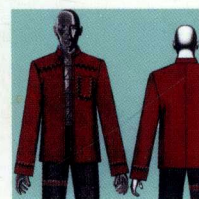
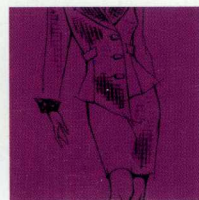


全国中等职业技术学校服装设计与制作专业教材



服装 造型设计



中国劳动社会保障出版社

全国中等职业技术学校服装设计与制作专业教材

服装 造型设计

劳动和社会保障部教材办公室组织编写

主 编 景淑静

参 编 朱保光 安晓冬 王剑白

唐 磊 李 燕 郑惠群

主 审 赫崇劬

中国劳动社会保障出版社



图书在版编目(CIP)数据

服装造型设计/景淑静主编. —北京: 中国劳动社会保障出版社, 2005
全国中等职业技术学校服装设计与制作专业教材

ISBN 7-5045-2355-0

I. 服… II. 景… III. 服装-造型设计 IV. TS941.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2005) 第 013280 号

中国劳动社会保障出版社出版发行

(北京市惠新东街 1 号 邮政编码: 100029)

出 版 人: 张梦欣

*

北京乾沅印刷有限公司印刷装订

新华书店经销

787 毫米 × 1092 毫米 16 开本 7.5 印张 2 印张彩色插页 210 千字

2005 年 5 月第 1 版 2005 年 5 月第 1 次印刷

印数: 3500 册

定价: 23.00 元

读者服务部电话: 010-64929211

发行部电话: 010-64911190

出版社网址: <http://www.class.com.cn>

版权专有 侵权必究

举报电话: 010-64911344

前 言

随着社会经济的发展和人民生活水平的提高,人们的着装观念发生了巨大的变化,对服装的款式、面料、制作工艺等方面的要求也越来越高,由此带动了服装行业的迅速发展和服装市场的空前繁荣。

服装行业的迅速发展,不仅需要优秀的服装设计师,更需要大批懂服装设计、会服装制作的技能人才。与此相适应,许多中等职业技术学校开设了服装设计与制作专业,在校生的数量也具有了一定的规模。为适应各校的教学需要,我们于2002年组织编写了一套体现服装行业发展水平、适合中等职业技术学校使用的教材,包括《服装材料》《服装设计基础》《服装结构制图》《服装设备及使用》《服装裁剪与制作》《样板制作与推板》《服装质量管理与检验》《服装市场营销》《服装CAD》等9种。教材推出后,受到了广大职业学校师生的普遍好评。

近两年,服装业向着更时尚、更个性化的方向发展,这对从业人员的素质,特别是美学素养和设计能力提出了更高的要求。为配合学校加强在这方面的教学,我们又组织编写了《时装画技法》《服装造型设计》《服装色彩与图案设计》《服装专题设计》等4种教材。这4种教材以较新的理念体现了设计与工艺的结合,对服装表现艺术和制作技术进行了全面的整合,既可与上述9种教材配合使用,又自成体系。

本套教材的编写工作得到了北京市劳动和社会保障局及北京市工贸技师学院的大力支持,在此表示感谢。

劳动和社会保障部教材办公室

2005年1月

内 容 简 介

本书根据劳动和社会保障部教材办公室组织制定的《服装设计与制作教学计划》编写，供中等职业技术学校服装专业使用。内容包括：绪论、服装设计的程序、服装的造型设计、服装设计的构成要素、服装的局部造型设计、服装设计的形式美法则及服装赏析等。

