

教育部中等职业教育“十二五”国家规划立项教材
中等职业教育服装设计与工艺专业系列教材

服装设计基础

主 编 王 欣
副主编 黄正果 欧阳梅
贺娟娟 刘 娜

FUZHUANG SHEJI JICHU

JIAOYUBU ZHONGDENG ZHIYE JIAOYU
SHIERWU GUOJIA GUIHUA LIXIANG JIAOCAI
ZHONGDENG ZHIYE JIAOYU FUZHUANG SHEJI
YU GONGYI ZHUANYE XILIE JIAOCAI

重庆大学出版社
<http://www.cqup.com.cn>

出版说明

2010年《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010—2020)》正式颁布,《纲要》对职业教育提出:“把提高质量作为重点,以服务为宗旨,以就业为导向,推进教育教学改革。”为了贯彻落实《纲要》的精神,2012年3月,教育部印发了《关于开展中等职业教育专业技能课教材选题立项工作的通知》(教职成司函〔2012〕35号)。根据通知精神,重庆大学出版社高度重视,认真组织申报工作。同年6月,教育部职业教育与成人教育司发函(教职成司函〔2012〕95号)批准重庆大学出版社立项建设“中等职业教育服装设计与工艺专业系列教材”,立项教材经教育部审定后列为中等职业教育“十二五”国家规划教材。选题获批立项后,作为国家一级出版社和职业教材出版基地的重庆大学出版社积极协调,统筹安排,联系职业院校服装设计类专业教学指导委员会,听取高校相关专家对学科体系建设的意见,了解行业的需求,从而确定系列教材的编写指导思想、整体框架、编写模式,组建编写队伍,确定主编人选,讨论编写大纲,确定编写进度,特别是邀请企业人员参与本套教材的策划、写作、审稿工作。同时,对书稿的编写质量进行把控,在编辑、排版、校对、印刷上认真对待,投入大量精力,扎实有序地推进各项工作。

职业教育,已成为我国教育中一个重要的组成部分。为了深入贯彻党的十八大和十八届三中、四中全会精神,贯彻落实全国职业教育工作会议精神和《国务院关于加快发展现代职业教育的决定》,促进职业教育专业教学科学化、标准化、规范化,建立健全职业教育质量保障体系,教育部组织制定了《中等职业学校专业教学标准(试行)》,这对于探索职业教育的规律和特点,创新职业教育教学模式,规范课程、教材体系,推进课程改革和教材建设,具有重要的指导作用和深远的意义。本套教材就是在《纲要》指导下,以《中等职业教育服装设计与工艺专业课程标准》为依据,遵循“拓宽基础、突出实用、注重发展”的编写原则进行编写,使教材具有如下特点:

(1) 理论与实践相结合。本套书总体上按“基础篇”“训练篇”“实践篇”“鉴赏篇”进行编写,每个篇目由几个学习任务组成,通过综述、培养目标、学习重点、学习评价、扩展练习、知识链接、友情提示等模块,明确学习目的,丰富教学的传达途径,突出了理论知识够用为度,注重学生技能培养的中职教学理念。

(2) 充分体现以学生为本。针对目前中职学生学习的实际情况,注意语言表达的通俗性,版面设计的可读性,以学习任务方式组织教材内容,突出学生对知识和技能学习的主体性。

(3) 与行业需求相一致。教学内容的安排、教学案例的选取与行业应用相吻合,使所学知识和技能与行业需要紧密结合。

(4) 强调教学的互动性。通过“友情提示”“试一试”“想一想”“拓展练习”等栏目,把教与学有机结合起来,增加学生的学习兴趣,培养学生的自学能力和创新意识。

(5) 重视教材内容的“精、用、新”。在教材内容的选择上,做到“精选、实用、新颖”,特别注意反映新知识、新技术、新水平、新趋势,以此拓展学生的知识视野,提高学生服装设计艺术能力,培养前瞻意识。

(6) 装帧设计和版式排列上新颖、活泼,色彩搭配上清新、明丽,符合中职学生的审美趣味。

本套教材实用性和操作性较强,能满足中等职业学校服装设计与工艺专业人才培养目标的要求。我们相信此套立项教材的出版会对中职服装设计与工艺专业的教学和改革产生积极的影响,也诚恳地希望行业专家、各校师生和广大读者多提改进意见,以便我们在今后不断修订完善。

