

服装设计原理

平面·立体设计及裁剪

曹建宁 著
江苏美术出版社

目 录

第一章 服装概述.....	2
第二章 造型.....	5
第三章 色彩	39
第四章 材料	50
第五章 服装原型	60
第六章 立体设计.....	114
第七章 著名设计师介绍.....	132

前 言

现代服装多姿多采的式样和不同的穿着方式,是人们自身价值的一种表现。

从这个意义上说,服装设计师和服装业所创造的新式样,以及穿衣者对服装的选择和穿着方式的体现,都包含了设计的意义。

作为服装设计的具体工作,内容甚广,除了文化的社会的因素外,需具有必备的技术素质,包括款式设计能力、结构处理能力和工艺技术能力等三方面因素。

款式设计是一种创造性工作,要求具有广博的知识面,同时对人体体型结构的了解、心理学、美学方面的修养以及绘画基础、设计效果图的表达能力等。

结构处理是服装造型的体现,包括平面裁剪、立体裁剪、衣料辅料和制图技术等基础。

服装工艺是成衣制作的技术,确保着服装的制成与质量。

《服装设计原理》一书,正是从原理、要素、规律、技巧等方面向读者系统介绍服装设计工作所需具备的技术素质的内容与方法。全书以服装造型结构为构架,重墨阐述造型方法、色彩基础、衣辅料特性、平面裁剪与立体裁剪技巧等。图文并茂、通俗易懂、条理清晰。

曹建宁先生长期从事服装设计与教学工作,有丰富的实际经验,因此他所编著的《服装设计原理》一书应用性较强。相信此书,不仅对专业工作者有参考价值,对提高广大业余服装设计爱好者的服装审美水平,学习服装设计技术,提高设计能力,也是一份内容实在的理想教材。

南京艺术学院设计艺术系

金庚荣

1995年6月

第一章

服装概述

第一节 服装的用语概念

衣服:是通俗广义的词汇。指穿在人体上的成衣。

服装:衣服经过思考加以选择、整理,和人体组合的着装才能叫做服装。

时装:指某个阶段所流行的服装衣饰。是时代的产物,代表时代的流行。

服饰:基本上是服装的同义语,是衣服和配合衣服的装饰及附属物品的总称。

被服:所指的范围比衣服的概念更为广泛,与衣服成套的东西,从头到脚边连带一切装饰物。

第二节 服装的穿着知识

服装是人体的包装,穿衣是一门自我塑造、自我完善的生活艺术,是一种文化,它体现着一个人的身份、性格、知识、修养。人有高、矮、胖、瘦之分,有年龄、相貌、肤色、气质及职业的不同,只要根据自己的特点来选择适宜于自己的穿着,便能突出你的容貌,展现你的气质,美化你的形象,穿出自己的风格,达到美的效果,令您神韵倍添。

人之所以穿衣,是由人的双重本质即人性本能与理智的综合需要所决定的。

古时候,穿衣是为了保暖、御寒、遮体;现代人的穿着,不仅是为了舒适实用,作为一种文明的标志,更重要的是衬托出穿着者的时代气息、文化水准、身份象征和完美风度。

穿着应认识“三穿”,就是指由谁来穿,能不能穿,敢不敢穿,简单地称之为:谁穿、能穿、敢穿。

谁穿:指穿着者的年龄、职业、身份、地位。

能穿:指穿着者的身材、肤色、场所、时间、气候。

敢穿:指穿着者的意识、个性、气质。

第三节 服装的分类

一般从用途上可分为两大类:日常穿着的便服与工作时穿着的职业服。便服类包括家庭服、休闲服、街市服;职业服包括办公服、社交服、礼仪服。

按季节的分类:

春、夏、秋、冬的服装。

按年龄的分类:

儿童装(婴儿装、幼儿装、少年装),成人装(青年装、中年装、老年装)。

按性别的分类:

男装、女装,男、女通用的服装。

按材料的分类:

丝绸服装、皮革服装、针织服装、棉布服装、羽绒服装。

按款式的分类:

中式服装、西式服装,中西结合的服装。

礼服

职业服

便服

运动服

第二章

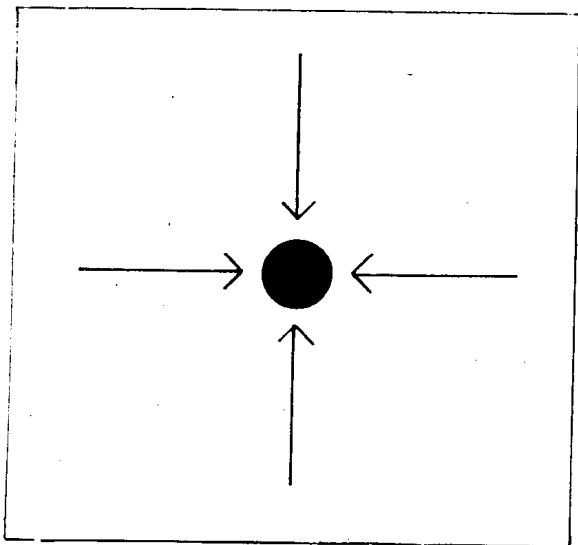
造 型

第一节 造型要素

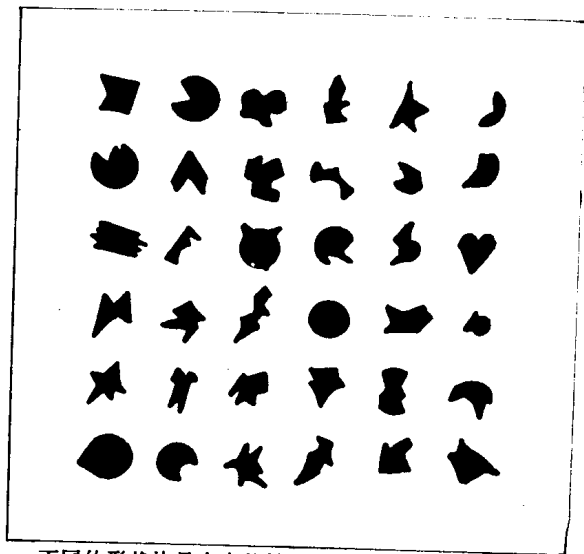
万物造型离不开点、线、面、体。点、线、面是一切造型艺术最基本的三要素,点、线、面、体的综合设计运用就是按一定的法则将这些要素组合,构成了服装造型的节奏感。对服装形状进行仔细分析,可以分解为点、线、面、体四个元素。从几何学意义上讲,点是最小的基本形态,有点的运动才有线的形成,而线的移动产生了面,面的移动轨迹构成了体。

●点:从造型设计的素材来说,点是一切形态的基础,是力的中心。相对而言,一般比较小的形态可称作点。从造型意义的方面来讲,点不仅有位置,而且有大小、形状和深浅。点具有注目、突出、诱导视线的特点。点移动会产生线,点的聚集又会产生面。

