

新世纪高职高专教改项目成果教材
Xinshiji Gaozhi Gaozhuan Jiaogai Xiangmu Chengguo Jiaocai

服装设计表现

FUZHUANG SHEJI BIAOXIAN

唐宇冰 主编

高等教育出版社

新世纪高职高专教改项目成果教材

服装设计表现

唐宇冰 主 编
周启凤 刘兴邦 副主编

高等教育出版社

内容提要

本书是教育部新世纪高职高专教育人才培养模式和教学内容体系改革与建设项目成果,是组织有关教育部高职高专教育专业教学改革试点院校编写的。主要包括:

服装人物造型、服装局部造型、服装整体造型、制服设计表现、服饰品设计表现、服装 CI 与品牌、服装效果图技法表现、服装创意表现、作品欣赏等八个章节的服装设计表现知识。并配以大量的插图与图片,注重对服装专业学生思维能力和动手能力的训练,是一本涉及面广,实用性强的专业教材。

本书可作为高等职业院校、高等专科学校、成人高等院校、本科二级学院相关专业学生学习用书,也可供五年制高职院校、中等职业学校及其他有关人员使用。

图书在版编目(CIP)数据

服装设计表现 / 唐宇冰主编. —北京:高等教育出版社, 2003. 8

ISBN 7-04-012482-3

I. 服… II. 唐… III. 服装-设计-高等学校: 技术学校-教材 IV. TS941. 2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2003) 第 022556 号

出版发行 高等教育出版社
社 址 北京市西城区德外大街 4 号
邮政编码 100011
总 机 010-82028899

购书热线 010-64054588
免费咨询 800-810-0598
网 址 <http://www.hep.edu.cn>
<http://www.hep.com.cn>

经 销 新华书店北京发行所
印 刷 北京中科印刷有限公司

开 本 850×1168 1/16
印 张 10.25
字 数 230 000

版 次 2003 年 8 月第 1 版
印 次 2003 年 8 月第 1 次印刷
定 价 29.90 元

本书如有缺页、倒页、脱页等质量问题,请到所购图书销售部门联系调换。

版权所有 侵权必究

前言

服装设计表现是通过服装效果图和服装设计,来实现人的设想或意图的全过程。它包括平面效果表现、立体效果表现和绘画技法表现等几个方面。

服装设计表现作为一门新兴的学科,是集服装效果图、服装设计、服装工艺、服装材料、服装美学、服装 CAD 以及服装工程、服装科技和销售于一体的综合性学科。同时它又涉及现代的科学技术和文化艺术,甚至与经济学、生理学、心理学、美学、伦理学诸学科都有一定的联系,这就要求服装设计人员必须具备广博的学识,深厚的美学修养和“操手”意识。要求服装设计人员既要具备扎实的理论基础,又要具备一定的实践操作经验,这是一个从理论到实践往返运作的过程。它不是单纯的艺术教育,它对服装设计人员的知识技能提出了很高的要求。

中国是全球最大的服装生产国、出口国和消费国,服装已成为纺织行业中的“龙头”。中国加入世贸组织后,促使服装产业主动与国际规范接轨。时代在前进,纺织工业在不断提高产品的加工深度,扩大产品的品种,提高档次与质量,新的纺织面料和辅料在不断涌现。作为服装设计人员,应该掌握最新的流行信息和动态以及发展趋势。中国加入世贸组织后,人才培养与产品开发等方面还需要作出较大的努力。以其在不久的将来,中国服装能够在国际服装界独树一帜,打出自己的品牌;中国的服装设计人员能够跻身于世界著名设计师之列。

市场的要求,迫使我们在人才培养方面更注重双向人才的培养。对于服装专业而言,我们要培养既具有扎实的服装专业技术,又具备市场应变能力,能在服装行业激烈的市场竞争中一展身手的复合型专业人才。

为了适应新的形势,赶上时代的步伐,根据教育部《计划》和高职高专教育教学大纲的要求,我们编写了本教材。在编写时,我们重点强调学生专业素质全方位的培养,突出学生的创造能力与实践能力,同时也注重内容的实用性,故在第五章中特别介绍了服装 CI 与品牌这一新的内容,使之更适合当前人才培养的模式,体现我国职业教育特点。总体看来本书有如下几个方面的特点:

1. 内容系统完整、涵盖量大

本书文字部分阐述较为系统、简练、明了,概括了服装市场的各种类型。从女装、男装、童装、制服、外单、服装 CI 设计等全方位解析与表现,图例部分共展示 60 余页单色黑白图,16 个页码彩图。

2. 设计理念新潮、大胆,切合实际应用

从徒手绘制到电脑制作,均提供了操作方法及步骤,巧妙融合多种风格,并按照设计风格分门别类,加以划分,不论在色彩面料及图案的设计表现,还是款式结构表现方面,均取得了创新的突破。

3. 一书多用，功能全面

本书中的设计图不仅可以当作设计效果表现来参照，在人物造型方面也避免了单一和雷同，创造了大量生动活泼、优美的动势，既可观赏，也可套用。无论是服装表现语言还是人物表现形式，都在试图营造一个统一整体的文化氛围。

