

服装设计

林云屏 来林 编著

艺术设计院校高考辅导丛书

YISHUSHEJIYUANXIAOGAOKAOFUDAOCONGSHU

浙江摄影出版社

艺

术设计院校高考辅导丛书

服装设计

林云屏 编著
来 林

浙江摄影出版社

责任编辑：白云
特邀文字编辑：郑一洲
美术编辑：林云屏
责任校对：朱晓波
责任出版：朱圣学

图书在版编目(CIP)数据

服装设计/林云屏, 来林编著. - 杭州: 浙江摄影出版社,
1999. 11(艺术设计院校高考辅导丛书)
ISBN 7-80536-645-4

I . 服… II . ①林… ②来… III . 服装-设计
- 高中-升学参考资料 IV . G634.933

中国版本图书馆 CIP 数据核字(1999)第 46255 号

浙江摄影出版社出版发行

(杭州市葛岭路 1 号 邮编:310007)

浙江工程学院服装 CAD 中心制作

杭州市长命印刷厂印刷

全国新华书店经销

开本 787×1092 1/16 印张 4.5

印数 2001-4000

1999 年 11 月第 1 版 2000 年 2 月第 2 次印刷

ISBN 7-80536-645-4/G·16 定价 26.00 元

(如有印、装质量问题,请寄本社出版室调换)

前 言

进入艺术设计院校深造,是每一位热爱艺术、热爱设计事业的青年学生最大的愿望,也是家长们的希望。为了帮助正在迎接高考的考生全面系统地提高艺术素养和基本技能,我们特聘请艺术设计院校教学经验丰富、设计水平突出的教师撰写了这套《艺术设计院校高考辅导丛书》。丛书包括《时装画技法》、《服装设计》、《工业设计》、《室内设计》、《图案设计》等五册。每册文字约2.5万,黑白与彩色图片200余幅。

《服装设计》在介绍服装分类、人体与时装画、服装基础设计等有关的基础知识后,重点向考生介绍服装色彩、服装面料和服装设计构思与创造方法。本书还向考生展示各种类型的服装设计示范作品,介绍往年高校招生试题、考生答卷评析以及模拟试卷,以供参考。

本书图文并茂,由浅入深,注重全面性、针对性、实用性,内容具有知识性和技巧性,不仅适合用作高考辅导用书,还可作为中等艺术学校、成人教育、职业教育与跨学科选修课教学的教材。

祝同学们高考成功!

作者简介

林云屏，1963年毕业于中国美术学院附属中等美术学校，曾在中央工艺美术学院染织服装系进修。1979年—1986年担任浙江工程学院(原浙江丝绸工学院)服装分院教师，现任浙江摄影出版社编辑。著有《现代时装画技法》、《现代服装设计》、《图案设计》等书。

来林，1992年毕业于东华大学(原中国纺织大学)服装学院并留校任教，现为讲师。曾获日本服装大赛企业特别奖。著有上海电视中专教材《服装美术》和《服装设计学》以及《高级职业女装》、《世界名牌女装》、《服装缝纫裁剪教程》等书。现兼任上海静安鸿翔服装设计师、嘉国服饰商品企划。

感谢为本书提供作品和帮助的人员：

张渭源、刘晓刚、李永平、郭建南、全小凡、胡蕾、陈玲芳、胡迅、蒋彦、朱彦、翟音

浙江工程学院招生办

祝你高考成功

艺术设计专业的考试如同其他严肃、公正的考试一样,总是优胜劣汰,怎样才能取得优良的成绩,在众人之中脱颖而出?下面的建议值得考生参考。

1. 慎重地选择报考的专业

考生对所报考专业的学习内容以及今后的发展方向和考试的要求都应有所了解,应根据自己的爱好、特长,审视自己的专业基础技能及文化水平,来选择专业,填写志愿。

考生可以确定一个专业报考不同的院校,切忌同时报考不同院校的不同专业。譬如,你可以报考不同院校的服装设计专业,而切不可同时报考不同院校的服装设计专业、工业设计专业、室内设计专业,造成迎考复习时目标不明确,准备不充分,最后影响考试成绩。

