

湖北科学技术出版社

FUZHUANG

FUZHUANG SHEJI JICHU YU CHUANGYI

张文辉 编著

服装设计基础与创意

服装设计基础与创意

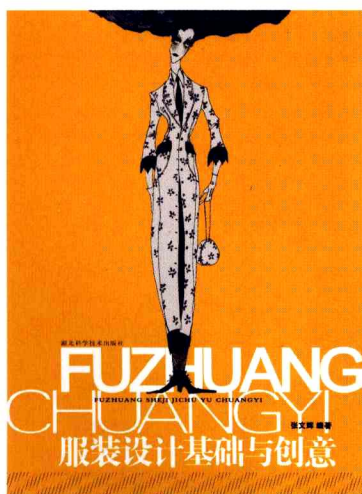
FUZHUANG SHEJI JICHU YU CHUANGYI

作者简介

张文辉

男, 1971年出生。2002年毕业于香港理工大学时装及纺织品设计专业, 获硕士学位。现任武汉科技学院服装学院服装设计教研室副主任, 主要从事服装设计的教研工作。中国服装设计师协会会员。

系列服装设计作品《空谷幽兰》获“大连杯”中国青年时装设计师大赛铜奖; 系列服装设计作品《传奇》获“昆明杯”中国民族风格时装设计大赛金奖; 系列服装设计作品《红磨坊》获英国Birkin International Limited 内衣设计大赛第三名; 湖北省大型民族服饰展演——《土家情韵》主要设计人员; 曾出版《服装设计与表演》一书; 曾出任多家服装公司设计总监, 现任香港国际奢侈品品牌“上海滩”(Tangs Department Stores Limited) 设计顾问。

图书在版编目(CIP)数据

服装设计基础与创意 / 张文辉编著

—武汉: 湖北科学技术出版社, 2008.08

ISBN 978-7-5352-4205-1

I. 服… II. 张… III. 服装—设计
IV. TS941.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2008)

第 115916 号

责任编辑 / 曾 素

整体设计 / 戴 旻 肖 爽

出版发行 / 湖北科学技术出版社

地 址 / 武汉市雄楚大街 268 号湖北

出版文化城 B 座 12~13 层

电 话 / 87679468

邮 编 / 430070

制 版 / 武汉正佳

印 刷 / 武汉中远印务有限公司

邮 编 / 430034

督 印 / 刘春尧

1/16 8 印张

2008 年 8 月第 1 版

2008 年 8 月第 1 次印刷

定 价 / 48.00 元

本书如有印装质量问题可找承印厂更换

湖北科学技术出版社

FUZHUANG
FUZHUANG SHEJI JICHU YU CHUANGYI

张文辉 编著

服装设计基础与创意

第一章 概论

服装作为人们生活基本需求的四大要素（衣、食、住、行）之首，在社会的整个精神生活和物质生活中占有重要的位置。狭义地讲，服装是一个人的仪态外观的体现，显示其修养、审美、气质和品味；广义地看，服装作为一个国家或民族文明的象征，体现其文化、艺术、经济和科技的发展水准。在原始社会中，服装是用来遮身护体的最基本的生活资料；在阶级社会里，服装成为划分社会等级、权力和尊严的标志；在现代社会中，服装则是物质文明和精神文明相结合的产物。在人类由远古文明向现代文明演进的过程中，服装扮演着重要的角色。社会历史文化的变迁直接影响着服装的变化，每一个历史时期的社会制度、经济基础、科学技术、文化艺术、美学思想、审美倾向等，都会从那个时代的服装中反映出来。因此，可以说服装是一种被物化了的社会文化载体，是沟通人与自然、人与社会、人与环境的重要媒介。

图1-1 创意服装

1 服装的含义

1.1 服装的概念

服装是指一切可以用来装身的物品的总称。它将具有装身作用的衣服、配饰，甚至不在常见衣物之列、却披挂于身的物品全部涵盖了，例如在创意装中所出现的一些特别的装束，在其常态下不可能被理解成服装，然而，只要它披挂或穿戴在人身上，就能被看成是某种形式的服装，至少是服装中的一分子。这是一种设计思维的拓宽，它使我们冲破了传统观念的束缚，去尝试新的服装形式、新的服装材料和新的服装搭配方式，使服装设计的范围更大、更广（图1-1）。

1.2 服装的分类

服装的种类很多，大致有以下几种分类方法。

(1) 根据服装演变进化分类

● 固定服装：固定服装是一定历史时期所形成的服装，或是沿袭传统的、标志某个国家和民族的服装。它包括标志社会、地域性的服装（国家、地方、家族）与制服（军队、职业、社会团体）两大类。这类固定服装具有很强的生命力，在时间上显示出相对的恒久性，如军队制服、中国旗袍都属于这类服装（图1-2）。

图1-2 固定服装

● 时派服装：时派服装是在竞争中产生的，这种竞争往往由社会的上层阶层开始，他们崇尚奢华与特殊，并不断变化和翻新着服装，这种新奇别致的服装被称为时装。时装的出现必然会影响、波及其他阶层的人们，于是得到广泛传播，直至整个社会都卷入时装旋涡之中。时派服装的特点是从倡导到传播的过程中，少数人的衣着转换为多数人的衣着，然后

