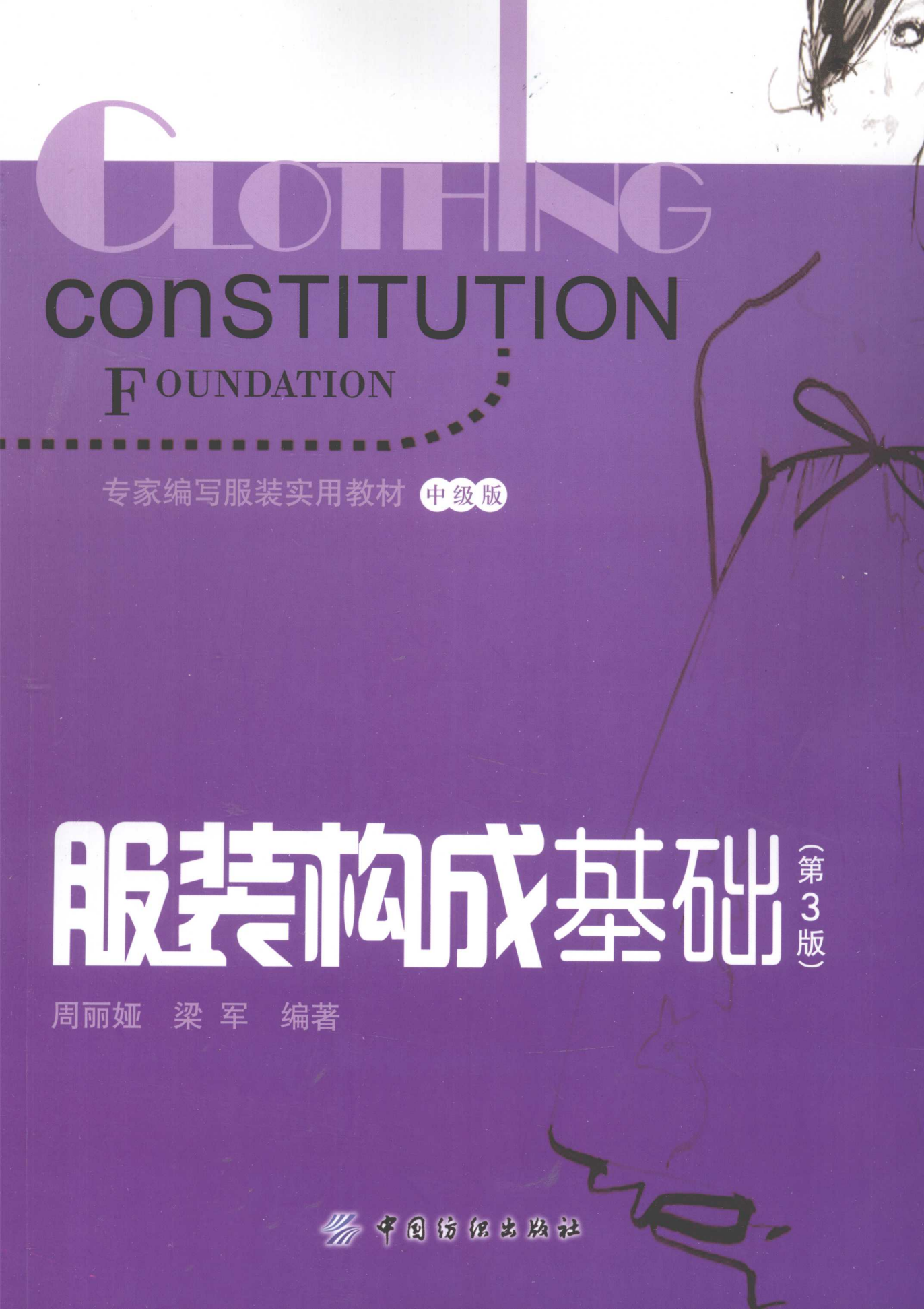

CLOTHING CONSTITUTION FOUNDATION

专家编写服装实用教材 中级版

服装构成基础

(第3版)

