

服装 设计

速成

FUZHUANGSHEJI
SHUCHENG

于国瑞 著

辽宁人民出版社

服装设计速成

于国瑞 著

辽宁人民出版社

1993年·沈阳

服装设计速成
Fuzhuang Sheji Sucheng
于国瑞 著

辽宁人民出版社出版 辽宁省新华书店发行
(沈阳市和平区北一马路108号) 辽宁美术印刷厂印刷

字数: 250,600 开本: 787×1092 ¹/₁₆ 印张: 15¹/₄
印数: 1—13,790

1993年3月第1版

1993年3月第1次印刷

责任编辑: 陈丽娟

责任校对: 孙明慧

封面设计: 杨 勇

版式设计: 赵耀今

ISBN 7 - 205 - 02388 - 2/T · 65

定价: 12.50元

序

“文如其人”，热忱、单纯、务实，是作者于国瑞这个北方小伙子的风格，也是这本教材的特色。

热忱，是出于对你的爱心。他将自己多年的苦心求索无私地奉献给急于求学而又无路可寻的朋友们。

单纯，是出于对你的理解。服装设计专业在我国尚未成熟。教材匮乏，往往东拼西凑，纷繁杂琐而零乱。作者取其精华，去其糟粕，找到了服装设计教学的基本规律，以其最简捷易学的方式将你引入设计之门。

务实，是出于对你的负责。避虚就实，以其真知灼见使你尽快掌握学习服装设计的要领，获得实践的方法，从而早早领略到创意的快乐。

与于国瑞的初识是在1987年秋，那时的我还在中国纺织品进出口总公司的“中国出口服装研究设计中心”主持研究设计工作。他从广州参加中国时装文化奖大赛领奖归来途经北京会面。同在外贸，又同行，谈得很投机。他的话语不多却颇有见地，对中国服装的现状及前景充满了信心，给我留下了较深的印象。

1988年我接受了总公司出访澳门的大型时装表演的总体设计任务，邀请他承担了部分设计工作。他的时装设计颇有创意，带着浓厚的北国泥土芳香，色彩质朴淡雅，造型简洁流畅，富有文化内涵，在澳门获得好评。

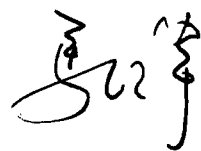
第三次相遇是1991年我在中国服装设计研究中心工作期间，恰逢全国第四届“金剪奖”颁奖之时，他又是来领奖的。那风尘仆仆而又兴致勃勃的样子，使我感受到：他对事业的苦苦追求正在结出硕果……

他勤于设计，忙于笔耕，还担负着繁重的服装教学工作。如此全面，在服装界不可多得。根据多年的教学心得，理论探讨和设计实践，他终于推出了自己的新作——这本《服装设计速成》教材。

“怎样画，怎样配色，怎样构思”是初学服装设计所面对的三大难题。在书中紧紧围绕这些课题，他精心设计了各种新奇有趣，简便实用的练习题，使人观之有味，学之有法。既注重了基础知识又吸取了最新理论。如“服装造型”、“设计思维”、“设计素描”等章节，皆属首次纳入设计教程，添补了服装设计教学的空白。在课程设置上，注意了知识的深入浅出，循序渐进，并溶入了他多年的设计经验和亲身体会。角度新颖，论据真切，实属一本不可多得

的服装设计教材。

读者朋友们，在你细细品味他的硕果之时，默默耕耘的他，会感到欣慰的。

一九九二年作於京华翠微

注：马红字原“中国出口服装研究设计中心”副主任、服装设计师

目 录

序

第一章 设计概论	1
第一节 基础概念	1
第二节 设计的本质	3
第三节 设计与生产	6
第二章 绘画透视与设计素描	10
第一节 绘画透视	10
第二节 设计素描	15
第三节 素描的相对准确	17
第四节 素描的记忆组合	22
第三章 人体造型	28
第一节 人体简化	28
第二节 人体画法	31
第三节 人体动态	34
第四节 人体比例	38
第五节 头、手、脚的画法	41
第四章 服装款式图	50
第一节 款式图的作用	50
第二节 款式图的画法	51
第三节 角度与款式图	53
第四节 局部图与衣纹画法	54

