

基础设计与应用丛书

曾真著

FUZHUANG SHEJI
ZHONG DE
PINGMIAN GOUCHENG

服装设计中的 平面构成

广西美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

服装设计中的平面构成 / 曾真著. — 南宁: 广西
美术出版社, 2006.6
(基础设计与应用丛书)
ISBN 7-80674-952-7

I.服… II.①曾…②邓… III.服装—设计—平
面构成 IV.TS941.2

中国版本图书馆CIP数据核字(2006)第074843号

服装设计中的平面构成

本册著者 / 曾 真

出 版 人 / 伍先华

终 审 / 黄宗湖

图书策划 / 钟艺兵 陈先卓

责任编辑 / 陈先卓

装帧设计 / 八 人

责任校对 / 刘燕萍 尚永红 陈小英

审 读 / 欧阳耀地

出 版 / 广西美术出版社

地 址 / 南宁市望园路9号

邮 编 / 530022

发 行 / 全国新华书店

制 版 / 广西雅昌彩色印刷有限公司

印 刷 / 广西南宁华侨印刷厂

版 次 / 2006年10月第1版

印 次 / 2006年10月第1次印刷

开 本 / 889mm × 1194mm 1/16

印 张 / 9.5

书 号 / ISBN 7-80674-952-7/TS · 10

定 价 / 32.00元

版权所有 翻印必究

基础设计与应用丛书

JICHU SHEJI YU YINGYONG CONGSHU

FUZHUANG SHEJI
ZHONG DE
PINGMIAN GOUCHENG

服装设计中的 平面构成

TS941.2
Z1

目录

第一章 概述	4
一、平面构成的来源	4
二、平面构成的定义	4
三、学习平面构成的目的	4
四、平面构成的应用	4
第二章 平面构成的形态要素在服装设计中的运用	5
一、形态元素之一——点	5
二、形态元素之二——线	16
三、形态元素之三——面	25
四、点、线、面的互为转化	25
第三章 平面构成的基本形及构成法	30
一、基本形	30
二、形象形态构成法	30
第四章 骨骼的构成	36
一、骨骼的概念	36
二、骨骼的分类	36
第五章 平面构成的形式美法则在服装中的运用	38
一、定义	38
二、对称与平衡	38

三、变化与统一	41
四、节奏与韵律	43
第六章 平面构成的形式在服装设计中的运用	45
一、重复构成	45
二、近似构成	57
三、渐变构成	60
四、密集构成	63
五、发射构成	65
六、肌理构成	72
七、空间、纵深构成	74
八、特异构成	76
九、对比构成	78
第七章 构成原理在系列服装设计中的运用	82
第八章 点、线、面的综合运用	110
第九章 作品欣赏	124

第一章 概述

一、平面构成的来源

19世纪30年代的英国工艺美术运动,使设计领域从一直停留于形态外表严谨、典雅的古典风格转化为强调“美就是价值,就是功能”的设计理念,让设计服从于材料性质、生产工艺、经济效益和实际用途。英国的工艺美术运动很快影响到欧美其他国家,在欧美掀起了新艺术运动。之后,包豪斯学院的创立标志着现代设计的诞生。

包豪斯现代设计学院是由建筑师格罗佩斯于1919年在德国创建的,它的教学体系强调功能第一,形式第二,注意新技术与新材料的运用,抛弃传统的限制,认为艺术应与技术统一,设计的目的应以人为本,应遵循自然的客观法则。根据这一法则,包豪斯开创了整套的教学体系。这种体系很快被各国沿袭采用并发展革新。我国现代设计教学基础课程——三大构成,就是从包豪斯

斯开创的基础课程上发展而来的。

平面构成作为设计的基础课程,它打破了传统的教学方法,强调视觉元素的形态美,培养学生对形象的敏感性和创造性,加强设计思维的开发和创新。

二、平面构成的定义

平面构成是指在二维的平面空间内将具象形态和抽象形态的点、线、面按照美的原则进行分解、组合,从而创造出新的形态和理想的组合方式及组合秩序。

平面构成不是表现具体的物象,但它反映了自然界运动变化的规律,其特点有三:

(一)概念构成——将点、线、面转化为可视的造型元素,并按照美学规律进行有目的性的选择与组合。

(二)直觉构成——根据人们对客观现实的感觉印象等因素,把复杂的物象进行高度的概括、提炼,使之具有全新意义的形态。

(三)幻觉构成——根据人思维中的联想与视幻,创造三度空间感的形态,给人以耐人寻味、神秘莫测的视觉感。

三、学习平面构成的目的

平面构成是造型艺术之基础,它侧重于构成训练的过程,是体验美和感知美的普遍规律的训练,通过练习,可以在极短的时间内,获得各种全新的思维方式和造型观念。

四、平面构成的应用

平面构成的练习并不是终端的设计练习,但它是美术设计的基础,它适合所有的美术设计学科。如何把基础导入专业是我们的任务,这本书正是介绍如何把平面构成导入服装设计的最佳练习方法,是平面构成在服装设计中的应用,是服装设计的初步练习。

第二章 平面构成的形态要素在服装设计中的运用

在长期的实践过程中,人们发现构成视觉形象的基本形态要素是点、线、面。比如,在服装设计中,服装的款式无论是如何千变万化,它的造型要素都是由点、线、面、体组成的,这些设计要素有着不同的性质特点和作用,因此,了解和掌握这些造型要素的基本性质和作用,是学习设计的最基础知识。

一、形态元素之一——点

(一)点的概念

点是造型艺术中最小的构成单位,它是具有空间位置的视觉形态。点的大小不能超越当做视觉单位“点”的限度,超越了这个限度,就失去了点的性质,而变成了“面”或“形”了。

(二)点的种类及在服装设计中的作用

1. 自然形的点——自然界的任何形态,只要缩小到一定程度,都能产生不同自然形态的点。也叫不规则的点。

2. 抽象形的点——几何形的点,如圆点、星形点、多边形点、抽象形的点。抽象形的点也叫规则的点。

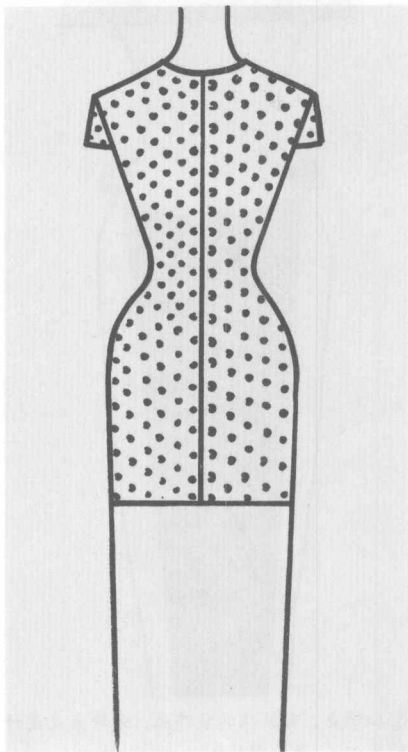
3. 积极的点——在正负形中,充当正形角色的,内部充实、轮廓明显,能使视觉效果产生锐利感的点。

4. 服装面料点——表现在面料上,如印花点,印花点也叫点子面料。

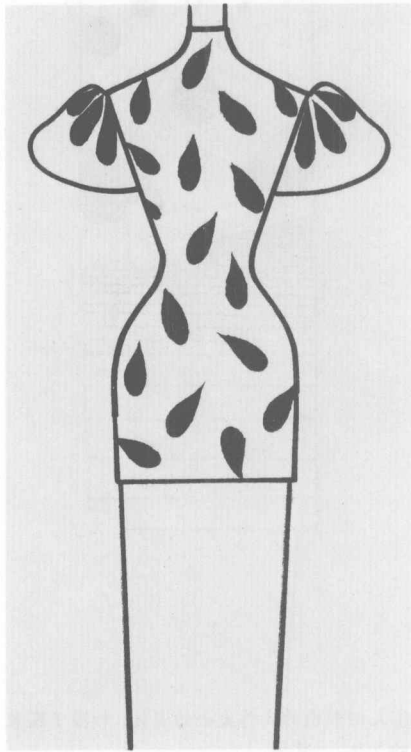
5. 服装上的装饰点——纽扣在服装设计中大多起着装饰作用,有的具有一定的使用功能,有时则是纯粹的装饰。

6. 服装的结构点——服装的结构线相交所形成的点为结构点。

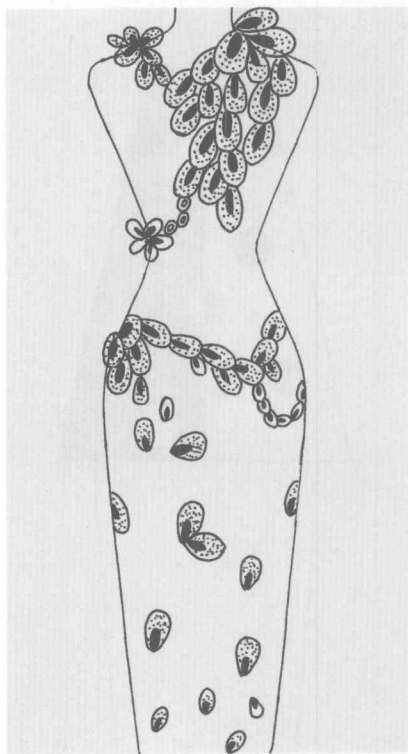
7. 概念元素点——实际上不存在,但又存在于感觉中,如胸高点、肩端点、肩颈点、俯窝点等。

