



东华大学服装设计专业核心系列教材  
纺织服装类高等教育“十二五”部委级规划教材

主 编 刘 刚

# CLOTHING MODELLING

许可 编著

上海市重点学科建设项目资助

东华大学出版社



东华大学服装设计专业核心系列教材  
纺织服装高等教育“十二五”部委级规划教材

主编 刘晓刚

# 服装造型设计

---

许可 编著

上海市重点学科建设项目资助  
项目编号 B601

东华大学出版社

### 图书在版编目(CIP)数据

服装造型设计/许可编著. —上海: 东华大学出版社,  
2010. 12

ISBN 978 - 7 - 81111 - 794 - 3

I. ①服… II. ①许… III. ①服装—造型设计  
IV. ①TS941. 2

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2010)第 207253 号

责任编辑 徐建红

封面设计 沈凌 黄鑫帅

版式设计 高秀静

东华大学服装设计专业核心系列教材

## 服装造型设计

许可 编著

东华大学出版社出版

(上海市延安西路 1882 号 邮政编码:200051)

新华书店上海发行所发行 苏州望电印刷有限公司印刷

开本:787×1092 1/16 印张:14.25 字数:360千字

2011年1月第1版 2011年1月第1次印刷

印数:0 001—5 000

ISBN 978 - 7 - 81111 - 794 - 3/TS · 222

定价:37.00元

# 序 一

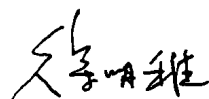
服装产业素来是我国重要的支柱产业。今天的中国不再是世界服装的初级加工厂,已从“中国制造”走向了“中国创造”。中国的服装设计师、中国的服装品牌、中国的服装教育纷纷登上世界舞台,崭露头角。在服装产业繁荣发展的今天,无论是本土的还是世界的服装设计教育格局都出现了很多变革性的因子。产业环境对我国的服装教育提出了全新的要求,既要符合全球化、国际化的趋势,又要坚持本土化的中国特色。

服装设计学科是东华大学的特色学科。作为中国最早设立服装设计学科的高等学府之一,学校以“崇德博学、砺志尚实”为校训,自觉承担起培养我国优秀服装设计专业人才并引导我国服装设计学科发展的重任。中国的服装设计教育从20多年前的借鉴与摸索期发展到如今的成熟与创新期,离不开我校几代服装设计学科专业教师的耕耘与奉献。

立足中国、面向世界,上海繁荣的都市产业与时尚产业成为我校服装设计学科成长的沃土。秉承“海纳百川、追求卓越”的精神,我校服装设计学科带头人刘晓刚教授领衔,服装学院专家教授共同参与,在全国率先推出了大型的服装系列教材。此套教材涵盖服装设计的方法、思维、技术、品牌、审美、营销、流行等各个方面,理论与实践并举,内容全面,时代性强。可以说,此套教材凝结并展示了我校服装设计教育精英的集体智慧与敢为人先的创新精神,以及严谨求实的学术风范。

一份耕耘,一份收获。衷心希望此套教材的出版能够对我国服装教育与服装产业的发展有所促进。

东华大学校长



## 序 二

我国高等服装教育从20世纪80年代初起始,屈指数来已有20余年历史,作一个形象的比喻,她已经进入一个朝气蓬勃、活力四射的青春时代。细分起来,服装学科有许多分支,在我国大多数设有服装专业的高等院校中,研究生层面有服装人体科学研究、服装工程数字化研究、服装舒适性与功能服装研究、服装产业经济研究、服装设计理论与应用、服装史论研究等研究方向,本科生层面有服装设计与工程、服装艺术设计、服装表演与设计等专业之分。为了表述的方便,我们姑且统称为服装专业。

与一些拥有百年历史的欧美老牌服装院校相比,目前我国的服装专业还只能算是一个新生专业,尽管我们在教学的许多方面是在摸索中成长,在前进道路上遇到不少问题,但是,我国服装教育也因此而有了自己的特色。虽然我们应该学习国际先进的教育理念,然而,教育本身必须注重创新的规律告诉我们:不必事事效仿伦敦、纽约,更毋须言必称巴黎、米兰,在全国服装教育同行们的辛勤努力下,从零起步的我国高等服装教育已经卓有成效地为服装产业输送了大量专业技术和经营管理人才,为我国服装产业的腾飞做出了不可磨灭的贡献。