在服装中,点体现在钮扣或服饰上,如在服装强烈对比的调和处,在服装背部带的交叉处等。点的意义既单纯,又简洁。位置是点的属性。一点可以使视线集中,两点可以表示方向,两点间的距离还可以暗示出一条无形的线,并可以使人隐约感到有一种或大或小的相互牵引的力量,三点排列可引导视线移动,使空间的造型艺术注入时间的因素,三点或三点以上的散置可以暗示一个面。大小不同的点构成了图案的面料,由于其排列顺序、大小、色彩对比程度的不同而产生了丰富的服装视觉效果。

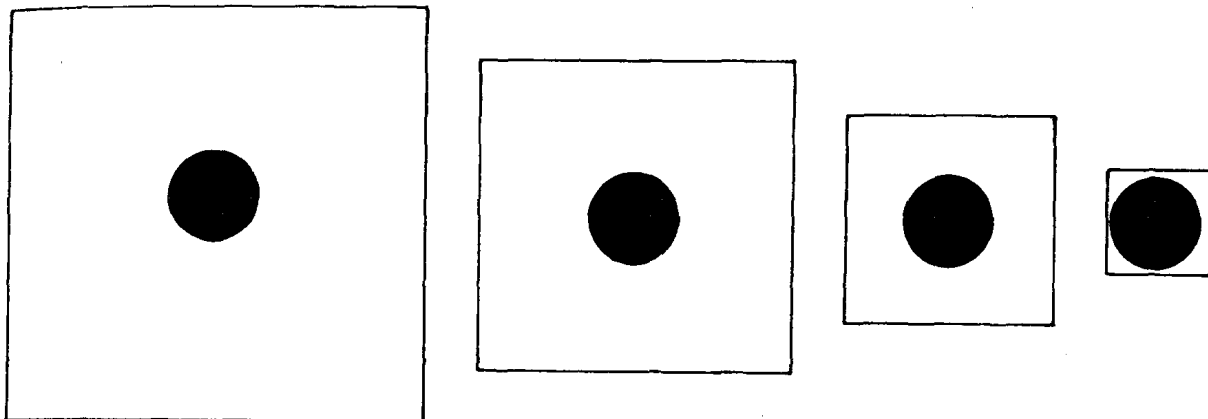

• 点具有集中、凝固视觉的效果。

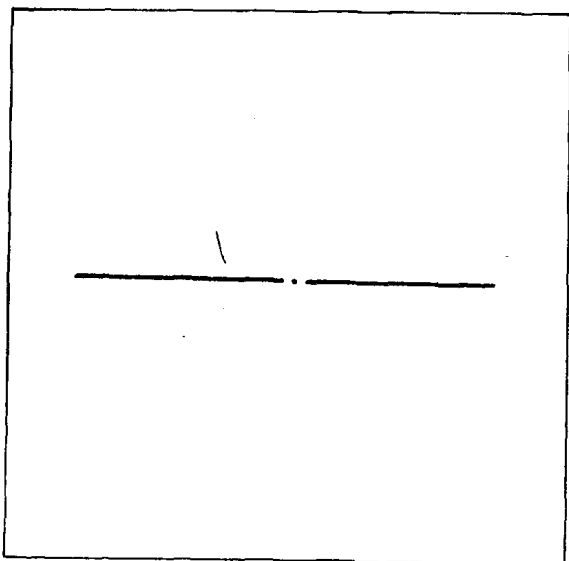
• 不同的形状均具有点的效果。

点的大小与形态,点与视线:

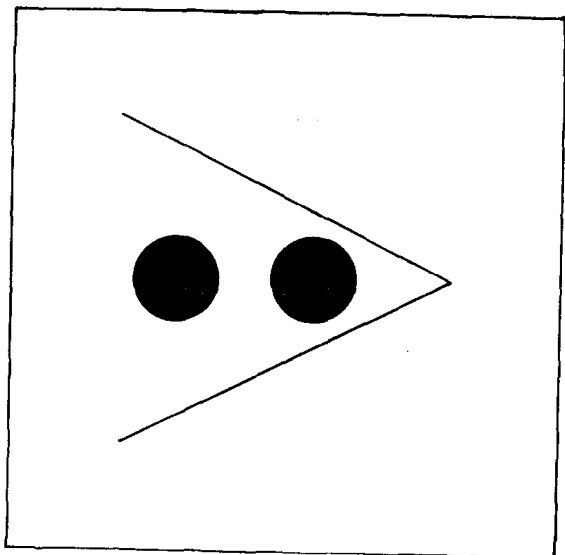
- 同样的点在不同的空间中,会产生面积大小的视觉变化。

点的时间性质:

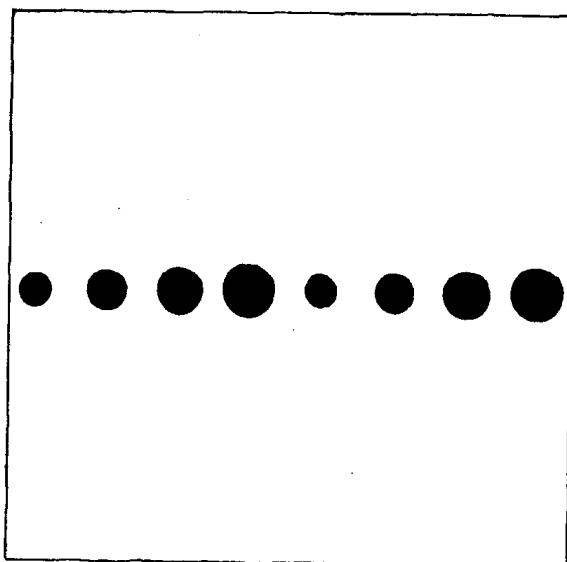

- 点具有中止、休息的效果。

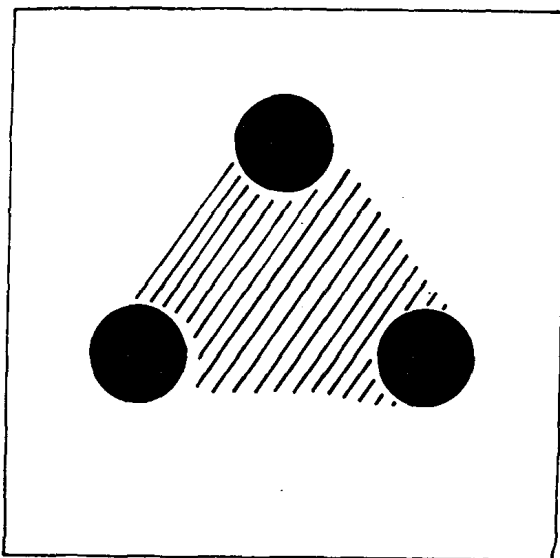
点的错觉现象:

- 愈接近尖锐的直角,点显得愈大。

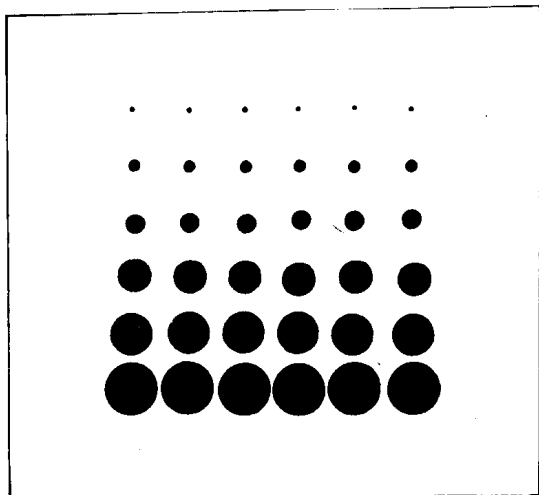

- 点的连续会产生一节奏、韵律、方向的效果。

- 点的有集合会产生虚面效果。

点的构成方法：点（连接、不连接、重叠）、虚线、虚面。

• 点的大小产生具有深度的空间效果。

● **线**：线是点移动的轨迹，是立体的界限或立面。线是以长度为重要特性的，所以当线的宽度必须比长度小很多时，才可称为线。线分直线（水平线、垂直线、斜线）与曲线两大类，各自有独特的造型效果。点的移动方向总是一成不变的则为直线，而方向不断改变的则构成曲线。直线系列具有稳重、明确、纯正的感觉，曲线系列具有柔和、圆滑、浪漫的感觉。线有长短、粗细、曲直等各种形态，表现着各自不同的含义。

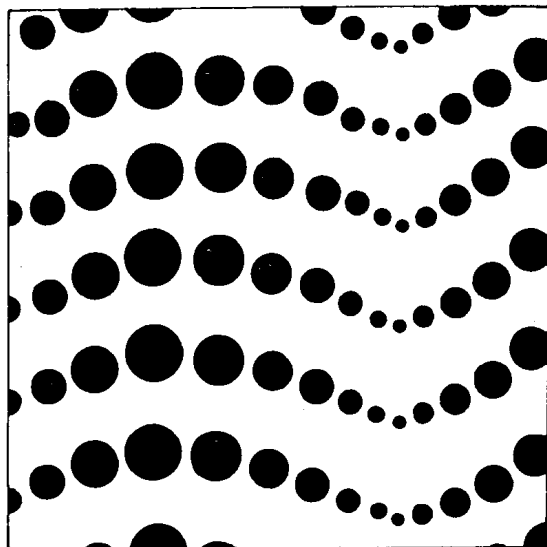
在服装中，体现造型的有构造线、款型的轮廓线、开刀分割的装饰线。服装设计就是运用各种性质的线条排列来塑造结构的。服装外型的千姿百态，款式的演变都是由各种不同方向的线条而产生的。水平线富有宽度之感；垂直线富有修长之感；斜线富有不安定之感，经常用来加强服装的运动感；曲线富有温柔起伏之感，适宜塑造女性迷人风采的服装式样。线的方向性、运动性以及特有的变化性，使线条具有丰富的表现力。线既能表现静感，又能表现动感，一般意义上，直线代表静，曲线代表动，而时间感和空间感是通过线的延续性来完成的。线条特性的不同造成了空间中形态的各异。

水平线——平静、安定、开阔、稳重。

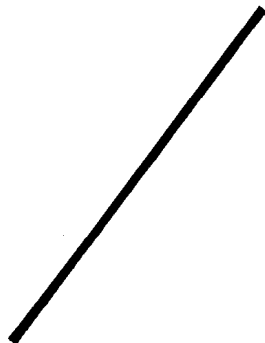
垂直线——崇高、未来、上升、希望。

斜线——活泼、流向、飞跃、轻盈。

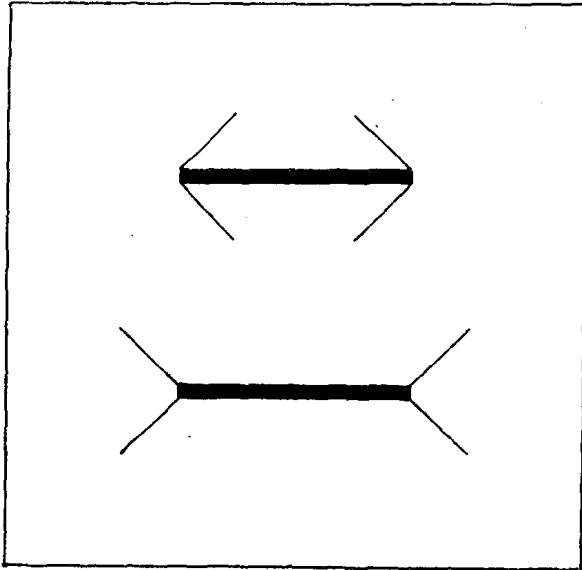
曲线——韵律、流动、间接、理智。

• 点的线化构成图例。

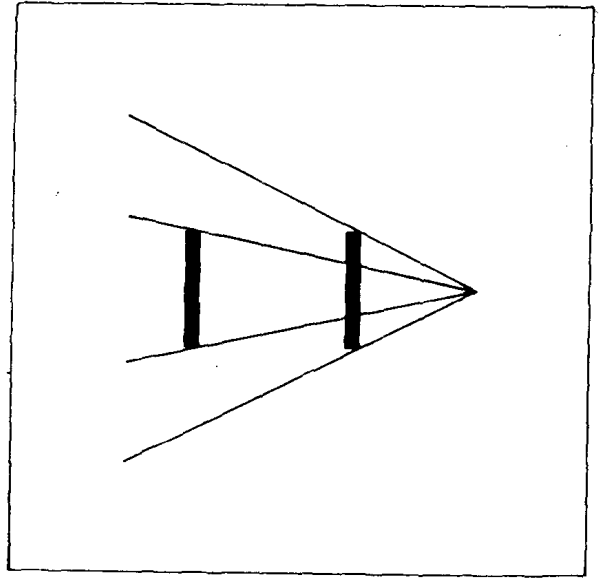

线的错觉、长度：

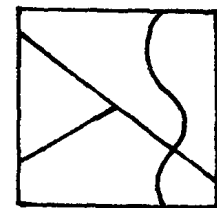
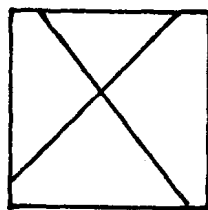
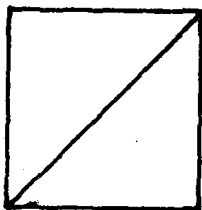
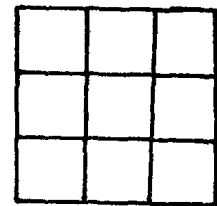
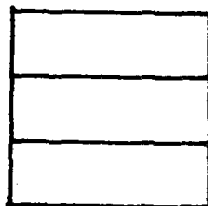
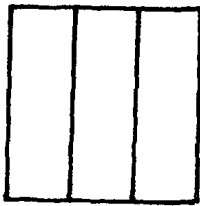
• 角度造成的错视图例。