本书也可作为职业培训教材和自学用书。

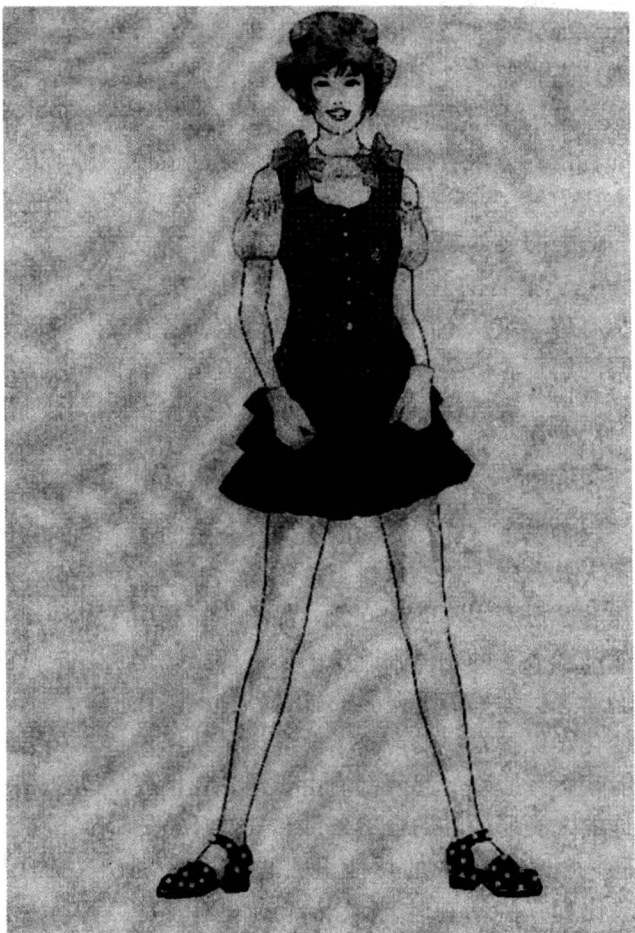
目 录

第一章 绪论····· (1)	第五章 服装的局部造型设计····· (59)
§ 1—1 服装的起源与发展····· (2)	§ 5—1 领形的设计····· (60)
§ 1—2 服装的功能与分类····· (8)	§ 5—2 袖形的设计····· (68)
§ 1—3 服装设计····· (15)	§ 5—3 口袋的设计····· (74)
§ 1—4 服装设计师的基本素质 ··· (19)	§ 5—4 门襟与纽扣的设计····· (76)
第二章 服装设计的程序····· (22)	§ 5—5 腰部与下摆的设计····· (81)
§ 2—1 服装设计的构思····· (23)	第六章 服装设计的形式美法则 ····· (84)
§ 2—2 服装设计的方法和设计 角度····· (24)	§ 6—1 统一与变化····· (85)
§ 2—3 服装设计的程序步骤····· (26)	§ 6—2 对称与均衡····· (90)
第三章 服装的造型设计····· (32)	§ 6—3 比例与分割····· (95)
§ 3—1 服装轮廓线的设计····· (33)	§ 6—4 节奏····· (102)
§ 3—2 服装结构线的设计····· (41)	§ 6—5 强调与削弱····· (103)
第四章 服装设计的构成要素····· (46)	§ 6—6 服装设计的视错效果····· (105)
§ 4—1 点的设计与运用····· (47)	第七章 服装赏析····· (108)
§ 4—2 线的设计与运用····· (49)	附录 国际时装设计大师作品欣赏 (见文后)
§ 4—3 面的设计与运用····· (53)	

第一章

绪 论

服装设计是借助物质手段直接美化人自身的实用艺术品，是伴随着服装的诞生而出现的。服装作为人类文明的象征，伴随着人类的进步和发展，它与人们的日常生活是紧密相连的。服装的发展水平，从另一个侧面折射出一个国家的政治、经济、文化、艺术及科学技术的发展水平。在人类由远古文化向现代文明发展的过程中，服装扮演着很重要的角色。现在，服装设计作为造型艺术的一门学科，不但具备了独特的设计规律和艺术表达形式，而且还是一门综合性的学科，它涉及人体学、美学、心理学、服装史料学、色彩学及服装材料、市场营销等相关的知识。这就要求设计师不仅要具备良好的艺术素质、扎实的设计理论、娴熟的表达设计构思的技能，同时还要具备敏锐的观察力、鉴赏力和创造力。



