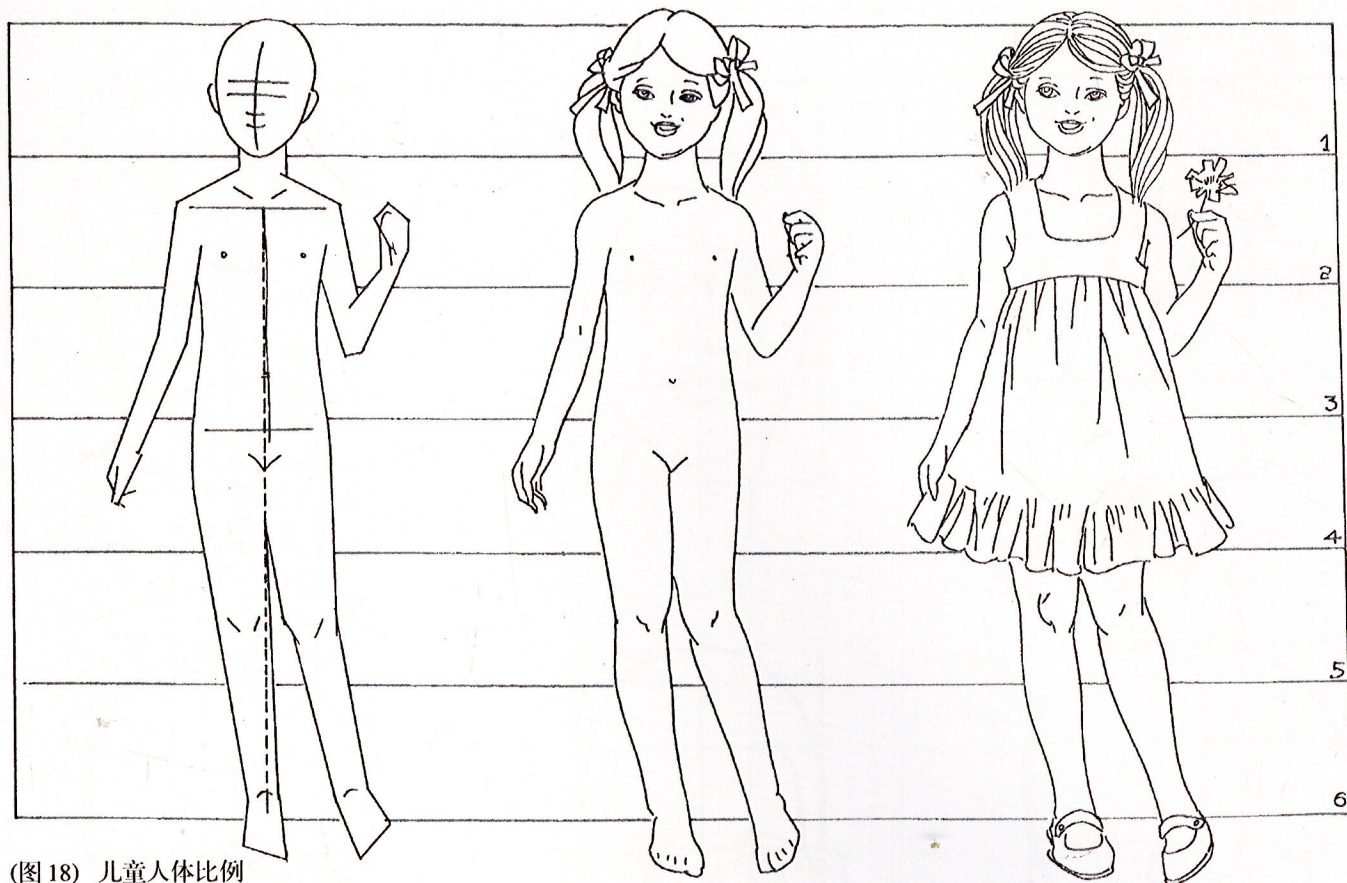

(图16) 人体比例与动势

(图17) 人体比例与服装

(图18) 儿童人体比例

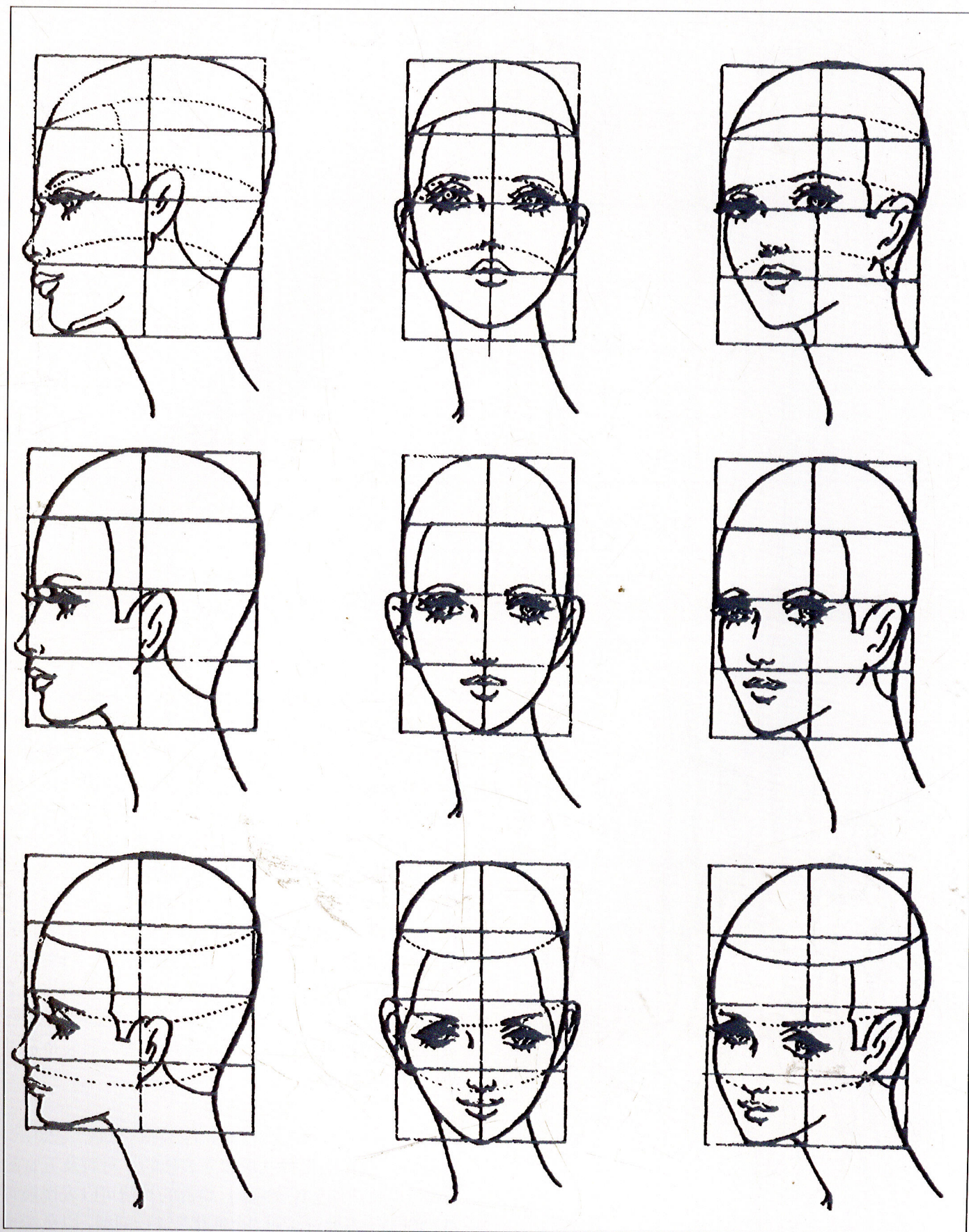

(图19) 人体中心线与动势线

全面而完整地展示你所设计的服装，往往画中的人体姿势多是站立的，但有时为组织画面或表现某些服装的特殊结构，也可以有蹲、坐、靠等姿势。在人物表现上较难把握的是人体姿态美，也就是如何把握好人体的中心线与动势线。中心线是从人头顶到两脚之间的一条对称线，它随着人体的动作而形成S形曲线，也就是人物动作曲线。人体三条横向的动势线（肩线、腰线、臂线）构成了人物的基本动作。简单地说，人体就是将头部、胸廓、骨盆由颈椎、腰椎串连起来再加上四肢的运动而组合成一个生动而富有动感的造型。当然要特别注意动作中保持人物重心的稳定性，切莫因片面追求夸张动势而失去了人物造型与服饰表现的整体性。大多数实用性服装设计效果图中的人物与服装是通过静中求动来展示的（图13~19）。

2、头、手、脚的表现

在服装画中，头部的美感是服装画“点睛”之处，一般是以理想化的模特儿形象来表现的，对脸及五官的描绘，也是按理想比例画的，脸部的神情可以表现模特儿的气质。不要过于对“个性化”进行刻画，以免影响或削弱人物烘托服装美感的作用。头部、发型及五官

(图20) 头部的比例