

服装设计

现代设计基础教材丛书

林燕宁 著

图书在版编目(CIP)数据

服装设计 / 林燕宁编, —南宁: 广西美术出版社, 2003.7

(现代设计基础教材丛书)

ISBN 7-80674-388-X

I. 服… II. 林… III. 服装—设计 IV. TS941.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2003) 第 055851 号

艺术顾问 黄格胜 李绍中

主 编 陆红阳 喻湘龙

本册著者 林燕宁

编 委 柴万里 黄文宪 汤晓山 陆红阳

喻湘龙 李明伟 张燕根 黄江鸣

黄卢健 林燕宁 蒋才冬 林振扬

袁筱蓉 何 流 胡文杰 胡文娟

赵慧宁 叶颜妮 李西宁 钟云燕

罗 鸿 苏华君 利 江 陶雄军

李 娟 江 滨 尹 红 陆海燕

策 划 姚震西

责任编辑 白 桦 何庆军

封面设计 姚震西

版式设计 静 坤

丛书名: 现代设计基础教材丛书

书 名: 服装设计

出 版: 广西美术出版社

地 址: 南宁市望园路9号(530022)

发 行: 广西美术出版社

制 版: 深圳市彩帝毕升实业有限公司

印 刷: 深圳雅昌彩色印刷有限公司

版 次: 2003年8月第1版

印 次: 2003年12月第2次

开 本: 889mm × 1194mm 1/16

印 张: 5

书 号: ISBN 7-80674-388-X/TS · 3

定 价: 26.00 元

版权所有 翻版必究

林燕宁，毕业于中央工艺美术学院（现清华大学美术学院），现在广西艺术学院设计系任教。作品曾获“兄弟杯”国际青年服装设计作品大赛“国家奖”，出版专著《服装设计入门》、合著《服装设计作品集》、《现代设计学校》服装设计部分。

	现代设计基础教材丛书	● 平面构成	
	现代设计基础教材丛书	● 立体构成	
	现代设计基础教材丛书	● 设计透视	
	现代设计基础教材丛书	● 色彩构成	
	现代设计基础教材丛书	● 图案设计	
	现代设计基础教材丛书	● 装饰色彩	
	现代设计基础教材丛书	● 装饰绘画	
	现代设计基础教材丛书	● 包装设计	
	现代设计基础教材丛书	● 服装设计	
	现代设计基础教材丛书	● 平面广告创意	
	现代设计基础教材丛书	● 黑白画	
	现代设计基础教材丛书	● 卡通画设计	
	现代设计基础教材丛书	● 工业产品设计	
	现代设计基础教材丛书	● 装饰雕塑	
	现代设计基础教材丛书	● 景观设计	
	现代设计基础教材丛书	● 室内设计	
	现代设计基础教材丛书	● 展示设计	
	现代设计基础教材丛书	● 陶艺设计	
	现代设计基础教材丛书	● 电脑设计	
	现代设计基础教材丛书	● VI 设计	

75724.2
1-1756

现代设计步入了一个新的阶段，它在不断发展、创新。现代社会对设计的要求也越来越趋于个性的完美追求，在今天这个市场经济繁荣的时代，设计包含了许多新的观念与文化，阐述了当今的人们已不再满足于物质生活的简单重复与消费，在追求物质丰富的同时，也不放弃对深层文化内涵的渴求。

说到设计，人们往往误以为这只是设计师们独有的特权，其实不然，设计应是人类生活中一个不可或缺的组成部分，生活中的每一件物质产品都是根据人们的生活需要来进行设计和生产的，当然它也融合了人们的精神和价值取向。人人都有参与设计的权利与天赋，每一件

成功的产品设计，都表达的是设计师与大众相共有的创意与默契。在现实社会里，设计师们参与的设计实践不胜枚举，如环境艺术

设计、装潢设计、服装艺术设计、广告设计等，有时他们也会介入到各类社会及文化活动中，如文艺演出、公益宣传等活动的设计与策划。其中有集体的行为，也有个体的行为，这表明设计的思想已深入到我们生活的方方面面。

