

服装专业高职高专推荐教材

服装设计： 造型与元素

Fuzhuang Sheji
Zaoxing
YU Yuansu

尚笑梅 舒平 杜赟 编著

中国纺织出版社

服装专业高职高专推荐教材

TEXTILE BOOK

服装设计： 造型与元素

尚笑梅 舒平 杜赞 编著

 中国纺织出版社

内 容 提 要

本书从服装造型与元素设计的角度出发,按造型设计、元素设计、设计实例对服装设计进行实例讲解,其中造型设计包括服装廓形设计、结构设计、局部造型设计。元素设计包括服装配色设计、纹样设计、面料设计,并对服装系列设计与风格设计进行了实例讲解。因计算机用于辅助服装设计越来越普及,所以在全书中穿插小贴士以介绍计算机辅助服装设计的技巧、方法。

本书采用的图片具有实际的指导性和较高的鉴赏性,文字内容丰富,实用性强。适合服装高职院校师生、服装设计助理及其服装制作爱好者学习、参考。

图书在版编目(CIP)数据

服装设计:造型与元素/尚笑梅,舒平,杜赞编著. —北京:中国纺织出版社,2008.7

服装专业高职高专推荐教材

ISBN 978-7-5064-4967-0

I. 服… II. ①尚…②舒…③杜… 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 067401 号

策划编辑:陈良雨 李彦芳 责任编辑:郭沫 特约编辑:宋蕊
责任校对:陈红 责任设计:何建 责任印制:何艳

中国纺织出版社出版发行

地址:北京东直门南大街6号 邮政编码:100027

邮购电话:010—64168110 传真:010—64168231

<http://www.c-textilep.com>

E-mail:faxing@c-textilep.com

中国纺织出版社印刷厂印刷 三河市永成装订厂装订

各地新华书店经销

2008年7月第1版第1次印刷

开本:710×1000 1/16 印张:9.75

字数:128千字 定价:29.80元

凡购本书,如有缺页、倒页、脱页,由本社市场营销部调换

前 言

目前,国内已出版的中、高等职业学校服装设计专业的相关教材,其内容多为理论叙述,不切合学生的实际情况,有的教学要求过高,基本等同于高等本科教育的教学内容。针对这些状况,笔者总结多年来在教学第一线的实战经验,借鉴各兄弟学校的宝贵教学经验,对服装职业教育教材进行了提炼和整合,既注重理论性,更重视操作性和实用性,各个环节都配有大量直观的图例,力求给读者提供一本图文并茂、深入浅出的教学用书。

本书为服装设计专业的主干教材,是根据社会经济、科学技术以及职业技术教育发展的要求,围绕服装设计专业的教学核心而撰写的,体现以就业为导向,以学生职业能力发展为本的思想。本书的主要任务是培养学生的专业意识和职业素养,提高学生在就业市场的竞争意识和就业能力,按照必须、够用的原则,结合服装设计专业必备的服装基础知识和操作技能,推动和帮助学生学习和掌握服装专业知识,提高解决实际问题的能力,增强学生对当代社会的适应能力、责任感和使命感,以适应专业学习、劳动就业和继续发展的需要。

本书就服装设计中较一般和普遍的问题进行叙述和举证,撰写注重基础和实际应用的可操作性。内容涵盖了服装造型设计、元素设计、设计实例几个方面。为便于读者理解,书中各章节都附有大量图例,直观地展示和分析了服装设计的各个层面,图例式讲解为本书的一大特色。

本书的编写历时两年,在有限的编写时间中,难以尽善尽美,且服装日新月异,时尚潮流瞬息万变,书中所提供的图例和说明都会受到时间和时代的限制,难免会有欠缺之处,恳请广大读者给予指正。另外,本书的部分案例、图片出自于中纺音像出版社出版的《国际纺织品流行趋势》光盘内容以及 www.style.com 网站,在这里一并致谢。

