

上海市职业能力考试院

上海市服装专业设计职业资格考核用书

上海市职业能力考试院
上海服装行业协会 编

中级 (INTERMEDIATE)

FASHION DESIGN

服装设计

东华大学出版社

上海市职业能力考试院

上海市服装设计专业职业资格考试用书

服装系列丛书

(共九册)

- 服装制板 (初级、中级、高级)
- 服装设计 (初级、中级、高级)
- 服装工艺 (初级、中级、高级)

ISBN 7-81038-957-2

9 787810 389570 >

ISBN 7-81038-957-2/TS·195

定价：49.00 元

(本套书共3册, 总定价 147.00 元)

责任编辑：马文娟 封面设计：m

上海市职业能力考试院

上海市服装设计专业职业资格考试参考用书

服装设计(中级)

上海市职业能力考试院
上海服装行业协会 组编

 东华大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

服装设计(中级)/上海市职业能力考试院,上海服装行业协会组编.—上海:东华大学出版社,2005.11

ISBN 7-81038-957-2

I.服... II.上... III.服装-设计 IV. TS941.2
717-62

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2005)第 087534 号

责任编辑 马文娟

封面设计 m

服装设计(中级)

上海市职业能力考试院
上海服装行业协会 组编

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 杭州富春印务有限公司印刷

开本 787×1096 1/16 印张 16.5 字数 412 千字

2005 年 11 月第 1 版 2005 年 11 月第 1 次印刷

印数:1~5 000

ISBN 7-81038-957-2/TS·195

定价:49.00 元

(本套书共 3 册,总定价 147.00 元)

上海市服装设计专业职业资格考试参考用书

编审委员会

顾问:韩耀潜

主任:徐秀清

副主任:凌永铭、陈 勇、姜 怀

委员:(以姓氏笔划为序)

王立平、朱达辉、孙福良、陈 勇、陈 彬、张文斌、余国兴、

姜 怀、凌永铭、徐秀清、董海军

丛书主编:姜 怀

丛书副主编:朱达辉、陈 彬、张文斌、余国兴

服装设计系列主编:陈 彬

服装制版系列主编:张文斌

服装工艺系列主编:余国兴

序

《上海市服装设计专业职业资格考试用书》系列丛书的编写,旨在贯彻落实上海市服装专业职业资格制度的有关文件精神,为加速形成一支高素质高水准的服装专门人才队伍,提高上海服装设计制作水平,促进上海服装行业发展,适应上海经济建设和社会发展的需要。

该系列丛书的编写,紧扣《上海市服装设计专业职业资格考试标准》的规定,并为满足服装设计师、服装制板师和服装工艺师高、中、初三个等级的教学培训和考生需求,提供一套全面系统、精讲多练,提高专业技能的考试用教材。

丛书各分册的主要内容,汇总了从事该级别职业人员所必须掌握的核心知识、相关知识及其必备的工作能力和技能。它既是培训班的主要用书,也是考生系统复习、巩固、深化所学知识和技能自学知识资料。每章附有思考题,书后附有模拟试题,对考生具有启迪、示范的作用。

《上海市服装设计专业职业资格考试用书》系列丛书共有九分册:服装设计(高级)、服装设计(中级)、服装设计(初级)、服装制板(高级)、服装制板(中级)、服装制板(初级)、服装工艺(高级)、服装工艺(中级)、服装工艺(初级)。各分册的参编人员名单分别列于各分册前言中,值此丛书出版之际,谨向参加本书编写、审定的专家表示感谢!

