

中等职业教育教材

服装

裁剪与缝制

FUZHUANG CAIJIAN YU FENGZHI

• 北京轻工高级技工学校 编著 • 景淑静 主编

5

服装设计基础篇

配套光盘

服装裁剪与缝制

• 北京轻工高级技工学校 编著 • 景淑静 主编

- (1) 基础知识篇
- (2) 下装篇
- (3) 上装篇
- (4) 综合篇
- (5) 服装设计基础篇

ISBN 7-5019-2646-8

9 787501 926466 >

ISBN 7-5019-2646-8/TS · 1621

定价: 48.00 元 (附光盘)

574-323

服装裁剪与缝制

(5)

北京轻工高级技工学校 编著

景淑静 主编

安晓冬 吕树梅

周玉改 王首明

服装设计基础篇

- 服装构成要素
- 点、线、面的应用
- 服装色彩知识与配色
- 服装局部设计(包括领、袖、袋)
- 服装画技法

图书在版编目(CIP)数据

服装裁剪与缝制(5)服装设计基础篇/北京轻工高级技工学校编著.
-北京:中国轻工业出版社,2000.5
中等职业教育教材
ISBN 7-5019-2646-8

I. 服... II. 北... III. ①服装量裁-专业学校-教材②服装
缝制-专业学校-教材③服装-设计-专业学校-教材 IV. TS941

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2000)第 16161 号

责任编辑:王 钊 刘 路

策划编辑:王 钊 陈耀祖 责任终审:滕炎福 封面设计:刘 静

版式设计:赵益东 责任校对:燕 杰 责任监印:崔 科

★

出版发行:中国轻工业出版社(北京东长安街6号,邮编:100740)

网 址: <http://www.chlip.com.cn>

联系电话:010-65241695

印 刷:中国人民警官大学印刷厂

经 销:各地新华书店

版 次:2000年5月第1版 2000年5月第1次印刷

开 本:787×1092 1/16 印张:18.25

字 数:422千字 印数:1—5000

书 号:ISBN 7-5019-2646-8/TS·1621 定价:48.00元(附光盘)

·如发现图书残缺请直接与我社发行部联系调换·

服装裁剪与缝制

北京轻工高级技工学校

编著

(1) 基础知识篇

· 服装的起源与发展 · 服装的作用与分类 · 人体
体型特征和人体测量 · 服装号型 · 服装制图基础知识
· 服装制作常用工具和材料 · 服装手缝工艺

(2) 下装篇

· 裙子、裤子的裁剪与缝制 · 重点部位的缝制工
艺 · 男女裤质量鉴定细则 · 初级服装设计定制工等级
标准

(3) 上装篇

· 衬衫、茄克衫、便装、时装等裁剪与缝制 · 各类
上装重点部位的缝制工艺 · 上装的质量鉴定细则 · 中
级服装设计定制工等级标准

(4) 综合篇

· 男、女礼服的裁剪与缝制 · 女子旗袍、婚纱礼
服、男子西装、燕尾服等重点部位的缝制工艺 · 男西装
的质量鉴定细则 · 高级服装设计定制工等级标准

(5) 服装设计基础篇

· 服装构成要素 · 点、线、面的应用 · 服装色彩知
识与配色 · 服装局部设计(包括领、袖、袋) · 服装画技
法

序言

中国是个多民族的国家,是世界文明古国。上下几千年,纵横几万里,有着悠久的历史、灿烂的文化和丰富的服饰艺术。服装是人类赖以生存的生活物资之一。随着社会的演进,人类的进步,服装早已不仅是遮体御寒的工具,而是更多地被赋予了服装文明和美的价值,把我们的生活装点得更加绚丽多彩。

当美伴随着人类迈向21世纪之际,欣喜地看到北京轻工高级技工学校编写的《服装裁剪与缝制》一书的出版。这所学校是全国最早从事服装专业教育的学校之一。他们首次打破了师傅带徒弟的传统教授方式,把课堂教学应用于服装人才的培训,结束了服装教育没有专业理论,没有教材的历史。经过二十多年来不懈的追求,服装专业已成为该校的拳头专业,并取得了很大的成功。为服装界培育、输送了大批优秀人才,不愧是服装人才的摇篮,是耕耘艺术的园丁。

面临国内外服装业激烈竞争的形势,要不断提高企业的管理水平,科技水平,产品质量水平和企业经济效益,关键是搞好服装教育,提高人才素质,培养出不同层次的人才,特别注意培养出掌握高科技的服装设计和工艺人才,承前启后,继往开来,注意吸收国际的先进经验和技术,推动我国服装工业向前发展和服饰水平不断提高。

