

Clothing
Design

服装造型表现

FUZHUANG ZAOXING BIAOXIAN

高等院校服装专业教程

刘重嵘 张旻 编著

国家一级出版社
全国百佳图书出版单位
西南师范大学出版社

高等院校服装专业教程

服装造型表现

刘重嵘 张 旒 编著

西南师范大学出版社

高等院校服装专业教程

服装造型表现

图书在版编目(CIP)数据

服装造型表现 / 刘重嵘, 张旒编著. -- 重庆: 西南师范大学出版社, 2013.8

(高等院校服装专业教程系列丛书)

ISBN 978-7-5621-6321-3

I. ①服… II. ①刘… ②张… III. ①服装设计-造型设计-高等学校-教材 IV. ①TS941.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2013)第 146482 号

高等院校服装专业教程

服装造型表现

编著者: 刘重嵘 张旒

责任编辑: 王煤

封面设计: 乌金晓町

装帧设计: 梅木子

出版发行: 西南师范大学出版社

网址: www.xscbs.com

中国·重庆·西南大学校内

邮 编: 400715

经 销: 新华书店

制 版: 重庆海阔特数码分色彩印有限公司

印 刷: 重庆长虹印务有限公司

开 本: 889mm×1194mm 1/16

印 张: 7

字 数: 216 千字

版 次: 2013 年 9 月第 1 版

印 次: 2013 年 9 月第 1 次印刷

书 号: ISBN 978-7-5621-6321-3

定 价: 42.00 元

高等院校服装专业教程

服装造型表现

目录

第一章	服装造型概述	/	001
一	服装的概念与特性	/	002
二	服装造型的概念	/	003
三	服装造型的基本形态	/	004
四	服装造型的形式美	/	016
第二章	服装整体廓型表现	/	021
一	服装廓型的概念	/	022
二	服装廓型的关键部位	/	023
三	服装廓型的基本类型	/	024
第三章	服装局部造型表达	/	037
一	服装局部造型的概念	/	038

- 二 服装局部造型 / 038
- 三 服装造型的细节表现 / 058

第四章 服装造型构思与思维方法 / 071

- 一 服装造型构思的灵感来源 / 072
- 二 服装造型的思维方法 / 074
- 三 服装造型的创新作品案例 / 076

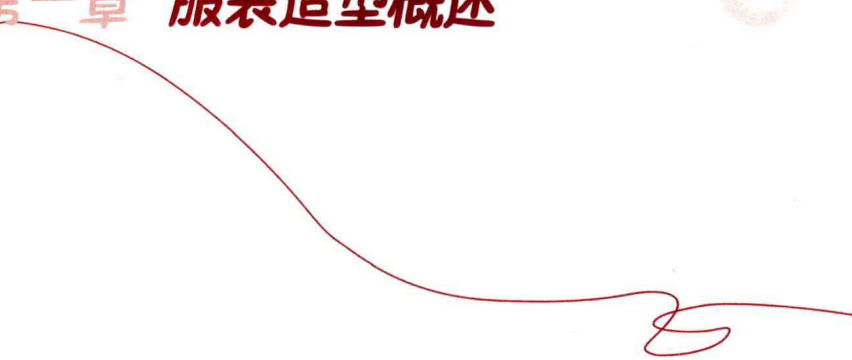
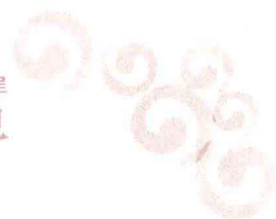
第五章 服装造型表现的方式与过程 / 089

- 一 服装造型的基本方式 / 090
- 二 服装造型表现实例及具体过程 / 094

高等院校服装专业教程
服装造型表现

第一章 服装造型概述

一 服装的概念与特性

(一)对服装概念的认识

服装是人类生活最基本的需求之一。从狭义上讲,服装是人们为防备外界自然环境而对人体提供保护的一种物品,与此同时,随着现代社会生活的日益丰富,服装已不单纯是一种物质现象,它还包含着丰富的美的涵义。从广义上讲,服装能体现出不同社会历史时期的人文精神风貌、政治氛围、经济发展程度、社会价值取向等。服装已经成为一种非语言的信息载体,透露了着装者的气质、文化品位、审美情趣等内在信息,其社会价值、文化价值乃至艺术价值越来越体现于人类对服装的基本需求之上。

