

浙江美术学院出版社

J 523

Fashion DESIGN 时装设计

王善珏著

浙江美术学院出版社

J 523

Fashion DESIGN 时装设计

王善珏著

6319

J523

004

ISBN 7-81019-014-8

J·15 定价: 13.8 元

TS941
43

6819

A100052758B

FASHION DESIGN

BY WANG SHANJUE

王善珏著

PUBLISHING HOUSE, HANGZHOU CHINA

目录

前言	7	形状 位置 肌理	132
绪论	9	色彩美的规律	133
一. 时装设计与时装画	11	色彩的对比	
时装画的含义	12	色相对比	
时装画的要求	13	明度对比	134
时装画的比例	14	纯度对比	
时装画的姿势	15	冷暖对比	
时装画的工具	23	综合对比	135
时装画的表现	26	色调调和	
		色相调和	
		明度调和	
		色性调和	
		纯度调和	
		无色彩调和	
		无彩色与有彩色调和	136
		同种色相调和	
		类似色调和	
		类似纯色调和	
		类似浅色调和	
		类似含灰色调和	
		类似暗色调和	
		对比色调和	
		色彩的构成与表现	137
		色彩的比例与面积	
		色彩的均衡与呼应	
		色彩的节奏与层次	
		色彩的主从与点缀	
		色彩的情感	138
		流行色	140
二. 时装设计美的形式原理			
和基础要素	45		
形式美的原理与法则	46		
比例 对称 平衡 律动			
反复 对比 统一			
形式美的基础要素	82		
点的视觉语言			
线的视觉语言	90		
面的视觉语言	97		
体的视觉语言	102		
半立体的构成			
褶的半立体构成			
线的立体构成			
面的立体构成			
曲面的立体构成	103		
体的集积			
形与形态	114		
几何形态的构成在			
时装造型中的运用	116		
视错觉	126		
三. 时装设计与色彩	129	四. 时装设计与质料	165
色彩的基础知识	130	质料的分类	166
色彩的要素	131	质料的性能	167
色相 明度 纯度 面积		面料的质感与手感	
		天然纤维面料	167

毛纺织面料·····	167
丝绸面料	
化学纤维织物·····	168
天然纤维与化学	
纤维交织混纺织物	
皮革、裘皮制品	
面料的可塑性·····	168
不同面料的组合·····	168
面料的图案·····	172
印花 织花 刺绣	
编织与抽纱 腊染与扎染 手绘	
里料与辅料·····	175
衬	
垫肩	

五. 时装设计与立体量裁····· 185

基准线的制作·····	186
原型展画的平面裁样	
女性原型·····	188
衣身	
袖·····	189
裙·····	190
衣身褶位的变化·····	191
袖的变化·····	192
裙的变化·····	196
园裙·····	198
裤·····	199
领的式样变化·····	202
儿童原型·····	204
儿童衣身·····	206
儿童袖原型	
男子原型·····	208
袖	
立体裁剪·····	214
立体裁剪的准备	
前胸与后背的立体量裁	
袖的立体裁剪·····	216
花式袖的立体裁剪	

褶的立体裁剪·····	216
从肩到腰的长褶	
前胸装饰褶的立体裁剪·····	218
后背位置的层褶	
胁线处的层褶	
袖部位的层褶	
立体裁剪范例·····	220
松宽式珠绣礼服·····	226
低胸装夜礼服·····	228
原型使用实例·····	230
编织衫·····	232

六. 时装设计····· 235

时装设计的兴起·····	236
时装设计的条件	
时装设计的范围·····	239
时装设计与市场	
时装设计与构思·····	248
启发·····	248
想象·····	249
创新	
时装设计的表现·····	256
内在美与外在美的统一	
整体美	
形态美	
装饰美·····	257
重点法·····	264
呼应法	
分割法	
时装设计制作实例分析·····	286