2. 画好能体现创作构思和设计展开能力的效果图

尽管各个艺术设计类专业的入学考试内容不同,但考察学生的能力和素养方面的要求大致相同。设计专业不同于绘画专业,考生必须具备较强的创作构思能力和设计展开能力,具有用效果图这种形式表达设计意图的能力。

考生在考试开始时反复审题,认真思考,深入理解考题的内容和要求是非常重要的。如果偏题,即使卷面效果优秀,绘制技能高超,也不可能及格。切忌把平时学习时临摹的示范作品搬上试卷,生搬硬套的作品是瞒不过评卷老师的眼睛的,没有设计创意的答卷,也是得不到高分的。

服装设计专业的考生还应注意以下几方面:

第一,人物的造型、比例、结构要准确,一般以 8 个半头作为身高比例的标准。人物动态和姿势要根据服装款式特点设定,做到自然而生动。

第二,注重服装款式设计,对服装款式特点、造型及结构的表现要有创新意识。

第三,服装的色彩运用要有总体的配色效果。最好运用流行色,同时还需注意卷面上不同人物的色彩关系,以求整体协调。

第四,卷面安排的合理性、完整性也是取得高分的一个因素。在考题上常要求考生设计 5~10 个同种款式的不同造型,以衡量考生的构思和创意能力。考生应该在平时的学习中不断观察、记录、收集、默写各类相关的设计内容,本书中不同的领、袖、口袋和各类衣、裙的造型,可作为重点学习内容,逐步做到融会贯通,举一反三。

除了突出设计效果图以外,一般考题要求考生写 200 字左右的文字说明,说明款式特点、工艺要求、面料选择等。服装的背面结构图、服装细节图示、面料纹样可用局部小方块表示,这些内容的合理安排、字迹的清晰和美观也体现了设计意识,可以增加你的印象分。

另外,在考前进行临考训练时,要学会合理安排时间,一般专业考试时间为 3 小时。在平时,从作品构思到完成,可用 4 小时的时间反复地训练,在不断熟练的基础上,做到 3 小时完成。

完成草图构思,一般为 20 分钟。根据要求构思设计并绘制出若干张草图,选择最佳的方案。

画出若干人物动态,完成服装的细节、面料的图示及文字说明,一般为 30~40 分钟。除注意人体各部的比例、结构外,还要注意着装及各种人物搭配效果。

安排考卷的版面,约 10 分钟。以上为铅笔草图。

完成服装、服饰配件、时装人物着色的整体画面,约 80~90 分钟。

在此基础上进行整体调整和细部的刻画。约 30 分钟。

在这里还需要调强一下,广大考生在学习专业技能的同时,不能忽视文化知识的学习、文化素养是学习专业知识的基础。掌握扎实的专业技能,又具有丰富知识的人才才是 21 世纪所需要的。

祝考生在成才的道路上取得优异的成绩。

部分设有艺术设计专业的院校名录

1999 年教育部取消了原工艺美术专业的设置, 改为艺术设计专业, 包括原装潢设计 (视觉传达)、服装设计、服装设计与表演、染织设计、工业产品设计、环境艺术设计、室内设计、电脑艺术设计等。

