

美术高考辅导教材丛书

服装创意设计临本

刘耀先 编著

化学工业出版社

MEISHU GAOXIAO FUXIAO JIAOCAI CONGSHU
美术高考辅导教材丛书

服装创意设计
临本

刘耀先 编著

化学工业出版社

· 北京 ·

本书针对美术高考的要求,阐述了服装设计的相关知识和服装画的绘制要求和特点,并介绍评述了大量优秀设计实例。

本书可供美术高考考生备考使用,也可供美术学习人员参考。

图书在版编目(CIP)数据

服装创意设计临本/刘耀先编著. —北京:化学工业出版社, 2006.11
(美术高考辅导教材丛书)
ISBN 978-7-5025-9681-1

I.服… II.刘… III.①服装-设计-高等学校-入学考试-自学参考资料
②服装-绘画-技法(美术)-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(2006)第135554号

美术高考辅导教材丛书

服装创意设计临本

编 著: 刘耀先

责任编辑: 程树珍 李玉晖

责任校对: 于志岩

装帧设计: 尹琳琳

化学工业出版社出版发行

(北京市东城区青年湖南街13号 邮政编码100011)

购书咨询: (010) 64518888

购书传真: (010) 64519686

售后服务: (010) 64518899

<http://www.cip.com.cn>

经销: 新华书店北京发行所

印刷: 北京市彩云龙印装有限公司

装订: 三河市万龙印装有限公司

开本889mm×1194mm 1/12 印张3½ 字数89千字

2007年1月第1版 2007年1月北京第1次印刷

ISBN 978-7-5025-9681-1

定价: 19.00 元

版权所有 违者必究

该书如有缺页、倒页、脱页者,本社发行部负责退换

《美术高考辅导教材丛书》编委会

主编
编委

周小儒 崔晋 徐令 张瑜 吴海红
杨盛钦 倪勇 张永志 吴杰 韦小双
朱仁洲 赵婧 殷遐 张磊 王昌景
金旭东 王频 宗华婷 庄一兵 顾常娟
刘耀先 周宇 杨宇 田洁 陈奇
刘洋 周宇 杨宇 田洁 陈奇
孙兰 黄微 黄爱华

参编单位

南京工业大学
南京航空航天大学
南京师范大学
江苏大学
南京铁道职业技术学院
盐城工学院
南京工业职业技术学院
常州工程职业技术学院
常州纺织服装职业技术学院
丹阳第五高级中学

●素描静物临本

周小儒 韦小双 编著

●色彩静物临本

周小儒 张永志 编著

●素描人像临本

宗华婷 庄一兵 编著

●素描头像临本

徐 令 编著

●室内设计临本

金旭东 赵 婧 编著

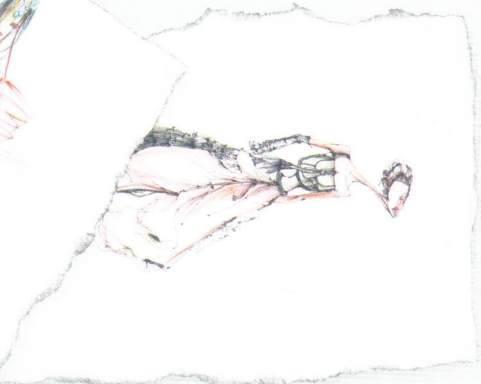
●服装创意设计临本

刘耀先 编著

●手绘产品效果图临本

张 磊 编著

美术高考辅导教材丛书

一、服装的基本外形	/001
二、服装设计的基本形式美法则	/002
(一) 比例	/002
(二) 平衡	/002
(三) 呼应	/003
(四) 节奏	/003
(五) 主次与统一	/003
三、时装画人体的比例和画法	/004
(一) 时装画的人体比例	/004
(二) 时装画的画法	/005
四、服装设计实例	/006
五、服装设计高考试卷范例	/033