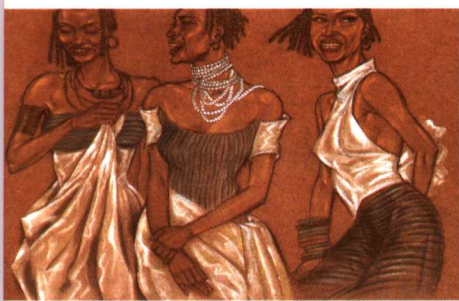
序 言

广西艺术学院院长 黄格胜

A1111524

为了提高全民的设计意识与素质，设计教育的任务更显得任重而道远。艺术院校中设计教育的不断创新与改革是当前非常重要的工作课题，而其中教材的编写与研究成为重中之重，没有完善的教材体系，将会制约设计教育的发展，影响到设计人才的教育与培养。同时，由于近年来报考艺术类院校设计专业的考生不断增多，他们非常需要一套针对性强、质量高、有特色的辅导教材。本次由我院设计系教师主导及部分外省市艺术院校教师、设计专业人员配合编写的《设计基础入门丛书》的重新出版，是一件非常值得庆贺的大事，对设计教育的发展和普及有着深远的影响和意义。希望本套丛书的出版与发行，对促进设计专业教学质量的提高，满足广大设计爱好者的需求，提高人民群众的设计意识与素质发挥良好的作用。

目 录

4	第一章 服装设计的基本知识
4	(一) 服装设计的概念
5	(二) 服装的分类
8	第二章 服装的款式构成与面料
12	第三章 服装画知识
13	(一) 人体的比例与动态
16	(二) 头、手、脚的画法
21	(三) 服装效果图步骤图
26	第四章 职业服装设计
32	第五章 礼服设计
36	第六章 休闲服装设计
40	第七章 童装设计
42	第八章 舞台服装设计
52	第九章 作品欣赏

第一章 服装设计的基本知识

(一) 服装设计的概念

衣、食、住、行是现代人的生活当中最基本的生活条件。

衣服是人类的第二皮肤，是人类从野蛮走向文明的标志。最初的“服装”是原始人为适应环境与气候的不断变化，运用一些最原始的材料，对自己的身体进行保护与装饰。

随着人类的社会、经济、文化和心理等因素的发展，人类对自己生活的标准和要求也不断提高，服装的款式从简单趋向多款多样，服装的工艺也由最早的简单缝合发展成现在的以人体为基本形的设计与制作。

设计是一门充满创造性与趣味性的学科，服装设计是一项以服装的适用性、经济性、艺术性、创造性为前提的技艺活动，是技术与艺术的结合。它是以人体穿着为表现形式，以材料（面料）制作为表现手段，将人体与着装艺术融为一体的艺术。随着人类生活需求的标准不断提高，服装设计已不仅仅满足于实用生活服装的设计，同时它也逐渐成为一种艺术门类，如同绘画、音乐一样，可以满足人类的精神需求。因此，我们可将服装设计分为实用服装与艺术服装。

实用服装以实用为主，注重于追求功能、舒适与美观。它的应用范围包括所有的社会阶层在不同场合的穿用。因此，在设计时必须考虑以下几个方

全艳丽作品

李静作品

黄莹作品

面：第一是在什么时间、什么季节穿；第二是在什么场合、什么环境穿；第三是什么职业、什么年龄的人穿；第四是为什么目的而穿。明确了以上情况后，就可以对将要设计的服装进行一系列的设想，对服装的穿用者提出的规定和要求反复斟酌、多方位地构思，丰富其内容，并将其设计出来。