七. 附 录····· 299

世界时装设计师简介·····	300
法国近代时装变迁图例·····	317
中国妇女服饰变迁图例·····	332

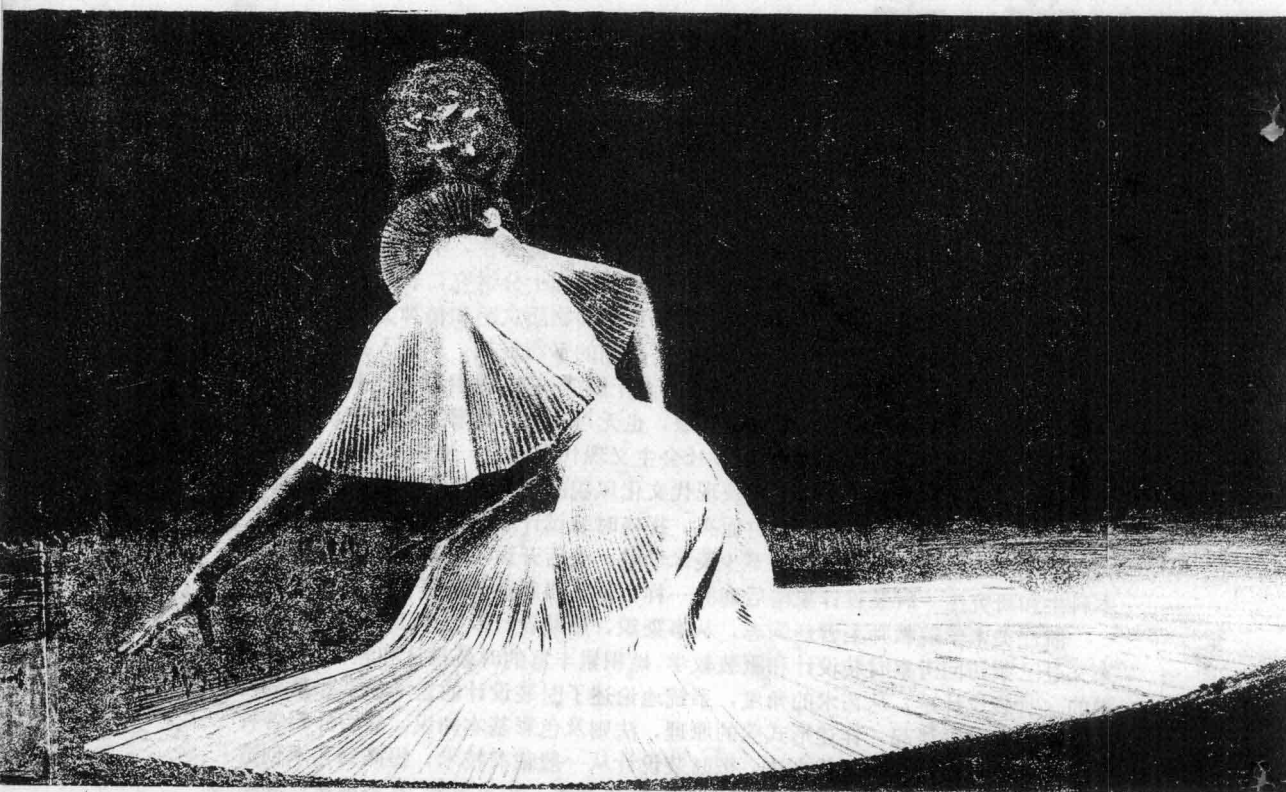

衣、食、住、行,衣在人们的生活中列于首位,其重要性,不言而喻。我国是一个文明古国,素以“衣冠文墨之邦”著称,历代服饰十分讲究,表现着民族文化特色。可见服饰不仅是为了实用,而且关系到物质文明和精神文明的问题。

但是在近百年来,由于帝国主义侵略,长期的军阀混战,广大人民过着颠连困苦的生活,食且不饱哪里还顾得上服饰?至于解放初期,提倡艰苦朴素作风,节约财力物力,大家都穿着灰色或蓝色布服,也无可非议。随着开放、改革政策的推动下,我国国民经济取得持续发展,社会主义现代化建设,充满了生机和活力,人们思想观念也普遍更新。对于反映现代文化风貌的时装,吸引了群众的兴趣和需求,时装展览、时装表演,应时而兴。提高时装设计水平,培养高级时装设计人才,也提到当前的日程上来。不少美术学院,先后开设了服装设计专业,招收本科生和研究生。时装设计象雨后春笋一样,以其崭新蓬勃的姿态及时发展。