种类：

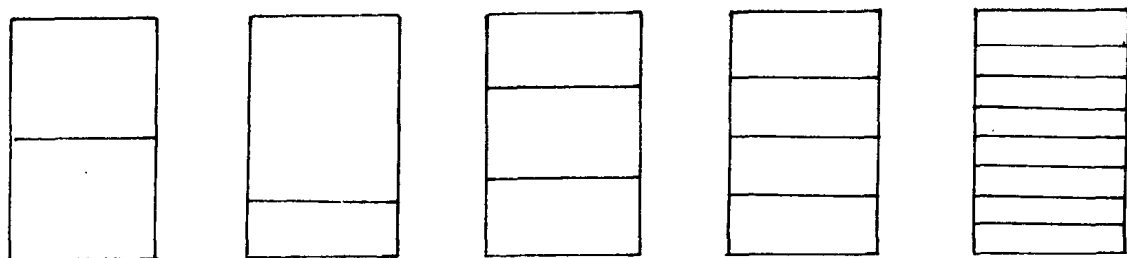

• 受放射线角度影响,右方的线显得较长。

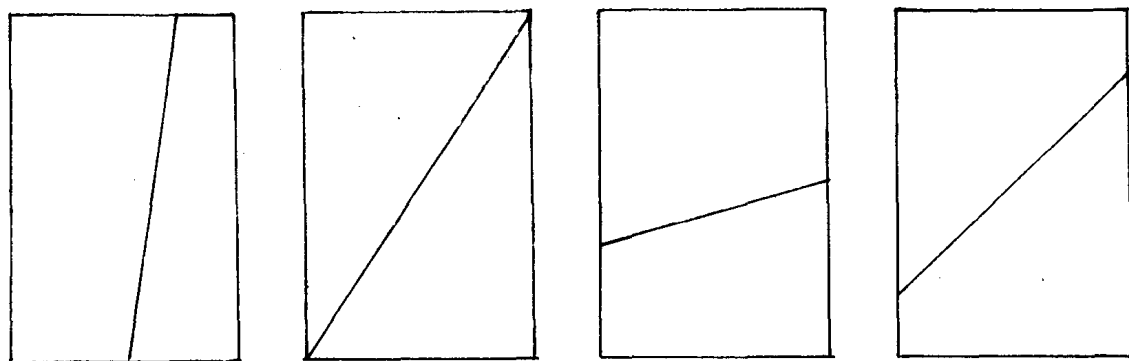
● 分割种类

●水平分割

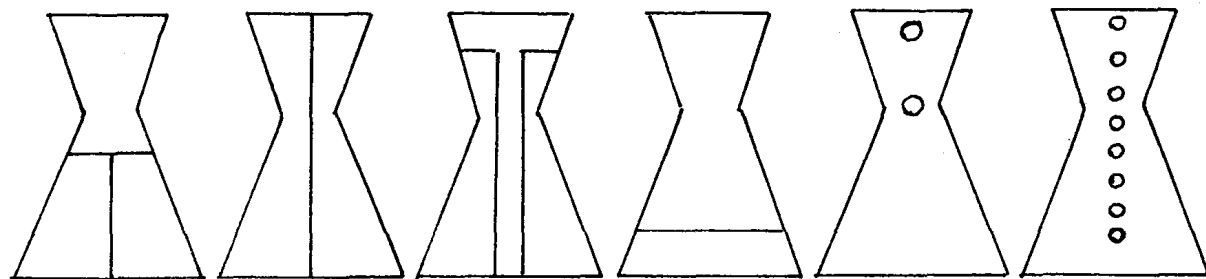

●斜线分割

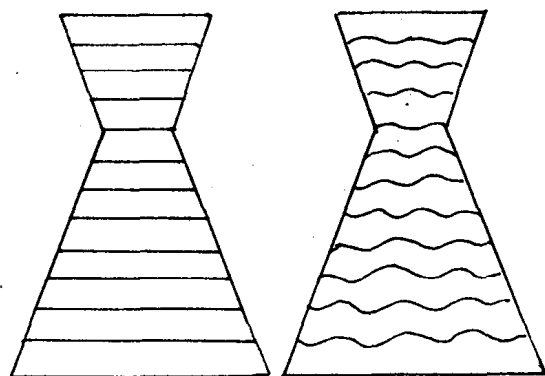

各种线条在服装上的运用：

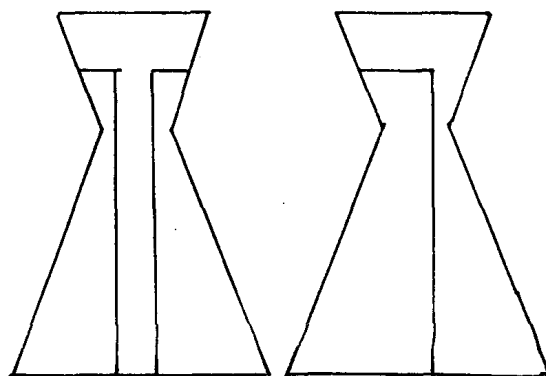
●比例分割

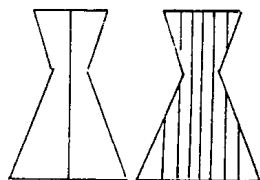
●直线与曲线分割

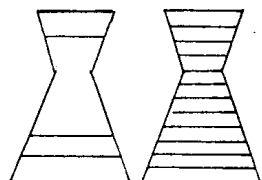
●对称、不对称的分割

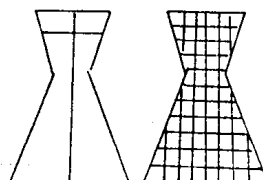
●垂直分割

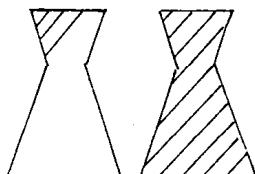
●水平分割

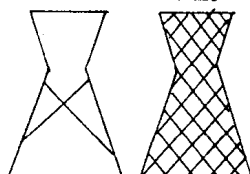
●垂直水平分割

