

主 编 燕 平 Gaobeng Yuanxiao Fuzhuang Zhuanye Jiaocheng

Clothing
Design

服装款式设计

高等院校服装专业教程

燕平 曹玉珍 纪彬 编著

国家一级出版社
全国百佳图书出版单位
西南师范大学出版社

高等院校服装专业教程
服装款式设计

图书在版编目(CIP)数据
服装款式设计/燕平等编著. —重庆: 西南师范大学出版社, 2010.11

中国版本图书馆CIP数据核字(2010)第168112号

ISBN 978-7-5621-5027-5

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

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2010)第 168112 号

高等院校服装专业教程 服装款式设计

编著者: 燕平 曹玉珍 纪彬

责任编辑: 王煤

封面设计: 乌金晓町

装帧设计: 梅木子

出版发行: 西南师范大学出版社

网址: www.xscbs.com

中国·重庆·西南大学校内

邮 编: 400715

经 销: 新华书店

制 版: 重庆市金雅迪彩色印刷有限公司

印 刷: 重庆康豪彩印有限公司

开 本: 889mm×1194mm 1/16

印 张: 8

字 数: 230 千字

版 次: 2011 年 1 月第 1 版

印 次: 2011 年 1 月第 1 次印刷

书 号: ISBN 978-7-5621-5027-5

定 价: 41.00 元

总序

人类最基本的生活需求之一是服装。在过去的社会中,人们对服装的要求更多是趋于实用性与功能性。随着人类文明的进步,科学技术的发展和物质水平的提高,服装的精神性已越趋明显。它不仅是一种物质现象,还包含着丰富的文化内涵——衣文化。随着服装学科研究的不断深入和国际交流的广泛开展,服装产业的背景也发生了巨大变化,服装企业对设计师的要求日益提高,这也对高等教育服装专业教学提出了新的挑战。

高等教育的服装专业教学,其宗旨是培养学生的综合素质,专业基础和专业技能。教育部曾提出面向 21 世纪课程体系和教学内容改革的实施方案,为高等院校在教材系统建设方面提供了契机和必要的条件。新时期教育的迅猛发展对服装设计教学与教材的建设提出了更新的要求。

在西南师范大学出版社领导的大力支持下,根据教育部的专业教学改革方案,江西省纺织工业协会服装设计专业委员会针对江西省各高等院校开办服装设计专业的院校多、专业方向多、学生多等现象,组织了江西科技师范学院、南昌大学、江西师范大学、江西蓝天职业技术学院、江西服装职业技术学院、南昌理工学院的一批活跃在服装专业教学第一线的中青年骨干教师编写此套教材。这批教师来自不同的院校,有着不同的校园文化背景,各自处于不同的教学体系,分别承担着不同的教学任务,共同编写了这套具有专业特色的系列教材。因此,此套教材具有博采众家之长的综合性特色。

此套教材,重点突出了专业素质的培养,以及专业的知识性、更新性和直观性,力求具有鲜明的科学性和时代特色,介绍并强调了理论与实践相结合的方法,其可读性强,且更贴近社会需求,更富有时代气息,体现了培养新型专业人才的需求。此套书适合作为高等院校服装专业的教材,也适合服装爱好者及服装企业技术人员使用。

此套教材能顺利出版,特别要感谢西南师范大学出版社的领导和编辑们,感谢所有提供了图片和参考书的专家、学者的大力支持,感谢所有为编写此套书付出辛勤劳动的老师,因时间及水平有限,丛书中疏漏及不尽如人意之处在所难免,恳请各位专家、同行、读者赐教指正。

