

李 永 平 编 绘

服装款式构成

轻工业出版社

服装款式构成

李永平 编 绘

轻工业出版社

内 容 提 要

《服装款式构成》是作者通过教学实践,从衣料的整体——服装效果来研究服装美学,以形式法则的规律,结合人体的比例、特征、工程 and 服装功能,深入浅出地归纳总结服装款式构成的基本法则,并附两页服装款式构成的图例。可供服装设计师、服装院校的师生教学和设计服装参考。

服 装 款 式 构 成

李永平 编绘

※

轻工业出版社出版

(北京阜成路3号)

北京龙华印刷厂印刷

新华书店北京发行所发行

各地新华书店经售

※

开本 78.6×11.2厘米 1/32 印数 155千册

1988年5月 第 1 版第 1 次印刷

印数 1—35,000册 定价 1.40元

统一书号 15042·2067

序

衣料与服装本是相辅相成的一对专业，如今这一对专业终于做为一个总体来思考、来设计。

李永平同志在中央工艺美术学院染织美术系从事了二十余年的染织美术设计的教学与设计实践，先后进行过染织品设计、衣料设计和抽纱、刺绣、绣衣等多种品种设计，近几年来，通过服装教学实践，又从衣料的整体——服装效果着眼，研究服装美学，以形式法则的规律，结合人体的比例、特征、工程和服装的功能，深入浅出地归纳总结服装款式构成的基本法则，并附近两千种服装款式构成的图例。通过这些分类归纳将启迪我们“触类旁通”地了解规律，打开创造服装新款式思路。这对于促进新兴的服装设计、增强总体设计的观念，普及衣着的美的知识，无疑是很有意义和需要的。

祝愿“美”的设计者能把我国的少、中、老妇女打扮得更加得体而美丽、大方而典雅，以中国具有的特色来体现社会主义的精神文明和物质文明。

常 沙 娜

1985年8月于北京

服装款式构成

李永平

当前,人们对于服装款式多样化的要求日益迫切。所以研究如何美化人,如何创造新款式和美的服装装饰,是美化人民生活的迫切需要,同时也为服装设计人员和服装教学人员提出了新的课题。服装流行变化快,是最敏感的商品。如何使服装设计适应这一需要,如何创出新的、美的、受人欢迎的服装款式,是摆在服装设计人员面前的主要任务。

服装是一门综合性学科,研究服装款式是研究如何美化人的基础学问。构成服装款式有多方面因素:整体服装款式、装饰美包含着人体美、外形美、流行服装款式美、姿态美(包括风度以及精神状态),装饰形式美、色彩美,物质材料美、做工技巧美,附加物以及首饰美、化妆美等等方面。构成服装款式的多方面因素中,除了服装款式变化和美的规律、法则外,就是服装的功能和用途,服装的材料与工艺,所以服装的功能也属于研究的重要方面。

一、服装款式与服装的功能

服装的功能和用途,是服装款式的先决条件。有什么样的功能要求,才有什么样的服装款式,如果不顾功能和用途的需要,单纯在服装形式变化上做文章,就会使服装设计误入形式主义。因此,研究服装款式构成,必须研究服装的功能,它是服装设计的基本出发点。

服装的功能有如下方面:

1. 实用功能

它有防寒蔽体、防雨挡风、保温散热、适应环境、适应人的工作条件、适应人活动的方便和舒适、适应季节气候以及特殊的生活条件、

适应于一定的生活方式、一定年龄和各种职业的业要求。如:各类职业的劳动服、工作服;各类体育活动的运动衣、游泳衣、体操服、登山服;各类工余的生活服装:睡衣、睡裙、上街服装、便装、礼服、夜礼服、节日服装;各类特殊标志服装:军服、警察服、护士服、邮递员服装、校服;各类文艺团体的演出服装(舞台服装、戏剧服装)等等。所有这些服装设计都必须围绕一个“用”字。