本书是一本内容较系统，操作性较强的实用图书，打破了其它传统绘画或纯艺术的绘画模式，具有较强的时代感和行为意识。希望它能成为你成才发展的好伙伴。

本书的出版可作为高等院校服装设计专业的系列教材，也可作高职高专类专业教材，亦可作为服装设计专业人士的参考书。

本书由湖南女子大学艺术设计系主任唐宇冰副教授任主编，广州白云职业技术学院周启凤讲师、深圳职业技术学院设计艺术学部刘兴邦讲师任副主编。

由于我们的水平有限，书中的错误与疏漏之处在所难免，希望得到同行、专家和读者的批评指正，以便共同将这一领域推向更高阶段。

本书在编写过程中，受到马蓉、林云屏、来林、蒋爱华、郑健、李佳泓、白湘文、陈美芳、邬红芳等老师著作的启发，并作为参考，在此深表谢意，感谢他们将新的知识注入大学的课堂。

作者

2002年12月

目 录

第一章 服装人物造型	1
第一节 人体知识	1
第二节 人体结构表现	12
第二章 服装局部造型表现	19
第一节 服装局部造型表现	19
第二节 服装轮廓造型表现	30
第三章 服装整体造型	34
第一节 女装设计表现	34
第二节 男装设计表现	48
第三节 童装设计表现	56
第四节 制服设计表现	65
第四章 服饰品设计表现	74
第一节 服饰品概述	74
第二节 服饰品设计表现	81
第三节 服装外单设计表现	86
第五章 服装 CI 与品牌	94
第一节 服装 CI	94
第二节 服装的品牌与销售方式	97
第六章 服装效果技法表现	100
第一节 技法表现	100
第二节 电脑技法表现	105
第七章 服装创意表现	115
第一节 综合设计表现	115
第二节 参赛作品设计表现	117
第三节 个性风格表现	120
第八章 作品欣赏	135
参考文献	154

第一章

服装人物造型

学习目标

- 通过人体基础知识的学习,了解人体的基本特征与比例,掌握人体运动规律。
- 对男、女、儿童人体进行比较,掌握不同性别、不同年龄人物的服装设计效果表现。
- 掌握人体局部与整体的结构关系,根据客观依据得心应手地进行设计造型表现。
- 熟练掌握着装人物造型,认识其在服装设计表现中的重要作用。

服装是指人与衣服的总和,是指人在着装后形成的一种状态。人是主体,衣服是衬体,有人把衣服比之为“人的第二皮肤”。衣服是指遮盖人体的染织物及衣物本身,因此服装与衣服有着本质的区别。

服装设计表现就是运用一定的思维形式、美学法则和设计程序,将设计构思以绘画的手段表现出来,而后选择适当的材料,并通过相应的裁剪方式和缝制工艺,使设计构想进一步实现实物化的全过程。通过此过程让人与衣服之间达到高度协调,高度完美的目的。服装设计表现常言又称之为“人体包装艺术”。服装美,人才会更美。

人在服装设计表现中尤其重要,人是主体,人体艺术是一个永恒的话题。古往今来,研究人体的艺术,一直是艺术家们所热衷追求的题材之一,服装设计表现更是如此。因此,作为一个服装专业的初学者或院校学生,在学习服装设计表现过程中,首先解决的问题就是要画好人体,要了解人体的姿态与比例关系。人体写生只是一个过程,服装设计表现是其最终的目的。为了达到突出服装的目的,满足视觉上的需求,往往通过夸张的手段来实现。所以在人物表现上一般以8个半到9个头长的夸张比例,表现为最多(正常人体为7—7个半头长)。就人体而言,不同历史时期有着不同的审美标准,这与人们的审美观念,艺术思潮及服装文化都有着密切的联系。常见的有丰满型、肥胖型、苗条型、健美型、标准型等。目前,女性人体追求以丰胸、细腰、长腿的苗条型;男性人体则追求方脸、宽肩、胸肌发达、四肢粗壮、具有阳刚之气的健美型。为了达到此目的,在服装设计表现中多半采用8个半到9个头长人体,此夸张方法恰恰契合了这一典型的、理想美的特征。通过本章的学习,可以让学生和初学者对人体、头部、手、足等比例充分地了解。并能掌握人体动态美的变化规律,能自如地画出人体。

第一节 人体知识

一、人体比例

所谓人体比例(英文为 proportion),是指人体与各个体部之间的大小比较,通常是指人体各个体部间的长度比例,并且以数量的形式来体现的。人体形体比较复杂,一般由头、躯干、上肢和下

肢四大部分组成。

头部分为脑部、脸部和发部三部分。脸部主要由眼、嘴、耳、鼻组成。躯干分为颈、胸、腹、背、髋等部分。上肢分为肩、上臂、肘、前肩、腕、手等部分。下肢分为大腿、膝、小腿、裸足等部分。就其研究方式来讲,有三种方法:基准法、黄金分割法和百分比法。其中基准法在服装设计中较为常用,也就是以头的长度为基准而求其与整个身长的比例。例如:头的长度为20cm,那么,整个身高就是170cm。即服装设计表现中的标准人体比例为8个半头长人体。在服装的理论研究领域内,除以头长为基准之外,还有以鼻长、面长、中指长、手长、脚长等为基准的。本书介绍的是以头长为基准的人体比例。

8个半头人体比例

8个半头人体的具体比例分段为:

第一头高:自头顶至下额底;

