

現代時裝設計與裁剪

陈玉兰 程建新 编绘

上海交通大学出版社

现代时装设计与裁剪

陈玉兰 程建新 编绘

上海交通大学出版社

内 容 提 要

时装正以其特有的魅力进入每个家庭,为美化人们的生活增色添辉。与之相应的,人们对时装的设计和制作也越来越感兴趣。

本书从流行和审美的角度出发,综合了国内外现代时装设计和裁剪的最新研究成果,着重介绍了时装设计的基本原理、设计的表现技法(效果图画法)、裁剪和制图,并根据春、夏、秋、冬、居家、夜礼服、内衣等各种分类,精心选绘出160余例流行款式时装,还将其中较典型的20余套配制了极为实用的裁剪图,以供读者选用或参考。

本书重视直观传达,图文并茂,讲述力求深入浅出,使读者易懂易学;选绘的时装款式新颖、实惠,效果图尤为精美。本书既适合作为各种层次的时装爱好者和无设计、裁剪经验的业余初学者的入门书,也可作为时装设计人员及大中专、技校师生的参考书。当然,本书也是供一般读者玩味的时装欣赏读物。

现代时装设计与裁剪

出版:上海交通大学出版社

(淮海中路1984弄19号)

发行:新华书店上海发行所

印装:上海电视大学印刷厂

开本:787×1092毫米 1/16

印张:10 插页4

字数:249000

版次:1990年6月第一版

印次:1990年6月第一次

印数:1~17000册

ISBN7-313-00465-6/TS·957

科目:219-258

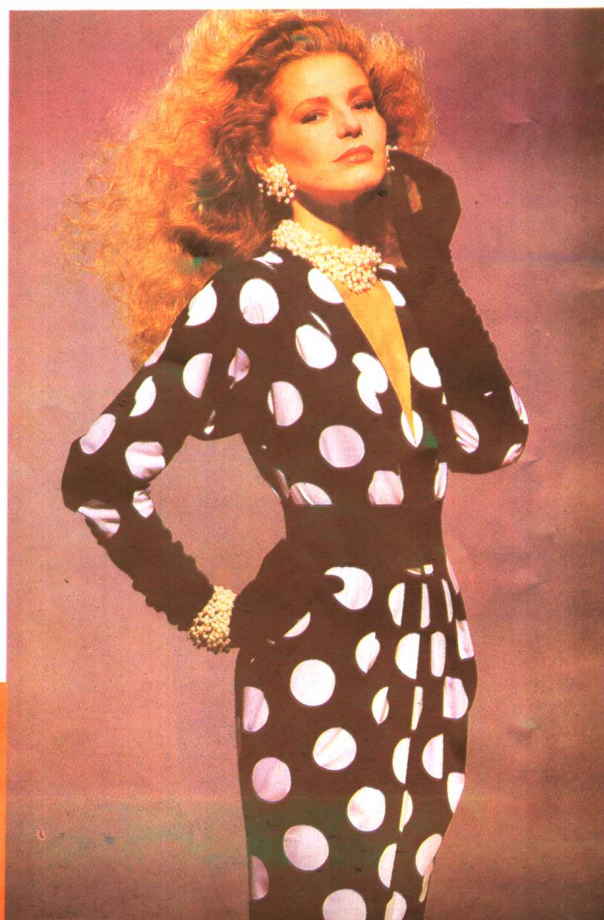
定价:6.10元

CHUEN QIU ZHUANG

见裁剪图 ⑭

CHUEN QIU
ZHUANG

此为试读, 需要完整PDF请访问: www.ertongbook.com

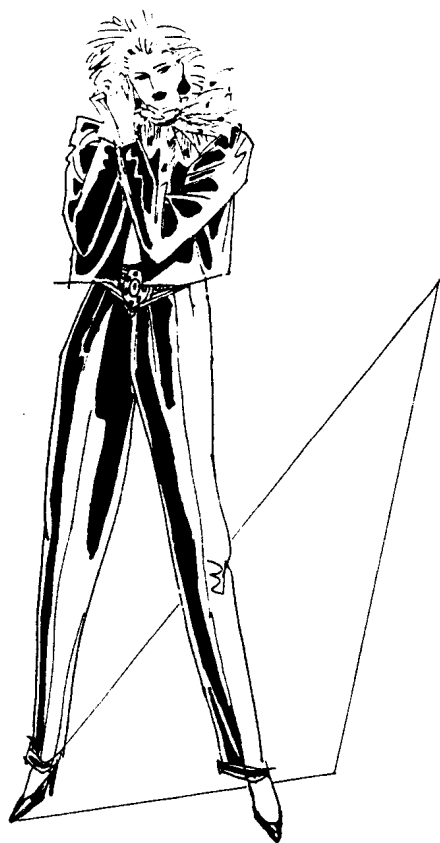
DONG ZHUANG

目 录

时 装 设 计 原 理	1
时 装 设 计 表 现 技 法	11
时 装 裁 剪 与 制 图	29
时 装 款 式 165 例	43
时 装 裁 剪 图 实 例	123

時 裝 設 計 原 理

时装的概念

时装有两种解释,一是高级时装(HIGH FASHION),二是流行时装(POPULAR FASHION)。

