

总主编 李中扬 杜湖湘

服装设计基础

主 编 张鸿博

副主编 郑俊洁 陶 然

全国高职高专

**艺术设计
应用与创新
规划教材**

WUHAN UNIVERSITY PRESS

武汉大学出版社

全国高职高专艺术设计应用与创新规划教材

总主编 李中扬 杜湖湘

服装设计基础

主 编 张鸿博

副主编 郑俊洁 陶 然

WUHAN UNIVERSITY PRESS

武汉大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

服装设计基础/张鸿博主编;郑俊洁,陶然副主编. — 武汉:武汉大学出版社,2008.12

全国高职高专艺术设计应用与创新规划教材/李中扬 杜湖湘总主编

ISBN 978-7-307-06575-8

I. 服… II. ①张… ②郑… ③陶… III. 服装—设计—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158031号

责任编辑:胡国民

出版发行:武汉大学出版社 (430072 武昌 珞珈山)

(电子邮件:cbs22@whu.edu.cn 网址:www.wdp.com.cn)

印刷:湖北恒泰印务有限公司

开本:787×1092 1/16 印张:8 字数:234千字

版次:2008年12月第1版 2008年12月第1次印刷

ISBN 978-7-307-06575-8/TS·18 定价:30.00元

版权所有,不得翻印;凡购买我社的图书,如有缺页、倒页、脱页等质量问题,请与当地图书销售部门联系调换。

全国高职高专艺术设计应用与创新规划教材编委会

主 任： 尹定邦 中国工业设计协会副理事长

广州美术学院教授、博士生导师

林家阳 教育部高等学校艺术类专业教学指导委员会成员

同济大学教授、设计艺术研究中心主任

执行主任： 李中扬 首都师范大学美术学院教授、设计学科带头人

副 主 任： 刘瑞武 张小纲 刘境奇 陈 希 杜湖湘 汪尚麟 戴 荭

成 员：（按姓氏笔画排列）

王 欣 王 鑫 邓玉璋 刘显波 刘 涛 刘晓英

刘新祥 江寿国 李 松 汤晓颖 李建文 张朝晖

张 勇 张鸿博 吴 巍 陈 纲 杨雪松 周承君

周 峰 罗瑞兰 夏 兵 夏 晋 黄劲松 章 翔

彭 立 谢明洋 谭 昕

总 序

尹定邦 中国现代设计教育的奠基人之一，在数十年的设计教学和设计实践中，开辟和引领了中国现代设计的新思维。现任中国工业设计协会副理事长，广州美术学院教授、博士生导师；曾任广州美术学院设计分院院长、广州美术学院副院长等职。

我国经济建设的持续高速发展和国家自主创新战略的实施，迫切需要数以万计的经过教育培养的高级技能型人才。主要承担此项重任的高等职业技术教育经过扩张性和跨越式发展，在我国高等教育中已占据“半壁江山”，高等职业技术教育院校和在校生人数均占高等教育的一半左右。我国高等职业技术教育院校的发展模式较为复杂，其发展基础既有办学多年的专科学校调整，也有近年来中等职业技术教育学校的升格，还有从独立设置的成人院校（包括管理学院、干部学院等）转型，办学条件也千差万别。在高等职业技术教育发展的同时，高等职业技术院校艺术设计专业也得到跨越式发展，成为各学院竞相开办的专业，但办学理念模糊、教学资源的不足、教学方法的差异导致教学质量良莠不齐。整合优势资源、建设优质教材、优化教学环境、提高教学质量、保障教学目标实现，是摆在高等职业技术教育艺术设计专业工作者面前的紧迫任务。教材是教学内容和教学方法的载体，是开展教学活动的主要依据，也是保障和提高教学质量的基础。建设高质量的高等职业技术教育教材，为高等职业技术教育提供人性化、立体化和全方位的教材服务，是应对高等职业技术教育对象迅猛发展，经济社会人才需要多元化的重要手段。在新的形势下，高等职业技术教育艺术设计专业的教材建设需要扭转传统高等教育重理论轻实践、重知识轻能力、重课堂轻社会实践需求的现象，把培养高

