

普通高等教育“十一五”国家级规划教材
(高职高专教育)

服装设计表现

(第二版)

唐宇冰 主编

高等教育出版社
Higher Education Press

普通高等教育“十一五”国家级规划教材
(高职高专教育)

服装设计表现

(第二版)

唐宇冰 主 编

周启凤 刘兴邦 副主编

高等教育出版社

内容提要

本书是普通高等教育“十一五”国家级规划教材(高职高专教育),是在原新世纪高职高专教改项目成果教材的基础上修订而成的。

本书主要包括:服装人物造型,服装局部造型表现,女装设计表现,童装设计表现,男装设计表现,制服设计表现,服饰品设计表现,服装效果技法表现,服装创意表现,作品赏析。本书注重对服装专业学生的创新思维能力和实践动手能力的培养,是一本涉及面广、实用性强的专业教材。

本书可作为高等职业院校、高等专科学校、成人高校、民办高校、本科院校高职教育服装设计、服装工艺、艺术设计等专业的教学用书,也可供五年制高职院校、中职学校学生使用,并可作为社会从业人士的业务参考书及培训教材。

图书在版编目(CIP)数据

服装设计表现/唐宇冰主编. —2版. —北京:高等教育出版社,2008.6

ISBN 978-7-04-024036-8

I. 服… II. 唐… III. 服装-设计-高等学校:技术学校-教材 IV. TS941.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2008)第 071920 号

策划编辑 刘 回 责任编辑 刘 回 封面设计 张 志
版式设计 范晓红 责任校对 王效珍 责任印制 宋克学

出版发行 高等教育出版社
社 址 北京市西城区德外大街4号
邮政编码 100120
总 机 010-58581000

经 销 蓝色畅想图书发行有限公司
印 刷 高等教育出版社印刷厂

购书热线 010-58581118
免费咨询 800-810-0598
网 址 <http://www.hep.edu.cn>
<http://www.hep.com.cn>
网上订购 <http://www.landrac.com>
<http://www.landrac.com.cn>
畅想教育 <http://www.widedu.com>

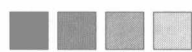
开 本 850×1168 1/16
印 张 15.5
字 数 420 000

版 次 2003年7月第1版
2008年6月第2版
印 次 2008年6月第1次印刷
定 价 29.20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

物料号 24036-00

第二版前言

新世纪高职高专教改项目成果教材《服装设计表现》自2003年出版以来,先后多次印刷,不少学校及培训机构将该书用于教学,对此我们深感荣幸。受此鼓舞,我们在2005年底以该书第二版向教育部中报普通高等教育“十一五”国家级规划教材选题,经由专家评审,终有幸纳入规划,从而使我们有机会在一个更高的平台上进一步完善该教材,以更好地服务于当前方兴未艾的高职高专服装设计专业的教育教学改革。

此次修订,以进一步明确高职高专服装设计专业的人才培养目标为前提,通过分析现代服装业发展对相关职业岗位群的技能、知识和素质要求,重点突出学生的动手实践能力及创新思维能力培养,为学生成长为现代创新型服装设计师奠定基础。与第一版相比,第二版主要在以下方面进行了修订:

(1) 进一步加强对不同服装类型设计表现的教学,将原书第三章分解为女装设计表现、童装设计表现、男装设计表现及制服设计表现4章,这样内容更具体,更有针对性。

(2) 删除了原书第五章“服装CI与品牌”的内容,目的是为了更加突出“服装设计表现”这个重点。

(3) 增加了一些新颖的图例,并对原书部分图例进行了更新替换,这样教材的时代感更强。

本书第二版由湖南女子职业大学唐宇冰教授任主编,负责修订方案的制订及修订过程的协调,以及部分章节内容的修订;重庆师范大学服装学院教师、高级服装设计师周启凤老师为第一副主编,负责具体修订工作与设计作品的提供及整理;深圳职业技术学院艺术设计系刘兴邦教授为第二副主编,负责部分章节的修订工作,并提供部分设计作品。

本书编写过程中,受到马蓉、林云屏、来林、蒋爱华、郑健、李佳泓、白湘文、陈美芳、邬红芳等老师著作的启发,并参考了他们的著作,在此深表谢意。

编者水平有限,本书虽经修订,仍难免会有一些纰漏和不足,希望得到专家、同行和读者的批评指正,以便于我们进一步纠正完善。

编者

2008年4月

第一版前言

服装设计表现是通过服装效果图和服装设计,来实现人的设想或意图的全过程。它包括平面效果表现、立体效果表现和绘画技法表现等几个方面。

服装设计表现作为一门新兴的学科,是集服装效果图、服装设计、服装工艺、服装材料、服装美学、服装 CAD 以及服装工程、服装科技和销售于一体的综合性学科。同时它又涉及现代的科学技术和文化艺术,甚至与经济学、生理学、心理学、美学、伦理学诸学科都有一定的联系,这就要求服装设计人员必须具备广博的学识、深厚的美学修养和“操手”意识。要求服装设计人员既要具备扎实的理论基础,又要具备一定的实践操作经验,这是一个从理论到实践往返运作的过程。它不是单纯的艺术教育,它对服装设计人员的知识、技能提出了很高的要求。

