

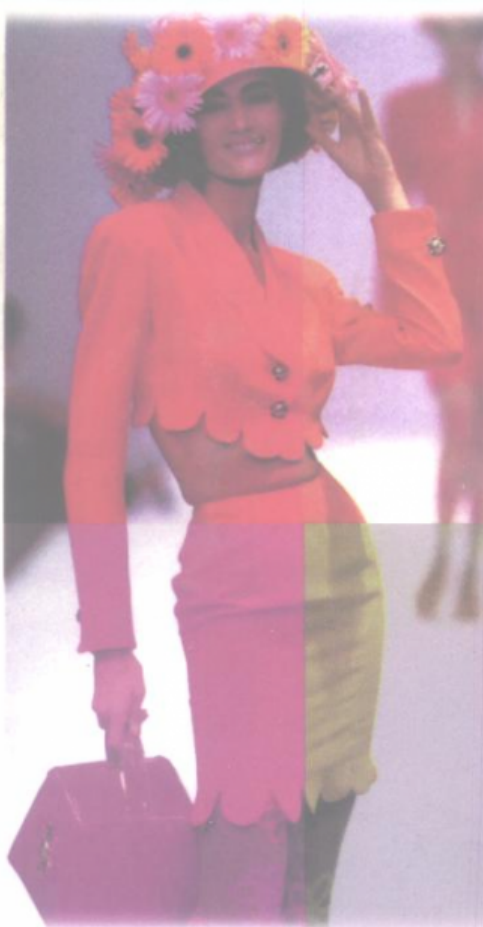
服装设计专业系列教材



FU ZHUANG KUAN SHI GOU CHENG

服装款式构成

李永平 编著



服装设计专业系列教材

服装款式构成

李永平 编著

高等教育出版社

(京) 112 号

内 容 提 要

本书是服装设计专业系列教材之一。主要内容有：服装设计基本知识、服装的功能、服装美学、服装款式构成、服装的装饰等。本书着重阐述款式构成变化规律和具体构成方法、并附有大量图例、学生可通过作业理解并掌握服装设计的要领。

本书可作为高等院校服装设计专业教材，中等职业技术学校服装专业也可参考使用，还可供从事服装设计的专业人员以及业余服装设计者自学和使用。

图书在版编目(CIP)数据

服装款式构成/李永平编著. -北京:高等教育出版社
,1996

ISBN 7-04-006043-4

I. 服… I. 李… II. 服装-设计 N. TS941.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (96) 第 19657 号

3164/30

高等教育出版社出版

北京沙滩后街 55 号

邮政编码: 100009 传真: 64014048 电话: 64054588

新华书店总店北京发行所发行

高等教育出版社印刷厂印装

*

开本 787×1092 1/16 印张 13.25 插页 4 字数 330 000

1997 年 7 月第 1 版 1997 年 7 月第 1 次印刷

印数 0 001-24 212

定价 12.30 元

凡购买高等教育出版社的图书，如有缺页、倒页、脱页等
质量问题者，请与当地图书销售部门联系调换

版权所有，不得翻印

序

服装作为人类文明特有的文化象征,伴随着人类社会进步而延续和发展。服装文化是一定的社会形态中的人类物质生活和精神文明水平的反映。同时,服装文化的发展,对每个民族文化素质的提高又具有重要作用。

随着我国改革开放的深入发展,服装事业蓬勃地呈现新的面貌。为了进一步提高我国服装设计水平,普及服装设计的基本知识,中央工艺美术学院染织·服装设计系组织教师们编写了这套服装设计教材,其中包括:《服装人体素描》、《服装色彩设计学》、《时装画技法》、《现代服饰图案》、《服装制图规范》、《服装结构原理》、《立体剪裁》、《服装款式构成》、《服装设计学》、《服装学概论》、《中国历代服饰史》、《西洋服装史》、《中国少数民族服饰赏析》、《服装材料学》等十四种。这套教材撰写完成,既有老一辈服装设计家和教育家长期探索研究的经验总结,也有中青年业务骨干在教学和设计实践中的专业建树。他们既注重借鉴外国有益的理论和方法,也注重弘扬本民族的传统文化。这套服装设计教材,目前我国服装设计专业教学中,是比较注重系统性和科学性的教材,在一定程度上反映着我国当代服装设计教育的水准。

这套教材不仅适合我国高等院校服装设计专业作为教材使用;也可以作为中等技术学校或职业高中有关专业的教学参考书,还是广大在职服装设计人员和服装设计爱好者的专业读物。希望这套教材的出版,能够丰富服装设计专业教学内容,并能够在我国服装设计专业教材建设中起到推动作用。

在这套教材的出版过程中,得到了中国服装设计师协会、高等教育出版社等单位 and 许多专家的大力支持,在此一并表示衷心感谢。

中央工艺美术学院院长 常沙娜

1996年6月

前言

本书是由中央工艺美术学院和中国服装设计师协会共同组织由中央工艺美术学院编写的服装设计专业系列教材之一。《服装款式构成》是服装设计基础的组成部分。本书内容包括基本概念、设计的依据、服装的功能、服装美学、服装的装饰等，书中大量的例图以及书后的参考彩图，可帮助读者对内容的理解。

