

中国高等职业院校服装专业实用教程

服装设计 款式表现

张福良·主编 余巧霞·著

上海人民美術出版社

张福良，服装设计副教授、服装设计师。现任浙江纺织服装职业技术学院服装学院院长、院服装技术研究所所长。兼任浙江省流行色协会色彩教育委员会副理事长、宁波服装设计师协会副理事长、宁波市工艺美术行业协会常务理事等职。曾任教于宁波服装学校，多次被授予教坛中坚、教师特殊津贴奖等荣誉称号。

1997-2002年，历任罗蒙集团总裁助理、首席设计师、总设计师等职，设计作品在意大利、美国、德国、韩国、日本作过展示，曾获中国最具时尚男装品牌奖、最佳男装设计奖，以及中国优秀时装设计师等称号。1999年起，参与中国公安、中国检察、中国海关制式服装的形象设计技术工作，荣获九九式中国公安警服设计一等奖。

曾在《装饰》、《宁波大学学报》等各级刊物上发表论文十余篇，主编、副主编《服装市场营销》、《GERBER服装CAD教程》、《现场服装生产技术管理》等教材。连续五年担任浙江省高职高专单招服装大类命题教师、江苏省评估院聘任专家。

余巧霞，设计艺术学硕士，1998年毕业于东华大学服装学院服装艺术设计专业，现为上海工艺美术职业学院服装设计专业讲师、高级服装设计师、服装行业协会会员。

任教近十年来一直工作在服装教学第一线，致力于服装设计与教学研究。曾获得1997年第三届乐腾达男装设计与制作银奖、“Fur Trim Design Competition 1997”优秀奖、1997中国真维斯杯休闲服装设计大奖赛入围奖、“长宁东华杯”2005年中国第二届服装立体裁剪造型设计大赛创新奖、2005年中国东部地区职能竞赛时装设计职业组银奖、2006年上海市职能竞赛时装设计个人第二名。

编写了《服装技术手册》图案部分（2005年2月由上海科学技术文献出版社出版），合作编写了《服装设计师手册》（2005年10月由中国建筑工业出版社出版），主持上海工艺美术职业学院服装设计专业“服装设计表现”重点课程的建设研究。

中国高等职业院校服装专业实用教程

服装设计款式表现

余巧霞 著

上海人民美術出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

服装设计款式表现 / 余巧霞编著. - 上海: 上海人民
美术出版社, 2008.2

中国高等职业院校服装专业实用教材

ISBN 978-7-5322-5498-9

I.服... II.余... 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 009550 号

中国高等职业院校服装专业实用教材

服装设计款式表现

主 编: 孙福良

著 者: 余巧霞

策 划: 李 新 邵 旻

责任编辑: 邵 旻

装帧设计: 汤丽丽

封面设计: 曹 莉

技术编辑: 陆尧春

出版发行: 上海人民美術出版社

(上海长乐路 672 弄 33 号)

印 刷: 上海市印刷十厂有限公司

开 本: 787 × 1092 1/16 6 印张

版 次: 2008 年 2 月第 1 版

印 次: 2008 年 2 月第 1 次

印 数: 0001-4250

书 号: ISBN 978-7-5322-5498-9

定 价: 26.00 元

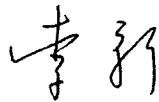
编者的话

进入21世纪后,我国被世界公认为纺织服装生产大国,作为世界成衣产业最大的加工基地,中国的服装从业人员数量大、层次多、范围广。但长期以来,我国的服装制造业始终身处生产加工型的低端地位,服装设计、服装加工与服装营销的人才比例一度处于失衡状态,所以形成了中国现在独有的服装业态:即生产规模和产值世界第一,利润和知识含量极低。要真正成为一个服装强国,就必须及时培养一大批有中国特色、能适应成衣设计、加工、营销这条产业链的综合应用型人才。培养人才的文化责任,使上海人民美术出版社把话题转变为课题。

上海人民美术出版社近年来大力发展艺术设计类图书的策划与出版,成功地与国内外艺术设计专家、学者合作,在业界取得了一定的好评。在各专业出版社和大学出版社积极推出服装设计系列教材时,我社立足服装专业高等职业教育这一基础性课题,在国家大力培养高级职业人才的号召下,组织了一批长期从事高校专业教育、有着丰富办学经验与教育研究成果的教授、专家编撰本套教材。

主编张福良教授与本书作者均长期活跃在服装设计高职教育第一线,他们将自己长期的教学经验与企业实战经验融于本书,使本书具备体例新、操作性强、注重实践等特点,真正做到了与中国高等职业院校服装专业教学接轨,与中国服装业综合性应用人才的培养接轨,从而使学生在完成学业后,能大大缩短熟悉与适应工作岗位的时间,更快、更强地融入中国成衣业的大市场。

我们希望本书能用专家级阵营、有效实用的内容与普及性价格为中国广大高等服装职业教育服务。本书还存在着某些不足之处,也请广大老师与学者在使用中提出宝贵的建议,以便我们在今后的编辑工作中改进。

上海人民美术出版社社长

2008年1月

目录

5	第一章 服装设计款式图概述	
8	第二章 服装款式图的绘制准备	
	第一节 常用绘制工具	8
	第二节 服装款式图的展示方法及服装人体绘制	9
	第三节 理解服装造型、结构与工艺	16
29	第三章 服装设计款式图的表现技法	
	第一节 手绘法	29
	第二节 电脑绘制法	35
40	第四章 不同服装类型的款式图表现	
	第一节 上衣	40
	第二节 下装	59
	第三节 其他常见的服装类型	70
	第四节 整套服装的款式表现	83
87	第五章 服装款式图在服装成衣各环节中的应用	
	第一节 设计草图	87
	第二节 服装设计定稿图	88
	第三节 服装制作(工艺单)款式图	89
	第四节 服装新品推广图	90
	第五节 展示用服装效果款式图	92
95	后记	

