

高等院校应用型“十二五”艺术设计教育系列规划教材

服装设计 理论与实践

主编 肖琼琼
肖宇强

Fashion Design Theory and Practice

合肥工业大学出版社

服装 设计 理论

Fashion Design Theory and Practice 与实践

主 编 肖琼琼
肖宇强

副主编 朱 亮
李 艺
罗亚娟
甘晓露

参 编 廖 珍
钟苡君
唐祯珮
周 丹
李 燕

合肥工业大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

服装设计理论与实践 / 肖琼琼, 肖宇强主编. —合肥: 合肥工业大学出版社, 2014. 8

ISBN 978-7-5650-1771-1

I. ①服… II. ①肖…②肖… III. ①服装设计 IV. ①TS941.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2014)第 048226 号

服装设计理论与实践

肖琼琼 肖宇强 主编

责任编辑 王 磊

出 版 合肥工业大学出版社
地 址 合肥市屯溪路 193 号
邮 编 230009
电 话 总 编 室:0551—62903038
市场营销部:0551—62903198
网 址 www.hfutpress.com.cn
E-mail hfutpress@163.com

版 次 2014 年 8 月第 1 版
印 次 2014 年 8 月第 1 次印刷
开 本 889 毫米×1194 毫米 1/16
印 张 8.5
字 数 255 千字
印 刷 安徽联众印刷有限公司
发 行 全国新华书店

