

现代 设计元素

XIANDAI

SHEJI

YUANSU

服装设计

图书在版编目 (CIP) 数据

服饰 / 陆红阳, 喻湘龙主编. — 南宁: 广西美术出版社, 2005.2

(现代设计元素)

ISBN 7-80674-921-7

I. 服… II. ①陆…②喻… III. 服饰—设计
IV. TS941.2

中国版本图书馆CIP数据核字 (2005) 第010698号

现代设计元素·服装设计

艺术顾问 / 柒万里 黄文宪 汤晓山

主 编 / 喻湘龙 陆红阳

编 委 / 汤晓山 喻湘龙 陆红阳 黄卢健 黄江鸣 江 波 袁晓蓉 李绍渊 尹 红

李梦红 汪 玲 熊燕飞 陈建勋 游 力 周 洁 全 泉 邓海莲 张 静

梁玥亮 叶颜妮

本册著者 / 尹 红

出 版 人 / 伍先华

终 审 / 黄宗湖

图书策划 / 苏 旅 姚震西 杨 诚 钟艺兵

责任美编 / 陈先卓

责任文编 / 符 蓉

装帧设计 / 八 人

责任校对 / 陈宇虹 罗 茵

审 读 / 欧阳耀地

出 版 / 广西美术出版社

地 址 / 南宁市望园路9号

邮 编 / 530022

发 行 / 全国新华书店

制 版 / 广西雅昌彩色印刷有限公司

印 刷 / 深圳雅昌彩色印刷有限公司

版 次 / 2006年9月第1版

印 次 / 2006年9月第1次印刷

开 本 / 889mm × 1194mm 1/16

印 张 / 6

书 号 / ISBN 7-80674-921-7/TS·7

定 价 / 36.00元

版权所有 翻印必究

前 言	5
第一章 造型	6
第一节 服装造型的定义	6
第二节 服装造型元素	6
第三节 服装的轮廓造型	11
第二章 色彩	27
第一节 色彩的基础知识	27
第二节 色彩心理感觉	28
第三节 服装色彩的采集与重构	33
第四节 服装色彩的特征	34
第五节 服装色彩搭配与组合法则	34
第六节 服装常用色与流行色	37
第三章 材料	38
第一节 服装材料的概念	38
第二节 服装材料内容体系	38
第三节 主要服装材料的性能	39
第四节 服装材料发展趋势	41
第五节 服装材料与造型	41
第六节 服装材料与色彩	41
第七节 服装材料设计的思维方法	43
第八节 服装材料设计的具体运用	46
第四章 图案	53
第一节 服装图案概述	53
第二节 服装图案基础	53

目录

第三节	服装图案的提取与借鉴	54
第四节	图案的表现手法	59
第五节	服装图案的运用	62
第五章	配饰	63
第一节	帽子	63
第二节	耳饰	66
第三节	项饰	68
第四节	丝巾	71
第五节	腰饰	71
第六节	包袋	73
第七节	袜子	76
第八节	鞋	76
第六章	风格	79
第一节	古希腊风格	79
第二节	拜占庭风格	80
第三节	哥特风格	81
第四节	巴洛克风格	81
第五节	洛可可风格	81
第六节	新古典主义风格	83
第七节	浪漫主义风格	83
第八节	简约主义风格	83
第九节	前卫风格	85
第十节	民族风格	89
第十一节	自然风格	93

第一章 造

型

第一节 服装造型的定义

在服装整体设计中造型设计属于首要地位。造型是依据物体的主要特征对其进行再创造,产生新的物体形象,而服装造型就是对人体的着装进行再创造,具体表现为服装在空间上的存在方式和形态上的结构关系,包括外部造型和内部造型,也称为整体造型的局部造型。和任何造型艺术一样,服装造型运用美学法则,将点、线、面、体等要素分别组合。