当然,我们也应该看到,服装教育与突飞猛进的我国服装企业所取得的成绩相比,后者在发展速度和品质提升方面以自己辉煌出色的成果交出了似乎比服装教育更为显著的答卷。在服装进入品牌化时代的今天,服装企业的进一步发展需要更高水平的服装教育等相关领域的支持,这为服装教育提出了新的深化课题。因此,我们不能以已经取得的成绩而自喜,更不能以此为由而裹足,必须进一步理顺教学体系,更新教学内容,深化教学内涵,为我国服装产业尽快出现有国际影响的品牌和建立自主知识产权的设计创新体系而培养高级设计人才。

教育也是品牌,特色是品牌的内涵,每个学校办学都应该有自己的特色,东华大学(原中国纺织大学)是一所以纺织服装为特色的综合性大学,服装专业倚靠得天独厚的国际大都市——上海的服装产业背景,在学校致力于建设“国内一流、国际有影响、有特色的高水平大学”的办学思想指导下,以“海纳百川、追求卓越”之勇气,重视服装学科规律,关注服装产业变革,倾听服装企业建议,广泛开展国际交流,以“根植产业土壤,服务社会需求”为专业教学理念,

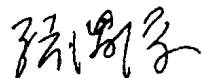
取得了颇有特色的学科建设成效和经验。为此,作为教育部“服装设计与工程”唯一的国家级重点学科所在院校——东华大学服装学院,深感自身在我国服装产业转型期所肩负的责任,从建设《服装设计专业核心系列教材》着手,进行一系列顺应时代需求的教学改革。

本系列教材集东华大学服装学院全体教师20余年专业教学之经验,涉及30余门服装设计专业核心课程,由我的学生、也是我国服装设计领域首位博士刘晓刚教授担纲主编,整个系列涵盖本科生和研究生的服装设计专业课程,以专业通识类、专业基础类、专业设计类、专业延伸类和专业提高类五大板块构成立体框架,注重每个板块之间的衔接关系,突出理论与实践、模块与案例、现实与前瞻的结合,改变常见的插图画家式的设计师培养模式,重点在于培养学生的创新思维、表现技能和企划操作之完成能力,其中部分教材为首次面世的课程而撰写,目的在于缩短应届毕业生与企业磨合的时间,使他们能够“快、准、实”地成为品牌企划和产品设计的生力军,也能够为毕业生自主创业提供必须掌握的知识结构。

我相信,凭借东华大学服装学院为本系列教材提供的鼓励和保障措施,以及全体编写教师的集体智慧和辛勤努力,也凭借刘晓刚教授多年来一贯严谨的教风、与服装企业合作的成功经验和已经出版10余本教材的业绩,这套系列教材应该非常出色。

据此,我很高兴为本系列教材作序,并期待其发出耀眼的光芒。

东华大学服装学院 学术委员会主任  
教授 博士生导师



# 目 录

<b>第一章 造型与造型设计概述</b> .....	1
第一节 关于造型 .....	2
第二节 关于形态 .....	8
第三节 造型与形态 .....	10
第四节 关于造型设计 .....	12
<b>第二章 服装造型设计概述</b> .....	17
第一节 服装的特征 .....	18
第二节 关于服装造型设计 .....	24
第三节 服装造型设计的原则 .....	29
第四节 服装造型设计的基础 .....	32
<b>第三章 服装造型语言的文法</b> .....	37
第一节 服装造型美的构成 .....	38
第二节 服装造型语言 .....	48
第三节 服装造型文法 .....	94
<b>第四章 服装造型的廓型设计</b> .....	111
第一节 服装廓型设计的概念 .....	112
第二节 服装廓型设计的分类 .....	113
第三节 服装廓型设计的主要部位 .....	124
<b>第五章 服装造型的细节设计</b> .....	135
第一节 服装细节设计的概念 .....	136
第二节 服装细节设计中的零部件 .....	137
第三节 服装细节设计中的线条 .....	158
第四节 服装细节设计中的装饰 .....	164