在服装设计基本知识的论述中，特别强调要理解设计的含义，以及现代服装设计的含义。这里不从定义出发、不作定义的考证，而是从实际出发，力求理解设计含义的真谛，克服对服装设计含义理解的片面性和狭隘性。此外，还强调服装设计的各种根据，力图使所学的设计具有可靠性，能适应功能需要，适应社会需要，适应销售需要，适应生产要求和适应现代生活要求，使服装设计更具竞争力。

在服装美学方面，强调美学的规律、法则在服装设计上的具体运用，把研究服装美学作为研究服装艺术关系来理解和分析，要求从基本原理和规律入手，去理解服装各方面的关系。

在服装款式构成的理论方面，强调款式的总形变化、格律的运用、部位分割、形体组合和点、线、面诸要素的运用，抓住款式变化规律，结合造型、色彩、装饰和面料等有关问题进行论述，使读者掌握服装款式设计的基本要领。

在学习款式构成变化的基础上，还研究了服装的装饰规律、装饰与服装造型的关系，以及服装装饰的手法，使服装款式构成更趋完善和充实。

本书附有大量图例，这些图例用平视法绘出，要求适应人体体形，适合制作、款式新、强调中轴线的运用。款式设计作业不画人形，不画动作和姿态，主要重点在款式的变化规律上。

本书反映了作者的教学经验和心得，但由于水平有限，书中不周之处，请广大读者批评指正。

编者

1996年仲夏

目 录

第一章 服装款式与服装设计	1
一、服装设计的含义	1
二、服装款式与服装设计思维	1
第二章 服装款式与服装功能	5
一、服装的功能	5
二、服装功能与服装款式	6
三、服装款式与服装分类	6
第三章 服装款式构成与服装美学	9
一、统一与变化关系	9
二、整体与局部关系	11
三、服装款式与比例关系	11
四、服装款式的对称、呼应与衬托关系	12
五、服装款式的动律	12
六、形体与形象的组合构成	13
第四章 服装款式设计	15
一、服装的造型设计	15
二、服装的结构设计	15
三、服装的商品设计	16
四、服装的工艺设计	16
五、服装的整体设计	17
第五章 服装款式构成的要素	19
一、服装款式的总形变化	19
二、服装款式的格律及其运用	19
三、服装款式的部位分割	21
四、服装款式与点、线、面的运用	22
五、服装形体的组合变化	22
六、服装款式的局部变化	23
第六章 服装款式与装饰	197
一、服装款式与装饰的关系	197
二、服装装饰三要素的运用	197
三、服装装饰的手法	198
四、服装装饰的工艺手段	201

服装款式与服装设计

服装款式设计是服装设计诸方面中的一个重要组成部分,在研究服装款式构成时,需与服装设计结合进行阐述。

一、服装设计的含义

设计是在一定的目的和意图指导下,对事物进行创造性的想象、构思,并将具体意图展示出来的过程。一件作品从设想到完成,须经过反复修改,以求设计和制作的可行性、合理性和完整性。设计所涉及的产品几乎无所不包,从口红到飞机,都离不开设计。具体地说,设计要对产品的功能、材料、工艺技术和艺术等方面的问题进行整体设想和策划,并要将其意图用某种方式展示出来。因此从这个意义上说,设计首先强调的是构思的广泛性,其次强调的是设计的整体性,最后要强调意图展示的多样性,这其中包括图画展示、文字展示、模型展示、样品展示和表演展示等。

服装设计是对着装者在一定的环境、一定的时间内着装的整体构思、策划和方案展示。服装设计的基本目的,就是美化人,突出人对服装的功能要求,表现人的气质和人的个性特点,这是服装设计的基本出发点。

时装是指时髦的、时兴的、具有时代感的服装。包括时装的先驱作品,流行中的时装和流行后期的时装。现代时装设计是设计师根据现代人的生活内容对服装进行的设计,也可以说是通过服装对当代生活方式的一种解释。现代时装是在现代的思想意识、文化背景、经济发展水平影响下设计出来的,为当代人所接受的,并且流行的服装。现代时装要从款式、色彩、面料等各方面,反映当代人的风貌,适应当代人的生活方式。因此,对现代时装设计这一概念的理解应是:在考虑到现代服装功能、现代服装材料、现代生产的工艺技术、以及在现代美学思潮的影响等诸因素,对服装进行整体构思、策划和方案展示。这里强调诸因素要符合现代要求,是为了突出对设计的产品所起的特殊作用。时装是商品,并且是敏感的商品,其特点是:服装款式变化快、流行新潮,这是现代时装设计的关键。

总之,为了全面理解服装设计的含义,必须把产品的整体设计、工艺设计和艺术设计结合起来,将新潮实用、经济、美观,体现时装发展潮流的信息和生产、销售等各种要求和相关因素统一为一体,这样才能真正理解服装设计的真谛。

