

艺术设计类基础教材
Yishu Sheji Lei Jichu Jiaocai

服装艺术设计

■ 庄 静 编 ■ 西 冶 印 社 出 版 社

Yishu Sheji Lei Jichu Jiaocai
艺术设计类基础教材

one

服装艺术设计

■
庄静
编

图书在版编目 (C I P) 数据

服装艺术设计 / 庄静编著. — 杭州: 西泠印社出版社,
2008.1

艺术设计类基础教材

ISBN 978-7-80735-306-5

I. 服... II. 庄... III. 服装—设计—高等学校—教材
IV. TS941.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2008) 第 011528 号

服装艺术设计

责任编辑: 项瑞华

责任出版: 李 兵

装帧设计: 尼 摩

出版发行: 西泠印社出版社

地 址: 杭州解放路马坡巷 39 号 (邮编: 310009)

经 销: 全国新华书店

印 刷: 浙江海虹彩色印务有限公司

开 本: 787 × 1092 1/16

印 张: 7.75

印 数: 0 001—4 000

版 次: 2008 年 1 月第 1 版 第 1 次印刷

书 号: ISBN 978-7-80735-306-5

定 价: 42.00 元

目 录

001

第一章 绪论 服装设计的基础理论

第一节 服装与人的关系

第二节 服装的基本概念

第三节 服装的分类

第四节 服装的功能

第五节 服装设计的基本要素以及程序

011

第二章 服装设计的构成要素之一——服装的造型设计原理

第一节 服装的外轮廓分类及服装外型的视觉效果

第二节 服装外形的演变及服装外形的表现形式

034

第三章 服装设计的构成要素之二——服装材质（主要是指面料）

第一节 面料的种类

第二节 材质的风格

第三节 面料与服装造型

056

第四章 服装设计的构成要素之三——服装色彩

第一节 色彩的基本概念

第二节 服装色彩的风格与表情

第三节 服装色彩的应用与流行色

079

第五章 服装设计的形式美原则及服装设计的表现手法

第一节 服装的形式美原则

第二节 服装设计的手法

095

第六章 服装设计的风格分析与服装流行

第一节 服装风格的分类

第二节 服装的感觉类型

111

第七章 服装绘画

第一节 服装画概述

第二节 服装画风格的分类

第一章 绪论 服装设计的基础理论

第一节 服装与人的关系

人不同于动物，从原始时代开始，人就以“社会”这种形式生存着，最有创造性的是“衣”。出于各种目的，人们总是有意识地想方设法努力改变自己身体本来的面目，用自身以外的材料来包裹自己的躯体。而其他的动物就没有这种意识、欲求和体验，这就是人类和其他的动物的区别之一，同时也可以说“衣”是人类的第二层皮肤。

衣服穿着于人体之上，通过人的社会活动得以展示。它反映了人类的物质生活和精神意识，同时也反映了着装者的精神面貌及个性状态。

第二节 服装的基本概念

1. 服装

服装的概念可以从广义和狭义两个方面来理解。

广义上的服装是指附着于人体之上物品的总和,包括衣帽鞋袜和其他的装束。广义上服装的材料不仅仅局限于纺织面料,其他的材料只要与人体有关也包括在服装的概念中。

狭义上的服装是指衣服的概念,主要指用面料等各种软性材料制作的,用于人们日常穿着的生活用品。

服装指人着装后的状态,即具有一定样式的着装状态。它包括着装人的一定的生活意识、表现了一定的美的意识和着装姿态。服装不仅对人体起了各种保护的作用,在客观上也起了相应的媒介传达作用。

2. 设计

设计是一种创造性的行为,它是对这一行为的构思、计划、布局 and 安排。它含有绘画、意象和制作的含义,它包涵于整个构

想到制作过程的创造性行为。

设计也是一种选择过程。在这个过程中,设计师把不同的元素进行重新组合与演绎,注入新的理念、注入鲜活的灵魂。

3、服装设计

服装设计是以服装为对象,考虑人体的各种机能性,选择素材,并运用一定的技法来完成一个服装的整体,使设想实物化、创造性的行为。

4、服饰

服饰是一个涵盖衣服和饰品的概念,可以从两个方面来理解:

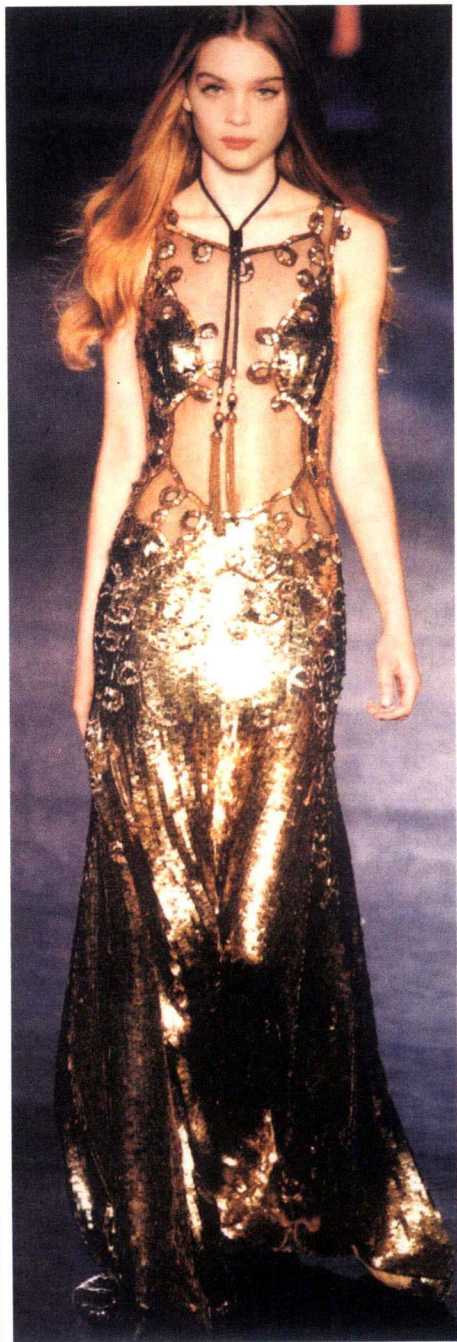
A: 衣服上的装饰,如服饰品与服饰图案等;

B: 衣服及其装饰品。

5、时装

时装可理解为时兴、时髦、富有现代感并能一定的空间内引起共鸣,并能形成穿着潮流的服装。时装最

以上两图为高级时装的设计。

重要的是讲究时效性,过了一定的时间就不再流行了,这也就失去了流行前的价值。

6、成衣

成衣是指近代出现的并按标准号型生产出来的成品衣服,经过市场流通和一定的营销手段,将物品送到消费者手中。这是相对于在裁缝店定制的衣服而出现的一个商品的概念。

7、高级时装

高级时装是由高级材料、高级设计、高档做工和高昂的价格以及高级的服用者以及高级的使用场所所构成的。

8、高级成衣

高级成衣是在一定的程度上运用高级时装的技术,却又小批量生产的高档成衣制品。现在泛指制作精良、设计风格独特,同时价格高于大批量普通成衣的另一种成衣。

第三节 服装的分类

一、服装的分类:

- 1、按性别分类: 男装和女装。
- 2、按年龄分类: 童装、青年装、成人装和中老年装。
- 3、按季节分类: 春夏装和秋冬装。
- 4、按穿着方式分类: 套头式、前扣式、缠绕式、披挂式、体型式和连身式。
- 5、按制作方式分类: 成衣和定制服装(高级女装和一般裁缝店制作的衣服)。

二、被服部位的分类:

上衣: 以衬衣、外套为主体的上半身衣物。

下装：以裙子、裤子为主体的下半身衣物。

覆盖全身的衣服：以连衣裙、大衣、长外套等为主体的上下相连的衣物。

覆盖人体局部的服饰：帽子、披肩、围巾、手套、袜子、鞋子等。

三、着用层的分类:

外衣：指穿着于最外层的衣物。典型的有外衣、外套、罩衣、大衣等。

中衣：通常中衣没有明确规定的品种，一般为穿着于外套内，在着装上起调节温度和配套作用的衣服品种。典型的有衬衣、毛衣等。

内衣：贴身穿的内衣，在功能上分内衣和整形衣两大类。

四、场合应用的分类:

日常服：在日常生活行动中穿着的衣服的总称。如上班服、上学服、各种制服、日常服以及家庭服等。

职业服：如护士服、警服、消防服装、军服、飞行服及宗教服等

家居服：如睡衣、浴衣等。

休闲服：如沙滩服、便服。

社交礼仪服：夜礼服、鸡尾酒服、晚会服、婚礼服、葬礼服、宗教服、民族礼仪服装、午后套装和正式访问服装等。

第四节 服装的功能

服装具有多种功能，大致可以分为实用功能、认知功能和审美功能三种。

一、实用功能

服装的最基本功能是防寒避暑、保护身体和防御外物侵害。从服装发展的长河中服装渐渐从最基本的保温、抵御不良环境和外物的侵害逐渐发展更深层的功能性，如口袋、腰带等细节的设计都是具有方便功能的作用。

二、认知功能

所谓认知功能是由于服装反映了人类的物质生活和精神意识，同时也反映了着装者的精神面貌及个性状态。所以，从服装上可以得知着装者的年龄、性别、婚姻状况、社会地位、社会阶层、经济状况、生活领域、民族和宗教信仰，以及心理状况、审美情趣等。