由于时间紧迫,书中难免有缺点、错误,恳请专家、学者及使用本书的广大专业技术人员批评指正,以便再版时修订。

上海市职业能力考试院
上海服装行业协会

前言

本书是《上海市服装专业职业资格考试教材》系列丛书之一。《上海市服装专业设计专业职业资格考试标准》要求中级设计师通过考试,检验其对从事服装专业设计工作所必需的专业设计理论及较为深入的服装设计能力的了解和掌握程度,测试考生是否达到从事中级服装设计工作岗位的资格要求。《服装设计(中级)》正是按照这一要求编写的。本教材与《服装设计(初级)》、《服装设计(高级)》相互衔接,由浅入深,知识结构全面系统,是服装专业职业资格考试必备辅导教材,也可用于专业院校教学或从事本专业人员学习。

本书共分五个知识模块,每个模块中又分掌握、熟悉和了解知识点等不同要求;每章后面附有思考练习题,书后附有模拟考试题,让考生在学习过程中主次分明,有的放矢。

本书主编陈彬、朱达辉、王晓枫、莫宇、蔡蓓和徐加娟共同参与编写,张建平、周荣丽帮助整理了图片。值此《上海市初服装设计师职业资格考试教材》出版之际,我们谨向参加本书编写、审定的专家和支持的各方人士表示衷心感谢。

由于时间紧迫,书中难免有缺点、错误,恳请专家、学者及使用本书的广大专业技术人员批评指正,以便再版时修订。

上海市职业能力考试院
上海市服装行业协会

目录

模块一：基础理论

1

第一章 服装构图设计

- 第一节 概述 2
- 第二节 服装构图设计的基本形式 4
- 第三节 构图形式的综合运用 19

模块二：设计原理和流行原理

2

第二章 服装设计的形式原理

- 第一节 比例 24
- 第二节 平衡 27

第三节 对比	31
第四节 节奏	36
第五节 统一与变化	39

第三章 服装设计的流行理论

第一节 流行的产生	41
第二节 服装流行的预测	45
第三节 服装流行三种方式	52
第四节 时尚之都	54

模块三：分类设计运用

3

第四章 女装设计

第一节 女装设计简史	62
第二节 女装设计要素	68
第三节 女装分类设计	83
第四节 流行风格主题	106

第五章 男装设计

第一节 男装的分类设计	135
第二节 男装的外轮廓设计	162

第三节 男装的细部设计	167
第四节 男装风格	176

第六章 内衣设计

第一节 概述	186
第二节 分类	188

第七章 童装设计

第一节 童装设计概述	194
第二节 童装设计要素	196
第三节 童装设计分类	202

模块四：
品牌服装设计与管理

第八章 品牌服装设计与管理

第一节 品牌服装基础知识	212
第二节 品牌服装企划	217
第三节 季度品牌服装商品企划	235
第四节 品牌服装设计	243

1

模块一 基础理论

内容综述：本模块介绍构图在服装设计中的地位，服装构图设计的构成元素、基本形式以及构图形式在服装设计中的综合运用。

掌握：服装构图设计的基本形式。

熟悉：构图形式的综合运用。

了解：构图在服装设计中的地位及构图设计的构成元素。

第一章 服装构图设计

本章重点:掌握服装构图设计的基本形式;了解构图形式的综合运用方法;熟悉构图在服装设计中的地位及构图设计的构成元素。

第一节 概述

一、构图在服装设计中的地位

构图是造型艺术的专用词,它是指艺术家在有限的空间或平面里,对自己所要表现的形象进行组织,形成整个空间或平面的特定结构,取得恰如其分的艺术效果,它包括绘画、雕塑、工艺美术设计、电影、摄像画面设计、舞台设计等艺术形式。在传统中国画中,构图的提法有“布局”、“经营位置”、“章法”等等。

由于人们的美感经验的最直接性,对设计作品的形式美的接受也是最直接的,所以服装设计师也像从事其他艺术形式的工作者一样,在设计创作过程中,总是努力使自己的作品能对观者产生强烈的感染作用,这中间所运用的设计形式,或者说在设计中的构图结构形式必然成为设计师十分关注的问题。

