

服装 设计 基础

轻工业院校中等专业统编试用教材

UZHUANG

陈贵涛 潘乐勤 编绘

轻工业出版社

轻工业成人中等专业学校统编试用教材

服装设计基础

陈贵涛 潘乐勤 编绘

服装设计基础

编绘 陈贵涛 潘乐勤

湖北人民出版社

(武汉市武昌区中南路)

电话：(027) 5111111

邮政编码：430011

印刷：湖北人民出版社

轻工业出版

内 容 简 介

本书主要包括服装设计的要素、基本法则，服装的设计与构成，以及专业设计要点等。

本书不仅是全国服装工业职工中等专业学校的教材，也适合各类服装培训班、服装专业设计人员阅读参考。

轻工业成人中等专业学校统编试用教材

服 装 设 计 基 础

陈贵涛 潘乐勤 编绘

*

轻工业出版社出版

(北京广安门南滨河路25号)

北京龙华印刷厂印刷

新华书店北京发行所发行

各地新华书店经售

*

787×1092毫米 1/16 印张：6⁸/16 字数：142千字

1987年11月 第一版第一次印刷

印数：1—21,000 定价：1.15元

ISBN7-5019-0104-X/T S · 0071 统一书号：15042 · 2264

前 言

随着国民经济的日益发展,人民生活水平的不断提高,对服装工业的要求也越来越高。为加快我国服装行业的前进步伐,服装专业人才的开发培养已成当务之急。在轻工业部教育司的直接领导支持下,成立了轻工业职工中专服装工艺专业教材编写组,这个编写组由上海、北京、天津、大连、武汉、广州等城市的服装公司、研究所和服装专业学校的专家、专业技术人员组成。由上海服装工业公司的潘信孚同志担任组长,北京服装工业公司的刘云同志任副组长,并聘请全国著名的服装专家任总编审。全套教材包括《服装概论》、《服装企业管理》、《服装工业制图》、《服装工艺基础》、《服装材料》、《服装设计基础》、《服装配色基础知识》、《服装人体画法》等。它适用于全国服装中等专业学校工艺专业的学生,也可作为各种服装专业的培训班和技术人员学习参考。

本书由广州市服装工业公司的陈贵涛和广州市服装工业职工中等专业学校的潘乐勤编绘的,中央工艺美术学院袁杰英同志担任总编审。

这套教材由于知识面较广、专业性很强,在编写的过程中,难免出现缺点和错误,希望专业院校的师生及广大读者给以批评指正。

全国轻工业职工中等专业学校
服装工艺专业教材编写组

目 录

绪言	(1)
第一章 设计基础知识	(2)
第一节 服装的审美常识	(2)
第二节 服装的设计要素	(6)
第三节 设计的基本法则	(21)
第四节 整体与局部关系的处理	(29)
第五节 视错觉及其应用	(30)
第二章 服装设计的实际应用	(36)
第一节 设计的基本准则	(36)
第二节 服装的设计与构成	(38)
第三章 专业设计	(46)
第一节 男服设计	(46)
第二节 女服设计	(67)
第三节 童服设计	(76)
第四节 其它类型服装的设计	(87)

绪 言

服装设计可分为生活用服装、舞台服装、运动服装以及职业服装等类型的设计。而生活用服装还可分成按不同体型、对象和不同要求的单件服装设计,以及适合批量生产的商品性服装设计。后者是本文教材的内容重点。

生活用服装的造型设计,以装饰美化人的体型为特点,它既具装饰艺术的特性,又有本身特殊的规律性。因此,作为服装设计工作者,除了掌握绘图、色彩、体型、造型等基本知识技能外,还必须深刻认识和掌握服装设计本身特有的规律。比如人的脸型、体型、肤色等普遍地存在着差异,人的性别、年龄、性格爱好、阶层、职业,以及服装的使用场合也各有不同,此外还有社会制度、风气、习惯、意识潮流等方面因素的影响。因此,要求设计工作者不仅要懂得艺术设计的技巧,还必须具有广泛的社会知识和正确的美学观点,以便更好地指导设计实践。