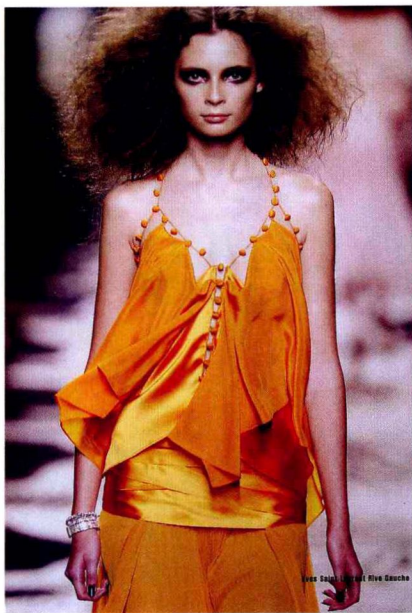

图1-3 时派服装

图1-4 体形型服装

不断依此循环、更新，因此这类时派服装的时间周期较短，变化很快（图1-3）。

(2) 根据服装的基本形态分类

根据服装的基本形态与造型结构进行分类，可归纳为体形型、样式型和混合型三种。

● **体形型**：体形型服装是符合人体形状、结构的服装，起源于寒带地区。体形型服装在裁剪、缝制上较为严谨，注重服装的轮廓造型和主体效果，能恰当地体现人体结构及其各部位的活动特点，它是现代西服造型的基础。西方服装多为体形型（图1-4）。

● **样式型**：样式型服装是以宽松、舒展的形式将衣料覆盖在人体上，起源于热带地区的一种服装样式。这类服装不拘泥于人体的形态，较为自由随意，剪裁与缝制工艺以简单的平面结构为主，中东、阿拉伯地区等民族服装多为此类造型（图1-5）。

● **混合型**：混合型结构的服装是体形型和样式型综合、混同的形式，它兼有体形型的衣袖结构与样式型的宽松随意的特点。中国、日本、朝鲜等地的民族服装均属此类型，虽然剪裁采用简单的平面结构，但以人体为中心，基本的形态为长方形，如中国的旗袍、日本的

和服等（图1-6）。

(3) 根据用途分类

日常的服装包括内衣与外衣两大类。内衣紧贴人体，起护体、保暖、整形的作用；外衣则由于穿着场所不同，用途各异，品种类别很多。

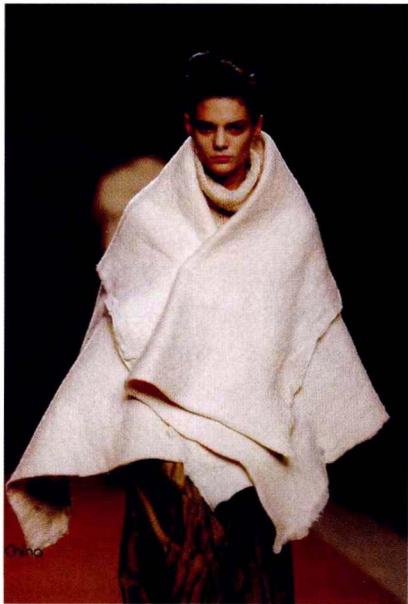

图1-5 样式型服装

图1-6 混合型服装

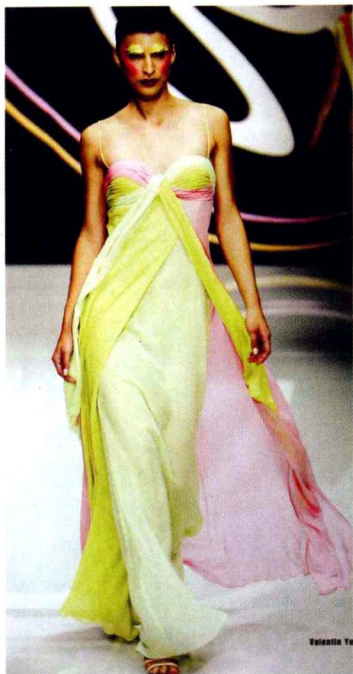

图1-7 社交服

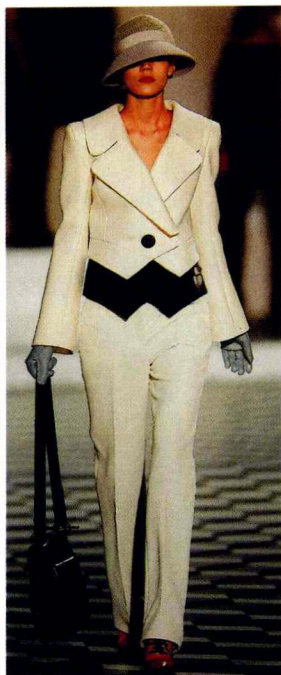

图1-8 上班服

图1-9 休闲服

图1-10 室内服——睡袍

图1-11 运动服

● 社交服：这是在社交场合穿着的礼仪性服装，有礼服、出访服等。礼服又可分为日间礼服与夜间礼服。社交服设计需符合着装人的身份、体态和风度，服装装饰得体，工艺精致（图1-7）。

