

面向“十二五”高等教育课程改革项目研究成果

服装设计 理论与实践

Clothing Design Theory and Practice

主编 肖琼琼

CLOTHING DESIGN THEORY AND PRACTICE

北京理工大学出版社

BEIJING INSTITUTE OF TECHNOLOGY PRESS

面向“十二五”高等教育课程改革项目研究成果

服装设计理论与实践

主 编 肖琼琼

副主编 罗亚娟 方 毅

编委会成员：

肖琼琼	湖南女子学院
罗亚娟	湖南电子科技职业学院
方 毅	东北师范大学人文学院
李 艺	湖南女子学院

北京理工大学出版社

BEIJING INSTITUTE OF TECHNOLOGY PRESS

内容简介

本教材是普通高等教育“十二五”规划教材之一,立足于现代服装教育及服装行业对人才的需求,从设计理论、设计规律及行业发展等综合角度,进行了全面、系统的阐述。主要内容包括服装设计概述、服装设计的基本美学法则、服装款式构成法则、服装色彩设计法则、服装材料设计、服装分类设计六部分。全书图文并茂,内容充实,旨在培养学生全面掌握服装设计的理论知识和专业技能。

本教材适用于高等院校服装设计专业的学生使用,也适于服装设计从业人员和服装设计爱好者作为参考书籍,具有一定的实用价值。

版权专有 侵权必究

图书在版编目(CIP)数据

服装设计理论与实践 / 肖琼琼主编. —北京:北京理工大学出版社, 2010.7

ISBN 978-7-5640-3558-7

I. ①服… II. ①肖… III. ①服装-设计-高等学校:技术学校-教材 IV. ①TS941.2

中国版本图书馆CIP数据核字(2010)第150700号

出版发行 / 北京理工大学出版社

社 址 / 北京市海淀区中关村南大街5号

邮 编 / 100081

电 话 / (010) 68914775 (总编室) 68944990 (批销中心) 68911084 (读者服务部)

网 址 / <http://www.bitpress.com.cn>

经 销 / 全国各地新华书店

印 刷 / 北京爱丽精特彩印有限公司

开 本 / 720 毫米 × 1000 毫米 1/16

印 张 / 12

字 数 / 227 千字

版 次 / 2010年7月第1版 2010年7月第1次印刷 责任编辑 / 葛仕钧 梁铜华

印 数 / 1 ~ 2000 册 责任校对 / 王 丹

定 价 / 39.00 元 责任印制 / 边心超

图书出现印装质量问题,本社负责调换

前言

服装设计是服装专业教学中的核心课程，其内容涵盖了服装的基础理论、服装设计的方法和规律、各类服装的设计要素和规律以及与设计相关的多方面的知识等。我们期望通过本教材的指导，使学生尽快完成从理论到实践、从专业到产业的深化过程，明确专业学习目标，掌握专业技能，并养成勤于思辨、善于交流、勇于实践、乐于合作的良好作风。

本教材的整体思路：设计过程的描述尽可能语言清晰、方法多样，主要是掌握服装设计的基本要领及实践能力，在设计与创新过程中力求采用不同的思维方式，运用不同的路径，探索更新的东西。为更好地丰富和充实教材学习的内容，在各章节后附有课后思考题，有利于拓展学生的专业思考和专业视野。

全书分为六个章节，较全面地论述了服装设计的基本理论和形式法则，包括服装设计概述、服装设计的基本美学法则、服装款式构成法则、服装色彩设计法则、服装材料设计、服装分类设计。全书图文并茂，层次分明，尤其在创意服装设计部分既注重了创意思维方式的培养，又强调了设计作品的实践性，为设计实践打下坚实的基础。

本教材由肖琼琼老师主编。李燕老师负责编写第一章的第一节至第四节，朱亮老师负责编写第二章，李艺老师负责编

写第三章的第一节和第二节，罗亚娟老师负责编写第四章，肖琼琼老师负责编写第五章、第六章、第一章的第五节及第三章的第三节，方毅老师参与了资料的收集与整理工作。参编者还包括：周立群、廖珍、秦灿江、陈庆菊、朱丽。