二、服装款式与服装设计思维

服装设计是设计师创造性思维的具体体现,无论是实用型服装,还是表演型服装,都需要经过设计师的创意。设计师主要是通过对创造律的具体运用来进行创意活动的。其基本内容是

对择优律、相似律、综合律、对应律的具体运用。

择优律 人们对各种事物总是从优选择，俗话说：“择优录取。”择优律在服装设计中的运用主要是对服装材料的择优选用，如面料的手感、定形、保暖性能、透气性、耐磨性、弹性、悬垂性、光感、色牢度等。

相似律 人们通过对事物的联想、类比、近似、仿生、移植，寻找创作的思路。相似律在纵向方面表现为继承性，在横向方面表现为借鉴性。如从风筝、脸谱的图案中可以得到设计服装的启示，服装构图可以借鉴它们的图案，但如果照搬，则失去了服装的特性。因此，设计师在创意时，必须分清主次，服装的特性是第一位的，继承借鉴是第二位的，类比、相似、仿生、移植要为“我”所用。

综合律 设计师通过对事物的分析选择，集各因素之所长，再进行重新组合，创造出新的综合形象。如美人鱼、极乐鸟，是人和动物二者综合的形象；草龙、草凤，是植物与动物综合的形象；服装面料中的涤盖棉、涤丝、涤麻等，是多种原材料的综合；连衣裙是衣和裙的综合；连衣裤是衣和裤的综合，贺阳设计的服装“天上人间”，以太空星座与人体经络图为图案，采用紧身的款式，体现出人体经络与太空星座的综合形象，是现代造型与古文化的结合，表现了抽象形与具象形的综合（图 1-1）。

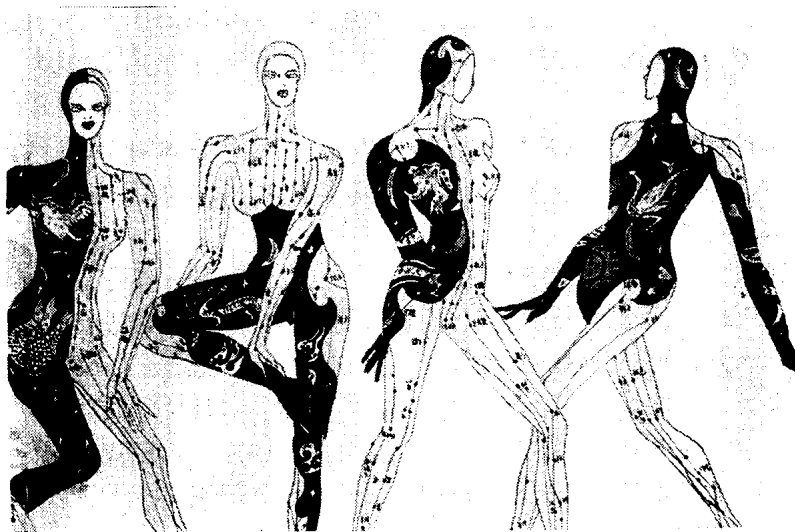


图 1-1 “天上人间”（贺阳设计）

对应律 是事物的对立、对比之间的相应关系。如满汉全席与快餐形成对应关系，中国的诗句或楹联都善于运用对位相应手段来表现事物间的对应关系：大漠孤烟直，长河落日圆；彤天涌日 碧海连云，其相应对位是大漠对长河，孤烟对落日，直对圆；彤天对碧海，日对云，这种既对立又相应相符的思考是创造思维独特的思维方式。顺逆、横竖、大小、动静、曲直、松紧、冷暖、软硬、聚散、繁简、高低、深浅、浓淡、刚柔、凹凸、长短、浮沉、厚薄、轻重、进退等对应关系，都可以开拓思维，即从大可想到小，从横可想到竖，从曲可想到直，服装设计中对对应律的应用是极其重要的。

以上四律的关系，相辅相成，是服装设计思维中依据的重要法则。

服装款式的变化与创造,是服装设计思维中的一部分,它必须服从服装设计思维的整体需要。如服装“门”的设计是从中国古建筑中的门得到启示。其设计运用门环、蒲首、门钉作装饰,用大门的红色为主色,采用直身、方正、对称、对襟的款式,而着装者成为门中之人,表现出设计者对“门”的立意。可见服装设计思维是通过款式来展现的,而服装款式是由服装设计思维、立意所决定的,二者关系密切,所以款式设计是服装设计思维的组成部分。



图 1-2 “门”(罗鸿设计)

