

REALIZATION DESIGN
— PLANE FORM AND
COSTUME DESIGN APPLICATION

实现设计

— 平面构成与服装设计应用

周少华 著

DESIGNER MANUAL

DETAILED CASE ANALYSIS

METHODS OF REALIZATION DESIGN

PRACTICAL EXAMPLES

中国纺织出版社

REALIZATION DESIGN
— PLANE FORM AND
COSTUME DESIGN APPLICATION

实现设计

——平面构成与服装设计应用

DESIGNER MANUAL

DETAILED CASE ANALYSIS

METHODS OF REALIZATION DESIGN

PRACTICAL EXAMPLES

周少华 著

 中国纺织出版社

Detailed case analysis

Designer manual

REALIZATION DESIGN — PLANE FORM
AND COSTUME DESIGN APPLICATION

实现设计

—— 平面构成与服装设计应用

周少华 著

Methods of realization design

Practical examples

INTRODUCTION

前言

.....

构成是指两种以上的单元重新组合成为一个新的单元，是一种造型组合概念，更具有哲学和科学的含义，如：对象要素分解与组合，使新的功能显现等。研究形象构成的科学是研究如何创造形象，形与形之间怎样组合以及形象如何排列等，从而发现创造形态和视觉的方法。

平面构成与服装设计应用方法是借助平面构成原理，实现服装的科学设计创造，是基于基本款式造型形式，在款式平面形态上按一定的设计原理进行设计策划，反映服装构成现象、变化与运动规律性，表现具体的形象特征，使之变成美的符号的服装综合设计过程。平面构成与服装设计应用不是简单地模仿具体的物体形象来进行服装设计，而是以三维款式基础形态为基础，强调客观的构成规律，把自然界中存在的复杂过程，用最简单的点、线、面进行分解、组合、变化，反映客观现实所具有的规律，是一种高度强调理性活动的、自觉的、有意识的设计再创造。在整个设计过程中，该方法运用了数学逻辑、视觉反应和视觉效果等原理和手段，构成具有目的的服装空间深度，并突出它的运动规律，表现出超越时间、空间的款式效果美。

平面构成与服装设计应用与传统的服装设计有所区别。传统的服装设计是在非常正规的设计中反复求变化，像是在服装款式平面上表现一种规整、呆板的统一，而平面构成与服装设计应用方法旨在突破传统服装设计惯例，使设计在本质上增强款式构成的运动感和空间韵律，使设计后的服装有一种二维创造、三维和谐的效果，在款式设计造型中，形的数量等级和加减、位置的远近和聚散、方向正反转折等变化，以及结构上整体与局部设计等，是基于人体与款式基础，运用了“以型变形”的方法手段，使服装款式形态有组织、有秩序、有动感地组合构成，使服装设计在满足人穿着功能的同时，给人的视觉和心理带来和谐美的享受。

在造型过程中，平面构成与服装设计应用方法不仅强调款式形态构成设计知识，要想把握该方法和技术的精髓，变通应用也非常必要。独特而丰富的构想和对美的深刻感悟是必备的素质，也是创造设计艺术构成的不可缺少的要素。应该从服装设计基本造型规律出发，结合构成方法，在系统训练中开展造型设计实践和理论分析，以培养设计的创造力和基础造型能力。

