

服装设计基础

主 编 米雅明

副主编 李守镇 李 娟 侯小伟

参 编 包小佳 刘文月 陈明伊

纺织服装类一服装设计专业

北京
北京
师范
师范
大学
大学
出版
出版
社
社

图书在版编目(CIP)数据

服装设计基础/米雅明主编. —北京:北京师范大学出版社, 2015. 10

ISBN 978-7-303-19179-6

I. ①服… II. ①米… III. ①服装设计—高等学校—教材 IV. ①TS941.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2015)第 149611 号

出版发行: 北京师范大学出版社 <http://www.bnup.com>
北京市海淀区新街口外大街 19 号
邮政编码: 100875

印 刷: 北京易丰印捷科技股份有限公司
经 销: 全国新华书店
开 本: 787 mm×1092 mm 1/16
印 张: 17
字 数: 345 千字
版 次: 2015 年 10 月第 1 版
印 次: 2015 年 10 月第 1 次印刷
定 价: 59.00 元

策划编辑: 周光明
美术编辑: 高 霞
责任校对: 陈 民

责任编辑: 陈佳宵
装帧设计: 高 霞
责任印制: 陈 涛

版权所有 侵权必究

反盗版、侵权举报电话: 010-58800697

北京读者服务部电话: 010-58808104

外埠邮购电话: 010-58808083

本书如有印装质量问题, 请与印制管理部联系调换。

印制管理部电话: 010-58808284

凝聚教改特色 专注能力培养

(代序)

随着服装市场的快速发展和新技术、新工艺的不断超越，特别是面对国际品牌服装大举进入中国服装市场呈现的市场竞争态势，独具传统优势的服装业适时地从战略层面推进产业结构升级和发展方式转变成为一种不可逆转的趋势。在服装产业通过转型和升级重新焕发新的生机的背景下，服装产业的转型必然引发人才市场需求的深刻而持久的变化。作为为服装产业人力资源提供支持的服装教育必须重视和推进教育教学的改革与创新，才能从更高的层次与更宽的领域为推进服装业的持续发展提供支持。与之相适应，服装设计教育的课程体系构建首先应着眼于淡化课程设定的学术化色彩，摒弃课程内容、课程结构与应用型人才职业能力培养的要求脱节的弊端，实施课程整合，使服装教育在进行传统的服装专业基本知识的传授的同时，更重要的是要强化学生的综合职业能力的养成训练。因此，在服装教育教学的改革和创新过程中，通过课程内容整合建立以职业能力培养为目标的新课程体系应先行一步。

近年来，我国高等院校服装专业教育教学的改革在课程体系创新和推进教材建设过程中不懈探索并取得了一定成果。《服装设计基础》作为服装设计、服饰品设计、针织设计、服装工程等专业的基础课程之一，是启发、提高学生造型、色彩能力和服装审美意识、思维方法以及设计能力的必修课程。本书“凝聚教改特色，专注能力培养”，按照国家对服装类专业的教学与创新的要求，根据服装设计基础理论知识体系以及教学实践的需求进行编写。全书章节体系结构及内容编写贯彻理论与实际相结合的原则，如在成衣项目设计、高级成衣定制、工业成衣设计程序及生产流程等章节，通过大量的参考图例及工业成衣设计生产的案例形象地介绍了服装设计的相关理论，有助于培养和提高学生的职业能力。在实际教学中，按照实际教学方案的不同需求安排教学内容，根据学生特点与课程重点教材内容有所取舍，以期通过教学使学生重点理解设计的概念、原理及构成，掌握设计的要点、步骤和方法，能够运用学到的服装设计基本理论、方法及要领独立地进行服装设计，有效实现培养和提高自身的职业能力的目标。

教材是传递专业信息的重要载体，又是促进产业科学发展的先导。本书编者着眼于学生职业能力的培养和创新创业能力的激发，力图打破按学科体系构建模式，

以职业能力为基础并据此选择相关知识体系模块建立统摄知识传授与能力培养的新型课程模式，形成以知识学习为基础、以能力养成为主体、以能力提升为延伸的新型课程体系，使“教”“学”互动，“学”“做”相通，从而实现培养和提高学生职业能力的目标。

