

高职高专“十二五”规划教材

服装 设计基础

第二版

侯家华◎主编

FUZHUANG
SHEJI JICHU

化学工业出版社

高职高专“十二五”规划教材

服装 设计基础

第二版

侯家华◎主编

FUZHUANG
SHEJI JICHU

化学工业出版社

·北京·

本书以翔实的内容、简洁易懂的语言和鲜明的实例对服装设计的基本理论进行了分类阐述,主要介绍了服装设计学的相关概念、服装设计的美学原理、服装设计的方法、服装的造型设计、服装的局部设计、服装的面料与色彩、服装设计的分类、现代服装的设计程序和服装的流行等内容。为方便教学,每章均设有“学习目标”和“思考与练习”,同时在相关内容后设立了“知识窗”,有利于学生拓宽知识面。

本书为高职高专服装设计专业教材,也可供从事服装设计与加工的有关人员学习参考。

图书在版编目(CIP)数据

服装设计基础/侯家华主编. —2版. —北京:化学工业出版社, 2011.8
高职高专“十二五”规划教材
ISBN 978-7-122-11785-4

I. 服… II. 侯… III. 服装设计-高等职业教育-教材 IV. TS941.2

中国版本图书馆CIP数据核字(2011)第133444号

责任编辑:陈有华 蔡洪伟
责任校对:郑捷

文字编辑:李姿娇
装帧设计:尹琳琳

出版发行:化学工业出版社(北京市东城区青年湖南街13号 邮政编码100011)
印装:化学工业出版社印刷厂
787mm×1092mm 1/16 印张13¹/₄ 字数310千字 2011年8月北京第2版第1次印刷

购书咨询:010-64518888(传真:010-64519686) 售后服务:010-64518899
网 址: <http://www.cip.com.cn>
凡购买本书,如有缺损质量问题,本社销售中心负责调换。

定 价:41.80元

版权所有 违者必究

前言

随着我国职业教育的大力发展,服装高等职业教育也发生了根本性的变化。通过对我国服装高等职业教育发展状况和服装行业发展的现状及其特征等的比对分析,我们认为,我国服装教育特别是高等职业教育目前的教学模式还需要进一步的改进和完善,应该使服装教育与服装的设计生产、人们的社会生活更加紧密相连,以期培养出更多真正具有高素质的、创新型的应用性服装人才。而在人才培养的过程中,教材建设尤为重要。服装设计基础在高职服装专业教学中,一直是一门十分重要的专业必修课程,要求学生熟练掌握服装设计的基础理论和基本技能。

《服装设计基础》教材第一版自发行以来,得到很多院校教育同行及相关行业领域内专家的热情关注和支持,同时也收到了很多好的意见和建议。基于以上原因,我们对第一版教材进行了修订。

本次修订保持了第一版教材的基本内容和特点,针对高职服装设计专业教学和实践的需要,明确而翔实地阐述了服装设计的基础理论、基本知识和基本方法。为突出教学的直观性,书中插入了大量的设计图例,方便学生对知识点的理解,使学生能够更加有效地将所学知识融入到设计实践中去。为开拓学生的视野,使学生更好地了解服装业的发展状况,在相关内容后特意插入了“知识窗”。同时,考虑到艺术职业教育的特点,本书力求言简意赅、突出重点、展现时代特色。

本次修订的主要内容有以下几点:

1. 对第一版教材中文字表达模糊和不够准确的地方作了全面修正,对全书内容进行了重新梳理和细致的审核。
2. 出于体现流行时尚信息的考虑,对第一版教材中的部分图片和文字资料作了更新调整,有助于学生紧跟时代发展,提高学习兴趣。
3. 从教学实践的角度出发,根据教材中知识点的先后衔接的连续性要求,对部分内容作了适当的增删。

前言

本次修订仍然由第一版教材编者执行。侯家华任主编，并负责统稿。各章撰稿人分别为：第一章至第三章，侯家华；第四章、第五章，王彩霞；第六章、第七章，王宇晓；第八章、第九章，薛伟。王彩霞协助统稿。