这套教材是他们凝集了长期积累的服装教学教研经验,博采众长,集思广益,借鉴国内外先进技术编写而成的,相信会给服装教育工作者及服装爱好者以有益的帮助。我希望他们能够在实践中不断总结,不断完善。衷心祝愿霓裳之星流光溢彩。

欣逢本书付梓之际,以之为序。

1999年5月

前言

服装是人类精神文明与物质文明的缩影,是文化的象征。在社会主义市场经济的推动下,服装新技术、新设备、新材料的不断开拓和应用,对于服装业的发展和服装职业技术教育提出了新的挑战。为了适应新形势的需要,北京轻工高级技工学校根据多年的教学经验,在原有《服装教材》的基础上,博采众长,吸收、融合国内外先进经验,编写了《服装裁剪与缝制》系列教材。本套教材不仅适合中等职业技术学校使用,也可作为高等职业技术学校的教学参考,本套教材第(2)、(3)、(4)篇还附有中华人民共和国工人初级、中级、高级工的等级考核标准。同时也是服装专业人员和爱好者的良师益友。

本书共分五册,包括基础知识篇、下装篇、上装篇、综合篇和基础设计篇。内容丰富,图文并茂,本着由浅入深,循序渐进的原则,力求适应服装教学的特点。

由于编者水平有限,时间仓促,疏漏之处在所难免,恳请各界读者提出宝贵意见,以便再版时加以修正。

编者

目录

第一章 服装设计师

第一节	服装设计师具备的基本条件	1
第二节	设计师的任务和领域	4
第三节	学习有关知识	7

第二章 服装设计

第一节	服装	10
第二节	服装的功能	13
第三节	设计的概念	14
第四节	服装设计	15

第三章 服装设计的构成要素

第一节	点的特征及其应用	18
第二节	线的特征及其应用	22
第三节	面的特征及其应用	27

第四章 服装设计五项原则

第一节	统一与变化	33
第二节	对称与均衡	40
第三节	比例与分割	50
第四节	节奏	56
第五节	强调与削弱	61

第五章 服装的局部造型

第一节	领型的设计	65
第二节	袖子的设计	69
第三节	口袋的设计	71
第四节	下摆与腰身的设计	73
第五节	搭门的设计	77

第六章 服装的色彩

第一节	色彩的基础知识	81
第二节	服装色彩的性格与应用	82
第三节	服装配色的原理及步骤	85

第七章 服装材料与设计

第一节	设计与材料的关系	88
第二节	衣料的性格	89
第三节	面料的表面效果与设计	90
第四节	国际服装设计师的几种对比手法	93

第八章 服装设计与场合

第一节	服装与生活环境	95
第二节	家居服	96
第三节	上班服与制服	100
第四节	休闲服与运动服	106
第五节	礼服	114

第九章 服装的流行

第一节	流行的原因	124
第二节	流行的条件	125
第三节	流行现象种种	126
第四节	设计者对流行所持的态度	127

第十章 设计的方法及其形式

第一节 设计方法	130
第二节 设计角度	132
第三节 设计的视觉中心	133

第十一章 如何认识与评价服装美

第一节 评价服装	135
第二节 何谓最佳设计	136
第三节 评判服装美的八个方面	137

第十二章 国外设计师简介

第一节 约翰·加里亚诺(John Galliano)	
——演绎古典浪漫主义的大师	141
第二节 亚历山大·麦克奎恩(Alexander McQueen)	
——时装界的“坏孩子”	149
第三节 克里斯汀·迪奥(Christin Dior)	
——名声响彻全球的时装之王	154
第四节 伊夫·圣·洛朗(Yves Saint Laurent)	
——超级时装天才	156

第五节 卡尔·拉格菲尔德(Karl Lagerfeld)	
——最具现代感格调的大师	164
第六节 让·保尔·戈蒂埃(Jean Paul Gaultier)	
——融合前卫、古典、民俗、奇异风格的新锐 ...	168
第七节 瓦伦蒂诺(Valentino)	
——意大利时装界的王牌	178
第八节 汤姆·福特(Tom Ford)	
——传奇的缔造者	183
第九节 缪乔·普拉达(Miuccia Prada)	
——意大利时装界的天之骄女	186
第十节 维维安·韦斯特伍德(Vivienne Westwood)	
——英王道上的皇后	191
第十一节 蒂尔里·缪格勒(Thierry Mugler)	
——反流行的新锐设计师	197
第十二节 吉安法兰哥·费雷(Gianfranco Ferré)	
——时装界的建筑师	203
第十三节 川久保铃(Rei Kawakubo)	
——时装界的“毕加索”	212
第十四节 山本耀司(Yohji Yamamoto)	
第十五节 高田贤三(Kenzo)	
——风头最健的亚洲设计师	220