今年上海、浙江、四川、安徽等省(市)由当地招办统一组织考试。

本书介绍院校供广大考生查阅和联系。2000 年的招生情况, 请注意本地区招办、艺招办和各院校的招生简章。

中央美术学院 地址:北京市朝阳区酒仙桥(大山子)万红西街 2 号 邮编:100015 电话:010-64380463	鲁迅美术学院 地址:沈阳市和平区三好街壹段 19 号 邮编:110003 电话:024-23892651	上海戏剧学院 地址:上海市华山路 630 号 邮编:200040 电话:021-62482920
中央工艺美术学院 地址:北京市朝阳区东三环中路 34 号 邮编:100020 电话:010-65619536	天津美术学院 地址:天津市天纬路 4 号 邮编:300141 电话:022-26353864-3007	广西艺术学院 地址:南宁市教育路 7 号 邮编:530022 电话:0771-5322571
北京服装学院 地址:北京市朝阳区和平街北口(中日友好医院东侧) 邮编:100029 电话:010-64288364	四川美术学院 地址:重庆市黄桷坪 108 号 邮编:400053 电话:023-68516046	吉林艺术学院 地址:长春市自由大路 11 号 邮编:130021 电话:0431-5643220
中国美术学院 地址:杭州市南山路 218 号 邮编:310002 电话:0571-7079585	无锡轻工大学设计学院 地址:无锡市惠河路 170 号 邮编:214062 电话:0510-5505234	云南艺术学院 地址:昆明市麻园 9 号 邮编:650101 电话:0871-5360450
东华大学(原中国纺织大学) 地址:上海市延安西路 1882 号 邮编:200051 电话:021-62082512	浙江工程学院 地址:杭州市文一路 88 号 邮编:310033 电话:0571-8075814-5232	天津纺织工学院 地址:天津市河东区程村庄路 63 号 邮编:300160 电话:022-2434404
南京艺术学院 地址:南京市虎踞北路 15 号 邮编:210013 电话:025-3312781-6028	湖北美术学院 地址:武汉市武昌华中村 70 号 邮编:430060 电话:027-88842566	上海大学 地址:上海市凯旋路 30 号 邮编:200051 电话:021-66131999
广州美术学院 地址:广州市海珠区昌岗东路 257 号 邮编:510261 电话:020-8441011	深圳大学 地址:深圳市南山区艺术学院 邮编:518060 电话:0755-6537140	南京师范大学 地址:南京市临海街 122 号 邮编:210000 电话:025-3729111-3206
西安美术学院 地址:西安市含光南路 100 号 邮编:710065 电话:029-8214251		苏州大学艺术学院 地址:苏州市相门路 14 号 邮编:215005 电话:0512-7162158

武汉纺织工学院 地址:武汉市武昌纺织路 1 号 邮 编: 430073 电 话: 027 - 87801395 - 517
西北纺织工学院 地址:西安市金花南路 19 号 邮编:710048 电话:029 - 3235678
安徽机电学院 地址:安徽芜湖市芜屯路 8 号 邮编:241000 电话:0553 - 2871266
邯郸大学 地址:邯郸市渚河路 141 号 邮编:056001 电话:0310 - 3162944
沈阳大学 地址:沈阳市大东区联合路 54 号 邮编:110041 电话:024 - 88110651
安徽大学 地址:合肥市合作化路 邮编:230039 电话:0551 - 5106114
安徽师范大学 地址:芜湖市 邮编:241000 电话:0553 - 3869234
厦门大学 地址:厦门市思明南路 422 号 邮编:361005 电话:0592 - 2186172
福州大学 地址:福州市工业路 523 号 邮编:350002 电话:0591 - 3713172
景德镇陶瓷学院 地址:景德镇市东郊新厂 邮编:050016 电话:0798 - 8449218
新疆艺术学院 地址:乌鲁木齐市团结路 78 号 邮编:830001 电话:0991 - 255501
齐齐哈尔轻工学院 地址:齐齐哈尔市文化大街 30 号 邮编:161006 电话:0452 - 2712310

