

Shizhuang Huihua
Nüzhuang Pian

时装绘画

女 装 篇

28.9

人民美術出版社

(京) 新登字004号

时装绘画·女装篇

编 者: 苟秉志

绘 图: 苟秉志

责任编辑: 赵朵朵

图版摄影: 田传俊

封面设计: 刘普生

装帧设计: 陆惠国 刘 平

出 版: **人 民 美 术 出 版 社**

(北京北总布胡同 32 号)

印 刷: 北京利丰雅高长城印刷有限公司

发 行: 新华书店北京发行所发行

开本 787×1092 毫米 1/16 6 印张

1992 年 9 月第一版 1994 年 5 月第二次印刷

印数: 3000—20000

ISBN 7—102—00950—X/G·81

定价: 15.50 元

作者简介

苟秉志教授，成都人。1968年毕业于中央工艺美术学院染织美术系。曾赴香港理工学院专修服装技艺。除擅长时装绘画外，在服装剪裁、时装表演，以及编织等方面都有较高造诣。她的时装绘画清秀精湛、不拘一格，耐人寻味。现任教于北京服装学院，并创办秉志时装坊，推出“秉志”牌时装。

目录

再版前言

灵感

构思

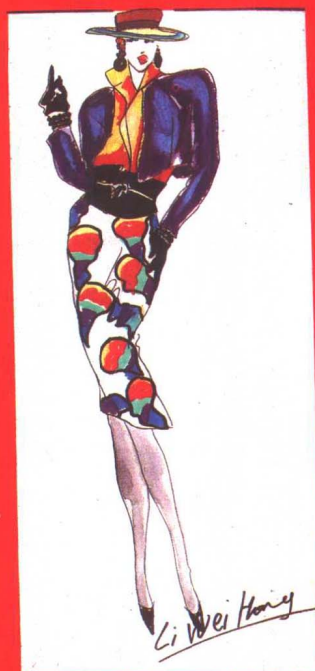
表达

女装

风格

潮流

SHI ZHUANG |
HUI HUA
Nü ZHUANG PI AN

时装绘画

女装篇

082457

人民美術出版社

再版前言

随着现代科学文化的进步,人们的服饰更加文明。近年来,我国成衣工业蓬勃发展,为此急需大批专业人才,尤其是高品质的服装设计师,开拓我国服装业的新局面。

服装设计是一门综合性的实用艺术。要求服装设计人员有广泛的知识,丰富的想象力和独创精神,较高的审美标准及对服装流行趋势的分析能力。在服装效果图、结构图的绘制服装材料的选配、服装生产工艺的熟知、服装史的研究等方面,都具备较高的造诣。

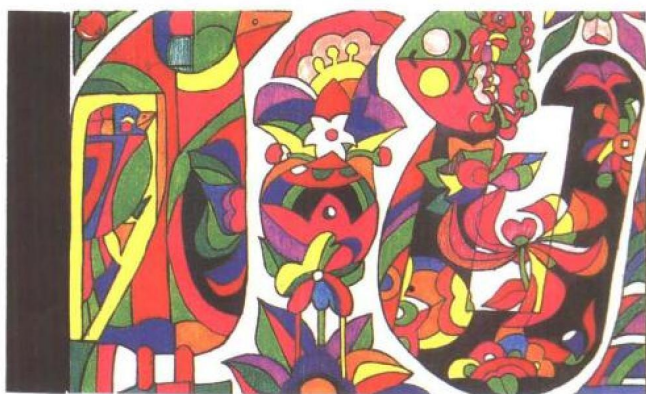
有感于此,我将多年积累的作品、资料,以及学生们的画稿,加工整理,于1992年出版《时装绘画·女装篇》一书。希望对服装界的朋友、服装专业的师生,以及对服装业感兴趣的人士有所裨益。承蒙读者的厚爱,该书上市后很快销售一空。很多朋友一再询问购买地点。为了满足广大读者的需求,在出版部门的支持下,再次出版。

《时装绘画·女装篇》从服装创作的灵感谈起,分构思、表达、女装、风格、潮流6个细目。女装设计是本册的主体,全册图文并茂地告诉读者把梦想变成可视象的技巧,并展示了各种绘画工具所表现的不同风格的服装效果图,向读者提供了千姿百态的新潮服装款式。

这次再版除保留原书的内容、风格外,结合最新时装潮流,又添加了一些新内容,希望读者更加喜爱,谢谢。

——编著者

灵感

文学艺术创作需要灵感，服装设计同样要有灵感。然而，捕捉灵感有一个探索的过程。我们开始设计，脑海中浮想联篇，有时会感到思路凝滞，不能摆脱旧的框框。但是锲而不舍，坚持探索下去，就会有一个新的契机。这个新契机的出现，要从长期的生活积累中获得。在构思过程中，由于某种事物启示而豁然开朗起来的心理现象，一般称之为灵感。灵感实质上是认识过程的一个飞跃，是服装设计师的苦心探索的结果。一个设计人员如果没有足够的努力，求得功力深湛，求得灵感光顾是不可能的。