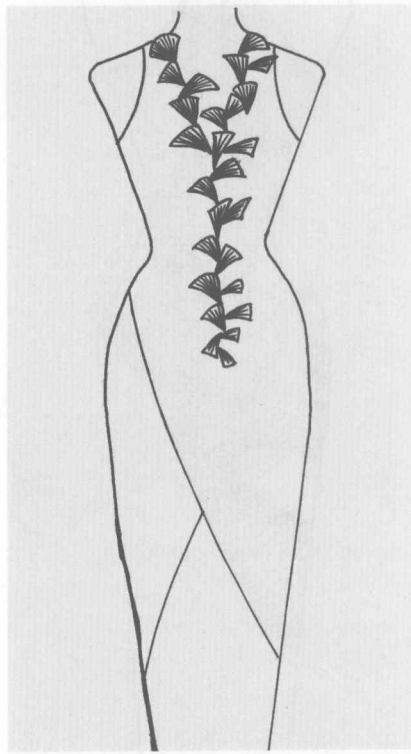
①小点子图案面料在服装中显出朴素、优雅的气质。 邓玉萍

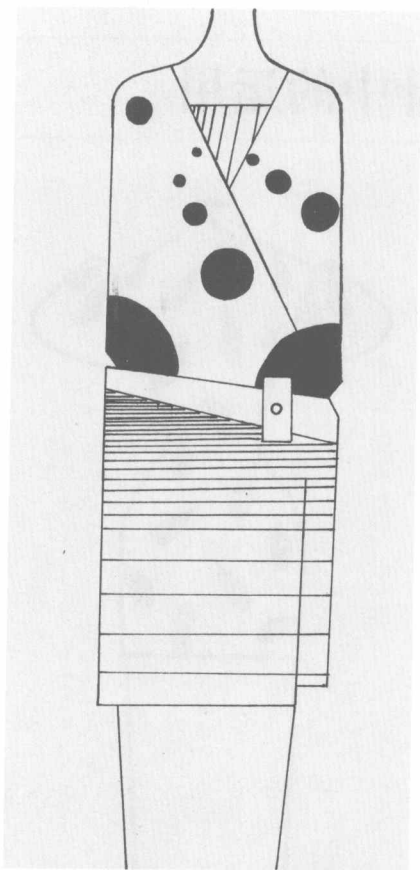
②大点子图案面料在服装设计中的运用,使人显得可爱、活泼并具有青春活力。 邓玉萍

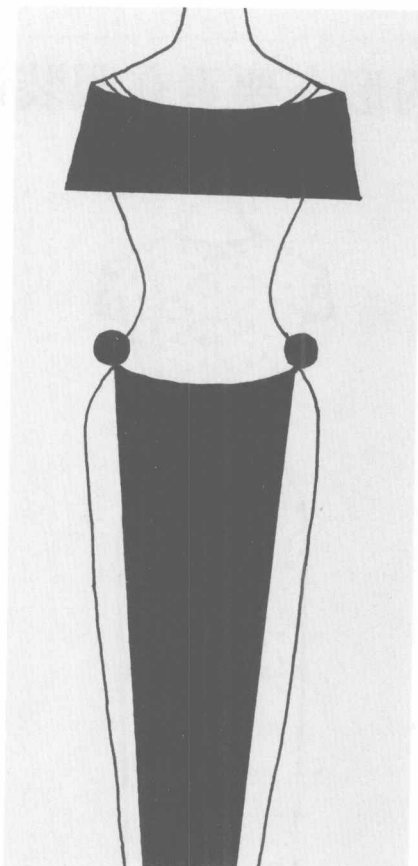
③相同形态的点在同一款服装中作面、线、形、自由等多种形式的排列,使其产生丰富而又整体的视觉效果。 黄洁

