

陈 闻 王希元 主编

服装设计

备考

美术设计备考丛书
丛书主编 张建新 荆雷

高等教育出版社

DESIGN

美术设计备考丛书

丛书主编 张建新 荆 雷

服装设计备考

陈 闻 王希元 主编

高等教育出版社

内容提要

本书是《美术设计备考丛书》之一。

本套丛书的读者群是经过三年高中洗礼的美术设计类高考生,旨在给广大高考生提供一份比较直观、全面且水平较好的服装设计备考资料,让高考生在较短的时间内尽快提高本专业成绩和专业素质,顺利通过各大高校的专业测试,进入高校继续深造。

本书内容主要包括考试内容与形式(服装设计的考试目的、内容、形式),考前的准备工作,服装设计应考的基本知识与方法,考生资讯,考试命题范例,优秀作品赏析等。

本书图文并茂,可读性强。同时也可作为各类型服装设计专业学生与服装设计爱好者的参考用书。

图书在版编目(CIP)数据

服装设计备考/陈闻、王希元主编. —北京:高等教育出版社, 2001.7

ISBN 7-04-009301-4

I. 服… II. 陈… III. 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(2001)第 025863 号

责任编辑 刘晓红 封面设计 张建新 责任绘图 刘晓红
版式设计 周顺银 责任校对 存怡 责任印制 韩刚

服装设计备考

陈闻 王希元 主编

出版发行 高等教育出版社

社 址 北京市东城区沙滩后街 55 号

电 话 010-64054588

网 址 <http://www.hep.edu.cn>

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

经 销 新华书店北京发行所

印 刷 高等教育出版社印刷厂

邮政编码 100009

传 真 010-64014048

开 本 787×1092 1/16

印 张 10.25

字 数 220 000

版 次 2001 年 7 月第 1 版

印 次 2001 年 7 月第 1 次印刷

定 价 44.00 元

本书如有缺页、倒页、脱页等质量问题,请到所购图书销售部门联系调换。

版权所有 侵权必究

前 言

《美术设计备考丛书》是应广大美术设计专业高考生的需求而编写的美术设计系列丛书。旨在给广大考生提供一份比较直观全面且质量较好的美术设计备考资料，为准备参加美术设计专业高考的学生提供切实有效的帮助。

本丛书的最大特点是除了完整、系统的基础理论及技能训练辅导外，增设了分析考题的程序、临场发挥的表现手法等问题的系统化指导，并以考生考卷为例，详细分析了临场把握的技巧和如何充分发挥自己最好专业水平的方法。

在行文体例上，本丛书突出强化了专业学习的层次感和程序性，从最基本的造型基础入手，逐步进入专业基础及专业设计层次。

第一个层次 造型基础类

在《素描备考》、《色彩备考》编写中，改变了目前流于市场的大部分同类型书籍的仅注重绘画性指导的宽泛教育方式，更有针对性地根据美术设计专业要求，为高考生提供较全面的素描、色彩理论及技能指导。

第二个层次 专业基础类

《美术史常识备考》是为适应美术设计高考生参加专业高考口试或笔试需要，在中外美术简史的基础上概括精练而成，本书对广大美术高考生及美术爱好者提高美术修养也将起到积极的作用。

第三个层次 专业设计类

《装饰画备考》、《平面设计备考》、《服装设计备考》、《室内设计备考》、《工业造型设计备考》是不同子专业高考生的重要专业指导用书。

突出由浅入深、循序渐进的学习次序，吻合各类美术院校对同一专业的不同要求，提高高考生的应试能力和鉴赏水平是我们编写这套备考丛书的主要宗旨。

参加本套丛书编写的作者，均是经验丰富、长期从事美术设计各专业教学及招生考试工作的资深教师。

本系列丛书中，《素描备考》由陈佑生主编，《色彩备考》由远宏、刘志强主编，《装饰画备考》由郑军主编，《美术常识备考》由荆雷主编，《平面设计备考》由孙迎峰主编，《服装设计备考》由陈闻、王希元主编，《工业造型设计备考》由何晓佑主编，《室内设计备考》由周长积主编，周长亮、韩文杰副主编。全套丛书由清华大学美术学院著名陶艺家、博士研究生导师杨永善先生主审，在此表示感谢！

