

美·术·与·设·计·基·础

FU ZHUANG SHE JI JI CHU

服装设计基础

丛书主编：李润生
潘非
刘牧

武云超 编著

41.2

75
2

选题策划 和 葵

服装设计 基础

武云超 编著

FUZHUANGSHESHEJICHU

美术与设计基础丛书

丛书主编 李润生
潘非
刘牧

● 中国
社会
出版
社

9

图书在版编目(CIP)数据

服装设计基础/武云超编著. - 北京: 中国社会出版社,

1998.9

(美术与设计基础丛书)

ISBN 7-80146-059-6

I. 服… II. 武… III. 服装-设计-基本知识 IV. TS941.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字(98)第 19053 号

美术与设计基础丛书

李润生

丛书主编 潘 非

刘 牧

选题策划 和 葵

服装设计基础

武云超 编著

责任编辑 孟 谦

版式设计 孟 谦

中国社会出版社出版发行

北京西城区二龙路甲 33 号 邮政编码 100032

北京牛山世兴印刷厂印刷

新华书店北京发行所经销

*

开本: 787×1092 毫米 1/16 印张: 4.25 插页: 20 字数: 100 千字

1998 年 9 月第一版 1998 年 9 月第一次印刷

印数: 1-10100 册 定价: 15.00 元

ISBN 7-80146-059-6/G · 13

序 言

服装设计在服装行业中起着不可低估的作用，由一块平面面料，从设计到成型，以致推入市场，造就一种流行氛围，引导消费。这就要求服装设计师不仅要有广泛生活经验和艺术创作修养，还要了解时装信息、市场需求，博采中外之长，具备良好的服饰审美鉴赏和设计能力。

服装设计是一项艰苦的创造性劳动。设计必须具备较高的审美情趣和绘画能力、敏锐的观察力、广泛的设计思路、准确精到的裁剪制作工艺技术。因此，本书由易及难，循序渐进，每一章节虽独立存在，但各章相互依赖，相辅相成。学习服装设计不可偏废一方，创意表现技法和制作同样重要，这样才能将艺术和技术融会贯通于美的创造活动中。

本书是经过多年教学和实践写成的。经验证明，没有任何教学和服饰设计方法是一劳永逸的，发展和变化则是永恒的，“法无定法，非法法也”。因此，它只是为学习和研究服装设计打下基础并起到激励继续探索的作用。

重要的是要有浓厚的兴趣和毅力，运用正确的学习方法和追求艺术质量，盲目的抄袭临摹与脱离实际的追求同样的无效，真正的艺术创造产生于勤奋和探索，它的前提是敏锐的思考、高雅的情趣和灵巧的手。

- 第一章 绪 言 (1)
- 第二章 服装设计形式美的原理和要素 (3)
- 第三章 服装的配色和流行色 (18)
 - 第一节 色彩的性格 (18)
 - 第二节 色彩的对比 (19)
 - 第三节 色彩的调和 (23)
 - 第四节 色彩的配置规律 (26)
 - 第五节 流行色 (26)
- 第四章 服装的材料 (28)
- 第五章 时装绘画 (34)
 - 第一节 时装画的概念 (34)
 - 第二节 时装画的学习方法 (36)
 - 第三节 时装画的工具和材料 (38)
 - 第四节 时装画的表现技法 (38)
- 第六章 服装设计创意、构思方法 (44)
 - 第一节 时装设计的风格 (44)
 - 第二节 服装设计的创意、构思方法 (57)
 - 第三节 流行趋势和市场预测 (61)

第一章 绪言

在人类文明不断发展,科技日新月异突进的今天,人们对服装的要求越来越高。它不断地满足人们求新求异、突出个性的需求。服装顺应时代的潮流,引导消费是它的发展方向。

时装设计是一门综合性学科,它涉及到艺术、文学、哲学、政治、经济、历史、美学、生理学、心理学、人机工学、市场学等。因此,无论社会科学或自然科学的发展都会对服装设计产生深远的影响。如二战爆发后,美国一跃成为世界经济强国,经济格局的突变,不仅影响到政治、文化,同时也波及到服装行业,凭借强大的经济实力,形成美国风格反过来影响欧洲服装;战争也使女性生活变得自由,社会活动范围不断扩大,从而使表现女性为主流的服装也发生了变化,表现阶层身份、地位的服装功能完全消失。在我国经济体制改革后,经济的迅猛发展,文化的繁荣,深深地影响到了服装行业,使其成为经济领域中的支柱产业之一。消费者在注重质量的同时,更加关注品牌、设计风格与个性的协调。

