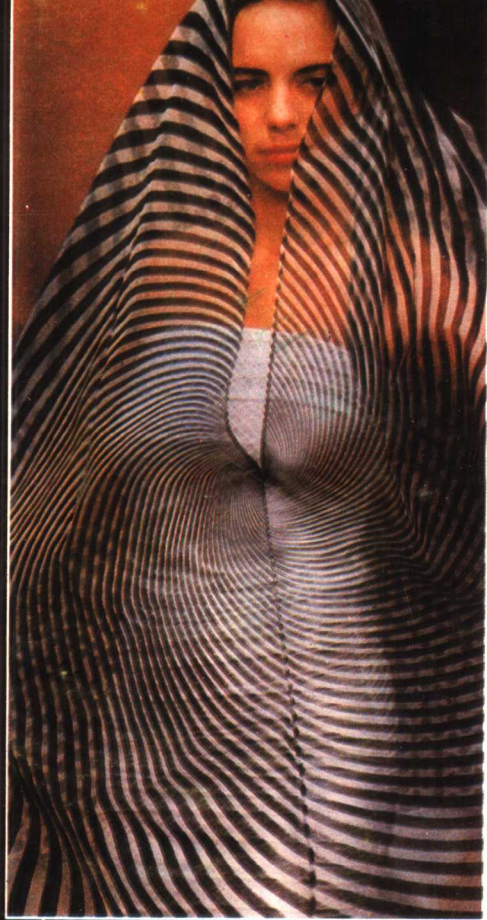

单大为 编著

現代服裝設計

美術出版社

現代服裝設計

单大为 编著

山东美术出版社

鲁新登字 04 号

现代服装设计

单大为 编著

山东美术出版社出版 山东省新华书店发行 山东人民印刷厂印刷

1992年3月第1版 1992年3月第1次印刷 印数: 1—2,000

787×1092毫米 24开本 5印张 定价: 8.60 元

ISBN 7—5330—0478—7/J · 479

序

在自然界里，孔雀、鸳鸯的羽翼，老虎、豹子的皮毛，牡丹、玫瑰的花朵，一向受到人们的青睐，认为那是美的。

然而，美则美矣，那是造物的安排。无论动物还是植物，没有谁会有意识地打扮自己。

有意识的懂得并会打扮自己的，只有人类。

人类早已摆脱了以树叶、兽皮遮羞的时代。人类愈进步，便愈懂得美化自己：社会愈发展，便愈为人类充分提供美化自己的物质基础。人类生来便有黑白、肥瘦、高矮的不同。“天生丽质”固然最好，遗憾的是世间仍有环肥燕瘦、施颦幄疾，岂能尽如人意？

造物的不公，未能难倒人类，倒是更激发了人类的聪明。人们懂得了利用服装的材料、色彩、图案、纹饰、造型，来改变自己的仪容。先天既然不足，后天尚可调整。

没有理论作指导的调整是盲目的调整，调整不好会成东施效颦。君不见世上多有人见他人衣服漂亮，便也去照样抢购，全不顾及自身的条件。只有根据自己的不同条件，设计或选购不同的服装，突出其长，掩饰其短，才会使牡丹更娇艳，梅花放清香。

山东工艺美术学院单大为副教授，大学时代研习美术，毕业后从事服装研究近三十年，多有心得。教学之余，编著此书，肯以金针度人，对学子，对世人，奉献出的是一颗爱心：

愿人们生活得更美好，打扮得更漂亮！

是为序。

赵建源 1991、11、

目 录

序

一、人体结构与服装设计·····	(1)
二、服装造型因素·····	(2)
三、服装的廓形·····	(7)
四、服装设计的美学原理·····	(12)
五、视错原理及其应用·····	(18)
六、服装设计技巧·····	(32)
七、服装的色彩·····	(53)
八、服装的材料·····	(58)
九、服装的空间感·····	(64)
十、服装的整体美·····	(67)
十一、现代女装造型特征·····	(70)

