

ART 国家示范性高等职业院校
艺术设计专业精品教材

高职高专艺术设计类“十二五”规划教材

UZHUANG
HEJI

服装设计

主编 谷莉

华中科技大学出版社

<http://www.hustp.com>

ART 国家示范性高等职业院校
艺术设计专业精品教材

高职高专艺术设计类“十二五”规划教材

服装设计

FUZHONG
SHIJI

主 编 谷 莉
副主编 余戡平 李飞燕 李 静
吴 丹 刘 娟

华中科技大学出版社

<http://www.hustp.com>

中国·武汉

内 容 简 介

本书以服装设计为主线,注重内容的系统性、时效性和可读性,在介绍服装设计基本原理的基础上,导入具体的设计手法、案例,使学生能更好地理解设计方法,积累设计素材。

本书包括三大部分的内容:第一部分是服装设计的基础理论,第二部分是服装设计的程序,第三部分是服装分类设计。本书内容充实,附有经典图例和案例分析,旨在让学生全面掌握服装专业相关理论知识和专业技能。

本书是高职高专服装设计专业教材,可供从事服装设计与加工的有关人员和广大服装爱好者学习。

图书在版编目(CIP)数据

服装设计/谷莉 主编. —武汉:华中科技大学出版社,2011.11

ISBN 978-7-5609-7395-1

I. 服… II. 谷… 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 205847 号

服装设计

谷莉 主编

策划编辑:曾 光 彭中军

责任编辑:彭中军

封面设计:龙文装帧

责任校对:朱 玢

责任监印:张正林

出版发行:华中科技大学出版社(中国·武汉)

武昌喻家山 邮编:430074 电话:(027)87557437

录 排:龙文装帧

印 刷:湖北新华印务有限公司

开 本:880 mm×1230 mm 1/16

印 张:6.5

字 数:239 千字

版 次:2011 年 11 月第 1 版第 1 次印刷

定 价:37.00 元

本书若有印装质量问题,请向出版社营销中心调换
全国免费服务热线:400-6679-118 竭诚为您服务
版权所有 侵权必究

国家示范性高等职业院校艺术设计专业精品教材

高职高专艺术设计类“十二五”规划教材

基于高职高专艺术设计传媒大类课程教学与教材开发的研究成果实践教材

编审委员会名单

■ 顾问 (排名不分先后)

王国川 教育部高职高专教指委协联办主任
夏万爽 教育部高等学校高职高专艺术设计类专业教学指导委员会委员
江绍雄 教育部高等学校高职高专艺术设计类专业教学指导委员会委员
陈 希 教育部高等学校高职高专艺术设计类专业教学指导委员会委员
陈文龙 教育部高等学校高职高专艺术设计类专业教学指导委员会委员
彭 亮 教育部高等学校高职高专艺术设计类专业教学指导委员会委员
陈 新 教育部高等学校高职高专艺术设计类专业教学指导委员会委员

■ 总 序

姜大源 教育部职业技术教育中心研究所学术委员会秘书长
《中国职业技术教育》杂志主编
中国职业技术教育学会理事、教学工作委员会副主任、职教课程理论与开发研究会主任

■ 编审委员会 (排名不分先后)

