

●服装技工专业学校教材●

0000273237

服装设计基础

乔琴生 张绵 张独希 编

服装设计的基础知识

服装色彩

服装设计的原理与技巧

服装设计的综合运用

服装设计意图的表现形式

中国纺织出版社

服装技工学校教材

服装设计基础

乔琴生 张绵 张独希 编

蒋海良 主审

中国纺织出版社

内 容 提 要

《服装设计基础》是技工学校服装缝纫专业通用类教材中的一本教材。

教材从培养缝纫技术工人的实际出发,通俗地讲述了服装设计的基础知识;服装色彩;服装设计的原理与技巧;服装设计的综合运用;服装设计意图的表现形式等内容。还采用了设计实例分析的形式,并附有大量的插图,是一本直观性、系统性、专业性、实用性较强的教材。

教材内容全面,符合技校教学的实际,既能作为技校学生学习服装设计的专业用书,还可作为服装专业人员技术培训教材,从事服装设计人员及广大业余爱好者的自学参考用书。

责任编辑:王楦

中国纺织出版社出版发行

(北京东直门南大街4号)

电话:4168226 邮编:100027

三河市印刷厂印刷

各地新华书店经售

*

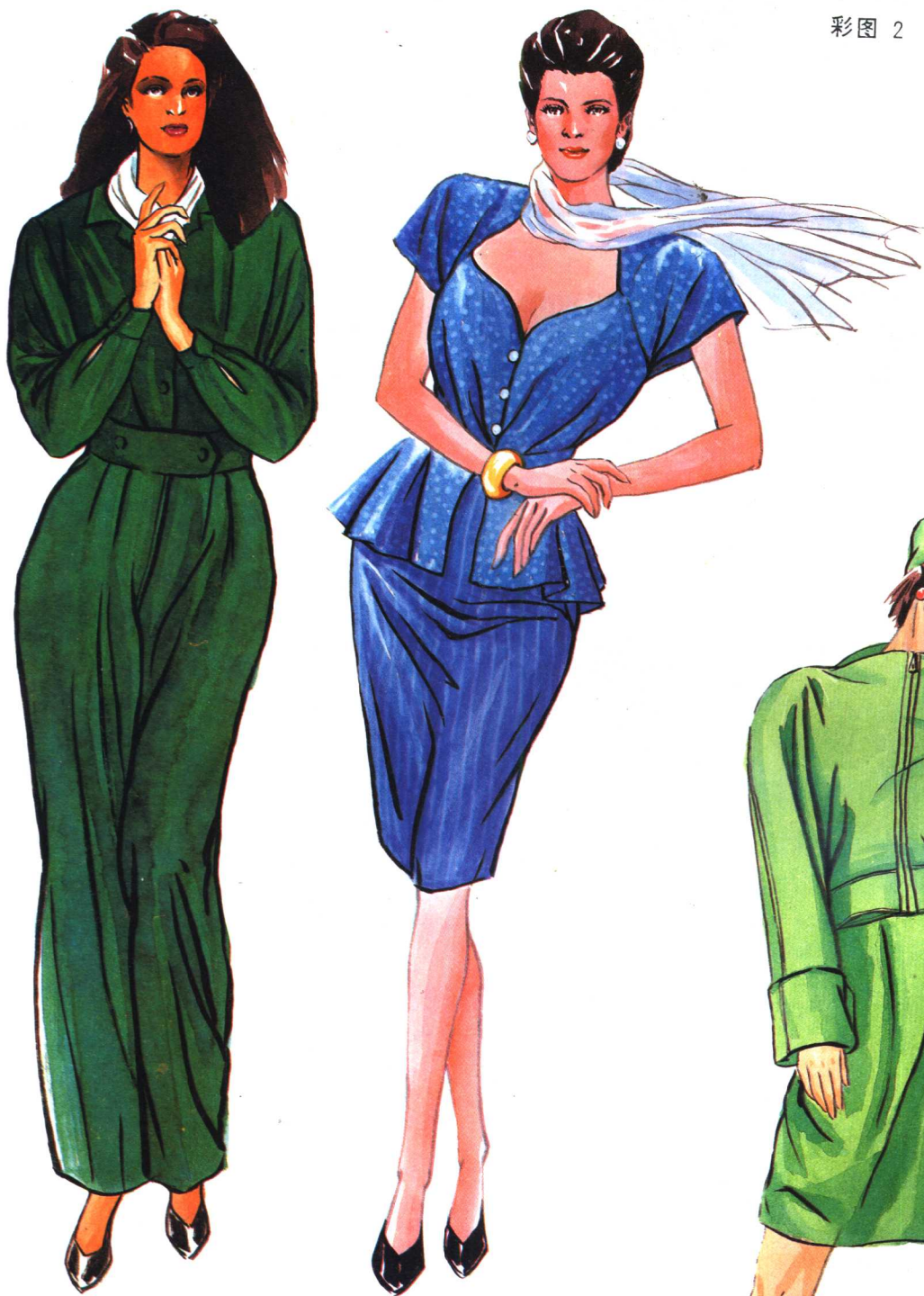
787×1092毫米 1/16 印张:6 8/16 插页:2 字数:150千字

1995年11月 第一版第四次印刷

印数:35,001—45,100 定价:8.00元

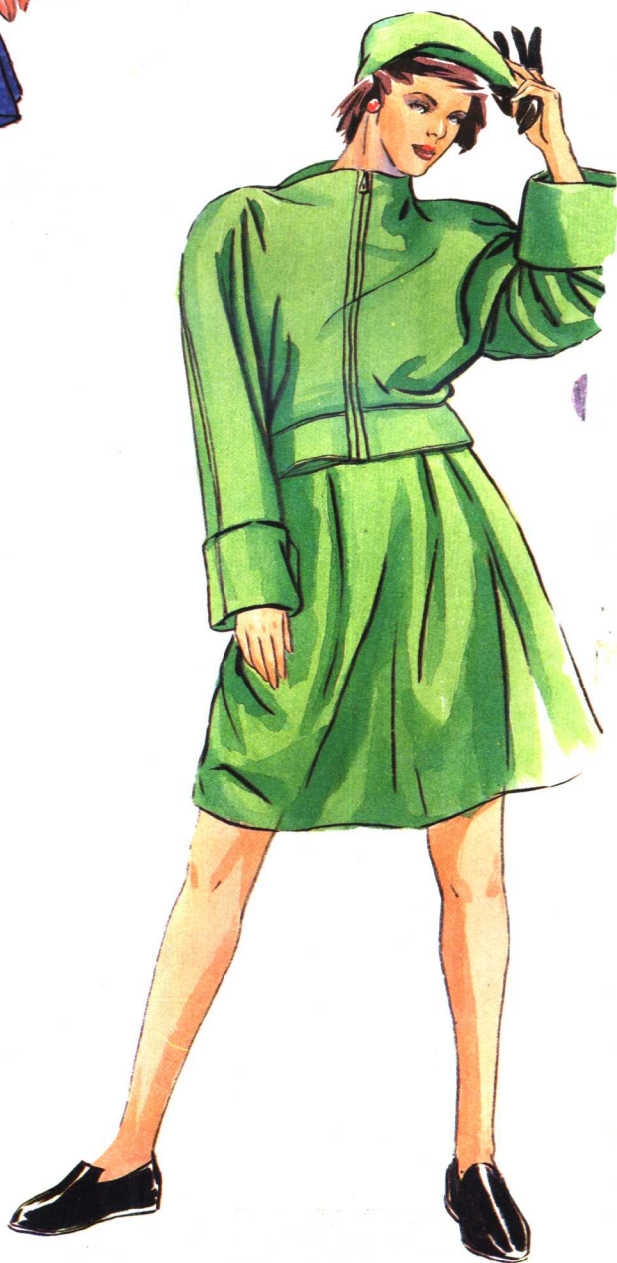
ISBN 7-5064-0692-6/TS·0661(课)

