

纺织服装高等教育“十二五”部委级规划教材

服装设计

提高篇

陈 彬 主编
彭颖善

东华大学出版社

纺织服装高等教育“十二五”部委级规划教材

主编 陈彬 彭颢善

服装设计·提高篇

东华大学 出版社

图书在版编目(CIP)数据

服装设计·提高篇/陈彬,彭颢善主编. —上海:东华大学出版社,2012.3

ISBN 978-7-5669-0010-4

I. ①服... II. ①陈... III. ①服装设计 IV. ①TS941.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2012)第 031340 号

责任编辑 马文娟

封面设计 李 博

出 版: 东华大学出版社出版(上海市延安西路 1882 号,200051)

本社网址: <http://www.dhupress.net>

淘宝书店: <http://dhupress.taobao.com>

营销中心: 021-62193056 62373056 62379558

印 刷: 苏州望电印刷有限公司印刷

开 本: 787×1092 1/16 印张: 13

字 数: 325 千字

版 次: 2012 年 4 月第 1 版

印 次: 2012 年 4 月第 1 次印刷

书 号: ISBN 978-7-5669-0010-4/TS·308

定 价: 49.80 元

陈彬

1965年生于上海，祖籍宁波，东华大学服装学院教授，硕士生导师，东华·迪卡侬创意设计中心负责人。曾多次荣获服装设计大赛金奖，并获上海市高级服装设计师称号。著有《时装设计风格》、《服装色彩设计》、《时装效果图技法》等十余本专业书，在国内外重要学术会议和核心期刊上发表多篇论文。

E-mail: cbdonghua@163.com

前 言

本书从服装设计的专业理论着手，详细、系统地介绍了从事服装设计专业工作所必需掌握的相关理论和分类设计，具体内容包括服装构图设计、服装设计的形式原理、服装设计的流行理论、女装设计、男装设计、内衣设计、童装设计、品牌服装企划与设计。本书与《服装设计·基础篇》互相衔接，由浅入深，知识结构全面、合理，是服装专业资格考试必备辅导教材，也适用于专业院校教学或从事本专业人员学习。

本书共分四个知识模块，每个模块中又分掌握、熟悉和了解知识点。每章结束均附有思考练习题，以便在学习中分清主次，并了解掌握程度。

本书由陈彬、彭颢善（嘉兴职业技术学院）主编，朱达辉、蔡蓓、徐加娟、祝沁、董姝婷共同参与编写，朱达辉还参与了内容策划，张建平、周荣丽帮助整理了资料和图片。值此本书出版之际，谨向参与编写、审定的专家和提供支持的各方人士表示衷心的感谢。

由于撰写时难以做到尽善尽美，因此书中难免会有疏漏、欠妥和偏颇之处，恳请广大读者和同行给予指正。

编 者

2012.2

目 录

模块一 基础理论

第一章 服装构图设计	3
第一节 概述	4
第二节 服装构图设计的基本形式	5
第三节 构图形式的综合运用	20

模块二 设计原理和流行理论

第二章 服装设计的形式美原理	25
第一节 比例	26
第二节 平衡	29
第三节 对比	32
第四节 节奏	35
第五节 统一与变化	36
第三章 服装设计的流行理论	39
第一节 流行的产生	40
第二节 服装流行的预测	43
第三节 服装流行规律及运用	46
第四节 服装流行三种方式	47
第五节 时尚之都	49