ISBN 978-7-5650-1771-1

定价: 48.00 元

如果有影响阅读的印装质量问题,请与出版社市场营销联系调换。

服装 设计 理论 与实践

Fashion Design Theory and Practice

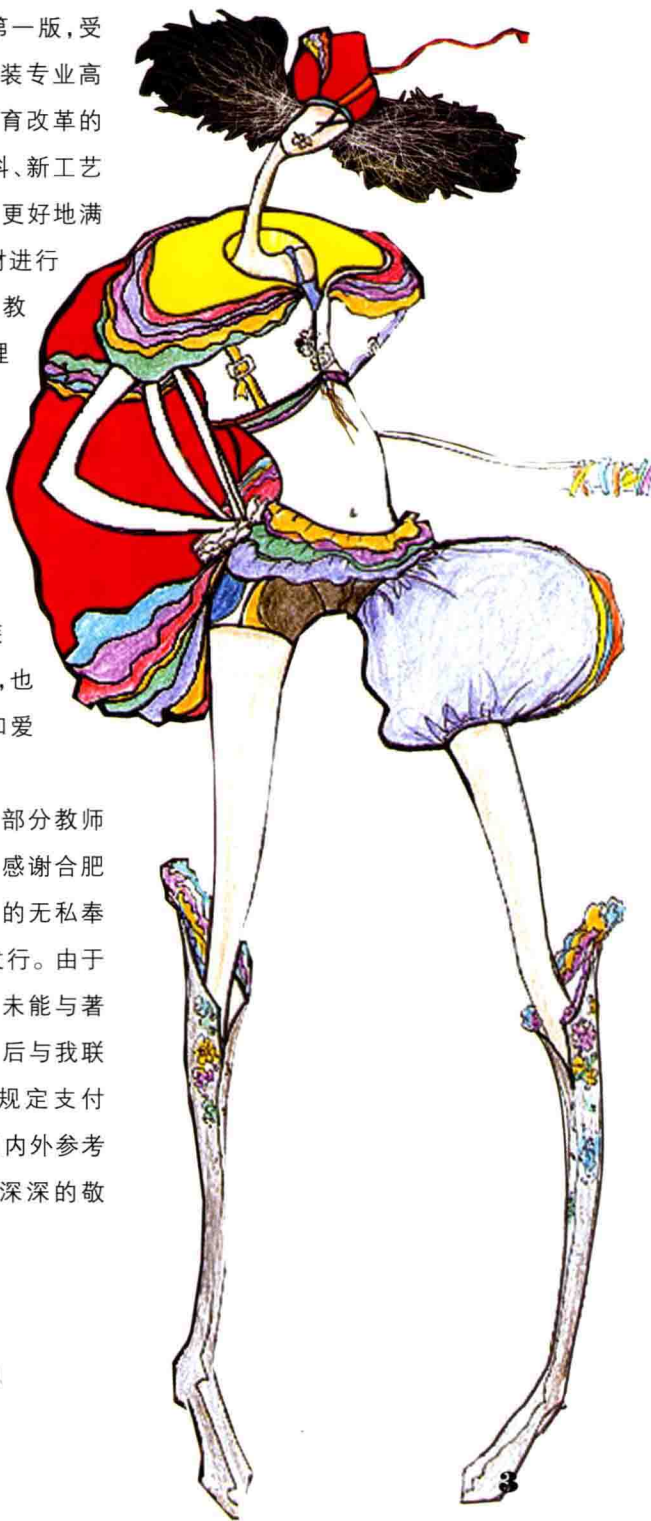
前言

本教材是高等院校艺术设计类规划教材。本教材于 2010 年由北京理工大学出版社出版第一版,受到了广大服装专业师生的好评,对培养服装专业高等人才起到了积极的作用。但随着高等教育改革的逐步深入,服装设计新观念、新技术、新材料、新工艺的不断更新,原教材的内容亟需更新。为了更好地满足教学的需要,我们组织一线教师对原教材进行了修订,力争使新教材更立足于现代服装教育及服装行业对人才的需求,从服装设计理论、服装设计规律及服装行业发展等综合角度,进行了全面、系统、整体的阐述,并在各章节后附有课后思考题,有利于拓展学生的专业知识、专业技能及开阔学生的视野、培养学生的想象力和创造性思维。本教材适用于高等院校服装设计、服装工程、服装设计与表演等专业的学生使用,也可作服装类培训以及服装专业从业人员和爱好的参考书。

特别感谢湖南女子学院艺术设计系的部分教师 and 同学们对此书的撰写和插图提供素材,感谢合肥工业大学出版社的领导和编辑们,有你们的无私奉献和竭力帮助,这一书稿才能顺利再版和发行。由于时间和精力所限,书中尚有个别资料图片未能与著作权人取得联系,敬请有关作者看到此书后与我联系 (Email: diorshaw@126.com),我们将按规定支付稿酬。最后,再次向被本书援引或借鉴的国内外参考文献和图片的作者们表示诚挚的感谢和深深的敬意,不足之处还请专家和读者不吝指正。

编者

2014 年 5 月

服装 Fashion Design 设计 Theory and Practice 理论与实践

目录

第一章 服装设计概述 /5

- 第一节 服装设计的基本理论和研究范畴 /6
- 第二节 服装的构成要素 /13
- 第三节 服装设计的意义 /15
- 第四节 服装设计师的素质要求 /17
- 第五节 服装设计的方法与步骤 /19

第二章 服装设计的基本美学法则 /40

- 第一节 构成服装造型的基本形式 /41
- 第二节 形式美法则在服装中的运用 /45

第三章 服装设计的构成要素之服装款式设计 /50

- 第一节 服装廓形设计 /51
- 第二节 服装分部设计 /59
- 第三节 服装细节设计 /68

第四章 服装设计的构成要素之服装色彩设计 /72

- 第一节 色彩的情感特征 /73
- 第二节 服装色彩搭配原理与方法 /77
- 第三节 流行色及其应用 /80

第五章 服装设计的构成要素之服装材料设计 /85

- 第一节 服装材料的概念及类别 /86
- 第二节 服装材料的二次设计 /88
- 第三节 服装材料的二次设计在服装中的应用 /93

第六章 服装分类设计 /94

- 第一节 系列服装设计的方法 /95
- 第二节 休闲服设计 /99
- 第三节 礼服设计 /106
- 第四节 职业服装设计 /111
- 第五节 童装设计 /118
- 第六节 针织服装设计 /124
- 第七节 创意服装设计 /130

