

美术家●之路

MSTZL

服装设计

leishujia
hilu

江苏美术出版社

中级美术自学丛书

江南大学图书馆

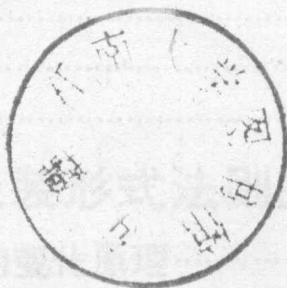
90902545

江苏美术出版社

服装设计

郁 玮

00046

TS941/2 ✓

目 录

序	1
第一章：服装的造型设计	1
服装美学、心理学及发展史与造型的关系	1
一、服装的整体造型	4
(一)人体与造型的关系	4
(二)材料与造型的关系	9
(三)色彩与造型的关系	10
(四)服装工艺与造型的关系	13
(五)服装绘画与造型的关系	13
二、服装的局部造型	27
(一)领型的设计	27
(二)袖型的设计	27
(三)衣袋的造型设计	28
(四)前胸部造型设计	28
(五)腰胯部造型设计	29
(六)裙造型设计	29
(七)裤造型设计	29
(八)纽扣和拉练	30
(九)装饰	30
第二章 服装形式法则的变化与规律	30
一、服装造型的变化原理	30
(一)适体服	31
(二)宽体服	31
(三)亦宽亦紧服	31
二、点、线、面在设计中的应用	32
(一)点	32
(二)线	32
(三)面	32

三、服装造型的艺术规律	33
(一)统一与变化	33
(二)均齐与平衡	33
(三)对称与呼应	34
(四)对比与调和	35
(五)比例与权衡	35
(六)节奏与韵律	36
(七)强调与集中	36
(八)省略与夸张	37

第三章 服装的结构分类

一、平面结构	37
二、立体结构	37
三、平面、立体为一体的结构	39

第四章 服装原型制图、裁剪、缝合

一、服装制图的基本原理	39
(一)制图的依据	40
(二)放松度与制图比例	44
(三)制图的工具、符号、术语	44
二、原型制图法	45
(一)原型法的原理	45
(二)原型的拓取	45
(三)原型的变化与应用	45
(1)衣身原型及变化与应用	45
(2)袖原型及变化与应用	46
(3)裙原型及变化与应用	48
(4)裤型的变化与应用	50
三、基本型服装的制作	50

序

《服装设计》作为一种基础知识的介绍,从理论上讲述了服装设计的基本过程。不少人对服装设计很感兴趣,有热情有设想,也能自己动手制作,但在设计中往往不能如愿的体现令人满意的效果。其原因是对服装设计所包含的内容缺乏理解。因为设计不是单凭感觉和冲动就可成事的,所以,自学者要系统的,由浅入深地逐步领会,掌握其基本规律。此书通过从服装造型设计、服装形式法则的变化规律,服装的结构分类与设计、服装的原型制图、裁剪与缝制,并配有图例的讲述,引导初学者进入服

装设计的艺术领地,帮助掌握设计的要领,提高初学者的设计意识、艺术素养和鉴赏能力。

服装设计作为以人为中心的一门学科,它不仅仅是把思想上的意图转化为可见的东西,同时也再现了社会的时尚和精神,它的影响是无时无刻的。因此说,设计者肩负着发展精神文明和物质文明的双重任务,是服装审美和潮流的引导者,也是服装世界的创造者。希望此书能够帮您实现自我设计的梦想,伴您走向成功之路。

郁 玮

一九九二年十一月于南京

第一章 服装的造型设计

服装美学、心理学及发展史与造型的关系

服装是人类维持生命和生存的实用功利所为,避寒、遮羞、保护肌体是服装最基本的功能。人类着装所显现的文明,在历史的长河中波涌激荡,曲直蜿蜒,创造、积累和发展,形成了双重形态的相拥于整个人类文明史的服装文化。它自身的物质形式和精神形式在物质文化和精神文化中相互关联融为一体,每个时期服饰的形成、形式和变化都在一定程度上反映着这一时期的时代特征、审美情趣,进而从这一文化现象本身亦可窥见社会整体面貌。所以,不了解服装折历史,不认识服装的现况,就无法发展、创造和进入未来的服装世界。

服装始于避寒、遮羞和保护肌体这一基本功能,进入现代社会的人们几乎已经忽略了服装的这一原始立意,不言自明,人们现在更崇尚、更关注的是基第二意义上的美化功能,对着装美的追求几乎成了人们着装的第一要义和最高目标,人们冀望服装能够产生更多的作用,以体现作为社会活动主体的人的更高价值。

服装的美是指服装本身的视觉形式美。而美的服装与着装者的得体与否,是否和谐形成一个整体互补成立。一个社会状态中的人其着装涉及着装环境(工作环境、社交环境、生活环境等),只有相互和谐统一,才能真正体现服装的美(狭义的——其中还必须包括着装者的气质、文化修养等)。

人们有意或无意地通过着装来塑造自己的社会形象,一个人的自我概念和自信心很大一部分取决于自己的着装。人的着装在社会生活中产生着不可低估的力量,形成的价值是无形的。成功的着装是人生旅途中的一件有用的工具,它不仅是一种审美艺术,也是一种人生艺术和生活技巧。它能帮助人们事业成功、恋爱成功、社交成功,使人们心情愉快、充满自信,同时它能改变人们对自身的价值评估,给人们带来希望。

服装的发展演变与造型关系。

服装作为一种文化,它的形成和发展是人类在进化和文明发展的悠久历史岁月中,不断创造和积累的,早在远古的北京山顶洞人,为了御寒防身,用兽骨磨制的骨针,将兽皮缝缀成衣。虽说当时的衣没有款式也没有造型,但它的产生却揭开了人类进步和服饰文化的开

端,赋予了服饰创造发展以生命。到了新石器时期,祖先们又创造了最早期的纤维织物,在人类进化的轨迹中麻布逐渐替代了兽皮。同时,服装开始萌生了基本的造型。此后,随着生产力的发展和人们对自然界物质再创造能力的逐步提高,人类着装的意义和目的已不再限于御寒和防身,而注重实用功能和装饰意义的结合上来。给服装注入了新的内含。随着阶级社会的出现,服装的造型和穿戴意义进入一个新的纪元,形成了相对于整体文化的独立文化层次和地位。此时服饰的实用性在社会文化、社会经济及社会的礼俗、等级中反映出来。上层社会,服饰的用料和造型要反映其特定的社会地位和身份,例如:皇帝的十二章冕冠朝服显示其至尊无上的龙颜;官职的大小和地位的尊卑在着装上也有着严格的区分。而生活在下层社会的老百姓则只能着麻布素衣。在社会活动中,随着历史的变更,各个时期的精神文化和物质文化对社会的需要,都直接影响服饰文化的性质。随唐是我国历史上的鼎盛时期,国泰民安,经济繁荣昌盛,丝织业尤为兴盛。此时期的服饰华丽多彩。特别是唐代,女子着装雍容华贵而不俗(图1)。