一、服装的基本外形

服装设计是一门专业性较强的设计学科,除了与许多艺术设计有类似的审美标准外,还有其本身的一些特点。在服装设计中,服装的外形是一个重要的特征。著名设计大师迪奥(Christian Dior)最早提出用英文字母来命名服装的外形。根据常见的服装外形特征,基本分为A、H、Y(T)、S、X、O等几种。

A型

A型服装的特征是上窄下宽,通常都是宽大的下摆,如喇叭裙、大下摆的风衣、披风等,A型服装具有洒脱稳定的美感(图1)。

H型

H型服装又称直身型服装,特点是肩、腰、臀、下摆的宽度接近,多为宽松的样式,如直身衬衫和外套、直筒裙等。H型服装具有大方、庄重、朴实的美感(图2)。

V型

V型服装又称T型服装,具有上宽下窄的外形特征。如肩部夸张的茄克衫、大衣等,是一种具有男性化阳刚之美的服装外形(图3)。

S型

S型服装大多外部轮廓起伏较大,有着“S”的流畅线条。欧洲十八世纪的宫廷女装就具有典型的代表性,还有现代的一些晚礼服、鱼尾裙等都是这种外形。S型服装具有典雅温和的美感,是女性化风格的一种服装外形(图4)。

X型

X型服装具有肩及下摆较宽松,腰部收缩的外形,外轮廓有明显的起伏变化(图5)。

O型

O型服装外形宽松圆顺,大多为棉衣或外形夸张的创意服装(图6)。

图1

图2

图3

图4

图5

图6

二、服装设计的基本形式美法则

服装设计的形式美法则指的是服装外观构成的美感规则, 主要指构成款式的点、线、面及服装的各种视觉元素的构成方式。基本的形式美法则在各类艺术设计中有许多类似之处。

(一) 比例

构成的服装款式中上、下装的交界线、分割线、结构线及轮廓形成的各种比例关系, 尤其上下装比例、腰节的位置、分割线位置等形成的比例关系直接影响服装款式的美观和人体的比例关系。在比例关系中最值得关注的就是黄金分割率即1:1.618。这是艺术领域内公认的黄金比例, 在许多设计中都有应用。在日常生活中由黄金分割率衍生出来的1:3、3:2、3:5等略有差异的比例给视觉带来优美的感受, 在艺术设计中经常用到。在服装中腰节位置和上下装的分界线是最重要和最基本的比例分割线, 非常值得推敲(图7)。另外, 口袋的位置、领口的开口大小、各种部件的大小比例、装饰分割线的位置等, 在设计过程中都应注意它们的比例关系, 以达到美观的效果。在不同时期, 服装的基本比例值也是会变化的(如同流行色的变化一样)。

(二) 平衡

服装的款式中, 相对的各部分在视觉上会产生数量或分量上的差异关系, 就是所谓的平衡(也包括不平衡)。应该说大多数的服装都具有平衡感, 因为人体的对称而形成多数服装的左右对称关系。服装的对称基本是以人体中心线为对称轴的。这类服装基本上是左右完全对称的。能产生平稳大方的美感。另外, 还有类似于数学中旋转对称关系的服装款式(图8), 更有不对称的款式(图9), 这些服装在款式上产生新奇、活泼甚至不平衡的外观效果。