第一章 服装设计款式图概述

服装设计是以服装为对象,运用恰当的设计语言完成整个着装状态的设计过程。今天我们所说的服装设计,是在服装进入现代化细致分工的大工业生产阶段后才被确立下来的,服装设计作为服装生产过程中的第一步,其最终实现由两个方面组成,一方面是设计的企划和设想思考,另一方面是思维的实现,即设计的物化。在这两者之间必须有可视的图示加以说明,才能将设计者的思想较为清晰地表达出来。当然也可以直接用成衣表现,但往往存在成本与即时性的问题,因此用图示成为最便捷的手段。

表现设计理念的常用图示有服装效果图与款式图。服装效果图表现的对象是人的服饰形象,必须着重研究人体的比例、动态、运动规律及服装变化,学习服装效果图,素描和色彩的造型能力是基础中的基础,在描绘人体时还不能忽视服装整体及各个结构部位及制作要点的描绘和表达,但有时因为绘画材质或绘画风格的局限,对于服装的款式本身的表达会有所制约。而服装款式图则可以不用借助人物形象的完整描述,就能清晰表现服装款式本身的造型、结构特点及设计细节。

服装效果图与服装款式图相比较最大的不同在于,服装效果图可以通过人物形象,如:体型、动作、表情等因素的刻画,呈现艺术化的服装设计风格、整体衣着效果、衣着氛围等,有时会因为表现形式的夸张或表现手法的特殊性,在服装款式的表现上有些失真。同时,人物形象的刻画需要长时间的基础训练,如果人物表现欠佳,反而会影响服装的表现。款式图虽然在服装人物形象表现上有一定局限,但因其不需对人物形象进行仔细刻画,只要表现服装款式的造型、结构、工艺等设计细节,因此在服装设计、物化及流通各环节被广泛应用。图1-1、1-2、1-3分别为同一款式的效果图与平面款式图的表现差异。

图1-1

图1-2

图1-3

服装是一种综合性的艺术，在服装设计时必须综合考虑材质、式样、色彩、结构和制作工艺等各方面结合的整体效果。一般来说，服装设计指的是服装的款式设计，但由于社会分工的不断细化，人们强调用个人的最佳能力共同完成一件产品，因此服装设计工作也顺应社会发展的需要分为款式设计、结构设计、工艺设计三个方面。款式设计阶段的主要任务是用绘画的形式表现出服装的造型、色彩、材质；结构设计是将款式设计的结构演绎成合理的空间关系，将款式图分解、展开成平面的服装衣片结构图；而工艺设计是以款式图与结构设计图为依据，进行合理的生产安排，包括尺码规格的制订、辅料的配用、缝合方式与定型方式的选择、工具设备和工艺技术措施的选用以及成品质量检验标准等。而这三项设计是环环相连的工作程序，因此服装款式图不但在款式设计的构思与设计细节、结构、工艺等方面起到说明和指示等重要的作用（图1-4、图1-5），而且由于服装款式图绘制便捷，因此服装设计及生产、流通过程中的多个环节都可以通过款式图来沟通。在一定程度上来说，服装款式图是服装设计实现过程中的主要交流手段。

