

ZHIYE JINENG PEIXUN JIANDING JIAOCAI • FUZHUANG SHEJISHI

职业技能培训鉴定教材

服装设计师

◀ 初级

人力资源和社会保障部教材办公室组织编写

中国劳动社会保障出版社

职业技能培训鉴定教材

服装设计师

◀ 初级

编审委员会

主 任	夏鲁青			
副主任	李 军			
委 员	欧育民	张岸芬	夏兆鹏	赵 刚
	于宏卫	于丽华	朱 峰	杨丽娜
	蒋 纯			

本书编审人员

主 编	赵 刚	张岸芬		
副主编	夏兆鹏	于宏卫		
编 者	于宏卫	赵 刚	夏兆鹏	刘 芳
	许 娟	张 楠	张岸芬	马艳丽
	杨丽娜	丁文花		

主 审	朱 峰
审 稿	蒋 纯

中国劳动社会保障出版社

图书在版编目(CIP)数据

服装设计师：初级/人力资源和社会保障部教材办公室组织编写. —北京：中国劳动社会保障出版社，2015

职业技能培训鉴定教材

ISBN 978-7-5167-1913-8

I. ①服… II. ①人… III. ①服装设计-职业技能-鉴定-教材 IV. ①TS941.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2015)第 136688 号

中国劳动社会保障出版社出版发行

(北京市惠新东街 1 号 邮政编码：100029)

*

北京北苑印刷有限责任公司印刷装订 新华书店经销
787 毫米×1092 毫米 16 开本 11.75 印张 8 彩插页 255 千字
2015 年 6 月第 1 版 2015 年 6 月第 1 次印刷

定价：30.00 元

读者服务部电话：(010) 64929211/64921644/84643933

发行部电话：(010) 64961894

出版社网址：<http://www.class.com.cn>

版权专有 侵权必究

如有印装差错，请与本社联系调换：(010) 80497374

我社将与版权执法机关配合，大力打击盗印、销售和使用盗版图书活动，敬请广大读者协助举报，经查实将给予举报者奖励。

举报电话：(010) 64954652

内 容 简 介

本教材由人力资源和社会保障部教材办公室组织编写。紧紧围绕“以企业需求为导向，以职业能力为核心”的编写理念，力求突出职业技能培训特色，满足职业技能培训与鉴定考核的需要。

本教材详细介绍了初级服装设计师要求掌握的最新实用知识和技术。全书分为5个模块单元，主要内容包括服装设计基础、服装色彩基础知识、服装效果图手绘表现技法、服装材料、中国服装史。

本教材是初级服装设计师职业技能培训与鉴定考核用书，也可供相关人员参加在职培训、岗位培训使用。

前言

1994年以来,原劳动和社会保障部职业技能鉴定中心、教材办公室和中国劳动社会保障出版社组织有关方面专家,依据《中华人民共和国职业技能鉴定规范》,编写出版了职业技能鉴定教材及其配套的职业技能鉴定指导200余种,作为考前培训的权威性教材,受到全国各级培训、鉴定机构的欢迎,有力地推动了职业技能鉴定工作的开展。

原劳动保障部从2000年开始陆续制定并颁布了国家职业标准。同时,社会经济、技术不断发展,企业对劳动力素质提出了更高的要求。为了适应新形势,为各级培训、鉴定部门和广大受培训者提供优质服务,人力资源和社会保障部教材办公室组织有关专家、技术人员和职业培训教学管理人员、教师,依据国家职业标准和企业对各类技能人才的需求,研发了职业技能培训鉴定教材。

新编写的教材具有以下主要特点:

在编写原则上,突出以职业能力为核心。教材编写贯穿“以职业标准为依据,以企业需求为导向,以职业能力为核心”的理念,依据国家职业标准,结合企业实际,反映岗位要求,突出新知识、新技术、新工艺、新方法,注重职业能力培养。凡是职业岗位工作中要求掌握的知识和技能,均作详细介绍。

在使用功能上,注重服务于培训和鉴定。根据职业发展的实际情况和培训需求,教材力求体现职业培训的规律,反映职业技能鉴定考核的基本要求,满足培训对象参加各级各类鉴定考试的需要。