一 人体结构与服装设计

人体结构是服装设计的基础和依据。人体结构限定和制约着服装设计，而服装设计在适应人体结构的同时又能能动地反作用于人体结构，从外观上改变人体结构的视觉感。

从广义来讲，人体结构包括人体外形（由骨骼和肌肉构成）、人体比例（人体结构在长、宽、厚、面积和体积上的比例关系）、人体机能（人体新陈代谢运动和劳动、工作、活动）、人体气质（人体隐存的个性差异引起的表情、姿态、习俗、爱好、修养等生活和心理状况）等。只有把人体结构理解为既有相对静止和绝对运动的两种状态，又有具体存在和抽象体会的两种形式才能设计出形神兼备、具有艺术个性的服装。

服装设计师必须研究服装设计三要素（即服装造型、服装材料、服装色彩）与人体结构的关系，使服装设计的实用性符合人体结构，讲究科学性，以服装设计的装饰性美化人体、扬长遮丑，讲究艺术性，表现服装的实用美和装饰美的综合效果，使服装适应“何时、何地、何人、何需”的穿着要求。

1. 人体结构与服装造型

人体外形由头、躯干和四肢构成，它决定了服装的基本外型。不同性别、年龄和体态的人体决定了服装造型有所不同。

从性别上看：男体肌肉突出，呈短而鼓凸的块状，高低不平，多棱角，外形多直线，坚实有力，肩部和胸部发达，臀部紧窄，躯干呈“□”形。男装基本造型：肩部宽平、臀部紧窄，前衣短，后衣长，后背宽于前胸，袖子略前倾，领圈位置相对前移，胸部无省。男裤造型：后裆倾斜度小，后翘少，收腰省小，前裆弧度弯，前龙门大。由于男体

体态刚健坚实，在服装分割设计中一般采用垂直分割、直线分割、对称规则分割和带稳重感的平均分配。

女体体态柔和优美，光滑圆润，多曲线。女体胸乳丰满，肩背窄小，臀部宽，腰部以下发达，使躯干呈“△”形。女装基本造型肩窄臀宽，腰节短而明显，前衣长，后衣短，领圈位置后移，袖子略后倾，前胸大于后背，胸部收省。女裤基本造型因女体腰细臀宽，骨盆倾斜角大，故有后裆缝倾斜增大，后翘高，收腰省大，前裆缝弧度变直等特点。由于女体曲线分明清晰、情调柔和，在服装分割设计中，一般多采用水平分割、曲线分割，不对称分割和带韵律感的非平均分配。

年龄也制约着服装造型。儿童头大肩窄、四肢短小、背臀平、挺腹。童装造型长阔比例接近、腹围大于胸围，上衣前长后短，无腰节曲线。老年人驼背挺腹、曲腰，上衣造型前短后长、胸窄背宽，领圈前移，袖子前倾。少女与少妇体态，在生育前后体形、比例、机能、素质之改变使服装造型中的胸、腰、臀等部位产生明显变化。

人体生理机能和运动也制约着服装的造型。如呼吸的肺活量，运动的伸缩量，内衣的套穿量，以及着衣者对衣服松隙余量的不同要求，都决定着服装放松量的设计。服装造型应适应人体结构和人体运动的体态变化。

人体结构决定服装工艺，如毛呢服装的归、拔、烫在平面衣料上改变面料经纬长度、密度、方向，来塑造符合人体结构的立体型服装。对于有缺陷的人体结构，必须用理想的服装造型、加上工艺修饰来弥补和掩饰短处。总之，人体结构决定服装的造型，而服装造型又能动地反作用于人体结构。

2. 人体结构与服装材料

体形、性别、年龄和机能对于服装材料的选用要求各不相同。

过胖或过瘦的体型可采用无光面料以掩饰不足，而避免使用闪光面料。瘦小体型宜采用挺括、厚重、无弹性的面料。肥大体型宜采用柔软、轻薄、有弹性的面料。

男性宜采用坚实、挺括、织纹简明、粗疏而较小弹性的面料，女性宜采用柔软、飘逸，透明轻薄的面料，以及织纹光泽富有变化、弹性较好的面料。

老年人宜采用保暖性能强、拉力弹性好、厚实耐脏的面料。婴儿宜采用柔软吸水的纯棉面料。总之，人体结构、人体素质决定服装材料的选用。

3. 人体结构与服装色彩的关系

服装色彩与人体结构同样有着极为密切的关系。

明度暗的冷色调、色度低的色彩具有收缩性、后退性，能使肥胖体形产生变小和变苗条的视觉效果。明度亮的暖色调、色度高的色彩具有扩张性和前倾性，能使瘦人体形产生变大和丰满的视觉效果。

