

中国设计基础教学研究与应用

Research and Application of Chinese
Design Basis Teaching and Learning

服装设计与表现

Clothing Design and Expression

刘旭等 编著

中国设计基础教学研究与应用

Research and Application of Chinese
Design Basis Teaching and Learning

服装设计与表现

Clothing Design and Expression

刘旭等 编著

图书在版编目（CIP）数据

服装设计与表现 / 刘旭等编著. — 沈阳: 辽宁美术出版社, 2015.9

(中国设计基础教学研究与应用)

ISBN 978-7-5314-6943-8

I . ①服… II . ①刘… III . ①服装设计—教学研究—高等学校 IV . ①TS941.2-42

中国版本图书馆CIP数据核字（2015）第190424号

出版者: 辽宁美术出版社

地 址: 沈阳市和平区民族北街29号 邮编: 110001

发 行 者: 辽宁美术出版社

印 刷 者: 沈阳富民印刷有限公司

开 本: 889mm×1194mm 1/16

印 张: 28.5

字 数: 700千字

出版时间: 2016年1月第1版

印刷时间: 2016年1月第1次印刷

责任编辑: 洪小冬

装帧设计: 范文南 洪小冬

责任校对: 李 昂

ISBN 978-7-5314-6943-8

定 价: 285.00元

邮购部电话: 024-83833008

E-mail: lnmscbs@163.com

http://www.lnmscbs.com

图书如有印装质量问题请与出版部联系调换

出版部电话: 024-23835227

Contents

总目录

01

服装结构设计实训教程

刘旭 王玮 王立慧 编著

1 200

02

服装效果图表现与解读

孙戈 汤惟琼 编著

1 136

03

时装画表现技法

王羿 王群山 编著

1 120

目录

基础模块

第一章 了解服装结构设计 ----- 006

第一节 服装结构设计概述 ----- 007

第二节 服装结构设计方法 ----- 010

第三节 服装结构制图常识 ----- 012

第二章 人体与服装结构设计 ----- 016

第一节 人体结构与服装结构设计 ----- 017

第二节 人体测量 ----- 024

第三节 服装号型 ----- 031

专项模块

第一章 女上装原型的结构设计 ----- 038

第一节 日本文化式衣原型的结构设计 ----- 039

第二节 日本文化式新衣原型的结构设计 ----- 048

第三节 其他种类衣原型的结构设计 ----- 054

第二章 原型衣的结构变化 ----- 057

第一节 衣身省道转移 ----- 058

第二节 衣身结构的变化应用 ----- 063

第三节 衣身结构综合设计 ----- 066

第四节 衣身门襟、衣袋、纽位的设计变化 ----- 071

第三章 原型袖的结构变化 ----- 075

第一节 基本袖形的结构分析 ----- 076

第二节 一片合体袖的结构设计 ----- 079

第三节 原型袖的纸样变化 ----- 081

第四章 领型结构设计与变化 ----- 086

第一节 衣领的构成及各部位名称 ----- 087

第二节 无领类结构设计 ----- 088

第三节 立领类结构设计 ----- 091

第四节 衬衫领类结构设计 ----- 095

第五节 平翻领类结构设计 ----- 097

第六节 翻驳领类结构设计 ----- 099

第五章 基础裙结构设计与变化 ----- 101

第一节 基础裙结构设计 ----- 102

第二节 基础裙结构与人体的关系 ----- 105

第三节 基础裙的纸样变化 ----- 108

第六章 基础裤结构设计与变化 ----- 114

第一节 基础裤结构设计 ----- 115

第二节 基础裤结构设计分析 ----- 118

第三节 基础裤的纸样变化 ----- 121

综合应用模块

第一章 女上装结构设计 ----- 126

第一节 女上装结构设计常规 ----- 127

第二节 女上装结构设计案例分析 ----- 129

第二章 半裙装结构设计 ----- 146

第一节 半裙装结构设计分类 ----- 147

第二节 半裙结构设计的案例分析 ----- 148

第三章 连衣裙结构设计 ----- 159

第一节 连衣裙结构设计分类 ----- 160

第二节 连衣裙结构设计的案例分析 ----- 161

第四章 裤装结构设计 ----- 177

第一节 裤装结构设计分类 ----- 178

第二节 裤装结构设计的案例分析 ----- 179

第五章 工艺准备 ----- 189

第一节 纸样板的制作 ----- 190

第二节 算料与排料 ----- 197

序

艺术设计教育改革是我国目前创新体系建设中极为重要的组成部分，艺术设计对于创新体系发展来说具有基础性的作用。设计无处不在，创新催生设计，国家的发展创新体系需要艺术设计教育培养出更多具有创新意识和创造能力的艺术设计人才。只有拥有创新能力强的设计人才，才能拥有繁荣昌盛的经济产业链。

现代设计学科必须注重成果转化，走教学、科研、开发一体化之路。设计学科作为应用学科要想得到更大的发展，必须与社会发展、与经济生活紧密对接，无论哪一种设计，如果得不到实践的检验，都不是完整意义上的设计，学以致用，才是设计教育的终极目的。

教育是一种有目标、有计划的文化传递方式，它所完成的任务有两个方面：一是要传递知识和技能；二是接受教育者身心状态得以提升，进而使接受教育者在为社会创造财富的同时实现自身价值。