万良保	吴 帆	黄立元	陈艳麒	许兴国	肖新华	杨志红	李胜林	裴 兵	张 程	吴 琰
葛玉珍	任雪玲	黄 达	殷 辛	廖运升	王 茜	廖婉华	张容容	张震甫	薛保华	余戡平
陈锦忠	张晓红	马金萍	乔艺峰	丁春娟	蒋尚文	龙 英	吴玉红	岳金莲	瞿思思	肖楚才
刘小艳	郝灵生	郑伟方	李翠玉	覃京燕	朱圳基	石晓岚	赵 璐	洪易娜	李 华	杨艳芳
李 璇	郑蓉蓉	梁 茜	邱 萌	李茂虎	潘春利	张歆旒	黄 亮	翁蕾蕾	刘雪花	朱岱力
熊 莎	欧阳丹	钱丹丹	高倬君	姜金泽	徐 斌	王兆熊	鲁 娟	余思慧	袁丽萍	盛国森
林 蛟	黄兵桥	肖友民	曾易平	白光泽	郭新宇	刘素平	李 征	许 磊	万晓梅	侯利阳
王 宏	秦红兰	胡 信	王唯茵	唐晓辉	刘媛媛	马丽芳	张远珑	李松励	金秋月	冯越峰
李琳琳	董 雪	王双科	潘 静	张成子	张丹丹	李 琰	胡成明	黄海宏	郑灵燕	杨 平
陈杨飞	王汝恒	李锦林	矫荣波	邓学峰	吴天中	邵爱民	王 慧	余 辉	杜 伟	王 佳
税明丽	陈 超	吴金柱	陈崇刚	杨 超	李 楠	陈春花	罗时武	武建林	刘 晔	陈旭彤
乔 璐	管学理	权凌枫	张 勇	冷先平	任康丽	严昶新	孙晓明	戚 彬	许增健	余学伟
陈绪春	姚 鹏	王翠萍	李 琳	刘 君	孙建军	孟祥云	徐 勤	李 兰	桂元龙	江敬艳
刘兴邦	陈峥强	朱 琴	王海燕	熊 勇	孙秀春	姚志奇	袁 铀	杨淑珍	李迎丹	黄 彦
谢 岚	肖机灵	韩云霞	刘 卷	刘 洪	董 萍	赵家富	常丽群	刘永福	姜淑媛	郑 楠
张春燕	史树秋	陈 杰	牛晓鹏	谷 莉	刘金刚	汲晓辉	刘利志	高 昕	刘 璞	杨晓飞
高 卿	陈志勤	江广城	钱明学	于 娜	杨清虎	徐 琳				

国家示范性高等职业院校艺术设计专业精品教材

高职高专艺术设计类“十二五”规划教材

基于高职高专艺术设计传媒大类课程教学与教材开发的研究成果实践教学教材

组编院校(排名不分先后)

广州番禺职业技术学院
深圳职业技术学院
天津职业大学
广西机电职业技术学院
常州轻工职业技术学院
邢台职业技术学院
长江职业学院
上海工艺美术职业学院
山东科技职业学院
随州职业技术学院
大连艺术职业学院
潍坊职业学院
广州城市职业学院
武汉商业服务学院
甘肃林业职业技术学院
湖南科技职业学院
鄂州职业大学
武汉交通职业学院
石家庄东方美术职业学院
漳州职业技术学院
广东岭南职业技术学院
石家庄科技工程职业学院
湖北生物科技职业学院
重庆航天职业技术学院
江苏信息职业技术学院
湖南工业职业技术学院
无锡南洋职业技术学院
武汉软件工程职业学院
湖南民族职业学院
湖南环境生物职业技术学院
长春职业技术学院
石家庄职业技术学院
河北工业职业技术学院
广东建设职业技术学院
辽宁经济职业技术学院
武昌理工学院
武汉城市职业学院

湖南大众传媒职业技术学院
黄冈职业技术学院
无锡商业职业技术学院
南宁职业技术学院
广西建设职业技术学院
江汉艺术职业学院
淄博职业学院
温州职业技术学院
邯郸职业技术学院
湖南女子学院
广东文艺职业学院
宁波职业技术学院
潮汕职业技术学院
四川建筑职业技术学院
海口经济学院
威海职业学院
襄樊职业技术学院
武汉工业职业技术学院
南通纺织职业技术学院
四川国际标榜职业学院
陕西服装艺术职业学院
湖北生态工程职业技术学院
重庆工商职业学院
重庆工贸职业技术学院
宁夏职业技术学院
无锡工艺职业技术学院
云南经济管理职业学院
内蒙古商贸职业学院
十堰职业技术学院
青岛职业技术学院
湖北交通职业技术学院
绵阳职业技术学院
湖北职业技术学院
浙江同济科技职业学院
沈阳市于洪区职业教育中心
安徽现代信息工程职业学院
武汉民政职业学院