重庆大学出版社
2016年3月

前言

艺术是多元化的,美的表现也是无定式的。随着课程改革的不断深化,服装行业对本专业学生的能力要求也在不断地提高。本书严格按照课程标准的要求编写制定,共分为两个部分,第一部分是基础篇,主要介绍了服装设计入门、服装款式设计、服装色彩和服饰图案等内容及设计要点;第二部分是实践篇,结合服装企业的设计要求,分别就专业服装设计、系列服装设计、创意服装设计和服装配件设计与面料再造等服装设计的各个不同方面进行了系统的论述,不仅向读者提供了从事服装设计需要的各种基础知识,更是将一种富有创造意识的教学理念贯穿全书。本书在进行理论分析的同时,兼顾实际应用,注重具体的操作性。本书是中等职业学校服装设计与工艺专业服装设计基础课程教材,也可以供广大服装设计工作者及业余爱好者参考使用。

为了让教材贴近岗位实践,在每一个学习任务中,本书安排了“想一想”“练一练”和“小知识”等拓展练习,让学生明白这一节课的学习要求。图片实例教学均采用最新的国际时装周发布会图片,帮助学生收集流行信息。使用此书时,请老师们积极致力于课堂引导,分项目让学生实践操作小组合作,使学生在实践过程中体验服装设计学习的乐趣。

本书在编写过程中,参阅了国内外同行的有关材料和资料,并与黄正国老师、欧阳梅老师、贺娟娟老师、刘娜老师共同完成了繁重的编写工作,同时感谢重庆索派尔服装企业策划有限公司、重庆圣哲希服饰有限公司和广州溢达制衣有限公司给予本书编写的大力支持与帮助,在此,对大家的支持表示万分感谢!

由于时间仓促,水平有限,不足之处难免留存,恳请同行、专家和读者批评指正。

编者

2016年1月

目 录

基础篇

学习任务一 服装设计入门	2
一、服装的概念	2
二、服装的功能	3
三、服装的分类	3
四、服装设计师的工作流程和服装设计的任务	5
五、学习服装设计的方法	6
六、常用绘画工具	8
学习任务二 服装款式设计	10
一、服装外廓形的种类与特点	10
二、服装内部线条设计	14
三、服装细节设计	19
四、服装部件设计要点	20
五、服装款式设计的原则与方法	30
学习任务三 服装色彩	36
一、服饰色彩的情感与象征	36
二、服装色调分类	42
三、服饰色彩搭配原理	42
四、流行色与服装色彩设计应用	47
学习任务四 服饰图案	50
一、服饰图案的概念	50
二、服饰图案的表现内容	51
三、服饰图案的组成形式	52
四、服饰图案的装饰手法与应用	54

实践篇

学习任务五 专项服装设计·····	60
一、职业服装设计·····	60
二、礼服设计·····	65
三、休闲服装设计·····	69
四、童装设计·····	70
学习任务六 服装的系列设计·····	74
一、服装系列设计的概念·····	74
二、服装系列设计原则与方法·····	79
三、服装系列设计的主要表现形式·····	82
学习任务七 创意服装设计·····	85
一、创意服装的概念·····	84
二、创意服装的设计与构思·····	87
三、服装创意的素材来源与应用·····	88
学习任务八 服装装饰设计与面料再造·····	94
一、服装装饰设计·····	95
二、面料再造的几种方法·····	97

参考文献

基础篇

JICHUPIAN >>>

[综 述]

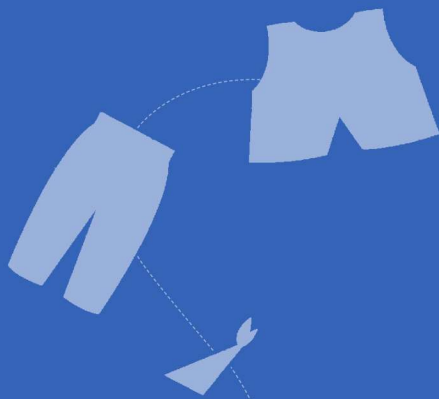
了解和把握服装设计的基础知识,掌握服装款式设计、服装色彩和服饰图案在服装设计中的设计原则与方法。