§ 1—1

服装的起源与发展

早在远古时代,我们的祖先就懂得了用毛皮和植物的枝叶来遮身护体,以适应气候的寒暑变化。尽管当时只是出于一种潜意识、非理性的造物活动,然而,正是这种原始的造物行为成为后来人们的服装文化和审美活动的启蒙与渊源。纵观人类文化的发展历程,不难看出服装文化是人类创造自身世界和历史的一项重要活动,它既是一种最原始的社会文化,又是一种崭新的时代文化。说它原始是指在人类社会的最初阶段,衣生活是人类最早的文化形态之一,随着历史长河的延伸才逐渐流出众多的文化支系;说它崭新是指服装文化是时代的象征,它直接反映着每一个历史时期的物质文明和精神文明的程度,体现着社会的进步和人类创造性的本质力量。

一、服装的起源

关于服装的起源,社会学家、人类学家、心理学家从不同的角度加以研究,各有不同的解释,服装理论界也是众说纷纭,而归纳起来,大致有以下几种学说:人体保护学说,装饰护符学说,遮盖礼仪学说。

1. 人体保护学说

这种学说认为:最初的服装完全是为了保护人体,防御严寒酷暑,抵御动物、蚊虫的侵袭,以及人类间相互争斗的损伤,利用自然的或人工的物体来遮身护体,即服装是人们遮身护体、御寒避暑、抵御各种气候环境变化、保护自我的产物。此学说是从保护功能来解释服装的起源的。由于居住在世界各地的人类所面临的自然条件和气候环境的不同,服装从保护的功能上讲也是有区别的。比如:生活在地球最北部的爱斯基摩人,他们的服装就是抗争自然和适应自然的

产物。由于特殊的寒冷气候,他们一年四季都用兽皮紧裹躯体来御寒。出于狩猎的目的,其服装的造型形似海豹,呈圆桶形。居住在沙漠地区的人们,为了抵御风沙,抗酷暑及便于散热等,常年身穿宽大的长袍和长裤,肩披大披肩,头上包大围巾。生活在大森林里的人们,为了抵御蚊虫叮咬,在身体上涂泥巴,并用类似动物尾巴的条状物围在身体上,起到保护的作用,这些都是从生理角度出发的。人类面对外界环境对自身的保护,是以实用为前提的,见图 1—1。

2. 装饰护符学说

这种学说认为:人类在很早的时候就懂得了装饰自我,美化自我。服装的起因来自于人类想使自己更富有魅力,富有创造力,更能充分展现自我的心理冲动。

(1) 护符说 原始人在自然崇拜和图腾信仰中,相信万物皆有灵。由于人们不能正确区分醒时的感觉和梦中的幻觉,不理解人体的结构,以至把精神与肉体分离开来,无法理解自然灾害的威胁,相信给人类带来欢乐和幸福的是善灵,带来灾难的是恶灵。他们为了求得善灵的保护,用绳子把一些特定的物体,诸如贝壳、兽骨、石头、羽毛、果实、叶子等戴在身上,以示保佑和避邪。这种现象发展到后来就是人类的衣生活行动,护符就以某种衣物或装饰品的形式装饰在人体上,至今为了护身而采取的这些方法仍然在民间盛行。如在苏丹,人们笃信子安贝 Cowrie 的壳对于妇女可给予其繁殖力,并使其安全生产,因此妇女们都要佩戴子安贝;中国人本命年的时候都喜欢扎“红腰带”,认为这样就能得到平安、幸福,可以避邪;人们给小孩子佩戴长命锁、银项圈、银手镯



图 1—1 保护人体 (王首明)

a) 爱斯基摩人 b) 阿拉伯人

等等,认为它们能起到护身、保平安的作用等等,用这些来达到一种美好的愿望和追求,见图 1—2。

(2) 美化装饰说 这是一种普遍的说法,容易被人们所接受。认为服装的起源是人类美感的表现。人之所以穿衣,就是为了美化自身,显示自我,想用自己认为美的物体来装饰自身,这种美的本能的冲动是人类的共有感情。为了追求美,人类从开始在身上涂抹纹饰,在耳朵、鼻子和嘴巴上穿孔,将饰物挂在孔上,用兽骨做项链,身披兽皮,显示出猎手的勇敢。随着嗅觉的敏锐程度的减退,视觉的敏锐程度的加强,人们对于形象、色彩、光的感受能力越来越精细,审美能力也逐渐提高,发展到后来用色彩画