<b>第六章 服装造型设计的程序</b> .....	171
第一节 服装造型设计的构想 .....	172
第二节 服装造型设计的分析 .....	174
第三节 服装造型设计的表达 .....	177
第四节 服装造型设计的评价 .....	178
<b>第七章 服装造型设计的方法</b> .....	181
第一节 服装造型设计的思维方法 .....	182
第二节 服装造型设计的设计方法 .....	186
第三节 服装造型设计的造型方法 .....	196
<b>第八章 服装造型设计的创新</b> .....	205
第一节 服装造型设计的创新原则 .....	206
第二节 服装造型设计的创新思维方法 .....	208
第三节 服装造型设计的创新设计方法 .....	210
第四节 服装造型设计的创新案例 .....	214
<b>参考文献</b> .....	219
<b>后记</b> .....	220



## 造型与造型设计概述 | 第一章

人类区别于动物的根本标志是人类能够制造工具,从人类远祖第一次磨制石器工具开始,人类的历史即掀开了文明的序幕。工具的制作不仅实现了保护人类、解放人类、发展人类、满足人类需求的生存愿望,还推动了社会文化的发展,促进了历史文明的飞跃,不断为人类描绘出关于未来生活的神奇璀璨的宏伟蓝图。当然,除了人类以外,自然界的一些动物也具备某种造物的机能,例如,大凡鸟类都能够制造出十分坚固且精致的鸟巢,用于栖息生长。但是,我们却不难发现人类和动物的工具制造,其实存在着本质的差别。显而易见,鸟类的筑巢只不过是一种本能的生存行为和表现,而人类的造物却是具备一种明确的目的性和选择性,通过一定的程序和方法,用一种恰当合适的手段来进行表现和塑造,这期间还考虑到了材料、加工等等各种技术问题,目的就是力求充分体现物品的完美性和实用性。人类这种对美好物品的渴望憧憬和孜孜追求的愿望,在经历了时代漫长发展的实践洗练后,终于逐步形成了今天我们所学习和研究的造型艺术和造型文化。



## 第一节 关于造型

从词义上讲,造型有两层含义:第一层,造型是一种创造活动,创造和塑造物体特有的形象和形态,在此,造型属于动词词性,确切地说,是属于动名词词性;第二层,造型是被创造和塑造出来的物体的特有形象和形态,在此,造型是属于名词词性。比如:“给待嫁新娘造个型”,此处的造型就是动词、动名词词性,即造型的第一层含义。而“新娘子的这个造型很美”,这里的造型就是名词,也即造型的第二层含义。造型在英语中的专用语汇是:modeling 和 model。寻查“造型”一词,发现它的注解多为“通过五官感觉捕捉到的事物形态”、“显露于表面的姿态、外形的一定形式”,或是“塑造物体的特有形态和立体空间构型”、“创造出来的物体的形象”等等。那么,造型究竟是什么?本节通过对造型的定义、特征、条件、作用、分类、要素等一系列的具体阐述,从不同角度学习和理解,加强对造型这一概念的认知和掌握。

### 一、造型的定义

造型是用特定的物质材料(例如绘画使用颜料、纸张、绢布等;雕塑使用木材、石头、泥土等),按照审美要求塑造出一种可视的平面或立体的物体形象。造型存在于一切具有维度指标的具象事物之中,包括二维平面、三维立体等事物,多指处于现实状态的立体造型。一个物体在空间的具体形象是由此物体的外轮廓和内结构结合而成的,而这种外轮廓和内结构是由被称之为“造型要素”的各个单元及其特定表征所决定的,故此,我们不难发现,大自然中的物体千姿百态,特征各异。造型便是在充分把握住物体主要特征的基础之上,所研究创造出的一种新的、理想的物体形象。

#### (一) 广义的造型概念

广义地说,造型与有关美的艺术要素并无本质关联,而只是人类依据某种思想上意识的支配,制作一种可以看得见但未必摸得着的、以现实或虚拟的方式而存在的某种物体的形象。例如,小孩子们热衷的搭积木、堆沙坑等游戏都是一种存在于现实世界的造型活动,游戏中的软件中的人物与场景则是一种存在于虚拟世界的造型活动。有些造型活动看似非常渺小,甚至毫无实际的意义,但其实它的行为本质却都是造型活动的某种表现。例如,主妇们在家里精心搓捏的糕点外形(图1-1)与梵高的绘画、罗丹的雕塑或贝聿铭的建筑(图1-2)一样,都是造型活动之一。