周丽娅 梁军 编著

 中国纺织出版社

【专家编写服装实用教材】中级版

服装构成基础

(第3版)

周丽娅 梁 军 编著

 中国纺织出版社

内 容 提 要

在服装设计中,构成知识对于设计的成败起着决定性的作用。本书共分为三篇:平面构成、立体构成及色彩构成。主要内容有:平面构成的要素及骨格,平面构成的基本要素在标志、吊牌、广告中的应用;立体构成的要素、形式与方法,立体构成要素在服装造型中的应用;色彩构成的对比与调和、色彩的构思与表达、流行色的变化规律等。书中详细的论述配以大量的插图,使内容通俗易懂。

本书主要作为专业学校服装设计基础课程教材,亦可供美术院校有关专业的师生以及从事服装设计工作的人员和广大爱好者学习和参考。

图书在版编目(CIP)数据

服装构成基础/周丽娅,梁军编著. —3版. —北京:中国纺织出版社,2010.7

专家编写服装实用教材;中级版

ISBN 978-7-5064-6569-4

I. 服… II. ①周…②梁… III. 服装—构成—专业学校—教材 IV. TS941.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2008)第 166724 号

策划编辑:刘晓娟 责任编辑:宋蕊 特约编辑:孙阳
责任校对:楼旭红 责任设计:何建 责任印制:陈涛

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 三河永成装订厂装订

各地新华书店经销

1996年12月第1版 2000年6月第2版

2010年7月第3版 2010年7月第9次印刷

开本:787×1092 1/16 印张:14.25 插页:12

字数:220千字 定价:32.00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

“服装构成基础”课程的开设是随着我国服装教育事业的发展而逐渐形成的一门专业基础课程。课程内容主要以国外引进的三大构成内容为核心理论框架,实际上它包括了平面构成、立体构成和色彩构成的内容,是所有艺术设计专业必修的专业基础,是从事设计人员必须掌握的平面、立体和色彩构成所遵循的原则和设计形式。它使我们的设计更具方法、更为有序,同时在观察、发现的过程中获得自己的视觉语言,并自觉、主动地在视觉艺术创造中构建强烈的创新意识或原创出多种形态。在当今设计教学中,构成基础已作为必不可少的课程内容,在二维设计和三维设计中日益显示出基础课程的重要性。

本书重点结合了服装设计的基础内容,在讲解三大构成基础知识的同时,着重实际操作和实践要领的传授,以不断更新图片实例将三大构成的基本内容与二维设计、三维设计结合起来。全书分为三个部分,即第一部分平面构成、第二部分立体构成、第三部分色彩构成。三部分理论共同构建了该书作为构成基础的主要内容,而每一部分又单独成立,并循序渐进。本书可以适合三大构成课程设置在一起的教学模式,也可以适合单独设置课程的安排,分时间段学习。

本书自出版以来,一直受到学生和设计师的喜爱与求索,根据艺术设计学及服装专业的需要,进行本次第三版修订。第三版在原有一、二版多次印刷的基础上进行了部分内容的更新、组织、修订,并加以扩展。主要有以下几个方面:

- 1.形的联想与变化的思维过程与表现方法;
- 2.分析了形的置换构成或异质同构,并结合服装与服饰品丰富其构成内容和构成效果;
- 3.强调了形的空间想象和形的矛盾空间构成的概念意识;
- 4.对平面和立体构成骨格的表现要素增加了新思维的构成形式;
- 5.基本形对比的内容上增加了平面和立体服装构成的对比元素与表现形式;
- 6.重新组织了肌理分类与应用设计;
- 7.增加了广告设计部分与字体设计的解读与应用;
- 8.分析了颜色的对比与色调调和的方法及图例应用;
- 9.修改并扩展了色彩解构的内容和设计应用。