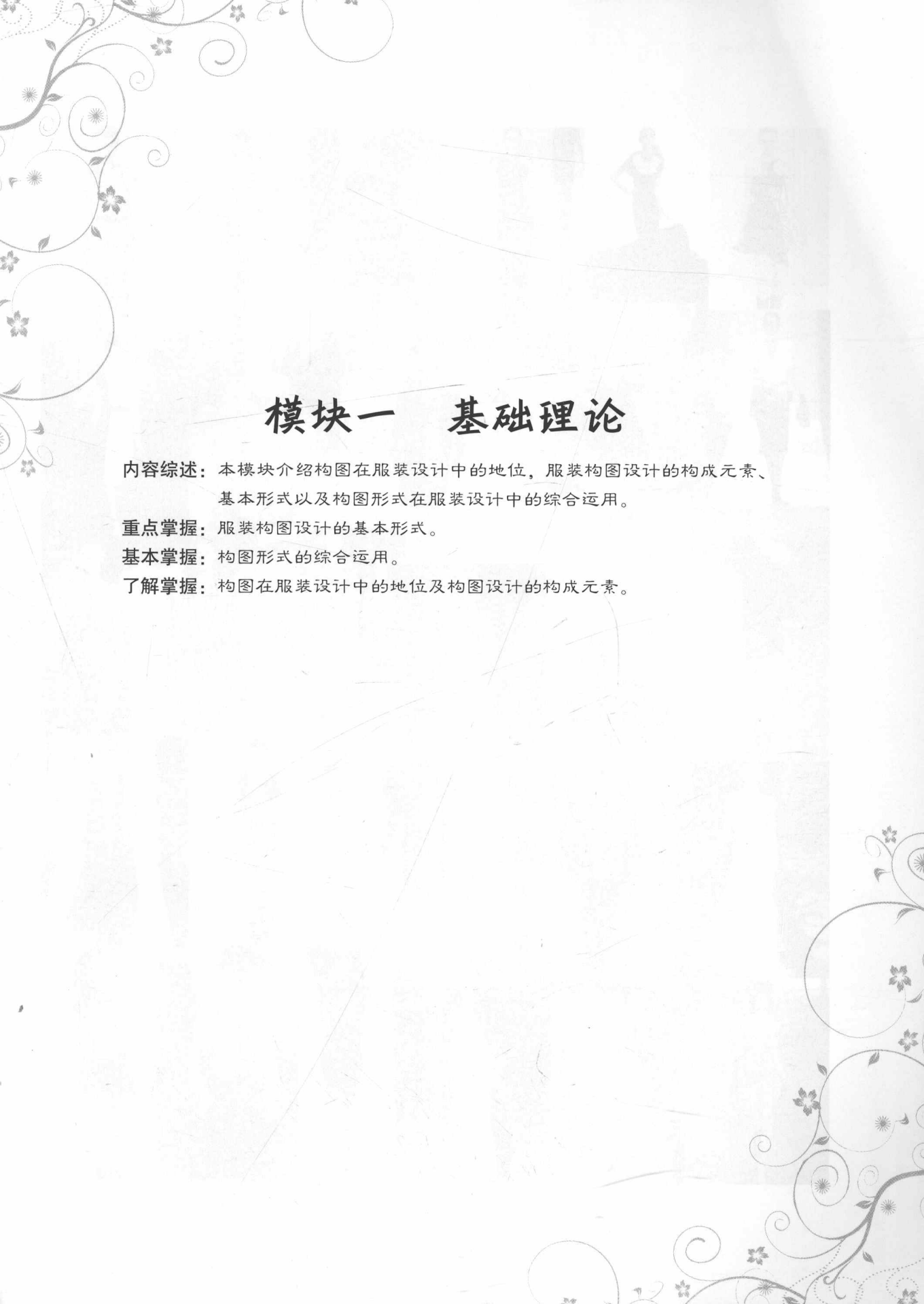

模块三 分类设计运用

第四章 女装设计	57
第一节 女装设计简史	58
第二节 女装设计要素	61
第三节 女装分类设计	72
第四节 流行风格主题	89
第五章 男装设计	111
第一节 男装的分类设计	112
第二节 男装的外轮廓设计	131
第三节 男装的细部设计	136
第四节 男装风格	142
第六章 童装设计	149
第一节 童装设计概述	150
第二节 童装设计要素	151
第三节 童装设计分类	155
第四节 童装设计风格	159

模块四 品牌服装企划与设计

第七章 品牌服装企划与设计	165
第一节 品牌服装基础知识	166
第二节 品牌服装企划	170
第三节 季度品牌服装商品企划	188
第四节 品牌服装设计	196
参考文献	202

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。

重点掌握：服装构图设计的基本形式。

基本掌握：构图形式的综合运用。

了解掌握：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：重点掌握服装构图设计的基本形式；理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)。

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

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)。

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向。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)。

