

高职高专“十一五”规划教材

服装 造型设计

王惠娟 李海涛◎主编

FUZHUANG
ZAOXING SHEJI

化学工业出版社

高职高专“十一五”规划教材

服装 造型设计

王惠娟 李海涛◎主编

FUZHUANG
ZAOXING SHEJI

化学工业出版社

北京

本书以翔实的内容、简洁易懂的语言和鲜明的实例图片对服装造型设计的基本理论进行了分类阐述。主要介绍了服装概论、服装造型设计概述、服装造型设计的构思、服装设计的造型美、服装设计要素在造型设计中的应用、造型设计在整体设计中的应用、服装造型设计的时代感和民族化等内容。为方便教学,每章均设有“学习目标”和“思考与练习”。

本书为高职高专服装设计专业教材,也可供从事服装设计与加工的有关人员学习参考。

图书在版编目(CIP)数据

服装造型设计/王惠娟,李海涛主编. —北京:化学工业出版社, 2009. 11

高职高专“十一五”规划教材

ISBN 978-7-122-06811-8

I. 服… II. ①王…②李… III. 服装-造型设计-高等学校: 技术学院-教材 IV. TS941.2

中国版本图书馆CIP数据核字(2009)第182540号

责任编辑: 陈有华 蔡洪伟
责任校对: 陈 静

文字编辑: 向 东
装帧设计: 尹琳琳

出版发行: 化学工业出版社(北京市东城区青年湖南街13号 邮政编码100011)

印 装: 化学工业出版社印刷厂

787mm×1092mm 1/16 印张7¼ 字数168千字 2010年1月北京第1版第1次印刷

购书咨询: 010-64518888(传真: 010-64519686) 售后服务: 010-64518899

网 址: <http://www.cip.com.cn>

凡购买本书,如有缺损质量问题,本社销售中心负责调换。

定 价: 25.00元

版权所有 违者必究

前言

服装作为生活的一个重要标志,是体现社会文化各个方面的物质载体,其整体性、形象性、可视性及独特性,使其具有永恒的、流行性的特点。而服装造型设计的教学主要是教会学生造型的能力,所以在服装造型艺术范畴内,人体着装后,服装的感觉、材料、技术及它们之间的关系,是构成服装造型的要素。它必须依附于人体,并遵循人体运动规律而存在。

本书从培养高等技术应用型人才的目标出发,贯彻实际、实践、实用的原则,针对高职服装设计专业的教学需要,系统地阐述了服装造型设计的基础理论、基础知识和造型设计方法。为了突出教学的直观性,书中插入了大量的设计图例,以方便学生对造型设计知识的理解,使学生能够更有效地将所学知识融入到设计实践中去。

作为人文艺术学科的服装造型设计教育,在教材的编写上应反映当代的特征。本书在这方面做了大量的工作,使学生通过学习能够掌握一套服装造型设计的方法并具有相应的能力。

本书由王惠娟、李海涛主编。第一章由叶峰编写,第二章、第三章由杨晓丽编写,第四章由叶峰、王惠娟编写,第五章由李海涛、李云编写,第六章由管伟丽编写,第七章由王惠娟编写。全书由王惠娟负责统稿。

本书在编写过程中,化学工业出版社和有关院校的领导给予了许多的关心和支持,在此谨表示我们的敬意和感谢。

由于编者水平有限,书中疏漏和不足之处在所难免,恳请有关专家、同行和广大读者给予批评指正。

编者
2009年10月

目 录

第一章 服装概论

1

第一节 服装的起源与目的

2

一、服装的起源

2

二、服装的目的

3

第二节 服装的概念及分类

5

一、服装的基本概念

5

二、服装的分类

7

第三节 服装设计与服装造型设计

8

一、服装设计

8

二、服装造型设计

9

思考与练习

12

第二章 服装造型设计概述

13

第一节 服装造型设计的概念和原则

14

一、服装造型设计的概念

14

二、服装造型设计遵循的原则

14

第二节 学习服装造型设计的重点

15

一、服装造型要素

15

二、服装的廓型结构

15

三、服装设计师应具备的基本素质与技能

16

思考与练习

18

第三章 服装造型设计的构思

19

第一节 服装造型设计的构思过程

20

第二节 服装造型设计的构思方法

20

一、服装设计创意构思的来源

20

二、构思的方法

26

思考与练习

30

目 录

第四章 服装设计的造型美

31

第一节 服装造型设计的表达语言	32
一、服装由点、线、面构成	32
二、点、线、面的特性	32
三、服装中点、线、面的运用	34
第二节 服装造型设计形式美的规律	36
一、形式美的基本法则	36
二、形式美法则在服装造型设计中的应用	39
思考与练习	42