中国服装设计师协会理事

江西省纺织工业协会服装设计专业委员会主任 燕平

江西科技师范学院教授、硕士生导师

高等院校服装专业教程

服装款式设计

目录

前言 / 002

第一章 服装款式设计基础 / 005

- 一 服装款式设计概述 / 006
- 二 服装款式设计的美学原理 / 009
- 三 服装款式设计与人体 / 024

第二章 服装款式设计方法 / 027

- 一 服装款式设计的基本程序 / 028
- 二 服装款式廓形设计 / 032
- 三 服装款式局部设计 / 044
- 四 服装款式细节设计 / 056

第三章 服装款式设计表现 / 065

- 一 服装效果图与服装款式图 / 066

二 服装款式图的手绘技法 / 066

三 服装款式图的电脑绘制技法 / 077

第四章 服装款式设计流行分析 / 087

一 服装款式设计流行规律 / 088

二 服装款式设计流行理念 / 091

第五章 服装款式整体系列设计与应用 / 097

一 整体美的设计与应用 / 098

二 整体系列设计与应用 / 099

三 整体系列设计与应用 / 102

附图 / 113

参考书目 / 123

高等院校服装专业教程

服装款式设计

燕 平 曹玉珍 纪 彬 编著

西南师范大学出版社

高等院校服装专业教程
服装款式设计

前言

服装款式设计是服装专业的一门重要课程，也是服装专业学生必须掌握的一门专业技能。本课程旨在通过系统的教学，使学生掌握服装款式设计的基本理论、基本知识和基本技能，培养学生的设计思维和创新能力，提高学生的设计水平。本课程的教学内容主要包括：服装款式设计的基本理论、基本知识和基本技能；服装款式设计的基本流程；服装款式设计的基本方法；服装款式设计的基本工具；服装款式设计的基本材料；服装款式设计的基本工艺；服装款式设计的基本评价标准。本课程的教学方法采用理论教学与实践教学相结合的方式进行，通过大量的设计练习，使学生掌握服装款式设计的基本技能，提高学生的设计水平。本课程的教学评价采用过程评价与结果评价相结合的方式，通过学生的设计作品、课堂表现、学习态度等方面进行综合评价，以全面反映学生的学习成果。

服装款式设计是服装设计与工程专业教学中的入门课程,其内容涵盖了服装设计基础的基本项目:服装款式设计的美学规律,服装款式的廓型设计与表现,服装款式局部的设计与表现,服装款式细部的设计与表现,服装款式图的绘制及服装款式的流行等多方面的相关知识。《服装款式设计》教材的编写,是在我国长达近 30 年服装教育理念和本人二十余年的教学经验基础上编写的,书中吸纳了国际上有益的教学内容与方法,结合我国现有的教学特色,既注重专业基础理论的系统性与规范性,又重视专业教学的多样性与可行性,突出运用了浅显易懂、图文并茂的方式,能使学习者尽快进入服装设计之大门。展示了当代服装设计新的教学内涵,强化了教学的时代性、人文性和应用性特色。期望本教材能达到引导学生乃至一切学习服装设计的人们通过入门之路,明确专业基础学习的目标途径和方法,尽快进入服装设计的殿堂。

本书每一章节运用了大量的图片说明教学内容及设计方法,同时精选了大师们的优秀作品为范例,并在每一章的前面有导读,提出了本章需要了解掌握的重点,在每一章后面附有思考题,旨在加强巩固所学章节的内容,拓展专业思考。本教材以循序渐进的丰富内容,使其更具有实用价值,构成了本书的特色。

本教材由燕平编著第一、二章;曹玉珍编著第三、四章;纪彬编著第五章,参编的还有段婷、龚菲丽等老师。

在本教材编写工作中,得到了西南师范大学出版社的大力支持,得到了所有提供参考资料的同行们的大力支持,在此表示诚挚的谢意!另外,由于本书编写时间仓促,有些图片未能及时与版权拥有者取得联系,望请谅解。同时,如图片版权者见到此书,请及时与编者联系,编者将按出版稿酬规定付酬。本教材在时间有限的撰写过程中,难免出现偏颇或欠缺之处,恳请广大师生、爱好服装设计的同仁们予以指正。

编者

高等院校服装专业教程
服装款式设计

第一章 服装款式设计基础

导读

了解款式构成设计的基本要素和美学原理,理解服装设计与服装款式设计的内涵与要求,重点掌握服装款式设计与人体的关系及点、线、面、体等诸多要素在服装款式设计中的应用。

一 服装款式设计概述

服装款式设计是服装设计诸多方面的重要组成部分之一,是一种创造性的活动,亦称为“服装的第一设计”。服装款式设计的任务是诠释流行概念和提供服装的具体式样。(图 1-1)

(一) 服装设计与服装款式设计

衣、食、住、行,衣为首位,标志着服装作为人类第二肌肤是人们生活中赖以生存的商品。随着社会的不断发展和人们生活质量的日益提高,服装的形式也从最初的简单形式而趋向于现代的多样化。服装也由原本简单的裁缝工艺而发展至现代具有审美意识的设计意识阶段。