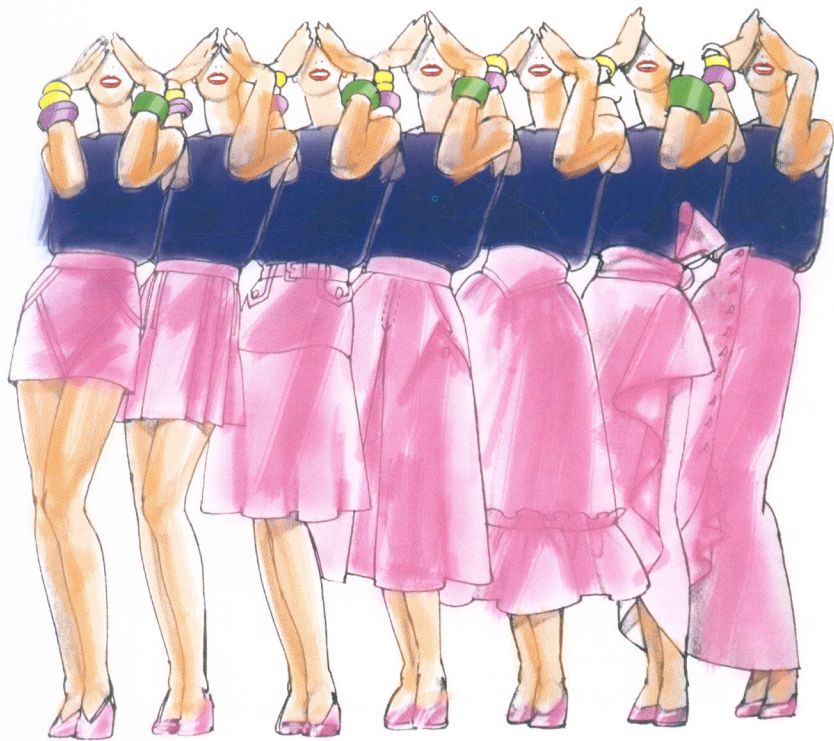

图7

图8

图9

（三）呼应

服装上经常为了整体的统一完整而采取不同部位的款式或某种构成要素之间相互关联照应，形成呼应关系。比如局部装饰的呼应或款式结构上的呼应等。呼应能使服装款式在形式上风格一致，相互联系，产生含蓄优雅的美感（图10）。

（四）节奏

服装上某种构成要素按一定规律变化或重复，就产生了如同乐曲节奏般的韵律美感。在服装款式上产生节奏经常是某种形式的不断重复或是渐变，比如色彩或图案的规律变化。节奏在服装款式上能产生秩序的美感（图11）。

（五）主次与统一

许多的艺术作品中都是非常讲究主次关系的，这也是一个基本的艺术表现规律。视觉中心只能有一个，“多中心则无中心”，并且会造成视觉上的混乱。在服装款式的设计安排上应遵循主次有序的原则。另外在服装的三要素（款式、材料、色彩）中也是要遵循主次原则，将某一要素作为一个款式服装的表现重点，其他稍次。试想一件服装在款式、材料、色彩三个方面都极尽设计师的创造之能，势必会形成过于花哨杂乱的局面，物极必反（图12）。