相信本教材的有益尝试一定会在教学过程中对于提高服装设计专业学生的学习成效发挥积极作用，也为教材建设贯彻“以能力为中心”的理念、培养应用型人才、更好服务于服装业发展积累经验。

罗德礼博士、教授

2015年4月于广东科技学院

目 录

第 1 章 服装设计	(1)
1.1 服装的内涵	(1)
1.2 服装设计的内涵	(10)
1.3 服装设计发展概述	(14)
1.4 服装设计师的内涵	(20)
第 2 章 服装设计语言表述	(23)
2.1 造型要素在服装上的表现形式	(23)
2.2 服装造型设计基本要素及应用	(23)
2.3 造型要素的应用方式	(30)
2.4 点、线、面、体之间的相互关系	(30)
第 3 章 服装形式美法则	(31)
3.1 对 称	(31)
3.2 均 衡	(32)
3.3 对 比	(34)
3.4 调 和	(35)
3.5 节 奏	(37)
3.6 比 例	(38)
3.7 强 调	(39)
3.8 视 错	(39)
第 4 章 服装的廓形与结构	(42)
4.1 服装廓形的特点	(42)
4.2 服装整体与局部的的设计	(44)
第 5 章 成衣色彩设计与表现	(52)
5.1 服装色彩的功能	(53)
5.2 服装色彩的情感意向	(55)
5.3 服装常用色	(69)
5.4 服装流行色	(78)

5.5	服装色彩配色设计	(94)
5.6	服装色卡	(106)
第6章	服装材料	(109)
6.1	材料概述	(109)
6.2	面料与图案	(111)
6.3	服装材料与设计	(114)
6.4	服装材料的艺术倾向	(115)
第7章	成衣专题设计	(119)
7.1	男装课题设计	(119)
7.2	女装课题设计	(133)
7.3	童装课题设计	(145)
第8章	高级成衣定制	(148)
8.1	高级成衣定制概述	(148)
8.2	高级成衣定制的特点	(150)
8.3	高级成衣定制流程	(153)
8.4	制定流程	(162)
8.5	工艺设计的主要方法	(164)
8.6	造型设计的主要方法	(169)
8.7	中国高级成衣定制发展现状	(172)
第9章	服饰配件设计	(175)
9.1	服饰设计概念	(175)
9.2	首 饰	(178)
9.3	围 巾	(180)
9.4	帽 子	(183)
9.5	带	(186)
9.6	包 袋	(189)
9.7	鞋	(190)
9.8	服饰整体效果设计	(194)
第10章	工业成衣设计程序	(197)
10.1	市场调研	(197)
10.2	主题设定	(203)
10.3	系列成衣设计	(207)
10.4	服装结构设计	(208)
10.5	样 衣	(209)
10.6	服装发布会	(211)
第11章	工业成衣生产流程	(215)

11.1	工业成衣设计概念	(215)
11.2	工业成衣生产流程	(215)
11.3	成品上柜	(248)
11.4	服装营销	(252)
第 12 章	服装设计师素质要求	(255)
12.1	服装设计师工作范围	(255)
12.2	服装设计师素质培养	(256)
12.3	服装设计师的艺术修养	(260)
参考文献		(263)
后 记		(264)

第1章 服装设计

本章内容

1. 介绍服装相关的名词、术语，重点了解服装起源、服装分类及各类服装的特点、服装的功能、服装构成要素。
2. 介绍服装设计的基本要素与服装设计程序。
3. 介绍服装设计师应具备的素质，服装设计师从事的主要工作和有关服装设计方面的理论基础。

服装设计是一种以追求实用美为目标，以人体为对象，以材料为基础，与各种机能性相结合，运用一定的表现技法完成造型，烘托出人体美的创造性行为。服装设计不仅强调实用性和时效性，对艺术性的把握也非常注重。服装设计者不仅要推敲服装的设计构思，而且要从设计出发，根据自己的设计意图完成各个方面的配套工作。