第五章 服装设计要素在造型设计中的应用

43

第一节 款式在服装造型设计中的应用	44
一、廓型设计在服装造型设计中的应用	44
知识窗 品牌故事	46
二、细节要素在服装造型设计中的应用	49
三、整体造型设计	54
第二节 色彩在服装造型设计中的应用	55
一、色彩的基本知识	55
二、色彩的分类	57
三、色彩的属性	57
四、色彩的个性及心理感受	58
五、配色原理在服装中的运用	59
第三节 面料在服装造型设计中的应用	67
一、服装面料的分类	67
二、服装造型设计与面料性能、肌理感	70
三、面料的纹样色彩与服装造型设计	72
第四节 服装结构、工艺在造型设计中的应用	73
一、服装结构在造型设计中的应用	73
二、服装缝制工艺在造型设计中的应用	74
思考与练习	76

目 录

第六章 造型设计在整体设计中的应用

77

- 第一节 服装二度空间的形 78
 - 一、服装平面基本形变化与应用 78
 - 二、服装平面形与人体平面形 81
 - 三、整体形与局部形的关系及应用设计 81
- 第二节 服装三度空间的整体造型 87
 - 一、造型的结构 88
 - 二、整体造型的应用与变化 89
 - 三、整体造型的完美性应用设计 92
- 第三节 动态中的服装造型 94
 - 一、视觉流程中的四维空间 95
 - 二、服装动态造型启发 95
 - 三、服装动态造型的应用设计 95
- 思考与练习 98

第七章 服装造型设计的时代感和民族化

99

- 第一节 服装造型设计的时代感 100
 - 一、我国服装发展史 100
 - 二、服装的流行 100
 - 三、服装造型设计与服装流行 102
- 第二节 服装造型设计的民族化 103
 - 一、世界服装的民族化设计 103
 - 二、民族化服装的设计元素 106
- 思考与练习 107

参考文献

108

第一章 服装概论

第一节 服装的起源与目的

第二节 服装的概念及分类

第三节 服装设计与服装造型设计

学习目标

1. 了解服装的起源与目的，掌握服装常见的分类方法。
2. 掌握服装设计的一些基本原则。

服装不仅是人类特有的文化现象，而且是人类物质文明与精神文明的表征。在人类社会文明不断进步，审美文化不断更新的今天，服装已不仅仅是为了御寒保暖满足生存需要，更显著的是为了满足人们装饰、审美目的而服务的。

第一节 服装的起源与目的

一、服装的起源

根据人类学家及考古学家的研究结果推测，地球上有人类的年代，约为二百万年之前。原始的人类跟其他的动物一样，处于裸露的生活状态中，当初的人类体表覆有体毛，具有自然防护的机能，可适应生态环境的变化。人类经过长年累月的进化过程，体毛逐渐退化脱落，露出了表皮。为了适应气候的变化，保护身体不受风霜的侵袭，不受外物野兽的伤害，使人类想到了用动物的毛皮披裹在身上以达到保暖、御防伤害的目的，从而创造了最原始的服装。

关于服装的起源有许多推测和解释，概括起来有以下两方面的需要：一方面由于人类生理方面的物质需要；另一方面是人类心理方面的精神需要。人类这两方面的需要始终是服装发展的主要条件与动力。正因为有了这些条件与动力，服装才会从简陋到精细、从低级到高级地向前发展，成为人类社会物质生活与精神生活不可缺少的组成部分。服装的起源问题，由于研究者的立场和出发点不同，有不同的诠释，所得出的结论也不一样。到目前为止，关于服装起源的学说概括起来有以下四种：保护学说、护符学说、羞耻学说和装饰学说。尽管还有一些学说，但大多都被这四种学说所涵盖。

1. 保护学说

这种学说认为保护人体是人类穿衣的最初动机。保护包括“生理的保护”和“心理的保护”两个方面。人类在自然环境中生息，为了抵御外界的侵袭，诸如风霜雨雪的袭扰、昆虫鸟兽的侵扰，以及人类相互间的争斗损伤，需要用服装遮身护体、御寒防害，以适应气候和环境的变化，达到自身生理保护的目。服装成为对抗和适应自然、防护和保卫自我的产物，这是服装最基本，也是最原始的起源学说之一。