设计师的设计思维和灵感,来源于生活,是从生活中得到启示的。每年国际国内服装行业组织都公布服装流行趋势,其方式是以公布“主题”的形式出现的,其中的设计思维方法表现为:主题—灵感—款式。中国服装研究设计中心发布的’96—’97 秋冬中国服装流行趋势:“第一主题:幻彩星河 灵感来源——科幻世界——星光宇宙——霓虹光影——玻璃金属。充满世纪末的幻想,进入一个科幻的世界,在超越的感官效果中表现了前卫意识。第二主题:瑶池丹霞 灵感来源——仙境与幻境——女性与鲜花——光与影——云与雾。一个神奇的幻境,一座梦幻的桥梁,优美的曲线,摇曳的身影,在充满感性的律动中刻划女性的美。第三主题:都市近景 灵感来源——平和朴实的职业形象——优雅、端庄的古典气质——中性色调的城市建筑。通过现实的视点,透视现代都市景观,塑造与现代生活节奏吻合的简练、优雅、朴素、自然的都市风貌。第四主题 篝火烛光 灵感来源——跳动的火焰——晚霞夕照——晚秋红枫——原始

图腾。热烈、活跃的氛围，充满动感和活力的形象，假日休闲的感受，强烈而独特的风貌。”

从上述的主题中，可以看到设计的思路一方面来自大自然和生活，另一方面来自历史传统、古代文化和宗教，或其他艺术门类。这种启示或借鉴，称之为“流”，罗鸿服装设计作品“门”和贺阳服装设计作品“天上人间”都可以认为是来自“流”的启示，而法国服装设计大师圣·洛朗的“几何构成”服装作品与蒙德里昂抽象绘画作品之间可看到灵感的联系（图 1-3，图 1-4）。

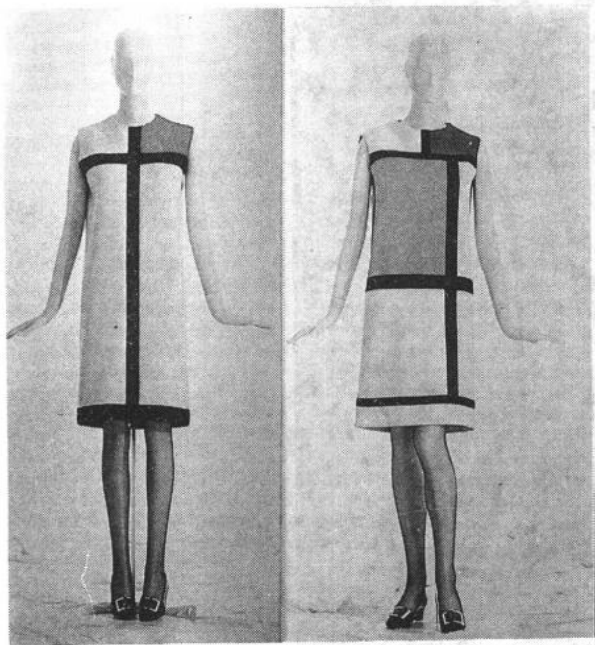


图 1-3 “几何图形”（圣·洛朗）

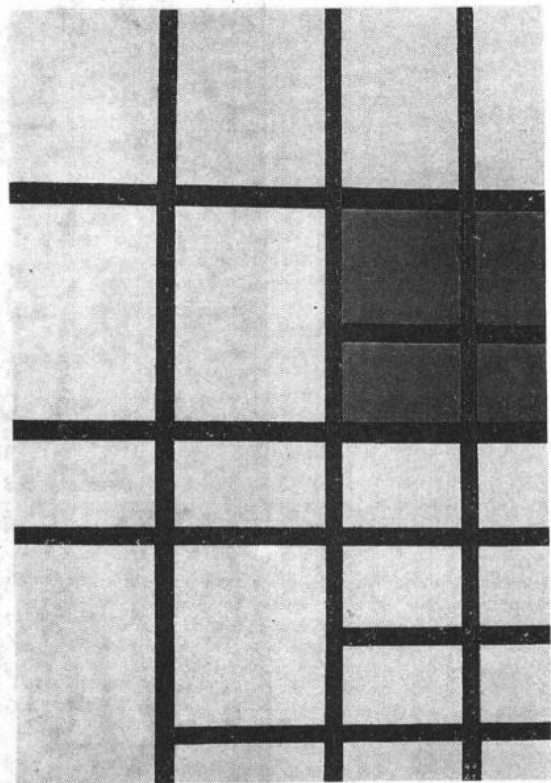


图 1-4 蒙德里昂的抽象绘画

思考题

1. 什么是设计？什么是现代时装设计？
2. 如何全面理解服装设计的含义？
3. 服装设计师如何进行创意活动？

服装款式与服装功能

一、服装的功能

服装设计首先应明确：服装的功能是受生活要求的制约，因此，服装的功能对服装的设计有决定性影响。在服装设计中，如果不顾功能和用途的需要，单纯在服装款式的变化上做文章，那么，这种设计是不完善的，也是不实用的，更称不上创新，因而不具有竞争力。因此，必须把服装的功能，作为服装设计的首要问题来认识。

