

广西美术出版社

中国高等院校设计教程

林燕宁 邓玉萍 编著

服装造型设计教程

学院图书馆

41.2

图书在版编目(CIP)数据

服装造型设计教程/林燕宁,邓玉萍编著. —南宁:广西美术出版社, 2009.6

中国高等院校设计教程

ISBN 978-7-80746-109-8

I. 服… II. ①林…②邓… III. 服装—造型设计—高等学校—教材 IV. TS941.2

中国版本图书馆CIP数据核字(2009)第098519号

中国高等院校设计教程

服装造型设计教程

Fuzhuang Zaoxing Sheji Jiaocheng

顾问: 黄格胜 教育部高校美术教育指导委员会主任 教授

艺术总监: 柒万里 黄文宪 汤晓山

主编: 陆红阳 喻湘龙

编委: 周景秋 陶雄军 黄江鸣 黄卢健 张燕根 林燕宁 江波 邓玉萍 李绍渊 卢菁菁
韦绮梦 莫敷建 熊燕飞 尹红 刘佳 杨志蓉 李德辉 唐胜天 李娟 林海
吴海立 钟云燕 吴昊宇 梁玥亮 吴红梅 吴芳 梁新建 李梦红 利江 陈雷
农琳琳 李林森 邓海莲 贾悍