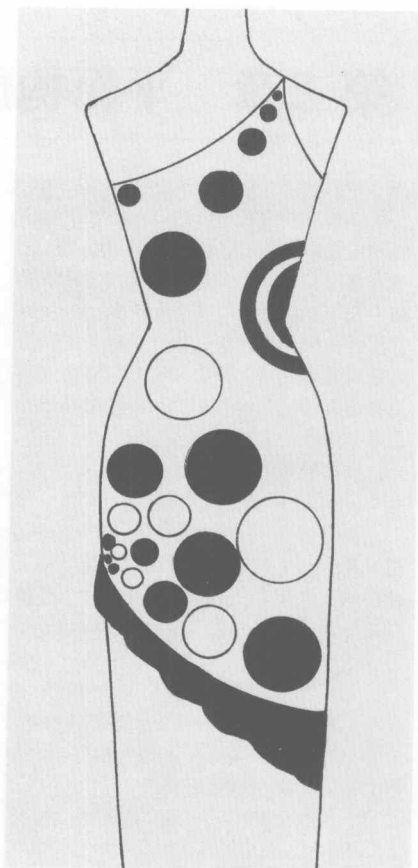
④同一形态的点作线状排列,形成服装的视觉中心。 区东荣

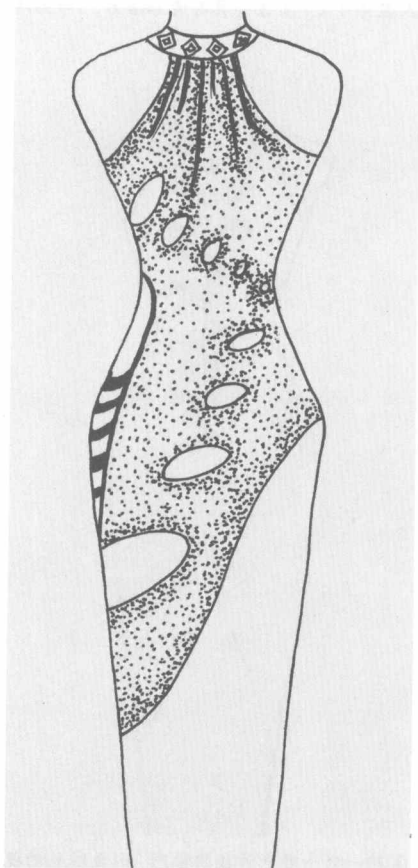
①几何形态的点作大小的变化,加强了服装的气氛。 兰华

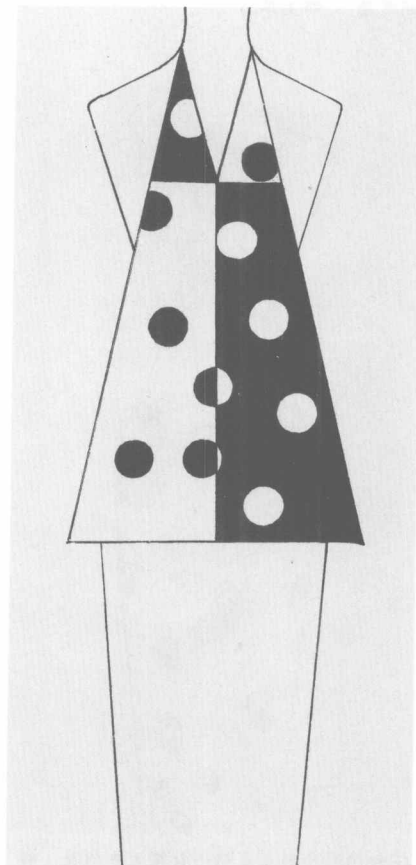
②扣饰点,有很强的装饰性,这种点是设计的重心。 李永智

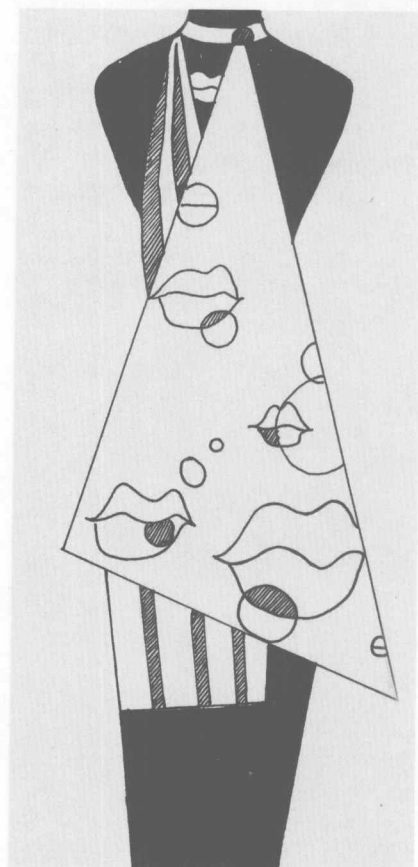
③自由的散点构成,具有活泼、大方的特性。 陈家福

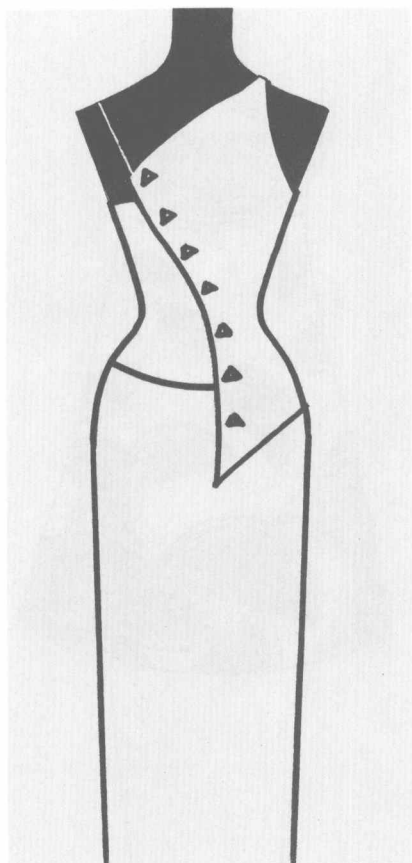
④镂空的消极点,具有随意潇洒的气质。 麦育霞

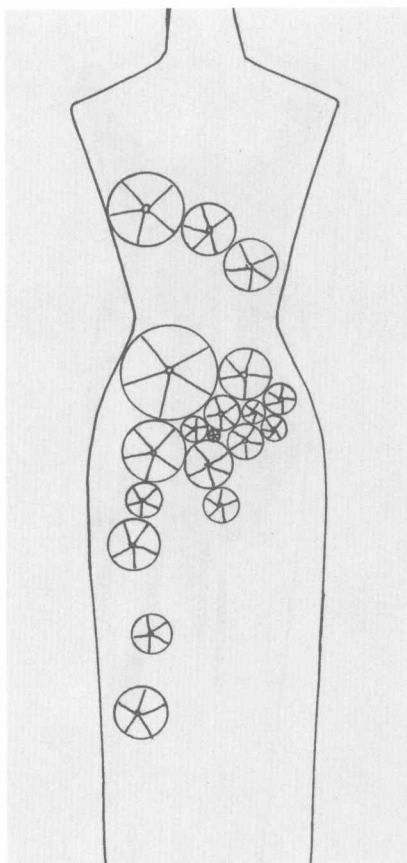
⑤黑白相错的点能丰富面的内容。 刘智

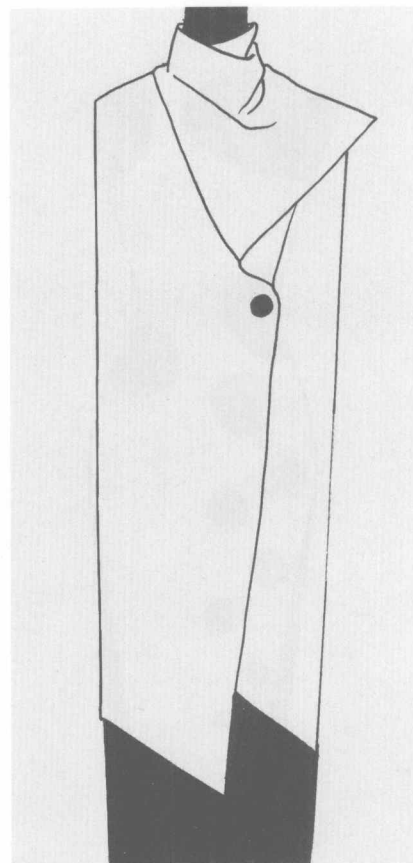
⑥自然形状的点,具有较强的趣味性。 陈秀芳

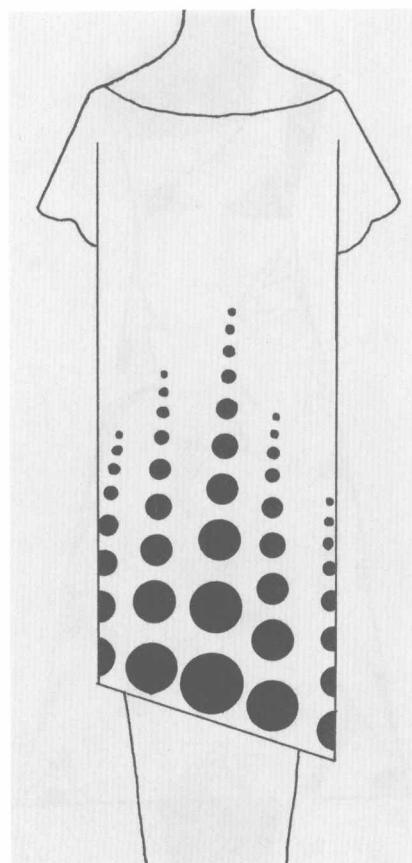
①有序排列的扣饰点，使曲线得到强调。
邓玉萍

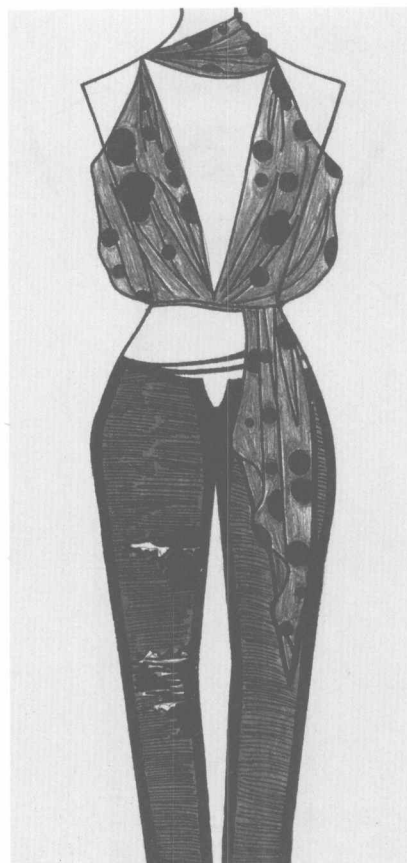
②点作密集组合。 梁露芳

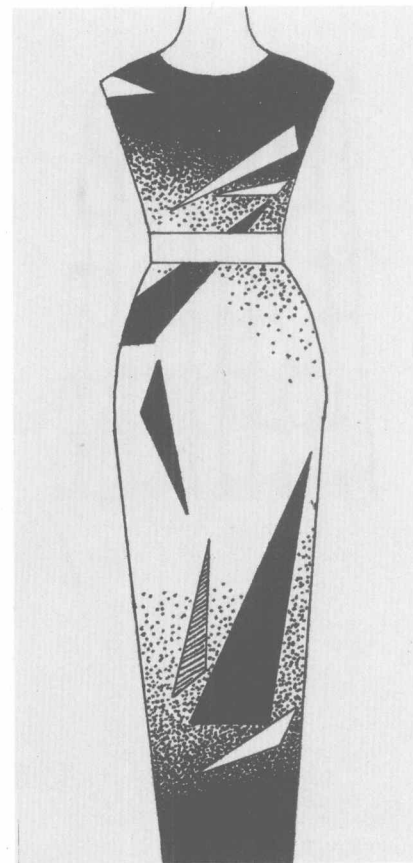
③扣饰点在大面积的空白中，显得很醒目。
钟严毅

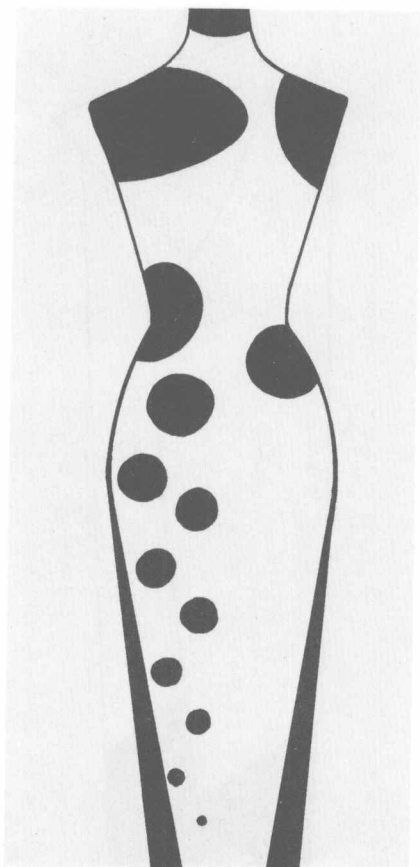
④点的有序排列。 梁海燕

⑤面料印花点在衣褶线的分割作用下，显得
随意洒脱。 农琼丹

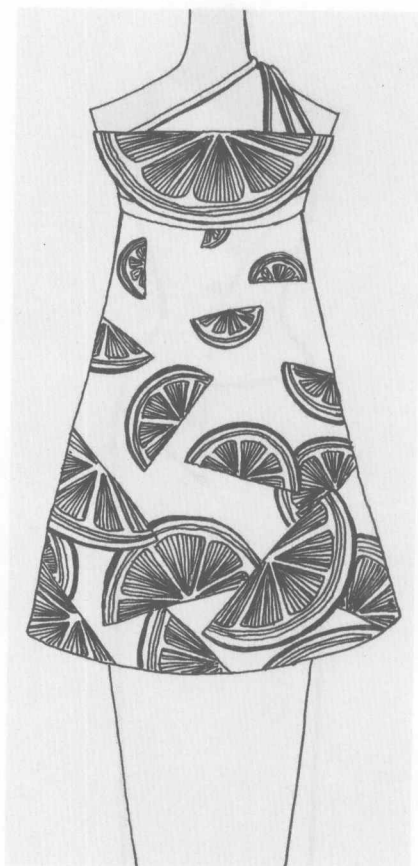
⑥具有方向感的点能使服装增添动感。
谢纳贤

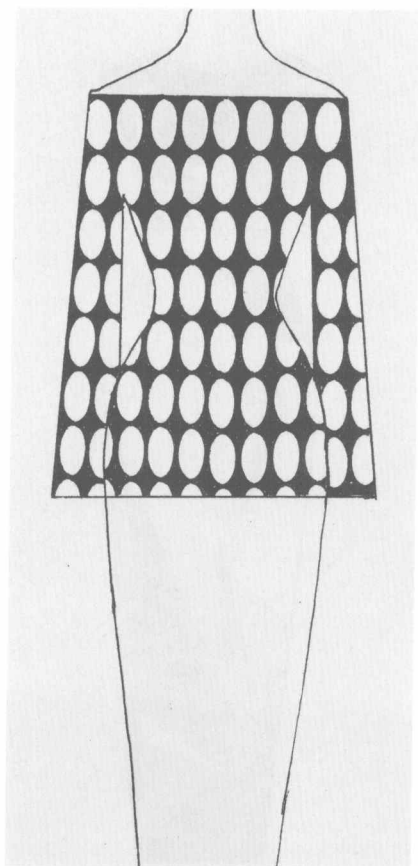
①周颖

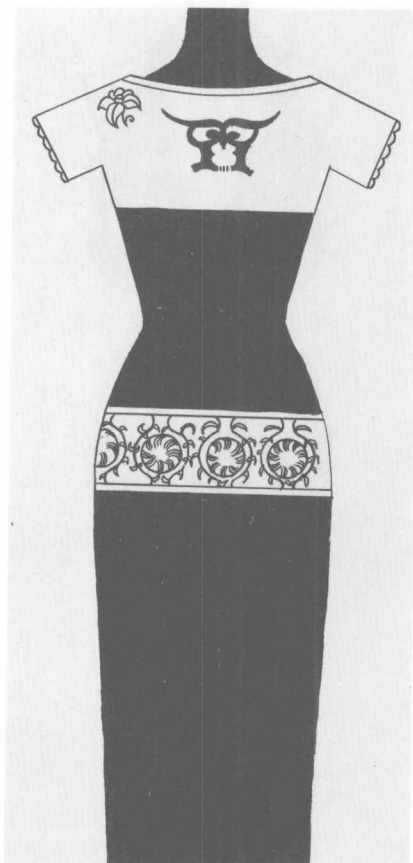
②自然形态的点作有序排列，产生很强的装饰感。周颖

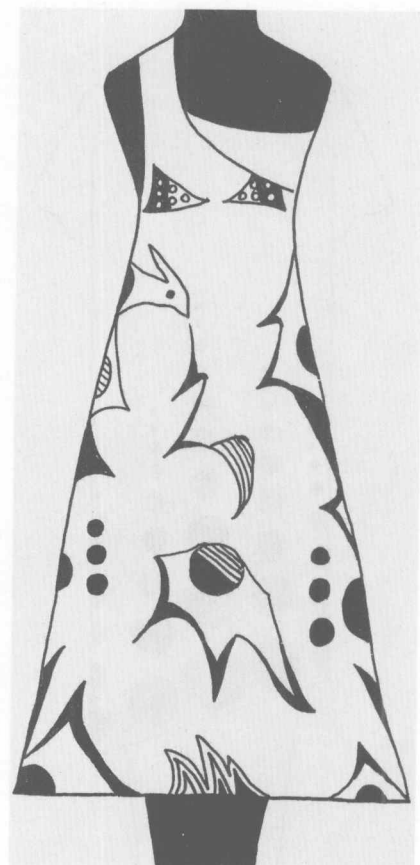
③自然形态的点作渐变组合，具有趣味感和动感。这种手法很适合运用于童装设计。锯亮华

