

主编 李晓鲁

服装设计

G A R M E N T D E S I G N

新世纪课程改革设计专业系列教材

河南大学出版社

流涌者

无领袖衫，大袖运动式上衣，短腿七分裤
设计灵感：从运动风中来，加入一些
时尚元素，展现一种自由、洒脱、随性
的时尚风格。

流涌者

无领袖衫，大袖运动式上衣，短腿七分裤
设计灵感：从运动风中来，加入一些
时尚元素，展现一种自由、洒脱、随性
的时尚风格。

流涌者

宽大的外衣及背心，短腿七分裤
设计灵感：从运动风中来，加入一些
时尚元素，展现一种自由、洒脱、随性
的时尚风格。

流涌者

大件外套，大袖运动式上衣，短腿七分裤
设计灵感：从运动风中来，加入一些
时尚元素，展现一种自由、洒脱、随性
的时尚风格。

流涌者

无领袖衫，长腿运动式上衣，短腿七分裤
设计灵感：从运动风中来，加入一些
时尚元素，展现一种自由、洒脱、随性
的时尚风格。

服装设计

GARMENT DESIGN

新世纪课程改革设计专业系列教材

主编 李晓鲁

副主编 白志刚 李克兢

河南大学出版社

流浪者

解构图形，大件运动式上衣，短款七分裤

解构图形，大件运动式上衣，短款七分裤，解构图形，大件运动式上衣，短款七分裤，解构图形，大件运动式上衣，短款七分裤

流浪者

解构图形，大件运动式上衣，吊带形裤子

解构图形，大件运动式上衣，吊带形裤子，解构图形，大件运动式上衣，吊带形裤子，解构图形，大件运动式上衣，吊带形裤子

流浪者

宽大的外衣及背心，短款

解构图形，大件运动式上衣，吊带形裤子，解构图形，大件运动式上衣，吊带形裤子，解构图形，大件运动式上衣，吊带形裤子

流浪者

大管外套，大件背心，解构图形，大件运动式上衣，吊带形裤子

解构图形，大件运动式上衣，吊带形裤子，解构图形，大件运动式上衣，吊带形裤子，解构图形，大件运动式上衣，吊带形裤子

流浪者

解构图形，大件背心，解构图形，大件运动式上衣，吊带形裤子

解构图形，大件运动式上衣，吊带形裤子，解构图形，大件运动式上衣，吊带形裤子，解构图形，大件运动式上衣，吊带形裤子

图书在版编目 (CIP) 数据

服装设计 / 李晓鲁主编. — 开封: 河南大学出版社, 2006. 8

(新世纪课程改革设计专业系列教材 / 王彦发总主编)

ISBN 7-81091-502-9

I. ①服… II. 李… 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 (2006) 第 073832 号

书 名 服装设计
主 编 李晓鲁

策 划 王四朋
责任编辑 王四朋
校 对 余建国
装帧设计 王四朋

出版发行 河南大学出版社

地址: 河南省开封市明伦街 85 号 邮编: 475001

电话: 0378-2864669 (行管部) 0378-2825001 (营销部)

网址: www.hupress.com E-mail: bangong@hupress.com

经 销 河南省新华书店
制 版 郑州市今日文教印制有限公司
印 刷 河南省瑞光印务股份有限公司
版 次 2006 年 8 月第 1 版
印 次 2006 年 8 月第 1 次印刷
开 本 890mm × 1240mm 1/16
印 张 12.75
字 数 400 千字
印 数 0001—3000 册
书 号 ISBN 7-81091-502-9/J · 107
定 价 42.00 元

新世纪课程改革设计专业系列教材
编辑委员会

总 顾 问 王明旨 王蕴强

总 主 编 王彦发

主 任 王彦发

副 主 任 赵振乾 马 岭

陈 克 李 勇

曹 阳 杨 刚

任留柱 杨 伟

刘根货 王四朋

编 委 李广安 汪俊林

冉献东 张新词

李晓鲁 吴京培

王 雨 马公伟

王福祥 胡国正

宋荣欣 李 一

陈同基 王令中

袁宝林 耿 聪

魏小杰 付中承

韩惠君 薄清江

本书主编 李晓鲁

本书顾问 吴海燕

总序

王彦发

20世纪90年代以来,随着国民经济的繁荣、人们精神文明和物质文明程度的提升以及教育体制改革的深化,我国学校艺术教育进入了一个新的阶段,美术教育得到快速发展。全国各大综合院校和一些专业院校抓住这一机遇,纷纷开设美术和艺术设计专业,扩大美术招生和办学规模,美术与设计专业在读人数逐年增长。为了适应这一新的发展形势,不少学校院系不惜投入巨额资金改善教学环境和设施。这几年,我们看到一座座高大漂亮的教学楼拔地而起,一个个功能齐全的展厅投入使用,禁不住为我国美术教育发展速度之快感到欣喜。但欣喜之余,我们又不能不承认,同这些最为直观的“硬件建设”相比,同样重要的教材建设却不免显得有些滞后了。

