

高等院校设计专业“十三五”规划应用型教材·服装与服饰设计

服装设计概论

曾丽 主编

湖南大学出版社

DESIGN
www.shejisy.com

服装设计概论

主编 曾丽

湖南大学出版社

内容简介

本书包括基础部分和设计部分，基础部分介绍了服装和服装设计的概念、如何进行服装审美以及服装设计的形式美法则；设计部分介绍了服装设计的造型、色彩图案和材质等设计知识，也介绍了服装流行的一些内容。可作为应用型高等院校、高等职业院校、高等专科学校、成人高等院校等相关专业学生学习用书，也可供五年制高职院校、中等职业学校及服装设计爱好者和专业人员参考使用。

图书在版编目(CIP)数据

服装设计概论 / 曾丽主编. — 长沙: 湖南大学出版社, 2015.10
(高等院校设计专业“十三五”规划应用型教材·服装与服饰设计)

ISBN 978-7-5667-1009-3

I. ①服… II. ①曾… III. ①服装设计—高等职业教育—教材
IV. ①TS941.2

中国版本图书馆CIP数据核字(2015)第259993号

服装设计概论

FUZHUANG SHEJI GAILUN

主 编: 曾 丽

责任校对: 全 健

责任编辑: 胡建华

责任印制: 陈 燕

装帧设计: 李 昱

出版发行: 湖南大学出版社

社 址: 湖南·长沙·岳麓山

邮 编: 410082

电 话: 0731-88822559(发行部) 88821251(编辑部) 88821006(出版部)

传 真: 0731-88649312(发行部) 88822264(总编室)