在编写模式上,采用分级模块化编写。纵向上,教材按照国家职业资格等级单独成册,各等级合理衔接、步步提升,为技能人才培养搭建科学的阶梯型培训架构。横向上,教材按照职业功能分模块展开,安排足量、适用的内容,贴近生产实际,贴近培训对象需要,贴近市场需求。

在内容安排上,增强教材的可读性。为便于培训、鉴定部门在有限的时间内把最重要的知识和技能传授给培训对象,同时也便于培训对象迅速抓住重点,提高学习效率,在教材中精心设置了“培训目标”等栏目,以提示应该达到的目标,需要掌握的重点、难点、鉴定点和有关的扩展知识。

本书在编写过程中得到山东省纤维检验局、齐鲁工业大学、山东工艺美术学院、山东青年政治学院、山东英才学院等单位的大力支持和热情帮助，在此一并致以诚挚的谢意。

编写教材有相当的难度，是一项探索性工作。由于时间仓促，不足之处在所难免，恳切希望各使用单位和个人对教材提出宝贵意见，以便修订时加以完善。

人力资源和社会保障部教材办公室

目 录

第1单元 服装设计基础/1—26

- 第一节 服装及服装设计概述/2
- 第二节 服装造型规律/10
- 第三节 设计表现/20

第2单元 服装色彩基础知识/27—45

- 第一节 色彩的物理学知识/28
- 第二节 色彩的视觉生理知识/32
- 第三节 色彩的心理学知识/35
- 第四节 色彩的美学基础知识/39

第3单元 服装效果图手绘表现技法/46—70

- 第一节 概述/47
- 第二节 服装效果图人体表现/50
- 第三节 服装效果图手绘表现技法/64
- 第四节 服装效果图面料质感表现技法/67
- 第五节 服饰配饰效果图表现技法/69

第4单元 服装材料/71—125

- 第一节 服装材料概论/72
- 第二节 服装用纤维材料/79
- 第三节 服装辅料/113

第5单元 中国服装史/126—180

- 第一节 先秦服饰/127
- 第二节 秦汉服饰/133
- 第三节 魏晋南北朝服饰/138
- 第四节 隋唐五代服饰/143
- 第五节 宋朝服饰/152
- 第六节 辽金元服饰/157
- 第七节 明朝服饰/163
- 第八节 清朝服饰/168
- 第九节 近现代服饰/175

服装款式设计 / 1

第

单元

服装设计基础

- 第一节 服装及服装设计概述/2
- 第二节 服装造型规律/10
- 第三节 设计表现/20

第一节 服装及服装设计概述

- 了解服装的相关概念
- 了解服装的功能、分类
- 了解服装设计师应具备的知识和技能
- 熟悉服装设计所需的工具与材料
- 掌握服装设计的特性，并学会使用这些特性

一、服装相关的概念

1. 衣裳

上曰衣，下曰裳（裙、裤），衣裳是上身和下身的总和，多用于日常交谈用语。

2. 衣服

衣服是服装的一部分，是遮盖人体的物品，如上衣、裤子等。它不包括首饰、鞋、帽、手套等服饰配件。

3. 服装

服装有两方面的含义，一方面指用于人体穿着的所有物品的总称，这些物品主要有衣服、首饰、提包、头巾、帽子等。另一方面，服装也指人体着装后的一种状态，这种状态由穿衣人、衣物以及人和物所处的环境共同组成。服装的这两方面的意义是共存的，为人们表述和理解服装提供了方便。

4. 服饰

服饰指装饰人体的物品总称。它除了包括衣服外，还包括人体头部、颈部、手部、足部的覆盖物，如鞋、帽、袜子、手套、围巾、领带、提包、发饰等，除此之外，服装上的图案纹样以及不同材料的装饰也包含在内。

5. 时装

时装是在一段时间、一定范围内流行的服装。它具有鲜明的时代感、流行性、变化性和周期性。

6. 成衣

成衣是按一定规格和标准型号批量生产的衣服，比较普遍，产量较大，消费对象是具有相同或相近需求的群体。

7. 被服

被服指被子、衣服之类的物品，过去“被”作动词用，有覆盖包裹的意思。现指军队衣着装备的总称，包括服装、鞋帽、手套、袜子、绑腿、被褥、毯子、蚊帐等。旧时称生产军服的工厂为被服厂。