在了解服装设计的相关知识之前，必须熟悉服装的几个基本概念，即服装的内涵、服装设计的内涵、服装设计发展概述、服装设计师的内涵。

1.1 服装的内涵

关于服装的内涵，可以从几个不同的方面考虑。首先，从人类学的观点来看，服装以其特殊的功能成为人类生活最基本的需求之一，在整个社会精神生活和物质生活中占有非常重要的地位。其次，从美学的观点来看，着装是通过人的气质、形体、肤色与服装的色彩、款式、材料的质感组成和谐美感，达到包装、美化人体的目的。而从文化学的观点来看，服装承载的物质文化和体现的精神文化构成了服装文化，属于大众文化范畴，人们对服装的选择也体现了其自身的文化素质与修养。

1.1.1 服装的概念

服装是生活中必不可少的必需品，是人类文明发展的需要，也是最原始的人类艺术创作物之一。在“衣、食、住、行”这些人类生存条件中，“衣”当仁不让地位列第一，足见其重要性。从学术角度出发来给服装下定义，其基本概念具有广义与狭义之分。

广义的服装指附着在着装者身上的所有物品，即可以用来装身的物品，一般是指衣服鞋帽和一切装束的总称，包括用来遮挡躯干、四肢的物品，还包括保护和装饰人体的鞋、帽等配件。这个广义的范围是比较大的，除了衣物之外，还包括鞋子、帽子、包袋、首饰、眼镜、袜子、香水、雨伞等一切与着装人相关的物品。因此，从这一角度上理解，任何一种与人体发生关联的物品都可以理解为服装，或者说成为服装的一部分。

狭义的服装是指用织物等面料制成的穿戴于人体上的生活用品，是人们日常生活

中不可或缺的重要部分。与服装相关的概念还有衣服、服饰(图 1-1)、成衣(图 1-2)、时装(图 1-3)等。相对而言,“服装”一词更有概括性,更常用(图 1-4)。

(1) 衣服(英文一般为: clothes; clothing)

衣服指包裹人体躯干部的衣物,是包括胴体、手腕、脚、腿等遮盖物之总称。一般不包括冠帽及鞋履等物。

(2) 服饰

服饰是指服装及装饰品(Clothing and Ornament),或服装及装饰(Apparel and Ornament)。

图 1-1 服饰(服装及装饰)

图 1-2 成衣(成品服装)

(3) 成衣(英文一般为: ready-to-wear; ready-made clothes)

成衣是指近代出现的按标准号型批量生产的成品服装,这是相对于在裁缝店里定做的服装和自己家里制作的服装而出现的一个概念。现在在服装商店及各种商场内购买的服装一般都是成衣。

(4) 时装

时装可以理解为时尚的、时髦的、富有时代感的服装,它是相对于历史服装和已定型于生活当中的衣服形式而言的。现在人们为了赶时髦,或出于经济上的目的,把原来的服装店、服装厂、服装公司都改为了时装店、时装厂、时装公司。“服装”是新中国成立后才普遍使用的概念,“时装”则是当下比较流行的时髦术语。参照国际服饰理论界的标准,时装至少包含着以下三个不同的概念,即: Mode; Fashion; Style。

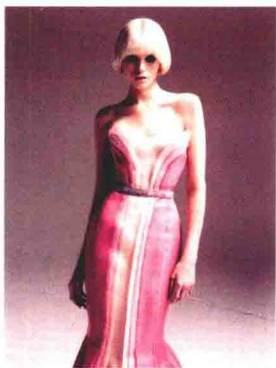

图 1-3 时装(具有时代感的服装)

图 1-4 服装(侧重着装状态)

(5)服装(英文一般为: garments; apparel; clothing)