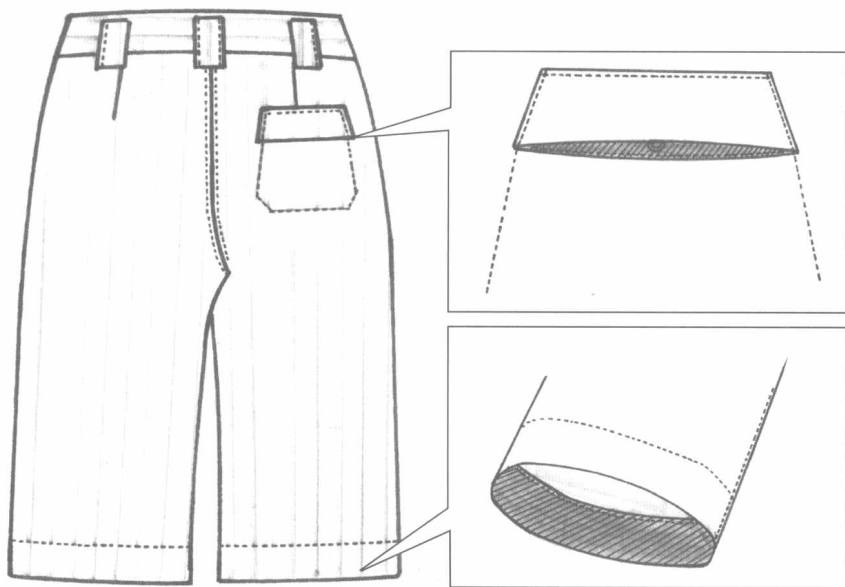
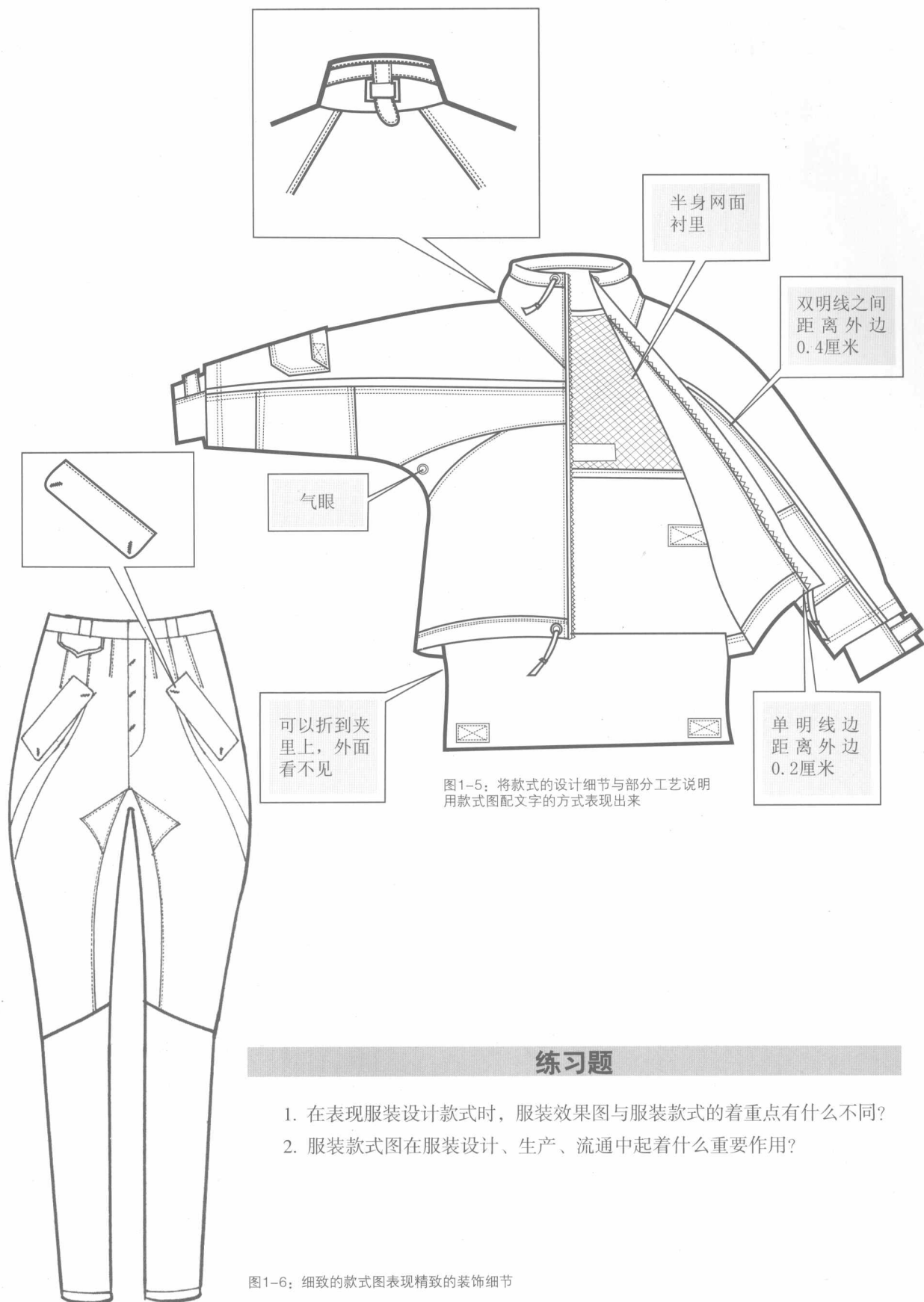

图1-4：将平面款式图不能看到的部分作分解说明

与服装效果图的立体形态刻画不同的是，服装款式图多以平面图示，根据服装设计实现过程的不同需要进行平面绘画，多以线条或线面结合的方法表现。服装款式图绘画在服装设计、服装样衣的缝制、服装批量生产、服装流通与服装推广与销售的各个阶段都有所应用，根据其不同阶段的需要，款式图的表现风格可以粗犷，也可以细致，粗犷的款式图仅有服装的比例与大结构，细致的款式图可以精致到缉线、纽眼的造型甚至套结针的打法，十分具体、清晰（图1-6）。

练习题

1. 在表现服装设计款式时, 服装效果图与服装款式的着重点有什么不同?
2. 服装款式图在服装设计、生产、流通中起着什么重要作用?

图1-6: 细致的款式图表现精致的装饰细节

第二章 服装款式图的绘制准备

第一节 常用绘制工具

服装款式图常用的工具有笔、纸、颜料、尺及其他辅助工具等,如图2-1所示。

1. 铅笔:常用的是HB-2B铅笔,B即黑(black),H即坚硬(hard)的意思,HB-2B的铅笔软硬适中,不容易破坏纸张,绘画款式图时常常用来起稿。

2. 彩色铅笔:有油性和水溶性彩色铅笔之分,油性彩色铅笔中加有蜡,起防水作用,能够显示出鲜明的颜色,使用起来较简便;水溶性彩色铅笔呈粉末状,可与水、毛笔配合使用,也可单独使用。

3. 绘图笔:是款式图绘画中最常用的描线用笔,有各种各样的粗细型号,经常使用的是0.05毫米至0.8毫米的型号,数值越大,线条越粗。绘图笔主要分为针笔与针管笔,针笔为一次性笔芯,针管笔要自己手动装墨水,每次用后必须清洗干净,以防针管堵塞。

4. 马克笔:马克笔有油性与水性之分。油性马克笔的颜色效果很好,并且具有速干性,渗透性强,有时能够渗透到纸张的背面;水性马克笔的颜色透明性好,在绘制款式图时如果先勾线再用马克笔上色,有时会出现线条渗开的现象。

5. 毛笔:毛笔的种类很多,毛笔的使用必须根据颜料而定。绘画款式图有时要表现特殊的肌理,可以依情况而选择不同类型的毛笔。

6. 油画棒:油画棒如同蜡笔,属于油脂性颜料,具有较强的表现力和覆盖力。和马克笔不一样,油画棒可反复添加、重叠厚涂。其风格特点是整体感觉粗犷、淳朴、实在,较擅长表现一些厚重的织物,如毛呢类、针织类等。

