

服装类专业创新型规划教材

丛书主编 刘瑞璞 张晓黎

丛书主审 钱晓农

服装设计基础(第2版)

FUZHUANG

SHEJIJICHU

主编：钱晓农 张弘弢

 北京理工大学出版社
BEIJING INSTITUTE OF TECHNOLOGY PRESS

服装类专业创新型规划教材

丛书主编 刘瑞璞 张晓黎

丛书主审 钱晓农

服装设计基础(第2版)

FUZHUANG
SHEJIJICHU

主 编 钱晓农 张弘弢

副主编 李宏艳 郎华梅

参 编 黄 萍 徐冰莹

 北京理工大学出版社
BEIJING INSTITUTE OF TECHNOLOGY PRESS

内 容 提 要

本教材根据我国服装设计与工程类专业人才培养需要,结合教育教学改革要求和多年的教学经验,采用新的教学模式,按照以行为为导向的过程教学法和以项目为目标的任务驱动法编写。全书共分八章,分别详细阐述了服装造型方法、设计方法、细节设计、分类设计、风格设计和设计程序等内容,每章后都附有思考题和项目练习等。

版权专有 侵权必究

图书在版编目(CIP)数据

服装设计基础/钱晓农,张弘弢主编.—2版.—北京:北京理工大学出版社,2013.9
ISBN 978-7-5640-8322-9

I. ①服… II. ①钱… ②张… III. ①服装设计—高等学校—教材 IV. ①TS941.2
中国版本图书馆CIP数据核字(2013)第206963号

出版发行/北京理工大学出版社有限责任公司

社 址/北京市海淀区中关村南大街5号

邮 编/100081

电 话/(010)68914775(总编室)

82562903(教材售后服务热线)

68948351(其他图书服务热线)

网 址/<http://www.bitpress.com.cn>

经 销/全国各地新华书店

印 刷/北京恒石彩印有限公司

开 本/787毫米×1092毫米 1/16

印 张/8

字 数/234千字

版 次/2013年9月第2版 2013年9月第1次印刷

定 价/39.80元

责任编辑/钟 博

文案编辑/钟 博

责任校对/周瑞红

责任印制/边心超

图书出现印装质量问题,请拨打售后服务热线,本社负责调换

目录 Contents

第一章

服装与服装设计概述 / 008

- 第一节 服装的内涵 / 010
- 第二节 服装设计的基本知识 / 014
- 第三节 服装设计的内涵 / 018
- 第四节 服装设计师的素质和工作 / 020

第二章

服装的造型设计 / 022

- 第一节 服装造型要素与形态 / 024
- 第二节 形式美法则与服装 / 028
- 第三节 视错及其应用 / 034
- 第四节 服装廓形设计 / 036
- 第五节 服装的设计思维与设计方法 / 040
- 第六节 服装造型方法 / 044

第三章

服装面料与色彩 / 048

- 第一节 服装面料的性能及风格 / 050
- 第二节 色彩的基本知识 / 057
- 第三节 色彩的审美特征 / 059
- 第四节 服饰图案 / 063
- 第五节 流行色预测 / 065

第四章

服装的细节设计 / 070

- 第一节 服装细节设计的视点与方法 / 072
- 第二节 服装细节设计中造型要素的运用 / 073
- 第三节 服装细节设计中零部件的设计 / 077

第五章

服装分类设计 / 090

- 第一节 服装分类设计概述 / 092
- 第二节 服装分类的方法 / 092
- 第三节 常见服装的分类设计 / 094

第六章

服装的风格设计 / 102

- 第一节 服装风格的内涵 / 104
- 第二节 服装风格的划分 / 104
- 第三节 服装风格的实现 / 107

第七章

服装设计的程序 / 110

- 第一节 设计过程 / 112
- 第二节 设计稿的形式 / 113
- 第三节 品牌成衣的设计程序 / 115

第八章

系列服装设计 / 120

- 第一节 系列服装的设计条件 / 122
- 第二节 系列服装的设计形式 / 123
- 第三节 系列服装的设计思路与步骤 / 126

参考文献 / 128

服装类专业创新型规划教材

丛书主编 刘瑞璞 张晓黎

丛书主审 钱晓农

服装设计基础(第2版)

