

服装技术应用实践教材

服装应用设计

东华大学继续教育学院 编 著

Practical
Guide
to Fashion
Design

一看就懂 一学就会

轻松学习服装设计

 中国纺织出版社

服装技术应用实践教材

服装应用设计

东华大学继续教育学院 编著

 中国纺织出版社

内 容 提 要

作为“服装技术应用实践教材”系列丛书之一,本书重点讲解了服装设计中的各种实用设计技巧,详细介绍了服装信息收集、分析、整理、服装设计方法、服装设计布局、人体服装基本画法、服装设计灵感与绘画以及常用服装款式设计等,并以案例的形式呈现服装设计的全过程,让读者对服装设计工作有更深入、更全面的了解。

通过本书学习,可以让读者掌握服装设计的基本流程,并能独立进行服装款式设计和系列设计,运用最基本的服装效果图、款式图和工艺图表达自己的设计意图,对服装职业教学具有实用价值。

图书在版编目(CIP)数据

服装应用设计/东华大学继续教育学院编著. —北京:中国纺织出版社, 2011.4

服装技术应用实践教材

ISBN 978-7-5064-7244-9

I. ①服… II. ①东… III. ①服装-设计 IV. ①TS941.2

中国版本图书馆CIP数据核字(2011)第019246号

策划编辑:李沁沁 责任编辑:魏 萌 责任校对:王花妮
责任设计:何 建 责任印制:陈 涛

中国纺织出版社出版发行

地址:北京东直门南大街6号 邮政编码:100027

邮购电话:010—64168110 传真:010—64168231

<http://www.c-textilep.com>

E-mail: faxing@c-textilep.com

北京画中画印刷有限公司印刷 各地新华书店经销

2011年4月第1版第1次印刷

开本:787×1092 1/16 印张:13.25

字数:175千字 定价:29.80元

凡购本书,如有缺页、倒页、脱页,由本社图书营销中心调换

服装技术应用实践教材编委会

主任委员：徐明稚（东华大学校长）

副主任委员：刘晓刚（东华大学服装学院副院长）

专家委员：许建（上海服装研究所所长）
郑荣庚（上海服饰协会副会长）
乐季准（国家服装质量监督检验中心副主任）
冯翼（上海纺织职工大学原校长）
孙熊（上海工程技术大学服装学院原副院长）
黄元庆（东华大学服装学院原副院长）
周建康（上海时装报原主编）

总策划：孙莉萍

总监制：经洁萍 朱雪文

主 编：倪 澍

编 辑：曹景彦 刘伟红 徐睿浠

编 委：陆敏 俞莺 何智明 和平 胡伟达 王慧明 张道英
黄士龙 张艺 王加喜 薛晓峰 刘云宾 吕光彩 贺顺祥
袁爱卿 吴燕 肖平 沈成 陈平 吴承荣 朱立人
赵志磊 韩方 田娜 宿文静 贺文彪 杨正毅

电脑绘制：曾令元 王巍巍 陈歆 王洁滢 倪晓沙 王娟娟 倪昌阳

前言

我国是一个纺织文明古国，我国人民用自己的智慧与勤劳，为世界文明史与纺织史的进步作出了突出贡献。作为有责任感的纺织大国，我国纺织业的发展对世界经济有着重要的影响力，并为创造与维护全球纺织经济贸易和谐、均衡、互利、共赢的新格局发挥了积极的作用。在这一历史背景下，我国纺织服装专业教育顺应国家经济和社会的需要迅速发展。作为我国历史最悠久的纺织服装专业院校，东华大学在五十多年的发展历程中形成了鲜明的纺织服装学科优势和特色，不仅为中国培养了大量纺织界的精英，还为世界输送了大批纺织专业人才。

东华大学继续教育始于1956年，至今已半个多世纪。在长期的探索和努力中，东华大学继续教育学院不断适应经济建设、社会发展对人才的需求，突出自身学科的特色和优势，围绕“美在东华”的艺术教育宗旨，开设了针对不同知识层次学员的实践性教学模块，为服装爱好者、服装设计师、服装制板师、服装企业业主和其他服装行业从业者提供了“量身定制”的精品课程，得到了广泛的认同和良好的反响。1992年荣获国家教委授予的“全国普通高校成人高教先进单位”称号，为国家培养了社会所需的“精”、“专”人才数万名。2009年，服装系列培训被上海市成人教育协会评为精品培训项目。