浙江美术学院教师王善珏同志,从事染织、服装设计及教学工作多年,近年来又赴巴黎访问考察时装设计和服装教学,她积累丰富的时装设计和教学经验,编撰的《时装设计》,从艺术的角度,系统地论述了时装设计的艺术创造和量裁技能。先由时装画谈起,详述形式美的原理、法则及色彩基本知识;然后介绍各种面料的质料特点和立体量裁方法。把时装设计从一般裁剪技术,提高到艺术创造的领域上来,为时装设计指出了发展方向。理论透晰、内容丰富,具备趣味性和生动性,并附有大量精美照片和插图,洋溢着浓厚的时代气息,可说是一部图文并茂,富有参考价值的新著。

时装是时代的产物,是一枝应时的美丽花朵,以其特出的效益,为现代化生活服务。它既是实用的商品,以活跃市场,流行、销售,增加社会经济效益;同时,时装设计又是美的创造,以绚丽多彩,瞬息万变,对美化生活,陶冶思想情操,激发开拓精神,提高文化素质,起着潜移默化的作用。目前,关于研究时装设计的专著,尚不多见,此书出版,对教学、科研和设计制作等方面,提供了一份有用的资料,值得读者予以注意。

绪论

时装在历史进程中，代表服装史的敏感形式，随着时代的变化而不断发展变化着。

时装既是商品，也是大众的文化。它是因人的生活环境、民族风俗、审美追求而产生的生活艺术。

要是说，服装穿着能反映一个国家政治、经济、社会、文明的风貌，那么时装尤为明显地融注着时代的精神、生活的节奏。

时装和艺术一样是一种创造。它瞬息变化、绚丽多姿，既流行于社会，又影响于社会。

追求与社会发展相适应的新的生活方式，时装反映的速度最快，也是最引人注目的形式。流行时装在社会中产生强有力的影响，也许正是因为它代表着广大消费者对美化生活的追求。

时装设计师是服饰美的理想的创造者。因为他们对一般人的审美趣味和审美理想能施以强大的影响。所以，设计师不仅要通过时装设计创造美，而且还要用美的创造引导和宣传美的装扮，达到陶冶思想情操美化生活的目的。

时装设计的起点是人，终点仍然是人。人是时装设计紧紧围绕的中心。只有深切地体察、分析和了解生活在新时期的人对于美化生活的渴望，把适身体、新颖别致的时装带到他们的生活中去，才能使时装设计为人们喜闻乐见，广为流行。

流行是时装的特征，它促进市场的活力和生产的发展。时装设计人员的艺术技巧在于能动地把握流行的趋势，使时装的款式与花色品种不断激起人们购买的欲望，活跃市场的销售。

时装设计是一门综合性的学科。它涉及文学、艺术、哲学、历史、美学、心理学、生理学、人体工学等社会科学和自然科学。时装设计人员不仅要有广泛的生活经验和艺术创造的修养,而且还要熟知中外服饰发展的历史。不仅要及时了解和分析当今世界时装潮流的信息,而且还要根据国内时装市场的需求特点,博采中外之长,设计出既有民族风格又有时代感和艺术性的时装。

时装设计是艰苦的创造性劳动,必须刻苦训练和掌握设计、绘画、裁剪、制作工艺等多方面的基本技能。为了使设计与生产有机地结合,设计人员还必须懂得组合与合理缝制的程序,将艺术和技术融汇贯通于美的创造活动中。

社会的发展,新品种、新面料的不断问世,使时装面临着新的社会需求。新时装以非凡的奇迹寓织物以生命,使工业利用艺术创造的成果成为传播文化的工业。善于选择材料,发挥材料的特点,并在综合运用中重新加工开发新材料,大大增强了时装设计表现的活力。工业和时装的合作、艺术与时装的融合,推进了时装生产现代化的进程。

从现代眼光看,时装与文化生活的密切联系,以一种特殊的交流形式代表

着时代和社会前进的步伐,在现代时装史上创造性地继续着。人类文明通过艺术,同时也通过服装体现其精神。时装跨越了不同的国度,使工业生产成为异国情调文化的对话形式,扩大了市场交流、销售、预测和创造的领域。

在一个长期剧烈的发展过程中,时装始终受到文化和艺术创造力的推动。无论高级时装,还是一般时装,无论是服饰的整体配套、色彩的和谐搭配,还是线条与层次的布局,或者面料的变化与组合,时装所体现的特定气度与美的涵养,给人感触到的是一种对比、一种旋律、一种意念、一种表现现代生活节奏的艺术创造。