[培养目标]

培养正确的服装设计理念,掌握服装设计的原则和灵活运用的方法。

[学习手段]

- ①通过款式图、国际时装发布会图片实例进行分析理解。
- ②可采用项目教学法,实践操作小组合作。

学习任务一 服装设计入门

[学习目标] ①对服装设计的基础知识有一定的了解和把握,为学习服装设计打下基础。

②认知服装设计学科,提高审美能力,增强服装设计意识。

[学习重点] 了解服装的分类及不同类型服装的功能,掌握各种常用绘图工具的使用方法和绘图效果。

[学习课时] 4课时

一、服装的概念

通常,服装是指一切可以用来穿着在人体上的物品,如衣、裤、裙等。服装伴随着人类社会的文明与发展而来,与人类社会有着密切的联系,除了字面意义之外,服装还有丰富的社会与文化内涵。

服装有着物质和精神的双重性。服装是人类物质文明发展的产物,服装的发展受到社会生产力发展水平的影响,要制成服装必须有具体的材料和制作工艺,而材料的更新和工艺提高,才使服装从粗陋走向华美。服装与人如影随行,是由人和服装共同构成的着装状态,必然反映了着装者的政治、宗教、习俗、审美观、社会行为规范及评价标准等,所以服装也包含了社会文明。

知识链接

世界著名服装设计师克里斯汀·迪奥1905年1月出生于法国。迪奥的名字“Dior”在法语中是“上帝”和“金子”的组合。以他的名字命名的品牌Christian Dior(简称CD),自1947年创始以来,一直是华丽与高雅的代名词。不论是时装、化妆品或其他产品,CD在时尚殿堂一直雄踞顶端。

二、服装的功能

1.实用功能

防护功能:穿着服装的首要目的是遮蔽人的身体,阻隔外界对身体的伤害,使身体健康。当然不能过分强调防护功能而忽略舒适和方便的特点,如在炎热的夏季不能为了保护皮肤不被晒伤,而一直穿着厚重的隔离服等。

适应功能:服装自身要能够适应人的形体特征以及活动需要,不妨碍身体健康的同时,还应该适应不同的消费群体的不同需求,如不同年龄、不同文化的人,其审美需求不同;不同职业、不同场合,人们对实用功能的需求也不同。

2.审美功能

服装作为单独的审美对象,其色彩、图案、材质、款式等,都应具有一定的美感,以满足人们的审美需求。服装穿着在人身上以后,服装与人共同形成审美对象,服装可以弥补人的形体上的不足,美化人的形象,不同的着装风格能表现不同人的气质与形象。

3.社会功能

服装的穿着需要适应一定的社会环境和社会风俗习惯等。社会环境不同,显示的时代风貌不同。不同的民族服装或传统服饰,显示不同的民族风俗。在设计服装时,设计师在创新的时候,也应考虑社会的风俗习惯等,以适应社会的思想意识及不同的社交场合的要求。

三、服装的分类

服装应包括两部分的内容:主体部分是衣服(衣裳),即人体着装的主要部分;另一部分是配饰,对服装的功能起补充和烘托作用。

1.衣服

衣服的种类很多,分类的标准也很复杂。

按款式分	西服、茄克、裙、裤、大衣、连衣裙等
按材料分	丝绸服装、棉质服装、皮革服装、裘皮服装等
按色彩和图案分	单色服装、条格服装、图案花型服装等
按季节分	春装、夏装、秋装、冬装
按性别分	男装、女装
按年龄分	婴儿装、童装、青少年服装、中老年服装等
按职业分	学生服、教师服、军服、警服等
按民族分	藏族服装、朝鲜族服装、苗族服装、傣族服装等
按用途分	家居服、休闲服、运动服、工作服、礼服、舞台服等