FUZHUANG
SHEJIJICHU

主 编 钱晓农 张弘弢

副主编 李宏艳 郎华梅

参 编 黄 萍 徐冰莹

 北京理工大学出版社
BEIJING INSTITUTE OF TECHNOLOGY PRESS

内 容 提 要

本教材根据我国服装设计与工程类专业人才培养需要,结合教育教学改革要求和多年的教学经验,采用新的教学模式,按照以行为为导向的过程教学法和以项目为目标的任务驱动法编写。全书共分八章,分别详细阐述了服装造型方法、设计方法、细节设计、分类设计、风格设计和设计程序等内容,每章后都附有思考题和项目练习等。

版权专有 侵权必究

图书在版编目(CIP)数据

服装设计基础/钱晓农,张弘弢主编.—2版.—北京:北京理工大学出版社,2013.9
ISBN 978-7-5640-8322-9

I. ①服… II. ①钱… ②张… III. ①服装设计—高等学校—教材 IV. ①TS941.2
中国版本图书馆CIP数据核字(2013)第206963号

出版发行/北京理工大学出版社有限责任公司

社 址/北京市海淀区中关村南大街5号

邮 编/100081

电 话/(010)68914775(总编室)

82562903(教材售后服务热线)

68948351(其他图书服务热线)

网 址/<http://www.bitpress.com.cn>

经 销/全国各地新华书店

印 刷/北京恒石彩印有限公司

开 本/787毫米×1092毫米 1/16

印 张/8

字 数/234千字

版 次/2013年9月第2版 2013年9月第1次印刷

定 价/39.80元

责任编辑/钟 博

文案编辑/钟 博

责任校对/周瑞红

责任印制/边心超

图书出现印装质量问题,请拨打售后服务热线,本社负责调换

编审委员会

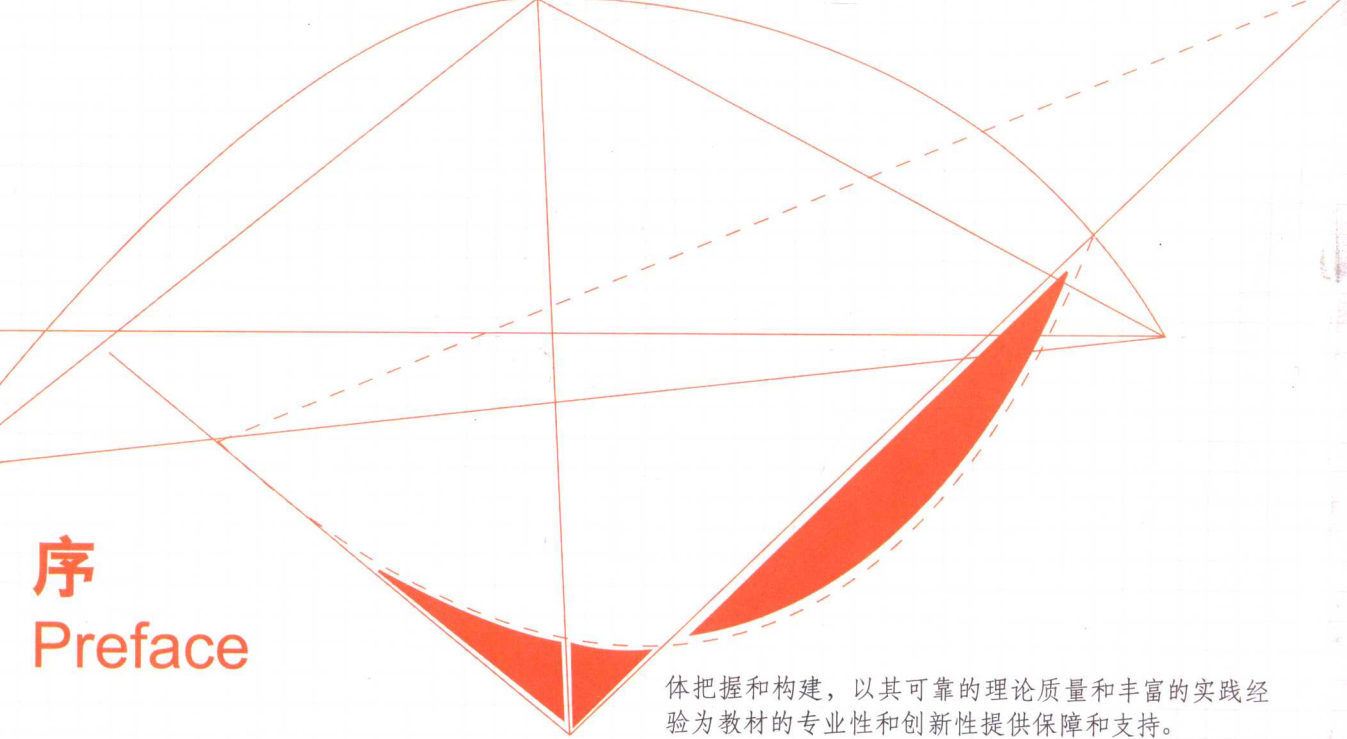
学术顾问 张 欣 西安工程大学服装与艺术设计学院教授，博士生导师
郭绮莲 香港理工大学纺织与制衣学系副教授，博士生导师