7. 颜料:绘画款式图常用的颜料有水彩颜料与水粉颜料。水粉颜料的覆盖力较好,常用来表现厚重的面料与图案,水彩颜料的透明性较好,表现出来的款式图效果轻松。

8. 纸张:款式图绘画采用的纸张有多种,打印纸、铅画纸、卡纸是绘制效果图最常用的纸张。

9. 尺:在绘制服装款式图时,特别是在工艺说明图示时,必须借用直尺、三角尺、曲线尺(或直接借助电脑),让线条达到对称规范的效果。

10. 电脑系统:用电脑绘制款式图有易于复制、保存的特点,常用的绘画软件都适用于服装款式图的绘制,如:CorelDRAW、Illustrator、Photoshop、Painter等。

图2-1

第二节 服装款式图的展示方法及服装人体绘制

服装设计是以服装与人体为基础的,因此服装设计款式图的绘制也必须以人体为依据,将服装与人体的契合关系表现得恰如其分。在服装款式图绘画中,人体并不是具体表现的内容,但服装款式图的绘画必须以掌握人体比例为前提。

从服装款式图的作用及其功能也能看出,服装款式图不但在款式设计的构思与设计细节、结构、工艺等方面起到说明和指示等重要的作用,而且可以在服装设计及生产、流通过程中的多个环节起到沟通作用。如:服装各部位的尺寸的加放、细节制作的处理等。在一定程度上来说,服装款式图是服装设计实现过程中的主要交流手段。所以无论使用哪一种方式来表现服装款式,都必须以人体比例作为绘制的依据。

常用的服装款式图表现方式有平面展开式款式图、人体缩略式款式图、模拟人体动态式款式图。

一、平面展开式款式图

平面展开式款式图也被称为地面摆放式款式图。平面展开式款式图表达清晰明了,服装的正背面、外轮廓线造型、内结构线与分割线等细节清楚,必要时画出侧面造型或局部细节放大图。平展式服装款式图表现的风格多种多样,设计者可根据服装的特点,选择一个比例合适并易于看懂的风格来表现。

平面展开式款式图是在展开无垫衬上衣的袖子时,以及展示袖子的设计和细节部分时最为常用的一种图示方式。平面展开式款式图绘制的一个特点就是在表现衣袖变化时可以将衣袖(手臂)与衣身(人体)的不同夹角用款式图表达出来,在服装结构设计时,便可根据衣身与衣袖的夹角来判断袖山、袖宽与衣身之间的关系。衣袖与衣身夹角越大,说明袖山越低、袖宽越宽;衣袖与衣身夹角越小,说明袖山越高、袖宽越窄。因此一些运动休闲类服装常常使用该种表现款式的方式(图2-2)。

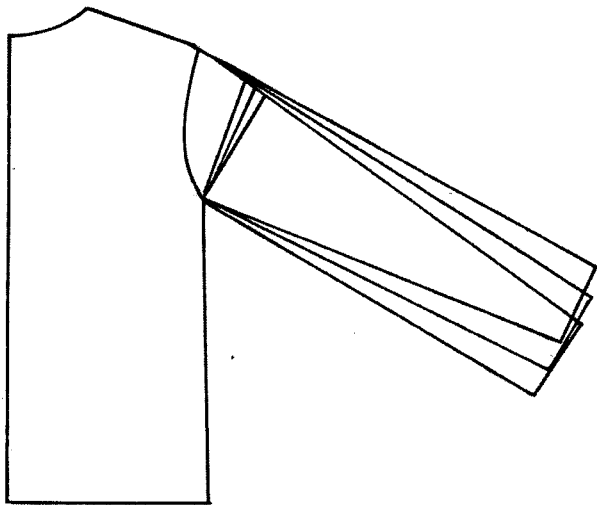

图2-2: 衣袖与衣身的夹角度变化产生了袖山高度与袖宽的变化

平面展开式款式图在绘制时应遵循服装结构与人体比例，尽可能地将服装的比例结构表现得详细而到位。在绘制平面展开式款式图时可以先画出一条中心线，再根据所画款式图的大小将肩线、腰线以及臀围线的纵向比例定下来，并以此为基础，画出衣身长宽比例，然后根据设计的需要确定衣袖与衣身的角度（一般来说先画出袖子底线，这样就确定了衣袖与衣身的关系），再确定袖子长度及袖子宽度，然后将衣领与衣身的长短、宽窄比例的变化表现出来，最后再画出款式的细节变化，如：口袋、分割线、装饰或是面料材质的表现等。具体画法见图2-3A、2-3B、2-3C。

二、人体缩略式款式图

人体缩略式款式图是在缩略人体上绘制款式图。缩略人体是以服装用的标准人台与标准的中间人体为基础，根据不同性别与年龄的比例特征绘制而成，人体缩略式款式图不仅能将单件服装款式表现得具体细致，而且能够将整体衣着的效果（如：里外衣着搭配、上下的衣着层次）以较为直观的视觉效果呈现。有时甚至可以替代服装效果图。

绘制人体缩略式款式图之前必须先画缩略人体，画好的缩略人体可以一直使用，只要根据服装款式图要求的大小，进行缩小或放大复印就可以作为模板一直使用。成人男性与女性的缩略人体以八个半头长为标准，幼童以4个头长为标准，儿童以5个头长为标准，少年以6个头长为标准，青少年以7个头长为标准（图2-4、图2-5）。缩略人体与服装效果图所用人体不同的是，它更加接近真实的人体，缩略人体较服装效果图所用人体

