

•肖勇 / 艺术顾问

•蒋啸镝 杨君顺 / 丛书主编

周朝晖 邓美珍 / 主编

服饰是无声的语言，服饰是流动的艺术。作为一个流动的艺术空间，我们怎样赋予着装艺术灵动的思想、深厚的文化、美观的视觉呈现？作为服装设计中的第一设计——服装款式设计至关重要，一条线、一个点就足以勾勒出一款款时尚、典雅、生动而又美好的服装样式。我们怎样运用点、线、面以及恰当的分割形式来创造符合人体的视觉空间呢？本书就是一把打开艺术殿堂大门的金钥匙，它将指引你成为一名真正的服装设计师……

素描
现代速写表现技法
色彩
艺术设计史
设计概论
现代构成艺术
摄影摄像
动漫造型设计
字体设计
版式设计
图形创意设计
标志设计
现代POP广告设计
广告设计
包装设计
书籍设计
企业形象设计
印刷工艺
型录设计
展示设计
室内设计
景观设计基础
环境艺术设计手绘表现
服装款式设计
服装画表现技法
网页设计
Photoshop全面攻克
CorelDRAW图形设计
AutoCAD绘图设计
3ds Max全面攻克
3ds Max动画技术与影视案例

策划编辑 岳翠贞 徐峰
责任编辑 张植朴
封面设计 肖勇设计顾问

ISBN 978-7-81133-323-7

9 787811 333237 >

定价:39.00元

■ 21世纪高等院校艺术设计专业规划教材

丛书主编 蒋啸镝 杨君顺

 哈尔滨工程大学出版社
Harbin Engineering University Press

主 编	周朝晖	邓美珍	
副主编	何静林	李 洁	王 玲
	陈凌云	宋艳辉	羊 黎
	陈章秀		
参 编	李施波	高业志	唐玉莲
	庄达华	邱小妹	崔冬玉
	罗小红	欧阳现	

服装款式设计

图书在版编目(CIP)数据

服装款式设计 / 周朝晖等主编. —哈尔滨: 哈尔滨工程大学出版社, 2009

ISBN 978-7-81133-323-7

I. 服… II. 周… III. 服装—设计 IV. TS941.2

中国版本图书馆CIP数据核字(2008)第183281号

策划编辑 岳翠贞 徐 峰

责任编辑 张植朴

封面设计 肖勇设计顾问

出版发行 哈尔滨工程大学出版社
地 址 哈尔滨市南岗区东大直街124号
邮 编 150001
发行电话 0451-82519328
传 真 0451-82519699
经 销 新华书店
印 刷 北京市凯鑫彩色印刷有限公司
开 本 889mm×1194mm 1/16
印 张 7
字 数 220千字
版 次 2009年1月第1版
印 次 2009年1月第1版第1次印刷
定 价 39.00元

<http://press.hrbeu.edu.cn>

E-mail: heupress@hrbeu.edu.cn

对本书内容有任何疑问及建议, 请与本书编委会联系。邮箱 designartbook@126.com

艺术顾问 肖 勇

丛书主编 蒋啸镝 杨君顺

学术委员会（按姓氏拼音排名）

陈杨明 陈鸿俊 陈 新 陈敬良 陈 耕 丰明高 弓太生 郭建国 郭振山
贺景卫 洪 琪 胡 膺 黄信初 黄效武 蒋尚文 李昀蹊 李立芳 李裕杰
李毅松 廖少华 林 军 刘中开 刘祚时 刘子建 刘英武 柳小成 柳 玉
龙建才 龙 飞 陆长德 鲁一妹 孟宪文 宁绍强 欧 涛 沈 浩 舒湘汉
帅茨平 谭和平 谭武南 唐凤鸣 田绍登 王幼凡 魏长增 伍 魏 吴汉怀
肖忠文 邹海霞 郁 涛 余随怀 袁金戈 曾 毅 曾 强 詹秦川 张阿维
张海洪 张宝胜 邹夫仁

编辑委员会（按姓氏拼音排名）

曹大勇 陈 莉 陈庆菊 崔 岩 戴建华 邓水清 杜翠霞 胡 勤 黄喜云
黄 辉 吉斌武 江朝伟 李 珺 李 彦 梁 允 廖建民 刘永琪 刘铁臂
尚丽娜 沈 竹 石少军 孙舜尧 孙 淼 唐贤巩 汤 文 王犹建 王 可
文丽华 徐 峰 徐 晶 尹书倩 岳翠贞 张志颖 张光俊 张胜利 张英楠
张青立 郑超荣 周红惠 周朝晖 周友香 朱 成

事实已经完全证明,国民经济的迅猛增长,必然促进艺术设计事业的繁荣昌盛,而艺术设计事业的繁荣,必然带来艺术设计教育的发展。我国的艺术设计教育虽然较之发达国家和地区起步较晚,但经过人们的不懈努力,在这短短的20年里,却取得了举世瞩目的成就。当今艺术设计院校如雨后春笋般发展起来。办学规模不断扩大,办学层次不断丰富,师资水平不断提高,办学条件不断优化,招生人数不断增长,教学质量明显提高,办学效率日益显现,真可谓盛况空前。艺术设计教育反过来又对促进社会主义经济发展,促进社会主义精神文明建设起到了不可替代的作用。

诚然,我们还应该清醒地看到,我国的艺术设计教育还存在不少问题,就教材建设而言,也还有许多不尽如人意的地方。虽然各大出版社相继出版了同类的教材,其品类之多,数量之大,令人咋舌!但与此同时也难免会出现内容大量重复,水平良莠不齐的现象。由于客观的原因,直到目前为止,国内尚无一套真正的统编教材。但不可否认,我国现有的艺术设计教材中,也还有不少是经过精心打造的。它们在教学中发挥了积极作用。