在过去,时装主要是供贵妇名媛们在正式社交场合下穿用的服装。随着时代的发展,经济状况的变化,现在的时装设计师们都清楚地认识到“时装不能仅属于特权阶层,我们的任务是要想到普通人每天穿的衣服和了解他们想穿什么”(达尼耶尔·埃尔泰)。繁琐而精致的礼服逐渐向生活便服转化,各种服装包括睡衣、浴衣、室内休闲服等都不断推出时新款式,走向时装化,形成了一种时代潮流。过去那种只属于少数人追求虚荣,炫耀富贵的时装模式在消失,越来越多的人希望日常服装不仅能够满足御寒保暖,保护身体的生理需求,而且还能满足自尊和自我表现的精神需求。

作为时装,必须追求时代潮流并以其特有的艺术魅力带给人们以美感和快感。

时装设计要素

“设计”(DESIGN)是人类特有的活动,它作用于人类生活的所有领域,是时代前进和发展的一种推动力。设计是一种构思和计划,以及把这种构思和计划用一定的视觉化语言予以表达的活动。时装设计就是利用色彩、款式、面料等设计要素,根据人们的生理、心理需求,营构更舒适更优美的流行穿用物。而通常就把色彩、款式、面料称之为时装设计的三要素。

(一)色彩

在人的感觉系统中,90%以上的信息量是靠视觉获得的,而物像进入我们眼帘、刺激视网膜,首先获得的信息便是色彩感觉。人类生活离不开绚丽多彩的颜色海洋,而服饰的色彩就是海洋中最活跃、最璀璨的浪花。人们在选购时装时,首先注意的就是颜色,色彩的满意与否,最直接地影响购买情绪。可以说色彩运用的好坏在很大成度上决定着整个设计的成败,因此,通常把色彩看成服装设计的第一要素。

色彩的生理心理作用 色彩可以从生理心理方面影响人的感情,诱发出人的各种情绪:温暖与寒冷、振奋与安宁、轻松与沉重、膨胀与收缩、前进与后退、激动与压抑等等。时装设计就要能动地运用色彩的这种表情作用,从潜意识的感知、直觉经验的积累和理论知识的掌握三个方面注意观察研究色相、色调的心灵感应和表现价值。

红色:是一种刺激性的、热烈而充满活力的颜色。它常使人联想起太阳、火、血的色彩;它往往象征生命、活力、健康、热情、希望。同样是红色,暗红和粉红则有所缓和,暗红显得稳重得多,而粉红却使人联想到梦幻、幸福和羞怯。

橙色:是一种令人高兴的鲜艳颜色。它象征朝气、华丽、活跃。由于橙色具有极强的个性和视觉冲击力,是一种较难控制的颜色,常需利用同系色的棕色和无色系的黑、白相配起调和作用,而和其他颜色相配就比较困难。