彩图 2

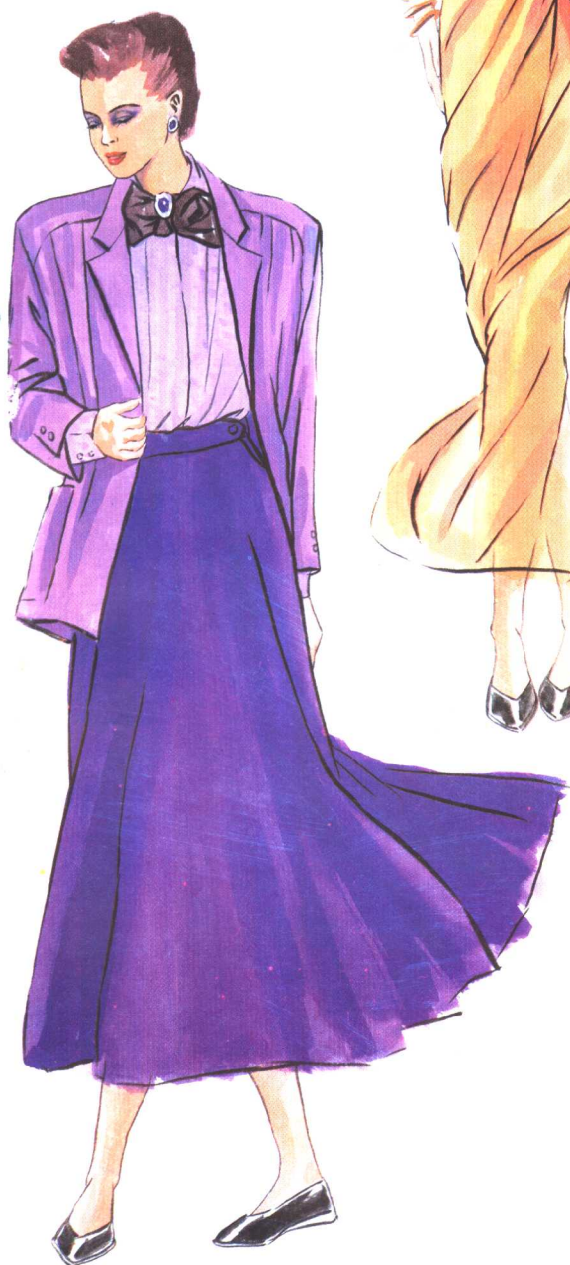

彩图 1

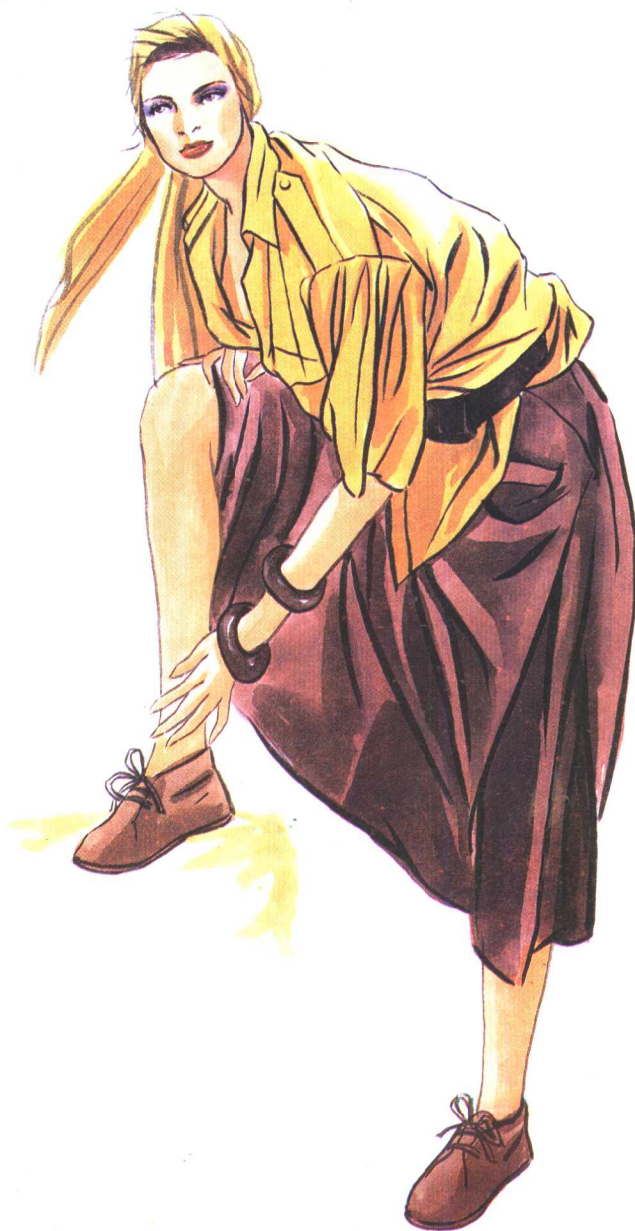
彩图 3