2. 护符学说

由于人类的爱美天性及宗教意识的产生，从最初用花草、贝壳、羽毛、兽皮装饰自己，或用泥土、植物的汁液纹面文身，发展到人类在手腕上缠某种细绳以避邪、防病灾或脖子上戴项圈作为护身符等，这是人类“心理的保护”的行为，是人类将服饰视为护身符，祈求得到保佑与幸福的美好愿望，或以服饰表示一种原始的信仰。这是又一种起源学说。

3. 羞耻学说

有关羞耻学说的论述，在西方通常以《圣经》中亚当和夏娃的故事来解释服装的起源。

《圣经》中讲述：人类的始祖亚当和夏娃原本是裸露的，但因偷吃伊甸园的禁果后，知道了羞耻，便拿无花果树叶来遮体，因此便产生了服装。这种学说在今天的立场上很容易得到人们的认同，因为人类的道德观念以及人们的交往与社会关系的日渐纷繁复杂，为了礼节、尊严或身份、地位，服装便成为维护社会礼仪和代表人的社会属性的必要手段，于是在衣着上出现了男女之分、内外之异、贵贱之别等不同之需。

4. 装饰学说

这是现在最受人们支持的一种学说。这种学说认为衣服最初是为了满足人类的装饰欲和美感而产生的，人们想使自己更富有魅力，想创造性地表现自己的心理冲动，引人注目，炫耀自我的特点，这一点与护符学说的表现方式相似，但装饰学说包容量更大，不仅指人类的穿衣行为，还包括文身、人体彩绘以及身体变形等所有的装饰身体的行为，因为这些身体装饰大多是衣服产生的前兆。

二、服装的目的

穿用服饰的目的，有很多种，细分起来有：生理卫生的目的、生活行动的目的、装饰审美的目的、道德仪礼的目的、标识类别的目的等。

1. 生理卫生的目的

这种服装的目的是对应于外界的寒暑风雨等气候变化和来自外界物象的危害，如火灾、毒气、辐射的伤害，或昆虫及其他生物的刺伤、咬伤等，为了保护身体避免伤害而穿着的各种保护用衣物。这类衣物不论是材质还是色彩都要求有很强的机能性。如防寒服、防暑服、防雨服、防风服，以及防火、防热、防毒等服装（见图1-1、图1-2）。

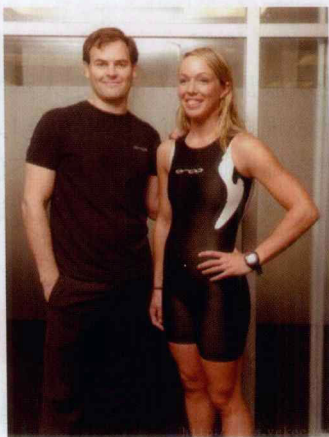
▲ 图1-1 防寒服

▲ 图1-2 防毒服

2. 生活行动的目的

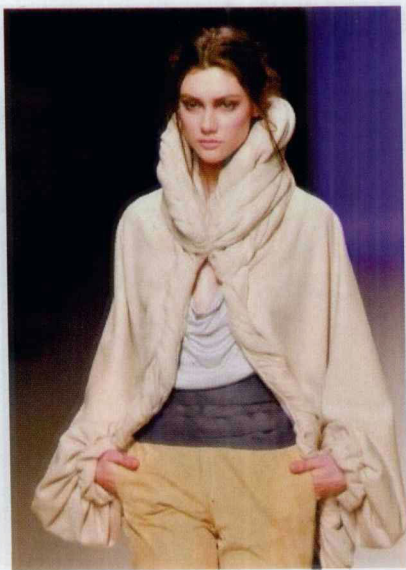
生活行动有劳作和休息两种形态,劳作是相对动的生活形态,如工作、劳动、娱乐、体育运动等;休息是相对静的生活形态,如居家、疗养等。这类服装要求有很强的实用性,其结构造型要求是轻快、便于活动的(见图1-3)。

▲ 图1-3 娱乐、运动服

3. 装饰审美的目的

在社会生活中存在着一大类人,她们的穿衣目的是为表现个人的兴趣、性格、审美意识或对他人的优越感,引起他人的注意。这类人喜欢突出自我,因此穿戴的服饰装饰性比较强,有的还比较另类。这些衣物包括所有的装饰性服饰(见图1-4)。