然而，长期以来，我们的艺术设计教育模式一直未能跟上时代发展的步伐，各类高等院校在培养设计人才方面一直未能找到理论与实践、知识与技能、技能与市场、艺术与科技等方面的交汇点，先行一步的设计大家已经在探索一条新的更为有效的教育方法，在他们对以往的设计教育模式进行梳理、分析、整合的过程中，我们辽宁美术出版社不失时机地将这些深刻的论述和生动的成果集结成册，推出了一系列具有前沿性、教研性和实践性且体系完备的设计基础教学研究与应用系列丛书。

本丛书最大的特点是理论联系实际，深入浅出地讲解，并集结了大量的中外经典设计作品，可以说，是为立志走设计之路的学子量身定制的专业图书。

Preface

Educational reform on art design is an integral part of current innovation system in China. Art design is of fundamental significance for the development of innovation system. Design can be found everywhere and innovation hastens the birth of design. The development of innovation system requires art design education to cultivate more talents with innovation consciousness and creative ability, for only by having such talents can our country have flourishing economic industrial chain.

Modern design discipline shall lay emphasis on achievement transformation and insist on the integration of instruction, scientific research and development. As an applied discipline, design discipline must be closely connected with social development and economic life if wishing for further development. No matter which design it is, if it is tested by practice, it's arguably not a complete design. Applying what one has learned is the ultimate goal for design education.

Education is a targeted and planned culture transmission mode, which accomplishes two tasks: First, transmitting knowledge and techniques; second, those who receive education can get improvement physically and mentally and thus achieve self-worth while creating wealth for society.

However, our educational mode for art design hasn't kept pace with the development of the times for a long time. Various institutions of higher education haven't found an intersection point for theory and practice, knowledge and technique, technique and market as well as art and technology in terms of cultivating design talents. However, masters who have moved one step forward in design are exploring a new and effective education method. While they are sorting out, analyzing and integrating previous design education modes, Liaoning Fine Arts Publishing House takes this chance to organize their profound achievements into books, releasing a series of innovative, instructional and researching and practical books about design basis teaching research and application with complete systems.

The most important feature of this series is combining theory and practice, so as to explain profound classic design works both at home and abroad in simple language. It's arguably a professional book series specially created for students who are determined to commit themselves in design.