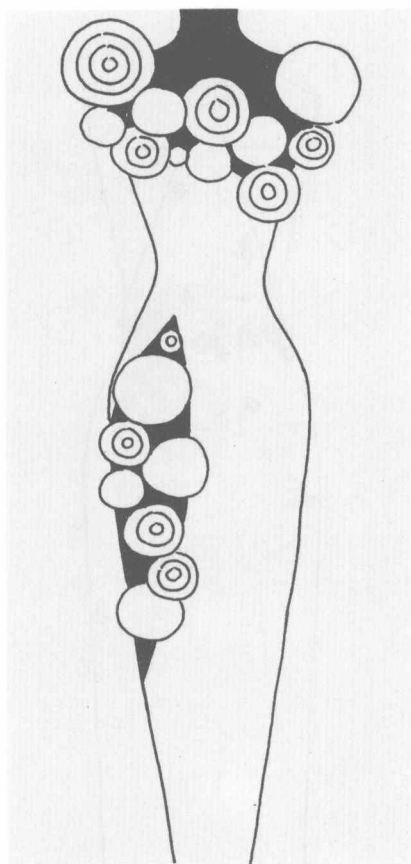
④点的有序排列，产生面化感。梁海燕

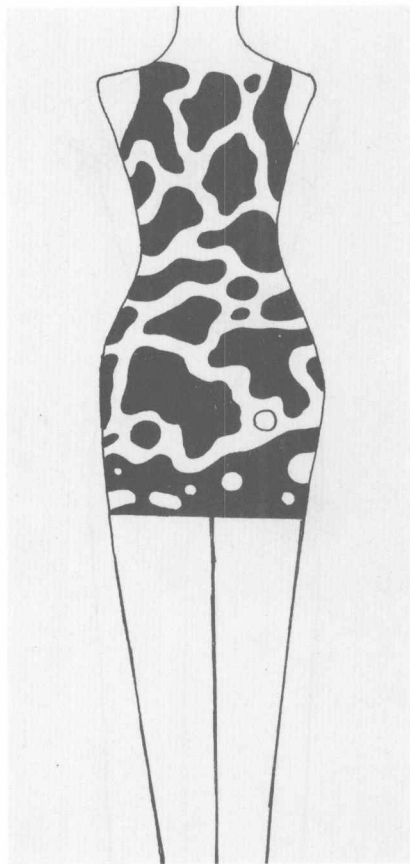
⑤具象的图案点。这种点再扩大，便变成了形。石双华

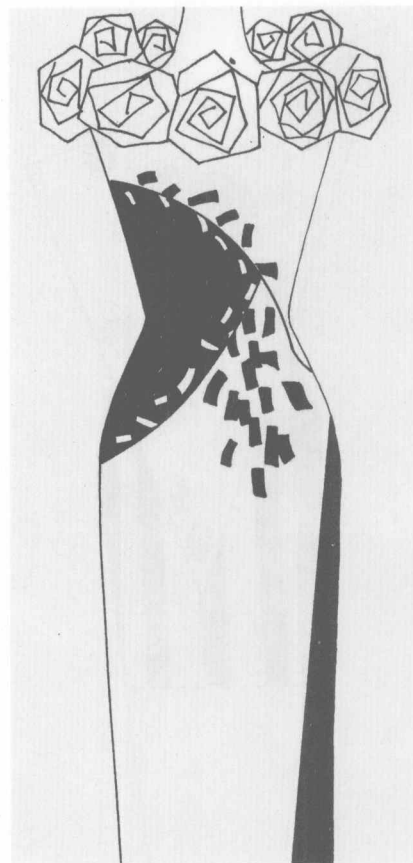
⑥几何的小圆点，能起到填补空白、丰富面料图案的作用。周超峰

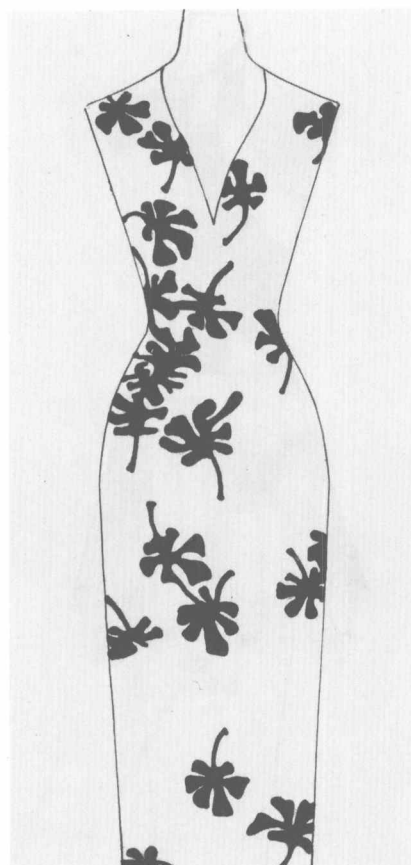
①堆饰点，具有立体空间感。 虞婕

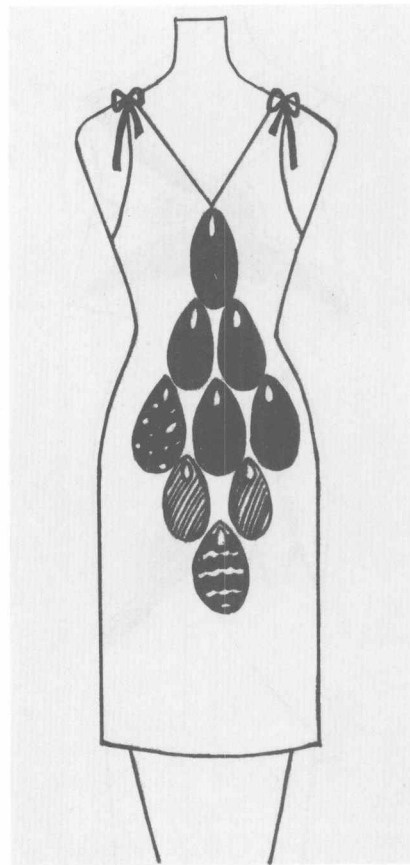
②自由形态的点作相间排列，使服装具有抽象、时尚的性质。 莫荣生

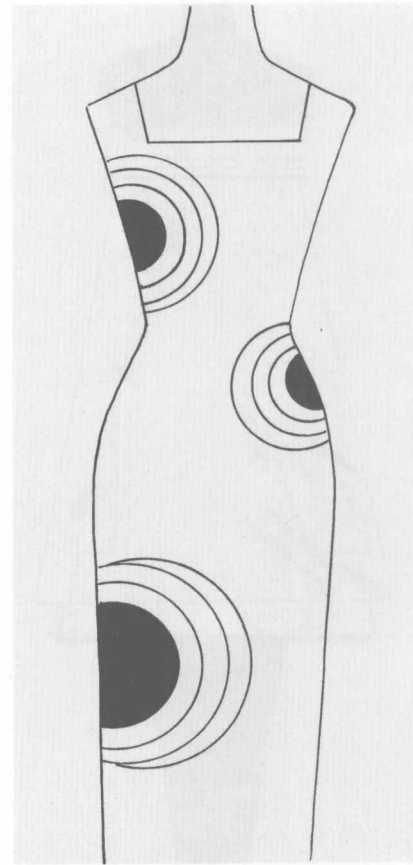
③自由的散点面料，具有很强的动感。 秦丽

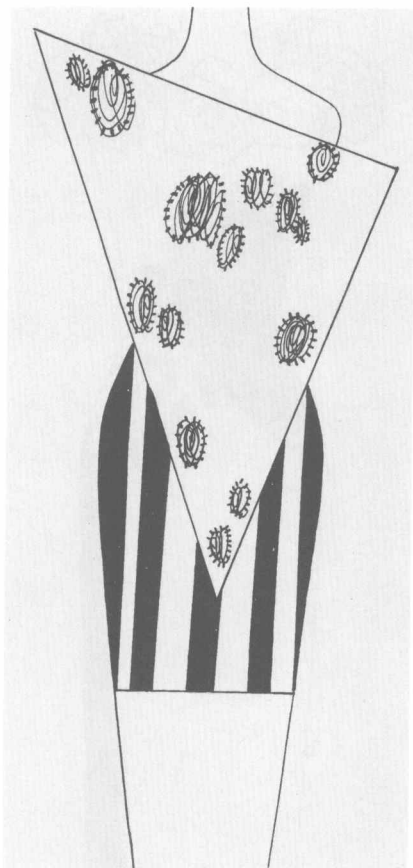
④自然形态的面料点。这种面料的构图形式也叫散点构图。 黄东

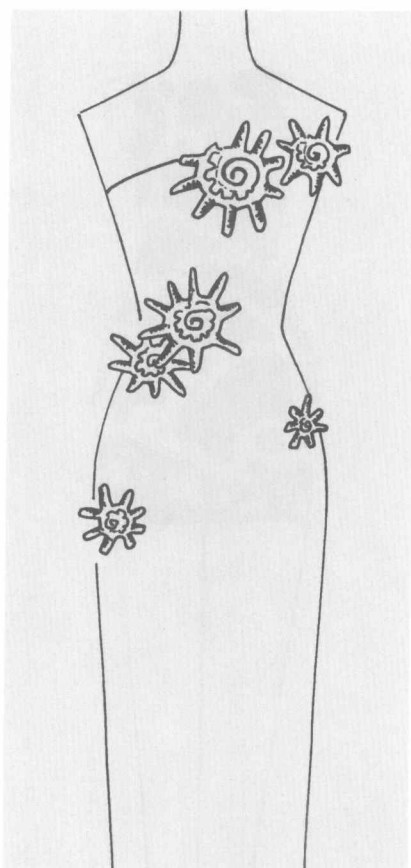
⑤服装上的配饰点，可使用珠片、镜片等材料，使服装体现材质美。 林国丽

