

服装

崔玉梅 编著

设计基础

高等教育出版社

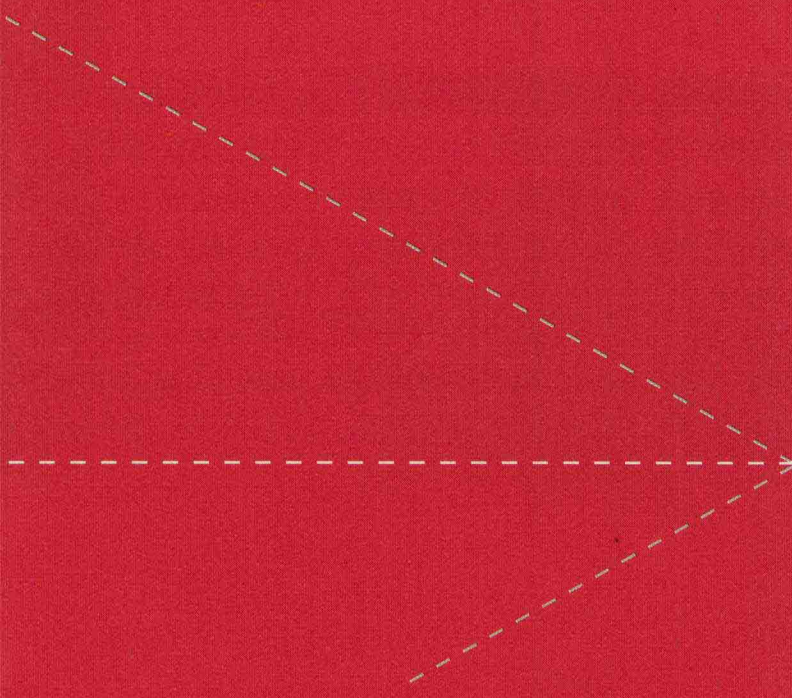
高等院校服装设计系列教材

崔玉梅 编著

高等教育出版社

服装

设计基础

图书在版编目 (CIP) 数据

服装设计基础 / 崔玉梅编著. —北京: 高等教育出版社, 2009.9

ISBN 978-7-04-027641-1

I. 服… II. 崔… 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 (2009) 第 131496 号

策划编辑 梁存收 责任编辑 盛楠

书籍设计 刘晓翔 责任校对 胡晓琪

责任印制 朱学忠

出版发行	高等教育出版社	购书热线	010-58581118
社 址	北京市西城区德外大街 4 号	免费咨询	800-810-0598
邮政编码	100120	网 址	http://www.hep.edu.cn
总 机	010-58581000		http://www.hep.com.cn
经 销	蓝色畅想图书发行有限公司	网上订购	http://www.landaco.com
印 刷	北京佳信达欣艺术印刷有限公司		http://www.landaco.com.cn
		畅想教育	http://www.widedu.com
开 本	787×1092 1/16	版 次	2009 年 9 月第 1 版
印 张	23	印 次	2009 年 9 月第 1 次印刷
字 数	350 000	定 价	39.80 元 (含光盘)

本书如有缺页、倒页、脱页等质量问题, 请到所购图书销售部门联系调换。

版权所有 侵权必究

物料号 27641-00

郑重声明 高等教育出版社依法对本书享有专有出版权。任何未经许可的复制、销售行为均违反《中华人民共和国著作权法》, 其行为人将承担相应的民事责任和行政责任, 构成犯罪的, 将被依法追究刑事责任。为了维护市场秩序, 保护读者的合法权益, 避免读者误用盗版书造成不良后果, 我社将配合行政执法部门和司法机关对违法犯罪的单位和个人给予严厉打击。社会各界人士如发现上述侵权行为, 希望及时举报, 本社将奖励举报有功人员。

