

现 代 设 计 造 型 丛 书

服装设计

造型

柒丽蓉 \ 著

广西美术出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

服饰设计造型/陆红阳等主编. — 南宁: 广西美术出版社, 2007.5
(现代设计造型丛书)
ISBN 978-7-80746-056-5

I.服… II.陆… III.服装—造型设计 IV.TS941.2

中国版本图书馆CIP数据核字(2007)第067755号

艺术顾问: 黄格胜 李绍中
主 编: 陆红阳 喻湘龙
本册著者: 柒丽蓉
策 划: 姚震西
责任编辑: 白 桦 钟志宏
装帧设计: 白 桦
丛 书 名: 现代造型设计丛书
书 名: 服装设计造型
出 版: 广西美术出版社
地 址: 南宁市望园路9号(530022)
发 行: 广西美术出版社
制 版: 深圳雅佳彩制版有限公司
印 刷: 南宁嘉彩印务有限责任公司
版 次: 2007年12月第一版
印 次: 2007年12月第一次印刷
开 本: 1/16 889 × 1149mm
印 张: 6.75
书 号: ISBN 978-7-80746-056-5/J · 771
定 价: 38.00元

不可否认，当我们感叹于大自然的鬼斧神工，当我们激动于艺术家们的奇妙作品时，正是它们的造型在最初的一瞬间打动了我们。从自然的现象到人工的形式，从为需求的形态到美化生活的设计，随处可见的造型成为我们认识美丽世界的开始。艺术家们从感悟大自然的奇妙造型中得到灵感，奉献出凝聚着创意的作品，从而将设计引入了人们的生活，使得各种造型本身充满了灵动的意味。

造型设计（MODEL DESIGN）也称造型艺术，即用一定的物质材料以一定的表现技法，创造可视的平面或立体形象。这一名词源于德语，18世纪德国文艺理论家莱辛最早使用，也称“空间艺术”、“视觉艺术”。随着社会的不断发展，造型艺术不再以阳春白雪的姿态出现，而是大大地拓展了其范畴，更多地介入人们的生活当中。

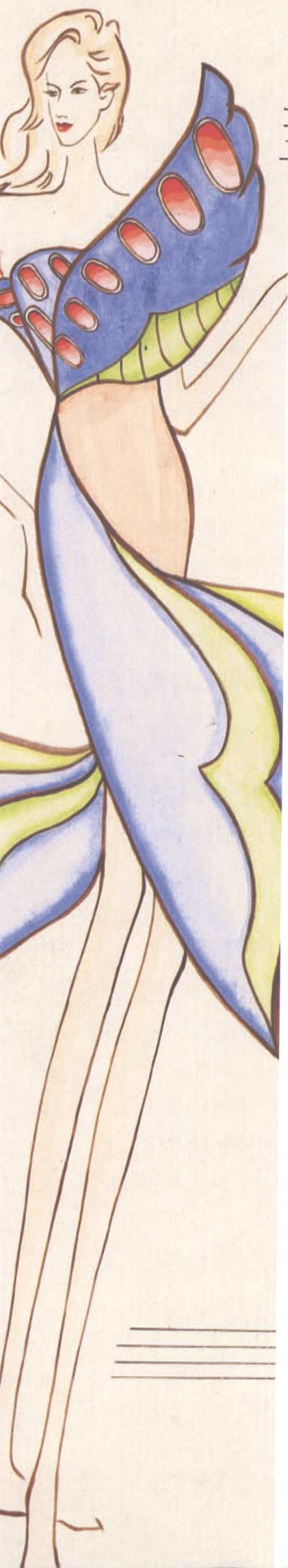
作为现代设计的组成部分，造型在设计中的作用举足轻重。造型设计不仅需要解决功能、结构、材料、色彩、装饰、制造工艺以及形态等方面的问题，同时也与社会、经济、文化以及人的生理、心理等各方面因素密切相关，由此可见，造型设计是一门内涵广阔的学科。造型设计的种类从空间结构上区分，有立体、平面的造型设计；从对象种类上区分，有工业产品、纯艺术品甚或于人的造型设计；从功能上区分，有侧重于宣传、保护或美观等功能而做的造型设计……林林总总的内容，为现代设计师研究造型设计理论、探索造型设计方法提供了广阔的空间。然而，对现代造型设计的研究却与高速发展的现代设计理念不相匹配。造型设计研究起步较晚是一个不争的事实，同时也存在着研究较片面、学术深度不足等弊病。我们从众多设计师造型设计研究成果的基础上，尝试做进一步的拓展和探索，从视觉艺术的角度对造型设计的功能、美学和风格特征以及相关的人文因素进行分析，力图使造型设计的研究更全面和更具艺术性。