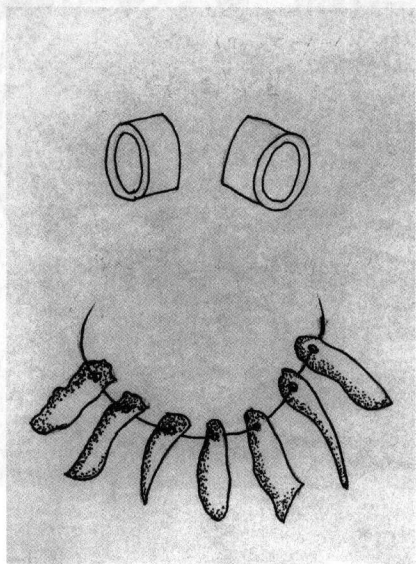


图 1—2 装饰人体 (原始臂环、石穿孔项链)

身、针刺纹身，制造疤痕，甚至自伤肢体。这些都是出自审美的需要，见图1—3。

3. 遮羞礼仪学说

这种学说认为：人类之所以要穿衣，要用各种方式来遮身，是出于羞耻心。在人类发展的历史进程中，穿衣戴帽确实有这种羞耻的心理，但是羞耻心不是服装产生的原因，而是服装产生的后果。为了维护人类的尊严、礼节和身份地位，服装便成为社会礼仪和代表人的社会属性的必要手段。在服装上体现男女之异，内外之分，职位高低，贵贱之别等不同的需要。

服装的起源因素很多，并不是单一的。在原始社会，由于原始人类生活的环境不同，他们虽有共同的人性，但也有后天不同的生活条件。这样就很难用一种学说去解释原始人穿衣的动机是否相同，而现代人对服装的目的和功能是很明确的。从原始人“第

一批服装”的发现，人类就开始改变其原有的自然形象，在穿用过程中逐渐体验、积累和构建了关于服装的观念和审美意识。随着社会历史的发展，人类文明的进步，多种文化的交流、渗透，服装在各个领域中发挥着独特的作用。当今服装不仅仅是专注于实用或装饰，更重要的是充分展示自我，显示个性与风采，这是现代人类生活中不可缺少的物质文化和精神文化的产物。

二、服装的发展

从古至今，衣服由原来的简单遮蔽发展成为今天的服装文化，这是人类进化和文明发展的结果，也是人类对美的追求的必然。纵观世界服装的发展史，不同的时期、不同的社会环境和文化背景、不同的种族，所表现的服装也具有不同的风格，见图1—4。

中国是一个有着上下五千年灿烂文化历史的文明古国。服装的发展历史源远流长，



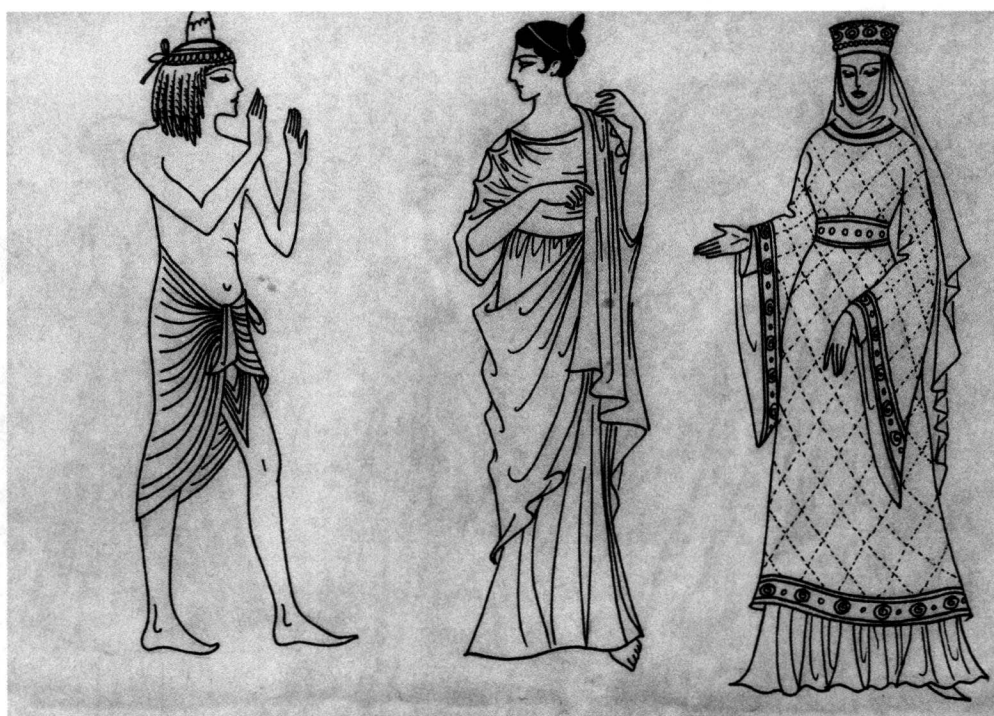
a)