作者

2008年4月

推荐图书书目:服装教材类

	书 名	作 者	定价(元)
高 等 教 材	【普通高等教育“十一五”国家级规划教材】		
	服装美学教程(附盘)	徐宏力等	42.00
	中国服装史(附盘)	华梅	32.00
	服装美学(第二版)(附盘)	华梅	38.00
	【服装高等教育“十一五”部委级规划教材】		
	中国近现代服装史	华梅	39.80
	服装生产管理(第三版)(附盘)	万志琴等	42.00
	服装电子商务(附盘)	张晓倩等	32.00
	成衣立体构成(附盘)	朱秀丽等	29.80
	服装英语(第三版)(附盘)	郭平建等	34.00
高 等 教 材	服装市场营销(第三版)(附盘)	刘小红等	36.00
	服装厂设计(第二版)(附盘)	许树文等	36.00
	【服装高等教育“十五”部委级规划教材】		
	服装商品企划学	李俊	28.00
	针织服装设计与工艺	沈雷	28.00
	服装整理学	滑钧凯	29.80
	服装舒适性与功能	张渭源	22.00
	服装设计表达——时装画艺术	陈闻	39.80
	服装营销学	赵平	39.80
	服饰配件艺术	许星	32.00
高 等 教 材	展示设计	张立	38.00
	服饰图案设计与应用	陈建辉	36.00
	【普通高等教育“十五”国家级规划教材】		
	服装 CAD 原理与应用	张鸿志	40.00
	服装色彩学	王蕴强	32.00
	服装艺术设计	刘元风等	40.00
	中国服装史	袁仄	28.00
	服装结构设计	张文斌	36.00
	服装材料学	王革辉	24.00
	数字化服装设计与制作	徐青青	34.00
高 等 教 材	【服装高等教育教材】		
	服装学概论	李正	36.00
	服饰零售学	王晓云等	36.00
	服装大批量定制	杨青海等	26.00
	服装纸样放缩	李晓久等	22.00
	【高等服装专业教材】		
	时装设计平面展示	张皋鹏	34.00
	服装流行学	张星	38.00
	服装色彩学(第四版)	黄元庆	24.00
	服饰图案设计(第三版)	孙世圃	22.00
高 等 教 材	服装设计学(第三版)	袁仄等	16.00
	服装材料学(第三版)	朱松文等	25.00
	服装工艺学(结构设计分册)(第三版)	张文斌	25.00

推荐图书书目:服装教材类

	书 名	作 者	定价(元)
高 等 教 材	服装工艺学(成衣工艺分册)(第三版)	张文斌	20.00
	服装机械原理(第三版)	孙金阶	16.00
	服装生产管理与质量控制(第二版)	冯翼等	18.00
	服装美学	吴卫刚	25.00
	服装心理学(第二版)	苗莉等	20.00
	服装卫生学	陈东生	22.00
	西方染织纹样史	[日]城一夫	30.00
	服装英语(第二版)	吕逸华	18.00
	服装专业日语	袁观洛	25.00
	西方服装史	华梅	32.00
	服装外贸学	范福军	25.00
	【服装专业双语教材】		
	英国经典服装板型	[英]威尼弗雷德·奥尔德里奇	35.00
教 材	服装设计师完全素质手册	[英]格里·库克林	34.00
	时装设计:过程、创新与实践	[英]凯瑟琳·麦凯维等	45.00
	图解服装概论	张玲	38.00
	服装生产概论(第二版)	[英]格里·库克林	36.00
	【新编服装院校系列教材】		
	现代服装材料学	周璐瑛	24.00
	成衣纸样与服装缝制工艺	孙兆全	30.00
	服装生产工艺与设备	姜蕾	22.00
	服装工业制板	潘波	18.00
	服饰图案	徐雯	24.00
	【高等服装实用技术教材】		
	服装企业督导管理	刘小红	13.00
	服装生产筹划与组织	宋惠景等	18.00
高 职 教 材	服装品质管理	万志琴等	14.00
	服装纸样设计(上册)	刘东等	18.00
	服装纸样设计(下册)	李秀英等	22.00
	成衣工艺学	吴铭等	35.00
	服装国际贸易概论	陈学军	18.00
	【北京市高等教育精品教材立项项目】		
	毛皮与毛皮服装创新设计	刁梅	58.00
	服装纸样设计原理与技术(男装编)	刘瑞璞	28.00
	服装纸样设计原理与技术(女装编)	刘瑞璞	46.00
	【上海市教育委员会高校重点教材建设项目】		
	针织服装设计	宋晓霞	39.80
	【浙江省重点教材】		
	服装设计教程	杨威	32.00
高 职 教 材	【普通高等教育“十一五”国家级规划教材(高职高专)】		
	服装贸易单证实务(附盘)	张芝萍	39.80
	服装连锁经营管理(附盘)	李滨、邓汝春	34.00

