

服装构成设计

江西出版集团
江西科学技术出版社

服装构成设计

Fuzhuang Goucheng SheJi

主编 余 庆

 21世纪高职高专服装教材
21SHIJI GAOZHI GAOZHUAN FUZHUANG JIAOCAI

服装构成设计

江西出版集团
江西科学技术出版社

21世纪高职高专服装教材
21SHIJI GAOZHI GAOZHUAN FUZHUANG JIAOCAI

主 编	余 庆		
副主编	周 晓		
编 者	张 宁	郭 莉	
	魏 媛	宋 婷	
	赵 堃	傅 成	
	赵 刚	胡 蝶	
	汤 歧		

图书在版编目(CIP)数据

服装构成设计/余庆主编. —南昌:江西科学技术出版社,2008.8
21 世纪高职服装教材

ISBN 978—7—5390—3382—2

I. 服… II. 余… III. 服装—构成—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(2008)第 121291 号

国际互联网(Internet)地址:

<http://www.jxkjcs.com>

选题序号:KX2008092

图书代码:X08519—101

服装构成设计

余庆主编

出版	江西科学技术出版社
发行	
社址	南昌市蓼洲街2号附1号
	邮编:330009 电话:(0791)6623491 6639342(传真)
印刷	江西教育印刷厂
经销	各地新华书店
开本	787mm×1092mm 1/16
印张	7.75
印数	4000册
版次	2009年2月第1版 2009年2月第1次印刷
书号	ISBN 978—7—5390—3382—2
定价	15.00元

前言

以时尚与流行为先锋的服装业是一项充满魅力的事业,而服装设计则处于这一行业中最受人瞩目的位置。

为了适应我国服装教育的发展,做到知识更新、与时俱进,我们组织编写了本书。本书既可做教材使用,也可以作为广大服装爱好者的良“书”益友。

《服装构成设计》是服装设计专业学生必不可少的专业基础课程。本书的内容定位在入门者的学习,力求简明易懂,规范全面,图文并茂,便于学习和理解。本书结合相关学科,把平面构成和立体构成的知识融汇贯通,既注重在服装设计体系方面有所建树,又兼顾服装的学术性和普及性、理论性和实用性的不同层面的实际需求。论述中不仅有具体的设计方法和原理分析,更有开拓性理论探讨,力求使在院校学习的学生能从艺术设计的基础理论方法入手,逐步进入到服装设计实践中去。本书集款式造型、设计方法理论、款式表现、面料再造等为一体,设计理论浅显易懂,见解独到,表现方法全面实用。

在此特别感谢以下几位老师:张宁、郭莉、魏娴媛、宋婷、赵寿堃、傅成、汤柏歧、赵永刚、胡蝶对于本书编写的协助。

由于服装专业及服装领域发展迅速,也受编者能力所限,教材中疏漏和不尽人意之处,还望专家、同行及读者批评指正。

余庆

2007年12月12日

前言

课时导向

服装设计专业及专业方向 服装构成设计内容及课时导向

章节(课时)	教学目的	节	课程内容
第一章 (12 课时)	构成与服装设计间关系的概论(怎样学习平面构成)	一	●构成在服装设计中的作用
		二	●构成设计的概念
第二章 (24 课时)	构成的造型元素与服装设计(学习点、线、面、体在服装中的运用)	一	●了解点的基本概念及在服装上的运用
		二	●学习线在服装上的运用
		三	●学习面在服装上的运用
		四	●学习体在服装外形上的运用
第三章 (72 课时)	构成的基本形式及在服装设计上的运用(学习构成及其在服装款式上的处理)	一	●骨骼的概念
		二	●重复构成的概念
		三	●近似构成的概念
		四	●发射构成的概念
		五	●渐变构成的概念
		六	●密集构成的概念
		七	●对比构成的概念
		八	●比例构成的概念
		九	●对称构成的概念
		十	●特异构成的概念
		十一	●打散构成的概念
		十二	●肌理的概念