此外，在配色时掌握好服色和肤色的协调关系也很重要，它能达到衬托健美肤色和掩饰苍老和粗糙肤色的作用。从不同肤色来看，肤色深者宜采用柔和的同类和色，肤色白晰者可采用鲜明的对比色。明度暗的色彩可使肤色变浅变亮，明度亮的色彩可使肤色变深变暗。

从不同性别来看，女性一般喜爱偏暖 and 色度偏高的色彩，如红、橙、黄等。男性一般喜爱色调偏冷、明度偏低的色彩，如青、蓝、棕等。

由于服装与人的密切关系，所以在服装配色时对不同穿着对象的个性进行具体分析，以达到色彩个性和人的个性相协调的目的。如热情开朗的人宜穿明快热烈的色彩，不宜穿晦暗冷淡的色彩。性格温和的人宜穿柔和、色度较低、中明度的色彩，而不宜穿明度亮和色度高的色彩。理智的人宜穿柔和的冷色和黑白色，不宜穿温暖而强烈的色彩。潇洒的人宜穿色度高的色彩；朴素的人宜穿明度暗和色度低的冷色。

从不同年龄来看：老年人宜采用成熟、沉稳、庄重、素雅的色彩。如中灰色、深驼色、熟褐色、青色、黑色等。年轻人宜采用活泼热烈、明度亮及饱和的色彩，如：红、黄、蓝、绿、天蓝、浅红等。童装色彩更为绚丽多彩，以表现儿童的天真活泼。

对于人体比例不标准和体形不美的人都可用色彩来强调突出美的部分，掩饰和冲淡不足之处。

服装设计的造型、材料、色彩不仅与人的外形、比例、活动和素质有关，还涉及到个人爱好、风俗习惯、经济实力、时代潮流等各个方面。

总之，只有既符合人体结构又美化人体结构的服装设计，才称得上是最佳设计。

二 服装造型因素

服装造型是通过形体、点、线、面、质料、色彩、装饰和附件等各种因素相互作用而实现的。这些造型因素各具所长，在不同的交错运用中，其式样所表现的情趣及立体效果都不同，要想在设计中灵活运用，首先要掌握它们各自不同的特点。

1. 形体

形体是服装款式的总式，是服装在立体状态下的外轮廓，以及式样中部件（如领、袖、口袋）的形状。形体是以人体体形为依据而进行设计的。除了主体变化之外，还有部件的变化。在同一轮廓造型中，变换部件形状（如领形变化、袖形变化、袋形变化）能产生多种多样的造型式样。

在服装设计中，自始至终要贯穿着体的概念。体有占据空间的作用，树立完整的立体概念和培养对立体形象的直觉能力是至关重要的。

2. 点

指服装造型中属装饰性的、最显著而集中的小面积。如装饰性钮扣、蝴蝶结、面积小而集中的图案等。运用纽扣或点饰能起到突出醒目、画龙点睛、增强节奏的作用。点在服装造型中能形成一种活泼的气氛，多用于童装、女装、运动装、和旅游装。

3. 线

线是点的轨迹。服装款式是由各种线条所组成。服装的各种线条都应顺直、自然、适应体形特征和实用需要。设计必须围绕人体的腰、胸、背、臀、四肢及活动的机能来考虑。服装设计的线条，必须当“活的”东西去运用。线可以增强体形轮廓的清晰度，

增强静感、下垂感和节奏感。可运用缝接线、衣褶线、省道、装饰线、轮廓线来组织线的繁简、疏密，增强节奏感和韵律感。线大致可分为直线、曲线、断续线三大类。线有长、短、粗、细和曲、直各种形态，它们各自具有不同的表情和性格。