服装可以从两个方面理解:一方面,服装等同于“衣服”、“成衣”,如“服装厂”、“服装店”、“服装模特”、“服装公司”、“服装鞋帽公司”等,其中服装都可以用“衣服”或“成衣”来置换,特别是现在,用“成衣”来替换服装这两个字更为确切一些。但“服装”在我国使用很广泛,在很多人的头脑中,服装几乎等同于衣服。另一方面,服装是指人体着装后的一种状态。如“服装美”、“服装设计”、“服装表演”等,就是指包括人本身在内的一种状态的美、综合的美。

“衣服美”只是一种物的美,而“服装美”则包含穿着者本身这个重要的因素,是指穿着者与衣服之间、与周围的环境之间,在精神上的交流与统一,是这种协调的统一体所表现出来的状态美。因此,同样的一件衣服,不同的人穿着就会产生不同的效果。

1.1.2 服装的起源

服装在人类社会发展的早期就已经出现,原始人利用动物毛皮等各种材料制作遮蔽身体的服装,成为“服装”的雏形。关于服装的起源,研究的立场和出发点不同,所得出的结论也不一样。每一种学说都可列举出各自的依据和实例,都具有一定的合理性,因此目前仍不能推断出真正准确和一致的起源说,其中具有代表性的服装起源学说有:保护说、装饰说和遮羞说。

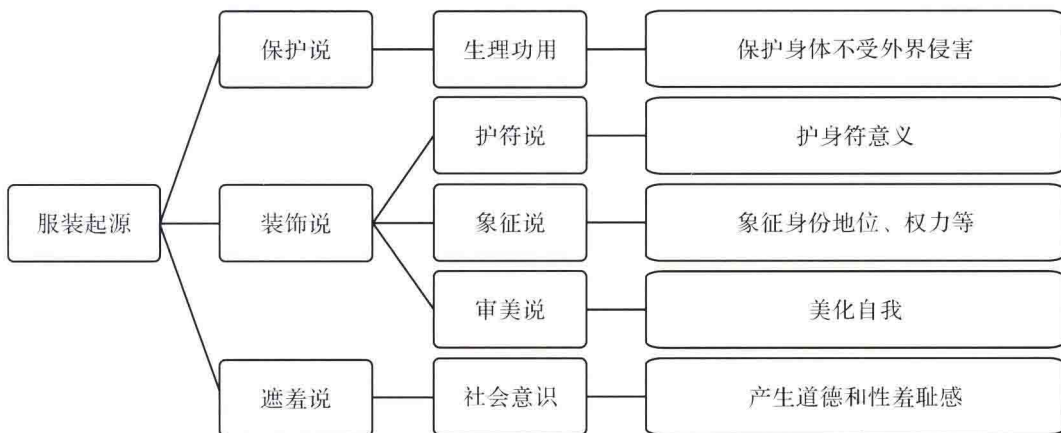

图 1-5 服装起源说简图

第一种学说被称为保护说,是从生理的角度出发,认为人类穿衣是面对外界环境对自身采取的一种保护措施。这种观点认为服装产生的根本原因是出于实用的需要。所以保护说认为,服装的起源是人类为了适应气候环境或为了使身体不受伤害,而从长年累月的裸体生活之后进化到用自然的或人工的物体来遮盖和包裹身体。保护身体既是服装起源的目的,又是起因。自然界中存在着危害人类生存的因素,为了避免被外界其他物体所伤害,人类想办法把头部、躯干、四肢包裹起来,起初是用树叶、树皮、兽皮、羽毛等,这是服装的雏形,后来渐渐用纤维代替,这就产生了衣物。

第二种装饰说认为,服装的起源来自于人类想使自己更富有魅力,想创造性地表现自己的心理冲动。这其中包括护符说、象征说、审美说。

(1) 护符说

原始人认为灵魂有善恶之分，善灵可以给人类带来幸福和欢乐，恶灵则给人类带来灾害和疾病。因此他们用绳子把一些特定物体，如贝壳、石头、羽毛、兽齿、叶子、果实等自然界的東西戴于身上，以求保佑和辟邪。他们相信这些带在身上的护身符，具有无形的超自然的力量，有了它人就能得到保护。在这种自然崇拜和图腾信仰中，这些护身符逐渐演化成为某种形式的饰品装饰于人体之上。