当今的信息时代,知识更新相当迅速,如不顺应历史潮流,快速跟上时代步伐,就很容易被淘汰。青年学生绝不会满足于几年前或十几年前的教材,他们期待的、渴望的是具有知识性、创新性、前瞻性的教材不断涌现。

目前,我国艺术设计教材状况是:一方面多得出奇,一方面又难以找到更合适的教材使用。这是摆在我们艺术设计教育者面前的重大课题。

我们经过一段较长时间的酝酿和调查、研究,并深入到各相关艺术院校进行考察,邀请一些资深专家进行论证,觉得有必要立即推出一套新的较为完整的设计教材。力图在规范性、专业性、创新性、前瞻性方面多下工夫,使其特色鲜明,以适应当前艺术设计教学的形势。

由哈尔滨工程大学出版社牵头,决定在全国范围内组织相关专家动手编写这套教材。于是,我们成立了教材编辑委员会,组织全国各地70余所学校100余名专家、学者、出版家在长沙召开了研讨会。对当今艺术设计教育各学科的教学大

纲、教学计划进行了学习分析,对当今艺术设计教育的现状进行了探讨,确定了教材编写方向、内容、体例,提出了各项具体要求。著名学者肖勇教授还针对教材的编写作了高水平的学术讲座。会后,各书主编分头召集了参编者进行部署,接着大家都紧锣密鼓地开展工作。参编人员当中,有经验丰富的老一辈艺术设计教育家,有理论水平高、专业基础扎实的教学骨干,有思想解放、观念很新的年轻教师。大家激情满怀、夜以继日地工作。他们深入学校、访谈师生,广泛听取意见,了解教学大纲,深研教学计划,把握教材定位。他们跑图书馆、进书店、上互联网查阅资料,收集最新教学科研成果。他们打电话、发信息,在兄弟院校之间开展广泛交流,获取最新信息,交换师生优秀作品……这一切都是为了使编写的教材真正有自己的特色。经过不懈的努力和艰辛的劳动,在较短的时间内完成了教材的初稿。编委会立即组织相关专家,集中精力、集中时间,对每本书稿进行了认真的审阅,肯定优点,指出不足,提出了修改的意见,并及时反馈给作者。根据专家审阅的意见,各主编组织各参编作者对书稿进行了反复修改,使之更臻完善。

编写这套教材时,我们尽力做到内容丰富而不繁杂,信息量大而不累赘,观念更新而不脱离实际,既空谈理论,也不专谈技法,力求使理论与实践密切结合。一旦进入课堂,老师用了好教,学生用了便于自学。书中安排的练习与思考,可让学生及时理解和消化所学知识,并启发他们的创新意识。书后的优秀作品欣赏,可让学生及时了解当前的最新艺术设计成果,学习当前最高水平的设计典范,深入了解国内本专业学生的设计水平,为自己的设计实践找到楷模和受到启发。

现在,我们还不敢说这套教材是最好的,它的好坏还需得到教学实践的检验。加之时间十分紧迫,水平有限,缺点错误在所难免,还请各位同行专家多加指教,以便再版时及时改正。

蒋啸楠 杨君顺

服装设计是艺术设计学科的一个重要组成部分,是艺术与技术的完美结合。随着时代的进步,服装产业得到了前所未有的发展,而服装款式设计作为服装设计的核心部分,在服装设计中起到了“第一设计”的作用。

在我国的服装设计教育中,倾向于强调服装的创意设计,而忽略了服装款式设计在实际工作中的具体应用,这对于高职高专学生将来的就业是不利的。针对这种情况,本书对服装款式设计作了系统、全面的讲述,并绘制了大量的款式图例来加强学生的理解,还总结了多年的教学经验,创新了款式设计的绘制方法,训练学生款式设计的能力,对于学生进入服装企业有着直接的指导作用。

本书包括以下主要内容:概论;服装款式设计的美学原理;服装款式设计;服装款式图的绘制方法;服装款式分部设计;服装款式的分类设计;服装款式设计与流行趋势。在服装款式图绘制方法、服装款式分部设计和服装款式分类设计方面作了一些重要的探索,图例款式新颖,创意思维强。全书思路清晰,主题明确,内容结构合理,详尽实用,注入了许多现代设计的新元素,重点突出了款式设计的方法、步骤,表现方法以及款式设计的全过程。通过各种类型的典型范例作品的分析,提供给读者学习的方法,以此启发初学者的创造性思维,并在掌握技巧表现的基础上提高设计能力和艺术审美眼光,为今后获得更高水平的设计能力打下坚实的理论基础和专业技术基础。本书既可作为各服装院校的教材,也可作为服装企业从业人员的参考用书。

本书在撰写过程中得到了有关专家与学者的鼎力支持与帮助,在此表示衷心感谢,同时感谢哈尔滨工程大学出版社对本书出版给予的大力支持。由于编者才疏学浅,书中难免会存在疏漏或不足之处,敬请广大读者提供宝贵意见。