作者从事设计与教学近30年,从事过平面、包装、书籍设计、工艺染织美术设计、服装设计等各种课程的教学与实践。本书涵盖了作者本人的经历、体验、积累和总结,及从事实践后想说的话,希望能对艺术设计教育和艺术设计有所裨益。

本书立体构成部分由梁军完成。感谢我们的专业同事及学生给予的帮助与支持,在第三版

采用了我的学生和 2005~2007 级服装专业学生和平面设计专业学生的作业或作品，在此表示感谢。

周丽娅

2010 年 5 月

于中南民族大学美术学院服饰艺术研究所

目录

绪论	1
第一篇 平面构成	
第一章 平面构成的要素	4
第一节 点	5
一、点的概念	5
二、点的形状	6
三、点的性质与作用	7
四、点的构成	8
第二节 线	10
一、线的概念	10
二、线的形状	10
三、线的方向性与特性	10
四、线的构成	11
第三节 面	14
一、面的概念	14
二、面的形状	15
三、面的特性	15
四、面的构成	16
第四节 点、线、面组合形	18
一、写实形	18
二、具象形	18
三、抽象形	19
四、形的组合	23
第五节 材料与工具	33
一、平面构成的材料	33
二、平面构成的工具	33
第六节 空间	34

II 服装构成基础

一、空间的概念	34
二、虚拟的三维空间	34
三、错视	36
四、超现实空间	36
第二章 平面构成的骨格	41
第一节 骨格的组织结构	41
一、规律性骨格	41
二、非规律性骨格	41
三、有作用骨格	42
四、无作用骨格	42
第二节 骨格的种类	43
一、重复	43
二、近似	49
三、渐变	51
四、发射	59
五、变异	68
第三节 比例与分割	70
一、黄金分割	71
二、重复分割	72
三、数列分割	73
四、自由分割	75
第四节 对比	76
一、形的对比	77
二、骨格的对比	80
第五节 肌理	84
一、视觉肌理	85
二、触觉肌理	90
第三章 平面构成要素在平面设计中的应用	94
第一节 基本要素在标志设计中的应用	94
一、标志的概念	94
二、基本要素在标志设计中的应用	94
三、标志设计的题材和形式	96

第二节 基本要素在服饰吊牌中的应用	102
一、吊牌的概念	102
二、基本要素在服饰吊牌中的应用	102
三、吊牌设计的构思与创意	104
第三节 基本要素在广告设计中的应用	106
一、广告的概念	106
二、广告的功能价值	106
三、广告的表现内容	107
四、基本要素在广告中的应用	107

第二篇 立体构成

第四章 立体构成的要素	114
第一节 立体构成的诸因素	114
一、概念元素	114
二、视觉元素	115
三、关系元素	115
四、构成元素	116
第二节 立体具有的方向及视图	117
一、立体的三个主要方向	117
二、立体的三个基本视图	118
第五章 立体构成的形式与方法	119
第一节 立体构成的形式	119
一、线材基本形的重复	119
二、面(板)材基本形的重复	120
三、体(块)材基本形的重复	120
四、基本形的粘接	122
第二节 线材的构成	124
一、线材的形态	124
二、线材的构成形式	124
第三节 面材的构成	128
一、面材的形态	128
二、面材的构成形式	129
第四节 体(块)材的构成	132

IV 服装构成基础

一、体(块)材的形态	132
二、体(块)材的构成形式	133
第六章 立体构成要素在服装造型中的应用	148
第一节 服装的立体造型	148
一、服装立体造型结构	148
二、服装立体造型的廓形变化	149
第二节 服装立体型的构成形式	150
一、服装立体型与线的造型构成	150
二、服装立体型与面的造型构成	150
三、服装立体型的肌理效果表现	152
四、服装立体型的综合造型构成	152