本册编著: 林燕宁 邓玉萍

总策划: 黄宗湖 苏旅 姚震西

编辑委员会主任: 杨诚

副主任: 钟艺兵 覃西娅

委员: 陈先卓 杨勇 林增雄 马琳 陈凌 吕海鹏 潘海清 方东 韦颖俊 黄烈

策划编辑: 杨诚 钟艺兵 陈先卓

责任编辑: 陈先卓 马琳

责任校对: 罗茵 蒋小玲 肖丽新

审读: 林柳源

装帧设计: 八人

出版人: 蓝小星

终审: 黄宗湖

出版发行: 广西美术出版社

地址: 南宁市望园路9号

邮编: 530022

网址: www.gxfinearts.com

制版: 精一印刷(深圳)有限公司

印刷: 精一印刷(深圳)有限公司

版次: 2009年7月第1版

印次: 2009年7月第1次印刷

开本: 889 mm × 1194 mm 1/16

印张: 6.5

书号: ISBN 978-7-80746-109-8/TS · 13

定价: 39.00元

版权所有 翻印必究

中国高等院校设计教程

TS941.2

177

服装造型设计教程

林燕宁 邓玉萍 编著

广西美术出版社

中国高等院校艺术设计教程

学术审定委员会

顾问: 黄格胜 教育部高校美术教育指导委员会主任 教授

主任: 戴士和 中央美术学院造型学院院长 教授

副主任: 张夫也 清华大学美术学院艺术史论系 教授

丁一林 中央美术学院油画系副主任 教授

杨参军 中国美术学院油画系主任 教授

祁海平 天津美术学院造型艺术学院副院长、油画系主任 教授

张 杰 四川美术学院副院长 教授

李 峰 湖北美术学院 教授

常树雄 鲁迅美术学院教务处处长 教授

郭北平 西安美术学院 教授

赵 健 广州美术学院设计学院院长 教授

邹烈炎 南京艺术学院设计学院副院长 教授

叶建新 中国传媒大学 教授

谢海涛 合肥学院艺术设计系主任 副教授

王庆斌 河南工业大学艺术与设计学院院长 副教授

刘明来 安徽农业大学轻工工程与艺术学院主任

委员: (以姓氏笔画顺序排名) 马 遥 马志来 孔祥翔 文超武 文海红 韦剑华

韦子鹏 韦静涛 韦锦业 韦联华 王善民 王诗洋 王士宏 王 倩 王庆斌

王剑丽 宁邵强 林 伟 林晓雅 平国安 史广达 左剑虹 左 芬 石承斌

叶 萍 叶隆萍 卢宗叶 卢和华 卢生繁 卢 珩 兰志军 甘 阳 孙远志

闭理书 闭宗庭 闭理由 江 浩 刘 军 刘志红 汤晓胤 邢福生 任 民

任留柱 农 家 农学诚 全 泉 伍贤亮 何平静 何婷婷 邱 萍 李裕杰

李 宏 李庭坚 李 腾 李达旭 李 茜 李 勇 李 伟 严 寒 张康贵

张耀军 张 锡 张寒凝 杨 杰 杨秀标 杨 帆 杨贤艺 杨 淳 陈家友

陈 良 陈毅刚 陈智勇 陈万哲 陈 旭 陈建新 陈木荣 陈立未 苏 朗

吴筱荣 吴容娟 吴 琼 陆众志 陆 瑜 沈 勇 余招文 肖裙文 邹 勤

孟远烘 易嘉勋 罗起联 罗 鸿 罗兴华 罗汉儒 金旭明 姚 远 侯建军

贺 雷 俞 崧 赵则民 赵相武 赵筱婕 胡元佳 将 兰 唐 华 唐 敏

唐承柱 容 州 秦旺才 秦宴明 秦 蕾 莫碧琳 莫 涛 桂元龙 徐 健

晏 琦 黄喜波 黄在猛 黄 巍 黄 河 曹庆云 曹之文 梁立新 龚立杰

章望圆 程建新 曾子杰 曾远峰 彭馨弘 董传芳 覃林毅 温军鹰 傅中承

赖 珺 禰旭旻

前言

服装造型设计是服装设计专业的理论与技能兼备的专业基础课程,是一种思维创意活动,是服装设计专业的主要课程之一。对服装设计师的服装造型能力的训练是基本专业技能的培养。理论与技能知识的学习是服装设计的前提和基础。谈到服装的造型,很多人会认为这是服装设计师的任务和工作,觉得服装设计师只要把效果图完成就可以了。殊不知,服装设计师在效果图上能表现的造型能力并不等于他具有良好的服装造型能力。如何使自己楚楚动人的设计效果及造型要素完美地表达在多维的立体形态上,才是我们服装设计的任务与工作,这也是当前人才市场对服装设计师的要求。

本课程的教学,除了开发和引导学生的设计思维和创造能力,更重要的是培养学生对服装造型结构的认识,要让学生从理论上认识服装造型的性占、性别显性形式美法则在服装造型上的灵活表现,理解服装构成的造型因素、服装造型与结构设计的基本原理、服装设计的创作思维方法,服装的面料材质、色彩与工艺对服装造型的影响。

通过该课程的学习与训练,学生可以依靠所学知识,借助其他服装设计技术的运用,充分体现服装设计中独特的设计语言及造型风格,引发学生原创的兴趣,应用所学的形态构成设计原理,启发和培养学生对服装的“平面—造型—人体—空间”的敏锐感觉,通过平面的造型设计练习,体会服装造型从平面到立体的关系,激发学生的设计思维和想象力,加强对服装造型的轮廓与细部结构的整体把握能力,对服装造型有初级的结构与整体的意识,寻求服装造型的审美和实用之间的统一性与协调性,最终实现产品的完成。

服装造型设计是功能与审美相结合的科学,研究服装造型必须掌握与其相关的美术设计基础、专业设计理论以及与服装相关的服装人体工程学、服装材料学等学科理论。随着这些相关知识的逐步深入,加强对服装结构的认识,学会分析不同风格服装的造型特征,在不同服装的造型过程中,将点、线、面、体的造型要素精彩地演绎在服装中,使服装整体与局部的造型对比协调统一,符合我们的审美要求。