编者

目 Contents 服装款式设计 录

7/ 第一章 概 论

- 7 第一节 服装的概念
- 7 第二节 服装设计的基本概念
- 8 第三节 服装款式设计概述

11/ 第二章 服装款式设计的美学原理

- 11 第一节 服装形式美要素
- 16 第二节 服装形式美法则

25/ 第三章 服装款式设计

- 25 第一节 服装款式的廓形设计
- 28 第二节 服装款式图与结构设计
- 29 第三节 服装款式的系列设计

35/ 第四章 服装款式图的绘制方法

- 35 第一节 服装款式图概述
- 38 第二节 服装款式图的绘制方法

44/ 第五章 服装款式分部设计

- 44 第一节 上装设计
- 66 第二节 下装设计

83/ 第六章 服装款式的分类设计

- 83 第一节 女装款式设计
- 94 第二节 男装款式设计
- 98 第三节 童装款式设计

101/ 第七章 服装款式设计与流行趋势

- 101 第一节 服装的流行与发展
- 103 第二节 服装款式设计的风格

112/ 参考文献

第一章 概论

第一节 服装的概念

服装是人类最基本的需求之一，它在人的整个物质生活与精神生活中占有重要的地位。对于自然层面的人来说，服装是肌体受到保护并感到愉悦的穿戴类生活物件；对于社会层面的人，服装是体现审美、展示素养、标明身份和地位、区分性别的衣着类符号。从狭义上来说，服装是彰显个体存在的物质构成和手段；从广义上来说，服装是体现一个国家和民族的文化、艺术、经济和科学技术发展水平的重要象征之一。一方面，服装因其特殊的使用功能不断满足着人类基本的物质生活需要；另一方面，仪态万千的着装面貌与主体审美架构了人类精神领域的文明，形成了独具魅力的服装文化。服装文化既从属于大众文化，同时又在很大程度上推动着大众文化的发展。人们通过服装的审美和选择完成了对物质文明与精神文明不同形态的统一。

第二节 服装设计的基本概念

一、服装设计的界定

服装设计是以服装为对象，运用恰当的设计语言，完成整个着装状态的创造过程。生活中所有关于服装形式的

创新思维和制造活动都可划入服装设计的范畴，不论它是否服务于产业或社会。服装设计在特定的社会政治、经济和文化的历史背景下发展和完善着自己的操作模式。随着服装元素的不断发展和服装设计对象的变化，服装设计的内容也在作着相应的调整。旧的品种被淘汰，新的品种随即产生，从而形成了服装领域里的“新陈代谢”。从过程来看，服装设计活动并不只发生在对象产生的最初阶段，而是贯穿于服装完成的各个环节。

二、服装设计的环节

服装设计包括服装款式设计、结构设计和工艺设计三部分。一般情况下，服装设计仅指服装款式设计，所以在一般院校的教学中会忽略结构与工艺设计，造成款式与工艺脱节，不能较好地完成创意设计。作为服装设计师应该全面掌握这三方面的技能。但是，由于社会分工的不断细化，人们开始强调用个人的强项共同组合而完成一个产品，因此，服装设计工作也顺应社会发展的需要，分流出款式、结构、工艺设计的专门化人才。

(1) 款式设计

社会上常常将款式设计看成是造型设计,其实,款式是由造型和色彩两部分组成的。在现实生活中,造型和色彩无法完全分离,所谓“无形不成色,无色不成形”,物体是通过造型与色彩给人以完整的印象。为了学习和研究的方便,我们通常把这两部分内容分开叙述,服装院校也将它们作为两个课程分列。款式设计的任务是解释流行概念和提供服装的具体样式。款式设计师必须掌握人们的消费心理,熟悉人们的生活习俗,并掌握美学、绘画等多种技艺,通过服装款式设计能够影响服装流行、美化生活、指导消费、推动生产等。

款式设计还必须获得服装材料的支持,设计师对材料样品的选择也是一个设计过程,离开了材料,设计将是“无米之炊”。有一个丰富而详细的面料数据库作支撑,将大为方便设计服装款式和改良设计效果。

(2) 结构设计

结构设计的任务是将款式设计的结果演绎成合理的空间关系,将服装款式图分解展开成平面的服装衣片结构图的一种设计,通常以绘制服装裁剪图的形式表现,是款式与工艺之间的过渡环节。这一环节非常重要,它既要保证实现款式设计的意图,又要弥补款式设计的某些不足,同时还要考虑到工艺设计的合理性和可实现性。

(3) 工艺设计

工艺设计的任务是将结构设计的结果安排在合理的生产规范中。服装工艺设计包括服装工艺操作流程与成品尺码规格的制定、辅料的配用、缝合方式与定型方式的选择,工具设备和工艺技术的选用以及成品质量检验标准等。工艺设计是否合理不但影响服装的品质,还影响到服装厂商最为关心的生产成本。合理的工艺设计还能反映出设计者的智慧并最有效地发挥企业有限的生产设备的功效。

在上述三个环节中,服装款式设计是服装结构设计和工艺设计的前提。服装款式设计指导着服装结构设计和工艺设计,设计师按照“第一设计”的意图以及消费人群的文化品味和着装习惯进行款式的分析和色彩的确定,最终通过结构设计和工艺设计来体现。

三、服装设计的性质

服装设计的直观对象是组成服装的物质材料,这些材料最终以某种设定的形式展现于人体。因此,人们自然把人体作为服装设计的中心,人既是服装的载体,又是服装服务的对象。这种认识有一定的合理性,但是,仅仅停留在这个认识层面还是不够的。因为人并不是只以物质属性存在的躯体,人自身的精神追求和人的社会属性使人们在穿着中考虑更多服装物理属性之外的内容。服装对于人体的补正、保护和修饰仅仅完成了服装设计的前提部分,服装设计最终要展现人的整体精神状态,服装将作为一种流动的艺术品来体现这一点。