青岛大学纺织服装学院刘青林教授担任本书的主审，为本书的编写提出了很多宝贵意见，特表示感谢。

本书在编写和出版过程中，得到化学工业出版社和山东服装职业学院相关领导的关心和支持，在此谨表示我们的敬意和感谢。在本书的编写过程中，我们参阅了国内外同类专业的相关资料，对其编著者和一些图片的原创者表示衷心的感谢。

本次教材修订，尽管做了大量的工作，但受编者水平和一些条件的约束，难免存在疏漏和不足之处，恳请业内专家和广大读者一如既往地给予支持和帮助，多提批评和建议。

编者
2011年4月

第一版前言

历史发展到今天,服装对于人类的意义已经发生了很大的改变,其功能已经不再是简单的蔽体御寒,人们关注得更多的是它的装饰功能。服装逐渐成为人们的一种外在象征,服装和现代人的生活愈来愈不可分离。人们对于服装的特别关注使他們把关注的目光聚集到了设计师身上,当然也包括服装教育。

本书从培养高等技术应用性人才的目标出发,贯彻实际、实践、实用的原则,针对高职高专服装设计专业教学需要,明确而翔实地阐述了服装设计的基础理论、基础知识和基本方法。为了突出教学的直观性,书中插入了大量的设计图例,更加方便了学生对问题的理解,使学生能够更加有效地将所学知识融入到设计实践中去。为了开拓学生的视野,让学生更好地了解服装业的发展状况,在书中特意插入了“知识窗”。同时,考虑到艺术职业教育的特点,本书力求言简意赅、突出重点、展现时代特色。

作为人文学科的服装设计教育,需要不断检测教学的目的和调整教学的方向,教材的编写应反映服装设计的当代特征,反映对服装艺术的探索。本书在这些方面尽管做了大量的工作,但是,对教材在使用过程中的不断完善也将是一个永恒的话题。

本书由侯家华主编,并负责统稿。第一章、第二章、第三章由侯家华编写;第四章、第五章由王彩霞编写;第六章、第七章由王宇晓编写;第八章、第九章由薛伟编写。王彩霞协助统稿。

青岛大学纺织服装学院刘青林教授担任本书的主审,提出了很多宝贵意见,特表示感谢。

本书在编写过程中,化学工业出版社和有关院校的领导给予了很多的关心和支持,在此谨表示我们的敬意和感谢。

由于编者水平有限,书中疏漏和不足之处在所难免,恳请有关专家、同行和广大读者给予批评指正。

编者

2007年5月

高职高专服装类专业规划教材 编审委员会

主 任 马腾文

副主任 侯建平 巨德辉 李晓春 潘福奎 钱晓农 王 晶

王兆红 吴金铭 夏国防 闫永忠 殷广胜 张 泰

委 员 白莉红 白 爽 成月华 戴孝林 邓鹏举 邓树君

杜丽玮 冯道常 冯素杰 侯家华 侯建平 胡 月

巨德辉 李金强 李 俊 李晓春 刘青林 刘荣平

刘瑞璞 罗 峥 马腾文 潘福奎 钱晓农 任雪玲

尚 丽 邵献伟 石吉勇 孙汝洁 孙有霞 王 晶

王培娜 王 茜 王 强 王雪菲 王兆红 吴金铭

夏国防 许崇岫 许继红 许瑞超 闫永忠 殷广胜

张富云 张吉升 张巧玲 张 泰 张文斌 张艳荣

(以上均按姓氏汉语拼音排列)

目 录

第一章 概 述

1

第一节 服装设计学的相关概念	2
一、基本概念	2
二、服装设计的三要素	3
三、服装设计的原则	6
第二节 服装设计的特性及发展状况	6
一、服装设计的特性	6
二、服装设计具有综合性	7
三、服装设计的发展	8
第三节 服装设计师应具备的能力	8
一、服装设计师应具备的知识结构	8
二、自我学习能力和创新能力	11
思考与练习	12

