

全国中等职业技术学校服装设计与制作专业教材

服装 专题设计

服装专题设计

中国劳动

TS941.2
063

中国劳动社会保障出版社

CS1079822

TS941.2
063

918896

全国中等职业技术学校服装设计与制作专业教材

服装 专题设计

劳动和社会保障部教材办公室组织编写

主 编 景淑静
参 编 郑惠群 安晓冬 王剑白
唐 景 李 燕 宋保光
主 审 赫崇勃

中国劳动社会保障出版社

TS941.2
063

图书在版编目(CIP)数据

服装专题设计/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 7-5045-2356-9

I. 服… II. 景… III. 服装-设计 IV. TS941.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2005)第 013279 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

*

北京市艺辉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 5.75 印张 彩插 2 印张 181 千字

2005 年 6 月第 1 版 2005 年 6 月第 1 次印刷

印数: 4000 册

定价: 19.00 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培训就业司颁发的《服装设计与制作教学计划与教学大纲》编写，供中等职业技术学校服装设计与制作专业使用。内容包括：服饰搭配设计、服装面料特质设计、服装面料创新设计、休闲服设计、职业服设计、礼仪服设计、家居服设计、童装设计、民族服饰借鉴设计等。

本书也可作为职业培训教材和自学用书。

本书由景淑静主编，本书文字由郑惠群主笔，唐璟、安晓冬、王剑白、李燕、朱保光参编；赫崇劭审稿。

目 录

第一章 服饰搭配设计..... (1)	§ 5—3 学生服设计..... (48)
§ 1—1 服饰配件的种类..... (2)	
§ 1—2 服饰配件的作用..... (5)	第六章 礼仪服设计..... (52)
§ 1—3 服装搭配的规律..... (6)	§ 6—1 日礼服设计..... (53)
	§ 6—2 鸡尾酒服设计..... (54)
第二章 服装面料特质设计..... (9)	§ 6—3 晚礼服设计..... (55)
§ 2—1 丝绸服装设计..... (10)	§ 6—4 婚礼服设计..... (59)
§ 2—2 呢绒服装设计..... (12)	
§ 2—3 针织服装设计..... (15)	第七章 家居服设计..... (62)
§ 2—4 皮革服装设计..... (18)	§ 7—1 家居常服设计..... (63)
	§ 7—2 睡衣设计..... (65)
第三章 服装面料创新设计..... (21)	§ 7—3 内衣设计..... (67)
§ 3—1 增加装饰物设计..... (22)	§ 7—4 孕妇服设计..... (71)
§ 3—2 加强雕塑感设计..... (24)	
§ 3—3 减轻分量感..... (27)	第八章 童装设计..... (73)
	§ 8—1 婴儿期..... (74)
第四章 休闲服设计..... (29)	§ 8—2 幼儿期..... (75)
§ 4—1 运动式休闲服设计..... (30)	§ 8—3 学龄前期..... (77)
§ 4—2 街市休闲服设计..... (32)	§ 8—4 小学期..... (78)
§ 4—3 娱乐休闲服设计..... (36)	§ 8—5 少年期..... (79)
§ 4—4 泳装设计..... (36)	
	第九章 民族服饰借鉴设计..... (81)
第五章 职业服设计..... (39)	§ 9—1 我国民族服饰概况..... (82)
§ 5—1 职业时装设计..... (40)	§ 9—2 民族服饰借鉴..... (84)
§ 5—2 职业制服设计..... (44)	

服饰品的设计在整体造型中起着举足轻重的作用。长久以来,金步摇、明月珰、璎珞圈等纷繁的饰物塑造了雍容华贵的古典美,而在服装款式日趋简洁的今天,精彩的配饰更是起到画龙点睛的作用。这里所说的服装搭配有别于单纯的饰物设计,是指装饰品与服装的组合。

