

“十三五”职业教育部委级规划教材

邓琼华

主 编

丁 雯 戴 莹 肖 琳

副主编

服装款式设计与绘制

FUZHUANG KUANSHI SHEJI YU HUIZHI

- 服装款式设计的美学原理
- 服装款式构成要素
- 服装款式设计与绘制方法
- 服装款式图在服装成衣生产中的应用
- 服装款式设计与流行趋势
- 优秀作品欣赏

中国纺织出版社

“十三五”职业教育部委级规划教材

服装款式设计与绘制

邓琼华 主 编
丁雯 戴莹 肖琳 副主编

 中国纺织出版社

内 容 提 要

本书用简单易懂的方式,深入浅出地阐述了服装款式图绘制的基本规律和方法,内容包括服装款式设计的美学原理、服装款式构成要素、服装款式的分类设计、服装款式设计与流行趋势,同时从生产实际出发,讲解了服装款式图在服装成衣生产中的应用。力求通过本书的讲解透析服装款式图绘制的实质,帮助读者快速掌握服装款式设计方法。

本书既可以作为服装专业学生的学习用书,也可供服装设计人员及广大服装爱好者学习与参考。

图书在版编目(CIP)数据

服装款式设计与绘制 / 邓琼华主编. --北京: 中国纺织出版社, 2016.11

“十三五”职业教育部委级规划教材

ISBN 978-7-5180-2953-2

I. ①服… II. ①邓… III. ①服装款式—款式设计—
高等职业学校—教材 IV. ①TS941.2

中国版本图书馆CIP数据核字(2016)第221911号

责任编辑: 张思思 特约编辑: 刘 洁 责任校对: 楼旭红
责任设计: 何 建 责任印制: 何 建

中国纺织出版社出版发行

地址: 北京市朝阳区百子湾东里A407号楼 邮政编码: 100124

销售电话: 010-67004422 传真: 010-87155801

http: //www.c-textilep.com

E-mail: faxing@c-textilep.com

中国纺织出版社天猫旗舰店

官方微博 http: //weibo.com/2119887771

北京通天印刷有限责任公司印刷 各地新华书店经销

2016年11月第1版第1次印刷

开本: 787×1092 1/16 印张: 10.5

字数: 118千字 定价: 42.80元

凡购本书, 如有缺页、倒页、脱页, 由本社图书营销中心调换

前言

服装款式设计是在一定社会、文化、科技环境中,依据人们审美需求,运用特定思维形式、审美原理和设计方法,先将设计构想以绘画手段清晰、准确地表现出来,然后选择相应素材通过科学剪裁方法和缝制工艺,将其设计完美地实物化。服装款式设计包括服装款式造型设计、服装款式结构设计和服装款式工艺设计三个方面。而在我国的服装设计教育中,倾向于强调服装的创意设计,而忽略了服装款式设计在实际工作中的具体应用。这对于服装设计专业的学生将来的就业是非常不利的。针对这种情况,本书对服装款式设计作了系统全面的讲述,并结合大量的款式图图例及款式图绘制步骤,加强学生的理解和动手能力的锻炼,同时还总结了多位教师的多年教学经验,从而大大缩短熟悉、适应工作岗位的时间,帮助学生更快、更强地融入中国成衣业的大市场。

服饰是无声的语言,服饰是流动的艺术。作为一个流动的艺术空间,我们怎样赋予着装艺术灵动的思想、深厚的文化、美观的视觉呈现?作为服装设计中的第一设计——服装款式设计至关重要,一条线、一个点就足以勾勒出一款款时尚、典雅、生动而又美好的服装样式。我们怎样运用点、线、面以及恰当的分割形式来创造符合人体的视觉空间呢?本书就是一把打开艺术殿堂大门的金钥匙,它将指引你成为一名真正的服装设计师。

书中通过绘制大量的款式图例来加强学生的理解,创新了款式设计的绘制方法,训练学生的款式设计能力,让学生掌握服装设计中的款式变化技巧,加强对服装部件的理解,对于学生进入服装企业工作有着直接的指导作用。通过学习和实践指导,使学生掌握服装款式图绘制的基础知识;培养学生较强的设计能力和实践表达能力;通过系统化的学习和训练,让学生掌握服装的绘制技巧,并恰当地运用它来解决设计中遇到的问题。