服装具有装饰作用,但它根本上是一种实用品。服装的设计离不开实用的需要,同时也离不开这种产品的生产条件的限制,因此,搞服装设计还必须懂得穿衣知识、生产工艺和面料特性等的基本知识。

随着我国社会主义经济的繁荣与发展,我国广大消费者的购买力正在不断提高,出口服装也有很大的增长。因此,服装的生产正处于一个蓬勃发展的阶段,产品的销路日益广阔,作为服装设计者,必须了解新的变化和新的市场需要,随时搜集各方面的信息资料,只有这样,才能使服装设计走上成功之路。

第一章 设计基础知识

第一节 服装的审美常识

一、服装的审美作用

人之所以需要服装，首先是为了蔽体御寒再就是为了对自身形象的装饰，即对人体的修饰衬托。

俗话说：“人靠衣装”，对于五官、形体等方面不怎么均衡、匀称和协调的人来说，服装可以起到掩饰或减弱缺陷的修饰效果。例如：一个矮胖身材的人，穿一件比较贴体而有明显的深色条纹的上装，就往往可以减弱矮胖的形象。一个比较瘦长的人，如果穿一件暖色、配有横条纹的衬衣，也会减弱体型原有的瘦长感。但是，掩盖缺陷并不是服装的全部作用，更主要而普遍的是，服装美可以使人产生比原有的生理形体更丰富的形式美。假如一个美丽的少女或一个英俊的小伙子，穿着一套不讲究造型及色彩规律，胡乱拼凑的服装，他们的美和英俊也就会因此而大为逊色。这就是俗语所说的“牡丹虽好也需绿叶扶持”的道理。

服装美在一定的情况下，对人的内在心灵美、性格美，同样具有显示和烘托的作用。我国古代的思想家屈原喜欢戴高冠配美玉来显示自己高尚的气节与志向。鲁迅先生通常穿的长袍与他那严肃倔强的面容相互映照，也鲜明地体现了那种“横眉冷对千夫指，俯首甘为孺子牛”的不屈性格。在我们今天的生活中，一套线条严谨的军装穿在一位英勇的战士身上，战士的形象就会更显得威武；一件线条柔和、色调别致的旗袍，作为一位文静娴淑少女的衣饰，就会使她显得更加高雅。

事实上，一件好的服装，能够修饰人的体型并衬托人的内在品格和修养。

二、服装美对人的从属性

服装的美与一般纯艺术品的美是不同的，服装的美是不能孤立作为欣赏品的，它必须附之于人体，即这种美作用到人的身上才有意义。而这种美怎样作用到人体上呢？或者是说需要什么条件才能有效地作用到人体上呢？这就要求服装的造型必须服从人的外部生理形态以至内心世界的需要。具体地说，就是服装的形体线条、质料特性、装饰点缀、色彩效果等，与人的身材、脸型、肤色、年龄以及性格等相协调才能产生装饰美化的作用。因此，并不是所有陈列在商店或展览会上的美丽时髦的款式，对每个人都适用的。举例说：某一种当时认为时髦的大领子的服装，如果穿在一个脸型很小的人身上，那么，这领子与穿着者的脸型便不协调，相形之下，脸型会显得更小了。但是，如果穿着者是一个身材和脸型都比较丰满的人，则会显得协调和得体。又如，在服装的色彩方面，粉红色对不少的妇女来说是美的，特别是对于那些体型欠丰满的姑娘，具有扩展感

的粉红色，可在一定程度上修饰这一缺陷。但是，如果穿着者是一个胖姑娘，那么效果就恰恰相反。另外，穿衣者的肤色与服装的色彩同样也有一个是否协调的问题。如果一件漂亮的果绿色衣服穿在一个肤色较洁白的人身上，效果会很好，但如果穿在一个肤色发黄的人身上，色调便会显得混浊难看了。