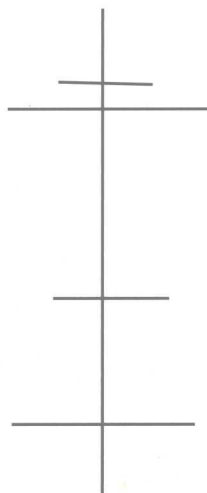

图2-3A：确定基础比例及位置

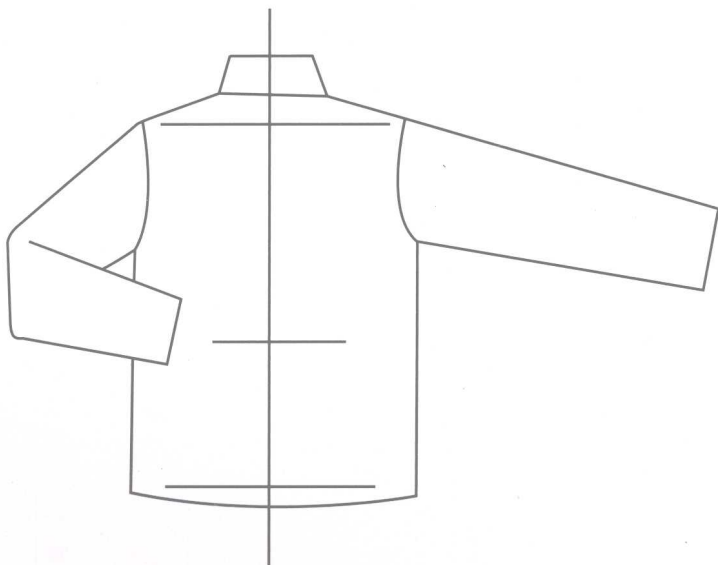

图2-3B：画出服装基础外廓

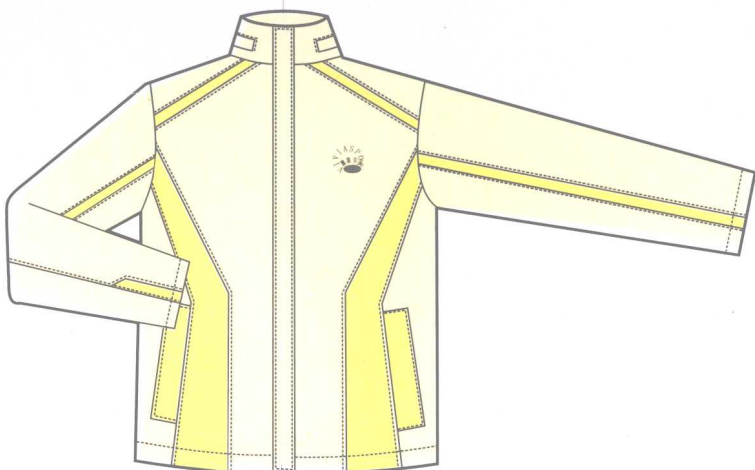

图2-3C：完成结构线、缝线及其他细节的绘制

略微丰满，这样有利于更真实地展示服装款式。而有时，也可根据特殊服装款式，将人体上半身与下半身分开来，成为两个单独的模板（图2-6A、图2-6B）。

在缩略人体上画款式图时，要注意服装与人体的贴合度。一般说来，上装的肩部由于地心的引力，往往是服装与人体贴合最为紧密的部位，其次是衣领，当然有时也要视款式的需要来决定。下装与人体贴合最为紧密的部位是腰部，臀部与腿部要视款式而定。图2-7A、2-7B、2-7C分别以上衣、裤子与连衣裙为例，展现了人体缩略式款式图与缩略人体之间的关系，并图示了人体缩略式款式图的画法。