第二章 服装设计的美学原理

13

第一节 点、线、面的使用	14
一、点的使用	14
二、线的使用	17
三、面的使用	19
四、体在服装中的表现	20
第二节 服装的形式美法则	22
一、对称	22
二、对比	22
三、比例	25
四、均衡	30
五、节奏	30
六、夸张	31
七、主次	32
八、强调	33
九、统一	35
思考与练习	38

目 录

第三章 服装设计的方法

39

第一节 设计灵感与创意	40
一、设计灵感	40
二、设计创意	40
第二节 服装设计的思维方式	40
一、常规思维	41
二、逆向思维	41
三、自由思维	43
四、意向思维	44
第三节 服装设计的构思方法	46
一、联想法	46
二、仿生法	48
三、借鉴与模仿的方法	48
第四节 服装设计的出发点	49
一、从设计主题出发	49
二、从设计风格出发	50
三、从功能出发	50
四、从色彩出发	51
五、从造型出发	52
六、从图案纹样出发	53
七、从材料出发	54
八、从工艺出发	54
第五节 服装设计的主要方法	56
一、同型异构法	56
二、整体法	57
三、局部法	58
四、反对法	58
五、组合法	60
六、加减法	60
七、追踪法	60
八、调研法	60
九、限定法	62
十、变更法	62
第六节 服装构思的表达方法	62
一、图稿的形式	62
二、实物形式	63
思考与练习	66

目 录

第四章 服装的造型设计

67

第一节 服装造型与人体的关系	68
一、男性人体的特征	68
二、女性人体的特征	68
三、人体与服装造型的关系	69
第二节 服装造型与廓形的关系	71
一、服装廓形的特点	71
二、服装结构线的设计	77
第三节 常见的服装造型手段	81
一、填充法	81
二、缠裹法	81
三、堆积法	81
四、折叠法	81
五、支撑法	83
六、剪切法	83
七、镂空法	84
八、系扎法	84
思考与练习	84

第五章 服装的局部设计

85

第一节 服装局部设计与整体设计的关系	86
第二节 服装部件的设计	86
一、领子的造型	86
二、衣袖的设计	90
三、衣袋的设计	92
四、其他局部设计	93
思考与练习	96

目 录

第六章 服装的面料与色彩 97

第一节 常见的服装面料	98
一、面料的常用材质	98
二、面料的选用与造型的关系	106
第二节 服装的色彩	113
一、色彩与面料	113
二、色彩与图案	114
三、色彩的运用原则	114
四、流行色与常用色	117
思考与练习	122

第七章 服装设计的分类 123

第一节 常见的服装分类方法	124
一、按性别年龄分类	124
二、按季节气候分类	125
三、按用途分类	125
四、按民族分类	128
五、按流通层次分类	128
六、按设计目的分类	130
七、按风格分类	131
第二节 分类服装设计的意义与原则	133
一、分类服装设计的意义	133
二、分类服装设计的原则	133
第三节 服装的分类设计	134
一、职业装设计	134
二、休闲装设计	140
三、礼服设计	144
四、内衣以及家居服装设计	152
五、针织类服装设计	157
六、童装设计	160
第四节 系列服装的设计	167
思考与练习	168

目 录

第八章 现代服装的设计程序 169

第一节 服装设计定位	170
一、品牌市场的定位	170
二、品牌设计风格及产品类别定位	174
三、营销策略的定位	175
四、产品的发展规划	176
第二节 品牌成衣的设计步骤	178
一、资料信息的收集与分析	178
二、设计理念及主题的确立	178
三、样品的试制	179
四、产品推向市场	179
五、产品的推广	179
思考与练习	180

第九章 服装的流行 181

第一节 服装流行的原因	182
一、自然因素	182
二、社会因素	182
三、生理因素	185
四、心理因素	185
第二节 服装流行的规律	186
一、螺旋式上升的规律	186
二、极限回归的规律	187
第三节 服装流行的传播媒介	189
一、发布会及各种展示	189
二、媒体传播	190
三、公众人物的引导	193
四、大众传播	195
第四节 服装流行的预测	195
一、服装流行预测的重要性	195
二、预测的方法	196
思考与练习	198