此外，服装的造型也和其它艺术品一样，具有各式各样的不同格调。有轻松的也有稳重的，有优雅的也有豪放的，有严谨的也有浪漫的，有纤细的也有粗犷的等等。这些不同的格调也必须与人的年龄、性格相适应。例如：一件格调轻松的灯笼袖连衣裙，穿在一个老成持重的中年妇女身上，那当然会显得不适宜，但如果配在一个性格开朗的少女身上，那就会增添这少女活泼的丰姿，如果她穿一套格调稳重的深颜色西装套裙，其效果就会恰恰相反。电影《青春之歌》中的林道静，平时爱穿淡青或普蓝色的旗袍，一双黑布鞋，头上梳的是齐耳的短发，这就与她淳朴娴静的性格十分协调，恰如其份地衬托出她内心与外形的美。但当她为了掩饰散发传单的活动而穿上花花绿绿的紧腰高领旗袍，满身珠光宝气的时候，就与她的性格很不协调，显得既别扭又俗气，使她的性格的美，以至外形的美也遭到了破坏。因此，任何一个人，只有穿上与自己的身材以至所表现出来的性格特征相互协调、统一的服装，才会在外表上收到美的效果。

当然，人与人之间的外表生理与性格倾向等，既有区别，即所谓“个性”，也有广泛相似的地方，即所谓“共性”。因此，服装的美既要讲究对不同人的不同效果，同时也要注意其广泛的相同或近似的装饰作用。

三、穿着场合与服装美的关系

人类社会的生活是多方面的，其内容丰富而又复杂，不同生活内容的环境与场合，需要有不同的气氛衬托。例如：在结婚宴会上需要热烈的气氛；在接待外宾的宴会上则需要稳重而体面；在政治性会议上要严肃而庄重；在公园或海滩等渡假的地方，就必须有轻松愉快的气氛。这些不同生活内容的不同气氛，除了发自人们当时的感情外，同时，还要有与之相协调的装饰来烘托，其中包括服装的因素。应使外在形式与内容达到和谐、统一的效果。例如，我们在海滩上休憩，游泳、穿游泳衣和游泳裤，那是理所当然的事，而且显得轻松自然。但若穿着游泳衣、游泳裤在闹市中逛游，那显然是不雅观、不正常的。又如在工厂上班的时候，服装的样式要方便利落，如果线条过于夸张，色彩过于醒目，就会破坏了劳动场所应有的肃静气氛与节奏感。可是在假日到郊外游玩或到风景胜地游览，那就需要轻松的服饰和鲜明的色彩效果了。

因此，服装必须与其穿用的场合联系起来才起到美化生活的作用。

四、服装美的民族性、地方性与普遍性

每一个民族都有自己独特的审美爱好，这一点同样反映到服装的审美方面。民族的审美爱好，是由于所处的自然条件及其生产方式、风俗习惯、宗教信仰所形成的。例如，非洲等热带地方的民族服装较露体，色彩较明快。北欧等寒带地区的民族服装则在造型和色调方面都比较稳重。我国西藏由于海拔高，阳光照射强烈，早晚气候变化大，而且西藏人民一般都以放牧为主，长时间在野外生活，因此都喜欢穿毛皮氍毹，以便御寒及抵挡太阳。在国外曾普遍流行过的坚固呢紧身服装，原来是美国西部牧民的服装，这种服装贴体舒身，坚固耐用，很适合于骑马放牧的野外生活，而且造型格调与当地人民的

豪放性格十分协调。中东民族喜欢穿阿拉伯长袍，女性的服装还必须按伊斯兰教规的要求带黑色面纱。

同时，各民族、各地区的经济、文化、科学技术水平发展的不平衡也同样体现到服装方面。例如欧美等经济、文化、科学技术较发达的地区，服饰就比较丰富，造型变化也较快。而经济比较落后的一些地区，样式就比较单一。