● 日常服：日常服包括的范围较广，有上班服、休闲服、娱乐服、旅游服等。由于穿着环境不同，有略带正统、严肃意味的服装，也有轻松、时尚的服装（图1-8、图1-9）。

● 职业服：这是某个团体或工种的具有标志性的服装，包括工作服、制服、军服等。从服装的功用性出发，职业服面料与色彩的选择，以及装饰标志都代表了某一集团、工种，所以应能反映出不同的职业特色。

● 室内服：这是指在特定场所、时间穿着，并具有特定用途的服装。一般仅限于室内穿而不宜进入公众场合，如睡衣、浴衣、晨袍、吸烟衣等（图1-10）。

● 运动服：这是体育活动时所穿的服装，可分为运动竞赛服和活动服两类。运动竞赛服不仅要适合不同竞赛项目的运动方式，而且还要有代表参赛团体的标志。竞赛服的款式各具

特色，根据运动项目分，有田径服、网球服、体操服、花样溜冰服等。活动服即是人们进行一般性体育活动时的衣着，如晨间锻炼的运动衣裤、滑雪服等。活动服对服装的功用性和装饰性都较注重（图1-11）。

● 舞台服：也称演出服，它是根据剧目的需要，或是强调演员个性与风格而设计的展示性服装，常以独特的装饰来达到令人惊叹的强烈效果（图1-12）。

(4) 根据材料分类

● 纤维服装：用不同纤维制成的服装。如羊毛衫、真丝衫、棉麻衫、涤纶衫、涤纶衫等等。

● 毛皮服装：用动物毛皮制成的服装，剪裁缝制时应注重皮毛的对花工艺，如狐狸大衣、貂皮大衣等（图1-13）。

● 革皮服装：用去毛的动物皮革制成的服装，皮革服装在选材、剪裁、拼接时有其特殊的要求，如牛皮茄克、羊皮茄克、猪皮茄克等。

● 其他材料服装：用不常用材料制成的服装，如稻草服、硅胶服、金属服等（图1-14）。

图1-12 舞台服

图1-13 毛皮服装

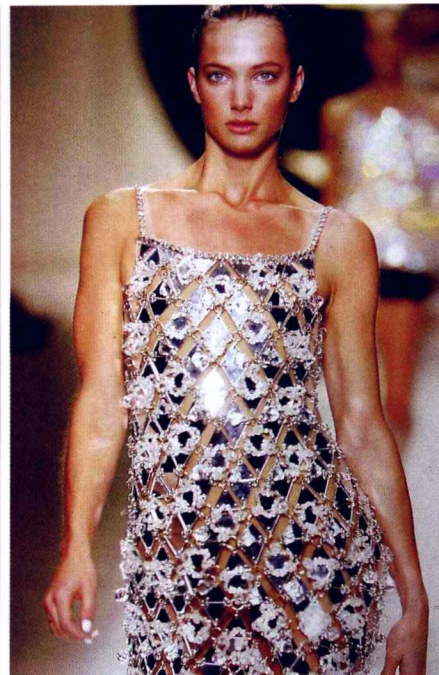

图1-14 金属服装

图1-15 特殊功用服装

图1-16 特殊功用服装

(5) 其他

除上述几种服装分类方法外,服装界又常按性别、年龄、民族、特殊功用等方面的区别对服装进行分类。

按性别分类,有男装、女装。

按年龄分类,有儿童服(婴儿服、幼儿服、少年服)、成人服(青年服、中、老年服)。

按民族分类,有本国民族服装及本国少数民族服装,如汉族服装、藏族服装、维吾尔族服装等;外国民族及外国少数民族服装,如墨西哥服装、印第安服装、爱斯基摩人服装等。

按特殊功用分类,有耐热的消防服、高温作业服、不透水的潜水面、高空穿着的飞行服、宇航服、登高穿着的登山服等(图1-15、图1-16)。

了解服装的各种分类方法以及不同服装的性能特点后,就可以使我们明确有关服装的设计目的与要求,正确选择面料、辅料,并采用适当的结构造型和缝制工艺去圆满地完成设计构想,制作出令人满意的服装成品。

2 服装设计的含义

2.1 服装设计的概念

服装设计是运用一定的思维形式、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,通过相应的剪裁方法和缝制工艺,使其设想进一步实物化的过程。与其他造型艺术的设计相比,服装设计的特殊性在于它是以各种不同的人作为造型的对象,所以,服装设计不仅仅是对材料和色彩的设计,人体着装后的整体状态也是服装设计的一部分。

2.2 服装设计的条件

在进行实际的服装设计时,应该对服装穿着者主观和客观方面有个基本了解,使设计有很强的针对性,提高设计的成功概率。这些条件通常包括以下五个方面:

(1) 对象

在设计之前首先要了解穿着的对象,考虑其需求。因为个人的性别、年龄、经济收

入、职业、文化程度、社会地位、生活习惯等不同,他们对服装的需求也不一样。另外,还要了解穿着对象的体型、肤色、兴趣、爱好等,这些都将直接影响他们对服装的喜好。

(2) 时间

服装的时间性主要表现在两个方面,一是时令季节,即春、夏、秋、冬,在明显的季节变化时,人们会选择不同的面料、款式、色彩;二是具体时刻,即一天之中,从早到晚的服装的更替,有居家服、上班装、晚礼服、睡衣等。同时,服装行业是一个不断追求时尚和流行的行业,服装设计应具有超前的时间意识,把握流行的趋势,引导人们的消费动向(图1-17、图1-18、图1-19、图1-20)。