参考文献

第一章 概 述

- 第一节 服装设计学的相关概念
- 第二节 服装设计的特性及发展状况
- 第三节 服装设计师应具备的能力

学习目标

1. 了解服装设计学的相关概念。
2. 了解服装设计的历史、发展与现状。
3. 了解服装设计师应具备的知识结构。

“衣食住行”是人们对生活中最为关心的问题的总结。“衣”被放在了第一位，说明了服装与人类生活的紧密程度。服装的重要性在于它不仅仅是人类满足生存需要的一种产物，更强调了人作为社会的成员对精神与物质的更高层次的追求，是人类文明程度的一种体现。

在社会文明不断进步的今天，人们对服装产生了更高的要求。基于这种需求，服装设计作为一门实用艺术也得到了不断的发展。

第一节 服装设计学的相关概念

一、基本概念

1. 服装

服装的概念有广义和狭义之分。从广义上理解，服装是指衣服、鞋帽、饰品等的总称，它除了包括上衣、下衣之外，还涵盖了首饰、包袋、帽子、领带、手套、腰带、袜子等物品。我们可以把它理解为人类装扮自己的一种行为载体，是人们着装后所形成的整体状态。从狭义上理解，服装是指人们日常穿着的上衣和下衣的总称，也就是我们在日常生活中所说的“衣服”（见图1-1）。

图1-1 服装

2. 成衣

成衣是工业化生产的产物，它区别于定制服装以及个人制作的服装。它是按照一定规格和标准号型，批量生产的衣服。如今，大部分人都会去专卖店或商场选购适合自己体型的服装，这类服装便属于成衣的范畴。现代成衣作为工业产品，应符合以下原则与标准：①生产机械化、批量化；②产品规模化、系列化；③质量标准化；④包装统一化。除此之外，成衣一般还附有品牌标志、洗涤标志等说明。

与成衣相近的名词还有时装、衣裳等。

3. 高级成衣

高级成衣是介于高级定制与普通成衣之间的一类服装产品。它在一定程度上保留并继承了高级定制精致的工艺与技术。在当下高级定制业绩不断下滑，处境岌岌可危之时，高级成衣却受到了消费者的青睐，蓬勃发展起来。

近年来，由于我国经济的发展和人们生活方式的转变，人们对于高级成衣的需求也在不断上升。与普通成衣相比，高级成衣讲究设计品味，在用料及工艺等方面都更加精致、考究，其生产批量也较少。

4. 服装设计

设计的含义是指在某种目的指导下，利用各种手段创造出新形式、新内容等的具体的行为过程。

就服装设计而言，它是运用一定的美学规律，利用相关的素材与手段，将自己的设计构思通过一定的表达方式展示出来的过程。服装设计有着区别于其他设计领域的特点，其中突出的一点便是：它是直接以人为设计对象，以面料为主体，根据人体的差异与个性，配合色彩、造型、工艺等要素，综合完成的一种设计形式。

二 服装设计的三要素

服装设计的三要素通常指色彩、面料、造型，这三个要素缺一不可。

1. 色彩

在人的视觉感受中，色彩总是最先闯入人的眼帘。色彩作为服装设计的要素之一，是决定视觉审美的重要因素。在服装设计中，色彩运用得成功与否，直接决定了设计作品的成败，由此可以看出，色彩的合理配置对于服装美的作用是不可小视的。由于着装对象具有个

体差异性,对色彩的具体要求也各有不同。虽然服装色彩中的配置关系较为复杂,但也是有规律可循的,只要掌握了色彩构成的基本常识,经常练习,就能够熟练运用,取得较好的效果(见图1-2)。服装设计师还应及时关注色彩流行趋势,从中作出准确的判断与分析,并应用于设计实践中去。

