

21世纪高职高专规划教材

艺术设计系列

服装 设计

与 时装画技法

周启凤 编著

清华大学出版社

<http://www.tup.tsinghua.edu.cn>

北京交通大学出版社

<http://press.bjtu.edu.cn>

21 世纪高职高专规划教材·艺术设计系列

服装设计与时装画技法

周启凤 编著

清华大学出版社
北京交通大学出版社

·北京·

内 容 简 介

本书主要内容包括服装设计基础, 服装平面款式设计, 服装着装效果设计, 时装画技法, 服装专题设计, 服装品牌与 CI 设计, 服装名牌名师简介 7 个方面的知识。并配合大量的平面款式图与着装效果图, 注重对服装专业学生思维能力和操手意识的培养, 是一本既实用, 又具有时代特色及教学理念的专业教材。

本书可作为高等职业院校、高等专科学校、成人高等院校、本科二级学院相关专业学生学习用书, 也可供五年制高职院校、中等职业学校及其他专业的业余爱好者使用。

版权所有, 翻印必究。举报电话: 010-62782989 13501256678 13801310933

本书封面贴有清华大学出版社防伪标签, 无标签者不得销售。

本书防伪标签采用特殊防伪技术, 用户可通过在图案表面涂抹清水, 图案消失, 水干后图案复现; 或将表面膜揭下, 放在白纸上用彩笔涂抹, 图案在白纸上再现的方法识别真伪。

图书在版编目 (CIP) 数据

服装设计与时装画技法 / 周启凤编著. —北京: 清华大学出版社; 北京交通大学出版社, 2004. 7

(21 世纪高职高专规划教材·艺术设计系列)

ISBN 7-81082-311-6

I. 服… II. 周… III. ①服装-设计-高等学校: 技术学校-教材 ②服装-绘画-技法(美术)-高等学校: 技术学校-教材 IV. TS941.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2004) 第 055430 号

责任编辑: 孙秀翠

出版者: 清华大学出版社 邮编: 100084 电话: 010-62776969

北京交通大学出版社 邮编: 100044 电话: 010-51686414

印刷者: 北京宏伟双华印刷有限公司

发行者: 新华书店总店北京发行所

开本: 185×230 印张: 17 字数: 377 千字

版次: 2004 年 7 月第 1 版 2006 年 3 月第 2 次印刷

书号: ISBN 7-81082-311-6/TS·4

印数: 4 001 ~ 7 000 册 定价: 28.00 元

出版说明

高职高专教育是我国高等教育的重要组成部分，它的根本任务是培养生产、建设、管理和服务第一线需要的德、智、体、美全面发展的高等技术应用型专门人才，所培养的学生在掌握必要的基础理论和专业知识的基础上，应重点掌握从事本专业领域实际工作的基本知识和职业技能，因而与其对应的教材也必须有自己的体系和特色。

为了适应我国高职高专教育发展及其对教学改革和教材建设的需要，在教育部的指导下，我们在全国范围内组织并成立了“21世纪高职高专教育教材研究与编审委员会”（以下简称“教材研究与编审委员会”）。“教材研究与编审委员会”的成员单位皆为教学改革成效较大、办学特色鲜明、办学实力强的高等专科学校、高等职业学校、成人高等学校及高等院校主办的二级职业技术学院，其中一些学校是国家重点建设的示范性职业技术学院。

为了保证规划教材的出版质量，“教材研究与编审委员会”在全国范围内选聘“21世纪高职高专规划教材编审委员会”（以下简称“教材编审委员会”）成员和征集教材，并要求“教材编审委员会”成员和规划教材的编著者必须是从事高职高专教学第一线的优秀教师或生产第一线的专家。“教材编审委员会”组织各专业的专家、教授对所征集的教材进行评选，对所列选教材进行审定。