CHINESE DESIGN BASICS

RESEARCH AND APPLICATION OF CHINESE DESIGN ETHICS TEACHING AND LEARNING

服装结构设计实训教程

刘旭 王玮 王立慧 编著

目录

基础模块

第一章 了解服装结构设计 ----- 006

第一节 服装结构设计概述 ----- 007

第二节 服装结构设计方法 ----- 010

第三节 服装结构制图常识 ----- 012

第二章 人体与服装结构设计 ----- 016

第一节 人体结构与服装结构设计 ----- 017

第二节 人体测量 ----- 024

第三节 服装号型 ----- 031

专项模块

第一章 女上装原型的结构设计 ----- 038

第一节 日本文化式衣原型的结构设计 ----- 039

第二节 日本文化式新衣原型的结构设计 ----- 048

第三节 其他种类衣原型的结构设计 ----- 054

第二章 原型衣的结构变化 ----- 057

第一节 衣身省道转移 ----- 058

第二节 衣身结构的变化应用 ----- 063

第三节 衣身结构综合设计 ----- 066

第四节 衣身门襟、衣袋、纽位的设计变化 ----- 071

第三章 原型袖的结构变化 ----- 075

第一节 基本袖形的结构分析 ----- 076

第二节 一片合体袖的结构设计 ----- 079

第三节 原型袖的纸样变化 ----- 081

第四章 领型结构设计与变化 ----- 086

第一节 衣领的构成及各部位名称 ----- 087

第二节 无领类结构设计 ----- 088

第三节 立领类结构设计 ----- 091

第四节 衬衫领类结构设计 ----- 095

第五节 平翻领类结构设计 ----- 097

第六节 翻驳领类结构设计 ----- 099

第五章 基础裙结构设计与变化 ----- 101

第一节 基础裙结构设计 ----- 102

第二节 基础裙结构与人体的关系 ----- 105

第三节 基础裙的纸样变化 ----- 108

第六章 基础裤结构设计与变化 ----- 114

第一节 基础裤结构设计 ----- 115

第二节 基础裤结构设计分析 ----- 118

第三节 基础裤的纸样变化 ----- 121

综合应用模块

第一章 女上装结构设计 ----- 126

第一节 女上装结构设计常规 ----- 127

第二节 女上装结构设计案例分析 ----- 129

第二章 半裙装结构设计 ----- 146

第一节 半裙装结构设计分类 ----- 147

第二节 半裙结构设计的案例分析 ----- 148

第三章 连衣裙结构设计 ----- 159

第一节 连衣裙结构设计分类 ----- 160

第二节 连衣裙结构设计的案例分析 ----- 161

第四章 裤装结构设计 ----- 177

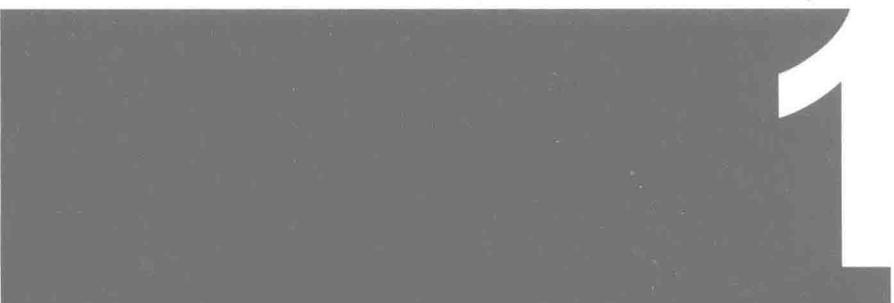
第一节 裤装结构设计分类 ----- 178

第二节 裤装结构设计的案例分析 ----- 179

第五章 工艺准备 ----- 189

第一节 纸样板的制作 ----- 190

第二节 算料与排料 ----- 197

基础模块——了解服装结构设计

第一章

第一节 服装结构设计概述

第二节 服装结构设计方法

第三节 服装结构制图常识

服装结构设计就像桥梁一样把设计师的设计思维与三维立体的实物沟通联系起来。服装结构设计是实现服装款式造型设计的必经途径，在服装立体形态构成中处于中间环节，有承上启下的作用。

课题说明

服装结构设计涉及技术与艺术两方面含义，通过平面构成与立体构成两大构成方法，实现三维立体服装。服装结构设计相对于纯粹的艺术设计更理性、更严谨，已形成一套完整的体系。