随着我国人民生活水平的提高,人们的衣着打扮在四化建设中正发生着与精神文明与物质文明相适应的变化。时装作为一种流行式样,以它广泛的实用性和审美性,正越来越在我们日常生活中产生强烈的吸引力。它的影响渗透到广泛的领域,提高人的审美力,激发人的情感,促进生产和销售,并开拓了不可思议的想象力和创造力。

时装设计为人类生活创造美好的未来。

时装设计 与 时装画

时装画

创造性构想的体现

设计美感探索的绘画

优美的姿势 新颖的款式

人与服饰完美

统一的整体形象

FASHION DESIGN AND FASHION ILLUSTRATION

时装设计 与 时装画

时装画兴盛于二十世纪初。

时装画的出现，是当时富于生命力的现代设计思想的推动下，融合艺术美的创造于时装设计的结果。时装画应用于时装设计，意味着服装由裁剪师的裁剪与制作经验决定设计局面的结束。

二十世纪二十年代是时装繁荣局面的黄金时代，现代设计理论的影响，新观念的掘起，使富于创造精神的画家们转向现代设计的行列中去。在欧洲与美国的许多杂志，时装画家的作品相继以崭新的面貌出现在人们的面前。时装画一时成为宣传时装设计的广告，产生了广泛的影响。

后来，随着摄影技术的进一步发展。时装杂志的宣传曾一度被逼真的时装照片所代替。然而，经过一个长时间的过程，艺术的魅力最终还是使人们的注意力回归到时装画的特殊美感上来。时装画当它再度重展新姿时便渐渐从时装画家的欣赏画作，转而由时装设计师亲手绘制，体现设计意图的时装画。这一转变，标志着时装设计踏上迈向艺术的道路。

当今很多闻名于世的时装设计师，都同时是出色的时装画家。时装画已成为时装设计师预告世界时装流行趋向的重要形式，而常常见之于时装杂志、报刊以及时装设计师的时装发布会和时装公司的展览橱窗里。

时装画，被看作衡量时装设计师创造能力、设计水平和艺术修养的重要标志，越来越引起设计者的普遍关注和重视。

时装画的含义

时装画，俗称时装设计效果图。它是时装设计艺术构思的体现，表达时装设计穿着效果的绘画。

时装设计的构思、款式造型、色彩配置、面料选择、配件安排、裁剪结构，最初活跃的形象就是时装画。时装画几乎包含了时装从设计到成衣的种种密切相关的内容。

时装设计者最初构思的萌动，便籍助于时装画的传达。时装画不断创造的过程，也就是时装设计者创造性设想和美感探索不断完善的过程。

一个立志于时装设计者，应该学习绘制时装画。从时装画的练习中，不断提高时装美的审美力、创造力和表现力。

时装画的要求

时装画表现的对象是人的服饰形象。由于年龄、职业、性别、性格、形体的差异，时装画塑造的形象其实又是人与服饰完美统一的整体形象。

款式新颖、姿态动人，固然是时装画追求的表现效果。可是时装画毕竟不是纯艺术的创造。它要从时装设计的实用功能与审美功能出发，根据流行趋向，创造性地表现出时兴款式的尺寸比例、色彩配置和面料选择，以适合特定对象在特定地区、环境、气候、场合穿着的需要。

一幅完美的时装画，除了给人们以美的享受，最终还要通过裁剪，缝制成成衣。时装画的特殊性，在于款式造型设计的同时，要明确提示整体及各个关键部位结构线与装饰线的裁剪与工艺制作的要点。因为裁剪与缝制是时装能否完整体现设计意图的关键。所以，时装设计者，必须懂得裁剪的基础知识。

如果没有裁剪与成衣实践的经验，绘制的时装画恐怕很难正确地表示出时装造型设计和裁剪的特殊要求。反之，专门从事裁剪与制作者，也应该具有较好的审美素养，这样，才能善于领会时装画的表现意图，裁剪成衣才能尽善尽美地体现时装美的构成，取得艺术与技术的完美统一。

时装画的比例

画好时装画，首先要理解和掌握人体的基本比例、形体结构以及人体运动的规律。

时装画的人体比例以头为等分，随着年令的增长，四岁为一比五，八岁为一比六，十二岁为一比七，成人为一比八点五。

为了强调人体美，有时时装画的人体比例甚至可以夸张至一比九。(图1)