目 录

第一章 构成与服装设计间的关系的概论

1

1.构成与服装设计的关系	3
2.构成设计	3

第二章 构成的造型元素与服装设计

7

第一节 点与服装设计	9
1.点的定义	9
2.点的形状	9
3.点的基本特征	9
4.点的性质与作用	9
5.点在服装造型设计中的装饰作用	11
6.点在服装局部造型的设计运用	14
7.点与花纹面料运用	18
第二节 线与服装设计	19
1.线的定义	19
2.线的种类	19
3.线的形状	20
4.直线及其在服装中的运用	20
5.线在服装结构设计中的运用	22
6.腰带——线材的服装设计	25
第三节 面与服装设计	27
1.面的定义	27
2.面的种类	27
3.面的形状和特性	27

4.面的构成方法	27
5.面在服装设计中的运用	29
第四节 体与服装设计	32
1.体的定义	32
2.体的构成特征	32
3.体的构成形式	32
4.服装形体的组合变化	34
5.体在服装中的运用	36

第三章 构成的基本形式

39

第一节 骨格与服装设计	41
1.骨格的概念	41
2.骨格的分类	41
3.服装款式的格律及其运用	43
第二节 重复构成与服装设计	45
1.重复构成的定义	45
2.重复构成骨格的运用方法	45
3.重复的因素与服装设计的运用	46
第三节 近似构成与服装设计	51
1.近似构成的定义	51
2.近似的因素与服装设计的运用	51
第四节 发射构成与服装设计	55
1.发射构成的定义	55
2.发射构成的分类与服装设计的运用	55
第五节 渐变构成与服装设计	60
1.渐变构成的定义	60
2.渐变构成的分类	60
3.渐变在服装设计中的运用	64
第六节 密集构成与服装设计	66
1.密集构成的定义	66
2.密集构成的分类及在服装设计中的运用	66
第七节 对比构成与服装设计	68
1.对比构成的定义	68
2.对比构成常见的形式	68

3.对比构成的因素	72
4.对比构成在服装设计中的运用	73
第八节 比例构成与服装设计	74
1.比例构成的定义	74
2.比例构成在服装上的表现	75
第九节 对称构成与服装设计	80
1.对称构成的定义	80
2.对称构成的种类	80
3.对称构成在服装上的运用	81
第十节 特异构成与服装设计	83
1.特异构成的定义	83
2.特异构成在骨格上的表现	83
3.特异构成的设计形式	83
第十一节 打散构成与服装设计	87
1.打散构成的定义	87
2.打散构成与服装设计	88
第十二节 肌理与服装设计	89
1.肌理的定义	89
2.肌理的作用	89
3.肌理的表现种类	91
4.触觉肌理材料设计与方法	97
5.服装面料再加工设计	101
6.利用肌理的服装搭配	111

第一章 构成与服装设计间的关系的概论

课时分配:12 课时

课题名称:认知构成

课题内容:●构成的概述

●构成的渊源

●构成的特点

●构成在服装设计中的作用

●构成的元素

课题时间:12 课时

训练目的:让学生了解什么是构成,同时老师也要了解整班学生的绘画水平

教学方式:演讲式、范例式

教学要求:通过本章的学习,让学习清楚构成的概念及渊源

作业内容:无

作业评价:无

服装构成设计

1. 构成与服装设计的关系

构成教育的目的,在于培养具有创造意识、创造能力,并掌握实际技能的综合型人才。构成教育的重点在于科学的教学,能力的培养。通过创造性思维方法教学,训练学生严密的思维程序与灵活的构想方法;通过审美判断力教学,引导学生对艺术、服装风格的综合性分析与思考;通过构成方法与实践教学,让学生掌握造型原理与制作技巧,引导学生以自身的体验与实践,开拓和扩展现代艺术与设计的新造型语言。“平面构成”、“立体构成”、“色彩构成”在服装设计中分别有何作用,我们针对这几个问题来进行探讨。构成是一种造型概念,是将不同或相同的形态单元重新组合成新的单元形象,赋予视觉感受新的形态形象。平面构成与立体构成主要是运用点、线、面和律动组成结构严谨,富有极强的抽象性和形式感,又具有多方面的实用特点和创造力的设计作品。与具象表现形式相比较,平面构成与立体构成更具有广泛性。色彩构成在服装构成因素中最引人注目,它起到的特殊作用不言而喻。我们在本书中主要阐述的是平面构成、立体构成与服装设计间的关系,因此要求学生在服装设计之前必须要学会运用视觉的艺术语言,进行视觉方面的创造,了解造型观念,训练培养各种熟练的构成技巧和表现方法,培养审美观及美的修养和感觉,提高创作活动和造型能力。