（一）实用功能

服装的实用功能是以人的需要为出发点，具体表现为防护功能和适应功能两个方面。

1. 防护功能 服装对人体具有保护作用。如防寒、防雨、防晒、防火、防毒、防虫、防污，防辐射、防磨擦、防冲击、防腐蚀，以及防外界的刺激等。穿着服装要使人感到有安全感。

2. 适应功能 服装要适应人体活动的需要，不能有碍于身体的健康；要适应不同环境的需要，如室内、室外，特别要与居住环境协调；要适应地区、地域的需要；适应一定气候、季节的需要；还要适应某种职业的需要；要适应人的工作条件、适应一定的生活方式需要，如在休闲、劳动、旅游、娱乐时的需要；要适应一定的年龄和不同文化层次的需要等等。总之，不同的人在不同的时间，地点、场合，对衣着会有着不同的需要。

服装的实用功能，还表现为穿着的舒适感，要求重量轻，柔软，冬暖夏凉，穿着简便，易洗免烫，不吸尘土，抗静电，不退色，无异味，耐磨，并具有一定的卫生保健作用等。

（二）美化功能

服装可以弥补人形体上的某些不足，美化人的形象。人的体态比例各不相同，如有的人腰位过低，腿短身长，可以通过提高服装的腰位，这样从视觉上增加腿的长度；有的人脖子较短，可以通过穿低领口服装，使脖子不显得太短；又如有的人腹部突出，可穿较宽松上衣，使突出的腹部隐含不显。

今天的服装已不仅单单用来蔽护身体，它本身所具有的美的价值，使人们可以通过它来美化自身。

（三）社会功能

服装的穿着需要适应一定的社会环境和一定的社会风俗习惯。由于社会环境不同，而显示着不同的时代风貌。人是属于社会的，人的着装必然烙上社会以及阶层的印记。当穿着本民族的服装，或传统式服装，会显示出一定的民族观念，地域观念。穿着不适应社会环境的服装，难免会使人产生与社会格格不入的感觉。一个人的着装品味，可以反映其社会地位和文化修养，反映出不同的思想、情操和精神气质。所谓以“衣貌取人”，正是服装社会功能的一种反映。人们

对于着装的评价，也是一种社会的肯定或否定。

服装是一种无言的社会语言，可以给人留下对一个人的个性、气质的最初印象。在现代生活中，追求时髦、新潮是可以理解的，但是不能没有任何禁忌，要适应不同的时间、地点和场合，也要与自己的身份相适应。如一名并不年轻的职业妇女，刻意把自己打扮成中学生的模样，就会被认为是幼稚的表现。在设计服装时，设计师的立意要新，同时要考虑社会的风俗习惯的影响。总之服装是社会性的，要适应社会的思想意识以及在不同社交场合的要求。

二、服装功能与服装款式

服装的实用功能、美化功能和社会功能，反映了人们对服装的各种要求和这些功能自身的广泛性、多样性、社会性、科学性和时代性，因此有必要对服装功能与服装款式设计作深入具体的探讨。

（一）服装功能是服装设计的第一出发点

人们对生活有多方面的要求，因此对服装的功能要求也各有所侧重，如工作服、劳动服侧重于防护功能，婚礼服侧重于美化功能。但是，不管哪方面的功能要求，都必须作为服装设计第一出发点，也是服装设计的根据。例如风雨衣，其功能要求主要是防雨挡风，必须采用外套式再加风帽、肩挡、胸挡，束腰、束袖的款式，面料要选用防水性能好的高密度织物，可见功能要求决定了服装设计，并为服装的款式设计提出了具体要求。风雨衣可以采用衣裤式、披风式、外衣式等款式，但各种款式都离不开功能的具体要求，要围绕一个“用”字，充分发挥功能设计的作用。

（二）用发展的观点研究人对服装的功能要求

社会文明的进步，生活质量的不断提高，特别是现代高科技的发展，使人们的生活方式朝着现代、科学、健康舒适的方向发展，随着生活方式的变化，服装的功能要求也随之而变化，其功能的表现形式也跟着变化。例如，保暖材料品种增多，出现了除棉花之外的晴纶棉、羽绒等新型保暖材料，使服装的面貌发生了变化，这都是科学技术发展的结果，可以预料，更薄更轻的保暖材料的问世，会一改人们冬日着装的臃肿之态。

人们生活方式的变化，是服装设计者研究的重要课题之一，在衣着方面，人们一天中所穿的衣服，是随着一天中各种不同的活动而更换不同的服装，但许多人由于客观环境的限制，不具备随时更换服装的条件。如一位职业妇女上午去公司上班，中午须参加一个小宴会，而中午又没有时间回家换服装，在这种情况下，适宜用快速换装的办法，即在职业装的基础上加减服装，变成适合于出席小宴会的装束。这些需要在不同场合穿着的服装，都明确表现出服装的社会功能。由此可见，设计服装要从现代生活方式出发，从服装的功能出发，才能选好适合于功能要求的面料，设计出新的服装款式和配套品种，实现服装设计的构思。