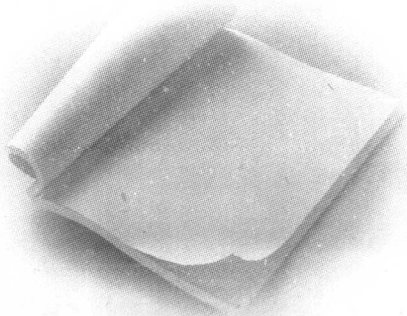
目前，“教材研究与编审委员会”计划用2~3年的时间出版各类高职高专教材200种，范围覆盖计算机应用、电子电气、财会与管理、商务英语等专业的主要课程。此次规划教材全部按教育部制定的“高职高专教育基础课程教学基本要求”编写，其中部分教材是教育部《新世纪高职高专教育人才培养模式和教学内容体系改革与建设项目计划》的研究成果。此次规划教材按照突出应用性、实践性和针对性的原则编写并重组系列课程教材结构，力求反映高职高专课程和教学内容体系改革方向；反映当前教学的新内容，突出基础理论知识的应用和实践技能的培养；适应“实践的要求和岗位的需要”，不依照“学科”体系，即贴近岗位群，淡化学科；在兼顾理论和实践内容的同时，避免“全”而“深”的面面俱到，基础理论以应用为目的，以必要、够用为度；尽量体现新知识、新技术、新工艺、新方法，以利于学生综合素质的形成和科学思维方式与创新能力的培养。

此外，为了使规划教材更具广泛性、科学性、先进性和代表性，我们希望全国从事高职高专教育的院校能够积极加入到“教材研究与编审委员会”中来，推荐“教材编审委员会”成员和有特色的、有创新的教材。同时，希望将教学实践中的意见与建议，及时反馈给我们，以便对已出版的教材不断修订、完善，不断提高教材质量，完善教材体系，为社会奉献更多更新的与高职高专教育配套的高质量教材。

此次所有规划教材由全国重点大学出版社——清华大学出版社与北京交通大学出版社联合出版。适合于各类高等专科学校、高等职业学校、成人高等学校及高等院校主办的二级职业技术学院使用。

21世纪高职高专教育教材研究与编审委员会

2004年7月

前 言

中国是全球最大的服装生产国、出口国和消费国，服装已成为纺织行业中的“龙头”。中国加入WTO后，多边贸易及最惠国待遇将有效地扩大我国产品的出口数量，增加就业机会，改善传统产业经营方式。在短期内劳动密集型和资源型企业将获益最快。纺织、服装、轻工等生产企业最为突出。关税下调，配额放开的优势，促使服装产业主动地与国际规范接轨，所以利用市场开放寻求产业升级和管理创新的机遇是最佳途径。市场的需求，迫使学校在人才培养方面不得不以培养双向型人才为主。对于服装专业也是如此，我们既要培养具有扎实的服装专业技能人才，又要培养具有适应市场变化的专业人才，两者相得益彰，缺一不可。

《服装设计与时装画技法》是通过服装效果图和服装设计，实现人的设想或意图的全过程。它包括平面效果表现、立体效果表现和绘画技法表现等几个方面。

服装设计与时装画技法作为一门新兴学科，它涉及现代的科学技术和文化技术，甚至与经济学、生理学、心理学、美学、伦理诸学科都有一定联系，这就要求服装设计人员具备广博的学识，深厚的美学修养和“操手”意识。同时它又是集服装效果图、服装设计、服装工艺、服装材料、服装美学、服装CAD及服装工程、服装科技和销售于一体的综合学科，要求设计师既要具备扎实的理论基础，又要具备一定的实践操作经验，这是一个从理论到实践往返运作的过程。它不是单纯的艺术教育，这对服装设计人员的知识技能提出了很高的要求。时代在前进，纺织工业在不断提高产品的加工深度，扩大产品的品种，提高档次与质量，新的纺织面料和辅料在不断涌现。作为服装设计人员，应该掌握最新的流行信息、动态及发展趋势。