图10

图11

图12

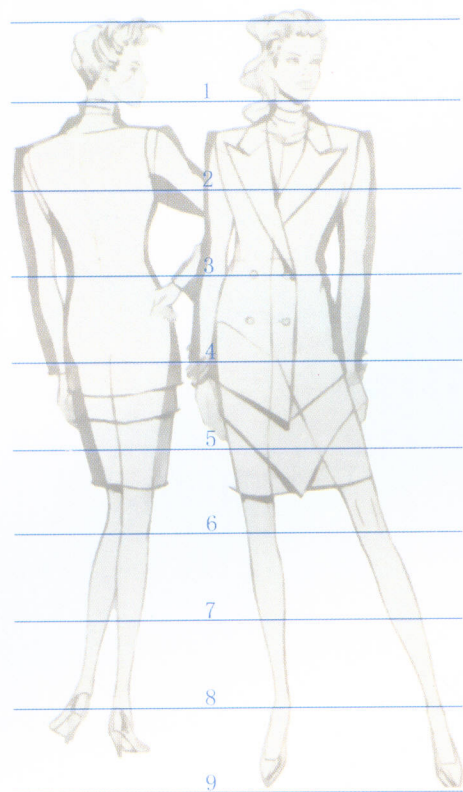

图13

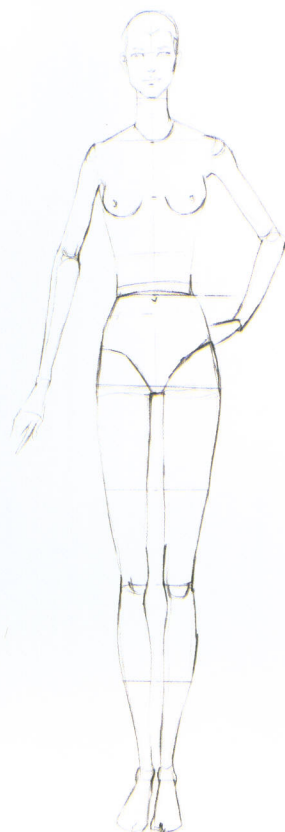

图14

图15

三、时装画人体的比例和画法

(一) 时装画的人体比例

用来表现服装设计意图或服装穿着效果的绘画就是时装画（或者服装效果图），时装画的人体比例与一般绘画的人体比例是有区别的，通常在一般绘画中的人体比例是1:7.5左右，而时装画的人体比例要在1:8.5以上，甚至9~10头以上的比例也是很常见的。时装画中的人物形象高挑俊美，这是时装画与其他绘画的一个主要区别。人体主要加长和夸张的部分是腿部，上半身及腰腹部基本保持正常的比例，人物的纵向比例变化有较大的范围，而横向的比例要严格控制在正常范围内，人物的表现突出骨感，肌肉不用过多地表现，在时装画中人物是一个衣服架子的角色（图13~图16）。

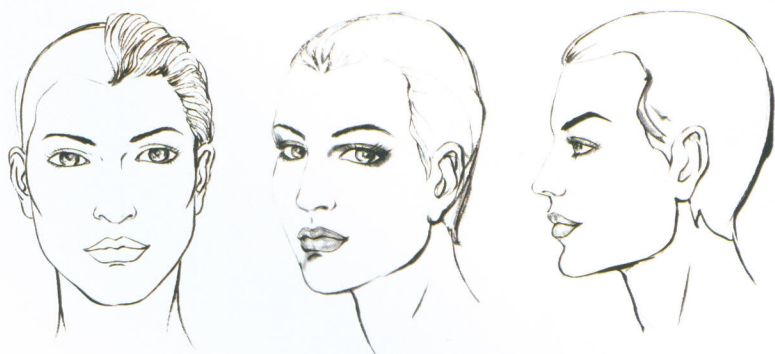

图16

图17

图18

图19

图20

图21

图22

图17~图19 作者 王妹英

图20~图22 作者 丁学华

(二) 时装画的画法

时装画的人物只要准确画出人物的大致轮廓和结构,不需要表现立体结构以及皮肤和肌肉的质感,人物形象具有鲜明的时尚特征,大多带有化妆效果,人物动态有时装展示的常用姿势特征,这也是时装画的一个典型特点。时装画主要描绘的是服装,服装的款式及设计的细节应着重表现。时装画的表现以铅笔淡彩或钢笔淡彩比较好,绘制起来比较快捷方便,而毛笔和马克笔相对较难控制,不利于修改(图17~图22)。

