

高等艺术教育“九五”部级教材

中国艺术教育大系

CHINESE ART EDUCATION ENCYCLOPAEDIA

FINE ARTS SERIES

美术卷

服装设计教程

CHINA ACADEMY OF ART PRESS

刘元风 编著

中国美术学院出版社

高等艺术教育“九五”部级教材

中国艺术教育大系

美 术 卷

服装设计教程

刘元风 编著

中国美术学院出版社

责任编辑 徐新红
封面设计 毛德宝
版式设计 徐新红
责任校对 石同兴
责任监制 葛炜光

图书在版编目(CIP)数据

服装设计教程/刘元风编著. —杭州:中国美术学院出版社,2002.1(2002.7重印)
(中国艺术教育大系)
ISBN 7-81083-013-9

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(2001)第 085788 号

服装设计教程

刘元风 编著

中国美术学院出版社 出版发行

地址:中国·杭州南山路 218 号 邮政编码:310002

全国新华书店 经销 浙江印刷集团公司 印刷

2002 年 3 月第 1 版 2002 年 7 月第 2 次印刷

开本:787×1092 1/16 印张:13.25

字数:76 千 图数:261 幅

印数:3001—5000

ISBN 7-81083-013-9/J14

定 价:35.00 元

中国艺术教育大系总编委会

名誉主任 潘震宙

总 主 编 赵 汎

主 任 陶纯孝

副 主 任 杜长胜 蔺永钧 戴嘉枋 王锦燧

委 员	于润洋	刘 霖	王次炤	靳尚谊	孙为民
	徐晓钟	金铁林	朱文相	周育德	吕艺生
	于 平	江明惇	胡妙胜	荣广润	潘公凯
	冯 远	常沙娜	杨永善	赢 枫	郑淑珍
	朱 琦	卜 键	陈学娅	傅新生	钟 越
	黄 河				

执行主任 赢 枫

执行副主任 郑淑珍 朱 琦 牛耕夫

美术卷编委会

主 任 孙为民 宋忠元 杨永善

委 员 杜 健 丁一林 冯 远 傅新生 陈 平

张绮曼 周建夫 柳冠中 潘耀昌

本册责任编辑 杨永善

《中国艺术教育大系》总序

由学校系统施教而有别于传统师徒相授的新型艺术教育，在我国肇始于晚清的新式学堂。而进入民国后于1918年设立的国立北京美术学校，则可被视为中国专业艺术教育发轫的标志。时至1927年于杭州设立国立艺术院，1928年于上海设立国立音乐院，中国的专业艺术教育始初具雏形。但在20世纪的上半叶，中国的专业艺术教育发展一直处在艰难跋涉之中。以蔡元培、萧友梅、林风眠、欧阳予倩、萧长华、戴爱莲等为代表的一批先贤仁人，为开创音乐、美术、戏剧、戏曲、舞蹈等领域的专业教育，筚路蓝缕、胼手胝足、呕心沥血、鞠躬尽瘁。

中华人民共和国成立后，对专业艺术教育的发展给予了高度的重视。1949年第一届中央人民政府成立伊始，即着手建立我国高等专业艺术教育体系，将以往音乐、美术、戏剧专业教育中的大学专科，提高到了大学本科层次。当时列为中专的戏曲、舞蹈专业教育，也于20世纪80年代前后逐一升格为大专或本科，并且自70年代末起，在高等艺术院校中陆续开始了硕士、博士研究生的培养。迄今为止，我国已形成了以大学本科为基础，前伸附中或中专，后延至研究生学历的完整的专业艺术教育体系，在大陆拥有30所高等艺术院校，123所中等艺术学校的可观的办学规模。

近一个世纪以来，在我国专业艺术教育体系的创立和发展的过程中，建立与之相适应的、中西结合的、系统科学的规范性专业艺术教材体系，一直是几代艺术教育家孜孜以求的奋斗目标。如果说20世纪上半叶我国艺术教育家们为此已进行了辛勤探索，有了极为丰厚的积累，只是尚欠系统的话，那么在50年代全国编制各艺术专业课程教学方案和教学大纲的基础上，于1962年全国文科教材会议之后，国家已有条件部署各项艺术专业教材的编写和出版工作，并开始付诸实施。可惜由于接踵