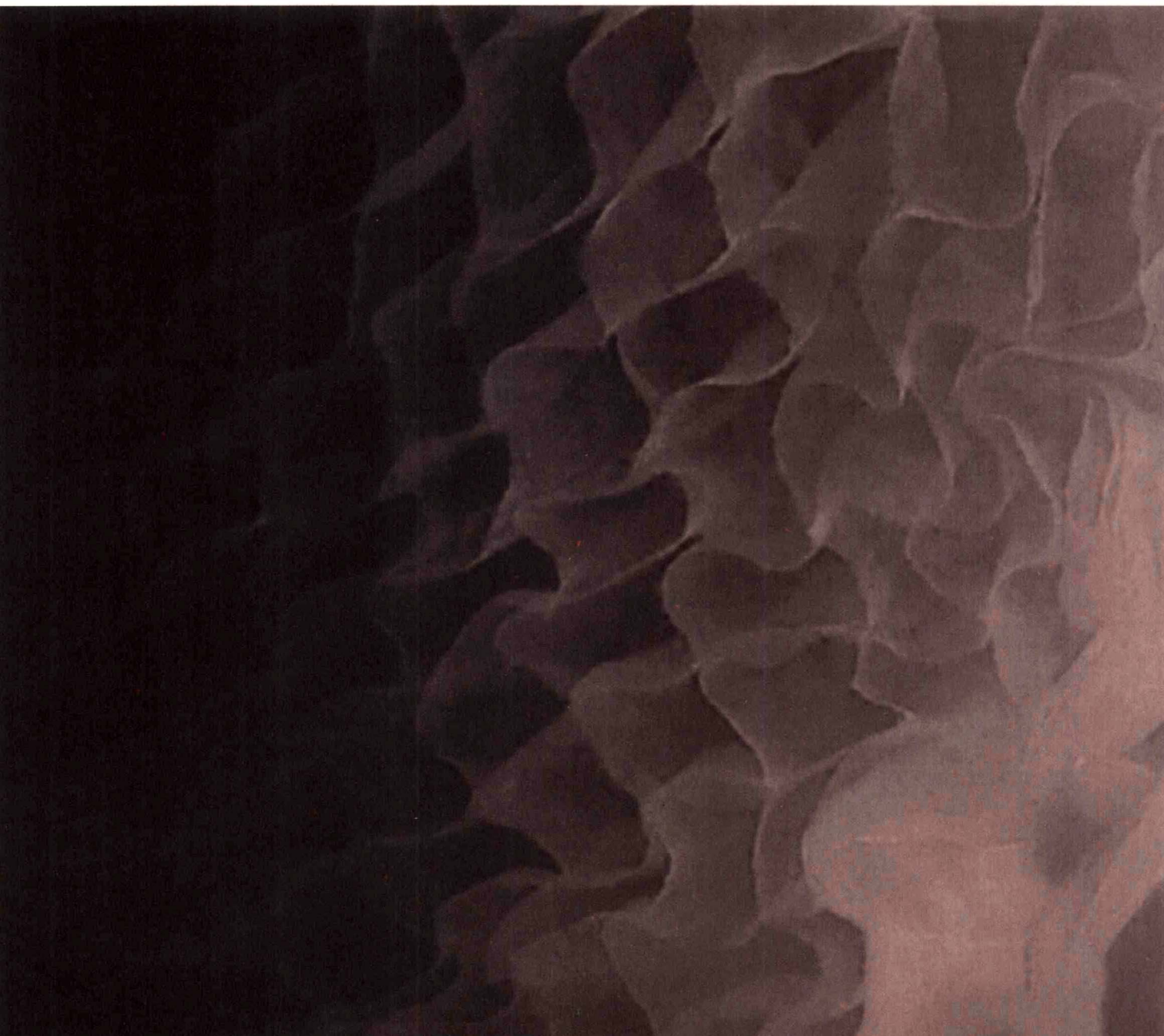
除了以上阐述的内容，平面构成与服装设计应用学习还要求设计者深刻的掌握平面构成基础知识。平面构成知识是艺术设计专业的入门知识，在由浅入深、循序渐进的艺术设计过程中，它对于造型起到了科学创造的辅助作用。平面构成知识本身就是对造型艺术的基础性、本质性问题的系统分类构建，如：形态、色彩、质感、构图、表现力和美感等，把造型涉及的因素部分按一定的法则予以综合构成。它在多方面探讨形式本质、寻求创造力的种种可能性中，以点、线、面、体等抽象形态为主要构成要素，在某种程度上借助逻辑推理方法丰富造型手段，使美的构成表现艺术化、科学化、持续化。

我们知道，设计意味着对预期目的的创造，它需要设计师具有对设计知识的系统化和综合掌控能力。平面构成与服装设计应用就是对服装设计创造力的培养，以造型为基础探求美构成规律和表现方式。服装设计中的美是一种实践构成的表现形式，是对系统进行分析和发现的产物，是对现有服装形态的认识积累及对新形态的发现与创造，这个创造过程庞大而任重道远，要通过艰苦的训练和大量的实践积累才能完成。从本质上看，任何形态创造都必须以形态、材料和工艺为物质基础，许多新的创意构思也离不开形态、材料和工艺的启发。这种从包豪斯时期就建立起来的实践性指导原则，至今仍是服装设计实施的重要依据。

平面构成与服装设计应用中，对原理、方法、规律的应用是服装创造的手段，寻找新的服装设计形态，挖掘对原有形态的感受，把熟悉的设计“语汇”以新的方式呈现和组合，不断地试验，广泛地借鉴和吸收，增加服装设计形态美，在服装功能与装饰方面产生一些偶发创造，是服装设计造型的义务，学好平面构成与服装设计应用方法是实现服装设计的重要保证。