实践意义

本章是实践操作的基础模块，了解服装结构设计的相关属性是学习掌握服装结构设计技能的基础前提。

实践目标

了解服装结构设计的概念及其在服装构成中的地位与作用。
了解服装结构设计构成方法及其特点。
掌握服装结构制图原则及所用工具、相关符号、代号等技术要求。

实践方法

以参观、了解为主的认知实践。

第一节

服装结构设计概述

- 一、服装结构设计简介
- 二、服装结构设计原理——从立体形态到平面图形的转化
- 三、服装制作过程与结构设计

2. 作用

现代服装工程包括服装款式造型设计、服装结构设计、服装工艺设计三部分（见表 1-1）。

表 1-1

一、服装结构设计简介

1. 概念

服装结构设计隶属服装工艺学，是研究服装结构的内涵及各部位的相互关系、装饰与功能性设计、分解与构成规律和方法的课程，是技术和艺术相互融合、理论和实践密切结合的实践性较强的学科。

服装结构设计是现代服装工程的重要组成部分，有承上启下的作用。服装结构设计将立体的服装形态分解成相应的、科学的、合理的平面几何图形，同时修正款式造型设计中不合理的结构关系，为工艺制作提供完整的系列样板，是实现服装款式造型设计的必经途径。

3. 相关科目（见表 1-2）

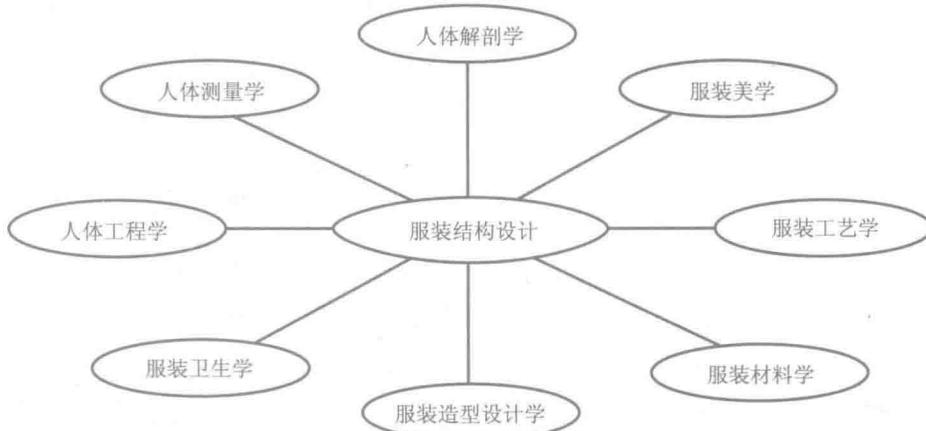

表 1-2

4. 学习方法

与其他学科相比，服装结构设计具有很强的技术性与实践性，所以必须通过大量的实践才能得到深入的理解和掌握。同时，结构设计更注重思维的逻辑性与严谨性，需要学习者有严谨细致、追求最佳的学习态度。