而来十年“文革”动乱,使这项工作被迫中断。

新时期专业艺术教育的迅猛发展对教材建设提出了新的要求。高等艺术教育改革的深化、教育部提出的面向21世纪课程体系和教学内容改革计划的实施,以及新一轮本科专业目录的修订、教学方案的制订颁发,都为高等艺术院校本科教材的系统建设提供了契机和必要的条件。恰逢此时,部属中国美术学院出版社于1994年酝酿、发起了“中国艺术教育大系”的教材编写、出版工作。这提议引起了文化部教育司的高度重视。1995年文化部教育司在听取各方面意见后,决定把涵盖各艺术门类的“中国艺术教育大系”的编写与出版列为部专业艺术教材建设的重点,并于1996年率先召开美术卷论证会,成立该分卷编委会;1997年又正式成立了“中国艺术教育大系”的总编委会,以及音乐、美术、戏剧、戏曲、舞蹈各卷的分编委会。为了保证出版工作的顺利进行,同时组建了出版工作小组。

在世纪之交编写、出版的“中国艺术教育大系”,是依据文化部1995年颁发的《全国高等艺术院校本科专业教学方案》,以专业艺术本科教育为主,兼顾普通艺术教育的系统教材。在内容上,“中国艺术教育大系”既是20世纪中国专业艺术教育优秀成果的总体展示,又充分考虑到了培养21世纪合格艺术人才在教育内容上不断拓展的需要。因此,“大系”于整体结构上,一方面确定了5卷共计77种98册基本教材于2000年出版齐全的计划;另一方面,为使这套教材具有前瞻性和开放性,对于在21世纪专业艺术教育发展过程中,随教学课程体系改革、专业学科更新而形成的较为成熟的新的教学成果,也将陆续纳入“大系”范围予以编写出版。

在教材中如何对待西方现代派艺术,是一个无法回避的问题。邓小平同志在1983年说过:“我们要向资本主义发达国家学习先进的科学、技术、经营管理方法以及其他一切对我们有益的知识和文化,闭关自守、故步自封是愚蠢的。但是,属于文化领域的东西,一定要用马克思主义对它们的思想内容和表现方法进行分析、鉴别和批判。”(《邓小平文选》第三卷第44页)对此我认为对西方现代派艺术也需要加以具体分析。一方面应该看到,从19世纪末以来在西方兴起的种种现代派艺术思潮,是西方资本主义文化的产物,我们必须以马克思主义观点对它们的思想内核及美学观一一进行分析、鉴别和批判扬弃,绝对不能盲目推崇追随;另一方面,伴随西方现代艺术共生的种种拓展了的艺术表现形式、方法和手段,则是可能也应当为我所用的。鉴此,前者的任务由“中国艺术教育大系”中的《艺术概论》来完成,而后者则结合各门类艺术的具体技法教程来分

别加以介绍。

作为文化部“九五”规划的重点工程,拟向全国推荐使用的专业艺术教育的教材,“大系”的编写集中了文化部直属的中央音乐学院、中国音乐学院、上海音乐学院、中央美术学院、中国美术学院、中央戏剧学院、上海戏剧学院、中国戏曲学院、北京舞蹈学院等被称为“国家队”院校的各学科领头人,以及中央工艺美术学院、武汉音乐学院等在相关学科的翘楚,计国内一流的专家学者数百人。同时,这些教材都是经过了长期或至少几轮的教学实践检验,从内容到方法均已被证明行之有效,而且是比较稳定、完善的优秀教材,其中已被列为国家级重点教材的有9种,部级重点教材19种。况且,这些教材在交付出版之前,均经过各院校学术委员会、“大系”各分卷编委会以及总编委的三级审读。可以相信,“大系”的所有教材,足以代表当今中国专业艺术教学成果的最高水平;也有理由预见,它对规范我国今后的专业艺术教育,包括普通艺术教育,将起到难以替代的作用。

“中国艺术教育大系”的工作得到了文化部、教育部、国家新闻出版署等方面的高度重视。在此我谨代表参与教材编写的专家学者和全体参与组织工作的有关人员,对上述领导部门,特别是联合出版“大系”的中国美术学院出版社、上海音乐出版社、文化艺术出版社致以崇高的谢意!