第十六节 乔治·阿玛尼(Giorgio Armani)	
——领导女装走向男装化风格	225
第十七节 杰尼·范思哲(Gianni Versace)	229
第十八节 三宅一生(Issey Miyake)	
——创造流动面料的大师	235
第十九节 摩斯切尼诺(Moschino)	
——时装界的大玩家	241
第二十节 克里斯蒂安·拉夸(Christian Lacroix)	
.....	246
第二十一节 多尔切和加巴那(Dolce & Gabbana)	
——意大利年轻的名牌	252
第二十二节 卡尔文·克莱恩(Calvin Klein)	
——美国时装业的巨子	258
世界著名服装设计师作品介绍	263 ~ 278

第一章 服装设计师

“我们致力于把一群有才能的设计者聚在一起，营造一种有创造性、启发性的气氛，目的是要最好地发挥每个个体的潜在能力，使他们成为他选择的领域里最优秀的设计家。”

英国皇家艺术学院

Joho Miles 教授

在我国时装业迅速发展的今天，流行时尚已深入人心，各种品牌和设计师的名字对我们来说并不陌生，像老牌的有克里斯汀·迪奥、夏奈尔、伊夫·圣·洛朗、皮尔·卡丹等等，还有些近些年迅速走红的新人，如约翰·加里亚诺、亚里山大·麦奎恩和汤姆·福特等等。这些国际著名设计师的作品令我们赞叹不已，拍案称绝。设计师们的生活浪漫而神秘，让人们仰慕，也令年轻人执著地去追求。

但是，怎样才能成为一名服装设计师呢？这是每个初学者最为关心的问题。我

们知道成为设计师是要具备条件与过程的。设计者首先要具备一些基本素质和能力，其次便是掌握相关的知识和必要的工艺技巧，甚至能独立操作，从设计、选料、裁剪，到制作等全部程序。只有当你全身心地投入，深入实践又不断探索和积累，完全了解工作中的每个环节，这样才能让你的想像力得以充分发挥。当你设计的作品得到公众的肯定和赞许时，设计师这个头衔也就非你莫属了。

下面让我们从几个方面来讨论。

第一节 服装设计师具备的基本条件

服装设计工作绝不仅仅是专家们的事，也不是高不可攀或深奥莫测的。它应属于热爱生活、追求美感的人们。但要成为设计师还要具备一些基本的素质。有个简易的辨识方法，可供你参考。

1. 整洁

学服装设计的人应该是爱清洁的人。看一看你的指甲、袖口和领子是否干净；衣着是否挺括；秀发梳理得是否丝毫

不乱等等。

一个衣冠不整、邋邋遢遢的人，是很难让人将他与设计师相联系的。

2. 爱美

当看到美好的事物和景物时，禁不住发出感叹，并陶醉其中的人，是难能可贵的。那些对美好事物浑然不知的人或是表现漠然的人，既不懂得感受美，更缺乏一份人性的情操，这样的话还是别涉足服装

设计为好。

3. 爱动脑筋

俗话说：“脑子越用越活。”只有经常动脑子，才能更好地开发智力。爱动脑筋的人不随波逐流，有自己的主张和判断，对一切事物能够主动去接受，并加以分析。比如买衣服，他知道什么衣服最适合自己，或者将买回的衣服根据自己的特点进行有效的处理等等。这种在平时生活乐于施展自己才华的人，最有可能创造出新事物。所谓设计，实际上就是创造一种新鲜的美感，它的源泉来自丰富的想像力。因此，诸事听人摆布，对周围事物毫不关心，只知因循教条，舍此就不知所措，不会变通的人是不符合设计师条件的。

4. 自身打扮美

有些人平时好打扮，对美的愿望积极实施。要知道，爱修饰打扮自己，正是设计的初步，只是在技巧上有的显得高明，有的则略显幼稚。

5. 真正的爱好

学习任何东西的最大动力应是你的爱好。而爱好则是浓厚的兴趣和百分之百的热情。所以，喜欢与不喜欢之间有着非常大的差距。当你做着你认为真正想做的事情时，你就肯定会有热情，也会投入全部精力。