黄色:是一种活跃、有朝气的颜色。黄色的明度较高,比较容易受其他颜色的影响,因此它的性格很不安宁。暗淡的黄色有一种萎靡不振的情绪;闪光的金黄色具有富贵、辉煌的气质,但利

用不当又会显得俗气;淡黄和土黄性格相对安定,常受到人们的青睐。

褐色:是一种较典型的暖色,常给人以坚实和平稳的感觉。从黄褐到红褐,有着各种色调,其丰富的层次和谦虚的品格使人联想起秋天,它是一种极实用的时装用色。褐色的明度低、含蓄,能广泛地和其它色彩配合,特别是和纯色组合,往往能发挥出令人惊叹的艺术魅力。

绿色:是一种令人安宁和满足的色,它又具有黄色的朝气和蓝色的神秘,它是大自然的代表色。黄绿具有明快的力量,充满了青春气息;蓝绿象征着另一种生命力,高雅而妩媚;暗绿则带有悲伤感。在生理学方面,绿色能使人的情绪镇静,消除疲劳。

蓝色:是一种具有神秘感的色彩,这也许是人们从空间产生的联想。蓝色常反映为退缩、飘渺、含蓄,因此崇尚高傲、典雅的人常偏爱蓝色。淡蓝色纯结、高雅、优美;深蓝稳重、沉静;而灰暗的蓝却隐藏着迷惘、恐惧与失望。水洗的牛仔蓝布则以其自然的风采、十足的人情味而经久流行。

紫色:是一种华丽高贵的色彩,也是色相中最值得琢磨玩味的色。它既具备红色的冲击力,又具有蓝色的神秘感,这两股力量有时会使它显得既有威胁性又有鼓舞性,这种冲突和迷惑情绪往往又恰恰是它巨大感情力量之所在。淡紫是最妩媚、优雅的配色之一,但这种过份的情绪又可能使人产生逆反心理;暗紫色加强了紫色矛盾的特性,往往把作品推向美与丑的两个极端。很多人认为紫色是一种最难驾驭的颜色,但它特有的魅力和丰富的表情作用使众多的时装设计师青眼频投、趋之若鹜。

白色:是一种轻色,明亮而素雅,具有纯洁感、优美感。白色与个性强烈的颜色组合时,充满朝气,但也容易受其他颜色影响而至轻浮。任何色加白都可能变得优雅化,但有时也会显得苍白无力。本白,严格地说不属于白色,由于它加入一点其他色相而更显含蓄,那种自然、稳重、高雅的性格也常为人们所喜好。白色具有强烈的象征意义。

黑色:是一种沉重、严肃、神秘、庄严的颜色。所有其他颜色与之相混合都被暗淡化,失去原有的光彩;而它那强大的力量却也可使其他色被衬托得大放光彩。黑色也具有强烈的象征意味和种种禁忌,具有极为复杂的表情作用。它既可用作高雅的时装,也可用作老年人的制服,还被用来表现悲哀、沉痛情绪而制作丧服。

灰色:是一个种类繁多、运用广泛的色系。明亮的灰接近白,深灰则接近黑色。灰色的性格不象黑白那样强烈,它的沉着、和谐、稳定、含蓄可以成为高雅的服色。如在明度上控制得好,可以同所有的颜色相组合,是一种比较容易掌握、运用的颜色。

色彩的配置 时装的配色是一个非常复杂的问题,受到许多互相联系的因素的制约和影响。色彩的配置就是根据实际应用功能和美学规律对各种颜色进行组合。严格地说任何一种色彩都无所谓美与不美,只有当它与具体功能结合并和其他色彩配合时,所产生的效果才是评价其美丑的依据,所以说“天下无不美的色彩,只有不美的配色”。另外,时装是一种个性化程度很高的物品,对于同一件作品,人们往往由于文化素养、社会阅历、生活环境、性格习惯、兴趣爱好甚至年龄、性别、地域等不同,而得出大相径庭的评价和判断。也就是说,时装的色彩配置没有一个放之四海而皆准的不变定理和公式。但这并不是说时装的配色就毫无规律可循,赏心悦目的快感、与周围环境的谐调、强烈的艺术感染力、恰如其分的情绪表现和生活机能的合理满足都是人们共同追求的目标,这种共同的追求所体现的共性,标志着一种社会审美潮流和“按美的原则