第二头高:自下额底至乳点以上;

第三头高:自乳点以下至腰部;

第四头高:自腰部至趾骨联合;

第五头高:自趾骨联合至大腿中间;

第六头高:自大腿中间至膝盖;

第七头高:自膝盖至小腿中上部;

第八头高:自小腿中上部至裸部;

第八个半头高:自裸部至地面。

其中,手的长度约等于面的长度;脚的长度约等于头的长度。上肢自然下垂时手处于大腿的中部,上臂略长于头的长度,下臂约等于头的长度。

由于人们的审美观念的差异以及人体本身的实际比例的不同(东西方人的身高约差半个头),因此,在世界服装领域内,特别是反映到服装教学过程中的服装人体比例上,不同的国家、种族(白种人、黄种人、黑种人)有所不同。例如:美国纽约时装工艺学院的服装教学中的人体比例为9个半头左右;日本东京文化时装学院的服装教学中的人体比例为8—10个头长之间;时装之都法国巴黎的埃斯莫德(ESMOD)时装设计学院的服装人体比例常常是10个头长以上。当然,服装人体比例也伴随着时尚和服装文化的发展而变化的,各国、各种族之间均有所不同。

二、男性人体、女性人体、儿童人体的比较

由于性别不同,男、女在生长发育过程中,人体比例的变化有较大的差别,幼儿时不太明显,随着其成长过程,变化也越来越明显。这里按以下几种人体进行比较分析,让我们更深入地了解人体的性别以及成长过程中的变化规律,有助于我们更好地进行服装设计的表现。