中国是全球最大的服装生产国、出口国和消费国,服装已成为纺织行业中的“龙头”。中国加入世界贸易组织,促使服装产业主动与国际规范接轨。时代在前进,纺织工业在不断提高产品的加工深度,扩大产品的品种,提高档次与质量,新的纺织面料和辅料在不断涌现。作为服装设计人员,应该掌握最新的流行信息和动态以及发展趋势。人才培养与产品开发等方面还需要作出较大的努力,以期在不久的将来,中国服装能够在国际服装界独树一帜,打出自己的品牌;中国的服装设计人员能够跻身于世界著名设计师之列。

市场的要求,迫使我们人才培养方面更注重双向人才的培养。对于服装专业而言,我们要培养既具有扎实的服装专业技术,又具备市场应变能力,能在服装行业激烈的市场竞争中一展身手的复合型专业人才。

为了适应新的形势,赶上时代的步伐,根据教育部相关文件和高职高专教育人才培养的目标,我们编写了本教材。在编写时,我们重点强调学生专业素质全方位的培养,以及学生创造能力与实践能力的培养,同时也注重内容的实用性,使之更适合当前人才培养的模式,体现我国职业教育特点。总体看来本书有如下几个方面的特点:

1. 内容系统完整、涵盖量大

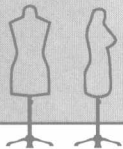
本书文字部分阐述较为系统、简练、明了,概括了服装市场的各种类型。从女装、男装、童装、制服、外单、服装 CI 设计等方面进行全方位解析与表现,图例部分共展示 60 余页单色黑白图和 16 页彩图。

2. 设计理念新潮、大胆,切合实际应用

从徒手绘制到电脑制作,均提供了操作方法及步骤,巧妙融合多种风格,并按照设计风格加以划分,不论在色彩面料及图案的设计表现,还是在款式结构表现方面,均有一定的创新。

3. 一书多用,功能全面

本书中的设计图还可以当作设计效果表现来参照,在人物造型方面也避免了单一和雷同,创造了大量生动活泼、优美的动势,既可观赏,也可套用。无论是服装表现语言还是人物表现形

式,都在试图营造一个统一整体的文化氛围。

本书是一本内容较系统、操作性较强的实用图书。相信它能成为读者学习和从事服装设计的好伙伴。

本书由湖南女子大学艺术设计系主任唐宇冰副教授任主编,广州白云职业技术学院周启凤讲师、深圳职业技术学院设计艺术学部刘兴邦讲师任副主编。

我们的水平有限,书中的错误与疏漏在所难免,希望得到同行、专家和读者的批评指正。

本书在编写过程中,受到马蓉、林云屏、来林、蒋爱华、郑健、李佳泓、白湘文、陈美芳、邬红芳等老师著作的启发,并参考了他们的著作,在此深表谢意。

编者

2002年12月

郑重声明

高等教育出版社依法对本书享有专有出版权。任何未经许可的复制、销售行为均违反《中华人民共和国著作权法》，其行为人将承担相应的民事责任和行政责任，构成犯罪的，将被依法追究刑事责任。为了维护市场秩序，保护读者的合法权益，避免读者误用盗版书造成不良后果，我社将配合行政执法部门和司法机关对违法犯罪的单位和个人给予严厉打击。社会各界人士如发现上述侵权行为，希望及时举报，本社将奖励举报有功人员。

反盗版举报电话：(010) 58581897/58581896/58581879

传 真：(010) 82086060

E - mail: dd@hep.com.cn

通信地址：北京市西城区德外大街4号

高等教育出版社打击盗版办公室

邮 编：100120

购书请拨打电话：(010)58581118

数码防伪说明：

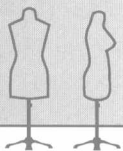
本图书采用出版物数码防伪系统，用户购书后刮开封底防伪密码涂层，将16位防伪密码发送短信至106695881280，免费查询所购图书真伪，同时您将有机会参加鼓励使用正版图书的抽奖活动，赢取各类奖项，详情请查询中国扫黄打非网(<http://www.shdf.gov.cn>)。