服装造型设计作为服装设计的重要组成部分,它的任务主要是进行款式设计。

第二节 服装造型元素

根据构成学原理,我们可以把服装的造型元素分为点、线、面、体四个要素,服装造型中的点(扣子、点状装饰)、线(缝迹、线状装饰)、面(材料、面状装饰)、体(立体造型装饰),它们共同构筑服装的体积和空间关系。在这个过程中,点、线、面、体既是独立的因素,同时又构筑了一个相互关联的整体,呈现出多元、多体、多态、多方位的造型。一个优秀的服装造型设计必须注意对服装中的点、线、面、体要素的独具匠心的运用,同时又使整体关系符合美学形式法则。(如图 1-1)

一、服装造型设计元素之“点”

点是存在于空间中沒有长短、宽度和深度的东西,是构成服装造型最小的单位。

在服装中点可以是纽扣、面料的圆点图案,也可以是装饰品,点的作用是点缀、装饰和搭配不同的服饰,也是空间中位置的标志,具有集中注意力、突出诱导视线的功能。不同大小、色彩、质地的点,可以引发人们

图 1-1
线面运用灵动、跳跃,自由而富有生机。
设计: Preen

不同的视觉感受。用于服装的点包括明点、暗点、混点、运动点等。恰当地运用点，富有创意地改变点的位置、量、排列形式、色彩以及材质某一特征，就会产生出奇不意的艺术效果。

在空间中点的不同位置、形态以及聚散变化都会引起人的不同视觉感受：（如图1-2至图1-8）

1. 当在空间中设置一个点时，点在空间的中心位置可产生扩张、集中感。

图 1-2

在服装中一个图案也可视为一个点，即便是不对称的服装也会产生稳定与平衡。
设计：尹红

2. 点在空间的一侧时，可产生不稳定的游移感。
 3. 点的竖直排列能产生直向拉伸的苗条感。
 4. 大小不一的点参差错落的排列可产生节奏韵律感。
- 由此可见，由于点的位置不同，产生了不同的形态表情，同时，也决定了其方向性，产生了运动感。

二、服装造型设计元素之“线”

点的连接就是线，线是点移动的轨迹，它在空间中起着连贯的作用。点的运动轨迹不同，可形成垂直线、水平线、斜线、曲线等各种线型，线条具有长度、粗细、位置以及方向上的变化。线的方向性、运动性以及特有的变化性，使线条具有丰富的表现力。线条不但能起到勾画作用，还具有装饰效果。线既能表现动感，又能表现静感；改变线的长度可产生深度感，而改变线的粗细又可产生明暗效果；时间感和空间感则是通过线的延续性来完成的。

在服装中线条可表现为外轮廓造型线、剪缉线、省道线、褶裥线、装饰线以及面料线条图案等。各类服装款式所表达的情趣都是通过线条的具体组合、排列而形成的。

线在服装造型中既能构成多种形态，又能起到装

饰和分割形态的作用；既能随着人体的线条灵活地进行塑造，也可以改变和修饰人体的造型特点，它对服装造型与合体起着主导作用。

在服装造型设计中，我们一般喜欢运用直线于男

图 1-3

把点的位置放在左下方，视线被引导向右下方移动，因此造成一种不安定的感觉。
设计：Alexander McQueen

图 1-4

点可以是服装上直线排列镂空圆圈，会产生若隐若现的变化。
设计：kyoichi Fujita

图 1-5
点可以是长裤上排列紧密的金属扣子,它们在色彩上呼应了上衣的白色,在整个服装中更起到醒目的装饰效应。
设计: Benjamin Cho

图 1-7
大小不同的点集中排列形成一定的倾向,产生流动感。
设计: Victor Bellaish

图 1-6
在纯白色的服装中,虽有服装材料上的对比,但同色的对比不如夺目的红色点来得那么抢眼。点的方向性引导视线指向了设计的重点——袖型。
设计: Victor Bellaish