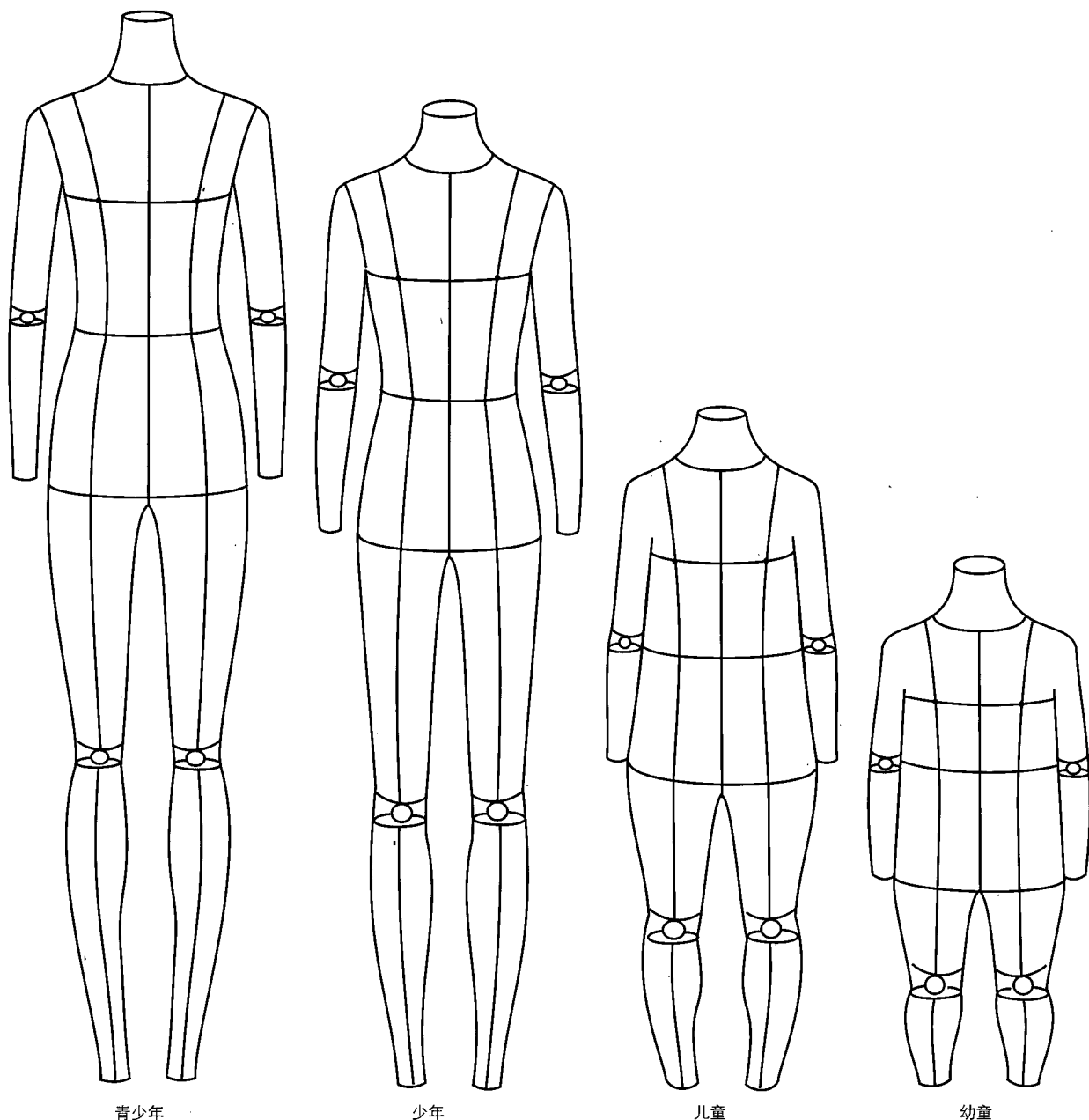
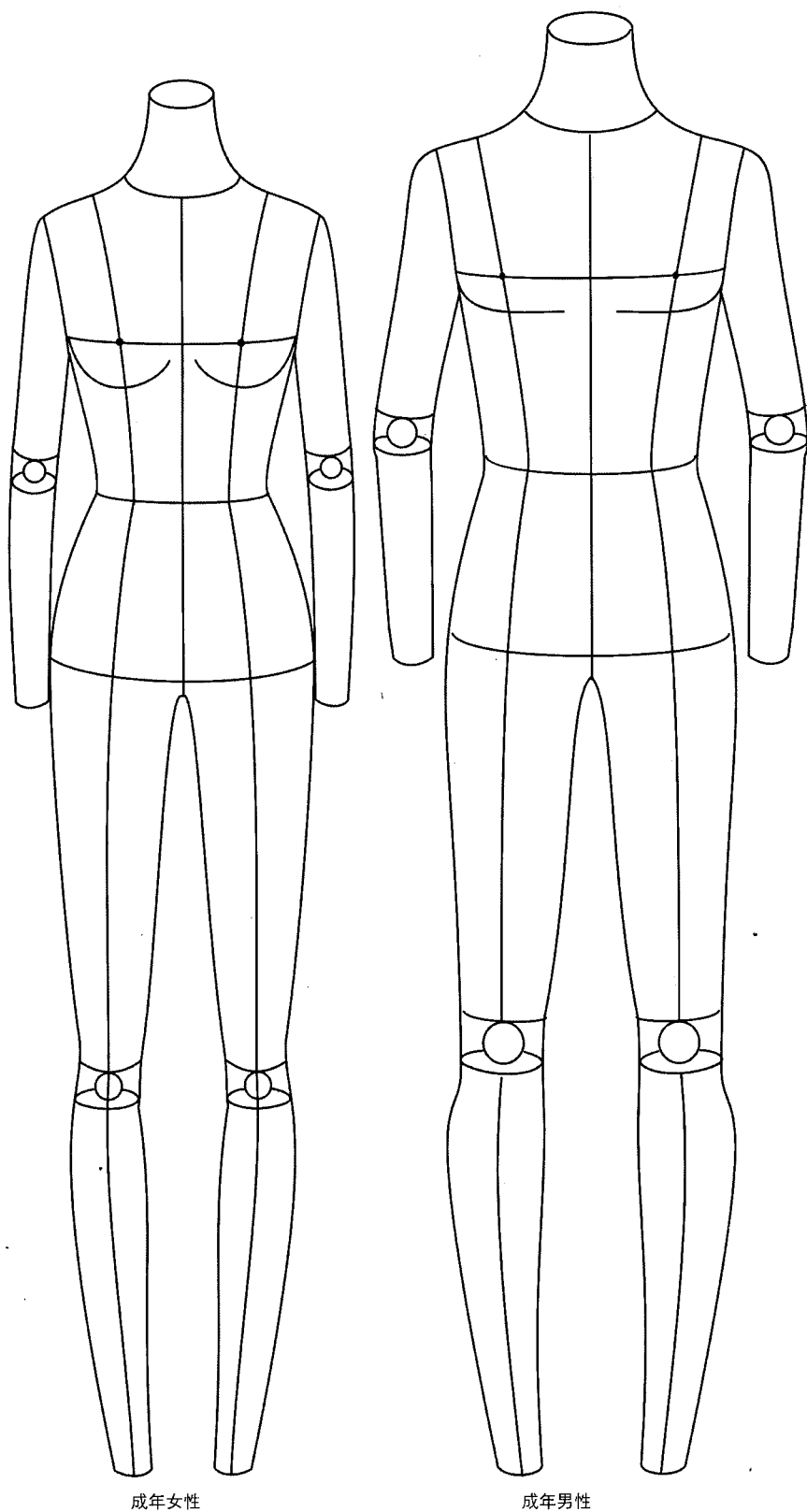