(一) 女性人体比例

女性人体比例见图1-1至图1-4。

(二) 男性人体的比例

男性人体比例见图1-5、图1-6。

(三) 儿童人体比例

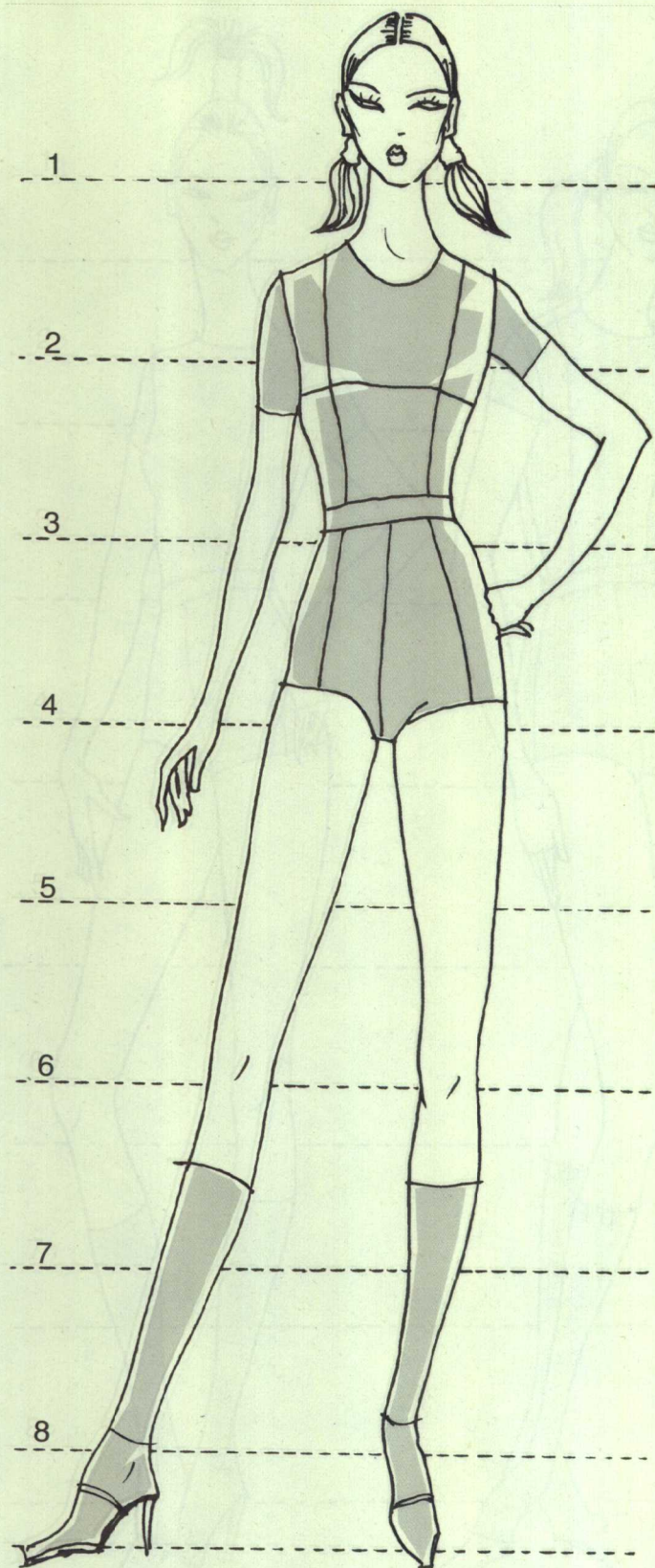