教材是实现一定教学目的的重要工具,是体现教学内容和教学思想的知识载体,也是深化教育体制改革、全面推进素质教育、培养创新人才的重要保证。教材建设的滞后,必然影响我国美术教育事业进一步快速健康的发展。

目前高校美术专业教材的状况,主要存在以下几方面的问题:一是内容陈旧,不能适应现代教育全面提高学生素质的要求;二是编写者各自为战,缺乏统一组织协调,因而不能形成一个完备的教材体系;三是使用混乱、盲目,用书单位抓到什么用什么,在教材和学生之间缺乏明确的对应关系。要想实现我国美术教育从量到质的全面提高,必须下大力气改变这种状况。这套高等学校美术专业教材的编写,就是我们为改变教材建设滞后状况所做的初步尝试。

在河南省高校教材委员会和河南大学出版社的大力支持下,我们于2000年3月在开封召开了高校美术专业教材编写会议,成立了编委会,邀请具有多年创作、设计和教学实践经验的专家参与编写美术与设计各科教材,拟向各高校美术、艺术设计等专业师生和社会上的美术爱好者推荐使用。

这套教材集中了河南大学、郑州轻工业学院、河南师范大学、杭州师范学院、宁波大学、中原工学院、洛阳师范学院等十多所院校的教授、副教授撰稿。他们多是在美术、艺术设计学科领域有突出贡献的专家和学科带头人。这些教材是他们长期以来从事教学与艺术实践的结晶。

与以往同类教材相比,这套教材在内容质量上有新的突破,其突出特点是注重基本素质教育,力求内容新、体系新、方法新、手段新,力求具有科学性、启发性和现代美术教育教与学的适用性。编写体例注重创新能力的培养,更有利于艺术院校学生知识、能力、审美悟性等在内的综合素质的协调发展。在选择大量图例方面,力求更新颖、更能代表时代特点,从而提高学生阅读兴趣并可供借鉴创造。我相信,这套教材的出版,将为培养具有创新精神和创造能力的复合型人才,为提高他们的审美能力和文化素养,开发自身的潜能,促进他们全面发展起到不可估量的作用。

这套系列教材的出版得到了河南省教育厅、河南大学有关领导的高度重视,得到了河南大学出版社的大力支持,在此,我谨代表参与编写的专家学者表示诚挚的谢意!

在美术教育教学不断改革发展的进程中,编写出版这套教材,一定会存在一些不足和有待改进、完善之处,我们期望同行、专家不吝指教。

2006年4月26日

前言

李晓鲁

服装作为时代的镜子，在人类精神生活与物质生活中占有非常重要的地位。随着人类文明的进步、科学技术的发展和物质生活水平的提高，服装成为人们个性和审美的表达，影响着现代人类的生活，肩负着引领社会走向和谐的使命。服装设计涉及材料、结构、工艺、美学、史学、社会心理学、市场营销等方面，是一门综合学科。服装设计技术性很强，蕴涵着丰富的设计创意与智慧，要求设计师既要具备扎实的理论基础，又要具备一定的专业实践经验，只有这样，才能够将其艺术审美理想与生产、销售、使用等社会实践环节相结合。

服装设计作为兼具艺术与实用的交叉学科，其艺术性与实用性不应脱节。秉承这一理念，本书立足于传授设计者理论知识、培养设计者创作理念、赋予设计者设计技能的同时，更注重指导设计者掌握设计创意——工艺制作——生产指导——产品销售——整套产品开发的全部流程，提升他们设计开发过程的控制能力。

高等院校的服装设计教学除了有技能训练内容，更有较高层次的创新性、艺术性的内涵，即培养学生有较高的评判能力，对服装审美的、文化的乃至精神的内涵有更多的了解和体验。本书从高等教育的角度，引领学生系统地学习服装设计的理论知识，通过实践锻炼创造性思维，强调专业素质培养、能力培养与创新思维的开发，使其具备适应市场和时代要求的能力。