直线包括垂直线、水平线和斜线。

垂直线：具有苗条、单纯、严肃、冷硬、理性的性格。粗线给人厚重、强烈之感。细线给人轻快、敏锐之感。

水平线：具有安定、平稳、舒展、庄重之感。

斜线：具有活跃、运动、轻盈之感。运用斜线时掌握好其倾斜度特别重要。

曲线包括几何曲线和自由曲线。几何曲线具有理智、流动、速度的特性。自由曲线具有奔放、活泼、轻盈、优美、柔和之感。

断续线显得比直线更为柔和、活泼。在服装中钮扣的排列、手缝修饰线等属断续线。

4. 面

即面块，是按人体结构及活动的需要和装饰上的作用而设计出若干个局部的面块，组合成服装的形体。面块的设计有时为了表现体形，有时为了便于活动，有时为了装饰错觉效果。通过面块的数量、形状、面积的设计，达到预期的效果。

在服装款式构成要素中，点、线、面起着重要的作用。服装设计就是按照一定的法则将这些要素组合而成的。在点、线、面的综合运用中，应有所侧重，或以面为主，或强调线，或突出点的作用，切勿平均使用，杂乱堆砌。

5. 质料

制作服装的面料，品种繁多，它们的厚薄、疏密、软硬、光泽度、挺度、手感、弹性、塑性等都不相同，从而形成了各种衣料独特的风韵。在服装设计中，材质的正确选择和运用是很重要的。服装的造型与面料的特性相协调才能创造出格调独特、款式新颖的作品来。

在设计中采用不同质地的材料互相衬托对比，取得整体与局部的变化统一效果。如：采用不同质料的镶拼、滚边及上下配套等手法，能使服装取得特殊的效果。

6. 色彩

服装给人的第一印象便是色彩。它的式样越简单，色彩的作用也就越大。服装的色彩是通过面料反映出来的。服装设计的配色不仅要讲究色彩的搭配效果，而且要考虑穿着者的年龄、体形、肤色、穿着场合及地区、季节、用途、流行情况等诸方面因素。

整体色调是服装配色的总体效果。服装之所以产生各种不同的感觉是由整体色调决定的。色调由色彩的色相、明度、纯度关系和面积关系所产生的。暖色调给人以温暖、活泼、醒目的感觉、冷色调给人以沉静、雅致的感觉；明度亮的色显得轻盈明快；明度暗的色显得庄重沉着；色彩对比强显得活泼，色彩类似、统一则感到稳健。在服装配色时可根据总体构思和款式特点，选择不同的色彩基调，从而达到各种不同的整体色彩效果。此外调整不同轻重、强弱色的面积比重，以达到色彩平衡的视觉效果；运用色彩的明度、色相、纯度进行变化产生节奏感；这些都是服装配色的重要手段。

7. 装饰和附件

装饰纹样设计在服装上有两种作用：一是美化服装，二是增加服装款式的变化。它能使服装造型变化更加丰富，产生一种新的魅力。

在服装设计中运用不同的装饰工艺能达到不同的装饰效果。传统手工艺中的镶、嵌、滚、烫、盘、绣，以及抽褶、折裥、花边等，以其各自的魅力加强了服装美的作用。

服装的附件，如钮扣、拉链、套扣等常处在衣服明显的位置，不仅实用，而且还起着装饰点缀的作用。正确地选用这些附件，能在服装上起到画龙点睛的作用。

三 服装的廓型

服装廓型即服装的外型轮廓，是服装的根本。在服装廓型变化时，分析过去和现在的外型演变，抓住时代外型特征，对服装设计具有重要意义。

从平面形的角度基本形归纳起来大致可分四种：

H型：此造型线具有细长、简单、安详、庄重的特点。1925年曾流行，1957年法国服装设计师巴冷夏卡又一次推出，被称为“布袋形”。1958年再次风靡于世。

A型：A字形轮廓活泼潇洒。法国服装设计师迪奥根据战后妇女消费心理推出此种新式样，1955年流行全世界。1966年A字形轮廓又以超短裙的形式再度出现。

T型：T字轮廓线形具有男性特征，夸张肩部，整个外型洒脱大方，第二次大战后曾作为军服的变形流行于欧洲妇女之中，70年代末、80年代初再度出现。

X型：此种造型依据女性体型的自然曲线而设计，窈窕、优美、自然，具有女性特征。

从立体形的角度来看，基本形概括为：圆柱体、正圆锥体、倒圆锥体、葫芦形体等。在基本形的基础上，运用现代立体构成的基本原理来变化服装立体的基本型，如多形体的组合，夸张、重合、增减，方圆体的转换组合及运用形体的增减来变化形体等。