2. 美化功能

它有适应一定社会环境、一定社会风俗习惯,显示人的社会地位、身份和文化修养的功能;它有适应于一定的社会集团、社会意志和一定的社交活动的功能;它有美化人、装饰人、隐藏人的生理缺陷、改变人体比例,显示人体美、服装美的功能。

3. 经济功能

由于服装生产的社会化和商品化而成为国民经济的组成部分。服装是商业竞争的重要商品,讲成本、讲效率、讲经济效益。因此,它有为四个现代化服务的经济功能。

就服装本身的功能而言,大体分为两个方面:一是实用性,二是装饰性。二者是有机联系的,不能截然分开。但在服装设计的具体运用上,大体可分为:纯实用的、纯装饰的、以实用为主和以装饰为主四种类型。所以对于服装功能的理解,不要面面俱到、全面要求,根据具体的设计要求和具体的穿着目的可以各有侧重。服装款式构成,既与实用相联系也与装饰相联系,二者都可以决定服装款式的构成变化。只有服装的功能和装饰二者的目的明确,才能做到功能与装饰的完美结合,才能做到款

式构成完美,装饰恰当。

服装选用的材料、面料、花色、工艺是款式构成的组成部分,是服装设计构思不可分割的统一整体。面料的厚、薄、挺、软、粗、细、光滑与粗糙,透明与不透明,织造的特点,纤维的性质等方面的选择,都可以影响款式的效果。所以服装的功能、用途、工艺、材料都与服装款式构成相联系。

二、服装款式构成与美学

服装款式设计,不但要研究人的生活方式,还要研究服装美学。谈服装款式构成必然涉及服装造型与装饰艺术的一般原理和法则。这个问题的中心,主要是艺术关系学的问题,包括:整体与局部、统一与变化、调和与对比、服装造型与体面、装饰形象与款式、形体与形象、节奏与韵律等关系。其它又如主次关系、衬托关系、动静关系、虚实关系、比例关系、色彩关系等等……。如此众多的关系,复杂交错,不能一一陈述,只能从中理出共同的规律,抓住几条最主要的关系,作为服装款式构成的指导理论。

统一与变化,这是一条艺术的规律,也是服装造型和装饰的艺术规律。事物有它的普遍性,又有它的特殊性:有同一性,又有多样性。在艺术中没有统一则“乱”,没有变化则“板”。一个形象无变化地反复,可能很“整齐”,在一定的条件下形成整齐美感,但在另外的条件下,又可能产生死板。为了克服艺术中的“乱”和“板”,要求二者的统一,或以统一求变化,或以变化求统一。服装款式构成,同样要把握统一与变化规律的运用。我们可以在服装款式的诸因素中,分析它的统一与变化。如:服装的外形和色彩的统一与变化、装饰形象的统一与变化,既要求相同之处;又要求变化之处。既求统一性;又求多样性。一套服装用同一的方形、同一的直线、同一的面料、同一的辅料、同一的做工、同一的装饰,……这种以同一为主的服装,所表现出来的服装风格,则是比较端庄整齐,或是比较严肃、呆板。一套服装如果形体、装饰、线质、面料、辅料、做工等等

都不同一,这套服装必然杂乱无章,不能产生美感。过多或是无止境地求其变化,必然造成形体、面料、装饰的臃肿和堆砌。一些杂乱、造作的服装款式设计,都是在统一与变化的问题上没有掌握住分寸,造成艺术水平低,格调不高的不良效果。一种以变化为主又有一定统一的服装设计,其表现出来的服装风格,则是比较活泼、俏丽,所以要懂得利用统一变化规律。根据服装设计的对象、用途、环境、场合、季节、年龄的需要、把握住统一与变化的分寸,灵活适用,而不是死的法则。对于变化过多杂乱无章的设计,要运用统一原理,增加同一性,减少特殊性,做统一的概括处理;或以某种同一的东西(如同一的色彩)统一整体,就像音乐中的主旋律,不断变幻而反复出现、贯穿始终。用同一的因素克服杂乱的弊病,使多样的东西服从统一,往往采用简练、同一法和减法;服装装饰艺术的多少、长短、繁简在于统一完整。一个方形、一个圆形的转换,出现方中有圆或圆中有方,其形象的统一则是取近似形的统一。直线向曲线转换,是曲直线的渐变转换,也需要找共通的、占统治地位的线和形来加以统一。

