

纺织服装高等教育“十二五”部委级规划教材

基础服装设计 (第二版)

刘晓刚 崔玉梅 编著

BASIC
APPAREL
DESIGN

东华大学出版社

纺织服装高等教育“十二五”部委级规划教材

基础服装设计 [第二版]

刘晓刚 崔玉梅 编 著

东华大学出版社
· 上海 ·

图书在版编目(CIP)数据

基础服装设计/刘晓刚,崔玉梅编著.—2版.—上海:
东华大学出版社,2015.8

ISBN 978-7-5669-0862-9

I.①基… II.①刘… ②崔… III.①服装设计 IV.①TS941.2

中国版本图书馆CIP数据核字(2015)第175173号

责任编辑 杜亚玲

封面设计 新 树

基础服装设计[第二版]

JICHU FUZHUANG SHEJI [DI ER BAN]

刘晓刚 崔玉梅 编著

东华大学出版社出版

上海市延安西路1882号

邮政编码:200051 电话:(021)62193056

新华书店上海发行所发行 苏州望电印刷有限公司印刷

开本:787×1092 1/16 印张:21.25 字数:507千字

2015年8月第2版 2015年8月第1次印刷

ISBN 978-7-5669-0862-9/TS·632

定价:48.00元

彩图2-3 异色面料相拼，衣片在服装上表现出很强的面感

彩图2-4 大面积图案在服装上表现出较强的面感

TS-94
912

彩图2-5 面感较强的颈饰成为服装很好的装饰

彩图2-6 图中有一定体积感的帽子很有设计特色

彩图1-1 Giambattista Valli 2014秋冬灵感源于紫藤的作品

彩图2-1 纽扣作为点元素具有明显的装饰效果

彩图2-2 服装腰部的线性腰带增加了服装的层次感

彩图2-7 对面料的肌理处理表现了点、线、面、体之间的互换性

彩图2-8 不同点的组合使用增加了服装的层次感

彩图2-9 此款服装的线条设计舒展大气、优雅妩媚

彩图2-10 不规则服装裁片风格活泼有层次感

前言

服装是人类生活最基本的需求之一，它在整个社会精神生活与物质生活中占有重要的地位。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，御寒、遮体、防止外物伤害是服装最初产生的原因，当时服装的物质性较为明显。随着人类文明和科学技术的进步，在人们物质生活水平提高的同时，服装的精神性越来越明显，它已经不单纯是一种物质现象，还包含着丰富的文化涵义。服装作为一种文化，是人类生存方式的创造物，不仅反映出人与自然、人与社会的关系，而且十分鲜明地折射出一个时代的氛围和人们的精神风貌。现在，服装已不再单纯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、反映一个人的理想、追求和情操的一种符号和象征，服装已经成为一种非语言的信息载体，表明了一个人的身份、个性、气质和价值取向，其较强的使用价值自不待言，其社会价值、文化价值乃至艺术价值越来越体现于人类对服装的基本需求之上。

中国的服装设计教育起步较晚，经过近三十年的摸索发展，中国服装教育正在慢慢步入正轨，取得了可喜的成绩。目前服装院校的课程越来越强调服装设计的创意性与实用性的结合，仅仅停留在表面的设计内容越来越不被大家所接受。不少院校的服装设计专业，正在慢慢淘汰服装设计过分艺术化的意识，而是将其与工艺、市场、销售环节紧密结合，不再一味强调二维平面空间的纸面艺术效果，而是强调服装中三维立体造型感觉，强调服装设计与市场的吻合与适应，只懂绘画不懂市场的设计师已经没有办法适应实际的设计工作。一个合格的设计师除了了解设计的基本理论知识以外，还需要充分了解板型的合理性、工艺的可实现性，掌握各种纺织面料的组织结构和服用性能，掌握各种时尚信息，以及需要掌握服装市场营销、品牌策划等内容，现代社会越来越需要适应市场化设计的动手能力较强的设计师。只有迎合这种需求的设计教育才能跟得上服装行业的发展，从根本上适应企业设计和市场发展的要求。就现代服装设计教育而言，在现代文明条件下的服装设计学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