短信反盗版举报：编辑短信“JB,图书名称,出版社,购买地点”发送至10669588128

短信防伪客服电话：(010)58582300/58582301

目录

第一章 服装人物造型	1
第一节 人体知识	1
第二节 人体结构表现	17
第三节 人体动态表现	26
第二章 服装局部造型表现	41
第一节 服装局部造型表现基础	41
第二节 服装轮廓造型表现	51
第三章 女装设计表现	60
第一节 女装设计基础	60
第二节 女装设计应用与表现	61
第四章 童装设计表现	95
第一节 童装设计基础	95
第二节 童装设计应用与表现	100
第五章 男装设计表现	113
第一节 男装设计基础	113
第二节 男装设计应用与表现	114
第六章 制服设计表现	156
第一节 制服设计基础	156
第二节 制服设计应用与表现	167
第七章 服饰品设计表现	181
第一节 服饰品概述	181
第二节 服饰品设计表现	182
第八章 服装效果技法表现	186
第一节 技法表现	186
第二节 电脑技法表现	193

第九章 服装创意表现	199
第一节 综合设计表现	199
第二节 参赛作品设计表现	201
第三节 个性风格表现	204
第十章 作品欣赏	219
参考文献	236

第一章 服装人物造型

学习目标

- 通过对人体基础知识的学习,了解人体的基本特征与比例,掌握人体运动规律。
- 通过对男、女、儿童人体进行比较,掌握不同性别、不同年龄人物的服装设计效果表现。
- 掌握人体局部与整体的结构关系,并据此得心应手地进行设计造型表现。
- 熟练掌握着装人物造型,认识其在服装设计表现中的重要作用。

服装设计表现就是运用一定的思维形式、美学法则和设计程序,将设计构思以绘画的手段表现出来,而后选择适当的材料,并通过相应的裁剪方式和缝制工艺,使设计构想进一步实现实物化的全过程。通过此过程让人与衣服之间达到高度协调、高度完美的目的。服装设计表现又称之为“人体包装艺术”。

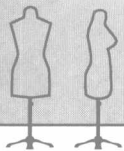
人在服装设计表现中尤其重要,人是主体。古往今来,研究人体一直是艺术家们所热衷的题材之一,服装设计表现更是如此。因此,作为一个服装专业的初学者,在学习服装设计表现过程中,首先解决的问题就是要画好人体,要了解人体的结构与比例关系。人体写生只是一个过程,目的是了解人体结构,以便更好地进行服装设计表现。为了达到突出服装的目的,满足视觉上的需求,往往通过夸张的手段来实现。所以在人物表现上一般以身高为8个半到9个头长的夸张比例为最多(正常人体为7至7个半头长)。就人体而言,不同历史时期有着不同的审美标准,这与人们的审美观念、艺术思潮及服装文化都有着密切的联系。常见的有丰满型、肥胖型、苗条型、健美型、标准型等。目前,女性人体追求丰胸、细腰、长腿的苗条型;男性人体则追求方脸、宽肩、胸肌发达、四肢粗壮,具有阳刚之气的健美型。为了达到此目的,在服装设计表现中多半采用8个半到9个头长的人体比例,此夸张方法恰恰契合了这一典型的、理想美的特征。通过本章的学习,可以让学生对头部、手、足等比例充分地了解,并能掌握人体动态美的变化规律,能自如地画出人体。

第一节 人体知识

一、人体比例

所谓人体比例,是指人体各个体部之间的大小比较,通常是指人体各个体部间的长度比例,并且以数量的形式来体现。人体比较复杂,一般由头、躯干、上肢和下肢四大部分组成。

头部分为脑部、脸部和发部三部分。脸部主要由眼、嘴、耳、鼻组成。躯干分为颈、胸、腹、背、髋等部分。上肢分为肩、上臂、肘、前肩、腕、手等部分。下肢分为大腿、膝、小腿、踝足等部

分。就其研究方式来讲,有三种方法:基准法、黄金分割法和百分比法。其中基准法在服装设计中较为常用,也就是以头的长度为基准而求其与整个身长的比例。例如:头的长度为 20 cm,那么,整个身高就是 170 cm。即服装设计表现中的标准人体比例为 8 个半头长人体。在服装的理论研究领域内,除以身长为基准之外,还有以鼻长、面长、中指长、手长、脚长等为基准的。本书介绍的是以头长为基准的人体比例。

8 个半头人体的具体比例分段为:

- 第一头高:自头顶至下颌底;
- 第二头高:自下颌底至乳点以上;
- 第三头高:自乳点以下至腰部;
- 第四头高:自腰部至耻骨联合;
- 第五头高:自耻骨联合至大腿中间;
- 第六头高:自大腿中间至膝盖;
- 第七头高:自膝盖至小腿中上部;
- 第八头高:自小腿中上部至踝部;
- 第八个半头高:自踝部至地面。