2. 配饰

形成整体搭配时,与衣服起组合作用,对人体起保护或装饰作用的配件,称为配饰。配饰包括帽、首饰、围巾、腰带、袜、鞋、包等(图1-1、图1-2)。

在现代的着装中,配饰还涉及发型、妆面等。

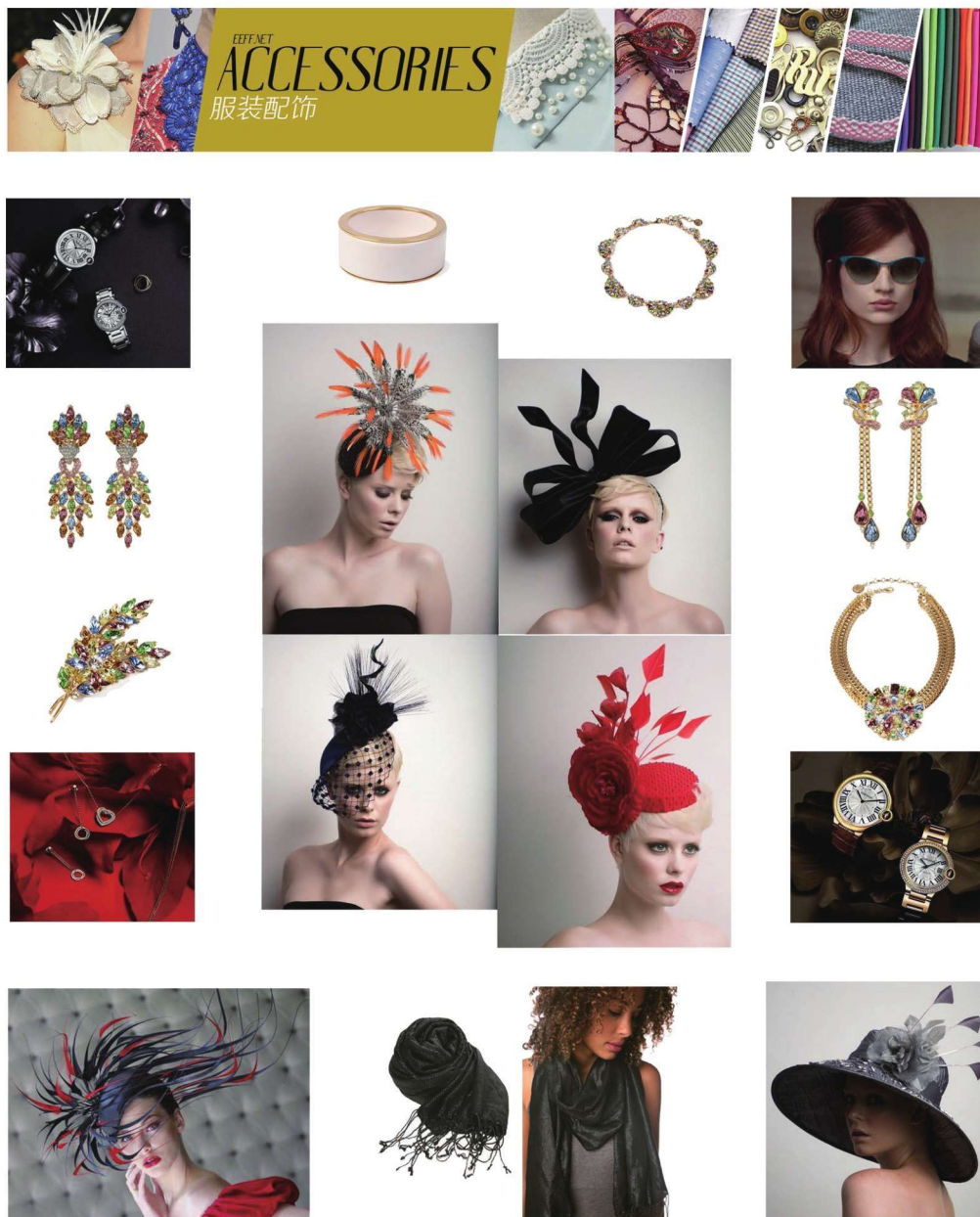

图1-1

图1-2

四、服装设计师的工作流程和服装设计的任务

服装从原材料变成商品有一个复杂的生产过程。在这个过程中,设计师要对其外观形式、结构特征、工艺流程、包装、销售等各个环节进行设计,也就要求设计师能系统地考虑服装设计中各个环节的要求。对服装外观形式进行设计时,要先调研市场的需求,消费群体的审美意识,把握流行和市场变化的脉搏,还要考虑工厂的设备和技術;对服装的结构进行设计时,要考虑外观需求、材料特性和工艺流程的问题;对服装的包装进行设计的时候要考慮产品自身需

