

设计基础入门丛书

林燕宁 著

服装设计入门

广西美术出版社

林燕宁, 1965 年生于南宁。1988 年毕业于中央工艺美术学院服装设计系, 现为广西艺术学院工艺美术系讲师, 作品曾荣获 '94“兄弟杯”中国国际青年服装设计师大奖赛“国家奖”。

目录

一、服装设计/2

- 1、基础知识/2
- 2、服装设计的基本原理/2
- 3、形式美原理/3
- 4、形式美要素/6
- 5、设计的构思与寻求灵感的途径/9

二、服装设计图/16

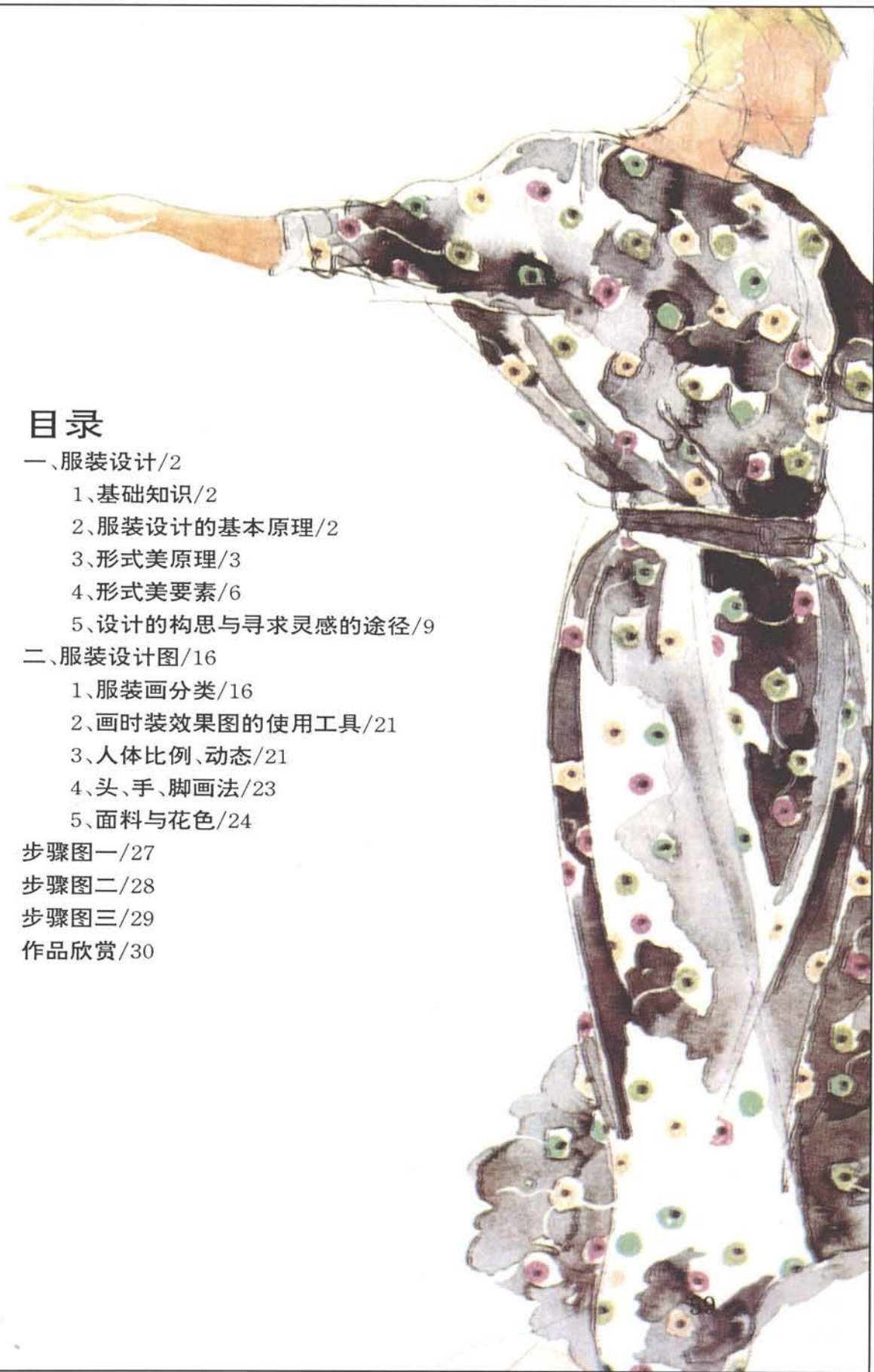
- 1、服装画分类/16
- 2、画时装效果图的使用工具/21
- 3、人体比例、动态/21
- 4、头、手、脚画法/23
- 5、面料与花色/24