本教材的编写时间有限，难以达到尽善尽美，加之社会经济、文化、艺术发展的突飞猛进以及时尚潮流的瞬息万变，使得教材中所提及的专业信息及案例分析都会受到时代和时间的局限。因此，教材中难免会有偏颇和欠缺之处，恳请广大师生给予批评指正。

本教材在编写过程中得到了北京理工大学出版社的大力支持，在此表示感谢。

编 者

目 录 CONTENTS

第一章 服装设计概述

- 第一节 服装设计的基本理论和研究范畴 / 003
- 第二节 服装的构成要素 / 012
- 第三节 服装设计的意义 / 015
- 第四节 服装设计师的素质要求 / 017
- 第五节 服装设计的方法与步骤 / 020

第二章 服装设计的基本美学法则

- 第一节 构成服装造型的基本形式 / 051
- 第二节 形式美法则在服装中的运用 / 056

第三章 服装款式构成法则

- 第一节 服装廓形设计 / 067
- 第二节 服装分部设计 / 079
- 第三节 服装细节设计 / 094

第四章 服装色彩设计法则

- 第一节 色彩的情感特征 / 103
- 第二节 服装色彩搭配原理与方法 / 108
- 第三节 流行色及其应用 / 114

第五章 服装材料设计

- 第一节 服装材料的概念及类别 / 123
- 第二节 服装材料的二次设计 / 125
- 第三节 服装材料的二次设计
在服装中的应用 / 133

第六章 服装分类设计

- 第一节 运动服和运动便服设计 / 137
- 第二节 休闲服设计 / 142
- 第三节 礼服设计 / 148
- 第四节 职业服设计 / 154
- 第五节 童装设计 / 160
- 第六节 针织服装设计 / 170
- 第七节 创意服装设计 / 179

参考文献 / 186

Chapter 1

第01章

服装设计概述

FUZHUANGSHEJI
GAISHU

→ | 第一节

服装设计的基本理论和研究范畴

人们都说：“衣食住行”，衣在首位，由此可见服装是人们生活最基本的需求之一，而且它在整个社会的精神生活和物质生活中占有举足轻重的地位，我们可以从这3个方面加以了解：①从人类学的角度来看，服装因其所具有的功能特征成为人类生活的必需品；②从美学的角度来看，服装是人体着装后的一种状态，它通过人的自身气质、体型特征、肤色与服装的色彩、款式、材料的质感及发型、配饰和鞋袜的合理搭配，形成和谐美感，从而达到包装、美化人体的目的；③从文化的角度来看，服装的物质文明与精神文明构成了整个服装文化，体现了文化艺术与科学技术协调发展的水平。

一、服装的起源

在地球上的所有动物中，人类是唯一懂得穿衣服的动物，根据人类学家及考古学家的研究结果推测，约在二百万年前，地球上就有了人类。最初的原始人类体表覆有体毛，具有自然防护的机能，可适应环境、气候的生态变化。然而人类经过长年累月的进化过程之后，体表的体毛逐渐退化脱落，露出表皮。为了适应气候的变化，保护身体不受风霜的侵袭、野兽的伤害，人类利用生活资料，达到保暖、防御伤害、遮羞蔽体、装饰美化自身的目的，从而发明了服装。关于服装的起源，我们可以从服装的产生过程中总结出3种具有代表性的服装起源说，即保护说、羞耻说和装饰说。对于服装的起源说，在服装概论中有详细的说明，所以本章节就不加以介绍了。

二、服装的定义

服装的定义可以从广义和狭义两个方面加以阐述。广义上的服装是指依附于人体表面的一切可以装饰身体的物品,包括衣、鞋、袜、帽子和其他装饰物。这说明服装与人体存在直接的联系,服装的产生是以人体为依据,人体是服装的重要组成部分。从广义上的服装概念来看,除了以基本的纺织物为材料的服装之外,设计者们还以塑料袋、碟片以及容器等为材料,结合起来做成具有一定创意设计的服装,这样的创意设计可以开拓我们的设计思路,使我们突破传统观念的束缚,尝试从造型、新型材料和新的组合搭配方式上创造服装的新形式,使服装设计的范围更为广阔,如图1-1所示。