二、服装结构设计原理——从立体形态到平面图形的转化

对立体形态与平面图形之间思维转换的掌控能力是学习服装平面结构设计的关键。

1. 以日常生活中我们常见的几何形体为例，了解从立体形态到平面图形的转化过程

(1) 以圆柱体为例，说明立体形态与平面图形的对应关系(见图1-1)。

(2) 以圆台为例，说明立体形态与平面图形的对应关系(见图1-2)。

(3) 以球体为例，说明立体形态与平面图形的对应关系(见图1-3、图1-4)。图1-3为经向分割，图1-4为纬向分割。

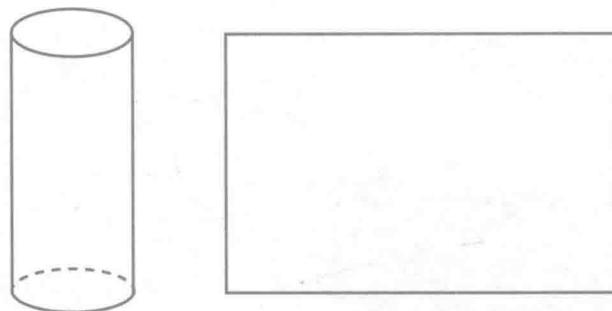

图1-1 圆柱体的立体形态与平面展开的对应图

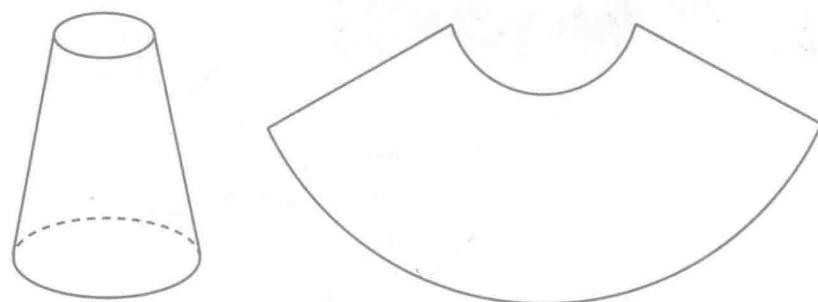

图1-2 圆台的立体形态与平面展开的对应图

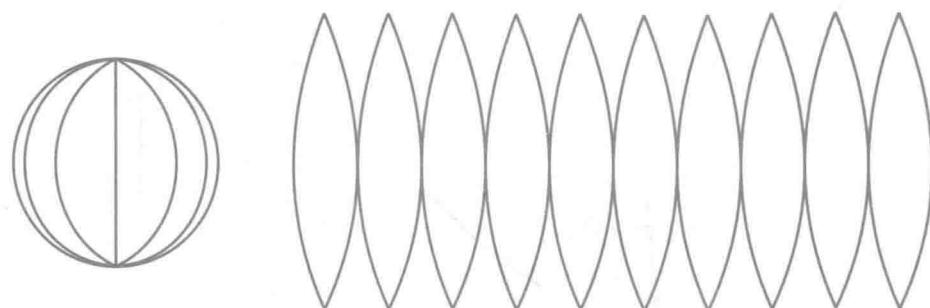

图1-3 球体的立体形态与以经度线分割的平面展开图

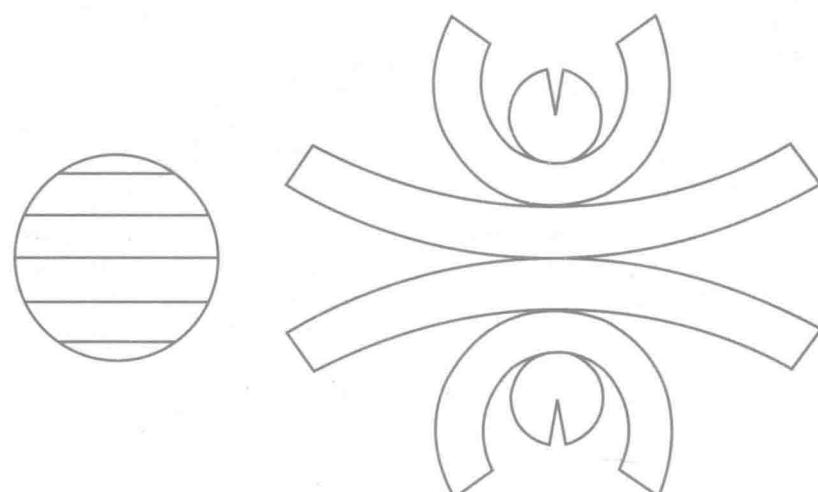

图1-4 球体的立体形态与以纬度线分割的平面展开图

2. 服装结构设计中的立体形态到平面图形的转换原理

把服装立体造型分解为相应的几何形体，结构制图则是几何形体的平面展开图形的组合。以一款直筒裙型为例（见图1-5）。

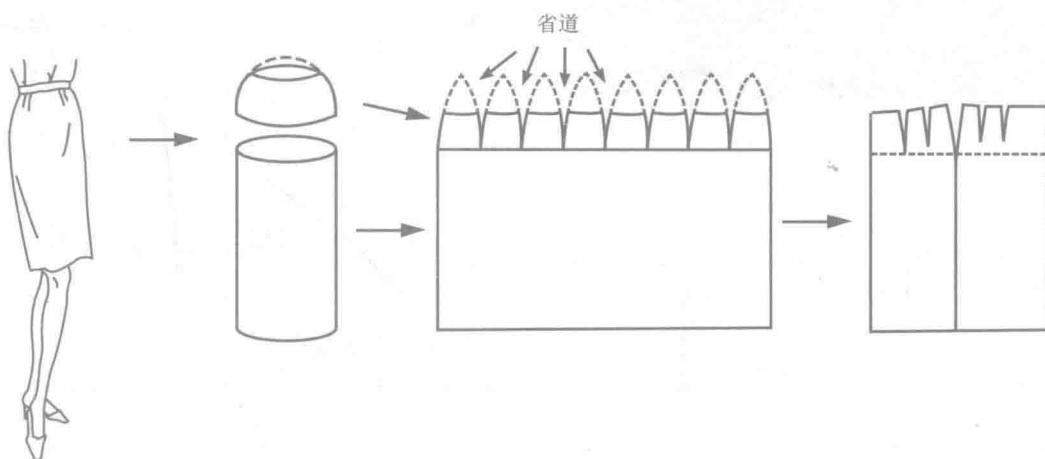

图 1-5 直筒裙的几何体构成与平面展开图

三、服装制作过程与结构设计

服装的生产制作有两种形式，一种是服装厂的批量生产，一种是单件定制。其具体流程如下：

批量生产加工的方式 (见表 1-3)：

表 1-3

单件定制的方式 (见表 1-4)：

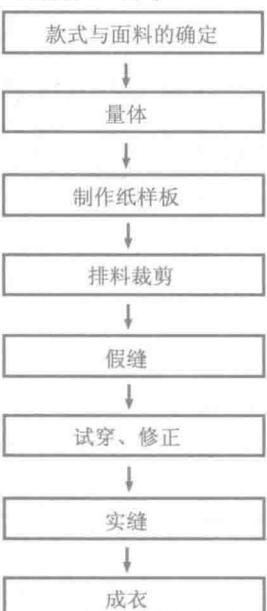