第五章 色彩基础	61
第一节 色彩三层次	61
第二节 互补色与固有色	63
第三节 色彩三要素	65
第四节 色彩心理	67
第六章 服装造型	76
第一节 服装造型与空间	76
第二节 服装造型与廓型	79
第三节 服装造型原理	81
第四节 服装造型与设计	84
第七章 设计思维	87
第一节 设计思维	87
第二节 思维的训练	90
第三节 设计师的经验	95
第四节 思维的线索	100
第八章 服装款式构成	105
第一节 构成的基本要素	105
第二节 构成的形式法则	111
第三节 款式构成原理一、二、三	116
第四节 款式构成原理四、五、六	121
第九章 服装色彩搭配	128
第一节 色彩构成的和谐	128
第二节 色彩搭配的对比	130
第三节 服装局部配色	133
第四节 服装整体配色	135
第十章 服装纹样	141
第一节 服装纹样与服装	141
第二节 服装纹样的练习	143
第三节 服装纹样的运用	146

第十一章 服装画技法	150
第一节 服装画的步骤.....	150
第二节 服装画的画法.....	153
第三节 面料表现技法.....	156
第四节 服装画的形式.....	158
第十二章 服装分类设计与赏析	163
第一节 男装与职业服.....	163
第二节 童装与运动服.....	168
第三节 时装与演出服.....	171

第一章 设计概论

“生活着装表现的是现实生活，舞台时装表现的则是一个梦”。

(意) 时装设计师 乔其欧·阿玛尼

第一节 基础概念

一、服装与时装

服装——人们衣着装束的总称。包括了鞋帽、手套、袜子、领带等服饰品。生活中，常常与“衣服”同义。

时装——在一定时间内所时兴的新款服装。也包括一些富于创意，用于学术探讨、流行预测和用于观赏的服装。

时装是服装的一种特殊形式，是随着人类社会的进步和服装文化的发展，为满足人们日益增长的审美需求，而逐渐从服装大树中分离出来的一个分枝。近代已形成一个专门的行业——时装业。

时装具有时间性、流行性、新颖性三方面特性。

1. **时间性** 时装被称为“时间的艺术”，与时代同步，与思潮观念和社会文化相关。每年四季的时装流行都各具特色。新潮时装一经“过时”，魅力顿减。

2. **流行性** 时装的流行反映了社会心态和人类爱美的天性。因为，时装迎合了人们三种心理：①求同心理（认为别人穿上好，自己穿上也会美）②求齐心理（惟恐落伍潮流，被别人瞧不起）③求美心理（爱美天性和喜新厌旧的择物心态）。

3. **新颖性** 款式新颖是时装的生命。时装的变化发展，同样体现着新陈代谢、物竞天择的自然规律。款式的静止不变，只能意味着社会发展的停止不前。

时装与服装具有相互转化的关系。古老的民间服装，绚丽的民族服饰，远古的武士铠甲，都会启迪人们创造新时装的意念。然而，时装产生以后，当它渡过生命辉煌的时刻，就会失去时装的特性，转化为大众服装。牛仔装、旗袍的兴衰史就是很好的例证。

时装与服装各具使命，时装重在美观和艺术性，满足人们心理需要为主；服装注重方便和实用性，满足人们生理需求为主。二者各有侧重，又同出一辙。既相对，又统一。生活中，时装与服装共存、相依、互补，又相互转化，构成当今绚丽多彩的服装天地。