四、服装设计的作用

在服装生产过程中,服装设计的作用主要体现在:其一,服装设计反映了一个时代的社会思潮和流行时尚,体现了一个民族的精神风貌。其二,服装设计是一门独立的艺术,服装设计不仅具有绘画、摄影、平面设计等二维艺术形式的艺术价值,也蕴含着雕塑、装饰等多维艺术形式的艺术价值,彰显了人的精神追求和个性品味。其三,服装设计是服装创造过程中的一个重要环节,能够推动服装产业的发展,增强企业的市场竞争力。

第三节 服装款式设计概述

一、服装款式设计的概念

服装设计由款式、面料、色彩这三大要素构成,三者互相补充、互为衬托,同时又各具特性。

服装款式设计又称服装造型设计,是服装设计中的第一步骤,亦称“服装第一设计”。它是根据设计师的主观意图和客观需要,对服装的外形与点、线、面、体的组合与分解,局部与整体,内容与形式等诸方面进行综合性筹划,以达到设计师审美意象的完美体现。设计步骤是先有一个构思和设想,然后收集资料,确定设计方案。其方案内容包括服装整体风格、主题、造型、色彩、面料、服饰品的配套设计等。同时设计师还要对服装内部的结构、工艺的处理进行深入的分析和考虑,以确保完成的作品能够充分体现最初的设计意图。服装款式设计是艺术创作的过程,是艺术构思与艺术表达的统一体,也是结构设计的依据和理想模式。

二、服装款式设计的特点

服装款式设计具有一定的时代性和流行性,它迅速地反映着各个时代的流行时尚和社会思潮。如:第二次世界大战后流行的服装外型是平肩、合身、短裙,极具战时的军装风格;1947年,时装外型则是斜肩、长裙;1955年又出现了A字型的时装,腰节提高,下摆展宽;1966年再次出现A字型时装,但已不再是简单重复,并第一次出现了超短裙。20世纪60年代流行夏奈尔式套装,简单的颈围线,瘦短的袖管;70年代盛行喇叭裤;80年代则是宽松式服装风行一时,流行T型服装;90年代又向自然曲线发展。21世纪以来则向自然肩型、收腰、合身、款式多样化的女装方向发展。

服装款式设计具有一定的审美性和功能性。服装款式设计不仅是对面料和色彩的设计,更是对人体着装状态的设计,是“流动的雕塑”,所以服装款式设计不仅要遵循形式美法则,还要对其外型、比例、结构、体面等细节进行具体的设计,比如对松紧、长短、大小、舒适度的设计,既要展现人的形态美,又要体现服装的使用价值。

服装款式设计还具有一定的商业性和文化性。服装款式设计的成功与否直接影响到商业运作的成败,是一个企业生存的命脉。成功的设计脱离不了企业品牌文化的定位,所以款式设计要考虑消费群体的消费心理和审美意识。高贵华美的Dior、成熟典雅的Giorgio Armani、性感冷酷的Gucci,以及神秘中性的Jil Sander等均以不同的服饰形象吸引着不同的消费群体。

三、服装款式设计程序

服装款式设计既有艺术创作的属性,又与生产工艺制作、市场销售等有着密切的关系。服装款式设计根据设计对象的要求进行构思,设计并绘制样板、制作样衣、形成产品,达到完成设计的全过程。

1. 构思

在构思之前必须进行市场调查,收集资料并对资料进行分析、综合,包括设计对象的生活环境、社会活动需求、文化品位、个性气质以及生产工艺的条件、成本等,然后进行整体设想,并提出相应的设计主题。在设计中,设计师可以充分发挥想象力,根据设计主题构思出廓形、色彩、款式、面料、图案等,并结合流行时尚信息提出完整的设计方案。

构思可依据六大要素来进行,即对象(Who)、时间(When)、地点(Where)、目的(Why)、设计的内容(What)和价格(Price)。

(1) 对象(Who)

服装的美依赖于人的存在和活动,由人的穿着来体现。俗话说量体裁衣,这一“体”就其广义而言,包含着穿着者的年龄、性别、职业、爱好、体型、个性、肤色、发色、审美情趣、生活方式、流行观念等因素,尤其处于表现自我、凸显个性的时代更应如此。不同的“人体”,就需要有不同美感的着装形式来表现,不能不分对象,千人一面。因此,一件构思成熟、做工精湛、色彩和谐的服装必须能充分体现穿着者的内在修养和外在美感。

(2) 时间(When)

服装是时令性很强的商品,设计作品应区别出不同季节、不同气候、不同时间段的不同款型特征。服装款式往往随着时间的变化而改变,春夏装、秋冬装的不同称谓正说明了服装的时间性。

我们把正式流行的服装称之为“时装”。时装不同于服装,时装包含时间、周期的内在因素,今天是流行的时装,明天可能成为过时的服装,像流行哥特、巴洛克、洛可可等复古题材的服装,也只有在被注入了现代人的意念和设计语汇的前提下,才得以风靡一时。因此,时间性被视为时装的“灵魂”。

(3) 地点(Where)

服装和地点关系很大,不同地点需要与不同款式的服

装相适应。例如:北方和南方、热带地区和温带地区、都市和农村、室内和户外、办公室和居室等不同地域、不同地点的服装要有所区分。因为服装的地点因素还涉及不同的场合环境,这也对着装提出一些不同的要求,例如在出席会议、参加庆典、应聘、出国、吊唁、举行婚礼等比较正式的场合,在穿着上与日常生活着装就有明显差异。

(4) 目的(Why)