表 1-4

批量生产中的服装结构设计是按国家统一服装标准号型进行制板、推板，具有适应范围广的特点。服装结构设计的样板系统、规范，目前以平面结构构成方式为主。单件定制中的服装结构设计是针对个体的以量体裁衣的形式进行制板，强调的是合体性和个性特征。服装结构设计样板的形式与内容较灵活，平面、立体两种结构构成方式都为常见。

第二节

服装结构设计方法

- 一、服装结构构成方法
- 二、服装平面构成方法

一、服装结构构成方法

1. 服装结构构成方法有两种：平面构成与立体构成（见表 1-5）

表 1-5 服装结构构成方法

服装结构构成方法	构成方法	说明
	平面构成	又称平面裁剪，是在平面的纸张或布料上绘制服装结构图，将服装的立体形态转换成二维的平面几何图形。与立体构成方法相比较，平面构成方法是由依据实测或经验、视觉判断而产生的定寸、公式绘制出的平面纸样。
	立体构成	又称立体裁剪，是将布料依附于人体或人台，在三维空间中直接进行塑型裁剪的一种结构构成方法。与平面构成方法相比较，立体构成方法直观效果好，操作过程中常采用分割、折叠、抽缩、拉展等技巧塑造服装形态。

2. 平面构成与立体构成优缺点

依据服装款式结构特征，充分发挥平面构成与立体构成各自优势，平面与立体相结合的构成方法是科学可行的（见表 1-6）。

表 1-6 平面构成与立体构成优缺点

	优点	缺点	解决办法
平面构成	方便、简捷、制图精确。	二维纸样与三维服装之间缺少形象、具象的立体对应关系，影响结构制图的准确性。	实际操作时常采用假缝样衣，进行立体验证，调整、修正、确认最终准确样板。
立体构成	直观效果好、成功率高，能解决平面裁剪难以解决的造型问题，同时利于设计思维的发挥。	操作条件要求高、费用高，操作手法和技巧对准确性影响较大。	在扎实的平面制图基础上，加强操作技术素养和艺术修养。