第三篇 色彩构成

第七章 色彩的基本知识	156
第一节 色彩的基本概念	156
一、色彩的科学依据	156
二、色彩的分类	163
第二节 色彩的混合	164
一、加色混合	164
二、减色混合	165
三、空间混合	166
第三节 色立体	167
一、色彩的三属性	167
二、色立体	168
第八章 对比与调和	174
第一节 色彩的对比	174
一、以对比为主的色彩构成	176
二、色彩对比与对比效果	182
第二节 色彩的调和	184
一、色彩的调和理论与方法	185
二、色彩的面积与色彩的调和	192
三、色彩的形状与色彩的调和	194

四、色彩与主题内容的调和	195
五、色彩与审美需求的调和	195
第九章 服装配色的方法	197
第一节 服装配色美的原则	197
一、配色中的对比与调和	197
二、配色中的平衡与呼应	198
三、配色中的节奏与层次	198
四、配色中的重点与点缀	198
五、配色中的整体色调	198
第二节 服装配色的方法	199
一、无彩色系配色	199
二、无彩色与有彩色配色	199
三、以色相对比为主的配色	199
四、以明度对比为主的配色	200
五、以纯度对比为主的配色	201
六、以冷暖对比为主的配色	202
第十章 色彩的采集与再创造	203
第一节 色彩解构的概念	203
第二节 色彩解构的方法	203
一、资料的采集	204
二、色彩的归纳与运用	204
第三节 色彩解构的内容	204
一、自然色的解构	204
二、传统色的解构	205
三、建筑、绘画艺术的色彩解构	205
四、姊妹艺术的色彩解构	206
第十一章 流行色	209
第一节 流行色的特征与意义	209
一、流行色的特征	209
二、流行色的意义	209
第二节 流行色的变化规律	210

VI 服装构成基础

一、流行色的发布	210
二、流行色的形式	210
三、流行色色组的变化	211
四、影响流行色的变化因素	211
第三节 流行色的应用	212
一、流行色与服装	213
二、流行色与常用色	213
三、流行色的运用	214
后记	215

绪论

构成基础是视觉造型设计的基础,它包括的内容有:平面构成、立体构成和色彩构成,亦称三大构成。在设计基础教学中,三大构成是各自独立而又密切相关的三门课程。它们分别从二维空间的平面形态、三维空间的立体形态以及颜色感知、色彩调和等方面完成设计基础的教育任务。

将形态要素按照一定的形式原则组成具有平面或立体的美感形象和色彩造型,在对物质形态或构成要素加以改造、加工、组合的过程中,使个别的或局部的形态构成艺术的整体,这样一种艺术实践的行为叫做构成。任何创造性活动的最终目标是构筑,构筑是一种创造、一种全新的组合形式。它以形态要素的变化与组合为对象,探讨形态、颜色在二维空间或三维空间中造型的构成效果与心理效应。它着重探讨设计意念与形式的关系,探讨物质材料及制作过程的认识和造型的多种方案的可行性。在造型设计构成的过程中,培养建立个人的审美能力和建立一种新的视觉图形的思维方法。

构成是所有创造性思维发展的基础,也是设计师从事设计之前必须掌握的基本知识和运用视觉语言的一种基本能力。

第一篇 平面构成

平面构成主要探讨长与宽二维空间中的造型、基本要素的组合及形式规律的问题。它是为平面设计进行创造形象的基本练习,是一种视觉形态的构成练习。如何创造形象,如何处理形象与形象之间的关系,如何把握美的形式、按照美的形式法则创造图形都是平面构成研究的对象。因此在进行构成的基础训练中,不仅要学习创造形态美的原理与方法,更重要的是注重观念和思维方式的拓展,使头脑灵活起来,为平面设计积累新的设想方案和产生具有新意的构成形式。