服装穿着从来就具有目的性,远古时代的保护说、装饰说等不同的论说都证明了这一点。

现代服装款式设计更加强了功能研究,使不同服装表现其特定的穿着目的:工作服体现安全、舒适的功能;运动服体现健康、动感的功能;舞台服体现了美化舞台人物、烘托剧情的功能;正装是正规场合的理想穿着……许多欧美国家的办公室里醒目地张贴着“穿着时髦勿入”的字样,旨在提醒员工来上班时切莫花枝招展。因此在设计服装时,不妨为穿着者设想一下,穿这套服装的目的何在,他或她的社会角色如何。

(5) 设计的内容(What)

设计的内容包括款式、色彩、结构、面料、图案、细节、搭配等,既要有流行意识,也要把握好风格和形式的审美追求。这是设计师市场意识、设计经验的集中表现。

(6) 价格(Price)

服装款式设计有别于纯艺术,它是以市场和消费者的认可来体现其价值的。好的设计应做到用最低的成本创造出最佳的审美效果,设计师应在设计中尽可能减少不必要、不合理的装饰细节,工艺上也应避免琐碎和繁杂,控制好成本,以求实用和美观的完美结合,使产品具有更强的市场竞争力。

2. 设计表达

设计师表达设计构思有以下两种方法:效果图和立体裁剪。

(1) 效果图

效果图是设计师普遍采用的一种表现方法,一张纸、一支笔就能表达设计构思,简便、易行且效率高。随着电脑设计软件(如Photoshop、Illustrator、Coreldraw、Painter)和服装CAD技术的不断推广和应用,在电脑上进行款式造型设计也成为一种主要手段,使设计师不必用笔和纸就能设计出许多款式。

(2) 立体裁剪

立体裁剪主要用于一些造型较为特别,尤其是高级礼服的设计中。在构思立体造型设计时,如果采用平面裁剪结构形式往往受到表达上的限制,不能精确地表达设计师的意图,所以必须采用立体裁剪。先用坯布做出布样,然后在布料上成型。立体裁剪的优点是具有直观性、立体感强,能表现出独具匠心的款式造型,因此也是现代高级女装设计中常用的表现手段。

四、服装款式设计师的基本素质

(1) 敏锐的市场洞察力和较强的艺术审美能力

与纯粹的艺术形式不同,服装款式设计是商业化很强的实用艺术,设计的成功与否取决于消费者的认同度,直接影响到市场营销的成败,是企业发展的命脉。如Gucci、CK等品牌,其巨大的市场影响力均来源于消费者对设计师的认同感。

艺术大师罗丹曾说过:“对我们来说不是缺少美,而是缺少发现。”发现美并将美的思考转化为具体的款式,这就是服装设计师必须做的工作。这也要求服装款式设计师要以开阔的视觉角度放眼世界各地,探究风土人情,广博众采,以艺术的审美态度提炼生活,以非凡的构思创造生活。

(2) 对中外服装史的了解

服装是时代的屏幕,反映着各个时代的时尚和社会思潮,不同时期都有当时最美和最时髦的服饰。了解中外服装史,其源远流长的服饰演变能为我们提供诸多的设计灵感,古埃及风格、古希腊风格、哥特风格、巴洛克风格、洛可可风格在服装大师的作品中随处可见。只有了解中外服装发展的历史,理解现代服饰的演变规律,才能在设计中立足于现代并预测未来。了解了中外服装变化的历史,也才能更深地体会中外服饰的差异。了解中外服装史,可以将历史的流行进行提炼并结合现代的设计观念,创造出新的着装形象。纵观现代服装的发展历史可以发现,现代流行服装都可在服装历史中找到对应点,如20世纪二三十年代的优雅浪漫的低腰露背装,50年代典雅富贵的高级时装,六七十年代叛逆怪诞的嬉皮士、朋克服饰,80年代宽肩、松身的男性化职业女装,90年代性感迷人的蕾丝、透视装等。历史的时尚均成为设计师设计灵感的发源地,成为启发设计新思路的重要方面。

(3) 对传统工艺和民族、民间文化的了解

中国地域广阔,民族众多,传统民族文化和民间艺术形成了丰富多样的民族服饰文化,这些都对现代服装设计师的设计和表现手法有一定的启发和借鉴作用。如傣族的紧袖超短衫、筒裙和景颇族的黑短襟长袖衫,红织花裙都非常优美。法国时装大师伊夫·圣·洛朗的“中国系列”设计就是受东方民族服饰的启发而创作的。

(4) 具有一定的绘画表达能力

较强的绘画造型能力是对设计师的基本要求,设计师只有具备了良好的绘画基础,才能通过设计的造型表现能力,以绘画的形式准确、直观地表达出自己的创作理念,并在画设计图的过程当中体会服装造型中的节奏与韵律美,从而不断产生创作的灵感,进而对设计作出判断。包豪斯曾经提出“设计的目的是人而不是产品”,特别是服装,与人体有着直接的关系,只有对人体比例结构有准确、全面的认识,才能更准确、更立体地表现人体与服装之美,这是服装款式设计的基础。

(5) 具有一定的结构设计能力和缝制工艺技能

结构设计是款式设计的一部分,一名优秀的设计师应具有一定的结构设计能力,以便更好地把握服装造型,设计出合理的装饰细节。丰富的结构工艺知识有利于设计创作的合理化,将服装的艺术美和技术美充分结合,设计出更多经典时尚的服装款式。不同的缝制方式也能产生不同的外观效果,甚至是特别的肌理效果。设计师可以借助“缝纫技法”这种设计语言来达到不同的视觉效果,这种手法在现代服饰中的表现尤为突出。英国设计师亚历山大·麦昆(Alexander McQueen)的例子就很能说明问题,许多美轮美奂的服装精品均由他亲手缝制而成。