中国加入世界贸易组织后，人才培养与产品开发等方面还需要做出较大的努力。以期在不久的将来，中国服装能在国际服装界独树一帜，中国的服装设计师能跻身于世界著名设计师之列，打造自己的品牌，同时还需要具备优秀的创作能力。新的服装不会是凭空产生的，服装有明显的继承性，但并不意味着简单的继承或抄袭。这种继承性既表现在服装发展的整个历史长河之中，也表现在各阶段服装流行的更替之中。随着社会经济的发展，消费者对服装的各种功能和外观形式都有日益更高的要求，个性化的消费，激发了各服装市场、设计公司提供给消费者更广阔的选择余地，使现代服装市场竞争显得十分激烈，所以要求设计者必须具备优秀的创造能力，创造性地运用自己已有的知识和经验，利用现代科学技术所提供

的新材料、新工艺,使自己的设计作品具有合乎消费者需要的竞争优势。那些总是跟着别人脚印走,或是只能靠抄袭来完成设计任务的人,将永远是被动的。

此书根据高职高专教育教学大纲的要求,强调专业素质的培养,突出技能训练,强调能力的培养与创新思维的开发,强调理论与实践相结合。同时还要适应市场和时代的要求,这也正体现了我国职业教育的特点。总体看来本书有如下几个方面的特点。

1. 内容系统完整、涵盖量大

本书文字部分阐述较为详尽,简练、明了,概括了服装市场的各种类型,从女装、男装、童装、制服、外单、服装CI设计等全方位解析与表现,配有许多图例,丰富了本书内容,可操作性强。

2. 设计理念新潮、大胆,切合实际应用

从徒手绘制到计算机制作,均提供了操作方法及步骤,巧妙融合多种风格,并按照设计风格分门别类加以划分,不论是色彩面料还是图案的设计表现、款式结构的表现等方面,均取得了新的突破。

3. 一分多用,功能全面

本书中的人体及设计图不仅可以当做艺术人体供人欣赏,而且可以当做设计服装人体来套用,它在人物造型方面避免了单一和雷同,创造了大量生动活泼、优美的动势。无论是服装表现语言还是人物表现形式,都在试图营造一个统一整体的文化氛围。

本书是一本理论性较系统、操作性较强的实用图书,打破了其他以传统绘画或纯艺术的绘画模式,具有较强的时代感和行为意识。希望它能成为您成才发展的好伙伴!殷切盼望您的批评与指正,认同和喜爱。

本人特别感谢北京交通大学出版社参与本书工作的所有同志,以及爱妻罗云菊(重庆大学土木工程学院教师建筑博士)和同行、同事们的大力支持与帮助,并感谢为本书提供参考文献的所有单位和个人,我衷心地感谢你们。我的成绩离不开你们的大力支持,我的荣誉将属于你们,我愿同你们一道携手为我国的教育事业做出贡献,祝愿我国的教育伟业蒸蒸日上。

编者
2004年7月

目 录

第1章 服装设计基础	(1)
1.1 服装设计的基本概念	(1)
1.2 服装与形式美法则	(3)
1.2.1 服装的起源学说	(3)
1.2.2 服装的分类	(3)
1.2.3 服装的美学特点	(5)
1.2.4 服装形式美的基本法则	(6)
1.3 服装设计与流行	(8)
1.3.1 服装的设计	(8)
1.3.2 服装的流行与流行色	(12)
1.4 服装人体知识	(25)
1.4.1 人体比例	(25)
1.4.2 男性人体、女性人体、儿童人体的比较	(26)
1.4.3 人体结构表现	(41)
第2章 服装平面款式设计	(53)
2.1 服装局部造型	(53)
2.1.1 衣领的造型	(53)
2.1.2 袖的造型	(57)
2.1.3 袋的造型	(59)
2.1.4 门襟的造型	(60)
2.1.5 结构线的造型	(61)
2.2 服装轮廓造型	(63)
2.2.1 服装外轮廓造型表现	(63)
2.2.2 服装平面款式设计	(67)
2.3 服饰品设计	(93)
2.3.1 服饰品概念	(93)
2.3.2 服饰的功能	(93)
2.3.3 服饰搭配的一般原则	(93)
2.3.4 服饰配套的作用	(94)
2.3.5 服饰品种类	(94)
2.3.6 服饰品的设计要素	(94)