服装设计 理论与 实践

Fashion Design
Theory and Practice

与实践

主 编 肖琼琼
肖宇强

副主编 朱 亮
李 艺
罗亚娟
甘晓露

参 编 廖 珍
钟苡君
唐祯珮
周 丹
李 燕

合肥工业大学出版社

服装 设计 理论 与实践

Fashion Design Theory and Practice

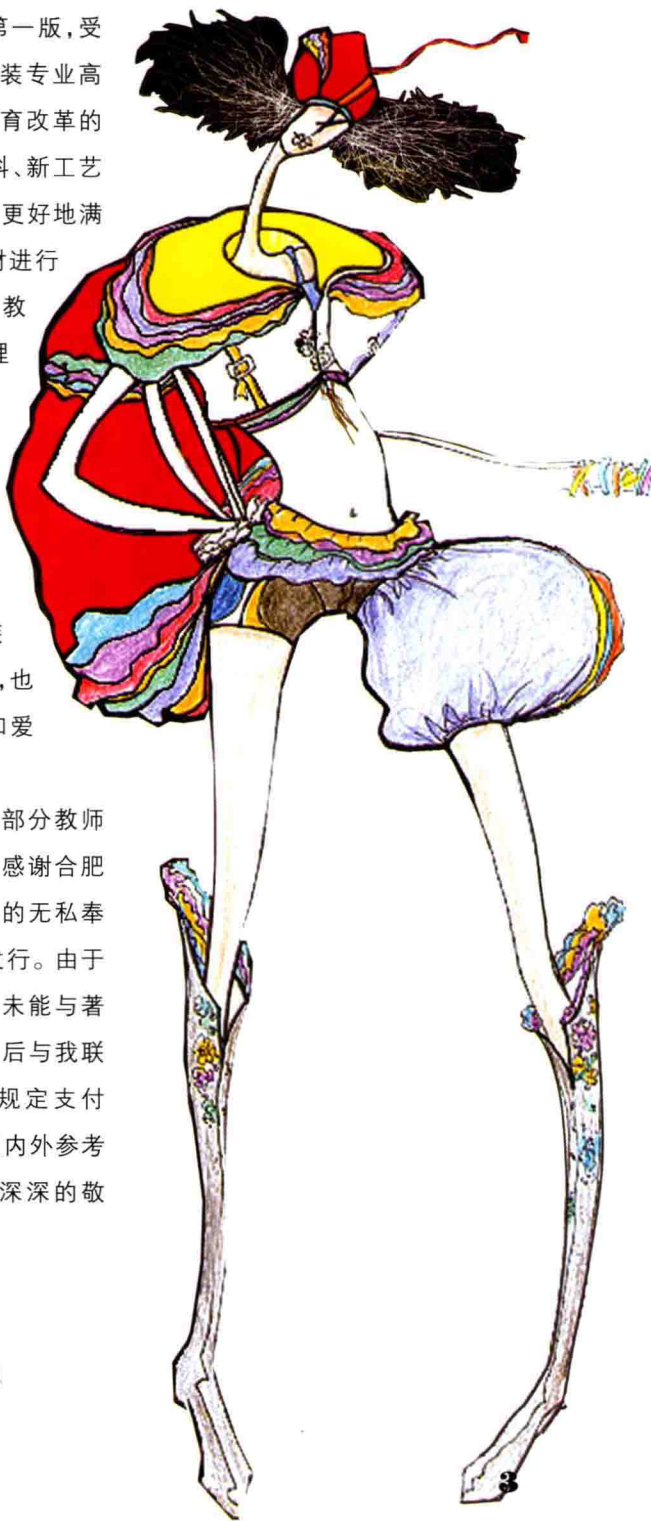
前言

本教材是高等院校艺术设计类规划教材。本教材于 2010 年由北京理工大学出版社出版第一版,受到了广大服装专业师生的好评,对培养服装专业高等人才起到了积极的作用。但随着高等教育改革的逐步深入,服装设计新观念、新技术、新材料、新工艺的不断更新,原教材的内容亟需更新。为了更好地满足教学的需要,我们组织一线教师对原教材进行了修订,力争使新教材更立足于现代服装教育及服装行业对人才的需求,从服装设计理论、服装设计规律及服装行业发展等综合角度,进行了全面、系统、整体的阐述,并在各章节后附有课后思考题,有利于拓展学生的专业知识、专业技能及开阔学生的视野、培养学生的想象力和创造性思维。本教材适用于高等院校服装设计、服装工程、服装设计与表演等专业的学生使用,也可作服装类培训以及服装专业从业人员和爱好的参考书。

特别感谢湖南女子学院艺术设计系的部分教师 and 同学们对此书的撰写和插图提供素材,感谢合肥工业大学出版社的领导和编辑们,有你们的无私奉献和竭力帮助,这一书稿才能顺利再版和发行。由于时间和精力所限,书中尚有个别资料图片未能与著作权人取得联系,敬请有关作者看到此书后与我联系 (Email: diorshaw@126.com),我们将按规定支付稿酬。最后,再次向被本书援引或借鉴的国内外参考文献和图片的作者们表示诚挚的感谢和深深的敬意,不足之处还请专家和读者不吝指正。

编者

2014 年 5 月

服装 Fashion Design 设计 Theory and Practice 理论与实践

目录

第一章 服装设计概述 /5

- 第一节 服装设计的基本理论和研究范畴 /6
- 第二节 服装的构成要素 /13