(3) 场合

什么场合穿,是服装设计必须考虑的因素。这种因素包括两个方面,一是自然环境,二是社会环境。自然环境指居住地域的不同,如:寒带、温带、热带、亚洲、欧洲等,每个

图1-17 春装

图1-18 夏装

图1-19 秋装

图1-20 冬装

地区都有其独特的风土人情和风俗习惯,所产生的穿着方式也各不相同;社会环境是指在人类社会生活中也有不同场合的约束,服装设计要考虑到不同场所中人们着装的需求与爱好以及一定场合中礼仪和习俗的要求。例如:上班、社交、休闲、运动时所穿的服装是迥然不同的。

(4) 目的

服装从产生的时候就有许多目的,如人体保护、气候适应、遮羞装饰等。随着时代的发展,服装除了防寒避暑和保护身体之外,还有个人的个性需求、审美需求和社会需求。人们通过服装显示个性与风采,吸引他人目光;也通过服装来显示教养和身份、礼仪与威仪等。目的不同,穿着自然也就不一样。

美的服装不单纯是可鉴赏的艺术品,它还是一种具有实用价值的商品,购买现成的服装已成为当今社会的普遍现象,经济效益也就成为检验设计好坏的因素之一。因此,服装设计者必须认识到经济核算的重要性,使服装在求新、求美、求舒适的同时,也求得较好的经济效果(图1-21、图1-22)。

图1-21 昂贵的高级时装

图1-22 批量生产的成衣

3 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,但在内容与形式上,在设计手法上,又有其自身的特性。因此,必须了解和掌握服装设计的特性,在实践中运用这些特性。

3.1 服装设计与人体

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得以完成。因此,服装设计与一般的实用造型艺术,如建筑、家具等的设计相比较,在造型上的变化幅度不可能很大,必须以人体为依据,并受到人体结构的制约。不同地区、不同年龄、不同性别的人的体态骨骼不尽相同,服装在人体运动状态和静止状态中的形态也有所区别,只有深切地观察、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发挥。

因此,服装设计在满足实用功能的基础上应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(图1-23)。

3.2 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完美显现的至关重要的手段。艺术与技术两者的协调统一,就能使服装充分展示出材料、造型、技巧等多方面的美感,从而

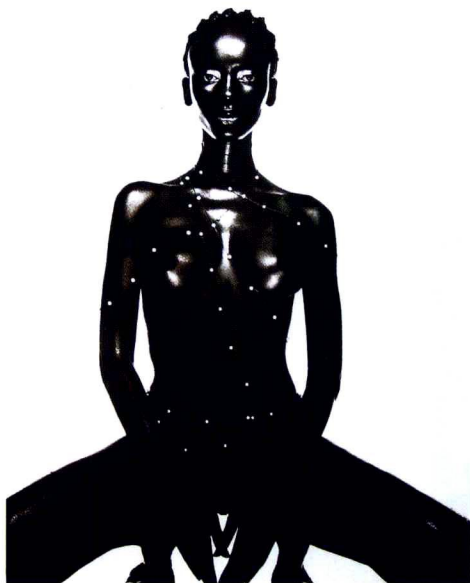

图1-23 服装设计与人体

图1-24 从东方文化中寻找灵感的服装

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,作为一名优秀的服装设计师还必须了解熟悉和及时关注服装文化内涵的体现、服装流行趋势的预测、人们衣着心理的把握、市场消费动态的变化等等相关知识。时至今日,服装已成为一门涉及到美学、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。

3.3 服装设计的民族文化性

在很长的历史时期内,世界上不同国家、地区和民族的人民,由于各自的社会历史,生态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。服装设计的民族文化性,就是指在设计中突出不同民族衣着文化的习惯和传统,使服装体现出各自

的民族心态与审美观念。

然而,民族文化有继承性,也有演变性,这种演变性是受社会文化思潮和人们审美意识制约的。现代服装设计中的民族性,其根本要求应该是更深刻地反映其民族文化的精髓,表达出人们心底的情感和愿望,体现时代脉搏的跳动,以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,继承民族服装中的合乎于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的内涵(图1-24、图1-25)。

3.4 服装设计的艺术性和实用性

就其服装设计的本质功能来讲,它是在满足人们物质需求的同时满足其精神需求,服装的这种特征通常被称为服装的实用性和艺术性。在整体的服装文化发展中,实用性服装和艺术性服装是其发展过程中缺一不可的两个方面。实用性服装是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。我们经常看到的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,扩大和提升了品牌的影响力和知名度,同时,又带动和促进了实用化服装产品的销售,产生了巨大的经济效益,反过来,这些效益又为更新更多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。