目录

第一课 服装概述

007

第一讲 服装的起源和发展

008

第二讲 服装的概念

009

第三讲 服装造型的特点

010

第二课 服装造型的形态

011

第一讲 形式美要素构成服装造型美的条件

012

第二讲 形式美法则与服装造型设计

013

第三讲 服装造型设计的基本要素与应用

018

第三课 服装造型设计

027

第一讲 服装的外廓造型设计

028

第二讲 服装的内部造型

037

第四课 服装的造型要素

049

第一讲 服装材料与服装造型

050

第二讲 服装工艺与服装造型

059

第五课 服装造型设计的构思与设计方法 061

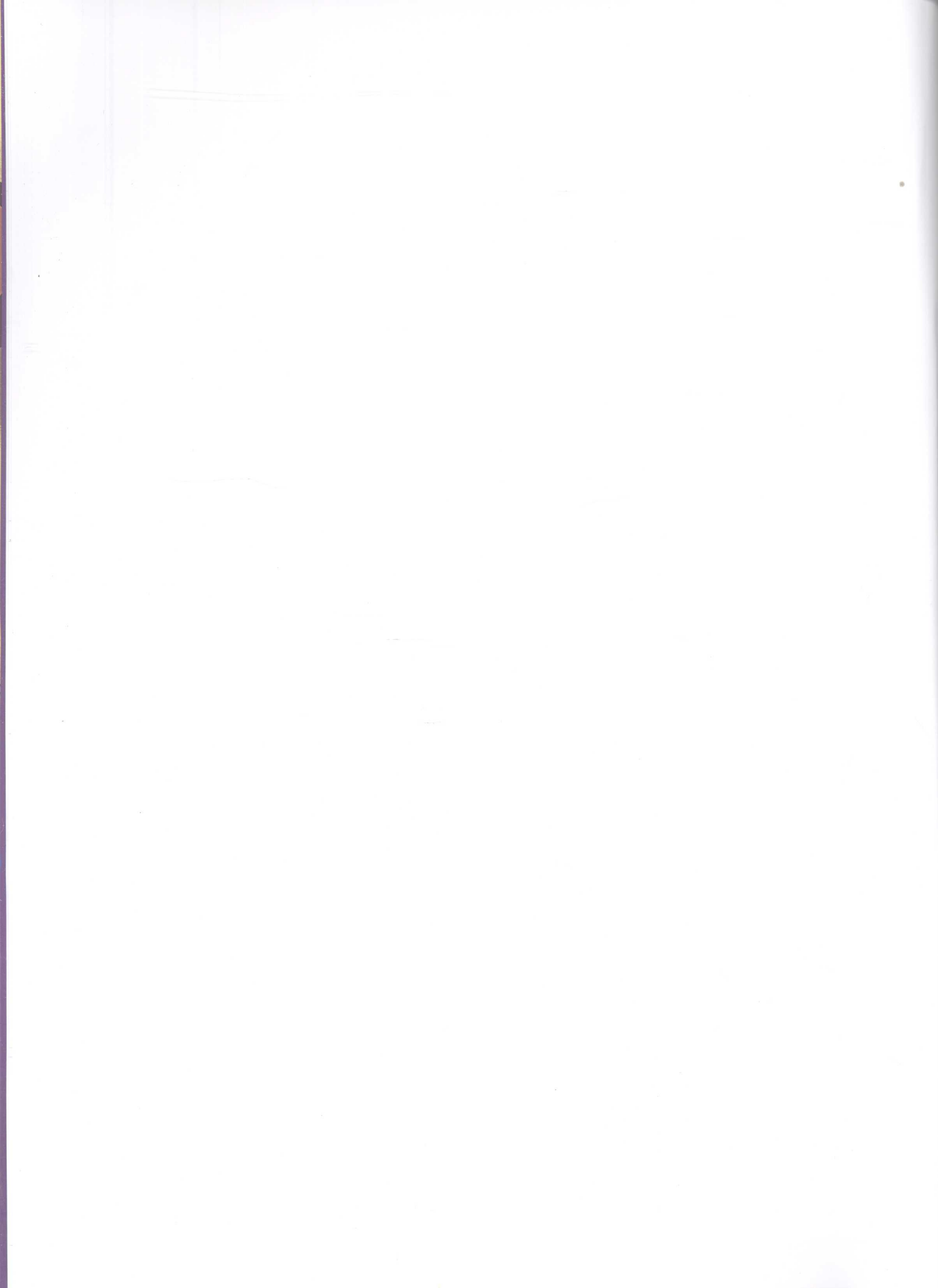
第一讲 关于服装的设计与构思	062
第二讲 关于模仿、借鉴与创新	063
第三讲 服装设计构思	066
第四讲 服装造型设计的创意思维	071