饰品除了具有一定的实用功能外,更主要的作用是通过其款式和色彩对服装的整体风格进行强调和完善。单品服装设计得再好,若是忽视了饰物的搭配,也会显得平淡,缺乏视觉冲击力;而与不相宜的饰物搭配,则更会显得不伦不类;相反,恰当得体的饰物作为整体搭配的精华,会为穿着者增色不少,因此我们说单品服装的完成只是设计成功的一半,另一半则需要用配饰来填补完善。学习服饰搭配设计可以提高设计者的品味,增强综合设计能力。

§ 1—1

服饰配件的种类

服饰配件的种类繁多,装饰部位广泛,从发梢到指端无处不在,给设计者留下无限的创意空间。这里按照不同的用途将较典型的饰品分为四类,即装饰用品、防护用品、储纳用品和道具用品,进行整体搭配时可以从此范围中选取素材进行设计,亦可打破常规,创造出更别致的装饰品。

一、装饰用品

装饰用品是以装点美化人体为目的的物品,设计感强,不一定具有实用功能,分为头饰、腕饰、足饰、颈饰、胸饰、腰饰等,种类丰富(彩图1)。头饰包括发夹、发带、头花、簪、钗、局部假发等;腕饰包括手镯、手链、手表、手钏等;足饰包括脚镯、脚链、袜套等;颈饰包括项链、项圈、领扣、领带、颈巾等;胸饰包括胸针、胸花、胸章等;腰饰包括腰带、腰链、腰绳等。装饰品的风格多样、款式变化丰富、不胜枚举,以项链为例就有短式、围延式、层叠式、垂挂式等;又如耳环,除佩带方式上分穿耳式和夹耳式外,其造型还分为纽扣式、垂穗式、坠式、环式等形式。

二、防护用品

防护用品指具有一定的实用功能,保护人体不受寒冷、风沙、烈日等侵害的物品,包括帽子、围巾、披肩、手套、耳套、太阳镜等。近年来,防护用品在满足防尘、保暖功能的同时,更加注重色泽、款式、质地设

计的时尚感及与服装的整体协调性,因而成为整体搭配中举足轻重的要素。

三、储纳用品

储纳用品指用于收纳物品的包袋类配件。包袋的种类繁多,按照用途分有公文包、书包、钱包、旅行包、晚妆包等;按照携带方式则分为背包(单肩、双肩、两用)、挎包、拎包、手包等;按照使用材料又分为皮包、毛绒包、布面包、珠绣包、拼镶包等。储纳用品的选择要依服装的材质和风格而定(图1—1)。

四、道具用品

道具用品指为强调服装的整体气氛、突出主题而携带的非实用物品,多用于服装表演中,如表现热烈喜庆的红色中装可配合手提红灯笼;表现怀旧风格的服装可配合手持折扇、油纸伞(图1—2);表现浪漫风格的服装可配合手持花束(图1—3);表现欧式古典风格的服装可配合戴假面具等。

除了以上提到的四个类别,服饰品的选择和设计还可以更具新意,不必拘泥于定式。近年来一些新兴的饰品就因具有夸张的造型和新奇的装饰部位而凸显前卫、张扬个性,如戴在指端的指环、在指甲上穿孔的指甲戒和鼻环、舌环、唇环、趾戒、眼架、耳套、发链、背链、面具、缠绕式手表等(图1—4)。

图 1—1 不同风格的包类设计 作者：郑惠群

图 1—2 使用折扇作道具的设计 作者：陈力

图 1—3 用花束作道具的设计 作者：朱庆真

图 1—4 新颖的装饰部位 作者：郑惠群

§ 1—2

服饰配件的作用

服饰配件的巧妙运用，可以使整体设计更加完美，具有不同凡响的艺术魅力。

首先，配件作为宣泄主题的工具，能够传递出整体服装要表达的信息。配饰虽然从属于服装，但并不是说它是可有可无的，相反，它的使用会使整体效果有很大改观。例如近来流行的复古式女装，多有精致的蕾丝或荷叶褶，纤细的抽绳和缤纷的花卉图案，这样的服装与奢华繁复的抽褶包、珠片刺绣包、闪烁的腰链、古典风格的彩石项链、胸针搭配，才更能凸显出维多利亚时代的浪漫情调（图 1—5）。又如皮革材料的个性化服