图2-4：儿童人体缩略图

成年女性

成年男性

图2-5：成年人体缩略图

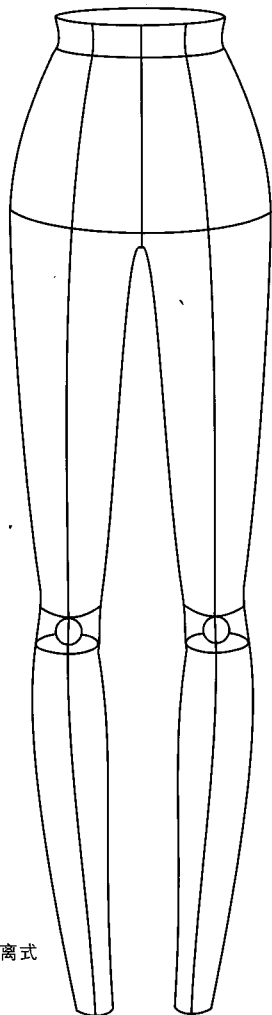
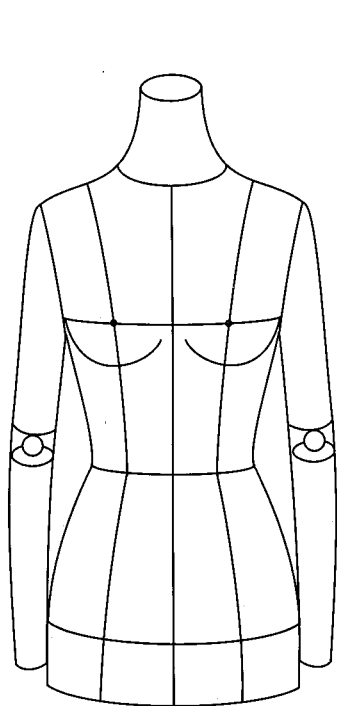

图2-6A：成年女性分离式
人体缩略图

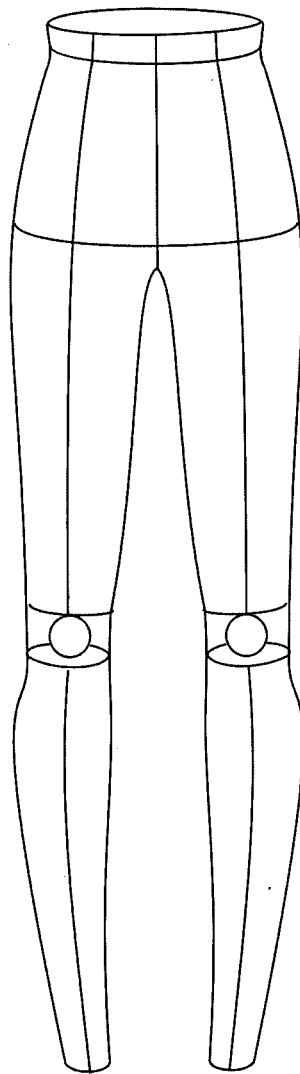
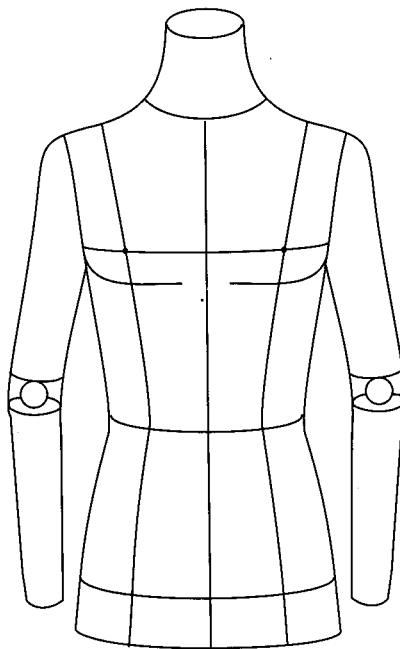