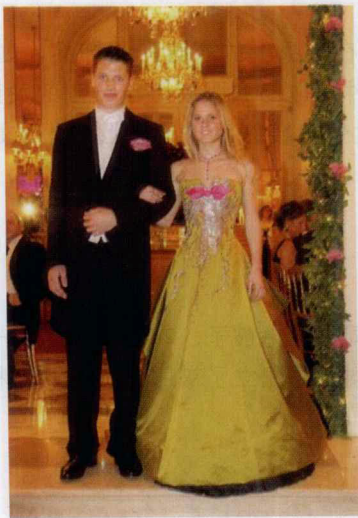
▲ 图1-4 装饰性服装

4. 道德仪礼的目的

在社会生活中,人与人之间免不了有一些交往,特别是大型应酬。在这些应酬中,出于礼仪的目的,必须穿戴讲究。这类服饰除了访问服、社交服等礼仪性的服装外,还包括办公室穿用的服装和外出服。这些服装不允许按照自己的意愿随心所欲的穿戴,必须遵循一定的规则,如访问服,男士穿西装必须配戴领带;女士穿晚礼服,必须配戴首饰,包括颈饰、手饰等。从这些服装的穿戴上可以显示出穿着者的品位和档次,但最主要的还是表示对别人的尊重(见图1-5)。

5. 标识类别的目的

在特定的一类人群中,为了标识其地位、身份、职务等而穿用的服饰。这类衣物有各种团体服、职业服、制服等(见图1-6)。如军服、警服中的肩章、臂章,不同的肩章和臂章标识着不同的职务和类别。这类服装穿戴在身上,与日常服装相比,在具有某种标识作用的同时,又具有一定的约束性。

▲ 图1-5 晚礼服

▲ 图1-6 空姐服装

第二节 服装的概念及分类

一、

服装的基本概念

人类生活离不开服装,服装文化是人类文化的一个重要组成部分。在日常生活中,衣

服、衣裳、服装、服饰、装束等词，差不多是互通的，但是也有概念上的区分，在专业人士之间意见也不尽一致。下面逐一进行表述。

1. 衣裳

衣裳指人的上体和下体所穿衣装的总和。这是中国古代流传下来的称谓，中国几千年来都将上身着装称为上衣，下身着装称为裳，即上衣下裳制。现在，民间“衣裳”一词仍流传甚广，意思和衣服相同。

2. 衣服

衣服是遮附在人躯干和四肢的穿着物的总称，它包括外衣、内衣、裤、裙等，一般与衣裳意思相同，但在古代还包括头上戴的帽子类。现在所说的“衣服”不包括鞋、帽、包和首饰等。

3. 服饰

服饰有狭义和广义之分。狭义的服饰是指穿戴在人身上的衣着和装饰品，如服饰图案、胸针、腰带、纽扣、鞋、帽、首饰、包等。这些物件可以与衣服有不可分割的关系，也可以是无直接关系，只是在服装的组合搭配中才可能发生直接联系。广义上的服饰是指人类穿戴、装扮自身的一种生活行为。

4. 被服

被服在古时作动词用，穿着的意思；现在作名词用，指被子、衣服类。被服一词在我国已不常用，但在教育界，大学家政系中设置了被服科，并建立了被服学、被服材料学、被服卫生学等专门性学科。

5. 成衣

成衣指近代出现的按标准号型成批量生产的成品衣服。它具有标准化、系列化、商品化的概念，这是相对于在裁缝店里定做的衣服和自己家里制作的衣服而言的。现在的商场和服装专卖店中出售的都是成衣。成衣又可以分为高级成衣和普通成衣两个层次，成衣普及率的高低，标志着一个国家或地区工业化生产水平和居民消费层次的高低。

6. 服装

服装一词在我国使用较为广泛，目前在我国有以下两个理解：一是指对所有穿戴的总称，是“衣裳”、“衣服”的一种现代称谓。另外，人们习惯上把那些流行倾向不大明显，在

某一历史时期内,被大多数人穿用,并且能够不过时的常规性衣服或成衣称作服装,以区别于时装。二是指人类穿戴、装扮自己的行为,是人着装后的一种状态。当服装穿着于人体上后,即与穿着者的身材、容貌、气质、举止融合在一起,形成完美的形象。

7. 时装

即时髦的、时兴的、具有鲜明时代感的流行性服装。时装是相对于历史服装和常规性服装而言的,其特征就是具有流行性和周期性,根据流行和普及的程度,时装又可分为前卫时装和大众时装两种。另外,区别时装的还有一种是高级时装,高级时装是由高级的材料、高级的设计、高级的做工、高昂的价格等要素构成。高级时装在法国服装界也是一个独立的行业阶层——高级时装店协会。该协会创立于1868年,法国的首都巴黎每年都要举办两次高级时装作品发布会,分别于每年的一月份和七月份,届时世界各地的高级顾客与业内人士都会云集巴黎,订货或捕捉流行信息。