实践是检验真理的唯一标准，只有培养出一流的人才、做出一流的成果，才称得上一流的高水平大学，而这都需要较长的历史积淀，要依靠源源不断地向社会输送高质量的人才和高水平的成果。教育只有把握经济和社会的脉搏，与国家和社会的发展同呼吸、共命运，才能与社会经济形成良好的互动。

在全国纺织服装教育事业迅速发展的形势下，为满足我国服装企业的发展和教育教学体系改革的迫切需要，东华大学继续教育学院从市场需求出发，组织纺织服装行业众多专家，汲取众多教师数年教学经验和教研成

果，编写了本套服装专业教材。这套教材的出版正是东华大学继续教育学院在产、学、研道路上努力探索的一个里程碑。书中所建立的理论体系和实践方法，紧扣现代服装企业的实际需求，将对我国服装设计体系的研究和形成起到积极的推动作用。

作为服装院校的专业教材，这套“服装技术应用实践教材”丛书不仅是专业人士或服装行业人士值得一阅的参考书。更适宜业余爱好者系统学习服装设计知识与技能。

A stylized, handwritten-style logo or signature in black ink, consisting of several connected, flowing strokes.

2011年3月

目录

第一章 服装应用设计基础	1
第一节 服装设计基本知识概述	1
第二节 服装设计师的基本素质	4
一、灵活的借鉴本领	4
二、良好的艺术造诣	5
三、敏锐的市场嗅觉	5
四、优秀的造型能力	6
五、丰富的想象能力	6
六、服装设计要点的把握	6
七、裁剪缝制技术的掌握	7
八、市场营销与消费心理的了解	7
九、电脑技术的运用能力	8
十、观察力和敬业精神	8
第三节 服装设计三要素	9
一、服装款式设计	9
二、服装色彩设计	11
三、服装材料设计	14
第四节 服装设计的基础知识	17
一、服装造型设计的基本要素	17
二、服装局部造型设计	20
三、服装设计视错觉	36
四、服装美学形式	41
五、服装与人体的关系	50
第二章 服装设计与人体	54
第一节 人体的结构特征	54
一、女性体型结构特征	54
二、男性体型结构特征	55

第二节 人体结构比例及画法	55
一、正面人体比例画法	55
二、正面人体结构（稍息）画法	58
三、半侧面人体姿态画法	58
四、服装人体姿态模块画法	59
第三节 服装造型设计对体型的修饰	60
一、服装对人体体型的影响	60
二、影响服装外轮廓造型变化的因素	60
三、影响服装外轮廓造型变化的部位	62
四、服装外轮廓造型的种类	64
第四节 人体服装造型结构修正方法	67
一、X体型（标准体型）	67
二、T体型	67
三、A体型	68
四、H体型	68
第五节 人体五官及局部画法	68
一、头部比例画法	68
二、五官画法	69
三、头发画法	71
四、常用手部、脚部形态画法	71
第六节 服装画速成画法	73
一、服装画临摹法	73
二、人体着装画法	75
第三章 服装款式效果图及工艺单的制作	77
第一节 服装衣纹褶皱画法	77
一、袖肘部位褶皱的基本画法	77
二、不同面料的衣纹褶皱画法	78
三、裤子的褶皱画法	78
第二节 服装款式图画法	80
一、上装	80
二、裙子	86
三、裤子	88
四、礼服	90

五、婚纱·····	91
六、针织服装·····	91
第三节 服装工艺单的制作 ·····	92
一、设计工艺单·····	92
二、生产工艺单·····	93
 第四章 服装设计的方法 ·····	97
第一节 服装设计的布局 ·····	97
一、服装布局设计构成元素和方法·····	97
二、水平线布局·····	97
三、垂直线布局·····	98
四、斜线布局·····	100
五、曲线布局·····	100
六、交叉线布局·····	102
七、折线布局·····	102
八、锯齿线布局·····	102
九、十字线布局·····	102
第二节 服装设计的常用手法 ·····	103
一、加减法·····	103
二、拆解组合法·····	104
三、模仿自然法·····	105
四、移动法·····	105
五、变异法·····	105
六、夸张法·····	107
七、同形异想法·····	108
八、整体法·····	108
九、局部法·····	108
十、反面法·····	109
十一、变更法·····	110
十二、限定法·····	110
十三、镂空法·····	110
十四、发射法·····	111
十五、系扎法·····	111
十六、剪切法·····	112