服装行业无论在手工业年代还是工业化生产时代,始终与艺术的发展有着千丝万缕的联系。

从中国服装史中我们不难看出,传统

服装的宽袍大袖,正与中国绘画、音乐等艺术形式不谋而合。传统服装外形庄严,内部空间却使着衣者得以最大的活动自由,不受约束。在森严的礼仪制度下,补偿着着衣者生理和心理的需求,获得自己独立的空间,其形式具有写意性。

现代服装发展中,我们也不难窥见与艺术的密切关系。由意大利移居巴黎的著名服装设计师爱尔莎·斯卡帕莱莉被称为“服装界超现实主义画家”。她充分利用画家达利等人提供的新奇启示,作品中有带骸骨图样的毛衣、有以办公桌抽屉形状作口袋的套装、有长达肩部的手套、人形纽扣、倒置的高跟鞋的帽子等,在服装上以使用异想天开的题材而出名。法国服装设计师伊夫·圣朗曾受荷兰画家风格派创始人蒙得里安冷抽象绘画的影响,将作品中的直线、横线和方格应用在服装中,在当时对服装界产生极大的影响。法国著名服装设计师皮尔·卡丹,曾受中国园林艺术中屋檐翘起的造型启示,创造出了时装肩部耸起的外形。可见,服装离不开艺术,尤其是姊妹艺术——戏剧、电影、音乐、绘画的影响。因此,对艺术多方面的了解、接触,对服装设计师大有裨益,这样才能达到更深的造诣。

当今的服装业早已摆脱手工作坊式的

生产方式，形成了庞大的规模，甚至达到跨国的商业网络体系。服装具备了产品和商品的双重性，这就要求设计者对材料供应、生产条件、加工手段，提高生产效率，节省原料都应充分了解。服装设计者应具备商品意识，满足消费者以销售对象为中心，注意市场环节，消费群体的收入

情况、生活环境、职业特点、身材、审美趣味，销售方式、销售地点、客流状况等。懂得进行市场调查和研究，并提前预测新款式，以使生产和销售者可在消费期来临时准备新产品，达到刺激消费者购买欲的目的，活跃市场销售。

第二章
服装设计形式
美的原理和
要素

一切造型艺术都离不开表现形式。创作是以创造美为宗旨，造就一种和谐的关系。在自然界中我们经常可以感受到美的事物，美的关系存在，其形式是多种多样的。形式美的规律是对自然美加以组织利用而形态化了的反映。

服装设计是一种造型艺术，是按照艺术和科学的规律，运用形式美的法则，用纺织材料等在人体上进行空间组合构成，创造出立体的艺术形象的过程。同时，服装设计还包括平面的面料设计和完成造型的工艺设计。在品种上，不仅仅单指服装而言，还包括其它服饰，如鞋帽、头饰、发型、首饰、箱包等。从色彩、造型到装饰点缀，到结构分割都要遵循形式美的创作规律。

服装设计同其他艺术一样，点、线、面、体和形态是构成形式美的基础要素；变化统一、对比调和、均衡、节奏是构成形式美的原理与法则。因此研究形式美的原理与要素是为了循其规律，提高审美能力(图1)。

面料构成立体的艺术形象

图1

一、变化和统一

变化和统一是服装设计中最基本和最重要的原理之一。

变化是指服装设计中各种因素之间的差异、矛盾，即造型、色彩、图案纹样、面料、辅料等不同之处。如不同形状的面、粗细长短的线、大小的点、浓烈与清淡的色彩、造型的紧窄与宽松、图案纹样的简单与复杂、面料的光滑与粗糙将变化和统一巧妙应用在一起，服装就产生了变化(图2)。

统一是指服装各因素之间的一致性。同一性，即形、色、质、工艺手段的相同或相近，使服装部分与部分之间、整体与局部之间有秩序，使变化的因素减少差异，因此，统一就是调和。

广意的调和是指服装与环境、流行趋势、人的肤色、形体、年龄、身份、举止等之间的统一调和；狭义的调和是指服装本身而言。我们现在主要研究服装本身的调和关系(图3)。

变化和统一是相对的，二者相互依存，不可偏废。适当的变化，显得热烈、丰富，但是过多的变化也会显得无秩序和纷乱无章。初学服装设计最易犯的错误是“杂乱无章”，往往使用过多的图案、花边、分割线以及各种颜色，结果既繁琐又俗气。统一会显得严肃和富于理性，但过分的统一会缺乏生气，