《现代设计造型丛书》由多位长期致力于现代设计理论研究并具有丰富教学实践经验的学者主导编写，对设计造型的研究做了有益的探索，提出了一些新的见解。在编写过程中注重学科前沿性、理论创新性，同时，采用深入浅出的方式，以使设计理念能真正融入到人们生活的方方面面。

本套丛书表现的是研究的过程和创新的成果，期望能对现代设计造型的研究带来些许裨益，以期达到抛砖引玉的作用。对于一些不足和欠缺之处，欢迎有识者的讨论和指正。

事实上，我们期盼着更多更深入地对设计造型理论的探索和讨论。是为序。

编者写于广西艺术学院
2007年元月17日

目 录

01 前言 4

02 服装造型设计的特点 10

03 服装造型的美学原则 32

04 服装的外轮廓造型 56

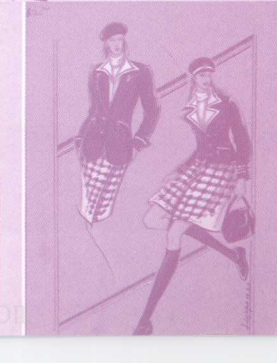
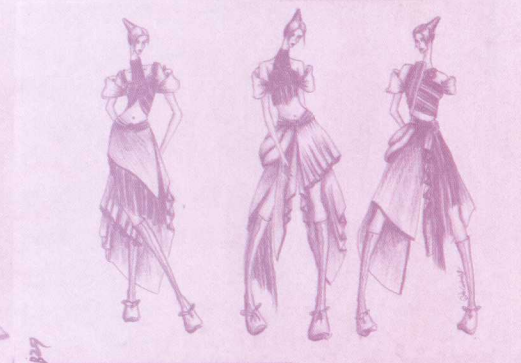
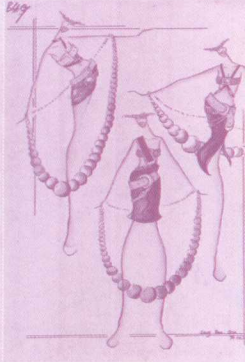
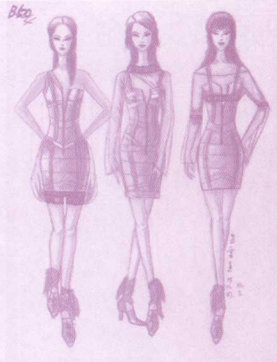
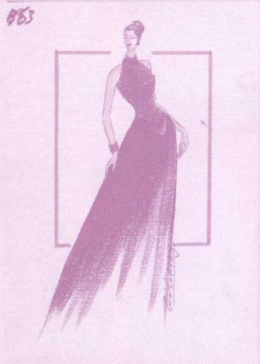
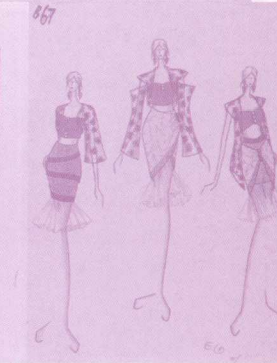
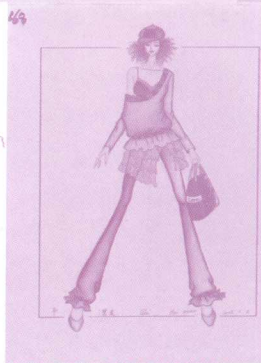
05 服装的面料造型设计 70