1. 人体与服装廓型

服装造型分三大类：适体服装（体形服装）、非适体服装（披挂服装）、部分适体和部分非适体服装（前二者结合的服装）。

服装的廓型以人体为依据，故应适应人的体型；但也可与体型有区别，在适应人体

的基础上夸张、概括，并利用松身和紧身的手法来变化人体的基本形。研究服装造型设计必须对人体各部分的形状及人体动态而产生的各种曲线有充分的认识。因此服装设计师应该认真研究人体结构和运动规律。

2. 面料与服装廓型

服装廓型表现形态、衣料性格和衣服本身的个性。每件服装外型在设计方向都应各具特色，有表现轻快的、稳重的、娴静的，也有活跃的、优雅的、高贵的。衣服的外型是通过衣料塑造出来的，不同的衣料又具有不同的性格，如轻重、厚薄、强弱等都流露在外型中。厚重的衣料表现出强硬沉重的外型；柔软的衣料表现出柔和贴体的外型。在人体基本形的基础上，熟知面料的特性，超越体型，任意塑造廓型，创造出新鲜的魅力来，则是我们应该努力去研究的。

常见的几种廓型线有：

苗条线形：紧身贴体，充分表现女性的曲线美；

上贴下散线形：上半身贴体紧身，下方则开散，形成对比；

公主线形：外型与上贴下散线形相似。取纵向接缝线，主要用于大衣及衣裙。十九世纪英国爱德华七世皇后在公主时代最喜爱此款，故因而得名；

丹度尔线形：以奥地利的蒂罗尔年青姑娘的民族服装丹度尔而得名；上装是蓬松袖的罩衫，贴体细腰，裙腰是用大量束褶的丹度尔裙。此线形的特征是上方抬耸而加宽的裙廓型；

自然线形：顺应体形舒适的线条。不像苗条线形那样贴体紧腰，也不如丹度尔线形那样把裙耸起，普通衣裙多用此线形；

直线形：又称筒形，特征是取圆柱的廓型状态；

喇叭线形：整体线形呈喇叭状；

T恤线形：袖垂直于身，两手左右伸开呈T字状；

三角线形：整体线形呈三角状，强调肩宽，下摆收细；

沙漏线形：形似沙漏，呈两端大，中间窄的曲线状。它的特点是肩宽、腰线窄，下装较贴身；

X线形：形似X字母。将沙漏形的裙脚张开便是X线形。此线形不强调肩宽，可用大卷领、大蓬松袖之类强调肩线；

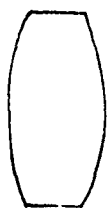