当代社会文化的多元化和生活方式的个性化给服装的发展带来了新的生机，也对服装提出了更高的要求。本书从时代的要求出发，对服装设计和时代文化的关系进行了深入的探讨，对时尚、流行趋势、消费心理的研究有利于使设计更好地服务生活、提升生活品质。书中配有大量的国内外优秀服装设计图片，具有较强的时代感和新颖性。

《服装设计》系统地介绍了服装设计的相关基本理论、设计美学和形式法则，对于服装设计要素、各类服装设计规律及服装品牌风格与设计进行了重点分析，具有较强的系统性、实用性和时代感。本书作为教材适用于高等院校艺术设计专业（服装设计方向）及服装设计与工程等专业，对于从事服装设计、服装产品开发、服装营销等工作的专业人员有较高的参考价值。希望能够和服装行业的朋友一起携手为我国高等服装教育事业的发展、为人类高品质的生活作出贡献。

在此诚挚地感谢河南大学出版社的热情支持，感谢所有同仁和朋友的帮助。书中缺点和不妥之处，敬请同行专家批评指正。

2006年4月26日 于郑州

contents 目 录

第1章	服装设计者的素质	1
第一节	服装设计师的知识结构	2
第二节	服装设计师需要掌握的基本技能	5
第三节	宽厚的知识层面	10
第2章	服装设计概述	13
第一节	服装设计和研究范畴	14
第二节	服装设计的特点	16
第三节	服装设计的要素	16
第四节	服装设计的方法	18
第五节	服装设计的程序	21
第3章	服装的美学要素	23
第一节	美与审美	24
第二节	服装美学	25
第三节	形式美原理及其在服装设计中的应用	29
第四节	设计艺术流派与服装设计风格	34
第4章	服装造型设计	43
第一节	服装外部造型	44
第二节	服装内部结构线设计	55
第5章	服装材料	59
第一节	服装材料的构成	60
第二节	服装材料的种类与特征	62
第三节	面料的服用和形态特性的发展	66
第四节	新型面料的开发	71

第6章	服装色彩设计	75
第一节	服装色彩概论	76
第二节	服装色彩的配色应用	77
第三节	服装色彩的整体设计	88
第7章	服装绘画基础知识	93
第一节	了解人体结构	94
第二节	绘画工具及常见技法简介	102
第三节	不同质感面料的画法	105
第四节	服装配饰的画法	107
第8章	专题设计	111
第一节	男装的特点和设计	112
第二节	女装的特点和设计	116
第三节	童装的特点和设计	118
第四节	职业装的特点和设计	121
第五节	针织面料服装的设计	127
第六节	皮草服装的设计	132
第七节	休闲服装设计	142
第9章	系列服装和创意服装的设计	145
第一节	系列服装的设计	146
第二节	创意服装的设计	148
第10章	服装与流行	151
第一节	服装流行的特点和起因	152
第二节	服装流行的传播规律	156
第三节	流行趋势的预测与应用	158
第11章	品牌服装的开发、发展战略及实施计划	163
第一节	品牌服装的特点和设计	164
第二节	品牌服装的开发及发展战略	170
第三节	品牌服装的营销策略及实施计划	175
第12章	20世纪服装界十大灵魂人物	189

第

1

章

服装设计者的素质

第一节 服装设计师的知识结构

服装设计作为时尚流行的造型艺术语言 与设计师有着密不可分的联系。服装设计师根据工作领域、性质和内容的区别,形成了各种类型,从大类上可分为高级成衣设计师和高级时装设计师。高级成衣设计师是批量生产的服装企业设计师,包括自营品牌设计师、形象品牌设计师、专卖品牌设计师、商店品牌设计师、贸易批发品牌设计师、代理品牌设计师;还有一些专业化的设计师,如婚礼服、行业制服等视特定需要拥有的设计师。高级时装设计师是承接单件设计的,有极高的完成难度、费工费时的高级手工制品服装企业设计师。(图1-1)