反盗版举报电话: (010) 58581897 / 58581896 / 58581879

传真: (010) 82086060

E-mail: dd@hep.com.cn

通信地址: 北京市西城区德外大街 4 号

高等教育出版社打击盗版办公室

邮编: 100120

购书请拨打电话: (010) 58581118

前 言

早期社会中,人类对服装的需求更多趋向于实用性和功能性,当时的服装物质性较为明显。现在,服装已不再单纯地作为生活必需品而存在,服装功能的外延已经更多向社会文化和精神领域拓展。作为人类生活状态中不可缺少的一种状态,服装已经成为一种非语言性的信息载体,服装消费早已不仅仅是满足于产品的质量、性能,而是更加注重服装的文化内涵,服装设计更加注重引入时尚元素,更加注重塑造消费者的个性,让消费者消费的不仅是产品,更多的是一种文化、一种生活理念。总的来看,在中国服装产业未来的发展中,消费趋势、产业结构和营销手段等诸多层面都会发生许多变化。

在这种社会背景下,服装产业对服装设计师的要求也越来越高,对优秀服装设计人才的需求也越来越多。目前国内服装设计教育总体现状与实践脱节,学生缺乏实际动手能力和社会实践的经验。大多数学生仅仅是能在纸上画一张漂亮的效果图,或者空有一个美妙的构思创意而不能使其变成现实,服务于服装市场。服装设计教育作为应用性较强的专业教育,需要与市场紧密结合,为企业服务。服装设计教育对人才的培养,走的是实用型路线,服装企业需要什么样的人才,学校就供应什么样的人。服装设计教学活动要走向社会,学生的设计不能是准理念型的,要拓展思维,具有较强的市场应变能力,学生对服装设计要有足够的理解认识,对服装本身实质性的技术、技能掌握到位,毕业后尽量减少自身所学知识与工作中实践应用的磨合时间。将服装设计过分艺术化而忽视其与工艺、市场、销售等环节的结

合,或者过分强调工艺和技术而忽视其美学内容是服装设计教育中的两种极端的教育思想。就现代服装设计教育而言,在现代文明条件下的服装设计教育应该立足于大设计的视角看待服装设计。

现代服装设计已经不仅仅是对服装本身的设计,而是用一种放射性思维,多学科交叉学习,凭借设计师开阔的视野和敏锐的眼光,把握服装设计活动的全过程。中国服装产业正在与世界服装产业接轨,中国服装教育也必须与国际服装教育接轨。服装学科有它的综合性、社会性的一面,它不同于基础研究,是与社会、企业、市场和人们的生活方式密切相关的应用性学科。近几年各院校的情况基本相似,一方面每年有大量毕业生涌向社会,另一方面,企业招不到合适的人才。所以,当前迫切需要认真地研究服装教育的改革方向,尽快适应国内外市场的发展需要。

为了适应新世纪中国服装业的发展,适应当前高校服装专业教学,本书作者根据服装产业变化新趋势和我国高等院校专业教学特点,编写了这本《服装设计基础》。本书就服装设计中最一般问题进行了叙述和举证,旨在为专业院校学生提供较为系统的服装设计基础知识。

希望本书能给现今服装设计教育提供切实可行的、符合企业人才需求的教学内容,希望专业院校能为服装产业输送更优秀的服装设计人才。

作者

2009年1月于东华大学

本书系统地讲解了服装设计的概念及基本知识、服装设计过程与表现、服装设计美学原理、服装设计构思途径、服装廓型设计和细节设计、服装色彩设计、服装面料设计、服装商品构成要素、系列服装设计、常用服装设计风格、服装装饰设计、服装图案设计、服装流行元素应用分析等一系列相关服装知识，并以附篇的形式对世界主要著名服装设计师作了简要介绍。本教材重视课程与市场的紧密结合，一方面，注重提倡学生要有较强的创新精神和艺术修养，注重培养学生对形式美及前卫时尚设计的敏锐感受力，使其具有超前的设计意识、设计理念；另一方面，由于服装设计是艺术和技术的结合，要强调学生对服装本质的认识，立足于学习服装结构、工艺技术等知识。

本教材每一章节后附有“思考与练习”题目，题目内容强调学生在设计过程中对服装企业和服装市场的了解，其中思考题注重学生对实际设计的思考和市场调研，练习题注重培养学生的动手能力，通过一系列理论知识、思考练习以及实践制作过程的学习，学生走出校门很快就可以在相关专业性社会实践工作中游刃有余。教师在授课过程中对学生在专业认识和专业学习上要给予正确的引导，教师上课过程中要注意把学生的学习思路往实践上引导，对学生的设计效果图，要多问问选配的面料、该款式从结构以及工艺上是否可以实现等，哪怕是设计图中一条小小的线也得让学生明确其设计意图，以便了解学生是否真正清楚他们所选的面料是否适合他们设计的款式，款式上的诸多设计元素是随便画出的还是对结构和制作成实物有把握，如果最终