去创造”的根本规律。在进行时装的配色时,我们正是根据这种潮流和规律,运用一定的色彩和谐原理,对各种配色美的方法进行探索与研究。

色彩的和谐 色彩配置的和谐与否,首先取决于人对色彩知觉过程中生理和心理的反应,如果视网膜上的感色细胞兴奋和抑制相互调节,取得平衡,而心理补色的作用出现也恰好巩固了这种平衡效应,就可认为具备了进行色彩和谐评价及展开审美活动的基础。和谐的色彩配置,可以从这三个方面着眼寻求:首先,大自然蕴含着无限美妙的和谐关系,通过观察,从自然中汲取养料,对自然色调的关系作恰当的反映,以获取和谐的印象性配色;其次,根据人的个性特征,通过研究色彩的表情作用,使颜色的组合搭配通过比例、分割、关联、强调、间隔、点缀等技法,对特定的情感作恰当的反映,以获取和谐的表现性配色;第三,特定的色彩常使人们联想起其他事物,而天长日久约定俗成的传统习惯又可使某些色彩具有特定的象征意义,这种联想和象征与文化因素密切相关,对文化结构的意义作恰当的反映,以获取和谐的象征性配色。除此之外,形式美法则对色彩的和谐配置具有非常重要且相对稳定的影响,这方面可结合款式部分来理解。

色调的处理 所谓色调就是指色彩配置的总倾向和总特征,是所有色彩在某项具体设计中所组成的整体关系。色调不统一就会产生杂乱之感,破坏整体效果;而好的色调可使各种色彩恰当地发挥应有的作用,使设计增添艺术的光辉。考虑色调可从不同的角度入手。从明度出发可分为高、中、低等基调,高调以明度较高的亮色所组成,感觉优雅、明亮;中调以明度适中的色组成,感觉柔和、稳定;低调以暗色组成,感觉沉静、厚重。从色相出发,可根据色彩配置上占主导地位的色相,分成红、橙、黄、绿、蓝、紫等色调,其表情作用也基本上取决于主色相的性格。从彩度出发,可根据色彩总倾向的彩度高低,分为鲜调、含灰调、灰调等。从对比的角度出发,可分为长调、中调、短调,长调的色彩对比强烈,配色明快、活跃,中调的色彩对比适中,配色稳重、和平,短调的色彩对比较弱,配色含蓄、文静。除此之外,还可从布局、心理等角度出发而将时装的色配置调式分成秩序调、主从调、冷调、暖调、华丽调、朴实调等。

色彩的流行 时装是一种时间性很强的物品,它必须顺应潮流、追赶时髦,这一点最突出地反映在时装色彩的流行性上,为此我们必须对“流行色”有所认识。

流行色(FASHION COLOUR),意思就是时髦、时兴的色彩,它在广义上是指在人们日常生活中起主导作用且有一定规律变化的色调系列,它体现着一种大众化、社会化的色彩文化。它是各行各业特别是时装行业设计、生产、销售过程中不可忽视的重要因素。

流行色的形成:色彩的流行现象是很复杂的,人们追求色彩美的心理则被公认为是产生流行色的主观因素。人们一方面创造性地选用与别人或从前不同的色调,另一方面又模仿他人的新色调,以满足求新欲望,这种创新和模仿的不断交替出现产生了色调的流行、衰败、再流行、再衰败这样一种不断演化的流行现象。其次,社会思潮的影响、社会经济状况的变化、商品市场的竞争等都是形成流行色的主要因素。

流行色的特点:时节性与多变性是流行色的最大特点,春夏秋冬每季的流行色都要显示该季节的特色。如秋冬季的流行色用到春夏季的时装上必将产生服装滞销。生产周期过长和销售环节的脱钩都可能使产品的色彩过时,而影响销售的价格和数量。色彩的流行往往呈周期性的循环,很多学者认为这个周期一般为7年左右,这与人的生理新陈代谢周期有关,而每个周期又可分为先锋期、流行期、衰落期三个阶段,时装设计应关注市场动向,不失时机推出新的流行色。