第二章

服装款式设计的美学原理

第一节 服装形式美要素

点、线、面是一切造型艺术最基本的要素，也是服装构成的重要因素。点、线、面三种基本形态构成了有长、宽、高三度空间的立体形态，这种立体的形态有着比点、线、面更为丰富的内涵，直接决定着物体造型的基本形式，也同样决定和规范着服装造型的各种表现风格。

点、线、面、体是服装设计形式美的基础要素，但是它们并不完全与几何概念等同。从造型设计意义上讲，它们不是抽象的概念，而是直观的艺术形象。因此，服装设计中点、线、面、体没有绝对的界限，而要视其形体的相对大小而论。例如一颗圆形的纽扣在服装上并不视为一个面，而是看成一个点；一条条矩形饰带并不看成一个面，却认为它是一条线。点给人以醒目的感觉，线则呈现轻柔 and 流畅的魅力，而面则给人一种饱满、均匀的美感，由面构成的体则给人以空间的深度感。在艺术设计中，抽象的形态在创造中变成了具有生命力的形态。

一、点的作用及在款式设计中的应用

1. 点的作用

点是造型设计中最小的元素，是一切形态的基础，在空间中起标明位置的作用，相对而言，较小的形态都可称

为点。点的形状及其地位是由周围的条件和造型要素比较而决定的。

点是力的中心，它在几何学上的定义是无面积，只体现着对空间的一定程度的占有感。但在服装造型中的点是有一定面积的，但一般不能超出心理上的“点”的感觉。如纽扣、腰带扣、胸花以及小面积而集中的图案、绣花等。从整体来看，耳环、眼睛相对于整个人体面部都可理解为点。

点具有引人注目、诱导视线的作用。同样的一个点，由于其位置、形状、排列方向、大小对比程度及聚散变化的不同，会产生不同的视觉效果。大点有活泼跳跃之感，而整齐排列的小点则产生文雅、恬静之感。一个点可标明位置，集中注意力，具有张力的作用；两个点会产生距离感，如果是一个大点、一个小点，则会产生突出大点的作用。多个点会因张力的作用表现为心理的连线，如三角形、“北斗七星”形，这样的连线容易被人们发现与记忆。

根据点的构成原理，在服装设计中应精心构思，反复斟酌，充分运用点的大小、位置、动向变化及连续、重叠和透叠、散点的组合变化，进行规则或不规则的排列，运用点进行装饰设计，真正使点在服装设计中起到画龙点睛的装饰效果。

2. 点在款式设计中的应用

在服装的造型中，点的应用主要体现在如下两个方面：

(1) 纽扣

纽扣在服装设计往往起到突出重点、吸引人们视线的作用，其点的运用是很讲究的。一般集中表现在纽扣的大小、松散和色彩等方面的处理上。如一粒扣服装，突出、扩张、诱导视线，产生集中感，很容易形成视觉的中心。因此，在这种情况下，纽扣的位置、色彩、材质及大小应处理得当。一般纽扣的选用简洁大方，因相互之间的等同关系而产生一种安定和平稳的感觉。当衣服上的纽扣有大小之分时，需要注意其大小之间的比例关系及位置上的区别，门襟纽扣可大些，口袋、袖口的纽扣相对较小，否则，就会失去服装造型上的层次关系。

在色彩上，应处理好纽扣与整体色彩的协调性。在一般的成衣中纽扣的色彩过于强烈或跳跃，容易产生喧宾夺主和紊乱之感，纽扣色彩一般宜深不宜浅。但是，在一些高档礼服中，有时为了显示其主要的视觉效果，可以采用一些鲜亮的色彩进行点缀。(图2-1)

图2-1

(2) 装饰点

在服饰的整体设计上，装饰点除了纽扣外，还包括首饰、腰带扣、蝴蝶结、胸花、胸针以及小面积而集中的图案、绣花等。点具有很强的装饰功能，但这种装饰要素的运用不可过分强调其醒目程度，以免使整体的服饰失去视觉的平衡感。(图2-2)

点在服装款式上不能单独运用，它必须结合线和面综合运用，必须在线、面的基础上突出重点。所谓点，不仅仅指一个点形、一粒扣子，它还包括一组花饰、一个团

花，或者是领子、袖子、袋子上的图案，这些都被认为是点的运用，而这些点是由面和线衬托出来的。因此点的运用不能太多，一套服装中不能到处都是点，要有规律地运用，如一排等距离的扣子不仅仅表现几个点，还暗藏了一条线，所以在设计中一定要注意点的规律和节奏，起到装饰和突出款式的作用。(图2-3)

图2-2

图2-3

二、线的作用及在款式设计中的应用

线是点的运动轨迹,在空间上起贯穿作用。线有不同的长度和形态。线的方向性、运动性及其特有的变化性,使线条具有丰富的表现力。线既能表现静感,又能表现动感。线在时装造型设计中担任着重要角色。

服装设计的造型和结构都是由不同性质的线条组合而成的。有具体的线,如结构线、分割线、装饰线;有抽象的线,如褶皱线、褶皱线、密集的点形成的线。线的不同变化造成了服装款式的千变万化,结构线赋予服装以生命,形成生动而漂亮的型;分割线赋予服装美化功能,是面的装饰;褶皱线赋予服装动感、活泼而生动的形态。因此,服装设计形态美的构成,无处不显露线的创造力和表现力。