图 1—1 流行的时装

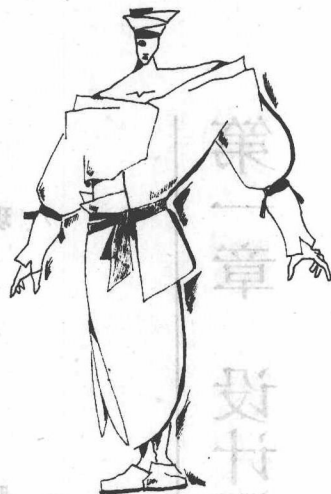

图 1—2 富于创意的时装

二、衣服与服饰

衣服——是附着人体的成衣。

服饰——是衣服和饰物的总称。

饰物即装饰物。是指帽子、头巾、手套、兜子、袜子、鞋靴、腰带、手杖、雨伞、耳环、手镯、戒指、手表、手绢、胸花等随身佩戴和随身携带，对人具有装饰美化作用的物品。

图 1—4 花瓶式的服装造型

尽管生活之中人们经常把衣服和服装混同使用，然而，二者毕竟有所不同。衣服的范围要比服装的容量小得多，只指上、下装，最多只能包括内衣和外衣。服饰虽然像服装一样，包括了衣服和饰物，但它更侧重和强调装饰品，而不是像时装那样，强调衣服。

现代服装设计的一个显著特征，就是注重服饰配套。服饰配套就是衣服与饰物的完整统一。衣服是主体，服饰是补充，是点缀，是极其重要的附属品。有时，饰物的形态就是服装设计的中心和重点。

缺少服饰品的服装，往往显得不完整、不充实。缺少服饰品的服装

图 1—3 穿着的服饰配套

设计,也会显得很幼稚、很单调。

三、款式与造型

款式——格式、样式。服装款式就是构成一件衣服形象特征的具体组合形式。

造型——创造和创造出的物体形象。具有创造过程和创造结果两方面含义。服装造型就是指一个着体服装所塑造的立体服装形象和所占据的外围空间。

服装造型多以外观总体轮廓代表其特征,这个“外轮廓”简称“廓型”。廓型又常常以英文字母和物体形态来注名。如A型、X型、H型和金字塔型、吊钟型、喇叭型、袋型、桶型等等。

总的说来,服装造型侧重服装大的体态和基础型;服装款式多指服装内部样式和分割形式。二者合一,构成服装完整的形态。故而,款式造型也常常合在一起使用。

第二节 设计的本质

一、设计的含义

设计,英文 Design 是计划、构想、设立方案的意思。创造是其本质特征。

设计离不开材料和工艺技术,更离不开审美。是艺术和技术的共同结晶。但它有别于纯粹的艺术创作和科学技术。

服装设计就是人们衣着服饰的造型、色彩、面料等构成形式的设想和安排,是结合了艺术和技术的创造活动。服装设计的目的就是使人们穿着得更舒适、更安全,打扮得更美好。因而,实用、美观、经济便是服装设计的基本准则。

服装设计是一门综合性学科,涉及绘画、史地、伦理、哲学、心理学、色彩学、民俗学、卫生学、市场消费学等学科。

二、设计的过程

服装设计的过程大体分为五个步骤进行。

1、**确立目标** 首先明确穿着对象和穿着目的,即设计的“四W”。

①Who 何人(年龄、性别、职业)

②Where 何地(场合、环境)

③When 何时(时间、季节)

④Why 何目的(穿着目的)

2、**掌握信息** 信息来源于市场销售动态,社会观念变革,面料、色彩流行情报和款式造型流行预测。也包括对穿着对象的心理和生理状态的把握。

3、**设想、构思** 根据信息进行综合分析,确立设计倾向和主题,同时进行多方位的构想和勾画草图。使设想逐步明确、完善。在构想中,想得越深入细致越好。要从选用面料、缝制工艺等角度去想象其制作效果和穿着形态,如同在头脑中从头至尾制作了一遍一样,达到“胸有成衣”的程度。

4、**绘制效果图和样品试制** 绘制效果图(有时只画款式图)和样品试制都是把设想变成具体形象、修改完善的过程。一些设想不到的细节误差,都会在这一阶段暴露出来,以便改进或补充。