8. 制服

在一定历史时期内,一定的社会集团或阶层,在某种统一意志的指导下,按照一定的制度或法规穿用的,具有标志性的特定服装。根据制服的社会规制力的强弱,又可分为两类,一类是依照法律规定穿用的正式制服,如古代的朝服、官服和公服,现代的军服、警服和海关服等;另一类是根据社会集团的规章制度穿用的职业制服,如工作服、飞行服、校服等。

二、服装的分类

服装的分类方法有很多种,从不同的角度出发,有不同的分类。这里概括几类介绍如下。

1. 衣服类

- (1) 按用途分 如社交服、职业服、运动服、家居服、舞台服等。
- (2) 按穿着季节分 如春装、夏装、秋装、冬装等。
- (3) 按年龄分 如婴儿服、幼儿服、中童服、大童服、青年服、中年服、老年服等。
- (4) 按性别分 如男装、女装、童装等。
- (5) 按款式长短分 如短装、中装、中长装、短裤、中裤、中长裤、长裤等。
- (6) 按服装材料分 如丝绸服装、裘皮服装、棉布服装、羽绒服装等。
- (7) 按加工工艺分 如手绘服装、编织服装、绣花服装等。
- (8) 按服装的外形轮廓分 如长方形、梯形、圆形、三角形等,用英文字母表示外形,即A形、H形、T形、X形、O形、S形等。
- (9) 按民族和国家分 如汉族服装、蒙古族服装、朝鲜族服装、印度服装、日本服装等。

2. 配饰类

(1) 按防护作用分 如太阳帽、围巾、头巾、太阳镜、防护面具、手套等。

(2) 按标识用分 如胸章、肩章、领章、臂章、徽章等。

(3) 按装身用分 如头巾、围巾、领带、皮带、手包、手表等。

(4) 按装饰用分 如头饰、颈饰、胸饰、腰饰、腕饰、指饰、脚饰等。

第三节 服装设计与服装造型设计

一、服装设计

服装设计是指以人体为基础来进行的三维立体造型设计,服装设计的整个过程,就是对服装进行艺术造型并用织物或其他材料加以表现的过程。随着历史的演变,服装从远古时期的人类用兽皮御寒,发展到现在已不仅仅是用来遮羞御寒的工具,它已经发展成一种文化、一种艺术,正式成为一门综合性的交叉学科——服装设计学。服装设计在总体原则上,具有一般实用艺术的共性,但在内容与形式上,在设计手法上,又有其自身的特性,这其中包括着人类通过服装在其自身所表现出的对精神、物质、科学、技术、文化的理解和应用。它与其他立体空间艺术不尽相同,服装只有穿在人的身体上,并置身于活动中,才能将其美的内涵得以充分展示,同时设计还要受到人体结构的限制,因此服装设计的起点是人体,终点仍然是人体。人体是服装设计紧紧围绕的核心,服装设计在满足实用功能的基础上密切结合人体的形态特征,利用人体外部形态结构的特点进行服装设计,强调人体的优美造型,充分体现人体美,展示服装与人体完美结合的整体美感。

设计服装要考虑多方面的因素,其中主要在于明确服装的穿着时间、穿着地点、穿着场合,这些因素我们概括为T. P. O. 原则。T. P. O. 原则的概念是由日本男装协会于1963年提出来的。T. P. O. 即英语“Time(时间)”、“Place(地点)”、“Occasion(场合)”的缩写。

1. Time (时间)

时间原则指每一天的早、中、晚,还包括春、夏、秋、冬四季,人生的不同年龄阶段以及时代特点,要求着装者穿衣要考虑时间因素,做到随“时”更衣。例如,早上,人们在家里或在户外运动,应着便装、运动装或休闲装。如果是工作时间,则应根据工作性质和特点,穿职业装和其他服装。晚上参加晚会、舞会则应穿晚礼服等礼仪服装。

2. Place (地点)

地点原则指由于地方、位置的不同,着装要有所区别。特定的环境应配以相适应、相协

调的服饰,才能产生视觉和心理上的美感。例如,如果着装者在正式、严肃的办公室穿着一身随意的休闲服和拖鞋,或在足球场上穿着笔挺的西装和皮鞋来回踢球,这样的人一定会被大家另眼相看,因为他违背了着装穿衣的基本原则。