(2) 象征说

原始部落中，强者、勇士、酋长、族长等，为了表示自己的力量和权威，将一些鲜艳醒目、便于识别的物体装饰在身上。原始诸部族的纹身、疤痕等装饰方法都有表示年龄和社会地位的作用。象征说认为，最初佩挂在人身上的物体是作为某种象征出现的，到后来就演变为衣物和装饰品。

(3) 审美说

服装起源说中的审美说是一种比较普遍的说法。这种说法认为，服装起源于美化自我的愿望，是人类追求美的情感的表现。科学家们通过实验表明：人类，甚至一些比较高等的动物，都有一种本能的、对明显的美的事物的好感觉。诸如对优美旋律、鲜艳色彩、芳香气味的好感，并对其采取不自觉的接受状态。但是只有大脑发达的人类，才能把这种潜在的对美的事物的好感上升到自觉的审美意识。在漫长的进化过程中，随着人类智慧和能力的进步，审美能力也逐渐提高。原始人类用美丽的羽毛、闪光的贝壳来装饰自己，使用彩色画身、刺青、毁伤肢体、人体变形等装饰方法都是出于这种审美的需要。这种动机不仅有許多可信的事实依据，而且极为优美，恰合人意，是一种比较普遍的说法。

第三种遮羞说认为服装起源于人类的道德感和性羞耻。《圣经》中有美丽的神话：亚当和夏娃在上帝的伊甸园里偷吃了禁果，于是能够知善恶、辨真假，并有了羞耻之心，所以夏娃用无花果的叶子遮蔽身体。我国古代由于礼制约束，对裸体讳莫如深，由于两性生理不同而产生的羞耻感可能造成遮羞心理。在现代文明社会中这种学说对服装起源的解释似乎很容易被人们接受，但是现代人不可能从原始人的经验出发去考虑，来自考古、社会心理学等的研究也都证明了这种遮羞说作为服装起源的理由是不准确的，而且对于人类应该遮掩哪个部位，不同文化背景和种族有不同的看法。因此可以说羞耻感不是服装产生的原因，而是服装产生后的一种结果。

总之，关于服装起源的各种学说，似乎都有各自的依据，而且在推理上也有其合理性。但综合起来这些起源学说可以归纳为两方面：即自然本能的人体保护和社会心理的装饰观念。

1.1.3 服装的分类

(1) 按性别分类

有男装、女装。

(2) 按年龄分类

有婴儿服(图 1-6)、儿童服(图 1-7)、成人服。

图 1-6 婴儿服

图 1-7 儿童服

(3) 按民族分类

有我国民族服装和外国民族服装，如汉族服装、蒙古族服装(图 1-8)、墨西哥服装、印第安装(图 1-9)等。

图 1-8 蒙古族服装

图 1-9 印第安装

(4) 按特殊功用分类

有耐热的消防服(图 1-10)、高温作业服、不透水的潜水服(图 1-11)、高空穿着的飞行服、宇航服(图 1-12)、登山穿着的登山服(图 1-13)等。

图 1-10 消防服

图 1-11 潜水服

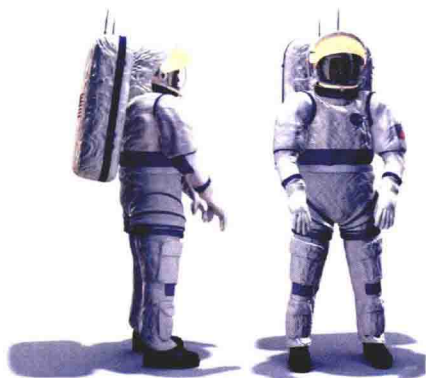

图 1-12 宇航服

图 1-13 登山服

(5)按服装的厚薄和衬垫材料不同来分类

有单衣类、夹衣类、棉衣类、羽绒服、丝棉服等。

(6)按穿着组合分类

大致有如下几种分类(表 1-1):