等技能型人才作为主要任务,实现从以知识为导向向以知识和技能相结合为导向的转变,培养学生的动手能力、创新能力、协调能力和创业能力,把“我知道什么”、“我会做什么”、“我该怎么做”作为价值取向,充分考虑使用对象的实际需求和现实状况,开发与教材适应配套的辅助教材、纸质教材与音像制品、电子网络出版物等多媒体相结合,营造师生自助互动、愉悦的教学环境。

当前,我国高等职业教育已经进入到一个新的发展阶段,艺术设计教育工作者为适应经济社会发展,探索新形势下人才培养模式和教学模式进行了很多有益的探索,取得了一批突出的成果。由武汉大学出版社组织策划的全国高职高专艺术设计应用与创新规划教材,是在国内现有教材的基础上,吸收教学与实践的优秀成果,从设计基础入手进行的新探索。这套教材在以下几个方面值得称道:

其一,本套教材的编写是由众多普通高等院校、高等职业技术学院的学者、专家和教学第一线的骨干青年教师共同完成的。在教材编撰中,既有设计界诸多严谨的学者对学科体系结构进行了整体把握和构建,也有骨干教师、业内设计师以其丰富的教学和实践经验为教材的内容创新提供了保障与支持。在广泛分析目前国内艺术设计专业优秀教材的基础上,大家有一个共同的目标:使本套教材深入浅出,更具有针对性。

其二,本套教材突出学生学习的主体性地位。围绕学生的学习现状、心理特点和专业需求,教材突出了设计基础的共性,增加了实验教学、案例教学的比例,强调学生的动手能力和师生的教学互动,特别是将设计应用程序和方法融入教材编写中,以个性化方式引导教学,培养学生对所专业的感性认识和学习兴趣,有利于提高学生的专业应用技能和职业适应能力,使学生看得懂、学得会、用得上。

其三,总主编邀请国内同行专家,特别是全国高职高专艺术设计教学指导委员会的专家组织审稿并提出修改意见,进一步完善了教材体系结构,确保了本套教材的高质量、高水平。

因此,本套教材更有利于院系领导和主讲教师们创造性地组织和管理教学。让创造性的教学带动创造性的学习,培养创造型人才。为持续高速的经济社会发展和国家自主创新战略的实施作出贡献。

2008年1月18日

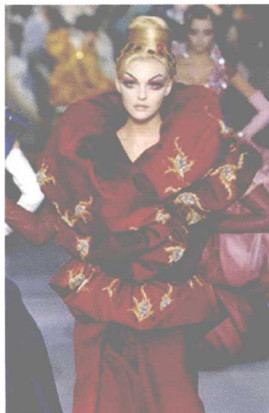
目 录

21/第2章 服装设计的基本造型要素

22/第一节 服装设计的基本造型要素

29/第二节 服装设计的基本廓形要素

1/第1章 服装设计的基本理论

2/第一节 服装设计的定义及特点

3/第二节 中外服装发展历史及现状

18/第三节 服装设计的前提及工具使用

35/第3章 服装设计的基本要素

36/第一节 服装款式细节设计

44/第二节 服装结构线的设计

47/第三节 服饰图案设计

58/第四节 服装色彩设计

66/第五节 服装材料设计

79/第六节 时装画及平面款式图

85/第4章 服装专题设计

86/第一节 系列服装设计

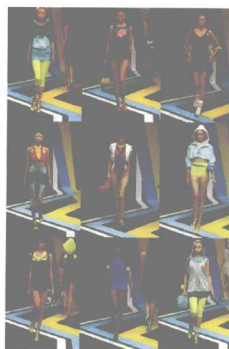
90/第二节 工业化服装设计

97/第5章 服装设计的创意法则

98/第一节 服装设计的潜在变化规律

104/第二节 抓住流行的变化

109/第三节 大众心理分析

111/第6章 优秀作品欣赏

112/第一节 服装设计作品

115/第二节 时装画作品

119/参考文献

第1章

服装设计的基本理论

服装作为人类文明的产物，从一开始就与人类社会的经济、政治、文化发展紧密联系在一起。随着人类社会的发展与进步，服装也经历了由低级到高级，由简陋到精致的漫长演变过程。今天的服装充分反映了现代科技的发展水平和各民族、各地区广泛交流的状况。人们也更注意通过服装展示自我，展示生活情趣，从而使服装越来越受到社会的重视。