#### (二) 狭义的造型概念

狭义地说,造型就是专指产生于视觉领域的,以满足视觉样式需求为表现目的,同时包含造物行为的创造活动,特指艺术、设计等领域里的外轮廓和内结构在形象上的关系总和。在日常生活中,造型经常被作为前置词使用,如造型美术、造型艺术、造型设计等。如:属于纯艺术的绘画、雕塑、舞蹈等,一般人们称之为造型艺术(图1-3);工业设计中的包装设计、汽车设计、服装设计、建筑设计等,一般人们称之为产品造型设计(图1-4)。由此,造型也就由普通用语逐渐演变成专业术语。



图 1-1 主妇们精心搓捏的糕点外形



图 1-2 贝聿铭设计的卢浮宫金字塔



图 1-3 舞蹈艺术

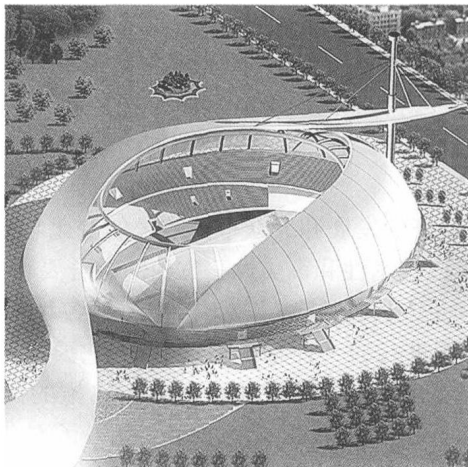


图 1-4 建筑设计

## 二、造型的特征

事物皆有其特征,理所当然,造型有其自身的存在特征。造型特征主要可以归纳为以下三个方面:形状的规律、色彩的载体和特定的质感。

### (一) 形状的规律

一般来说,物体的造型是通过三维空间塑造表示出来的。因此,可以从空间的上下、左右、前后任何一个角度去观察它的立体形态,研究它的美感。同样,服装造型设计也属于立体造型范畴,其形态要素均由点、线、面、体和空间等元素构成,通过对它们的基本形式进行分割、组合、积聚、排列等构成上的变化,创造出千姿百态的服装造型。从构成理论的角度来说,点的移动轨迹形成线,线的移动轨迹形成面,而面的旋转与组合则形成体。服装设计正是运用这种形式美的基本法则将基础的造型要素进行组合变化,从而塑造和创造出更新更完美的设计。



## （二）色彩的载体

造型可以没有色彩,比如无色透明而形状各异的玻璃即是没有色彩的造型;而色彩必须附着造型,即使是一望无际的天空,也必定会有边界不一的天际线。因此,没有色的形可以存在于现实,没有形的色不能被现实感知。色彩是人们在生活中不可缺少的一种视觉要素。一个具有正常视觉能力的人,只要每天一睁开眼睛,就能感觉到世界上各种不同的色彩组合,感受到自己生活在一个色彩斑斓的缤纷环境中。人们在生活中接触到的任何环境和各种物体,都无一例外地附着着色彩与色彩的组合。所以,造型界定了色彩的形状范围,色彩依附于造型的空间属性,没有造型支撑的色彩是虚幻的、不真实的,而只有依附于造型的色彩才是实在的、真实的。

## （三）特定的质感

任何物体都由一定的材料制作而成,不同的材料产生出不同的质感,这种质感包括自然质感和人为质感,从而使产生出不同的心理感应。例如建筑上使用的木材具有温暖感、石材具有庄重感、钢材具有坚硬的冷漠感;手工艺中使用的玻璃、琉璃、水晶则赋予人们晶莹剔透的视觉质感;而服装制作中的丝绸面料如雪纺、乔其纱等则产生一种柔和、轻盈、飘逸的感官效果。所以在造型设计中,对材料的质感认知非常重要,不同的物体造型需要不同的质感材料与之相呼应。如果能够合理恰当地运用和安排材料的感觉物性,那么将会给产品的造型设计带来选材的多样性,从而为新产品注入崭新而独特的生命力。