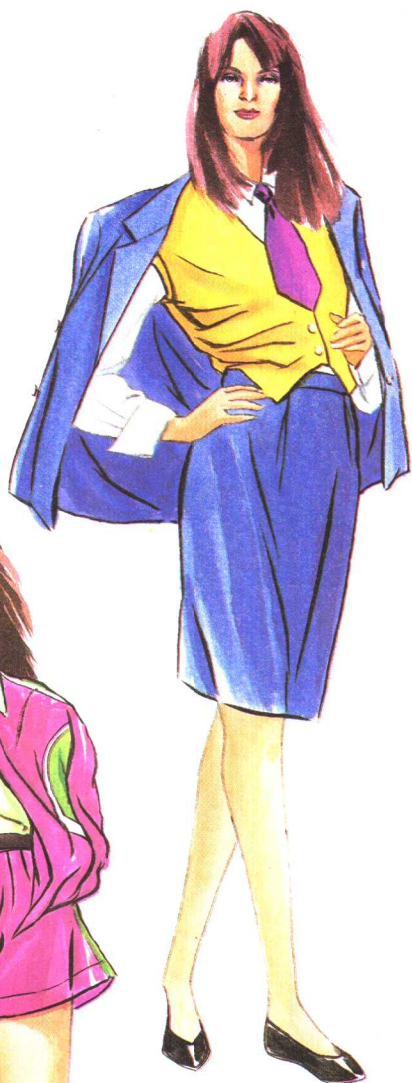
彩图 4

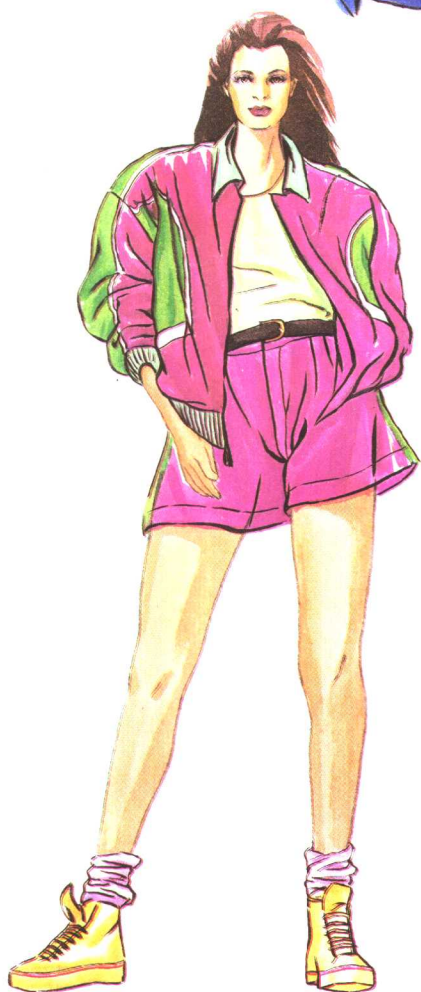
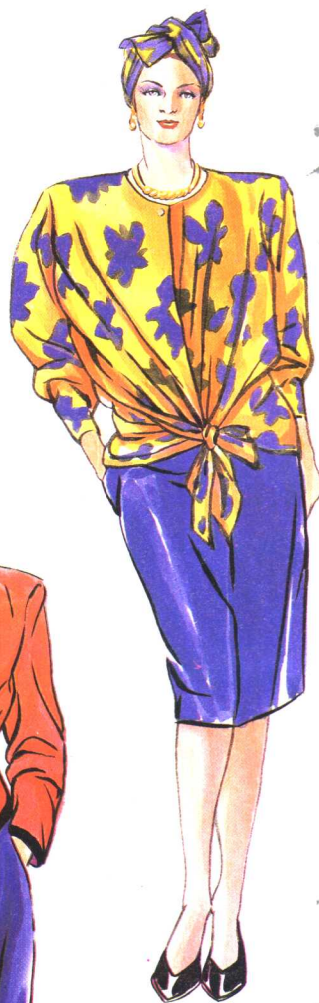
彩图 6