06 色彩的造型设计 82

07 图案与服装的设计造型 90

08 饰物的造型 94

09 图片欣赏 100

01 前言

日常生活中我们常听人们提到衣、食、住、行，可见衣在生活中的重要作用。而现在的服装更注重个性和性格的体现。在塑造自己的形象时，更注意服装造型带来的视觉变化，给人以完美的形象。

现在时尚流行的服装也是从人们的需要出发，更注重服装造型的设计。矮小的身段，通过什么样的服装造型，可以使自己有相对高的视觉感。较胖的体型，怎么通过服装的造型选择，改变视觉，给人以较瘦的感觉。瘦的体型虽然是时尚，但可以通过服装造型选择，将自己塑造得更丰满宜人。所以，服装造型在现代的服装设计中起着重要的作用。

服装造型主要是通过服装各个局部的不同变化与整体设计的组合，产生独特的服装外观形式。在各个局部的造型中，围绕着特定的服装对象——人，进行构思和设计。如围绕着脖子部位的造型有领子的变化，围绕着肩的造型有袖子的变化，以及胸部的造型、腰部的造型、臀部的造型等。在固定的人体中寻找出千变万化的造型设计。在这些服装的造型中，通过美学原则的应用和处理，达到时尚的、创新的服装造型。

《服装设计造型》从新的角度，从审美原则的形式方面和最时尚的服装造型例证中，引导服装造型设计的整体表现。

服装造型设计，创造了服装的个性，并以自己独有的特点，不断改变着人们的衣着，不断更新人们的形象，展现出新的服装的个性，创造出无穷的美，让我们的生活更加丰富多彩。

造型在我们的生活中，并不陌生，它从远古到现代，任何方面的造型与我们都是紧密相关的。简单的树叶遮体，是最原始的、最自然的服装造型。在没有面料的时候，最简单的树叶虽然没有刻意地去设计，但从自然中拿来，造型也十分丰富。我们都知道的草裙，也是利用自然植物——草的组合，形成一种造型，一则遮羞，二则美化和装饰自己，至今还保持着草裙的自然美。发展到今天，服装的造型和装饰除了保持原始的目的外，更多的是体现精神面貌，体现个性和气质，内涵也更加丰富了。

服装造型设计主要是依靠服装的款式、色彩、面料等元素，再用不同的形状组合设计来完成。而这些款式、色彩、面料组合的创造，则是通过点、线、面、体、材质、肌理、色彩变化、构成形式、组合方法等要素构成的。在这些要素的基础上，通过我们的艺术思维、艺术创造，可以塑造不同的视觉空间，创造出新的造型并运用于服装，成为不断变化的时尚潮流，为社会发展所用，为市场发展所用，为不断发展的经济所用，为顾客所用。这就是服装造型设计重要的意义所在。