服装设计是运用艺术创造形象思维与形式美学原理,将其构思以绘画手法表现出来,通过色彩的搭配,材料的选择以及相应的裁剪方法和缝制工艺,使其进一步成衣化的过程。服装设计是一种综合性艺术,是美化、装饰人体,充分表现人的个性与气质的一种手段。构成服装设计的基础原则是实用、美观、经济、时尚。形成服装设计的基本要素是款式、色彩与材质。因此,服装设计的首要目的是:适合功能、美化人体。

服装款式设计是服装设计诸多方面的一个重要组成部分,也是一项智力与劳力、艺术性与技术性相结合的较为复杂的一项工作。服装款式由造型与色彩两部分组成,在现实生活中,造型与色彩是无法完全分离的。常言道:“无形不成色,无色不成形”便是此道理。但为了学习、研究、设计的方便性,一般常将其分为“服装款式设计”和“服装色彩设计”两门课程进行阐述。服装款式设计作为“服装的第一设计”,是进入服装设计领域的敲门砖。

常用服装款式的基本概念包括:

1. 服装:服装是指人体穿在身上的所有衣服、鞋、帽等的总和。
2. 时装:时装是指时尚的、时髦的,具有鲜明时代特色的时尚流行服装。一般相对于服装而言,其特点是具有流行性、时尚性、传播性和一定的流行周期。
3. 高级时装:高级时装是由高级材料、高级裁剪、精细的工艺、精心的设计、高档价格等因素组成的时装。
4. 成衣:成衣是指按国家标准号型成批大量生产的成品服装,一般以国家号型为依据。成衣是相对于裁缝店定做的服装和家庭自制的服装而言。

5. 制服:统一制作的服装。指在一定的历史时期、一定的社会集团或阶层按一定的制度、法则、条约的统一样式的服装。

6. 服装款式:服装的廓型变化与内在局部、细节变化所形成的服装式样。

(二) 服装款式设计研究的内容

服装款式又称为服装式样,主要指服装的外形结构形态与内部的细节,局部与分割的组合,既是服装结构的形式特征,又是直接反映服装实用性、艺术性和社会性的具体表现。其研究的主要内容:实用性需要有相适应的服装款式配合,艺术性、

图 1-1

社会性都必须通过款式得以表现。服装款式设计具体表现在对款式的廓型、款式的细节、款式的局部及款式的分割等方面的设计。服装款式设计师必须掌握人们的消费心理,熟悉人们的生活习俗,了解时代市场的流行趋势,掌握基本的美学原理及款式图的绘制等多种技艺,根据自己的主观意向与客观需要,通过对服装的廓型与点、线、面、体的组合与分解,局部与整体,内容与形式等多方面的综合性的运用。从某种意义上来看,人们对服装的研究,在很大程度上是对服装款式的研究,它包括服装款式的构成规律,服装款式的总形变化,点、线、面、体在款式中的具体运用,服装款式的细节、局部的变化等等。通过研究与设计,以满足日益变化的不同时代的人们对服装穿着的需求。

(三) 服装款式分类(图 1-2)

随着时代的变迁和社会的发展,服装款式也随社会、经济、季节等因素的变化而变化,但是不论其如何变化,服装款式都不能脱离人体,都必须是以人体为基础而产生的上衣、裤、裙的三种主要的形式。在以人体为基础的三种形式上,设计师根据不同地域、民族习俗、宗教信仰、社会时尚、流行趋势、人们的审美等因素再进行综合的款式设计,由此就产生了千变万化的服装。

服装款式分类有多种方法,每一种都是从不同角度、不同侧重点划分和归纳的。下面的分类仅是为大家学习和研究服装款式设计提供方便,也是学习款式设计的基础常识部分。

1. 按年龄分:婴幼儿、中青年、老年。
2. 按季节分:春、夏、秋、冬。
3. 按性别分:男性、女性。
4. 按款式分:宽松型、合身型。
5. 按材料分:丝、棉、皮、革、化纤。
6. 按用途分:日常服、表演服、制服、礼服等。
7. 按民族分:汉族、苗族、白族等等。

按年龄分

按季节分

按性别分

按款式分

按材料分

按用途分

按民族分

图 1-2

图例

工作制服

职业时装

婚礼服

旗袍

二 服装款式设计的美学原理

时代的变迁,社会的发展及科学的进步,使服装款式的观赏点也在不断变化。现代人们对服装款式美的研究比任何时候都更趋于现代化、科学化,因而,款式设计就必然从理论上、实践上为人们提供款式造型美的原理,依靠美的基本规律,使千变万化的服装款式构成和谐美的整体。