图2-6B：成年男性分离式
人体缩略图

图2-7A: 领、肩部与人体贴合较紧密

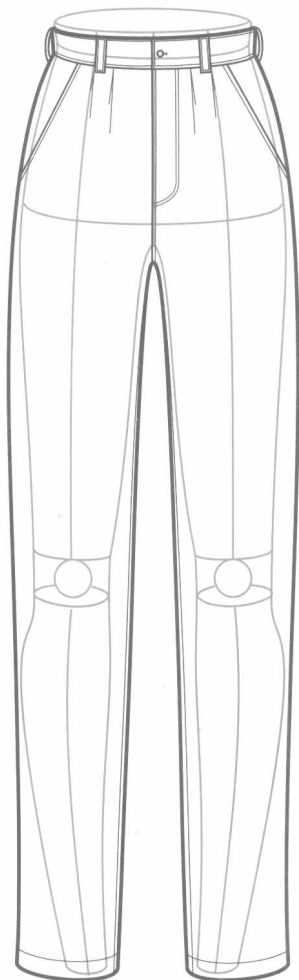

图2-7B: 腰、臀部与人体贴合较紧密

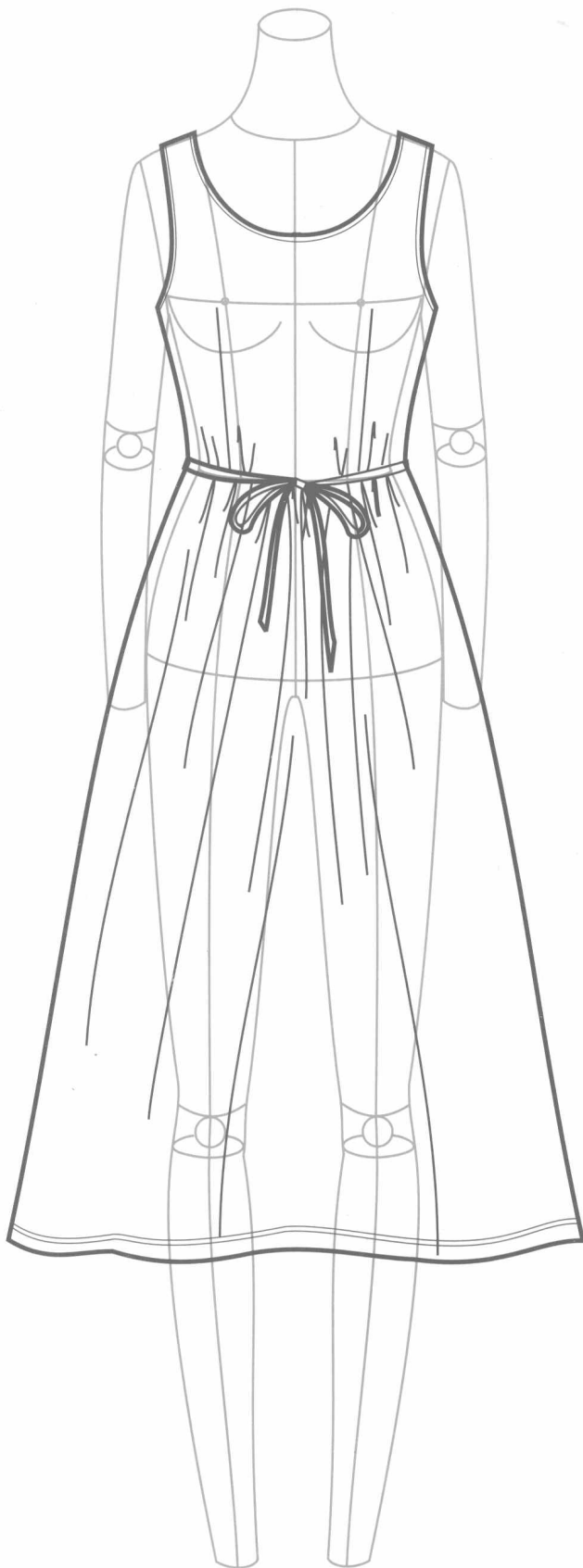

图2-7C: 腰、臀部与人体贴合较紧密

图2-8

三、模拟人体动态式款式图

模拟人体动态式款式图的绘画有时是为了增加服装款式图表现的生动性。平面展开式款式图与人体缩略式款式图注重服装款式的平面表现，而模拟人体动态式款式图在表现款式时除了刻画细节特点外，还模拟人体的动态姿势，把服装因人的动态而产生的衣纹及明暗关系等加以表现。模拟人体动态式款式图可以借助人体的姿态，将服装的穿着动态及服装的衣着搭配与风格特征表现出来，除了缺少人体的面部表情以外，模拟人体动态式款式图有时与服装效果图有相同的绘画表现力（图2-8至2-12）。

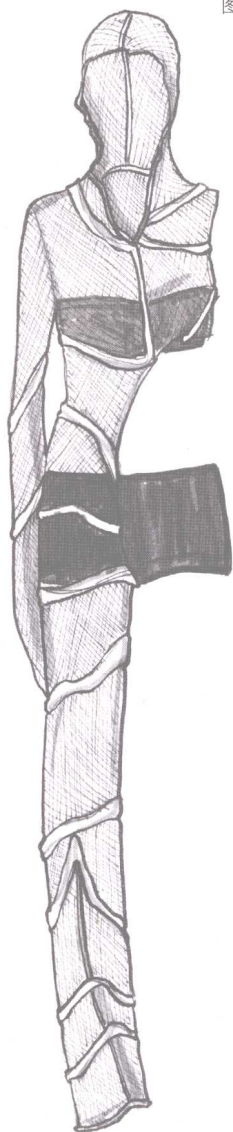

图2-9

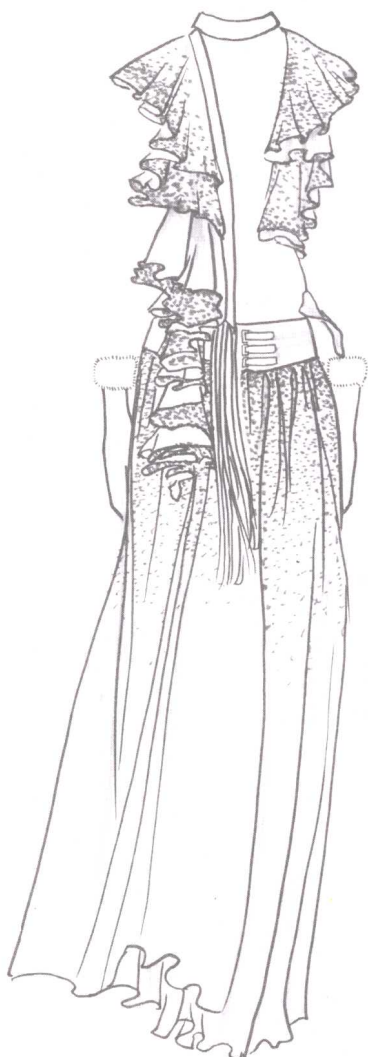

图2-10

图2-11

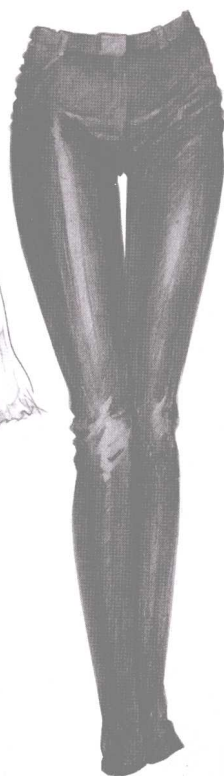

图2-12