狭义上的服装是指用纺织物等软性材料制成的人们日常所接触的生活用品,是人们生活中不可或缺的重要组成部分。与服装相关的概念还有衣服、被服、服饰(图1-2)、成衣(图1-3)、时装(图1-4)、装饰等,相对而言,“服装”这个词概括了以上的所有与服装相关的概念,而且更具有概括性,也更为常用。

▲ 图1-1 新型材料的运用拓展设计思维
作者 三宅一生

▲ 图1-2 服装与饰品的合理搭配构成服饰

▲ 图1-3 成衣所表现出的大众化 ▲ 图1-4 时装所表现出的时尚性

三、服装设计的概念

服装设计所研究的对象是人，它是美化人体，表现人的个性、气质、修养的一种手段，因此服装设计以美化人体，更好地展现着装者的气质为第一目的。

服装设计是以服装为对象，运用恰当的设计语言、元素及方法，完成整个着装状态的创造过程。服装是与人们生活密不可分的物品，也是人们生活的重要组成部分。设计的发展过程经历了从装饰设计、生产设计到生活设计3个阶段，而服装设计的概念是在服装进入了生产设计阶段才被确立的。随着设计经济的不断发展，人们的生活质量要求越来越高，思维方式越来越活跃，审美也发生了巨大的变化，由此促进了设计发展过程的不断更新与进步。由于人们受到人文思潮、时尚内容、法律道德等多种社会因素的影响，不同历史时期服装设计的表现手法和内容也各有不同。

服装设计作为一门综合性的实用艺术，既具有一般实用艺术所具备的特征，又在其研究内容、表现形式和设计手法上具有其独特的特点。

四、服装设计的主要内容

通常人们把服装设计理解为服装款式设计,其实服装设计所包含的内容除了服装款式设计之外还包括服装结构设计和服装工艺设计。一般专门从事设计开发的设计师们都应掌握这3个方面的技能。但随着经济的发展,社会对所需人才的考核要求越来越高,而且工作的分工也不断细化,并且采用以团队组合开发产品的形式来展现个人的强项,因此,服装设计的工作也顺应社会的发展需要,分成了款式、结构、工艺3个方面,在大型的服装企业中则职责明确、分工细致,设计和技术人员各自独当一面。这也是大型服装公司追求产品设计精益求精的主要手段,可以把这3个方面的技术人才称为服装设计师、打板师及样衣师。在小型的服装企业中,这种分工并不明确,通常一个设计师既担任款式设计的工作,还要兼任打板等技术人员的工作,我们俗称其为“通才”。

◆ 1. 款式设计

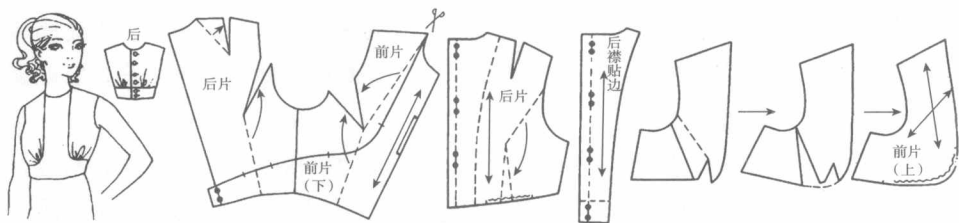
人们通常将款式设计看成造型设计,其实款式设计由造型设计和色彩设计两部分组成,而且造型和色彩是不可分割的。物体要给人们留下完整的印象必须通过色彩和造型来加以展现,而款式设计的中心任务是诠释流行和提供服装设计式样,在企业中负责款式设计的人员就是服装设计师。款式设计是一种创造性的设计,它要求服装设计师必须掌握人们的消费心理,借助于自身在学习和多年的实践中所掌握的美学、绘画等多种技艺,在人们的生活习俗、消费心理、季节气候变化的基础上设计服装,从而能够影响服装的流行趋势,推动生产消费美化人们的生活等,如图1-5所示。

▲ 图1-5 服装款式效果图的表现

◆2.结构设计

结构设计的目的是把款式设计由平面造型转化成立体空间造型,是把服装的款式图分解成平面衣片结构图的一种设计形式,即服装裁剪制图。它是服装款式和制作工艺的中间环节,而且这个环节是至关重要的,不能省略。因为没有结构设计就不能实现工艺制作,就不能使一块面料变成一件衣服;结构设计的重要性在于既要保证实现服装款式设计师的设计意图,又要适当弥补在款式设计中存在的不足,同时还必须考虑工艺设计的合理性和工业生产的可操作性,所以在服装企业,我们通常把结构设计师称为打板师,如图1-6所示的是服装结构的设计图。