天津轻工职业技术学院
重庆城市管理职业学院
顺德职业技术学院
武汉职业技术学院
黑龙江建筑职业技术学院
乌鲁木齐职业大学
黑龙江省艺术设计协会
冀中职业学院
湖南中医药大学
广西大学农学院
山东理工大学
湖北工业大学
重庆三峡学院美术学院
湖北经济学院
内蒙古农业大学
重庆工商大学设计艺术学院
石家庄学院
河北科技大学理工学院
江南大学
北京科技大学
襄樊学院
南阳理工学院
广西职业技术学院
三峡电力职业学院
唐山学院
苏州经贸职业技术学院
唐山工业职业技术学院
广东纺织职业技术学院
昆明冶金高等专科学校
江西财经大学
天津财经大学珠江学院
广东科技贸易职业学院
武汉科技大学城市学院
广东轻工职业技术学院
辽宁装备制造职业技术学院
湖北城市建设职业技术学院
黑龙江林业职业技术学院

总序

FUZHANG SHEJI

ZONGXU

世界职业教育发展的经验和我国职业教育发展的历程都表明，职业教育是提高国家核心竞争力的要素。职业教育的这一重要作用，主要体现在两个方面。其一，职业教育承载着满足社会需求的重任，是培养为社会直接创造价值的高素质劳动者和专门人才的教育。职业教育既是经济发展的需要，又是促进就业的需要。其二，职业教育还承载着满足个性发展需求的重任，是促进青少年成才的教育。因此，职业教育既是保证教育公平的需要，又是教育协调发展的需要。

这意味着，职业教育不仅有自己的特定目标——满足社会经济发展的人才需求，以及与之相关的就业需求，而且有自己的特殊规律——促进不同智力群体的个性发展，以及与之相关的智力开发。

长期以来，由于我们对职业教育作为一种类型教育的规律缺乏深刻的认识，加之学校职业教育又占据绝对主体地位，因此职业教育与经济、与企业联系不紧，导致职业教育的办学未能冲破“供给驱动”的束缚；由于与职业实践结合不紧密，职业教育的教学也未能跳出学科体系的框架，所培养的职业人才，其职业技能的“专”、“深”不够，工作能力不强，与行业、企业的实际需求及我国经济发展的需要相距甚远。实际上，这也不利于个人通过职业这个载体实现自身所应有的职业生涯的发展。

因此，要遵循职业教育的规律，强调校企合作、工学结合，“在做中学”，“在学中做”，就必须进行教学改革。职业教育教学应遵循“行动导向”的教学原则，强调“为了行动而学习”、“通过行动来学习”和“行动就是学习”的教育理念，让学生在由实践情境构成的、以过程逻辑为中心的行動体系中获取过程性知识，去解决“怎么做”（经验）和“怎么做更好”（策略）的问题，而不是在由专业学科构成的、以架构逻辑为中心的学科体系中去追求陈述性知识，只解决“是什么”（事实、概念等）和“为什么”（原理、规律等）的问题。由此，作为教学改革核心的课程，就成为职业教育教学改革成功与否的关键。

当前，在学习和借鉴国内外职业教育课程改革成功经验的基础上，工作过程导向的课程开发思想已逐渐为职业教育战线所认同。所谓工作过程，是“在企业里为完成一项工作任务并获得工作成果而进行的一个完整的工作程序”，是一个综合的、时刻处于运动状态但结构相对固定的系统。与之相关的工作过程知识，是情境化的职业经验知识与普适化的系统科学知识的交集，它“不是关于单个事务和重复性质工作的知识，而是在企业内部关系中将不同的子工作予以连接的知识”。以工作过程逻辑展开的课程开发，其内容编排以典型的职业工作任务及实际的职业工作过程为参照系，按照完整行动所特有的“资讯、决策、计划、实施、检查、评价”结构，实现学科体系的解构与行动体系的重构，实现于变化的、具体的工作过程之中获取不变的思维过程和完整的工作训练，实现实体性技术、规范性技术通过过程性技术的物化。

近年来,教育部在高等职业教育领域组织了我国职业教育史上最大的职业教育师资培训项目——中德职教师资培训项目和国家级骨干师资培训项目。这些骨干教师通过学习、了解,接受先进的教学理念和教学模式,结合中国的国情,开发了更适合中国国情、更具有中国特色的职业教育课程模式。