5、**信息反馈** 样衣的实际穿着效果 and 产品销售状况是评价设计质量的关键,也是积累设计经验和开发新产品的重要依据。

以上划分只是大致过程,并不是绝对和机械的。有时是几个步骤同时进行或先有灵感构思,后决定用于男装还是女装。有些设计只画草图就可用于制作,在于灵活掌握。

图 1—5 明确穿着对象

三、设计的种类

服装设计的种类主要是由服装的作用来划分的,大致分为五种:

1、**预测型** 每年的春、夏和秋、冬,在法国的巴黎、意大利的米兰、美国的纽约、日本的东京等地的服装设计师,都要推出下一季的国际服装流行趋势预测。具有权威性和主导作用。大师们各抒己见、各展风姿,很快被其它的设计师所追随、模仿,形成世界服装流行浪潮。

中国服装研究设计中心在 1987 年首次正式发布中国服装流行趋势,也是预测型的设计,标志着中国服装的发展进入了一个崭新阶段。

2、**展示型** 各种国际男装、女装、童装博览会,各地时装节,各类时装大奖赛,以及商业性的时装表演,设计师个人作品回顾展都属于展示服装艺术魅力,促进市场消费,调动设计师积极性的活动。

展示型的设计也各有侧重,有的以展带销注重经济效益;有的只评比重创意,展示设计实力。不管侧重什么,凡展示型的设计,都要注重审美价值和表演效果,在服饰配套、服装系列造型

图 1—6 预测型设计

上付出努力。同时也要存在一些高于人们生活的设计,如未来服装的畅想、各种风格流派的争鸣、创作意念的展示等等。

3、**销售型** 即批量生产的产品投放市场,满足人们生活所需的设计。设计要求适销对路、压缩成本、工艺简单、适合生产。还要兼顾各种职业、性格、规格的多层次需要,注重方便实用,兼顾美观合理。一般只生产上、下装,对服饰配套要求不严。

4、**个人型** 为个人的平时穿着、结婚、登台表演设计的服装。要求满足穿着者的审美心理,符合穿着者的体型、肤色、性格等自然条件。使服装起到扬长避短、修饰美化作用。为个人设计服装,面料质地、花型也是启迪设计思维的重要依据。

5、**修改型** 有些服装厂为了使积压的产品“起死回生”投放市场,或对已畅销的产品进行“更新换代”,也有某人对已有服装不甚满意欲以改动的,都属于修改型设计。这类设计并不只限于设计师,许多有经验的师傅都可以搞。重点是把握主要矛盾,分清其优、劣所在,把差的地方改正、补救过来,使其更加完善或增加新意。

由于设计的种类、层次不同,评价其优劣的标准也不能一样。作为一名出色的设计师,应该具有既能设计方便穿着、适应生产的服装产品,也能设计具有审美价值的作品的能力。这对于开阔设计思路,适应工作的各方面需求是非常必要的,因而,作为一名设计师就应具备扎实的专业技能、敏捷的设计思维和多方面的艺术素养。

四、服装设计师的能力和素养

1、**款式造型能力** 任何服装都是由具体的点、线、面、体等造型要素组成的,这些要素的组合,决定了设计师必须具有一定的款式造型的审美和组织能力。它包括了作者对比例变化的敏感,及对平衡、节奏、韵律的感应等等。

2、**色彩搭配能力** 服装离不开色彩,色彩的选择搭配,首先要清楚色彩的性格、表情和给人的心理感觉,掌握协调用色的规律。服装的色彩搭配和配色的面积、位置、形状,无不体现着作者的色彩修养。

3、**裁剪制作能力** 新颖的款式造型,决定了服装的裁剪制作必须采用新的裁剪方法和制作工艺。换句话说,服装设计也包括了裁剪制作的设计。设计师在设计构思时,也要考虑裁剪的衣片形状、切割方向和省道、褶位、袋形、钮钉等工艺。国内刚刚兴起的立体裁剪,就