2.3.7	服饰品设计与工艺技术	(94)
2.4	服装外单设计	(99)
2.4.1	外单的特点	(99)
2.4.2	外单的设计	(99)
第3章	服装着装效果设计	(106)
3.1	女装效果设计	(106)
3.1.1	着装效果绘制方法	(106)
3.1.2	女装概括与分类	(108)
3.1.3	女装单体造型表现	(122)
3.1.4	女装组合造型表现	(123)
3.2	男装效果设计	(123)
3.2.1	男装的特点设计表现	(123)
3.2.2	男装的种类及表现	(127)
3.3	童装效果设计	(128)
3.3.1	童装的分类	(128)
3.3.2	童装的设计表现及特征	(128)
3.3.3	童装设计表现的搭配原则	(129)
3.4	制服效果设计	(134)
3.4.1	制服的特征	(134)
3.4.2	制服的分类	(134)
3.4.3	制服设计表现	(139)
第4章	时装画技法	(141)
4.1	色铅画技法	(141)
4.1.1	彩色铅笔表现技法的特点	(141)
4.1.2	工具、材料	(142)
4.2	水粉表现技法	(143)
4.3	水彩表现技法	(145)
4.4	唛克笔技法	(146)
4.5	有色纸技法	(170)
4.6	计算机技法	(171)
第5章	服装CI与品牌	(204)
5.1	服装CI	(204)
5.1.1	CI的定义	(204)
5.1.2	服装CI的意义	(204)
5.1.3	服装CI系统的构成	(205)

5.2 服装的品牌与销售方式	(206)
5.2.1 品牌的概念	(206)
5.2.2 品牌的内容	(207)
5.2.3 销售方式	(208)
第6章 服装设计名牌、名师简介	(250)
6.1 世界著名品牌	(250)
6.2 百年时装潮——令全球震撼的十次流行风暴	(251)
6.3 百年时尚风云人物	(251)
6.4 世界级名师	(251)
参考文献	(261)

第 1 章

服装设计基础

XUEXIMUBIAO

- ☑ 通过对服装设计基本概念的学习，了解服装设计的目的，明确专业方向。
- ☑ 掌握服装设计形式美的基本法则，了解服装美的普遍性与特殊性。
- ☑ 了解服装设计与流行的趋势，通过理论到实践往返的过程，逐步精通业务知识。
- ☑ 学习服装人体知识，为服装设计打下良好的基础。

1.1 服装设计的基本概念

现代工业的发展，服装设计已成为一门热门专业。人们生活水平的提高，使服装的概念更为广泛。在行业及生活中，人们需要使用概念术语进行交流，作为服装专业的学习者更应该弄清其基本概念。服装的术语与概念是学习服装设计的基础，也是行业交流的基本语言。在服装设计与时装画的过程中，经常会用到一些概念，这里简要阐释几个常用的基本概念。

(1) 服装设计

服装设计是指运用一定的思维形式、美学法则和设计程序，将设计构思以绘画的手段表现出来，而后选择适当的材料，并通过相应的裁剪方式和缝制工艺，使设计构思进一步实现实物化的全过程。构成服装造型的三要素是面料、款式和色彩。

(2) 时装画

时装画又称服装效果图，是指由设计师绘制的表达服装构思的方案，或反映款式效果的绘画图。在服装行业，甚至在美术领域，服装效果图已成为一个独立的画种，有艺术类和实用类两种。服装生产效果图是用来指导后工序的蓝本，表现手法应以写实、逼真为主，人物造型不可过分夸张，不同于艺术类服装效果图，它包括服装着装效果，平面款式图，面、辅料小样，规格及工艺说明等内容。