要、运输和销售过程中的问题。随着服装工业的日趋成熟，服装设计也逐渐分为几个相对独立的部分，如服装美术设计、服装工程设计、服装营销设计等。在这些设计中，服装外观设计对服装的结构、生产和销售起决定性作用，因此，以设计服装外观为核心的服装美术设计就成了服装设计中最重要的一环。

服装美术设计要对服装的外观进行设计，即对服装外观形式美的几个要素，款式、色彩、图案、材质及它们之间的组合关系进行设计。并且，服装的外观和实用功能、审美功能、社会功能以及市场有着密切的联系，还需要研究服装外观与人体结构、人体活动规律的关系，研究市场流行对服装外观的影响。只有综合地完成这些要求，才能完成好服装美术设计的任务。

五、学习服装设计的方法

从事服装设计需要学习的东西很多，抓住学习的重点是十分必要的。

1. 学习扎实的基本功

①具有扎实的基本绘画技能。为了向别人宣传和展示自己的构思或作品，需要效果图（图1-3）、款式图（图1-4）等；为了指导制作者或生产方将自己的作品生产出来，需要结构图，熟练的绘画技巧能帮助设计者描绘出自己服装的款式、色彩、图案、材质的设想以及对着装状态

图1-3

的展现；制图能帮助设计者表达出对服装结构和缝制的要求。没有这些能力，设计者无法将自己的思维和创作展现，别人也无法了解其正确的意图，更无法满足对服装的需求。

②掌握相关的基本知识。从事服装美术设计必须具备以下基本知识：知道人的形体结构和特征、人体的活动规律，了解服装材质的性能和外观特点，掌握服装的制作工艺。

图1-4

③人体结构、不同人群的形体特征和人体活动规律是服装设计的依据。服装的各个构成部件,如开领的深浅、腰围的大小、肩的宽窄都要以人体结构、人的形体特征和人体活动规律为依据去考虑,才能做出美观、合体的服装。同时,服装的分割线形态、装饰线位置以及装饰图案的比例等,都应结合人体比例和人体美的表现去考虑。

④服装材质是实现服装款式的物质基础。设计者要全面准确地了解材质的性能、色彩、图案、肌理等外观效果,并努力按照展现美的规律把它们和款式结合在一起,以适应需求。

⑤服装裁剪和缝制工艺是实现服装设计的手段。设计者可以自己动手制作样衣,以便在样衣的裁剪、缝制过程中发现问题、解决问题,有机会不断完善、整理和完整展现自己的构思和设计。

2.丰富的积累与感知美的能力

以表现技巧作为基础,可以进行创作,但创作要具有美感、创新,创作形神兼备的作品,需要培养美的观察力和辨别不同形式美的审美能力。通过对素描、速写、色彩、图案的学习,培养均衡的美、韵律的美、对比的美、和谐的美等方面的意识。在课堂以外,还应多观察、多积累、多记录美的事物。

资料的积累是必要的。多积累服装资料,把自己喜欢的服装随时进行记录,或绘画,或拍照,或剪贴,记录后更重要的是进行资料的整理,服装的款式、色彩、图案、材质、整体着装,以及与之搭配的鞋、帽、包、首饰等配饰,穿衣人的特征及衣着环境,同时还有自己的感受和意见。持久、反复地记录,为从事服装设计奠定基础。

丰富的积累除收集资料外,还包括修养和知识的积累,如艺术修养、文学修养、心理学修养等多方面。绘画艺术直接有助于服装设计,音乐艺术可以间接地培养对美的感知能力,心理学可以帮助分析消费群体的审美心理、审美要求及其变化,使设计师能即时把握流行趋势。总之,拥有综合而广泛的知识作基础,能使设计者在进行服装设计时,将更多的内涵和生命力赋予作品。