十七、撑垫法·····	113
十八、披挂法·····	114
第五章 服装设计流程 ·····	115
第一节 服装设计的开发过程 ·····	115
一、服装设计开发的前期准备·····	115
二、服装设计的目标定位·····	118
三、服装主题概念构思·····	119
第二节 服装设计信息收集、分析与总结 ·····	123
一、服装信息的收集·····	123
二、服装信息分析·····	124
三、服装信息收集调研案例分析·····	125
第三节 服装设计灵感与构思 ·····	128
第四节 服装设计的工作流程 ·····	132
一、服装设计的工作重点·····	132
二、服装设计策划方案·····	134
三、服装设计图稿绘制·····	135
四、设计样品试制与展示·····	137
五、服装设计开发案例·····	139
第六章 服装结构造型设计 ·····	143
第一节 服装结构基本造型线 ·····	143
一、公主线·····	143
二、刀背缝·····	145
三、省位·····	147
四、腰节线·····	148
五、领围线·····	149
第二节 服装结构长度线 ·····	149
一、衣长线·····	149
二、袖长线·····	150
三、门襟线·····	150
第三节 服装上的装饰分割线 ·····	151
一、按分割线设计·····	151
二、按面积分割设计·····	151

三、按点分割设计·····	152
第七章 常用服装设计 ·····	154
第一节 西式礼服设计（含婚纱） ·····	154
一、基本造型·····	154
二、设计要点·····	156
三、礼服设计与身材的关系·····	159
第二节 套装设计 ·····	161
一、套装重点部位设计·····	161
二、套装的搭配设计·····	163
第三节 连衣裙设计 ·····	166
一、连衣裙的类型·····	166
二、连衣裙设计与体型修正·····	168
第四节 大衣设计 ·····	169
一、大衣的类型·····	169
二、大衣设计与体型修正·····	170
第五节 儿童服装设计 ·····	172
一、不同年龄阶段款式设计·····	172
二、童装面料设计·····	173
三、童装色彩设计·····	173
四、童装装饰变化设计·····	173
五、童装组合变化设计·····	174
第六节 中老年服装设计 ·····	175
第七节 针织服装设计 ·····	177
一、针织服装的主要材料·····	177
二、针织服装设计的工艺特点·····	179
第八节 男装成衣设计 ·····	181
一、礼仪类·····	182
二、正装类·····	184
三、休闲类·····	185
四、运动类·····	185
五、配饰类·····	186
第九节 制服工作服设计 ·····	188
一、制服（工作服）设计背景分析·····	189

二、制服（工作服）设计调研·····	189
三、制服（工作服）设计工作进程计划·····	190
第十节 服装系列设计 ·····	191
一、系列化服装设计步骤·····	191
二、服装系列化设计模式·····	192
参考文献 ·····	197

第一章 服装应用设计基础

第一节 服装设计基础知识概述

本书重点讲解服装设计中的服装款式设计、服装图稿绘制等各种实用设计技巧,详细介绍服装信息收集、分析、整理、服装设计方法、服装设计布局、人体服装基本画法、服装设计灵感与绘画以及常用服装款式设计等,并以案例的形式呈现服装设计的全过程,让读者对服装设计工作有更深入、更全面地了解。希望读者能够通过本书学习到服装设计的基本流程,并能够尝试进行服装款式设计和系列设计,运用最基本的服装效果图、款式图和工艺图表达自己的设计意图。希望读者在学习本书时思考以下问题,并在读完本书后能够掌握下列知识。