电子邮箱: hjhncs@126.com

网 址: <http://www.shejisys.com>

印 张: 8.5

印 装: 湖南雅嘉彩色印刷有限公司

字 数: 206千

开 本: 787×1092 1/16开

版 次: 2016年1月第1版

印 次: 2016年1月第1次印刷

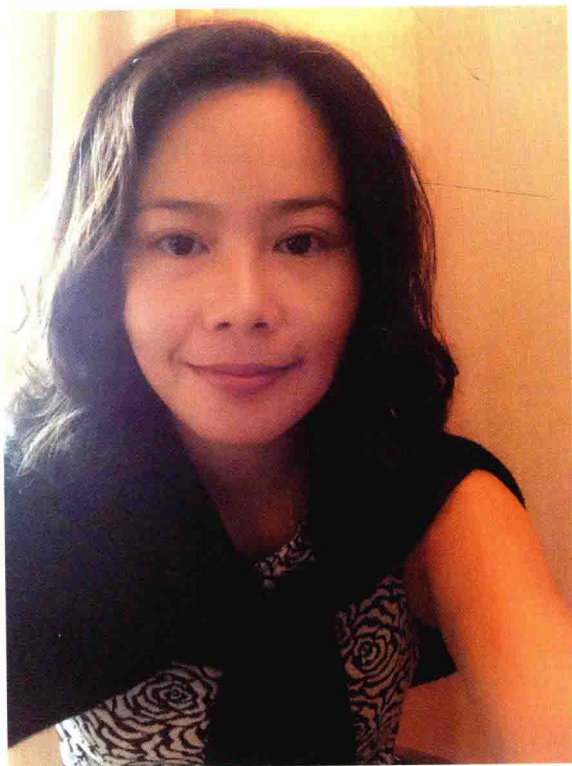
书 号: ISBN 978-7-5667-1009-3/J·251

定 价: 48.00元

版权所有, 盗版必究

湖南大学出版社图书凡有印装差错, 请与发行部联系

作者简介

曾丽

副教授

深圳职业技术学院艺术设计学院服装系

北卡罗来纳州立大学访问学者

中国·大朗毛织价格指数决策参考特约研究员

西安工程科技学院（原西北纺织工学院）针织专业硕士、服装专业学士

发表十多篇论文和设计作品

独立编著和参编《服饰设计》《针织工艺与服装 CAD/CAM》等四部教材著作。

目录

1 服装与服装设计 / 1

- 1.1 服装2
- 1.2 服装设计3
- 1.3 服装设计的条件和原则4
- 1.4 服装设计师的条件6

2 服装设计美学应用 / 7

- 2.1 服装设计的审美角度8
- 2.2 服装设计的形式美法则12
- 2.3 服装设计美学应用案例21

3 服装造型设计 / 23

- 3.1 服装设计的造型元素及视觉中心24
- 3.2 服装廓型设计37
- 3.3 服装细节设计47
- 3.4 服装造型设计案例72

4 服装色彩与图案设计 / 77

- 4.1 服装色彩设计78
- 4.2 服装图案设计82
- 4.3 服装色彩与图案设计案例88

5 服装材质和肌理设计 / 95

- 5.1 服装材质96
- 5.2 服装肌理设计102
- 5.3 服装材质和肌理设计案例110

6 时装的流行与设计 / 113

- 6.1 服装的流行语言114
- 6.2 服装的流行规律123
- 6.3 时装周124

附录一：世界著名服装设计院校126

附录二：著名服装设计师和品牌129

后记132

1

服装与服装设计

“服装设计的对象是人，必须先考虑服装使用者将服装用在什么时间、地点、场合，随后决定如何利用相关的艺术语言和形式进行设计。”

课程目标 掌握服装和服装设计的概念，熟悉服装的一般分类，了解服装设计的内容和流程，认识成为服装设计师须具备的条件。

建议课时 4 课时

关键词 服装 服装设计 服装设计师

讨论问题

1. 普通成衣、高级成衣和高级定制服装之间的异同。
2. 服装款式设计的三个基本要素及概念。
3. 服装设计师所应具备的知识和技能。

1.1 服装

1.1.1 服装含义

现代汉语中服装是衣服鞋帽和佩饰的总称。衣服是指覆盖人体躯干和四肢的衣物，如大衣、西装、衬衫、背心、裙、裤等；装饰品又称为服装配件、配饰和饰品，指为了配合整体形象进行装饰的物品，如帽子、围巾、腰带、鞋子、箱包、首饰等。与服装相关的概念还有衣裳、衣服、被服、服饰、成衣、时装、装束等。

按用途可分为内衣和外衣两大类。内衣紧贴人体，起护体、保暖、整形的作用；外衣则由于穿着场所不同，用途各异，品种类别很多，又可分为社交服、日常服、职业服、运动服、室内服、舞台服等。

从形制上大体分为上装、下装和一件式服装三大类。上装包括大衣、衬衫、背心、西装、外套等；下装分为裤、裙等；一件式服装是上装和下装结合在一起，如连衣裙和连身裤。

1.1.2 服装分类

服装有多种分类。最常规的分类是按性别分为男装和女装；按年龄分为婴儿服（0~1岁）、幼儿服（2~5岁）、儿童服（6~11岁）、少年服（12~17岁）、青年服（18~30岁）、成人服装和中老年人服装（表1-1）。

按服装材料来分可分为针织服装、梭织服装和皮草服装等。梭织服装是采用梭织面料生产制作的服装，常见有西服、西裤、套装和大衣等；针织服装则是采用针织面料生产制作的服装，常见有内衣、秋衣秋裤、T恤和毛衫等；皮草类服装包括用动物毛皮制成的毛皮服装和去毛的动物皮革制成的革皮服装。

此外,按季节来分可分为春装、夏装、秋装、冬装,这也是国际时装周的分类方式。按特殊功用来分类有耐热的消防服、高温作业服、不透水的潜水服、高空穿着的飞行服、宇航服、高山穿着的登山服等。按服装的厚薄和衬垫材料不同来分类有单衣、夹衣、棉衣、羽绒服、丝绵服等。

表1 服装分类

性别	男装
	女装
年龄	婴儿服(0~1岁)
	幼儿服(2~5岁)
	儿童服(6~11岁)
	少年服(12~17岁)
	青年服(18~30岁)
	成人服装
	中老年人服装
用途	外衣
	内衣
材料	针织服装
	梭织服装
	皮草服装
形制	上装
	下装
	一件式服装
季节	春装
	夏装
	秋装
	冬装

1.2 服装设计

所谓设计,是对事物的设想、策划和确定方案,是在一定的目的和意图指导下,进行创造性的构想,并将意图具体表示出来的过程,包含从思维到实践、从设想到产品的完成,并证实设计的可行性、完整性和合理性。