其中,手的长度约等于面的长度;脚的长度约等于头的长度。上肢自然下垂时手处于大腿的中部,上臂略长于头的长度,下臂约等于头的长度。

由于人们审美观念的差异以及人体本身的实际比例的不同(东西方人的身高约差半个头),在世界服装领域内,特别是反映到服装教学过程中的服装人体比例上,不同的国家、种族(白种人、黄种人、黑种人)有所不同。例如:美国纽约时装工艺学院的服装教学中的人体比例为 9 个半头长左右;日本东京文化时装学院的服装教学中的人体比例为 8~10 个头长;时装之都法国巴黎的埃斯莫德(ESMOD)时装设计学院的服装人体比例常常是 10 个头长以上。当然,服装人体比例也伴随着时尚和服装文化的发展而变化,各个时期也有所不同。

二、女性人体、男性人体、儿童人体的比较

男性和女性在生长发育过程中,人体比例的变化有较大的差别,幼儿时不太明显,随着其成长过程,变化也越来越明显。这里按以下几种人体进行比较分析,让我们更深入地了解人体不同性别成长过程中的变化规律,有助于我们更好地进行服装设计的表现。

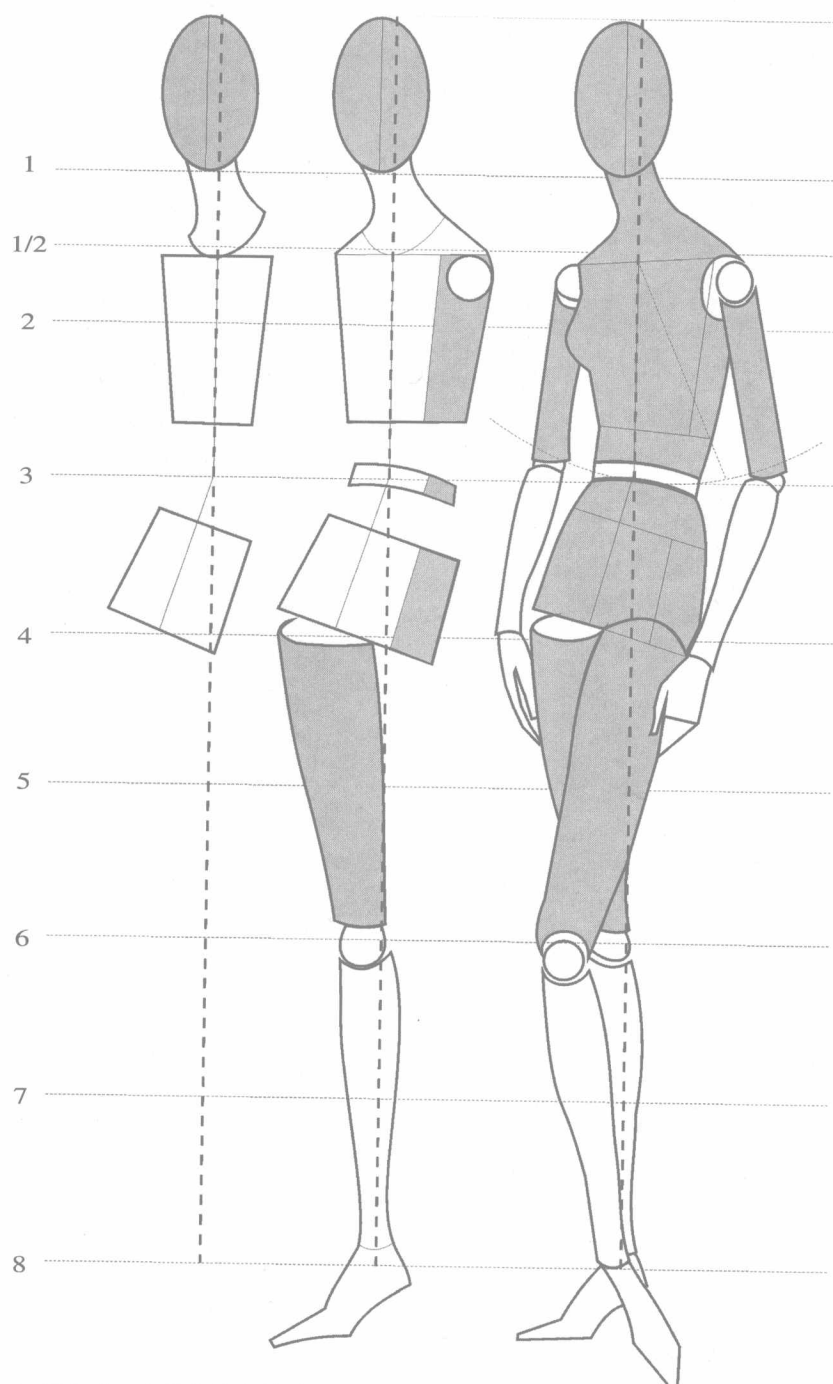
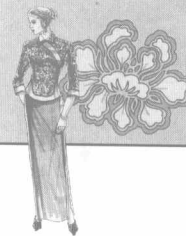
(一) 女性人体比例