(3) 衣裳

古时上称衣，下称裳（多指上衣下裙），即上身和下身衣服的总和。

（4）衣服

衣服是指遮盖人体的染织物，基本意思与衣裳相同。广义的衣服包括内衣、外衣及头上、脚上所穿戴的全部物品。但习惯上不包括鞋和帽。

（5）服装

服装是人和衣服的总和。广义上讲，服装是指已被传统积累固定并体现出人群特征或人的个性的衣着，兼有实用与装饰双重性。衣服和服装的区别就在于前者只指衣物本身，没有人的因素，而后者是人穿上衣服之后所产生的一种状态。服装艺术设计也就是人着衣状态后的艺术表现，人与衣服之间高度协调的一种设计与展现。

（6）衣着

衣着是指人身上的穿戴，包括帽子、首饰、围巾、鞋袜等服饰。

（7）服饰

服饰一方面指衣物和装饰品（如腰带、胸针等），另一方面指衣物上的装饰（如服饰图案、纹样等）。

（8）成衣

成衣是指应时出现的按一定规格和标准号型而批量生产的服装。成衣的前身是时装，时装是通过成衣的形式来构成流行的（如时装发布会，订单的形式等）。

（9）时装

时装即富有时代感的、时兴的、时尚的服装，有别于已经出现的服装而存在。“时”含有时空背景的界定范围，因此时装并非特指现代的服装，每个历史时期内所产生的最新的服装，相对于那个历史时期来讲，都可以称之为时装。

（10）针织物

针织物是指将各种纤维纺成的纱线用互相串套的方式编织起来的织物。结构较松散，容易脱丝和起毛，但柔软且弹性大，贴体舒适。

针织物因纱线串套的方式不同，处理工艺也不同，品种也是比较丰富的。如平纹布、拉绒布、卫衣布、剪毛布、拉架布等。

（11）梭织物

梭织物又称机织物，是指将各种纤维纺成的纱线按经、纬交叉的方式编织而成的纺织物。如斜纹布、帆布、灯芯绒、牛仔布、时装料等。

（12）皮与裘

裘皮——带毛的动物皮。有十分自然、美丽的花纹，并且带有一种兽毛特有的光泽，蓬松、豪华、高贵的风格。

皮——刮去动物的毛，并经过柔制加工过的兽皮。常见的有猪皮、羊皮、牛皮、蛇皮等。

实训题

1. 什么是服装设计？什么是时装画？
2. 什么是针织物？什么是梭织物？

1.2 服装与形式美法则

1.2.1 服装的起源学说

关于服装的起源是我们长期以来要探讨的问题，也是研究人类服装文化及文明需要探索的一个重要问题，原始社会就已出现了人类，作为文化与社会的产物——衣生活也起源于那个遥远的时代。关于它的起源及发展有如下几种学说。

(1) 保护说

遮身护体，御寒防害，对抗和适应自然，防护和保卫自我，这是服装最基本、也是最原始的起源学说之一。

(2) 装饰、护符说

由于人类的爱美本能及宗教意识的产生，从最初用花草、贝壳、羽毛、兽皮、树叶等装饰自己，或用泥土、矿物质、植物的汁液纹面、纹身。自然现象，打雷下雨、祈求上帝，神灵的保佑，又将服装表示一种原始信仰或以服装来表达一种美好的追求和愿望。

(3) 遮羞、礼仪说

人类的道德观念及人们交往与社会关系日渐纷繁复杂，为了保持礼节、尊严或身份、地位，于是在衣着上出现了男女之分，内外之分，贵贱之别等。

随着社会的不断发展，文明文化的不断进步，当今服装已不再是只注重于实用性或装饰性，遮羞、礼仪、展示身份，现代人通过服装来表达自我，显示个性与风貌，通过服装来显示教养与身份，艺术表现，爱美的追求，价值表现等。服装已成为现代人类生活中不可缺少的物质与精神产品。

综上所述，关于服装的起源，其原因很多，并不是单一的。以上各种学说除遮羞说外，都符合各自的情况，很难相互代替。日本学者小川安朗先生把这些多元的起因归纳为自然科学的人体防护和社会心理学，性的装饰观念两个方面。前者是为了维持生存之必然，后者则是集体生活中对意识的发现。对他意识包括性别、阶级、社交、对敌、对人的意识和对神灵的原始信仰等。