二、服装平面构成方法

1. 服装平面构成可分为间接法、直接法，间接法又可分为原型法、基型法；直接法又可分为比例法和实寸法（见表 1-7）

表 1-7 服装平面构成方法分类

	构成方法	说明
服装平面构成	间接法 原型法	以人体必要尺寸绘制服装原型，依据服装款式结构特征，在原型基础上进行加放、缩减、剪切、折叠、拉展等变化，得到所需服装结构图。
	基型法	以所要设计的服装品种中最接近该款式的服装纸样作为基型，对基型作局部造型调整，并作出所需服装款式的纸样。
直接法 比例法		以人体主要部位的尺寸（身高、胸围、腰围、臀围等）为基础，依据服装款式结构特征，加放各部位放松量设计服装的规格尺寸，再进行各部位尺寸公式的比例计算，得出各部位尺寸的结构制图方法。
	实寸法	又称为剥样，测量成衣的各部位尺寸，以此为结构图的各部位尺寸或参考尺寸的制图方法。

2. 原型法与比例法对比的案例分析（见图 1-6）

原型法与比例法是服装平面结构制图中常用的、具有代表性的制图方法。

原型法是在已有的原型基础上制图，降低了结构设计的难度。适合于初学者，同时便于学习者对人体和结构设计原理的理解和掌握。这种结构设计方法比较适合非常规的服装款式。

比例法是建立在大量通过长期实践验证的基本公式的基础上，比原型法的制图步骤少，对尺寸的控制更直接，制图更方便。在服装款式变化较大时，需要依据经验调整计算公式，对初学者会有一定的难度。这种结构设计方法比较适合于常规的服装款式。