- 女性人体较窄,其最宽部为两个头宽。
- 下颌较小,颈部细而长。
- 乳头位置比男性稍低,距脐约一个头长。
- 腰线较长,腰宽为一个头长,肚脐位于腰线稍下方。
- 股骨和大转子向外隆出,臀部丰满低垂,其正面比胸部宽,背面则比胸部窄,这是因胸部两腋间距前窄后宽所致。
- 大腿平而宽阔,富有脂肪,从膝向下画小腿可以稍微画得长些。
- 臂肌较小且不明显,手较小而娇嫩,腕和踝较细弱,足较小略呈拱形。
- 一般来说女性体形苗条,肌肉不太明显,头发、胸部和盆骨是女性的明显特征。
- 一个简单的划分女性身体比例的方法是:1/3 至膝、2/3 至腰、3/3 至头顶。

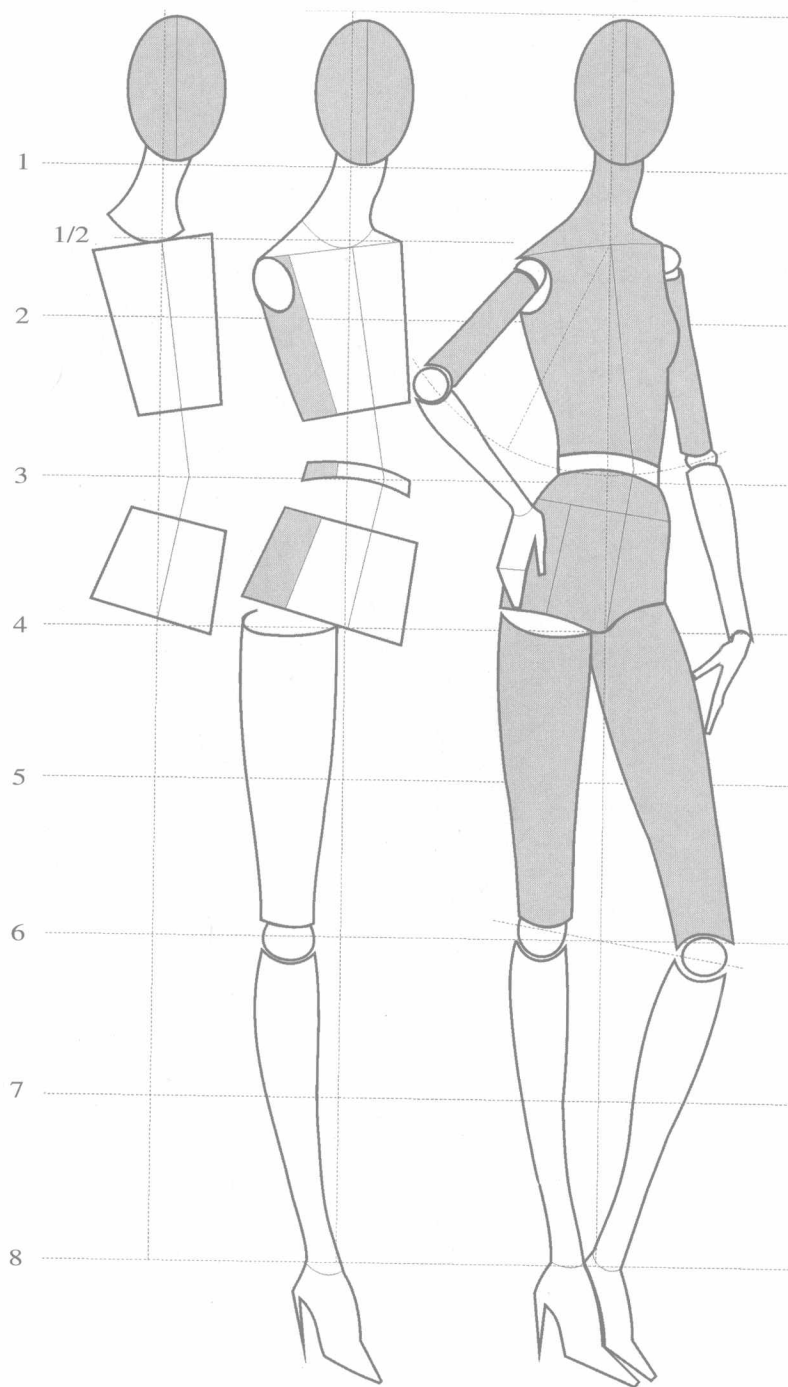
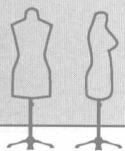
女性人体比例见图 1-1 至图 1-8。