b)

图1—3 美化人体（王首明）

a) 刺身纹面 b) 非洲纹身



a)



b)



c)

图 1—4 国外服装的发展 (郑惠群)

a) 分别为古埃及时期、古希腊时期、中世纪时期 b) 分别为哥特式时期、文艺复兴时期、巴洛克时期
c) 分别为洛可可时期、19 世纪、20 世纪

素有“衣冠王国”之美誉，我国服装丰富的文化底蕴和发展历程，为现代的服饰设计提供了宝贵的财富。

中国服装的演变经历了原始社会、古代社会、近代社会和现代社会几个阶段，尽管千变万化，各具特色，但在造型、纹样及色彩等方面，都有着千丝万缕的联系，后人的服装总是在前人服装的基础上加以继承、借鉴，保留其精华，并加以创新、变化，以至形成了各自服装的风格，创造出了中华民族光彩夺目的服饰文化。

自 20 世纪 80 年代以来，由于社会的稳

定，经济的飞速发展，人民生活水平的不断提高，我国服装业进入了一个前所未有的蓬勃兴旺的大好时期，东西方文化的相互融合，多种艺术流派的影响，国际服装信息的发布，使服装的内涵远远超过了它原有的意义。服装趋向于国际一体化，名牌工程带给服装业一个崭新的阶段。这对立志从事服装设计工作的学子无疑是一个大好机遇。未来的设计师们应学习传统服饰文化之精华，学习先进国家的经验，结合现代的实际状况，做到扬善补拙，创造出更新、更美的服装服饰文化，见图 1—5。



a)



b)



c)

图 1—5 我国服装的发展 (郑惠群)

a) 分别为殷代、周代、秦汉的服装 (安晓冬) b) 分别为魏晋南北朝、隋唐、宋代的服装 (安晓冬)

c) 分别为元代、明代、清代、民国的服装

§ 1—2

服装的功能与分类

一、服装的基本概念

从狭义上讲,服装是指用织物通过制作,穿着于人身上的生活用品。这是普通消费者最熟悉,也最愿意接受的概念。

从广义上讲,服装是指一切可以用来遮身物品的总称。凡具有美化人的衣物和饰品都属服装范畴,是对人着装后状态的形容。因为,服装是人在一定空间和环境中的形象。无论哪类风格的服装都会受到人、衣服穿着环境及穿着方式的限制。只有衣服与人、环境巧妙的搭配组合,才能展示独特的状态美感,见图 1—6 和彩图 1。

与服装相近或相关的概念有衣裳、衣服、服饰、时装与成衣等。

1. 衣裳

衣裳指上衣和下裳的总称。《说文》称



图 1—6 服装的状态 (张松梅)