衣裳、衣服、服饰、时装、成衣、被服这些服装相关概念与服装有直接联系，但又有各自的内涵，搞清楚它们的区别，有利于全面、深入地了解服装。

二、服装的功能

1. 服装是人类生活的必需品

为了抵抗大自然的侵害和减轻其他环境因素的影响,人类生活中必须具有必要的防护设施,服装便是其中一项。服装对人的防护,主要表现为以下几个方面:

(1) 防寒保暖。在气温比较低的情况下,人们穿着服装后能遮盖 94% 左右的身体,能有效地防止人体表面皮肤产生的热量向外散发,提高肌体的御寒能力,保护穿衣人不受寒冷的伤害。

(2) 隔热防暑。在外界气温高于人体温度时,环境中的热能会通过辐射和对流,传达至人的皮肤,然后通过血液的流动传入人的体内,影响人体健康,而浅色或一些特殊面料的服装却有很好的防辐射和隔热功能。

(3) 调节湿度。空气湿度过低,会使人感到干燥,而湿度过高又会使人感到闷热。用透气性、吸湿性良好的面料制作服装,能及时调节和保持衣下空气层的湿度,使人感到舒适。

(4) 调节空气。人体的皮肤是需要呼吸的。皮肤在呼吸时,除排出二氧化碳外,还会排出各种气态的有机物质,它们的主要成分是氯化钠、尿素、乳酸和氨等。这些物质有酸臭味,它们留在皮肤或内衣上,对皮肤有一定的刺激作用。如果长期存留在皮肤和内衣上,还会滋生微生物,影响人的健康。透气性良好的服装能经常更新衣服内层空气,不断排出接近皮肤的、带着有害物质的空气;不断透入外界清洁的新鲜空气,以帮助皮肤进行正常的新陈代谢。

(5) 防风、防雨。冬天,凛冽的寒风会使没有遮盖的皮肤出现干裂、冻伤的现象,即使在夏天,风直接吹到人身上也会使抵抗力弱的人着凉。穿着服装,特别是穿着用透气性较差的材料制作的服装,能有效地减少因刮风引起的皮肤水分的蒸发,还能有效减少热量的散发。雨水能直接淋湿皮肤,破坏皮肤的正常生理机能,加速体热的散发,引起寒冷反应。穿着防水性能良好的服装,能使人体免受雨水的侵袭。

(6) 其他防护作用。服装还能保护皮肤免受灰尘和泥土玷污,免遭蚊虫叮咬,荆棘扎刺以及外力伤害。有些专用服装还有许多特殊的保护作用,如防毒、防细菌、防原子辐射、防火、防低压缺氧、防高空气液沸腾等。

总之,人类的正常生理机能和一切活动,都离不开服装,服装是人类生活的必需品。

2. 服装是人类美化自身的艺术品

从考古发掘的文物中可以发现,人类很早就有了审美意识。他们在制造生产工具和生活用具的同时,还在制造艺术品。

大量的史料还证明:在人类最早的创造美的活动中,就包含了对自身的美化。他们用文身、画身、戴骨珠和石珠、涂黑牙齿等方法打扮自己。服装产生之后,人类对自身的装饰就被服装所取代了,服装成了人们形象的重要组成部分。无数古今中外的艺术家借助服装的表现塑造了许许多多令人难忘的人物形象。在现实生活中也是这样,当我们

回忆起某位朋友、某位同事的时候，他的服装总是和他的音容笑貌同时出现在我们脑海里。

随着人类精神文明和物质文明的不断提高，人们追求美的愿望更加强烈，这种愿望首先表现在个人的自我完善方面。衣着美、仪表美是人们自我完善的重要条件之一。一件得体的衣服，能弥补穿衣人体型上的不足，能使穿衣人在社交活动中更有信心。今天，单纯地满足于服装的实用功能的人已经不多了，人们更注重服装在实用基础上的装饰功能。人们需要用服装的款式美、色彩美、材料美、图案美来满足自己不断更新的审美追求，需要用服装维护自己的体面和尊严。在人类社会，服装已成为一种备受关注的艺术品。