齐齐哈尔师范学院 地址:齐齐哈尔市中华路西虹桥西 邮编:161006 电话:0452 - 2712008
贵州艺术高等专科学校 地址:贵阳市花溪大道北段 257 号 邮编:550003 电话:0851 - 5113263
河北师范学院 地址:石家庄市红旗大街 105 号 邮编:050091 电话:0311 - 3834262
青山大学 地址:呼和浩特市鄂尔多斯路 邮编:010030 电话:0471 - 3963410
内蒙古师范大学 地址:呼和浩特市新城区昭乌达路 邮编:010022 电话:0471 - 4964444
山东轻工学院 地址:济南市黄台北路 23 号 邮编:250100 电话:0531 - 8619888
山东工艺美术学院 地址:济南市千佛山东路 23 号 邮编:250014 电话:0531 - 2963741
韶关大学 地址:韶关市大塘路九公里 邮编:512005 电话:0751 - 8120222
湖南轻工高等专科学校 地址:长沙市扫把塘 81 号 邮编:410007 电话:0731 - 553956
汕头大学 地址:汕头市大学路 邮编:515063 电话:0754 - 2902845
广州大学 地址:广州市小北路登峰街下塘 邮编:510050 电话:020 - 83597348
西南交通大学 地址:成都市二环路北一段 111 号 邮编:610031 电话:028 - 7700114

西南师范大学 地址:重庆市北碚天生路 2 号 邮编:630715 电话:023 - 6825000
重庆商学院 地址:重庆市四公里街 364 号 邮编:630067 电话:023 - 62801977
大连轻工业学院 地址:大连市甘井子区轻工苑 1 号 邮编:116034 电话:0411 - 6302141
天津轻工业学院 地址:天津市河西区大沽南路 1038 号 邮编:300000 电话:022 - 28341536
郑州纺织工学院 地址:郑州市中原路 41 号 邮编:450007 电话:0371 - 7446735
杭州师范学院 地址:杭州市文二街 27 号 邮编:310012 电话:0571 - 8828548
杭州应用工程学院 地址:杭州市学院路 85 号 邮编:310012 电话:0571 - 5124602
温州大学 地址:温州市学院西路 24 号 邮编:325003 电话:0577 - 8373614
大连大学 地址:大连市沙河口区白山路 79 号 邮编:116022 电话:0411 - 7300666
中央民族大学 地址:北京市海淀区白石桥路 27 号 邮编:100081 电话:010 - 68932700
华东师范大学 地址:上海市中山北路 3663 号 邮编:200062 电话:021 - 62233333

第一章	服装设计概述	1
一	概述	1
二	女装分类	2
三	男装分类	5
四	童装分类	6
五	女装参考图例	6
六	童装参考图例	6
七	男装参考图例	6
第二章	人体与时装画	12
一	时装画人体比例	12
二	着装	13
第三章	形式美和服装的基础设计	14
一	服装外轮廓造型设计	14
二	服装线的设计	16
三	服装面和体的设计	20
四	装饰设计	24
五	男装品种设计	25
第四章	服装色彩	27
一	配色的应用	27
二	流行色	30
三	服装配色美的原理	32
第五章	服装面料	34
一	服装面料常用的材料和性质	34
二	服装质地美	37
第六章	服装设计的构思和创作方法	38
一	服装设计构思	38
二	创作方法	40
第七章	示范作品	48
第八章	试卷分析和模拟试卷	60
一	试卷分析	60
二	模拟试卷	64

服装设计以服装的适用性、经济性、艺术性为前提,具有工艺美术设计的一般特征,是艺术与技术相结合的创造性工作。服装设计分为款式设计、结构设计、工艺设计三部分。

款式设计是将艺术的朦胧感、粗略感和形象感,逐步转化为产品的过程;是运用美学原理,对服装的外形和内部的结构、点、线、面、体的组合与分解,整体与局部,形式和内容进行综合性的筹划。服装结构设计和工艺设计则是运用工程学的原理对服装的结构、制作进行合理性和机能性设计。结构设计是在款式设计的基础上进行人体测量、结构分析、平面制图的过程。工艺设计是在款式设计和结构设计的基础上,对服装的制作方法、原材料消耗、工时、流程、质量检验等进行合理安排。

款式设计是服装设计的基础,结构设计和工艺设计是实现款式设计的必要条件,三者都是不可缺的。本书主要讲述款式设计的基本思路和方法。

服装款式设计图通常包括:

服装效果图 一般以 8 头半高的人体比例正确表达服装穿着效果。

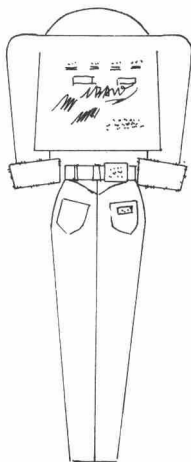
结构图 将服装的平面形态表现出来,显示服装各部位正确的比例关系及服装结构线的设计。

图示说明 表现制作服装时要强调的细节部分,所用面料和搭配要求等。

文字说明 围绕款式的特点、工艺要求、制作中的注意事项、辅料和配料的选用等,全面准确表达设计构思意图。

设计说明:

此款设计灵感来源于冬日柏树的那种临寒不畏的精神和气概。服装的面料采用结实、粗犷的牛仔布,透露出一种质朴,一种粗犷。服装的领子、袖子采用优质的绒毛面料,无不显现出此款的温和和保暖,使人感到冬季也能潇洒、悠闲。服装的内衣采用明朗、嫩绿的针织衫,具有春的期盼和孕育着的一种新的希望。

背面结构图

服装效果图

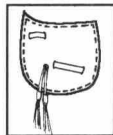
人造毛面料

牛仔布面料

口袋细部

女装分类

女装的品种非常丰富,可以根据不同的年龄、民族、用途、面料、穿着组合、制作工艺和特殊功能区别不同类型。女装款式设计是服装设计的基础,是学习服装设计的重要内容,也是服装设计考试的主要内容。下面重点介绍按款式组合和用途划分女装类型,以便掌握设计的要领。

按款式组合分类:

整件装 上下两部分相连的服装称为整件装,包括日常穿着的各种连衣裙、高贵华丽的夜礼服,以及具有民族特色的旗袍等。

套装 是上衣和下装(裙和裤)分开的着装形式,有两件套(上衣与裙或裤的组合),三件套(上衣、背心与裙或裤的组合),四件套(大衣、上衣、背心与裙或裤的组合)。

外套 穿在最外层的服装。外套的品种繁多,有风衣、大衣、短外套、雨衣、披肩等。

衬衫 穿在内衣外面、长至腰(或臀)部的上装。

背心 长至腰(或臀)部的无袖服装。

裙 遮盖下半身用的服装。以形状分为一步裙、A字裙、喇叭裙等,是女装中变化甚多的品种。

裤子 从腰部向下至臀部后分开有裤腿的衣着形式。

连衣裙 上衣和裙相连的服装。这是最能体现女性形体美的着装。腰节部分可以没有缝合线的,也可以是断腰式、有缝合线的。

按用途分类:

礼服 在特定场合的着装,如在宴会、舞会等社交场合穿着的服装。具有民族风格的中式旗袍和拖地的长裙也属于礼服。要求造型优雅简洁,能表

套装

风衣

大衣

衬衫

现适体的线条,并显示雍容华贵的效果。

职业服 上班族、办公室职员穿着的服装。根据医生、学生、招待员、乘务员等不同职业和不同的社会活动范围进行设计。要求款式大方简洁、面料挺括耐用,色调柔和明快,与职业特点和工作环境相协调。