装，整体风格粗犷奔放，佩戴大量造型夸张的银饰则更强调了野性不羁的主题（彩图 2）。

另外，选用不同风格的服饰品，会为同一款服装带来不同的表情，以便适用于多种场合。以职业女性的套装为例，上班时内穿考究的丝质衬衫，颈间佩戴精致的细金链或小丝巾，与中跟鞋、日间淡妆组成标准的白领形象；而同一款套装，若把内里衬衫换成低胸蕾丝紧身衣或性感的内衣外穿式胸衣，佩戴隆重的多层项链或丝质长围巾，与较浓艳的妆容相配，则可作为得体的晚宴装束（图 1—6）。

图 1—5 复古风格的搭配 作者：李宁

服饰配件的选择还同时影响着整体服装的格调，体现出穿着者的着装品味。不同类型的服装要与恰当的服饰搭配，不可盲目追求奢华与流行，否则会不伦不类，比如现在流行的“波鞋”，既轻便又时尚，与休闲类服装是很完美的结合，而若是搭配正式西装

图 1—6 相同服装的不同搭配效果 作者：郑惠群

或礼服裙，则显得很突兀，使穿着者的形象大打折扣。此类不适宜的搭配在生活中还有很多，比如西服革履却佩戴运动式多功能腕表，穿踏脚紧身裤配细高跟鞋等，可见配饰虽小作用却很大，直接关系着整体搭配的成败。

§ 1—3

服装搭配规律

饰品与服装的搭配大有讲究，并非没有章法可循，下面将在材质、色泽、佩戴方式等方面逐一分析搭配的规律。

一、材质上的呼应

服饰品的选择，要依服装的类别、面料的特征而定。一般来讲，华丽的服装要配名贵的饰品，日常服装要配简约的饰品，前卫的服装要配个性化的另类饰品。例如由丝绸、雪纺、丝绒等高品质材料制成的正规晚

礼服，应选择镶嵌珠宝、钻石的贵重首饰（彩图 3）；粗犷的牛仔类服装可选用饰有金银铆钉的皮质装饰件，以凸显狂野张扬的特色；日常上班的服装，面料多素雅质朴，饰物也宜选用简洁精巧的款式，避免过于珠光宝气；至于针织类休闲服装，饰品选择的余地则更大，新颖别致的木制、骨制、彩陶、绳编、藏银甚至塑料制品都是适宜的搭配（图 1—7）。

二、色彩上的和谐

色彩是进行服装设计的三个重要元素之一,当距离较远时,服饰的款式细节都还看不清晰,首先映入眼帘的唯有色彩,精彩的色彩搭配可以使人眼前一亮,饰品与服装的色彩组合大致有以下三种情况:

1. 饰品与服装的色彩相呼应

这是指帽子、围巾、包袋等配饰采用与服装相同的材料制作而成,形成色彩、图案上与服装的呼应。这种搭配在正装、休闲装上都有使用,是最为安全的组合,不会出现不和谐因素,但若尺度把握不好,则易显得保守、拘谨,因此在设计时应把握好服装与饰品的面积比例,避免过于重复(彩图4)。

2. 通过饰品统一服装的色调

这是指通过饰品的协调作用使整体形象在色彩上趋于和谐。例如白色的婚礼服,通过与同色的头纱、皮鞋、蕾丝手套及珍珠或钻石首饰的搭配,塑造了新娘纯真、圣洁的

形象(图1—8)。另外,若服装本身有大量图案,色彩缤纷绚丽,则可通过饰品的颜色使之统一起来,如受波细米亚风影响的服装,上有大量印花图案和民族刺绣,色彩多样,作为饰品的发带、腰绳、鞋子等则应选择同一的颜色,使整体形象统一起来(彩图5)。

3. 饰品与服装的颜色形成对比

这是指通过小面积的饰物在明度、纯度、色相等方面与服装形成的对比来改善原有的沉闷、单调的形象。适度的对比可以形成明快的感观刺激,产生“万绿丛中一点红”的突出效果。例如深暗色服装上一根闪烁的细腰链、几粒色泽鲜艳的纽扣、一朵亮丽的胸花,都会增强整体形象的可视性(彩图6)。

