

库 本

一本书学会服装设计的方方面面

服装设计与实战

王志惠 / 编著

服饰风格：

自然、中性、OL、欧美、韩式、田园、
民族、英伦、波西米亚、礼服

服饰的配饰：

帽饰、发饰、肩饰、眼镜、首饰、腰饰、
手提包、鞋

服饰色彩：

前卫、安逸、优美、活力、童趣、活泼、
自然、质朴、华丽

清华大学出版社

服装设计与实战

王志惠 / 编著

清华大学出版社

北京

内 容 简 介

本书将服装设计所涵盖的多学科知识融为一体,详细讲解服装设计的基本原理、实用技术和经典技巧。全书按实际应用方向分为6章,内容包括服装设计必学知识、色彩的基础知识、服饰材料与剪裁、服饰风格、服饰的配饰、服饰色彩的视觉印象。本书内容系统翔实、图文并茂,对优秀创意作品有详细的分析讲解,能够启发初学者的创造性思维,可以帮助初学者快速掌握服装设计的知识与技术。

本书可供服装设计、平面设计等行业的设计人员及服装设计爱好者阅读参考,同时也可以作为大中专院校相关专业及服装设计培训机构的教材。

本书封面贴有清华大学出版社防伪标签,无标签者不得销售。

版权所有,侵权必究。侵权举报电话:010-62782989 13701121933

图书在版编目(CIP)数据

服装设计与实战 / 王惠编著. — 北京:清华大学出版社, 2017
(艺术设计与实践)

ISBN 978-7-302-45694-0

I. ①服… II. ①王… III. ①服装设计 IV. ①TS941.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2016)第 280224 号

责任编辑:陈绿春 战晓雷

封面设计:潘国文

版式设计:方加青

责任校对:徐俊伟

责任印制:宋 林

出版发行:清华大学出版社

网 址: <http://www.tup.com.cn>, <http://www.wqbook.com>

地 址:北京清华大学学研大厦 A 座 邮 编:100084

社总机:010-62770175 邮 购:010-62786544

投稿与读者服务:010-62776969, c-service@tup.tsinghua.edu.cn

质 量 反 馈:010-62772015, zhiliang@tup.tsinghua.edu.cn

印 装 者:北京天颖印刷有限公司

经 销:全国新华书店

开 本:188mm×260mm 印 张:14.25 字 数:312千字

版 次:2017年5月第1版 印 次:2017年5月第1次印刷

印 数:1~3000

定 价:79.00元

产品编号:066918-01

服装设计是一门综合学科，包含文学、艺术、历史、哲学、美学、心理学、生理学等知识。本书将多种知识融合为一体，详细讲解了服装设计的基本原理、服装设计的技术应用、服装设计的经典技巧等。

本书的章节安排合理，内容精彩丰富，技巧具体实用，作品优秀经典。本书共6章，具体内容如下。

第1章 服装设计必学知识：包括服装设计概念、造型设计、图案设计、材料设计和服装类型。

第2章 色彩的基础知识：包括服装的色彩设计、色彩的三大属性、服装色彩的对比、服装色彩的情绪。

第3章 服饰材料与剪裁：包括面料、辅料、剪裁。

第4章 服饰风格：包括自然、中性、OL、欧美、韩式、田园、民族、英伦、波西米亚等风格和礼服。

第5章 服饰的配饰：包括帽饰、发饰、肩饰、眼镜、首饰、手提包、腰饰和鞋。

第6章 服饰色彩的视觉印象：包括前卫、安逸、优美、活力、童趣、活泼、自然、质朴和华丽。

本书注重实用，讲解清晰，案例精美，不仅可以供服装设计、平面设计等行业的初、中级读者学习使用，还可以供服装设计爱好者阅读参考，同时也可以作为大中专院校相关专业及服装设计培训机构的教材。

本书由王志惠主笔，参加编写的还包括：李路、孙雅娜、王铁成、杨力、杨宗香、崔英迪、丁仁雯、董辅川、高歌、韩雷、李进、马啸、马扬、孙丹、孙芳、王萍、杨建超、于燕香、张建霞、张玉华等。

在编写本书的过程中，我们以科学、严谨的态度，力求精益求精，但错误和疏漏之处在所难免，敬请广大读者批评指正。有任何意见或建议，请联系陈老师：chenlch@tup.tsinghua.edu.cn。