丛书主编 刘瑞璞 北京服装学院教授，硕士生导师
张晓黎 四川师范大学服饰文化研究所所长，教授

丛书主审 钱晓农 大连工业大学服装学院院长，教授

专家成员 (排名不分先后)

易洁伦 香港理工大学纺织与制衣学系副教授，博士生导师
沈 雷 江南大学服装学院服装系主任，教授
国家教育部服装教育指导委员会委员
张 辉 北京服装学院教授
陈建伟 青岛大学服装学院教授
李素英 南通大学纺织服装学院教授
毕松梅 安徽工程科技学院纺织服装系教授
中国纺织服装教育学会理事
侯东昱 河北科技大学纺织服装学院教授
王同兴 哈尔滨学院艺术与 design 学院院长，教授
张德君 黑龙江建筑职业技术学院纺织服装学院教授
陈国芬 浙江纺织服装职业技术学院服装学院教授
邓咏梅 西安工程大学服装与艺术设计学院副教授
张 刚 湖南工业大学包装设计艺术学院副教授
陈明艳 温州大学美术与设计学院副教授
徐 彬 陕西服装艺术职业学院副教授
常利群 陕西服装艺术职业学院副教授
段 婷 江西服装职业技术学院时装设计学院副院长，副教授
江西省纺织工业协会服装设计师专业委员会副主任
闵 悦 江西服装职业技术学院服装工程学院副院长，副教授
郑 军 山东服装职业技术学院副教授
古丽苏木·买买提 新疆服装设计师协会常务理事
李启明 浙江省宁波市服装协会副会长
杉杉集团有限公司副总裁
张明杰 雅戈尔西服厂总经理
梁 平 江西（共青）鸭鸭集团有限公司研究所所长
陈 挥 宁波市服装协会常务理事
宁波培罗成集团有限公司品牌总监
三仁堂品牌顾问机构总经理

序

Preface

随着我国服装产业升级和改革的不断深化,其产业模式开始由制造型向设计开发型转变,由加工型向品牌型转变。文化创新和品牌成为竞争的焦点。现代设计,以创造新的生活方式和满足人的个性需求为目的,或者说是为服务于新的生活方式需求而设计,应是工业、商业、科学和艺术高度一体化的产物。最佳设计不仅仅追求设计出美的和物化形式的东西(服装),而且能表达丰富的物质内容和精神内涵,以设计来改变和创造新的生活。中国纺织工业协会会长杜钰洲先生说:“现代科学技术对当今世界衣着文化影响的总趋势,如果概括为一个词,就是‘求新’。人们要求衣着产业突破一系列传统观念的束缚,开拓新视角,追求新境界,创造新风格,提供新感受”。显然,增强时代的创造力已成为新形势下人才培养的首要目标,快速变化发展的国际国内服装行业对服装专业教育提出了更新、更高的要求。

近年来,全国各服装院校积极探索本专业的教育教学改革,产生了许多新思路、新观念、新理论和新方法,切实提高了专业教学的针对性、先进性、科学性和前瞻性,提高了人才培养的实效性;在探索新形势下服装人才培养模式和教学研究方面进行了很多有益的尝试,取得了一批突破性成果。