随着科技的发展,各种新设备、新工艺、新材料不断涌现,人们的生产方式、生活方式、审美观、价值观不断变迁。在这一特定的时代背景下,要体现服装设计艺术的商品价值,就需要设计师有扎实的设计理论基础、造型基础、营销基础以及其他相关方面的技能。如设计师对服装造型变化的追求,对服装流行的色彩把握,对材料的特征理解,对市场的认识等等。设计师在企业中的工作是多样繁杂的,从信息的收集整理、设计主题的提案、款式的选择、面料、辅料、配件的选用、款式、板型和样衣的监制,到发布会、展示会、订货会的举办,都是设计师的工作。因此,服装设计师是服装设计的主导和灵魂,他必须对自己服务的企业或品牌运作负责。在现代服装产业中,品牌策划正确与否直接关系到销售量。

由此可见,服装设计师不仅要具备良好的艺术修养和造型基础,画得一手漂亮的服装画来表现设计意图。同时也应熟知各种服装材料的特性,通过剪裁和缝制工艺制作出来。实物的制作过程需要掌握服装结构和服装工艺的知识与技能。这些知识与技能可以加深设计师对服装的理解,可以完成由画家成为服装设计师的转变过程,使自己的设计构想物化为最佳效果。设计师还必须掌握计算机生产管理和网络经营管理。21世纪,计算机作为现代化管理手段,在企业全方位降低成本、规范化经营、在竞争中求发展等方面,起到了决定性的作用。

图1-1

以上知识技能,是从事服装设计师工作应具备的基础知识。从现代服装设计专业就业的角度来看,企业界在选材上更多的强调人才的综合素质、道德人品及创新能力。这就要求服装设计师应具备更全面、更系统的知识结构。

全面的服装设计专业知识结构包括自然科学、人文科学和社会科学三大科学体系中的某些学科。

自然科学

服装人体工程学、服装材料学、服装卫生学、

服装工艺学、服装结构学、服装设备学。

一、优良的审美鉴赏力

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,是人类通过服装将其自身所表现出对时代精神与物质、科技与文化、审美与实用有机结合的理解和应用。服装设计是形式美体现得最突出、最明确、最普遍的艺术形式,因此,培养优良的审美鉴赏力应该放在首位。审美意识是客观存在的审美对象在人们头脑中的能动反映,是人们认识世界的一种方式。在欣赏美、创造美和感知客观事物的过程中,伴随着各种情感体验。可见,审美活动是感性和理性相统一、是情感和理智相互作用的综合、能动、积极、主动的高级精神活动。(图1-2)

服装审美属于实用美学范畴。实用美学包括技术美学、装饰美学和社会美学等分支。服装美学与这些分支有着千丝万缕的联系。服装审美活动异于其他艺术的审美活动的一个重要方面,是审美主体与审美对象的合二为一,这是因为服装审美包含了设计艺术和穿着艺术两个主要方面。服装本身一般不单独地被当作审美对象,常常与人有机地结合在一起而被人审视和欣赏。服装的穿着者既与服饰一起组成审美对象,同时又成为第一个和最重要的审美主体。

审美鉴赏力需要一种知觉判断力。这种判断力来源于欣赏者对艺术语言本身的理解、丰富的审美经验和艺术修养,以及对生活深邃的感悟。这有赖于长期的专业训练和各方面知识的不断积累、循序渐进的提高自己的审美观念和审美鉴赏能力。

我们常常遇到这样的情况,同一件艺术作品,由于欣赏者的审美意识、文化素质、性格、性别、职业、人生经历或所受教育的不同,审美结论会大相径庭。这是因为审美欣赏者在鉴赏活动中往往运用以往的经验、知识、想象、情感和记忆感受来进行分析、判断、体验,然后做出审美评价。如何使自己的设计不仅符合一般的设计原理,而且充满震撼人心的艺术魅力,这需要设计师有很好的审美鉴赏力。当一个设计处于构思和草图阶段时,其工作性质多半属于艺术工作,是用艺术性的形象思维来思考的。对造型和色彩的安排,对材料和细节的处理,都将用艺术的感性手段来对待。此时,综合性

图 1-2

染织工艺学、服装整理学、服装厂设计、服装电脑辅助设计。

人文科学

造型美学、色彩美学、服饰美学、

音乐欣赏、文学欣赏、美术基础。

摄影学、服装广告学、纹样学。

社会科学

服装管理学、服装商品学、服装营销学。

中西服装史、工艺美术史。

服装心理学、生活科学、环境艺术学。

的审美鉴赏力为设计师提供了很好的帮助。使设计言必有物、游刃有余、品味与灵性贯穿于设计作品中。

服装作为以审美经验为中心,研究服装及其设计的学科,我们可以从三个方面学习:来增强自身的审美鉴赏力。一是从审美心理学方面分析服装美;二是从艺术方面来研究服装本身的相对性质,服装流派与各种艺术流派之间的关系,特别是与现代艺术之间的关系;三是从社会学的方面来分析服装美感产生的社会因素,分析服装与人们的生活方式和消费习惯的关系。