计,而是一种基于放射性思维的角度,运用多学科交叉知识,凭借开阔的视野和敏锐的眼光,把握服装设计活动及其结果的全部创造过程。中国服装产业目前十分需要这种具有深厚的文化艺术素养、熟练掌握设计技术、拥有宏观战略眼光和资源调配能力且能够驾驭全局的复合型设计师,这是未来服装设计教育的重要任务。

然而,为了完成这一任重道远的服装设计教育任务,必须从服装设计的基础工作做起。本教材是《基础服装设计》(第一版)的改版教材,也是《品牌服装设计》课程的基础性教材。获得同行好评的《基础服装设计》(第一版)出版至今已经历时12年,被不少国内服装院校选作主要教材。虽然12年来中国服装产业发生了巨大变化,服装教育的形式也出现了相应的改变,但是,客观而言,服装设计教育的基础内容特别是一些基本原理或基本方法还是相对稳定的。尽管如此,为了更好地适应中国服装产业的发展和当前国内高校服装专业教学的需要,作为改版教材,我们听取了一些读者意见,根据服装产业变化新趋势和我国高等院校服装专业教学的特点,对某些部分做出了相应的调整,在就服装设计中最一般问题进行叙述和例证的基础上,加入了符合现代服装产业特征的新内容。为了巩固知识点,本教材每一章后面均增加了本章小结、思考与练习。考虑到目前我国服装设计教学通常做法是将服装款式设计与服装色彩设计分开教授,因此,从课程设置的角度出发,本教材很少涉及服装色彩设计的内容而着重对服装款式的研究。

编著者

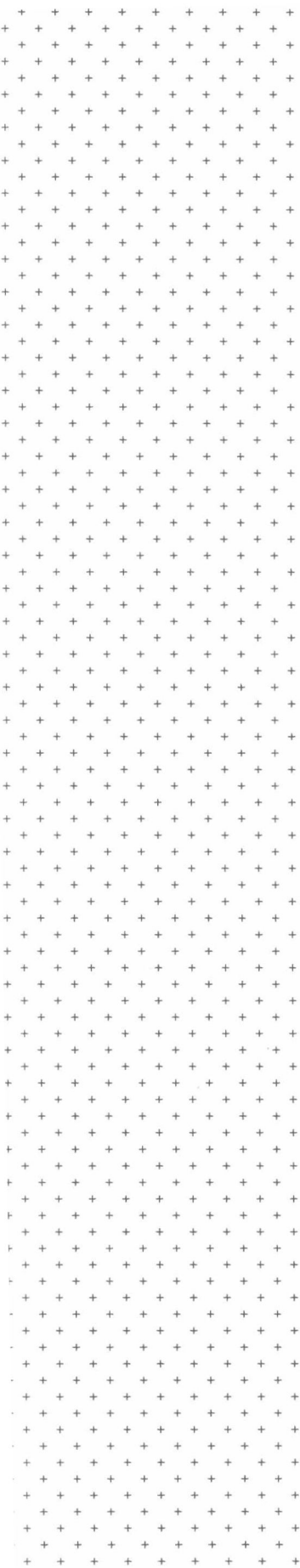
2015年8月

目 录

前言

第一章	服装设计的基本知识	1
	第一节 关于设计与服装设计	4
	第二节 服装的构成要素	13
	第三节 服装设计的基本要求	16
	思考与练习	20
第二章	服装设计造型要素	21
	第一节 造型与造型要素	22
	第二节 服装设计四大造型要素	25
	第三节 造型要素在服装上的表现形式	38
	第四节 造型要素之间的相互关系	45
	思考与练习	51
第三章	服装设计中的美学原理	53
	第一节 形式美原理及其在服装中的应用	54
	第二节 视错及其在服装中的应用	74
	第三节 服装设计的审美角度	83
	思考与练习	87
第四章	服装设计灵感	89
	第一节 设计灵感的概述	90
	第二节 设计灵感的来源	92
	第三节 设计灵感的捕捉训练	97
	思考与练习	100