(二) 男性人体比例

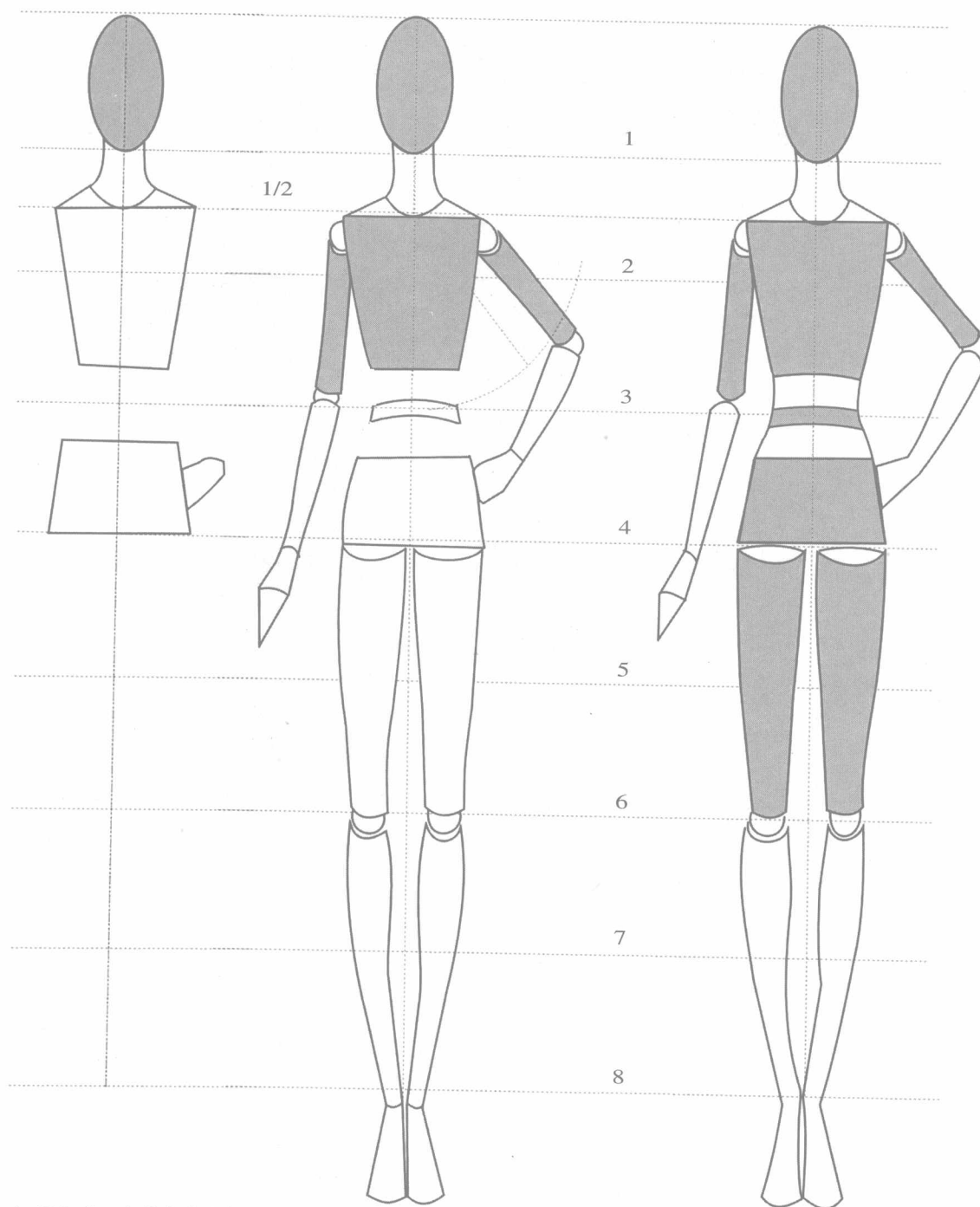
- 熟悉男性和女性体形之间的比例变化是很重要的。希望大家从一开始就能留意到这样一个事实:男、女人体之间从头到脚都是有区别的。