上篇 服装造型设计

1	第一章 服装造型构成设计
2	第一节 服装造型构成要素
2	一、点的设计
6	二、线的设计
8	三、面的设计
11	第二节 服装廓形设计
11	一、服装廓形的定义
11	二、服装廓形的特性
12	三、服装廓形的基本类别
16	四、决定服装廓形的主要部位
20	五、服装廓形的设计方法
21	第三节 服装结构设计
21	一、服装结构的定义
22	二、服装结构的特性
24	三、服装结构的设计方法
26	第四节 服装局部造型设计
26	一、领子设计
34	二、袖子设计
42	三、其他局部设计
50	第二章 服装造型的形式美法则应用
50	第一节 比例、节奏、对比
50	一、比例
53	二、节奏
54	三、对比
56	第二节 呼应、夸张、平衡
56	一、呼应
59	二、夸张
59	三、平衡

中篇 元素设计

- 64 第三章 服装配色设计
 - 64 第一节 色彩组合形式
 - 64 一、色彩基础知识
 - 67 二、色彩组合形式
 - 71 第二节 服装配色规律
 - 71 一、服装配色原则
 - 75 二、服装配色方法
 - 76 三、服装配色过程
 - 77 四、服装配色规律
 - 83 五、服饰配色规律
- 85 第四章 服装纹样设计
 - 85 第一节 纹样的构成
 - 85 一、纹样的分类
 - 87 二、纹样的构成形式
 - 90 第二节 服装纹样的造型设计、形式和应用
 - 90 一、服装纹样的造型设计
 - 92 二、服装纹样的形式
 - 95 三、服装纹样的应用
- 101 第五章 服装面料设计
 - 101 第一节 服装面料的选择应用
 - 102 一、服装面料的分类
 - 106 二、服装面料的选择
 - 110 第二节 服装面料造型设计
 - 110 一、服装面料造型的变形设计
 - 112 二、服装面料造型的破坏性设计
 - 114 三、服装面料造型的整合设计
 - 116 四、服装面料造型的附加装饰设计

下篇 设计实例

120 第六章 服装系列设计实例

120 第一节 服装系列设计的条件

120 一、服装系列设计的概念

121 二、服装系列设计的条件

122 第二节 服装系列设计的形式

122 一、服装色彩的系列设计方法

123 二、服装面料的系列设计方法

125 三、服装造型的系列设计方法

127 四、装饰系列设计方法

127 五、主体系列设计方法

131 第七章 服装风格设计实例

132 第一节 服装风格的概念及意义

132 一、服装风格的概念

132 二、服装风格的意义

133 第二节 服装风格的分类

133 一、优雅风格——成熟

134 二、浪漫风格——清纯

136 三、田园风格——民族

137 四、经典风格——复古

139 五、都市风格——现代

140 六、休闲风格——舒适

141 七、中性风格——干练

142 八、前卫风格——先锋

144 参考文献

服装造型设计

本篇重点讲述了服装廓形设计、服装结构设计、服装局部造型设计的方法,以及服装造型的表现形式等。服装的廓形是指服装穿于人体后的外在形状,它的变化对服装的款式变化起决定性的作用;当服装廓形确定后,服装结构构成与之相匹配;服装的整体造型是由各个局部的部件组合而成,服装局部造型对服装主体的造型影响很大。通过运用形式美的法则,将这些构成要素组合成完美的服装款式。

