

纺织服装高等教育“十三五”部委级规划教材

服装设计基础

Basics For Fashion Design

朱莉娜 编著

东华大学出版社

纺织服装高等教育“十三五”部委级规划教材
服装设计与工程国家级特色专业建设教材

服装设计基础

Basics For Fashion Design

朱莉 著

东华大学出版社·上海

图书在版编目 (CIP) 数据

服装设计基础 / 朱莉娜编著. —上海: 东华大学出版社, 2015.9

ISBN 978-7-5669-0889-6

I. ①服… II. ①朱… III. ①服装设计—高等学校—教材 IV. ①TS941.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 214995 号

责任编辑: 孙晓楠

封面设计: 陈良燕

服装设计基础

FUZHUANG SHEJI JICHU

朱莉娜 编著

出版: 东华大学出版社 (上海市延安西路 1882 号, 200051)

本社网址: <http://www.dhupress.net>

天猫旗舰店: <http://dhdx.tmall.com>

营销中心: 021-62193056 62373056 62379558

印刷: 苏州望电印刷有限公司

开本: 889mm × 1194mm 1/16

印张: 6.5

字数: 300 千字

版次: 2016 年 1 月第 1 版

印次: 2016 年 1 月第 1 次印刷

书号: ISBN 978-7-5669-0889-6 / TS · 647

定价: 33.00 元

目录

CONTENTS

第一章 服装设计概论 / 7

第一节 简述服装 / 9

第二节 服装设计概述 / 11

第二章 服装造型设计 / 15

第一节 服装廓形设计 / 17

第二节 服装衣身结构设计 / 22

第三节 服装局部造型设计 / 25

第三章 服装图案设计 / 33

第一节 图案的构成 / 35

第二节 图案的分类 / 37

第三节 服装图案与其他设计要素的关系 / 42

第四节 服饰图案的表现形式 / 44

目录

CONTENTS

第四章 系列服装设计 / 49

第一节 系列服装设计概述 / 51

第二节 系列服装设计的方法 / 53

第三节 系列服装设计的要点 / 60

第五章 创意服装设计 / 65

第一节 服装创意设计的方法 / 67

第二节 成衣类服装创意设计 / 72

第三节 服装创意设计典型案例分析 / 75

第六章 服装设计的综合运用 / 83

第一节 女装设计 / 85

第二节 男装设计 / 89

第三节 童装设计 / 94

纺织服装高等教育“十三五”部委级规划教材
服装设计与工程国家级特色专业建设教材

服装设计基础

Basics For Fashion Design

朱莉 著

东华大学出版社·上海

图书在版编目 (CIP) 数据

服装设计基础 / 朱莉娜编著. — 上海: 东华大学出版社, 2015.9

ISBN 978-7-5669-0889-6

I. ①服… II. ①朱… III. ①服装设计—高等学校—教材 IV. ① TS941.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 214995 号

责任编辑: 孙晓楠

封面设计: 陈良燕

服装设计基础

FUZHUANG SHEJI JICHU

朱莉娜 编著

出版: 东华大学出版社 (上海市延安西路 1882 号, 200051)

本社网址: <http://www.dhupress.net>

天猫旗舰店: <http://dhdx.tmall.com>

营销中心: 021-62193056 62373056 62379558

印刷: 苏州望电印刷有限公司

开本: 889mm × 1194mm 1/16

印张: 6.5

字数: 300 千字

版次: 2016 年 1 月第 1 版

印次: 2016 年 1 月第 1 次印刷

书号: ISBN 978-7-5669-0889-6 / TS · 647

定价: 33.00 元

前 言

本书是服装设计与工程专业的特色课程建设书目，对口贯通专业试点建设教材。其也是笔者近十几年来从事服装设计教学的经验积累及一些易学易掌握方法的总结。该书既可作为高等院校服装专业学生的教材，也可作为从事服装设计、生产、营销等的专业技术人员以及广大服装设计爱好者的参考用书。