华中科技大学出版社结合我国正在探索的职业教育课程改革,邀请我国职业教育领域的专家、企业技术专家和企业人力资源专家,特别是国家示范校、接受过中德职教师资培训或国家级骨干师资培训的高职院校的骨干教师,为支持、推动这一课程开发应用于教学实践,进行了有意义的探索——相关教材的编写。

华中科技大学出版社的这一探索,有两个特点。

第一,课程设置针对专业所对应的职业领域,邀请相关企业的技术骨干、人力资源管理者及行业著名专家和院校骨干教师,通过访谈、问卷和研讨,提出职业工作岗位对技能型人才在技能、知识和素质方面的要求,结合目前中国高职教育的现状,共同分析、讨论课程设置存在的问题,通过科学合理的调整、增删,确定课程门类及其教学内容。

第二,教学模式针对高职教育对象的特点,积极探讨提高教学质量的有效途径,根据工作过程导向课程开发的实践,引入能够激发学习兴趣、贴近职业实践的工作任务,将项目教学作为提高教学质量、培养学生能力的主要教学方法,把适度够用的理论知识按照工作过程来梳理、编排,以促进符合职业教育规律的、新的教学模式的建立。

在此基础上,华中科技大学出版社组织出版了这套规划教材。我始终欣喜地关注着这套教材的规划、组织和编写。华中科技大学出版社敢于探索、积极创新的精神,应该大力提倡。我很乐意将这套教材介绍给读者,衷心希望这套教材能在相关课程的教学发挥积极作用,并得到读者的青睐。我也相信,这套教材在使用的过程中,通过教学实践的检验和实际问题的解决,不断得到改进、完善和提高。我希望,华中科技大学出版社能继续发扬探索、研究的作风,在建立具有中国特色的高等职业教育的课程体系的改革之中,作出更大的贡献。

是为序。

教育部职业技术教育中心研究所

学术委员会秘书长

《中国职业技术教育》杂志主编

中国职业技术教育学会理事

教学工作委员会副主任

职教课程理论与开发研究会主任

姜大源 教授

2010年6月6日

目录

FUZHUANG SHEJI

MULU

项目一 服装设计的基础理论·····	(1)
任务一 服装的基本概念·····	(2)
任务二 服装设计的相关概念·····	(3)
任务三 服装艺术的构成及其美学原理·····	(31)
项目二 服装设计的程序·····	(43)
任务一 服装设计定位·····	(44)
任务二 服装设计的方法和步骤·····	(47)
项目三 服装分类设计·····	(55)
任务一 分类设计的意义与原则·····	(56)
任务二 生理状态类别·····	(57)
任务三 社会用途类别·····	(67)
任务四 加工技术类别·····	(79)
任务五 系列服装的设计·····	(94)
参考文献·····	(95)

项目一

服装设计的基础理论

F UZHUANG
SHEJI

狭义地讲,服装作为一个人的仪表、外观的主体,显示其修养、审美、素质和品位的层次;广义地看,服装作为一个国家或民族文明的象征,体现其文化、艺术、经济和科技的发展水平。在原始社会,服装是用来遮身护体的最基本的生活资料;在阶级社会,服装是划分等级、权力和尊严的标志;在现代社会,服装则是物质文明和精神文明相结合的产物。服装是一种被物化了的社会文化载体,同时也是沟通人与自然、人与社会、人与环境的重要媒介。服装的重要性在于它不仅仅是为满足人类生存需要的一种产物,更是为了强调人作为社会成员所追求的更高层次的物质与精神,是人类文明程度的一种体现。