丛书主编

2001年2月

目 录

1	考试内容与形式	1
	(一) 服装设计的考试目的	1
	(二) 服装设计的考试内容	1
	(三) 服装设计的考试形式	1
2	考前的准备工作	2
	(一) 心理准备	2
	(二) 训练计划	2
	(三) 材料准备	2
3	服装设计应考的基本知识与方法	4
	(一) 设计的形式法则	4
	(二) 服装设计效果图的基本画法	12
	(三) 服装设计与配色要则	54
	(四) 服饰图案的运用	62
4	考生资讯	65
5	考试命题范例	72
	(一) 范例评析	72
	(二) 考生模拟试题	100
6	优秀作品欣赏	112

考试内容与形式

（一）服装设计的考试目的

服装设计是一门流动的视觉造型艺术，它不同于纯绘画艺术，而以实用、美观为设计目的，展示本专业的艺术特点。全国各大院校在 20 多年的办学中，为中国服装业的迅速发展培养了大量的专业化设计人才，为 21 世纪中国服装产业的发展打下了坚实的基础。该专业的社会潜力很大，创造空间广阔，并成为全国设计热门专业之一。近几年，全国大批量考生选择服装设计专业，从而增加了该专业的竞争难度。基础课的测试主要考查考生的造型能力、审美意识、表现意识。各大院校在考查学生造型能力的同时，主要测试考生的创造能力。这些专业基础技能对以后的专业设计尤为重要。另一方面，通过专业设计考试，能够发现一些在这一设计领域中有潜力的人才。通过严格的考试形式，能够考查出一个考生的艺术修养、专业素质、文化水平等各个方面的综合能力，这对服装设计高层次人才的培养至关重要。

（二）服装设计的考试内容

服装设计属于实用艺术范畴，其设计分类较细致繁多，但在考试过程中主要侧重一些能够测试考生创造能力、设计能力的主题。从应试角度看，服装分类设计大体分三种：第一，按季节分为春装、夏装、秋装、冬装；第二，按功能分为职业装、休闲装、生活装、礼服等；第三，按性别年龄分为男装、女装、中老年装、童装等。本书在第五部分范例分析中作了详细的服装分类应试设计，给广大考生提供一份比较直观的备考资料，让考生在较短的时间内提高专业成绩，顺利通过各大院校的服装专业测试，进入高校继续深造。

（三）服装设计的考试形式

广大考生在应考之前应尽量多地掌握各种类的题型，并注意应试技巧，这是在短期内提高专业水平的必由途径。从目前服装设计的考试情况看，在出题的形式上主要分以下三种题型：第一种题型是家庭系列装，例如北京服装学院 1996 年考题，设计一组春秋季节一家三口香山游玩的休闲系列装；1997 年原中央工艺美院考题，设计母子春秋季节休闲装；1998 年考题，为某大酒店餐厅服务员设计 2 套职业装等，此种考试形式不要求写设计说明和画背面图。第二种形式是单套服装设计，例如天津纺织工学院 1996 年考题，请给你的老师或母亲设计一套春秋装，要求写出设计构思和画出服装背面图。另外，有些院校还考一些服装局部的设计，如帽子设计、胸花设计、4 件茄克衫或 4 件裙子的设计变化等，要求用单线勾出轮廓即可。第三种出题形式是面料与服装同步设计，如中国美术学院考题，先设计花布 1 块，然后再设计出夏季裙装 2 套，要求图案画出小样，服装画出效果图，背面图写出设计构思等。另外，还有主题性较强的设计命题，如上海东华大学 2000 年考题，以民族风格为表现形式设计一套女青年礼服。礼服在考试中是一个重要课题，它基本分中式、西式、中西结合式。其中中式以旗袍变化为主，要求具有时代感。传统的处理手法有刺绣、祥扣、滚边、珠绣、漏空等工艺，所以考生还需要了解一些传统工艺的做法，对参加专业考试大有帮助。

考前的准备工作

（一）心理准备

考前，除了知识技能因素之外，心理因素也十分重要，这是考试成功的先决条件。经验告诉人们，考前除了充分的知识技能准备之外，更重要的是做到在考场上头脑冷静、清醒，注意力集中，思路敏捷，这样才能较好地发挥出自己的实际水平。纵观历年来服装设计专业考试的成绩现象，考生在应考前大体分以下三种状态：第一种是过分松懈，对待考试没有正确的应试态度，没有充分做好应试准备，结果败下阵来，后悔莫及。第二种是过分紧张，进入考场，就是决定自己今后命运的一大关键，心理状态比较复杂，情绪不够稳定，结果解题的思路全部混乱，考试时其水平的发挥还不及平日。第三种是正常范畴型，进入考场头脑清醒，思路敏捷，有必然取胜的信心，把每一场考试看作是检查自己专业水平的机会，甚至有时会超常发挥，考出自己最好的水平。