三、服装款式与服装分类

由于服装的功能不同，材料性质不同，穿着的目的也不同，从而形成了各种类别的服装品种。

服装的分类可以从服装的用途、季节、年龄（包括性别和着装形式）、材料等方面加以区分。如春夏女职业套装，是从季节、用途、性别和着装形式等方面分类定名称的；又如丝绸雕绣女

睡袍，是从材料、工艺手段、性别，用途和着装形式分类定名称的。

服装从特征和性质可分为六大类。

（一）职业服装

行业的不同，决定了工作性质的不同，其服装的功能要求也就不同。在高温炉前作业的工作服，要求隔热，吸汗，并需要对手、脚、眼睛、头发等进行防护，所以多采用棉质的材料进行护套、护帽等的设计。水下作业的潜水衣，要根据潜水的深度，水压的强度，设计出密封、防水、轻便的潜水服，并且要适宜配备氧气、脚蹼、通讯器材、头灯、工具和武器等装置。高空作业的工作服，要求有安全装置和大工具口袋，便于攀登操作。因此设计的服装要求紧身合体，不采用飘逸的面料。宾馆、饭店、服务行业的工作服的款式，要根据饭店的不同风格进行设计，要区分西式或中式、宫廷式或是田园式。服务人员的服装不必华丽，但要有特色。空中小姐的服装，是制服型职业套装，要求端庄大方，新颖入时，色彩可艳丽。医务人员的工作服，科研工作者的服装都要根据工作性质和特点，确定功能需要进行设计。

（二）体育服装

体育项目有田径、球类、体操、武术、游泳、登山、举重、击剑、马术、滑冰等，都要求按体育动作的特点，比赛对抗性的强度，色彩的标志、以及各项目的传统风格进行设计。如女泳装显露出人的体形，要求紧身合体，选料的弹性要适度、要不妨碍动作，并富有健美和女性魅力，水中和沙滩两便。又如登山服要求密封、御寒、保温性要强。登山者往往是外寒里热，易出汗，所以服装要求吸湿性强，重量轻，体积小，尽量减少负重；口袋要大而多，便于携带各种工具物品；手套和鞋要防滑，便于攀登；登山服的色彩，要鲜艳醒目，便于目标的追踪。女子体操运动强调体形美，以上衣三角裤连身式，显出体形的修长。为了比赛的需要，各体育项目的服装、多采用内外系列配套。一个运动员须配备多款式，多色彩的各种服装，以备不时之需。

（三）生活服装

生活服装多属实用型服装，包括便装（休闲装）、晨衣、睡衣（睡裙、睡袍）、清洁服、上班服装、旅游服装等。职业装的端庄，适合正式的办公场合；而便装则新潮美观，随意性强；居家服装，要随便舒适；女性的晨衣、睡衣，要轻淡、柔和、富有性感；旅游服装属外出生活便装，没有定格，但要求随意，适于活动。

生活服装适应的面最广，在不同性别，不同年龄段，在春夏秋冬各时令季节中，它是穿着利用率最高的日常用装。

（四）礼服

礼服是社交场合用装，包括宴会服、婚礼服、夜礼服、节日盛装。它主要是依据民族、地区的风俗习惯，在一定场合穿着的礼仪服装。礼服一般要具有高贵、华丽、优雅、端庄的风格，要表现着装者具有的较高文化素质和教养。男装要表现出刚强，自信，潇洒的气度，颜色多用深色或黑色，以衬托女装的颜色。女礼服则要根据场合的需要，不同程度地表现出女性美，如低胸、露背窄裙，高位开衩等。婚礼服分中式和西式二种；中式一般用红色，表现喜庆、艳丽；西式一般用白色或浅色，表现纯洁、华丽，并用透明纱掩饰礼服的裸露部位，含蓄地表现性感美。夜礼服为表现其华丽高贵，多用丝质面料或带有亮光色彩的面料。节日盛装要表现出热烈、喜庆的特点。

（五）标志性服装

标志性服装大多是制服型用装，它表明穿着者的身份、职业、如军装、警服、护士服、邮政服装、校服等。军装要注意不同的军、兵种的性质和特殊要求；警服要表现威武美；交通警察特别要求有标志色，另外还要有武装带、指挥棒、对讲机和执法记录等装备的配置部位；医务人员服装要求清洁卫生，多用白色，以表现整洁美，便于医疗护理，校服可根据学生的年龄段和学校的性质，进行设计。

（六）演出服装

演出服装，包括舞台服装、表演服装、戏剧服装、节目主持人服装等。其要求与礼服相同，不过值得注意的是灯光对服装颜色所起的效果，服装要与所表现的舞台人物的身份相适应。节目主持人的服装要求具有整体美，要热情、高雅、新颖、不妨碍动作，富有表演特色。戏剧、影视服装要与剧情结合，充分表现人物的性格和风采，要注意远看效果，录像片和电视剧中人物的服装，还需注意局部效果。时装表演中的服装，强调“创意”设计，它是设计师的灵感和个性风格的充分展现。