图1

宋明时期,注重恢复旧礼仪、三纲五常,理学泛滥,焚金饰、简纹衣,提倡简练、质朴、洁净、自然。至使这个时期的服饰日趋保守(图2)。

图2

清代,随着民族间的交往,服饰也互相影响,出现了马蹄袖、缺襟袍、高跟鞋等民族特色浓郁的服饰形式。改良了几千年来形成的中国古代服装的基本形式(图3)。

图3

到了清末,东西文化的交流,给服装的变革和发展带来了新的生机。服装的款式趋向适体、简便、中西合璧。男子着长袍、礼帽与西装裤、皮鞋;女子着能显示人体曲线的旗袍(图4)。这一时期,我们应视其为服装史上的近、古转换时期,为现代服饰艺术的发展,奠定了基础。

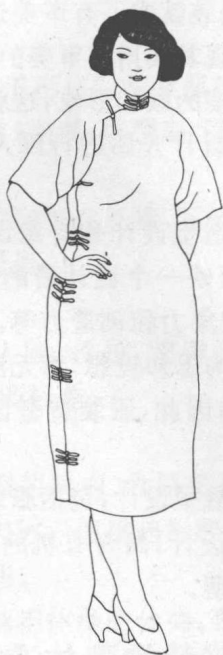

图4

纵观中国五千年来各民族服饰的浩大发展史,我们可以看出,无论哪个时期,服饰的变化发展,都是由服装的造型来体现和展示的。各个时期的服装造型都赋予其独特的文化表征和思想形象,我们要了解服装发展史,但并不是象服装史学家那样发掘和考证,而是要熟悉服装历史的演变过程,掌握各个时期的造型特征及风格,加深对服饰的民族性、阶层性、时代性的理解,借鉴服装史料,激发创作的灵感,从而达到学习的目的。

在了解中国服装史的同时,我们对西方的服饰文化也要有所认识,服装业发展至今天的繁荣,是与东西方文化的交流和相互间的影响分不开的。从服装的外型特征看:东方民族服饰的外型多呈修长下垂型,线条显得简洁、自然,独具清秀、娇柔之美。而西方民族则采用夸

张、装饰的外型,线条起伏、重叠,特具华贵、艳丽之美。如今,西方服饰潮流中熔汇入了东方的含蓄与自然,而东方的服饰文化也受到西方服饰文化的冲击,最明显的变革还在于东西方服装结构特征的变化。东方服装传统结构多为平面形结构,穿着舒展自然,柔和含蓄。西方讲究的是立体的造型结构,强调曲线的美,豪放的美。如今,由于东西方各民族服饰风格的互相渗透,世界服装业已呈现出一派繁荣景象。我国出现了中装西做的服饰结构,而世界的时装名城中则出现了东方旗袍热。这种结构上的变革,是社会发展的必然,也是人类自我完善及对更高层次的追求。当然,作为一个设计者,我们不能盲目的吸收和套用。还要考虑到西方社会的文化背景,考虑东西方民族在气质与形体方面的区别,在创作中把握分寸,在造型结构、装饰工艺、服装面料、色彩、图案等方面,抓住每一个设计环节,从而使你的设计步入尽善尽美的天地。

服装审美与造型的关系。

服装作为以人为中心的一门学科,已不再仅仅是把思想上的意图转化为可视的东西,而是再现社会的时尚和新潮精神。全新的审美意识是完成认识和体现这种时尚和精神的重要保证。

审美是人对现实世界审美关系的简称形式。是把人的全部精神能力、感觉、情感、意态、理智和想象统一和熔合为一个完整的统一体。人在创造和交流中产生最高的审美享受和审美情趣。早期人类的创造和交流充满了原始的气息,崇拜图腾、纹身、结发等,不具有现代人的一切高级审美能力和审美体验。随着人类物质文明由低级阶段向高级阶段的不断发展,原始人脱离了御寒、护体的服装起源阶段。物体形态进入了文化意域,首先以遮羞为目的这一功利思想通过一定意义上的审美范畴:美——美感,丑——厌恶感,这种最初的审美体验,初步形成了服饰上的审美概念。至此以后,人类的服饰审美心理随着社会的发展,在不断的创造和交流中,有了层次递进的完善和提高。服

饰的审美性也就成了服饰的主要特性之一。如今人类的审美意识,除了自身的感觉、思维、情感和动机外,外界的审美条件反射也刺激、触发了个体审美的完善和发展。所谓全新的审美意识,就是这两者的结合和升华。

在锻炼和检验自己的审美鉴赏能力,全方位地提高服装设计的水平等方面,要求我们紧紧地把握住时代的脉搏;敏锐地体察出瞬间的时尚、新潮变化;在服饰造型艺术中,要充分展示其鲜明的时代感、强烈的个性特征以及合理的色彩搭配;要体现人体、技术、艺术三位一体的设计思想;还要拥有社会大众的迷恋效应等等,这些都是一个设计者走向成功的要素。

另外,服饰的美是多方面的。就人而言,有内在的美、个性的美;就服装本身而言,有造型的美、色彩的美、材料的美和制作的美;就服装的气氛而言,有附件装饰的美,化妆的美和环境的美。完整的美是一个整体,缺一不可。设计者必须培养整体审美的意识,追求创作中的完整的审美意境。

心理学与服装造型的关系。

流行、时髦是通过人们心理活动而生成的一种追求。人们通常所参加的社会活动,都是在其心理活动调节下完成的。人的服饰穿戴作为一种活动,无不受到心理活动的支配,这里不仅是指穿戴的选择心理,还包括着装者的心理活动反馈给设计者的心理信息,这种心理信息支配了流行、时髦的产生,支配了设计者的创作灵感。

人爱美,这是先天具有的心理需求。然而每个人由于所处的环境不同,所受的教育不同,自身的形体条件不同等等,所以各自审美心理活动的轨迹也不尽相同,因此,设计者必须了解人的需求、兴趣、情感、性格等个性特征所形成的着装心理,了解社会时尚、科学发展、经济繁荣等客观事物给人们审美心理带来的刺激反应,以及造型、色彩、材料、装饰物与人们审美心理的关系。这样才能准确地预测设计对象的着装心理,推想出未来的服装造型和服

装潮流的发展趋势,满足各个层次的着装需求,使自己的设计永远独具风骚,永远立于不败之地。

随着社会的不断进步,服饰的概念有了更新更高的境界和内涵。人们不再仅仅为实用而着装,而更多的要求服装的舒适和美观;不再仅仅为经济实惠而一衣多季,而需一季多变换。这样,服装就成了有审美追求的人体外包装。如何体现其实用与审美的双重特征,如何展示多彩多姿的服装形象,这就是我们需要从服装的造型设计开始进行深入细致研究的课题。

服装的造型设计是有意识的形式美的体现,它直接反映一个设计者的文化艺术素养,鉴赏能力、想象力和创造力等。没有造型、无论你有怎样的构思和设想,都无法显示未来服装的整体面貌,因此,服装造型设计是服装设计的第一步。

服装的造型设计,包括服装的整体设计和服装的局部设计,两者有机的统一,才能有和谐的美的造型。

一、服装的整体造型

服装的整体造型即服装的外部形体塑造。把握这一整体轮廓的设计,反映和表现你的设计意图,首先必须对与整体造型有关的一些问题加以研究和学习。

(一)人体与造型的关系。

人体的骨骼结构的变化起伏、脂肪的厚薄以及肌肉、皮肤、毛发等构成了复杂而又微妙的立体。形成具有雕塑般空间的美感。它的结构由于民族区域、遗传、年龄、性别以及气候等因素,形成千差万别的体状,作为一个设计者必须仔细地观察并研究,才能在实际操作中因人而异地区别对待,付诸设计。服装直接附着于人体、人的尺度、人体比例、人体结构、人体功效都是与服装直接发生关系的要素,可以说服装造型的构成依据就是人体。