日常用服 在外出走访、购物时穿着的服装。这种服装注重款式、造型、色彩的变化和搭配,不像礼服、职业服那样严谨,只要求与社会潮流和一定的环境场合相协调并注重装饰美。

运动服 参加体育运动时穿着的服装。根据不同的运动项目、运动环境和季节进行合理性、功能性的设计。要求面料有透气性、保暖性、吸湿性,坚固耐磨且具有弹性。

休闲服 人们在节假日外出旅游、参观,从事一般活动时穿着的服装。这类服装款式舒展、轻松,色彩鲜丽、活泼,包括运动领T恤衫、背带式胸裙、无背带露背紧身衣、马裤等。

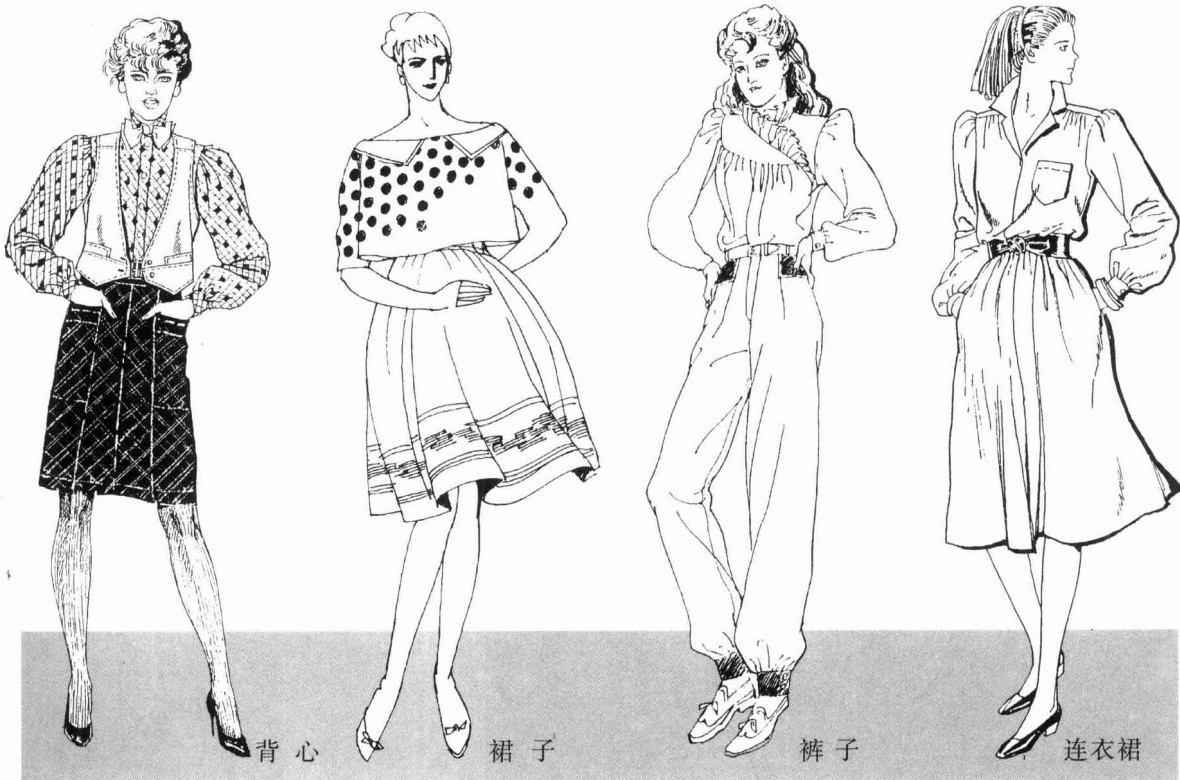
家居服 适合家庭各种活动的着装。如围裙、睡衣、浴袍等。这类服装可在烹饪、园艺、打扫、洗涤、休息时穿着。设计造型宽松,色彩明朗,用料柔软并易于洗涤。

内衣 分贴身内衣(汗衫、内裤)、补正内衣(胸罩、束腰)、装饰内衣(衬裙)等。大多有吸汗、防寒作用,一般用针织物制成。

这里顺便提一下,有时在考题中会按季节将服装分为春装、夏装、秋装、冬装。

春秋服装可以统一设计,一般以套装为主。夏装设计一般以裙、短裤、连衣裙、衬衫、马裤为主。冬装设计一般以中长大衣、风衣、棉茄克、棒针衫为主。

女装分类

礼服

职业服

日常服

运动服

休闲服

旗袍

孕妇服

内衣

当代男性对于衣着有更多更新的需要,近几年国内市场上男装的品种也在不断丰富。设计男装要求体现男士的风度、气质和阳刚之美。

正式礼服:

燕尾服 前摆在腰部,后摆呈燕尾状的西服。

晨礼服 白天穿着的正式礼服。可在参加各种喜庆典礼、酒会时穿着。

半正式礼服:

西装 门襟采用单排扣或双排扣。驳领采用剑领或丝瓜领,通常和同一面料的西裤、背心与衬衫、领带配套穿着。近年来,常省去背心,同丝绸制成的装饰腰带与领结配套。

黑色套装 黑色套装穿着范围较广,可代替晨礼服、晚礼服。驳领一般采用宽窄不同的剑领,门襟可采用双门襟或单门襟。

日常用服 西装是日常穿着十分普遍的男装。作为日常用服的西装有双门襟或单门襟,驳领的宽窄及衣摆角的方圆可按各人喜爱选择。

运动服 运动特点不同,需要各种各样款式的运动服,如登山服、滑雪服、足球服、高尔夫球服等。设计这类服装,要求其富于功能性,多加贴袋和扣襟,面料一般选择坚固、保暖、吸汗的针织物。要求色彩艳丽夺目。

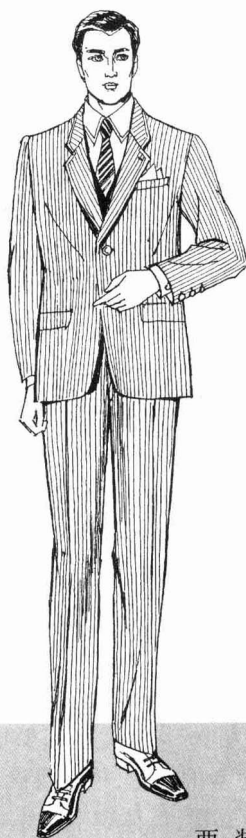
职业服 各种工种的工作服。款式应根据工作的场合、工种的需要和特点进行设计。面料一般较厚实、牢固。