“热情 + 远见 + 行动 = 成功。”那些对此不感兴趣，甚至产生厌烦的人，劝你还是及时放弃地好。

以上几点，如果你都具备，那你已拥有了设计师的基本素质。但这只是提供了不易发觉的线索而已。那么具备了上述素质就能够成为设计师吗？也不尽然。真正适合做设计师的人群也许是很特别的，内向害羞的人不适合做设计师，他们讷于宣传，没有说服力；长相猥琐的人不适合做设计师，他们在观众那里得不到信任和共

鸣；画画太好的人不适合做设计师，他们追求艺术的完美，在媚俗的时装面前，会体会到妥协的痛苦；数理化太好的人不适合做设计师，他们出色的逻辑思维和条理性使他们不能容忍时装的随意和不桀；太浪费的人不适合做设计师，他们会在经济的窘迫中后退；太小气的人不能做设计师，他们会为了节约而使服装变得琐碎小气起来等等。

所以真正适合做设计师的人，就剩下了那些样子很像我们期待的那样令人舒服，充分地表现自己，有才华但不是疯子，有头脑但不过分拘泥，认真勤奋但不木讷，有想像力和创造力却也能面对现实的人们。他们还必须是坚强的，这一点也许至关重要，因为现在的设计师越来越难做了，而其中的苦衷一言难尽。

一、才能的潜伏

彼得·克莱恩在《天天天才》中写道：“我们知道每个人的潜力远远超过已经实现的一切。”

才能是人的才华与能力的组合，每个人的才能都不一样。如果说人的才华很大程度是与生俱来的，那么人的能力则会通过培养和训练得到提高。

学习服装设计的人，不外乎这两种人，一种是积极派，他们立志以此为职业，目标明确；一种则是消极派，对服装无太大兴趣，只是因生活所迫而致。但是，我们说最终将会是殊途同归的。消极派的潜能一旦被开发出来，就会突飞猛进。让我们想一想，当人的才能苏醒了，会是种什么情况。在一些不爱针线活的人里，在一些对服装一无所知的人里，却意外地隐藏着连他本人都不自觉的才能。这样的人大有人在。当一些学生达到他们最初设定的目

标时,信心和能力就会猛增。

二、眼光的培养

服装设计师的素质中,还有一点最为重要的就是“眼光”。眼光是一种独到的鉴赏力,是一种高超的品味,它的核心是人的内在修养。而修养的提高,主要是通过学习和欣赏。搞服装设计的人仅有理论是不够的,况且其拥有的理论是有限而苍白的。光靠埋头苦干也是不行的,这样效率太低。所以,为提高眼光,“看”是最为重要的。“看”是一种学习的方法。所谓“看”,实际是一种欣赏,当你饶有兴趣地欣赏时,所获得的收益往往大于被动的学习。比如在欣赏设计师的作品时,你突然就明白了设计是怎么回事,甚至产生了创作的冲动。所以,要想迅速成就,应尽可能地博览佳作,并深入思考。如今,信息资讯的发达,为我们提供了大量可读可看的信息。但是如何看?看什么?就看你的“眼光”如何了。最好是有比较地看,有分析地看,有评价地看,这样看收效大,效率高。当然,能将“看”上升为“读”,就更上一层楼了。“读”在这里并非指出声念,而是以心灵去观察对象,去体会对象包装后的文化内涵,去领悟其中的奥妙。一般来说,看得多了,视野自然开阔,眼界自然提高。中国有句老话:“行千里路,破万卷书”,正是此理。

对于珠宝商人来说最重要的莫过于训练识别真伪的能力。他们的眼光是怎样培养的呢?首先是让他看真品,等到看得十分熟悉了,再让他识别夹杂赝品的作品,则一眼便能辨出真伪了。让眼睛习惯成自然,这就是培养眼力。

学设计的人的眼光培养同珠宝商采用的方法一样,也是先看佳作,看真品,看

高雅的设计,并习惯成自然,一旦看到庸俗的作品时,肯定会嗤之以鼻的。

三、环境的影响

学习设计的人决不能忽视环境对人的影响。环境的影响是一种潜移默化的影响,往往在不知不觉中完成。环境包括自然环境与社会环境两种。法国设计大师拉夸的设计和 he 家乡的风光不无关系,法国南部的灿烂阳光常常出现在他的晚礼服上。我国少数民族的服饰图案也受其自然环境的影响,生活在水边的民族,他们图案多是荷花、鱼,风格清爽秀丽;而生活在高山上的民族,他们的图案多是动物和花草,风格粗犷豪放。很多日本设计师为了提高设计水平,打开国际市场,纷纷去巴黎留学,并很快在巴黎站稳了脚跟。有些设计师在巴黎时装排行榜跻身前几名,成了巴黎高级时装不可缺少的一部分。他们是高田贤三、三宅一生、山本耀司和川久保铃等。