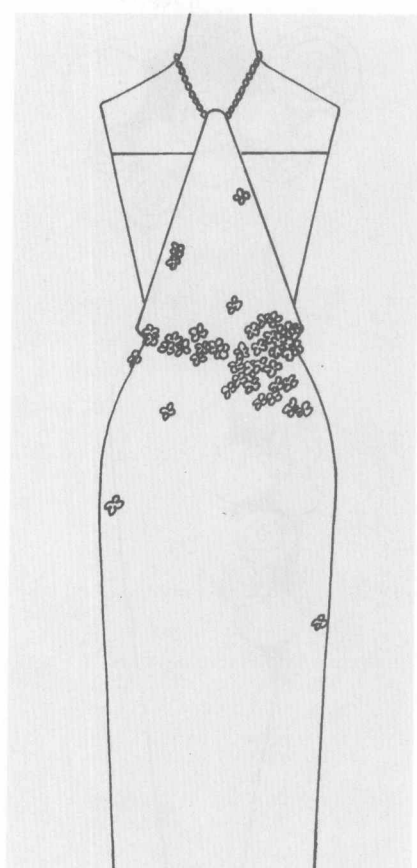
⑥圆形最具点的感觉，点本身也可有各种不同的外形和内在结构。 梁露芳

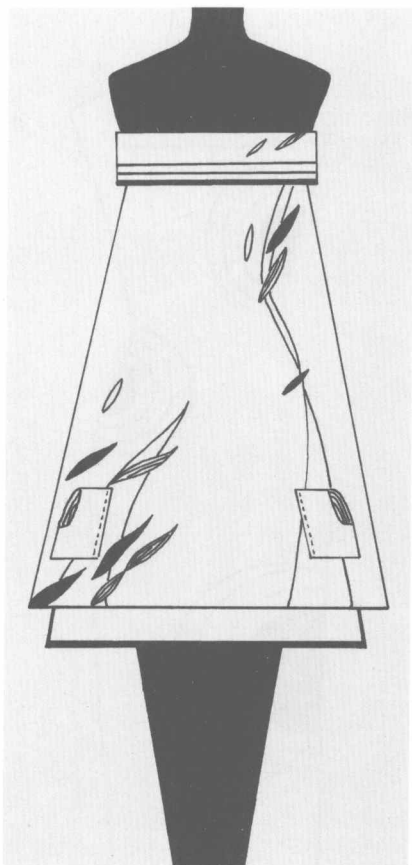
①自然形态的点，具有很强的趣味感。
刘冰

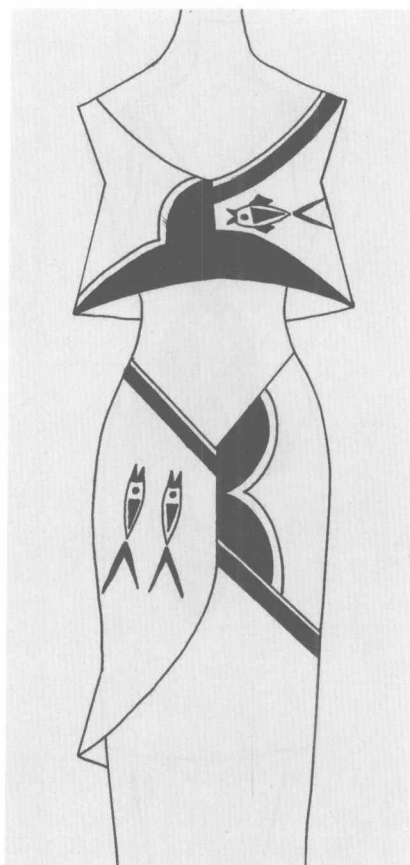
②选择自然的造型作点饰，其本身就有独特的美感。 苏玉晓

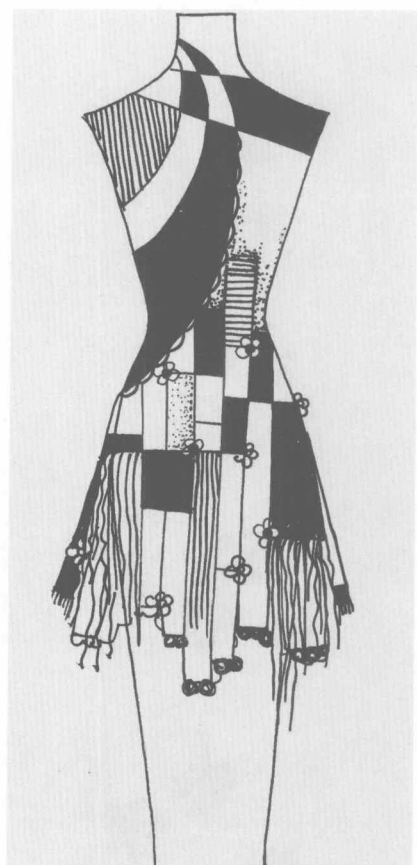
③以小碎花作点饰，有很强的装饰效果。
梁晓翠

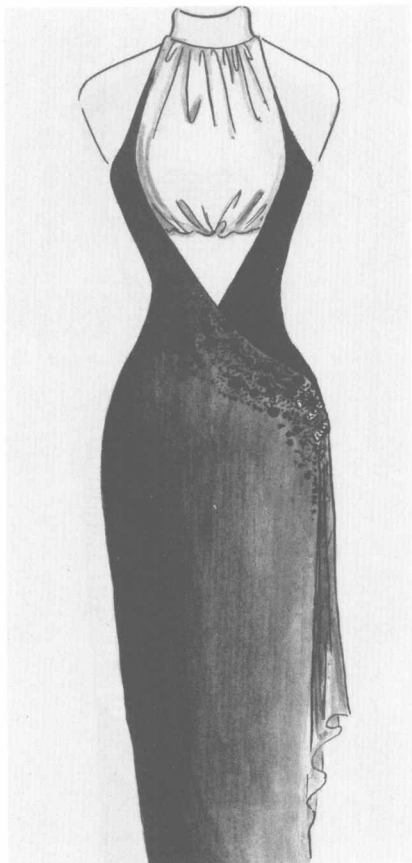
④以叶片作点饰，使对称的服装取得静中有动的效果。 孔繁佳

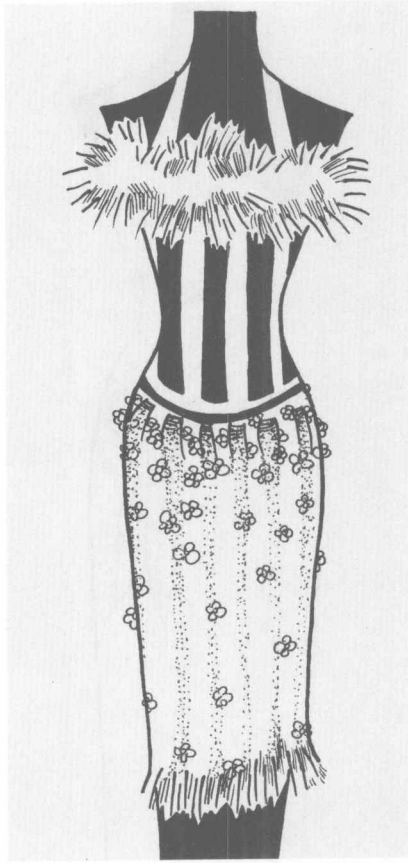
⑤自然形态的点具有方向感和趣味性。
茅传秀

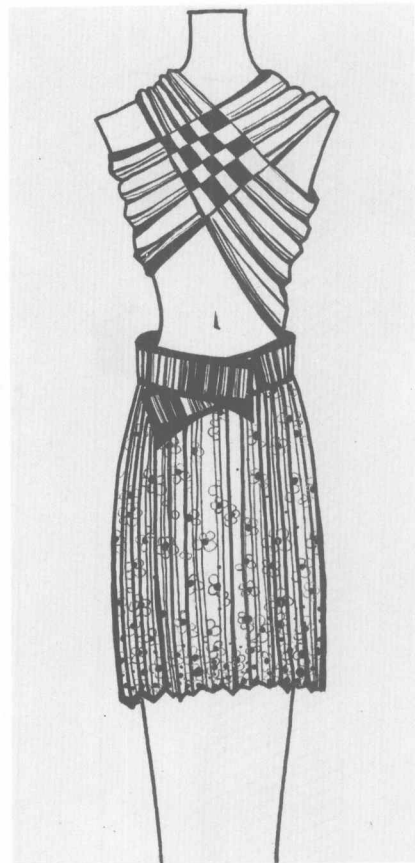
⑥以花作点饰，在服装面料再设计中，常以此法来取得另美感。 周游

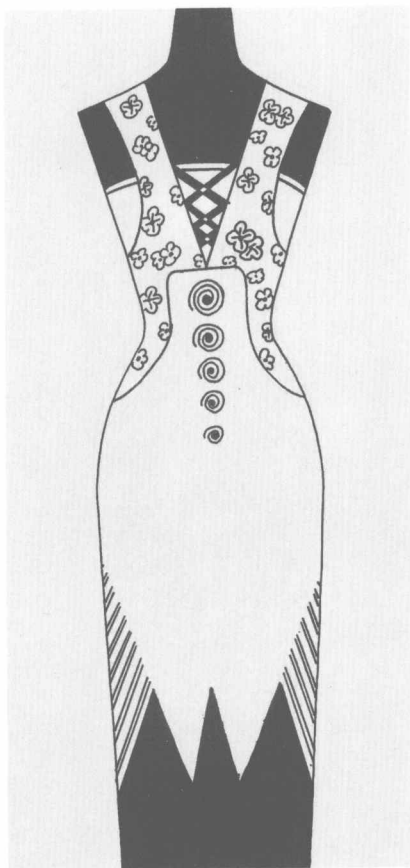
①绣花点, 显得精巧别致。 刘小琳