纽扣点

腰带点

装饰点

面料点

图 1-3

服装款式设计是直接以人体为设计对象,除了要研究人的生活方式,更要重点研究款式构成美的规律,运用艺术手法,把各种不同美的要素统一起来,并以美的形式加以显示。由于美的形式具有相对的独立性,而作为物质商品的服装,不仅具有实用性,更应具有流行性和独特性,并能够由此产生无数款式和造型美观的服装,增强产品的诱惑力,扩大消费群体,这就是美的规律所起的作用。

(一) 服装款式的构成元素

构成服装款式的基本元素是点、线、面、体。把点、线、面、体以及由此产生的相互关系,有机地结合在服装上,将产生千变万化、充满魅力的服装款式。点、线、面、体的表现方法自始至终都贯穿于服装款式中,并赋予服装款式以生命力和美感。

1. 点在服装款式中的运用

点在几何学上的定义是无面积,微小的形象,只体现对空间在一定程度的占有感。点在艺术设计中是具有一定面积的,点是线的起点、终点或局部,是面的最大限度的分解,是最简单、最概括、最集中的视觉目标。点的移动具有跳跃性,点在款式设计中是最小、最简洁也是最活跃的构成元素。

服装款式上点的设计很多,有固定与装饰并用的纽扣、口袋;有立体添加效果的团花、花结及各种装饰物;有实用与装饰为一体的腰带夹,还有面料本身为点状的不同视觉效果等等。在服装设计中充分利用点元素的视觉要素,能够吸引视线,强调服装某一部分的设计重点,起到画龙点睛的作用,如在服装款式设计中的纽扣点、腰带点、装饰点和面料点等。(图 1-3)

在款式设计中,常常运用点的大小、形状、位置、数量和排列,重叠变化、聚散变化,构成服装中各种类型的点饰,即可以活跃服装空间,增强服装的变化,又可以弥补掩饰人体的不足,起到了引人注目、诱导视线的作用,从而使服装更加美化人体。

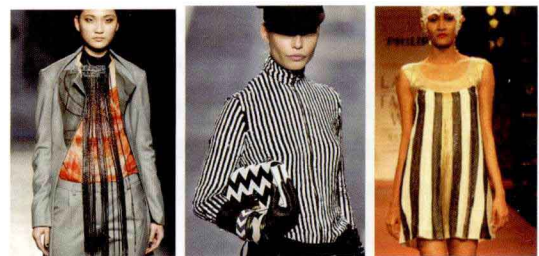
2. 线在服装款式中的运用

从几何学来看,线是点的移动轨迹,线只有长度而没有宽度。

在艺术设计造型中,线不仅有长度和位置感,还具有一定宽度,是立体的线。线分为直线和曲线两大类,是服装款式设计中构成形式美的不可缺少的一部分。

粗直线

垂直线

水平线

斜线

(1)直线的特征(图 1-4)

直线是表示无限运动性的最简洁的形态,具有硬质、刚毅、简洁、单纯、理性、明快等特征。男性的线,在服装款式设计中常表现为壮美感,产生庄重、雄浑、刚毅、硬直的视觉效果。

直线具有垂直、水平、倾斜之分,另外还有线的粗细变化,不同的直线构成产生不一样的视觉效果。

①粗直线:坚强有力、厚重的情感特征;细直线:敏锐、脆弱、细腻、神经质的情感特征。

②垂直线:体现纵向运动,具有威严和秩序感,具有长度增高,上升、权威、钢硬、修长、运动感和苗条感。

③水平线:体现横向运动,具有安定、平稳、广阔之感,产生横向扩张感。

④斜线:体现不安定的运动感,具有不安的、刺激的、强烈的视觉效果,产生活泼、轻松、飘逸之感。

(2)曲线的特征(图 1-5)

优美的线条主要指曲线,是女性的线条。具有柔和自然、优雅、流动、富有弹性和生命感。

曲线有规则曲线和不规则曲线。

①规则曲线:又称几何曲线,使人心产生理性、规范、保守、严谨的束缚感,体现了平稳、华丽、高级、轻柔的情感。

②不规则曲线:又称自由曲线,具有活泼、奔放感,给人轻松放肆、无拘无束感;其次,放射线条的应用更显服装别具一格;运动装常用线条装饰增强运动感。

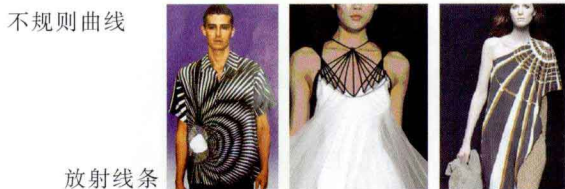
总体而言,线在服装上的运用非常广泛,是服装款式设计中必不可少的造型要素。在服装款式设计中,凡是宽度明显小于长度的属性,都可视其为线,线本身的个性特征也直