流行色还具有明显的国际性和地区性,各国间频繁的文化交流,使流行色成为具有国际性特点的文化媒介,在某一时期,某色可能会成为国际潮流;尽管如此,一定的地区性、民族性由于风俗习惯、社会文化背景、生活经济状况的多方影响将使得一些流行色受到局限。流行色通常不是一个色,而是一组色系,这组色系中常有一或少数几个主色,其余的是辅色,主色与辅色系列一般都有一定的色彩上的内在联系。

流行色的作用:引导消费、促进消费,从而促进产品销售与生产,这是流行色的主要作用;作为一种大众色彩的媒介和文化载体,就产生了国际间的、地域间的、民族间的文化交流的促进因素;把握流行色,满足人们求新求美的心理,既美化了人类自身也美化了人类的生活环境。由于流行色的这些特定作用,我们就必须很好地调查、分析和研究,做好预测工作。预测首先是收集情报和市场信息,通过各种渠道(比如流行色发布组织等),获取发布流行色、流行色卡、时装杂志、花色流行预测等资料;然后经过分析、回顾历史、研究有关色彩理论、把握文化思潮、结合近期商情,预测出合乎国际市场潮流和国内市场流行趋向的流行色系。

(二)款式

款式,即服装的形状和结构。它始终随着时代的潮流不断发生变化。70年代流行的喇叭裤是上紧下松的款式,80年代则流行上松下紧的紧身裤、锥形裤,由此也可体验到款式的设计具有很强的流行性。作为时装设计师必须牢牢把握住最新流行信息,否则所设计的服装即使结构很合理,做工很精细,也会因脱离了时代潮流而失去了应有的价值和光彩。因此,时装的流行性和艺术魅力的追求,就形成了款式设计的目标。

除了随时注意收集信息、分析资料、作为正确判断,把握流行动向外,款式结构设计还必须遵循以形式法则为中心的造型美学原则。

平衡 它反映着安定的统一。平衡原是指物理上支点两边的重量的均衡状态。在时装款式设计中运用平衡的原理,目的是使形状、大小、质地、上下、左右等构成要素的安排能使人在视觉上产生安定感。在造型上通常将平衡分为对称平衡与非对称平衡两种,人体是以左右对称而取得平衡的,所以服装常采用左右对称的形式,如中山装、军服等,这类服装款式平稳、安定、庄重,但不够活泼生动,有时还略显呆板。非对称平衡不依赖形的严格对称,而通过整体上满足心理力学的安定感,这种平衡往往最能体现多样而统一的精神,具有动态的平衡,使造型生趣盎然。正因为如此,现代时装设计中更多地采用的是非对称平衡,让款式构成诸要素,如大小、长短以及强弱等方面,于矛盾中求平衡,以打破对称的框框,使款式更富活力(见图1)。

比例 它反映着数量的统一。比例就是研究部分与部分、部分与整体间的数量关系,比如宽度和长度的比例等。时装设计的比例美通常是用排列、组合和分割等方法获得。有些比例经过人们长时间的运用、实践和观察,已被公认为一种典范,如黄金比(1:1.618)、等差级数、等比级数、费波拉齐数列等等。这些以数理逻辑为基础的比例,具有一种内在的恒定的美感。

节奏 它反映着动象的统一。节奏是一种条理性、重复性、连续性的律动形式,原是音律学的原理,它与时间和运动有关。在时装款式设计上,主要指各要素的规则反复、秩序和渐变等等。服装是随着人体的运动节奏而产生动势的,面料的质地、图案;镶拼的排列;褶的长短;波纹饰的处理;钮扣的配置都会随着动势而产生节奏感、旋律感。同样一种纹饰由于排列的疏密、秩序、方