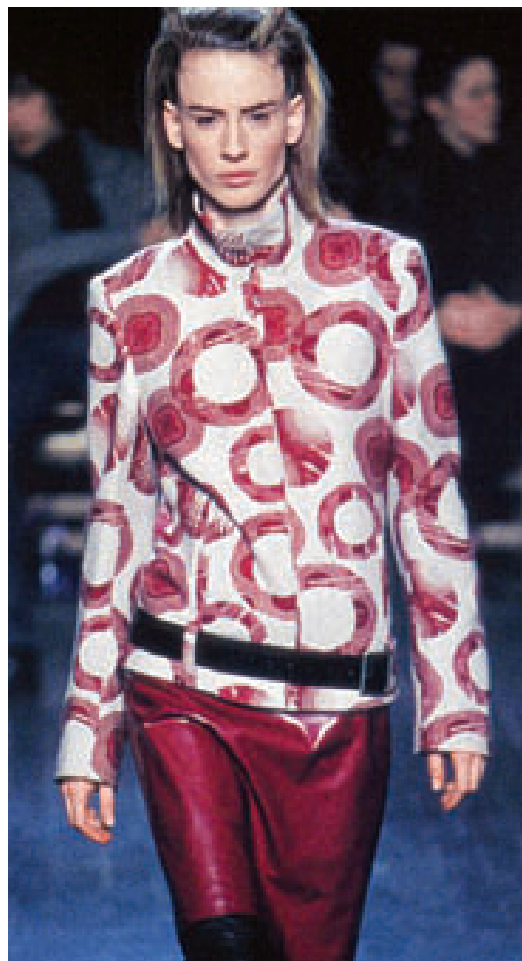

图 1-8
点的布局虽然均衡,但由于大小和色彩的不同会产生空间感和跳跃感。
设计: Victor Bellaish

性服装, 曲线于女性服装。带有方向性和综合性的线, 则用于装饰。在服装设计当中, 不同的线产生不同的视觉效果: (如图 1-9、图 1-10)

a. 直线与直线的构成

直线分为垂直线、水平线和斜线, 垂直线在物体重力的方向, 给人一种垂直方向的延展, 使我们保持直立, 增强稳定感, 表达一种挺拔和力量, 可使服装产

图 1-9
一把梳子上直线的疏密对比给整个服装带来了趣味性的变化。

生向上的趋势。一般我们会用直而粗的线表现强有力的感觉, 直而细的线则表示锐利、敏感、精细和快速。对于体型过胖或过矮的人应尽量采用垂直线分割, 因为垂直的线条能引导视线向高处移动, 使人感觉线在向上延长。

水平线是一种横向扩张的力, 给人一种平静和安定的感觉。一般对于过瘦或过高的体型, 我们采用水平线的设计, 因水平方向的线会引导视线向左右两个方向扩张, 具有宽度方向的张力。线条越粗, 着装效果越显得粗犷、豪放、强劲、有力。这在男性的装饰

中应用较多。

我们运用直线时必须注意一些视觉产生错觉的现象, 如横条格纹是正方格纹时会使得着衣者产生宽阔的感觉, 而在服装中横条纹由粗变细, 间距由大变小时, 则会产生使人拉长的效果。