由于上述的因素，各民族都由于自身所处的社会的影响，而形成了不同的审美习惯，不同的民族的服装，往往就有不同的特色。因而，某种服饰的款式造型在一个民族是比较普遍的，与整个民族的社会是协调的，是美的。但如果放到另一个民族或地区之中，往往就显得怪诞和奇异了。这是因为与该民族的穿着习俗不适应，与社会环境不协调所致。例如：欧洲妇女的一些露胸服装，印度妇女的露腹服装等，在该地区该民族中是很自然的，但如果在我国推行，由于穿着习惯的不同，就会与我们目前的社会环境不适应、不协调。

但是，服装美也和其它艺术的美一样，既存在着民族性与地方性，同样也存在着普遍性。特别是服装这一实用品。其实用性与装饰性都必须适应于人类的基本体形，以及其生活、劳动的实用需要。因此，有极大部分的服装，其款式、结构都普遍为世界各地和各民族所接受，例如现在我们国内一般人穿的服装，可以说大部分是外来的款式结构，有的名称还留下了一个“西”字或外文译者、外国地名等。例如裤子叫“西裤”，贴臀围的裙子叫“西装裙”，大翻领男外衣叫“西装”，直腰短身束下摆的男女春秋装叫“夹克”，夏天的翻领衬衫叫“夏威夷”，南方城市叫衬衫为“恤衫”，连衣裙曾叫“布拉吉”等等。其实，这些服装类型由于在结构上比较合理，款式上比较美观大方，早已超越了民族和地区的界限，为世界大多数人们所乐于接受了。

在对服装图案的审美方面，每个国家的民族也有自己的喜爱和禁忌，例如：

中国一大部分地区喜爱象征吉祥如意的龙、凤、花鸟和有力感的雄狮、猛虎等图案。

印度一虽无特殊喜爱，但忌讳牛，认为牛是不祥之物。

日本一喜欢菊花（皇室专用）、樱花（国花）、乌龟、仙鹤和鸭子，视莲花为不吉利，视黑色为死人的象征。

巴基斯坦一忌猪。

东南亚地区一喜欢大象和猫头鹰。

意大利一忌菊花。

捷克一忌红三角（当地的毒品商标）。

土耳其一忌绿三角（当地免费样品）。

伊朗一喜爱狮子。

北非一忌狗，认为是不洁之物。

瑞士一忌猫头鹰，认为是死的象征。

南欧一欣赏天鹅、雄鹰。

所以，在搞出口服装设计时，必须调查与搜集有关资料，尊重消费者的审美习惯。

五、服装审美的潮流性

服装审美是人们生活中最经常、最广泛的审美活动，而这种审美上的观念是时刻受

着社会的政治、经济、文化、科学技术等方面的发展进程所影响的。由于这些因素所形成的各式各样的社会思潮和倾向，都会明显地反映在服装的审美方面。例如：我国近代历史上产生的“五四”运动，在这场运动的反封建思潮影响下，人们在当时的服装装饰上也有了一个很大的革新，特别是妇女服饰，把长发剪成短发，把长袍大袖的衣裙改成短衣短裙，这种服装也和“五四”运动一样，成了一种服饰改革的潮流，现在，一般都称之为“五四”装。

辛亥革命，孙中山先生倡导兴起了中山装。全国解放后，普遍兴起了斜纹布的制服式服装。“文化大革命”时期，由于极左思潮影响而普遍流行军装等。

又如，六十年代原子弹及火箭技术的迅速发展，引起了人们的普遍瞩目，因而人们在服饰的审美方面，对原子弹爆炸式的发型，火箭式尖头鞋以及与之混成一体的小下摆，直线条式服装产生了偏爱，使这类服饰成为当时服装新潮流的代表。