- 第三节 服装设计的意义 /15
- 第四节 服装设计师的素质要求 /17
- 第五节 服装设计的方法与步骤 /19

第二章 服装设计的基本美学法则 /40

- 第一节 构成服装造型的基本形式 /41
- 第二节 形式美法则在服装中的运用 /45

第三章 服装设计的构成要素之服装款式设计 /50

- 第一节 服装廓形设计 /51
- 第二节 服装分部设计 /59
- 第三节 服装细节设计 /68

第四章 服装设计的构成要素之服装色彩设计 /72

- 第一节 色彩的情感特征 /73
- 第二节 服装色彩搭配原理与方法 /77
- 第三节 流行色及其应用 /80

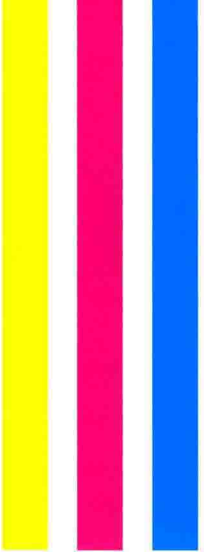
第五章 服装设计的构成要素之服装材料设计 /85

- 第一节 服装材料的概念及类别 /86
- 第二节 服装材料的二次设计 /88
- 第三节 服装材料的二次设计在服装中的应用 /93

第六章 服装分类设计 /94

- 第一节 系列服装设计的方法 /95
- 第二节 休闲服设计 /99
- 第三节 礼服设计 /106
- 第四节 职业服装设计 /111
- 第五节 童装设计 /118
- 第六节 针织服装设计 /124
- 第七节 创意服装设计 /130

服装设计 理论与实践

第一章 服装设计概述

Fashion Design Theory and Practice

第一节 服装设计的基本理论和研究范畴

人们都说:“衣、食、住、行”,衣占在首位,由此可见服装已成为人们生活最基本的需求之一,而且它在整个社会精神生活和物质生活中占有举足轻重的地位,这点我们可以从以下三个方面来加以阐述。首先从人类学的角度来看,服装以其自身所具有的功能特征而成为人类生活的必需品;其次从美学的角度来看,服装还是人体着装后的一种状态,它通过人的自身气质、体型特征、肤色与服装的色彩、款式、材料的质感及发型、配饰和鞋袜的合理搭配,组成和谐美感,从而达到包装、美化人体的目的;最后从文化学的角度来看,服装的物质文明与精神文明构成了整个服装文化,体现了文化艺术与科学技术的协调发展水平。