三、服装的分类

衣服的种类很多，分类方式也很复杂，一般可按以下七种方式分类：

1. 按性别、年龄分类

(1) 按性别来分，有男装、女装。

(2) 按照年龄来分，有婴儿装、童装、青少年装、中老年装等。

2. 按季节分类

按季节来分，有春装、秋装、夏装、冬装等。

3. 按用途分类

按用途来分，有工作服、运动服、舞台服、社交服、日常服等。

4. 按民族分类

世界各国的民族服装品种繁多，各民族的服装都有鲜明的民族特色，如日本的和服，苏格兰的男士褶裙凯尔特，印度的女装纱丽等。

中国有 56 个民族，民族服装更是种类繁多，如汉服、回族服装、维吾尔族服装、藏族服装等，每个民族的服装反映了本民族独特的民族文化。

5. 按材料分类

按材料来分，有丝绸服装、裘皮服装、棉布服装、羽绒服装等。

6. 按风格分类

服装风格指一个时代、一个民族、一个流派或一个人的服装在形式和内容方面所显示出来的价值取向、内在品格和艺术特色。服装按照风格来分，大体有田园风格、运动风格、中性风格、街头风格、民族风格、学院风格、OL 风格、简约风格、朋克风格、波西米亚风格、嘻哈风格、休闲风格、淑女风格等。

7. 按特殊用途分类

按特殊用途来分，有高山服、潜水服、消防服、高温作业服、孕妇服、婚礼服、丧礼服等。

四、服装设计的概念及分类

1. 服装设计的概念

服装设计是科学技术和艺术的搭配焦点，涉及美学、文化学、心理学、材料学、工

程学、市场学,色彩学等要素。设计指的是计划、构思、设想、建立方案,也含有意象、作图、制型的意思。服装设计过程即根据设计对象的要求进行构思,并绘制出效果图、平面图,再根据图纸进行制作,达到设计目的的全过程。

服装设计是运用一定的思维模式、美学规律和设计程序,将其设计构思以绘画的手段表现出来,并选择适当的材料,采用相应的裁剪方法和缝纫工艺,将设想实物化的创造性行为。

服装是指人体着装后的一种状态,所以服装设计不仅要进行款式造型、色彩设计,还要进行整个着装状态的设计,包括服饰部件之间的搭配,以及材料的选择。所以,款式造型、色彩搭配和面料选择是服装设计的三个基本要素,这三个要素既相互制约又相互依存。当然,在设计不同类型的服装时,对于这三个要素的把握和造型尺度还应各有侧重。

2. 服装设计的分类

服装设计是对所有服装包括其着装状态物化过程的总称。最常见的服装设计有以下三大类:

(1) 高级时装设计。高级时装设计指专为顾客设计并量身定制的高级手工时装,是专为高级时装店里出售的高级时装而设计的。这类服装传统而典雅,通常是量体裁衣、单件制作、工艺精致、价格昂贵;以上流社会的达官贵人、名人及高收入人群为对象。在国际上,每年的春夏(2、3月)和秋冬(9、10月上旬)都会在巴黎、伦敦、米兰、纽约、东京等地举办国际时装周,其中巴黎时装周是高级定制的天下。高级时装品牌国际上有法国的迪奥(Dior)(见彩图1)、香奈儿(Chanel)(见彩图2)和意大利范思哲(Versace)等,国内高级时装品牌有东北虎、玫瑰坊等。

(2) 高级成衣设计。高级成衣是20世纪60年代以后出现的介于高级时装和普通成衣之间的服装。与成衣相比,高级成衣的版型、规格更多一些,面料也更考究。在利用一些高成本面料的基础上,制作工艺和装饰细节更为细致,甚至会有一定手工的加入。高级成衣大大加重了设计师的成分,讲究品牌风格和理念,有明确的客户群(如白领等高收入人群)。为了保证较为高端的消费群体,高级时装有时会制作一些限量版(如全球限量100件等),这在很大程度上提高了加工成本,划分了与一般成衣的界限。这一类的代表品牌有Burberry、CK、三宅一生(Issey Miyake)等。