只要我们用心观察,就不难发现人体之躯的千形百状的个体差异,及其基本组成部分、比例特征和基本规律。归纳起来大至可分为:

✓ A、标准体：

所谓标准体，即相对的理想体型。男性肩宽胸厚，腰臀平直，四肢健壮而修长，精干的倒三角形体形，能显示其坚强有力、潇洒健美的阳刚之气。女性苗条匀称，肩宽适中，乳房丰腴端正，胸臀围相等，臀部结实上提，腰肢纤细，背直腹平，四肢秀美修长，能显示其曲线优美和风采多姿。

B、苗条体

也可称“条子形体”，男女肌体都不够（相对于标准体而言）丰满，体型扁、平、窄。

C、稍胖体

这种体型较标准体丰满，三围都或多或少的超出了正常尺度。

D、肥胖体

这种体型头圆、颈短、腰臀围大、四肢粗短，往往运动机能较差。

E、运动体：

运动体体型的肌肉、骨骼都比较发达，整个身体也比较匀称。但比起标准体来，某些部位会较之夸张些。

以上只是基本体型的分类。在这些基本型里，我们还可以细分出各种不同的型体。根据日本的《文化服装讲座》资料，在这里介绍一种简单的人体观察法。即从侧面看上去让每种形体以自然的姿势站立于两垂直线的中间。