一、服装的起源

在地球上的所有动物中,人类是唯一懂得穿衣服的动物,根据现在的人类学家及考古学家的研究结果推测,约在二百万年之前,地球上就有了人类。最初的原始人类体表覆有体毛,具有自然防护的机能,可适应环境、气候的生态变化。然而人类经过长年累月的进化过程之后,使人体的体毛逐渐退化脱落,露出表皮,为了适应气候的变化,保护身体不受风霜的侵袭、野兽的伤害,使人类想到利用生活资材,达到保暖,御防伤害、遮羞蔽体、装饰美化自身的目的,从而产生了服装。也可以说关于服装的起源,我们可以从上服装的产生过程中总结出三种具有代表性的服装起源说:保护说、羞耻说和装饰说。对于服装的起源说在服装概论中有详细的说明,因此,在本章节中就不加以特别的介绍。

二、服装的定义

对于服装的定义我们可以从广义和狭义两个方面加以阐述。广义上的服装是指依附于人体表面的一切可以装身的物品,其中包括衣、鞋、袜、帽子和其他的装饰物。这说明服装与人体存在直接的联系,服装的产生是以人体为依据,人体是服装的主要组成部分。从广义上所定义的服装概念来看,除了以上所说的以基本的纺织物为材料的服装之外,设计者们还

组图 1-1-1

新型材料的运用拓展设计(三宅一生作品)

将以塑料袋, 碟片以及容器等为材料结合起来做成具有一定创意设计的服装, 这样的创意设计可以开拓我们的设计思路, 使我们能突破传统观念的束缚, 尝试从造型、新型材料和新的组合搭配方式上去创造服装的新形式, 使服装设计的范围更为广阔(如图 1-1-1)。

狭义上的服装是指用纺织物等软性材料制成的人们日常所接触的生活用品, 是人们生活中不可或缺的重要组成部分。与服装相关的概念还有衣服、被服、服饰(如图 1-1-2)、时装(如图 1-1-3)、成衣(如图 1-1-4)、装饰等, 相对比较而言, “服装”这个词概括了以上的所有的与服装相关的概念而且更具有概括性, 也更为常用。

图 1-1-2 服装与饰品

图 1-1-4 成衣的大众化设计

图 1-1-3 时装设计

三、服装设计的概念

服装设计所研究的对象是人,它是美化人体,表现人的个性、气质、修养的一种手段,因此服装设计以美化人体,更好地展现着装者的气质为第一目的。

服装设计是以服装为对象,运用恰当的设计语言、元素及方法,完成整个着装状态的创造过程。服装是与人们生活密不可分的物品,也是人们生活中的重要组成部分。设计的发展过程经历了从装饰设计、生产设计再到生活设计三个阶段,而服装设计的概念则是在服装进入了生产设计阶段才被确立的。随着设计经济的不断发展,人们的生活质量要求越来越高,人们的思维方式也越来越活跃,行为规范改革同时也产生了巨大的变化,由此促进了设计发展过程的不断更新与创造。由于人们受到人文思潮、时尚内容、法律道德等多种社会因素的影响,不同历史时期服装设计的表现手法和内容也各有所异。

服装设计作为一门综合性的实用艺术,既具有一般实用艺术所具备的特征,又在其研究内容、表现形式和设计手法上具有其独特的特点。

四、服装设计的主要内容

通常人们把服装设计理解为服装款式设计,其实服装设计所包含的内容除了服装款式设计之外还包括服装结构设计和服装工艺设计。一般专搞设计开发的设计师们都应掌握这三个方面的技能。但随着经济的发展,社会对所需人才的考核要求越来越高,而且工作的分工也不断的细化,并且采用以团队组合开发产品的形式来展现出个人的强项,因此,服装设计的工作也顺应社会的发展需要,分成了款式、结构、工艺三个方面,在大型的服装企业中则职责明确、分工细致,设计和技术人员各自独当一面。这也是大型服装公司追求产品设计精益求精的主要原因之一,因此可以把这三个方面的技术人才称之为服装设计师、打版师及样衣师。在小型的服装企业中,这种分工并不明显,通常一个设计师即担任款式设计的工作还要兼任打版等技术人员的工作,我们俗称为“通才”。