现代服装设计创意空间是无限的,但作为一名设计师一定要把握关键要素:以市场消费者需求为导向,突出自我的创新特色,关注作品的款式、色彩、材

质、配饰之间的完美搭配；体现社会的审美潮流、设计合理、独特的板型，搭配良好、恰当的工艺，才能真正设计出成功的服装设计作品。

编著者

2016年5月

教学内容及课时安排

章/课时（ 64课时 ）	课程性质/课时	节	课程内容
第一章 概论 （4课时）	基础理论 （4课时）	一	服装的概念
		二	服装设计的基本概念
		三	服装款式设计的表现形式
第二章 服装款式设计的美学原理 （8课时）	基础理论及练习 （44课时）	一	服装形式美要素
二		服装形式美法则	
第三章 服装款式构成要素 （20课时）		一	点、线、面的运用
		二	服装外部造型设计
		三	服装内部分割线设计
		四	服装零部件设计
第四章 服装款式设计与绘制方法 （16课时）		一	女装款式设计
		二	男装款式设计
		三	童装款式设计
		四	服装款式图绘制举例
第五章 服装款式图在服装成衣生产中的应用 （8课时）	基础练习 （8课时）	一	设计草图
		二	服装设计定稿图
		三	服装制作(工艺单)款式图
		四	服装新品推广图
		五	展示用服装效果款式图
第六章 服装款式设计与流行趋势 （8课时）	基础理论 （8课时）	一	服装的流行与发展
		二	服装款式设计风格
		三	流行趋势分析

目录

第一章 概论	002
第一节 服装的概念	002
一、服装的起源	002
二、服装的概念	004
第二节 服装设计的基本概念	005
一、设计的概念	005
二、服装设计的概念	005
三、服装款式设计的概念	006
四、时装的概念	007
五、高级定制时装的概念	007
六、成衣的概念	008
七、高级成衣的概念	009
第三节 服装款式设计的表现形式	009
一、平面款式图	009
二、服装效果图	011
三、草图	011
思考题	012
第二章 服装款式设计的美学原理	014
第一节 服装形式美要素	014
第二节 服装形式美法则	014
一、比例	014
二、平衡	017
三、节奏	017
四、对比	020
五、统一与变化	025
六、夸张	025
七、呼应	026
八、强调	026

思考题	028
第三章 服装款式构成要素	030
第一节 点、线、面的运用	030
一、点的应用	030
二、线的应用	033
三、面的应用	035
第二节 服装外部造型设计	038
一、服装廓型设计	038
二、服装廓型变化	039
三、服装廓型的分类	043
四、服装廓型的设计方法	053
第三节 服装内部分割线设计	055
一、服装内部分割线的特点	055
二、服装内部分割线的分类	055
第四节 服装零部件设计	059
一、领型的设计	059
二、袖子的设计	063
三、门襟的设计	065
四、口袋的设计	068
思考题	070
第四章 服装款式设计与绘制方法	072
第一节 女装款式设计	072
一、女装款式发展历程	072
二、女装款式设计要素	072
三、女装款式的分类设计	073
第二节 男装款式设计	084
一、男装款式发展历程	084
二、男装设计要素	084
三、男装款式的分类设计	085
第三节 童装款式设计	088
一、童装款式设计要素	088
二、童装款式的分类设计	088
第四节 服装款式图绘制举例	095
一、裙子绘制	095

二、裤子绘制	098
三、针织、皮草服装绘制	100
四、西装、衬衣绘制	103
思考题	106
第五章 服装款式图在服装成衣生产中的应用	108
第一节 设计草图	108
第二节 服装设计定稿图	109
第三节 服装制作（工艺单）款式图	110
第四节 服装新品推广图	111
第五节 展示用服装效果款式图	112
思考题	114
第六章 服装款式设计与流行趋势	116
第一节 服装的流行与发展	116
一、服装流行的要素	116
二、服装流行的周期性	117
三、服装流行的形式	118
四、服装流行的预测	119
五、服装流行趋势发布及传播	120
六、服装流行趋势发布对服装业的影响	122
第二节 服装款式设计风格	123
一、经典风格	123
二、前卫风格	124
三、运动风格	125
四、休闲风格	125
五、优雅风格	126
六、中性风格	127
七、轻快风格	127
八、民族风格	128
第三节 流行趋势分析	129
一、流行色彩发布	129
二、流行面料（图案）发布	131
三、流行款式（细节）发布	132
四、流行主题发布	133
五、流行配件发布	133