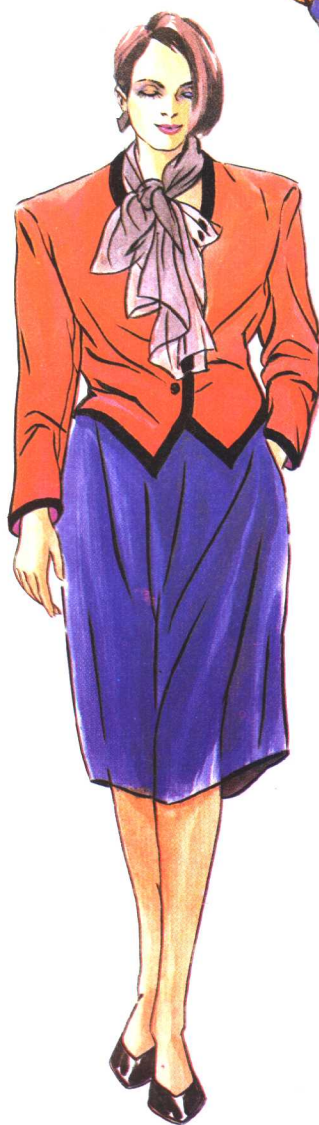
彩图 8

彩图 10

彩图 7

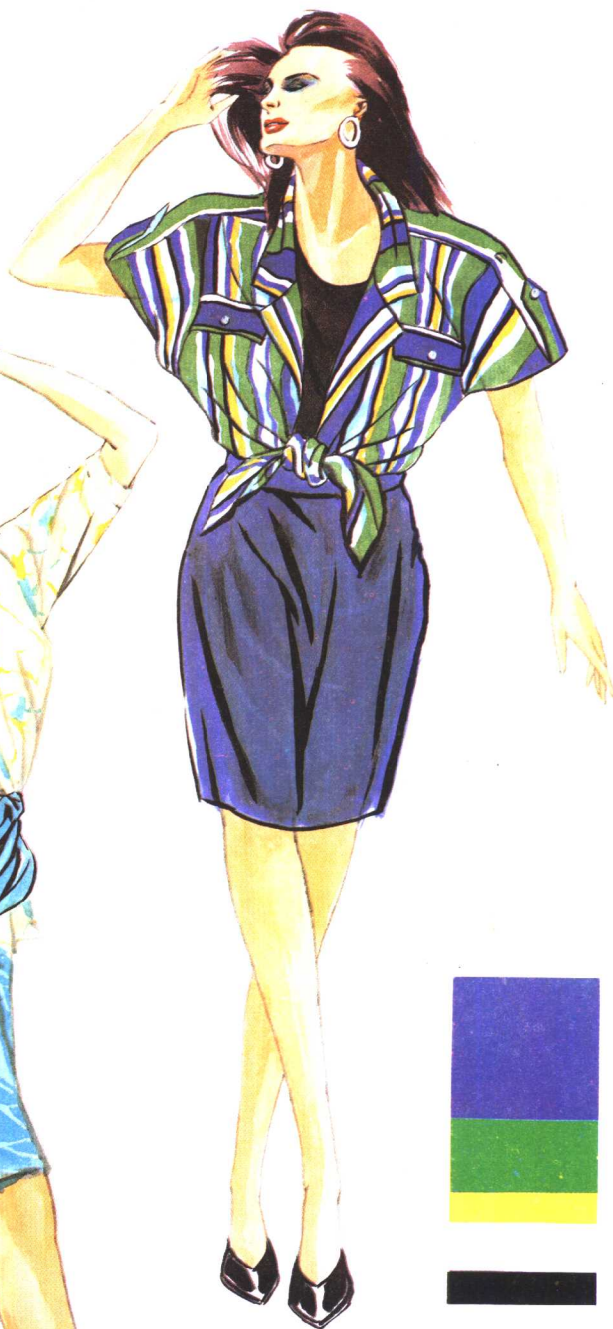
彩图 9

彩图 12