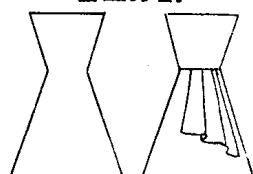
●斜线分割

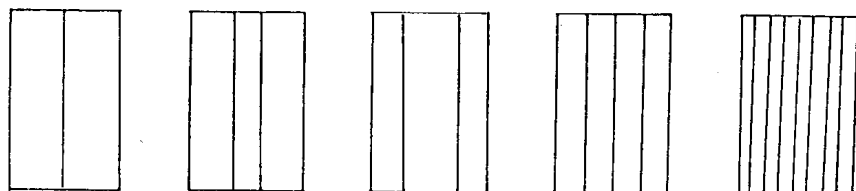
●斜线交错分割

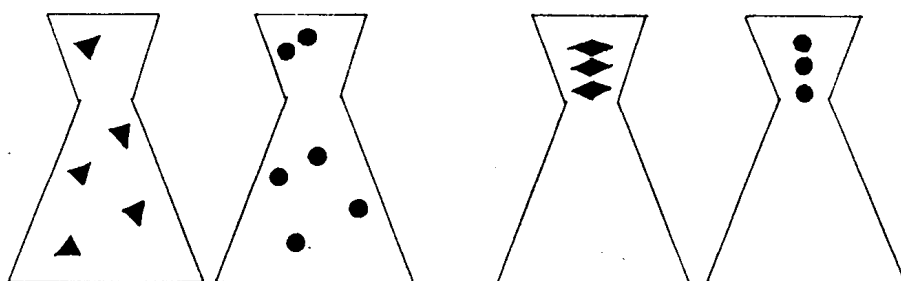
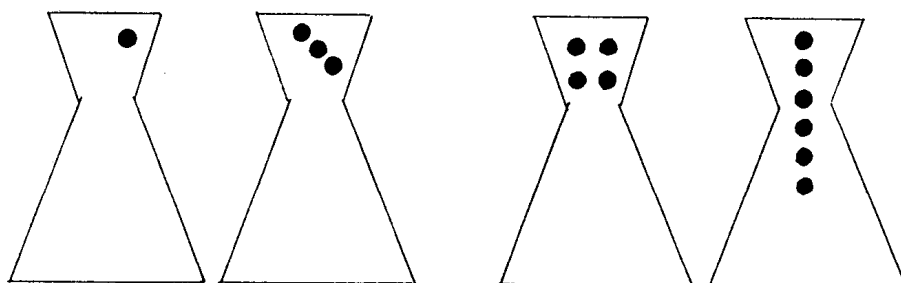
●自由分割

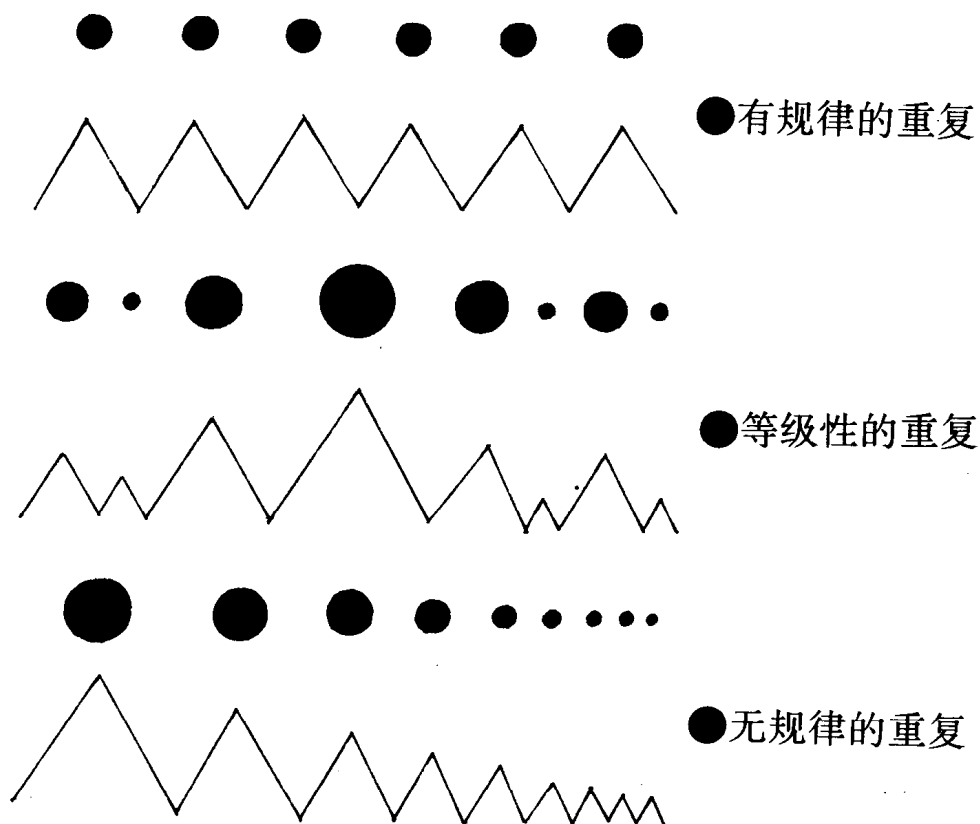

●垂直分割

● 点的分配

●**面**：面是线的展扩移动轨迹，具有长度、宽度而无厚度。面受线的规限，是形体的外表，是立体的基本要素。面分平面、曲面。

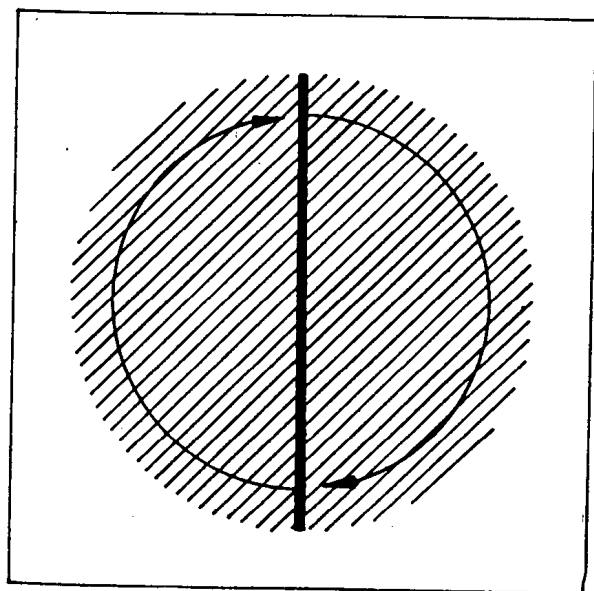
面分二种类别：

几何形的面：由直线或几何曲线形成或组合成的面，都是几何性的面，具有单纯、简洁，理性而明快的视觉效果。

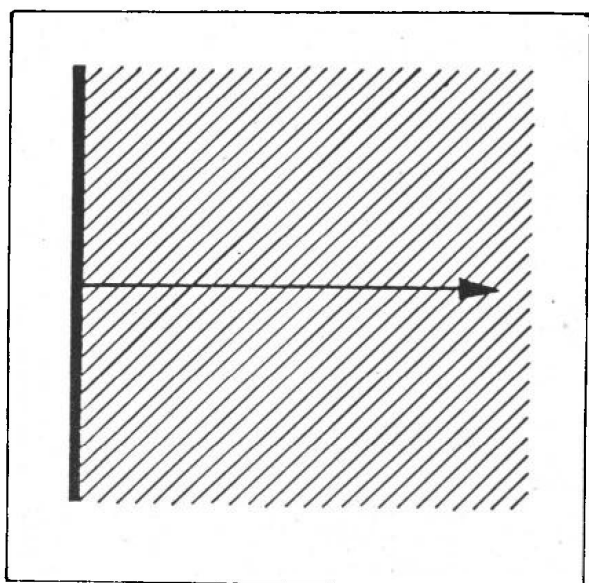
非几何形的面：非几何形的面又可分为有机形的面与偶然形的面两种。有机形的面由具有一定强度的曲线构成，纯朴而温暖。偶然形的面是运用偶然因素而产生美的图形效果。