## 三、造型的条件

随着社会经济的发展和大众审美需求的变化与提高,人们对造型提出了更多、更新的要求,即包含了功能性、技术性和审美性三方面的综合要求。造型的目的就是通过这三个要素的紧密联系,创造出满足人们物质和精神生活需要的各种物品。造型是一项通过对事态和物像精微观察与感知后所进行的一种感知表达活动,它要求我们对所造型的事物进行充分的观察和研究,在此基础上,从多方面设想和计划塑造实施的可能性,诸如材质、结构、工艺等等,绝不能仅仅局限于对形态单方面的设计创新,忽略了对生产可行性和使用的实效性等的研究和探索。

## 四、造型的作用

造型要解决的主要问题是通过使用多种工具、材料、技术手段,依据形态、色彩、肌理、空间等造型元素及造型艺术的形式原理与形式法则,对视觉经验、视觉感受与视觉表达进行富于开拓性的探索与研究,它之于创造性思维的形成和设计意图的多样性表达具有相当程度的决定意义。造型研究的领域非常广阔,在充分研究、探索、发掘新型工具、材料与技术条件的前提下,通过形态、色彩、肌理、空间等造型元素的构成组合,呈现自然界(包括直觉的、偶然的)无限丰富的形态变化及其体态所蕴含的“意味”。造型的作用主要分为计算外部轮廓、构建内部结构、实验材料性能、满足物品功能四个方面。

## 五、造型的分类

按照使用要求范围来区分,可以将造型分为实用功能的造型和实用功能结合审美功能的造

型,以及审美功能的造型三类(图1-5),具体分述如下:

### (一) 实用功能的造型

所谓实用功能的造型,即单纯考虑实际使用功能而设计的造型。通常所见的造型多是对材料和物体进行组织、加工和综合,这是可以单独考虑“物”与“物”关系的造型。这些造型主要是基于物理、化学、工学等方面的科学知识以及生产技术方面的工程知识完成的,需要指出的是,并不是实用功能造型中不可以融入审美功能,而是可以不融入审美功能。

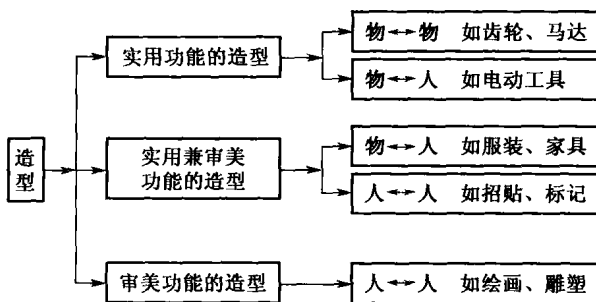


图 1-5 造型的分类

### (二) 实用兼审美功能的造型

实用且具有审美功能的造型,主要是以考虑“物”与“人”的关系为中心的造型。设计时,要考虑人的身体和心理感情体会,这些造型主要是应用科学、生理学、人体工程学、心理学、艺术学等方面的知识综合完成的。它包括的范围极广,凡是与人的衣、食、住、行、生活、工作、学习有关的产品皆属此范围。

### (三) 审美功能的造型

所谓审美功能的造型,即主要是服从以审美为目的的造型。这些造型主要是基于艺术学、心理学、社会学、伦理学等方面的人文知识完成的,它以“人”与“人”的关系为中心,进行多个领域和各种形式的造型活动。从实体事物的角度来说,审美功能的造型主要是指绘画、雕塑、书法、装饰、工艺美术品等主要因素或基本单元。现代科学的共同性构想,就是把研究彻底还原到要素的程度后,再将之综合起来。在对形式进行分析、抽出它们的特性和要素的基础上,多方面地探讨它们的本质,最终再加以综合完成。按照系统论的观点,要素具有如下几个特征:一是层次性,即某一要素相对它所在的系统是要素,相对于组成它的要素则是系统;二是结构性,即要素在系统中可以组成一个既相互独立又相互联系的结构,要素的质地在很大程度上决定了系统的质地;三是功效性,即同一要素在不同系统中具有不同的性质、地位和作用;四是协调性,即系统中的某一要素与其他要素必须协调,差异过大的要素将会自行脱离系统或被系统排斥。