复杂的纹样，不同面料的搭配，产生丰富的变化，以黑灰色调进行统调。

图2

服装内外衣，上下装面料色彩完全一致，取得统一感，围巾、鞋纹样变化起活跃作用。

图 3

显得单调和呆板。在服装设计中面料、色彩、图案,上下装造型、面料等过分统一,就会显得单调、缺少活力。杂乱与单调都是不美的,应具备变化和统一两方面,它们之间相辅相成、不可分割。要注意各元素之间内在的联系并构成一个整体,但并不是平均对待,也要根据设计需要有所侧重。使之既变化多样又和谐统一,才能创造出完美的艺术作品。

二、比例

比例是比较事物间的长度与面积、部分与部分、部分与全体间的数量比值。数量比值关系达到美的统一,被称为比例美。比例在造型艺术中起着决定性作用,比例关系恰当与否是衡量设计好坏的标准。

服装的比例美感是由人体形和服装尺寸的比例共同组成的。肩、胸、腰、臀的围度和服装松紧程度形成服装外形的比例,长短变化形成服装等分的比例,由于人的体形各异,设计师应具备很强的审美能力弥补着衣者的不足。在初学时,为培养审美能力,应采用标准体型做研究。

服装的流行与变化,很大程度上取决于比例的变化,如衣长是齐腰还是过臀,裙摆在膝部的上下位置,领子大小的变化,袖长的尺度等等,使服装产生明显的变化。在服装设计中很难确定一个确切的的比例标准,基本原则是避免等分等量,如上下装比例为:2:3、3:5、5:8、2:6(图4)。

为提高感受比例的审美能力,加深

上身围度与裙摆围度,上下装长度比例形成明显变化。

图 4

对“比例”的理解和认识，可任选一种服装款式造型，通过加长、缩短、变宽、收紧等过程进行局部与局部、局部与整体的比例变化(图5)。

三、平衡

平衡：也称均衡，是指在一个支点上，双方不同量、不同形保持稳定的状态，即水平状态。

平衡在服装设计中指左右两部分形同或形异，而量相同或相近，不失稳定感，平衡也可分为同量和异量平衡。

同量平衡：同形同量的对称式，同量异形的平衡，此种形式在服装设计中经常采用，保持了服装的稳定性(图6)。

异量平衡：异形而量相近，服装左右形不同，量也有所差异，服装的动感、活跃感强，静中有动。

同量平衡与异量平衡相比，显得安定、平静、严肃、庄重；异量平衡生动活泼，动感强，如夜礼服、运动服、儿童服装经常采用(图7)。

四、节奏

节奏：是一种有秩序、不断反复的运动形式。它广泛地存在于自然界中。如人的呼吸、四季交替、潮汐涨落等。这种现象称为“律的现象”，是一种有规律的运动现象。音乐的节奏，舞蹈的起伏，诗词中音韵的节奏，体操的韵律，都有强烈的艺术感染力。规律性的运动形式最富于美感(图8)。

节奏在服装设计中包括：

形的节奏：形的大小、方向、位置

长短的变化形成不同服装个性

图5

同形同量的对称形式

图 6

异量平衡

图 7

图 8

的渐变。

量的节奏：量的增减渐变。

色的节奏：色渐暗、渐亮、渐灰、渐纯的变化。

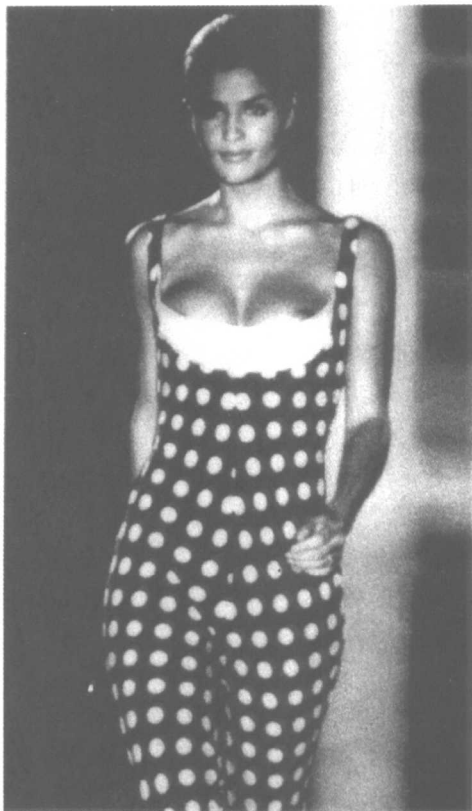
在服装设计中，用同样或相近的图案，同样或近似的材料，在同一套服装中反复出现，使服装表现出一种有秩序、不断变化的节奏美感。