三、佩戴方式的选择

饰品的佩戴不一定要遵循固有的模式,在与服装风格统一的前提下,完全可以另辟蹊径、标新立异,有时一件普通的饰品可以

图 1—7 针织休闲服的搭配 作者: 张雅明

图 1—8 婚礼服的搭配 作者: 周颖

有十几甚至几十种穿用方法,每种都会赋予穿着者不同的风情。以丝巾为例,仅装点 in 脖颈间就有近百种系结方法,此外还可以用做发带、包头巾,束在腰间作腰带,包缠成露背上衣或围裹成罩裙,还可以系在手臂、背包带上,作为纯粹的装饰(图1—9)。披肩的使用亦是灵活多样,有包裹式、斜搭式、披挂式、穿着式等,可以随意披搭在身

上,也可用别针、胸花、腰带等固定,依具体服装款式而定。

除了选用既有的服饰成品,近年来还提倡佩戴自制饰品,以强调独创性和新颖性。用于制作饰品的材料非常丰富,有玉石、彩珠、软陶、水晶、丝绳、皮革等,自制饰品设计者拥有很大的自由创意空间(彩图7)。

图1—9 丝巾的不同装饰方法 作者:郑惠群

思考题

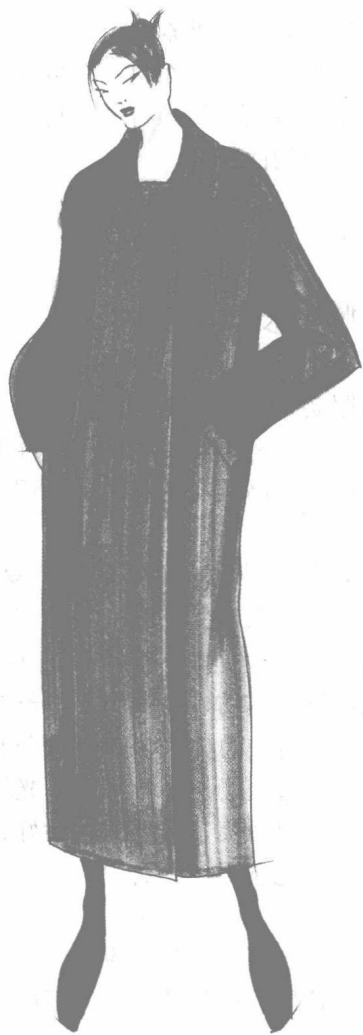
1. 从材质、色彩、佩戴方式等方面简述服饰搭配的规律。
2. 设计4~6种新颖的饰品或有创意的佩戴方式,并绘制效果图。
3. 利用现有的材料动手制作一件或一套饰品,并为之搭配相应的服装。

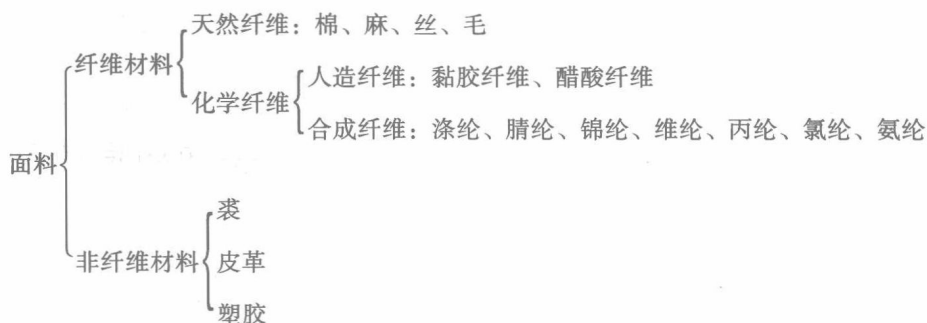
第二章

服装面料特质设计

作为服装设计的三大要素之，面料面服装的色彩、款式一样，起着举足轻重的作用。相同的款式，用不同的材料制作，会呈现出截然不同的效果。所以说，一款设计若是选用了恰当的面料，就具备了一半以上成功的把握。