斜线, 具有自由和运动的特征, 因此具有不稳定感。

垂直线和水平线的组合可以使人产生心理上的安定, 表现一种次序和统一。

b. 曲线与曲线的构成

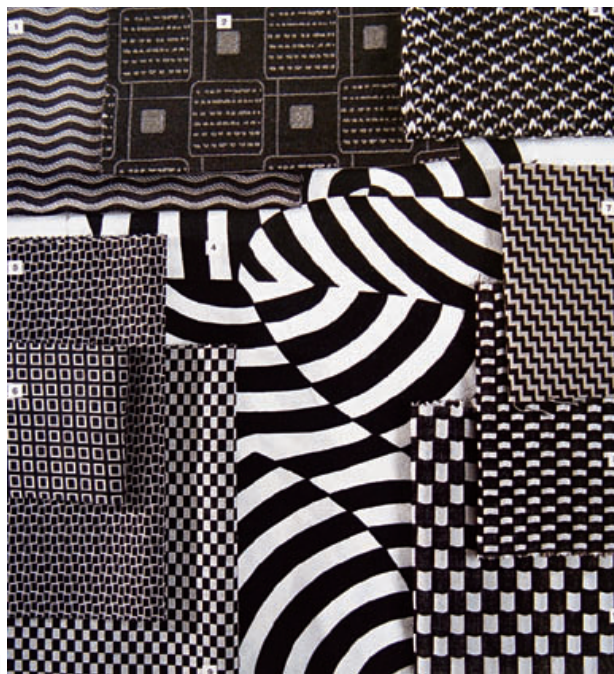

图 1-10

曲线可分为 C 型曲线、S 型曲线和蜗线三种, 一般曲线给人一种柔软、流动的感觉, 多用来形容女性, 在女装的造型和装饰上经常使用。曲线在服装设计中常用于礼服、裙装等服装的装饰边及波浪线, 可表现优美、轻盈、温柔、节奏的美。

三、服装造型设计元素之“面”

线的移动形迹构成了面, 面具有二维空间的性质, 面可以有平面、斜面及其交叉组合面等各种变化。面又可根据线构成的形态分为方形、圆形、三角形、多边形以及不规则偶然形等。服装造型可以通过不同的面的组合形成形态各异的服装款式, 同时不同的面还可以在服装中形成不同的装饰变化。如运用线面结合分割服装造型, 可以造成服装的肩、袖、领、前片、后片等各部位的大小比例变化。领、袋、腰带等小面块的服装的面, 不同面积变化与分布会使服装的造型产生不同的变化。

不同形态的面又具有不同的特性: (如图 1-11、图 1-12)

① 方形面

方方面包括正方形和长方形面, 方方面会让人觉得它们在整体上呈矩形, 显得庄重、严肃、气派、大方。

图 1-11
不同色彩平行的折线，会加强折线角的指向性。

图 1-12
黑色折线在服装身上的划分形成视觉上明显向下的指向，使合体的服装更显腰姿纤细。

②三角形面

不同的三角形给人感觉不同，金字塔式的正三角形给人以稳定的静感，而锐角三角形具有明确的指向性。

③圆形面

圆象征着圆满、可爱、丰满、立体、女性化、光

明、温暖、快活、完美。半圆虽然接近圆，只是丧失了圆满的感觉，如果运用不当，则显示出不安和不足，有失平衡。

④曲面

曲面给人以柔美而具波动感。例如，旗袍的合体曲面体现出女性婀娜的身姿。

各种类型的面还可以分割或是组合在一起，可以通过重叠或旋转或交叉形成新的面。通过它们之间的比

例对比、肌理变化以及不同的色彩变化和装饰手段,可以形成风格迥异的服装艺术效果。

在服装造型设计中,我们应注意点、线、面的合理使用,使设计作品符合比例、均衡的美学的形式法则。点、线、面的运用要有所侧重,或以线为主,或以面为主,或把点突出,切忌点、线、面的杂乱堆砌。

四、服装造型设计元素之“体”

体是由面与面组合而成,具有三维空间的概念。不同造型的体具有不同的个性,从不同的角度观察同一个体也会产生不同的视觉形态。人体是三维的,故服装也是立体的,服装设计必须是一种空间立体的思维模式。因此,体的概念是自始至终贯穿于服装设计当中的,设计者一方面要考虑服装必须满足符合人的体形以及运动时人体的变化的需要,另一方面还要通过对体的创意使服装别具一格。

最基本的体有球体、圆锥体、正六面体、柱体等。

总之,点、线、面、体的组合可以产生不同的服装造型效果。完美的服装造型必须注意服装的功能性与装饰性有机地结合,使服装的总体造型与局部结构统一成理想的整体。(如图1-13)

图 1-13

不同长短、不同色彩的斜向平行线,在服装中形成方向性和运动性。

第三节 服装的轮廓造型

服装的轮廓造型可分为外轮廓造型(外部造型)和内轮廓造型(内部造型)。其外轮廓造型主要是指服装的轮廓剪影,内轮廓造型指服装内部的款式,包括结构线、省道、领型、袋型等。