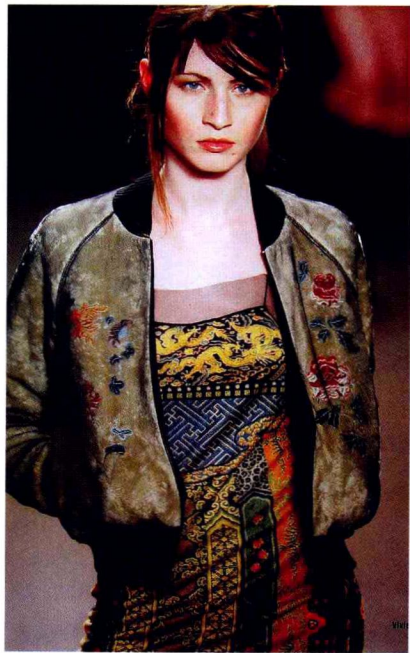

图1-25 有东方风格的服装

图1-26 成人服装人体

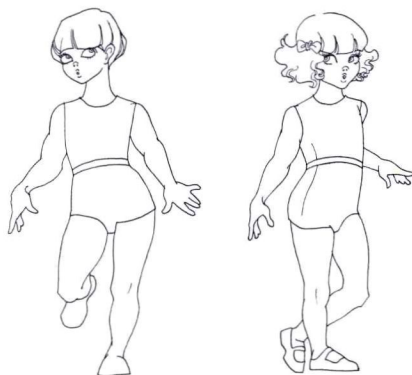

图1-27 儿童服装人体

4 服装设计师应具备的素质

一个优秀的服装设计师应具备以下的基本条件。

4.1 服装人体基本知识

服装设计的对象是各种不同体型的人，因此，作为服装设计师首先应该对于人体的基本结构、基本比例以及男女人体的形体特征等有较为系统的认识，并能够用绘画的手段准确地表现出来。

在绘制服装设计效果图时所运用的人体，我们称之为服装人体。服装人体的特征是在写实人体的基础上经过提炼、取舍和美化的，成人的人体比例一般以8.5头身为标准，儿童根据各时期分为4头身到7头身的比例。服装人体在着装效果上更具时代感和艺术审美价值，因此，我们在绘制服装设计效果图时均运用服装人体来表现其服装的整体效果(图1-26、图1-27)。

4.2 服装色彩基本知识

色彩是创造服装的整体视觉效果的主要因素，着装效果在很大程度上取决于色彩处理的优劣。因此，服装色彩知识是服装设计师必须掌握的重要因素之一。它的研究内容包括色

彩的基础知识、服装色彩的对比与调和、服装色彩的特性，服装配色的美学原理、服装色彩的配色设计以及流行色等(图1-28)。

4.3 服装材料知识

面料是体现款式的基本素材，是服装中不可分割的构成要素。作为服装设计师，对于服装的材料要有较全面的了解和认识，以便掌握各种材料的特性，更好地运用材料来实现自己的设计构想。服装材料知识包括：原料的类别、织造的方法、衣料的性能、风格以及织物的后处理等。相对而言，设计师对服装材料的感性认识比理性认识更重要，良好的感性认识是选择服装材料可靠而实效的依据(图1-29)。

4.4 服装工艺知识

服装设计的最终效果是以成衣出现的，因此，作为设计师不仅要具备良好的艺术修养和造型基础，同时也应懂得如何使自己的设计构想通过剪裁和缝制工艺，达到其设计的最佳效果。一般地讲，服装工艺包括量体、制图、剪裁、缝制等工序。其中剪裁方法又分为平面剪裁法和立体剪裁法(图1-30)。

图1-28 服装色彩的运用

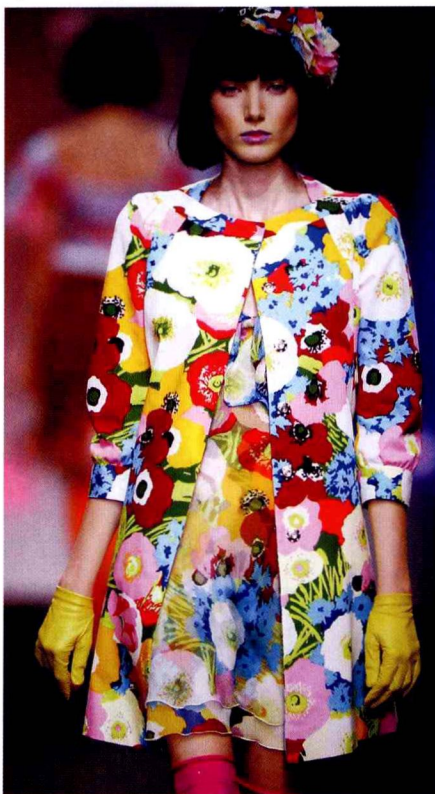

图1-29 服装材料的运用

121

图1-30 服装工艺的处理

4.5 服装理论知识

服装理论知识包括中外服装史、服饰美学、服装材料学、服装卫生学、服装心理学、市场学、营销学、社会学、经济学等。学好这些理论知识,有助于提高服装设计者的艺术修养,更好地从宏观上认识服装设计的社会性和科学性,博取中外古今之长,把握服装设计的主流和脉搏。

4.6 创造能力

服装设计者首先要有超前意识,它是在流行的大潮中经过磨炼和掌握世界文化信息后逐渐形成的。其次,创新能力的培养也是必不可少的,设计者要对新事物有敏锐的观察能力、丰富的想象力,这样生活中的任何事物都能启发我们的创意。