服装设计作为现代社会设计行为中的一大类，有着自己特殊的形式和特点。在学习服装设计具体手法之前，我们应对其形式和特点进行了解和熟悉，以达到设计的根本目的。

第一节 服装设计的定义及特点

服装有两个方面的概念，一方面是指用于人体穿着的所有物品的总称，另一方面也指人体穿着后的一种状态，服装的两个方面的意义是共存的，为人们表达和理解提供了方便。

随着人类精神文明和物质文明的不断提高，人们追求美的愿望更加强烈，这种愿望首先表现在每个人的自我完善方面。人们需要用款式美、色彩美、材料美、图案美来满足自己不断更新的审美追求；需要用服装维护自己的体面和尊严。在人类社会，服装已成为一种备受关注的艺术品。

服装设计(Fashion Design)中的设计一词源于法语的Designare，原意为将人类的想法以具体的形象表现出来。现代的设计概念演变成为构思设计图、策划、企划、计划等。服装设计由款式、面料、色彩这三大要素的设计构成，二者互相补充、互为依托，同时又各具特性。

服装是人类创造的文化形态，与人的生理条件和自然、社会环境有着密切的关系。文化是物质财富与精神财富的总和，服装也不可避免地带有物质和精神的特征。服装的物质性是来自于人类生活的生理要求，是人类创造的生活用品。服装的精神性是来自于人类社会的心理要求，是依附在生活用品上的精神内容。

服装作为技术与艺术的产物，离不开艺术的某些特征，在一

定程度上,人们会用艺术的审美标准衡量服装的精神内容,其具体表现为服装的装饰性。这里有两层含义:一是服装本身的装饰手段,是脱离了实用意义的服装表面处理;二是对于人的装饰作用。不同的服装穿戴在人身上,就会不同程度地改变人的原有形象。其次表现为服装的象征性。服装设计语言在一定的文化背景驱使下,使服装呈现出不同的象征意义,其中包括民族的象征、社会的象征、集团的象征、地域的象征、地位的象征和品行的象征。

第二节 中外服装发展历史及现状

人类自从有了意识,传统意义上的服装就出现了。从最开始的树叶裙到后来的兽皮装,无不显示着人类利用自然资源进行服装的制作。随着纺织技术的发展,服装材质和图案及色彩产生更多的变化,款式上也在不断更新。下面我们来系统地了解一下中外服装发展的历史。

◎ 一、中国服装发展历史

中国是一个有着古老文明的国家,有着自己独特的服饰风格。中国服装在整体风格上都较为含蓄,神秘而浪漫。从人类开始直立行走,就有了服装的雏形。最初以树叶围腰,进而以兽皮遮挡前胸后背,虽然样式极为简陋,但具有划时代的意义,即使人类与动物进一步拉开距离。当野蛮的奴隶制出现后,由于剩余物质的出现,产生了阶级概念,通过服装体现出来,就是一部分人耕田铸铜,短衣粗布;一部分人养尊处优,宽衣大袖,从而奠定了中国服装的基本形式。在七雄争霸、战火连天的时代,曾出现诸多布甲、皮甲、铁铠、铜盔;而在丝绸之路通达中西,经济发展的汉唐之际,更出现了以高级质料、精美图案所构成的各式服装。宋代以汴梁为主的城镇工商经济繁荣昌盛,呈现出百衣百工,行人望其穿着即可知其所从事的行业的景象。忽必烈执掌中央政权,令汉服制随元蒙,明朝问鼎后,即恢复唐宋服式旧制。封建王朝崩溃后,服制不再为强权者所限制,随着科技的发展,人们生活节奏的加快,服装样式则愈加适应高节奏高效率的生活,更加地轻便化了。接下来我们结合图例来了解中国不同时期的服装样式及特点。