这一观点同样适用于造型要素。作为一种行为,造型是基于一种分析和思考的思想姿态,着眼于作品的形成要素、特征或成分,通过对各种要素的探讨,研究其各自的特殊性和作用性,从而进行有效地组织造型。如果用语言学比喻,造型要素在造型过程中起着单词和词组的作用,它对物体的空间关系起着至关重要的基石作用。通常,造型要素的定义源自于几何学中的点、线、面、体四个概念。

#### 1. 点

点是一种空间位置。数学中的点是只有位置、没有大小与形状的零次元存在。在造型中,如果点只是零次元,便无法被视觉感知,所以,造型中的点要素必须具有大小或形状,即要有一定的面积和形态,才能被造型活动所利用(图1-6,图1-7)。



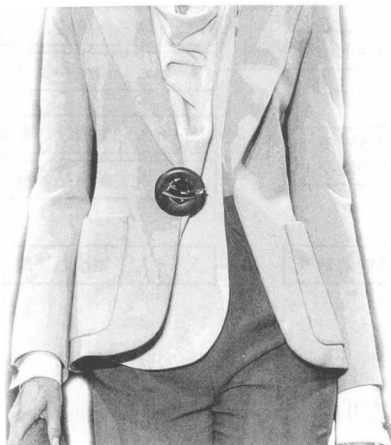


图 1-6 纽扣作为点在服装造型中的应用



图 1-7 腰扣作为点在服装造型中的应用

## 2. 线

线是点的移动轨迹。数学中的线是没有粗细、只有长度与方向的一次元存在。在造型中,如果线只有粗细而没有长度和方向,也不能被感知,所以,造型中的线要素必须具有一定的粗细,即要有一定的截面,才能成为被造型发现。(图 1-8,图 1-9)



图 1-8 腰带作为线在服装造型中的应用



图 1-9 面料中线素材在服装造型中的应用

## 3. 面

面是线的移动轨迹。数学中的面是没有高度、只有长度与宽度的二次元存在。在造型中,如果面没有高度而只有长度与宽度,同样不能被现实感知,因此,造型中的面要素必须有一定的

高度(厚度),才能用来构成造型。(图 1-10,图 1-11)如下图中领面作为服装造型中的面,即是有一定厚度的。

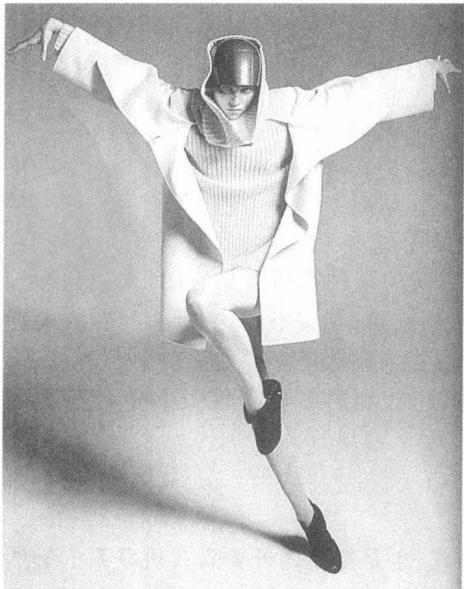


图 1-10 领面作为面在服装造型中的应用



图 1-11 衣片作为面在服装造型中的应用

#### 4. 体

体是面的移动轨迹。数学中的体是长度、宽度和高度一定的三次元存在。在造型中,体的构成可以是面的合拢组合、重叠、堆积,也可以是点、线、面的密集排列。(图 1-12,图 1-13)



图 1-12 衣袖作为体在服装造型中的应用



图 1-13 裤腿作为体在服装造型中的应用



点、线、面、体是借鉴了数学概念的最基本的造型要素,与数学中的相关概念不同的是,存在于客观世界中的造型要素一般应该是具体的、物质的、现实的、有体积的、有方位的,具有可感知、可观察、可触摸等特征。

## 第二节 关于形态

从科学和现实的意义上来讨论,形态是指占有一定空间的某种物质所具有的形式与状态。从表面上看,这个定义是很容易被理解的,但是如果要认真推敲,其实不然。在此,问题的关键是,决定形态的因素究竟是由哪些方面的内容构成的呢?答案显然是多样的。对形态的认识,可以帮助人们更加清晰地了解这个易于与造型混淆的概念,找到形态与造型的异同,便于更好地研究、发现和利用造型及其表现的多样性。