第六课 服装的造型与风格 081

第一讲 关于风格	082
第二讲 主流艺术与服装风格	083
第三讲 服装的风格设计	085

第七课 作品点评 091

第一讲 优秀学生作品点评	092
第二讲 大师作品点评	098

第一课 服装概述

课程名称：服装概述。

授课时数：4 学时。

教学目的：一、了解服装的发展与变化规律。
二、认识服装的基本概念。

教学重点：对服装形成发展的认识。

教学难点：构成学与历史艺术流派思想、内涵、形式的关联与区别。

作业要求：各时期的服装款式造型资料收集。

第一讲

服装的起源和发展

一、服装起源于实用

现代美学认为,服装的美取决于它的实用性,人类在长期的劳动中首先创造了实用价值,然后才有了审美,实用价值先于审美价值,这是人类生存的基础。

服装发展的历史是人类历史中一个光辉灿烂且形象生动的侧面,古往今来,人类的创造物是无处不在。追溯人类服装的产生出现,当初人类为什么穿衣裹体,至今似乎都无法有一个定论。从诸多的猜测中,众家学说概括起来有物质说和精神说,前者主要是适应环境说和身体保护说等,后者为宗教信仰说、羞耻说与异性吸引说等。但后来更多的学者主张一个新的学说,就是生理学说,认为人类早期为了适应恶劣的自然环境,以防身护体为目的,将兽皮、树叶、树皮等物质经简单加工,披挂在身体。当时这种造型简单、工艺粗糙的身体披挂物,就是最初的衣服雏形。随着社会的发展,人类为创造一个理想的生存环境在不懈努力,创造了用植物纤维来纺纱织布,从根本上改变了人类的着衣状态,出现了真正意义上的服装,为服装各方面的形成和发展奠定了基础。可见,服装与人类有着其他物品无法比拟的亲密性。不同时期、不同区域的人们衣着传统和服装形态由于款式、材

料及色彩的变化形成不同风格的服装造型。

二、审美需求推进服装的发展

在服装实用价值向审美价值的过渡中,人类的观念形态起着中介作用,生产力的进步加速了服装的发展。

物质精神需求的日益提高,人类的生活方式、生存环境也随之发生变化,服装与人的关系变得更为直接和密切。也因此激发了人们强烈的创造意识与在求生中表现出来的强烈创造力,由最初的以防护身体为目的的简单造型变为现在的功能与审美相结合,在生活中还通过不同的服装造型风格来显示自己的社会属性。由于科技的进步与发展,人类不断地把技术和一些文化现象融合在一起,创造、设计出更完美、更适用、更舒适、更新颖的造型与时代内涵的服饰。服装在人类发展历史中扮演着极其重要的角色,回顾漫长的服装发展历史,在服装造型的发展变迁中,我们不难看出,在不同时期、不同环境条件下,服装的造型也随着时代要求,形成不同的服装造型和款式特征。社会历史文化的变迁直接影响着服装的造型变化,社会制度、社会文化、审美意识都会在不同时期的服装造型变化中得到反映。在许多原住民族地区,早期的服饰具有勇敢、避邪、平安等图腾意义,是一种精神的象征,本来不具有美的含义,后来发展演变成装饰作用,变成了富贵与美

的标志,并逐步发展成具有审美意义的形象。

三、政治和经济影响服装的发展

在人类发展的历史长河中,许多事物的嬗变都会受到经济发展和政治的影响,服装也不例外。从人类祖先用骨针缝制衣服,到今天科技化流水线生产下的琳琅满目的时尚服饰,都是社会经济不断发展提高的结晶。当人类从原始社会走向政治体制下的权力治理时期的周代,就已有完整、系统的冠服制度,因而有所谓的礼经三百,威仪三千的说法,服饰开始有等级差别。这一时期是世界服装史上最重要的一个时期,同时,古罗马、古希腊、古埃及的服饰等级制度也逐步完善,人类服装愈加充满政治色彩。在欧洲历史发展早期的中世纪有体现权威的基督教徒服饰、体现高贵的宫廷服饰。与此同时,中国则有体现王权的皇族服饰,比如说服装的色彩,金黄色是除了皇帝之外其他人不可用的至高无上色彩。当时服装的整体风格是充满封闭和禁锢的,这也是王权统治一切在服装上的体现。直到文艺复兴的出现,服装才开始走向开放和自由之路,以至于20世纪一发不可收拾。服装的这些演变既是经济发展水平提高的结果,同时也是政治的缩影。