服装设计是设计的一个分支。广义的服装设计包括款式设计、结构设计和工艺设计,见图1-1。也就是说,服装的设计是以服装为对象,以追求实用美为目的,运用一定的艺术语言,对服装造型、色彩和材料进行创造,运用一定的表现技法与工艺手段实现设计构思,并完成整个着装状态的创造性行为。服装设计须先有一个设想,然后选择题材,收集资料,确定主题,构思服装最初的形态,进行初步设计到最终定稿等一系列的设计工作,再经过结构、工艺处理后才能成为具体的服装。并且制作出来的样衣还不是最终的定稿,需评估反馈。最终设计的效果还需看穿着后的整体形象的反映(图1-2)。

狭义的服装设计指服装的造型设计、色彩设计和材质设计。由此可看出,服装构成的三大要素是款式、色彩、材料,它们组合

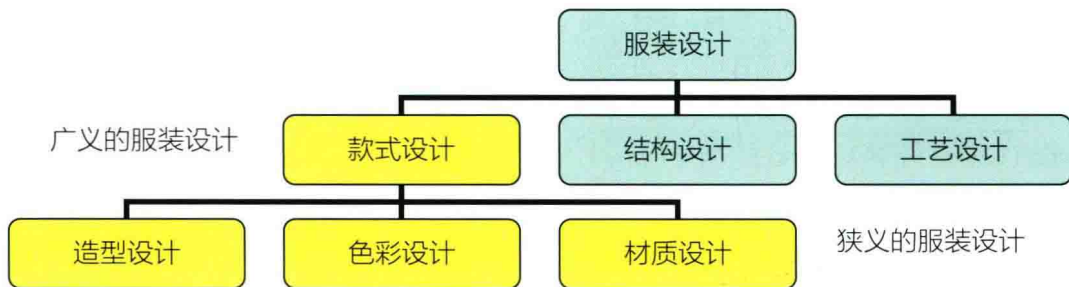

图1-1 服装设计内容

成服装构成设计。服装造型设计是构造服装的框架式样，为服装材料和服装制作提供最有效的依据；服装色彩设计是体现服装的色彩面貌，给服装造型和服装材料提供可视因素；服饰材料是服饰造型的物质媒介，是构成服饰视觉形象的物质元素。点、线、面、体、色、肌理等又是构成服装视觉形象最基本的元素。一般情况下，服装造型设计的顺序先是外轮廓设计，确定总体的形，再进行内轮廓设计，细化局部的构造。以后的章节会对这些要素、过程和方法分别进行阐述。

Q&A:

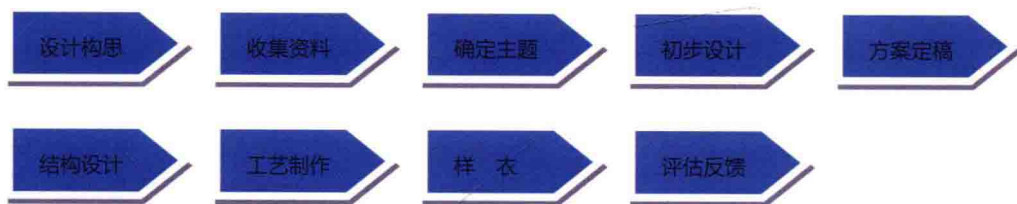

图 1-2 服装设计过程

1.3 服装设计的条件和原则

1.3.1 服装设计的条件

服装设计的对象是人，必须先考虑服装使用者将服装用在什么时间、地点、场合，随后决定如何利用相关的艺术语言和形式进行设计。服装设计的“5W”，即何时（when），何地（where），何人（who），为何（why）和穿什么（what），这是从事服装设计必须着重考虑的关键条件（图 1-3）。

Who，何人是指着装者的年龄、体型、职业、经济状况等个体特征。每一类人群都有比

较固定的穿着倾向，设计服装前须对服装使用者进行深入细致的分析研究。

Where，何地是环境因素，指着装的地点、场合，包括自然地域和社会场合。每个大环境有不同的自然和文化背景，服装会呈现不同的文化内涵和时尚气息。另外，服装要与穿着场合的气氛协调，比如宴请、婚礼、丧礼、演唱会、演讲堂等具体活动的场合。