第五章	服装设计中的方法论	101
	第一节 设计思维	102
	第二节 设计方法	105
	第三节 造型方法	113
	第四节 设计意图的营造	120
	思考与练习	131
第六章	服装廓型设计	133
	第一节 服装廓型设计概述	134
	第二节 服装廓型的分类方法	138
	第三节 服装廓型变化的主要部位	142
	第四节 服装廓型的设计方法	144
	思考与练习	147
第七章	服装细节设计	149
	第一节 服装细节设计概述	150
	第二节 服装细节的分类设计	153
	第三节 服装细节设计方法	183
	思考与练习	184
第八章	服装分类设计	185
	第一节 服装分类设计概述	186
	第二节 服装的分类方法	188
	第三节 常见服装分类设计	196
	思考与练习	214
第九章	服装设计风格	215
	第一节 服装风格概念及意义	216
	第二节 服装设计风格的表现要素	218
	第三节 主要服装风格	221
	第四节 其他服装风格	230
	思考与练习	234
第十章	服装设计完成程序	235
	第一节 服装设计的实现流程	236
	第二节 服装设计的实现工具	240

第三节 服装设计稿的完成	243
第四节 服装设计的形式	247
思考与练习	248
第十一章 服饰图案设计	249
第一节 服饰图案的概念	250
第二节 服饰图案的分类	252
第三节 服饰图案与其他设计要素的关系	254
第四节 服饰图案的表现形式	256
思考与练习	259
第十二章 服装流行的分析应用	261
第一节 服装流行概述	262
第二节 服装流行资讯的获取途径	268
第三节 服装流行的主题概念	270
第四节 服装流行的主要内容	272
思考与练习	275
第十三章 系列服装设计	277
第一节 系列服装设计的概念	278
第二节 系列服装的设计条件	281
第三节 系列服装的设计思路	283
第四节 系列服装的设计方法	285
第五节 系列服装的设计步骤	289
思考与练习	291
第十四章 工业化服装设计	293
第一节 工业化服装概述	294
第二节 工业化服装设计标准	299
第三节 服装商品的标识	302
第四节 工业化服装生产流程	304
思考与练习	315
参考文献	316

第一章

服装设计的基本知识

第一节 关于设计与服装设计

一、设计的涵义

（一）设计的概念

设计是指一种创造前所未有的形式和内容的思维和物化的过程。从现代设计的特征来看，它是一种通过人类思维活动，在科学方法的指导下，对需要解决的问题提出多种形式的规划、设想和方案，直至最终解决问题。在设计中，形式可以理解为设计对象的外在表现，内容可以解释为设计对象的内在功能，两者包含了设计活动的最基本问题，即设计对象的外表与功能的统一。

设计的核心内容包括以下三个方面：第一、创新性构思与计划的形成，即具有创新意味的设计原理与方法的产生机制及其过程；第二、计划与构思的表达方式，即把设计思维的结果用最恰当的方式传递出来；第三、设计结果的物质化实现及其具体推广和应用，即经过物质化的设计思维结果在现实中的价值体现。一个完整的设计过程应该是上述三个方面的结合。

设计的思维和表现受到历史因素的影响而使得设计有了传统设计和现代设计之分。在此，本课程主要从现代设计的角度来谈设计的思维和表现。现代设计是20世纪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大工业化生产、现代社会文明和现代生活理念密切相关的，其决定因素包括现代社会的道德标准和价值取向、现代经济的运行模式和市场规模、现代人类的生理需求和心理需求、现代科学的发展环境和未来趋势、现代生产的技术条件和技术美学等等几个大的基本方面。