表 1-1 按照穿着组合分类一览表

分类名称	特征	举例
整件装	上下两部分相连的服装	如连衣裙等因上装与下装相连, 服装整体形态感强
套装	上衣与下装分开的衣着形式	有两件套、三件套、四件套
外套	穿在衣服最外层	有大衣、风衣、雨衣、披风等
背心	穿至上半身的无袖服装	通常短至腰、臀之间, 为略贴身的造型
裙	遮盖下半身用的服装	有一步裙、A字裙、圆台裙等, 变化较多
裤	从腰部向下至臀部后分为裤腿的衣着形式, 穿着行动方便	有长裤、短裤、中裤等

(7)按用途分类

分为内衣和外衣两大类。内衣紧贴人体, 起护体、保暖、整形的作用; 外衣则由于穿着场所不同, 用途各异, 品种类别很多。又可分为: 社交服、日常服、职业服、运动服、室内服、舞台服等。

(8)按服装面料与工艺制作分类

中式服装(图 1-14)、西式服装、刺绣服装、呢绒服装、丝绸服装、棉布服装、毛皮服装、针织服装(图 1-15)、羽绒服装等。

图 1-14 中式旗袍

图 1-15 针织服装

(9)按风格分类

经典风格、前卫风格、运动风格、休闲风格(图 1-16)、时尚风格、田园风格(图 1-17)、淑女风格、民族风格、朋克风格(图 1-18)、洛丽塔风格(图 1-19)、街头风格、简约风格、波西米亚风格(图 1-20)、欧美风格(图 1-21)等。

图 1-16 休闲风格

图 1-17 田园风格

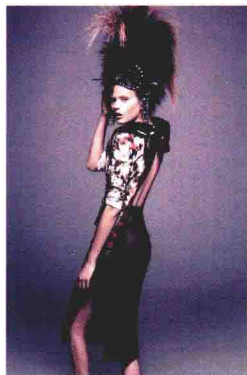

图 1-18 朋克风格

图 1-19 洛丽塔风格

图 1-20 波西米亚风格

图 1-21 欧美风格

1.1.4 服装的构成要素

了解构成服装的要素，特别是构成服装的最基本要素，是研究和解决服装相关理论的首要问题，并且需要理清它们之间的关系。影响服装面貌的因素有很多，例如人、历史、宗教、道德、法律、地理、气候、经济等物质和精神的因素都可能成为引起服装变化的原因。法国著名的设计大师克里斯汀·迪奥说：“凡是我所知道的，我所看到的、听到的一切，我的存在的一切，都归结到衣裳上去。”构成服装的要素无时不在、无处不在，而可以被称为服装的核心构成要素是由设计、材料和制作这三大要素组成。

(1) 物态要素

① 设计

设计是服装产生的第一步骤，离开了设计，服装则处于无形无色的朦胧状态。服装设计包括两部分内容：服装造型设计和服装色彩设计。服装造型设计构成服装的廓形和细节样式，为选择服装材料的质地和服装制作的工艺提供最有效的依据。服装色彩设计体现服装的色彩面貌，为服装材料表面肌理和图案的色彩效果确定设计意向。造型与色彩唇齿相依，在服装设计中，造型设计占首要位置，没有造型的色彩是无法存在的，所谓“皮之不存，毛将焉附”。当某一色彩非常鲜明、响亮饱和时，其色彩形象却能首先入观者的眼帘，使观者先见其色、后观其形；当某一色彩灰暗柔弱时，再要先见其色，再见其形就勉为其难了，观者的注意力首先会放在能引起其视觉兴趣的造型上。在设计的过程中既可以先进行造型设计再配合适宜的色彩，也可以先提出色彩方案再配合适宜的造型。对两种程序的选择可由设计时的工作习惯和客观条件决定。需要注意的是，造型和色彩的表现既可相互加强，也可相互减弱。