二、观察力的培养

服装设计在很大程度上,是设计师自身对外部世界的体验,是“在他人可以体会、认同,理解并能够接受的形态中,运用自己的审美经验和艺术技能对时代精神的一种艺术性表达”,而表达首先需要有超强的观察力。

观察力是一种有意识、有目的、有计划的知觉能力,它是在一般的知觉能力的基础上,根据一定的目的观察和研究某一事物的外在特征,内在本质及其构成规律的能力。罗丹有一句名言:“美是到处都有的。对于我们的眼睛,不是缺少美,而是缺少发现。”设计师若想“发现”生活中的美,就必须具备一定的观察能力。因为,观察是设计师摄取外界信息的主要渠道,也是服装创意产生及完善的重要条件。服装创意离开了生活,就会成为无源之水,无本之木。设计师对生活的观察,与普通人观察生活是有区别的。设计师是以专业的需要去留心 and 关注普通人所不注意或熟视无睹的事物,试图从中发现与服装专业有关的因素,并为自己的创意所用。(图1-2)

观察力的形成主要来源于浓厚的兴趣。“兴趣是最好的老师”。

三、设计思维

在现代服装设计中,设计师除了具有全面的专业素质、知识结构之外,还要具备科学的头脑、超前的意识和全新的设计思维以及极强的综合能力。服装设计是艺术与技术的结晶。因此,各种思维方法的综合运用,成

图1-3

为现代服装设计思维形式的主流。综合性思维是全方位、多视角,以突破原有思维模式的束缚去发现事物的各个方面的思维,这种思维形式包括为逆向思维、多向思维、侧向思维等。

(一) 逆向思维

逆向思维法是从反方向展开的一种思维创作方法。这种思维创作方法是从二个完全逆反的角度进行的对立否定的设计方式。走反常规,突破传统习惯和固定模式,出奇制胜,消除模仿较为有效的设计方法。在服装设计巾常常忽视逆向思维。其实,只要是在服装设计中已经被人们默认或形成习惯的各个方面,都可以用逆向服装设计思维法使自己的思维在正反两个方面驰骋,将自己的思维从习惯性和传统性的思维模式中解放出来,变成现代的、立体的、滚动的自由思维方法,使思维进行强制性的运动,从一个极端到另一个极端,在不知不觉中使我们的思维活跃起来了,逆向思维法,就好比是给思维的一种动力,将人的思维方式进行变革。用逆向服装设计思维法发现问题,并巧妙解决问题的成功设计案例不胜枚举。

(二) 多向思维

多向思维是从某些特定因素出发,依据事物与事物之间相互联系的多样性的规律,进行各个方向的思考,设想出多种构思方案,这种思维方式呈放射状,举一反三,触类旁通,发散点之间有类似想法也有跳跃性较大

的想法,有横向想法也有纵向想法。多向思维比较适合用于广开思路的设计初级阶段。这些想法可以将同一时期、同一类别的服装和不同时期、不同类别的服装差异与现状,进行客观评价选择,充实设计的主题构思,确立最合理的设计构思和设计方案。想法越多提供的可能性也就越多,思维的质量就越高。多向思维的运用,主要在寻找多元的、立体的发散点并能够依据特定因素及时调整发散方向。

(三) 侧向思维

侧向思维是利用与服装不相关的局外信息,从其他领域内通过丰富的想象和联想,相互交叉和渗透,得到启迪而产生灵感的思维方式。侧向思维的特点是设计灵感来源于生活,最常见的侧向思维服装设计就是仿生设

计。设计师通过对自然形态的观察、想象、升华的创作过程，表达个人对现实事物的独特领悟。

有意识的将两个没有必然联系的事物,由此及彼地转化,这个过程起源于某和奇特的设计灵感,经过大胆随意的联想完成的服装造型,从人们不熟悉的视点和角度去观察和揭示客观事物,这种不受自身的设计基础和经验的束缚,没有固定的方式和方法的侧向思维方法,在服装设计常常获得意外的成功。