（二）设计的特点

1. “前所未有”的创新性

设计的精髓是“前所未有”，这是设计师必须牢固地在自己的意识中构筑的概念。在学术意义上，只有创造不存在的东西才称得上是真正的设计。在具体实践中，设计不一定要求所有的内容都是前所未有的，它可以有借鉴、模仿和改进，只要对已经存在于用作参照的事物做细微的改变，哪怕是与其只有一丁点儿的不同，也就具有了设计的意义。例如将一件普通西装的驳领止口上提或者将驳领变宽或变窄，如果这种改变是前所未有的，便具备了设计的意义。生产活动中的许多设计都是这样进行的，大的基本格局不变，只是对某些细节或功能略作改变，便可宣告一项新设计的诞生。这一现象在成熟产品的设计中尤为明显，如汽车外形的设计离不开车轮、车壳和车灯，建筑外形的设计离不开墙体、采光和入口等。

在设计中，“前所未有”是多样性的，既可以是造型的前所未有，也可以是色彩的前所未有；既可以是材料的独特新奇，也可以是工艺的创新设计。从造型的不同要素到材料的千变万化，不管哪个环节选择了哪种结果，只要带有“前所未有”的特点，都可以具有某个方面或一定程度的设计意义。

2. 提出设想和方案

想象是设计产生的孵化器，但是，想象是非常模糊的纯粹意念形式。要把想象变成可行的设计，还要提出具体的设想和方案，即思维的具体化。这是设计必不可少的环节。提出设想和方案是一个将思维转变成可感知形态的过程，它把朦胧阶段的想象逐步清晰化，在一个较小的范围和较短的时间内，选择一种最为恰当的方式表现出来，并为人们所感知。所谓“最恰当方式”包括对设计程序、表现范围和表达方式的选择、评估及其优化，最终体现为对由设计而带来的综合成本与综合效益的考核。这个过程体现了设计的科学性，是现代设计所要求的内容。

设计思维的具体化包括对设计元素、制造材料和加工技术的排列、选用和搭配。比如，以树叶和小装饰品作为灵感来源设计服装产品会产生许多不同的设计结果，在构思时就要考虑具体造型的应用，到了具体应用时还要考虑用在什么品类的服装中，使用什么样的加工技术或者装饰手法等等。如彩图1-1中的手套设计，其灵感来源就是树叶和小饰品，设计思维和应用效果都非常富有创意。

3. 物化的表现形式

所谓物化，是指将设计思维转变成可以用感官感知的实物形式。设计不是纯粹意念形式，不经过物化的设计还是意念中的东西，没有变成现实的存在。对于实物产品来说，它往往要求把计划和构思首先进行视觉化表达，即将设计构思转变成可以用视觉感知的形态，然后要求将这一视觉形态转变成用听觉、触觉、嗅觉或味觉可以感知的实物形态。只有当设计思维以某种形式物化以后，人们对这一思维的认知便有了较为统一和明确的标准。

由于设计种类的不同，物化的形式也有所不同。文字、图形、模型、符号、样品等，都是某种设计的物化形式。比如，建筑设计最初的物化形式是按比例缩小的建筑模型，最终的物化形式是实体建筑物。在服装设计中，服装设计效果图或者直接用材料表现设计构思的实物都是服装设计思维的物化形式，具体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。

4. 推进和深化的过程

设计是一个“过程”，因为设计是一种必须有时间参与的创造活动，设计会由于时间的推移而逐步深化和完善。同时设计又是一个步骤性、条理性很强的实践活动，有条不紊的思维和物化的秩序对完美地表达设计的全部涵义，具有非常重要的

科学意义。

完整的设计过程至少是从构思产生到样品完成为止。从更广泛意义上说,完整的设计过程还应该分别向两头延伸,即包括实施设计之前的下达和承接设计任务、分析和调研市场需求,以及样品完成之后的生产加工信息、用户使用反馈和设计结果评估。在实际操作中,可以根据某一设计的职责、任务、标的等不同来衡量这一设计活动是否已经完成,因此,设计过程也相应地分为不同的阶段。对于服装行业而言,设计过程的截取一般可分为图纸阶段为止和样品阶段为止。在企业运作中,分工较细的企业可以将上述阶段分解为若干个环节,每个环节是每个设计师工作任务的截取阶段。作为一个全面的设计师,必须通晓整个过程的全部内容。