本套教材是在国内现有教材的基础上,顺应“当今世界衣着文化影响的总趋势”,依照教育部有关应用型专业的办学要求编写的。本套教材有以下几个方面的特点:

1.本套教材的编写由近百所高等院校服装专业的专家学者和教学一线骨干教师共同完成,汇集了这些院校的教学改革和研究成果;并由一批中国服装界专家及著名设计师作为顾问,对教材体系结构进行了整

体把握和构建,以其可靠的理论质量和丰富的实践经验为教材的专业性和创新性提供保障和支持。

2.本套教材以激发学生的创新意识和观念为出发点,以培养技能型和实用型服装人才为基本目标,在此基础上注重学生创新思维和市场意识的培养。教材的编写力求理论体系科学简明,内容精炼,重点突出,理论和实践有机结合,力求反映服装行业发展的新动向,体现新材料、新工艺、新技术在服装行业中的应用。

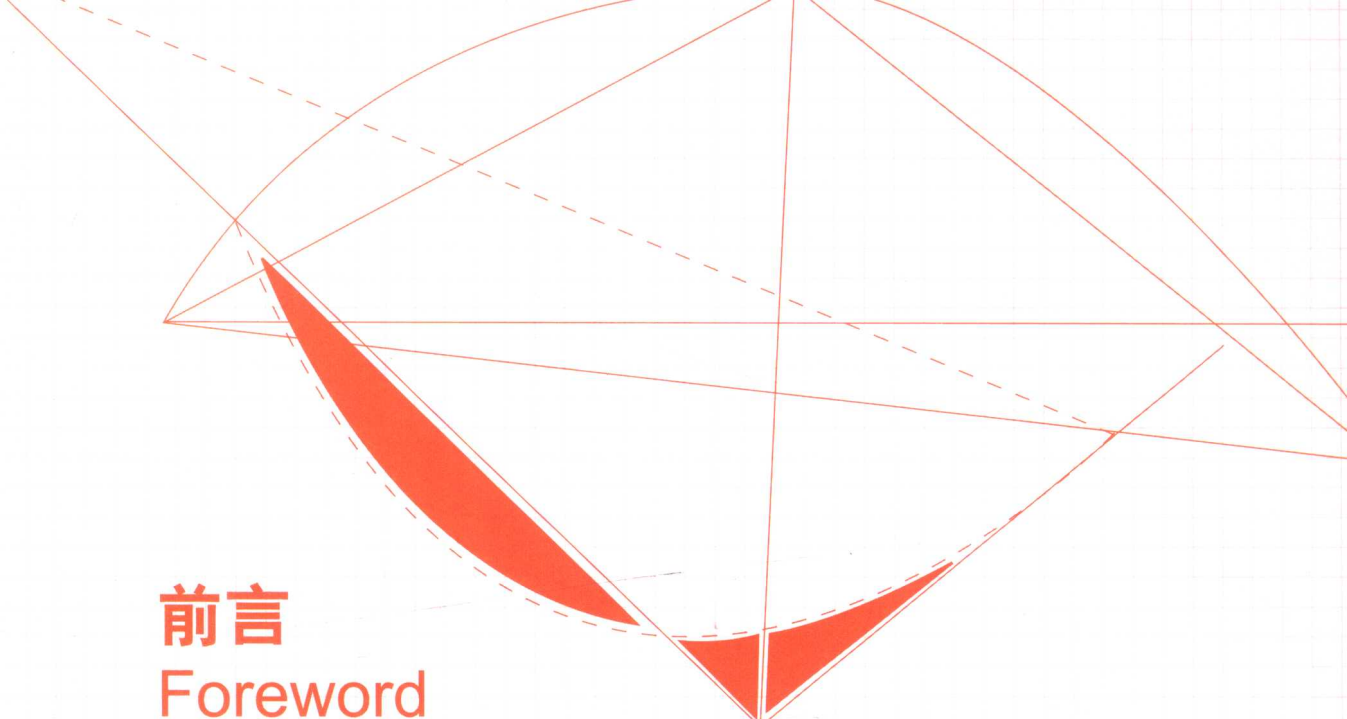
3.本套教材突出了以增强学生职业能力为中心的教材建设与课程改革的需求。强调了基于工作过程的动手能力培养模式,提升以行为为导向的教学理念,体现了“知识、技能、素质”三位一体的人才教育质量观。