本书共分六章，第一章介绍了服装设计的基础概念；第二章讲解了服装造型设计，包括外部造型设计和内部造型设计；第三章讲解了服装图案设计，从图案基础知识部分入手，通过掌握它的规律、方法和技巧，逐步结合服装，运用到服装设计中去；第四章介绍了系列服装设计，包括系列服装设计的方法和要点等；第五章以学生参加服装设计大赛作品为具体案例，分析并讲解创意服装设计；第六章介绍了服装设计的综合运用，包括女装设计、男装设计、童装设计，多角度地把握服装设计学的总体设计思路。

本书在编著过程中得到了张慧、张孟璇、白雪、陈云琴、叶琳、吴梦瑶、王建明、周慧丽等的帮助，特此表示衷心感谢。同时，值此书出版之际，谨向参与编写、审定的专家和提供支持的各方人士表示衷心的感谢。

由于撰写时难以做到尽善尽美，因此书中难免会有疏漏、欠妥和偏颇之处，恳请广大读者和同行给予指正。

编 者

2015年7月

目录

CONTENTS

第一章 服装设计概论 / 7

第一节 简述服装 / 9

第二节 服装设计概述 / 11

第二章 服装造型设计 / 15

第一节 服装廓形设计 / 17

第二节 服装衣身结构设计 / 22

第三节 服装局部造型设计 / 25

第三章 服装图案设计 / 33

第一节 图案的构成 / 35

第二节 图案的分类 / 37

第三节 服装图案与其他设计要素的关系 / 42

第四节 服饰图案的表现形式 / 44

目录

CONTENTS

第四章 系列服装设计 / 49

第一节 系列服装设计概述 / 51

第二节 系列服装设计的方法 / 53

第三节 系列服装设计的要点 / 60

第五章 创意服装设计 / 65

第一节 服装创意设计的方法 / 67

第二节 成衣类服装创意设计 / 72

第三节 服装创意设计典型案例分析 / 75

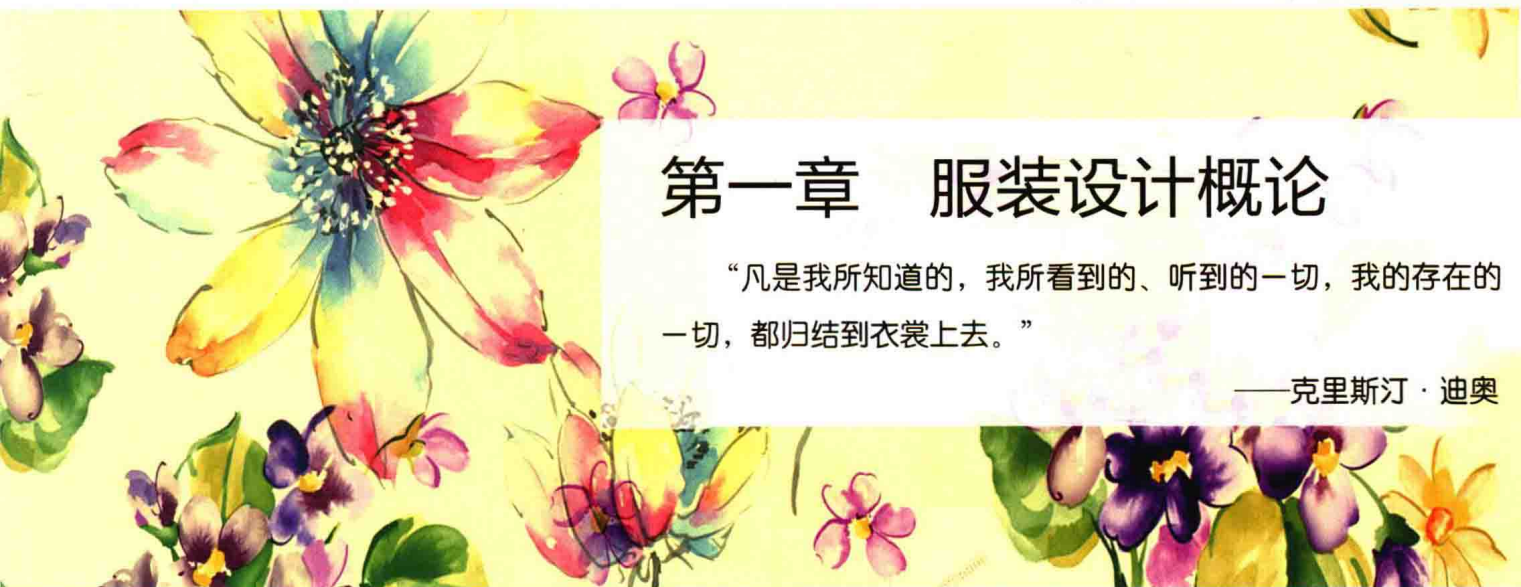

第六章 服装设计的综合运用 / 83

第一节 女装设计 / 85

第二节 男装设计 / 89

第三节 童装设计 / 94

第一章 服装设计概论

“凡是我所知道的，我所看到的、听到的一切，我的存在的一切，都归结到衣裳上去。”

——克里斯汀·迪奥

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、文化发展密切相联。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。服装越来越受到社会的重视。

第一节 简述服装

一、服装的概念