(三) 设计的分类

设计有非常广阔的领域,不同领域有其不同的特点。在人的生存空间,设计几乎无处不在,大到城市建设、小到针线钮扣等都需要进行设计。对设计种类的概括和划分,可以使我们初步了解常见的设计名目或设计内容,可以看清服装设计在整个设计领域中的位置,从而比较理智客观地看待和评价服装设计的作用和地位。习惯上,人们将设计分为视觉传达设计、产品设计、空间环境设计、综合设计四大类型(图1-1)。

视觉传达设计又叫传播设计,它以信息传递论、符号论与语义学等学科知识为基础,运用视觉元素、视觉语言、视觉途径、视觉运动和视觉心理的原理,对形态和色彩的传达进行系统研究,是一种在人与社会之间用现代设计理念传达信息的设计种类。在表现形式上,视觉传达设计以图像设计为主,音响设计为辅,不仅包含二维空间、三维空间设计,还包含时间因素的四维空间设计,如影视节目、表演等。一般来说,商业设计、印刷设计等是视觉传达设计的重要应用领域。视觉传达设计以语义性为根本。

产品设计是泛指一切实物形态的、具有实用意义的物品的设计。它可视为人类身心功能向外部延伸的产物,工程科学与材料科学等是其重要基础,产品设计必须对设计元素、材料元素、功能元素统筹考虑,力求使三者的结合达到最佳状态。在表现形式上,产品设计主要是二维空间和三维空间的设计,其对象非常具体,通常是人们触手可及的生活用品和工业用品。服装设计属于产品设计中的三维产品设计。产品设计以功能性为根本。

空间环境设计亦称环境艺术设计,是对处于自然界中的人类社会所必需的物质性环境的设计,是通过物质手段对人、物、场所、自然四者之间的关系进行综合处理。建筑设计是其最为传统的领域,城市规划、园林设计、室内装潢等都在其范围之内。环境艺术设计解决功能与美观、法制与舒适、地域与象征、形式与经济等诸多矛盾的对立统一关系。它首先关心的是对象的功能、各个方面相互关系的最佳组合,以及由此而产生的景观形式,将人类活动的全部环境规范在环境艺术的氛围之

内。因此，环境艺术可称为宏观艺术。空间环境设计以空间性为中心。

综合设计是指对设计对象多元的或非常规空间状态的构成要素，按照一定的目的进行组合的设计种类。比如，形象设计是对人物、服饰、化妆和环境等众多因素的组 合。综合设计还包括一些用抽象形态表现出来的设计程序和设计内容，如管理程序设计、经营方式设计等。