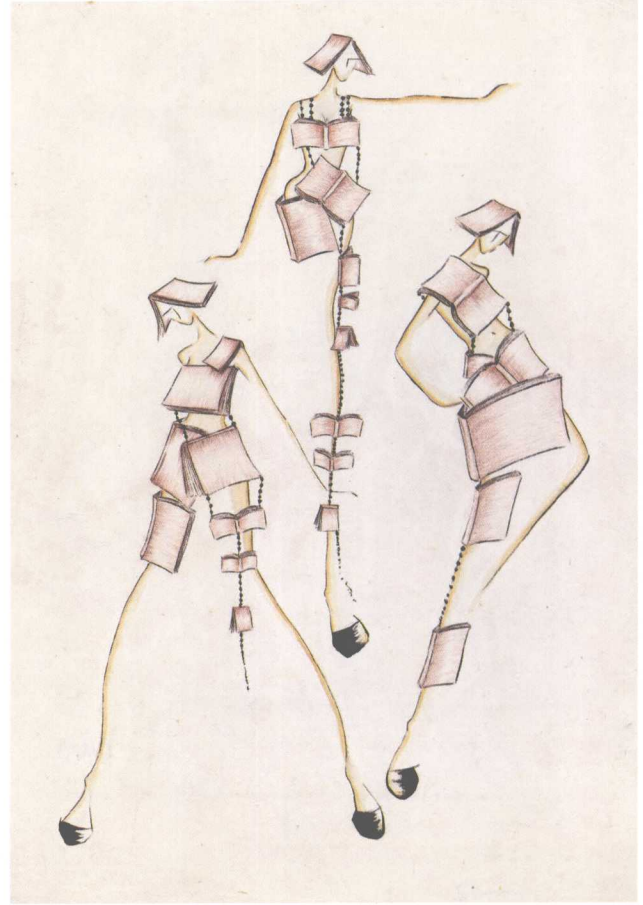
现在，人们的着装更讲究表现自我，表现与众不同，这给我们服装设计者带来了新的表现空间。怎样将更新更美的服装，具有个性的服装呈给顾客，满足顾客的要求，就是服装设计者重要的任务了。

什么是服装的造型美?

服装的造型美是指服装由造型因素而产生的美感,是服装设计在造型处理上的总体要求。服装离不开造型,造型有美丑之分,雅俗之别,是通过观察者的观察,并与其已有的文化艺术内涵相对应地产生判断。造型美也是服装设计中具体的微观的内容之一。在造型过程中要考虑美的基本原理,把对立统一,调和变化,平衡对比,节奏反复等内容合理地安排,还要看其外部造型和局部造型的处理是否得当,有否新意等。服装上表现出来的造型的美不会是孤立的,要将色彩、材料、流行因素联系起来考虑。在诸多的关系中造型设计与服装机能尤显重要。即使服装造型怎么样新颖奇特,离开了内容的服装机能,便有可能变得毫无美感可言。因此,千变万化的造型不能离开服装的机能。