1.2.2 服装的分类

(1) 按季节分类

① 春装：春天穿用的服装。色彩明快，款式轻便，便于穿脱，生机、活泼，春意盎然。以粉红、粉色花料为主。

② 夏装：夏天穿用的服装。此季节的服装趋于清爽与实用，色彩以浅色调为主，面料讲究透气、吸湿感和飘逸。近年来，反季节穿着成为一种时尚。以白、浅蓝、草绿、蓝色为主。

③ 秋装：秋天穿用的服装。秋天是收获的季节，大地一片金黄，五谷丰登，瓜果盈市，秋天给人以成熟感，服装市场也开始进入了“黄金季节”。由于气候变化，秋装一般为单层长袖类，暖色调为主，如金黄色、土黄、橙色、大红色、咖啡色等。

④ 冬装：冬天穿用的服装。冬天是寒冷的，大地的色彩趋于单调或灰蒙蒙的一片，或银装素裹，万籁寂静。人们需要用色彩调节来压抑心里与寒冷的感觉。以灰色，赭石色，深褐色，咖啡色等冷色调或中性色为主，多为长袖加裡。

(2) 按性别、年龄分类

① 男装：职业装，休闲服为主。

② 女装：淑女装、靓妹装、时装、职业装、休闲装等。

③ 婴儿服、幼儿服（1～3岁）。

④ 童装：分小童、中童、大童（3～18岁）。

⑤ 青年装（18～30岁）。

⑥ 中青年装（30～40岁）、中年装（40～50岁）、中老年装（50～60岁）、老年装（60岁以上）。

(3) 按用途分类

① 居家室内服：睡衣、浴衣、便服、内衣等。

② 日常服：工作、休闲时穿。

③ 制服：酒楼宾馆、学校、工厂、商场、办公室、军队等人员穿。

④ 运动服：田径、球类、体操、滑雪等服装。

⑤ 礼仪服：婚礼、宴会、接待外宾等服装。

⑥ 特种功能服：飞行、登山、消防、潜水、宇航等服装。

⑦ 时装：流行装、前卫装、丽人装、明星装等。

(4) 按服装穿用组合分类

① 套装：二件套、三件套、四件套等。

② 外套：西装、夹克、大衣、风褛、中山装、猎装、牛仔装等。

③ 衬衣：长短袖男女衬衣。

④ 连衣裙：有无袖、长短袖、有无领裙。

⑤ 半节裙：短、中、长裙（西裙、A字裙、喇叭裙、鱼尾裙、大摆裙、八片裙等）。

⑥ 裤：按长度有中、短、长、七分、八分裤等。按造型有西裤、萝卜裤、喇叭裤、牛仔褲、直筒褲、裙褲、馬褲等。

⑦ 马夹、T恤。

(5) 按面料与工艺制作分类

① 棉布服装

② 化纤服装

③ 丝绸服装

④ 呢料、毛料服装

⑤ 毛皮、裘皮服装

⑥ 刺绣、印花、压花、压褶、烂花、植绒、钉珠等服装。

⑦ 针织、梭织类服装。

⑧ 时装

⑨ 其他服装：特殊工艺、面料、职业、民族等服装。

(6) 按销售方式分类

按销售方式可分为批发、零售、代销、品牌专卖等。

1.2.3 服装的美学特点

根据服装的起源学说及服装的发展过程可以看出，服装除了具有适用性、装饰性、实用性外，还具有舒适性、经济性、艺术性等特点。

(1) 服装是生活的必需品

服装美，首先取决于它的实用性。在远古时期，就是因为气候因素和自下而上环境的需要而产生服装的。保护人体、保暖御寒、防止外界伤害，这些都是服装的实用性。不同的年龄、职业、体型、季节、场合和民族特点，体现服装不同的实用功能，特别是在设计衣服的规格尺寸时要充分考虑穿着的实用性。

