

上海市精品课程系列教材
东华大学服装设计主干教程

FASHION DESIGN

服装设计

1

服装设计概论

刘晓刚 主编

东华大学出版社

上海市精品课程系列教材
东华大学服装设计主干教程

服装设计 1

服装设计概论

刘晓刚 主编

东华大学 出版社

图书在版编目(CIP)数据

服装设计概论/刘晓刚主编. —上海:东华
大学出版社,2008.1

(服装设计 1)

ISBN 978-7-81111-311-2

I.服… II.刘… 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(2007)第 204816 号

责任编辑 吴川灵
封面设计 李峻
装帧设计 高秀静

上海市精品课程系列教材
东华大学服装设计主干教程

服装设计 1
服装设计概论
刘晓刚 主编

东华大学出版社出版
(上海市延安西路 1882 号 邮政编码:200051)
新华书店上海发行所发行 苏州望电印刷有限公司印刷
开本:787×1092 1/16 印张:20.5 字数:510 千字
2008 年 1 月第 1 版 2008 年 1 月第 1 次印刷
印数:0 001-5 000
ISBN 978-7-81111-311-2/TS·046
定价:49.50 元

言 前

主编：刘晓刚

编委：罗竞杰

倪 明

郑 宣

中国美术学院
杭州 311300
2008年1月

前 言

我国服装企业的发展令世人注目，从轻纺产品紧缺国家到连续数年摘得世界服装产品出口第一的桂冠，取得了辉煌成绩。我国的服装设计教育源于20世纪80年代中期，至今已蓬勃发展了20余年，成为世界拥有高等服装专业学生最多的国家。东华大学（原中国纺织大学）服装学院是国内最早成立服装设计专业的高等院校之一，在国内外服装教育界享有盛誉。服装艺术设计学科作为东华大学的特色学科，培养了一大批服装设计专业人才，已经和正在为我国的服装产业做出杰出的贡献，与此同时，服装设计新星不断涌现，成为当代我国服装产业在国际服装舞台上的重要竞争力量。

从我国服装设计教育的历史来看，国内的服装设计专业是一门新兴专业，少有以往积累的经验，因此，迄今为止服装艺术设计专业的设计课程多以沿袭以前“工艺美术专业”模式为主，培养的学生往往是对服装缺乏深入的感性认识的服装插图画家似的服装设计师，这种结果使得毕业生的职业导入期拖长，一定程度上影响了人才培养的功效性。教育应该以教育理念为先导，以新颖教材为先行。随着学科研究的不断深入和国际交流的广泛开展，随着服装产业背景发生的巨大变化，服装企业对服装设计师的要求日益提高，对服装设计教学不断提出新的要求。因此，编写与时俱进的教材迫在眉睫。东华大学服装艺术设计系教学一线的教师们凭借多年的教学经验，总结出一套适应时代的、相对完整的、能够贯穿服装艺术设计专业设计课程的核心教材——服装艺术设计系列教材。本教材根据服装艺术设计专业本科四年的教学计划而制定，总共六册。每一册教材都倾注了东华大学服装艺术设计教师们的心血，同时也得到了本校服装设计研究生们的大力支持。系列教材的分册内容为：

服装设计1：服装设计概论

服装设计2：女装设计

服装设计3：男装设计

服装设计4：童装设计

服装设计5：专项服装设计

服装设计6：服装设计实务

在此谨把此系列教材奉献给广大服装设计专业的莘莘学子们和所有的服装设计爱好者。希望本系列教材的写作和出版能给现今服装设计教学提供更有实效的、更贴近服装产业对高校人才需求的内容。

由于全书内容多面广，首次汇集成文难免有所不足，敬请各位读者和同行指正，不胜感谢！

刘晓刚
于东华园
2008年1月

目录

第一章 服装

- 第一节 服装的界定 3
- 第二节 服装的构成要素 9
- 第三节 服装的功能 15

第二章 服装设计

- 第一节 服装设计 21
- 第二节 服装设计与其他设计的关系 67

第三章 服装设计师

- 第一节 服装设计师简介 73
- 第二节 服装设计师的知识构成 91
- 第三节 服装设计师的技能构成 92
- 第四节 服装设计师的成长途径 93

第四章 服装设计教育

- 第一节 服装教育历史 97
- 第二节 服装教育的类型 97
- 第三节 服装设计教育与服装产业的关系 98

第五章	服装流行现象	101
	第一节 流行的定义	103
	第二节 流行的原理	104
	第三节 流行的规律	110
	第四节 流行的预测	114
第六章	服装分类方法	119
	第一节 服装的分类方法	121
	第二节 常见服装分类设计	128
第七章	造型原理与应用	141
	第一节 服装的造型	143
	第二节 服装的形态	186
	第三节 服装造型设计构思	190
第八章	形式原理与应用	193
	第一节 形式美的概念和意义	195
	第二节 形式美原理及其在服装中的应用	196
第九章	视错原理与应用	229
	第一节 视错的概念及意义	231
	第二节 视错的类别及其在服装中的应用	231