线分直线和曲线两大类。线不仅有长短、粗细、曲直等各种形态的变化,而且还有远近、方向、形状、色彩上的变化,并且有着各自不同的表情和性格。

1. 直线的作用及在款式设计中的应用

(1) 垂直线:具有苗条、上升、严肃、轻便、清晰、单纯、理性的性格。粗线条显得厚重、强烈,而细线条则显得敏锐、轻盈。在服装造型中,常常运用竖线条来增加其修长感。例如:竖条图案的裤子会增加腿的长度,用竖线条的结构来设计的连衣裙会增强女性身材的窈窕感。(图2-4)

(2) 水平线:具有舒展、沉稳、庄重、安静之感。在男装的造型中,为了强调男性的阳刚之美,常常在肩部、背部使用水平的横线分割,给人以健壮、威武的感觉。另外,在较瘦的人的服装中,多用一些水平的横线分割或横向条格图案,也会弥补其单薄、瘦弱的感觉。(图2-5)

图2-4

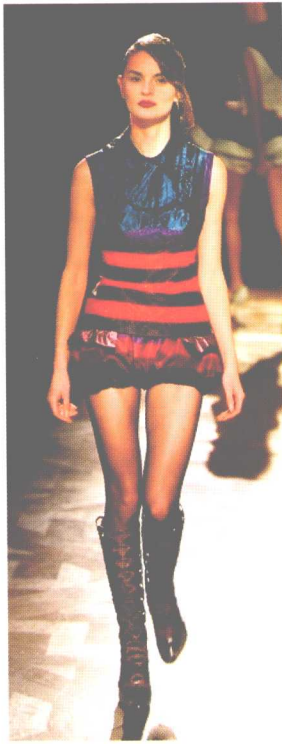

图2-5

(3) 斜线:斜线具有不稳定、倾倒、分离的特性,斜线较水平线和垂直线而言,显得更具动感和轻快感。运用在服装上,接近直线的斜线使人显得苗条,接近横线的斜线使人丰满。在服装设计中,一些童装、运动装和艺术时装的结构处理上多采用斜线分割,以求活泼、动感和变化。(图2-6)

(4) 粗直线:呈现挺拔、上升、权威的感觉,具有一种向上的力、纵向的动感和强壮有力、厚重的情感特征,给人以心理上的震撼与冲击。粗直线运用在男装和运动装上,可突出男性的阳刚之美和坚毅的个性。(图2-7)

图2-6

图2-7

(5) 细直线:具有依赖、纤细、精密的情感表现,给人以心理上的平抚与舒展,运用在服装上多表现为装饰线,适合表现女性柔和、纤细、紧致的风格特征。(图2-8)

(6) 折线:具有一种不安定感和运动感。折线比斜线更具冲突感,可以造成对视觉的强烈刺激。在服装上多表现为不对称的分割形式,也常用于表现一种均衡美,极具视觉冲击力,在创意服装、时尚女装和运动装中运用较多。(图2-9)

(7) 长线:能产生延伸感,同时也能产生速度感。

(8) 短线:能产生节奏感和醒目的停顿感,也会减弱直线对心理的整体感受。

图2-8

图2-9

图2-10

图2-11

2. 曲线的作用及在款式设计中的应用

曲线与直线相比，其特征表现为流动、飘逸、柔顺、优雅等，具有极强的起伏感和律动感。

曲线分为几何曲线、连续曲线和自由曲线三种。

(1) 几何曲线：指有一定规律的、在一定条件下产生的曲线，如圆、椭圆、半圆、抛物线、双曲线，或者物体沿一定方向有规律地螺旋上升或下降所形成的曲线等。几何曲线具有安定、平稳的情感，给人以理性、规范、保守的感觉，但是运用不当会产生呆板、束缚的感觉。

在服装的外部形态中，经常以几何曲线作为构成的要素，如圆形和椭圆形的帽子、双圆交叠的上衣、多圆构成的裙子、起伏律动的裙摆、圆形图案及其装饰品等。(图2-10)

(2) 连续曲线：是几何曲线重复、连续、均匀的运动，具有强烈的运动感和方向感，给人以舒畅、柔和、律动的感觉。(图2-11)

(3) 自由曲线：是一种没有规律的、走向自如奔放的曲线，具有一定的随意性，因此，自由曲线更具个性特征，是一种极具生命力的线，常常给人以无限想象的自由空间。然而，自由曲线也是遵循一定的美学法则构成的，在款式中具有强烈的装饰作用，蕴藏着一种内在的弹性和张力，具有音乐般的韵律感，自由、流畅而又奔放，可产生丰富多变的艺术效果。自由曲线常用于舞台服装和时装的造型设计中。(图2-12)

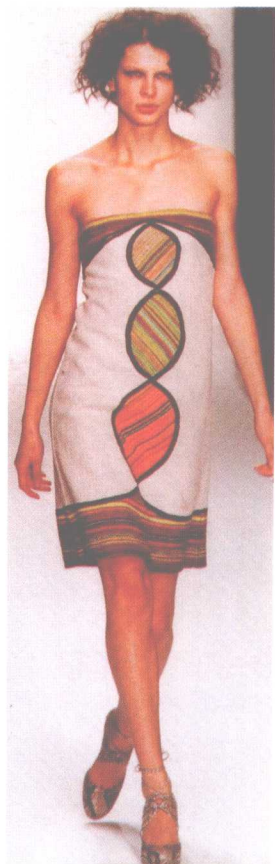

图2-12

三、面的作用及在款式设计中的应用

面是线的移动轨迹,是立体的界限,是有边的、上下左右有一定广度的二次元空间。

面在视觉上要通过线围起来,被围的部分叫做领域,其边界就是轮廓线。面是服装的主体,是最强烈和最具量感的一个元素。在服装中,面总是围绕体来造型的。面可分为平面和曲面。从设计技巧上,可以把服装的各个侧面看作是平面和几何曲面的结合,但服装最后的穿着效果则由具体的、生动的、复杂的甚至是在运动中体现出来的、难以界定的自由曲面所组成。