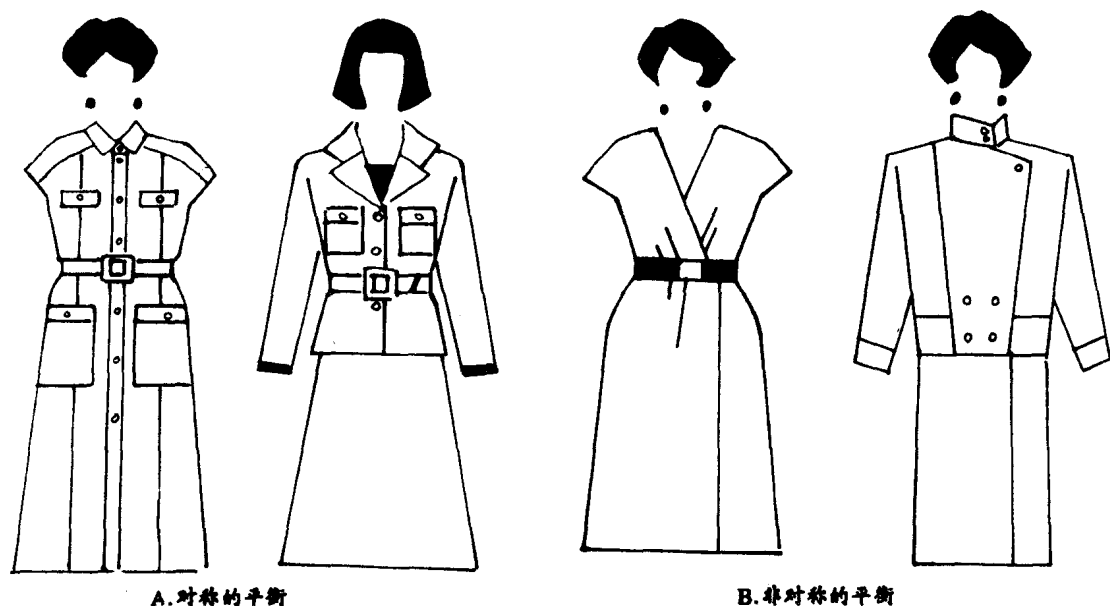

图 1

向的不同而产生强弱不同的节奏和旋律,这可以根据穿着者的爱好、个性、年龄等因素来设计(见图2)。

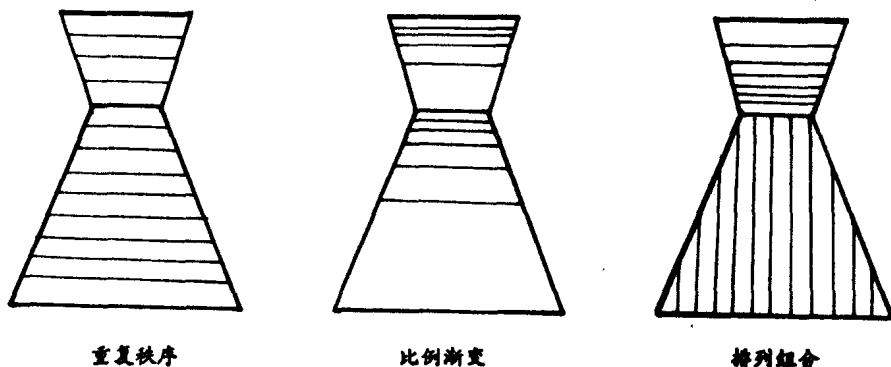
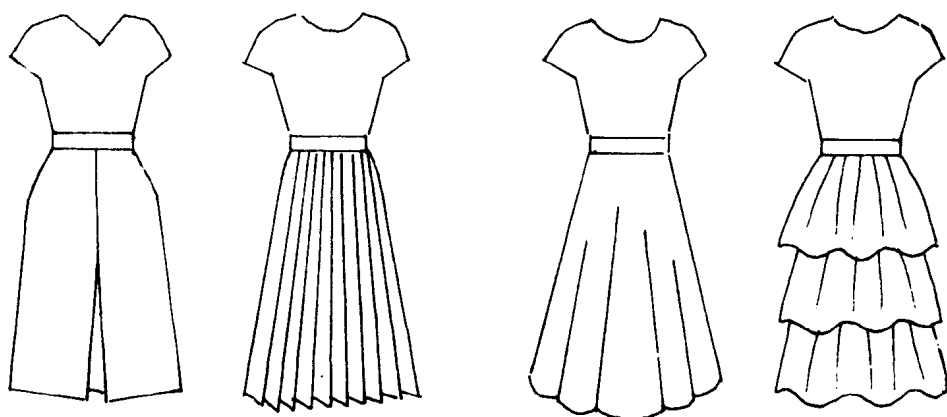