关键词:

廓形 结构 局部设计 形式美

第一章

服装造型构成设计

第一节 服装造型构成要素

服装是三维的立体空间造型，它是由最基本的形态要素——点、线、面所构成的，服装设计就是运用美的形式将这些要素组合成完美的服装造型结构。

一、点的设计

1. 点的定义

点是非常小的形象，在几何学中点是最小的基本形态，它只有位置没有面积。在服装设计中，点有大小、形状、色彩、质地的变化，具有活泼、突出的效果和引导视线的作用，可标明位置或作为视觉中心。点在服装造型中代表了物体的存在，既有宽度，也有深度，如

服装上的纽扣、小饰品等。

2. 点的构成

(1) 形态

点的形态可以分为几何形的点和任意形的点两种。

①几何形的点:其轮廓由直线、弧线等几何线构成,如服装上的口袋、领结、纽扣等,如图 1-1 所示。

②任意形的点:任意形的点没有一定的外轮廓形状,由任意形的弧线或曲线构成,如饰品等,如图 1-2 所示。

(2) 组合形式

点在服装造型中的组合形式有以下几种情况。

①单点:集中视线,具有向心性。

单点位于空间中心位置时,视线集中,使人产生紧张感,如图 1-3 所示。

单点靠近一侧时,具有不安定感和游动感,如图 1-4 所示。

图 1-1 几何形的点

小贴士

点在服装中的造型设计可以通过蝴蝶结、饰花、装饰扣等饰物来实现,这些部件在服装 CAD 的矢量绘制中往往用线和面的结合来实现,在绘制的过程中需要根据实际的效果添加适当的弧线来表示面料的褶皱效果。

