

21世纪高职高专艺术设计专业系列规划教材

ERSHIYISHIJI GAOZHIGAOZHUAN YISHUSHEJI ZHUANYE XILIE GUIHUA JIAOCAI

服装造型设计与训练

FUZHUANG ZAOXING SHEJI YU XUNLIAN

主编 廖小丽

华南理工大学出版社
SOUTH CHINA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY PRESS

21世纪高职高专艺术设计专业系列规划教材

ERSHIYISHIJI GAOZHIGAOZHUAN YISHUSHEJI ZHUANYE XILIE GUIHUAJIAOCAI

服装造型设计与训练

FUZHUANG ZAOXING SHEJI YU XUNLIAN

主 编 廖小丽

副主编 周 兮 李红杰

华南理工大学出版社

SOUTH CHINA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY PRESS

· 广州 ·

图书在版编目 (CIP) 数据

服装造型设计与训练/廖小丽主编. —广州: 华南理工大学出版社, 2013. 2
(21 世纪高职高专艺术设计专业系列规划教材)

ISBN 978 - 7 - 5623 - 3699 - 0

I. ①服… II. ①廖… III. ①服装—造型设计 IV. ①TS941. 2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2012) 第 175304 号

服装造型设计与训练

廖小丽 主编

出 版 人: 韩中伟

出版发行: 华南理工大学出版社

(广州五山华南理工大学 17 号楼, 邮编 510640)

<http://www.scutpress.com.cn> E-mail: scutl3@scut.edu.cn

营销部电话: 020 - 87113487 87111048 (传真)

策划编辑: 庄 严 吴兆强

责任编辑: 冯丽萍 庄 严

印 刷 者: 佛山市浩文彩色印刷有限公司

开 本: 889mm × 1194mm 1/16 印张: 11.75 字数: 274 千

版 次: 2013 年 2 月第 1 版 2013 年 2 月第 1 次印刷

印 数: 1 ~ 2 500 册

定 价: 25.00 元

版权所有 盗版必究 印装差错 负责调换

前言

服装设计专业是创造性很强的专业，也是艺术与技术完美结合的专业。随着时代的进步，我国的服装产业得到了前所未有的发展。而服装造型设计作为服装设计的组成部分，作为其基础与核心，更是对服装院校学生与服装行业从业人员的阶梯入门与设计启蒙起到了作用。

本书力求使理论与实践紧密结合，采用了大量当今时尚界著名服装设计大师的设计作品作为图例资料，配搭文字说明，从感性到理性对服装款式造型设计做了系统、全面的讲述，以加强学生的理解。同时笔者还总结多年的教学经验，从课题内容、规格、要求等方面对服装造型设计的方法提出了详细的训练指导，系统锻炼学生款式造型设计的能力，这对于学生未来进入服装行业从业具有直接的指导作用。

本书共分为以下主要内容：服装造型设计概述、服装造型设计的要素与应用、服装造型设计的形式美原理与应用、服装造型创意设计、服装造型设计的时代感和民族化，最后是课题作业评析，精选了部分优秀学生作品做详细的评析，为读者提供学习的方法，以此启发初学者的创造性思维，并在掌握技巧表达的基础上提高设计能力和艺术审美眼光，为其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。

本课程的教学安排如下。

一、教学进度和时间安排

本课程共 72 课时，其中理论 16 课时，实践 56 课时，学分 4 分。

二、教学目的和方法

教学目的：通过教学，使学生了解服装造型设计的基本知识，认识服装造型设计中形及素材创意的重要性，掌握基本的设计方法，并在此基础上进行组合变化训练；从简入手，逐步深入进行复杂的款式设计，达到学习的目的。

教学方法：采用理论讲授、作业辅导、多媒体教学，互动式、启发式和讨论式教学方法，通过大量的课题训练，促使学生理解知识、开拓思维、提升实践技能与专业能力。

本书的编写历时两年，因在有限的时间内难以尽善尽美，且服装日新月异，时尚潮流瞬息万变，书中所提供的图例和说明都会受到时间和时代的限制，难免会有欠缺之处，恳请广大读者给予指正。