2. 构成设计

构成作为一门设计基础课的教育,始于1919年德国包豪斯设计学院,其后应用于设计的各个领域,如服装、装潢、室内设计、造型设计、建筑、绘画等。通过这门课程的学习,可加深学生对形与形之间关系

的理解,培养学生组织形、创造形的能力。

(1) 构成的含义

“构成”一词包含构造、解构、重构、组合的多重含义,具有第二次构成的含义。作为现代造型设计的专业术语,是指遵循一定的审美规律,从理性的思维入手,表达感性的视觉形象。

1) 平面构成的含义

平面构成是视觉元素在二次元的平面上,按照美的视觉效果和力学原理,进行编排和组合。它是以理性和逻辑推理来创造形象,研究形象与形象之间的关系及排列的方法,是理性与感性相结合的产物。

2) 立体构成的含义

立体构成就是对造型体的空间秩序、空间规律进行研究,充分地利用基本型的点、线、面,通过空间逻辑、聚散理论,将美的元素统一起来。立体构成通过构造立体部件的立体组合而获得物体的稳定、平衡、强度、量块感、进深感。

3) 色彩构成的含义

色彩构成是一个比较系统和完整认识色彩的理论。它将复杂的视觉表面现象还原成基本要素,通过探讨色彩的物理、生理和心理等特征,运用对比、调和、统一等手段,达到色彩完美组合的目的,创造美的表现效果。

4) 服装款式构成设计的含义

服装款式构成设计也称服装造型设计,是构成设计的一个主要内容。服装款式首先与人体结构外形、活动功能及其形态有关。又受到穿着对象与时间、地点等诸条件因素的制约,任何服装款式都必须通过服装款式构成的要素(点、线、面)表现出来,将点、线、面做不同形式运用,将构成不同的服装款式。

(2) 构成设计的元素

1) 概念元素:点、线、面、体

2)视觉元素:是将概念元素体现在实际设计中,包括大小、形状、色彩、肌理、造型等。

3)关系元素:是把视觉元素在画面上进行组织、排列,形成一个画面,完成视觉传达的目的,包括方向、位置、空间、重心等。

4)实用元素:是指设计所表达的内容、目的和功能。

(3)构成的形态

在构成中,点、线、面、体是最基本的形态,这种最基本的形态的相互结合与作用形成了点、线、面的多种表现形式。点、线、面、体的表现力极强,既可以表现抽象,也可以表现具象,是构成的四大要素。

(4)构成是服装设计的基础

1)构成的概念

构成设计、实用美术都不是单纯的艺术,它们和人们生活息息相关,衣、食、住、行都离不开它们,然而它们又必须具有美的质感。技术和艺术完美结合的设计思想在构成教育体系中的确立是非常重要的。

2)构成设计与服装的关系

①构成设计的阐述内容

②服装构成设计的阐述

服装构成设计内容包括以下几方面:

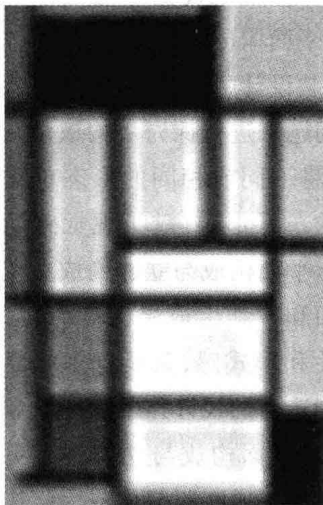
外形轮廓结构。服装正面和侧面的轮廓,是决定服装整体造型的主要部分。按几何图形的分类,可将上装的外形分为长方形、方形、正三角形、倒三角形、梯形、倒梯形、圆形、椭圆形等。而上装的局部形态则有大、中、小或收摆与波浪形衣摆等类型。服装设计的款式造型要突出服装整体与局部的功能,注意其比例、大小、分割、对称、均衡的美感,使设计的形象具有个性的品质。