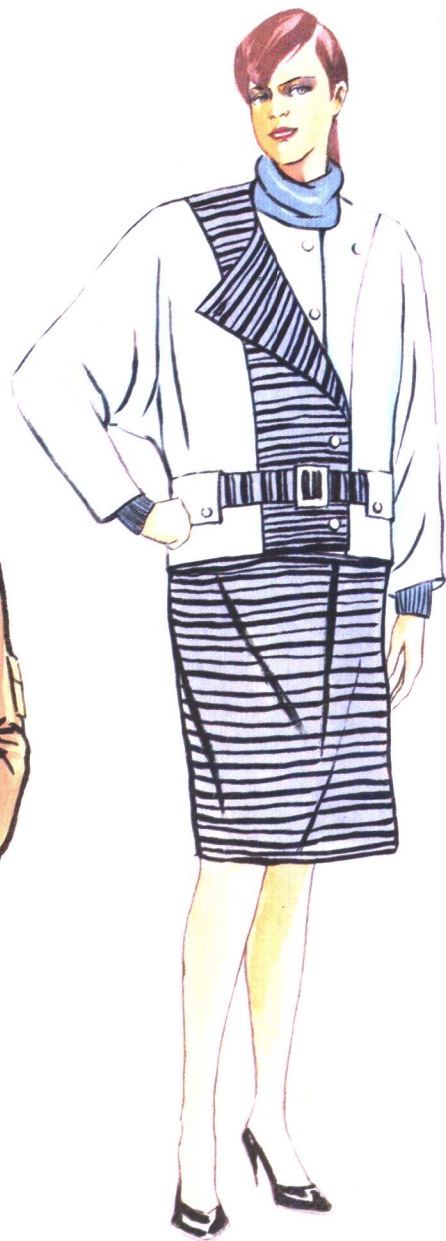
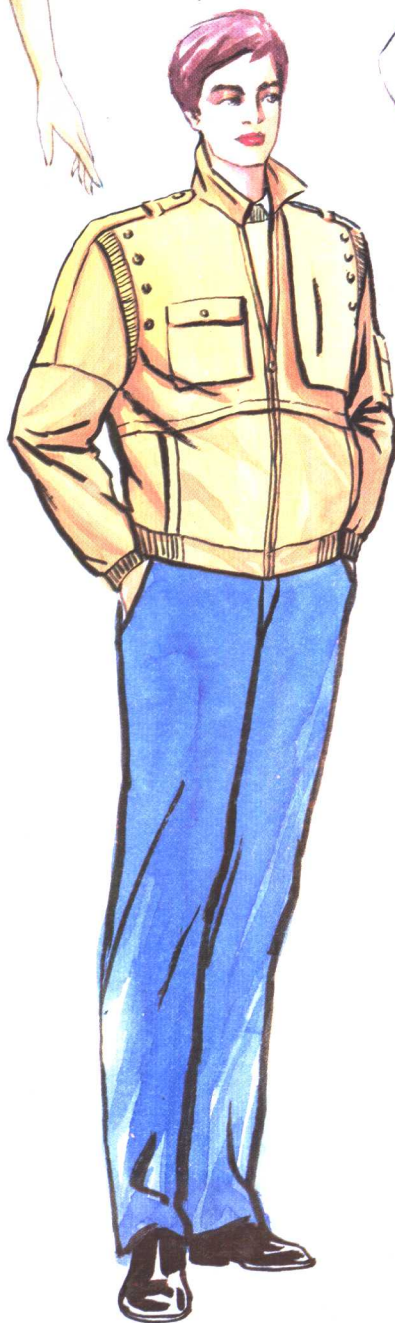
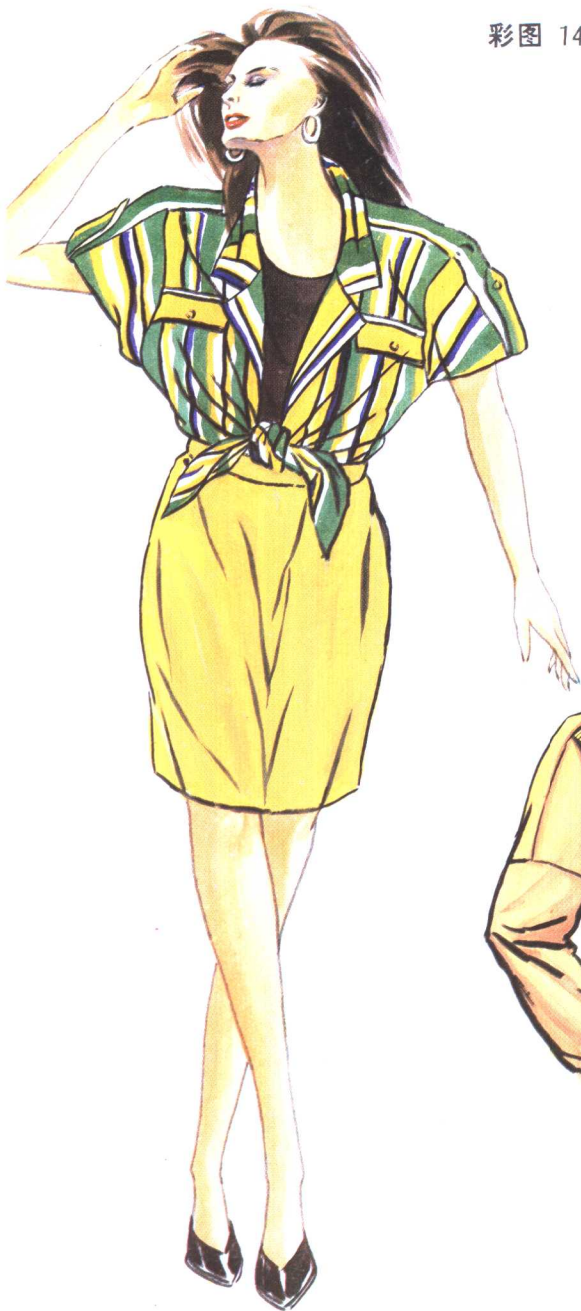