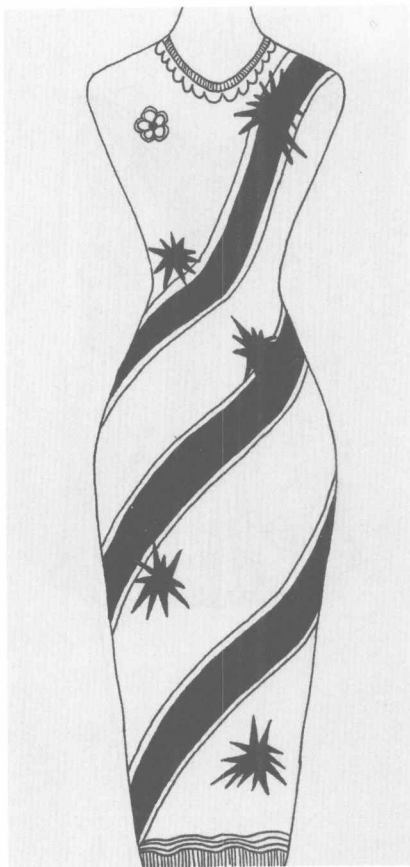
②立体的钉花点, 有时尚感。 李妍

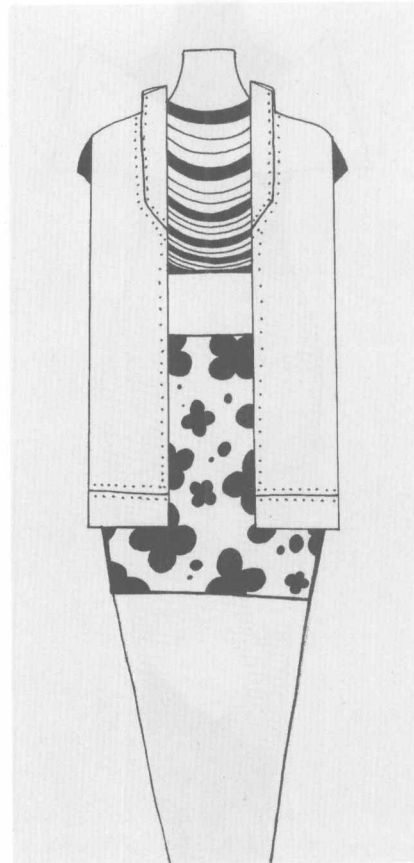
③印花点有传统和含蓄的特点。 李妍

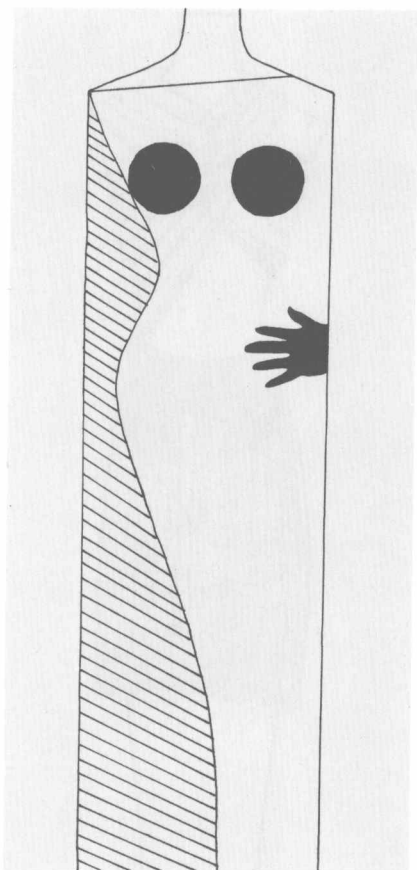
④扣饰点与印花点并用, 体现出层次感。 茅传秀

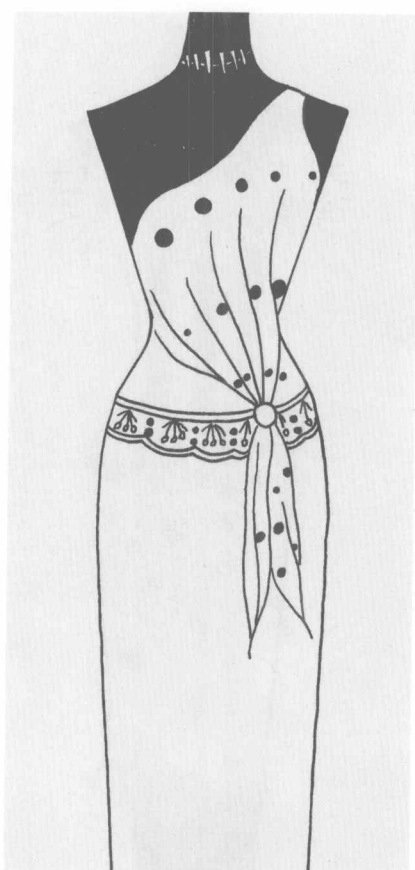
⑤自由组合的星形点, 活泼而洒脱。 李卓权

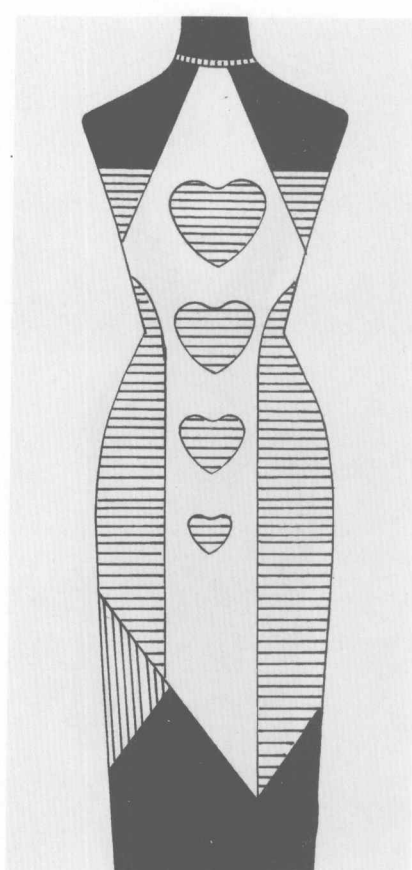
⑥面料点。 苏骏鼎

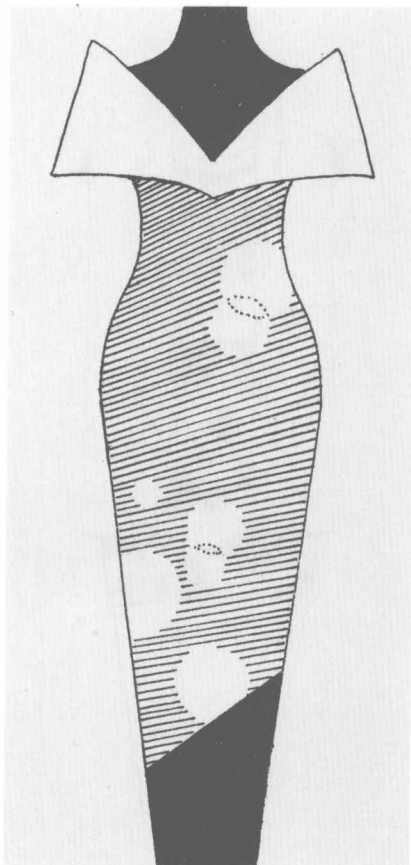
①以自然形态作点构成,并强调其巧合的效果,使其具有很强的情节性。邹珊

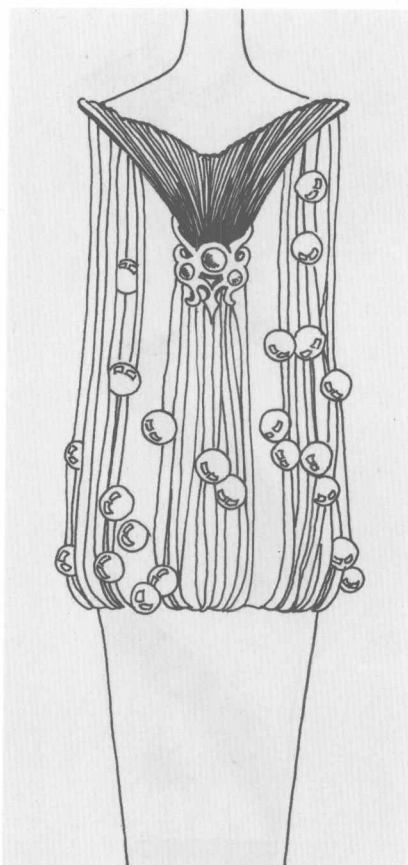
②印花点与扣饰点相组合,使点的语言更为丰富。汤丽萍

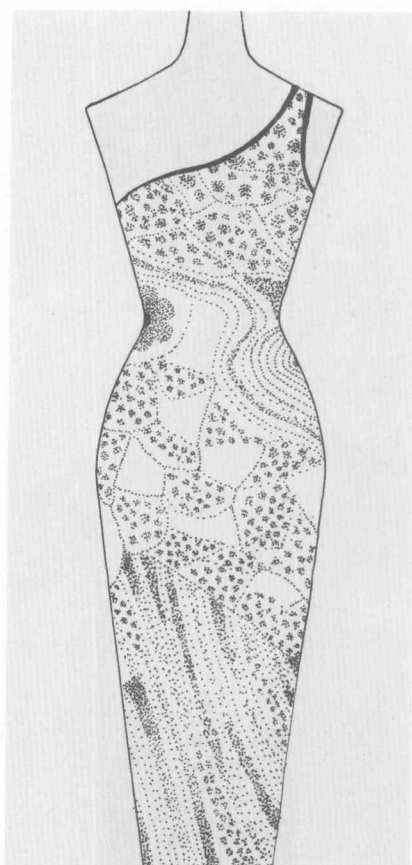
③镂空的点,使透露出的纹样出现新的图形。陈家福

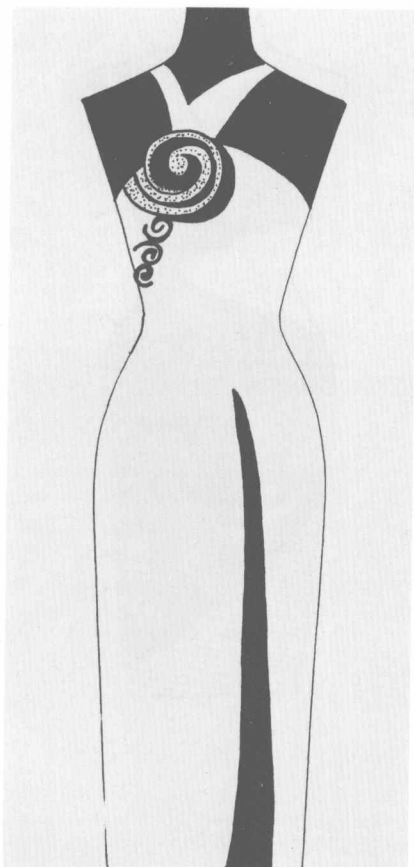