A 型——下半身部位比上半身部位突出，也就是胸围比臀围小。

后 A 型——臀部比肩甲部突出。

前 A 型——腹部比胸部突出。

B 型——上半身突出 部位和下半身突出部位相等，即胸围臀围一样大小，是标准体型。

后 B 型——肩甲部和臀部在一垂直线上。

前 B 型——胸点和腹部在一垂直线上。

C 型——上半身比下半身凸出，也就是胸围比臀围大。

后 C 型——肩甲部比臀部凸出。

前 C 型——胸点比腹部凸出。

以 A、B、C 型为依据，我们同样可以测得几乎所有人都必定属于其中之一的体型。（图

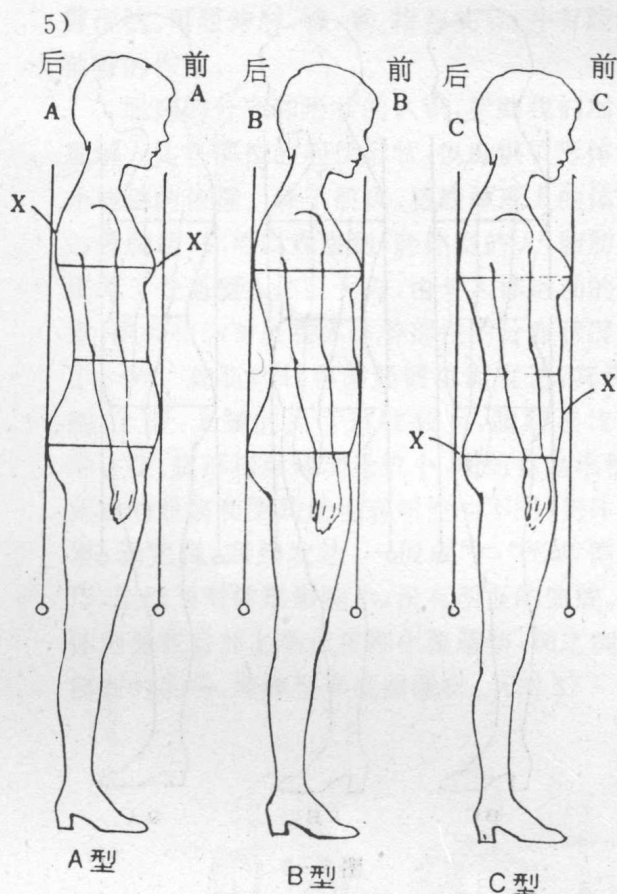

图 5—1

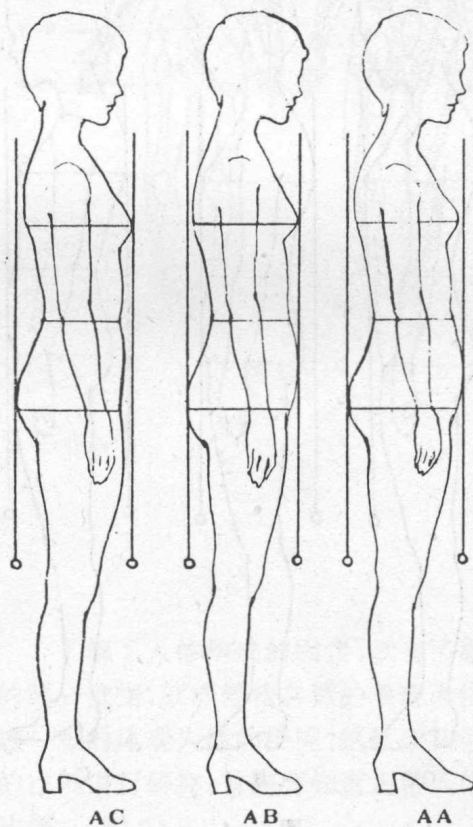

图 5—2

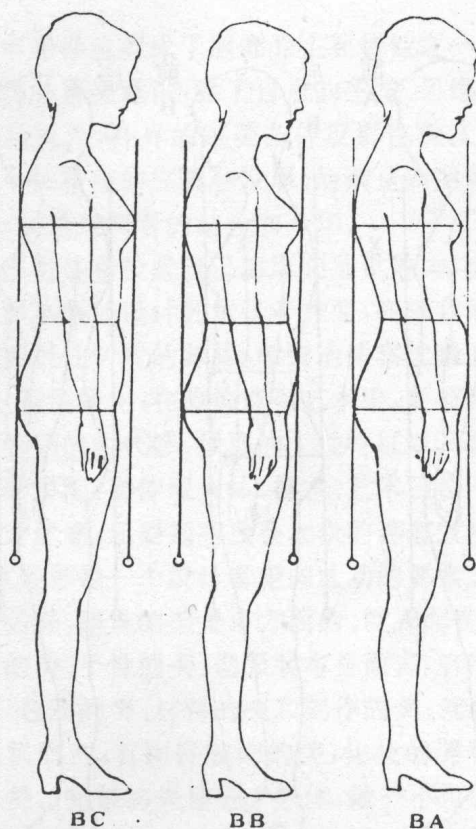

图 5—3

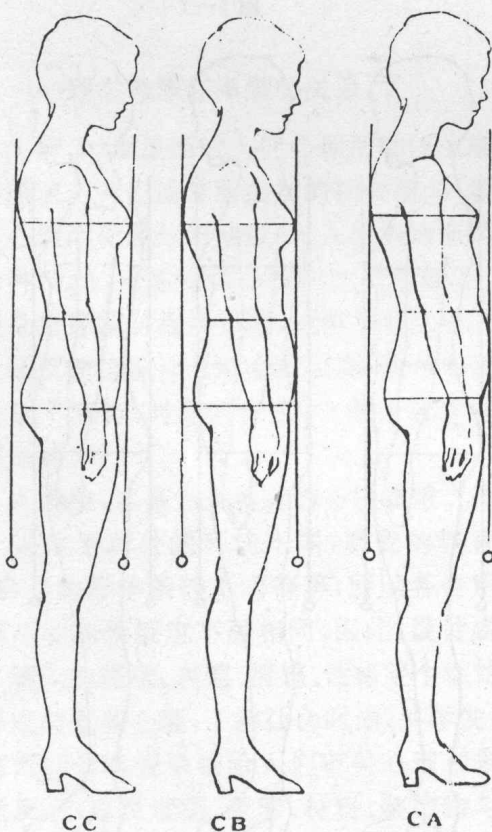

图 5—4

除了极个别体型例外,大多数人都在这类体型之中。我们已学习了怎样去观察和辨别人体形状,下面我们还需对人体的骨骼、肌肉、脂肪的基本构成作一些了解,我们并没有必要去把人体的每根骨头和所有肌肉都摸透,而只须用简练的方法掌握人体的基本结构。从而达到塑造服装完整造型的目的。

服装造型主要要体现的身体部位有:颈、肩、胸、胯、臀及四肢(图 6)。由图我们可以看出骨骼的主要支柱是脊柱,它由颈椎、胸椎、腰椎、仙骨、尾骨构成。整个身体形成S形缓和的曲线状。通过剖视我们看到与服装直接联系所构成的重要测量基准点:

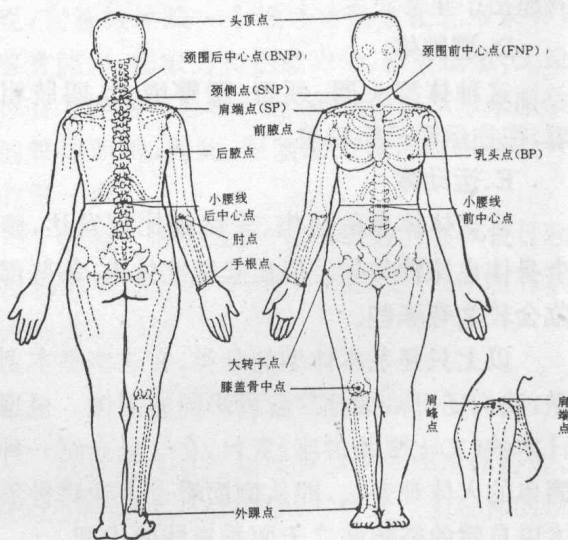

图 6

A、隆柱点——脊柱的第6~7节处为颈柱最突出点。

B、锁骨中心点——左右锁骨上缘中央凹陷处。

C、肩峰点——肩胛骨横向外侧最高处。

D、膝盖中点——膝盖骨中央。

E、肘点——肘关节最突出点。

F、手根点——前臂尺骨下端,腕关节最突出点。

G、外踝点——小腿腓骨最下端,踝关节外侧最突出点。

所有这些点,必须摸清记住。同时,我们还要了解组成人体形状的主要结构层的肌肉和

脂肪。各种形状的肌肉交织重叠起伏于人体的表面(图7)。请熟悉并记下它们的名称及起止方向,这有益于我们的形象思维和对人体起伏状态的准确把握。

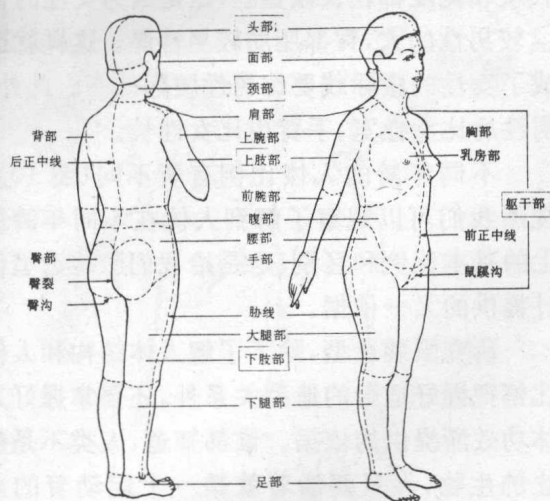

图7

A、胸锁乳突肌——可灵活地扭转脖子,活动的程度决定颈部的形状和转动方向。

B、斜方肌——构成肩部的形状,举动上臂和转动脖子。

C、背阔肌——是全身肌肉面积之最,可牵动上肢运动。

D、胸大肌——可上提胸廓,帮助呼吸,能使上臂运动。

E、三角肌——包裹着肩关节,使肩端成圆形提起上臂。

F、臀大肌——构成臀部形状的主要肌肉,能转动和后拉大腿,臀大肌与腿肌的交接处是臀下弧线,为量衣的一个标准点。

G、腹外斜肌和腹直肌——腹肌的浅层部分。连接胸廓和骨盆,构成腰腹形状。保护内脏和作腰腹运动。

H、大腿肌——包绕大腿骨,构成大腿形状,运动髋、膝关节。

I、小腿肌——于小腿骨周围,构成小腿形状,能运动踝、足关节,助动膝关节。

J、上臂肌——围绕上臂骨,构成上臂形状,起运动肘关节的作用。

K、前臂肌——位于前臂骨周围,构成前

臂形状。可屈伸肘、腕、掌、指各关节,并有旋动前臂的作用。

肌肉的分布和形状的认识,帮助我们加深理解人体各部位的起伏形状,也提供了形体大小比例的依据。除了肌肉,更能体现人的体态的是脂肪。你可以观察到,胖体型的人、脂肪一定厚于普通型人体。另外,由于人体运动的因素,肌肉和脂肪层在人体各部位的分布状况也不一样。如肌肉较容易经锻炼而发达,其肩、胸、上臂、大腿的尺寸就比较大,脂肪层比较薄。腰、腹部相对运动量较小,脂肪容易堆积。男女的肌肉和脂肪层也有明显的不同。男体的肩、胸宽阔,四肢发达,一般成“△”形即倒梯形,脂肪层对形体影响小,没有明显的曲线。女体则易在臀部上端和腹部积聚脂肪,加之胸廓前面的乳房,使体型形成曲线状。(图8)

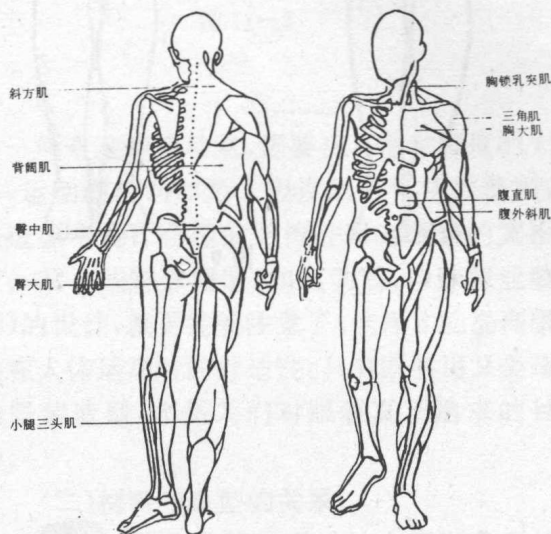

图8

了解了人体构成的因素,就有了服装造型的第一依据,就能轻松自然的表现人体。怎样进一步的体现人体的美呢?这就要我们对人体的比例进行研究。首先要知道正常人体的基本比例。(图9)