图 1-1 女性人体比例

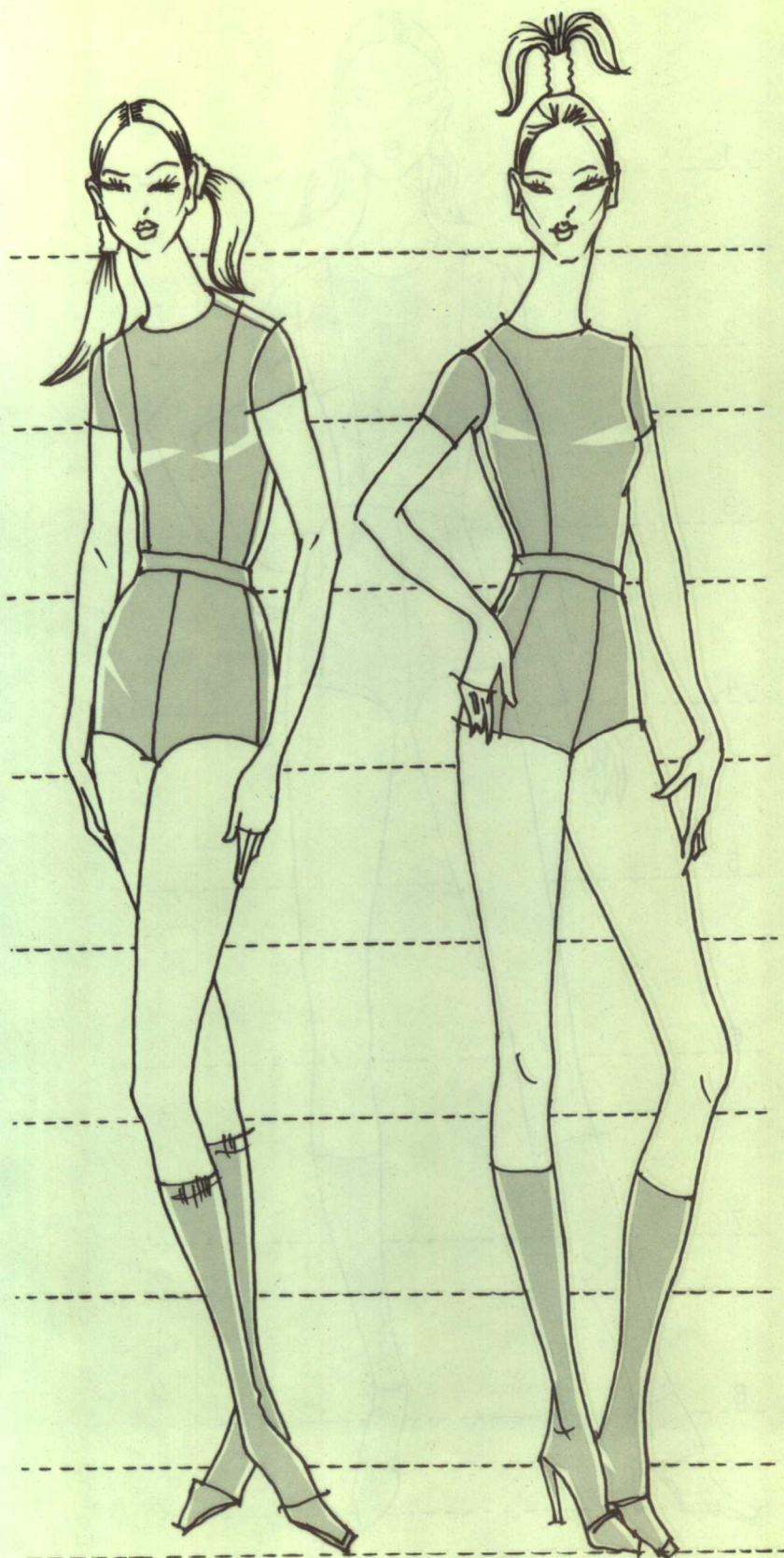

图 1-2 女性人体比例

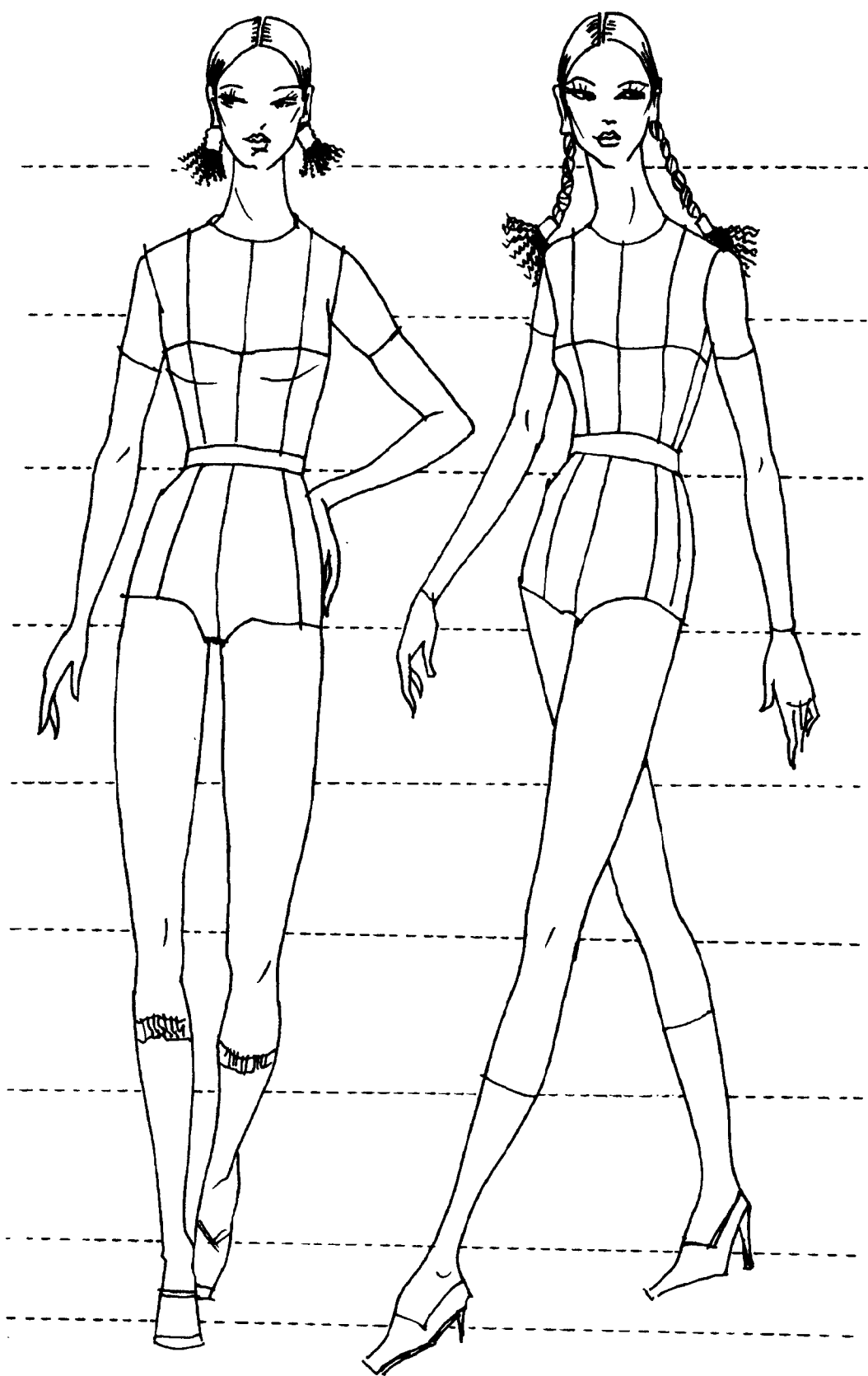