目 录

第一章 服装造型设计概述	1
第一节 服装造型设计的概念	2
第二节 服装造型设计的特征	3
第三节 服装造型设计的内容	7
第二章 服装造型设计的要素与应用	37
第一节 点要素	39
第二节 线要素	52
第三节 面要素	68
第四节 体要素	80
第五节 点、线、面、体之间的相互关系	87
第六节 点、线、面、体在服装中的造型风格	88
第七节 点、线、面、体要素在服装中的应用	90
第三章 服装造型设计的形式美原理与应用	95
第一节 形式美的概念与意义	96
第二节 形式美原理在服装造型设计中的应用	98
第四章 服装造型创意设计	131
第一节 服装造型设计创意构思来源	132
第二节 服装造型设计创意构思方法	140
第三节 服装造型设计的方法	148

第五章 服装造型设计的时代感和民族化	157
第一节 服装造型设计潮流化	158
第二节 服装造型设计的民族化	161
参考文献	167
附录 课题作业评析	168

第一章 服装造型设计概述

学习目标：通过教学，使学生了解服装造型设计的相关知识，掌握外轮廓、内部线条及局部设计的基本方法，并能合理地运用到服装款式造型设计中来。

课时安排：理论 3 课时，实践 12 课时。

第一节 服装造型设计的概念

造型是由一定的物质材料（绘画用颜料、绢、布、纸等，雕塑用木、石、泥、铜等）共同结合形成的，它们的外轮廓和内部结构构成了人们所看到的物体的形状。不同物体的形状各异。造型是通过把握物体的主要特征来创造物体的形象。

服装造型可以理解作为一种造物活动，是设计新的服装造型的一种创造性活动，也可以理解为已经创造出来的服装形象，也就是人们常说的服装款型。服装造型通常包括服装的外部廓形、内部造型布局、服装部件的造型配置以及着装者经过服饰装扮与造型化妆后的完整的总体形象，如图 1-1、图 1-2 所示。

图 1-1 1905 年美人时代时期的晚礼服

图 1-2 以埃菲尔铁塔为灵感的服装廓形

第二节 服装造型设计的特征

一、研究形状的规律

随着现代社会的发展,服装不再是简简单单的三维空间所表示的物体,它还有了“时间”这个维度。人们不但可以从空间上下、左右、前后任何一个角度来研究它的美感,还可以从时间轴纵向和横向来研究服装造型的规律。纵向的规律研究是指对服装史的研究,即研究不同时代服装造型的特点;横向的规律研究是指研究同一时代不同季节和气候因素对服装造型的影响。服装造型属于立体构成范畴,主要是通过对点、线、面、体等四大造型要素进行分割、组合、积聚、排列,从而设计出形态各异的服装造型(图1-3、图1-4、图1-5、图1-6分别为点、线、面的变化在服装设计中的应用)。

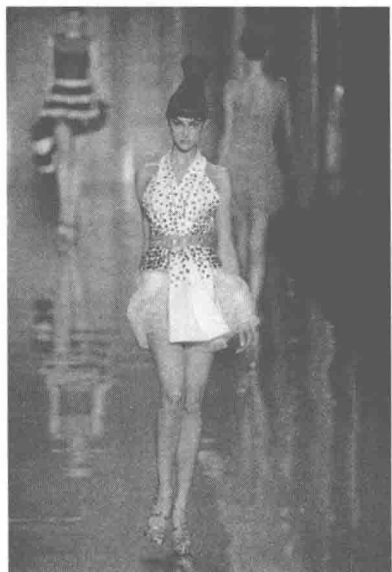

图 1-3 Christian Dior 2009 年春夏女装

图 1-4 Christian Dior 2011 年秋冬女装

图 1-5 Comme des garçons 2012 年春夏女装

图 1-6 John Galliano 2009 年秋冬女装

由构成理论可知：点动成线、线动成面、面动成体。服装设计就是利用美的形式法则实现这些要素的完美结合。服装依附于人体，存在于一定的环境和空间中，并具有一定的立体形态。现代服装设计逐渐由以前那种平面塑造服装造型的方法向立体手段过渡和转化。服装造型设计更加强调空间意识，无论是人体与布料的重新组合所呈现的新形象，还是对材料本身进行肌理再造和装饰点缀等局部空间的结构设计，都离不开对空间的利用。

二、色彩依附于造型

任何物体给人的第一印象往往都是色彩，其材质和形状对视觉的冲击力次之。但是，色彩是附着在造型体上的，没有造型体作为承载物，色彩将会变成空中楼阁（见图1-7、图1-8）。

图1-7 同种色彩的不同造型展现

图1-8 色彩的多种造型展现

三、具有特定的质感

不同材料制作的造型会有不同的质感，人们对此的心理反应也不尽相同。不同造型的物体要求不同质感的材料与之相对应。如：建筑物多用钢筋、混凝土，给人刚硬冷漠的感觉；工艺品多用玻璃、水晶、琉璃，给人晶莹剔透的感觉（见图1-9、图1-10）；用于服装的丝绸、羽纱给人柔美和飘逸的感觉；而牛仔、粗针毛织物则给人粗犷和狂野的感觉（见图1-11）。