在服装中，对面加以不同的应用，可以在造型上出现平面或立体等不同的视觉效果。

面的性质与错觉：

• 线的移动可成为面。

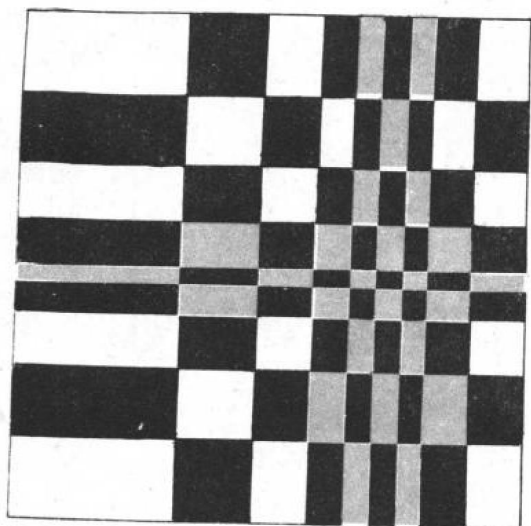
• 线的移动可成为面。

● **体**: 体是面移动的轨迹, 是由长度、宽度、深度三次元共同构成的三度空间。在特定有限的空间里, 具有面积性质的点、线、面占据了一定的空间, 体是面的组合。体的概念要自始至终贯穿于服装设计中。

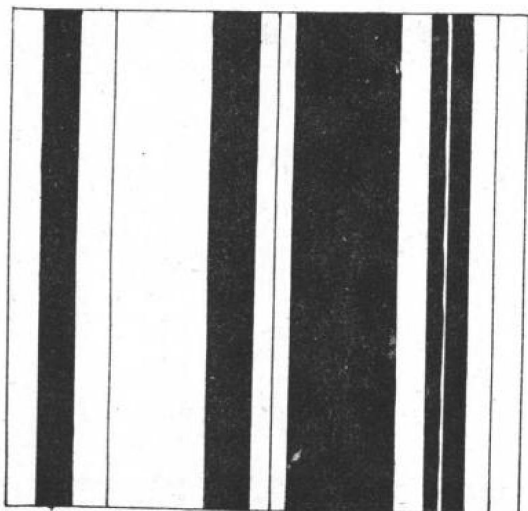
第二节 平面构成

在服装设计中, 要擅于得体地在实际状况中对衣服的造型、色彩、材料的搭配予以研究。要深入地用抽象的方式对形状、颜色、材料等进行使用练习。

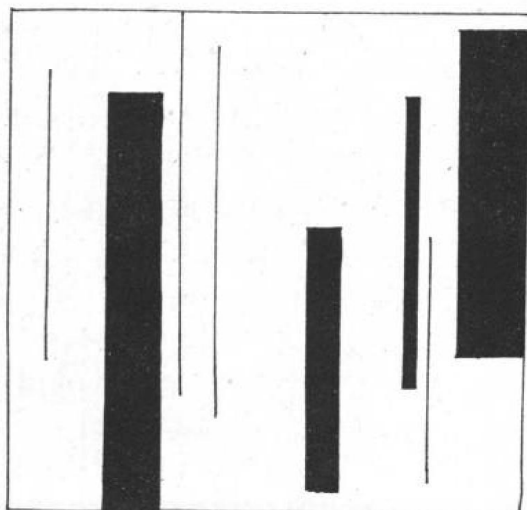
1. 垂直线构成练习
2. 水平线构成练习
3. 垂直线和水平线相交构成的练习
4. 斜线构成的练习
5. 斜线交错构成的练习
6. 圆形、长方形、正方形、三角形等构成的练习
7. 方格组成的练习
8. 直线自由分割构成的练习
9. 曲线自由分割构成的练习
10. 直线与曲线自由交错构成的练习
11. 任意几何图形构成的练习
12. 自由抽象的练习