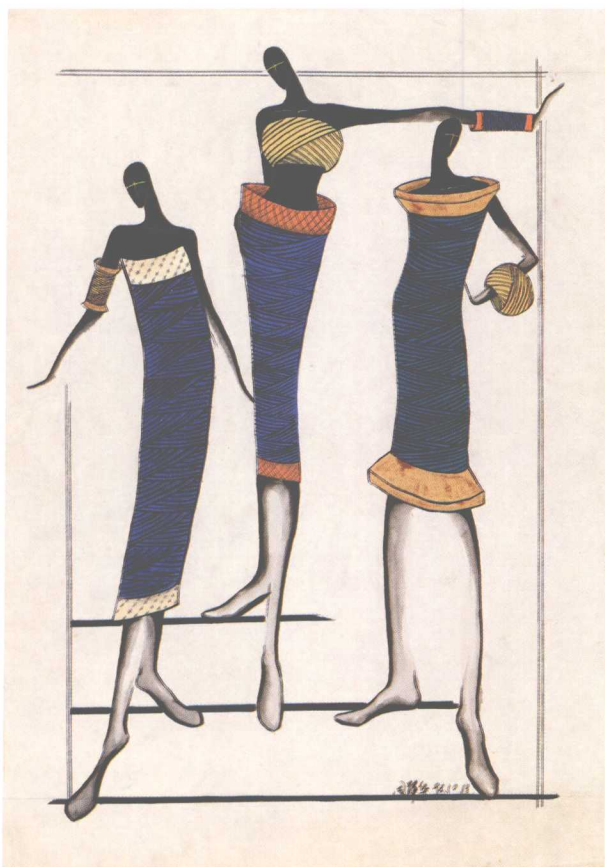

严露

严露

周郑华

徐丽

黄永婵

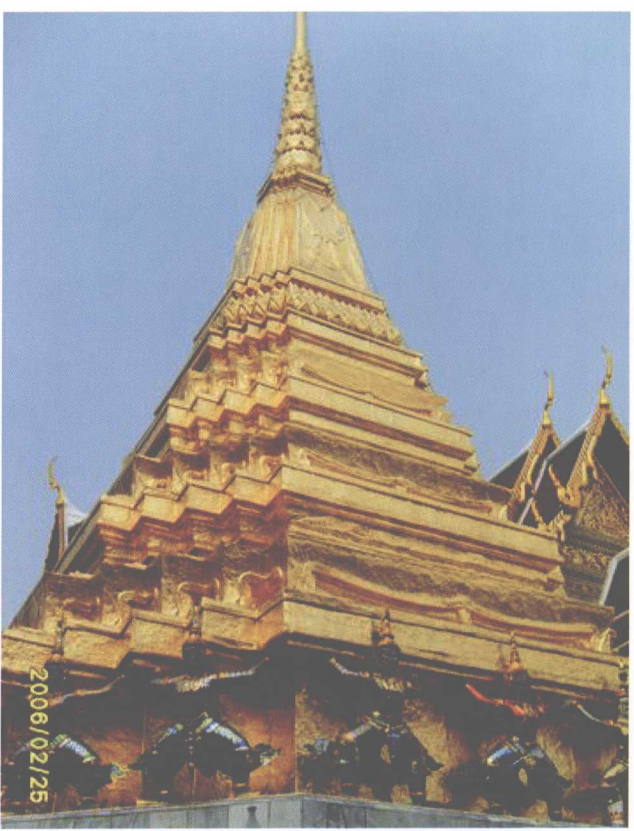

黄

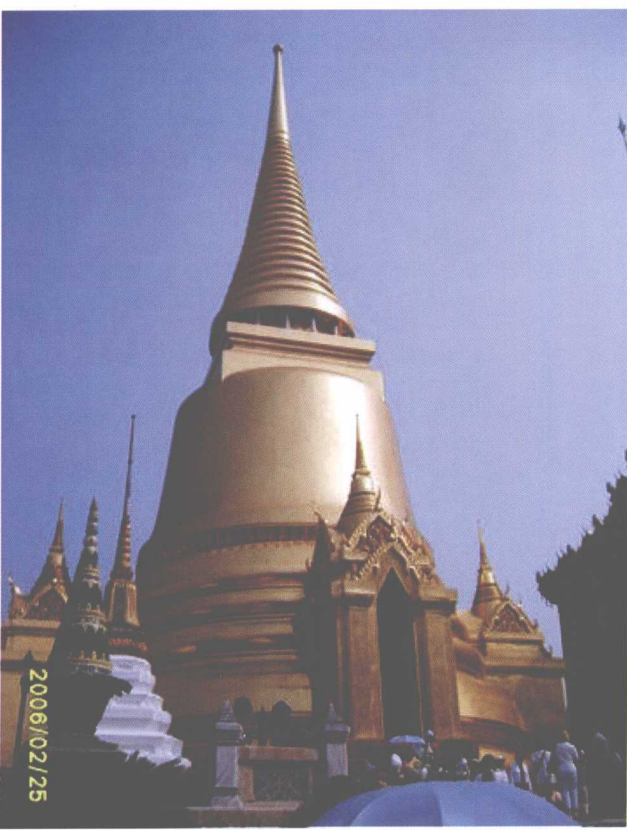
02

服装造型设计的特点

造型设计，无处不在，大可以大到大型的建筑造型，小可以小到戒指、耳环、纽扣造型。生活中每一件日用品，各种造型比比皆是。设计师都在寻找独特的视觉，以独特的方式留下艺术造型的美。当我们说到澳大利亚的悉尼歌剧院的时候，那独特的造型会浮现在我们的脑海，似海螺、似贝壳的形象，给我们留下了深刻的印象，并因形成一种标志性的建筑而扬名。