例如，西方现代艺术对绘画艺术的形式语言本体探索推向了极端。“野兽派”、“立体派”、“非洲黑人雕塑”、“超现实主义派”等各种标新立异的艺术思想、艺术流派在不断萌生、兴起、蔓延。服装设计艺术不可避免的受到各种标新立异的艺术思想、艺术流派的影响，也掀起了一股反叛的浪潮。一批敏感的服装设计师们，吸取当时各种艺术流派的精神，不拘泥于传统，创作出了一批优秀的作品。

第二节 服装设计师需要掌握的基本技能

一、服装绘画技能掌握

服装绘画是将设计师的构思转化到平面的物化载体,表达出设计师的个性和风格。其目的是烘托和营造服装空间造型效果和艺术氛围,体现服饰、人物、环境的协调统一,体现服装设计的意图及构想,展示服装款式设计、色彩配置及服装材料的平面效果,为立体成衣与生产提供形象依据,也可作为服装设计的传播与欣赏提供可视信息,从而增强人物及服装的艺术感染力和时尚流行的号召力。因此,作为服装设计师首先应该对于服装绘画的历史、人体的基本结构、比例以及服装造型和材料特征等有较为系统的认识,并能够用绘画的手段准确地表现出来。(图1-4)

（一）服装绘画的实用性

服装设计的本质在于在满足人们物质需求的同时满足其精神需求。服装的这种特征通常被称为服装的艺术。

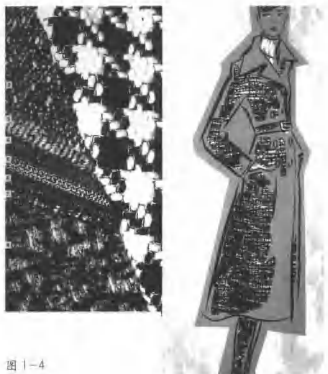

图 1-4

性和实用性。服装绘画即充分体现了该特征。实用性服装绘画作品中的人物,承担着为服装加工生产商提供穿

着者的身份特征。审美情趣和服装造型的款式特点,服装的配色等实用性工作内容。(图1-5)

图1-5

(二) 服装绘画的艺术性

与实用性服装绘画相比,艺术性服装绘画在创意上更为费心,承载着更多的服装欣赏与审美的文化内涵。主要用于高级时装及成衣品牌的发布与推广。服装流行趋势的宣传,提供服装绘画欣赏与引导消费。它主要的阵地,在服装领域中的宣传与发布机构,如发布会宣传、专业画报杂志、服装广告、宣传册等等。也可单独作为欣赏型画种出现。

对服装绘画本体内涵与功能的正确认识以及在服装设计领域中的科学应用,是服装绘画自身价值能够得到充分体现的关键所在,也是我们学习与研究服装绘画创作的必要前提。服装绘画的演进和现代意义上的分类发展是服装设计与文化发展的形象缩影。当然,服装画也不是万能的,它的存在价值建立在服装设计综合体系之中,是服装设计有机整体的组成元素之一。(图1-6)

(图1-7)是热内·格鲁乌(Rene Gruau)的作品。画家凭借对流行的敏锐触觉,灵气四溢的个性化表现语言。首先在色彩上下工夫,大胆采用明度和色相的强对比关系吸引你的眼球。其次在构图上让主体人物占据了画面的大部分空间。在人物姿态的设计上若隐若现的小“S”形和服装外部形迹的大“S”形成一个反方向的互补关系,巧妙地将人体运动和服装造型的节奏、韵律,在不知不觉中展现出来,两个相互穿插的“S”形引导我们的视线在画面中不停地滑动、追逐、跳跃的小“S”形曲线回荡着青春的活力和生命的韵律美,充满浪漫和高贵的气质。酣畅淋漓的笔触,潇洒浪漫的风格,不拘泥于细节结构而表现出服装的整体风格、品位,烘托出服装的艺术情趣,十足地展现出艺术性服装绘画中人物姿态的魅力与价值。