三、审美功能

服装也是审美情感的表达，是塑造形象美的重要手段，所以人类创造自身美的追求才使服装变得丰富多彩，并不断创新、发展。

第五节 服装设计的基本要素以及程序

一件优秀的设计作品应具有以下几点基本要素：

- 1、设计的合理性——如面料和造型以及结构处理的合理性等。
- 2、设计的经济性——即在设计的过程中用最少的面辅料的损耗获得最佳的着装效果和最大的经济收益。
- 3、设计的审美性和流行性——服装设计要以体现美感和时尚度才是设计的重要价值。
- 4、设计的独创性——设计可以借鉴前人的优秀成果，但是也必须要有创新才是设计作品的成败，从而带来更大的经济价值。

服装设计的程序：

服装设计的程序是指从构思——设计——裁剪——样衣制作的过程。

- 1、构思：需要大量的灵感元素，如古今中外的作品、民俗风情作为灵感源以及市场定位等要素的方面需要考虑，同时依据6大要素即5W1P（WHO WHEN WHERE WHY WHAT PRICE）。

WHO（着装的对象？）

WHEN（什么时候穿？如春夏还是秋冬？）

WHERE（在哪里穿？如是在办公室穿还是居家穿？）

WHY（为什么要穿着？是想达到什么目的？如运动服是为了锻炼身体。）

WHAT（指设计的东西，什么款式的服装。）

PRICE（指服装的价格，定价对服装的出售很重要，关系到服装是否具有市场的竞争力。）

2、设计的表达

通过效果图或平面图以及最直观的立体裁剪来表达。

3、裁剪

按照服装设计的意图进行打板，负责此工作的称为样板师，是指把设计师的作品通过服装样板的结构的处理进行制作。

4、样衣的制作

通过样衣技术人员的制作做出最终的设计成果。在样衣的制作过程中设计师、样版师需不断的跟踪、调整、修改其设计作品，从而创造出理想的设计成果。

第二章 服装设计的构成要素之一 ——服装的造型设计原理

第一节 服装的外轮廓分类及服装外型的视觉效果

1、服装的外轮廓

服装的外轮廓是指服装的外型、外轮廓线、廓型及剪影。它非常直观的传达出服装最基本的特征,服装流行的变化都以外轮廓的确立而展开。服装外轮廓也能传递当时社会经济、政治、文化等不同方面的信息。

2、分类

服装外轮廓常见的几大分类:

- (1) 以字母命名: 如A形、V形、H形、X形、S形、O形、Y形、T形等。
 - (2) 以几何造型命名: 长方形、正方形、三角形、梯形、椭圆形、圆形等。
 - (3) 以具体事物命名: 如气球形、钟形、喇叭形、酒瓶形、帐篷形、陀螺形、圆筒形、蓬蓬形等。
 - (4) 以专业术语命名: 公主线形、苗条形、自然形、直身形、细长形等。
- 服装的剪影
- 典型常见的服装外轮廓H形、A形、X形、倒三角形、S形。

服装的剪影

细长形：为细长的长方形。虽为长方的细长形但是以腰身为标准。

长方形：此为长方的形状但腰身比较宽。经常不以腰身为标准。

宽大型：幅度宽大、轻松的形状。

长人体躯干形：低腰、并将上半身衣形位长的形状。

Y字形：此为将肩部加宽在腰身部分收腰，下半部分的衣形呈细长形的设计。

倒三角形：从肩部至裙摆由宽变窄，如倒三角形的设计。也称为V字形。

帐篷形：窄肩，慢慢的向裙摆的部分变宽，呈现出三角形的帐篷造型。也称为梯形。

喇叭形：细长形的裁剪，在臀围的位置加入如省道或分割线的设计，扩大下摆的量度。

圆筒形：从肩部逐渐膨胀形成圆滚滚的形状，但在下摆的位置逐渐缩紧。

气球形：上半身的部位呈圆形宽大的形状，下半身为细长的形状。

磁铁形：从肩部开始就呈现圆圆的形状，到下摆部位稍微紧。

苗条形：整体的外形呈细长的形状，非常合体。也称为紧身形。

自然形：自然地按照身体的曲线而形成的形状。腰部的设计也在本来的位置上。

蓬蓬形：上半身合体的设计，而下半身裙子的设计成宽松的蓬蓬裙。

X形：直线宽大的肩部设计、非常合体的腰身以及宽大的下摆组成的外观。

酒瓶形：上半身合体的设计、下摆呈圆形宽松的设计，呈钟形。

酒杯形：由上半身挺直、宽大的肩部呈宽松、圆形，和下半身呈细长合身形状的组成。

木柱形：上半身的设计非常合身，到腰的部位逐渐宽松，而在下摆的位置又逐渐缩紧。

公主线形：通过省道使用，使上半部分比较合体，而下摆比较大的设计。多用在高腰身和腰身宽松展开的裙子设计。

钟形：腰身非常细的设计，上半身和下半身呈现出大而圆的设计，如漏沙的钟形设计。