4.在体例上,每章都附有思考题和形式多样的训练作业,力图以工作任务及项目教学为突破口,实现实践技能与理论知识的整合,旨在提高学生的综合素质和职业能力,增强教材的可读性和自主性,培养学生的自学能力。

5.为适应现代服装产业的发展需求,拓宽了服装专业教材范畴,新增了经济学、市场学方面的教材,这也是国内服装专业课程开发和研究的新成果。

本套教材有利于服装专业教师创造性地组织教学,“让创造性的教学带动创造性的学习,培养创造型人才”。本套教材适合高等院校服装设计、服装工程及服装设计与表演等专业使用,又可作为高职高专院校相关专业教材,还可作为服装类职业培训教材以及服装专业从业人员和爱好者的自学参考书。热忱欢迎服装专业师生和服装行业人士选用。同时也真诚希望广大读者对本套教材的不当之处提出宝贵意见。

何晓玲

前言

Foreword

服饰是一个国家的文化表征,体现着一个国家的文化发展水平。服装设计集艺术、工程、销售于一体,并不是单纯的艺术教育,因而对服装设计人员的知识技能提出了很高的要求。为适应当前高校服装专业的教学,培养专业设计人才,我们加大力度进行课程整合,抛开了传统的知识体系,以职业岗位活动为依据设计项目与任务。课程内容保持了职业活动的特殊性,打破了知识体系的完整性。只有在项目任务完成之后,才将活动过程中的知识进行系统梳理,得到相对完整的系统知识和定量理论。

本教材是编者近几年来研究与教学实践的总结,力求从视觉语言角度进行构成训练。成果导向工作和学习过程设计成为项目教学法的主要特征之一;另一个特征就是学习的跨学科性,即所运用的知识、解决方案以及学习结果涉及多个专业领域。相对传统的教学而言,项目教学具有以下突出特征:学生自主负责实施完整的设计方案;学习的最终目的在于完成具有实际利用价值的成果与技能;为了完成作品,学生要把不同专业领域的知识结合起来。教材的整体编排体现了高等教育课程改革的精华理念,做了一些创新性的探索,并取得了良好的应用效果。

我国的服装业目前正由大众品牌阶段向设计品牌时代过渡,正力图实现从世界服装生产大国向世界服装设计强国的转变。创国际品牌、提高产品附加值有赖于我国服装业的整体发展水平、设计研发能力等的提高,需要深厚的人文底蕴和历史积淀,更需要大量高素质的专门人才。按照行业的发展与学科建设的需要来培养人才,是我们一直追求的目标。本教材力求使学生能从服装设计的基础理论与基本方法入手,逐步深入设计实践,同时也希望对从事服装设计的专业人员有一定的参考价值。

本教材由钱晓农、张弘弢主编,李宏艳、郎华梅担任副主编,黄萍、徐冰莹参与编写。全书共分八章,其中第一章、第二章、第四章由张弘弢编写;第三章由李宏艳编写;第五章、第六章由郎华梅编写;第八章由黄萍编写;第七章由徐冰莹编写。全书由大连工业大学服装学院钱晓农教授统稿。

本教材在编写过程中引用和参阅了国内外相关典籍,有些图片囿于时间、人力、物力原因未能一一注明出处及作者,在此向这些作者表达最诚挚的谢意。因编者水平有限,书中难免会有不妥之处,恳请同仁、专家及广大读者批评指正。

编者

目录 Contents

第一章

服装与服装设计概述 / 008

- 第一节 服装的内涵 / 010
- 第二节 服装设计的基本知识 / 014
- 第三节 服装设计的内涵 / 018
- 第四节 服装设计师的素质和工作 / 020

第二章

服装的造型设计 / 022

- 第一节 服装造型要素与形态 / 024
- 第二节 形式美法则与服装 / 028
- 第三节 视错及其应用 / 034
- 第四节 服装廓形设计 / 036
- 第五节 服装的设计思维与设计方法 / 040
- 第六节 服装造型方法 / 044