随着对原型法与比例法的了解和熟练掌握，会有殊途同归之感。

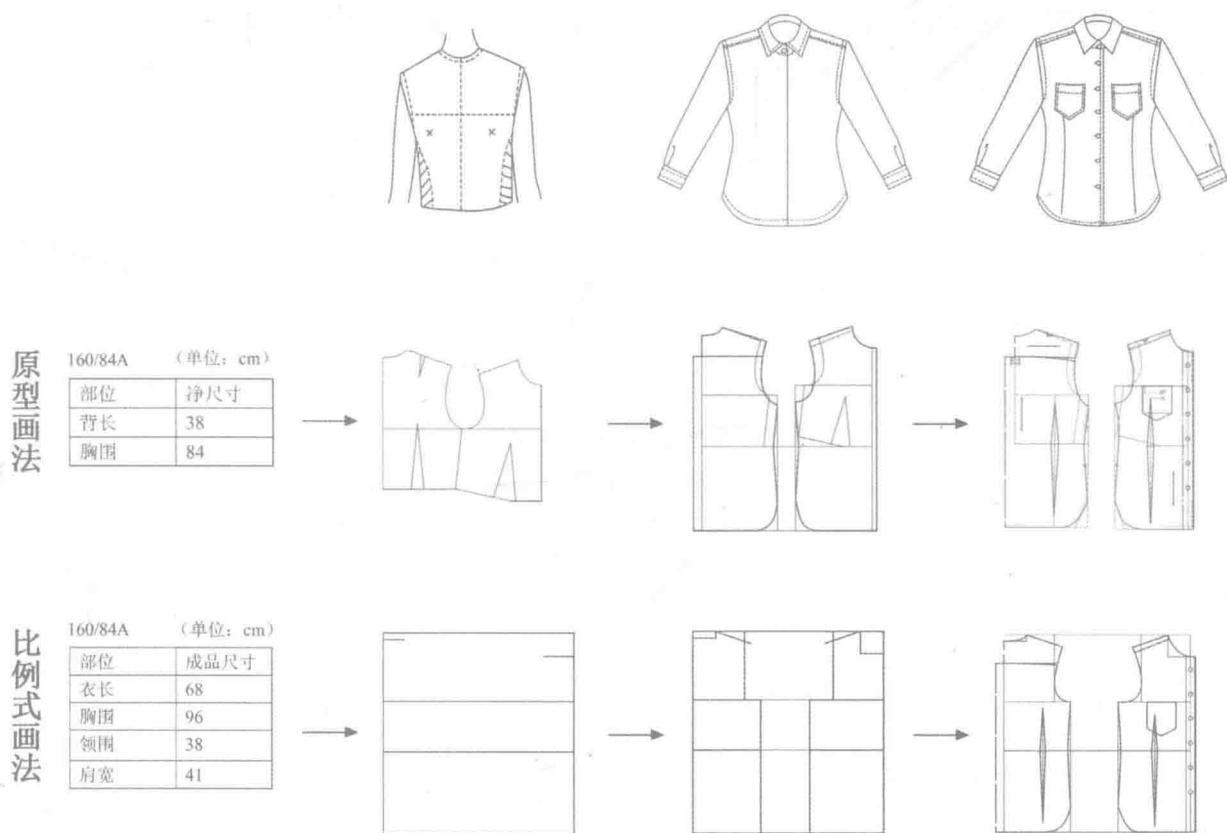

图 1-6 原型法与比例法对比

第三节

服装结构制图常识

- 一、服装结构制图工具
- 二、几种常用工具尺使用的案例说明
- 三、服装结构制图规则
- 四、服装结构制图符号
- 五、服装结构制图常用代号

一、服装结构制图工具

- 正确的使用制图工具可使结构制图更方便、更准确。
1. 皮尺：测量身体各部位尺寸，还可以灵活地测量曲线的长度。
 2. 比例尺：可按其比例放缩进行结构制图。
 3. 方格直尺：绘制直线、平行线和测量长度、加放缝份时使用。
 4. 直角三角尺：绘制 90° 、 45° 角时使用。
 5. 曲线尺：绘制袖窿、袖山、领窝等曲线时使用。
 6. 弯尺：绘制侧缝、腰线等曲线时使用。
 7. 样板纸：通常为牛皮纸，也有用较厚、硬的卡纸作为样板定稿后的保存。
 8. 剪口器：在样板边缘打上小方形孔标记作为对位记号点。
 9. 点线器：可将样板上的结构线直接描摹到下层的制图纸上。
 10. 锥子：刺穿样板在面料上做记号的工具。
 11. 剪刀：裁纸用的剪刀和裁剪面料用的剪刀要分开准备。
 12. 画粉：在面料上画线的工具。
 13. 大头针：暂时固定样板纸或面料，样衣修正时也会用到。
 14. 人台：样衣的立体检验和修正时使用。

二、几种常用工具尺使用的案例说明

1. 直角三角尺的使用说明（见图 1-7）

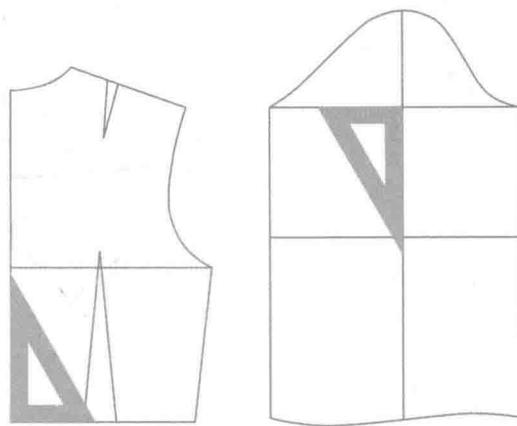

图 1-7 直角三角尺的应用

2. 曲线尺的使用说明（见图 1-8）

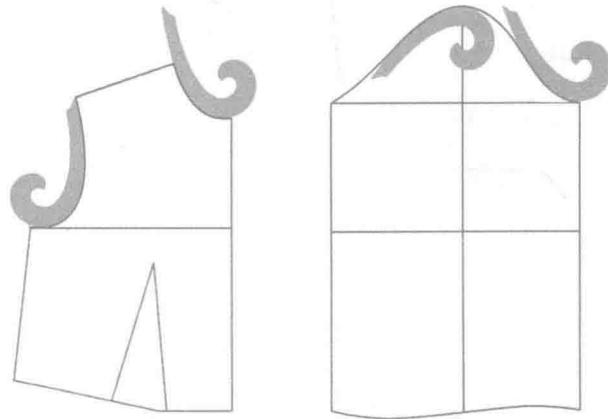

图 1-8 曲线尺的应用