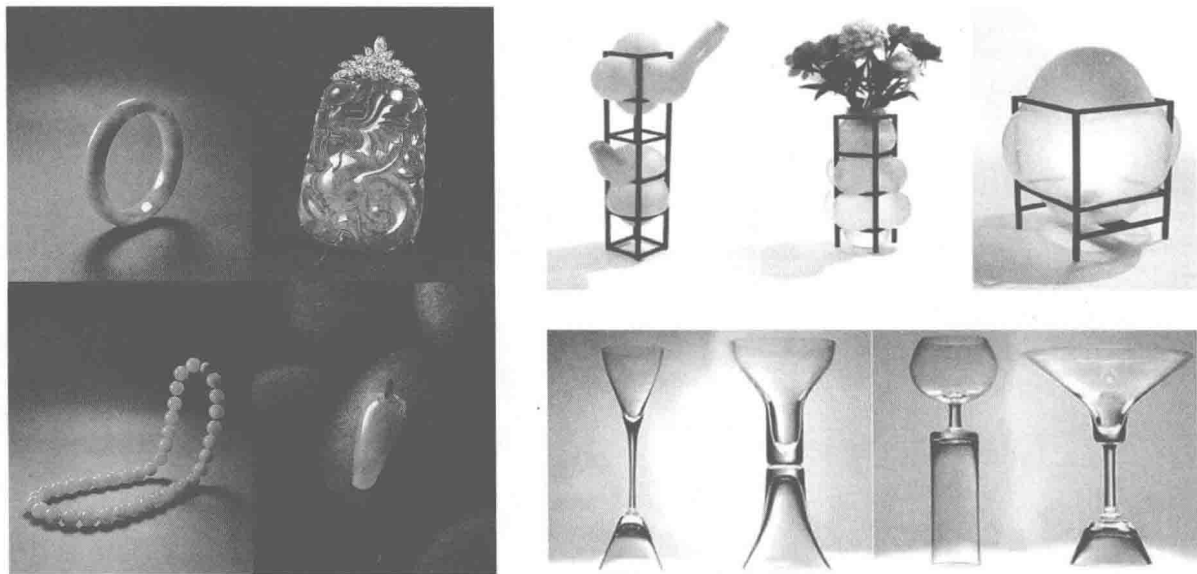

图1-9 玉器、玻璃工艺品

图1-10 建筑外部与内部结构

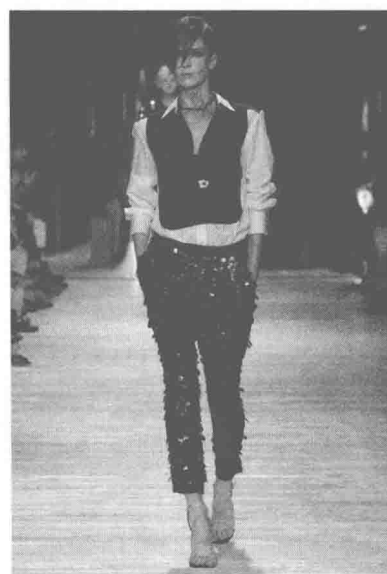

图 1-11 裘皮、毛、牛仔、毛呢、羽纱、绸缎等不同质感面料的服装

第三节 服装造型设计的内容

服装是一门综合性的艺术,体现了材质、款式、结构和制作工艺等多方面的整体美。从设计的角度讲,款式、色彩、面料是服装设计过程中必须考虑的几项重要因素,被称为服装设计的三大构成要素。服装设计的内容主要包括服装的造型设计、色彩设计和面料设计三个方面。

服装的造型设计也就是服装的款式设计。所谓款式,亦即服装的内、外部造型样式,这是服装造型设计的主要内容。服装款式依托于人体结构的外形特点、活动功能及其形态,同时也受到穿着对象与时间、地点、条件等因素的制约。服装款式设计要点包括外轮廓结构设计、内部线条组织设计和部件设计等几个方面。