艺术服装通常也称为创意性服装，作为观赏性很强的艺术服装，给设计师提供了展示才华的舞台，大展拳脚的空间。它以表演为目的，穿着的地点主要在T型台或舞台上。它与实用服装最明显的区别是在设计时勿需考虑诸多的应用因素，如季节、职业、年龄、场合等。它可以超凡脱俗，标新立异，可以刻意地去表现设计主题，表现设计思想和创作者的个性风格。它不受制作工艺和材料的限制，款式色彩都可围绕主题来尽情发挥，设计手法随心所欲。

（二）服装的分类

1. 按性别分

按性别分可分为男装和女装。

2. 按年龄分

按年龄分可分为婴儿装、幼儿装、儿童装、少年装、青年装、中年装、老年装。

3. 按材料分

服装材料分天然材料和人造材料。

天然材料有丝绸服装、羽绒服装、呢绒服装、裘皮服

装、棉麻服装、皮革服装。

人造材料有腈纶、丙纶、氨纶、涤纶等一切化纤材料服装。

另外还有用天然材料与化纤材料混合织成的混纺服装。

4. 按气候分

季节服装，如春季服装、夏季服装、秋季服装、冬季服装。

地带服装，如热带服装、寒带服装、温带服装。

气候服装，如防寒服装、防暑服装、防雨服装、防雪服装、防风服装。

5. 按用途分

根据用途不同可分为礼仪服、休闲服、居家服、职业服、运动服、装扮服、舞台服、劳保服和特殊保护服等。

6. 按时期分

按服装发展的阶段性分为古代服装、近代服装、现代服装和流行服装。

7. 按发源地分

按服装发源地分为中式服装、西式服装和少数民族服装。

8. 按着装部位与着装层次分

按着装部位与着装层次分为上装、下装、内衣、衬衣、外衣等。

张莉作品

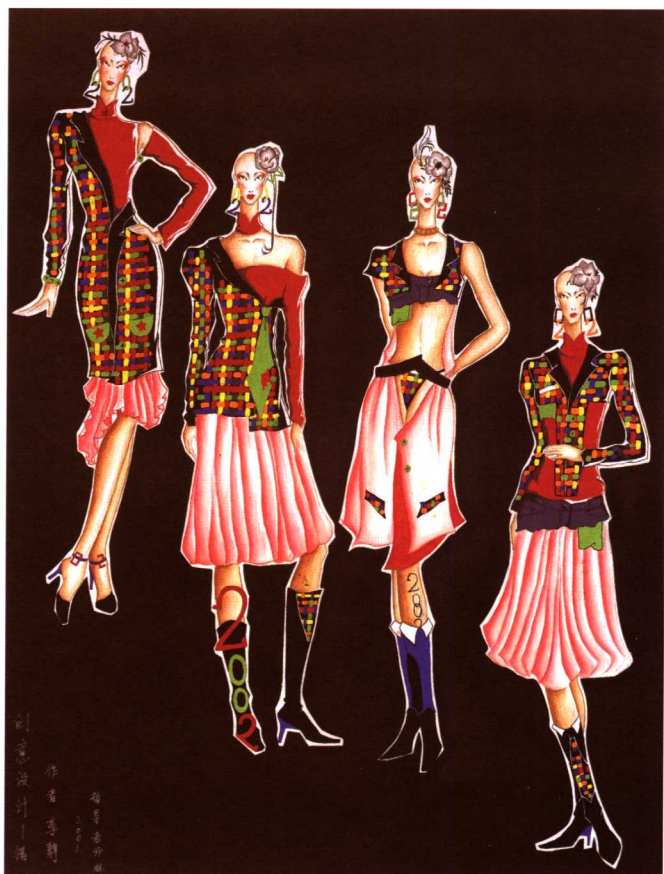

陈玉蓉作品点评：

该设计作品系列感强，并注意了材料的运用与对比，极具创意，面料的质感表现较好，服装刻画细致。不足之处是人物之间的组合略显松散。

林梅作品

李静作品

陈玉蓉作品

雷甜作品

第二章 服装的款式构成与面料

服装的外观构成主要是款式与面料,其中面料还包括服装的质地与花色;款式构成是服装的基本形,包括服装的外形结构与局部结构。受人体的局限,服装的外形变化受到限制,一般的外形大体上可分为四种基本形,即H、A、V、X型。