4.7 综合能力

服装设计是一项时效性强、适者生存的行业,要做到以最快的速度、最科学的手段和最恰当的时机将自己的作品推向市场,并且能在激烈的市场竞争中始终立于不败之地,就需要培养相关的实效性的能力。如:处理信息的能力、表达能力、协作能力、心理承受能力、应变能力等。

5 服装设计的研究范畴

服装设计是一门综合性的、集科学技术与造型艺术于一体的多种学科交融的新学科,它所涉及的学科非常广,有人类学、社会学、哲学、设计学、美学、色彩学、材料学、工艺学、心理学、市场学、营销学等。服装设计的内容包括专业理论、设计规律、款式构成、美术基础、色彩配置、材料搭配、制定样板、制作工艺等,另外还有自然条件、社会环境、审美特征等方面的内容。目前,服装设计的内容体系并不完善,许多问题还需要服装从业人员进一步研究和探讨。

思考与练习

1. 简述服装设计的条件。
2. 现代服装在用途上可分为哪些种类?
3. 简述服装设计师应具备的知识结构。

第二章 服装设计的美学原理

服装设计整体美感的产生与形成,其造型要素虽然是多方面的,但离不开具体的构成形式和美学原理。因此,服装设计应善于运用科学的服装理论知识和服装设计的造型规律,掌握服装设计的构成要素、方法和设计的形式法则。

1 服装的造型要素及应用

服装是处在一定空间的立体造型,就其整体的形态而言,是由最基本的构成要素——点、线、面、体所构成。服装设计就是运用美的形式法则将这些要素组合而成一种完美的造型。

1.1 点

(1) 点的性质与特征

点是非常小的形象,具有活泼、突出、诱导视线的特性。点在概念上是球形的,但不一定是圆的,不规则的平面形也可以成为点(图2-1)。当点在平面的中心位置时,会给人一种静止、集中、紧张感。当点在平面的一侧时,会给人一种不安定感、游动感。当两点在平面等距的位置时,会给人一种对称、均衡的静感。当三点按一定位置排列时,有三角联系感。当一定数目、大小不同的点作有秩序的排列时,会给人一种方向感、节奏感、韵律感。当较多数目、大小不等的点作渐变的排列时,给人一种立体感和视错感。

(2) 服装设计中的点的运用

点在服装设计中的运用一般体现在纽扣、装饰点、图案等方面。恰当地运用点能够起到吸引视线、画龙点睛的作用。

● 纽扣的运用:服装设计中离不开各种纽扣的布局安排,纽扣即是服装上的点,它既有功用性,又有装饰性,也有纯作装饰之用的。服装中的纽扣设计,主要集中表现在纽扣的大小、聚散和色彩等的处理上。当一件衣服上只有一粒纽扣时,就很容易形成视觉的中心。因此,在这种情况下其纽扣的位置、色彩、材质及大小应处理得当;当衣服上的纽扣有大小之分,需要注意其大小之间的比例关系,大小不可太过悬殊,否则,就会失去造型上的层次关系;在色彩上,应处理好纽扣与整体色彩的协调性,一般成衣纽扣的色彩通常与服装面料相一致,但有时为了显示其注目的视觉效果,也可以采用一些鲜亮的色彩进行点缀(图2-2)。

● 装饰点的运用:服装设计中常采用装饰品来强调衣着的重点部位。一般多在前胸、肩头、腰部、袖口等部位以装饰品加以强调,使其

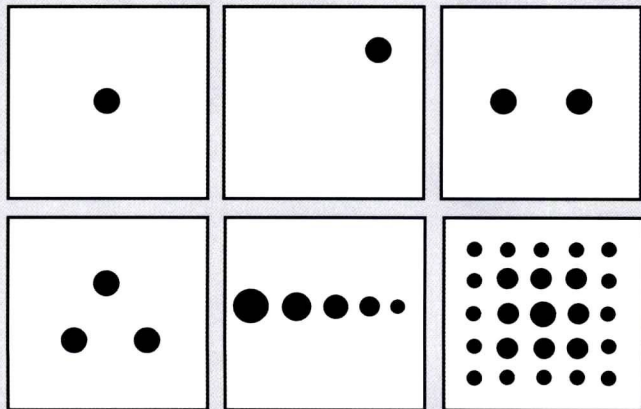

图2-1

图2-2 纽扣的运用

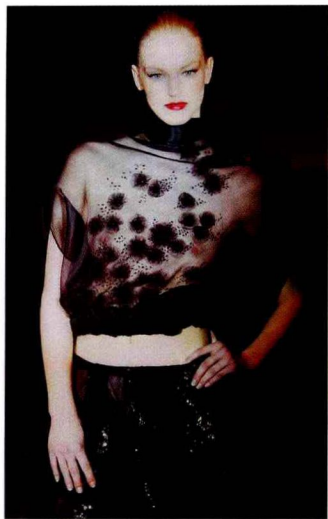

图2-3 装饰点的运用

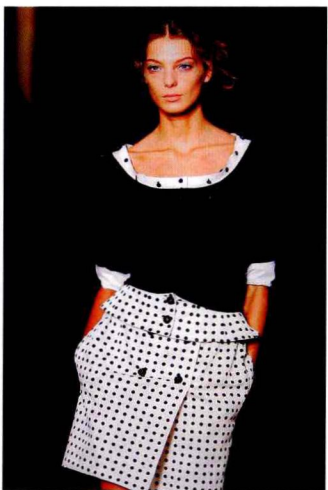

图2-4 图案点的运用

成为服装的中心,达到炫示、美化、引人注目的效果。装饰点的形式多种多样,如项链坠、胸针、蝴蝶结、皮带扣、花饰等。服装中装饰品运用得当,能使服装更具魅力与个性风采(图2-3)。