不能实现,画得再好也是失败的设计。

此课程建议学时数在 80 学时左右,学生在学习此课程之前要有相关专业性课程的学习基础,比如服装画、服装色彩学、服装材料学、服装基础结构设计、服装基础工艺等前期课程。

服装款式设计是服装设计的核心,也是服装设计师必须具备的基本功。在服装款式设计过程中,设计师需要根据服装的用途、穿着场合、穿着对象等因素,进行款式设计。款式设计包括领型、袖型、衣身、裙摆、裤型、鞋型、配饰等。款式设计的好坏,直接影响到服装的穿着效果和美观程度。因此,设计师在进行款式设计时,需要综合考虑各种因素,进行创新和设计。

服装款式设计的过程可以分为以下几个步骤:

1. 明确设计目标: 根据服装的用途、穿着场合、穿着对象等因素,明确设计目标。
2. 收集灵感: 通过浏览时尚杂志、参加时装周、参观博物馆等方式,收集灵感。
3. 构思设计: 根据设计目标和灵感,进行构思设计,确定服装的款式、颜色、面料等。
4. 绘制草图: 将构思设计的结果,绘制成草图。
5. 制作样衣: 根据草图,制作样衣。
6. 修改完善: 根据样衣的穿着效果,进行修改完善。

服装款式设计需要具备以下几个方面的能力:

- 1. 审美能力: 具备良好的审美能力,能够发现和创造美。
- 2. 创新能力: 具备创新能力,能够进行创新和设计。
- 3. 沟通能力: 具备良好的沟通能力,能够与客户、设计师、工厂等进行沟通。
- 4. 动手能力: 具备良好的动手能力,能够进行服装的制作。

服装款式设计是服装设计师必须具备的基本功,也是服装设计师进行服装设计的核心。设计师在进行款式设计时,需要综合考虑各种因素,进行创新和设计。

目 录

- 001 第一章 概论
  - 001 第一节 设计概念简介
  - 003 第二节 服装设计简介
  - 011 第三节 服装设计原则
  - 014 第四节 服装设计相关条件

- 021 第二章 服装设计过程与表现
  - 021 第一节 服装设计过程
  - 027 第二节 服装设计的表现方法

- 037 第三章 服装设计的美学原理
  - 037 第一节 服装设计的审美角度
  - 041 第二节 服装设计中的形式美原理
  - 056 第三节 设计的视觉中心

- 061 第四章 服装设计造型元素的应用
  - 062 第一节 点、线、面、体的关系
  - 065 第二节 点、线、面、体在服装中的造型风格
  - 066 第三节 点元素在服装中的应用
  - 073 第四节 线元素在服装中的应用
  - 080 第五节 面元素在服装中的应用
  - 085 第六节 体元素在服装中的应用
  - 088 第七节 造型要素的应用方式

- 091 第五章 服装设计构思途径
  - 091 第一节 设计灵感
  - 096 第二节 设计思维
  - 101 第三节 设计角度
  - 107 第四节 服装设计方法

- 117 第六章 服装廓形设计和部件设计
  - 117 第一节 服装廓形设计
  - 127 第二节 服装部件设计

- 155 第七章 服装色彩设计
  - 155 第一节 服装色彩的特性
  - 157 第二节 服装常用色
  - 161 第三节 服装色彩的常见组合方式
  - 171 第四节 影响服装色彩的常见因素