（二）训练计划

为了在应考中取得好的成绩，在众多考生中脱颖而出，一套行之有效的训练计划能够在短期内收到事半功倍的效果。首先，要了解服装设计的基本原则，熟练掌握效果图的表现技法、配色知识、服装材料以及服装与人体的内在关系等。训练计划可长可短，要根据自己的实际水平不断调整。总体上看可分为三个阶段：第一阶段，人体结构与服装的关系用6天时间来解决，这一阶段的训练是画好效果图的基础，也是画好效果图的关键所在。第二阶段，技法训练用9天时间来完成，这一阶段的任务很重，运用多种手法去表现不同面料的质感以及分类设计的变化。这一阶段对技法运用的熟练程度，要求较为具体。第三阶段，模拟实践练习用5天时间完成，每天2个课题即可，这一阶段是成形时期，主要训练作画速度、作画质量以及时间的分配与控制等内容。

总之，在应考之前做好充分的思想准备、内容准备、心理准备对每一个考生都非常重要。只有充分的准备才能稳操胜券。

（三）材料准备

工欲善其事，必先利其器。工具的选择与准备在考试中尤为重要。各类的绘画工具都具有各自的特点，所以在考前应经常使用，充分了解各种工具的性能。常用的工具有铅笔、橡皮、水彩颜料、水粉颜料、调色盒、笔洗、勾线笔、着色毛笔、水性或油性马克笔、油画棒、水溶性彩铅、油性针管笔、三角尺、双面胶等。

主要工具的性能简介

铅笔 一般多采用 HB、2B、4B 等绘图铅笔，硬性铅笔用于起轮廓和拷贝，软性铅笔可用于勾画线条。

4B 橡皮 4B 橡皮比一般绘图橡皮松软，擦后无任何痕迹。

水彩 水彩颜料多选用马利牌或温莎牛顿牌，其水彩色透明细腻、画面效果较好。

水粉 水粉颜料多选用马利牌，其颜色胶性大、细腻、覆盖力强，表现力丰富。

勾线笔 多选用狼毫笔，一般备有大、中、小三支即可，笔锋要细长，以能够适合勾画线条或细节着色，如“大白云”毛笔含水量大，便于大面积着色，一般用于铺底色。勾画阴影可用中等粗细的毛笔，如大叶筋笔。

水性或油性马克笔 这种工具绘制方便，可粗可细，较适合画条纹或方格面料。

油画棒 油画棒适合画毛衣、牛仔布、粗纺呢等，也可画抽象图案。

水溶性彩铅 这种彩铅适合画一些风格较为写实的效果图，作画时先用彩铅画其素描关系，然后用水溶开，形象真实感强。

油性针管笔 这种工具防水性能好，可以先用它勾线，然后再上色，效果自然。

3 服装设计应考的基本知识与方法

(一) 设计的形式法则

服装设计与其他设计或造型艺术一样，以追求形式美作为其目的之一。美的形式法则是创造造型美的原理，但要将这美的原理融汇贯通，使其成为设计的独立性语言。服装的审美是由造型、色彩、面料三者构成的，又依赖于人体，而且随着时尚的变化而变化，这些往往是服装设计独特的艺术语言。