在社会文明不断发展的今天,人们对服装提出了更高的要求。基于这种要求,“服装设计”作为一门实用艺术也得到了不断的发展。

任务一

服装的基本概念

服装的基本概念有如下一些。

1. 衣裳

古时上称衣,下称裳(多指上衣下裳),即上身和下身衣服的总和。衣裳一般多为生活用语,书面语中较少出现。

2. 衣服

衣服一般是指遮盖人体的染织物,其本意与衣裳是相同的。衣服如图 1-1 所示。

3. 服装

服装是人与衣服的总和。衣服和服装的区别就在于前者只指衣物本身,而后者则是指人穿上衣服之后的一种状态。服装如图 1-2 所示。

4. 衣着

衣着是指人身上的穿戴物,衣服之外,还包括帽子、首饰、围巾、鞋等。

5. 服饰

服饰有两方面的含义:一方面是指衣服和装饰品;另一方面是指衣服上的装饰,如服饰纹样等。服饰如图 1-3 所示。

6. 时装

时装是最富于时代感的服装。时装是有别于已出现过的服装而存在的。时装的“时”含有时空背景的界定范围,因此,时装并非特指现代的服装,每一个历史时期内所产生的最新的服装相对于那个历史时期来讲都可以称之为时装。时装一般都有其自身的周期性,每一套服装在开始时是时装,但经过流行周期后其内涵就发生了变化。服装流行的一个周期包括流行的开始、流行的高潮和流行的完结三个发展阶段。同时,流行周期也因服装类型和风格的不同,其周期的长短也不尽相同,有的服装流行周期长达十几年甚至几十年,有的服装流行周期则短至一年或几个月。流行过后的服装并不等于就不存在,常常是作为一种固定的式样被保留下来。

图 1-1 衣服

图 1-2 服装

图 1-3 服饰

7. 成衣

成衣是指应时出现的、按一定规格和标准型号批量生产的衣服。一般在各种服装店里出售的多为成衣。从某种意义上讲,成衣的前身是时装,时装是通过成衣的形式来构成流行的。例如,欧洲高级时装发布会的高级时装就是通过成衣博览会流行的。在每年的高级时装发布会期间,都会邀请服装新闻记者、成衣制作商和各种宣传媒体参加,这些成衣制作商从高级时装发布会中发现和选择认为符合时代潮流的、能够引起流行的服装,根据发布会上时装的风格和造型特征,经过提炼、简化等手段进行再设计,制作出批量的、适合市场需求的成衣,然后将成衣在博览会上进行宣传、洽谈订货,使成衣走向市场。

任务二

服装设计的相关概念

服装设计是运用一定的思维形式、美学法则和设计程序,将设计构想以绘画手段表现出来,再选择适当的材

料并通过相应的剪裁方法和缝制工艺,使设计构想进一步实物化的一个过程。与其他造型艺术的设计相比,服装设计的特殊性在于它是以各种不同的人作为造型的对象,人的外在形体特征和内在心理因素制约着服装的造型。不同的款式是由不同的造型加以实现的,不同的造型是由不同的剪裁方法来实施的,不同的剪裁方法又是由不同的缝制工艺来体现的,而不同的缝制工艺又制约着服装的造型特征。由此可见,服装设计的各个环节之间是一种相互衔接、相互制约的关系。

正因为服装是人着装后所形成的一种状态,所以,服装设计不仅仅要进行衣物的造型及色彩的配置,还要进行整个着装状态的设计,包括服装与配件之间的整体搭配,服装与辅料之间的协调统一。同时,服装是处在一定空间和环境中的立体造型,任何一类服装都会有相应的空间环境,因此,在服装设计的同时,应充分考虑服装与环境在色彩、造型和感觉上的相依共融的整体关系,以创造一种和谐的视觉美。

一、生活服装设计

ONE

生活服装设计一般是市场上出售的适合某一个社会消费阶层的成衣设计。生活服装的适用对象常常是某个阶层的一批人,一般可以从性别、年龄、职业、地区等方面划分不同的消费阶层。在设计生活服装之前,首先要选择好具体的消费阶层,在此基础上深入地进行信息的搜集和市场调研,详细地了解消费者的审美心理、穿着特性及消费者对款式、色彩、材料的实际需求,善于从消费者的多种需求中寻找相对统一的、共性的因素作为设计的依据,并注重其穿着的合理性和科学性。另外,在消费者体型特征的选择上,需要依据全国通用的标准型号来确定。在设计中还应考虑实施设计的工艺流程的规范性和可操作性,以求在批量生产中降低成本,提高经济效益。