(二)对服装特性的认识

1. 功能性与装饰性

服装必须适应人体各个部位基本活动的需要,同时也须符合人体工效学和机能性的要求,具有功能性的特性。随着人类文明和科学技术的进步,在人们物质生活水平提高的同时,服装除了必须穿戴舒适之外,其装饰性同样必不可少。服装造型是对人的形象的再创造,通过服装的装饰,以其别具韵味的设计手段对人体进行显优藏缺,起到修饰、美化的作用。

毫无疑问,服装的功能性和装饰性之间存在着和谐的一面,服装的美也必须同时具备美观与实用,并且与服装内部诸功能完美结合。服装的装饰性依靠实用的功能性而为人感知;同样,服装的功能性也需要仰仗于装饰美的效应,否则,它就过于“朴实无华”。

2. 文化性与商业性

服装文化始终在历史与时代的镜像透视中呈现,像一些东方与西方、传统与现代、礼仪与习俗的文化要素和文明印记,都与服装密切相关而彰显其中,极大地丰富了人类的穿着表现而颇具文化性。服装成为一定历史时期代表性的产物,从某种意义上说这是永远被定格的。因此,服装是具有永恒的文化性。

当今服装作为商品还因庞大的市场需求而极具商业性的特点,面对不同层次、年龄、性别、职业的人群的着装需求,相应的市场定位促使服装的分类变得多样,人们寻求时尚的消费倾向也构成服装产业化的细分,并且,随着人们的着装需求的不断变化,服装的商业性又使其具有流行性的特点。

3. 立体空间性

人体的各种姿势和动作造型都有空间感和立体感,因此,产生了服装宽松部分、离体部分的摇摆、飘逸、膨缩。也就是说,服装是依附于人体的造型设计,并遵循人体的运动规律而存在,这是构成服装立体空间性的关键。服装在满足实用功能的基础上,结合人体形态,利用外形轮廓和内部结构的设计强调人体的优美造型,扬长避短,展示服装与人体结合的完美魅力。不同地区、不同年龄、不同性别的人体骨骼结构特征都不相同,并且,人体在静态与动态中的形态也有区别,服装造型应与人体尤其是着装人体动态的布局相吻合。这些都是服装空间造型变化的依据与基础。

图 1-1 服装之造型要素

(三)服装的基本要素

1. 服装具有一定的形态及空间造型元素

服装造型是对服装内部结构、轮廓、局部细节等诸多设计要

素的取舍构成,最能体现设计师的创造表现力与市场驾驭能力。通常需要设计者根据市场调研或从时尚流行趋势信息中捕捉设计灵感,有效地把握服装造型及形态,设计服装内部空间也是服装整体造型的重要组成部分,是支撑服装外部造型不可或缺的重要因素,如装饰性衣袖造型的局部处理等。(图 1-1)

2. 服装具有一定视觉感染力的色彩元素

服装色彩总是率先进入人们的感官系统并使人们对服装的色彩搭配好坏形成初步印象,服装色彩能在最初的 7 秒钟之内强烈地吸引住人们的视线。因此,服装色彩是服装造型表达的非常关键的视觉要素。服装色彩搭配是决定服装造型设计成败的重要价值取向。在视觉上,服装色彩既不过分刺激,又不过分单调平板的配色才是协调的。如同谱曲一般,没有起伏的节奏,则平板单调;一味高昂紧张,则杂乱、反常。(图 1-2)

3. 服装具有一定的质感元素

服装造型、色彩、工艺以及由此而产生的美的视觉效果,都是通过服装材料这一物质媒介来实现和传达的。服装面料的质地及纹理往往是诠释服装流行主题和设计个性的载体,服装造型表现应重视并准确利用各种材料的质感特性,从而加强服装的表现力,带给人们丰富的视觉想象。

由于服装材料、纤维原料性质的不同、织造方式的不同而产生的特征及感觉,不同的材质必然塑造出多种服装造型,松软与厚重的服装材料有其自身的量感,不同的质地形态——软、硬、厚、薄、挺括、柔软等在服装中会体现不同的服装造型形态与质感。(图 1-3)