3.较强的适应能力

服装美术设计者,要能够了解和适应不断变化的流行潮,才能有符合流行潮的服装设计面市,才能受欢迎和畅销。而流行是有时间性、空间性、周期性的,不同的时期、不同的地区、不同的人群、不同的环境,对服装的需求有相当大的差异,这就要求设计者常变常新,应该深入生活,从生活中汲取养分,巧妙地运用生活中的素材,为设计者带来出人意料的收获。

六、常用绘画工具

- 铅笔:用来起稿,服装美术设计中常用的是2B、HB。“H”表示硬,“B”表示软,前面的数字表示软硬程度,数字越大,就越硬或越软。

- 绘图笔:用来给效果图或款式图描线条,也可用来绘制时装速写,常用的是0.2~0.5 mm的型号。初学者可以用中性笔或钢笔替代。

- 彩色铅笔:用来绘制效果图,也可以使用水溶性彩色铅笔来表现水彩颜料的效果。常使用12色或24色。

- 水粉颜料和水彩颜料:绘制效果图的时候使用。水粉颜料覆盖能力较强,可以表现厚重感的面料,水彩颜料较透明,适合表现透明面料。

- 绘画用纸:速写纸、素描纸、水粉纸是常用的绘制款式图、效果图、时装速写的纸张。有色卡纸在表现一些特殊的面料效果或画面效果的时候使用。拷贝纸,在完成初稿后到正式图纸上时使用。

- 橡皮:质地柔软的橡皮较好。使用时要随时保持橡皮的干净,用脏橡皮把画面擦脏后,就不易处理了。

- 画板:垫纸的木板,板面平滑,大小可以根据画纸的大小来定,常用的是“8开”和“4开”的规格。如果有工作台也可以不使用画板。

其他的用于服装设计的工具还有很多,如马克笔、色粉笔、定型剂、炭笔、勾线笔、丙烯颜料;直尺、曲线尺等也可作为绘图的辅助工具(图1-5)。

图1-5

试一试

- ① 每天从服装杂志、电视、互联网络等媒体上收集各种类型的服装及配饰，将其记录整理下来。
- ② 多看相关书籍拓宽相关的知识面，提高审美能力。
- ③ 充分了解不同绘图工具的使用方法和绘图效果。

学习评价

学习要点	我的评分	小组评分	教师评分
我会举例说出服装的功能(30分)			
我能对各种服装进行分类(40)			
我会根据需要完成的绘图效果选择合适的工具(30分)			
总分			

学习任务二 服装款式设计

- [学习目标]** ①理解服装各部件的设计要点，款式设计的原则与方法，使设计出来的服装外形和内部结构协调统一，注重服装中的细节设计。
②掌握服装款式设计原则和服装各部件的设计方法，能运用不同的设计方法来设计服装。
- [学习重点]** 了解服装外轮廓的造型特征，掌握服装内部线条设计和服装各部件的设计要点和方法，理解服装设计的原则和技巧。
- [学习课时]** 20课时

一、服装外廓形的种类与特点

服装的廓形是视觉感受到的服装与外部空间的边缘线，即服装的外部造型剪影，如图2-1就是各个时期的廓形。人体是服装的主体，服装造型变化是以人体为基准的，服装廓形的变化离不开人体支撑服装的几个关键部位，如肩、腰、臀以及服装的摆部。服装廓形的变化也主要是对这几个部位的强调或掩盖，因其强调或掩盖的程度不同，便形成了各种不同的廓形。

以英文字母形态表现服装造型特征，具有简单明了、易识、易记等特点。

1.A形外廓形

外轮廓成A形的服装上窄下宽，典型款式有披风、斜裙等，这种廓形的服装给人活泼阳光的感觉。A形的上衣和大衣以不收腰、宽下摆，或收腰、宽下摆为基本特征；上衣一般肩部较窄或裸肩，衣摆宽松肥大；裙子和裤子均以紧腰阔摆为特征。图2-2是A形连衣裙，图2-3是A形披肩，图2-4是A形短裙，图2-5是A形裙裤，给人休闲自然的感觉。