图 1-3 女性人体比例

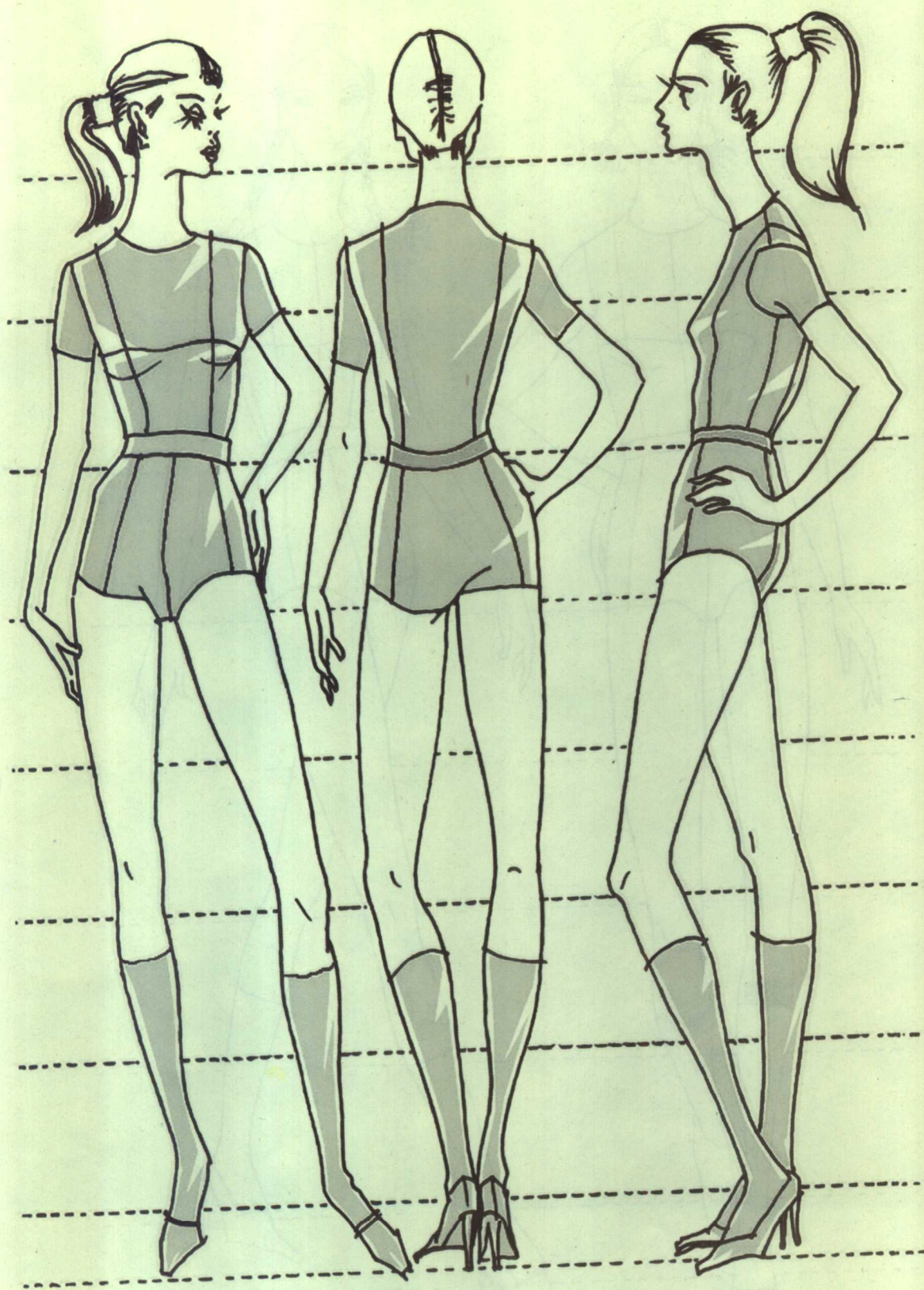
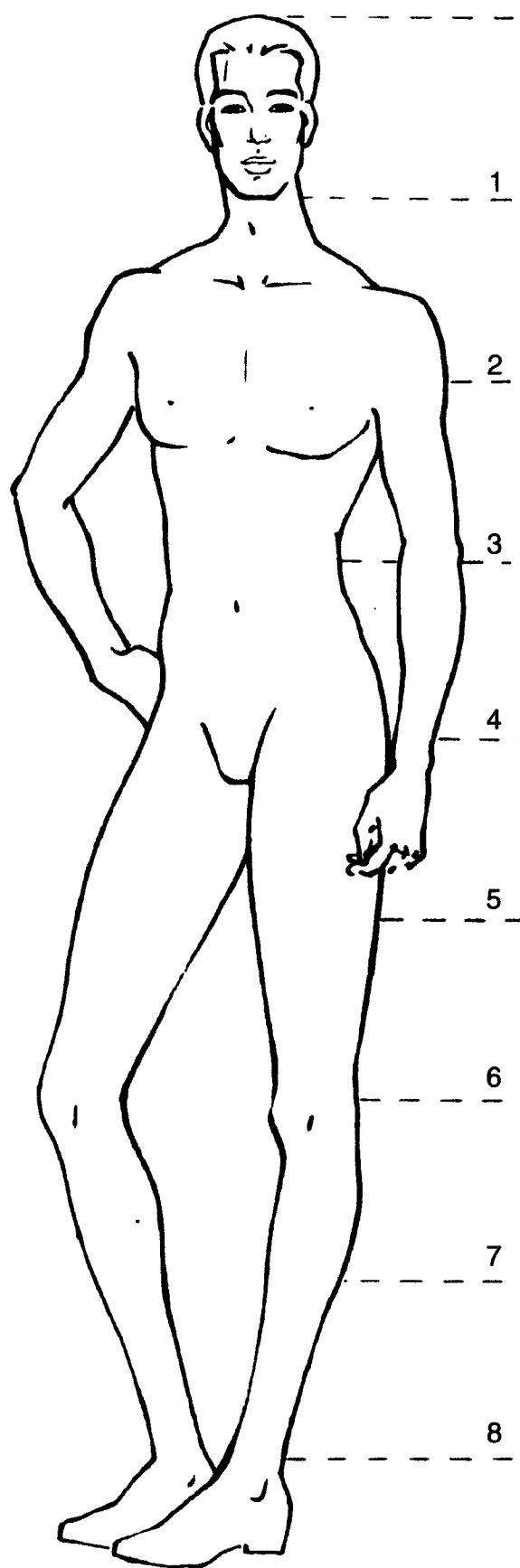