第一章 平面构成的要素

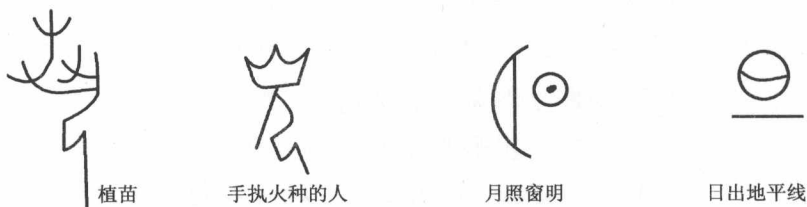
平面构成包括两个方面的要素,即形态要素和构成要素。最基本的形态要素是点、线、面;构成要素分别是大小、方向、明暗、肌理、空间等。构成中以这些基本要素为前提,加以分解、变化、组合,便会创造出所需要的图形。

形态要素的点、线、面是一切造型设计的基础,因为世界上存在的任何造型物都是由点、线、面组合而成的,而最复杂的造型物又都可以分解为点、线、面。因此我们要表现它就必须研究它的特征。我国很早就出现了用点、线来记录自然与社会现象的文字图形,如象形文字和彩陶纹样,见图 1-1。从这些文字图形中,我们可看到“把自然现象描绘成简易明白通晓的形象”。这些图像又有单纯、朴素的鲜明特征和优美生动的点、线形态,它们既是最简单的文字,又是具有一定抽象美感的图形。构成要素是引导或规范形态要素之点、线、面组成图形构成形式美感的基本理论。

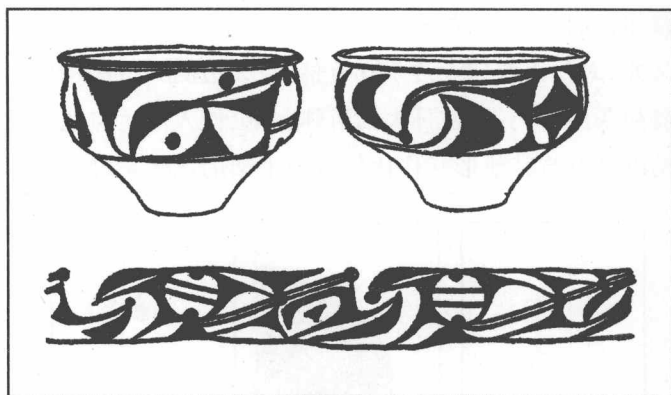
本章着重阐述基本的形态要素:点、线、面的特性、作用及构成的形式美感及心理效应。

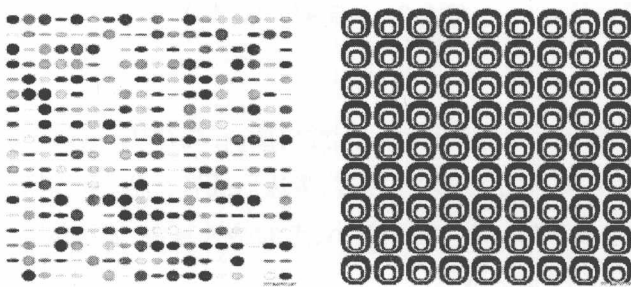
表现出大自然的意境

表现出人与自然的联系

彩陶纹样

点的构成

图 1-1 点与线表现的文字和纹样

第一节 点

一、点的概念

在几何学的定义中,点是无面积的,它只表示其存在的位置,如在客观形象上的棱角、线的开始与末端、线的交叉、线的转折处等,见图 1-2。但是在设计造型时,点如果没有形,便无法进行视觉传达或表现。因此,点必须具有面积、大小和形状。

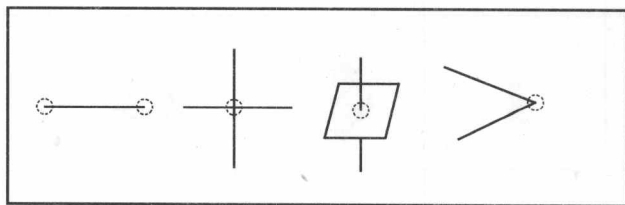

图 1-2 概念中的点

点在构成中,一般表现为细小的图像,见图 1-3。所谓细小是相对的,不是图像本身能够界定的,而是通过该点的形与其他形作比较或者与框架的大小比较来确定的。从这一点来说,点又