当我们说到泰国，那富有神秘色彩的宝塔式建筑，自然勾起我们另一番造型的美感。当我们说到北京，自然会想到有特色的天安门建筑造型和天坛的造型。

服装造型设计

服装造型设计

现代化的建设中，标新立异的造型，能引导我们的审视美、感觉美、接受美，也给我们留下无限美的想象的空间。不仅仅建筑造型展现出它的魅力，电子工业的造型，更使社会走向时尚。不同造型的手机、不同造型的汽车、不同造型的时尚家具，都将造型艺术设计演绎得淋漓尽致。而服装造型的设计，却有别于工业产品的造型设计。我们常常把服装造型称之为软雕塑、软造型。是的，服装设计既有外轮廓造型的立体空间，又有局部造型的多变，更有时尚变化的时间性和永久性。服装造型设计变幻莫测，更显示出它的灵活性和游动的美。它不拘束于外轮廓造型、内部结构图造型、外部装饰造型，不拘束于面料、色彩造型等。

徐丽

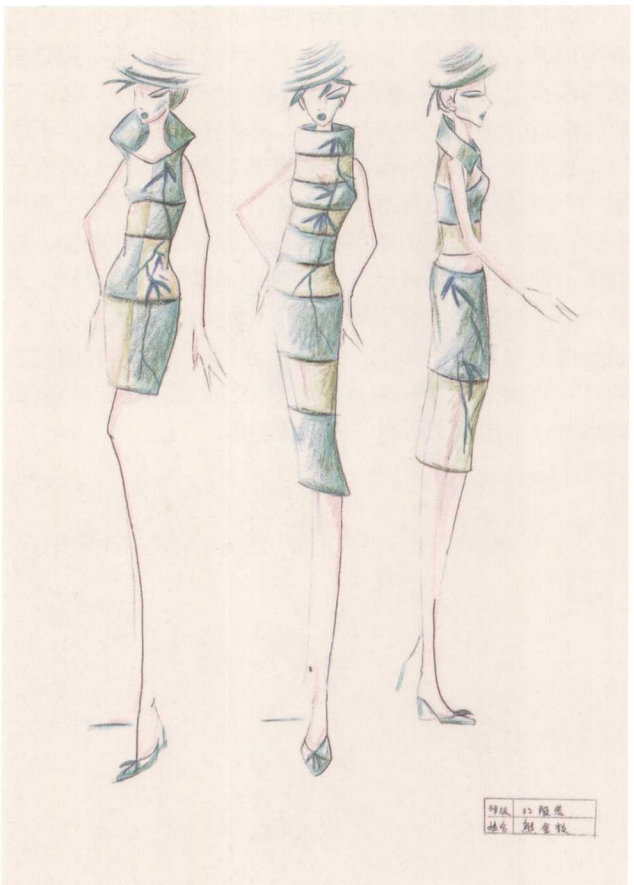
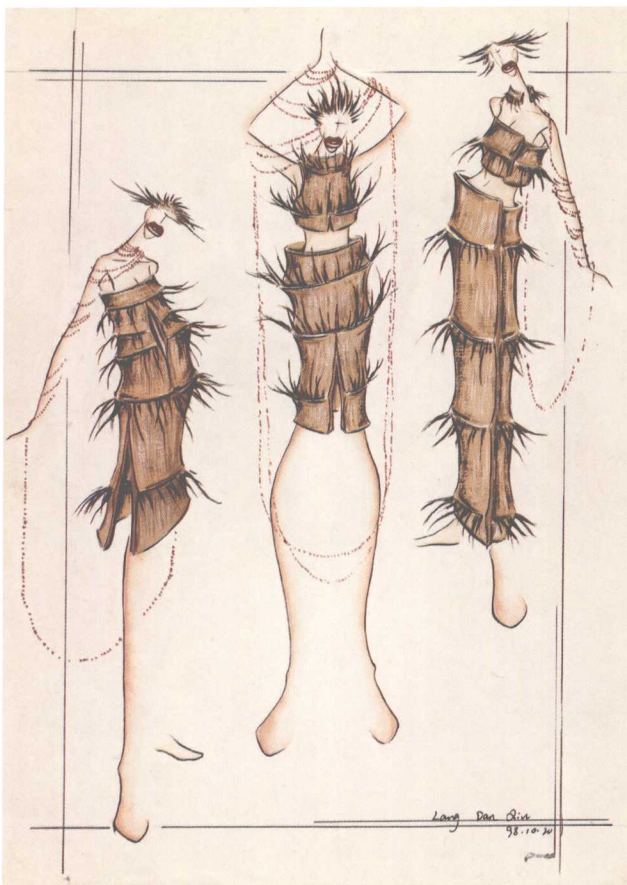