### 一、形态的定义

设计中的形态是指物体在一定环境条件下的表现形式,也是造型内外要素有机联系的必然结果。作为一种认识物质的手段和方法,从产品设计角度来讲的形态的涵义,可以从“形”和“态”两个方面来分析。产品设计中“形”应体现某一特定商品的功能性和审美性,即把材料、构造、经济性及安全维修等各种要素有机地构成统一的形。而“态”是物体的内在发展方式,它与物体在空间中占有的地位有着密切的关系,体现了形态所存在的那个时代的重要观念和表现手段。造型要素的不同排列组合或者编码方式构成了造型的不同形态,反映了一种物体存在的现实状况。

### 二、形态的分类

在现实世界中,每当我们睁开眼睛时,就可看到各种自然现象和人造的物品,并且每种东西都有各自的形态,世界就是由这些千姿百态的事物形态构成了人类生存的环境。按照形态学的划分原则,我们一般将形态划分为两大类:概念形态和现实形态(图1-14)。

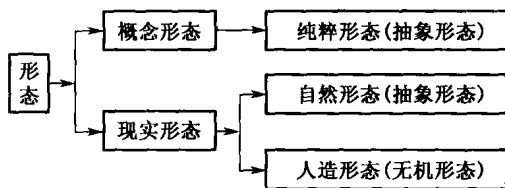


图1-14 形态的分类

#### (一) 概念形态

几何学里不能直接知觉的概念性形态,是纯粹化、抽象化的形态。主要指几何学中所述的点、线、面、体(图1-15),尽管它们在实际中是不存在的,但是在具体造型中,离不开这些约定俗成的形态符号,它们是构成造型的最基本要素。

#### (二) 现实形态

现实形态主要分为通过视觉、触觉等直接感受的自然界中的自然形态和人造形态两大类:一般来说自然形态与人的意志和要求无关,自然现象是物质的,它们在自然中自律地形成相互



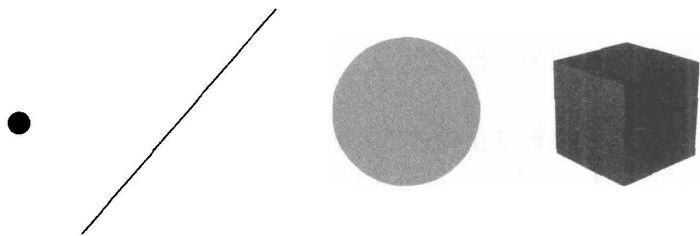


图 1-15 点、线、面、体

关联、相互作用而存在(图 1-16);人造形态是通过人的意志,依靠材料和处理材料的技术,进而加工出的物品的形态,是区别于自然形态而言的(图 1-17)。



图 1-16 自然形态的花



图 1-17 人造形态的摩托车

### 三、形态的表现

形态要具有一定美感的先决条件,是必须拥有一个与形态相适应的“精神势态”。而在设计领域中,产品的形态总是与它的功能、材料、机构、构造等要素分不开的。人们在评价某一产品形态好坏的同时,往往都是与这些基本要素联系在一起。所以,产品形态是功能、材料、机构、构造等要素所构成的“特有势态”给人的一种整体视觉感受,而产品的功能、材料、机构、构造,又正是建立在形态的基本要素之上才得以体现出来,它们之间既相独立又相依存(图 1-18)。

### 四、形态的要素

形态要素是指构成形态的最基本、最单纯的因素,是决定形态性质及其心理效应的根本条件。世界上任

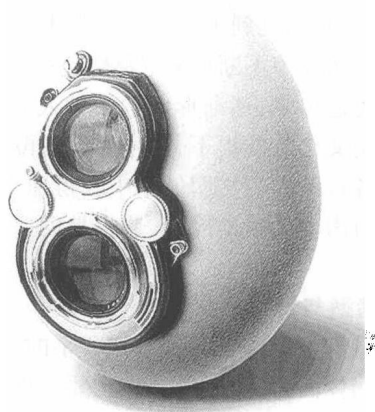


图 1-18 灵感来源于鸡蛋的产品形态表现