彩图 11

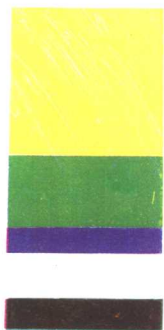
彩图 13

彩图 14

彩图 16

彩图 15

彩图 17

彩图 18

注 意

- 1 借书到期请即送还。
- 2 请勿在书上批改圈点，折角。
- 3 借去图书如有污损遗失等情形须照章赔偿。

京卡0701

前 言

《服装设计基础》是全国纺织技校服装缝纫专业的专业教材。

本教材是在全国纺织技校服装专业协作委员会直接领导、组织下进行编写的。从大纲的制定到初稿直至完成稿，前后经过了两年多时间的反复修改。在整个编写过程中得到了全国纺织技校服装专业协作委员会的大力支持。

教材较为系统地讲述了服装设计的基础知识；服装色彩；服装设计的原理与技巧；服装设计的综合运用及服装设计意图的表现形式等内容。

本教材特点是专业性、直观性强，配有二百多幅插图，深入浅出，便于学生理解；同时，知识面、适应面广，不仅能作为技校学生的专业用书，而且能作为广大服装设计专业人员和业余爱好者的自学参考用书。

本教材在整个编写过程中，得到了上海市服装公司高级服装工艺美术设计师蒋海良先生，全国纺织技校服装专业协作委员会主任、上海市服装公司技校副校长、工程师乔琴生先生的大力支持、帮助和指正；同时，还得到了上海纺织工业专科学校服装系讲师、工艺教研室主任孙熊先生，上海服装公司中专蒋锡根工程师的热情指导。

在教材的编写过程中，蒋海良先生、乔琴生先生亲自担任我们的编写顾问，提供了大量的资料，并提出了很多建设性的意见。蒋锡根老师对教材的编写也提出了很多有益的建议，并参加了具体的修改工作。在此一并表示感谢；同时，向所有为本教材提供资料并指导、帮助过我们的同志表示诚挚的感谢。

在编写中，由于时间仓促，我们水平所限，教材中难免有错漏之处，恳望能得到广大的师长和读者的指正。

编 者

目 录

绪言	(1)
第一章 服装设计的基础知识	(3)
第一节 服装设计的宗旨、原则、依据	(3)
一、服装设计的宗旨	(3)
二、服装设计的原则	(3)
三、服装设计的依据	(4)
第二节 衣着美的常识	(5)
一、服装的审美标准	(5)
二、人们的心理对服装美的要求	(6)
三、服装与穿着对象的关系	(6)
第三节 地区差别、风俗习惯与服装	(11)
第四节 服装面料的特性、风格及其配用	(12)
一、面料的特性、风格与用途	(12)
二、服装效果与面料的配用	(13)
第二章 服装色彩	(15)
第一节 服装色彩知识	(15)
一、色彩的重要性	(15)
二、服装色彩与对象、时间、环境的关系	(15)
三、流行色	(15)
第二节 服装的配色	(16)
一、常用的配色方法	(16)
二、流行色在服装配色中的运用	(18)
第三章 服装设计的原理与技巧	(19)
第一节 服装设计的艺术规律	(19)
一、点、线、面、体的运用	(19)
二、比例与分割	(24)
三、对称与均衡	(29)
四、统一与变化	(30)
五、错视的运用	(33)
六、仿生造型	(36)
第二节 服装的轮廓设计	(39)
一、服装的基本轮廓	(39)
二、服装轮廓设计的运用	(40)

第三节 分部设计	(43)
一、领型设计	(43)
二、袖型设计	(51)
三、袋型设计	(56)
四、省与裥的设计	(56)
五、门襟开口的设计	(61)
六、装饰设计	(61)
第四章 服装设计的综合运用	(63)
第一节 男装的设计	(63)
一、上装的设计	(63)
二、套装的设计	(63)
三、男装设计实例分析	(65)
第二节 女装的设计	(66)
一、上装的设计	(67)
二、套装的设计	(69)
三、连衣裙的设计	(71)
四、女装设计实例分析	(72)
第三节 童装的设计	(74)
一、幼儿装的设计	(74)
二、小学生装的设计	(74)
第四节 服饰配套与系列服装的设计	(75)
一、服饰配套设计	(75)
二、系列服装的设计	(77)
第五章 服装设计意图的表现形式	(79)
第一节 款式效果的表现形式	(79)
一、要求	(79)
二、表现步骤	(79)
三、各种款式效果的表现	(82)
第二节 着装效果的表现形式	(85)
一、要求	(85)
二、表现步骤	(85)
三、各种着装效果的表现	(96)

绪 言

服装设计在我国由来已久，源于人类早期社会，发展于近代社会，从原始的兽皮披身到当今的流行服装，经历了一个漫长的演变过程，从商朝到现今已有三千多年的历史，故我国曾有“衣冠王国”之称。在古代出现了以模仿制作、靠经验制作为主体的能工巧匠；鸦片战争以后，外国服装的式样逐渐流入我国，并为我国所接受，中西方服装式样之结合，使我国的服装设计得到了进一步发展；解放后服装设计得到党和国家的高度重视，政府相应建立了服装专业学校、培养服装设计人员，丰富和美化了人民生活。