总之,服装造型依托人体结构外形特点来塑造各种平面及空间形态的服装,同时还与色彩环境及面料材质等因素紧密联系。服装造型表现需要从形态、色彩及材质等多个要素进行综合考虑。

二 服装造型的概念

(一)关于服装造型的概念

服装造型(Modeling),指由服装造型要素构成的总体服装艺术效果。服装造型要素的划分:从抽象造型分为点、线、面、形、体、色、质、光造型等;从单品部件造型分为衬衫、夹克、外套、裙、裤造型等;从服装的外部轮廓造型分为字母型、物象型、几何型造型等;从服装的内部款式造型分为衣领、衣袖、口袋、下摆、省道造型等等。

影响服装造型的元素包括外轮廓元素、内轮廓元素、装饰附件元素等,服装造型元素借助于色彩及面料特性和工艺手

图 1-2 服装之色彩要素

图 1-3 服装之质地要素

段,塑造一个以人体和面料共同构成的立体的服装形象。从广义上讲,服装造型设计包含了从服装外部轮廓造型到服装内部款式造型,包括结构线、省道、领型、袋型等设计范畴。从狭义上讲,服装造型设计更倾向于服装的外部设计,即服装的外部轮廓造型设计。

服装造型设计不仅仅是外部造型的变化,同时,服装内部造型的变化也对服装的整体造型有着重大的影响,是服装设计的“中场灵魂”。

(二)服装造型的本质与目的

服装造型是依据不同着装需求,对既有形态的分解和重新组合,使用具有不同形态特征的元素,并进行不同性质与方式的组合,使服装从外形轮廓到内部结构产生丰富多样的款式变化。事实上,服装造型设计的本质之一即是建构一种功能与审美双重重要的内部空间,人们穿着服装时真正享用的是服装的内部空间形态,它能给人空间体验的不同感受,并能彰显与突出服装的造型特征。

服装造型总是万变不离其宗,均以人体为核心和载体进行构思与设计。从人的着装目的出发,人们穿衣不外乎是扬长避短,显现人体之美、掩饰人体的不足,为改变人体的自然形态而进行的装饰活动,而现在的人穿衣的目的是在美的基础上增加了体现自己的个性特征、文化品位、社会地位等的要求。也就是说,服装造型的目的就是表现人们自我的自然表现、强调表现和夸张表现。自然表现是对人体的自然呈现,服装造型美感与人体结构舒适度密切相关;强调表现是在服装造型中对人体的某些部分进行刻意的强调和突出,如适当地增大裙摆的宽度来表现腰臀之间的对比;夸张表现是对人体某些部位的服装造型进行夸张处理,形成强烈的视觉效果,如加裙撑使裙摆明显膨起,夸大腰臀比例关系等。

三 服装造型的基本形态

无论生活化的成衣服装还是高级定制的时装,服装造型千变万化,但万变不离其宗,服装造型的基本形态离不开点、线、面、体的组合。在服装的局部与整体造型设计中,点、线、面、体都被赋予了一定的“形、色、质”的特征,因此,服装造型呈现出灵动悦目的视觉空间效果。

(一)服装造型中“点”的表现

1. 点的性质

点在造型中常能表现出一种“力”的聚集而成为视觉的中心。服装中布局一“点”,人们的视线会不由自主地集中到这点上,使人感到其内部具有膨胀和扩张的潜力,从而起到强调和点缀的作用。

2. 点造型的构成形式

服装造型表现点可以由服装形态或添加的服饰品等来塑造。

其一是通过服装形态的塑造呈现具有点形态的造型点,如肩头、侧腰处等形成的较小的点造型,能够吸引人的视线,起到集中、醒目的作用。(图 1-4)

其二是通过辅料或饰品的添缀、镶嵌来表现的装饰性较强的点,服装造型中的前胸装饰、腰扣、蝴蝶结、胸花、领结以及小面积而集中的形态都可作为点,广义上理解,着装配饰等也可看作是一种点造型的表现。(图 1-5)