图 2

直线的连续会产生强烈的节奏和旋律;弧线的连续会产生柔和优美的节奏和旋律;有规律的节奏、旋律可表现庄重、典雅;无规律的节奏、旋律可表现兴奋、活跃(见图3)。

对比 它反映着强调的统一。在时装款式设计中,在一件作品里包含着相对的、矛盾的元素,用以强调质或量的差异,使款式特征更为鲜明,重点更为突出。所有的构成要素均可产生对比关系。形状可以有大小、曲直、粗细、长短、简繁、虚实等对比因素;色彩可以有色相、彩度、明度等对比因素;质地可以有规则与不规则、细腻与粗犷、硬与软、柔与刚、光与糙等对比因素。对比的强调作用可使款式更为生动、主从分明、形象突出,常能起到画龙点睛的作用(如图4)。

A. 直线的连续

B. 弧线的连续

图 3

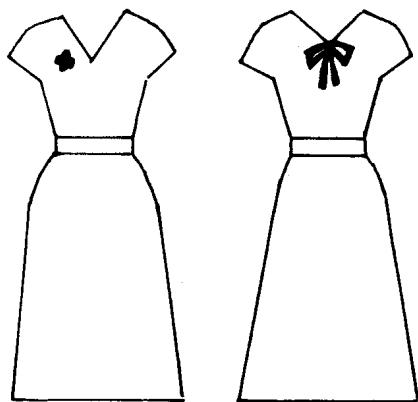

图 4 利用点、线的强调作用

调和 它反映着变化的统一。在款式上,调和是为了求取两个以上的要素之间的统一关系。调和与对比是一对矛盾的统一体,调和中存在着对比,而对比中又需顾及调和。利用完形心理学的原理是造成调和关系的有效方法:利用相互接近的形态、形状相似的形态、呈闭锁状态的形态、具有连续性的形态、规则的形态都容易产生调和。