② 材料

材料是服装的物质载体，是赖以体现设计思想的物质基础和服装制作的客观对象。缺少了材料，设计仅仅是一纸“空图”。高新技术的发展不断推出服装材料的换代产品，刺激着设计灵感，改变着服装外观，为其设计提供了更宽广的表现天地。服装材料又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；辅料是配合面料共同完成服装的物质形态的材料，是保证服装内在质量和细节表现的幕后英雄。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、阵容

庞大且各具功能的辅料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，品质选择越好，服装成品质量越高。当然，前提是服装材料的选择必须与设计意图相吻合，否则会有事倍功半之虞。

③制作

制作是将设计意图和服装材料组合成实物状态的服装的加工过程，是服装产生的最后步骤。没有制作的参与，设计和材料都处于分散状态，不可能成为服装。制作包括两个方面，一是服装结构，也称结构设计，是对设计意图的解析，决定着服装裁剪的合理性，服装的一些物理功能上的要求往往通过严格的结构设计得以实现。二是服装工艺，是借助于手工或机械将服装裁片结合起来的缝制过程，决定着服装成品的质量。结构与工艺的关系是相辅相成的。一般来说，准确的服装结构是准确缝制的前提，精致的服装工艺是演绎结构的保证。不管多么完美精准的结构，如果遇到水平低劣的粗制滥造，服装成品的效果就会面目全非，同样，不管多么精美绝伦的工艺也无法挽救错误严重的结构。对于常见而普通的款式来说，由于结构一般不会出现太大毛病，工艺就显得特别重要，高水准的工艺师常常可以在制作过程中修正一些较小的结构错误。制作是表现服装设计意图的最后一道关卡，因此，在服装界有“三分裁剪七分做”的说法，此说虽不全面，却有相当道理。

(2)服装三大构成要素的关系

大多数服装产生过程是多方合作的结果，这也符合现代化工业生产分工细化的特征。服装三大构成要素之间存在相互制约、相辅相成的关系，搞不清楚这三者之间的关系，就不利于分清工作的主次，也不利于处理团队合作关系，甚至会影响工作的最终结果。强调设计至上而忽视材料和制作，则陈旧的材料和粗糙的做工将无法实现设计的初衷；强调材料至上而忽视设计与制作，则落后的款式和低劣的做工会令人对新颖面料扼腕叹息；强调制作第一而忽视设计和材料，则无人欣赏优良做工下的古板款式和过时面料。因此，在一般情况下，我们总是把设计、材料和制作三个服装物态构成要素看成同等重要的因素，只要其中的某个方面出了差错，便有可能导致整件衣服的失败。（见图 1-22）

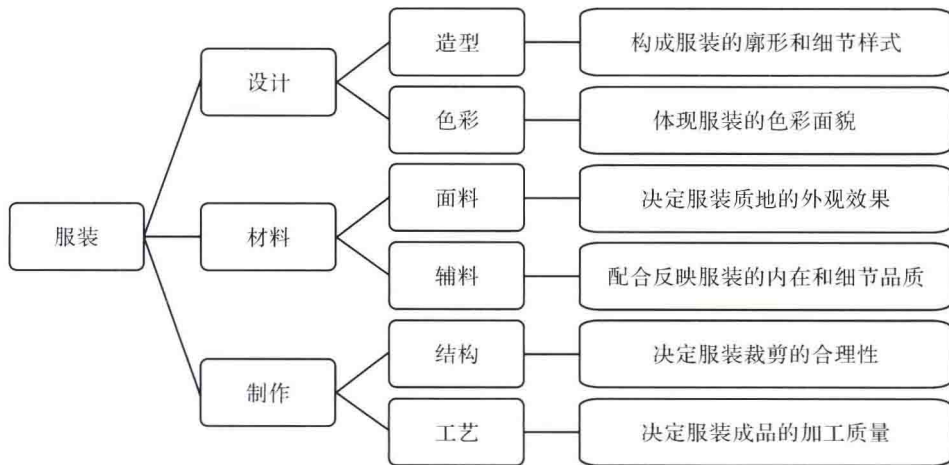

图 1-22 服装三大构成要素的关系