二、高档时装设计

TWO

高档时装设计与生活服装设计不同,它们属于两个设计范畴,其主要区别在于生活服装设计的对象是一批人,而高档时装设计的对象往往是一个具体的人。由于消费对象不同,其设计的方法也不相同。在设计高档时装之前,需要对设计对象的各方面情况有较深入的了解,如家庭环境、社会阅历、文化修养、社会地位、艺术素质、审美情趣、性格特长、兴趣爱好、职业特点、体型特征、经济收入等,以便在设计中力求满足设计对象的个性需求。又如,为某机构的一位出国人员设计出访服,首先要熟悉对象的工作性质、身份、性格、爱好、体型特征等,了解被访国家的地理位置、气候特征及被访国家的民族文化、风土人情等。此外,还应了解所要访问的具体机构的性质及着装环境。然后,根据这些具体的特定条件和因素来考虑服装的款式结构、色彩配置、面料特性及配饰等,力求在服装的整体处理上既显示东方人特有的内在气质和仪表风度,又体现出访服的特殊功能及在特定环境中所产生的协调美。

在具体的服装成型过程中,要善于通过有创意的工艺处理手段来强化设计的艺术效果。例如,材料的合理搭配、工艺的制作技巧、装饰的艺术手法等。只有将各种服装的造型因素有机地、有序地结合起来,才能保证设计的完美性。从这种意义上讲,在高档时装的设计中,设计师有较为自由的展示才华的可能和机会,因此,设计的成功与否常常取决于设计师自身的艺术素养、艺术经验及巧妙地利用和把握各种造型因素的能力。

三、服装设计的原则

THREE

在进行服装设计时,通常考虑国际上通行的“TPO”原则,即“time”、“place”、“occasion”。

1. “T” (time) 指时间, 泛指时代、季节、早晚等

特定的时代对于服装起到了一定的促进或约束作用。日常着装时, 一年中要考虑四季的更替。一般来说, 春、夏、秋、冬四个季节, 每个季节的服装的面料、色彩等各有不同, 而一天里有早、中、晚之分, 随之区分的便有家居服、上班服、晚礼服等。每段时间里, 人们都会有与其相对应的款式的服装进行更换。

2. “P” (place) 指地方、场所、位置、职位, 在这里主要指场合

在国际大环境之下, 世界范围内形成了较为统一的着装礼仪, 随着人们社交圈的扩大, 其交际场所也呈现出多样化的趋势, 那么在不同场合应该着何种服装使自己更加得体便显得尤为重要。

3. “O” (occasion) 指目的、目标、对象

“O” 在这里多指以什么目的来选择。服装除了有避暑防寒、保护身体免受伤害的功能之外, 还兼有逻辑审美功能。人们在日常着装时的目的呈现多样化、复杂化。作为设计师来说, 应充分考虑消费者的目的, 以指导设计思路。

四、服装设计的三要素

FOUR

就服装设计来讲, 其主要的造型因素有三种, 即款式、面料和色彩。在这三种要素之中, 款式是首先要考虑的, 款式的设计起到一种主体骨架的作用, 是服装造型的基础。面料是体现款式的基本素材, 无论款式简洁或复杂都是用材料加以体现的, 并且不同的款式又是用不同的面料来实现的。色彩是创造服装的整体视觉效果的主要因素, 从人们对物体的感觉程序来讲, 色彩是最先进入视觉感受系统的。另外, 色彩常常以不同的形式和不同的程度左右着人们的情绪和情感, 因此, 色彩是营造服装的整体艺术气氛和审美感受的重要因素。这三种要素在服装设计和服装成型的过程中, 是一种相互制约、相互依存和相辅相成的关系。在不同类型的服装造型中, 其三要素的把握程度和造型尺度也是各有侧重的, 如图 1-4 至图 1-6 所示。

图 1-4 款式的设计

图 1-5 面料的设计

图 1-6 色彩的设计

1. 服装款式设计

1) 服装外轮廓

A. 服装廓形的概念

所谓服装廓形是指服装的外部形态的轮廓,通过平面的影绘或线描的方式来充分展示服装的整体效果,忽略内部的细节和具体的结构。它是服装正面或侧面的投影,强调了服装在空间环境衬托下的立体形态特征,并给人深刻的印象。

