

服装设计基础： 点线面与形式语言

陈静◎编著

Fundamentals of fashion design:
dot, line, plane and pattern language

国家一级出版社

中国纺织出版社

全国百佳图书出版单位

服装设计基础： 点线面与形式语言

陈静◎编著

FUZHUANG SHEJI JICHU：
DIAN XIAN MIAN YU XINGSHI YUYAN

 中国纺织出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

服装设计基础：点线面与形式语言 / 陈静编著 . -- 北京：
中国纺织出版社，2019.1

ISBN 978-7-5180-4933-2

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 (2018) 第 078562 号

策划编辑：魏 萌 责任编辑：杨 勇 责任校对：楼旭红
责任印制：王艳丽

中国纺织出版社出版发行

地址：北京市朝阳区百子湾东里 A407 号楼 邮政编码：100124

销售电话：010-67004422 传真：010-87155801

<http://www.c-textilep.com>

E-mail: faxing@c-textilep.com

中国纺织出版社天猫旗舰店

官方微博 <http://weibo.com/2119887771>

北京玺诚印务有限公司印刷 各地新华书店经销

2019 年 1 月第 1 版第 1 次印刷

开本：787×1092 1/16 印张：10.5

字数：150 千字 定价：58.00 元

凡购本书，如有缺页、倒页、脱页，由本社图书营销中心调换

导言

服装构成是指对服装的诸要素，如形状、大小、质感、色彩等在二维空间中的组织和研究。服装的造型是三维的状态，但是我们最初的构思都会以二维的方式来呈现。

一个设计良好的造型，不仅在构成原理的应用上具有创造性，而且理念表达清晰。对于一个服装初学者来说，构成原理的应用往往难以辨认，因为服装是一个集历史、文化、功能、技术为一体的复杂综合体。

正是基于以上的两点，本书围绕形式元素及其服装设计实践组织教学内容，其目的未必落脚于解决实际的设计问题，而是鼓励学生将注意力集中在视觉形式的特定方面，找出隐藏在服装设计背后的支配性力量及其普遍性意义。

与此同时，通过一系列练习来开发和提高学生的感知力，鼓励学生观察造型元素和结构，关注尺度和比例。鼓励用接触和感觉来理解构成元素及其构成原理。

因此，本书有以下特征：

(1) 概念性知识的阐述：本书避免为学生准备一套固定现成的视觉公式和形式表达的方法，它将通过一系列作品的构成技巧分析，达到对形式语言规则的理解。

(2) 理论与案例结合：书中配有大量的图片，以图示和文字相结合的方式进行解读。这一方面避免了单调说教式表述；另一方面，这种方式也符合视觉思维的需要，有利于培养学生运用视觉思维展开分析的习惯。也正是基于这一原因，图示与文字的范围不仅包括对设计结果的评述，也涉及思维过程的解释。

(3) 课题训练的设定：本书的课题训练是根据服装专业的特点而设计，学生在现阶段的练习结果和创意，能够在将来的服装设计课程中得到进一步发展和完善，以实现学习的连贯性和持续性。

理解设计的含义就是理解元素的造型与内容的传达，并且认识到设计也是注解，是主张，是观点和社会责任感。设计不仅仅意味着组合、排列和编辑：它是要提升价值和含义，要阐明，要简化，要澄清，要修改，要突出，要改编，要说服，甚至可能要愉悦。