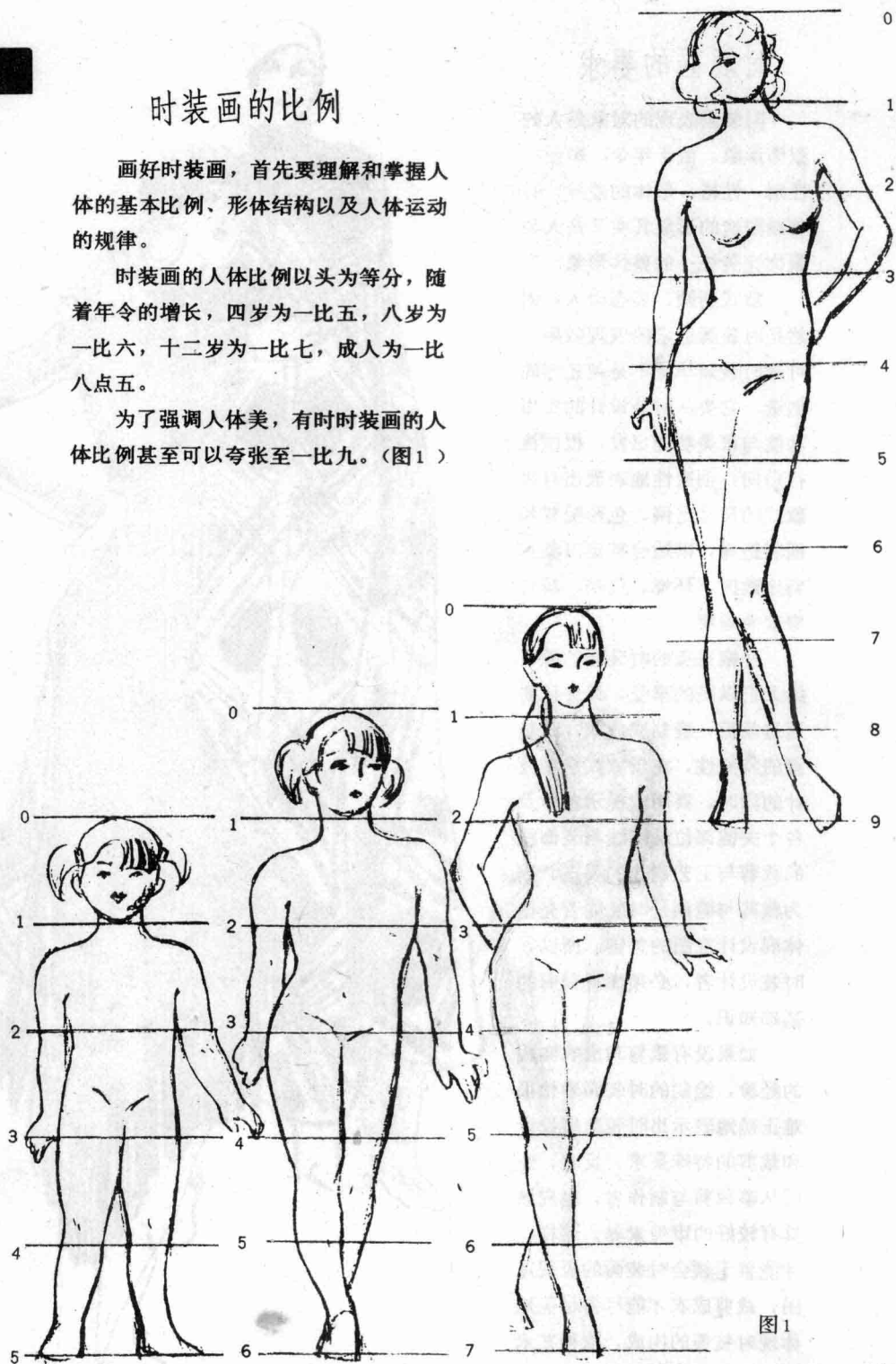

图1

时装画通常采用的姿势，以最有利于体现设计构思和穿着效果的角度和动态为标准。

时装造型设计受人体形体结构和运动规律的制约。表现适身合体又美观动人的时装画，必须从人体的比例、结构运动规律与服装造型的关系上加以认识与理解。这是时装画表现人的整体动势，画好优美姿态的基础。

为了便于把握人体的比例。以头为标准，先用横线分成九个等分。(图2)头部在第一格里，肩的倾斜线在第二格的中间处，腰围在第四根线，臀部倾斜在第四、五根线之间，膝盖位于第七根横线，小腿肚在第八与第九根横线之间，脚后跟在第10根横线上。肘关节在第四根横线上，腕关节在第五根横线上。