一、造型与人体结构

服装设计以人体为前提,如果脱离人体,服饰与其美感就荡然无存。服装的造型,无论是结构线还是外形线,一定要与人体结构相对应、融合。因此,熟悉和认识人体,是服装设计的基础。例如人体的三围线所在的部位和大小,直接关系到结构线、省道的位置和造型。服装的造型既要与人体相容,又必须富于变化以增加情趣和魅力。(如图1-14至图1-31)

图 1-14

图 1-15

服装上
线面结合，
镂空面、裸
露面、方形
面、三角形
面共同缔造
了一个和谐
且富于变化
的空间形态。
设计：Milano

图 1-17

图 1-16

锐角三
角形具有明
确的指向性。
设计：Anna
Sui

图 1-18

设计：Bernhard
Willhelm

图 1-19

圆形的棉布被运用到服装的两个袖隆上，夸张的造型与球形裙装相映成趣。设计：Michiko Koshino

图 1-21

图 1-20

五角星的面打破了服装原有的表面，像一颗闪亮的星星划破黑夜的长空。设计：Milano

图 1-22

服装上螺旋旋转的曲面将古典主义包裹其中，与黑色头盔相结合共同塑造一个诡异怪诞而反叛的形象。设计：Viktor Horsting & Rolf Snoelen

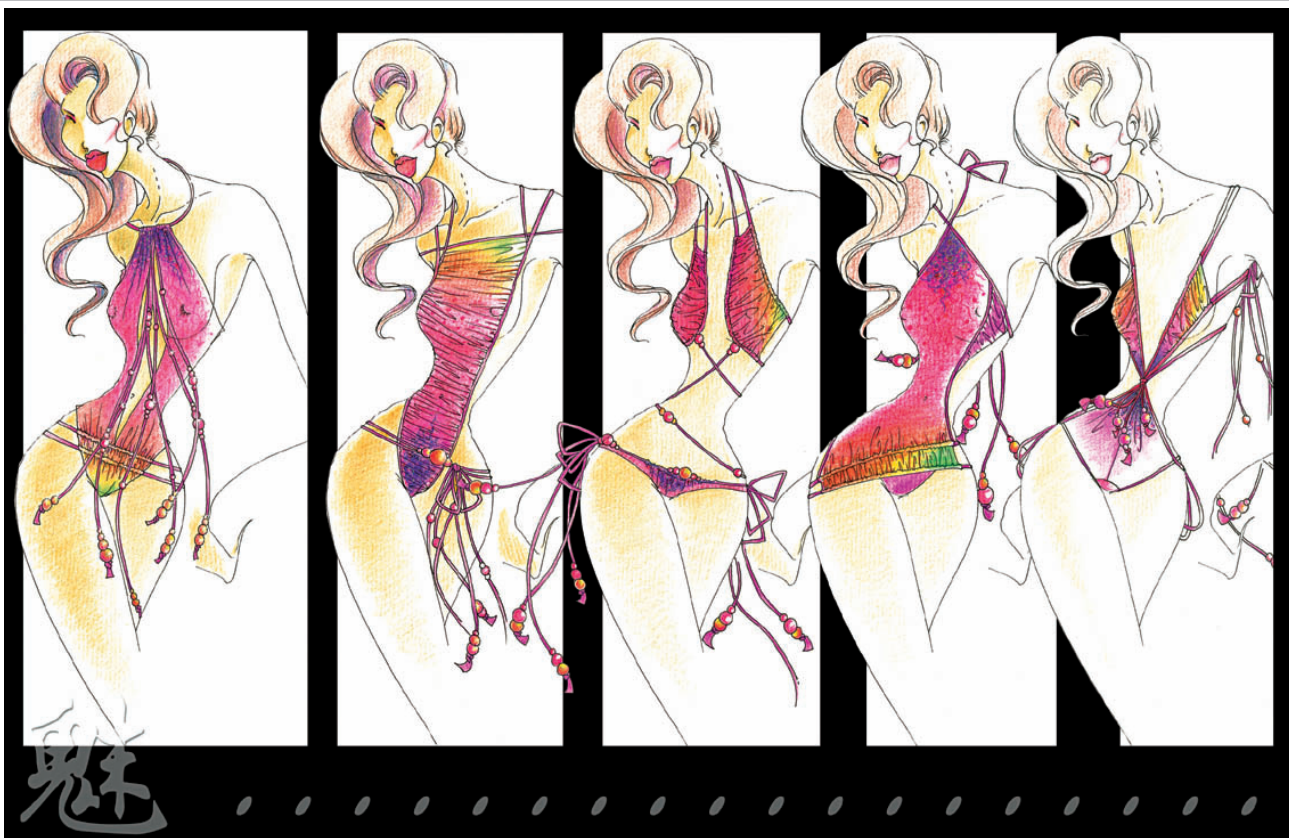

图 1-23 2005“浩沙杯”金奖作品 服装主要以线面结合为主，通过线面在服装上不同位置的分割，形成了系列服装整体的节奏和韵律，显得和谐而富有变化。设计：蒙涛

图 1-24
设计师用大面积的线组成了服装上不同造型的装饰。

图 1-25

图 1-26

图 1-28
服装主要是由不同大小的面排列形成服装的节奏和美感。

图 1-27
多层三角形的面构成了一个服装向下的圆锥体。

图 1-29

图 1-30

服装厚重而富有雕塑感。皮革、牛仔面料组成了不同质感和造型的面，拉链形成服装上线的分割，而卷曲成团的拉链便成了服装上点状的装饰，点、线、面共同谱写了服装上动人的节奏和韵律。2003年中国服装设计师生作品大赛金奖作品。