图 1-4

规则曲线

不规则曲线

放射线条

线条装饰

图 1-5

接对服装款式产生影响。在服装款式中,可利用线条的审美特性而进行各种设计。主要运用的有轮廓线、结构线、分割线、装饰线等。各种线的有规律组合,都有明确的情感意味,线的组合可产生节奏、韵律;线的运用可产生丰富的变化和视错感;线的分割可强调比例;线的排列可产生平衡。总之,线的形式千姿百态,正确运用于服装款式设计中可取得不同的意想不到的设计效果。

3. 面在服装款式中的运用

从几何学的角度,面是线的移动轨迹。如直线移动可产生方形、圆形或多边形等。面是服装的主体,是款式设计中最强烈最具动感的要素之一,面因表面形态不同可分为平面与曲面,平面主要有正方形、圆形、三角形、有机形及偶然形。曲面有接近于体的感觉。

(1) 方形的特征

方形有正方形和长方形,是由直线构成,具有稳定、严肃、平稳感,在男装中广泛使用。如西装、中山装,充分地体现男子阳刚气质。在现代女装设计中,有时也借用男装方形与直线,形成中性化时装。(图 1-6)

(2) 圆形的特征

圆是运动的起点,富有变化,具有滚动、轻快、丰满、圆润之感。圆形常运用于女装款式中,如圆摆裙等;其次款式的局部分割采用弧线的设计,如强调肩部的插肩袖、领部、衣摆等部位。(图 1-7)

(3) 三角形的特征

三角形有正三角形和倒三角形之分。正三角形稳定但尖锐,有强烈的刺激感,倒三角形则有不安定与动感。三角形的面,常用于现代服装款式中,特别是创意类服装,体现个性、朝气、活泼,突出刺激性的个性。(图 1-8)

面在款式设计中表现最为突出,在服装上可表现层次感,如多层服装裁片的叠层缝合;面既可以表现非常平板、朴实,如中性服装或没有分割线的休闲T恤,又可以使服装表现华丽感、笨重感,如多层叠的礼服等。(图 1-9)

4. 体在服装款式中的运用

体是面移动的轨迹,面与面的组合构成,体占有一定的空间,从不同方向观察,表现为不同的视觉形态。

面的回转产生立体,服装款式设计就是平面的面料按结构组合与面的回转原理形成的立体形态。款式设计的主要表现有:

(1) 半立体构成:是对面料的一种理想化的再创造。在款式设计中常通过褶、添加、镂空、扭曲、压缩等工艺与装饰处理,形成凹凸变化的层次,形成新鲜活泼的浮雕感。

图 1-6

图 1-7

图 1-8

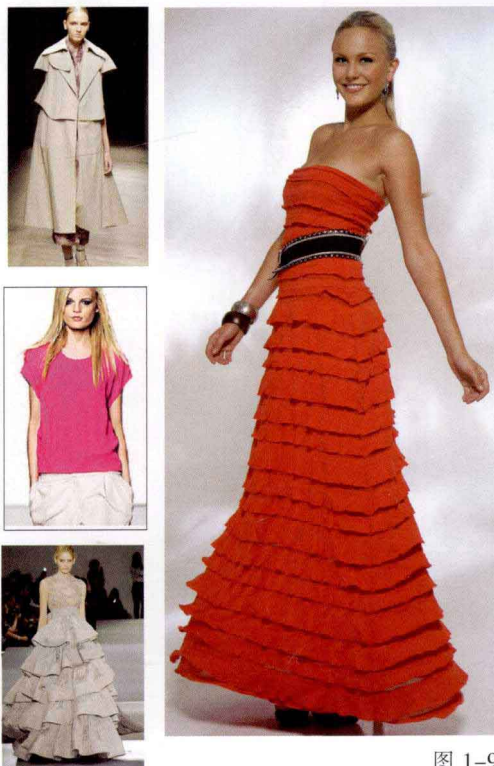

图 1-9