步骤图一/27

步骤图二/28

步骤图三/29

作品欣赏/30

一、服装设计

1. 基础知识

最近几年来,在服装设计方面的学习和教育得到了重视,越来越多的朋友希望能了解和熟悉这一门艺术。想学习服装设计的读者无论是出于什么目的(如报考艺术类院校,为自己或为别人设计服装或是作为一种业余爱好等等),都必须掌握一些服装设计的基础知识。

在设计服装前应如何考虑?设计中具体做些什么?这是首要问题。首先,我们要确定需要设计哪一类服装。一般说来,服装设计从设计目的上大体分为两大类:一类是艺术服装设计;另一类是实用服装设计。艺术服装设计是以提高设计师设计水平为目的的设计,通常也被称之为创意性服装设计。这一种服装设计可以表达设计师的意念与追求,是表现设计师的能力与才华、显示设计师标新立异的思想、树立设计师个人形象的手段。在设计这一类服装时,设计者为表现自己的个性与风格,可以将自己的设想不受任何约束地痛痛快快地在设计中自由发挥出来。它不受以应用为目的的限制,也不用在意任何人对此设计的看法,也不受材料和工艺手段的局限,只要是能穿在人体上的设计,都可以是设计师创作的作品。已连续举办了多年的“兄弟杯”国际服装设计师大奖赛中的服装,大多都是以创意性为主的艺术类服装设计。另一种实用服装设计是以让消费者穿用为目的的设计。顾名思义,就是以实用为主,注重于追求应用美。俗话说说的“穿得出街”,这个概念虽有些片面,却也说明了实用服装应用的一个方面,因为实用服装的应用范围很广,包括所有的社会阶层的穿用与不同场合的应用。如晚礼服,在日常生活里不宜穿着,而在特殊场合中却能显示出它特殊的功能;泳装,也只有游泳时才能穿用。因此,在设计这一类实用服装时,必须考虑以下几

个问题:a. 什么季节、什么时间。b. 什么场合、什么环境。c. 什么年龄、什么职业。d. 什么目的。当设计者对以上问题有了明确的方向后,下一步则是对将要设计的服装进行一系列的设想,对服装穿用者提出的规定和要求反复斟酌、多方位构思,丰富其内容。当这种设想、构思在头脑中完成后,就可以自由地设计,并在图纸上表现出来。

2. 服装设计的基本原理

服装设计是一项以服装的适用性、经济性、艺术性、创造性为前提的技艺活动,是技术与艺术的结合。它是以人体穿着为表现形式,以材料(面料)制作为表达手段,将人体与着装艺术融为一体的艺术。因此,构成服装的条件可分为三个方面,①功能。②结构。③美观。功能即是使用功能和舒适功能,结构即服装的造型结构,美观即实用与审美的统一。要想将这三个因素统为一体,恰如其分地表现在服装设计中,必须用多方面手段来解决,在服装结构上的突破就是其中手段之一。我们通常将服装的结构分为整体结构与局部结构。整体结构即服装的外形结构(如图1),是服装外轮廓线形成的型体,是服装大效果的体现,是服装风格的主题之一,是服装款式变化的关键,对服装的外观美起着决定性的作用。通常在不影响其功能的基础上可以通过调节服装的肩宽、三围、裤脚或裙摆而形成风格各异的造型效果。但光有外形的设计而没有局部的结构变化,往往会显得空洞而呆板。局部结构即是服装的领、袖、口袋、腰部、省位等部位的变化(如图2)。局部结构变化一定要在整体造型的基础上进行,才能使整体更加协调统一。局部结构变化的方法非常多,有时甚至于一个扣子或胸花的变化,都对服装的外观有着很直接的影响,但无论是整体或局部的变化,都离不开形式美的基本法则,即统一与变化、比例分