按款式组合分类,男装还可以分为衬衫、裤子、茄克衫、外套等。

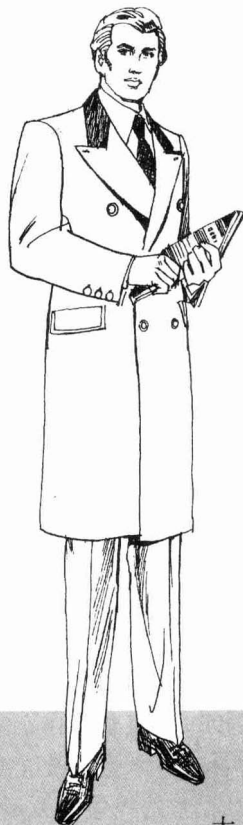
男装分类

燕尾服

西装

大衣

风衣

童装分类

儿童从出生到 16 岁这一阶段,根据其生理和心理特点的变化,可分为婴儿期、幼儿期、学龄前期、学龄期、少年期。

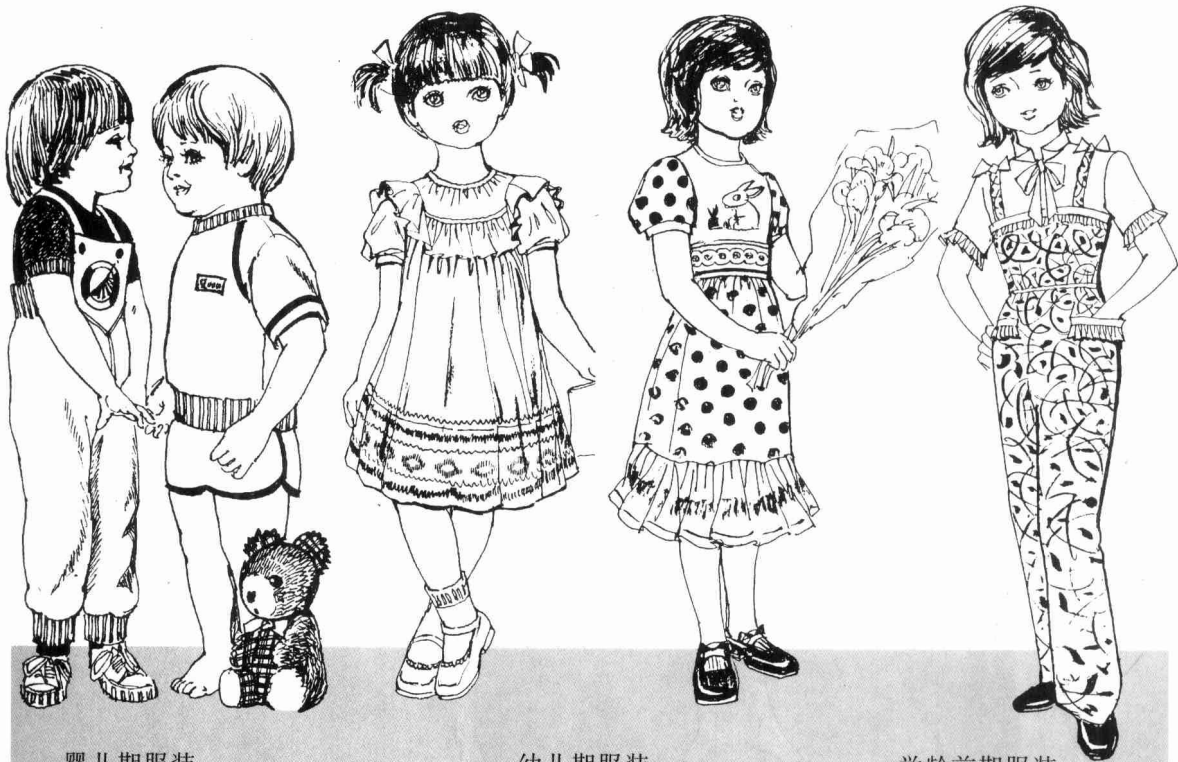
婴儿期服装 婴儿期从出生到 1 周岁之间。最基本的服装为“毛衫”,采用交叉领和扁平系带,袖子连裁,衣身宽松,穿着方便。根据婴儿生理特点,衣服应选择柔软、吸湿、保暖、透气性好的织物制作。

幼儿期服装 1~3 岁为幼儿期。幼儿体型特点为头部大、脖子短、肩窄腹凸、四肢短,有一定的模仿能力并开始学步。幼儿服装外形轮廓一般为 A 字形或方形,较少使用腰线。

学龄前期服装 4~6 岁为学龄前期。这时期儿童的智力、体力发展都很快,男孩与女孩的性格也显出了一些差异。品种有连衣裙、长(短)裙、吊带裤、背心裤等。在装饰设计上应该具有独特的趣味和构思,如可以用仿象设计。连衣裙上的花形领,背带裤上的蛙形护胸,使孩子显得更加天真活泼。这时期的服装图案也十分丰富,可用刺绣、布贴等工艺表现童趣。

学龄期服装 6~12 岁为学龄期。这些处于小学生阶段的儿童,生活的范围主要在家庭和学校。服装的款式不要设计得过于华丽、繁琐,以上衣、背心、裙子、长裤的各种组合搭配为主。

少年期服装 13~16 岁为少年期。这时期少年的体型已逐渐发育完善,已有自己的审美意识和独立思考的能力,但自身没有经济能力选购服装。设计款式时,常选择中腰 X 形的连衣裙,能体现女学生娟秀的身姿和活泼的性情,而男学生则通常以 T 恤衫(或衬衫)与西式长裤(或西式短裤)组合。

婴儿期服装

幼儿期服装

学龄前期服装

学龄期服装

少年期服装

女装参考图例