在21世纪的今天,丰富多彩的生活正在改变着人们的生活观念,穿衣打扮已经呈现出多样化、个性化的倾向。

第二讲

服装的概念

服装——穿于人体起保护和装饰作用的制品，其同义词有“衣服”和“衣裳”。中国古代称“上衣下裳”。服装的效果取决于穿着对象、服装造型与穿着环境三大方面的因素。

服装造型——指由服装造型要素构成的总体服装艺术效果。造型要素的划分，从具体造型分为款式、配色与面料三要素；从抽象造型分为点、线、面、形、体、色、质、光等；从部件分为鞋帽、上衣、下衣、外套、内衣、装饰品等。服装造型分为外部

造型与内部造型两大部分。

服装设计是诸多造型艺术之一，与其他的造型艺术一样有其自身的特征。它不像绘画或雕塑可以直接模仿和表现自然界的真实，或用强烈的抽象形态去表达自我；也不像建筑造型那样，在满足了人的居住功能外，可以有很大的造型空间。服装设计是建立在人体的基础上，在满足实用功能的基础上密切结合人体的形态特征，利用不同的服装材料进行形态的再造和表现，外形设计和内在结构的

设计强调人体的结构与优美造型，充分体现人体美，展示服装与人体完美结合的整体魅力。它是艺术与技术、美学与科学的结合体。

我们在识别服装造型的时候，最直接的感觉是对服装外形的认识，即服装的外廓造型。服装的外廓造型特征简洁明了，最能体现服装的形态和风格，从这个角度去认识服装变迁的历史其实就是服装外廓造型变迁的历史。

第三讲

服装造型的特点

服装造型——追求功能性与审美性的完美结合。

造型即创造形体，是艺术形态之一，造型艺术一词源于德语，18世纪的德国哲学家莱辛在《拉奥孔》中始用这一名词。在德语中造型(bilden)原义谓“模写”(abbilden)或“制作似像”(eild machen)。在新中国成立后由苏联传入，并与“美术”互用。它是以一定物质材料和手段创造的可视静态空间形象的艺术。包括建筑、雕塑、绘画、工艺美术、设计、书法、篆刻等种类。造型艺术的特征是总存在于一定空间中，以静止的形式表现动态过程，依赖视觉感受，又被称为空间艺术、静态艺术、视觉艺术。与之相对的音响艺术被称为时间艺术、动态艺术、听觉艺术。造型艺术的上述特征都是由其使用的材料和表现手段决定的。由于造型艺术的门类不同，造型创作的特点和表现形式也存在着很大的差异。例如，画家在创作绘画作品时使用不同的绘画工具与材料，通过对具象或抽象的形态、色彩的描绘来传达自己的感受，这样的艺术造型形式，是二维平面的形式；雕塑家利用不同的软、硬

质材料，采用不同的创作手法来塑造艺术形态，这是一种具有多维立体造型的艺术形态；建筑是通过采用不同材料的建筑加工手法，建造出可供人类居住、生活和工作的适用性空间，并能反映时代科技和风尚的造型艺术品。

服装的设计要素是由造型、色彩、材料及工艺几大部分构成的，各要素间关系是千丝万缕，服装造型是服装设计中最显著的外观特征。

服装造型是指在形状上的结构关系和穿着上的存在方式，可以理解为服装款式的表现，包括外部造型和内部造型特征，被称为整体造型和局部造型。点、线、面、体，是一切造型的基本要素，在服装造型艺术范畴内，它的造型基础是人体，强调它在二维或者三维空间的形状。大家都知道，人体是一个有生命的多维活动体，从这方面看就对造型有一定的制约。另一方面，服装是借助于面料载体，依附于人体，服装的造型必须用平面的材料转换成立体的形态，对服装材料的选择运用及工艺手段有更高的要求，服装造型过程中由二维平面向多维立体形态转化的这一特有

过程，形成了它与文学、绘画等其他艺术的差异。这点我们在前面也做过说明。但服装造型和人体也并非简单的对应关系，还必须遵循人体运动规律而存在。构成服装造型的要素除服装的款式外，还包括服装的材料、工艺及其关系。本课程主要研究的是影响服装造型的这几个重要方面。