五、服装的点、线、面

点是造型中最小的单位。点的形状有圆形、三角形、方形、不规则多边形。点的形及其地位是由周围形状决定的(图9)。

点：一般用来表示位置，它既无长度也无宽度，如果把它作为一种视觉元素，其意义是比较广泛的。点的自然形态中既可感知，也可视之。一点之美，恰如其分的点缀、装扮，也正是从点开始，如眉心中心点红、首饰中的宝钿、帽顶的收束，都说明了点饰功能。点具有单纯、宁静、稳定等特点，能够引起人的注意，富有集聚性。点的排列形成线的感觉，点与点之间形成可感知的内在联系。当两个点大小不同时，大的点首先引起视觉注意，但视觉会从大的点移向小的点，愈小的点被聚性愈强。

在服装设计中从小的扣子到大的饰物，都可以被感知为点。作为点饰的扣子在设计中起着画龙点睛的作用，扣子一般以圆形居多，规则或不规则地排列。当规则排列时，形成秩序美。点的不同形状和有聚散变化时，会产生活跃、运动感。在设计中追求秩序美时要避免

常用点的装饰

图9

单调,合理地变化点的大小、位置、形状或色彩等某一方面,会得到丰富的变化(图10)。

线:是点的移动轨迹。线的形态的主要特点是具有空间的方向性和长度。线的形态多种多样,主要有直线、曲线、细线、粗线、长线、短线等。直线包括水平线、斜线、垂直线;曲线包括几何曲线、自由曲线等等状态。在服装设计中,服装的外轮廓线、内部的分割线、装饰线、缝合线,其间相辅相成、互相依存。内部线要服从于外形(轮廓线),内部线分割得好坏直接影响服装外形的效果。它往往能产生错觉,使服装发生大小、宽窄、长短的变化。

粗线的形态,有厚重、豪放感。

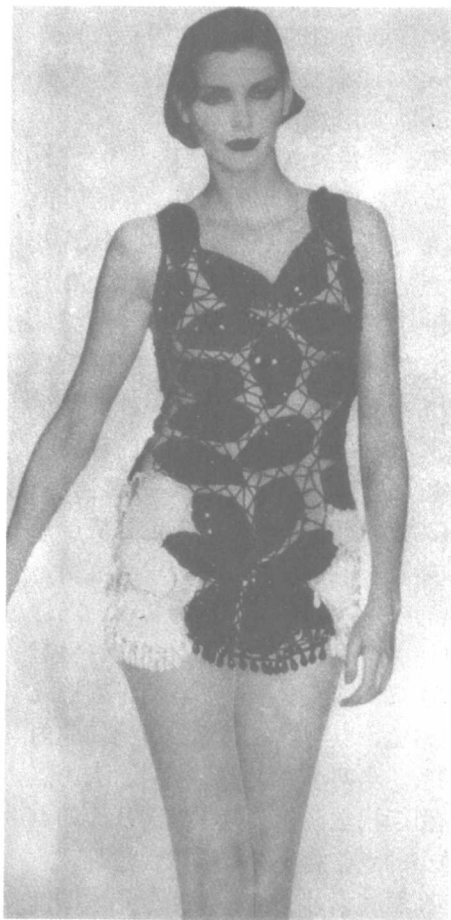
直线的明确、简洁、锐利,富于男性性格的情感特征。

斜线具有方向性、运动性的特征。

曲线与直线相对比,会产生丰满、优雅、柔软、欢快、跳跃、和谐的审美特点,同时富于女性的情感要素(图11、12)。

在服装设计中内部线的分割中,不仅要服从于外形,同时,分割线也会对人体产生影响,因此,对线的运用要仔细推敲和练习。在练习中可依照以下线的类型进行练习。

- ①垂直线设计
- ②水平线设计
- ③斜线设计
- ④曲线设计

点的不规则排列具有活跃感

图 10