▲ 图1-6 服装结构设计图

◆3.工艺设计

工艺设计的主要任务是把结构设计的结果安排到合理的生产规范中。它包括服装工艺流程与产品尺码规格的制定、辅料的配用、缝合方式与定形方式的选择、工艺技术措施的选用以及成品质量检验标准等。工艺设计的合理性不仅影响服装产品的质量,而且还影响厂商关注的以利益为重的生产成本,服装企业中通常所说的样衣师、工艺师就是负责工艺设计的人。

表1-1为服装设计各内容的特点和相互的关系。

表1-1 服装设计内容的特点与相互关系

名 称	特 点	思维作用	表达方式
款式设计	是整个设计的先导环节,确定服装造型、色彩及面料的选择	借助手绘款式图和计算机辅助设计软件加以表达	服装设计图稿
结构设计	是整个设计过程的过渡环节,直接关系到款式设计的成败	借助于平面结构制图或立体裁剪的工程性逻辑思维	平面制图或是立体裁剪
工艺设计	整个设计的实物环节,是指导服装生产和保证产品质量的重要手段	制定工艺流程的工程性逻辑思维	文字、符号、图表、标准

五、服装设计的基本要素

服装是一门综合性的实用艺术,它体现了服装的材质、色彩、款式、结构和制作工艺等多方面的整体协调美,其中款式、色彩、面料在服装设计中占主导地位,所以被称为服装设计的三大构成要素。

◆ 1. 款式

所谓款式就是指服装的内部和外部造型。这里主要是指从造型角度所呈现的构成服装的形式,也是服装造型设计的主要内容。款式设计的重点包括外部轮廓结构设计、内部线条分割的细节设计和零部件设计3个方面。

(1) 服装的外部轮廓设计。外部轮廓决定服装整体造型的特征,服装外部轮廓主要是指服装的外部造型。外部轮廓所表现的是一种单一的形态,无论服装的款式结构如何新颖复杂,首先映入人们眼帘的都是服装的外部轮廓线,它能直观地传达服装的最基本的特征。

(2) 服装的内部线条分割的细节设计。服装的结构线主要是裁片分割线,是服装内部线条分割的细节设计,它的产生是以人体的体型特征为依据,重点

在于塑造出服装的结构美感,从而更好地突出人体的形体美,如省道线、公主分割线、背缝线等都是使服装形成立体效果的重要线条。结构线合理协调的运用,能更好地体现服装的简练、高雅、潇洒、活泼、成熟、可爱等感觉,符合现代人的审美。

(3) 服装的零部件设计。服装零部件也是构成服装款式的主要内容之一,一般是指领子、袖子、口袋、腰头、纽扣及其他附件。部件的设计既要强调服装结构原理的功能性和装饰性,又要使其布局效果符合美学原理,以形式美法则协调统一地加以设计,从而完善服装的艺术风格,如图1-7所示。

◆ 2. 色彩

色彩在服装要素中占有一定的地位。

▲ 图1-7 服装的结构线条

人们在选择服装时,服装的色彩是吸引消费者眼球的一大亮点,服装的色彩给人以强烈的感觉,带给人不同的视觉效果和心理感受,从而使人产生不同的联想和美感。人们通过服装的色彩来表达自己的情感和表现自己的性格特点,如白色的晚礼服使人感觉纯洁高雅、红色的旗袍让人感觉热烈华丽,绿色的T恤让人感觉自然清新等,因此设计者在设计服装时要根据穿着场合、人们的风俗习惯、季节变化和配色规律进行用色,力求体现服装的设计效果,如图1-8所示。

服饰纹样是服装色彩变化非常丰富的部分,也被称为服饰图案。纹样的组成形式是对自然景物、几何图形的提炼与表达。用于服装上的纹样品种非常丰富,按工艺可分为印染纹样、刺绣纹样、镶拼纹样等;按构成形式可分为单独纹样、适合纹样和连续纹样等;按构成空间可分为平面纹样和立体纹样;按素材可分为动物纹样、花卉纹样和人物纹样等。不管服饰纹样是如何组成的,不同的纹样在服装上都是以不同的形式来表现的,它在服装设计中的运用均能起到修饰、渲染、烘托和升华服装美感的作用,如图1-9所示。