教育部艺术教育委员会主任
“中国艺术教育大系”主 编

赵 沅

1998年6月18日

内容简介

服装作为一种社会文化形态和现代艺术设计的重要组成部分,是精神与物质、审美与实用有机结合的产物,它对于创造良好的生存方式,提高人们的生活品位起着重要的促进作用。服装设计是艺术与科技、物质与文化的综合体现。

近年来,随着我国改革开放和经济建设的迅速发展,服装设计教育也有了长足的进步。本书是为高等艺术院校设计类专业编写的服装设计教材,是在长期的教学和设计实践的基础上撰写成的。其内容包括服装设计的相关理论、服装设计的形式法则、服装的设计思维、主要服装种类的设计要素及其规律、服装名牌开发及其战略等,具有较强的系统性和学术性。同时本书兼具普及性和实用性,对于从事服装设计的专业人员和广大服装爱好者也具有较高的参考价值。

中国艺术教育大系
美术卷

中国人物画

中国花鸟画

中国山水画

*油画

水彩、水粉画

版画(上、下)

绘画创作

雕塑

平面设计(上、下)

电脑美术设计(上、下)

染织设计

*服装设计基础

*服装设计教程

*景观设计

室内设计

家俱设计

*产品设计

系统设计

*漆艺

展示设计

*陶瓷设计

*中国美术史

外国美术史

*中国近现代美术教育史

美术概论

设计史

设计概论

中国工艺美术史

外国工艺美术史

素描

*透视

人体结构学

*形态构成学

*装饰图案

设计造型基础

*书法篆刻

(打星号的已出版)

目 录

总 序	1
第一章 关于服装设计	1
第一节 服装设计的内涵	2
第二节 服装设计的研究范畴	4
第三节 服装设计的审美特征	6
第四节 服装设计与社会文化	18
第二章 服装设计的形式法则及其规律	29
第一节 对称的应用	30
第二节 均衡的应用	32
第三节 对比的应用	33
第四节 调和的应用	35
第五节 节奏的应用	39
第六节 比例的应用	42
第七节 夸张的应用	42
第八节 反复的应用	45
第九节 视错的应用	47
第十节 系列服装设计的规律	49
第三章 服装的设计思维和训练方法	55
第一节 设计的思维方式	56
第二节 设计的训练方法	59
第四章 服装设计的定位和程序	65
第一节 消费对象	66
第二节 产品特征	67
第三节 产品风格	68
第四节 营销策略	69
第五节 产品设计	70

第六节 服装样品制作	74
第七节 产品推向市场	76
第五章 高级时装设计	79
第一节 高级时装的造型类别	80
第二节 高级时装的造型要素	84
第六章 礼服设计	89
第一节 婚礼服	90
第二节 晚礼服	92
第三节 燕尾服	93
第四节 演出服	96
第七章 职业服装设计	101
第一节 工作服	102
第二节 制服	104
第三节 劳动保护服	106
第八章 针织服装设计	107
第一节 针织服装的材料	108
第二节 针织服装的造型	109
第九章 内衣设计	113
第一节 贴身内衣	114
第二节 辅正内衣	114
第三节 装饰内衣	117
第十章 裘皮、饰边设计	119
第一节 裘皮	120
第二节 饰边	123
第十一章 服装的流行	127
第一节 服装流行的动因	128
第二节 服装流行的传播方式	134
第十二章 服装名牌的开发与CI发展战略	141
第一节 服装名牌开发诸要素	142
第二节 现代服装发展中的CI设计	144
附:彩图	151
第十三章 经典作品赏析	161
参考书目	200