一、外轮廓结构设计

服装的外轮廓即服装的廓形(Silhouette),又称外轮廓线或造型线,是指服装的外部造型剪影,是服装被抽象化了的整体外形,是服装造型的根本。服装造型的整体印象是由服装的外轮廓线决定的。服装廓形的变化,在一定程度上反映了当时的社会历史背景。如战争期间,经济萧条,男子都上了战场,女子因为要做很多以前男子做的事情,为了方便做事,简朴方便的军式服装变得非常流行。但是,战争结束后,女装对“庆祝和平,找回快乐,期待复原,建立新时代”这一发展趋势的顺应,首先在服装廓形的变化上得以体现。于是,重建女装“华丽、奢华”的女子柔性(Feminine),取代了“简单、实用”的男子气概(Masculine)(见图1-12)。

服装廓形具有区别和描述服装的重要特性。纵观中外服装发展史,服装的变迁与发展,通常是由服装廓形的变化来描述的;对服装流行款式的预测,也常从服装廓形开始,由此可以把它作为研究流行款式的基础。一般来说,设计师或预测专家根据服装廓形的更迭变化,就能分析和归纳出服装发展演变的规律,进而更好地预测和把握服装的流行趋势。

1916年巴黎女子的斗篷式大衣

1939年的多功能长罩衫

1940年伦敦街头的多功能、混搭衣裙

1947 年迪奥的“新风貌”典型款式

1948 年迪奥的“展翅飞翔”系列

1952 年米歇尔·拉沙斯出品的缎面外套

图 1-12 战争期间以及战争后的服装

服装的外轮廓线映射着社会变革,同时还反映出穿着者的个性、爱好等内容。不同的造型体现了不同的审美感和时代感,折射出穿着者的着装品味。服装廓形的变化部位主要有肩、腰、臀、下摆等。常见的服装廓形的变化也通常由这些部位上发生的造型变化来体现。服装的外轮廓线不仅表现服装的造型风格,而且是服装设计表达人体美的诸多因素中的主要因素,尤其是对肩、腰、臀等这些人体主要部位进行夸张和强调时,能获得人体美的新创造。

(一) 服装廓形设计分类

服装廓形按照不同的分类方式可以分为不同的类型,下面介绍几种常见的分类方法。

1. 字母型

以英文字母命名服装廓形的方法,是由设计师迪奥首先提出的。基本的字母型主要有五种:H型、A型、T型、O型和X型。在西方服装发展史上,研究者们经常用这些字母来描述服装造型的变化。这些以字母命名的服装廓形也被设计师们应用到现代服装设计中。按照字母分类,既简要又直观。

H型:平肩、不收腰、筒形下摆,通过放宽腰围,强调左右肩幅,具有修长、简约、宽松和舒适的特点,多用于运动装、休闲装、家居装以及男装等的设计中。在第一次世界大战后的1925年,H型廓形在欧洲非常流行,在西洋服装史上曾被象征为新女性服装的诞生。

1954年,迪奥在其秋冬系列中推出了一款女装设计。这款设计不强调胸、腰、臀三围曲线,整个外观呈字母H型。到了1955年,他先后推出了X型、Y型等式样,这标志着其服装设计中的“纯粹外形线”设计思维的形成。可见,迪奥对现代服装的发展作出了不朽的贡献。1957年H型再度被法国的服装设计师巴伦夏加推出,因为其造型细长,强调直线,较为宽松,所以被称为“布袋”样式。H型在20世纪60年代风靡一时,80年代再度流行(见图1-13)。

图 1-13 迪奥于1958年出品的“布袋装”

H 型作为基本型,可以有几种变形。常见的变形有箱型、O 型。其中,箱型的上下宽度不是很夸张,背和胸两侧有些余量,纵向线条挺直、简练、清新(见图 1-14、图 1-15)。