服装不同的功能要求区分出了服装的类别，同时也决定了款式不同变化。但是同一类别的服装，可有单一的功能要求，也可兼有其他的功能要求，而功能的侧重点不一样。因此，同一类别的服装，不能只是一种款式、而是有多种款式的变化，或者是系列的款式变化。而这些不同款式的服装，都离不开功能的具体要求。

服装的品种繁多，但都是建立在人们对服装功能需要的基础之上的。一个新品种的产生，是在人们新的生活方式、新的需求中产生的，旧的品种因不适应新的生活方式而不断被淘汰。所以必须确立这样一个观点，即服装的品种要不断翻新，不断地更新换代，以满足人们不断更新的生活方式的需求。这就要求设计人员必须不断深入生活，研究生活方式，了解新的功能，找寻新的启示，设计创造出新的服装款式。

思考题

1. 什么是服装功能？
2. 为什么服装功能是服装设计的第一出发点？
3. 简述服装分类及各类服装的特色。

服装款式构成与服装美学

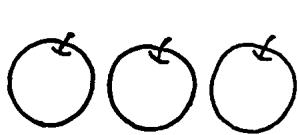
服装设计不但要考虑实用,还要研究人们的生活方式、审美要求和服装美学。服装美学,涉及到服装造型艺术和装饰艺术的原理和法则,这个问题主要是艺术关系问题,它是服装美学的核心,是服装美学的实质所在,它也被称之为“艺术关系学”。

艺术关系包括统一与变化关系;整体与局部关系;调和与对比关系;造型、款式与装饰关系;形体的组合关系;节奏与韵律关系;比例关系;色彩关系;主次与衬托关系等。各种关系复杂交错,构成艺术的基础理论。作为服装设计师,必须掌握、运用好这些关系,并从这些关系中,找出几个主要关系,从中整理出共通的、带有规律性的东西,作为服装艺术设计的理论,作为指导服装艺术设计的原则。

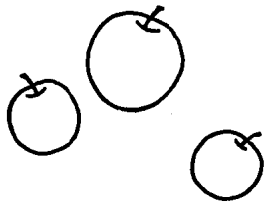
一、统一与变化关系

统一与变化作为艺术规律,包含在所有的艺术门类之中,如美术、绘画、雕塑、电影、文学、诗歌、音乐、舞蹈、戏剧等。从哲学的角度讲、事物都有它的普遍性,同时又有它的特殊性;有同一性,又有多多样性。例如三个苹果的图面(见图3-1),这三个苹果的共同因素有:都是圆形、大小一致、方向一致、距离相等、都在同一基线上,因此,表现为统一的图面。在统一与变化图面中其共同因素有:造型都是圆形、不同因素有:大小不一致、方向不一致、距离不相等,不在同一基线上,表现为统一与变化的图面。

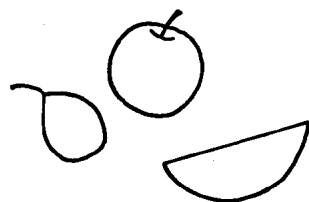
服装设计师在对服装的色彩、款式、装饰、面料、辅料等方面的运用上,都要把握住统一与变化的原理。既求相同,又求变化;既求多样性,又求同一性。一套服装如用同一的方形,同一的直线,同一的面料,同一的辅料,同一的工艺,同一的装饰风格,其表现的风格,除端庄、整齐、严肃外,还比较呆板。但如果一套服装,如果采用不同形体的组合,不同的装饰,不同的线条,不同的面料、不同的工艺、那么,这套服装必然是杂乱无章的,毫无美感可言。过多地或无止境地求其变化,必然造成形体、面料、辅料、款式和装饰的杂乱堆砌。一种以变化为主,在变化中求统一的服装,其表现出来的风格,则是比较活泼俏丽的,因为它既包含了统一因素,又包含了变化因素,这两方面因素的比重是可以调整的,通过调整达到恰到好处的地步。“美在于适度”。所谓适度,是根据服装设计的对象、用途、环境、场合、季节、年龄等条件,恰当地运用造型、色彩、装饰、面料和辅料,来把握住统一与变化的分寸。对于变化过多的服装,要运用统一原理,做概括性处理。又如,用同一的色彩贯穿整体,就象音乐中的主旋律、不断变换而又反复出现“主题”,象北京展览馆的大门、柱廊、屋檐都采用圆拱形造型,这种圆拱形,就是这座建筑的“母题”。拱形在各个部位反复出现,起到共通的、统一的调整作用。服装设计中装饰的运用,要取决于整体设计的需要。一个方形与一个圆形的变化转换过程,是一个质变