图1-1 兽皮衣

图1-2 上衣下裳

图1-3 深衣

1. 神话传说时代及夏朝

(1)神话及传说起源。传说上古帝王轩辕氏黄帝统一华夏部落。黄帝的正妃嫫祖，传说中就是她首创养蚕制丝织绢，从而发明了汉服。嫫祖衣被天下，丝美中华，西周以来，被奉为中华母祖，尊为先蚕。

(2)实际起源。远古时期，生产力极端低下，对人类来说，服饰的起源是出于实用。人们发明了骨锥和骨针，从而创造了原始服装(见图1-1)。约五千年前产生了原始的农业和纺织业，开始用织成的麻布来做衣服，后又发明了饲养蚕和丝纺，人们的衣冠服饰日臻完备。

2. 商周时期

商朝是中国第一个有文字记载的朝代。根据众多的考古发现，这一时期的汉服基本样式已经成型。这一时期的服装主要由两部分组成，即上衣和下裳(裙)(见图1-2)。上衣袖口较窄，没有扣子，在腰部束着一条宽边的腰带，肚围前再加一条像裙一样的“蔽膝”，用来遮蔽膝盖。

周朝以封建制度建国，制定了一套非常详尽周密的礼仪来规范社会。周代服饰大致沿袭商代服制而略有变化。衣服的样式比商代略为宽松。衣袖有大小两种样式，领子通用交领右衽。不使用纽扣，一般腰间系带，有的在腰上还挂有玉制饰物。裙或裤的长度短的及膝，长的及地。

东周春秋战国时期诞生了一种重要的汉服——深衣(见图1-3)。深衣是直筒式的长衫，把衣、裳连在一起包住身子。深衣延续了汉服交领右衽的特点，裙分为曲裾和直裾两种样式。这一时期纺织和染色技术非常发达，已经出现很多繁复华丽的图案。

3. 秦汉时期

秦代服饰主要承前朝影响，仍以袍为典型服装样式，分为曲裾和直裾两种(见图1-4、图1-5)，袖也有长短两种样式。秦代男女日常生活

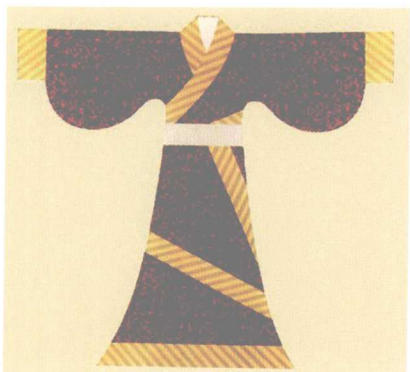

图1-4 曲裾深衣

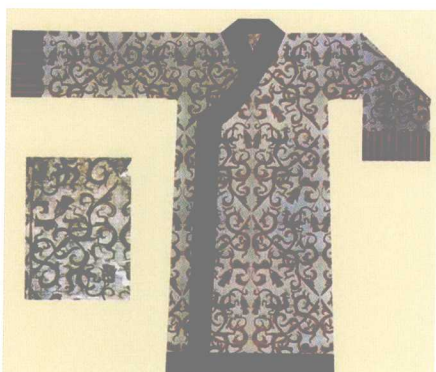

图1-5 直裾深衣

中的服饰形制差别不大，都是大襟窄袖，不同之处是男子的腰间系有革带，带端装有带钩；而妇女腰间只以丝带系扎。

汉朝是中国最重要和杰出的王朝之一。从这一时期开始，平民开始穿着精织服饰。汉代曲裾深衣不仅男子可穿，同时也是女服中最为常见的一种样式。这种服装通身紧窄，长可曳地，下摆一般呈喇叭状，行不露足，以显出女性的文静与优雅。衣袖有宽窄两式，袖口大多镶边。

上襦下裙的女服样式，早在战国时代已经出现。这个时期的襦裙(见图1-6、图1-7)样式，一般上襦极短，只到腰间，而裙子很长，下垂至地。襦裙是中国妇女服装中最主要的形式之一。

4. 魏晋南北朝

姿容飘逸的魏晋风度也反映到了服饰上，这一时期的男子一般都穿大袖衫(见图1-8)。直到南朝时期，这种衫子仍为各阶层男子所爱好。衫和袍在样式上有明显的区别，照汉代习俗，凡称为袍的，袖端应当收敛，并装有祛口。而衫子却不需施祛，袖口宽敞。