思考题：

1. 服装的起源主要有哪几种学说？
2. 如何认识服装与服装造型。
3. 服装造型艺术与其他造型艺术有什么差异？
4. 构成服装造型的基本要素主要有哪些？

第二课 服装造型的形态

课程名称：服装造型的形态。

授课时数：8学时。

教学内容：一、服装的形式美原理。

二、服装中的点、线、面、体。

教学目的：通过对形式美原理的学习与理解，找寻服装的美学规律，研究点、线、面在服装中的构成形式与人体之间的关系。

教学重点：点、线、面、体在服装中的变化与统一。

教学难点：服装中点、线、面与体的关系。

作业要求：一、服装的点构成运用设计3套。

二、服装的线构成运用设计3套。

三、服装中面的对比运用设计3套。

第一讲

形式美要素构成服装造型美的条件

形式感是指存在方式和物质外观以及结构关系所形成的整体特征。人类在审美创造过程中,运用并发展了形式感,并从大量美的事物中归纳概括出相对独立的形式感,它是一种秩序。柏拉图说:秩序是美的重要条件,美从秩序中产生。美感:是客观事物的美作用于人而引起的一种意识活动和情感活动。形式美:是指艺术作品可直接诉诸感官的外在形式的美,即色彩、线条、形体、声音等按照一定规律如均衡、对称、对比、和谐、夸张、多样统一等排列和组合的形式,并能唤起美感的审美特征,这些事物要素组合构成美的形式的共同特征被习惯地称为形式美法则。形式美法则是从造型上决定某一对象美与丑

的条件。人对美的认识是在人类生存活动中不断创造而形成的,并进一步形成审美规律。在所有的艺术作品中都有形式的存在。服装造型艺术是实用艺术,服装视觉上的美感,是人们感性认知能力结合服装物质形态而得出的。它有其必须遵循的艺术规律。形式美基本原理和法则是对自然美按人的意识加以分析、组织、利用并形态化的反映,让那些相同的物态变化出不同的视觉美感。服装设计中的形式美原理只是贯穿于设计和审美的基本依据,形式美感在服装设计领域里是一个重要的概念。如在一件服装中,领型、袖型、门襟、下摆、口袋等都是服装款式的基本构成要素,它们在服装上的整体组合要按照

一定的艺术法则进行排列设计,选择符合造型风格的特定比例,或对称、或均衡,通过审美主题内容在美的各种形态中相互渗透。在设计中对形式感的完美体现,是设计者对主观意识提炼后充分表达的一种艺术形式,完全超出或脱离基本形式美原理评价范畴的设计作品是很难得到广大受众认可的。研究形式美基本原理和法则可以使问题相对单纯化,从本质上讲就是变化与统一的协调。它是一切视觉艺术都应遵循的美学法则。根据事物变化发展的规律,变化和统一构成了美学原理的基调,是构成服装形式美诸多法则中最基本、也是最重要的一条法则。

第二讲

形式美法则与
服装造型设计

变化与统一是形式美的总法则。对立统一规律在服装构成上的应用完美结合,是构成服装审美最根本的要求。

变化是指相异的各种要素组合在一起时形成了一种明显的对比和差异的感觉,变化是一种智慧、想象的表现,在强调种种因素中的差异性方面,造成视觉上的跳跃。统一是指个体与整体各要素关系中种种因素的一致与协调,有完整、整体的意思。变化具有多样性和运动感的特征,而差异和变化通过各要素间,如造型、风格、色彩、材料、工艺及装饰手法等相同或相近的关系——它们必须是相互关联、呼应或衬托——以达到整体关系的协调效果,使相互间的对立从属于有秩序的关系具有同一性和秩序感。变化与统一的关系是相互对立又相互依存的统一体,缺一不可。在服装设计领域里,任何一件完美的设计都是变化与统一共存的,既要追求款式、色彩的变化多端,又要防止各因素杂乱堆积显得浮躁俗气,缺乏统一性。在追求秩序美感的统一风格时,也要防止缺乏变化引起的呆板单调缺少生气的感觉,因此在统一中求变

化,在变化中求统一,并保持变化与统一的适度,才能使服装设计日臻完美。

因此我们说变化与统一是一种存在着对比变化因素的协调状态,主要通过比例、平衡、韵律、视错、强调、夸张等几个方面的内容来显现。

一、平衡

平衡原指物理概念,是物质的平均计量方法,如在一个支点上,双方同量同形或同量不同形,但相互保持平衡静止的状态称为平衡。因此,平衡是从天平上理解的思维方式。在造型上是指以均等的量布置的某一单元的状态,有对称式平衡和非对称平衡两种形式。