● 图案的运用: 图案主要体现在面料方面。在面料上通过印染、刺绣、钉珠、打孔等方法可获得千变万化的点形图案。不同的点形图案可产生不同的情感特征: 大点活泼、跳跃,中小型点大方、优雅,细小的点能起到块面的作用,大小不同、色彩对比的点则有不安定与刺激感官的效果。有的设计师还将大小小和各种形状的金属片装饰在衣服上,形成立体的点状图案,这种形式新颖、带有激情的设计颇受时下年轻人的青睐(图2-4、图2-5)。

1.2 线

(1) 线的性质与特征

线是由点移动的轨迹构成的。线具有直线和曲线两种形态,线存在于面的界限、面与面的交接处和面被切开的切开头。

我们对线的理解可分为两种形式,一种是可视的直观的线,如: 各种纤维捻制而成的线、公路线、雨滴下落形成的线、舞台上聚光灯所构成的光柱线等; 另一种是不可视的抽象的线,如: 物体的外轮廓线、建筑的投影线、

运动所产生的律动线等,这些线都是凭感观和意念所赋予的线。

● 直线: 直线能够显示出坚强、硬直、单纯、男性的特征。直线有水平、垂直、斜线三种。水平线有舒展、广阔、平稳的特性; 垂线有上升、庄重、权威、苗条的特性; 斜线有运动、轻盈和不稳定的特性。

● 曲线: 曲线具有优雅、流动、温婉、圆顺的特性。曲线有几何曲线和自由曲线两大类。几何曲线有丰满、正规的特性,如圆、椭圆、抛物线、双曲线等。自由曲线具有一定的随意性,给人活泼、奔放的感觉。

(2) 线在服装设计中的运用

● 造型线: 造型线包括服装的轮廓线、剪辑线、褶裥线,以及服装各部件如领、袋、袖等的造型线等。不同的线条处理能呈现出完全不同的服装风格,如郁金香形的轮廓线体现出一种活泼俏丽的风格; 古希腊人服装上自然柔和的垂直褶裥,使人们穿着后显得修长文雅; 军服在肩部、背部运用的直线分割,给人一种威严感、秩序感; 波浪曲线的领型设计则给人以优雅、浪漫的韵味。因此,成功地把握和运用好服装中的各种造型线,能有助于完美地体现服装的设计风格(图2-6)。

图2-5 点在服装中的应用

图2-6 造型线

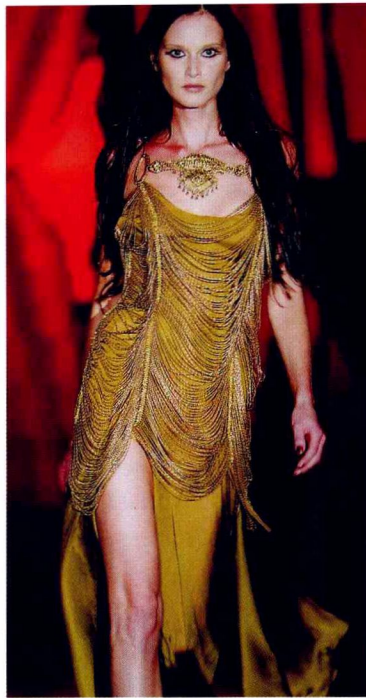

图2-7 装饰线

图2-8 律动线

● **装饰线**：服装的装饰线包括镶边线、嵌线、细褶线、明缉线以及各种线条形态的装饰物等。装饰线运用得当，可使服装产生精致秀美的效果，同时也有助于体现服装特有的情趣。中国旗袍中采用的镶、嵌、滚、盘等技艺使旗袍更为端庄高雅；经久不衰的牛仔装，其突出的造型风格便是明缉线的运用，使服装具有粗犷、洒脱的风貌；此外，服装上的一些线状的装饰物形式也十分多元，如流苏、项链、腰带、挂饰等，无不为服装增添了光彩（图2-7）。

● **律动线**：服装静止时和运动时在空间会展示出不同的线性特征。如一件衣服在处于静止的状态时，它的轮廓线、剪辑线、装饰线以及线形装饰物等，都显得较为平挺整齐。但当它随着人体一起运动时，裙摆会形成许多流动自由的波浪线，衣服在动态中出现了富于变化的新的轮廓线，而简单的线形装饰物也会变得摇曳生姿。因此服装设计中，在绘制平面效果图的服装线条时，就应考虑到在穿着时、在动态中服装线条的多种变化，使服装保持动静变化而又统一的和谐美感（图2-8、图2-9）。

图2-9 线在服装中的运用

图2-10 面在造型上的运用

1.3 面

(1) 面的性质与特征

线移动的轨迹构成面。面在空间中占据一定的位置,具有二维空间的性质。面分平面和曲面两种形态,面的边缘线决定了面的形状,如方形、圆形、三角形、多边形等几何形,以及不规则的自由形。圆形给人圆润、滚动之感;方形给人安定、严肃之感;三角形又有正三角形和倒三角形之分,正三角形稳定而锐利,倒三角形则有不安定感;多边形给人变化的感觉;不规则形具有一种随意、活泼的视觉效果。