作者

2017年3月

第1章

服装设计必学知识

1.1 服装设计概念 / 4

1.2 服装的造型设计 / 5

1.2.1 字母型外轮廓 / 6

1.2.2 几何型外轮廓 / 10

1.3 服装的图案设计 / 12

1.3.1 工艺 / 13

1.3.2 结构 / 13

1.3.3 内容 / 14

1.3.4 风格 / 14

1.3.5 广义图案设计 / 15

1.3.6 狭义图案设计 / 15

1.4 服装的材料设计 / 16

1.4.1 柔软型面料 / 16

1.4.2 透明型面料 / 16

1.4.3 厚重型面料 / 17

1.4.4 光滑型面料 / 17

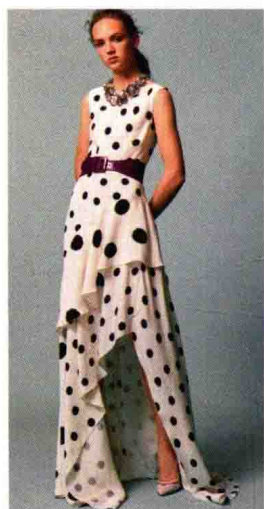
1.5 服装的类型 / 18

1.5.1 服装的常见分类方法 / 18

1.5.2 基本形态分类 / 19

1.5.3 常见的服装类型 / 20

2.1 服装的色彩设计 / 26

2.1.1 主色 / 27

2.1.2 辅助色 / 27

2.1.3 点缀色 / 27

2.2 色彩的三大属性 / 28

2.2.1 色相 / 28

2.2.2 明度 / 30

2.2.3 纯度 / 31

2.3 服装色彩的对比 / 32

2.3.1 明度对比 / 34

2.3.2 纯度对比 / 34

2.3.3 色相对比 / 35

2.3.4 面积对比 / 37

2.3.5 冷暖对比 / 37

2.4 服装色彩的情绪 / 38

2.4.1 色彩的重量 / 39

2.4.2 色彩的远近 / 39

2.4.3 色彩的冷暖 / 40

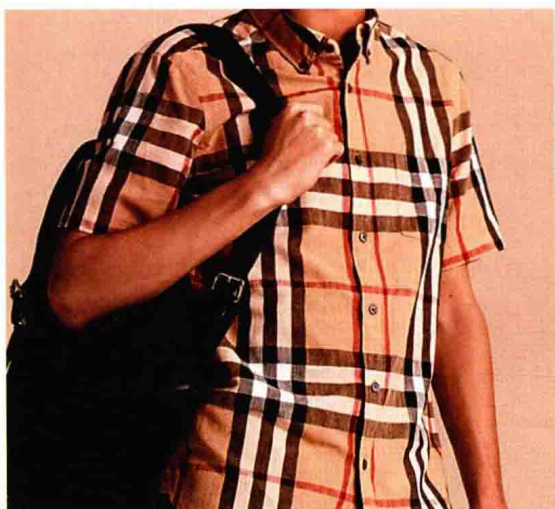
2.4.4 色彩的软硬 / 40

2.4.5 色彩的年龄变化 / 41

2.4.6 色彩的强弱感 / 41

2.4.7 色彩的喜好变化 / 41

3.1 面料 / 46

3.1.1 棉布面料 / 47

3.1.2 麻布面料 / 49

3.1.3 丝绸面料 / 51

3.1.4 呢绒面料 / 53

3.1.5 皮革面料 / 55

3.1.6 针织面料 / 57

3.1.7 雪纺面料 / 59

3.2 辅料 / 61

3.2.1 花边 / 62

3.2.2 嵌条 / 64

3.2.3 饰品 / 66

3.2.4 垫肩 / 68

3.2.5 围巾 / 70

3.2.6 腰带 / 72

3.2.7 拉链与纽扣 / 74

3.3 剪裁 / 76

3.3.1 立体剪裁 / 77

3.3.2 平面剪裁 / 79

3.3.3 比例分配剪裁 / 81

3.3.4 原型剪裁 / 83

第4章 服饰风格

4.1 自然风格 / 88

4.1.1 率真的自然风格服装设计 / 89

4.1.2 清爽的自然风格服装设计 / 90

4.2 中性风格 / 92

4.2.1 明亮的中性服装设计 / 93

4.2.2 明朗的中性服装设计 / 94

4.3 OL 风格 / 96

4.3.1 性感的 OL 风格服装设计 / 97

4.3.2 帅气的 OL 职业裤装设计 / 98

4.4 欧美风格 / 100

4.4.1 棉布面料服装设计 / 101

4.4.2 复古风的欧美服装设计 / 102

4.5 韩式风格 / 104

4.5.1 奇异的韩式服装设计 / 105

4.5.2 张扬的韩式服装设计 / 106

4.6 田园风格 / 108

4.6.1 清新的田园风格服装设计 / 109

4.6.2 浪漫的田园风格服装设计 / 110

4.7 民族风格 / 112

4.7.1 色彩纷呈的民族风格服装设计 / 113

4.7.2 性感儒雅的民族风格服装设计 / 114