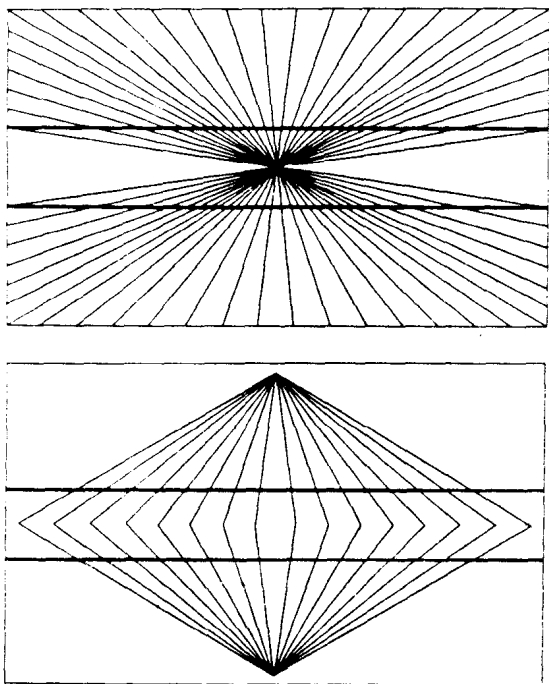
除上述形式法则外,还要注意运用视知觉的各种特性,特别是利用错视现象。

错视的运用 由于形、光、色的干扰;视觉刺激的先后秩序;环境因素的影响;人的视觉差别和惰性等生理、心理原因,人们往往对各种形态要素及要素间的编排、组

合关系产生与实际不符的错误感觉,这就称错视。比如图5中直线在横过一组斜线时产生弯曲的错觉。款式的设计,要充分考虑错视因素,避免不利影响;同时要善于借用错视的规律来加强造型效果。比如我们眼前出现一条垂直线,我们的目光就会随着直线作上下移动,于是高的错视就产生了,但当直线的数量增加并平行排列时,线的感觉就会减弱,而形成面的感觉,并导致目光作横向移动,结果又产生宽的错视,这就是百褶裙瘦体人穿显丰满,而胖体人穿显臃肿的原因。横线也具有相应的效果。斜线的分割可产生流动活跃的气氛,其原理与垂直分割、水平分割相同,这种分割的关键是以倾斜的程度来决定其效果的。横竖线交叉形成的方格能给人以规则的安定感;斜线交叉的斜方格安定中显活泼,(如图6)。

在现实生活中,并不是所有人都具有优美的体形,有高、矮、胖、瘦之分。在设计款式时应根据各人的体形,运用错视原理,合理分割,用服饰来弥补身体的缺点,使人视觉上尽量获得匀称的效果,这是人们的愿望,也是时装设计的任务。

总之,在时装设计中,要善于掌握和运用造型美的规律和法则,使服装造型更加丰富多彩,

两组平衡线穿过不同位置的放射线时产生弯曲的感觉

图 5

(2)透气性 夏季衣料要选择透气性好的如双绉、乔其纱等,它可以降低人体体温,消除人体的闷热感。秋冬季外衣、风衣、滑雪衫等透气性就需差些,以防热量散发,并保持良好的防风性。

(3)保暖性 满足人体防御外界气候的需要,天然纤维比化学纤维具有更强的保温性能。因为棉、丝、毛等纤维结构内部有大量空气,空气导热性能小,人体通过这类服装,就能起到御寒保暖的作用。

(4)弹性和强度 服装材料除具备以上功能外,还必须具有一定弹性、不易变形、具有尺寸稳定性、抗皱折、保持挺括。强度是指面料要经久耐穿,具有一定的牢度,这一点,合成纤维要比天然纤维强,制成的衣服结实耐穿。

面料的装饰功能

面料除了上面所述的实用功能外,还具有装饰功能。由于其颜色、材料、织法、手感或光泽等外观不同,形成了面料的个性美,应用于服装,便会产生不同的装饰效果。

(1)有光泽的面料 软缎般有光泽的面料,表面闪闪发光,使人感到活跃、鲜艳。在设计中可运用打褶、抽衄、折皱等技巧,使人体着装后,光泽产生变幻,更显富丽华贵。所以,这种面料多采用在晚礼服的设计中,在夜晚的灯光下,更能达到华贵的效果。

(2)无光泽的面料 应用面很广,府绸、绉纱、呢绒等虽同是没有光泽的面料,但各自有不同的效果。总的说来,相对于有光泽的面料,无光泽面料性格显得比较安定。一般情况下,挺括的华达呢、马裤呢、毛呢给人以稳定、庄重的感觉,蓬松的花呢、人字呢等具有轻便柔软的风格,绉纱

以满足人们对服装美的追求。

(三)面料

在服装设计中,合理选择面料是非常重要的,确定了一个款式后,如果没有合适的面料,设计是不能完成的。如你手中有一块乔其纱,你只能考虑做衬衫、裙子之类;如你手中的面料是有厚度的毛料,那你只能设计成各种外套。这说明,设计的开始是以面料为前提的,按面料的性质决定款式。

首先,必须熟悉了解各种面料的特点、特性,以便充分发挥和表现各种面料的材质美。

面料的实用功能

(1)吸湿性 维持皮肤正常的物质代谢和体温调节,保证皮肤的排汗呼吸畅通无阻。良好的吸湿性能,可解除人体的湿闷感觉,使人感到舒适。用天然纤维制成的面料,都具有良好的吸湿性能。化学合成纤维吸湿性较差,故不适合做内衣和婴儿服。