在服装造型中应用点的时候,要根据设计的需要对点的个数和相互的位置进行调节。

图 1-2 任意形的点

②两点:两点的间距不同、位置不同,给人的感觉也会不同,视觉效果丰富。

两点在空间上的距离对称时,能产生上下、左右、前后均衡的静态感,如图 1-5 所示。

两点同时靠近某个角或某条边,让人有移动感,

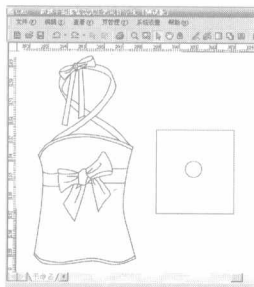

图 1-3 单点位于中心位置

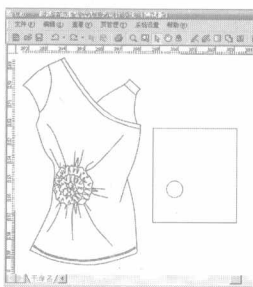

图 1-4 单点靠近一侧

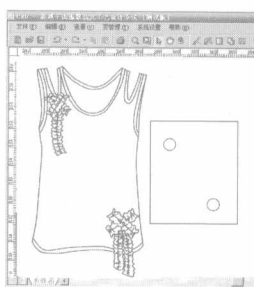

图 1-5 两点等距

图 1-6 两点靠近某个角

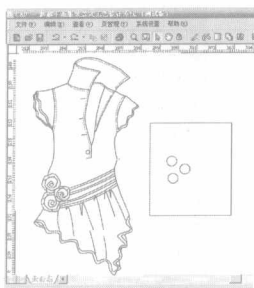

图 1-7 三点中两两间距相等

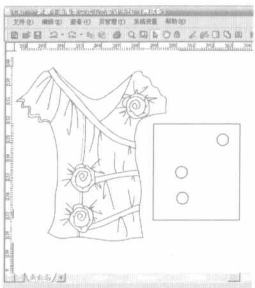

图 1-8 三点分散

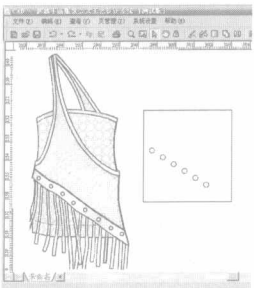

图 1-9 多点呈直线排列

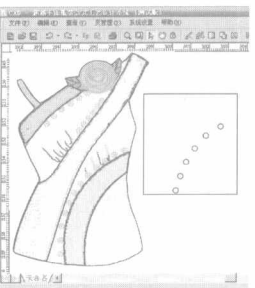

图 1-10 多点呈曲线排列

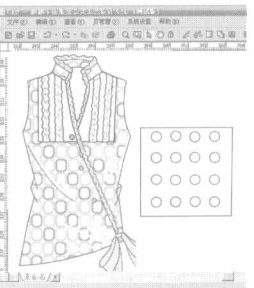

图 1-11 多点有次序排列

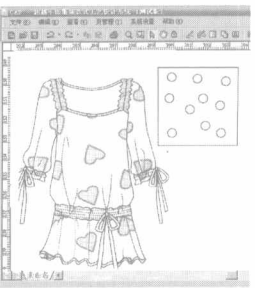

图 1-12 多点无次序自由排列

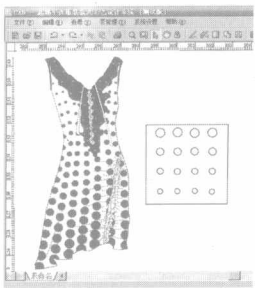

图 1-13 大小不同的点有序排列

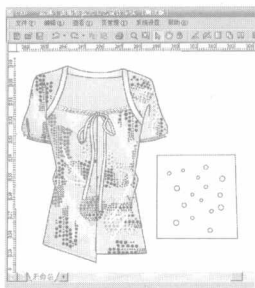

图 1-14 大小不同的点随意排列

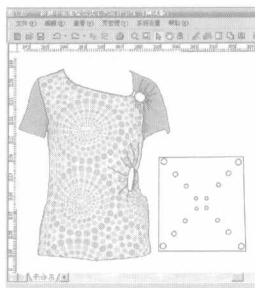

图 1-15 大小不同的点渐变排列

并且向外延长,更增加了动感,如图 1-6 所示。

③三点:三点按一定位置排列时,能够引导视线的移动,具有空间感和时间感。

三点中两两间距相等时,具有静止、稳重的感觉;三点呈倒三角形时,具有不稳定的动态感,如图 1-7 所示。

三点分散时,引起视线移动,给人连动的感觉,如图 1-8 所示。

④多点:多个大小相同的点组合在一起,给人以系列感、层次感和次序感。

多点呈直线排列时,给人系列感、延伸感和带有方向性的运动感,如图 1-9 所示。

多点呈曲线排列时,给人韵律感和柔和感,如图 1-10 所示。

多点呈有次序排列时,给人规范、整齐之感,如图 1-11 所示。

多点呈无次序自由排列时,虽然感觉分散、混乱,却给人以活泼、灵动的感觉,如图 1-12 所示。

⑤大小点:一定数目、大小不等的点进行排列,视觉上使人感觉有组织、有重点。

大小不等的点呈有次序排列时,可产生节奏感和韵律感,如图 1-13 所示。

大小不等的点进行随意排列时,给人以跃动感和随意感,如图 1-14 所示。

大小不等的点呈渐变排列,具有立体感和视错觉,如图 1-15 所示。

3. 点在服装中的表现形式

(1) 装饰点的应用

服装中装饰点的应用主要是对首饰和服饰品的应用,在服装中的作用是为了防止服装单调,追求着装效果的整体美。首饰主要是指戒指、耳环、胸针、项链等,由于首饰的光色效应很强,所以装饰效果明显;而服饰品是为了与服装的某一部分相呼应,追求形式上的美感,具有点睛之笔,如胸花、蝴蝶结、皮带扣等(图 1-16)。