第一章 关于服装设计

作为一种社会文化形态和现代艺术设计的重要组成部分，服装设计是精神与物质、审美与实用有机结合的产物，它对创造良好的生存方式，提高人们的生活品位起着重要的促进作用。

第一节 服装设计的内涵

服装设计是在一定的社会、文化、科技环境中,依据人们的审美需求和物质需求,运用特定的思维形式、审美原理和设计方法,先将设计构想以绘画为手段清晰、准确地表现出来,后选择相应的素材通过科学的剪裁方法和缝制工艺,使其设计完美地实物化。这样的一个整体的系统化运作程序,体现着设计师和企业的综合素质和整体水准。与其他艺术设计学科不同的是,服装设计是为各种不同的人进行包装设计,人的外在生理因素和内在心理因素直接制约着服装的造型特征。服装设计是艺术与科技、物质与文化的综合体现,即是从物质到精神的升华,又是从精神到物质的转化。从企业的角度来讲,服装设计是生产的第一个环节,同时又是贯穿于服装生产过程的最重要的环节,随着现代企业的发展,服装设计已成为企业的灵魂。因此,服装设计师既要有艺术设计的综合素质和实力,又要有较强的科技意识、市场观念、决策能力和应变能力。

服装设计中各种造型要素之间是一种相互制约、相互衔接的关系。不同的款式是由不同的材料和色彩加以体现的,不同的造型是由不同的剪裁方法来实现的,不同的剪裁方法又是由不同的缝制工艺来完成的。它们之间环环相扣缺一不可。同时,正因为服装是体现人在着装后所形成的一种状态,所以,服装设计不仅仅是对以上各种要素的设计,更重要的是对人的整个着装状态的设计。对于不同的国家、不同的身份、不同的年龄、不同的性格的人,服装整体造型和局部结构的处理,都是有所侧重和区别的。除此之外,整体的服装造型,还包括服装与服饰配件(首饰、围巾、腰带、包、手套、鞋袜等)之间的相互搭配,以及服装与材料之间的相互协调关系。另外,服装是处在相应的环境之中的,在设计的过程中,应考虑到服装与环境之间在造型和色彩上的相依共融的协调统一关系。

在服装造型的三大要素中,款式是首先要考虑的。款式设计起到主体构架的作用,是服装造型的基础。面料是体现款式结构的基本素材,不同的款式需要运用不同的材料。色彩是创造服装的整体视觉效果的主要因素,从人们对物体的感觉程度来看,色彩是最先进入视觉感觉和传达系统的。此外,色彩常常以不同的配置和不同的程度影响着人们的情绪和情感。因此,色彩是创造服装的整体艺术气氛和审美感受的重要因素。以上这三种要素在服装设计和服装造型过程中,是一种相互制约又

相互依存的关系。而且,在不同类型和不同风格的服装设计中,对于三种要素把握的程度和强化的角度也是有所区别的。

我们一般将服装设计分为两大类,即成衣(即以实用性为主导的服装)设计和高级时装(即以创意性为主导的服装)设计。成衣设计一般是指市场上出售的适合某一个社会消费层的生活用装或专门为某些机构和团体设计的服装。成衣设计其服用对象常常是某一个阶层的一部分人,这就需要从地区、职业、性别、年龄等方面入手,划分出不同的消费层,在把握国际流行趋势的基础上,深入地进行市场调研,详细地了解消费者的服用特性、审美心理,以及对于服装的款式、色彩、面料的实际要求,并且从消费者的多种需求中找出相对统一的、带有共性的要素,以此作为设计的重要依据。同时,注重其服用功能的合理性和科学性。值得提出的是,随着生活方式的多样化和市场的细分化,成衣的批量越来越小,适应性也越来越强。另外,在消费者的体形特征上,首先要以国家统一的标准号型来选择相应的体形规格,同时,应善于在此基础上根据本地区消费层的体形规格特征加以适度调整。在设计中还应考虑到实施设计的工艺流程的规范性和可操作性,以求在批量生产中降低成本,节约人力物力,提高经济效益。