When，何时指着装的时间。服装的季节性很强，表现为时令季节和具体时刻，包括昼

图 1-3 服装设计的条件

夜、季节、时代等因素，同时还包含流行性。

Why，为何指着装者的着装目的，其心理需求是在于款式、用途还是价值。

What，穿什么指同一时间可穿的服装种类很多，选择什么类型的服装，是设计的前提条件。

除此之外，还有TPO原则，是时间（time）、地点（place）、场合（occasion）的缩写，与“5W”原则基本上大同小异。

1.3.2 服装设计的原则

服装是实用性和审美性的综合体，服装设计必须围绕这两个基本特征进行。服装的实用

性大多出于常规的保暖、舒适、结实、方便、护体、遮羞等，或者与防水、防火、防辐射和耐极寒等特殊需要相关，较易实现和满足。

服装的审美性则是人们对服装美观的要求，因时代的发展、时尚的转变及审美角度的变化，既反映出当时的科技水平、地理特征、风土人情和宗教信仰，也反映民族、文化和着装者的个性，体现为永无止境的追求，很难实现持久的、真正的满足，所以服装跟随着审美改变而不断发展，才有了永远发展的动力。

把握好了实用性和审美性这两个服装设计的原则，才能设计出满足人们生理和心理需求的服装作品。

1.4 服装设计师的条件

对于设计师而言,进行服装设计必须具备各种相应的能力,主要包括专业知识和心理素质两个主客观条件。

专业知识是指与服装专业相关的学科内容,主要培养服装形态语言的运用、组织、变化等表现能力,服装的结构、工艺、面料、色彩的把握能力,服装绘画表现的基本技能等服装设计基本功。这些核心技能的培养,需要学习素描、速写、色彩和服装画等美术基础课程,培养审美能力和造型能力;需要学习中西方服装史和服装设计理论,了解服装的变迁历史,掌握服装的流行规律和趋势,借鉴前人的设计经验和技巧;需要学习服装结构和服装工艺知识,知晓服装生产流程、工艺特点和新技术,加深对服装的理解,探索服装设计实现的可能性;需要学习服装材料课程,特别是对材料的感性认识,这是选择材料表达设计意图的可靠有效的依据;在信息化时代,还需要熟练掌握现代化服装设计工具,包括 PhotoShop、Illustrator 和服装 CAD 等各种专业软件,跟上行业的发展以及提高工作效率。另外服装市场营销、服装陈列、服装心理、服装人体工程等也都是服装设计师需要掌握的知识。此外,专业资料 and 各类信息的收集和整理,也是一项长期的不能间断的工作。

在心理素质方面,指要不断提高审美能力;培养对审美和市场的敏锐感受力;建立服装超前意识,加强对流行的理解和感知;学会与人沟通、交流和合作,服装产品的良好社会和经济效益离不开方方面面相关人员的紧密配合与合作;敬业精神和奉献精神也是成功的服

装设计师不可缺少的条件。

上述以设计师综合素质为中心的综合能力的形成主要来自大量的信息接收和积累,并在长期实践中逐渐完善起来,只有坚持不懈,才能成为一名合格的服装设计师。

Q&A:

2

服装设计美学应用

“服装是立体的艺术，与人体是分不开的，要和人体结合形成服装形象，服装与人体之间的关系要恰当、确切。”

课程目标 了解从哪些方面进行服装审美，掌握形式美法则的概念，能熟练运用形式美法则进行服装设计。

建议课时 16 课时

关键词 服装审美 反复 比例 变化 统一 协调 强调

讨论问题

1. 如何实现服装的审美功能。
2. 服装比例对服装风格的影响。
3. 如何协调服装中的变化因素。
4. 如何营造服装的系列感。

组成服装的形式并非是单一的，实际是一个形式集合群，必须用众多形式组合在一起来反映。但这些形式并非是地位均等的，而是有主有次，分工合作，互相影响。所以服装之美也是一种综合之美，包含了形体塑造、发型、妆容、仪态、服装，再到服装本身的造型、颜色、材质、肌理、图案等。服装设计的完成是美的形式的完成，人类的审美情趣就沉淀于完成的服装之中。

2.1 服装设计的审美角度

服装整体的审美必须通过服装的各种组合实现，款式、色彩、质感、肌理、线条、构成关系、装饰等因素以直接的感知或生动具体的形象表达着服装的美感。具体来说，服装的整体美是通过形态构造美、色彩美、机能美、材质美、工艺加工美、个性美、流行美等要素综合显现的。