第三章

服装面料与色彩 / 048

- 第一节 服装面料的性能及风格 / 050
- 第二节 色彩的基本知识 / 057
- 第三节 色彩的审美特征 / 059
- 第四节 服饰图案 / 063
- 第五节 流行色预测 / 065

第四章

服装的细节设计 / 070

- 第一节 服装细节设计的视点与方法 / 072
- 第二节 服装细节设计中造型要素的运用 / 073
- 第三节 服装细节设计中零部件的设计 / 077

第五章

服装分类设计 / 090

- 第一节 服装分类设计概述 / 092
- 第二节 服装分类的方法 / 092
- 第三节 常见服装的分类设计 / 094

第六章

服装的风格设计 / 102

- 第一节 服装风格的内涵 / 104
- 第二节 服装风格的划分 / 104
- 第三节 服装风格的实现 / 107

第七章

服装设计的程序 / 110

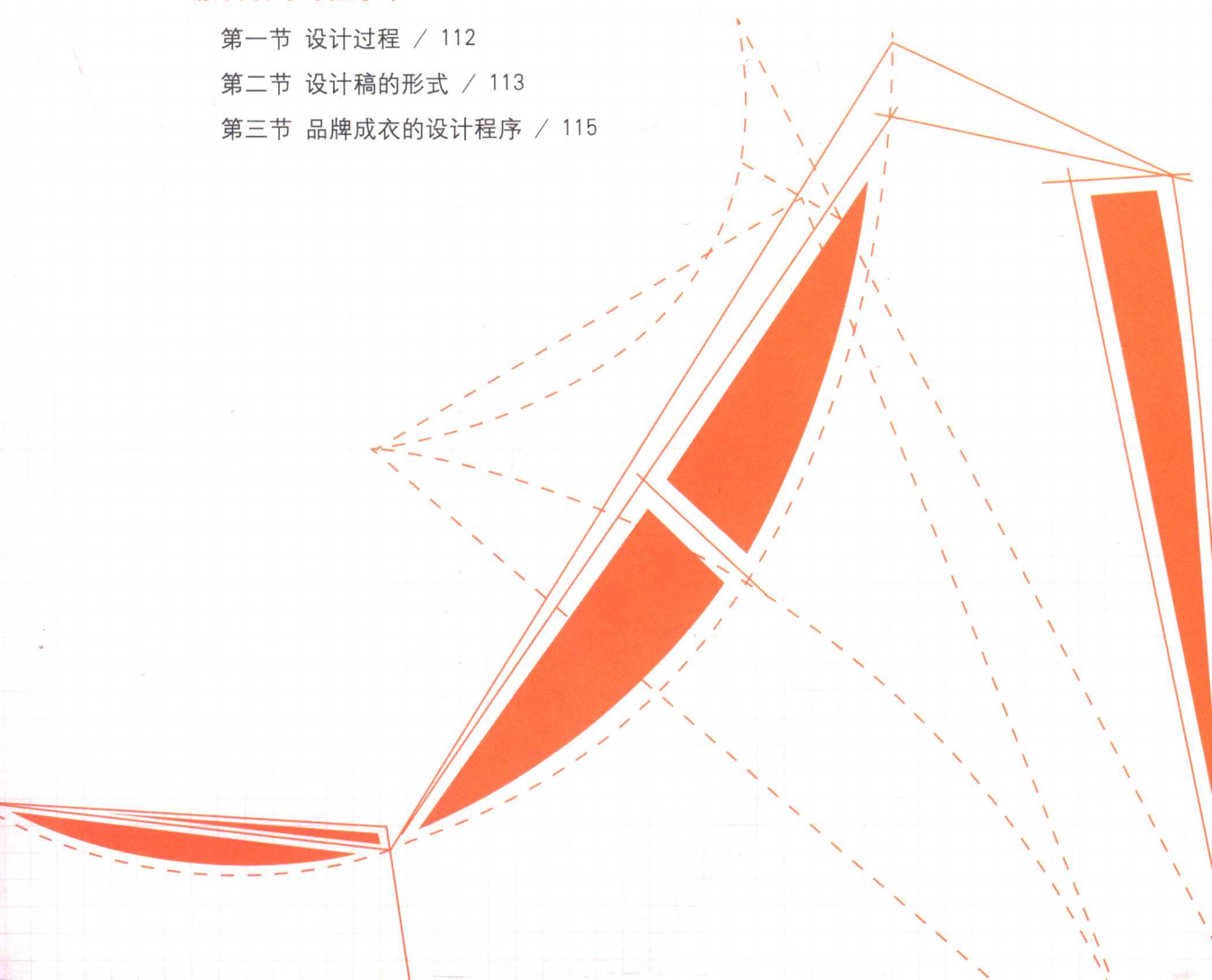
- 第一节 设计过程 / 112
- 第二节 设计稿的形式 / 113
- 第三节 品牌成衣的设计程序 / 115