1. H型:外形呈方形的服装,其肩、腰、臀、下摆的宽度基本相同,如直身的衬衣、连衣裙、筒裙、西裤等,这种外形的服装多能体现着装者的庄重与严谨。

2. A型:外形特征为上窄下宽,如披风、大摆的大衣、衬衣、喇叭裙、大喇叭裤等,穿上这样的服装,能给人以潇洒、活泼的美感。

3. V型:外形特征为上宽下窄,如肩部夸张下摆收紧的夹克、连衣裙、大衣等,这样的服装具有刚强、洒脱的阳刚之美。

黄莹作品

唐甜作品

李静作品

全艳丽作品

4. X 型：外形特征为服装中部收紧，如收腰的连衣裙、旗袍等，穿着这样的服装，一般给人以非常柔和的美感。

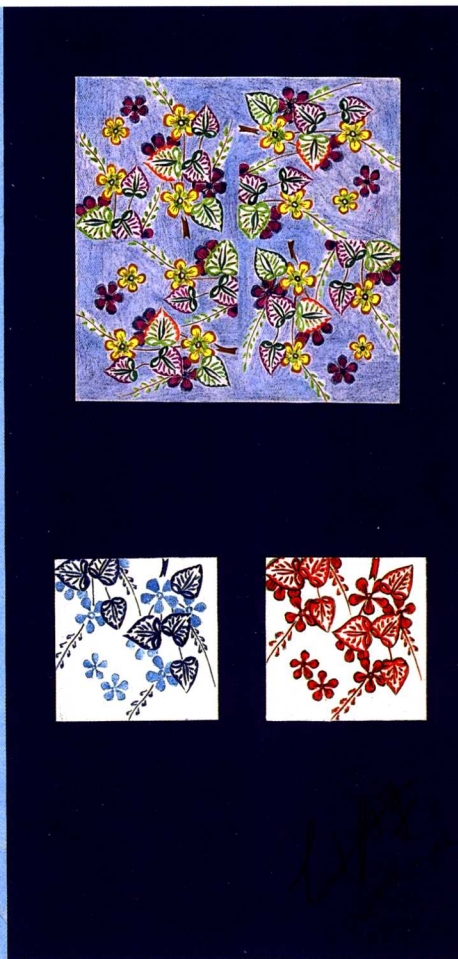
服装的外形变化可以改变服装的风格，可以让人耳目一新，给人以新鲜的感觉，对服装款式的影响极大，在服装造型上起着决定性的作用。人们可以看到，周期性变化的流行服装款式，多为服装外形的变化。

服装的局部结构设计是一些细节上的变化，如领、袖、袋、腰带、纽扣等。局部的设计变化不会影响整体造型，但常常能起到画龙点睛的作用。

面料是构成服装的重要元素，它由不同的材质与不同的色彩与图案组成，面料的材料主要有纺织制品、皮革制品和毛皮制品。面料材质不同可给人在视觉上产生不同程度的悬垂感、轻薄感、厚重感、挺括感、柔软感，以及表面肌理的粗糙感和细腻感等。面料的色彩与图案是服装设计中具有与服装外形一样重要的元素，面料花色在服装中给人产生的视觉效果是最直接、最强烈的。因此，面料的搭配设计是否成功关系到整套乃至整个系列服装设计的成败，可以说款式与面料的设计是服装造型的第一步。