服装设计千变万化，但万变不离其宗。服装的实用和装饰两大基本功能是永远不会消失的。原始社会的人用兽皮、羽毛、树叶等材料裹体披身，无非是为了护体御寒，这就是服装最初的实用功能，与此同时他们又用一些兽牙、兽骨、贝壳等物穿戴在上来炫耀自己，这就是服装最初的装饰功能，以后随着人类社会的发展，服装的实用和装饰功能也不断得到了扩大和延伸。现代服装的实用功能已不仅是为了护体御寒，而且还有表明身份、职业、礼仪、象征、种族等功能。服装的装饰功能不单纯为了美化自己，同时也为了取悦于他人，给人以精神上的快感，艺术上的享受。因此装饰功能更能反映现代服装的文化本质。但服装艺术毕竟不同于音乐和绘画，它是供人体穿用的，故在设计时也不能轻视实用因素。首先，服装应符合于人体的结构，必须便于人体活动，穿着舒适；同时服装还要适应季节变化。不具有一

定实用价值的服装，无论它的装饰价值多高，也不易被人们普遍接受，这就是实用性 与装饰性相互之间的辩证关系。

现代人的审美观念有很大的变化，人们正在努力使生活艺术化，创造一个到处充满美的生活环境。随着人们追求美好生活的愿望逐步增强，服装艺术在美化人们生活中占据越来越重要的地位。

服装设计是将设计者的构思转化为服装成品的过程，按工作内容可分为造型设计、结构设计、工艺设计三个方面。造型设计是指服装形状轮廓、款式及其与面料、色彩相组合的设计，它的任务是塑造服装的艺术形象；结构设计是指服装结构的分解原理，将造型设计构思转化为服装平面结构图的一种技术设计；工艺设计是指根据造型设计的要求、结构设计的特点而采用相应的缝制方法，并完成将服装从构思变为成品的一种技术设计。结构设计和工艺设计侧重于技术性，是造型设计的继续和补充，它的任务既要实现造型设计的意图，又要弥补造型设计的某些不足。从这个意义上说，结构设计和工艺设计的一切活动都是围绕造型设计而展开，并服务于造型设计。

服装设计涉及的领域很广，不仅要掌握造型设计、结构设计、工艺设计的基础理论，还要懂得有关美学、心理学、色彩学、人体解剖学等方面的知识。

服装设计基础知识与服装缝纫制作工艺知识有着密切的内在联系，因此，掌握服装设计基础知识，是为更好地学习服装工艺知

识打基础；同时，为今后深造或从事服装设计工作创造必要的条件。因此，要求同学们高度重视这方面的知识，认真学习，努力掌握这门课程。

思考与练习

1. 服装设计基础知识包括哪几方面的内容？谈谈你对学习这门课的认识。
2. 服装的功能是什么？服装的实用性表现在哪些方面？
3. 什么是服装设计？它可分为哪几大部分，各有什么联系与区别？

第一章 服装设计的基础知识

服装是人们美化自身的艺术,是实用与观赏的结合。而服装设计就是作为实现这一目的的一种艺术手段。

服装设计是借助色彩、面料等物质手

段,塑造服装形象的,它所涉及的范围很广。我们力求通过较系统的介绍,使同学们对这门艺术的基础知识形成较完整的概念。

第一节 服装设计的宗旨、原则、依据

一、服装设计的宗旨

随着社会生产力的不断发展,人们的精神生活和物质生活水平不断提高,作为服装,要求不仅能给人以美的享受,而且能反映一个时代、一个国家、一个民族的面貌。

(一) 美化人民的生活

衣、食、住、行是我们日常生活中不可缺少的,其中,衣着居于首位。衣着不仅能改变人的外观形象,而且还可标志人的文化素质。

人们运用服装设计这一手段,根据自身的条件,随心所欲地通过服装来美化自身。而服装与日常生活的关系密切,服装的美化就意味着生活的幸福,使之充满了美的情趣。

(二) 体现民族感与时代感

我国是一个多民族的国家,丰富多彩又各具特色的民族服装,是我国民族文化艺术宝库中的珍品。民族服装是在历史发展中逐渐演变形成的,在服装设计中具有独特的地位,在世界服装的百花园中也独树一帜,它代表着东方的色彩和魅力,也成为世界服装

设计大师们灵感的来源。因此,优秀的设计作品往往具有鲜明的民族特色。

另外,服装还应体现时代的风貌。在原始社会,人们用树叶、兽皮来遮体,它体现了原始社会落后的时代特点;唐朝妇女的服装,色彩艳丽,面料精致、华贵,反映了封建社会鼎盛时期政治开明、经济发达、文化繁荣的时代特点;而今,色彩绚丽,式样多变,面料新颖的服装,则反映了现代社会高速发展的时代风韵。