服装设计,要注意成套和整体设计。如:服装与鞋帽整体统一,里外服装配套,伞和提包与服装配套,领带和围巾二件配套,男女服装双人配套,家庭多人服装配套,都要求整体统一而又有变化。统一与变化的关系是相对而言,没有绝对的界限,它是一个逐渐变化的过程。因此,设计师必须掌握这个统一与变化的关系,准确表达意图。整体与局部,也表现为相对关系。一个领花装饰是一件上衣的局部;上衣又是全套服装的局部;一个人的服装在一组人的服装中也只是局部。这里说明整体与局部的转换,还说明它必须以一定的条件、一定的范围为前提。为此必须明确整体与局部、统一与变化在一定范围、一定条件下的相对关系,把握住这个关系,才能深刻领会统一与变化规律。

服装款式的形式法则与形式美的法则一样,主要是:均齐与平衡,对称与呼应,对比与调和,比例与权衡,节奏与韵律。

1. 均齐与平衡

这是指动静的矛盾关系,是动力与重心矛盾统一产生的形态。这种形式美主要是抓住中轴或重心交点,掌握各种因素的平衡。如:形体、色彩、空间和动势等方面的综合平衡,这几种因素的关系,相互作用,相互补充。如果形体、动态表现为不平衡,而在色彩的轻重和面积上加以补充、调整,可以造成不平衡中的平衡。在动势方面,要注意到动态的方向(单向、多向和主向),形体的面积大小,色彩份量的轻重,装饰形象的姿态,服装饰线的走向,都构成动态和总的动势。服装的动势有:流动感、旋转感、跳跃感、起伏感、节奏感、向上感、下垂感、安定感、平静感等等。在服装设计中,运用造型装饰形象、边饰、裁片分割、衣褶、裙褶等等的点、线、面,组织款式构成,造成服装的动与静。对称式的服装一般较平稳,均衡式的较活泼。

人体的生态是对称、均齐的,五官四肢按中轴生长都是对称的,不对称就不感到美。对称是一种均齐的美感。服装衣着,有大体对称和不对称之别;但人体是立体的,活动的形象,由于活动和不同角度的变化形成的千姿百态,都不是对称的形式,而是转换为均衡的形式。

2. 对称与呼应

对称是均齐的类型形态,有镜面对称和相对称,它可以是大体对称,却不一定是同形同量的整齐对称。呼应是二者之间、部位之间的照应关系。如:动势动态的呼应,色彩之间的反复与照应,服装中的领、袖同型、同色,鞋帽的同色,围巾和提包的同色或同种材料都能起到呼应效果,使之在装饰部位之间,装饰形象之间起着环境联系作用。

3. 对比与调和

它是服装各部位装饰之间的关系,是求得统一变化的手法和技巧。对比有:黑白对比、色彩对比、方与圆、曲与直、粗与细、明与暗、深与浅、集中与分散、离心与向心、凸与凹、

大与小、轻与重、软与硬、厚与薄、透明与对透明、开与闭、发光与不发光等。反复对比,可以达到强烈突出个性、特殊性的效果。然而只有对比的一面,强刺激的一面,则容易形成生硬乏味。在对比中求调和,适当表现服装装饰的共同因素,相互靠拢,以求得装饰双方的协调统一。它可以从对比中求调和,也可以调和中求对比;二者不同之处是:一是以对比为主求调和,一是以调和为基础求对比。服装设计,不论是装饰形象、款式、色彩、面料制作和工种等,都要运用调和与对比,以求得整体的统一。