林梅作品

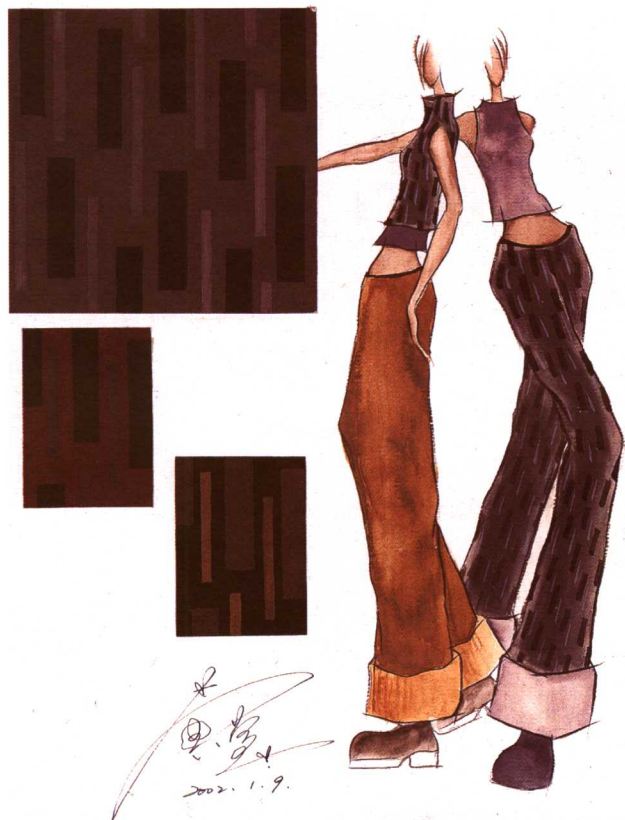
黎萍作品

陈玉蓉作品

陈玉蓉作品

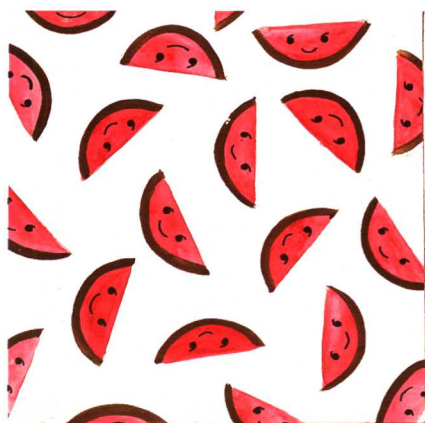
黄莹作品

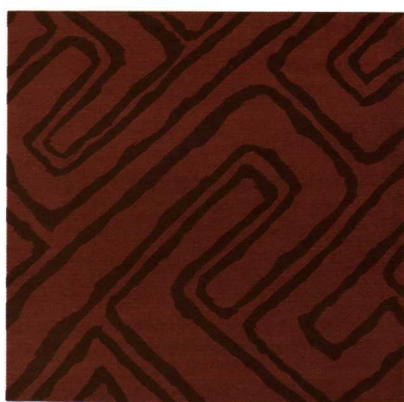
唐甜作品

中国美术学院设计·素描
姓名：唐甜
指导教师：林燕宁
2002.1.9.

To Be Dio

黄莹作品

黄莹
2002.1.4.

黄莹作品

第三章 服装画知识

所有的设计师都需要通过某种特殊的语言来传达自己的创造与构想, 服装设计师也不例外, 他需要通过一种特殊的方式来向顾客或制作者表达他的设计, 那就是服装效果图。这是每一位学习服装设计的朋友都必须掌握的基本技能。