服装有两方面的含义:一方面是指用于人体穿着的所有物品的总称,这些物品主要有衣服、首饰、箱包、头巾、帽子等;另一方面,服装也指人体着装后的一种状态,这种状态由穿衣人、衣物以及人和物所处的环境共同组成。服装的这两方面的含义是共存的,为人们表述和理解服装提供了方便。

服装是人类赖以生存的物质条件,同时也是作为“社会人”必须具备的重要表现形式。因此,服装的基本性质既有物质性的一面,也有精神性的一面。服装的这些基本性质从服装的产生之初即表现出来。关于服装的起源有许多推测和解释,概括起来无不起源于人类以下两方面的需要:一方面是由于人类生理方面的物质需要;另一方面是由于人类心理方面的精神需要。人类这两方面的需要始终是服装发展的主要条件与动力。正因为有了这些条件与动力,服装才会从简陋到精致、从低级到高级地向前发展,成为人类社会物质生活与精神生活不可缺少的组成部分。

在了解服装概念的同时,还必须把几个与服装有关的名词搞清楚。

(1) 衣服:衣服是服装的一部分,是遮盖人体的物品,如上衣、裤子等。不包括首饰、鞋、帽等服饰配件。

(2) 成衣:成衣是按一定规格和标准型号批量生产的衣服。消费对象是具有相同或相近需求的群体。

(3) 时装:时装是在一段时间、一定范围内流行的服装。

衣服、成衣、时装与服装有直接联系,但又各有不同的内涵,搞清楚它们的区别,有利于全面、深入地了解服装。

二、服装的功能

1. 防护功能

服装是人类生活的必需品,为了抵抗大自然的侵害和其他环境因素的影响,人类生活中必须具有必要的防护设施,服装便是其中一项。服装对人的防护,主要表现为以下几个方面。

(1) 防寒保暖:在气温比较低的情况下,人们穿着服装后能遮盖 94% 左右的身体,能有效地阻止人体表面皮肤产生的热量向外散发,提高机体的御寒能力,保护穿衣人不受寒冷的伤害。

(2) 隔热防暑:在外界气温高于人体温度时,环境中的热能会通过辐射和对流,传达至人的皮肤,然后通过血液的流动传入人的体内,影响人体健康,而浅色或一些特殊面料的服装却有很好的防辐射和隔热功能。

(3) 调节湿度:空气湿度过低,会使人感到干燥,而湿度过高又会使人感到闷热。用透气性、吸湿性良好的材料制作服装,能及时调节和保持衣下空气层的湿度,使人感到舒适。

(4) 调节空气:人体的皮肤是需要呼吸的。皮肤在呼吸时,除排出二氧化碳外,还会排出各种气态的有机物质,它们的主要成分是氯化钠、尿素、乳酸和氨等。这些物质有酸臭味,若留在

皮肤或内衣上,对皮肤有一定的刺激作用。如果长期存留在皮肤和内衣上,还会滋生微生物,影响人的健康。透气性良好的服装能经常更新衣服内层空气,使得外界清洁的新鲜空气不断替换有害的空气,以帮助皮肤进行正常的新陈代谢。