从图1-1中我们可以看出，在庞大的设计体系中，服装设计仅仅处于一个很小的位置，是属于产品设计中三维空间设计的一个种类。

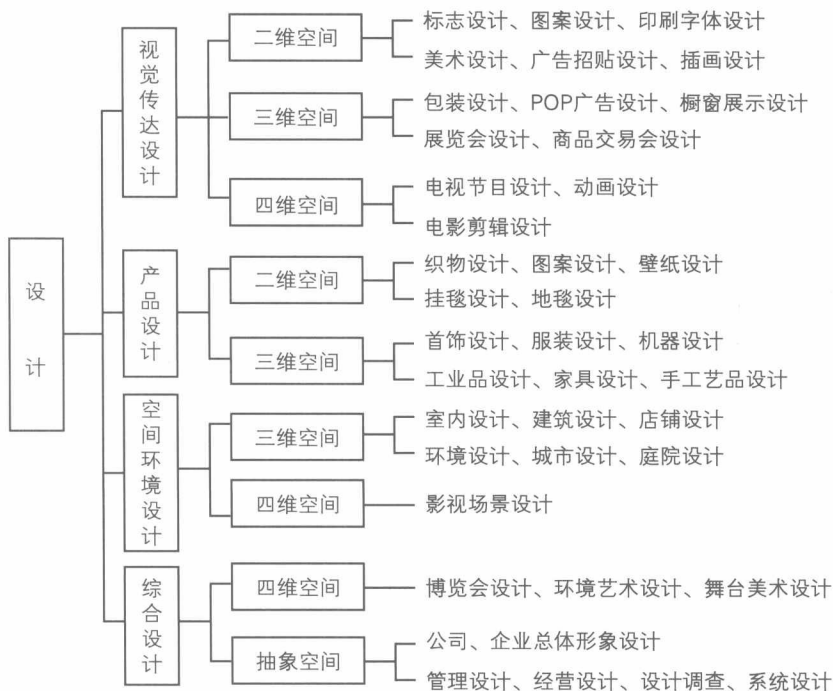

图1-1 设计的分类

（四）设计的发展阶段

从现代设计的观点来看，设计的发展过程大致经历了三个阶段，即装饰设计阶段、生产设计阶段和生活设计阶段。由于人们社会生活多样性的需求，三个设计阶段经常会并存于某一种社会形态。

1. 装饰设计阶段

通常把产业革命以前的设计称之为装饰设计。由于当时生产力低下和技术进步缓慢，人们在这一阶段的生产实践活动经验是以传承的方式积累的，设计观念和工艺技术不可能有革命性突破。这一阶段尚无设计者和生产者之分，“设计作品”往往是单件制作的工艺美术品，通常都是由工匠接受世代相传的加工手段和制作材料

精雕细琢而成。所谓的设计仅仅停留在物品的表面装饰上，将装饰因素在物体表面表现得淋漓尽致、日臻完善，人们则满足于工匠日积月累的精湛手工技术。当时的设计都被视为是对设计作品本体上考虑如何附加外部或表面的装饰而已，对装饰与本体的内在联系以及人与物品的必然关系则很少考虑。可以说当时的工匠师就是标准的装饰图案师。

2. 生产设计阶段

工业革命使社会生产力得到了空前发展，三次工业革命的浪潮使人们的生活质量、思维方式和行动规范产生了翻天覆地的变化，促进了设计史上的生产设计阶段的到来。这个阶段的设计注重与大工业生产方式相适应的计划性和系统性，以工业生产加工方法为前提来确定设计方案。这样的设计往往会剔除大量的手工工艺，采用适合生产流水操作的工艺设计，产品简洁实用、制作规范。由于设计观念的不断改变和新技术的不断完善，新材料和新工艺的使用也日渐突出。另外，这一阶段的主要特征之一就是设计与生产实行分工，设计工作由被称为设计师的人完成。目前，世界上中等发达国家的设计大都处于此阶段。

3. 生活设计阶段

20世纪中叶以来，高新技术的发展使社会以前所未有的速度向前发展。观念的撞击、行为的冲突、信仰的分化以及物质的泛滥使得社会生活空前丰富。这一阶段的设计焦点是以人为本，设计以改善人的生活和适应人的个性为目的，并对人的思想和行为作深入的研究，使设计呈现出多样化和个性化。这一阶段的设计师在进行适应性设计的同时，试图以设计来改变和创造新的生活，设计不仅仅是形式上的东西，其丰富的内容和精神涵义尤为重要。这也是生活设计阶段的重要特征之一。目前，世界上先进国家的主流设计大都处于生活设计阶段，比如，自从有了以提倡“健康、快乐，环保、可持续的生活方式”为核心理念的“乐活族”（LOHAS）以后，设计师们开始关注和迎合他们的生活方式，“非大量制造”、“多样性”和“环保”等产品特征成为生活设计阶段的典型例证。

二、服装设计的涵义

（一）服装设计的概念

服装设计是以服装为对象，运用恰当的设计语言，完成人的整个着装状态的创造性行为。服装是与人类生活休戚相关的物品，设计是其产生过程的第一步，虽然从服装的原始状态开始，设计便包含其中，但是，服装设计的现实概念，则是在服装进入了生产设计阶段以后才被确立的。由于人文思潮、时尚变迁和法律道德等社