事实上,如同绘画中构图的作用,在服装设计这一艺术形式中,恰当的构图形式可以通过视觉传达对观者视觉产生支配作用,以此明确整款服装的视觉中心,引导视觉的“浏览”顺序,使之基本按设计师构思的线索去欣赏服装,这就是构图设计在服装设计中的特殊功能(图 1-1)。

二、服装构图设计的构成元素

绘画以画中的人物、景致为构成元素;工艺美术设计以设计的内容作为构图的构成元素;而服装构图设计则是通过其特定的元素来实现的。

服装构图设计元素由设计、结构、工艺、搭配等组成。设计包括外轮廓造型、款式、装饰线面、图形、色彩等;结构指构成服装的衣片产生的结构线条;工艺是制作服装而选用的手段;搭配即内外衣、上下装、衣服与配件的关系(图 1-2)。

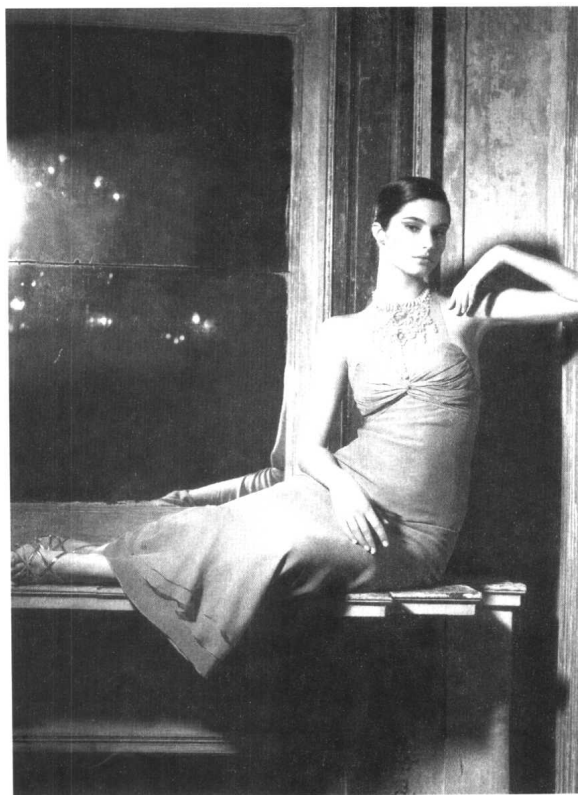

图 1-1
运用构图设计
原理能明确服
装的视觉中心

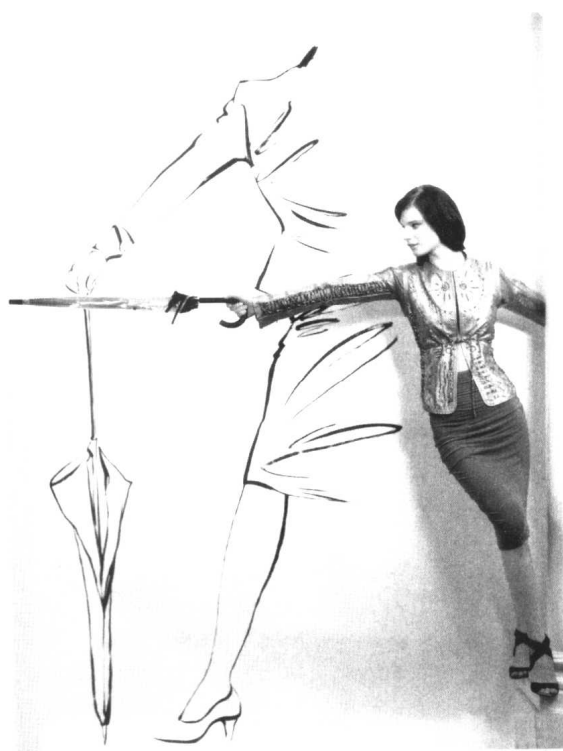

图 1-2
服装构图设
计元素构成
包括外轮廓
造型、款式、
装饰线面、图
形、色彩、结
构、工艺等

第二节 服装构图设计的基本形式

通过对服装设计理论的研究,可以发现服装设计,尤其是便装、羊毛衫、晚礼服、童装等服装形式的设计中,可以较多地运用构图设计这种形式进行构思,对布料进行有计划、有目的的分割。同时,对装饰物(饰品、饰件、添加料)的位置进行经营分布上的考虑,其目的是为了塑造一个令人愉悦的服饰形象。