服装廓形在整体服装设计中居首要地位,服装设计师往往将对外轮廓的突破性设计作为整体设计的关键。

B. 服装廓形的种类

美国著名美学理论家鲁道夫·阿恩海姆曾说过,三维的物体的边界是由二维的面围绕而成的,而二维的面又是由一维的线围绕而成的。对于物体的这些外部边界,感观能毫不费力地把握到。这说明简洁、直观的服装廓形在人的视觉中具有首选性,服装的外形既能够体现服装的风格,也是表达人体美的重要手段。许多学者对服装的廓形作了细致的研究分析,他们从不同的角度对廓形进行了分类:用字母表示,如A、H、V、X、S、O等;用物态形表示,又可分为帐篷形、箱形、花冠形、桶形等。较为常用的要属字母表示。

(1) A形廓形。A形廓形在款式上使肩部适体,腰部不收,下摆扩大,下装则收紧腰部,扩大下摆;视觉上获得上窄下宽的A字形感觉。这类廓形往往给人以稳重、优雅、浪漫、活泼的感觉,常见的服装如喇叭裤、A形裙等。它又被称为正三角形、正梯形、帐篷形等。A形廓形如图1-7所示。

(2) H形廓形。H形廓形以肩部为受力点,肩、腰、臀、下摆呈直线。整体造型如筒形,这类廓形简洁修长,具有中性化色彩,常见的服装如中山装、直筒裙等。它又被称为长方形、桶形等。H形廓形如图1-8所示。

(3) V形廓形。此类服装上宽下窄,通过夸张肩部,收紧下摆,获得洒脱、干练、威严等造型感,具有较强的中性化色彩。这类廓形在20世纪80年代极为流行,又被称为倒三角形、倒梯形、锥形等。V形廓形如图1-9所示。

(4) X形廓形。这是一种具有女性化色彩的廓形,款式上通过夸张肩部,收紧腰部,扩大底摆获得,整体造型优雅又不失活泼感,又被称为沙漏形。X形廓形如图1-10所示。

(5) S形廓形。较X形而言,这类廓形女性味更为浓厚,它通过结构设计、面料特性等手段达到体现女性S形曲线美的目的,体现出女性特有的浪漫、柔和、典雅的魅力。S形廓形如图1-11所示。

图 1-7 A 形廓形

图 1-8 H 形廓形

图 1-9 V 形廓形

(6) O 形廓形。O 形廓形造型重点在腰部，通过对腰部的夸大，肩部适体，下摆收紧，使整体呈现出圆润的 O 形观感，多用于创意服装的设计。充满幽默而时髦的气息是此种廓形独有的。常见的 O 形廓形生活装如孕妇装、灯笼裤等。它又被称为椭圆形、茧形、灯笼形等。O 形廓形如图 1-12 所示。

图 1-10 X 形廓形

图 1-11 S 形廓形

图 1-12 O 形廓形

C. 服装廓形演变

服装是人们依照时代精神赋予自身的外部形象,就整个服装的演变而言,服装外形轮廓的变化体现了一个时代的服装风貌,它代表了一个时代的服饰文化特征和审美观念。服装流行的历史实际上是服装外廓形的变迁史,这一点在西方的服装发展史上体现得尤为显著。传统的中国社会,受到封建思想的影响,其服装廓形的变化并不大,无论是从秦汉时期的深衣长袍、魏晋时期的宽衣博袖、唐宋时期的袍服,乃至清朝的长袍马褂,其基本廓形都以T形为主,款式上除了局部细节的装饰变化外,整体形态没有什么大的变化。而西方的服装廓形则变化鲜明,中世纪的三角形(倒梯形)、文艺复兴时期的近似正方形、巴洛克与洛可可时期的椭圆形、19世纪体现女性曲线美的S形廓形,尤其是到了20世纪,服装廓形变化更为丰富。

20世纪初,著名设计师波尔·波阿来设计了一系列具有浓郁东方色彩的裙装,服装史上出现了“东风西渐”的风潮。人们舍弃了过去惯用的填充物、紧身胸衣,改变了过去强调女性曲线美的服装廓形,向简化的服装造型转变。第一次世界大战爆发后,裙长缩短,廓形呈直线形。