“衣,依也。上曰衣,下曰裳。”上身着装称为衣,下身着装称为裳。

2. 衣服

一般与衣裳词义相同,是指遮盖于人体的物品的总称,如:内衣、外衣、裙、裤等等。

3. 服饰

服饰有两层意义:其一,是用来搭配衣服的配件,即装饰品。其二,是指表现的一切物品,人的着装状态及着装效果。

4. 时装与成衣

(1) 时装是指在一定时间和地域内,为人们所接受的,具有时尚、时兴、时髦特征的服装。时装表现出强烈的时代感和流行趋势,同时显示出周期性的变化。

(2) 成衣是指服装制造厂商,根据一定规格和国家标准号型,以工业化批量生产的方式所生产的衣服。主要区别于裁缝店里的单独量体裁衣定做衣服的方式。各种服装店所出售的衣服多为成批生产的成衣。

由此得出,时装不仅是成衣的前身,而且是通过成衣而流行的。例如:每次的欧洲时装发布会,都会有大批的成衣制造商、记者和媒体到场。成衣制造商会利用这一大好时机去捕捉新的服装款式,经过再设计后加工成成衣推向市场,新的流行就产生了。

二、服装的功能

服装是人类生存的必需品,它的功能多种多样,归纳起来有如下几个方面:

1. 防护功能

服装的防护功能主要表现为人的生理性和心理性两个方面。前者反映的是人体着装的舒适性,以及男女性别的差异;后者则反映的是服装对人的心态变化的调节性。同

时,服装在安全等方面也具有生理和心理上的保护性。

人们根据自然环境、气候的变化及工作性质的不同来变换不同的衣服造型,从而达到防寒避暑,保护人体的目的。此外,服装还能起到防雨挡风的作用。

服装对人的心态影响也是很大的。如在酷热的夏天,如果服装的色彩让人感觉烦躁、炎热,会使人很不舒服,因此处理好服装、环境与人的心态调节是服装防护功能的另一方面的内容。

另外,对于一些特殊的职业,服装起到了安全防护的作用。如消防服、登山服、防化服、潜水服等。见图1—7。

2. 美化功能

服装从审美角度来讲,更是美化自身的艺术品。服装不仅要满足人类物质文化的需求,还要满足人类精神文化的需求,衣着

美、仪表美、道德美、行为美是人们自我完善的重要标志。

美的服装不仅能衬托人的身份、气质,展现着装者独特的魅力和修养,而且还能起到修饰人体、弥补人体不足的作用,增强穿衣人的自信心。服装的美必须为人体服务,同时,还必须为社会服务,与社会生活相一致,适应各阶层人们的审美情趣,体现出时代的风貌。

服装的审美因人而异,与人的心理有着密切关系。有以追求高雅华贵的艺术性为美的;有以追求奇特、张扬个性为美的;有以追求庄重、典雅,体现流行为美的。因此,在设计时必须充分了解人们的各种心理,从而达到满足自我、美化自我的境界。