第十章 设计理念与应用 239

第一节	现代设计理念概述	241
第二节	设计理念的形成	243
第三节	设计理念的确定	244

第十一章 设计方法与应用 247

第一节	设计思维	249
第二节	设计和造型方法	255
第三节	设计结果的调整	269

第十二章 服装设计的完成程序 275

第一节	服装设计完成的基本程序	277
第二节	设计形式及设计稿的完成	282

第十三章 服装设计的着眼点 287

第一节	视觉中心的概念	289
第二节	设计角度	289
第三节	视觉中心的意义	291
第四节	视觉中心在服装设计中的应用	292

第十四章 服装产品 299

第一节	服装产品的分类	301
第二节	服装的号型	301
第三节	服装产品的编号	304
第四节	服装产品的包装	306

第十五章 服装设计的表现方法

服装表现方法

章 307

307	第一节 平面表现	309
308	第二节 立体表现	310
310	第三节 虚拟表现	311

附录

附录

章一 315

315	附表1 (女装5·4Y、5·2Y号型系列表)	315
315	附表2 (女装5·3Y号型系列表)	315
316	附表3 (女装5·4A、5·2A号型系列表)	316
	附表4 (女装5·3A号型系列表)	316
	附表5 (男装5·4Y、5·2Y号型系列表)	317
	附表6 (男装5·3Y号型系列表)	317
318	附表7 (男装5·4A、5·2A号型系列表)	318
	附表8 (男装5·3A号型系列表)	318
319	参考文献	319

387

点题卷附卷

章三十第

388

点题卷附卷

389

点题卷附卷

391

点题卷附卷

393

点题卷附卷

399

品气类组

章四十第

391

品气类组

391

品气类组

394

品气类组

396

品气类组

第一章 服装

第一节 服装的界定

一、服装的涵义

作为消费者，我们对作为日常生活必需品的服装早已司空见惯，可以说对它非常熟悉，但是站在学术的角度给服装下定义，服装的基本概念有广义和狭义之分。

广义的服装是指附着在着装者身上的所有物品，即一切可以用来装身的物品，包括衣服鞋帽和一切装束。这个范围是比较广泛的，除了具有服用性能的我们通常所说的衣服之外，还包括诸如鞋子、帽子、包、首饰、眼镜、手套、袜子、香水等一切可以与人体发生关联的物品。一般来说，任何一种物质的东西只要与人体联系起来，从某种角度上讲都可以理解为服装，或者说是组成服装的一部分。在某种特定的场合下，由于特定的需要，一些人们认为不可以穿着的物品与人体发生了联系，如把一张报纸附着在身上或是把一本书顶在头上，就可以说它是某种形式的“服装”，这种现象尤其能够在服装秀台或情景剧中被人们接受（如图1-1，1-2，1-3）。

图1-1 书被模特顶在脑袋上，成为服装整体的组成部分之一

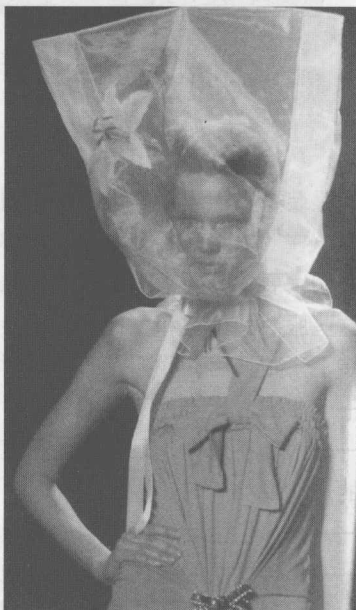

图1-2 将袋状的物品套在头上，成为服装整体的一个部分

第一章 服装的起源

图 1-3 半个竹节顶在头上成为服装一部分

狭义的服装是指用织物等软性材料制成的穿戴于身的生活用品，是人们日常生活中不可或缺的重要部分。在“衣食住行”这一人们基本生活需求中，服装之所以超越了“食”而位列第一，一是人类文明发展的需要，同时也是最原始的人类造物之一。生活中的服装品类繁多、用途广泛，关于这些服装的分类和属性，我们会在后面的章节作具体而详细的介绍，这里不再赘述。