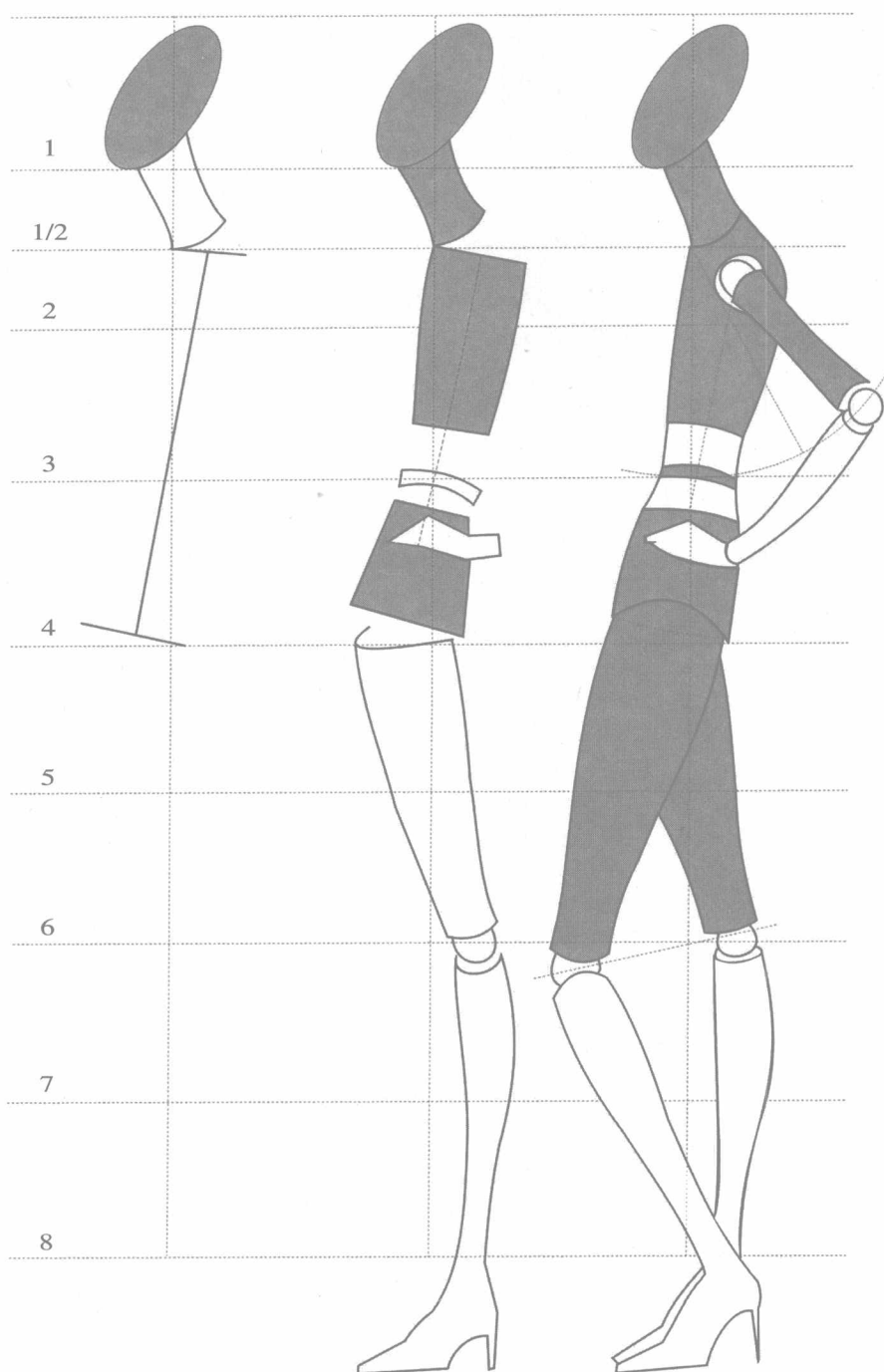
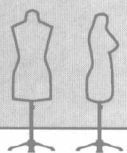
▲ 图 1-1 女性人体比例(1)

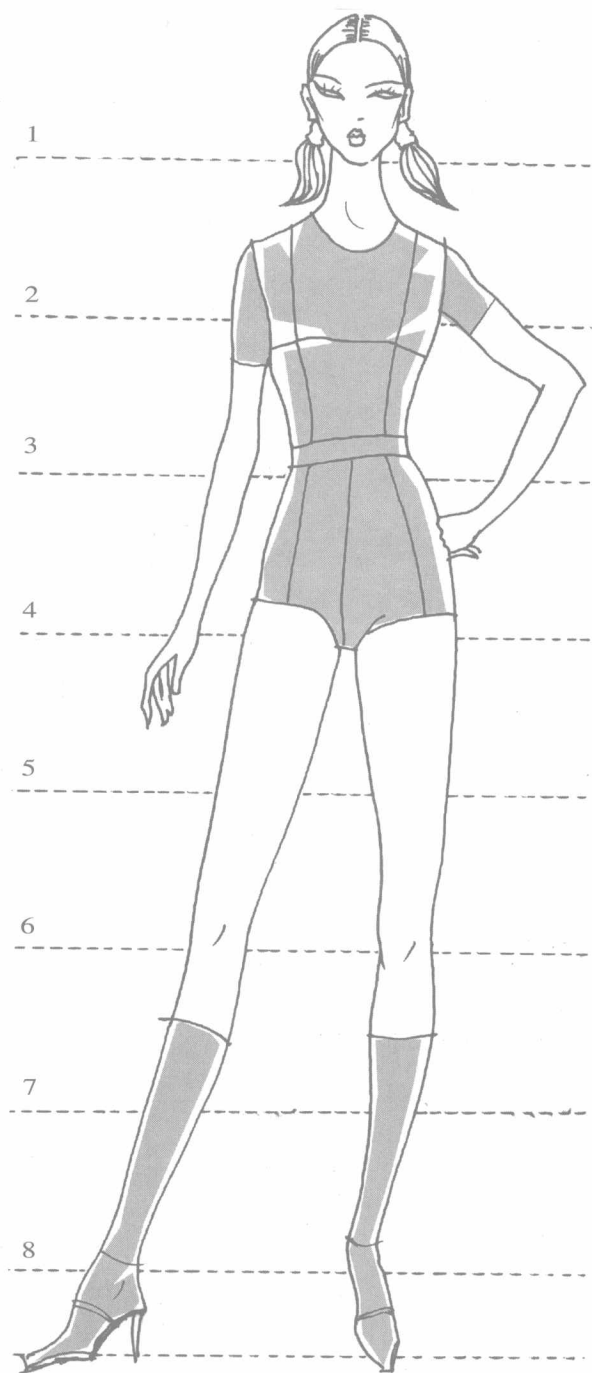
▲ 图 1-2 女性人体比例(2)