(3) 成衣设计。成衣设计是指按计划批量化、在流水线上生产标准号型的服装设计。号型中的号是指人体高度,型是指人体的腰围和胸围,号型系列以中间体型为中心向两边递增或递减,如号型5.3表示是以总体高5厘米、胸围3厘米分档组成的系列。

成衣设计的对象是相对广泛的一类人。科技的不断进步,使得批量化生产标准号型的服装有了可能,商业销售的现代化为这些服装进入市场完善了渠道,成衣的发展也越来越高级化、多样化、正规化。由于成衣设计没有具体的顾客对象,而是将顾客分成不同类型,因此在成衣设计时,要在市场调研的基础上,根据消费者的需求来设计,同时考虑市场空缺和公司自身特点。成衣的设计具有生产设计阶段性特征,即批量生产的可能性。在工艺制作上,要尽量缩短工艺流程,考虑成本核算、提高经济效益。同时还要适宜在生产流水线上制作,过多的手工制作工序和表面装饰则被摒弃,设计风格走向

简洁。

如今，高级时装、高级成衣和普通成衣三分天下，各自据守在自己的位置上。正如克利斯汀·拉夸所说：“时装是一种艺术，而成衣才是一种产业；时装也是一种文化概念，而成衣是一种商业范畴；时装的意义在于刻画观念和意境，成衣则着重销售利润。然而，时装设计的最高境界在于如何使艺术实用化，使概念具体化。人人都会用珍珠、貂皮点缀衣裙，但设计一件外表朴素自然、合身又不影响行动的连衣裙却是考验大师的难题。因为既要让公众接受，又要体现鲜明的个性，还要融合科学原理，再加上设计师的构思，展示才能和绝技的细节，谁能把这一切以最简单的形式完成，谁才是真正的人才。”

五、服装设计的特性

服装设计作为造型艺术的一个门类，在总体原则上，具有一般实用艺术的共性，但在内容与形式和设计手法上，又有其自身的特性。因此，必须了解和掌握服装设计的特性，并在实践中运用这些特性。

1. 服装设计对人体的依赖性

服装是以人体为基础进行造型的，服装设计要依赖人体穿着和展示才能完成。因此，服装必须以人体为依据，并受人体结构的制约。不同地区、不同年龄、不同性别的人体态骨骼不尽相同，服装在人体运动状态和静止状态中的形态也有所区别，只有深入地观察、分析、了解人体的结构以及人体在运动中的特征，才能利用各种艺术和技术手段使服装的美得到充分的展现。

服装对人体的美化功能可分为两种。一种是强调人体曲线美，或略微夸张人体的美，如西装、旗袍，以及强调腰位的裙装与裤装。另一种是炫耀人体美，或是作为一种艺术构思，减弱人体的整体比例感，强调、夸张人体某部位的造型，并添加许多炫耀性的装饰，如西方人穿的袒胸露背晚礼服。

因此，服装设计应在满足实用功能的基础上密切结合人体的形态特征，利用外型设计和内在结构的设计强调人体优美造型，扬长避短，充分体现人体美，展示服装与人体完美结合的整体魅力。

2. 服装设计的艺术性和实用性

就服装设计的本质功能来讲，它既满足了人们的物质需求，同时又满足了精神需求。在整个服装文化的发展过程中，实用性服装和艺术性服装是不可或缺的两个方面。实用性服装以满足人们的物质需求为主要目的，是服装文化发展的基础和根本；而艺术性服装其主要作用是不断地开拓和创新、推动服装的流行浪潮，引导市场的消费导向，弘扬和传播服装文化，为实用性服装寻找新的设计方向。我们经常看到时装发布会中的作品即属于艺术性服装，这些极具创意性和审美性的服装既显示了设计师的创造才华，扩大了品牌的影响力，提升了品牌的知名度，同时，又带动和促进了实用性服装产品的销售，产生了巨大的经济效益。反过来，这些效益又为更多更新的艺术性服装的产生提供了雄厚的经济基础。因而，服装的艺术性和实用性是一种螺旋形上升、相互依赖的关系。