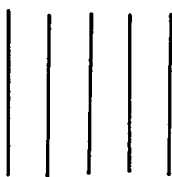
1. 统一图面



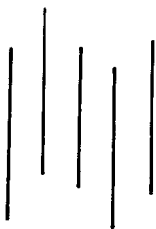
2. 统一与变化图面



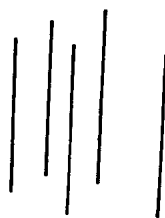
3. 变化图面



1. 统一的线



2. 统一与变化图面



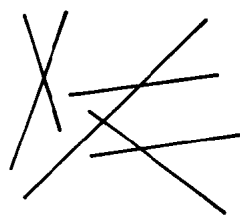
3. 统一与变化图面



4. 变化图面



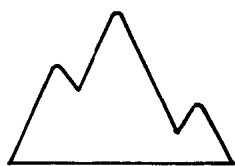
5. 变化图面



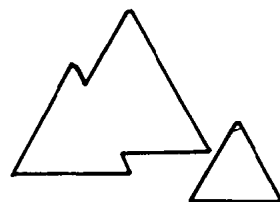
6. 变化图面



1. 统一的山形



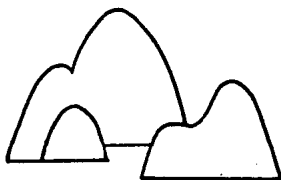
2. 统一与变化的山形



3. 统一与变化的山形



4. 变化为主的山形



5. 变化为主的山形



6. 变化为主的山形

图 3-1

的过程,统一与变化的转换过程,也同样是一个质变的过程。

二、整体与局部关系

服装设计必须注意整体搭配。这种以整体观念出发,局部服从整体,整体统帅局部的设计,称为整体设计。无论是造型、色彩还是款式、装饰,都要从整体要求出发。例如,服装与鞋帽,内衣与外衣,服装与伞、提包、饰物等,要协调统一配套,达到整体与局部的协调。

整体与局部只是相对而言,而没有绝对的界线。例如,领花是一件上衣的局部,一件上衣是整套服装的局部,而这套服装又是一组系列服装的局部,这说明了整体与局部是相对的,两者可以转换变化,但是整体必须有一定的范围,并以一定的范围作为整体设计的根据。

局部虽然要服从整体,但整体是各个局部所组成的,各个局部在整体条件下,又有主次之分。各个局部的突出程度,应依次排列,各个局部的地位和作用,应依次明确,不宜相互争夺,以免造成整体的混乱。

整体与局部关系就服装设计而言,要表现出协调,这主要反映在调和与对比的关系上。局部之间如表现为近似,是比较容易协调的,但表现为对比,就需作协调处理。对比是指色彩、明暗、质感、形状等的量及质相反,或者非常不同的要素排列在一起,这时就形成对比,如黑与白、粗与细、明与暗、深与浅、凸与凹、大与小等,然而仅有对比则容易感到生硬和乏味,因此要在对比中求调和。服装设计中无论是装饰、款式、色彩、面料、制作工艺等方面,都要运用调和与对比。调和是强调统一的一面,对比是强调对立的一面,调和与对比的统一,形成对立统一的结合体。

三、服装款式与比例关系

比例的概念源于数学,简单地说是比较两个同类量之间的关系,如两个长度或面积之间的数量关系。比例关系存在于任何物体,存在于大自然,也存在于人体本身。用于服装上的比例方法大致有三种:①基准比例法。这是一种较常用的方法,是以身体的某一局部长度为基准,求整体身长的比例。如以头高为基准,求与身长的比例指数。②黄金分割比例法。这在美学和工艺美术中都有广泛应用,其比例方法是:把一条线分割成长、短两段,短线段的长度与长线段的长度比,等于长线段与整条线段的长度比,这种分割称“黄金分割律”,所产生的比例称“黄金分割比”。图 4-2 中的 ABCD 为正方形,取 AB 的 $\frac{1}{2}$ 为圆心 O, OC 为半径作弧线切于 AB 延长线 E,从 E 点画 ABE 垂直线交于 DC 延长线 F, AEFD 即为黄金分割律图形。图中 ABE 线的分割比例为 $AB:AE=BE:AB=0.618:1$ (或 $=1:1.618$), 同样 $AB:AE$ 也等于 $0.618:1$, 即为黄金分割比。这种比例在各种设计中被普遍地运用,如报线、书籍、桌子等都采用了黄金比或近似

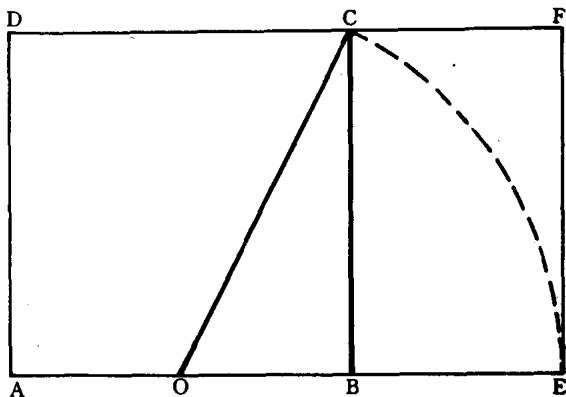


图 3-2 黄金分割律图形