李依尧

严露

熊金枝

服装造型设计的特殊性在于它所服务的对象，那就是运动着的人体，人体占有空间中活动的范围，而且无刻不在流动着。所以，服装的造型是活的。在造型设计的时候明确这一特殊性，必须考虑到服装服从于人体。

从这一特殊性上看，服装为人体造型设计的部位有：

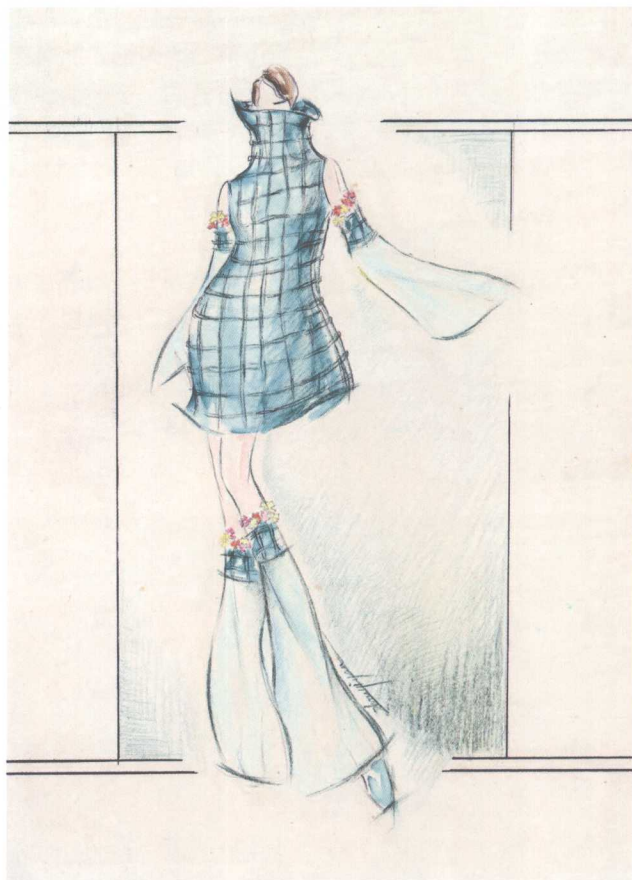
1. 围绕着颈部的造型

行话里常说：以衣领为首。这说明领子是服装的关键。领子是视觉的首要点之一。领子的造型，可以改变脸的形状，从而焕发人的精神面貌。方的领、圆的领、V型领、高的领、耸立的领等，在造型设计上无不显示出它的艺术美。从领子的造型结构上有：领口领、立领、翻领、驳领。

韦钊英

黄玲

钟远帆

李依尧

李依尧