(5) 防风、防雨:冬季凛冽的寒风会使没有遮盖的皮肤出现干裂、冻伤的现象,即使在夏天,让风直接吹到人身上也会使抵抗力不强的人着凉。穿着服装,特别是穿着用透气性较差的材料制作的服装,能有效地减少因刮风引起的皮肤水分蒸发和大量散热。雨水能直接淋湿皮肤,破坏皮肤的正常生理机能,加速体热的散发,引起寒冷反应。穿着防水性能良好的服装,能使人体免受雨水的侵袭。

(6) 其他防护作用:服装还能保护皮肤免受灰尘和泥土污染,免遭蚊虫叮咬、荆棘扎刺以及外力伤害。有些专用服装还有许多特殊的保护作用。如防毒、防细菌、防原子辐射、防火、防低压缺氧、防高空气液沸腾等。

总之,人类的正常生理机能和一切活动,都离不开服装,服装是人类生活的必需品。

2. 美学功能

服装是人类美化自身的艺术品,从考古发掘的文物中可以发现人类很早就有了审美意识。他们在制造生产工具和生活用具的同时,已经在制造艺术品。大量的史料还证明,在人类最早创造美的活动中,就包含了对自身的美化。他们绘制纹身、磨制贝壳、佩戴骨珠和石珠、涂黑牙齿等方法打扮自己。服装产生之后,人类对自身的装饰就被服装所取代了,服装成了人们形象的重要组成部分。无数古今中外的艺术家借助服装的表现塑造了许许多多令人难忘的人物形象。在现实生活中也是这样,当我们回忆某位朋友、某位同事的时候,他的服装总是和他的音容笑貌同时出现在我们脑海里。

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。衣着美、仪表美是人们自我完善的重要条件之一。穿上一件得体的服装,不仅能弥补穿衣人体型上的不足,而且能使穿衣人在社交活动中更有信心。今天,单纯地满足于服装的实用功能的人已经不多了,人们更注重服装在实用基础上的装饰功能。人们需要用服装的款式美、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。在现代社会,服装已成为一种倍受人们关注的艺术品。

三、服装的分类

服装一般可分为两大部分:一部分是衣服,亦称衣裳,是人体着装的主要部分;另一部是服饰配件,主要起着补充和烘托的作用。衣服类服装的种类很多,分类方式也很复杂,一般可按以下8种方式分类:

(1) 按季节分:春装、秋装、夏装、冬装。

(2) 按性别分:男装、女装。

(3) 按年龄分:婴儿装、童装、青少年装等。

(4) 按款式分:长裤、马甲、短裙、西装等。

(5) 按材料分:丝绸服装、裘皮服装、棉布服装、羽绒服装等。

(6) 按用途分:工作服、运动服、舞台服、生活服等。

(7) 按加工工艺分:编织服装、手绘服装、绣衣等。

(8) 按民族或国家分:朝鲜族服装、蒙古族服装、苗族服装;印度服装、日本服装等。

服饰配件类根据服饰配件各自不同的功能,主要可分为以下四类:

(1) 首饰类:钗、簪、耳坠、戒指、项链、手镯等。

(2) 帽类:棉帽、礼帽、安全帽、草帽等。

(3) 鞋类: 拖鞋、雨鞋、便鞋、球鞋、皮鞋、布鞋、胶鞋等。

(4) 包类: 书包、公文包、旅行包、手提包、钱包等。

另外, 对衣服的功能起补充和烘托作用的服饰配件还有头巾、腰带、袜子等。

第二节 服装设计概述

一、服装设计的概念

服装设计是指在正式生产或制作某种服装之前, 根据一定的目的、要求和条件, 围绕这种服装进行的构思、选料、制样、定稿、绘图等一系列工作的总和。工业革命以前, 由于生产力落后及社会生活的局限, 服装设计与服装缝制没有截然的分工。随着现代工业的发展, 服装已成为批量生产的工业产品。同时, 社会生活的日益丰富和人们经济收入的提高, 也激发着人们对服装的功能提出更高的要求。于是, 服装设计逐步从手工业操作的匠人手中脱离出来, 并发展为一门独立的、综合性的应用学科。