(2) 图案点的应用

在服装中,点还可以以图案的形式出现,表现为各种抽象或具象的图形以及文字、字母等,经过印染、刺绣、镶、嵌等手段出现在服装上。如大点图案活泼、跳跃,中点图案大方、优雅,小点图案会形成块面的视觉效果,不规则点显得热情而富有刺激,大点加小点具有别致的节奏韵律,比例配色不同,其效果也不同(图 1-17)。

(3) 工艺点的应用

工艺点在服装中具有功能性和装饰性,如纽扣、珠子、珠片、线头等。这些工艺点的大小、聚散度、色彩、材质和位置在服装中的运用很讲究,否则会失去层次关系,喧宾夺主(图 1-18)。

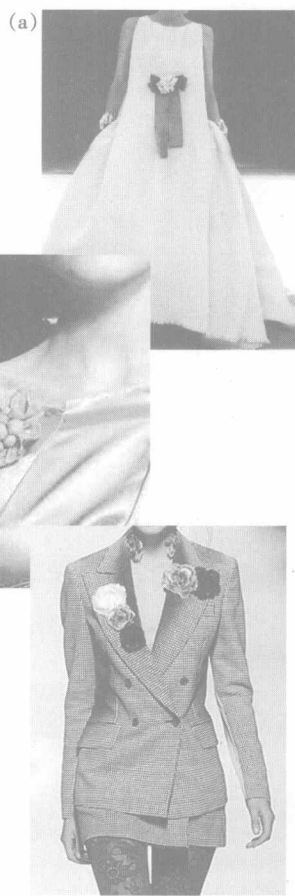

图 1-16 装饰点的应用

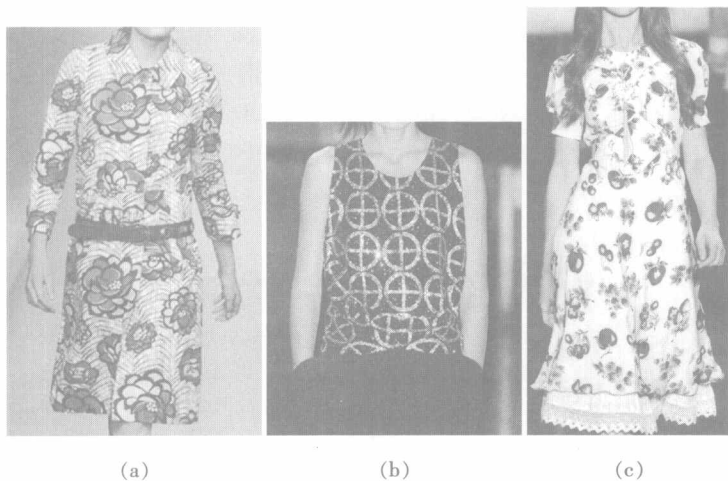

图 1-17 图案点的应用

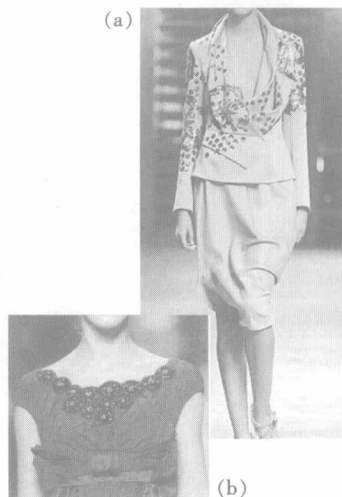

图 1-18 工艺点的应用

图 1-19 水平线

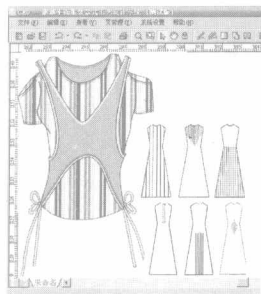

图 1-20 垂直线

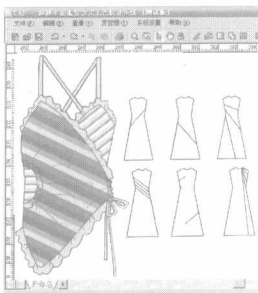

图 1-21 斜线

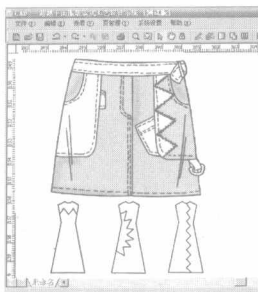

图 1-22 折线

二、线的设计

1. 线的定义

点的移动轨迹形成线。线有位置、长度及方向的变化,有不同的形状、色彩和质感,是立体的线。线的形式千姿百态,在服装中应用可产生丰富的变化感和视错觉感。线可分为直线和曲线。