- 179 第八章 服装面料设计

- 179 第一节 服装设计师掌握面料的基本技能
181 第二节 常用服装面料
197 第三节 服装面料的造型风格
201 第四节 常用面料设计方法
209 第五节 服装面料的发展趋势
- 215 第九章 服装商品构成要素
- 215 第一节 服装商品分类依据
224 第二节 典型服装产品品类
240 第三节 服装的号型
244 第四节 服装商品的标识
- 249 第十章 系列服装设计
- 250 第一节 系列服装设计的形式
256 第二节 系列服装设计的过程
258 第三节 系列服装搭配
- 261 第十一章 常用服装设计风格
- 262 第一节 服装设计风格的表现要素
265 第二节 常用服装设计风格
276 第三节 设计师与设计风格的关系
- 279 第十二章 服装装饰设计
- 279 第一节 一般装饰法
284 第二节 传统装饰法
- 289 第十三章 服装图案设计
- 289 第一节 服装图案设计原则
293 第二节 服装图案设计的取材
297 第三节 服装图案设计的分类
301 第四节 服装图案设计的常用工艺
306 第五节 服装图案设计的应用
- 313 第十四章 服装流行元素分析应用
- 314 第一节 服装流行的特征
316 第二节 服装流行资讯的获取途径
319 第三节 服装流行的主题概念
321 第四节 服装流行元素
327 第五节 服装流行元素的应用
- 333 附篇 世界主要著名服装设计师简介
- 353 参考书目

服装设计是服装工业化生产中的重要环节，学习服装设计首先要掌握与服装相关的基本概念、基本知识。对服装设计的基本概念、构成要素、设计原则以及作为设计师的条件等有一个较为系统的了解是深入学习服装设计的基础。

第一节 设计概念简介

服装设计是设计的一个分支，在学习服装设计之前，我们先要对设计的概念有所了解。所谓设计，指的是把握一种计划、规划和解决问题的方法，然后通过视觉的方式传达出来的活动过程。它的核心内容包括以下三个方面：

一是计划、构思的形成。二是视觉传达方式，即把计划、构思、设想、解决问题的方式利用视觉的方式传达出来。三是计划通过传达之后的具体应用。

一个完整的设计过程是上述三个方面的结合。影响计划和构思的历史因素不同使得设计有传统和现代之分，我们在此主要从现代设计的角度来谈设计的内容和发展。现代设计是20世纪期间发展起来的设计活动，与传统设计有很大的区别，其最根本的区别在于现代设计是与工业化大生产、现代文明和现代社会生活密切相关的，其决定因素包括现代社会标准、现代经济和市场、现代人的需求（包括生理和心理需求两方面）、现代技术条件、技术美学、现代生产条件等。

设计不是纯粹的意念形式，它需要把计划和构思视觉化地表达出来，即将计划构思转变成可以用五官感知的实物形式。由于设计种类的不同，表达的形式也有所不同，文字、图形、模型、符号、样品等都是设计的表达方式。现代技术的发展使得视觉传达的方式变得复杂而发达。以前简单的、传统的手工绘图或者模型制作被电脑设计预想表现技术取代，并且因设计要求而不断变换表现。因此在设计表达上有更大的选择性，更便于表达设计概念。设计的视觉化表达包括造型元素的排列、材料的选用、色彩的搭配等所有设计构成要素的表现。

设计方案的具体应用与具体设计所涉及的生产方式和技术条件密切相关，当设计的构思和表现都比较成熟之后，接下来需考虑其可行

↓ 图 1-1 手套设计灵感来源于树叶。

性。比如，以树叶作为灵感来源设计的服装产品会产生许多不同的设计，设计师在构思时就考虑到了是在整体造型上作仿生设计，还是在局部造型上借鉴树叶的叶脉元素等。到了具体应用时还要考虑用在什么种类的服装中，使用什么样的加工技术或者装饰手法等。如图中的服装设计，灵感来源就是树叶，其设计和应用都非常富有创意。（图 1-1）

第二节 服装设计简介

一、服装概念简介

服装的基本概念有广义和狭义之分。

就相对广义的服装概念而言，服装是指衣服鞋帽和装束的总称，是指一切可以用来装饰身体的物品。任何一种物质形态存在的东西只要与人体联系起来，从某种程度上讲都可以理解成为服装，或者说是

⇐ 图 1-2 花草用到人的身体上就变成了服装的一部分。

⇒ 图 1-3 狭义的服装是指纤维性材料制作的服装。

组成服装的一部分。例如，花草在自然界中是植物，而当我们将它放到人的身体上，这时的花草就变成了服装的一部分。（图 1-2）

就相对狭义的服装概念而言，服装是指用织物等软性材料制成的穿戴于身体上的生活用品。这是我们在提起服装时人们脑海中最容易想到的概念，是消费者最熟悉也最容易接受的概念，也是最主要的服装内容。（图 1-3）