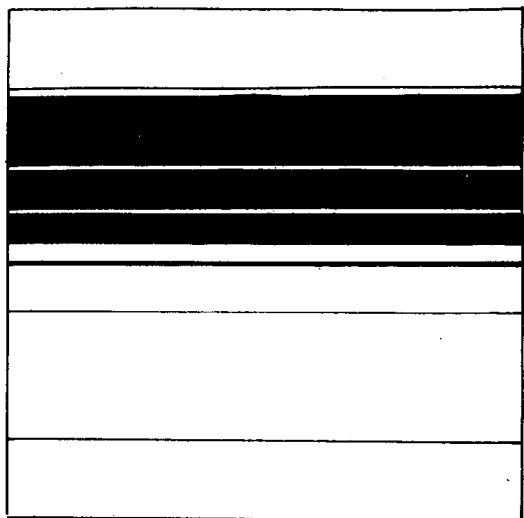
● 平面构成练习

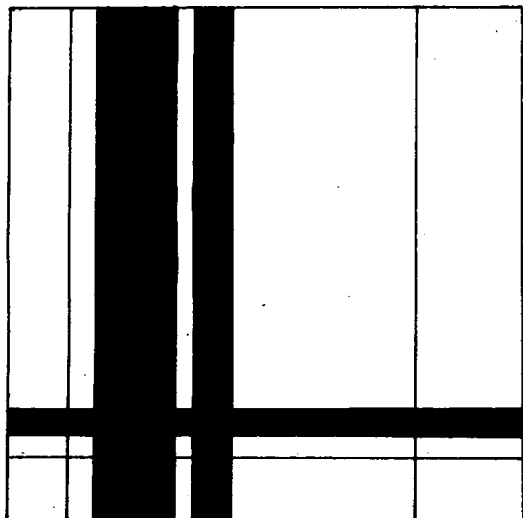
● 垂直线构成练习

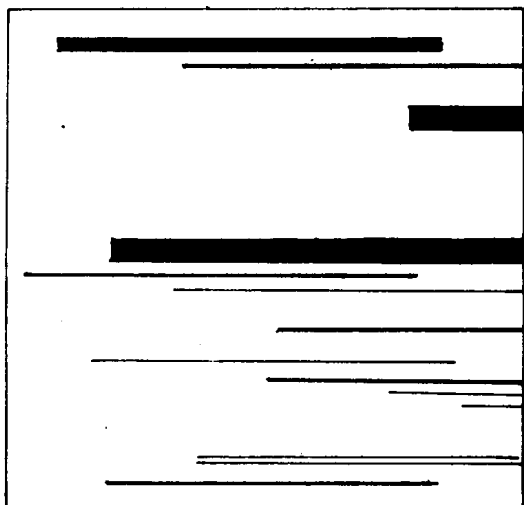
● 垂直线构成练习

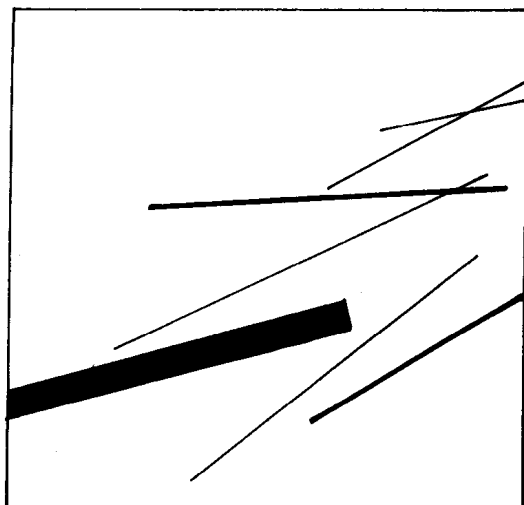
●水平线构成练习

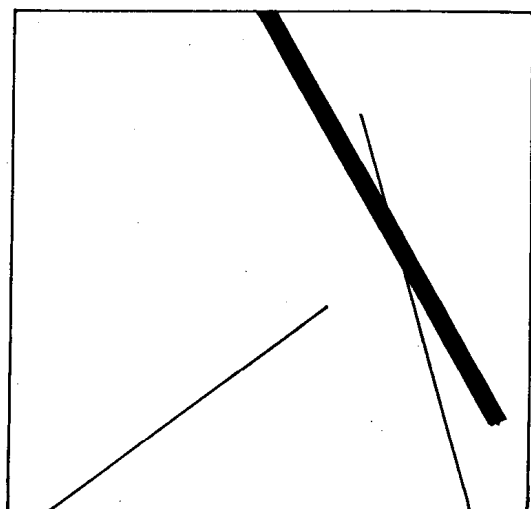
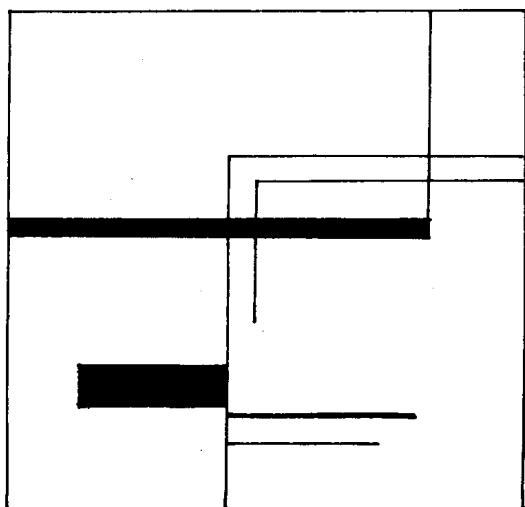
●垂直线和水平线相交构成练习