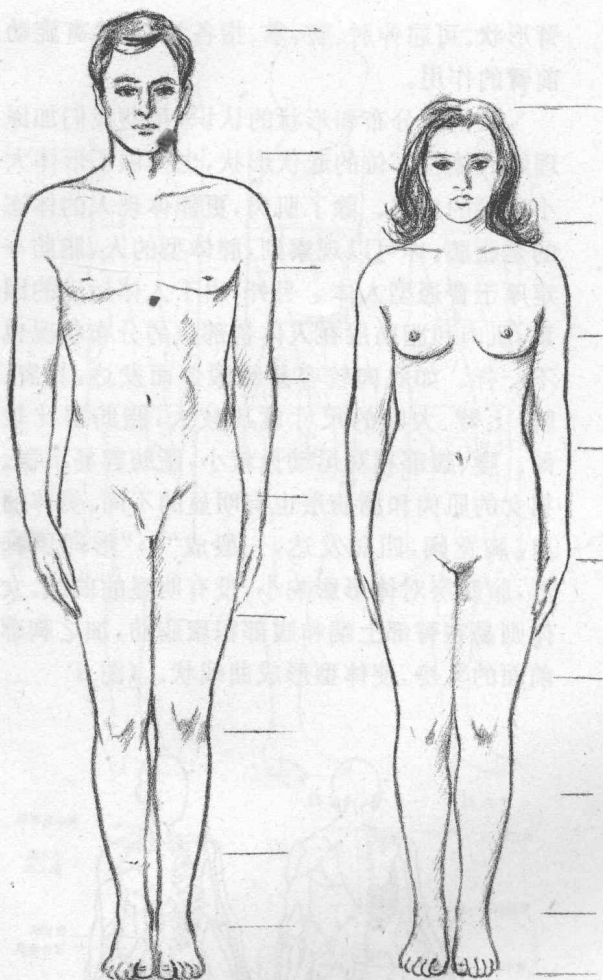

图 9

通常,我们视人头的长度为衡量单位。一个正常的成年人体高为七个至七个半头长,肩为两个头左右。男女人体的基本比例大致相同,局部有差异。就全身比例来讲,女性臀部的长度和宽度都较长较宽些,这是因为女性的骨盆较男性的大,臀部脂肪较男性厚。这样就造成了女性的腰际线要比男性腰际线高。此外,男性肩比女性宽,手臂也比女性长。

不同年龄的人体比例有所不同(图 10)。视图我们可以观察了解到人体在不同年龄层上的基本比例和区别。这是给我们服装造型设计提供的又一依据。

研究服装造型,除了了解人体结构和人体比例把握好适合的造型关系外,还要掌握好人体功效所提供的依据。谁都知道,人类不是静止的生物,人只要活着就是一个运动着的立体,各种姿势和动作的造型,形成了人体的空间感和立体感,这就要求设计者在构思造型时,必须遵循人体运动的规律,使之设计附合人体各个部位的变化运动要求。人体的运动变化是复杂的,我们应该了解到人体的主要活动点以及运动趋势,在设计中考虑其运动量和身体张力及围度。(图 11)