给服装下了定义后，我们有必要再对几个与服装相关的概念做一些了解和区分。

衣裳——中国古代流传下来的说法，上为衣，下为裳。

衣服——附着在人体，且对人体有遮盖作用的穿着物的总称。可以包括内衣、外衣、裙、裤等所穿戴的一切物品。

被服——是人们生活中所用到的寝具、被褥、衣服、鞋帽等用品的总称。

服饰——指包括衣服在内，鞋帽、包、手套、首饰等物品，强调一种穿着效果和状态。

成衣——指按照一定的号型规格系列标准，用工业化批量生产的模式制作的衣服，主要是相对于量身定做的手工缝制而言的。人们日常生活中购买的衣服都是成衣（如图 1-4，1-5，1-6）。

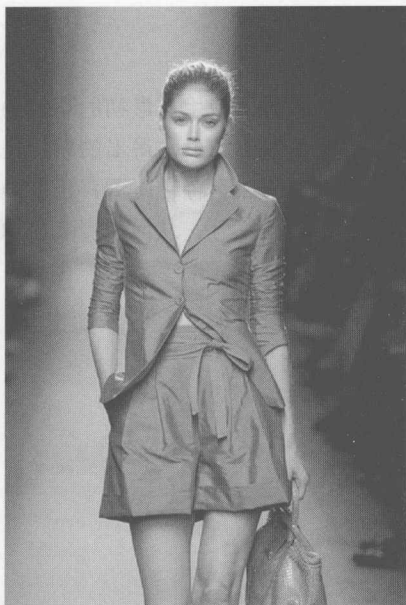

图 1-4 女装成衣

图 1-5 男装成衣

图 1-6 两种不同风格的成衣

二、服装的起源

自古以来,人们就会利用各种材料制作遮蔽身体的服装,材料的使用从最初的动物的毛皮到纺织品,已经有数千年的历史了。关于服装的起源,站在不同的研究角度,得出的解释是不一样的。各种学说都有各自的依据和实例,在推理上也有其合理性,所以不存在所谓真正准确和唯一的起源说。但是,服装的起源更多的还是源于服装的功用(如图1-7),从而使服装起源说产生了多种理论。代表性的服装起源学说有:保护说、遮羞说和装饰说。

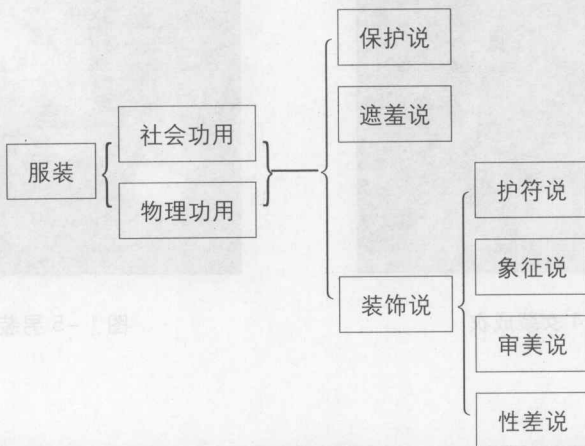

图 1-7 服装起源说简图

1、保护说

这种学说从生理的角度出发,更加强调服装的实用性,亦即物理功用,认为人们穿衣服是为了保护自身不受外界环境的侵害。保护身体既是服装起源的目的,又是起因。人们起初用树叶、树皮、兽皮、羽毛等,把头部、躯干部、四肢、手、脚等包裹起来,来避免自然界中存在的危害人类生存的因素,同时也用来阻挡外界其他物体可能对人类造成的伤害。这些衣服的雏形后来渐渐被纺织类纤维所替代,于是产生了衣物。

2、遮羞说

这种学说侧重人们具有社会意识,尤其是道德感和性羞耻后,赋予了服装产生的意义。由于两性生理不同而产生的羞耻感可能造成遮羞心理。但是,有来自考古、社会心理学等的研究表明这种遮羞说作为服装起源的理由是不准确的。在现代文明社会中,这种学说对服装起源的解释似乎很容易被人们接受,但是现代人不可能从原始人的经验出发去考虑,而且对于人类遮掩的部位,不同的文化背景和种族会有不同的看法。所以遮羞说只能说是服装产生后的一种结果,而不能作为服装产生的原因。

3、装饰说

这种学说认为人们已经具有了一定的审美意识，人们穿着服装是为了使自己更加富有魅力，看上去更加美丽，表达了人们想创造性地表现自己的心理冲动。这种说法具体包括护符说、象征说、审美说和性差说。

(1) 护符说

原始时代，人们用绳子把一些特定物体，如贝壳、石头、羽毛、兽齿、叶子、果实等自然界的東西佩戴于身上，用来保佑自己不受自然力的侵害，同时也有避邪的目的。护身符式的东西，逐渐演化成为某种物质形式的饰品，装饰于人体之上。古代埃及活着的人将珠宝佩带作为起庇佑作用的护身符，它们还被放入缠绕死人的绷带之中。它们有许多种形状，如人或动物的身体部位、植物、太阳与星星、权力象征以及工具和徽章等（如图1-8）。