第八章

系列服装设计 / 120

- 第一节 系列服装的设计条件 / 122
- 第二节 系列服装的设计形式 / 123
- 第三节 系列服装的设计思路与步骤 / 126

参考文献 / 128

★ 知识目标

掌握服装、服装设计的基本概念、基本知识和设计的内容。

★ 能力目标

充分认识设计师应具备的素质，并按照设计师的条件和标准进行设计能力的培养。

第一章

服装与服装设计概述

第一节

服装的内涵

服装是人类生活最基本的需求之一,它在整个社会精神生活和物质生活中占有重要的地位。从人类学的观点来看,服装以其特有的功能而成为人类生活的必需品。从美学观点来看,服装是人体着装后的一种状态,它通过人的气质、形体、肤色与服装的色彩、款式、材料的质感组成和谐美感,达到包装、美化人体的目的。从文化学的观点来看,服装承载的物质文化和体现的精神文化构成了服装文化,属于大众文化范畴,人们对服装的选择也体现了其自身的文化素质与修养。

一、服装起源概述

关于服装起源,由于研究者的立场和出发点不同,得出的结论也不相同。可从不同的角度去理解和看待这一问题,归结起来具有代表性的起源说有:保护说、遮羞说和装饰说。

① 保护说

这种说法从生理的角度出发,认为人类在自然环境中生存,为了抵御自然界中存在的危害人类的因素,诸如风霜雨雪的袭扰、昆虫鸟兽的侵扰以及人类相互间的争斗损伤,需要用东西遮身护体、御寒防害、适应气候和环境的变化,实现自身生理保护的目。人类起初是用树叶、树皮、兽皮、羽毛等,后来渐渐被纤维代替,产生了服装。服装成为人类对抗和适应自然、防护和保护自我的产物,这是服装最基本也是最原始的起源。

② 遮羞说

遮羞说认为服装起源于人类的道德感和性羞耻,来源于宗教和社会礼教。在《圣经旧约全书》第一篇《创世纪》中,亚当和夏娃的故事说明了服装遮羞说的含义,“上帝创造了人类,又用亚当的一根肋骨创造了夏娃,亚当和夏娃起初是无忧无虑的赤身裸体地生活在伊甸园中,由于蛇的引诱,他们偷吃了善恶果,懂得了善恶、真假和羞耻,于是用无花果的叶子遮羞。上帝知道后将他们赶出伊甸园,这才有了人类。”人类两性的生理差别造成了羞耻感,因而服装来源于人类要求遮羞的心理。事实上,在现代社会,这种服装起源说似乎很容易被接受,但是来自考古学和社会心理学的研究都证明了这种遮羞说作为服装起源的理由是不正确的,而且对于人类应该遮哪个部位,不同文化背景和不同种族有着不同的看法,因此可以说遮羞不是服装产生的原因,而是服装产生的一种结果。

③ 装饰说

装饰说认为服装的起源来自于人类的爱美本能和创造地表现自己的心理冲动,其中包括护符说、象征说、性差说和审美说。

(1) 护符说

原始生产力在伟大的自然界面前显得非常落后,以至于人们想借助神奇的精神力量与之对抗,并把精神分离于肉体而独立存在,即灵魂。他们寄希望于灵魂,并且认为灵魂有善恶之分,善灵可以给人类带来幸福和欢乐;恶灵则会给人类带来疾病

和灾难。因此原始人用绳子把一些特定物,如贝壳、石头、兽齿、果核等自然界的東西戴于身上,以示保佑和辟邪,他们相信这些戴在身上的护身符具有无形的超自然力量,人类因此可以得到保护,这种自然崇拜和图腾信仰逐渐演化成为某种饰品饰于人体之上(图1-1)。