(2) 面在服装设计中的运用

面的分割组合、重叠、交叉所呈现的布局丰富多彩。它们之间的比例对比、肌理变化、色彩配置以及装饰手段的不同应用能产生风格迥异的服装艺术效果。

● 面在造型上的运用: 服装的造型通常是由不同的面组合而成,如:前后衣片、袖片、领子等。这些面按比例、多层次、有变化地组合起来,构成了服装的大轮廓。然后在大的轮廓里根据功能和装饰的需要,作小块面的分割,如育克、袖克夫、袋以及色彩镶拼等等(图2-10)。

● 面在图案上的运用: 不同形状的面以

图案的形式出现在服装上,能够使服装变得独特而富有韵律,如1965年法国著名服装设计师伊夫·圣·洛朗(Yves Saint Laurent)首次发表的“蒙德里安”式超短裙,裙上的图案运用蒙德里安的色彩构成,就是以不同比例的方形和鲜艳对比的原色组成图案。这种大胆、新颖的设计,给人以极强烈的视觉印象(图2-11、图2-12、图2-13)。

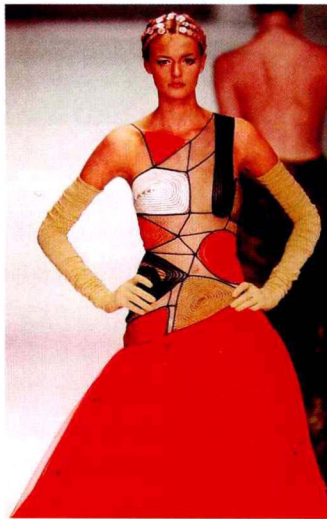

图2-11 面在图案上的运用

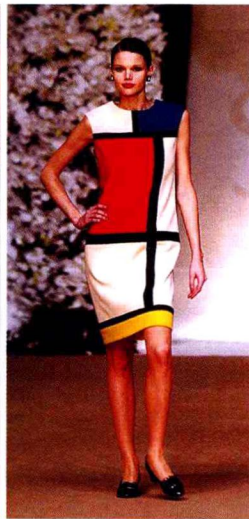

图2-12 Yves Saint Laurent的“蒙德里安”式超短裙

图2-13 面在服装上的运用

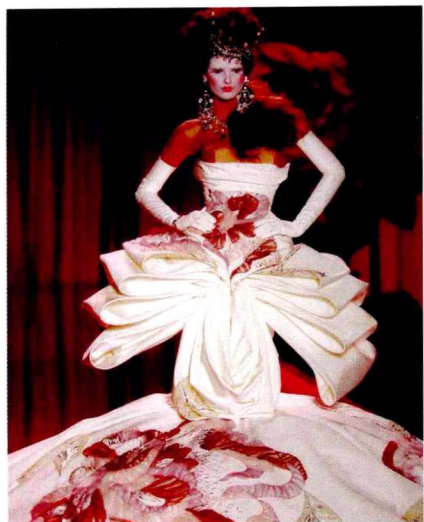

图2-14 体的运用

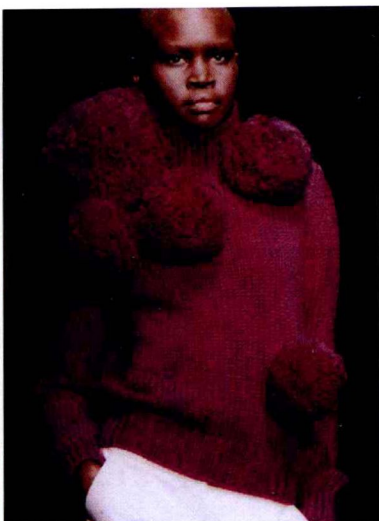

图2-15 体的运用

图2-16 体的运用

1.4 体

(1) 体的性质与特征

面的排列堆积构成体。体的形态较多,归纳起来有球体、圆锥体、圆柱体、六面体、三角锥体等。

(2) 体在服装设计中的运用

体是自始至终贯穿于服装设计中的基础要素,每件衣服都具有体的特征:厚的体量有壮实感,如羽绒服,薄的体量有轻盈感,如纱质的礼服等。设计者要树立起完整的立体形态概念,一方面服装的设计要符合人体的形态以及运动时人体的变化的需要,另一方面通过对体的创意性设计也能使服装别具风格。如法国著名时装设计师克里斯汀·拉夸(Christian Lacroix)就擅长在设计中运用夸张的体造型,强调服装的性感与奢华,他对体在服装中的巧妙应用,形成了个人独特的设计风格。

创造美的服装形态需依靠设计者的艺术修养和对立体形象的直感能力。因此,培养对形体的感知和判断能力,是服装设计的重要课题之一(图2-14、图2-15、图2-16、图2-17)。

点、线、面、体在服装中是同时存在的,不能完全分开使用,通常会以某一要素为重点加以突出。当然也可以综合运用,但要注意把握好各造型要素之间的主次关系。

图2-17 体在服装上的运用