图 1-4 女性人体比例

儿童人体比例见图1-7至图1-9。

(一) 女性人体比例

- 女性人体较窄，其最宽部为两个头宽。

- 下额较小，颈部细而长。

- 乳头位置比男性稍低，距脐约一个头长。

- 腰线较长，腰宽为一个头长，肚脐位于腰线稍下方。

- 股骨和大转子向外隆出，臀部丰满低垂，其正面比胸部宽，背面则比胸部窄，关键是胸部两腋间距前窄后宽所致。

- 大腿平而宽阔，富有脂肪，从膝向下画小腿可以稍微画得长些。

- 臂肌较小且不明显，手较小而娇嫩，腕和踝较细弱，足较小略呈拱形。

- 一般来说女性体形苗条，肌肉不太明显，头发、胸部和盆骨是女性的明显特征。

- 一个简单的划分女性身体比例的方法是：1/3至膝、2/3至腰、3/3至头顶。

图 1-5 男性人体比例

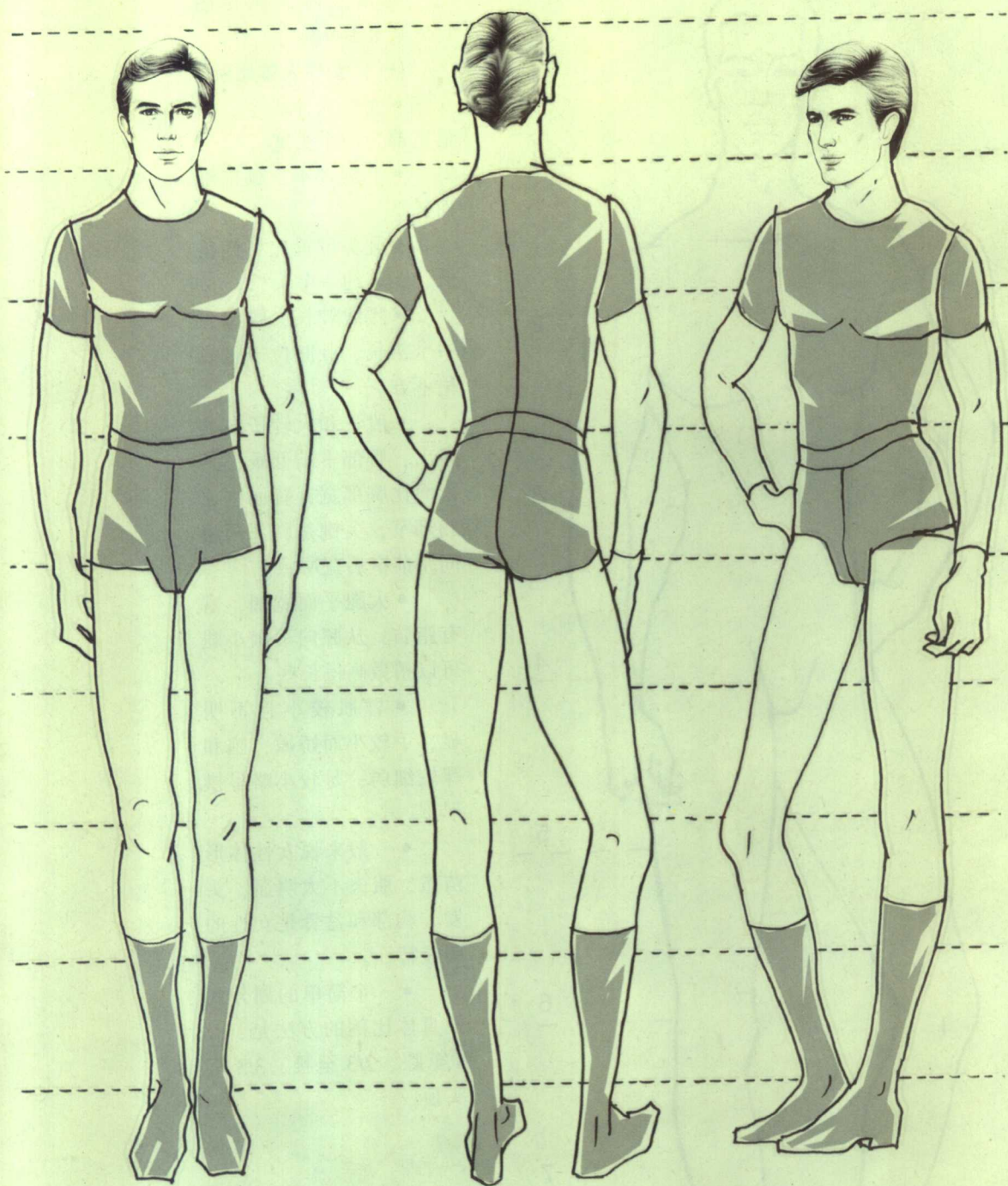

图 1-6 男性人体比例

(二) 男性人体比例

● 熟悉男性和女性体形之间的比例变化是很重要的。希望大家从一开始就能留意到这样一个事实：男、女人体之间从头到脚都是有区别的。

- 肩的宽度占头长的 $2\frac{1}{3}$ 。
- 两乳间距为一个头宽。

- 腰部宽度略小于一个头长。
- 腕恰好垂在大腿分叉的平面上。
- 肩居于由头顶向下之 $1/6$ 平面上。
- 双肘约居于肚脐的水平线上。
- 双膝正好在人体高的 $1/4$ 偏上处。
- 男性与女性人体的主要区别是在盆骨上，男性较女性窄而浅；此外，男性骨骼和肌肉结实丰满，这是在绘画时要予以充分注意的一点。

图 1-7 儿童人体比例

(三) 儿童人体比例

就儿童的生长规律大体上分为四个阶段：

婴儿（1—3岁） 为 3—4 个头高

五官占 $1/3$ 脸部，腿短而肥胖。颊部丰满圆润，下额较低，上唇稍显突出，小圆鼻，小耳朵圆厚，眼大且有神采，好动。肉体富有脂肪，出生时，平均身高为 50cm，平均体重为 3kg 左右。出生后的 2—3 个月内，身高可增加 10cm 左右，对色彩醒目的东西较为敏感。后期可以简单的模仿，比如学走路、说话等。