1. 款式设计

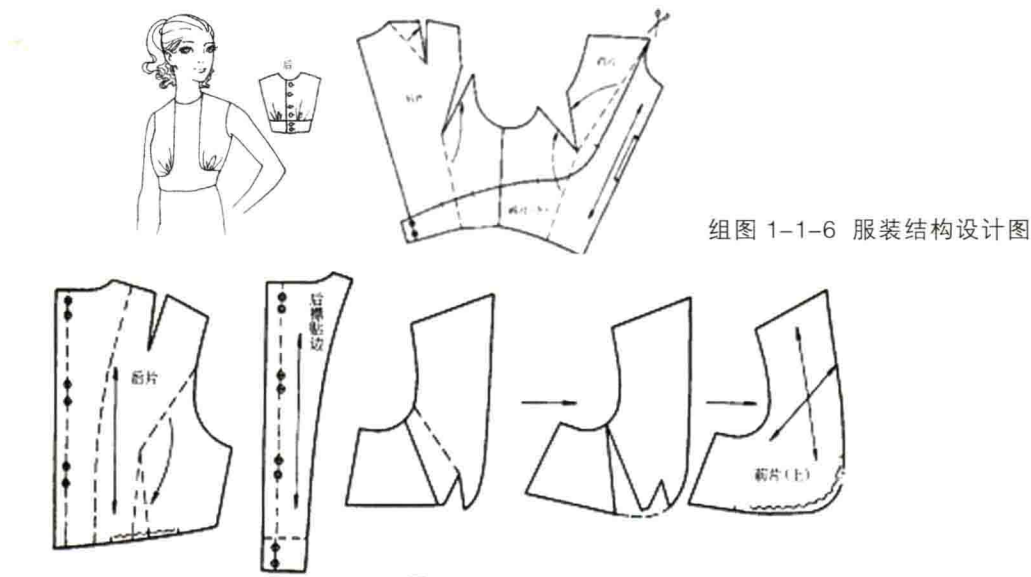
人们将款式设计看成造型设计,其实款式设计由造型设计和色彩设计两部分组成,而且造型和色彩是分不开的。物体要给人们留下完整的印象必须通过色彩和造型来加以展现,而款式设计的中心任务是诠释流行和提供服装设计式样,在企业中负责款式设计的人员就是服装设计师。款式设计是一种创造性的设计,它要求服装设计师必须掌握人们的消费心理,借助于自身在学习和多年的实践中所掌握的美学、绘画等多种技艺,在人们的生活习俗、消费心理、季节气候变化的基础上设计服装。从而能够影响服装的流行趋势,美化人们的生活,推动生产消费等(如组图1-1-5)。

组图 1-1-5 服装效果图及平面款式图的表现

2、结构设计

结构设计的目的是把款式设计由平面转化成立体空间的过程,是把服装的款式图分解成平面衣片结构图的一种设计形式,即服装裁剪制图。它是服装款式和制作工艺的中间环节,而且这个环节是至关重要的,不能省略,因为没有结构设计就不能实现工艺制作,就不能使一块面料变成一件衣服。结构设计的重要性在于既要保证实现服装款式设计师的设计意图,又要适当弥补在款式设计中存在的不足,同时还必须考虑工艺设计的合理性和工业生产可操作性。所以在服装企业中,我们通常把结构设计师称之为打版师(如组图 1-1-6 服装结构设计图)。