设计既是一个动词，也是一个名词，是开始，也是结束。是想象的过程，也是想象的产物。

保罗·兰德（Paul Rand）

原文来自《设计，造型和混乱》

目录

1 / **点**
第 009 页

2 / **线**
第 019 页

3 / **面**
第 035 页

4 / **肌理**
第 053 页

5 / **比例**
第 077 页

6 / **平衡**
第 093 页

7 / **节奏**
第 113 页

8 / **层次**
第 129 页

9 / **整体**
第 149 页

参考文献

第 166 页

致谢

第 167 页

玛丽马克 (Marimekko) 2011

点类似音乐上一声短促的鼓点或三角铁声。或者说，类似自然中啄木鸟断断续续的啄木声。

——康定斯基

点

学习目的

- / 认识点的不同类型及情感特征
- / 探索点的不同构成形式，培养表现技能
- / 理解点与服装主题的关系，培养表达能力

学习方法

- / 研究：搜集自己感兴趣的服装设计作品，分析其构成形式
- / 练习：内部形态与外部形态练习
- / 讨论：与其他同学分享制作过程和结果

学习内容

- / 点的基本概念
- / 点与服装设计的关系
- / 点的类别与属性
- / 点的构成形式分析
- / 设计心得与提示
- / 延伸性阅读
- / 课题训练

本章研究的点不仅仅是指某个具体的图形，还包括不同形状的点及其构成形式所带给人的不同视觉体验和原因。

点是最小的构成元素

点的视觉特征是细小。因此，人们通常会忽视点的轮廓造型，认为点就是圆的。其实在日常生活中，各种各样的点的形态随处可见，如星星、沙粒、漫天的雪花和水珠等。

1.1 点与服装设计

点虽然是最小的视觉元素，但也不可忽视。它可以成为画龙点睛之笔，也可以导致设计的失败。这一切取决于点的位置、数量、大小、形状以及排列方式。即使是相同的主题，也会因为造型上的微妙差异而产生截然不同的视觉效果。例如，迪奥的豹纹充满野性和戏剧化，华伦天奴的豹纹则优雅而高贵。

克里斯汀·迪奥 (Christian Dior)

华伦天奴 (Valentino) 2014 春夏高级定制

1.1.1 点的位置

当一个点进入一个空间，这个点即与这个空间建立了关系，点与周围空间的比例是设计应该考虑的最重要的部分，然后是它与空间边缘的位置关系。

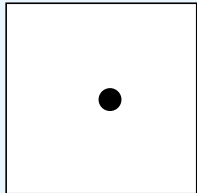
一个点从中心位置打破空间，会表现的无足轻重且让人产生一种内部的平衡感，但如果被放置于偏离中心的位置，将会在空间中产生引人注目的效果。点放置于中心的位置，是安定的、舒适的、静态的，但它支配了它周围的空间，随着这个点偏离中心移动，支配关系发生了转变——点所在的背景空间突显了出来，并产生了张力（见下图）。

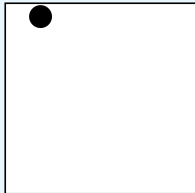
德赖斯·范诺顿
(Dries van Noten) 2013 秋冬

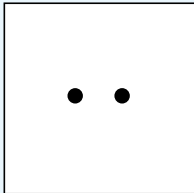
雨果·波士
(Hugo Boss) 2014

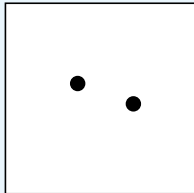
平衡、单调

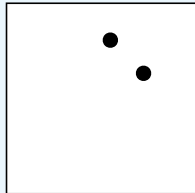
由于失衡更有动感

对称

平衡

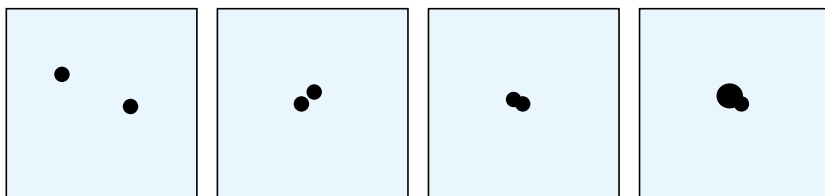
动感

乔治·阿玛尼
(Giorgio Armani)

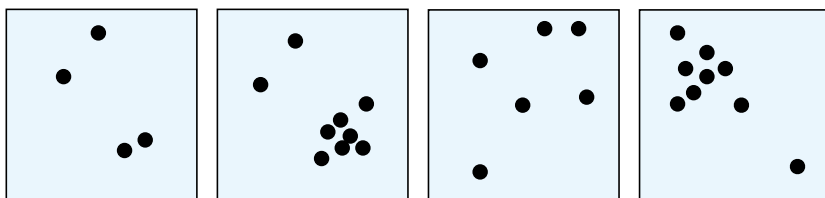
在一个空间中引入两个点，将会把观众原先对空间关系的注意力转移到对这两个点的相互作用上。当两个点彼此靠近，它们之间的张力随之增加。当这个空间为零的时候，空间的存在将比点本身更为重要，甚至比任何其他的空间间隔都更为重要。当这两个点重叠，尤其是当它们大小不同的时候，它们之间因距离接近而产生的张力将得到一定程度的释放。然而，随即也产生了新的张力——因为其中一个点看起来位于前景的位置，而另一个点看起来则是位于背景的位置，导致了平面被分为两个格局的情况，平面图形以及三维深度的出现。