(2) 服装的艺术性

服装除了满足人的实用需要之外，其装饰美化作用越来越受到人们的重视。俗话说“佛要金装，人要衣装”，其中“装”就有美化的意义。

服装是美化人体的艺术，“三分人才，七分打扮”。据有关专家统计，世界上有5%的人无需刻意打扮，即有天然的靓丽美，有5%的人无论如何打扮，也难以给人美感，而90%的大多数人，并非十全十美，都或多或少有一些生理或心理上的缺陷，这部分人通过不同程度的打扮，可体现不同的个性。追求完美是人类可贵的品质，同时服装又是人生舞台的道具，是丰富人们文化生活的重要内容。人具有自然和社会的两重性，人离不开文化，在文化活动领域也离不开服装，服装与人的生活息息相关。对服装爱好者来说，欣赏一款时装作品，就如同在听服装设计师讲话，其中乐趣妙不可言。

(3) 服装的经济性

服装的经济性体现在它的实用价值方面。其一，服装是物美价廉的消费品，人们的理性消费占有一定的主导地位，经济实惠是一种朴实的社会风尚。其二，服装作为商品，首先是

被生产出来,具有生产的经济性原则,需要精心设计定价和降低成本策略等。经济性原则则是企业活动的基本原则。

(4) 服装的效果美

服装的效果美体现在人体美、衣服和装饰的美、环境美。人是主体,而衣服与装饰是为表现人体美服务的,衣服及其装饰是服装的物质基础。人的本体美加上衣物的物质美,仅能体现出局部组合美,但最终还会受到环境的影响和制约。人类生活在特定的环境之中,一方面适应着环境,另一方面也改造着环境,人是服装的主体。

(5) 服装的整体美

服装的整体美包括着装者的内在美和外在美,同时也通过着装本体的个性美和社会时尚的流行美体现出来。服装整体美也体现服装本身的材质美、服饰美、制作工艺美、服装主题美、人的姿态美等各方面的综合因素,多样统一,遵守客观规律,符合美的形式法则是服装的设计原则。

1.2.4 服装形式美的基本法则

“爱美之心,人皆有之”,对美的追求是人类的天性,是人类文明初期就萌发的一种心理需求。服装构成的形式美的法则,就是服装造型美的规律。它是人类大多数生理、心理需要为前提。所谓美,是在经过整理,有统一感,有秩序的情况下产生的协调,多样统一的美感与形式,同各类艺术所遵循的基本规律相一致。

从总体上说是变化与统一的协调。具体来说,有比例、平衡、呼应、调和、节奏、主次、夸张、多样统一等形式法则。

(1) 比例

比例是指艺术形式内部的全体与部分、部分与部分之间的长度或面积的数量关系,也就是通过大与小、长与短、轻与重等质、量的差所产生的平衡关系。这种关系处于平衡状态时,就产生美的效果。也就是服装各部分尺寸之间的对比关系,服装的尺寸达到完美统一就称为比例美。服装美学中的比例关系有基准比例法、黄金比例法、百分比法。

基准比例法:此法则较为常用,即以身体的某一部分为基准,求与身长的比例关系。最常用的是以头高为基准,求其与身长的比例指数,以“头长”为基本单位。生活中人们认为最美的人身标准为8个头长为最美。

欧美服装教学以9个半头长为人体标准,中国服装教学大部分以8个半头长为时装人体标准。

黄金分割法:是把人体分为大小两部分,如以大的部分为1,小的部分为0.618。将已知线段做大小两部分的分割,使小部分与大部分之比等于大的部分和原线段之比,并等于1.618,这就是黄金分割,这个比率就叫黄金比。如在矩形中,长边与宽边的比值等于黄金值1.618时,被公认为是最美的矩形。