1. 何为服装设计

以前服装是用来保暖遮体,现在大家希望自己看起来漂亮、时尚、有个性,所以需要更高要求的服装。服装设计就是满足客户对服装这些需求的工作。

2. 服装设计的三要素

服装款式造型、服装色彩搭配、服装材质运用是服装设计的三要素。

3. 服装设计应考虑的问题

(1) 什么人群穿

性别: 男性、女性。

年龄: 婴幼儿、少儿、青年、中年、老年等。

职业: 工人、学生、教师、个体户、企业员工、公务员等。

行业: 工厂、学校、商务、金融、服务、内外贸公司、企事业单位等。

人群: 白领、蓝领、灰领、老板、太太、少女、儿童、中老年等。

(2) 什么季节穿: 春、夏、秋、冬。

(3) 什么时间穿: 白天、晚上、工作时间、休息期间。

(4) 什么场合穿: 休闲场合(偏好舒适、随意、轻松、自如风格)、逛街场合(偏好个性、时尚、漂亮风格)、约会场合(偏好得体、浪漫风格)、商务场合(偏好干练、稳重、庄重风格)、宴会场合(偏好华丽、庄重、高贵风格)、聚会场合(偏好兴奋、亲切、张扬风格)、运动场合(偏好轻便、吸汗、舒适风格)、旅游场合(偏好休闲、自然、轻松

风格)、家居场合(偏好随意、无束缚、舒服风格)、工作场合(根据职位而不同,如经理
人偏好稳重、精神、干练风格;普通白领偏好低调、庄重、个性风格;银行、房地产经营者
要体现敬业、精干、气派风格;政府官员要展现简朴、稳重风格)等。

(5)为什么穿:服装最基本的需求是遮蔽身体,现在多用于体现身份地位,展现个人
风格气质,比如体现甜美、稳重、干练、性感、亲和、帅气、民族、摇滚、夸张、商务、简
洁等各种风格。

4.服装构思设计

通过各类素材的收集整理,获取设计灵感,用速写手段记录想法和细节,画款式,构思
整体效果,规划类别,最终确认设计稿件。

5.服装款式图

首先要弄清服装的各种类别,其次通过款式图框架画法的学习,掌握服装款式结构图的
画法。服装款式类别大致如下:

(1)上装:包括西装、风衣、大衣、夹克、羽绒服、棉服、衬衫、背心、T恤、毛衣、
内衣、套衫等各种类别。

(2)下装:包括西裤、休闲裤、直筒裤、喇叭裤、小脚裤、罗马裤、A字裙、筒裙、大
摆裙、鱼尾裙、太阳裙等各种类别。

(3)连身装:连衣裙、连身裤、礼服、婚纱等各种类别。

6.服装效果图

通过服装人体结构比例的学习,掌握1~2个人体造型模板,然后学习如何在此人体造型
模板上画各种服装款式,只要勤学多练就能画好服装效果图。当然,还要掌握以下几个服装
设计基本技能:

(1)能画造型:准确理解服装风格、轮廓,确定设计细节。

(2)能调色彩:熟练应用主色与配色,确定主题色彩。

(3)能用面料:掌握面辅料特性,确定主打面料。

(4)能搭配饰:了解应用于服装上的各种装饰配件,如项链、手镯、围巾、腰带、帽
子、包袋、鞋子等。

7.服装工艺图

了解服装款式结构的尺寸、制板要求、制作工艺、样衣效果、试穿调整及最终成衣的各
制衣程序,然后在服装款式结构图的基础上画出服装工艺图,并附上各项尺寸面料、辅料及
工艺说明。

8.服装系列设计

围绕设计主题,通过对服装款式、色彩、面料及搭配等的组合和创新,运用各种具有逻辑
关联的服装设计元素表现出希望传达的主题系列设计主旨,使系列服装符合形式美法则中
的呼应、协调、轻重、统一、变化等设计原则。

9. 服装产品的陈列设计

通过学习服装店面的装修、服装系列风格的展示、陈列导购的销售反馈,产品风格主题的布置,不断在学习实践中掌握服装的陈列设计。

10. 学习服装设计还需了解的相关信息

(1) 哪些企业需要服装设计师,不同企业对设计师的要求有什么不同:

①服装品牌公司:需要设计师把握公司的品牌风格,能够针对目标客户的需求开发出匹配的系列产品。该类型公司要求设计的服装能够具有市场效应,具备适用美观与品质。

②服装设计工作室:更突出设计师本人的个性风格,还需要设计师自己设计自己制作,常见的形式是几个设计师合作开设的设计工作室。

③高级服装定制店:针对特定客户进行个体定制,侧重个体适合性,需结合客户的接受程度来开发设计。

④服装裁缝店:大多是根据客户的要求进行制作,较少原创设计的成分,注重服装的合体性。

⑤服装生产厂家:原创设计成分少,根据客户的需求进行生产,常将市面上流行的爆版或是国外热销的款式和板型驳样后开发生产。

⑥服装外贸企业:根据客户要求设计服装,以供国外客商选择生产大货。

⑦其他:专门设计演出服、戏曲服的设计师,各类型服装企业的买手型设计师以及其他类型的设计师等。

(2) 服装企业需要什么样的设计师:能设计出具有市场需求的服装设计师,或者设计出能够吸引并满足顾客要求的服装。顾客有什么样的要求?不同的顾客要求不同,需要通过调研和观察去了解。如果顾客不知道自己需要什么服装时怎么办?设计师就应该能够引导顾客需求。

(3) 服装行业工作岗位:服装企业经营者、个人设计师、品牌设计师及助理、制板师及助理、销售、采购、跟单、企划、陈列师、买手、企业管理等。

(4) 初学者在服装行业的职业生涯开展:

①直接创业:可以从个人定制、个体服装店、批发店、服装厂、工作室等做起。

②选择在品牌公司、内外贸服装企业、定制店或在设计师工作室工作。

③进入服装生产企业。

(5) 从一个入门者如何能成为合格的设计师:当你已经能够熟练绘制手绘效果图、会使用电脑绘图、能设计出有创意的服装、有工艺制作基础,懂得陈列、销售,懂得让目标客户理解自己的设计并认同购买,有持续的创新能力和团队合作精神等,那么就距离合格的设计师不远了。

(6) 什么样的设计师是优秀的服装设计师:设计的服装能被目标客户群体接受和认可,并成为该设计师忠实的追随者。

(7) 设计出来的产品怎么样被顾客所接受: 首先, 设计师设计的产品应该是顾客需要的, 无论是对于实用型的成衣设计, 还是用于欣赏的夸张设计, 最终都应该能够被目标客户接受。其次, 对于成衣设计, 应该能让目标客户群知道这个产品并能满足他们的需要, 而且他们能消费得起。再次, 穿用之后感到的确是他们想要的, 接着还能够不断购买消费。

第二节 服装设计师的基本素质

服装设计是对服装进行一系列的规划、设想、改进和创新, 并通过感官的形式表达出来的活动过程, 是科学技术和艺术的碰撞, 涉及美学、心理学、材料学、人体工程学、市场学、色彩学等多门学科。设计师需系统地学习服装设计基础知识, 对服装设计的流程有较清晰的了解, 能准确把握服装设计的流行趋势。在学习的过程中注意掌握服装设计的方法, 学会如何收集、整理、分析服装市场的各种信息, 正确运用各种服装效果图、款式图的画法, 准确理解目标客户的需求, 才能设计出客户满意的服装。

作为服装设计师, 首先要热爱服装艺术, 把握时尚倾向和流行趋势, 除了要有深厚的艺术造诣和扎实的绘画功底外, 同时还要敢为人先、勇于创新, 通过不断努力创造出自己独有的服装艺术世界。实践中, 注重结合相关的各种服装信息, 进行反复设计练习, 进入服装公司或企业进行实践操作, 不断追求进步, 总结失误, 使自己尽快成为一名合格的服装设计师。

那么, 做一名合格的服装设计师应具备哪些技能, 应掌握哪些知识呢? 有的人认为, 服装设计就是翻翻画报、杂志, 东拼领子西拼袖子罢了; 有的人则认为只要会做衣服就可以做服装设计了; 还有的人认为只要会画时装画, 就可以当设计师了。事实上, 第一种“设计师”的作品往往是各种毫无关联的服饰部件堆砌在一起的大杂烩; 第二种“设计师”往往束缚于自己的制作工艺技能中, 无法应对飞速发展的市场需求, 这类所谓的设计师存在于不少加工型服装企业中; 第三种“设计师”往往只会绘图, 难以将画中的作品转变为成品服装, 这种情况普遍存在于从高校走出来的学院派设计师中。可见以上三种观点均有些偏颇。