二、服装设计的原则

实用、美观、经济是服装设计的基本原则。

实用指服装必须符合使用者的需要;同时,应表明穿着者的身份、职业,以及反映民族感、时代感。

美观指服装必须具有装饰、美化的作用。

经济指设计服装时,应充分考虑价格、耐穿度、经营管理、生产管理等各方面之间的关系。

在进行服装设计时,要将这三个原则结合起来,根据不同的对象、环境加以灵活运用

用。例如，夜礼服是在社交场合穿着的，因此，它的观赏价值超过实用价值。设计这类服装，就必须突出其观赏性，充分体现华丽和高贵的形象；宇航服是在执行太空任务时穿用的，因此，其实用价值是主要的，它必须符合太空的使用需要，其观赏性就不那么讲究了；民警服是在执行公务时穿着，需要醒目、威严，但在日常生活中也应能穿着。因此，在设计时，实用价值与观赏价值需要兼顾。

由于对象、环境的不同，对服装设计的实用、美观、经济的要求也就不同，在进行服装设计时，应使三者相互影响、相互作用。

三、服装设计的依据

(一) 人体

人体的那种刚劲和柔和的线条，对称和均衡的比例，一直产生着无尽的美感。服装设计就是通过艺术的手段，使服装的造型、结构、比例符合人体，同时，用服装去装饰美化人体。

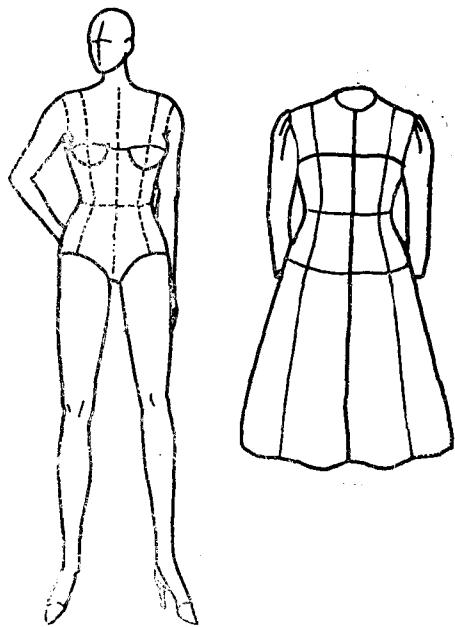

图1-1

服装是穿在人体外表的，呈现出立体的造型，无论这种造型如何变化，都是与人体的颈部、躯干、四肢的形状相符合，见图1-1。无论服装表面如何起伏变化，都是为了衬托人体的美和装饰美化人体。因此，服装只有与人体相结合，才能产生出无穷的魅力。

(二) 环境

环境对服装色彩和式样的影响起着很重要的作用。当服装的色彩、式样与环境相符合时，就能产生出合人心意的效果。例如，婚礼的气氛和环境对婚礼服采用的色彩、式样有着直接的影响。由于婚礼的气氛是喜庆和愉快的，婚礼服的色彩一般选用谈暖色；选用透明的薄纱作为面料，以象征爱情的纯洁；而采用长裙拖地的式样，则能产生飘飘欲仙的美感，见图1-2。如果为冰上芭蕾演员设计服装，就要考虑冰面的反光和灯光等环境对服装产生的影响。因此，服装式样以紧身式来表现曲线美，采用色彩鲜艳并带有光片的面料，在灯光照射下产生闪光，这样在表演时，就具有梦幻般的效果，见图1-3。

图1-2

晚宴用服装的色彩、面料、式样要与高贵、优雅的环境相符合；而色彩鲜艳的三点式泳装，如果用到办公桌旁，不管这泳装如何漂亮，都不会产生美感，相反让人难以接受。所以，色彩、面料、式样的结合，只有与穿着者所处的环境相符合，才能产生出各种美的情趣。

图1-3

(三) 用途

服装的用途，归纳起来可分为便服和事业服两大类。便服就是日常生活中穿着的服

装，这类服装的设计比较自由，不受什么特别的限制，只要是穿着舒适、方便即可；在色彩和式样上的变化，只要与穿着对象及所处的时间、环境相符合，都可采用。

事业服是指职业上、工作上穿用的服装。这类服装的设计，要求比较严格，不仅要与穿着对象、时间、环境相符合，而且要表现出穿着者在职业上、工作上的特征。因此，在设计时，必须把各种职业、各种工作的使用需要，放在主要的地位来考虑。如果为体操运动员设计运动服，你就必须充分考虑到体操运动的特殊性，它运动量大，动作幅度大，设计出的体操服就必须满足这一运动的需要，所以，服装式样采用贴身式，既便于运动，又能表现出运动员的体型美。军人在野外丛林作战时，就要考虑既要消灭敌人，又要保护自己的特点，根据这一特点而设计的迷彩服，军人穿上它作战时，就能很好地伪装自己。而为化工厂工人设计工作服时，面料的选择可根据用途不同，选用丝绸、呢、化纤织物等具有防腐蚀作用的面料，以保障工人的安全。

对象、环境、用途作为服装设计的依据，是相互联系和缺一不可的。我们在进行服装设计时，必须把三者有机地结合起来，全面地加以考虑。

思考与练习

1. 为什么服装设计要体现出民族感与时代感？
2. 服装设计的依据包括哪些方面？
3. 环境对服装有些什么影响？

第二节 衣着美的常识

一、服装的审美标准

(一) 服装美必须为人体服务

服装都是为人而设计制作的，因此，无

论服装如何变化，都应满足人体的要求，并达到装饰美化人体的目的。

人体本身是很美的，男性魁伟刚健，女