二、服装的外轮廓造型

服装的外轮廓造型是指从正面或侧面观察服装所得到的外观轮廓，一般我们称为“廓型”，也称为外形线(silhouette)，服装的廓型表达了服装的造型风格，通过廓型可以窥视流行风格的演变。

服装的廓型简洁、直观地传达出服装造型的基本特征。在廓型的表达中，最具代表性的是以字母型表现，把最基本的廓型概括为：A型、Y型、X型、T型、O型、V型、H型等。(如图 1-32 至图 1-36)

A型外形，也称正三角形，1955年由克里斯蒂恩·迪奥(Christian·Dior)首创，是一种上部分窄瘦合体、下

图 1-31

图 1-32
A型

图 1-33
T型

摆线夸张的服装外轮廓造型，在20世纪50年代曾风靡全世界，具有活泼、潇洒的青春活力，同时也具有稳重、文雅等性格特点，是一种年轻的外形。近几年的流行中A型也占据着重要的位置，广泛用于大衣、裙装的设计中。由于A型的外轮廓线是由直线变成斜线，因此从视觉上给人一种提升高度的效果，颇受女性的喜爱，这也是它能广泛流行的原因。

图 I-34
H 型

图 I-35
X 型

O型外形线，一般在肩、腰、下摆等处没有明显的棱角和大幅度的变化，整个轮廓像一个圆形或椭圆形，丰满而圆润，给人亲切、柔和、自然之感。

Y型是一种强调肩宽下摆收紧的服装外轮廓造型。由于形成上体倒三角式的造型，因此具有一定的不稳定因素，更具动感。Y型正好与A型在服装的造型与风格上都形成了鲜明的对比。当设计Y型的服装时，一般下装多配超短裙、健美裤等，具有庄重、大方、洒脱的特点。

X型这一廓型的特点是强调腰部，腰部紧束成为整体造型的中心，肩部放宽，下摆撒开，主要突出腰部的纤细。这种服装的廓型充满了活泼、浪漫情调，在女装中使用特别广泛，尤其适合少女穿着。

T型外形线，其特点是夸张肩部，收敛下摆，形成上宽下窄的效果，颇具男性阳刚之气。由于对肩部的夸张，使得服装大气而洒脱。

图 I-36
灵感来自于高科技
电脑建模图像，三角
形面组合构成服装上
立体的表面。
设计：Erlmatsui