3. 点造型的表现形式

在服装造型设计中,“点”是立体的,点的构成既有宽度,又有深度,构成形式多种多样,有大小、形状、色彩、质地等因素的变化。

不同大小比例及数量的点会给人以不同的感觉。正装、职业装常用较小的点呈现精致的品质感与含蓄,时装礼服常用较大的点凸显别致与情调。

图 1-4 服装造型表现的点形态变化

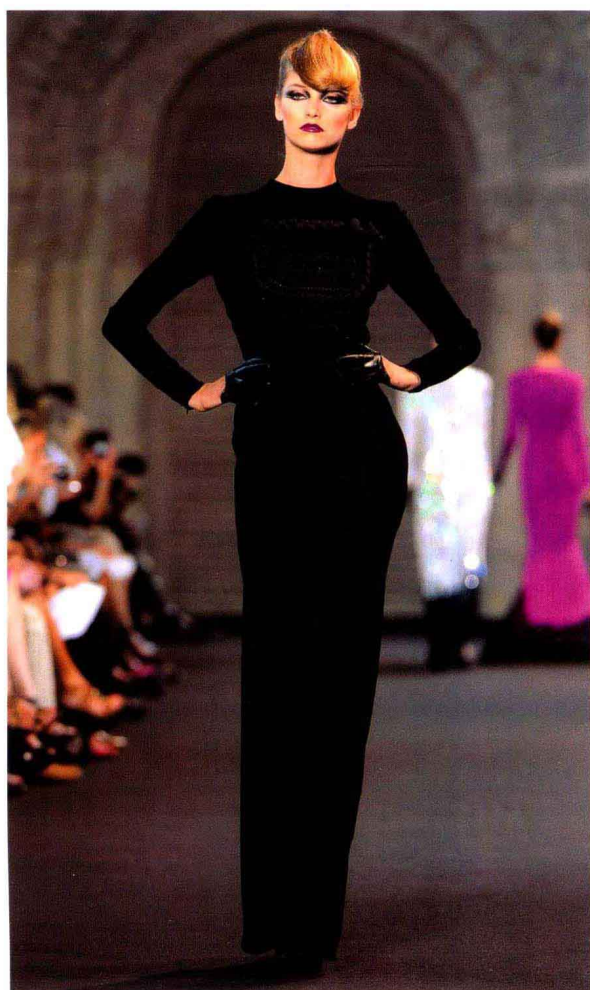

图 1-5 运用辅料饰品装饰表现的点造型

点的布局如果在服装的正中位置,能产生中点对称的视觉效果;而适当偏离正中位置,可以使外形对称的服装活泼一些,表现出一定的韵律美感。

服装中的点运用色彩来呈现,如深色上的浅色“点”、浅色上的深色“点”的对比呈现,色彩使点在形量上的大小对比中具有更强烈的聚向感。

此外,服装造型表现的点还可以进行轻重、自由、严谨、虚实、单独或反复等形式的组织处理。(图 1-6)