▲ 图1-8 服装色彩的合理搭配

▲ 图1-9 服饰图案在服装中的运用

◆ 3. 面料

在服装设计中,款式造型设计与面料密不可分。服装款式的结构主要通过

面料得以展示,它是服装最表层材料,也是服装设计的物质基础,没有面料就无法展现服装的结构和穿着效果。服装材料的种类、结构和性能直接影响服装的设计风格 and 消费者的消费心理。如面料质感的挺括、柔软、悬垂、蓬松,面料的舒适性、透气性、保型性,面料的二次设计所产生的肌理效果都会使服装的实用性和审美性达到完美结合,从而提升服装的品质,如图1-10所示。

图1-10 强调面料质感的服装

六、服装设计的条件

设计构思是对设计的整体把握。在服装设计中,设计师可以充分发挥自己的想象力,构思出一个个适合特定场合的形象,比如休闲逛街的少女、高档写字楼里的白领丽人、参加商业洽谈的精英及宴会上典雅大方的贵妇等。这些场合、身份和年龄的差别就要求设计师们在进行设计时必须考虑以下几方面要素。

◆1. 穿着对象

确定穿着对象。服装美的体现是以人体为依据的,俗语说的“量体裁衣”就充分说明了着装者和服装之间的关系。消费者是个笼统的概念,不仅有性别、年龄之分,也有经济收入上的差异,穿着对象主要包含了着装者的年龄、性别、职业、爱好、体型、个性、肤色、发色、审美情趣、生活方式等综合因素,在现今的个性时代,穿着者更注重体现内在美和外美的结合而展现出完美的自我,所以各服装公司所指定的品牌路线是将消费者的年龄因素和经济因素作为重要的考虑内容。

◆2. 穿着时间

穿着时间是指什么时候穿。服装的时间性很强,首先,设计服装时不仅要区别季节变化,即一年四季中的春夏秋冬,还要区别具体时刻,即一天中的白昼与黑夜。不同季节,不同气候、不同时间段有着不同的款型特征,服装设计一定要适应不同时间气温的变化,而且在一些比较讲究穿着礼节的场合,一天中的服装要随着时刻的变化而更换。其次,我们经常会把正在流行的服装称为“时装”,时装不同于常规和传统服装,它包含时尚性和流行周期等内在因素,现代的消费

意识使时装流行周期越来越短,因此时间性被视为时装的灵魂。

◆3.穿着场合

场合就是着装的地点或环境,是服装设计中必须要考虑的因素。人们生活在纷繁复杂的社会环境中,人与人之间的接触或是工作需求都要求与社会结构的各部分保持着相对均衡与和谐的关系,社会的各种生活场合有着各自特定的内容,因此需要着装者与场合相协调,诸如出席会议、参加庆典、应聘等场合需要考虑着装的效果。

◆4.着装目的

着装目的是指为什么要穿。从服装的诞生到现代服装,附着着许多的目的,人们着装不仅是出于保护目的,而且服装的色彩、造型、材料和工艺也为服装带来了形形色色的象征性,人们也一直在追求服装的功能性与审美性的统一,设计者除了要强化服装的安全、舒适、实用外,更要讲究其审美性、时代性、民族性等内容,这是社会进步的需要。着装得体既是尊重别人,也是尊重自己和展示自己。

◆5.穿什么

服装是社会与人联系的纽带,消费者对服装的要求既要表现自我,又要被社会大多数人认可,如何选择、如何搭配的问题既可以体现设计者的设计理念和完美构思,又可以反映穿着者的穿着品味和审美标准,所以设计者在设计时不仅要考虑服装的设计特色,还要有多种搭配和混搭的可能性,以便消费者更好地装扮自己。

◆6.价格

服装设计有别于纯艺术,它以市场的接受和消费者的认可体现价值。好的设计应做到以最低成本创造最优的审美效果,在追求实用和审美结合的前提下控制成本,使产品具有最强的市场竞争力。对于高级女装,价格控制的空间较大。