组图 1-1-6 服装结构设计图

3、工艺设计

工艺设计的主要任务是把结构设计的结果安排到合理的生产规范中。它包括服装工艺流程与产品尺码规格的制定、辅料的配用、缝合方式与定型方式的选择、工艺技术措施的选用以及成品质量检验标准等。工艺设计的合理性不仅影响到服装产品的质量,而且还影响到厂商一切以利益为重的生产成本,服装企业中通常所说的样衣师、工艺师就是负责工艺设计的人(如表 1-1)。

表 1-1 服装设计各内容的特点和相互的关系

名称	特点	思维作用	表达方式
款式设计	是整个设计的先导环节,确定服装造型、色彩及面料的选择	借助于手绘款式图和计算机辅助设计软件形式加以表达	服装设计图稿
结构设计	是整个设计过程的过渡环节,直接关系到款式设计的成败	借助于平面结构制图或是立裁的工程性逻辑思维	平面制图或是立体裁剪
工艺设计	整个设计的实物环节,是指导服装生产和保证产品质量的重要手段	制定工艺流程的工程性逻辑思维	文字、符号、图表、标准

五、服装设计的基本要素

服装是一门综合性的实用艺术,它体现了服装的材质、色彩、款式、结构和制作工艺等多方面的整体协调美,其中款式、色彩、面料在服装设计中占主导地位,所以称之为服装设计的三大构成要素。

1、款式

所谓款式就是指服装的内部和外部造型。这里主要是指从造型角度所呈现的构成服装的形式,也是服装造型设计的主要内容。款式设计的重点包括外轮廓结构设计、内部线条分割的细节设计和零部件设计等三个方面。

外部轮廓决定服装整体造型的特征,服装外轮廓主要是指服装的外部造型。外轮廓所表现的是一种单一的形态,无论服装的款式结构如何新颖复杂,首先映入人们眼帘的都是服装的外轮廓线,它能直观地传达服装的最基本的特征。

服装上的结构线主要是裁片分割线,是服装内部线条分割的细节设计,它的产生是以人体的体型特征为依据,重点在于塑造出服装的结构美感,从而能更好地突出人体的形体美,如省道线、公主分割线、背缝线等都是使服装形成立体效果的重要线条。结构线合理协调的运用,能更好地体现服装的简练、高雅、潇洒、活泼、成熟、可爱,符合现代人的审美观。

服装零部件也是构成服装款式的主要内容之一,一般是指领子、袖子、口袋、腰头、纽扣及其他附件。部件的设计既要强调服装结构原理的功能性和装饰性,又要使其布局效果符合美学原理,以形式美法则协调相统一的原则加以设计,从而完善服装的艺术风格(如图 1-1-7)。

图 1-1-7 服装结构线对称设计

图 1-1-8 服装色彩的合理搭配

2、色彩

色彩在服装要素中占有一定的地位,人们在选择服装时服装的色彩是吸引消费者眼球的一大亮点,服装中的色彩给人以强烈的感觉,带给人不同的视觉效果和心理感受,从而使人产生不同的联想和美感,人们通过服装的色彩来表达自己的情感和表现出自己的性格特点,如白色的晚礼服使人感觉纯洁高雅、红色的旗袍让人充满热情、表现出华丽,绿色代表着自然清新等,因此设计者在设计服装时要根据穿着场合、人们的风俗习惯、季节变化和配色规律进行用色,力求体现服装的设计效果(如图 1-1-8)。

服饰纹样是服装色彩变化非常丰富的部分,也被称为服饰图案。纹样的组成形式是对自然景物、几何图形的提炼与表达。用于服装上的纹样品种非常丰富,按工艺可分为印染纹样、刺绣纹样、镶拼纹样等;按构成形式可分为单独纹样、适合纹样和连续纹样等;按构成空间可分为平面纹样和立体纹样;按素材可分为动物纹样、花卉纹样和人物纹样等。不管服饰纹样是如何组成的,不同的纹样在服装上都是以不同的形式来表现的,它在服装设计中的运用均能起到修饰、渲染、烘托和升华服装美感的作用(如图 1-1-9)。