服装面料的品种繁多，不胜枚举，每种面料在色泽、织纹、肌理等方面都有自己的特色，归纳起为有多种分类方法，仅按材料的织造方式分就有针织类、梭织类、皮革等非织造类三种。若是按照构成面料的原材料的性能来分，则有以下几种：

其中天然纤维面料指用自然界的亚麻、蚕丝等材料直接织造而成的面料；化学纤维面料是用化学手段加工成纤维再织造出的面料；人造纤维面料是指由木材、芦苇、大豆、花生等含天然纤维素或蛋白质的材料经化学及机械处理而成的面料；合成纤维面料是由煤、水、石油等基础材料经化学手段和机械加工而成的面料。

不同的面料在外观效果和服用性能上具有不同的风格，这就是面料的特质。开始设计时要先对面料进行观察和揣摩，捕捉其特质，再依据之进行构思，要将面料的特征发挥到极致，才能获得独到的效果。在下面的章节中，我们将分别就丝绸、呢绒、针织、皮革等典型面料的特质进行分析，并归纳出设计要点。

§ 2—1

丝绸服装设计

丝绸服装是指由桑蚕丝或柞蚕丝为原料制成的服装，具有华丽的外观和上乘的服用性，是高品质、高档次的服装，适用于各种社交场合。

构成丝绸服装的面料有绫、罗、绸、缎、锦、绉、绢、纱、葛、纺、绀、绡、呢、绒共 14 大类。其中较常用的有双绉、软缎、织锦缎、雪纺、塔夫绸、柞丝绸、乔其纱、金丝绒等。总体来讲，丝绸服装具有柔软轻薄、飘逸流畅、高雅雍容、光泽悦目等特点，且手感滑爽，吸湿透气性好，穿着舒适，是作为礼宴服、酒会服、演出服的最佳选择。

进行丝绸服装设计时，应有针对性地突出上述面料特质，使设计更具代表性。我们可以从以下几方面入手设计。

一、突出飘逸感

雪纺、乔其纱等材料轻薄柔软，垂感好，设计时可选择宽松舒展的外观，如大摆裙、阔脚裙裤等，行走间宽大的服装与人体若即若离，产生自然的流动感，显得飘飘欲仙、不落尘俗。还可以在服装上添加些有动感的细节，如缠绕在颈间的长丝巾、系在腰部的围裳或飘带等（彩图 8）。

二、突出悬垂感

双绉、丝绒一类材料平整柔顺、垂感好，设计时可用修长的外形来突出这一特点，如长款上装，长身连衣裙等，有的礼服甚至裙长曳地，下摆在身后拖垂（彩图 9）。在衣、裙上使用大量褶裥，也利于展现垂感，从松散的自然褶到高温定型的顺风褶、箱型褶等都适宜。由于面料的特殊性，丝绸

服装的褶裥可以非常密集而不显臃肿（图2—1）。相对于其他材料，在摆幅相同的情况下，丝绸服装最显顺垂，因此设计时可以有意加大摆量，以喇叭裙为例，有时裙幅用料可多达数米，其中的“圆台裙”更是在平摊后呈一个完整的圆形，多用作舞会服或是演出服，在旋转时呈现华美奔放的效果（图2—2），此外还可以在局部用立裁的方法强调垂褶。

三、突出透明感

纱绉类透明或半透明的材料给人以朦胧感，设计时一方面可以通过肌肤的若隐若现展露性感的身姿（图2—3、彩图10），另一方面可通过在纱下使用彩色衬里强调含蓄的叠置效果（彩图11）。

四、突出光泽感

不同种类的丝绸面料拥有或明或暗的不同光泽，尤其是缎类，更是流光闪烁、熠熠生

图2—1 强调垂褶的礼服 作者：安晓冬

图2—2 圆台裙效果 作者：郑惠群