1. 确定头的位置，画出双肩与臀部的倾斜线和脊椎的动态线。
2. 画出胸部和臀部的的基本形及下肢的位置。
3. 完成颈部、腰部及四肢的动态。

人体结构由头部、胸部、臀部三大体积和四肢组成。立正的人体，各部分的关系处于对称平衡的状态，重心位于双脚的中间。(图3)

重心是人体重量的中心，重心线是人体重心引向地面的垂直线。人体一旦出现动势，重心就会发生变化偏移，头、胸、臀部的倾斜度就会随之发生变化。胸廓与

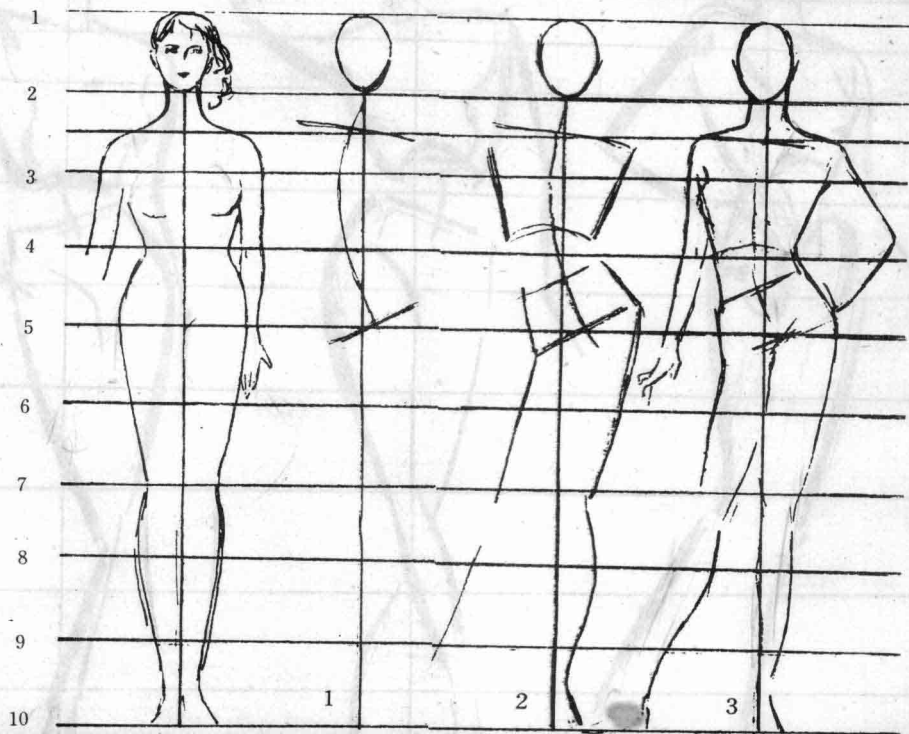

图2

16

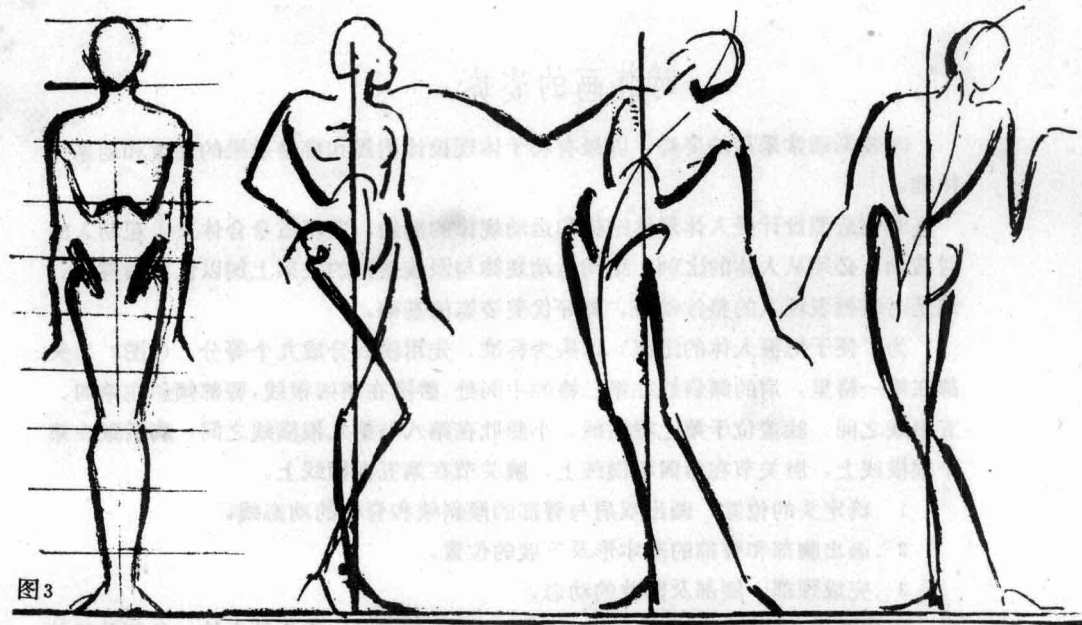

图3

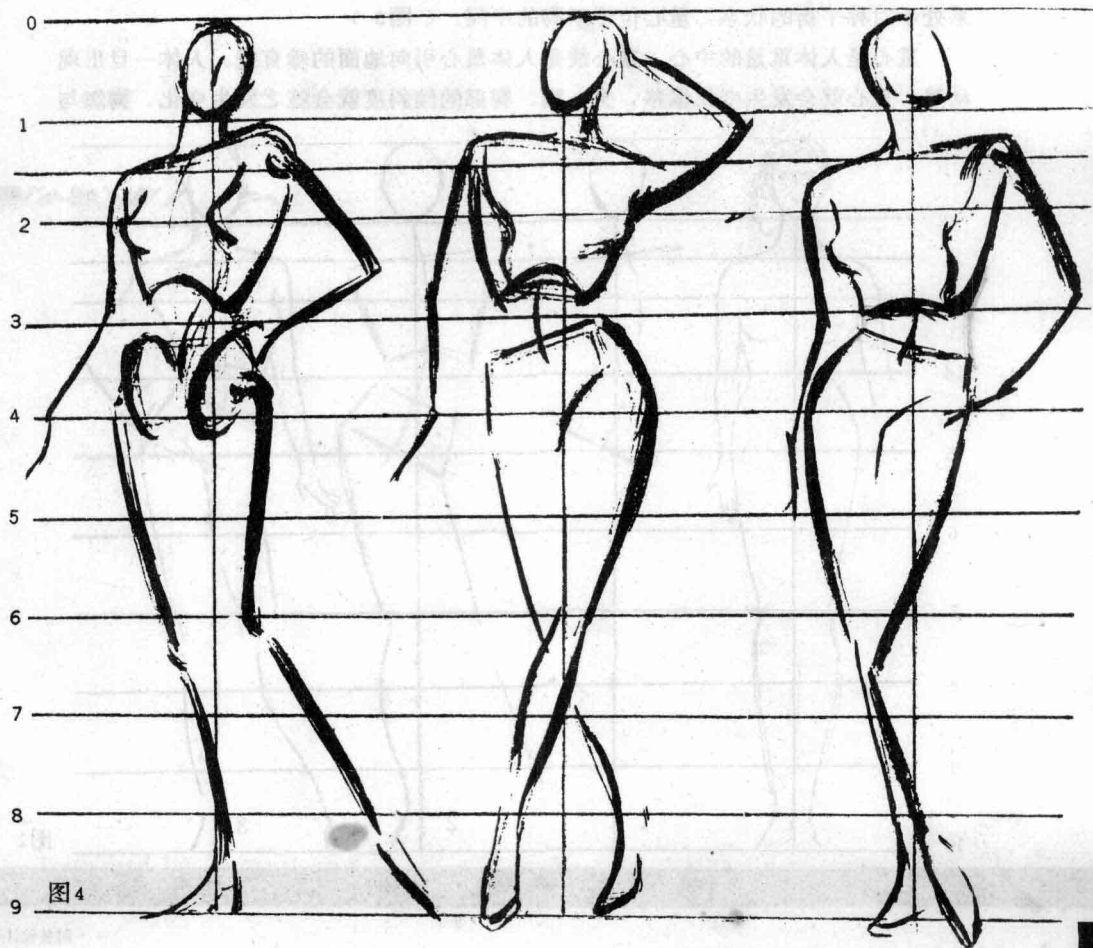

图4