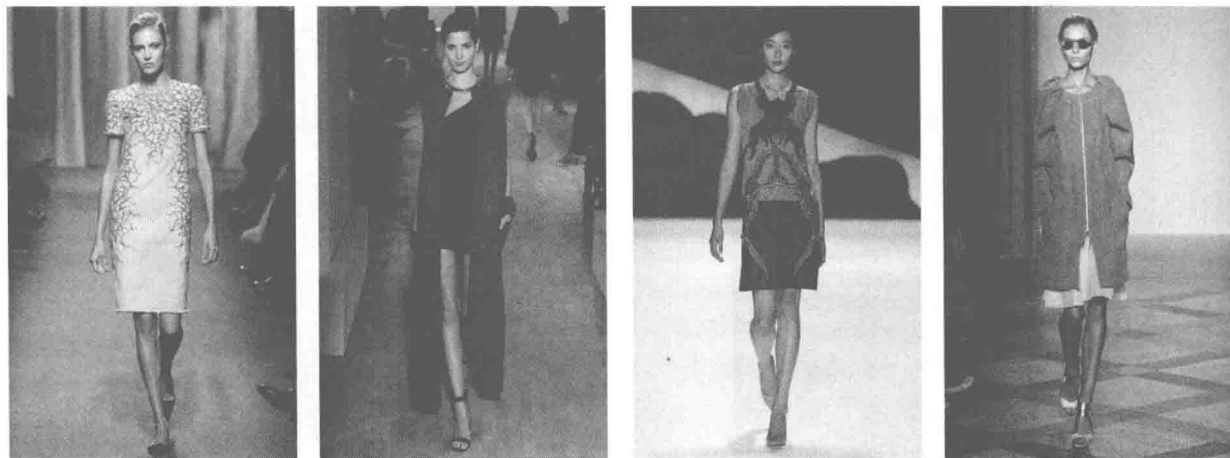

图 1-14 H 型服装

图 1-15 H 型的变形箱型、O 型

A 型:这种造型也被称为正三角形外形,具有活泼、潇洒、流动感强、充满活力的性格特点。A 型是通过修改肩部,使上衣合体,同时夸张下摆而形成圆锥状的服装廓形。其用于男装,如披风、喇叭裤等,给人以洒脱、干脆的感觉;用于女装,如披风、喇叭裙等,给人以稳重、端庄的感觉。A 型廓形起源于 17 世纪的法国。第二次世界大战后,法国的服装设计师迪奥于 20 世纪 50 年代根据当时女性的着装心理推出 A 型服装。从这一时期开始,A 型廓形在全世界的时装界变得非常流行,在现代服装中也一直处于重要的地位,被广泛用于大衣、连衣裙等的设计中(见图 1-16、图 1-17)。

(a)

1952 年克里斯汀·迪奥先生在为客户
修改 A 型廓形外套

(b)

配合“新风貌”风格，意大利设计师罗伯特·卡普
奇设计的搭配宽摆裙的外套，并将其细节设计在后背

图 1-16

图 1-17 A 型廓形服装

A 型作为基本型可以有几种变形。常见的变形有：帐篷形、圆台形、喇叭形、等腰三角形和正梯形等。其中帐篷形上紧下松，整体向衣下摆展开如帐篷的服装廓形，具有较好的稳定感，一般用于大衣或斗篷的设计中；圆台形从肩部至胸部或腰部较合身，自腰部向下敞开，常用于晚礼服和长裙的设计中；喇叭形上身为直筒形，臀部周围紧贴，臀部以下用开散裙或褶裥拼接，裙摆大幅度展开成喇叭状造型，给人优雅、高贵的感觉。

T 型：这种廓形类似于倒梯形或倒三角形，造型特点是肩部夸张、下摆内收达到上宽下窄的造型效果，具有大方、洒脱、刚强的男性风格（见图 1-18）。T 型廓形在第二次世界大战后曾作为军服的变形流行于欧洲，20 世纪 70 年代末至 80 年代初，再次风靡世界。大师皮尔·卡丹将 T 型廓形运用于服装设计，使服装呈现出很强的立体感和装饰性。这是对 T 型廓形新的诠释。T 型廓形多用在男装和较夸张的表演装或风格前卫服装的设计中，用于男装，能显示出男性健壮、威武、豪迈、干练的气质，如男西服的廓形；用于女装，可以展现出女性着装者大方、精干、健康的风度。

图 1-18 皮尔·卡丹于 1957 年出品的 T 型粗花呢套装和军装变型的女乘务员制服

T 型作为基本型，常见的变形有 V 型、Y 型等。

其中 V 型是典型的倒三角形，是通过夸大肩部和袖山，缩小下摆，从肩部开始向裙子底摆收拢成倒圆锥状的服装廓形。Y 型强调肩部造型的夸张，向臀部方向收拢，下身紧贴，形成上大下小的服装廓形（见图 1-19）。

图 1-19 V 型、Y 型服装

O 型：这种廓形呈椭圆形，其造型特点是肩部、腰部以及下摆处没有明显的棱角，尤其是腰部线条松弛，不收腰，整个外形看上去饱满、圆润。上下收口的短造型，形似气球或灯笼，多用于夹克衫的设计中；长造型形似蛋形，夸张肩部和下摆弧线。O 型廓型具有休闲、舒适、随意的风格特点，多用于休闲装、运动装以及家居装的设计中（见图 1-20）。