3. 服装设计的民族文化性

在很长的历史时期内,世界不同国家、地区和民族的人民,由于各自社会历史、生活习性和文化背景的熏陶与影响,形成了各具特色的服装形式和服饰艺术,也形成了不尽相同的衣着审美观念。

此外,随着文化的交流与渗透,各国各地区人们都吸取了其他国家与民族的精华,不断丰富本民族的服装文化。如20世纪初,随着东方文化进入欧洲,东方的服饰,如孔雀毛、珍珠、穗子、扇子,以及轻柔透明的薄纱等让西方人耳目一新;同样,由于影视、信息的流通,西方的连衣裙、牛仔裤、西装等也被我国人民所接受,形成了当今中西结合、中西并存、丰富多彩的服装潮流。此外,各种文艺形式,尤其是艺术思潮,对服装也产生了重要影响。如20世纪以来,无论是抽象派的构成主义,还是自然主义、复古主义,都对服装产生了一定的影响,从而形成流行趋势。

现代服装设计中的民族文化性,其根本要求应该是更深刻地反映其民族文化的精髓,表达人们心底的情感和愿望,体现时代脉搏的跳动,满足人们的审美需求。设计时既不能生搬硬套地复古,更不能盲目效仿西方,而应以传统文化为根基,继承民族服装中合乎现代生活需要的相关因素,将民族风格与时代精神有机地融为一体,用新的内容突破原有的形式,以新的情感注入新的造型,丰富和弘扬民族文化。

4. 服装设计的综合性

服装是一种综合性的艺术,体现了材质、款式、色彩、工艺等多方面的美感,也体现了艺术与技术的整体美学结构。服饰材料的质感肌理和纹样色彩,服装款式的形态特点和造型美感,都能表达出各种服装的实用功能和装饰个性,而服装制作技艺则是使这种实用功能和装饰个性得以充分显现的至关重要的手段。艺术与技术两者的协调统一,能使服装充分展示出材料、造型、技巧等多方面的美感,从而使服装在其内涵气质与外观风貌上具有其特有的艺术形象感和美学意趣。

同时,一名优秀的服装设计师还必须掌握相关知识,做到及时关注服装文化内涵的体现,预测服装流行趋势,把握人们衣着的心里,了解市场消费动态的变化。时至今日,服装已成为一门涉及美学、材料学、工程学、心理学、市场学等多种学科的综合学科,在现代社会生活中发挥着重要的作用。

六、服装设计的条件

1. 服装设计师应具备的素质条件

(1) 服装设计师应具备的知识结构

1) 服装设计师的艺术素质。服装设计师首先要掌握艺术设计技能,其中艺术素质包括艺术鉴赏能力、艺术形式美的把握能力、艺术表达能力、艺术理论水平等,这是设计师的必备素质。倘若没有色彩的分析辨别力,或无服饰美比例的把握能力,那么是无法胜任设计工作的。

服装设计师具备了良好的艺术素质,再过渡到专业设计的过程中,将会有良好的表现。如设计构思的表达方式、时装画技法、服装效果图及设计草图,都需要设计师具备良好的工艺美术基础。这说明服装设计与艺术有着紧密的关系。

另外，服装设计师也应掌握应有的艺术及设计的理论知识，如艺术史论、美学、中外服装史、艺术概念，甚至包括非本专业领域的其他艺术或设计内容，如雕塑、建筑、音乐、舞蹈、文学等。他山之石可以攻玉，各门艺术的基本原理、规律是相通的，可以互相启发、借鉴。

2) 服装设计师的科学技术素质。现代服装设计实际是设计者针对人的穿着需要所进行的实用与审美的造物行为，是材料、技术与艺术的综合体现，并被作为一个完整的系统工程来操作。

服装设计是一门应用性非常强的学科，作为工业设计门类之一的现代服装设计，其作用绝不仅限于使服装的色彩款式赏心悦目，服装设计师必须针对不同类型消费者的年龄性别、肤色发色、身材体型、功能用途、审美要求来设计相应的批量化成衣的规格尺寸、式样结构、面料特性、工艺制作。现代服装生产的实现，在很大程度上凭借的是先进流水线技术的支持，因此设计师在设计的过程中，必须充分了解怎样进行有效的规模化生产，以及如何最大限度地节省原材料和提高利润率。设计也因此而成为服装产业发展必不可少的生产力要素。