服装的构图形式千变万化,通过归纳总结,可以得出以下几大基本的构图形式。

一、水平线构图形式

水平线将人的视线引向两端,在视觉上给人以安定、静止、祥和、沉着、柔软、宽广、理性等印象。服装设计中,由水平线形式构成的水平线构图呈现出舒展、稳定、平静、庄重的效果。

水平线构图是一种常见的服装设计构图形式,设计元素的分布使空间分成纵向几大部分,视觉焦点集中于分布处,或游离于各分布处方问。由水平线构图构思的服装常呈现相对静止且平稳的着装效果。

水平线构图形式主要有以下几种:

1. 偏上部分水平线构图(图 1-3)

设计元素集中于领、胸、肩等部位。

这种形式使视觉有上升感,尤其在设计成衣和高档礼服中运用甚广,领部、胸部往往成为设计的重点(图 1-4)。

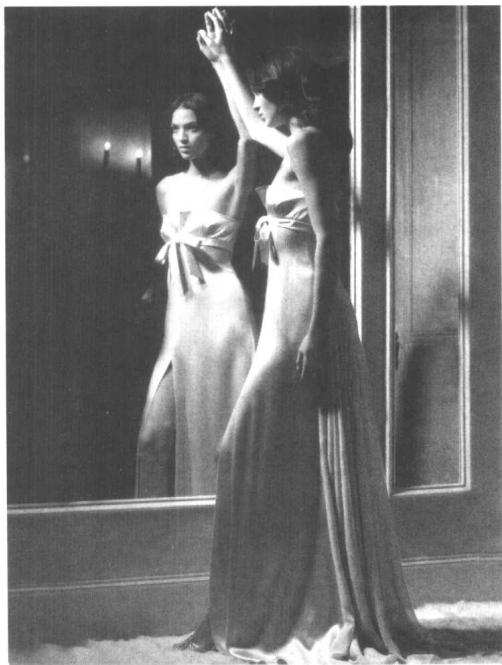

图 1-4
将设计重点
放置于胸部
的设计

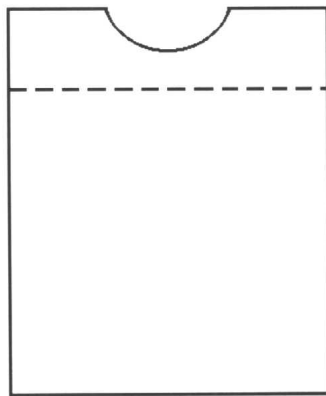

图 1-3
偏上部分
水平
线构图

2. 中间部分水平线构图 (图 1-5)

设计元素集中于腰线周围,人的视线偏向下身部分。

由于服装分成上下两个区域,因此下摆线的长短就显得比较重要,这将影响整款服装的比例效果,例如,高腰和低腰就需要不同的衣长与此相配。20 世纪 90 年代女装流行此构图形式,造型呈 H 形,设计细节集中于腰线周围(图 1-6)。

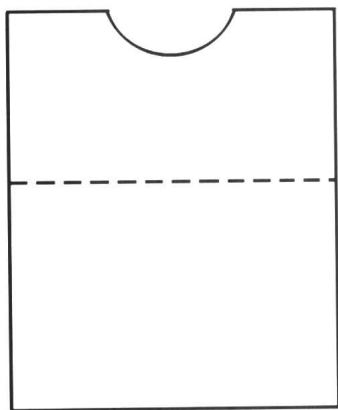

图 1-5
中间部分水
平线构图

图 1-6
设计元素
集中于腰
线周围的
设计

3. 偏下部分水平线构图 (图 1-7)