图 1—7 销售型设计

是集设计和裁剪于一体的设计裁剪方法。

4、**熟悉流行信息** 时刻关注服装发展动态，随时掌握流行色彩、流行款式、流行面料等信息，了解服装市场的销售状态。

5、**熟悉面料** 面料是构成服装的材料，它的软、硬、括、垂决定着款式造型的基本特色。各种面料都有各自的性格和表情，具有不同的质地和光泽。面料的牢度和重量也是不容忽视的制作因素，决定着款式种类范围。

6、**熟悉人** 人是衣着的主体，服装总需人来穿。服装设计的目的，就是为了人的穿着更舒适、更美好。因而，设计师必须熟悉人、熟悉人的心理和生理特点。

以上“三种能力、三个熟悉”是胜任服装设计工作的基本能力和基本素养。服装设计是一门综合学科，涉及知识极广。用较高的标准来衡量就是：一名出色的服装设计师要具有艺术家的头脑、科学家的精密、史学家的知识和发明家的创造。

第三节 设计与生产

一、设计与制作

服装设计不是“纸上谈兵”，必须采用面料，经过裁剪、制作才能完成。

设计构思、勾画草图、绘制效果图的过程都属于设想阶段，裁剪制作才是检验、完善、成型阶段。设计构想时，就应考虑采用的裁剪方法和缝制成型效果。一些新颖、奇特的设想也就是裁剪方法的创新，设想能否变为现实，取决于设计师对基本裁剪手段的了解掌握，以及灵活运用程度。

样衣的裁剪、制作过程，是把平面的面料，加工成立体的成衣过程。服装效果图只是描绘平面形象，而设计构思却是对未成型的立体服装的想象。这样，由立体到平面，再由平面到立体，一些切割线、体面关系就会发生许多变化。有些不合理的设想就难以成型，就需要做一些必要的改动。故而，作为设计师必须掌握一定的裁剪制作知识，有许多设计就是由设计师本人制作完成的。

样衣的制作也是为生产打基础。通过样衣制作可以获得各种生产的准确数据，包括用料数量、工资计时、成本作价等等。批量生产的质量标准也多以样衣为参考依据。可以说，制作是联接设计与生产的纽带。

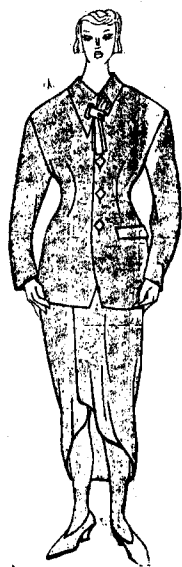

图 1—8 样衣是检验设计指导生产的依据

二、设计与面料

1、面料的“雕塑”

建筑师以砖石体现思想，作家用文字表现哲理。服装设计师则用面料塑造服装的美。

面料的特性质地、薄厚粗细都会直接影响服装的款式和造型，也决定着适用对象和穿着季节。同是一种款式、色彩的大衣，采用呢料制作，外观挺括、庄重、线条有力；使用棉布加工，则会松散、随意、线条短促；用绸缎面料，就会显得轻浮、柔弱、线条轻漂。故而，超出了面料所适应的范围，就会出现“事与愿违”的结果。一般来说，薄料适合春、夏季，厚料适合秋、冬季是受气温的限制；薄料可以采用多层次、多收褶的设计造型，厚料则要简洁、大方，这是受面料质地的制约。所以，服装设计师要像作家掌握词汇，音乐家熟悉声音一样熟悉和掌握面料的性能。了解它、驾驭它、把握它，使面料成为设计的得力助手。可以说，多数著名服装设计师，在选择和使用面料上，都有各自的偏爱，体现了对于面料的独特理解力和驾驭能力，形成各自的“领地”和设计风格。

2、面料的“灵感”

面料的颜色、质地、花纹、悬垂产生的线条特征，以及与其它面料组合产生的对比等等，都会触动设计师的心理（视感反应），萌发“灵感”的火花。设计师将面料的某种象征加以提炼，升华为具有某种审美价值的意象，加以理性化，创造出适合面料性能的设计。这是中外设计师惯用的设计手法。