著名的工业设计教育先驱包豪斯早就提出设计教育“艺术与技术结合”的现代设计体系。工业革命以来，尤其是信息化时代的到来，自然科学和社会学知识技能在设计师的才能修养中占据日益重要的位置，因此服装设计师不应仅仅具有设计表达能力，服装结构与裁剪、制作工艺也是服装设计师必须掌握的基本技能。除此之外，要成为一个优秀的服装设计师，还需要掌握许多其他学科知识，服装材料学、人体工程学、市场营销学、消费心理学、传播学、生态学等无不有助于设计师知识结构的完善。

(2) 设计师的创新能力和意识。作为服装设计师，仅仅有绘画基础能力和一般的服装专业知识（包括结构、工艺技能及面料性能等）是远远不够的，除了平时有意识地提高个人的艺术修养和心理素质外，还应当具备以下能力和意识：

1) 创作构思能力。服装设计师应具有较强的创作构思能力，具备良好的审美情趣和设计素质，掌握形式美法则及设计的一般规律，并善于从姐妹艺术、自然景观、世界各国的民族民俗服饰中汲取营养。设计师的成败在于创作构思能力，如果设计师的作品中没有自己的东西，没有自己的文化特征，就很难占领市场。

2) 视觉形象表达能力。服装设计的语言是用视觉形象向人们展示的，所以，设计师必须掌握适合表达服装设计语言的各种绘画技巧，准确表达作品的外观造型及内部结构，重视局部的特点设计及材料、色彩、图案的定位，把握好服装与动态的协调关系。特别要注意强调作品中人物的气质、风度及精神面貌，并对发型、姿态、表情、配件等进行综合表现，了解各种绘画工具、绘画材料对服装整体效果的最佳表现方式。

3) 综合协调意识。服装设计师应有目的、有计划地建立相关因素的系统，并在某些理论基础上加以综合协调，选出最佳形象。

4) 组合优化意识。服装设计师应把各种相关元素进行组合、系列化，设计出符合设计目的的方案。

5) 信息反馈意识。服装设计师应对市场和流行时尚具有强烈的信息敏感度，并能对此类信息进行有效的反馈。

6) 超前意识。服装设计师应对流行具备一定的预测能力,这种能力的培养需要平时尽可能多地接触国内外流行信息,从中归纳和分析、判断。

因此,作为一名设计师,必须不断地补充自己的人文知识,了解历史、了解今天、了解时代的发展脉络,只有建立在这些基础上,设计才能有的放矢,不盲目、不流俗。服装设计学是门应用性、实用性很强的科目,服装设计师要培养自己的动手能力,开拓创新思维,努力把自己塑造成一名优秀的服装设计师。

2. 服装设计所需要的工具与材料

服装设计师需要通过绘制服装效果图与款式图来表达自己的设计,而准备好材料与工具是绘制效果图的基本条件。服装效果图的表现手法很多,选择的材料和工具也非常丰富。

最基本的工具和材料如下:

(1) 前期准备工具。设计前期要准备数码相机、速写本、各式铅笔、绘图笔。前期准备工作主要是进行素材的收集和灵感的挖掘。生活中所有美的事物都可以作为设计的灵感来源,捕捉美的瞬间则需要数码相机、速写本这些工具。因此,前期的工具必不可少。

(2) 创作时期的工具。设计效果图的绘制至关重要,它将设计者脑海中的创意再现于纸上。手绘工具使用与绘画工具相似,但追求快速表现。

1) 纸。绘制效果图一般用白报纸或素描纸(也可用拷贝纸取代)。

① 拷贝纸。一般用透明性好的纸。

② 正稿纸。一般用素描纸、水彩纸、卡纸等白色或有色纸(也可用特种底纹纸)。

2) 笔。绘制效果图的笔主要有铅笔、钢笔、绘图笔、毛笔等(见彩图3)。

① 铅笔。铅笔一般用于绘制草图、上稿或用来直接绘制正稿。

② 钢笔(美工笔)。钢笔一般用于正稿的勾线。

③ 绘图笔。绘图笔一般用于正稿勾线和绘制结构图。

④ 毛笔。毛笔分涂色笔和勾线笔。涂色笔一般为圆头水彩画笔和白云国画笔(分大、中、小三种)。这种笔含水多、柔软,是涂色常用笔之一。勾线笔一般用中国画的衣纹笔或叶筋笔,此类笔笔锋挺拔,弹性好,是绘制效果图常用的笔。