图 1-6

图 1-7

二、服装平面款式图绘制

服装平面款式图是在设计效果图的基础上,对服装的正面、背面和局部进行平面展开,用平面形式将构成

服装款式的结构画出来,是完善制版和保证工艺实施的依据。因此,绘制时必须用清晰的线条,精确的体现出服装特征和接近真实的设计比例关系。平面款式图有两种画法,一种是用较粗的实线绘制服装的外部轮廓,用较细的线和虚线绘制内部结构线,另一种是全部用均匀的线条对服装的结构进行准确的描绘。表现的主要内容有,服装各部位的比例关系,服装的内部结构线,服装的特别设计、装饰和一些复杂的结构,还要标注服装的重要尺寸。附上面料小样及文字说明等(可以附图说明)。服装平面款式图在服装效果图中常常起到辅助和补充作用,是设计师完成设计意图的途径,在服装生产中起着连接服装设计和服装工艺编制,服装缝制的桥梁作用。(图1-8)

图 1-8

三、服装裁剪基本知识

服装是因人体而产生,并服务于人体,作为设计师不仅要具备良好的艺术修养和造型基础,同时也应懂得如何使自己的设计构想通过裁剪和缝制工艺,达到成衣的最佳效果。一般地讲,服装工艺包括量体、制图、剪裁、缝制等工序。

(一) 量体

人们常说“量体裁衣”,就是对人体体型作认真的观察和测量。对于一些特殊体型,还要用目测详细记录被测量者的体型特征,一双善于观察、判断的眼睛能够准确的划分被测量者的体型特征和分类,能够对症下药的裁剪出舒适、合体、自然的服装。量体时用软尺垂直或水平测量人体有关部位的围度,长度和宽度。量体时被测量者要穿紧身内衣裤,站立端直,呼吸正常,手臂自然下垂,姿态处于自然状态。测量围度时(颈围例外),要注意保持软尺前后平衡,防止背部滑下或抬高,始终保持横平竖直,松紧适中。根据人体测量的数据是紧身的,直接用它加工的服装虽然合体,但是不适合人体运动。为了使服装适合于人体的各种姿势和活动,必须在人体测量所得数据上,根据服装的用途和款式造型的需要,在量体的基础上加一定放松量,确定成衣尺寸。

1. 围度测量

用软尺在人体有关部位水平围绕一周进行测量。服装设计所需要测量的围度有胸围、腰围、腹围、臀围、大腿围、膝围、臂根围、肘围、腕围、头围、颈围等。

2. 长度测量

用软尺在人体一个部位到另一个部位的距离进行测量。服装设计所需要测量的长度有身高、衣长、前腰节长、后腰节长、乳高、袖长、肘长、上裆长、下裆长等。

3. 宽度测量

用软尺在人体同一部位的两个端点距离进行测量。服装设计所需要测量的宽度有:肩宽、背宽、胸宽、乳距等。

(二) 制图

服装制图一般分净缝制图和毛缝制图。净缝制图是指其轮廓线内不包含做缝或贴边,女装款式变化较多,做缝宽窄不一,常采用净缝制图。毛缝制图是指其轮廓线内包含了做缝或贴边,男装款式变化较少,做缝有一定的规范性,故多采用毛缝制图。

(三) 裁剪

裁剪即从制图开始至裁剪衣料的过程。目前我国通常采用的服装裁剪方法概括起来有两种,即平面裁剪法和立体裁剪法。

1. 平面裁剪法

平面裁剪法包括短寸法、胸度法、比例分配法和原型法。

(1) 短寸法 短寸法也称实寸法,它是在对身体的各个部位依次测量出具体尺寸的基础上进行制图裁剪,因此,便于单裁单做的衣服。

(2) 胸度法 胸度法是裁制男装时普遍采用的方法。它是从人的总体长(从第七颈椎量至地面的尺寸)和胸围两个纵横尺寸,根据人体的一般规律而推算出衣片其他部位的合理尺寸,一般适用于批量生产的成衣制作。

(3) 比例分配法 比例分配法是我国目前普遍采用的方法。它是在继承了我国传统裁剪法的基础上,又吸收了日本胸度法的计算方法,比例分配法是以衣服的实际胸围和臀围的尺寸来分配衣片各个部位尺寸的。近年来比例分配法与我国统一服装号型结合起来,因此,也有人将它称为号型服装裁剪法。

(4) 原型法 原型法是女装普遍使用的裁剪方法,它的精髓是利用原型这种既是最简单的基本结构,又能反映人体腰围线以上最基本特征的基础纸型作为媒介,得到纸型和人体之间满意的贴合。它是先用立体裁剪法,根据人体上身各个部位的实际尺寸制成基础原型样板并以它为依据来裁制各式各样的服装样板。此种方法源于日本,由于它的基础板是根据某个人的具体尺寸而定的,因此所裁制的衣服比较合体。但往往不便于批量生产。