在审美的情趣上不断产生新的倾向，是人类的本能，所以，随着社会经济物质水平的不断提高，生产力的迅速发展，人们对服装也不断地在颜色、质料、款式上提出新的要求，这也是流行时装之所以产生的原因。例如，看惯了大领子就觉得小领子新鲜，看惯了长裙子就觉得短裙子利索，看惯了宽体服装，就觉得紧腰服装苗条美观等，因而形成了一个时期是流行长的，一个时期流行短的，而一个时期流行宽大的，另一个时期则流行贴体的等等潮流。色调的流行也是如此，鲜明的色调、明快的色调，或中庸色和深色调不断交替变换，式样也逐渐增多，例如当前西服、猎装、太空衣、T恤、坚固呢裤以及各式各样的女衬衣、连衣裙、夹克、西装裙等款式，都已普遍流行，一改过去在服饰上千篇一律的单调、贫乏的面貌。

可见人们的审美潮流是以那个时代的思想、政治、经济、文化等动向为先导的，流行如不接受这种先导的启示就不能实现。

六、社会意识在服装美中的体现

艺术是社会意识形态的产物，服饰的美同属艺术的范畴，因此从人们的衣着服饰在一定程度上体现社会的阶级界限和精神面貌。例如在封建社会里，服饰作为阶级以及阶层区分的标志，如明黄蟒是皇帝穿的服装，所有臣民不能乱穿乱戴，否则就以犯罪论处。又如红色一般只限于上层社会豪门将相的服装，贫民百姓只有在临刑、结婚和中状元的情况下，方可穿用红色服装。在某些社会里，服装明显地体现了贫富悬殊以及一些奇异的审美趣味。一些豪门贵人着的高级礼服，价值往往高达数千美元，比一般的同类服装高出将近几十倍。有的人在服装的款式欣赏方面是千奇百怪的，不断地推出了“垮了一代”、“男仕女服”、“野人服”、“乞丐装”、“现代派”等等。在格调倾向上提倡“个性解放”、“回到自然”、“性感”等等，不少样式充满着无聊颓废的情调，有露体的、破烂的、奇特恐怖的，或以野兽血迹、岩石等色调和形态为美的，或是男性穿女性服装甚至还带胸围等等……。这样的审美情趣体现了某些社会、某些人的空虚和颓废的精神面貌。

社会主义社会是蒸蒸日上、欣欣向荣的。因此，服装的样式格调应该是健康、美好而丰富多彩，能反映人们丰富的生活内容及健康的精神面貌的。我们的社会主义祖国有着悠久的文化传统和丰富的服装艺术遗产，只要通过设计师们的努力，把优美的服装艺

术传统与现代生活的需要融合起来,不久的将来,灿烂的服装之花将会在我们社会主义祖国的大地上开得更加绚丽多彩。

第二节 服装的设计要素

服装的造型设计,是通过型体、线、点、面、质、色、纹样、附件等各要素相互的作用而实现的。这些造型要素各具所长,在不同的交错运用中,其式样所表现的特性及立体效果都会各异。要灵活地予以运用,首先要掌握其各自不同的特点。

一、形体

形体是指服装在立体状态下的外形轮廓,以及式样上部件(如领子、口袋等)的形状。

服装的造型设计,从根本上来说就是以体型为基础,在不违反实用需要的前提下,运用装饰、衬托的手法和不同的结构组合进行形体的塑造,使其对人的体型产生美化的效果。例如,男性的形体由于肩宽、臀窄,因而成为倒梯形,为此在上装的造型中往往用横破缝,把横度的夸张放在肩膀上,刻意强调体型的特征,使式样的造型充满健美,豪放的风格;而女性的体型特征则与男性相反,肩窄、臀部丰满,体表形态呈现正梯形。同时,由于体表的线条起伏丰富,明显而柔和,因此在上装的设计中,根据人体的起伏部位,利用多道直破缝的设置进行平面上的收放处理,使服装能着重反映女性柔美的体表线条(如图1-1)。

上述的例子也可以说明,结构是形体设计的基础。形体设计可以利用各种不同的结构组合,加以不同的修饰手法,取得不同的造型效果。

再如,西装的大、小身和大小袖的结构,与衬衣的平面结构,能够产生贴体、潇洒和宽松自如的两种不同的造型风格;而没有袖头缝的蝙蝠袖,却有一种浪漫轻松的格调(如图1-2)。