3. 标识功能

服装的标识功能是指穿着者的身份、地位、职业、民族、文化素质和国籍所具有的

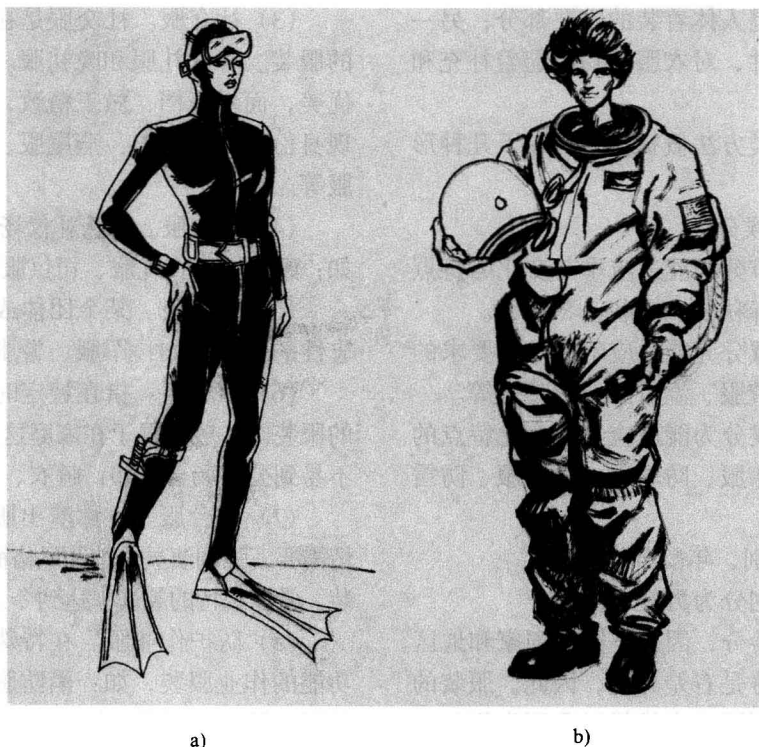


图1—7 服装的功能(王首明)

a) 潜水服 b) 宇航服

明显的社会识别标志，它是对着装者所处社会环境的政治、经济、文化、科学和艺术的充分体现。

由于社会的结构成分是多种多样的，人在社会上所扮演的角色和所起的作用也各不相同，因此展现人的本质的服装也就多种多样，五花八门。从服装上往往可以识别穿衣者的身份及所从事的职业，尤其是制服更能代表其身份。

服装的标识功能将对飞速发展的社会发挥着积极的作用，充分展现出一个良好的社会秩序和优美的社会生活环境。

三、服装的分类

服装的分类是指将服装按照一定的规律、特性进行划分、归纳所构成的形式。

由于服装用途、造型、制作方法的不同，因此各类服装亦表现出不同的特色和风格。服装的分类一般分为两大部分：一部分为衣服本身，是人体着装的主要部分；另一部分是服饰配件，对衣服的功能起着补充和衬托的作用。

服装的分类方法概括起来有以下几种形式。

1. 根据气候分类

(1) 按季节分为能适应季节变化的特点的服装，如：春秋装、夏装、冬装等。

(2) 按地域分为能适应不同地域要求的服装，如：寒带服、温带服、热带服等。

(3) 按气候分为能适应气候变化特点的服装，如：防寒服、防暑服、防雨服、防雪服、防风服等。

2. 根据性别、年龄分类

(1) 按性别分为男装、女装。

(2) 按年龄分，因为不同的国家和地区对年龄段的划分是有差异的，因此，服装的分类也就有所不同。本教材以我国常用年龄段划分为参考依据。

1) 婴儿装 0~1岁左右的儿童使用的服装。

2) 幼儿装 2~5岁左右的儿童使用的服装。

3) 儿童装 6~11岁左右的儿童使用的服装。

4) 少年装 12~17岁左右的少年使用的服装。

5) 成年装 18岁以上人们使用的服装。包括青年装（18~30岁左右的青年使用的服装）及中老年服装（51岁以上的中老年人使用的服装）。

3. 根据用途分类

(1) 日常服。在日常生活、学习和休闲等场合穿着的服装，如：休闲服、上班服、街市服等。

(2) 运动服。从事体育运动时穿着的服装。分比赛与活动两方面。如网球服、体操服为比赛形式；而活动服穿着广泛，并逐渐成为一种时尚服饰，如：旅游服、晨练服等。

(3) 社交服。社交服是在社交场合穿着的服装。分日礼服和晚礼服。此类服装造型优美，面料高档，做工精致，装饰得体，体现身份和风度，如：燕尾服、晚礼服、便礼服等。

(4) 礼仪服。特殊礼仪场合穿着的服装，如：婚礼服、丧礼服、司仪服、宗教服等。

(5) 职业服。某个团体或工种的具有标志性的服装，如：军服、警服、民航服等。

(6) 家居服。指在特定时间、场所穿着的服装。一般仅限于在家庭这个环境中穿着，不易到公共场合，如：睡衣、浴衣、围裙等。

(7) 舞台服。也称演出服。它是根据剧情需要，强调演员个性和风格而设计的一类服装。常以独特的装饰来达到令人惊叹的效果。

(8) 防护作业服。在特殊环境具有防护功能的作业服装，如：消防服、潜水服、宇航服、防辐射服等。

(9) 特殊生活服。在特殊时期少数人所使用的服装，如：孕妇服、病员服等，见图1—8。