魏晋时期妇女服装承袭秦汉遗俗并吸收少数民族服饰特色，一般上身穿衫、袄、襦，下身穿裙子，腰用帛带系扎，款式多为上俭下丰，以宽博为主。衣身部分紧身合体，袖口肥大，裙为多折裯裙，裙长曳地，下摆宽松，从而达到俊俏潇洒的效果。

魏晋南北朝时期特有的杂裾服(见图1-9)，在衣服的下

图1-6 汉代襦裙

图1-7 汉代襦裙

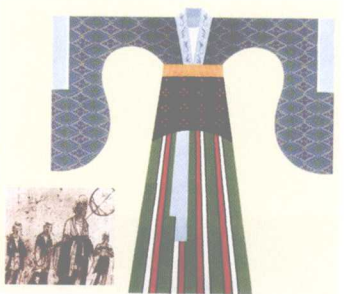

图1-8 大袖衫

图1-9 杂裾服

图1-10 缚裤

图1-11 隋代襦裙

图1-12 唐代大袖衫

摆部位，加一些饰物，通常以丝织物制成。其特点是上宽下尖形如三角，并层层相叠。另外，由于从围裳中伸出来的飘带比较长，走起路来，如燕飞舞。

南北朝时期裤褶。裤褶的基本款式为上身穿齐膝大袖衣，下身穿肥管裤。南北朝的裤有大口裤和小口裤，以大口裤为时髦，穿大口裤行动不便，故用锦带将裤管缚住，又称缚裤(见图1-10)。

5. 隋唐五代

隋朝是继秦汉之后再度建立的统一朝代，南北两地服装彼此仿效。唐朝是中国封建社会的鼎盛时期，近三百年的唐代服饰经过长期的承袭、演变、发展成为中国服装发展上一个极为重要的时期。唐以后的五代十国是唐末封建军阀割据的继续，在服饰上大体沿袭唐朝之制。隋唐服装无论官服或民服，男装和女装，都表现其开放的思想、开拓的精神，充分反映了鲜明的时代性和强烈的民族性。

襦裙是唐代妇女的主要服式。妇女的短襦都用小袖，下着紧身長裙，裙腰高系，一般都在腰部以上，有的甚至系在腋下，并以丝带系扎，给人一种俏丽修长的感觉。披帛，又称“画帛”，通常以轻薄的纱罗制成，上面印画图纹。长度一般为两米以上，用时将它披搭在肩上，并盘绕于两臂之间(见图1-11)。

唐代大袖衫(见图1-12)是唐代女服的主要样式。盛唐以后，女服的样式日趋宽大。一般妇女服装，袖宽往往四尺

以上。穿着这种礼服，发上还簪有金翠花钿，所以又称“钿钗礼衣”。大袖衫裙样式为大袖、对襟，佩以长裙、披帛。以纱罗作女服的衣料，是唐代服饰中的一个特点，这和当时的思想开放有密切关系。尤其是不着内衣，仅以轻纱蔽体的装束，更是创举。

隋唐时代也产生了汉服的一种重要变体——圆领衫(见图1-13)，成为官式常服。这种服装延续了唐、五代、宋、明四朝，并对日本、高丽等国产生了很大的影响。裹幘头、穿圆领袍衫是唐代男子的普遍服饰，以幘头袍衫为尚。唐代以后，人们又在幘头里面增加了一个固定的饰物，名为“巾子”。幘头的两脚也有许多变化，到了晚唐五代，已由原来的软脚改变成左右各一的硬脚。

在吴越地区以及普通百姓之间，则以大襟右衽交领这种汉服为主。唐代官吏，除穿圆领窄袖袍衫之外，在一些重要场合，如祭祀典礼时仍穿礼服。礼服的样式，多承袭隋朝旧制。圆领汉服和交领汉服一样，是汉民族服饰的重要组成部分(见图1-14)。