图 1-1-9 服饰图案在服装中的运用

3、面料

在服装设计中,款式造型设计与面料是密不可分的,服装款式的结构主要通过面料得以展示,它是服装最表层材料,也是服装设计的物质基础,没有面料就无法展现服装的结构和穿着效果。服装材料的种类、结构和性能直接影响到服装的设计风格 and 消费者的消费心理。如面料质感的挺括、柔软、悬垂、蓬松;面料的舒适性、透气性、保型性;面料的二次设计所产生的肌理效果都会使服装的实用性和审美性达到完美结合,从而提升服装的品质(如图 1-1-10)。

组图 1-1-10 服装面料对服装风格的影响

六、服装设计的条件

设计构思是对设计的整体把握,在服装设计中,设计师可以充分发挥自己的想象力,构思出一个个适合特定场合下的形象,比如休闲逛街的少女、高档写字楼里的白领佳人、参加商业洽谈的精英及宴会上高贵女性等,这些不同场合、身份和年龄的区别就要求设计师们在进行设计时必须考虑到以下几个方面的要素。

1、穿着对象

确定穿着对象,服装美的体现是以人体为依据,俗语说的“量体裁衣”就充分说明了着装者和服装之间的关系。消费者是个笼统的概念,不仅有性别年龄之分,也有经济收入上的差异,穿着对象主要包含了着装者的年龄、性别、职业、爱好、体型、个性、肤色、发色、审美情趣、生活方式等综合因素,在现今的个性时代更注重体现穿着者的内在美和外在美的结合而表现出完美的自我,同时各服装公司所指定的品牌路线是将消费者的年龄因素和经济因素作为重要的考虑内容。

2、穿着时间

是指什么时候穿,服装的时间性很强,首先设计服装时不仅要区别季节变化,即一年四季中的春、夏、秋、冬,而且要区别具体时刻,即一天中的白昼与黑夜。不同季节,不同气候、不同时间段有着不同的款型特征,服装设计一定要适应不同时间气温的变化,而且在一些比较讲究穿着礼节的场合,一天中的服装要随着时刻的变化而更换。其次我们经常会把正在流行的服装称之为“时装”,时装不同于常规和传统服装,它包含时尚性和流行周期等内在因素,现代的消费意识使时装流行周期越来越短,因此时间性被视为时装的灵魂。

3、穿着场合

场合就是着装的地点或环境,是服装设计中必须要考虑的因素。人们生活在纷繁复杂的社会环境中,人与人之间的接触或是工作需求都要求与社会结构的各部分保持着相对均衡与和谐的关系,社会的各种生活场合有着各自特定的内容,因此需要着装者与场合相协调,诸如出席会议、参加庆典、应聘等场合需要考虑着装的效果。

4、着装目的

是指为什么要穿,从服装的诞生到现代服装,附着着许多的目的,人们的着装不仅是出于保护目的,而且服装的色彩、造型、材料和工艺也为服装带来了形形色色的象征性,人们也一直在追求服装的功能性与审美性的统一,设计者除了要强调服装的安全、舒适、机能外,更要讲究其审美性、时代性、民族性等内容,这是社会进步的需要。着装得体既是尊重别人,也是尊重自己和展示自己。

5、穿什么

服装是社会与人联系的纽带,消费者对服装的要求既要表现自我,又要求被社会大多数人认可,如何选择、如何搭配的问题既可以体现设计者的设计理念和完美构思,也可以反映穿着者的穿着品味和审美标准,所以设计者在设计时不仅要考虑服装的设计特色,还要有多种搭配和混搭的可能性,以便消费者更好地装扮自己。

6、价格

服装设计有别于纯艺术,它以市场的接受和消费者的认可体现价值。好的设计应做到以最低成本创造最优的审美效果,在追求实用和实现审美结合的前提下控制成本,使产品具有最强的市场竞争力。但对高级女装来说,控制价格的空间较大。