2011年12月

目录

1. 概述 010/011

1.1 服装平面构成的目的 014/015

1.2 平面构成与服装设计对象 016/017

1.2.1 款式衣型 018/019

1.2.2 款式色彩 020/021

1.2.3 款式材质 022/023

1.3 设计形式 024/025

1.4 基本步骤 026/027

1.5 学习能力积累 028/029

2. 构成原理 030/031

2.1 认识人体 032/033

2.1.1 人体各部位特征归纳 032/033

2.1.2 人体各部位与款式结构对照 034/035

2.2 人体与衣型 036/037

2.3 常规衣型种类 040/041

2.3.1 女式基本款 042/043

目录

2.3.2 男式基本款 060/061

2.4 应用设计方法 078/079

2.4.1 款式造型区域 080/081

2.4.2 款式造型区域的解构与设计 082/083

3. 设计解析 086/087

3.1 女式基本款设计解析 088/089

3.1.1 内衣 088/089

3.1.2 T恤 104/105

3.1.3 连衣裙 110/111

3.1.4 背心 116/117

3.1.5 短裤 122/123

3.1.6 马甲 126/127

3.1.7 衬衫 132/133

3.1.8 针织运动衣 138/139

3.1.9 西装上衣 144/145

3.1.10 长裤 150/151

3.2 男式基本款设计解析 156/157

3.2.1 内衣 156/157

3.2.2 T恤 168/169

3.2.3 背心 174/175

3.2.4 衬衫 180/181

3.2.5 大衣 186/187

3.2.6 开襟针织衫 192/193

3.2.7 运动夹克 198/199

3.2.8 西装上衣 202/203

3.2.9 裤子 208/209

1. 概述

服装是人类生活中不可分离的、既具艺术性又不能背离其自身实用功能的包装物。对它的研究与设计除保持符合人体运动机能需求为前提外，其款式造型的艺术性与审美特征创造也是当今很多服装设计师不断探索的内容话题。在古埃及与古希腊时期，人们利用一块布缠裹衣服，以自我为中心，竭尽全力地开掘人的力量、释放人的潜能。在中国几千年的历史进程中，服饰的发展顺其自然、趋向自然、展现自然，其造型美感设计在尽量与自然贴近、相融的过程中渐渐达到无我境地。在社会发展的今天，服装的设计模式化进程正沿着方向的多元化方向发展。设计在颠覆传统与时尚概念中，试图打破其所谓固有的“惯性”，不断“解构”，寻找新的支点，创造出年轻化的、时尚化的、多样化的、全新时尚的服装外观。

《实现设计——平面构成与服装设计应用》一书是基于服装造型设计为基础，顺应现代服装发展，研究服装造型美的方法，是运用理性、逻辑与思维创造结合，将造型设计基础理论知识与现代艺术设计创作相结合的方式，突出“观念造型”的主题，倡导不完全依靠“定式”而依靠眼与心理经验观察的造型观，彻底摆脱传统设计中传统的“现实造型”模式，把形态空间构成（点、线、面）、色彩、材料等要素与款式（基本型）进行相互穿插、借助（基本型）造型区域形态媒介，承载并传递服装款式设计美的信息，并从观者对作品所感受的视觉、心理出发，追求服装设计隐藏的、自然本质的美的平衡。

本书内容分三个部分：一，绪论部分，内容包括平面构成与服装设计对象、款式衣型、款式色彩、款式材质、设计形式、基本步骤、学习能力积累；二，构成原理部分，内容包括认识人体、人体部位特征归纳、人体部位与款式结构对照、人体与衣型、平转立的启示、款式包体空间布局、常规衣型种类、女式基本款、男式基本款、应用设计方法、款式造型区域、衣型区域解构与设计；三，设计案例解析部分，内容包括女式基本款设计解析、男式基本款设计解析等。旨在强调设计过程中的思维创造、造型构成的科学性本质，为当今服装设计专业学习和研究提供一个新的方法。

1.1 服装平面构成的目的

平面构成与服装设计应用方法是基于平面构成与服装设计理论为基础，以科学和艺术创造为前提，围绕人体研究服装款式形态设计的表面构成形式，并且要求透过表面来传达设计情感内容的服装款式创意途径。其目的是基于设计创作目的，解决设计语言和设计思维两个方面的问题，培养设计的创新能力，并通过训练对今后更深入的研究专业设计起到潜移默化的影响，强调通过学习和应用来启发设计者的创造力。丰富设计视觉经验，为服装设计进一步发展奠定基础。

在当代服装艺术设计领域里，服装形象变化万千，要使每一个设计都能用自己的思想、风格特点来震撼观者的心灵，其设计无一例外地涉及画面的创造构成技术表现问题，平面构成与服装设计应用方法就是服装设计创造过程中辅助潜在的创作手段。它让我们在表达视觉设计意义的同时，首先寻求画面创作中种种不同构成空间的原由，结合美的构成方法将创作效果达到最大化。如果将具有目的的创作设计称为实用设计，那么，平面构成与服装设计应用方法就可以看成是服装设计中的基础设计内容。

1.2 平面构成与服装设计对象

平面构成与服装设计应用是实现服装设计的方法之一，它包含了点、线、面、色、光、质、图、文等各种要素，以服装款式造型为对象，形式美法则为理论基础，把视觉元素与服装进行组合设计，打散重构、合理应用创造，整个设计是围绕款式结构形态（结构、图形、色彩）而进行的设计构成过程。