首先, 服装设计要实现服装良好的实用功能。因此, 服装设计必须研究并解决服装的外观形式、使用材料及内部结构如何更好地适应人体结构和人的活动规律等问题。只有解决好这些问题, 使得设计制作完成的服装给人方便、舒适的感觉, 才可能保证设计的成功。即使那些以追求艺术美为主要目的的服装设计作品, 在展示时也必须与人体以及模特的表演完美地结合起来, 否则, 也会影响其艺术美的表现。

其次, 服装设计必须追求尽可能完美的审美功能。因此, 服装设计必须研究并解决如何运用各种形式美要素和形式美构成法则处理好服装的款式、色彩、材料变化, 使服装更好地美化人们的生活。特别是在当下, 不能解决好这些问题, 服装设计就很难受到人们的欢迎。

再次, 服装设计是一种面向生产的设计, 其设计必须与生产技术、设备和管理同步进行。因此, 服装设计必须研究并解决产品外观形式与内在质量的关系问题, 研究并解决产品价值与成本

的关系问题,使价值规律通过设计在生产中得到最佳体现。

最后,服装设计还是一种面向市场的设计,设计的成功与否最终要由市场来检验。因此,服装设计必须研究不断变化的市场,研究市场销售规律和流行趋势对设计的影响。只有这样,才能在日益激烈的市场竞争中赢得胜利。

总之,服装设计的最终目的是谋求达到人与服装、社会与服装、服装厂与市场之间的相互协调。它对于满足人们的物质需求,推动社会物质文明与精神文明的发展,有着极其重要的意义。

二、服装设计的分类

在设计不同类别的服装时,设计定位和设计语言都应当有明确的区别,这样才能做到有的放矢。因此,服装设计也有分类的必要。服装设计的分类可以按照服装的类别来分,如丝绸服装设计、舞台服装设计、生活装设计等。由于生活装的消费群体广博而复杂,因此,生活装设计一般又分为高档服装设计和成衣设计两种,以适应不同消费群体的需要。因为中高档服装的设计主要是针对有一定社会地位和经济基础的少数人,这类服装的成本和价格无须过分重视。设计的重点应侧重于表现穿衣人的个性特征,所用的材料和工艺都必须十分讲究,以烘托穿衣人的体型、气质、社会地位和经济实力。而一般成衣设计针对的是普通消费者,服装的成本和价格是设计者不能忽视的重要因素。设计的重点应侧重于反映流行,并根据不同年龄、不同性别、不同地区的人的审美需要进行分类设计。只有准确地把握好各类服装设计的定位和设计语言,才能得到事半功倍的效果。

三、服装设计者的基本条件

服装设计涉及自然科学和社会科学的广阔领域,需要运用数学、物理、化学、生理学、心理学、美学、材料、工艺、人体工学以及经济、管理、市场销售等各方面知识。因而在具体工作中,服装设计者常常要与有关的工程师、工艺师、管理人员、供销人员通力合作,发挥集体的力量,才能圆满地完成全部任务。同时,作为设计者本人,也应具备以下多方面的条件。

1. 丰富的生活经验

直接或间接的生活经验是设计者进行创作的源泉,是服装设计者必须具备的条件,是设计者创作能力形成和发展的基础。设计者应使服装具有较高的使用价值。然而,不同地区的人群,因为地理环境、气候条件、生活习俗、劳动方式以及经济收入的不同,对服装的要求也有所不同。设计者只有深入生活,才能了解不同地区人们的不同要求,设计出适销对路的产品。

设计者还要使服装产品具有较高的审美价值。生活中蕴藏着丰富的美,设计者只有深入生活,才能从生活中捕捉到社会的美、自然的美、艺术的美。且把从生活中得到的美的情感、美的造型、美的色彩,融入到自己的设计作品中去。同时为了使自己的设计符合工厂的生产条件,设计者应积极参加生产实践,了解并熟悉服装生产的每个环节。设计者生活经验的广度和深度,从根本上决定了其设计作品的价值。

2. 必要的人体知识

服装设计是以满足人的生理需要和心理需要为最终目的的设计。符合人体结构、方便人体活动是服装设计的前提条件。因此,为了获得成功的设计,设计者必须具有与设计有着直接关系的人体方面的知识,要充分认识人体活动规律及人与周围环境的关系。