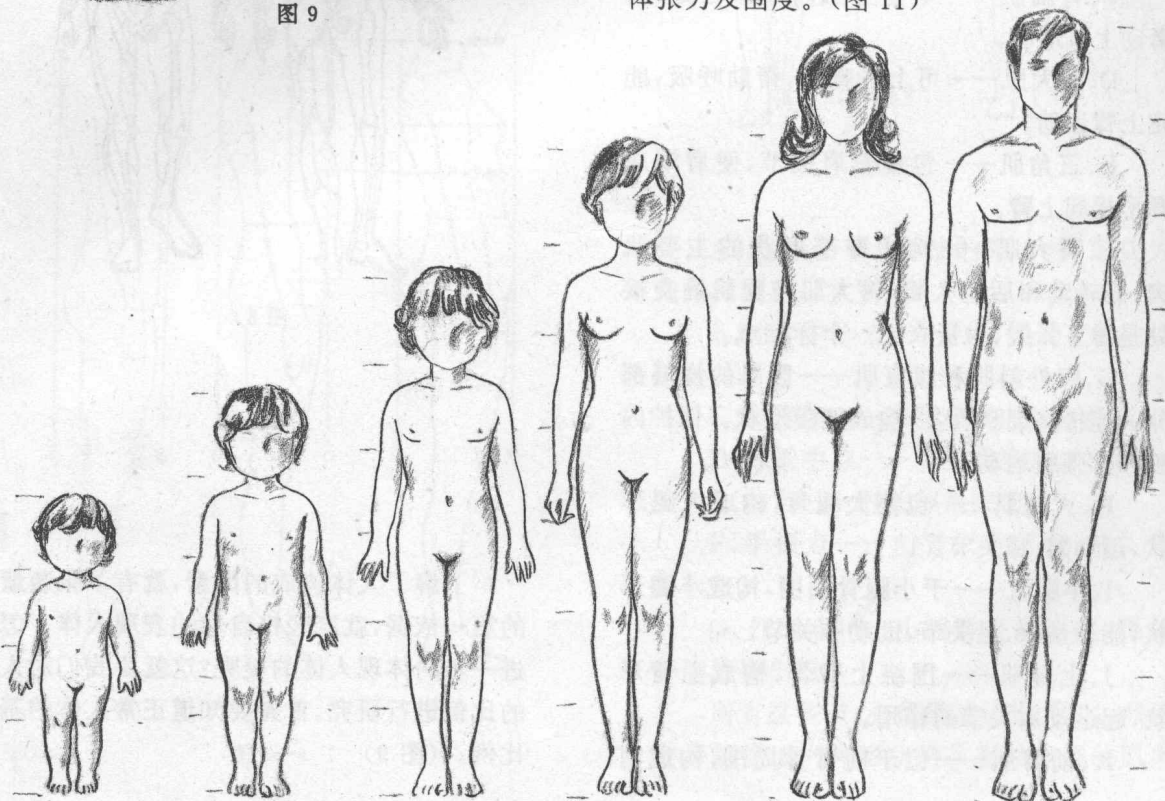

图 10

躯干部分——颈、肩和腰部是主要的活动点。

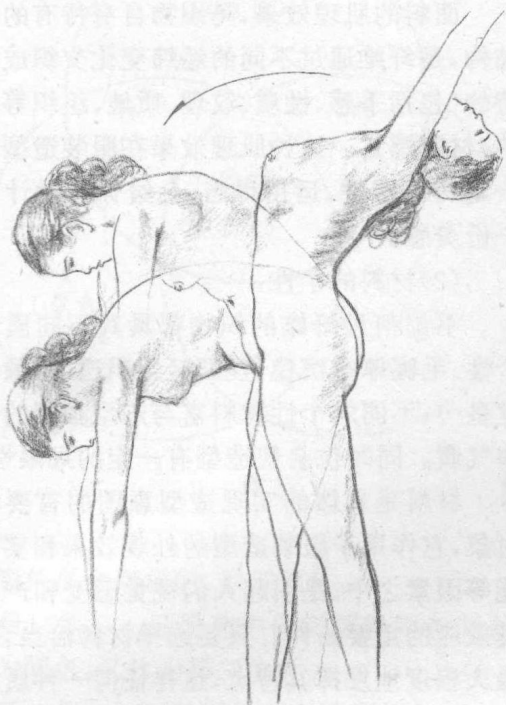

图 11-1

上肢部分——是人体最活跃,活动幅度最大的部分。肩、肘是主要活动点。

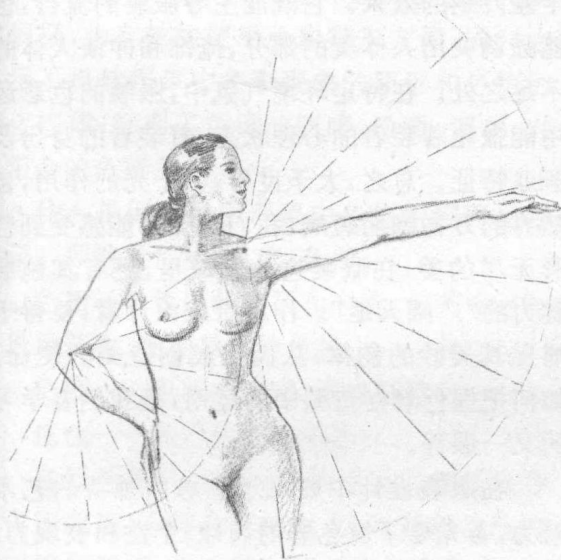

图 11-2

下肢部分——是全身的支柱,是剧烈活动部位。髋部、膝部是主要活动点。

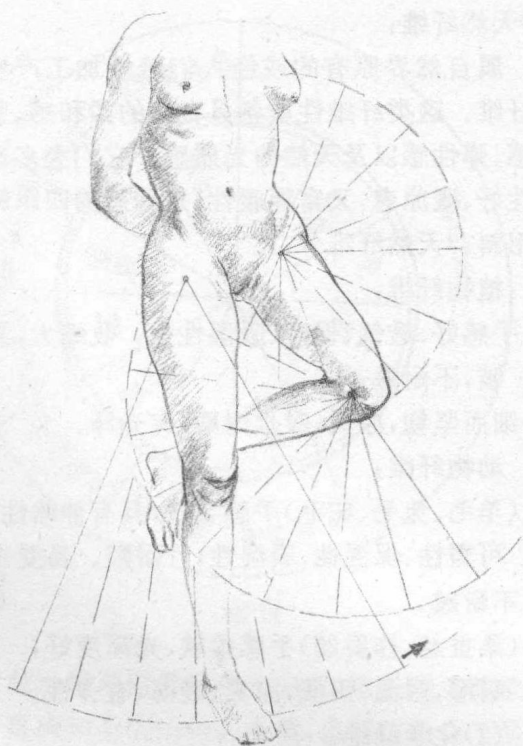

图 11-3

所有这些活动点,都要视其活动幅度的大小,运动的趋向和最大限度的人体功效范围,在造型中设计合理的结构并留有足量的宽松度。对一些特殊服装(如运动装、特殊职业装等)的设计,就更需要注意了。这样才能提高服装在人体运动时的舒适性。只有既实用又美观的服装造型,才是人们对服装真正追求的目的。

(二)材料与造型的关系。

服装材料是服装造型设计中不可分割的要素之一。离开了服装材料,谈何设计。它们之间是一种直接的、互相依赖、互相制约的关系。一件成功的作品应该是设计与面料完美结合的产物。

服装的造型性质,取决于面料的质地。厚重面料所产生的造型效果,线条厚实粗重;轻薄的面料则产生细柔飘逸的线条造型(图 12)。面料的弹性度、坚实、挺括、疏密如何,都直接的影响着造型的效果。目前市场的服装材料可以说是品种齐全,花样繁多。它们的性能有所不同,从材料的质地看,可分为两大类:

(1)天然纤维:

属自然界原有的或经人们培植加工产生的纤维。这类纤维性质各具自然的柔和感、坚韧感、弹性感以及天然的光质感。它们大多透气性好、既凉爽,又富保暖性,是理想的四季服装用料。天然纤维分:

植物纤维:

棉:手感好、透气、保暖、吸湿性强。收缩大,易皱,不耐酸;

麻:细而坚韧,凉爽,吸水耐磨,有光泽。

动物纤维:

毛:(羊毛、兔毛、驼毛)手感柔软,具有伸缩性、可塑性、保温性、吸湿性,且耐酸。易受虫蛀,不耐碱。

丝:(桑蚕丝、柞蚕丝)手感柔软,光泽度好,

吸湿,耐温,耐酸,凉爽,轻薄,有弹性。

(2)化学纤维:

是石油、天然气等天然及合成高分子物为原料,经过化学加工制作成的纤维。主要分粘胶纤维和锦纶、涤纶、睛纶、丙纶及中长纤维等品种,具有强度高、比重轻,保暖、耐磨的特点。有些性能是天然纤维所达不到的。但它的透气性、自然感不如天然纤维好。

服装材料除了其性能对服装的造型有影

响外,材料的外观也直接作用于造型设计。

(1)面料的肌理效果

面料的肌理效果,是织物自身特有的组织结构,是纤维通过不同的经纬变化交织成的独特的(包括手感、性质、纹理、质地、组织等在内的)材质感觉。这种肌理效果在服装造型中有一定的可塑性,运用得当,会给你的设计更添一份美感。

(2)材料的个性:

不论何种纤维的织物都具其不同质地的个性。毛呢厚重沉稳,丝绸轻柔飘逸,锦缎富丽堂皇...,不同的个性材料富与造型独特的气氛和气质。同时也会使造型有一定的局限性。

材料是具体的实现造型意图的首要考虑对象,它作用于服装造型的外观效果和实用性能等因素之中。是引起人们视觉感受和产生心理效应的重要条件。只要选择材料恰当合理,最大程度地发挥其特点,这样任何一种质地的材料都能给你的设计添色增辉。

(三)色彩与造型的关系

色彩是服装造型的又一基本要素。色彩的冷暖、明暗、对比、调和通过有机的结合能形成千差万别的效果。它既能主导服装的流行,也能强调突出人体美的部分,掩饰和冲淡人体的不足之处。在特定环境气氛中,服装的色彩运用能强化着装者的心理状态、着装者的身份及职业特征。总之,大千世界,由于光的作用,自然界的万物绚丽斑斓,我们每天都能感受到色彩无尽的美,在服装这块领域里,更有其施展魅力的“广阔天地”。作为服装设计者,要善于捕捉其美妙的韵律,从而完成创造美的使命。如何把握色彩在造型中的运用,是我们要学习的又一课程。

在服装设计中要赋予色彩以独特的艺术魅力,首先要了解色彩的属性、个性和表现力。属性是指颜色的分类。图(13) 颜色可分两大类:

无彩色 黑、白、灰

有彩色 可见光谱中的所有色彩,原色间色和复色。

原 色 红、黄、蓝。这三种色是不能用

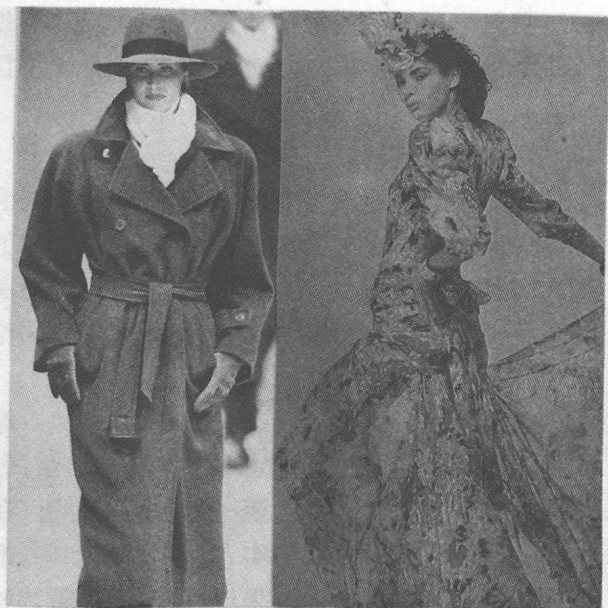

图 12

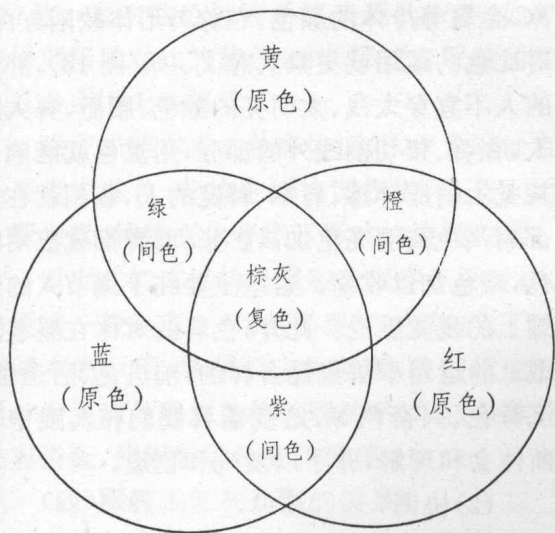

图 13

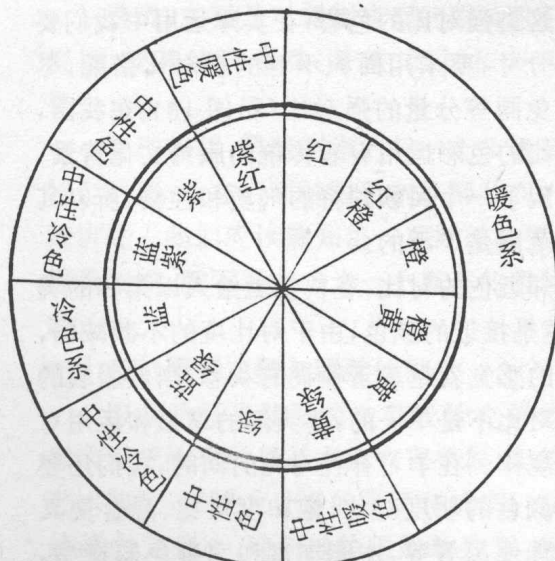

图 14

00046

其它颜色混合而成的，即三原色。

间色 三原色中任何两种原色调合而成为间色，又称为第二次色。

复色 二种间色调合则成复色，亦称第三色。

让我们把原色、间色按复光谱顺序排列：红、橙、黄、绿、蓝、紫，然后将红与紫相连，就形成一个色环，见(图 14)。色环是认识色彩特征的依据，为有效的使用色彩带来方便，同时也显示了自然现象中色彩现象的原形和色彩的变化规律，标明了色调的明暗、冷暖、调和、对比组合的色彩关系。

什么是促成色彩现象中色的相应变化要素呢？那就是色相、色度、色性。

色相——色彩的特征和名称。色环中的颜色是最基本、纯度最高的色相。

色度——色彩的明暗、深浅程度。

色性——色彩的冷暖关系。

自然现象中色彩现象的原形和色彩规律还告诉我们，不同色彩的组合，每种颜色既有其感情的意义，也有其不同情趣的象征意义。例如：天高云淡，椰林茂绿，微风中的海滩上走来一位身着黄色衣裙的姑娘，这使人联想到一种清新、明快、舒畅的情调感觉；晚会中，华灯高照着优雅的音乐，这时你着一套黑色的晚礼服，会使你有稳重高雅之感；婚礼中，新娘的

着装一般都附着红色和白色，这是因为其象征着喜庆和圣洁……。当然，色彩的组合不是孤立的，这里我们不能忽视人的心理因素。要学会从人的心理感受角度去考虑色彩的运用。另外，也不能忽视了人们生活中的传统习惯、修养、层次、兴趣爱好、风俗信仰及地理、气候、政治等因素。要知道色彩的对比、协调、追求情趣是完成最佳造型设计不可缺少的三部曲。

下面举实例谈谈色彩的冷暖、对比、调和在服装造型设计中的运用。

(1)对比：

现实生活中，大自然赋予我们的色彩是千变万化的，要寻找出展现在我们面前的任何一种复杂而微妙的色彩关系，都必须依靠色彩间的各种对比度。人的色彩感觉就是在色彩间的对比中产生的。我们所要学习的重点是服装本身的色彩对比。

在色环上成 180° 位置的两个色调是互补色，由于双方都不含对方的成分，相互对立，所以这是两个对比最强烈的色调。而在色环上，小于 180° 位置上的两个色调的对比程度相应的也就要弱些。在色环上越是接近的两个色，对比程度就越弱。不同程度的补色对比都有其特性(彩图 15)。色相鲜明，明暗冷暖强烈，红与绿具有强烈刺激的色相对比效果。橙与蓝空间距离大，表现力强。黄与紫对比明快，清晰度

高。这类强对比的色彩,在实际运用中我们要掌握分寸,要采用面积不等的强对比搭配,尽量避免同等分量的强对比(彩图 16)。在我国,强对比的色彩运用有着传统的服饰文化背景,它体现了一个民族独特的气质和性格,所以其应用范围是广泛的。

邻近色的对比,在视觉上给人以柔和的美感。越是接近的颜色,由于对比度的不断减弱,色彩的感觉就越趋于模糊的状态。当然服装的色彩对比不是单一的,要灵活的掌握和运用对比的规律。在学习补色对比的同时,我们还要考虑颜色的明度对比、饱和度对比、混合交叉的合理使用等等,才能丰富和完善色彩造型,才是我们学习的真正目的(彩图 17)。

了解了色彩间的相互对比关系,就使我们有了美化服装造型的又一手段。冷暖色的运用,收缩色和扩张色的效应,能使人们在视觉感观上改变由于气候、肤色、环境等所带来的不协调,以及人体本身之不足。如:寒冬,我们用红色、橙色、会使人联想到太阳、火焰,造成人心理及视觉上的错觉差,给人温暖感。而夏日,人们多喜用白色,蓝色,其用色原理和效应是一样的。因为,人们在炎热中希望看到水、