图 1—9 “灵感”来自面料的设计

三、设计与工艺

人们挑选、评价服装，一是看款式、色彩、面料，二是看“做工”。所谓做工，包括了裁剪，更侧重缝制工艺。工艺的质量决定着产品的外观和身价，更影响服装生产的效率。

采用何种工艺手段制作服装，是设计的一项重要内容。同种款式，同样裁剪，缝制工艺不同，效果截然不一。仅以明线为例：

1、**外观不见明线的服装**——外观平整、洁净，显得贵重、高档、庄重。多用于毛料、丝绸服装。也易臃肿、浑圆无力。

2、**窄明线服装**——外观纤弱，有精致感。多用于的确良、防雨绸等薄料的衬衣、裙装。有不大方的弱点。

3、**中明线和双明线**——外观明快、丰富，显得牢固、耐用、作工精良，多用于棉、麻、

涤等中厚面料的茄克衫、风雨衣。缺点是费工时、档次低。

4、宽明线——外观粗犷、有力，较大方，多用于呢料、牛仔布等服装。

不仅明线的选择与服装效果紧密相连，其它工艺，如省、褶、开袋、加衬等等都有好多种方法供选择，而且各有其长、短处。工艺选择不当不仅费工费料，制作效果也不会好。故而服装设计师在设计构思时就要安排好缝制程序。从工艺效果、面料特点、省时省料等多种因素去考虑和选择。

一般来说，高档时装多用手工艺，中档服装多用手工和机缝结合，低档次服装多用简单工艺和全部机缝。

四、设计与市场

服装在设计师手中是作品，在工厂是产品，在商店是商品，在穿着者身上是消费品。这种“品质”的变化过程，是以设计为主导的。

服装设计的目的，是把服装穿在人们身上，满足人们生活需求，美化人们生活。服装市场，是联结设计师和消费者的主要渠道。服装能否适销对路，被广大消费者所接受，主要看其能否满足人们生理和心理的需求，能否按季及时投放市场，价格是否适当等等多方面因素。如果产品滞销，必将造成产品积压，给企业 and 国家造成经济损失，也必然影响新产品的开发设计。

另一方面，服装市场的销售动态，也体现了社会经济状况，社会思潮、审美心理等社会现象。透过服装市场的表面，可以反映整个社会的政治、经济和文化发展的程度。这就为设计师了解社会、体验流行、把握时代脉搏提供了详尽的多方面信息。为设计构思打下思想基础。

然而，有些市场信息并不是非常直接的。服装生产的规律也往往是春做夏装、夏做秋装、秋做冬装，即超前、跨季生产。这样，对于市场信息就要加以综合分析，抓住将要流行的苗头，再根据往年同季产品的销售状况加以判断，决定设计方向。这样的设计往往可以掌握生产和销售的主动权。

同时，也要密切注视沿海城市的服装市场动向。沿海城市的服装行情常常牵动着内地的服装流行，而这些服装款式又多受国际服装的影响。这些服装市场的动态是不容忽视的。然而，一定要考虑到本地区的气温变化，服装欣赏水平和经济承受能力，否则，容易盲从处于被动。

图 1—10 双明线的
牛仔装

练习与指导

一、什么是服装？什么叫时装？服装与时装有何区别，有何联系？

二、什么是服饰配套？为什么服装设计要讲究服饰的配套？

三、款式和造型有何区别？西装、男衬衫、斜裙都属于什么造型？

四、“服装设计就是画画衣服样子”。这句话对不对？为什么？

服装设计一般分为哪几个步骤？什么是服装设计的“四 W”？

五、服装设计有哪几大种类？商店出售的服装属于哪一类？会画画就能当服装设计师吗？为什么？

六、服装设计只要画出效果图就可以了，这样说对吗？为什么？

面料里面有“灵感”吗？

七、服装中哪些部分属于工艺范畴？手工艺多用于低档服装，对吗？

了解服装流行信息，只要等到设计时到商店去看一看就够了，对吗？为什么？

八、你认为服装设计教学采用什么形式好，哪些内容你最想知道？