由于其艺术特性，服装设计理论可以以形式美法则为出发点，即从比例、平衡、节奏、调和等基本概念开始并进行构思设计创作（图 3-1）。

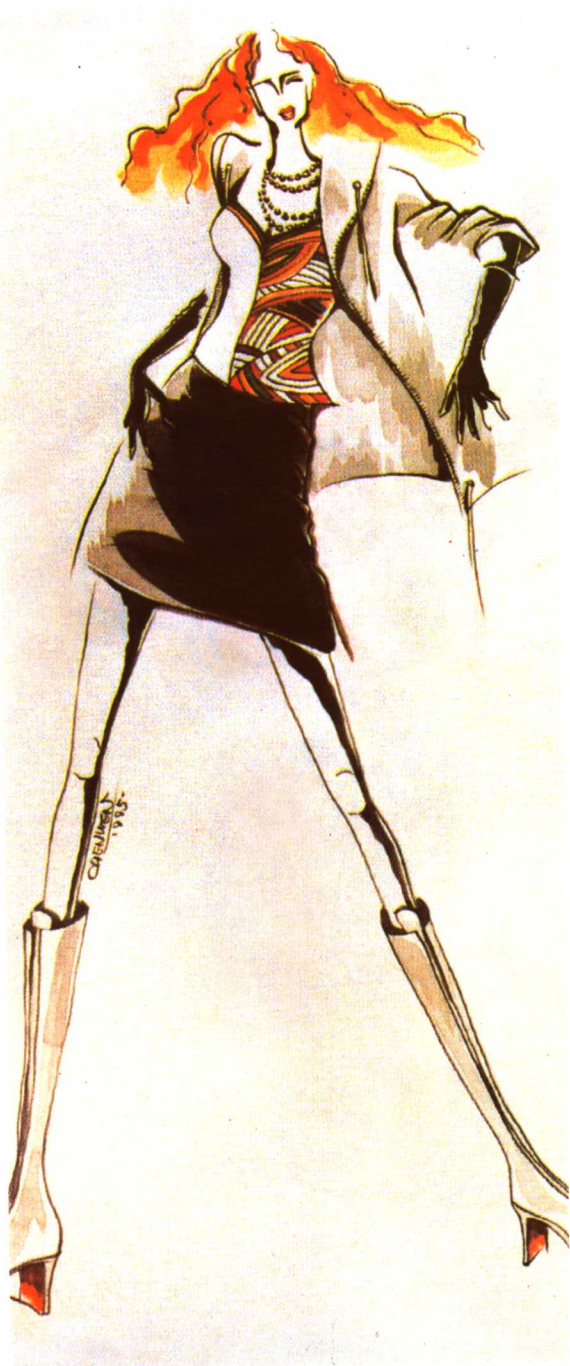
图 3-1 服装设计也同其他造型艺术一样，给人以美的享受。

图 3-2 服装的比例美能够使人的比例看上去更能接近理想化。

1. 比例

服装设计中的比例是指服装各部位的比例关系，比如服装的上装和下装的比例分配等。服装款式的分割线，局部造型的位置、大小，色彩的面积等都会影响比例效果。由于服装“横看成岭侧成峰”，穿在身上随着人的运动而变化，其比例也是一个复杂而又较模糊性的问题。设计时需要的不是机械地去设计比例，而是要培养对比例的感觉（图 3-2）。

2. 平衡

平衡即对立的各方在数量上相等或相抵。平衡是人的视觉生理要求，也是一种美的视觉效果。平衡以对称与均衡二种形式存在。在服装设计中，对称的造型显得庄重、肃穆，而非对称的造型则显得活跃、富于动感。设计中局部的不平衡仍可取得整体的平衡效果，平衡同时也是一种整体关系（图 3-3）。

图 3-3 平衡是人的一种心理状态，在视觉上能够达到一种愉悦舒适的效果。

图 3-4 服装也会像音乐一样有美的节奏感。

3. 节奏

节奏就是按一定规律均匀重复出现的某种运动形式。服装设计中的线条、形状、色彩都会通过有规律的重复来产生视觉上的节奏感，如裙子的褶边、纽扣的排列、色彩的渐变等(图 3-4)。

4. 调和

调和即和谐、适当，指整体中各部位、各元素之间的关系，是统一与变化的辩证关系。在设计中根据不同的设计要求，正确处理好统一与变化的辩证关系，是构成服装设计的主要因素（即可协调的状态），包括整体与局部、局部与局部之间的造型因素，既有整体效果又具有丰富的变化（图 3-5）。

图 3-5 调和是设计要素中对比与统一达到完善的一种状态。

图 3-6 强调会使服装的某一部分得到夸张，起到装饰作用。

5. 强调

强调是对某一局部的重视，是为烘托主体，加强某一部分以达到强化整体的效果，使设计更加完整和丰富。强调会使人的视觉关注的重点部分成为视觉中心。通常可通过色彩、材质、技巧、造型、装饰取得这一效果，如服装中的纽扣、标志、图案、拉链、腰带、丝巾以及装饰物等，都起到了加强服装效果的作用（图 3-6、图 3-7）。

图 3-7 服装设计并不全是依赖于一定的程式，也可凭非理性的感觉去把握它的形式因素。

（二）服装设计效果图的基本画法

服装设计专业考试多以服装效果图的形式来体现考生的水平。因此，要在掌握一定的设计知识基础上着重把效果图画好，才是应试的关键所在。服装设计效果图不同于一般的人物画，它的形态是由人体与服装完美结合而成为一体的，具有夸张、装饰的形式美。对于效果图的形态构成，在注重基本的造型规律的同时应强调时装画的独特艺术魅力（图 3-8）。