是没有绝对尺度的。譬如,人和船在近距离内不可能视为点,但在广阔的平原上和宽阔的海洋上都会感觉似点一般。又如,太阳比地球大约 130 万倍,在无边的天空中却像只圆盘,可视为点。因此,由于它所处的环境和条件不同,即使再大的形体,都会使人产生点的感觉。在造型构成中,凡具有点的特性,同样是以该点与其他形状作比较或与框架的比较来确定的。

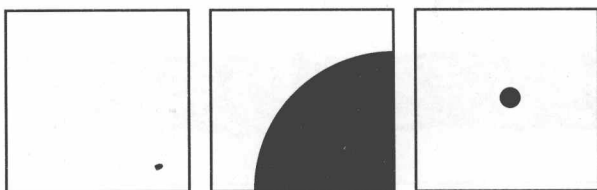

图 1-3 点与点的大小比较

二、点的形状

点一般以圆形形状来表示,它是无棱角、无方向的。在构成中,点的形态并不仅限于此。它还可以是各种不同的简单形状,如正方形、三角形、多边形或者其他不规则形,见图 1-4。点的基本特征不在于形状,而在于面积的大小。面积越小,点的感觉越强;面积越大,越具有面的感觉。就点与形的关系而言,以圆点视觉最强。

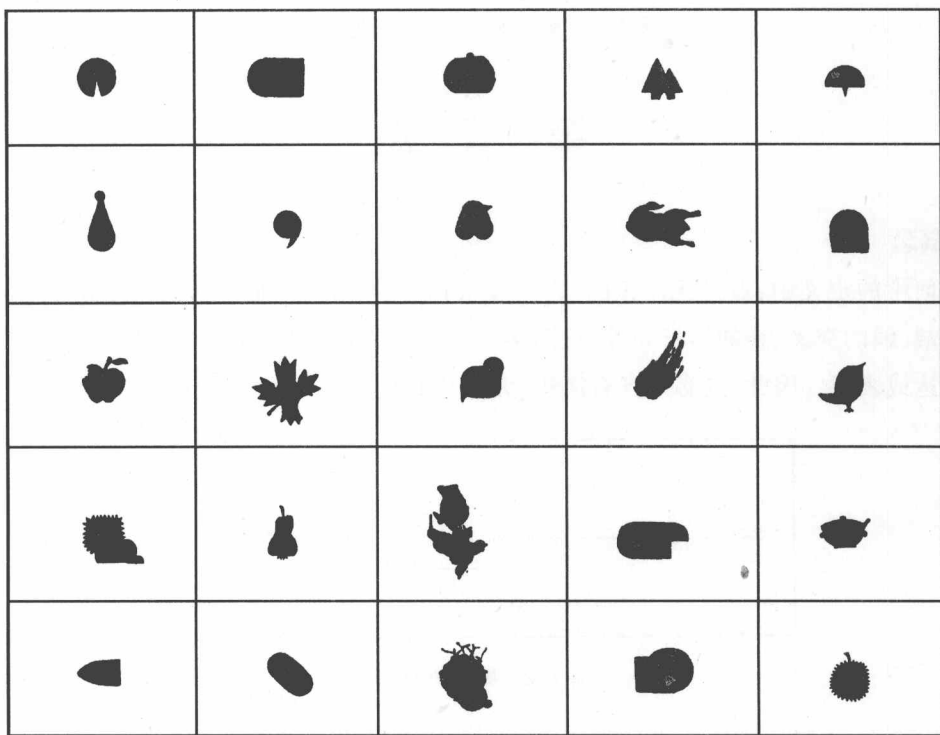

图 1-4 点的形状