6. 宋明时代

宋朝是一个在经济、科技和文化上高度发达的王朝。宋朝服饰总体来说可分官服与民服两大类。官服(见图1-15)又分朝服和公服。庶民百姓只许穿白色衣服，后来又允许流外官、举人、庶人可穿黑色衣服。但实际生活中，民间服色五彩斑斓，根本不受约束。

宋代一般妇女所穿服饰有袄、襦、衫、褙子、半臂、裙子、裤等服装样式。宋代妇女以裙装穿着为主，但也有长裤。宋代的襦裙样式(见图1-16)和唐襦裙大体相同。除披帛以外，只在腰间正中部位佩的飘带上增加一个玉制圆环饰物，它的作用主要是为了压住裙幅。

宋朝流行一种叫褙子的外衣(见图1-17)，宋代的褙子为长袖、长衣身，腋下开胯，即衣服前后

图1-13 圆领衫

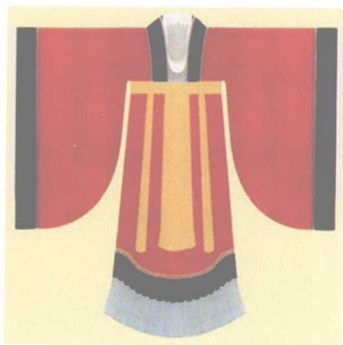

图1-14 汉服

图1-15 宋官服

图1-16 宋襦裙

图1-17 宋褙子

图1-18 明襦裙

图1-19 明襦裙

襟不缝合，而在腋下和背后缀有带子的样式。宋代褙子的领型有直领对襟式、斜领交襟式、盘领交襟式三种，以直领式为多。斜领和盘领二式只穿在男子公服里面，妇女都穿直领对襟式。有身份的主妇则穿大袖衣。宋代女子所穿的褙子，初期短小，后来加长，发展为袖大于衫、长与裙齐的标准格式。

明朝建立以后，十分重视整顿和恢复服饰制度，全面恢复了汉族服饰的特点。明代服饰仪态端庄，气度宏美，是华夏近古服饰艺术的典范，当今中国戏曲服装的款式纹彩，多采自明代服饰。

明代上襦下裙的服装形式，与唐宋时期的襦裙没有什么差别，只是常加一条短小的腰裙(见图1-18、图1-19)，以便活动。上襦为交领、长袖短衣。裙子的颜色，初尚浅淡，虽有纹饰，但并不明显。

明代文武官员服饰主要有朝服、祭服、公服、常服、赐服等。官员戴乌纱帽、幞头，身穿盘领窄袖大袍(见图1-20)。“盘领”即一种加有圆形沿口的高领。明朝建国25年以后，朝廷对官吏常服作了新的规定，凡文武官员，不论级别，都必须在袍服的胸前和后背缀一方补子(见图1-21)，文官用飞禽，武官用走兽，以示区别。这是明代官服中最有特色的装束。

7. 清朝至近代

清朝是我国服装史上改变最大的一个时代，是满汉文化

图1-20 明官服

图1-21 明官服补子

交融的时代,尤其是在服装文化方面,清朝也是在进入中原后,保留原有服装传统最多的非汉族王朝。清朝的长袍马褂从富贵人家慢慢进入一般人家,变成全国性服饰。满族妇女的旗袍,早期是宽宽大大的,后来才变得有腰身,旗袍外再加上一件背心(见图1-22、图1-23、图1-24)。

民国时期,随着国外列强的进入,外来文化也开始渐渐地影响到国人。辛亥革命后,服装形制发生了彻底的改变,在机械工业逐渐普遍的形势下,去掉长衣大袖而使之更轻便适体,无疑是一次服装上的大胆改革。男子为长袍、礼帽与西装裤、皮鞋的中西合璧服装,女子服饰则为经过改造后更具有曲线美的改良旗袍(见图1-25)。

民国初年,在这一时期上衣下裙最为流行,20世纪20年代,旗袍开始普及。其样式与清末旗装没有多少差别。但不久,袖口逐渐缩小,滚边也不如从前那样宽阔。至20年代末,因受欧美服装的影响,旗袍的样式也有了明显的改变。

图1-22 清朝日常服装

图1-23 晚清刺绣衬衣

图1-24 近代妇女袄裙

图1-25 改良旗袍