思考题	134
参考文献	135
附录 优秀学生作品赏析	136

概论

课题名称：概论

课题内容：1. 服装的概念
2. 服装设计的基本概念
3. 服装款式设计的表现形式

课题时间：4课时

教学目的：通过教学，使学生了解服装及服装款式设计的基础概念，掌握基本原理，为本课程的学习打下良好的基础。

教学方式：理论讲授、图例示范。

教学要求：1. 通过教学，使学生了解服装的概念。
2. 通过教学，使学生了解服装设计及服装款式设计的相关概念。
3. 通过教学，使学生了解服装款式设计的各种表现形式。

课前准备：上网查阅相关资料，收集现在流行的服装照片及成衣款式图片。

第一章 概论

第一节 服装的概念

一、服装的起源

服装在人类社会发展的早期就已出现。古代人把身边能找到的各种材料做成粗陋的“衣服”，用以护身。人类最初的衣服是用兽皮制成的（图1-1），包裹身体的最早“织物”是用草制成的。在原始社会阶段，人类开始有简单的纺织生产，采集野生的纺织纤维，搓绩编织以供服用。随着农业、牧业的发展，人工培育的纺织原料渐渐增多，制作服装的工具由简单到复杂不断发展，服装用料品种也日益增加。织物的原料、组织结构和生产方法决定了服装形式。用粗糙坚硬的织物只能制作结构简单的服装，有了更柔软的细薄的织物才有可能制出复杂而有轮廓的服装。最古老的服装是腰带，用以挂上武器等必需物件。装在腰带上的兽皮、树叶及编织物，就是早期的裙子。

人类在生存和繁殖中创造了历史和服装的进步，人类的身体在逐渐失去自身天然的对自然侵害的抵抗能力的同时和服装的关系更加密不可分。因此也构成了人类各种生活方式和服装形态，服装在弥补生理不足的同时也在改变着人类自身并促进了文明。在现代，服装仍然是人类适应各种环境的必要装备，当人类的足迹进一步迈向极地地区，甚至进入太空时，也要利用服装来保持自身的机能。

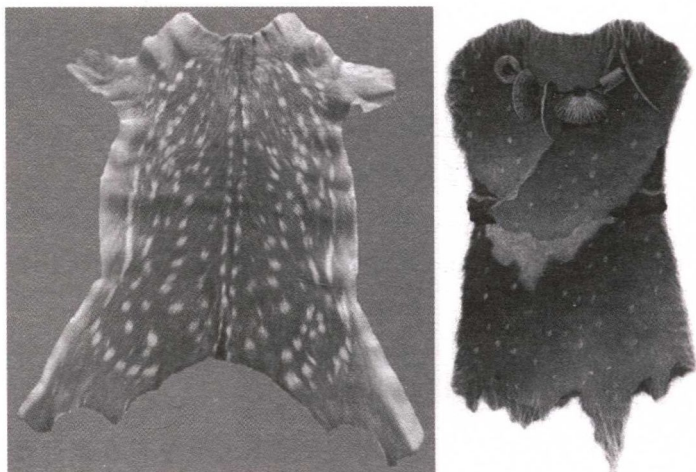

图1-1

中国服装历史悠久，可追溯到远古时期。在北京周口店猿人洞穴曾发掘出约1.8万年前的骨针。在浙江余姚河姆渡新石器时代遗址中，也有管状骨针等物出土（图1-2）。可以推断，这些骨针是当时缝制原始衣服用的。中国人的祖先最初穿着的衣服，是用树叶或兽皮连在一起制成的围裙。后来，每个朝代的服饰都有其特点，这和当时农业、牧业及纺织生产水平密切相关。春秋战国时期，男女衣着通用上衣和下裳相连的“深衣”，如图1-3所示。大麻、苧麻和葛织物是广大劳动人民的大宗衣着用料，统治者和贵族则使用丝织物。部分地区也用毛、羽和木棉纤维纺织织物。汉代，丝、麻纤维的纺绩、织造和印染工艺技术已很发达，染织品有纱、绡、绢、锦、布、帛等，服装用料大大丰富。出土的西汉素纱禅衣，仅重49克，可见当时已能用桑蚕丝制成轻薄透明的长衣，如图1-4所示。隋唐两代，统治者对服装作出严格的等级规定，使服装成为权力的一种标志。日常衣服广泛使用麻布，裙料一般采用丝绸。随着中外交往的增加，服式互相影响，如团花图案的服饰是受波斯的影响；僧人则穿着印度式服装“袈裟”。唐宋到明代服式多是宽衣大袖，外衣多为长袍。清代盛行马褂、旗袍等满族服式，体力劳动者则穿短袄长裤。近代，由于纺织工业的发展，可供制作服装的织物品种和数量增加，促进了服装生产。辛亥革命后，特别是“五四运动”后吸收西方服式特点的中山服、学生服等开始出现。1950年以后，中山服几乎成为全国普遍流行的服装（图1-5），袍褂几近消失。随着大量优质面料的出现，服装款式也有发展。现代服装设计已成为工艺美术的一个分支，而服装生产也已经实现了工业化大批量生产。