与服装相关的概念还有衣裳、衣服、被服、服饰、成衣、时装、束束等。相比较而言，服装的概念更为概括、常用。本书将用此概念贯穿全文。

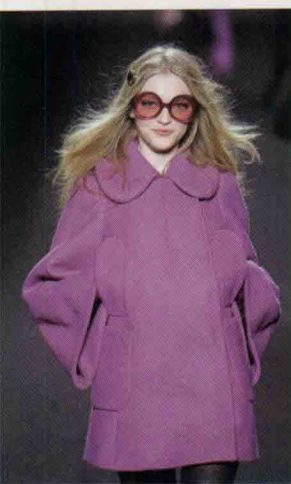
二、服装设计概念简介

服装设计是以服装为对象，根据设计对象的要求进行构思，运用恰当的设计方法和表达方式，完成整个创造性行为的过程。随着人类社会的发展与进步，服装设计也经历了由初级到高级、由简陋到精致的漫长演变过程。今天的服装设计充分反应了现代科技的发展水平、人们的生活方式以及修养等，人们也更注意通过服装审视自我，展示生活情趣，从而使服装设计越来越受到社会的重视。由于人文思潮、时尚内容和法律道德等社会因素对服装的限定，不同的历史时期，服装设计的手法与内容也不尽一致。本书所涉及的是现代意义上的服装设计概念。

三、服装设计的特征

服装设计是诸多应用艺术之一，有其自身的特征。

首先，它是设计要素和服用功能的统一体。服装的设计要素是由造型设计、色彩设计、材料设计、结构设计、工艺设计几部分构成的，这些设计要素组合体现了服装最显著的外观特征。绝大部分的服装都具有一定的实用功能，蔽体、贮物、防水、防火等功能是根据服装的不同需要而设定的，评价服装设计的优劣，可以从服装的设计和功

是否能完美结合这个方面去判断。(图 1-4)

其次,服装是人类文明的产物,每一件服装都不同程度地反映出这件服装所处时代的特征,反映出当时的科技水平、地理特征、风土人情和宗教信仰,也反映出民族、文化和着装者的个性。服装发展的历史与人类文明发展的历史密切相关,人们可以很容易地从服装上判别与其相关的人文历史背景,这也是人们进行服装预测的依据之一。

(图 1-5)

另外,服装设计看似是艺术创作,却又不完全是艺术创作。它是艺术与技术、美学与科学的结合体,既具有艺术性的形象思维,又具有工程性的逻辑思维,如果将两者截然分开,那么,服装设计也就无法存在了。(图 1-6)

四、服装设计的构成要素

服装是一种综合性的艺术,除了设计之外,还体现了材质、款式、色彩、结构和制作工艺等多方面结合的整体美。一般印象当中,服装设计似乎就是指服装的款式设计。其实,完整的服装设计过程还包括服装的结构设计和工艺设计,与服装的款式设计相结合构成服装三大要素。一个合格的服装设计师应该同时掌握这三个方面的技能。但是,随着社会分工不断细化,服装企业中也是分工细化、职责明确。就款式设计而言,可以分为男装设计师、女装设计师和童装设计师。

⇐ 图 1-4 此款冬装大衣款式漂亮又强调了保暖功能。

↑ 图 1-5 此图中的服装具有比较明显的历史的或民族文化的特征。

⇒ 图 1-6 此款服装设计制作需要一定的工程逻辑思维和制作技术。

结构设计和工艺设计也有相应的分工。

（一）款式设计

从款式设计的角度讲，造型、色彩、材料是服装设计过程中必须考虑的三个重要因素，称为服装款式设计的三大要素。

1. 造型

造型是指服装在形状上的结构关系和存在方式，包括外部造型和内部造型，也称整体造型和局部造型。点、线、面、体是一切造型的基本要素。服装款式首先与人体结构的外形特点、活动功能及其形态有关，又受到穿着对象与时间、地点、条件等诸多因素的制约。服装造型设计要点包括外轮廓设计、内部线条组织和部件设计几个方面。