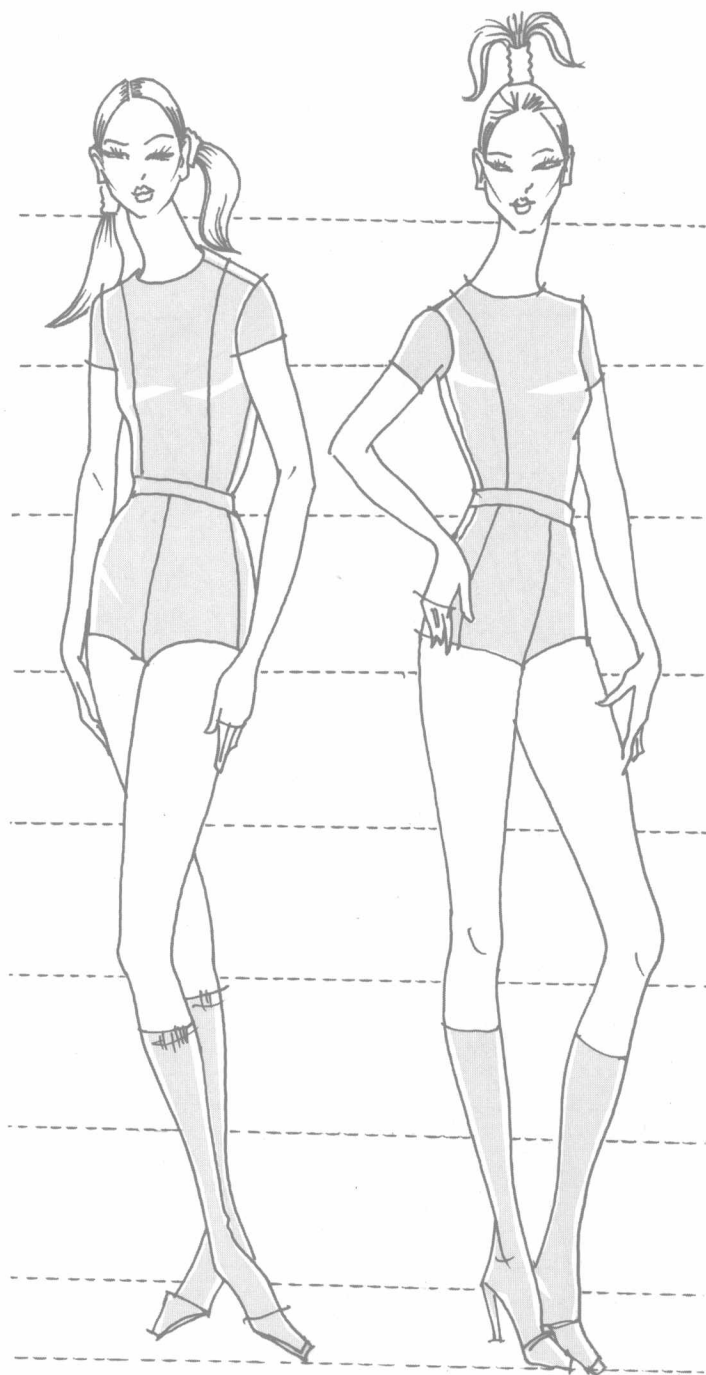
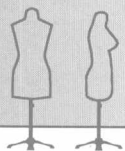
▲ 图 1-3 女性人体比例(3)

▲ 图 1-4 女性人体比例(4)

▲ 图 1-5 女性人体比例(5)

▲ 图 1-6 女性人体比例(6)