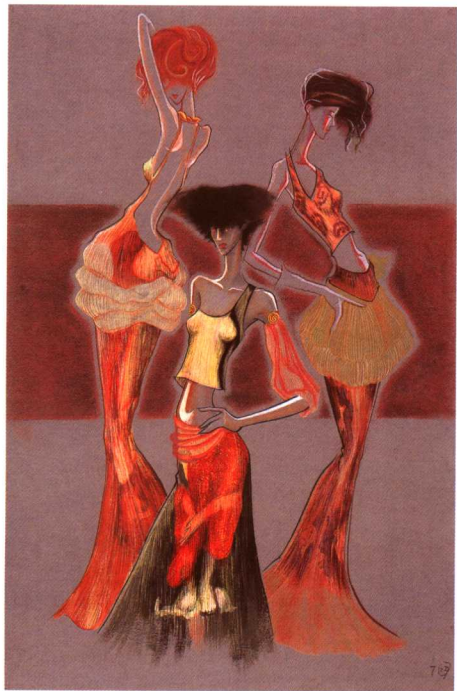
严格说来, 服装设计图根据其用途和目的不同可分为服装效果图和时装画, 明确地说应分为实用型设计图和艺术型时装画, 也有介于二者之间的, 既能让制作者清晰地看懂, 又能作为艺术作品供人欣赏。实用型的设计图, 通常用于生产及与客户之间的沟通与交流, 这样的设计图注重表现服装的结构与款式, 人体比例造型夸张的幅度不大, 如一些职业服装、成衣设计这方面使用较多。时装画则可作为一种以表现时装人物或时装为主要特征的艺术作品, 可以是极为夸张的人体或是极其与众不同的构图, 亦可以通过不同的环境气氛来烘托画面, 表现的方法随意多样, 已逐渐形成极具风格的画种。

张莉作品

黄莹作品

全艳丽作品

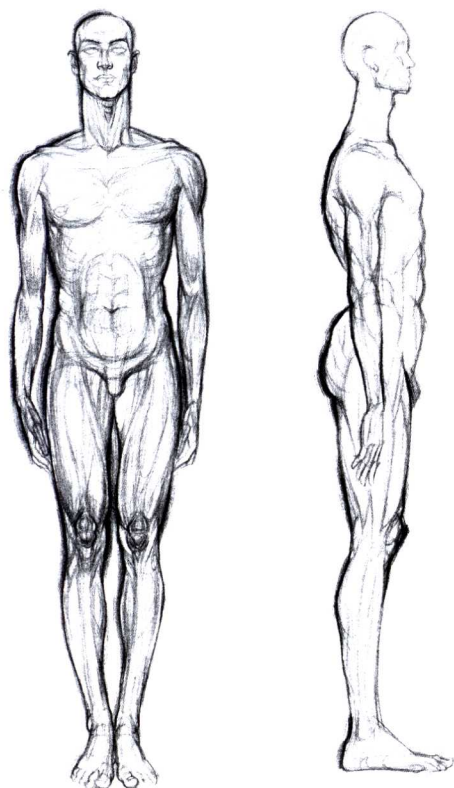

韦玉珏作品

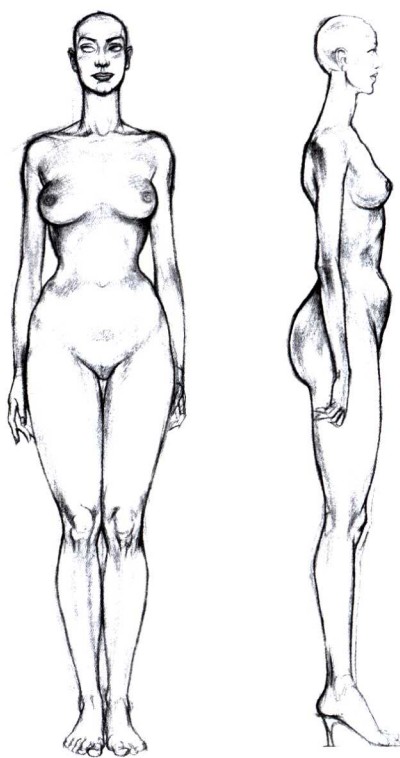
(一)人体的比例与动态

一般的服装效果图的人体比例比正常的人体比例稍有夸张, 基本以8个半头长为标准, 但在设计中由于款式不

同, 所需表现和夸张的部位不一样, 在掌握比例时还要有一定的灵活性, 如画长裙、大衣、礼服等服装时, 可适当夸张至9-11个头长。

男人体

女人体

张莉作品

李静作品

全艳丽作品