1. 平面的分类与应用

平面包括方形面、三角形面、多边形面和圆形面等,平面中各种不同外形的面给人的视觉感受也各有不同。方形的面给人以牢固、安定、有序的感觉;三角形的面其三条边以不同的长度构成,给人的感觉也就不同,既有稳定感,又有锐利感;多边形的面给人以丰富、多变的感觉;圆形和椭圆形的面则会产生一种美好、圆满的感觉;而几何曲线所形成的面又会给人一种律动、柔美的视觉效果。平面的多种构成形式在服装的造型中,对于各种不同外形的面都有着不同程度的运用和体现,使服装的款式结构千变万化、风格迥异。平面在服装造型中,有以直线构成的直线形的平面,也有以曲线构成的曲线形的平面。直线形的平面特征是活泼、明快、丰富而外露;曲线形的平面特征是自如、多变、随意而洒脱。

平面在服装造型中一般是以图案或装饰手段来表现的,在整体服装效果中起着活跃气氛、强化造型的作用。(图2-13)

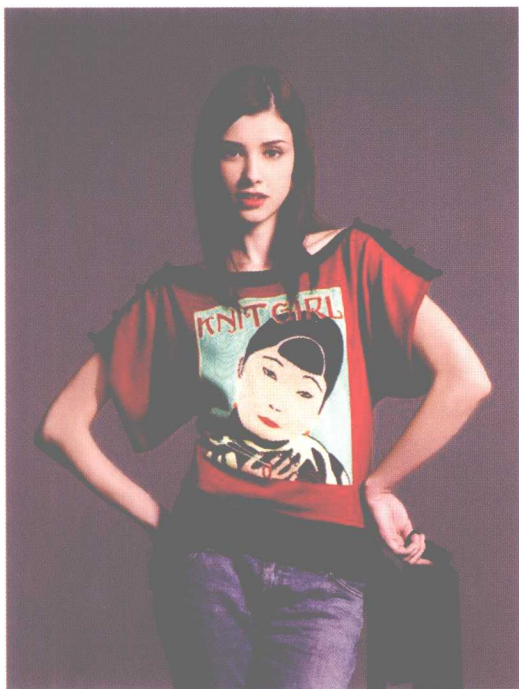

图2-13

2. 曲面的分类与应用

曲面是通过曲线的运动构成的面,就其本质来讲,曲面也是由若干个平面组成的。曲面一般分为几何曲面和自由曲面两种形式。几何曲面包括柱面、锥面、球面、卵形面等。自由曲面是指各种自由形式的曲面。

衣服是穿在人体外部的,由于人体外部是由各种不同的曲面构成的,因此服装的造型也是由多种不同的曲面所构成。进一步讲,衣服是由各种形状的平面材料构成的多种曲面的立体造型。

服装款式的面,是直接表现服装结构的基础要素,点和线都必须依附于面而存在。运用不同形状的面、不同大小的面、不同角度的面,分割和组合构成服装的形体。服装的形体,具有多面造型的特点,对于面的运用,有繁复和简练、丰富和单纯之分,一般采用单纯和简练为佳。

面所形成的形,在服装上的运用很多。如方形设计在男装中广泛采用;正装和夹克等服装款式,从外形轮廓到局部结构,多以直线和方形的面组合而成,给人以平稳、庄重和可信赖之感;在女装中较多使用圆形的面,古典式的泡泡袖、裙子的圆下摆、吊钟型裙子轮廓、领口线、衣袋与侧缝开衩等,圆形使服装更加强调女性的娇美与柔和。(图2-14)

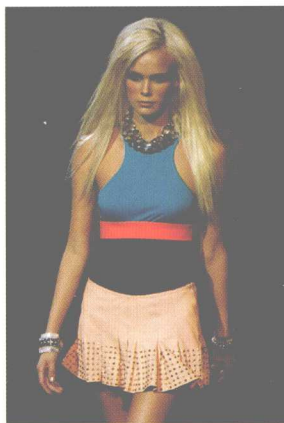

图2-14

四、体的作用及在款式设计中的应用

体是面的移动轨迹,是面在不同方向的转折延伸和重叠。如果把点、线、面这三个要素展开到三次元考虑,那么点可以看作小的球体,线可以看作铁丝状的形态,面可以看作薄板,它们构成了立体形态的基本要素。因此,立体实际上是平面基础的扩大,是点、线、面的有机结合。

体有占据空间的作用,从不同的方向观察,表现为不同的视觉效果。现代服装设计中,强调体的造型,注重不同体、面的视觉效果,围绕人体这一对象进行体的设计、面的分解,所以体和面有着直接的联系,在立体裁剪中尤其能够体现这一点。

面的旋转产生立体,如方形旋转形成圆柱体,三角形旋转形成圆锥体,圆的旋转产生球体。因此,作为穿在人身上的服装是由许多不同的平面经分割、积累、排列、组合在空间和运动中呈现其立体效果的。(图2-15)