外轮廓设计决定服装造型的主要特征。按外形特征可以概括为字母型、几何型、物象型三大类。确定服装外形时应注意其比例、大小、体积的关系，力求服装的整体造型优美和谐，富有形象性。服装部件是构成服装款式的重要内容，一般包括领型、袖子、口袋、纽扣及其

⇒ 图 1-7 此款服装的造型具有艺术美感和表现力。

他附件。进行零部件设计时,应注意布局的合理性,既要符合结构原理,又要符合美学原理,以此加强服装的装饰性与功能性,完善服装的艺术格调。(图 1-7)

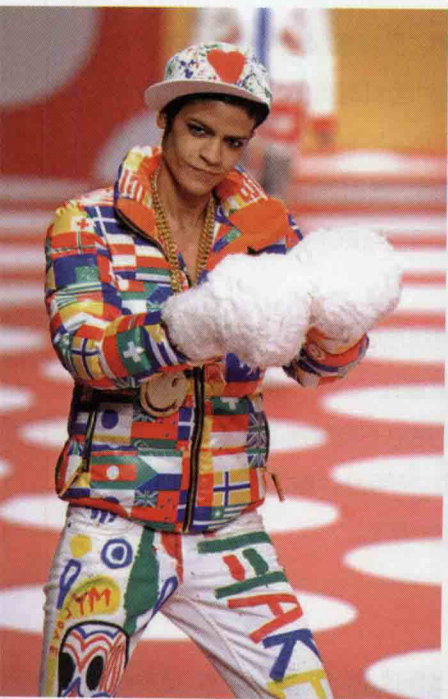
2. 色彩

科学家研究指出,人对色彩的敏感度远远超过对形状敏感度,因此色彩在服装设计中的地位是至关重要的。色彩具有强烈的性格特征,具有表达各种感情的作用,经过设计的不同配色能表现出不同的情调。织物材料缤纷的色彩、不同的色彩配置会带给人不同的视觉和心理感受,从而使人产生联想和美感。人们对色彩的反映是强烈的,但不同的人对色彩会有不同的喜好和感受,因此在服装设计中对于色彩的选择与搭配,要充分考虑到不同对象的年龄、性格、修养、兴趣与气质等相关因素,还要考虑到在不同的社会、政治、经济、文化、艺术、风俗和传统生活习惯影响下的人们对色彩的不同情感反映。因此,服装的色彩设计应该是具有针对性的定位设计。(图 1-8)

服装纹样也是服装中色彩变化非常丰富的一部分。服装纹样指的就是图案在服装上的体现形式。不同的纹样在服装上有不同的表现形式,是服装上活跃醒目的色彩表现形式之一。(图 1-9)

⇐ 图 1-8 此款服装的色彩跳跃明快,是设计中最突出的要素。

⇒ 图 1-9 纹样色彩是服装设计中颇具表现力的色彩表现形式之一。

3. 材料

材料是服装的物质载体，是体现设计思想的物质基础和服装制作的客观对象。高新技术的发展给产品设计领域中的许多门类带来崭新的材料，在服装领域，令人称奇的新颖材料也不断涌现，刺激着设计师的灵感。(图 1-10)

⇒ 图 1-10 图中服装的设计重点在于面料的特色。

服装材料分为服装面料和服装辅料。面料是服装的最表层材料，决定了服装质地的外观效果。现代服装对面料的质量，尤其是外观的要求越来越讲究。服装造型设计，不但要因材制宜，合理运用衣料的悬垂性、柔软性、塑型性、保型性等特点，同时要研究织物表面所呈现的种种肌理效果与美感，使服装的实用性与审美性相结合，提升服装的品质。

辅料是配合面料共同完成服装的物质形态的材料，配合保证服装内在的细节品质。虽然面料因其所占位置比较突出而显得更为重要，然而，品种繁多且各具功能的辅料也是绝对不能忽视的重要角色。面料和辅料都存在着品质与流行的问题，在与设计意图相吻合的前提下，服装材料品质越高，服装成品质量就越高。

(二) 结构设计

服装结构设计，又称为服装裁剪出样技术、板型设计等，俗称打