2. 线的构成

(1) 直线

直线是最简洁、最单纯的线,是两点间最短的距离,有垂直线、水平线、斜线三种。直线一般具有硬直、坚强、单纯、规整、刚毅之感。

①水平线:水平线具有广阔、平静和安稳的特性,能够产生横向扩张感,给人稳定、安全的感觉。在服装造型中,常用水水平线来强调硬朗、稳重之感,如图 1-19 所示。

②垂直线:垂直线有修长、上升、挺拔的特点,给人纵向的动态感。服装中常运用垂直线来增加修长的感觉,如图 1-20 所示。

③斜线:斜线有不稳定、倾倒和分离的特点,比水平线和垂直线更具有动态感和不安定感,运用在服装上会产生活泼、轻松的感觉,如图 1-21 所示。

④折线:折线具有尖硬、锐利、不稳定的特点,比水平线和垂直线更有张力,如图 1-22 所示。

(2) 曲线

曲线就是点做弯曲移动时形成的轨迹,具有圆润、起伏、委婉、飘逸的特点,因其柔软、优雅,一般多用在女装设计中。曲线分为几何曲线和自由曲线。

小贴士

线在服装的造型设计中可以通过水平线、垂直线、斜线、折线、曲线等来实现,这些部件在服装 CAD 的矢量绘制中都用线来完成,需要根据具体形式的线设置点型为弧点或折点,若想表示条纹面料则通常用规则的面的排列来实现,或者直接用条纹面料图案进行填充。

①几何曲线:指有规律的、在一定条件下形成的曲线,如椭圆、半圆、螺旋线、抛物线等,在服装中常用于底边、裙摆、图案等,给人柔美的感觉,如图 1-23 所示。

②自由曲线:和几何曲线相比是没有规律的、走向随意、具有自由的个性,运用在服装中具有自如、变化、丰富的感觉,如图 1-24 所示。

3. 线在服装中的表现形式

(1) 结构线的应用

服装中的结构线包括省道线(图 1-25)、分割线(图 1-26)、褶皱线(图 1-27)、轮廓线(图 1-28)等,它既具有顺应人体曲面的功能性,也具有形式美的装饰性。

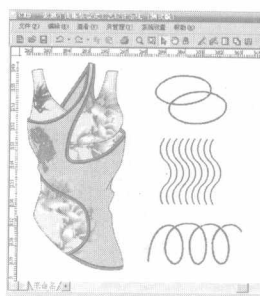

图 1-23 几何曲线

图 1-24 自由曲线

(a)

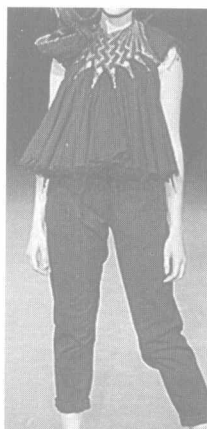
(b)

图 1-25 省道线的应用

(b)

图 1-26 分割线的应用

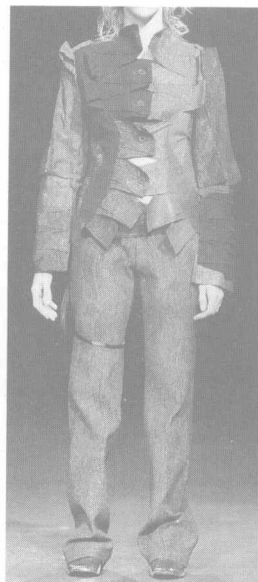

(a)