2.1.1 人体美

服装是立体的艺术，与人体是分不开的，要和人体结合形成服装形象，服装与人体之间的关系要恰当、确切。服装的载体——人体是

活动的，在展示静态表现的同时，更多的是动态的表现。服装要符合静态和动态的人体，不妨碍人体运动，在静态和动态时都和人体保持一种和谐的关系，各个角度看上去都美观。美化人体是服装艺术的基本作用之一，表现人体美和弥补形体缺陷也是服装的一种设计技巧。服装的主要美学功能就是突出人体美，成为美化人体的一种艺术，这是服装美与其他艺术美的不同之处。人体美包含着外在和内在两方面，服装要体现人体外在形体的自然美感，内在的美是指人的本质和通过人的表情、体态传达的丰富多样的思想境界。服装塑造的人体美的形

图 2-1 Philipp Plein2015 秋冬
服装通过裸露肩、腰和腿等部位，体现了女性人体美。

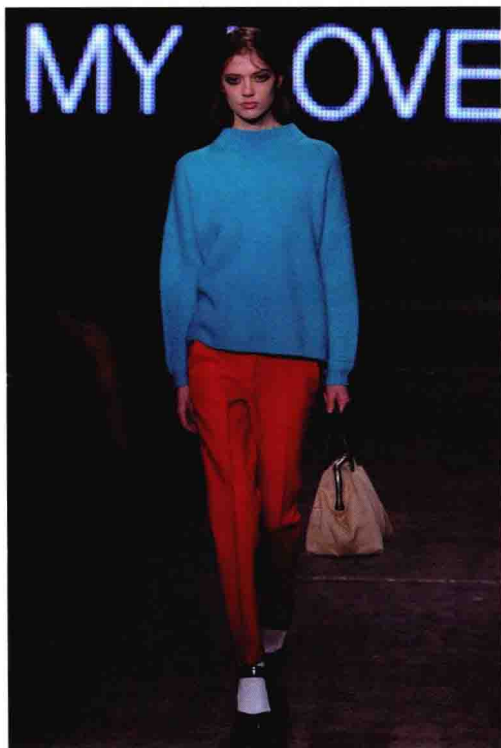

图 2-2 DKNY2015 秋冬
宝蓝色和红色碰撞，简洁的款式映射出印度民族风情，艳而不俗。

式和内容在不同时代、社会、国家、民族和阶级是不同的（图 2-1）。

2.1.2 色彩美

服装首先映入人眼帘的是色彩，只有色彩与款式的完美与和谐结合，才能充分地展示服装美。色彩感通过色相显示与色调构成而获得，其审美特征明显，具有表情性，能够传达美的情感意味，如色彩的兴奋与沉静、暖与冷、前进与后退、活泼与忧郁、华丽与朴素等。图案带来的审美感觉也可以归属于色彩美。色彩美包括两个方面，一是服装本身具有的色彩美感，包括材料的色彩美和服装搭配产生的色彩美；二是服装与外部环境因素的协调产生的色彩美，包括服装色和肤色、饰品和肤色、肤色和环境等（图 2-2）。

Q&A:

2.1.3 材料美

丰富多彩的材料是构成服装美的另一个主要因素,包括材质美与肌理美。材质美是材质纤维结构等自然性能产生的视觉美与触觉美,材料天然的品格展示出其特有的质地魅力。肌理美是材料不同的加工方式、材料的再创造或新的材质组合方式形成的材料美。例如同一种材料的构成,如打褶、镂空、浮绣、扎结、拼缀等手法;不同材料组合借用不同属性,互相衬托、互相制约的原理如厚薄、软硬、分量感的组合使得质感更强(图2-3)。

图2-3 Issey Miyake 2016早秋
“三宅一生褶”体现了材料再造的美。

2.1.4 工艺美

工艺美是指服装的工艺因素产生的美感。服装工艺是服装的设计要素和材料要素合二为一的技术手段,影响设计意图的表达和服装的品质。工艺美也包括装饰美,装饰是美化服装

的重要方法,故装饰美也是服装美学的重要范畴。服装的装饰内容形式十分丰富,缉明线、缀扣子、饰祥、镂空花、镶色、饰边、图案、花边、刺绣、嵌线、滚边以及面料上的图案都属于装饰的内容(图2-4)。