内部线条分割。服装上的线条与分

割,按其功能作用可分为:结构线,如肩线、下摆线、领与袖等不可缺少的实际缝线;装饰线,如分割线和结构装饰线。按其初学因素可分为明线与暗线两种,这种线条不但本身要美,而且分布要合理、协调、有助于创造潇洒气派的服装。

零部件的配置。零部件又称服装细部,一般分为领型、袖型、衣袋、扣袷、饰带和腰带等。设置零部件时应注意布局的合理性,要符合美学原理,加强服装的功能,完善服装的艺术格调。

②构成设计与服装构成设计的关系

《红、黄、蓝与黑色栏杆》
蒙德里安服装设计师伊
夫·圣洛朗的构成服装
设计

图 1-1

综合上述,构成设计是一门形象的构成科学,是在实际设计运用之前必须学会的视觉艺术语言,而服装款式造型在服装设计中处于整体统帅的地位。服装造型设计强调立体造型观念,强调人体动态观念,强调用面料塑造服装造型的观念。服装造型设计是服装款式设计的主体,以立体形的组合决定款式构成的变化。服装款式设计与造型是紧密相连的,并与服装的结构、

色彩、装饰结合为一体。因此,通过构成基本原理的学习,掌握构成的组织方法,认识形态、色彩、立体、空间造型的构成原理、构成形式和组合关系;

认识它们之间的相互适应性关系,共同表现性关系;认识大小、粗细、聚散、位置、方向、肌理、明暗等基本构成要素的变化关系;认识对比、秩序、调和、均衡、节奏、韵律等形式法则在构成造型中的应用关系;认识生理因素、心理因素、物理因素对服装造型创作起直接影响作用的关系。服装设计的方法不是简单的技术手段,它需要极强的创新意识和独特的思维角度。设计方法是一种创造方法,它通过变化对构成服装的要素进行变化重组,使其具有崭新的、符合审美要求的面貌,从而完成服装款式的创造。

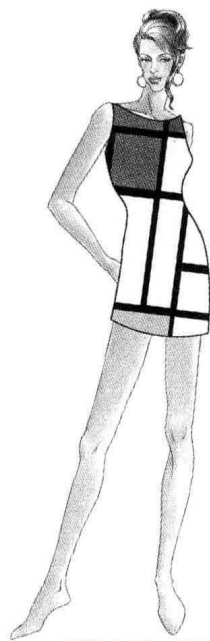
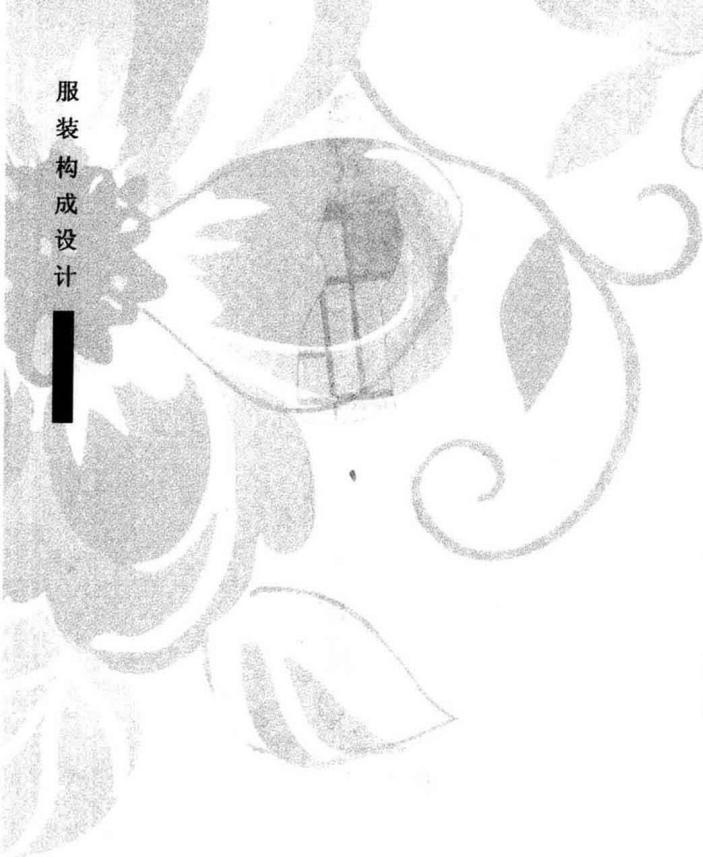

图 1-2

作业

1. 理解构成的概念其在服装设计中的运用。
2. 构成的设计元素有哪些?