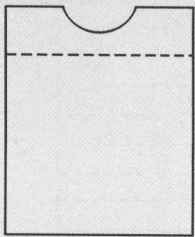

图 1-3 偏上部分水平线构图

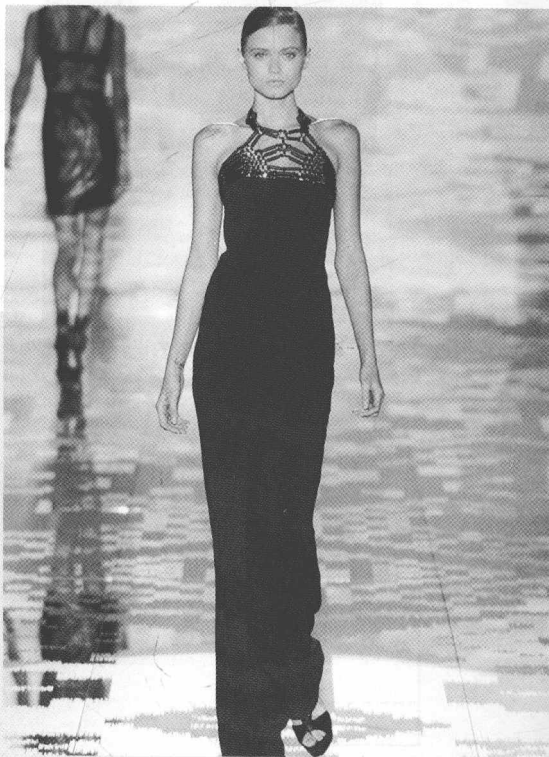

图 1-4 将设计重点放置于胸部的的设计

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 型, 设计细节集中于腰线周围 (图 1-6)。

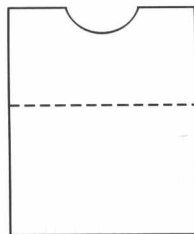

图 1-5 中间部分水平线构图

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)。

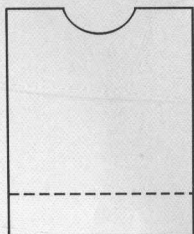

图 1-7 偏下部分水平线构图

图 1-8 设计元素集中于臀部附近的设计

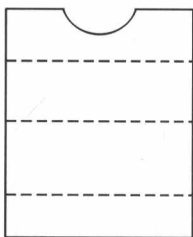

图 1-9 上下或上中下部分水平线构图

图 1-10 设计元素集中肩、腰、臀处的设计

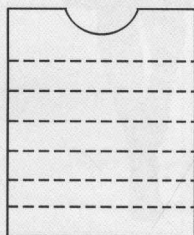

图 1-11 通体水平线构图

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)。

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)。

图 1-12 整款服装采用水平线构图设计

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)。

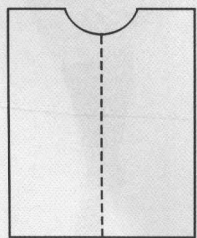

图 1-13 中间部分垂直线构图

图 1-14 设计元素集中于门襟处的设计

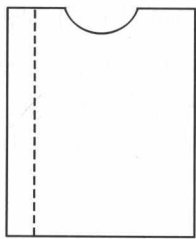

图 1-15 偏左部分垂直线构图

2. 偏左部分垂直线构图 (图 1-15)

设计元素集中于服装的左部区域, 整体上呈不对称不平衡状态, 有一定动态感。所以整体上需要作适当考虑, 添加一定量的设计量, 以此左右达到视觉的基本平衡 (图 1-16)。

3. 偏右部分垂直线构图 (图 1-17)

与偏左部分构图相反, 设计元素集中于右部区域。由于人的视觉特殊性, 构图偏右, 左边区域未必需要添加设计元素, 因此这种构图形式相对而言比较常见 (图 1-18)。

图 1-16 设计元素集中于服装左部区域的设计

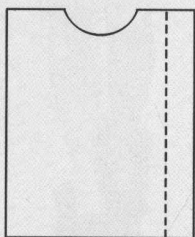

图 1-17 偏右部分垂直线构图

图 1-18 设计元素集中于右部区域的设计

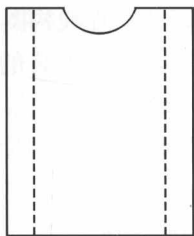

图 1-19 左右垂直线构图

图 1-20 设计元素集中于左右两边部分的设计

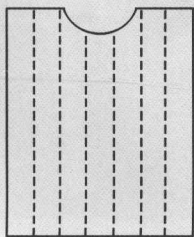

图 1-21 通体垂直线构图

4. 左右垂直线构图 (图 1-19)

设计元素集中于左右两边部分,使视觉游离于这两大分布处之间。这种构图形式四平八稳,在般成衣设计中较为常见(图 1-20)。

5. 通体垂直线构图 (图 1-21)

整款全部采用垂直线构图,在视觉上形成了一个直线形的图形效果。这种构图形式常由各类图形构成,但过多的直线形式重复,往往显得繁琐。在实际设计构思中,可配上斜线、水平线、曲线等形式,以产生变化(图 1-22)。

图 1-22 整款全部采用垂直线构图的设计