图23 作者 王频

本系列采用轻松随意的手绘卡通风格，配色明快，款式具有鲜明的个性，人物的表现与服装风格相辅相成。

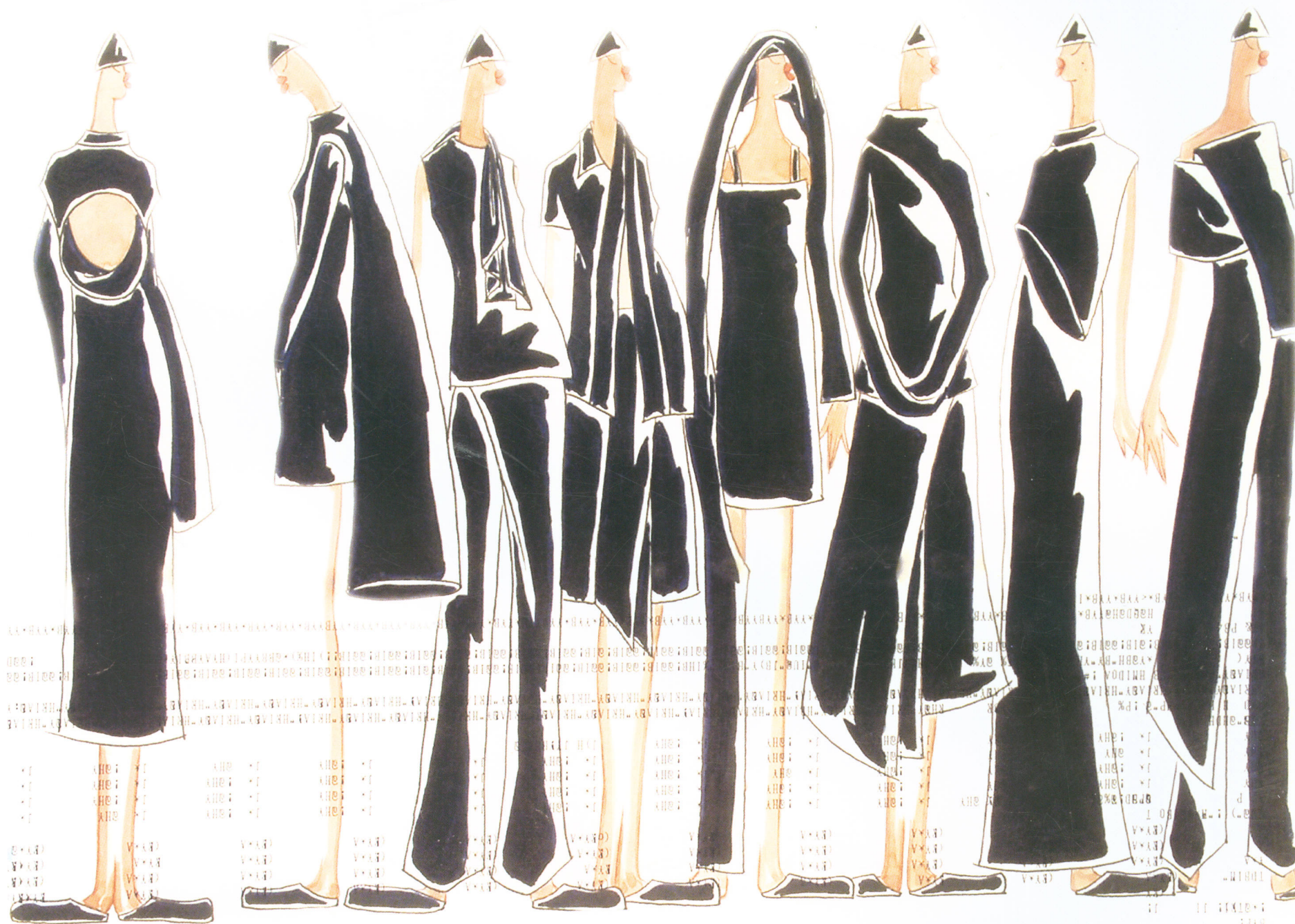

图24 作者 朱贤忠

本系列设计采用服装部件移位和结构变异的方法，款式新奇而有个性，体现了设计者对服装结构的创意构思，是一种以服装结构为出发点的设计方式。

图25 作者 陈迎

本系列服装以民族服装款式及纹样为设计参考，在服装上大量采用布褶的结构形式，整个系列民族色彩鲜明，飘洒浑厚。

图26 作者 王乐

本系列在色彩上采用两种完全不同的色彩搭配关系，一是色相相近的类似色搭配，一是色相差异较大的对比色搭配，其中以蓝色、灰色占主要地位，形成素雅的冷灰色调，而暖色图案面料的少量加入，使整个系列具有活泼不羁的特点，款式设计将不同类别的服装优化组合，形成丰富而新颖的服装款式。时装画在表现上人物姿态多样组合，用笔肯定大胆。

图27 作者 王乐

本款礼服以艳丽的色彩和图案为特色，服装面料上的蝴蝶图案和头部的蝴蝶装饰形成呼应关系，增强了服装的内在联系和完整效果。

本款服装色彩艳丽，款式新颖，色彩形成的呼应关系在服装上得到很好的体现，人物造型时尚嬉皮，意象的宠物形象增加了画面的趣味。

图28 作者 王乐