服装的设计,除了主要的形体变化以外,还有部件的变化,这是造型设计上常用的手法。在同一轮廓的造型中,变换部件的形状,就会起到丰富式样造型的作用。例如,同是一件掐腰的女衬衣,可以是翻领或关门领、圆领或方领、衬衣袖或灯笼袖等,但它们必须与主要的形体在造型风格上求得一致。

二、线

线是客观事物外在形体的表面形状,但形体的线条变化通常是带有明显的潮流性的。一些世界性流行的基本类型服装,如西裤、西服、女外套、西装裙等,尽管在款式结构上相对地处于定型状态,但其形体线条则因不同时期的流行趋势而明显地变化着,而这种变化,正是人们在审美方面的需要。

从近代服装造型演变中可以看到,每隔若干年或更长时间,为一个基本形态的流行周期。在这段流行周期内的服装,大多数都受着这个基本形态的支配和影响。这种形态的线条变化一般都体现在腰身的宽与窄,下摆的大与小,肩部的宽与窄、平与斜;领子的大与小,臀围、裤肥的松与紧,以及长度的变化等方面。在不同时期中,这些部位线条形态的变化,在很大程度上是向相反方向变化的。概括地说,就是大与小、宽与窄、长

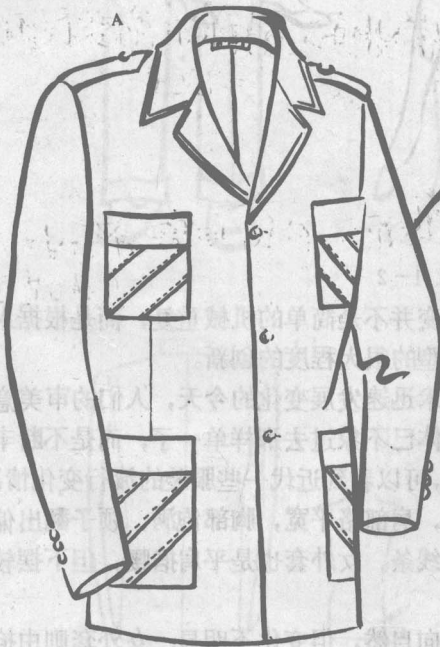
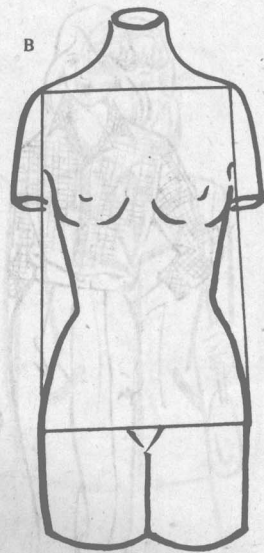
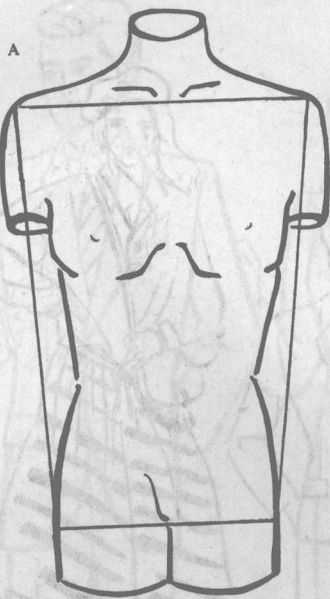