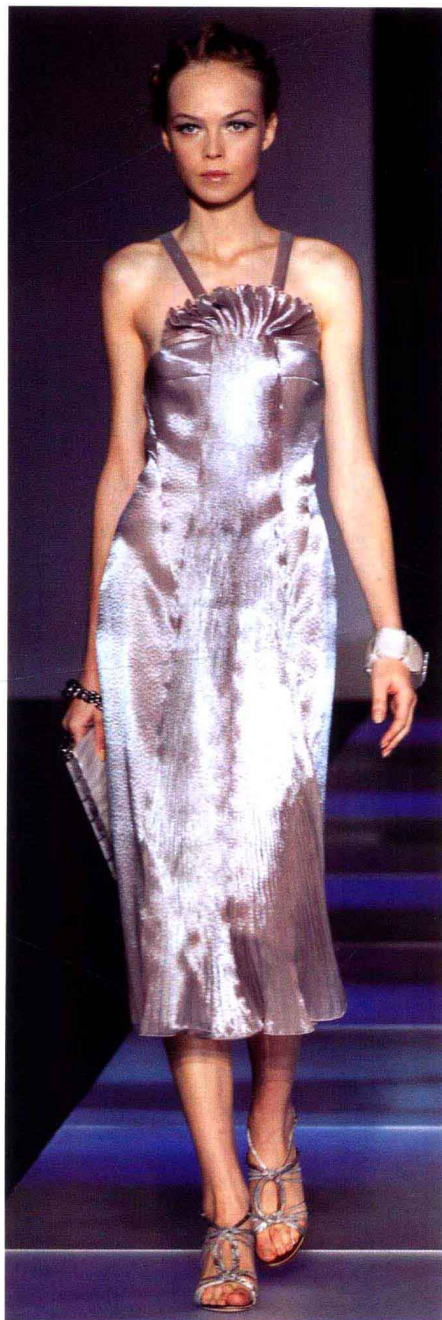

图 1-6 服装造型中点的大小位置布局

(二) 服装造型中“线”的表现

1. 线的性质

服装设计的造型和结构都是由不同性质的线条组合而成的,包括服装的轮廓线、剪辑线、装饰线、褶裥线以及服装各部件的造型线。服装造型千变万化,但服装式样的演变和时尚款式的推出,都是凭着对线条的运用而完成的。

2. 线造型的构成形式

线造型的构成形式可以概括为两大类:

其一,主要运用服装的廓形、折叠缝合、分割、褶裥等表现线的形态,也可理解为“造型线”。服装的结构、分割、缝迹、廓形、衣褶都体现了线的特征,线在

图 1-7 服装造型表现的线形态变化

服装上的运用,根据人体结构、活动功能的需求,通过造型的外形线、内形线及线的不同的线性等形式来表现。服装设计形态美的构成,无处不显露这些造型线的创造力和表现力。(图 1-7)

其二,服装的衣褶都体现有“线”的特征,即服装造型的“律动线”。服装线条在动静、疏密变化中取得和谐统一,组成了服装优美的形态。服装静止时和运动时会展现出不同的空间轮廓线。如,大衣悬挂在人台上时呈现静态的轮廓,包括肩部线、袋形线、腰线、臀线、袖曲线等,都显得较为平整。当旋转人台时,大衣则展开了伞形的衣摆,同时衣摆的起伏形成了许多自由的波浪线,大衣在动态中出现了富于变化的新的轮廓线。古希腊人的服装通过自由褶裥的形式产生了许多垂直线条,给人长度增高、向上运动的感觉,使人们穿上后显得修长、文雅,就是对“律动线”的一种很好的运用。(图 1-8)

图 1-8 随人体动态表现出造型线的律动

其三,运用嵌线、镶拼、手绘、绣花、镶边等工艺手法来表现线的形态,也可理解为“装饰线”。比如,在牛仔裤口袋上缉以装饰性的线条花纹,且线的色彩醒目,有助于完美地体现服装的整体造型。(图 1-9)

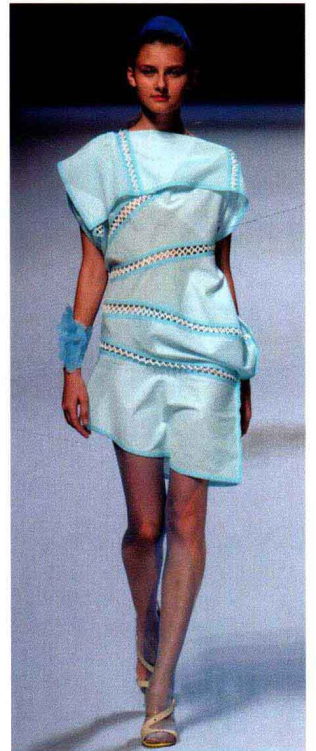

图 1-9 运用镶边等工艺表现出装饰线

3. 线造型的表现形式

服装中的线造型不仅局限于单纯的、平面的线,而应从整体上理解作为一种立体的线的概念。除了长短、曲直之外,线的表现形式还可以有厚度、宽度、面积、形状的变化,线造型在方向上或平行或交叉。性质各异的线经过组合能够产生节奏感、视错感,垂直线、水平线、斜线、曲线、断节线,还有各种组合的线条等,运用得当能增强服装美感,有助于体现服装特有的情趣。

线造型的表现形式丰富,运用流苏的线条造型引导视觉向下滑动;运用服装剪接分割、打褶等,形成流动的线造型,加强服装层次感、活跃感;断节线可以作为口袋边角、领口、下摆处的装饰,也可以由线迹构成一定的图案,如由点串联而成的虚线,没有实线那么明确,却十分柔和。

一些类似腰带、彩条、垂坠、挂饰等长短粗细不一的“装饰线”,因宽窄粗细的差异,使对比的程度有所不同,也构成了线造型的表现。(图 1-10)

图 1-10 暗褶、切割等多种形式表现的线造型