20世纪20年代,著名设计师加布里埃·夏奈尔进一步简化了女装,将女性从烦琐夸张的装饰中解放出来,创造了腰部自然、不突出胸部、线条简单的便服,具有较强的男性化特点。20世纪20年代末期,擅长运用斜裁法的玛德莱娜·维奥内,运用独特的斜裁方式制作出了体现女性曲线美的紧身晚礼服。

到了20世纪30年代,女装继续朝着突出形体曲线的方向发展,廓形以细长为主,裙长变长,腰线自然贴合人体,整体造型细长、合体。20世纪30年代的服装造型如图1-13所示。

图 1-13 20 世纪 30 年代的服装造型

20世纪40年代,开始流行倒梯形的服装造型。第二次世界大战期间带有垫肩的女套装将女性服装带入了男性服装的世界,战争似乎让女性忘记了自己的美感,直到克里斯汀·迪奥的出现。1947年,迪奥推出了他的“new look”,自然的肩线设计,纤细的腰部,突出的胸部,像花一样绽开的裙摆,优雅的X形将女性重新带回自

己的世界中。整个 20 世纪 50 年代, 迪奥相继推出了郁金香形、H 形、Y 形等一系列独特的造型, 他的设计影响了整个时代。迪奥的 “new look” 如图 1-14 所示。

20 世纪 60 年代中期, 英国设计师玛丽·匡特设计了轰动全球的长仅在膝盖以上的迷你裙, 迷你裙因模特 Twiggy 而出名。与之相应的直线形廓形成为当时的服装主流。玛丽·匡特设计的迷你裙如图 1-15 所示。

Dior 先生关于 new look 风格的手稿

1947 年, 克里斯汀·迪奥与他的 new look 模特

图 1-15 玛丽·匡特设计的迷你裙

图 1-14 迪奥的 “new look”

20 世纪 70 年代, 追求自由的年轻人喜爱上了宽松肥大的服装造型, 倒梯形廓形成为当时的主要流行趋势, 并且一直影响到 20 世纪 80 年代。宽厚的海绵垫肩成为女性服装的视觉中心, 而下装则是紧凑的直筒裙。上部宽肥大、下摆收窄的夸张的倒梯形造型体现了职业女性自信果敢的独特气质。

20 世纪 90 年代, 这一时期出现了 50 年代的回归热潮。返璞归真、体现女性曲线美的 X 形造型又一次受到青睐, 整体造型适体, 线条流畅, 女性特有的优雅气质被表现得淋漓尽致。

D. 决定服装廓形变化的要素

纵然服装的廓形千变万化, 但是仍然离不开人体的基本形态, 决定廓形变化的主要因素是肩、胸、腰、臀、底摆、围度等。作为设计师应当充分了解影响廓形变化的因素, 从而指导设计。

(1) 肩。作为视觉的前沿, 相对于其他部位, 肩部的造型可变化性并不大, 无论是裸肩还是耸肩都是依靠肩部的自然形而设计的, 对整体造型影响并不大。然而最具中性化的 V 形造型的重点则在于肩部的夸张, 通过对增大垫肩、扩大袖山等手法可以起到夸张肩部的效果。20 世纪 80 年代, 著名设计师乔治·阿玛尼大胆地将传统男西服特点融入女装设计中, 将其身线拓宽, 创造出划时代的圆肩造型, 宽大肩部的处理成为整个 20 世纪 80 年代的风格, 这个时代被称为 “阿玛尼时代”。

(2) 腰。腰部作为人的视觉中心, 对服装廓形的影响最为重要, 尤其是女性服装。腰部对廓形的影响主要来自于腰部的松紧度和腰线的高低, 腰部从宽松到束紧的变化可以直接影响服装造型从 H 形向 X 形的改变。H 形自由简洁, 腰部线条呈直线形, 肩、腰、臀基本同宽; 而 X 形纤细、窈窕, 腰部线条呈曲线形, 突出人体线条, 尤其体现女性的体型特征。腰节线高度的不同变化可形成高腰式、中腰式、低腰式等服装, 腰线的高低变化可直接改变服装的分割比例关系, 表达迥异的着装情趣, 并具有极强的流行性。

(3) 臀。臀作为体现女性性别特征的重要部位, 它的造型变化是一个重点, 在 16—18 世纪, 欧洲女性就利