图 1-1

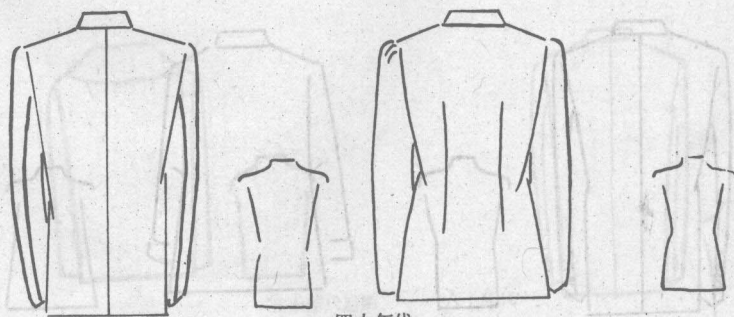
图 1-2

与短、平与斜的交替演变。当然，这种演变并不是简单的机械重复，而是根据人们当时的审美心理，作了包括质料在内的整个造型的很大程度的创新。

当然，在政治、经济、文化和科学技术迅速发展变化的今天，人们的审美意识更是多样化，一个时期内起主导作用的流行形体已不象过去那样单一了，而是不断丰富，流行的周期也就日趋缩短了。从图 1-3 中，可以看到近代一些服装的流行变化情况。

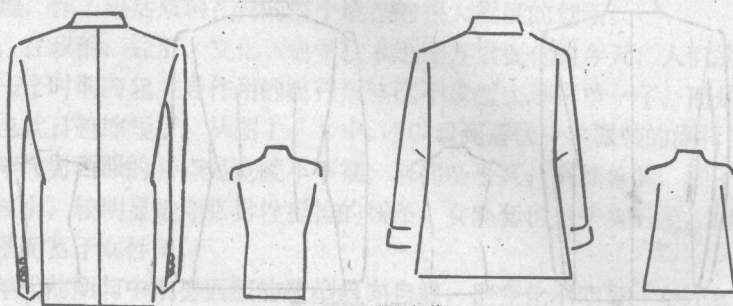
四十年代男西服的特点是宽腰小下摆，肩部略平宽，胸部饱满，领子翻出偏大，袖口、裤脚较小，较明显地夸张男性挺拔的线条。女外套也是平肩掐腰，但下摆较大，造型显得优雅而富于女性美。

五十年代前期与中期男西服的造型趋向自然，但变化不明显；女外套则由掐腰改为松腰身，长度更长，下摆更宽，领子除翻领外还有关门领。袖口普遍另镶袖级，中期开始流行连身袖，造型显得稳重而雍容。

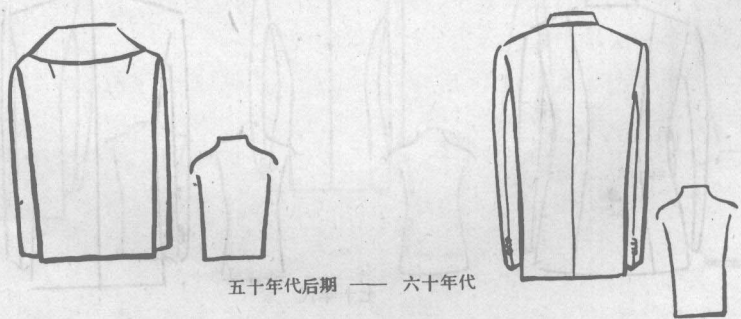
四十年代

图 1-3 (1)

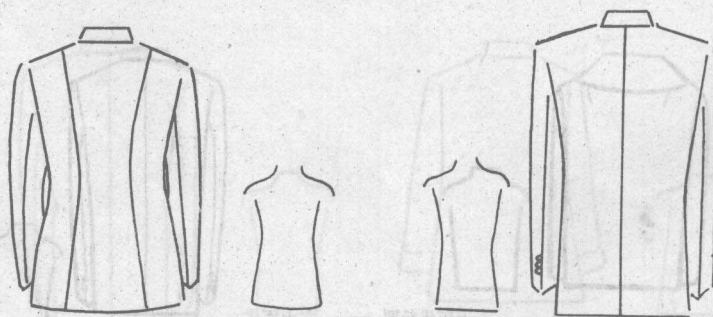
五十年代

图 1-3 (2)

五十年代后期 —— 六十年代

图 1-3 (3)

七十年代

图 1-3 (4)