高级时装设计不同于成衣设计。其主要区别在于成衣的对象是某一个阶层的人,而高级时装的设计其对象往往是某一个具体的人,由于对象的不同,其设计方法和要求也不尽相同。在高级时装设计之前,需要对设计对象的各个方面的情况和影响服装造型的因素有较为全面的了解,诸如家庭环境、社会阅历、文化素质、社会地位、审美情趣、职业特点、体形特征、性格嗜好、经济收入等,以便在设计中满足设计对象的个性需求。例如:为某文艺团体的一位出国人员设计出访服,首先要熟悉对象的工作性质(是行政人员、还是专业人员)、身份(以什么样的身份出国)、性格(是外向型还是内向型)、爱好(对服装款式或色彩的欣赏习惯)、体形(高、矮、胖、瘦)等,了解被访国家的地理位置、气候特征以及自然气候、民族文化、风俗习惯等。同时,还应熟悉所要访问的具体地方的性质及着装环境。然后,根据这些特定的因素来考虑服装的款式结构、色彩配置、面料性能以及服饰配件等。在服装的整体造型风格上,力求既显示出东方人特有的仪表风度和内在气质,又体现出出访服的特殊功能以及在特定的环境中所产生的协调美感。

此外,在具体的服装制作过程中,要善于通过有创造性的工艺处理手段来强化设计的艺术效果。例如材料的合理搭配、板型的科学程度、工艺的处理技巧、装饰的艺术手段等。实践

证明, 只有将服装的各种造型因素有序的、科学的、有机的结合起来, 才能充分体现其设计的完美性。从这个角度来看, 在高级时装的设计中, 设计师有较为自由的展示才华的空间。因此, 设计的成功与否常常取决于设计师自身的艺术品位、综合素质、艺术体验, 以及巧妙地利用和把握各种造型要素的能力。

第二节 服装设计的研究范畴

从一定意义上讲, 对于服装设计的研究并没有形成完善的理论体系。虽然在服装发达的国家中其设计理论研究先行了一步, 但是, 各个时期的服装理论家对于服装设计研究的范畴并没有形成共识。这种状况的出现一方面反映了不同文化背景下的服装设计理论在其基本理论观点和研究方法上的差异; 另一方面也反映了服装设计这门学科有着极强的时效性, 可变的因素很多, 从这个角度看, 其间的诸多造型要素还处于不断完善和发展的阶段, 它所研究和涉及的诸学科之间的内在联系还没有充分揭示出来。尽管如此, 服装设计的研究范畴已超越了那种直观造型性和单一功能性的研究, 而被纳入并成为现代社会的文化体系和艺术设计体系的重要组成部分。从一个全新的、全方位的宏观视角进行深入认识和探讨。

服装设计是一门综合性的、集科学技术与造型艺术于一体的多种学科交融的边缘学科, 它直接和间接地涉及人类学、社会学、宗教学、历史学、哲学、科学、美学、经济学、设计学、心理学、材料学、工艺学、市场学、营销学等学科。由于服装设计的这种多元性、交融性和模糊性的特征, 因此, 对于它的研究一般可从以下几个层面和角度进行。

一、服装的社会意向和社会功能

从服装设计的社会意向和社会功能的角度来讲, 需要研究的内容是:

1、地域性: 地球上分布有热带、寒带、亚热带等, 不同的地理位置和自然气候决定着服装的整体风貌, 从而各自有着不同的服装造型特征和结构特征。

2、季节性: 四季气候的温差明显的地带, 其服装的造型变化较大, 反之其服装的造型变化较小。

3、社会制度: 社会制度的差异直接影响着服装的运行机制和流通方式。

4、意识形态: 社会的物质存在决定着人们的意识形态, 而

人们的意识形态又常常左右着服装的主体审美倾向。

5、传统观念: 传统观念制约着服装的发展取向和审美意向。如西方服装文化是外向型的, 注重其造型的美; 而东方服装文化是内向型的, 注重其内涵和装饰的美。

6、民族风尚: 服装的造型风格和特色直接受到民族风尚的制约, 是民族文化和民族风情的一种直接反映。

7、宗教信仰: 宗教信仰是影响服装发展的因素之一, 并左右着某些特定时期的服装风貌。

8、生活方式: 不同的生活方式有着不同的服装价值取向。如西方人在服装上强化自我表现, 而东方人在服装上则追求自我调节。

9、着装环境: 服装是处在一定文化环境之内的, 文化环境一旦改变了, 服装也会随之而改变。同时, 服装与文化环境之间应是一种相依共融的有机整体。

二、服装的自我意向和审美特性

从服装的自我意向和审美特性的角度来讲, 需要研究的内容是:

1、职业特点: 着装者的职业不同, 对于服装的理解和审美也不尽相同。在职业服装中, 充分体现着各种不同职业的人们对其服装需求的个性特征。

2、性格特征: 由于性格的差异而在着装上所表现出来的倾向性是显而易见的, 如性格外向者常常关注于一些造型新颖、色彩艳丽的服装; 而性格内向者则往往喜欢那些造型雅致、色彩含蓄的服装。

3、艺术素养: 良好的艺术素养是体验服装的构成形式美感的前提条件。

4、生活状态: 生活经历和生活状态不同, 对于服装的理解和认识有着一定的差异。如大都市的人们以求新求变为主导; 而边远地区的人们则以模仿从众为主导。

5、审美情趣: 审美情趣的多种多样, 导致了服装造型的丰富多彩。

6、偏爱嗜好: 人们对于服装的各种偏爱和嗜好使服装产生了多种艺术风格。

三、人体特征和服装的整体造型

从服装整体造型的角度来讲, 需要研究的内容是:

1、人体特征 服装设计最基本的功能是对各种人体进行包

装, 因此, 人体的整体形态和局部结构对于服装造型有着一定的影响。就人体的整体形态来看, 有男人体、女人体、老年人体、童体等; 就局部结构来看, 有头部、颈部、肩部、胸部、腰部、臀部、四肢、手脚等。

2、运动规律: 人体无时无刻不处于运动状态, 了解人体各个部位的运动规律以及这种运动与服装造型之间的关系是非常必要的。

3、款式构成: 服装的外部廓型和内部线条分割的差异构成了千变万化的款式特征。服装款式的构成是服装设计的前提, 它直接影响着服装的整体特征。

4、色彩配置: 色彩是服装造型的主体要素之一, 色彩的搭配是服装造型的第一感觉, 它集中体现了服装的整体艺术气氛。

5、材料搭配: 服装的面料、辅料和附件的合理使用与搭配是体现服装造型的直观因素。

6、样板制定: 规范的、标准的服装样板是服装设计成型的重要基础。

7、工艺流程: 科学的、合理的工艺流程体现着服装设计的经济价值和市场效应。

8、整形定型: 服装的整形和定型是服装设计的最后工序, 也是服装造型最终效果的体现。

四、服装的类别和实际消费

从服装的类别和实际消费的角度来讲, 需要研究某些个性化的服装, 诸如区域性服装、民族性服装、艺术性服装、社交性服装、前卫性服装、趣味性服装等; 研究某一消费群体的功能性服装, 诸如各种成衣、便服、制服、运动服、劳动保护服等。

综上所述, 服装设计的研究范畴是多层面、多角度、多方位的系统工程, 体现其多学科之间的交叉性、综合性。只有认识到这一点, 我们对于服装设计才能有较为全面深入的整体把握和理解。

第三节 服装设计的审美特征

在人类原始的衣生活中, 服装更多的是为了适应大自然的气候变化, 以防暑御寒、遮身护体为基本的功利目的。那时, 人与服装之间仅仅局限于使用和被使用的关系上。而人类对于服装的审美意识是伴随着社会生产实践有了较为充分的发展之后