▲ 图1-2 注重色彩的设计

2. 面料

面料是服装设计中重要的物质主体,是实现设计构思最主要的载体。面料的材质、光泽、肌理、色彩等都左右着服装造型的美感。面料的合理选择也直接影响到设计构思实现的最终效果。设计目的不同,所选择面料的形态、性能和用法也各有不同。要想取得理想的设计效果,就必须充分发挥面料的性能和特色。如晚礼服的设计,因为穿着的场合要求具备高雅、华贵的特点,所以通常会选择光泽性、悬垂感较好的丝绸一类的面料。在一些创意性服装设计中,设计师则会通过对面料的创意改造来实现自己独特的想法(见图1-3)。

3. 造型

有人说,服装设计是以面料这一特殊的材料在人体上进行的软雕塑艺术。这种说法形象地说明了服装设计的最终展示形式为三维立体的形式。人体的结构特征有着个体差异性,因此对于人体外形、结构及运动规律等相关内容的了解和掌握就成为造型设计师所必备的基础知识。

图1-3 创意面料设计的服装

服装的造型分为内部造型和外部造型。其中，外部造型指的是服装的外轮廓剪影，是设计的主体；内部造型指的是服装内部的款式，包括省道线、结构线、领型、袋型等的设计。内部造型设计要符合外部造型设计的风格特征，两者要相辅相成，协调一致（见图1-4）。

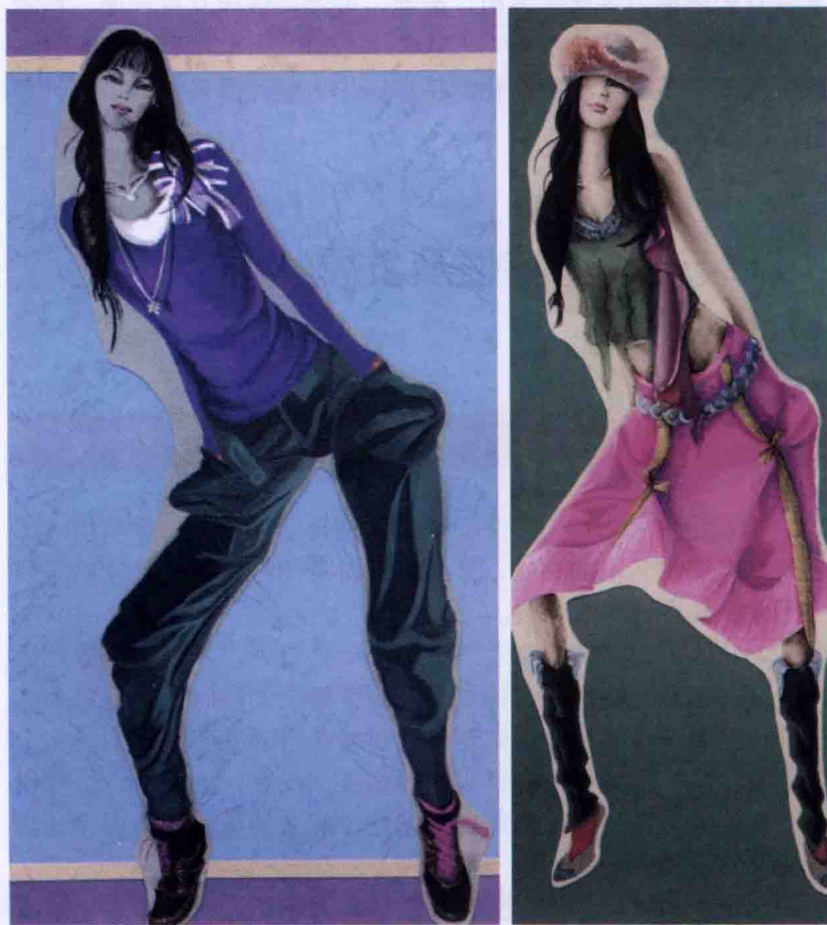

图1-4 服装的造型设计