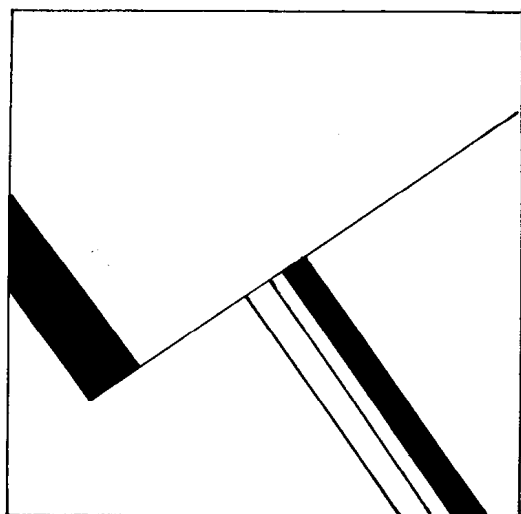
●水平线构成练习

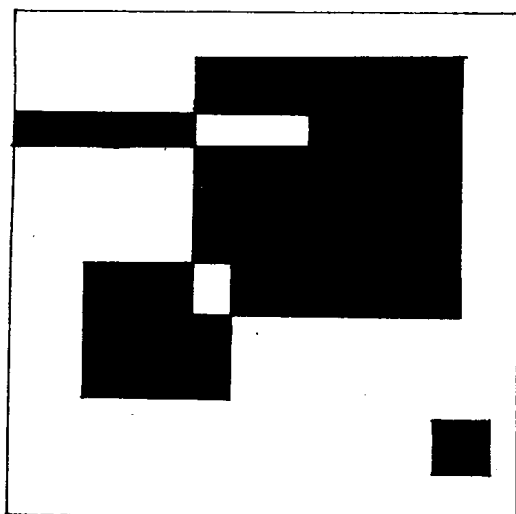
●斜线构成练习

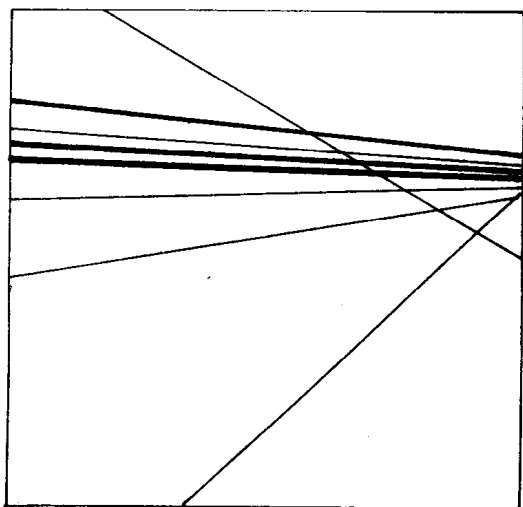
●斜线构成练习

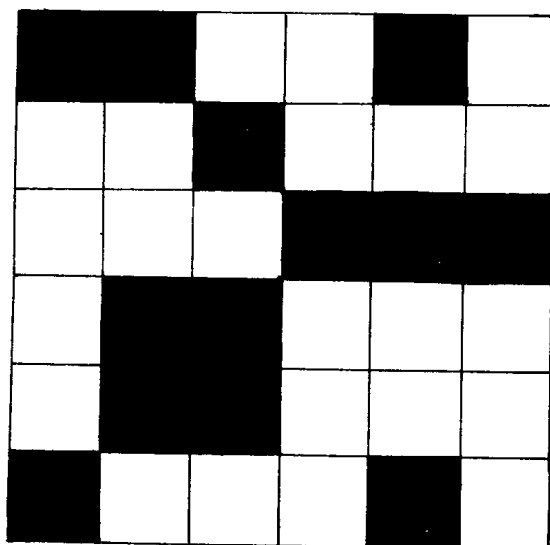
●斜线交错构成练习

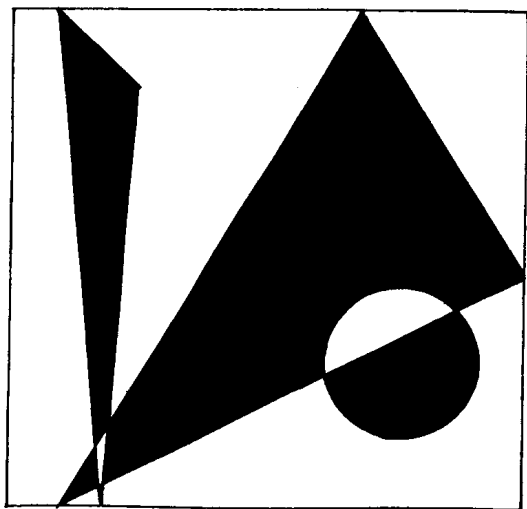
●长方形、正方形构成练习

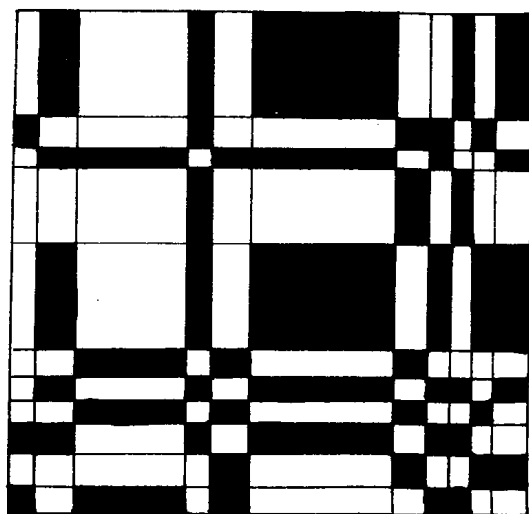
●斜线交错构成练习

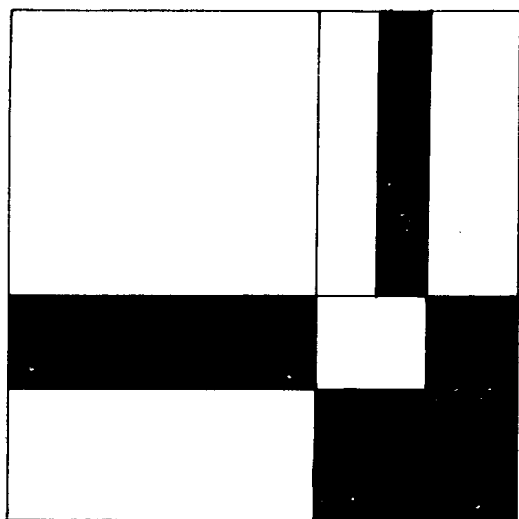
●使用方格进行练习

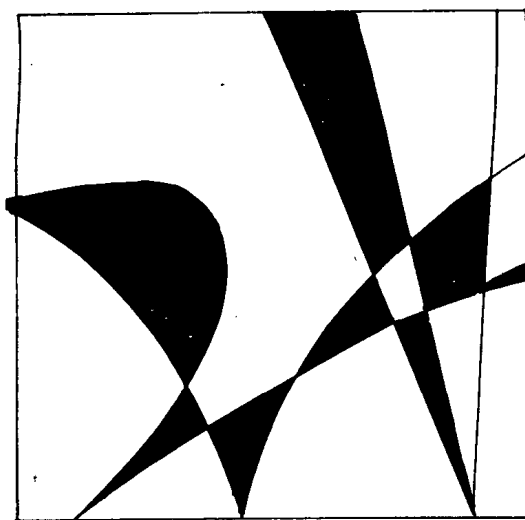
●圆形、三角形构成练习

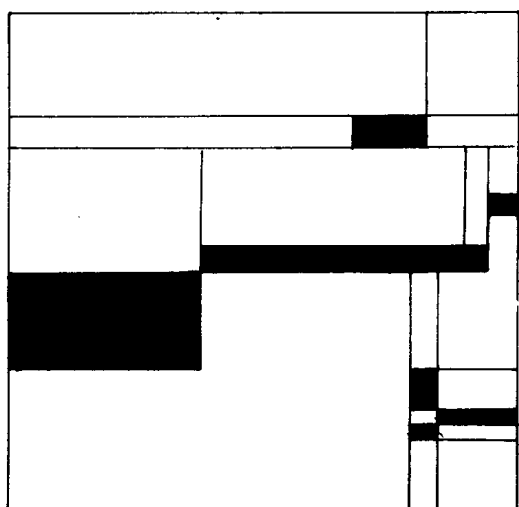
●使用方格进行练习

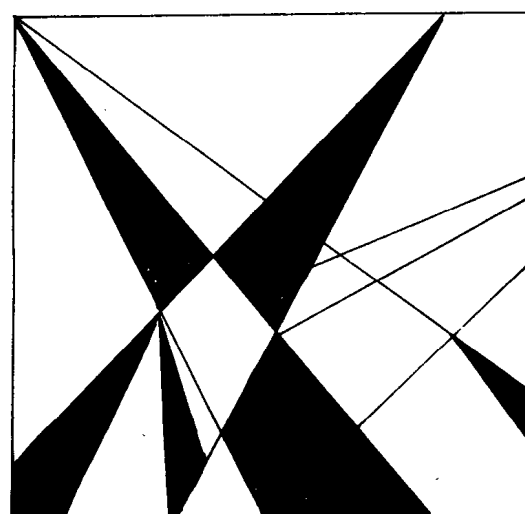
●直线自由分割构成练习

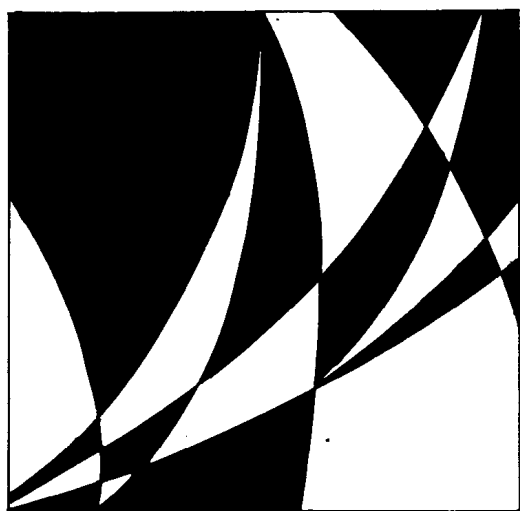
●直线与曲线自由交错构成练习

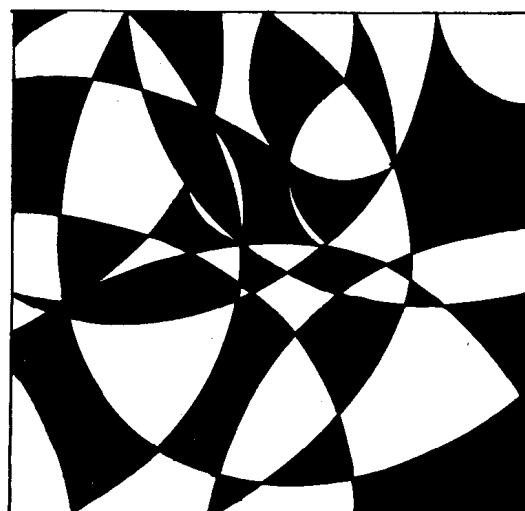
●直线自由分割构成练习

●任意几何图形构成练习

●曲线自由分割构成练习

●自由抽象练习