4. 比例与权衡

这是指各方面比例的权衡关系。人在生活和劳动中,是以人的身和手作为标准;桌子的高度、服装的长度,都是从人体工程学的需要而确立。人活动的尺寸需要,在劳动中形成了比例的美感,也形成了人与物、人与家具、舟车、服装等等的各种尺寸比例需要;形成各部分之间,局部与整体之间,以至各方面比例的权衡关系。各民族的不同爱好和习惯,对于比例的运用也不相同。西方的 $1:1.618$ 的黄金比,被人们认为是最好的比例,而被广泛应用。我赞成应用黄金比或近于黄金比,然而却不赞成比例的绝对比。比例的变化很多,它可以 $1:1$ 、 $1:2$ 、 $1:3$,比例变化形成了自己的格律,只要是符合统一与变化规律的比例,都是美的。中国的米字格、九宫格、按部位拼方、联形、分割,都具有美的比例。服装的长短、宽窄以及各部位裁片、各部分装饰分割等有比例,但都要求取得美的比例。比例反映在统一与变化规律之中。

5. 节奏与韵律

节奏与韵律在动与静的关系中产生。运动中的快慢、强弱,形成动律;动律的不断反复而形成节奏。一个装饰形象的不断反复,一条线又一条线的反复,比例的不断反复,色彩的明暗度和起伏不断反复,都构成节奏。反复是在劳动和生活产生,又在生活中感受形式美感,感受整齐、条理、反复、节奏的美感。

三、服装的款式构成

服装的款式,包括服装造型、构图、色彩、装饰各个方面。服装是立体造型,是从服装的平面形转为立体形;有多面造型和动态变换造型的特点;有结合人体体型塑造服装造型的特点;有结合面料的性质、工艺特点塑造服装造型的特点。因此,一般服装造型分三大类型:一是适体服装(或称合体服装);二是披挂服装(非合体服装);三是处于前两者之间,即部分适体和部分非合体服装。这三种类型的服装,中外古今都存在并且反复运用着、发展着,形成千变万化的不同的服装款式。如何使服装款式构成变化多样呢?除了掌握服装功能要求,掌握服装设计美学的规律和法则外,还要研究服装款式的变化与格律。

1. 服装款式的总形变化

服装款式的总形,与人的体形是有区别的。它可以适应人的体形,并在适应人的体形基础上加以形体夸张和概括;它可以用松体和紧体来变化人体的基本形。这种变化人体基本形的探索,对于探索服装款式变化是非常重要的。它可以最大限度开辟服装款式变化的新领域(图1-2页)。掌握总体的变化,主要是运用对几何形体的概括和形与形的增减与夸张。

从立体形的角度说,它可以概括为“圆柱体”、“正圆锥体”和“倒圆锥体”,也可以概括为“葫芦形体”等等……。这是服装立体形的基本形,在基本形的基础上还可以运用多形体的组合、套合、重合、增减、运用方圆体的转换组合,运用形体的增减形变化形体,它可以运用现代立体构成的基本原理变化服装立体的基本形,设计者有立体基本形的设计意识,增强立体观念,将大大有利于掌握服装总形的变化。

从平面形的角度说:服装的基本总形概括为H型、A型、V型、X型四种类型,然而这四种类型变化很多,运用多形体的组合、套合重合、运用方圆与曲、直线的变化和渐变转换,运用形体的增减形变化等等,这就是要运用现

代平面构成的原理,变化服装总形,在第1页中是服装基本形的组合,如 $\triangle + \triangle = \triangle$,如三角形加半圆形,圆形加长方形,长方形减半圆形,半圆形加长方形,梯形加梯形,方加长方,等等都是运用增减形组合变化形体。如第6页第3—9页是总形变化,第5图是方形加长方再减去小长方,第10图是长方下加半圆、上减半圆,袖子加半圆。这种运用基本型设计的服装,其造型必然是造型简炼,尽管服装的总外形变化可以运用几何形体的组合等变化,但它必须与人体形结合,受人体形的制约,因此它又不是纯几何形的形象,它受四肢肩位、胸位、腰位的宽窄、长短等变化而变化,切不可离开人体基本形,对几何形作任意的变化组合,紧体型的服装更是如此。第6页第16图基本型是菱形,第7页12图是长方形减领口的三角形加袖子的三角形。第8页第2图是V型。第6图是长方形减去三条弧线的空间位置,第9图是三个喇叭形的组合,总之,服装的总形变化是服装款式变化的关键。但是局部的夸张变化,也将构成整体形的变化,第9页第6图,运用披肩强调袖长形成的三角形第16图强调肩的褶皱,第三图强调一边裙褶,都会造成服装总形的变化。