图1-8 埃及古老的护身符虽然形式简单，但却可庇佑天下万千事物

许多护身符都具有相应的象征意义：护身符一般都在人们生前或死后庇佑它们所仿制的身体部位，如蛇头护身符则可保护人不被蛇咬；护身符也会给佩带者带来特别的力量，如眼睛护身符会带来良好的视力，而野兔护身符则会带来速度等。

(2) 象征说

原始部落中，族长、酋长、勇士、强者等用一些鲜艳、醒目，便于识别的物体装饰在身上，用来象征自己的权威和力量。印第安部族中软皮靴跟上拖一条狼尾，颈后插一根鸟羽，都不仅仅是为了好看，重要的是表示此人立过战功（如图1-9）。古老民族的纹身、佩戴动物牙齿等装饰方法都有表示年龄和社会地位的作用。饰品和物品被赋予了象征意义（如图1-10）。

(3) 审美说

审美说是一种比较普遍的关于服装起源的说法，认为服装起源于美化自我的愿望，是人类追求美的情感的表现。科学实验表明：人类和一些较高等的动物，都有一种属于本能范畴的、对明显的美的事物的良好感觉，如优美的旋律、鲜艳的色彩和芳香的气味等。但是，只有大脑发达的人类才能把潜在的对美的事物的好感上升到自觉的审美意识。如原始人类用美丽的羽毛、闪光的贝壳和硕大的树叶等来装饰自己。这种动机不仅有许多可信的事实依据，而且极为优美，是能被

更多人接受的比较普遍的说法(如图1-11)。

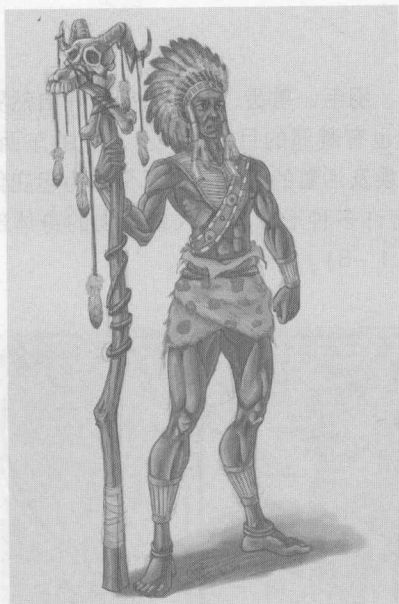

图1-9 在原始部落中,酋长、族长或是年长者佩戴一些配饰表示身份和地位

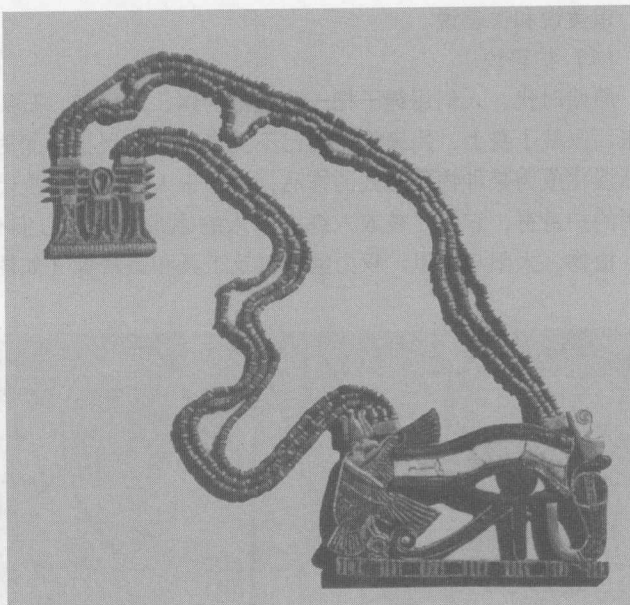

图1-10 饰品和物品被赋予了象征意义,这个坠饰是在图坦卡蒙的陵墓里发现的,它的形状是鹰神希洛的眼睛,象征着佑护,另一端是相互呼应的两个柱子,代表稳定和权力

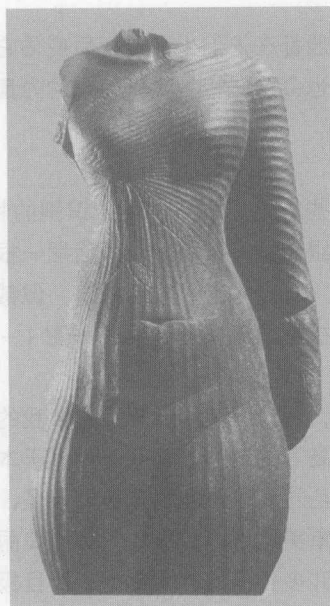

图1-11 公元前1365年-前1349年亚玛纳时期女性塑像,可以看出衣服款式的痕迹,显示出古代埃及人服饰审美观念