4.8 英伦风格 / 116

4.8.1 个性的英伦风格服装设计 / 117

4.8.2 朴质的英伦风格服装设计 / 118

4.9 波西米亚风格 / 120

4.9.1 精致的波西米亚风格服装设计 / 121

4.9.2 棉布面料的波西米亚风格服装设计 / 122

4.10 礼服 / 124

4.10.1 优雅的礼服设计 / 125

4.10.2 异域风情的礼服设计 / 126

5.1 帽饰 / 130

5.1.1 八角帽 / 131

5.1.2 布列塔尼帽 / 132

5.1.3 赛艇帽 / 133

5.2 发饰 / 135

5.2.1 清新的花式头绳 / 136

5.2.2 舒适的布艺发箍 / 137

5.2.3 亲和的发绳 / 138

5.3 肩饰 / 140

5.3.1 青蓝色丝巾 / 141

5.3.2 优雅的丝巾 / 142

5.4 眼镜 / 144

5.4.1 菱形墨镜 / 145

5.4.2 变色墨镜 / 146

5.4.3 休闲眼镜搭配 / 147

5.5 首饰 / 149

5.5.1 浑厚的金色手镯 / 150

5.5.2 华丽的流苏耳坠 / 151

5.5.3 清新亮丽的耳饰 / 152

5.6 手提包 / 154

5.6.1 简约立体的手提包 / 155

5.6.2 沉稳的手提包 / 156

5.6.3 色彩明亮的手提包 / 157

5.7 腰饰 / 159

5.7.1 宽腰带配饰 / 160

5.7.2 金属细腰链 / 161

5.7.3 纤细的金色腰链 / 162

5.8 鞋 / 164

5.8.1 修身的高跟鞋 / 165

5.8.2 个性十足的尖头短靴 / 166

5.8.3 典雅的高跟鞋 / 167

第6章

服饰色彩的视觉印象

6.1 前卫 / 172

6.1.1 高贵冷艳的服饰 / 173

6.1.2 色彩华丽的服饰 / 174

6.1.3 秀美素净的服饰 / 175

6.2 安逸 / 177

6.2.1 闲适清爽的服饰 / 178

6.2.2 轻便自由的服饰 / 179

6.2.3 淡雅轻巧的服饰 / 180

6.3 优美 / 182

6.3.1 清澈雅致的服饰 / 183

6.3.2 娇嫩柔美的服饰 / 184

6.3.3 素净惬意的服饰 / 185

6.4 活力 / 187

6.4.1 活力的T恤服饰 / 188

6.4.2 自在的活力服饰 / 189

6.4.3 轻松的活力服饰 / 190

6.5 童趣 / 192

6.5.1 甜美的女童装 / 193

6.5.2 清爽的沙滩装 / 194

6.5.3 漂亮的公主装 / 195

6.6 活泼 / 197

6.6.1 帅气的男童装 / 198

6.6.2 活力的萌童装 / 199

6.6.3 清新的沙滩装 / 200

6.7 自然 / 202

6.7.1 服装色彩的自然感 / 203

6.7.2 服装画面的自然感 / 204

6.7.3 服装装扮的自然感 / 205

6.8 质朴 / 207

6.8.1 典雅纯美的服装 / 208

6.8.2 素雅清爽的服装 / 209

6.8.3 极致俏美的服装 / 210

6.9 华丽 / 212

6.9.1 绚丽的丝质服装 / 213

6.9.2 璀璨的华贵服装 / 214

服 装 设 计 与 实 战

服装设计必学知识

学习服装设计不能只靠自己的灵感去设计，还要遵循设计规律。下面介绍服装设计的基础知识。学习服装设计，一直临摹其他设计师的图纸不是一个很好的选择，要多了解服装的色彩运用、材料设计、款式设计和工艺设计等知识，结合创意灵感进行表达。本章介绍的是对服装设计的概述和一些基础知识。