2. 立体裁剪法

立体裁剪法即立体结构设计法。它是在标准人体模上通过面料的直接造型获得比平面裁剪更符合人体的版型。立体裁剪没有数字化的处理过程和精确的公式计算,不会使设计师或工艺师抽象思维受到拘束和限制,设计与工艺浑然一体,可以在成型的过程中不断充实和完善设计构想。立体裁剪大多适用于礼服设计或造型多变、左右不对称的服装设计。因此,我们可以充分利用立体裁剪的方法设计出各种线条流畅、富于立体感、造型新颖独特的服装。

(四) 缝制工艺

工业的发展促进了服装生产设备的更新,带动了服装加工旧工艺的改进和新工艺的产生。缝制是在制图和裁剪的基础上,根据具体的服装造型,运用科学的、规范的工艺流程,对衣片进行加工制作的过程。包括衣服主体衣片的缝合与附件(口袋、绶带、底边等)的缝制。一般高档丝绸礼服多以手工缝制为主,而批量生产的成衣缝制则主要是用机器来完成的。在缝制过程中手针和熨烫是重要的辅助手段并贯穿整个缝制过程的始终。

四、服装材料基本知识

服装材料从广义上理解,是指构成服装的所有用料,服装的制作其实是各种服装材料的组合。为了更好地运用材料来实现自己的设计构想,服装设计师应该全面地了解和认识各种材料的特性。概括地讲,服装的材料主要分为两大类,即:天然纤维材料和化学纤维材料。天然纤维包括植物纤维和动物纤维;化学纤维包括人造纤维和合成纤维。

(一) 天然纤维之植物纤维

植物纤维主要是指棉、麻纤维,即以棉纤维、麻纤维为原料经过纺织染整等工序加工制成的产品。天然纤维织物的性能优良,是传统的、最常用的服装面料。

1. 棉织物

棉纤维的性能是:有良好的吸湿性、透气性和穿着舒适性;手感柔软,光泽柔和、质朴;保暖性好有温暖感;染色性好,色泽鲜艳,色谱齐全,但色牢度较差;耐热性、耐光性好,但长时间暴晒会引起褪色和强力下降;弹性较差容易产生皱纹及折痕不易恢复;抗酸性差,抗碱性较好,用20%烧碱溶液处理时,织物收缩强度增加并获得持久的光泽,产生丝光作用;易霉变能抗虫蛀,缩水率高。

棉纤维织造的织物主要有平纹组织、斜纹组织和缎纹组织三种类别。另有少量的起绒织物,如平绒、灯芯绒、绒布等。

2. 麻织物

麻分为亚麻和苎麻两种,其织物除纯纺亚麻布和苎麻布之外,更多的织物是麻纤维与其他纤维混合织造的面料。麻纤维织物的性能是透气性好,吸湿、散湿快,散热性强,爽挺舒适,易折皱。麻织物的强度和刚度大于棉,抗毒和防蛀性能较好,抗酸性优于棉,抗碱性次于棉,缩水率较高。

(二) 天然纤维之动物纤维

以蚕丝、羊毛、兔毛、驼毛等天然丝毛为主要原料成分经过纺织、染整等工序加工制成的产品,叫丝织物或毛纺织物。

蚕丝织物的性能是:光泽自然柔和、明亮悦目,色泽鲜艳均匀;手感滑爽柔软,富有弹性垂悬飘逸;透气性、吸湿性较好,易染色,富有弹性,抗酸性强,抗碱性差,抗氧化剂能力差,抗日光性在天然纤维中最差,缩水率较高。用蚕丝织造的主要面料有绸、缎、纱、绦、罗、绉、纬、葛、锦、呢等。(图1-9)

羊毛织物的性能是:羊毛纤维具有天然卷曲,蓬松柔软,保暖性好,易染色,弹性好,耐磨抗皱,耐热性较好等特点;抗酸性强于棉、麻,抗碱性差,吸湿性较强,抗日光氧化能力居于天然纤维之首,缩水率低。用羊毛织造的面料主要分为粗纺毛料和精纺毛料两大类。

(三) 化学纤维之人造纤维

粘胶纤维也称再生纤维,它是用木材、稻草、芦苇、