敏锐的观察能力，是服装设计人员获得灵感的重要因素。平日我们注意观察人们的穿着、姿态，动物的活动状态，自然界的美景，翻阅大量的杂志、书报、艺术作品，观摩各种展览会、时装表演等，将大千世界的一切都深印在脑海里，成为服装设计的形象基础。当你脑海中闪过某一形象时，千万不要留待以后细想，应迅速描绘下来，以便加深印象。这样的积累是

很有价值的，可做为服装设计的素材。

通过创作实践的分析，服装设计的创造思维，大致可划分为两个大类：

1、具象思维

具象思维的特点在于，服装设计的灵感来源于自然具象的启示。其中包括：自然表象的启迪。例如：燕尾服、蝙蝠衫、鱼尾裙、蟹钳领、羊腿袖等，是从自然界生物中得到启示的。再有服装上的各种装饰图纹，也源于自然界群芳争妍的植物、花卉。

2、抽象思维

各种款式的服装，是服装设计师将自然界中提炼出来的形象，融进自身情感的产物。通过取舍、提炼、概括以及虚构的创造，使形象更生动感人。生搬硬套是有害的。服装设计常运用点、线、面按照构图规律组合、排列，从而造成丰富变幻、情调各异的服装款式。

图 1. 2

艳丽花卉为晚装增色

图 3. 4

民间纹样的后边

图 5. 6

色彩的感觉

图 7. 8

精美工艺品装扮的少女

图 9. 10

挂碟的魅力

图 11. 12

美的根基在于自然

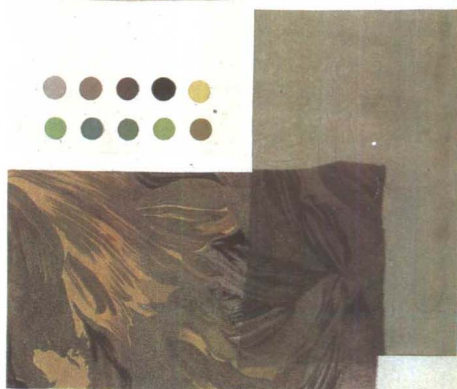

图 13. 14

凝聚在时装上的雕塑旋律

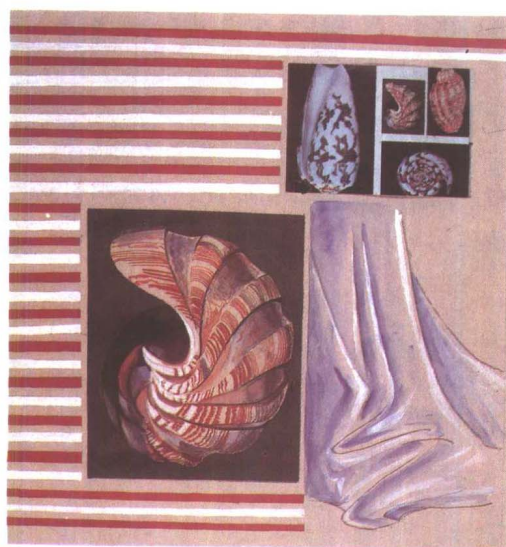

图 15. 16

来自小贝壳的灵感

构思

服装设计的中心要素是构思，以求细节思考与整体工程的和谐，逻辑思维与艺术灵感的统一。把分散的、不深入的认识加以集中提高，从而准确地对已经获得的认识进行分析、研究，创造出前所未有的新形象。

有了灵感和素材，如何把它们组织起来，可运用统一与变化的原理。构图要注意对比与均衡、疏与密、大与小、线与面、分割等要素，从整体着眼，内外结合，反复排列、构成。对所设计的服装效果图不断充实调整，加强旋律与节奏感，使之达到尽可能完美的程度。服饰上潜在的装饰动机是人类对美的执著追求和艺术情感的发泄。人们把审美的情感升华和凝固在服饰上。

服装整体美是若干美的因素、归纳，综合而产生的。设计构思是组织工作。构思过程是解决局部与整体的关系问题。发型、脸型、色彩，服装的整体款式，局部包括的领子、口袋、钮扣、分割线、装饰品等等，都应具有一致风

格。各部之间不能脱节，不能拼凑。如果格调不一致，必然显得杂乱，在整体上漏洞百出，破坏美感。但和谐并非没有变化，忽视这个问题，则使人感到平淡、乏味，整体美也就不存在了。

艺术性是时装设计的生命。但是，设计的成功与否，又往往通过实用来证实。所以设计构思必须考虑功能性，即：保护生命、利于运动、便于穿着等因素。

服装设计与一切立体构成一样，都要面临四大程序，即：欲求过程、造型过程、材料过程、技术过程。在设计每个阶段都应慎重的构思。

在欲求过程中，主要思考如何满足人们生理与心理的需求，以及特定环境与场合的要求。完成这个过程就需要通过市场调研和社会分析，充分了解不同消费层的特定生活模式。根据产品的对象、类型，产、供、销地点而定位。以便使新产品能够刺激消费对象，引起购买欲望，导致购买行动。