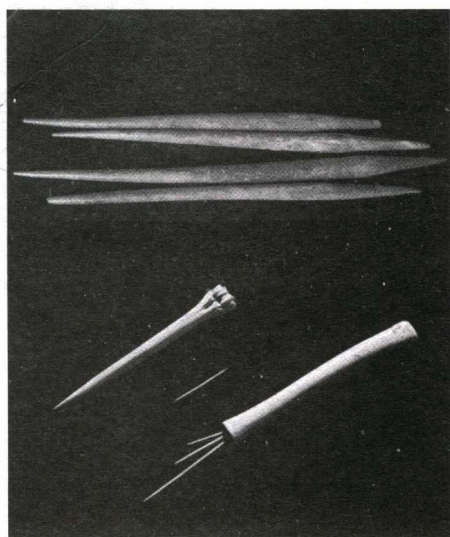

图1-2

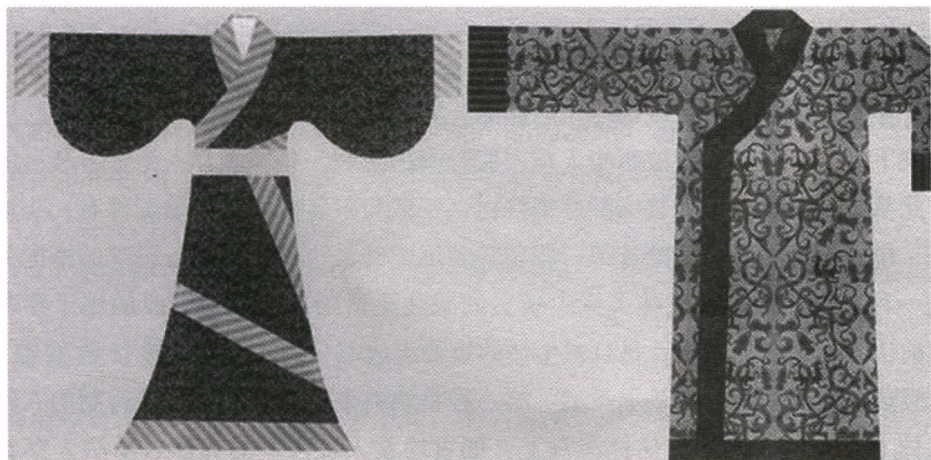

图1-3

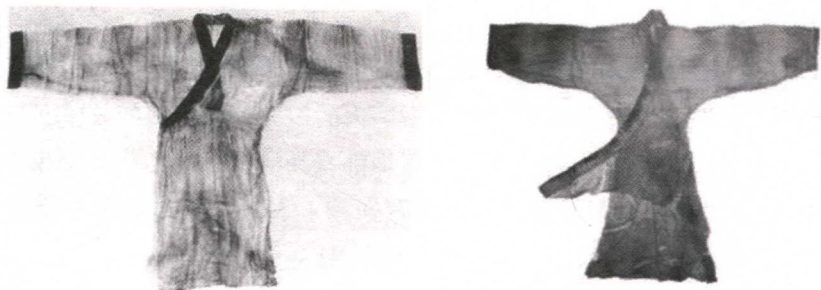

图1-4

图1-5

人类的出现以及文明、社会的发展是服装起源的最根本原因。没有人的出现，何来服装，所以动物是没有服装这个概念的，除了一些人为了取乐而饲养动物，给它们穿上可爱的衣服；没有人类文明的发展，何来服装，我们都知道最初的人类是不穿衣服的，发展到后来用简单的动物皮毛来包裹身体，最原始的目的是御寒，后来是遮羞，发展到现在，服装已经成为了一种展现美的形式，成为了一种艺术。

二、服装的概念

服装，穿于人体起保护和装饰作用的制品，其同义词有“衣服”和“衣裳”。中国古代称“上衣下裳”。广义的服装是指人与衣服鞋帽的总和，是衣服和人组合着装后的一种状态。在此基础上需要一定的装饰配件来陪衬，一般与服装搭配的装饰配件有：头饰、头巾、帽子、包、腰带、手套、鞋袜等。服装与装饰配件是一种有序的、科学的搭配关系，同时又是一种互补、协调的整体关系；狭义的服装泛指用织物材料制成的用于穿着的用品，普遍被认为是成衣和衣服，是日常生活的重要组成部分。