图2-4 Gucci 2015秋冬 美轮美奂的刺绣工艺美

2.1.5 时尚美

服装的时间性分界是相对严谨的, 有自己发生发展和演变的历史, 形制、款式、用色、材料、工艺、品鉴等诸方面随着时间的推移及历史的演进而具有流行性, 具有时尚美。现代人不太会穿古代的衣服, 而古代的人也预想不出现代人的服装形制(图 2-5)。

图 2-5 Iris Van Herpen 2015 秋冬
用 3D 打印技术创作的服装尽显时代美、技术美。

2.1.6 功能美

服装美是实用性、技术因素、意识形态、服装形式的完美结合。服装不只是为了实现某种艺术效果, 其主要功能是用于人体穿着, 所以, 服装设计首先应考虑服装功能。服装功能强调实用性, 实用性通过适用(活动自由)、护体(防晒、御寒、防水、防火、防虫咬等)、舒适(透气性、凉爽性、柔软性造成的肤觉适意)得以实现, 实用功能的优化在形式上的表现即为服装功能美(图 2-6)。

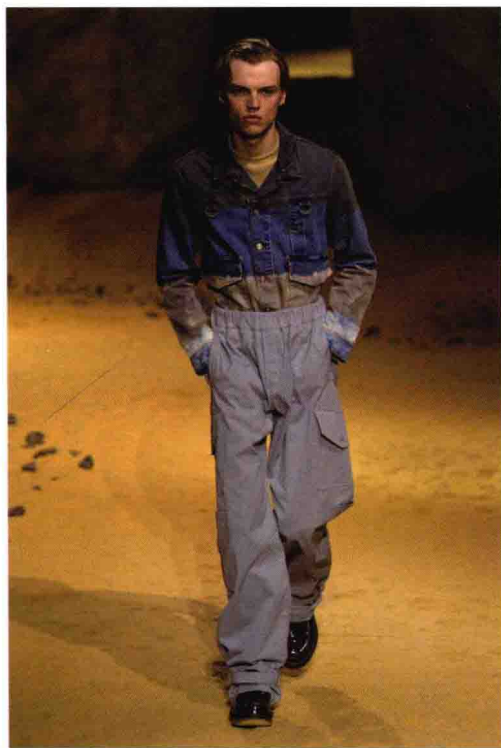

图 2-6 Kenzo 2016 春夏
多袋装实用性极强, 是呈现功能美的一个典型例子。

Q&A:

2.1.7 整体美

服装整体美是服装美的一个综合性的原则，是一切艺术审美价值的内在机制，决定了服装美的整体构架，是由服装造型因素产生的美感。获得整体的造型美，要充分设计服装的各个部件，包括衣服、帽子、鞋子、袜子、发式、首饰等，同时合理安排其比例、平衡、韵律、调和、统一等形式美内容。造型美还需和色彩、材料、流行等因素结合起来考虑。此外，不能超越服装的机能而单纯追求造型的独特和新颖（图 2-7）。

图 2-7 Jean Paul Gaultier 2015 秋冬
帽子、长筒袜、鞋子和裙摆天衣无缝地统一在一起，获得了整体美感。

2.2 服装设计的形式美法则

服装和其他艺术一样不能用固定公式来衡量，因为每个人的观念不同。然而从古至今中外的服装中仍可以找到公认的美的观念，并从中归纳概括出相对独立的形式特征，发现其规律性。这些具有美的形式的共同特征被称为形式美法则，包括对称、平衡、对比、变化、统一、比例、节奏、韵律等。这些“美的”形式以及它们的组合规律可作为创造新的美的事物时的参考。形式美体现在服装的造型、色彩、肌理以及纹饰等方面，并通过具体细节（点、线、面）、结构、款型等表现出来。形式美原理的具体应用必须注重整体性的完美表现。服装整体和谐美必须注意调和与对比、比例与尺度、统一与变化、节奏与韵律、对称和均衡、

反复与交替。服装设计除了题材与内容外，还必须有一个完美的艺术形式，才能更好地表现美的内容。恰当利用设计的形式美法则，巧妙地结合服装具体功能和结构，则可推出新颖的服装款式。

2.2.1 反复与交替

反复和交替是用相同相似的形、色构成单元重复排列，或者利用相异的两种以上单元形轮流出现。前者是同一形式有序重复，在统一中求变化，形成多种多样的节奏美；后者也称交替，是把复杂多样的形式按一定的有序规律组织成有条理的装饰性图形，在变化中求统一，