文章的结构称“章法”;建筑的营造法式称“经营位置”;装饰和绘画的结构称“布局”或“构图”;服装的结构称“款式”。其结构原理都是一样的,都是解决局部与整体的关系问题。解决这个问题有一定的格律。例如:中国的米字格是通过中轴水平线与中轴垂直线、对角线构成,九宫格则是以纵横交织线构成,借以划分区域和部位,(图10页)以距定点,以点定位。今天,小学生用的田字格,是按中轴线来安排字体的结构。长方形抽纱台布的布局也有格律。服装也按人的主要结构点组织格律,以垂直中轴线与腰为横线交叉构成田格,以通过乳尖垂直线与腰横线交叉构成六格,加竖中轴线构成八格,再通过乳尖的横线和髂峰横线交叉构成十六格,组成二十五个结点,这些线、点、格可以为款式构成提供分割定位的依据。

根据总形进行部位分割、造成比例的变化

和形体的变化,是款式构成变化的重要手段。它分纵向分条分割:横向分割(图11页)纵横交织分割:纵横非交织分割(图第12页)弧线和曲线分割:曲直综合分割按一定角度斜线分割:按一定角度的斜线交织分割:斜折直综合分割(图第13~15):这些分割,是通过服装点、线、面来体现的。

运用线和面的变化分割造型,运用服装的裁片分割部位,造成肩、袖、领、前片、后片等各部位的大小比例变化,力求达到最美的比例,要注意对黄金比例(1:1.618)的运用,特别要对服装各部分之间,进行黄金比例的综合运用。二片裙、四片裙、六片裙,由于裁片不同,比例就会造成不同的变化,裁片接缝的曲直变化,必然造成曲、直线的部位分割,服装的中缝、刀背缝、肩缝、腰缝、裤缝等等接线,都会起到分割而划分比例变化的作用。运用饰线也能起到分割部位的作用。如沿边、压条、镶花边、起装饰线,也会造成分割的比例变化,一条连肩袖的饰线,一条领边饰线、一条腰带的饰线,一排扣子、一排花饰,都可以起到划分部位的作用。服装的分割既起到明确造型,又确定款式基本骨,利用分割,起到间隔,达到增强层次的作用。

2. 服装点、线、面的作用

在款式构成中,点、线、面起着极其重要的作用,是服装款式构成的要素。线可以增强形体轮廓的清晰程度,增强动感、静感、下垂感和节奏感;运用缝接线、衣褶线、省道、装饰线和轮廓线、边饰线来组织线的繁简、疏密,可以增强节奏感和韵律感。运用块面拼接:组织不同面积块面的装饰变化。运用扣子或点饰起着画龙点睛、突击重点、增强节奏的作用。

点、线、面的综合运用,应有所侧重,或以面为主,或以线为主,或把点突击,不要平均运用,切忌点、线、面的杂乱堆砌。

款式构成,可以运用平面构成的原理,组织构成变化。如:形体组合、套合、分割与组合、近似形的运用,增减形的变化,以及各类渐变(疏密渐变、方向渐变、色彩渐变、形体渐变、大小渐变等),造成款式的不同变化。