古代服装一般可分为两种基本类型：第一种是块料型：由一大块不经缝制的衣料包缠或披在人体上，有时用腰带捆住挂在身上，如古埃及人、古罗马人和古希腊人穿着的服装，如图1-6所示。第二种是缝制型：用织物或裘革裁切缝制成为小褂和裤子，这种原始

图1-6

服饰直到现在还留存在许多民族之中，如爱斯基摩人和中亚一些民族所穿的服装。

第二节 服装设计的基本概念

一、设计的概念

设计是对事物的设想、策划和确定方案。它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，包含从思维到实践，从设想到产品（作品）的完成，并证实设计的可行性、完整性和合理性。为了防止对设计狭义的理解，其设计范围不应仅限于设计作品本身，还应广义地理解，将使用方法、设计思维以及有关的生活方式等都归属设计的范畴。这将有利于开拓设计思路，有利于设计创新，克服搬搬抄抄的弊病。从这个意义上说，有如下几个要领：

- （1）强调设计构思是设计的生命，是设计的核心，是设计成败的关键所在；
- （2）强调设计构思内容的广泛性，把产品的功能、使用的材料、生产工艺与技术条件以及产品的造型、色彩、款式、纹样等设计内容作统一的设想；
- （3）是强调设计的整体性；
- （4）是强调意图展示的多样性，包括图纸展示、文字展示、模型展示和样品展示。

二、服装设计的概念

服装设计是指运用一定的思维形式、美学规律和设计程序，将其设计构思以绘画的手段表现出来，并选择适当的材料，通过裁剪方法和缝制工艺，使其设想进一步实物化的过

程。服装设计包括：

(1) 收集资料、构思，按产品要求（美学、技术与经济方面）绘图；

(2) 选定设计方案，研究服装用料；

(3) 样品制作；

(4) 审查样衣（形式、面料、加工工艺和装饰辅料等）；

(5) 制作工业化生产样衣，制定技术文件（包括扩号纸样、排料图、定额用料、操作规程等）。

服装设计要素包括：色彩、款式、面料三个方面。服装设计过程是对服装进行艺术造型并用织物或其他材料加以表现的过程。

服装设计是运用各种服装知识、剪裁及缝纫技巧等，考虑艺术及经济等因素，再加上设计者的学识及个人主观观点，设计出实用、美观、合乎穿者的衣服，使穿者充分显示自身的优点并隐藏其缺点，衬托出穿者的个性。服装是以人体为基础进行造型的，通常被人们称为是“人的第二层皮肤”。服装设计要依赖人体穿着和展示才能得到完成，同时设计还要受到人体结构的限制，因此服装设计的起点是人，终点也是人，人是服装设计紧紧围绕的核心。服装设计在满足实用功能的基础上结合人体的形态特征，利用外形设计和内在结构的设计强调人体优美造型，扬长避短，体现人体美，展示服装与人体完美结合的整体魅力，这也是服装设计的基本出发点。

三、服装款式设计的概念

服装款式设计也可称服装造型设计，是服装设计中非常重要的部分，也是服装设计的基础部分，是服装设计专业人员必须掌握的基本专业知识。款式又是构成造型设计的主体，包括整体和局部两部分，即服装的廓型、内结构线以及领、袖、口袋等零部件的配置（图1-7）。

图1-7

四、时装的概念

时装,指款式新颖而富有时代感的服装,有明显的时间性,每隔一段时间流行一种款式,成一时的风尚。时装制作和时装面料的生产都有很强的时间性,从而要求设计和生产者有充分的预见性。采用新的面料、辅料和工艺,对织物的结构、质地、色彩、图案等要求也较高,且讲究装饰、配套,在款式、造型、色彩、图案、缀饰等方面也不断变化创新、标新立异(图1-8)。

图1-8

时装就是时髦的、流行的服装。它包含三种状态:

(1) 流行的先驱服装 (Mode), 是指流行服装的先驱作品, 具有尝试性、探索性, 是前所未有的创造。

(2) 普及化的流行服装 (Fashion), 是指流行的时髦样式。是Mode作品被人们普遍接受而流行普及的服装。

(3) 流行尾声、流行过后固定形式的服装 (Style), 是指流行普及后固定下来的定型服装。

五、高级定制时装的概念

高级时装 (haute couture), 是指为客户创制专属于个人的定制服装。高级时装是根