冰、金属等冷体的颜色。在弥补形体缺陷方面,对比色的运用就更具其意义。如(图 18),胖体的人不宜穿太浅、太明亮的颜色。腰肥、臀大的人,在胸、腰切割线外的部分,用重色就能隐去视觉上的肥胖感。肩窄、臀宽的人,我们就在肩部用浅色或明亮色加以扩张,而臀部就应用深色,暗色加以收缩。这些主要在于调节人的体型上的视觉感受。此外,色彩的对比在服装造型上的运用手法也是多样的,前进色、后退色、沉静色、兴奋色等,这就需要在实践中不断体会和理解,并予以发现和创造。

(2) 协调

色彩的千差万别是不能单靠对比的关系独立存在的。没有协调就无法体现对比的美。色彩的协调即调整色彩对比的关系度,是对比的进一步阶段,是将多元的色彩组合统筹安排,是选择和协调对比关系的高级手段。下面让我们在实例中了解色彩协调的原理和在设计中所具的作用和意义。

任何色彩的组合都有一个总的倾向和特征,也就是在用色时,必须确定一个统一的基调或主色调。主色调的基础是一个主色及其从色。主色就是红、橙、黄、蓝、紫,从色即六个渐变至灰的系列如何确定和运用呢?(彩图 19)是一套以紫色为基调的色彩,与主调协调的从色是在色环上与紫色成 90° 的范围之内的邻近色,形成色调的弱对比,这样整体色彩效果就既统一柔和又活跃。另一种协调效果,在紫色为主调的色彩组合中,加上少量对比强烈的鲜明色,形成一种既对比又协调的效果(彩图 20)这是一套多元色彩搭配的服装,它以橙黄为主色调,并以较大的面积展现。衣领、袖口以及裙边的搭配,是为增强主色的面积和用量所置,使橙黄色主色调得到强调。其它紫、蓝等色在整套服装色彩中得到协调。当然,多元色的搭配中,次要色的选择也要慎重,不能破坏主色调,造成视觉上的混乱(彩图 21)这是一套蓝白对比为主的服装。蓝白是一种明度对比很强的色彩搭配,给人以协调明快的感觉。设计中我们要注意对比的强弱成份,做到配色既有整体感,又有丰富感,达到协调完美的效果。(彩图

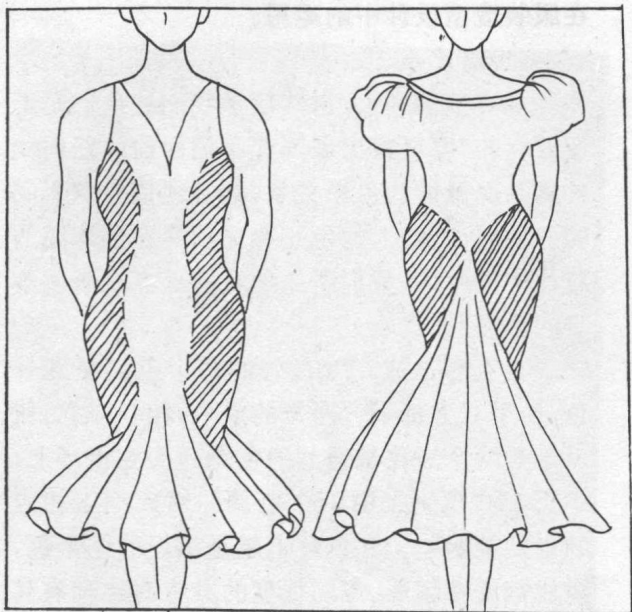

图 18

22)是一套中性色过渡手法表现的服装,如果把协调服装对比的黄色去掉,那这套服装的颜色就会令人无法忍受了。

除了服装本身的色彩协调外,作为设计者还要考虑肤色、环境色的协调作用,以及人的心理因素、情趣变化等相互影响的协调关系。

以上我们讲述的是服装造型中色彩对比、谐调的一般原理,一切色彩现象中都包含了这些基本的原理,掌握了这些原理,我们就能在设计中灵活处理复杂的色彩关系,取得最佳的色彩搭配,使服装设计更趋完美。

(四)服装工艺与造型的关系。

所有实用的设计都是由工艺体现其美的。仅有设计(初步的艺术构思)而不经制作成型,就不能全面体现设计的思想意图和整体效果。下面我们简单地介绍服装的工艺流程。

(1)结构设计(制图设计)

服装的结构设计是服装设计的一个重要环节,是理想的服装造型效果的具体化表现手段之第一步,它把服装造型的立体效果,转化成能表现原造型的平面图。结构设计的好坏是决定服装成型后效果成败的重要因素。这就要求我们必须在充分理解人体结构的基础上进行设计,它要表现的就是其外型:线——由人体结构的变化而产生的形体轮廓。它的任务还在于发现和修正在服装设计中不完善和不合理的地方。所以说,工艺结构设计是最终表达和体现服装造型设计意图和效果的不可缺少的程序之一。

(2)服装工程

服装工程,就是如何把结构设计付诸制作,用怎样的工艺流程进行制作。无论是个体单件的制作,还是大批量流程制作,都必须经过裁剪、缝纫、整烫的基本工艺流程。

裁剪:就是严格地按照结构制图的线条,把衣料展开,分剪成衣片。

缝纫:这是服装制作过程中的一个重要环节,缝合衣片使之成形。服装行业有句老话:“三分样七分做。”这就强调了缝制工艺是完美、合体的服装成形的决定因素之一。

整烫:主要是对缝制成型的服装进行整理熨烫,使其达到丰满、平整、挺括和美观的效果。

制作工艺:服装制作的每一个步骤都有其特定的要求,在后面的服装制作部分我们将详细讲述。我们应该熟知每一项制作的要求,不懂得制作,就不可能成为一个真正的服装设计师。

(五)服装造型与服装绘画。

服装绘画是使服装造型设计充分地展示服装设想构思的最基本的表现手段。用绘画的艺术语汇,反映设计者的意图和情调。在服装绘画中完美地、确切地体现服装造型,需要我们具备良好的绘画基础,当然并不是要求我们象画家那样具备深厚的绘画功底。但作为一个服装设计者,有必要掌握最基本的绘画表现手法,以利于表达自己的设计意图,使储存于大脑中的美妙构思付诸表达,并展现和演绎为形象。下面我们从几个方面介绍服装效果图的绘制过程:

(1)人体比例

前面我们已学习了有关人体结构的一般知识,现在我们来进行服装绘画的第一步。

在人的视觉中,最顺眼的人体比例是1:7或1:7.5头身比,简称7头身,7.5头身。然而在服装效果图上,按这个比例绘画人体,那就显得不够理想。因此,我们需要把7头身或7.5头身扩大到8头或8.5头身。这是夸张法在服装效果图里的应用。有时为给人以更强烈的印象或是强调服装的某个部位,比例可扩大到10甚至13头身。一般来说,上半身不加长,只腿部加长。要注意一点,比例的夸张要根据所体现的效果掌握尺度,体现正统的服装,所绘人体就不能太夸张。加大夸张的人体,在表现手法上也就不能太写实要用夸张的手法与之协调(图23)。

儿童的身材比例与成人有很大的区别。婴儿头大身短,可用3头身比,以后随年龄的增长而逐渐增长身长,直到成人的8.5头身比。成年女性,头顶至趾尖长度的1/2处是臀线,双手垂直时,指尖到达臀线与膝盖的等分线