(2) 性差说

性差说认为人类之所以要用衣物来装饰自己,是为了吸引异性的注意和好感。格罗塞在《艺术的起源》中说:“原始人类的身体遮护首先而且重要的不是一种衣着,而是一种装饰品,为了表彰自己以吸引异性的注意并得到喜爱。”性差说认为吸引异性的目的是服装产生的真正动机和首要原因。

(3) 象征说

象征说认为最初佩挂在人身上的物体是作为某种象征出现的,原始社会中的族长或酋长、勇士、强者为了显示自己的权威和力量,将一些颜色鲜艳、形态醒目或特别稀有的物体,如动物羽毛、猛兽牙齿等装饰在自己身上。印第安人颈后插一根装饰羽毛,皮靴跟拖一条狼尾,不是为了美观而是为了显示其较高的地位;原始土著民族的文身、疤痕和毁伤肢体等都有标志年龄和社会地位的作用。

(4) 审美说

服装起源中的审美说是一种比较普遍的说法,

审美说认为服装起源于美化自我的愿望,是人类追求美的体现。科学家通过实验验证了人类甚至一些比较高等的动物都有一种属于本能范畴的、对明显美的事物的好感上升到自觉的审美意识。在漫长的进化中,随着人类智慧和能力的进步,审美能力也在逐渐提高,这种动机不仅有可信的事实依据,而且贴合人意,是较普遍的说法。

二、服装的含义

服装的概念可以从广义和狭义两个范畴来理解。广义上的服装是指附着于人体之上可见的物体,也就是穿着于人体之上的物品总和,包含衣、帽、鞋、袜和其他装束,广义上的服装在材料上不限于纺织物,一切与人体相联系的物质形态都属于服装的概念范畴,是服装的组成部分。从广义上定义服装概念,可以拓宽我们的思路,使我们突破传统观念的束缚,尝试从新造型、新材料或新的搭配方式上探索并创造服装的新形式,使服装设计的范围更为广阔(图1-2)。

与服装相关的概念还有衣服、被服、服饰(图1-3)、成衣(图1-4)、时装(图1-5)、装束等。相对而言,“服装”一词更具有概括性,更常用。

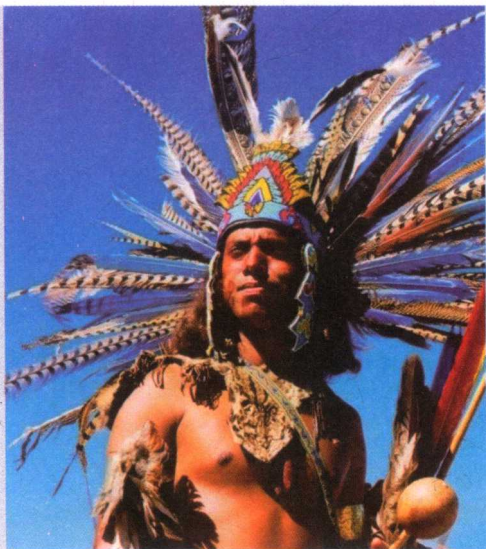

图1-1 印第安人的头饰品

图1-2 广义上的服装概念能拓展设计思维

图1-3 服饰是服装与饰品的合理配搭

图1-4 大众成衣

三、服装的构成要素

影响服装构成的因素很多,这儿我们只分析服装的物态构成要素。

① 服装的物态构成要素

要解决服装设计的基本问题,首先要了解构成服装的要素,特别是基本要素,并且理清它们之间的关系。影响服装面貌的原因很多,人、历史、宗教、法律、道德、地域、文化、经济等物质的和精神的的东西都可以使服装产生变化,但服装的物态构成要素仅有三点——设计、材料和制作,也可以称为服装的核心构成要素。

(1) 设计

设计是服装产生的第一步,它限定了服装材料的选择和服装的制作手段。没有设计环节,服装是不确定的。服装设计包括两部分内容:服装造型设计和服装色彩设计。服装造型设计构成服装廓形和细节款式,为服装材质的选择和制作工艺提供依据;服装色彩设计体现服装的色彩面貌,为服装材质的表面肌

图1-5 服装的时尚性、时代性