3) 颜料。绘制服装效果图所用的颜料一般分透明颜料和不透明颜料。透明颜料以水彩颜料(见彩图4)为主,还有部分中国画颜料透明如水。不透明颜料主要以水粉颜料为主,另外还有丙烯颜料等。

除了以上的纸、笔、颜料之外,宣纸、高丽纸、特种纸以及彩色铅笔、色水笔、马克笔、油画棒等,也是常用的材料与工具。

4) 画板以及常用辅助工具。画板大小一般根据绘画的大小而定,直尺、三角板及圆规、剪刀、裁纸刀、夹子、胶带、调色板和洗笔筒都是绘制服装效果图所需要的辅助工具。

创作时期还可以用电脑做效果图辅助,电脑可以模拟各种面料和肌理效果,同时还可以进行各种色彩调整。

(3) 后期处理工具。一些设计者画完款式图就将其给制版师,其实对于设计作品,只有设计者自己能够把握到位。因此,相关的制版工具,如直尺、弯尺等,也是后期不

可缺少的。缝制工艺同样如此，因此，缝纫机、手缝针、珠针（见彩图5）等也是必不可少的。

工具仅仅让设计者的工作更为快捷，因为毕竟它代替不了设计者的思想和创意。因此，脑海中的知识、灵感、创意才是一个服装设计师最重要的部分。

第二节 服装造型规律

- 了解服装造型元素点、线、面的性质与作用
- 熟悉服装形式美法则
- 熟悉服装的视错原理
- 熟悉服装设计的基础造型，廓型、款式构成和细节设计

一、服装造型元素与形式美法则

1. 服装造型元素

在服装设计中，可以运用点、线、面等视觉元素来丰富款式的变化。

(1) 点的性质与作用。在造型艺术中，点是最小的视觉元素，对点的判断和点的作用均会受到周围环境的影响。服装上，与周围视觉元素相比，显得较小的纽扣、胸花、领结、口袋以及小面积的纹样等均可以看作点。

一个点在造型简洁的服装款式设计中有画龙点睛的作用。如为一件简单的直身连衣裙配一件小小的胸饰，这个胸饰立即可以成为视觉的焦点，从而使连衣裙活泼起来。在一件或一套衣服上出现两个以上的点可以引导视线流动。因此，当需要运用多个点进行款式设计时，要注意点与点之间形态变化的系列性、秩序性，避免杂乱无章的现象。同时，还要注意点与点之间的距离，以及点与服装中其他视觉元素的比例，使整体造型产生和谐的美感。

(2) 线的性质与作用。在造型艺术中，线是细而长的视觉元素。对线的判断和线的作用也会受到周围环境的影响。服装上比较细长的缝合线、衣裙线、花边、腰带等均可看成线。服装中出现的线主要有垂直线、水平线、斜线和曲线。

单一的垂直线有挺拔、上升的视觉效果。当两条、三条，甚至更多的垂直线平行排列时，这些平行并列的垂直线会将人的视线同时向水平方向引导。如果这种向水平方向引导视线的作用强于向垂直方向引导时，垂直线也就有了拓展宽度的作用。

单一的水平线有平静、安稳、拓展宽度的视觉效果。当两条、三条，甚至更多条水平线平行排列时，这些平行并列的水平线会将人的视线同时向垂直方向引导。如果这种向垂直方向引导视线的作用强于向水平方向引导时，水平线也就有强调高度的作用。

斜线具有动感。它对视线的引导作用与其倾斜度有关。当它的倾斜度接近垂直时，会产生垂直线的视觉效果，当它的倾斜度接近水平时，则会产生水平线的视觉效果。