(b)

图 1-27 褶皱线的应用

(a)

(b)

图 1-28 轮廓线的应用

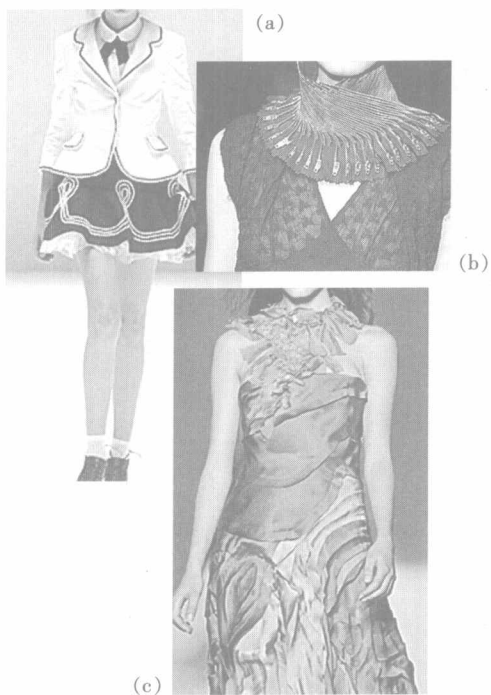

图 1-29 外加装饰线的应用

图 1-30 图案装饰线的应用

(2) 装饰线的应用

装饰线在服装上的应用形式有两种：一种是以拉链、子母扣、绳带、线迹、镶边、嵌条、流苏、珠串等外加装饰的形式出现，如图 1-29 所示；另一种是以印、织、染的图案装饰形式出现，如图 1-30 所示。两种形式具有各自不同的装饰功能。

(3) 服饰线的应用

服饰线主要是指能体现线形感觉的首饰和服饰品，如项链、手链、臂饰、挂件、腰带、围巾、包带等。这些首饰和服饰品通过色彩、材料和形状的不同变化与服装搭配，会产生丰富的视觉美感，如图 1-31 所示。

三、面的设计

1. 面的定义

线的移动轨迹形成了面，是立体的界限，它有位

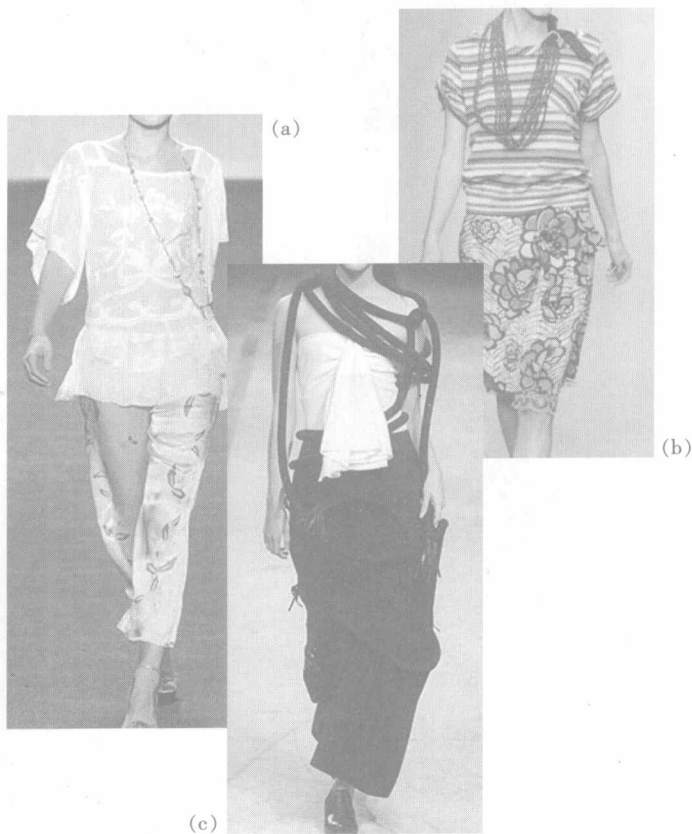

图 1-31 服饰线的应用