第16页第2图是三个三角形的套合,第5图、17图、21图是形体渐变的运用,第24图是线的方向渐变的运用。第16页、17页都是蝙蝠衫款式变化,它变化的基本方法是运用统一的角度线,切忌线的运用角度变化过多,运用平衡法(它包括对称和均衡)造成蝙蝠衫整体平衡,它打破肩、胸、袖各部位的款式变化和装饰变化的界线。这是现代服装款式和装饰的重要特点,很值得注意。16页和17页的蝙蝠衫都是以直线、垂直线、斜线和折线的平行、反复、渐变、分割、转向等方法,款式和装饰的变化,注意统一的线质,统一的角度,造成疏密、松紧、均衡,比例的不同变化。第18页是曲线分割和直线分割,第1图是疏密渐变。第3图是曲、直线组合;第4图是折线变位重复;第12图是曲线分割,二个空面积,大约相当于1:1.618;第13图是套形组合;第16图是同向角度渐变;第19页和第20页多为弧线和曲线分割以及套圆套弧的变化;第21~23页是斜直分割;第23~25页是曲直分割。

3. 服装款式整体变化与局部变化

服装款式变化包括整体形变化、分割变化、点、线、面变化。其它局部变化,如领形变化、袖形变化、袋形变化。

(1) 领形变化

立领:领的开门变化(中开、旁开、侧开、后开等),开门位置变化(开门长短变化),领形变化(宽狭、方、圆)高、低变化、大小变化、领边变化、领基变化和领基深浅变化,还有扣门方式的变化,开、封、扣、结变化(图26页)。

翻领:开门变化、开门深浅变化,翻领大小变化、领尖形象变化,角度变化、领的宽狭变化,领边变化、领边长短变化、领边曲直变化,领基大小变化、领基形变化(图27页)。

无领:开门位置变化、开门方式变化,结扣变化:领形的宽狭、深浅、方圆、曲直变化,领边变化(图28页),第29页—40页21是各类领型的变化。

(2) 袖形变化,包括袖口大小、宽狭、

粗细和袖口形变化；袖山高低变化、袖笼宽狭变化、袖褶变化；开口方式、开口位置、开口长短变化；袖的长短变化、袖连肩变化、袖边形式变化（图41页——45页）。

（3）袋形变化，包括袋口变化、明暗变化；袋形形象变化、袋形结扣变化；口边曲直变化、口袋位置变化、袋口横竖斜角度变化；袋形的斜正变化，袋形边饰变化、袋形饰线变化；袋盖变化等。（图45页——50页）

尽管局部的领和袋的形象变化很多，但都要统一于整体变化。领、袖、腰、胸、裤、裙、鞋、帽等等各个部分的变化，都要服从整体的关系，包括：整体呼应、比例协调、色彩协调、面料协调、形象协调、装饰协调。但是要有主次、有重点。第51页是男上衣款式变化，第2图胸饰线、袖饰线、袋饰线取同等线质，同等平行、角度。第52页第2图、第4图，领、袖同饰、第54页是女上衣，多为插肩袖，第7图折弧线饰为主要突出线饰；第9图，领盖同等弧线；第10图左右线饰相应；第13图、插肩线、与底边组平行。第55页、第1图，左右对角相

应；第二图二个方圆对角相对；第8图——12图运用饰巾起褶线，结合开门方式变化多端。第56页14图、15图，圆弧套形；16图左右直角相对呼应；第57页第7图折线重复，左右对称；第14图、袋位上下相对。第58页第5图，插肩褶领起线。第59页、第三图、6图、13、14、15图，偏开门、斜开门、单扣和三扣变化。第60页1图，长翻领；第8图单扣偏领，第16图带结扣门。第61页第1图、2图，强调束腰腰饰；第5——8图束胸束腰。第14图，大偏褶领，16图，偏翻月牙领、七星伴月。第62页、第5~10图、对褶领变化；第13—16图、腰宽变化。第65—67页是裙子变化。68—73页都是太阳裙、睡裙、衬裙的各类型变化。第74页——92页都是连衣裙的各类款式变化。第93页是蝙蝠袖连衣裙款式变化。第94页袖下底边曲直变化，蝙蝠袖型和喇叭型变化。第95—97页、是旗袍型结合蝙蝠袖或喇叭袖型。第98——100页，是各类旗袍型的款式变化。

总之服装款式尽管变化很多，但最终是为了衬托人、突出人、美化人。