盒形线形：此形多用于短的服装廓型；

帐篷线形：又称A线形，整体向衣脚散开，形似帐篷；

气球线形：上装或裙下摆收束，中部鼓起，呈气球状，主要用于上装；

桶线形：又称纺锤线形，主要指外衣和连衣裙；

宽大线形：指服装廓型异常宽阔且容量大。七十年代的民族服式之一的多层式几乎都是宽大线形。主要特征是宽松，轮廓并不要求明净结实。（图1、图2）

桶线形

苗条线形

上贴下散线形

公主线形

丹度尔线形

自然线形

宽大线形

直线形

长身形

喇叭线形

T恤线形

三角线形

沙漏线形

X字线形

短盒线形

帐篷线形

气球线形

图 1

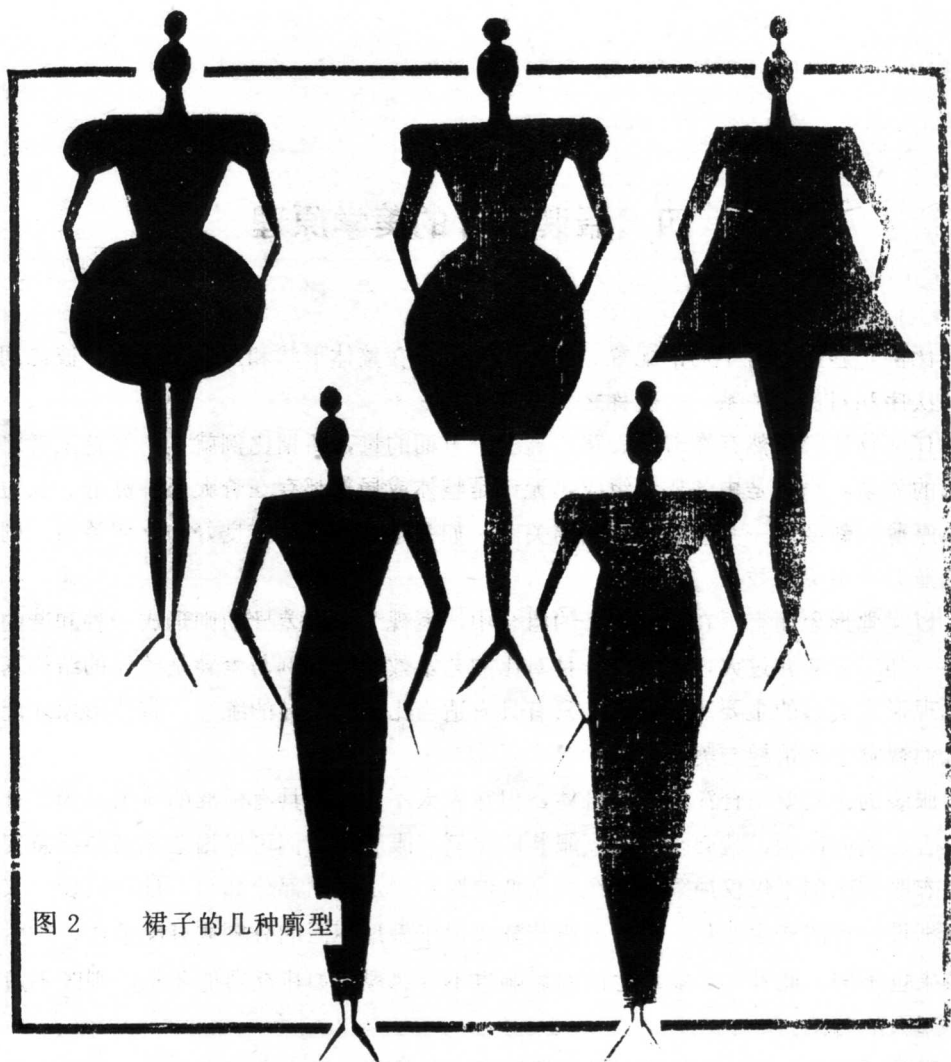

图 2 裙子的几种廓型

四 服装设计的美学原理

1. 比例与差异

比例：整体由若干局部配置、组合而构成。在整体形状和规模中各部分彼此间的比率、次序和对比的关系，一般称之为比例。

任何物体都必然存在着长、宽、高三个方面的量，所谓比例就是研究这三者之间最理想的关系。物体是由各要素组成，无论是整体或局部都存在着大小、高低、长短、宽窄、厚薄、斜度等一系列数量之间的关系，如关系适当，具有良好的比例关系，则会达到和谐并产生美的效果。

以视觉形象而言，在各种形态的组合中，表现为微妙差异的则形成一种和谐的艺术效果；如二者差异过大，则形成一种对比的艺术效果。比例与差异是整体的结构基础，是体现形式美感的主要法则之一。只有具有适当比例和差异的统一，整体形象才能激发起人们视觉上的情趣与美感。

服装的比例要吻合穿衣人的身体，但穿衣人不一定都具有标准的体型，为了补偿这种不合比例的体型，就必须考虑到服装的比例。服装的比例可根据造型需要任意变化。一件衣服的比例不仅仅局限在腰线的高低位置不同，其它部分如领、袖、口袋、衣长都能根据设计意图产生变化。相同的服装款式由于采用不同的分割或分配手法，产生的视觉效果也不同。此外，功能对比例的影响也不容忽视，如违反功能要求，则既不适用也引不起人的美感。

服装的材料、结构、功能以及不同民族文化传统、历史发展变化都会影响比例。比