3. Occasion (场合)

场合原则是指服饰要与着装场合的气氛相和谐。在人际交往中,每个人所处的场合千变万化,不同的场合要选择不同的服装,服饰只有与特定场合的气氛相一致、相融洽,才能产生人景相融、和谐的效果。

二、服装造型设计

服装造型是指服装在形状上的结构关系,包括外部廓型和内部结构,也称整体造型的局部结构。点、线、面是一切造型的基本要素。

服装造型美是服装美感的重要体现。但影响其美感的因素也有很多,包括人们的审美意识,人体审美区域的变化,审美文化传统、服装使用功能等。正是这些因素的存在造就了千姿百态的服装风貌,使服装款式不断翻新变化。服装造型设计侧重于艺术创作,运用形象思维的方法,求新求美,既要使其造型符合服装新潮流和时代总趋向,又要美化人的形体,表现穿着者的气质和个性美。因此,服装造型艺术区别于其他造型艺术的原因在于,它必须依附于人体,并遵循人体运动规律而存在。

1. 服装基本外形线设计

服装的外形线有很多种,各具特色与个性,有轻松感的、平静感的、优雅感的、严肃感的、端庄感的等,正是这些不同的外形线造就了不同的服装风貌。服装最基本的外形线可概括为H形、A形、T形、X形、O形及S形。

(1) H形外形线 H形外形,也称矩形、箱形或直筒形,以不夸张肩部,不收腰,不扩摆形成相似直筒的外形,形似字母H。在第一次世界大战后曾流行过H形服装,当时欧洲一些服装外形就是H形,具有修长、简约、庄重的特点。后来,法国服装设计大师迪奥(Christion Dior)和巴伦夏卡(Balenciaga)也设计过H形服装,当时被称为“布袋形”。由于H形线条简洁、流畅,在男女套装、大衣的外形轮廓中常被采用(见图1-7)。

(2) A形外形线 A形外形,也称正三角形。20世纪50年代A形外形曾在全世界风靡一时,A形线条具有活泼、潇洒、富有青春活力的性格特点,也被称为年轻的外形。在近几年的流行趋势中,该形一直占有重要位置,并广泛运用于大衣、连衣裙等服装中(见图1-8)。

(3) T形外形线 T形外形,也称倒梯形、倒三角形,其特点是夸张肩部,收敛下摆,形成上宽下窄的效果,是具有男性体态特征的外形线,形似字母T。T形线条由于对肩部的夸张,使整个线条充满大方、洒脱的气氛(见图1-9)。

▲ 图1-7 H形外形

▲ 图1-8 A形外形

▲ 图1-9 T形外形

(4) X形外形线 X形外形是根据女性体形的自然曲线所形成的,以稍宽的肩部、紧收的腰部、自然的臀部形成优美曲线,因而成为女性服装的基本形,是自然美的造型风格,也称为葫芦形。很多著名的女装设计师称这种线条为女人味十足的线条。X形外形线在20世纪90年代末曾成为国际流行的造型,这种外形线易突出女性窈窕的身材,显得女性更优美、典雅。因此,在礼服中常常被采用(见图1-10)。

(5) O形外形线 O形外形,又称椭圆形,一般在肩、腰、下摆等处无明显的棱角和大幅度的变化,丰满圆润、丰厚、休闲,给人以亲切柔和的自然感觉。夹克衫、运动衣、T恤衫、休闲类服装常采用这类外形线(见图1-11)。

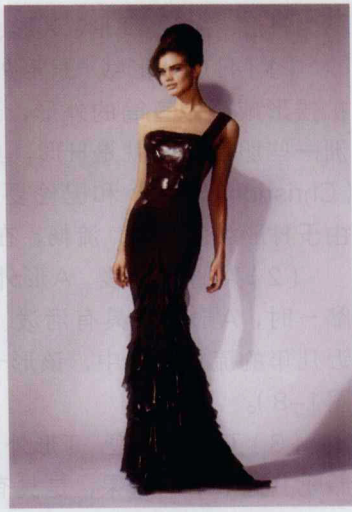
(6) S形外形线 S形外形线的服装,其外轮廓起伏变化较大,并且线条柔和、曲线优美,如旗袍、鱼尾裙、贴体的中式服装等。外形为S形的服装具有温和典雅的美感,所以该形一般只用于女性服装中(见图1-12)。

▲ 图1-10 X形外形

▲ 图1-11 O形外形

▲ 图1-12 S形外形