设计元素集中于臀部以下区域。

服装设计重点的偏下,使整款服装有偏重感觉。因此要求设计师对面料、结构、色彩、配件等诸多元素通过整体上构思达到协调,避免产生“头轻脚重”的感觉。晚装设计一般采用此类构图形式,通过在臀部和下摆装饰蝴蝶结、打褶、绣花、缉线、拼贴等形式以产生高贵、华丽效果(图 1-8)。

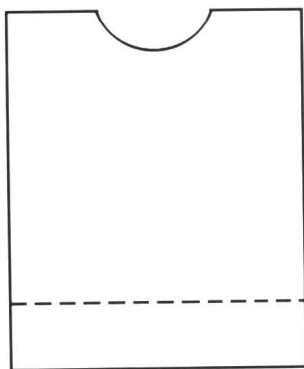

图 1-7
偏下部分水
平线构图

图 1-8
设计元素
集中于臀
部附近的
设计

4.上下或上中下部分水平线构图(图 1-9)

设计元素集中于上下(领、胸、肩和臀部以下)或上中下(领、胸、肩、腰和臀部以下)区域。

这种构图形式能产生上下呼应的效果,既使视觉上产生趣味感,又便于整体上协调。上下或上中下之间区域形成相互之间的比例关系常常是设计的焦点之一(图 1-10)。

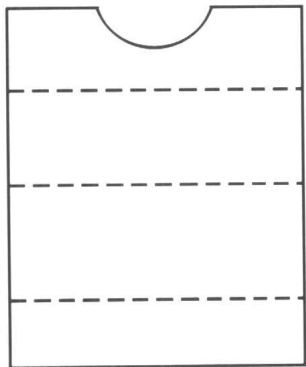

图 1-9
上下或上中
下部分水平
线构图

图 1-10
设计元素
集中肩、
腰、臀处
的设计

5. 通体水平线构图(图 1-11)

设计元素集中于整款服装(图 1-12)。

由于全部采用水平线构成形式,视觉上平静如水,而与垂线或斜线结构相配衬,往往产生动静结合的效果。

二、垂直线构图形式

垂直线将人的视线引向上下两端,在视觉上给人以坚强、耿直、刚毅、简便、单纯、崇高、强劲等印象。服装设计中,由垂直线形式构成的垂直线构图呈现出稳定、挺拔、苗条、细长、高耸轻快的效果。

垂直线构图是一种常见的服装设计构图形式。设计元素分布使空间分成横向几大部分,这种构图形式能使视觉焦点集中于分布处,或游离于各分布处之间。由垂直线构图构思的服装常呈现修长感觉。

垂直线构图形式主要有以下几种:

1. 中间部分垂直线构图(图 1-13)

设计元素,如滚边、挂饰集中于门襟处,视觉上较为集中和醒目,呈相对静止状态。这种构图常用于风格较为传统保守的设计中(图 1-14)。

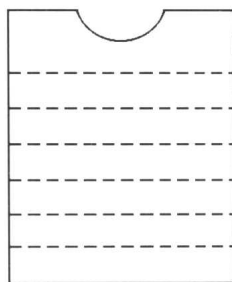

图 1-11
通体水平
线构图

图 1-12
整款服装采
用水平线构
图设计

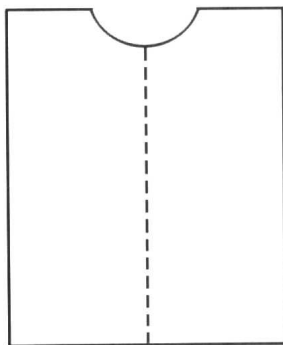

图 1-13
中间部分垂
直线构图

图 1-14
设计元素集中于
门襟处的设计