④由线排列构成虚点。谢纳贤

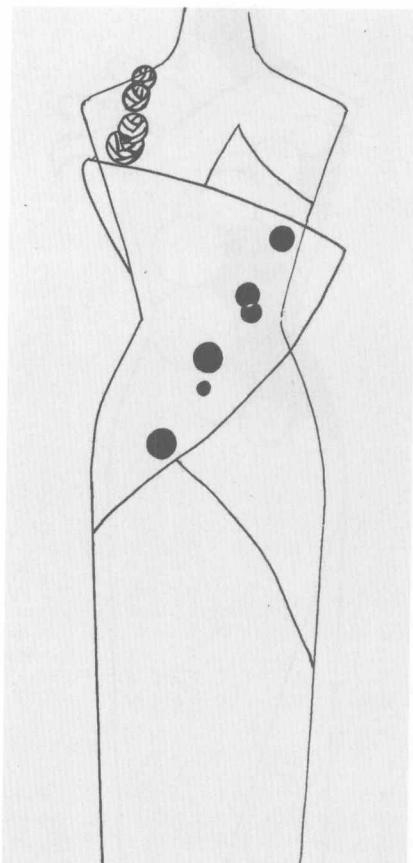
⑤点线结合,静中带动。一般情况下垂直线具有平稳感,而圆点就较为活泼。据亮华

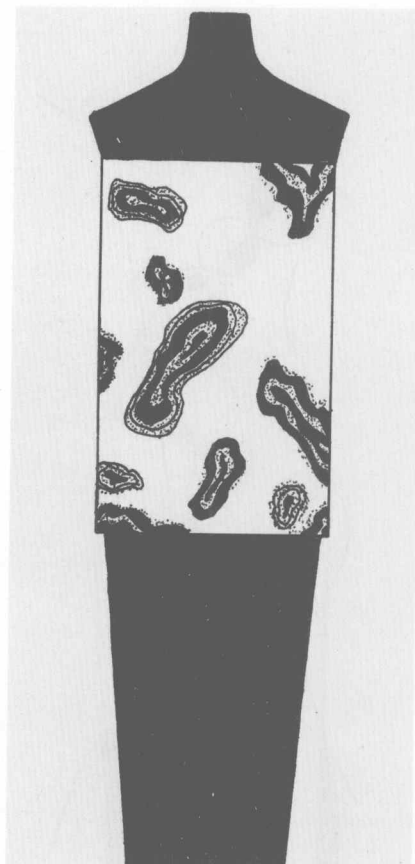
⑥小泥点可组合成线和面,这是印花面料中常用的造型方法。韦妹华

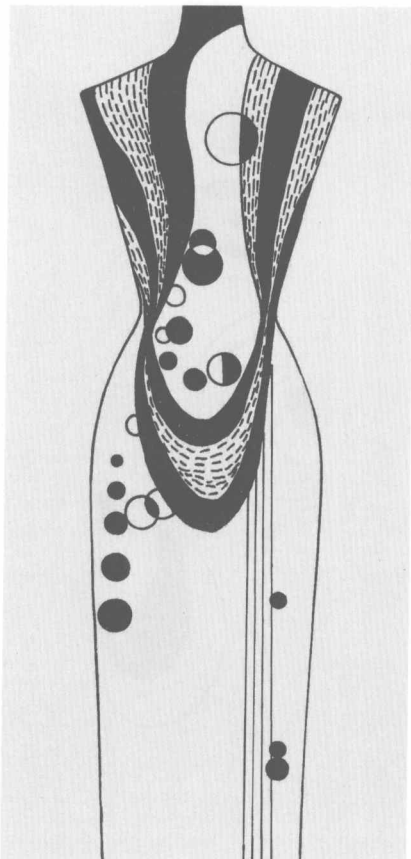
①旋涡形的点饰，有很强的美感。 聂斯健

②自然形与几何形的点并用，使点的语言更丰富。 维弦

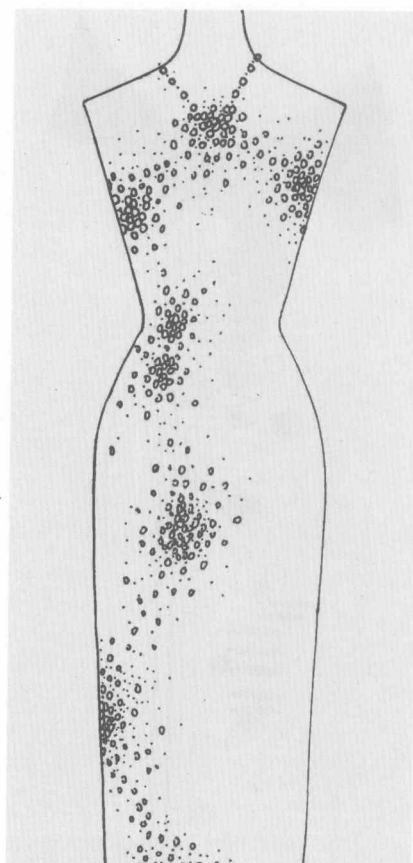
③自由形态的点作自由的散点组合，有轻松随意感。 谭康康

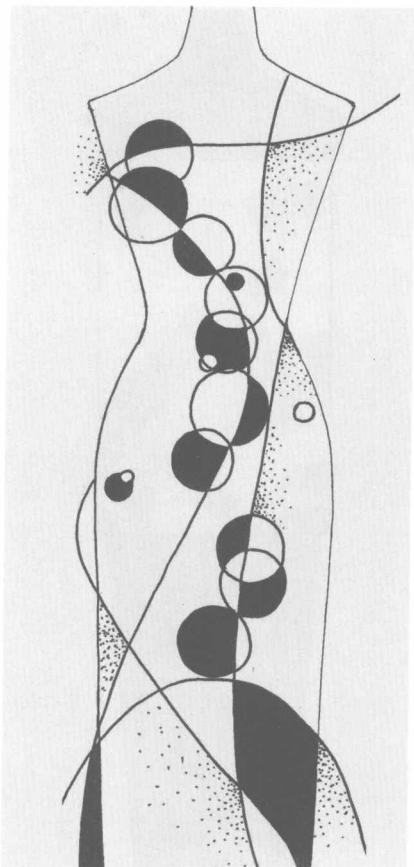
④极具动感的点在线的作用下显现稳的另一面。 李杰

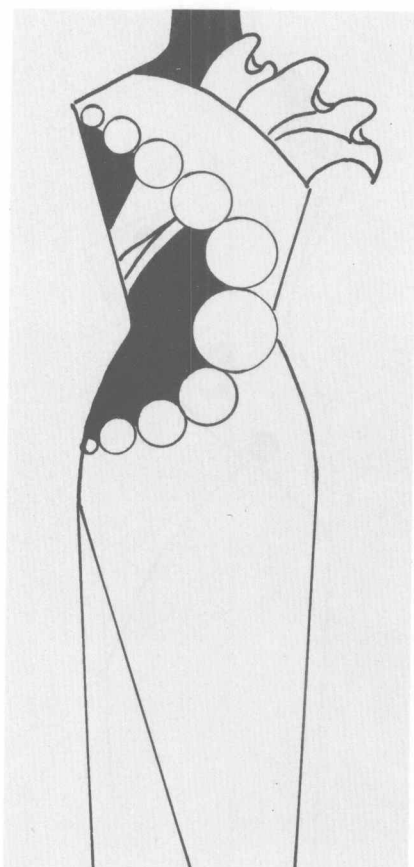
⑤印花点。在做面料再造时，也可以用绳绣的工艺达到这种效果。 聂斯健

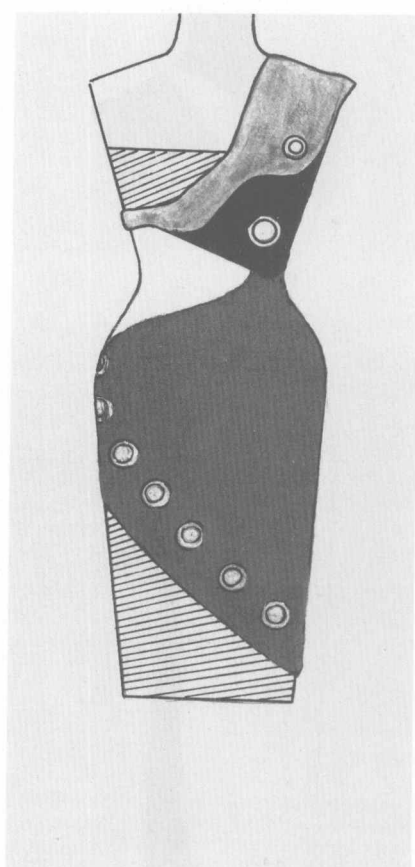
⑥珠饰点与印花点混合运用，可加强整体感，在朴素中流露奢华。