服装设计师需要借鉴前人的成功之作, 从优秀的作品中汲取营养和设计灵感, 但绝不等于拼凑和照搬。裁剪、制作技术是服装设计的重要基础, 是表达设计意图的重要手段, 但并不是学会裁剪和制作衣服就是学会设计了。会画时装画只是掌握了一种表达设计意图的工具而已, 不懂得如何实现自己的设计意图是无法在激烈的市场竞争中生存的。一名合格的设计师应该具备以下基本素质:

一、灵活的借鉴本领

设计是发明, 是创新, 但前无古人后无来者的设计是不存在的。就服装设计而言, 需要

了解服装历史，这里说的历史不仅仅是传统意义的历史，还包括发生在不远的“时间窗口”的事件。要想在设计中准确地把握现在的流行，就必须了解服装过去的变迁过程，掌握变迁规律，跟踪变迁脚步。特别是对我国设计师而言，不仅要了解我们自己的服装发展变化历程，更要努力去了解西方服装的变迁过程。尤其是第二次世界大战以来的服装发展史，使我们在面对瞬息万变的国际流行趋势时，能够拥有自己的见解和主张，而不是盲目地照搬和抄袭。

另外，借鉴还要注意广度，除了服装技能外，其他领域也要涉猎和学习，包括历史、文化、政治、宗教、民族、习惯及各种流行趋势等。设计师，既要能把握当时当地的历史潮流和市场变化，又要对自己和竞争对手的实力了如指掌，有能力和实力组织生产，实现自己的设计意图，为企业创造利润。因此，设计师除了要有广博的文化知识修养和丰富的人生阅历，还要对服装充满热爱，有强烈的钻研精神，在设计构思时广开思路，广泛借鉴，举一反三。

二、良好的艺术造诣

服装设计既是产品设计，也是艺术创新和服务理念，深厚的艺术修养对于服装设计师来说至关重要。法国高级时装设计大师伊夫·圣·洛朗是一位才华横溢的天才，从他的作品中，可以看到他的设计灵感来源相当广泛，可以感受到当代设计大师游刃有余地将各国民族文化的精髓运用到自己的设计中。例如，炽烈豪放的西班牙风格、华美绚丽的俄罗斯情调、热情奔放的非洲风格、端庄雅致的中国风格，还有那古典味浓郁的委拉斯凯兹风格、色彩明朗变化夸张的毕加索抽象画风的风格、简洁明快的蒙德里安冷抽象艺术和波普艺术风格等，都在其作品中有着独特的运用和发挥。现在活跃于国际时装舞台上的设计大师三宅一生、约翰·加里亚诺、蒂埃利·缪葛莱等，无不有着深厚的艺术底蕴，使他们源源不断地创造出令世人瞩目的作品。

三、敏锐的市场嗅觉

服装作为一种产品设计，其设计效果的优劣不是靠某位专家评说，而是由市场来检验的。如果设计师对自己所服务的目标市场一无所知，将导致其设计投入市场后得不到认可而造成积压，给企业带来巨大的经济损失。设计师应保持自己的个性和独特的设计风格，但这并不等于无视市场的需求。设计师一定要时刻注意把握市场的流行趋势，关注目标消费群体的消费动态。在保持自己的设计风格的同时，站在消费者的立场上进行创造设计，这样才能在激烈的市场竞争中立于不败之地。如果设计师没有敏锐的市场观察能力，那就要重新审视自己是否更适合成为一名服装技师，而非服装设计师。

此外，服装设计师还应十分了解面料、辅料市场，包括国内外面料辅料市场；资料信息市场，包括时装信息、流行趋势、国内外设计师最新发布；成衣市场，包括品牌、批发与零售市场；服饰市场，包括首饰、配饰、美容美发、形象设计等；生产流程，包括制作、板型、工艺、水洗、缝制、染整、印花、后整理、包装全方位的信息资讯。