日本服装学院的杉野芳子讲过这么个故事:一个女生留学巴黎,当杉野芳子见到她的作品时,不禁大吃一惊,大为赞许,以为她一定花了很大气力,但女学生却不以为然,认为在巴黎搞设计,很轻松就可达到此水平。究其原因,我们不难发现法国巴黎具有最好的时装氛围,有着极为浪漫的艺术情调,有着全世界最为挑剔的女顾客,这种让人不知不觉又陶冶其中的气氛,设计师当然可以十分轻松地设计出好作品,但设计师又决不敢掉以轻心。所以,法国巴黎作为世界时装之都都是当之无愧的。

再有法国设计大师伊夫·圣·洛朗和皮尔·卡丹都曾在迪奥门下工作过,追随一流设计师是成为一流设计师的捷径。

由此看来,耳濡目染对人的影响是巨大的。但是,设计师的成功有环境影响的

因素,更重要的是和个人的刻苦努力分不开的。

第二节 设计师的任务和领域

“我希望拥有高水平的顾客,富于高雅气氛的商店。”法国的设计师都希望这样。但直到今天,在法国注册的名牌公司不过二十几家。每年能上排行榜的人并不多,特别是进入20世纪90年代后期,竞争更加残酷,更加激烈,顾客的眼光更加挑剔,媒体的语言也更加刻薄。特别是巴黎时装界,喜新厌旧,不仅服装常变常新,模特年年更换,现在就连设计师也不放过。人们越来越多地发现从后台走出来的面孔是越来越年轻了。在时尚界,年轻就是力量。他们的作品新颖、前卫而充满着激情,巴黎由于他们的出现而变得年轻了,也变得更加富有个性,更加富有贵族味了。

设计者的任务首先不同于画家。画家只根据自己的个性、爱好去表现,他们可以不考虑观者接受与否,任意去想像。而设计者则不然,他必须考虑实际情况,顾客的审美情趣、消费心理以及市场接受不接受等一系列情况。其次,设计者的创意可以天马行空,但创意要引起别人的共鸣,才有它的生命,才有其商业价值。究竟如何才能引起别人的共鸣?有一个简单不变的原则,就是要取日常生活中的素材。让大家眼睛一亮,哇!这家伙怎么那么绝,会把这些东西串在一起,而且搭配得那么妙,并从中产生愉快幽默的感觉。

还有,设计师的任务并不如此单一。设计师分为各种不同的层次,满足不同的需要。比如法国巴黎高级女装公司是最高层次,这些权威性设计大师每年拿出几套

设计方案,并提出对流行的意见;还有法国高级成衣公司的设计师,他们设计的时装与商业利润有着直接的关系;再有从事服装教育工作的人,他们不断教育和培养下一代新人;还有在百货公司女装部或服装公司的设计师;以服装杂志为职业属于大众传媒业的设计师;最后是在自营或私企公司的设计师等等。

由此看来,当你选择了服装设计并在从事服装设计时,你就是一名设计师了,你未来可选择的余地是很广阔的。并有着足够的空间任你去开拓,去驰骋。

当然,设计师不光要会设计,还要懂得缝制工艺,能对工艺制作进行设计,这样你的设计意图才能得到充分体现。同样,制作者和穿者也应应对设计有所认识。这样,设计者、制作者和穿者达成共识,才是最为理想的。

这里必须要指出的是不要误解设计师。很多人误以为从事设计工作只要会画时装画就行了。他们对裁缝师不屑一顾,对针线活和打板感到厌烦。其实,设计师工作是一个综合性工作,他要画草图、选材料、打板、缝制、开拓市场等等。决不是想像的那样简单。一般达到服装设计师这一目标,有两个切入点,一是从服装裁剪缝制入手的,如日本的山本耀司、英国的麦克奎恩等都是裁缝出身的设计师,一是从画时装式样图起家后又成为设计师的,如法国的时装之王克里斯汀·迪奥和伊夫·圣·洛朗等都属后者。在时装界可以