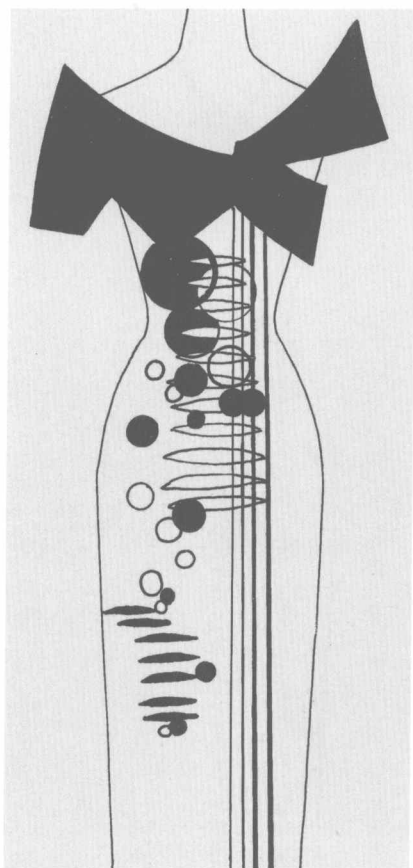
①流动的点。 陈光宇

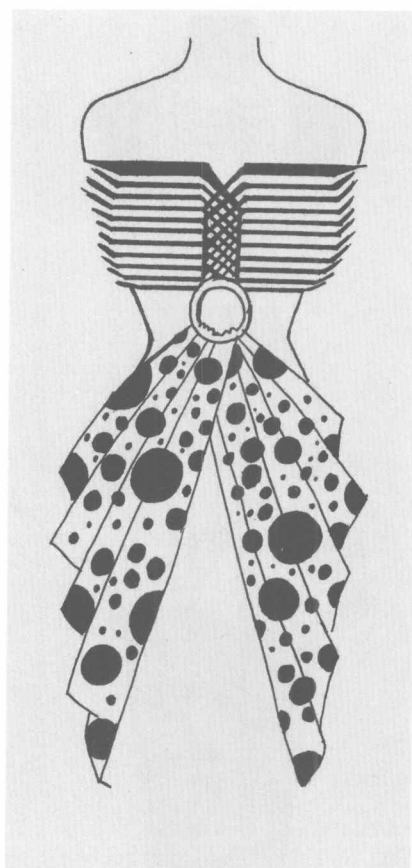
②有序排列的点。 周莹莹

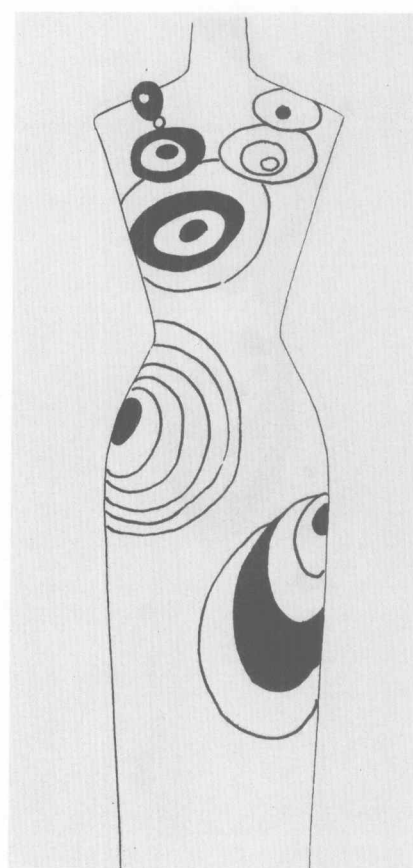
③对比强的点很醒目，它可作为设计的重点。 周颖

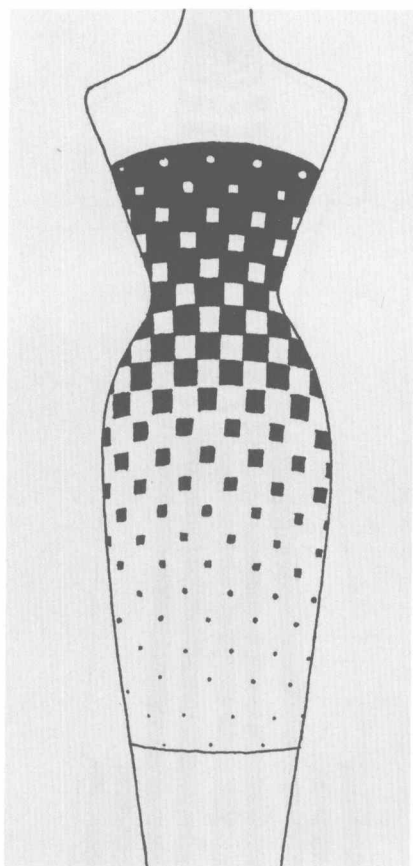
④点与线、面合理组合，也不失整体感。
陈仕宏

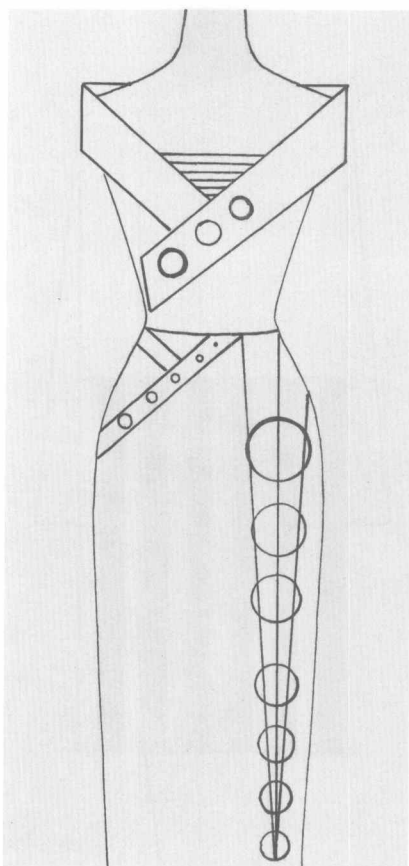
⑤几何圆点作大小疏密的组合，有很强的灵活性。 蓝英娜

⑥点的自由组合。 黄莉莉

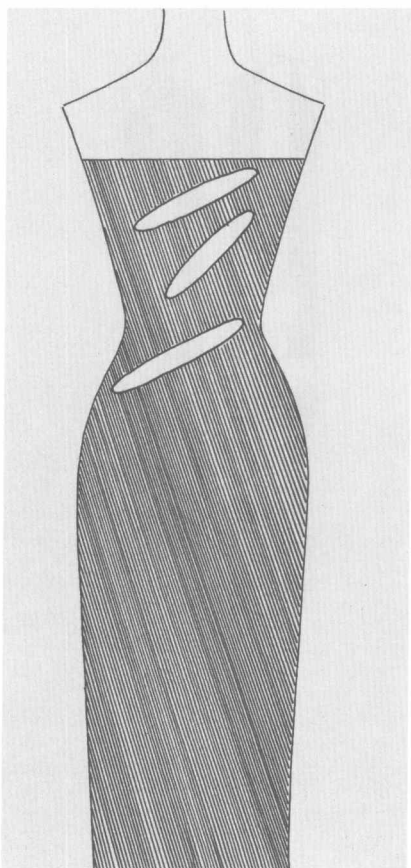
①有序变化与排列的点。 梁海燕

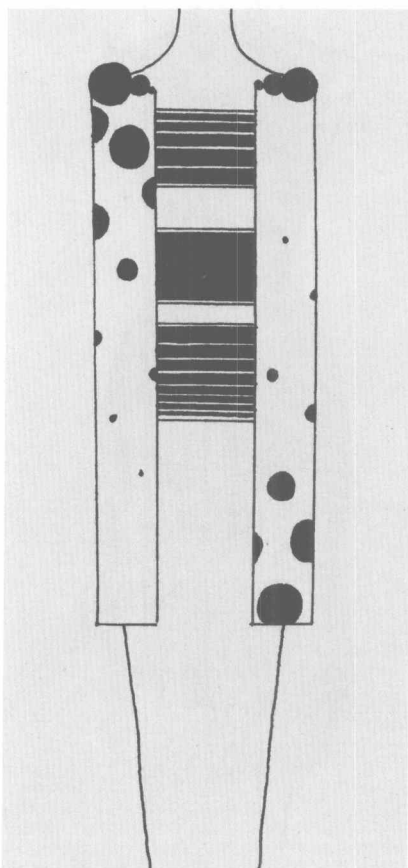
②点的重复运用，可以产生呼应感。
祝钰萍

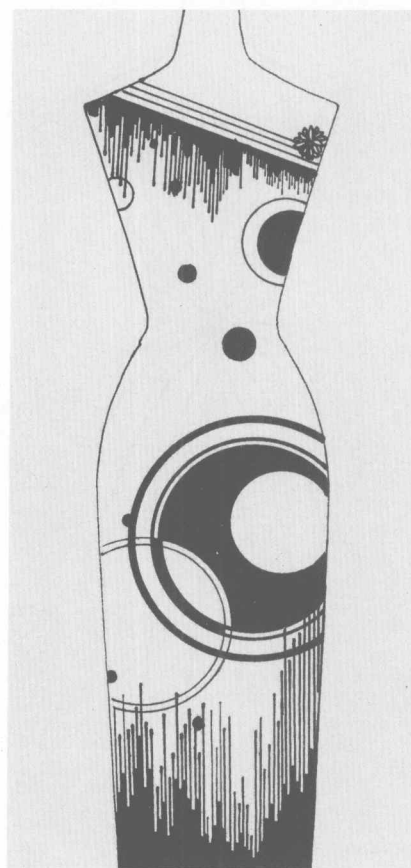
③不同形态的点的组合。

④镂空的点。 贝姣

⑤点与线相搭配。 韩妍

⑥大小组合的点。 罗秋婷