点与点之间的距离越近，对其独有的特征感就越强烈；点与点之间的距离越远，点与点之间产生的结构感就越突出。

1.1.2 点的数量

然而在两个点的空间中，加入其他的点，将会削弱眼睛对点的特征的注意，而增强了对点之间相互关系的关注，因而使人产生对结构或含义的思考。这些点距离有多远？每个点与其他点等距吗？它们是什么结构，这个结构形成了什么样的外部形状？这个形状表示什么意思？

(a)

(b)

川久保玲

不同的点分布及大小产生不同的视觉效果，(a)点的大小较为平均，给人感觉松散，细小。(b)点的大小对比强烈，会引导人的视线从大到小的来回运动，从而给人感觉更有活力，更富有动感

1.2 构成形式分析

通过不同的质地、比例、位置、数量及与周围环境的变化，点表现出不同的形态，可以赋予服装各种不同的性格特征。

玛丽马克 2014 春夏

* 元素选择

三个口袋形成三个不规则图形。

* 排列方式

点的数量虽然不多，但是因为别致的位置设计和色彩的应用，有效地激活了整个沉闷的黑色空间，成为视觉的焦点。

玛丽马克 2013 秋冬

* 元素选择

简化的水滴形，具有童趣。

* 排列方式

重叠和局部留白的排列方式，使平面的图形看起来很有空间感。

* 比例变化

图形比真实的水滴要大得多。这个尺度使人们能清楚地看到图形轮廓，并形成一定的视觉张力。

* 色彩层次

色彩的变化增加了视觉上的层次感。虽然图形很简单，但是色彩和排列的处理方式，让人们在视觉上仍然觉得很丰富。

左上图：

* 元素选择

狼牙状，大小不同的铆钉，与面料上的暗纹相互呼应。

* 排列方式

按一定的规律，大小错落的排列，适当的间距，视线的方向在直与斜之间游离不定。

* 形式语言

小巧光洁的铆钉与白色暗纹布，既相互对比又相互衬托，改变了朋克元素的造型风格。

右上图的服装是较为典型的朋克风格，其主要特点是在衣服上打方钉或锥形钉。金属感很强的服饰搭配和重金属摇滚“快、猛”的音乐风格“不谋而合”。这也是20世纪70年代早期摇滚乐队服饰的风格。

左下图：

* 元素选择

本色与深色的小绒球。

* 排列方式

井然有序的规则排列。

* 形式语言

柔软可爱的小绒球原本是较为女性化的装饰手段，但是重复排列所具有的力量感和斜线的速度感，弱化了这种材料的女性化特征。

周翔宇 2014 秋冬

玛丽马克

伊夫·圣·洛朗 (Yves Saint Laurent) 玛百莉 (Mulberry) 2014
1992 秋冬

想一想：

- 在以下的波点设计中，设计师是如何确定点的大小、位置和排列方式？有什么样的表现效果？
- 如果改变点的大小、位置或排列方式，整个设计会有什么变化？

1.3 设计心得与提示

点可以成为设计的要点，也可以成为主体的陪衬。这取决于整体的需要，有的款式需要安静含蓄的点，有的款式则需要张扬夺目的点，设计的时候一定要从服装的整体来考虑点的大小、数量与位置。

1.3.1 作为视觉中心的焦点

可以形成明确的层次关系，在设计时要注意点的数量、位置，它与背景及其他元素之间的对比与协调。如果处理不当，会给人突兀或主体不够突出的感受（见下图）。

大卫·科马 (David koma) 2013 春夏

通过不同图形的叠加而形成的点，使原来的负空间成为了视觉的焦点。

1.3.2 作为整体的散点

这些小的装饰物虽然不是圆形，但是，出于构成的需要，在判断大体变化、靠近程度、张力和图形间的负空间方面，它们仍然被当作点来对待，就像是平面的、抽象的黑色的点一样（见下图）。

斯特拉·麦卡特尼
(Stella McCartney) 2014 早春

散点排列的密集程度和点的大小都取决于设计师希望单个形态的突出程度。