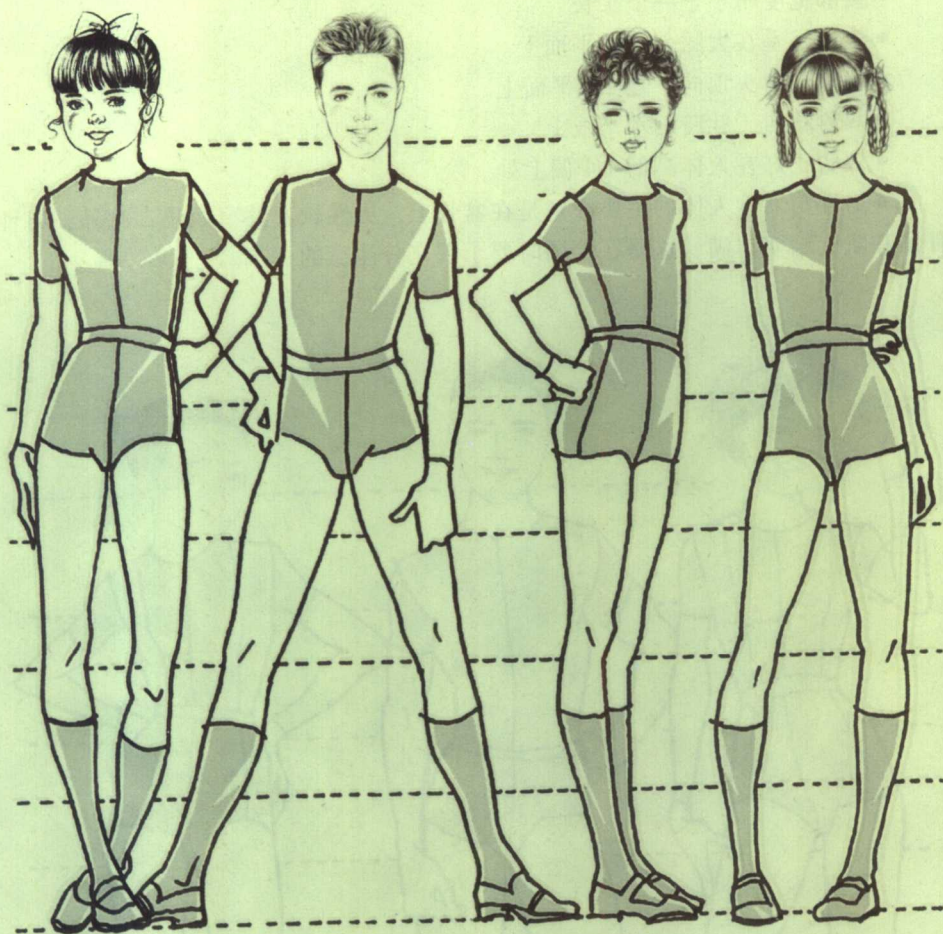

图 1-8 儿童人体比例

幼儿（4—6岁） 为5个头高

五官仍占脸部的1/3，但五官形象比幼儿更为明显，比婴儿时腿长得长了一些，肥胖，圆圆的肚皮，身高、体重都有明显的增加。超过4岁后，体重、身高的增加比较固定，每年体重均增加1.5kg，身高则增加5—6cm，这一时期的儿童智力、体力等发展却很快，已进入唱歌、跳舞、画画、识字的阶段。男孩与女孩在性格上也出现了一些差异。

少年（6—12岁） 为7个头高

他们有更长的腿和手臂，此外，其原有的婴儿脂肪正在逐渐消逝。并显露出膝、肘等部位的骨骼以及其他成人人体的特点。它是儿童运动机能和智力发展显著的时期。生活范围从幼儿园、家庭转到学校，学习成为生活的中心。男女的性格，体型差异也日益明显（见图1-7、图1-8）。

青少年（13—17岁） 为8个头高

在比例上他们修长的腿和身材已趋于成年人，也称为中学阶段。骨骼上的变化亦显而易见。开始由于生理的明显变化，心理上很注重自身的发育，情绪容易波动，喜欢表现自我。注意着装打扮，喜怒哀乐较为明显（见图1-9）。

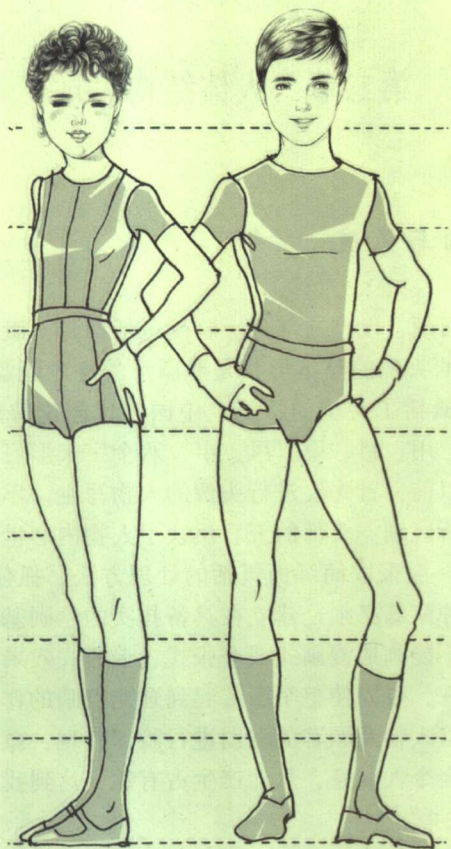

图 1-9 儿童人体比例

实训题

画出女人体、男人体、儿童人体(单体或组合人体)各 5—8 个动态。

思考题

- 一、当人体动态发生变化时,人体的中心线有什么变化规律?
- 二、女性人体、男性人体、儿童人体各有什么特点?该如何表现?