服装构成设计，是指服装款式设计，即根据一定的审美原则，运用一定的艺术手法，将服装的款式、色彩、面料、工艺等要素进行有机组合，形成具有独特风格、符合人体工学、满足穿着需求的服装款式。服装构成设计是服装设计的核心环节，它决定了服装的整体造型、风格、品质和价值。在服装构成设计中，设计师需要综合考虑服装的功能性、美观性、舒适性、经济性和环保性等因素，通过创意思维和艺术表现，将抽象的设计理念转化为具体的服装款式。服装构成设计的过程通常包括灵感来源、概念确立、款式构思、草图绘制、面料选择、工艺设计等环节。随着时尚潮流的不断变化和消费者需求的日益多样化，服装构成设计也在不断创新和发展，涌现出许多新的设计理念和表现形式。服装构成设计不仅是一门艺术，更是一门科学，它需要设计师具备扎实的专业知识和丰富的实践经验，才能在激烈的市场竞争中脱颖而出，创造出具有生命力和影响力的服装作品。

第二章 构成的造型元素与服装设计

课时分配:24 课时

课题名称:学会构成中点、线、面、体的运用

课题内容:●点的概念与在服装中的运用

●线的概念与在服装中的运用

●面的概念与在服装中的运用

●体的概念与在服装中的运用

课题时间:24 课时

训练目的:让学生了解点、线、面、体的具体表现,以及让学生在服装的款式上进行实践练习

教学方式:演讲式、范例式

教学要求:通过本章的学习,让学生能掌握构成的基本表现形式以及其在服装中的运用

作业内容:运用点、线、面、体的构成形式在服装上进行构图

作业评价:1. 要求构图完整

2. 结构关系明确

3. 构成的各关系清楚

点、线、面、体是一切造型艺术最基本的要素和基础,也是服装造型形式美的基础要素。服装造型设计,从某种意义讲,就是按照某种形式美的规律和法则,通过对点、线、面、体的组合、分割、积聚、排列等形式而产生形态各异的服装。点、线、面可以综合运用,但不要平均使用,而应有所侧重,或以面为主,或以线为主,或以点为主。当点、线、面综合运用时,要防止出现杂乱或堆砌的不良效果。

第一节 点与服装设计

1. 点的定义

点是指相对较小的点状物,点是一切形态的基础,点是力的中心。静止的点具有集中、凝固视线的作用。点的连续会产生线的感觉,点的集合会产生面的感觉,点的大小不同会产生深度感。点只有位置,没有面积,是具有空间感位置的视觉单位。点在造型设计中是最小、最简洁,同时也是最活跃的因素。点的概念是相互比较而形成的。同样是一个圆,如果布满整个画面,它就是面;如果在一幅构成中多处出现,就可以理解为点。服装构成要素中的点是从感性的三维空间的角度来理解,不光具有大小、面积、宽度和厚度,而且还有形状、色彩、质地等的区别。

2. 点的形状

点一般以圆形表示,它无棱角、无方向,可以是各种不同的简单的形状。点的形态变化有规则点(圆点、椭圆形点、星形点、方点、三角点、梯形点等)与不规则点(十字形

点、花形点、叶子形点等)及大小、虚实等的变化。圆点丰润、饱满,方点敦实、稳重,三角点锐利、干练,梯形点兼具三角点和方形点的形态变化特点,不同点带给了人们不同的美的感受。总的来说规则点风格严谨,不规则点轻松活泼。

3. 点的基本特征

点的连续会产生线的感觉,点的集合会产生面的感觉,点的大小不同会产生深度感,几个点会有虚面的效果。面积越小,点的感觉越强;面积越大,点的感觉越弱。圆形的点视觉感最强。

4. 点的性质与作用

点最重要的功能就是表明位置和进行聚集,一个点在平面上,与其他元素相比,最容易吸引人的视线,并能诱导视线上下左右移动。

当框内出现一个点时,它能吸引和集中人的视线,使视觉处于静止状态,具有扣紧张力的作用。

图 2-1-1