1. 对称

对称是造型艺术的最基本的形式。从构成的角度来说,是图形或物体的对称轴相反的双方之面积、大小、质料、位置在保持相等状态下一一对应。由于人体是左右对称的结构,因此对称的构成形式是服装造型中最常用、最基本的一种形式法则,也是服装造型设计中最简单的平衡形式,具有朴素、工整、稳定、严肃

的视觉特征,多用于一些比较庄重、严谨、端庄、安定的风格的服装造型。但在某些设计中有时也会显得过于机械和呆板。因此在服装设计中常常运用平衡形式中的均衡来进行调整,或故意营造不对称形式,而使设计更生动。(如图2-1至图2-3)

2. 均衡

均衡是一种非对称平衡,与对称平衡相比它在空间、数量、形状、位置等要素上都没有等量的关系,而是以变换位置、调整空间、改变面积等方面寻求一种整体视觉上量感的平衡,相对对称形式而言,在造型上它显得更为丰富多变,并能打破对称式平衡的呆板与严肃,而追求活泼、轻松的形式美感,非对称平衡更多的是在不对称中寻找相互补充的微妙变化而形成的一种稳定感和平衡感,应用于现代服装设计中,这种平衡关系一定是以不失重心为原则的,追求静中有动,以表达出完美的艺术效果。(如图2-4至图2-6)

图2-1 左右对称——对称的色块镶拼、对称的款式结构演绎着不朽的经典

图2-2 回旋对称——打破完全对称的机械与呆板，传递着流动的节奏

图2-3 袖的局部装饰对称，在变化中求统一

图2-4 不对称的款式设计

图2-5 不对称的色彩分布比例

图2-6 不对称的服饰配件装饰

二、比例

是体现整体与局部、局部与局部之间长度与面积、部分与部分、部分与整体间的数量比值。当这种比值关系在视觉上相互平衡时,就达到了美的统一和协调,产生的形式美感被称为比例美。优秀的服装设计都表现出其各构成因素间和谐的比例关系,达·芬奇说:“美感完全建立在各部分之间神圣的比例关系上。”

比例关系是服装设计中要解决的主要问题,对于服装来讲比例问题主要表现在人体与服装元素、服装元素与服装整体以及元素与元素之间的对比关系。在单件服装设计中,表现

为用来确定服装面的分割比例,局部与局部、局部与整体之间的比例关系。例如裙长与整体服装长度的关系,局部的拼接,贴袋装饰的面积大小与整件服装大小的对比关系,多层次的服装比例关系等。(如图2-7至图2-10)

三、节奏、韵律

节奏、韵律本是音乐的术语,指音乐中音的连续,音与音之间的高低以及间隔长短在连续奏鸣下反映出来的听觉感受。在造型艺术中,指造型要素点、线、面、体的形与色有一定的间隔、方向,并张弛有度地按规

律排列,使视觉在连续反复的运动过程中感受一种宛如音乐般美妙的旋律,形成视觉上的韵律感并引起注目的因素。这种重复变化的形式有三种,即有规律的重复、无规律的重复和等级性的重复。这三种韵律的旋律和节奏不同,在视觉感受上也各有特点。在服装设计中能体现节奏效果的形态很多,如点的大小强弱聚散、分布的面积;线的曲折缓急变化;面的大小、形状变化等,都能体现出服装的节奏美感。在设计过程中要结合服装风格,巧妙应用以取得独特的韵律美感。(如图2-11至图2-15)

图 2-7

图 2-8

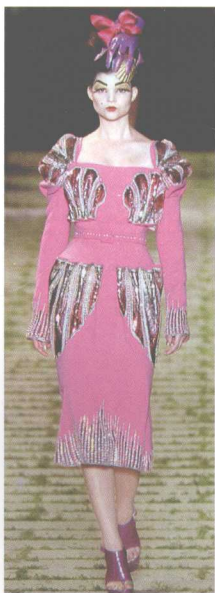

图 2-9

图 2-10

图 2-11 装饰的呼应美

图 2-12 叠加的层次美

图 2-13 色彩的变化美

图 2-14 疏密的节奏美

图 2-15 悬垂的韵律美