- ◆ 服装造型设计能够突出一个时代的文化特点和服装形象。
- ◆ 服装图案对服装起着装饰、美化的作用。
- ◆ 服装材料能够强调出服装的风格和特性。

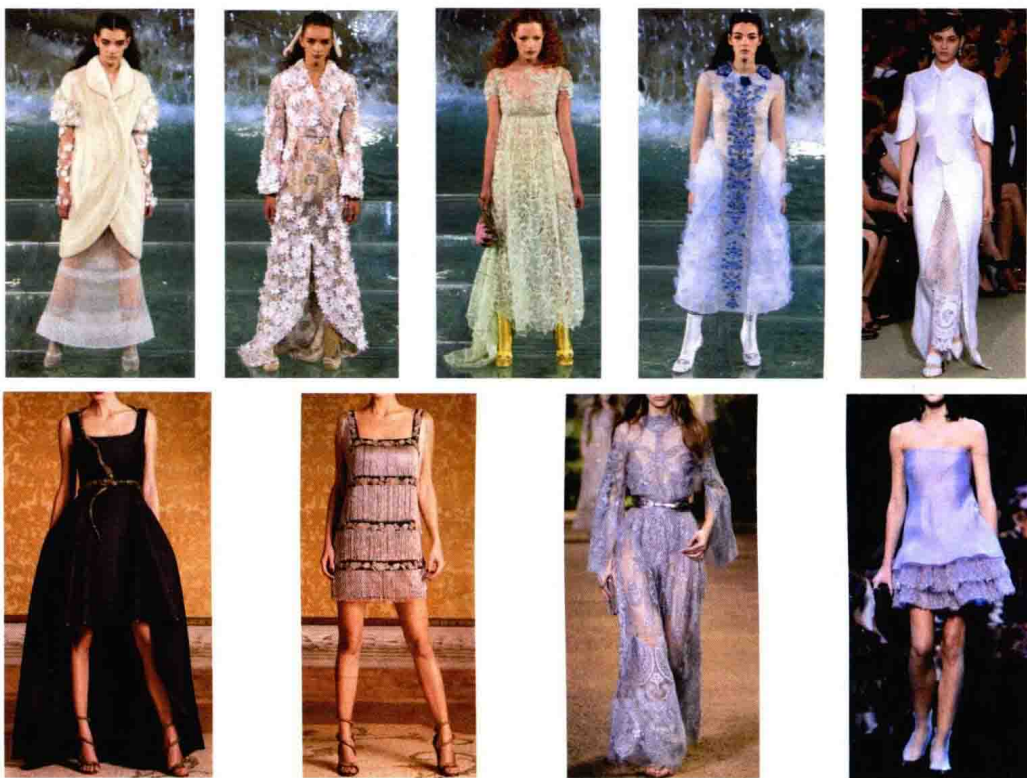

1.1 服装设计概念

服装设计是一门综合学科。它与文学、艺术、历史、美学、心理学、生理学息息相关。因此，从事服装设计，需要掌握很多学科内容，并与服装设计完美融合。

随着时代的不断发展与进步，人们对美的认识也有了新的见解。服装设计兼具实用性与美观性，是灵活的创作与遵循规律的设计的组合，又充满展现自身的表达特性。不同的时代文化能够产生不同的设计思想，应充分掌握服装的剪裁设计、工艺手法和设计构思手法，以最大程度地展现出服装特色搭配风格与穿着者自身气质的完美融合。

服装设计流程有以下几个环节：

(1) 服装造型设计。了解服装的美学原理是进行服装造型设计的前提。服装造型是根据人体结构来表现的，在造型设计过程中要把握好突出部位的特点，体现服装潮流。

(2) 服装色彩设计。服装色彩是寻求一种和谐的服装色彩搭配的效果,色彩搭配设计通过视觉传达到人脑中,与服装款式设计相结合,形成协调统一的视觉搭配感受。

(3) 服装结构设计。服装结构设计体现在穿着者体型、版型剪裁设计以及色彩搭配等方面。服装结构设计是整体服装设计效果的灵魂和支柱,起到衬托和表现主题的重要作用。

(4) 工艺制作。工艺越复杂的制作,服装效果越优雅庄重;反之则会给人以休闲轻快的印象。精良周密的制作工艺能够赋予服装整体造型更为丰富的层次内涵。

1.2 服装的造型设计

服装造型设计是服装设计思维和想象力的表现,不仅能够体现出服装的品位,更能突出服装的风格,因此服装的造型设计对服装设计起着重要的作用。如果服装过于重视细节,就会忽略外轮廓设计,会削弱服装的个性。本节介绍服装造型设计的两种造型方式:字母型外轮廓和几何型外轮廓。

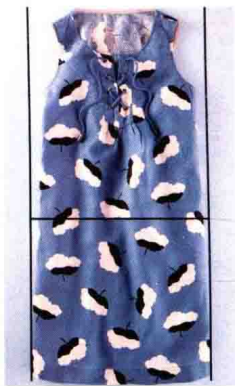
字母型外轮廓效果如下所示。

A 形外轮廓

O 形外轮廓

H 形外轮廓

几何型外轮廓效果如下所示。

正梯形外轮廓

方形外轮廓

倒梯形外轮廓

1.2.1 字母型外轮廓

轮廓是服装外部造型的剪裁，可以呈现出服装的结构风格及款式，给人以直观的视觉冲击，其重要性不言而喻。字母型外轮廓可分为 V 形外轮廓、H 形外轮廓、A 形外轮廓、X 形外轮廓、S 形外轮廓和 O 形外轮廓。