合乎比例完美的人体,即是以腰部按黄金比例分法。服装的长度比例以3:5或5:8为最

佳。如连衣裙，上腰身与下腰身比；上腰衣与下腰裤比追随黄金分割率为最佳比值。

(2) 平衡

平衡是指对立的各方在数量或质量上相等或相抵后呈现的一种静止的状态，是视觉上呈现的平衡。

在服装造型艺术中，整体中的不同部分或不同因素的组合形式如果能给人以平稳、安定的感受，那么这种组合形式就称之为平衡，平衡分对称与均衡。

对称：有左右对称、单纯对称、局部对称等。

均衡：有量的均衡、质的均衡。

(3) 呼应

呼应是事物之间互相照应、互相联系的一种形式，如一呼一应，一呼百应等。

① 一种是相关因素外在形式的雷同，如领结与裙呼应，帽与裤呼应等。

② 另一种是相关因素内在情感、风格的一致。如名贵的首饰配高雅的晚礼服，旅游服配旅游鞋等。

(4) 调和

调和又称和谐。是事物中几个构成要素之间在质和量上都保持着一种秩序和统一的关系，这种状态称之为调和。调和分为：

① 整体结构上的调和（款式前后结构的调和）；

② 局部结构的调和；

③ 工艺手段和装饰手法的调和。

(5) 节奏

节奏主要是用来描述音乐、舞蹈、体育等时间艺术现象，故将此称之为时间性的节奏。

在视觉艺术形式中，如绘画、雕塑及造型艺术、书法艺术等，是具有空间性的形式，被称为空间性的节奏。

对服装造型来说，其节奏主要体现在点、线、面、体的构成形式上。如直线和曲线的有秩序的变化；皱褶的反复出现；纽扣或装饰的聚散关系；色彩的强弱、明暗的层次和反复，其运用会使服装产生一定的节奏和韵律感。

(6) 主次

主次是对事物中局部与局部之间，局部与整体之间组合关系的要求。文学中的“烘云托月”，“先主后宾”，“不能喧宾夺主”的说法就是主与次的关系。服装表现在主次款式，主次面料，主次色彩的主次关系，次要必须以主要为服务对象，主体是前提、是根本。

(7) 夸张

运用其丰富的想像力来扩大事物本身的特征，以增强其表达效果。

服装造型一般多在肩部、领子、袖子、下摆等处进行夸张。服装效果图、艺术效果多为夸张类型，用色、造形、创造性均为典型的夸张特点。

(8) 多样统一

多样统一是宇宙的根本规律，也是服装形式美的基本法则，它是各形式美法则的集中概括。只有既变化多样又和谐统一，才是完美的艺术作品。

此外，在服装设计中，其构成中还有渐变、重复、强调、重叠等表现形式。美的服装设计则是多种形式组合的综合体现，也是服装形式美最终的目的。

实训题

1. 服装的美学特点是什么？
2. 服装是怎样分类的？构成服装形式美的法则有哪些？

1.3 服装设计与流行

1.3.1 服装的设计

1. 服装设计的目的、条件

(1) 服装设计的目的

实用功能、适合功能，美化装饰人体，表现个性和气质的一种手段，展现其优美的体态气质，同时弥补人体美的不足部分。以人为本，一切服务于人体美。

(2) 服装设计的条件

① 什么人穿：个性与共性、特殊与一般的关系。不同个性、地区、民族体现不同的特点。

② 什么时候穿：不同的时令季节，白天的日装，夜间的晚装体现不同的穿着形式。

③ 什么地方穿：不同地理环境和社会人文环境及穿用的场合，也体现不同的穿着风格。

④ 什么场合穿：是指具体的生活场景、地点。

⑤ 为了什么穿：指穿用的目的和用途，体现不同的个性与风格。

2. 服装设计的过程

服装设计有两种类型，一类是“量身定做”，另一类是“批量生产”，两者的设计程序有很大不同。前者只需要几天或几周，而后者则需要提前半年以上（甚至1年）。

① 1年计划：市场调查，做出开发计划。

② 9个月前计划：决定具体品种的设计，定做面料，制作样衣。

③ 7个月前计划：反复试样，确定适合市场的同类型各色（各码）样品。

④ 4个月前计划：举办订货会，接受订单，决定生产量，制作生产板。经过批量生产，