割、对称平衡、韵律、主次以及点线面变化的基本规律。

图1 整体结构

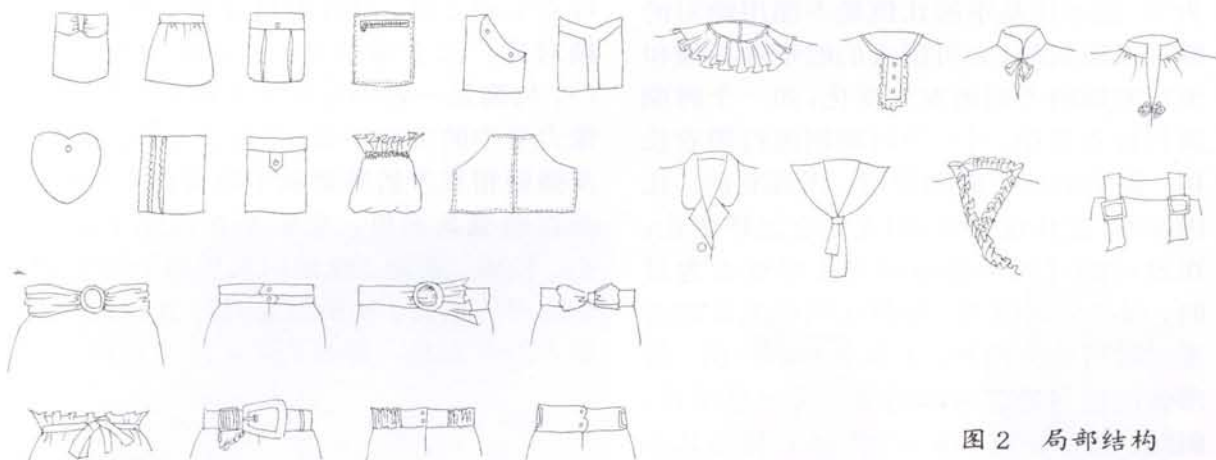

图2 局部结构

3. 形式美原理

①变化与统一

变化与统一是形式美的基本法则,也是比例、平衡、韵律等形式法则的集中概括,是服装设计中最基本、最重要的原理之一。统一和变化,两个因素并置一处,其间相异较少,便成为统一。变化则是与统一相对而言。两者互相对立,相辅相成,缺一不可。绝对的统一则显得单调而呆板,有了变化,才会产生生动活泼的效果。而过份的变化则是杂乱而无秩序感的。因此,在一件设计作品中需要多种形式,多

种变化,在多种形式变化中求统一。初学服装设计的人,最常出现的毛病就是杂乱无章,设计者一心想丰富自己的设计作品,往往不加选择地把花边、图案、扣子、蝴蝶结以及各部位的变化手段和装饰手段一起用上,其效果恰得其反。这种缺乏统一、配合不合理的设计,会显得既繁琐又俗气,破坏了整体效果。而一个优秀的服装设计师在设计服装时都会给自己确立一个主题,然后围绕这一主题思想进行设计和构思,巧妙地运用统一与变化这一基本原理,做到“恰到好处,点到为止”,

而决不会有多余的东西出现。(图 3、4)

②比例

比例就是表示同类数量的倍数关系,在比较时有对比之感,是尺寸之间的关系。无论是建筑还是工业设计,只要涉及到外观美,都无一不包涵有一定的比例关系。美的造型必须具备合适的比例,不然就会失去谐调、失去统一。服装款式的变化必须合理地安排各部分尺寸与大小面积的相互关系:如肩部、胸围、腰围、臀围的比例或服装中的领、袖、口袋的大小、长短比例和面料的图案面积等等,这样就可以组成造型各异的服装。另一个方面,服装的比例一定要与穿衣人的身体相吻合,因为所有的穿衣人并非都具备时装模特般标准的体型。如果比例分割不好,就不能弥补着衣人的体型缺陷,就不能称之为美。艺术作品中的比例是不能用绝对的数字去衡量的,它可因人们的审美习惯和流行时期的不同而发生变化,如一个时期流行长衣短裙,另一个时期则流行短衣长裙。服装的流行周期很短,因此它的“比例标准”变化也很快,但无论它怎样变化,在设计的过程中都应以美化穿着者为目的,保持住比例美。服装比例作为比较去考虑时可分为两种:①被分割的比例。是形体的边与边之间的引线,可以是平行、斜线、垂直分割,将一个形体划分为几小块,由轮廓线来控制造型。是服装设计的结构线(图 5)。②被分配的比例:就是对

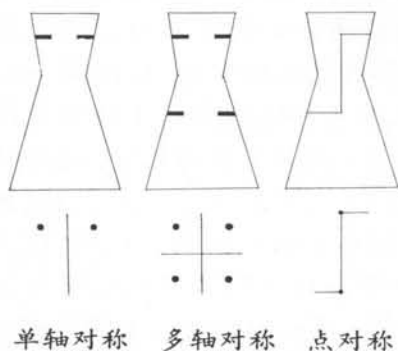

图 7

比例来说应该怎样分配、达到怎样的变化以及分配的自由程度,是整体与局部的关系。如花边的多少、扣子的大小、密度如何等等。服装的比例是时装设计中的重要形式,它既能划分部位,起间隔作用,又能起到服装款式构成以及点缀的作用。

③平衡

平衡是指对立的各方面在数量上或质量上相等或相抵后呈现的一种静止状态,是计量上平均分量的基础。在造型艺术中,平衡是从精神上 and 视觉上能判断得到的,它具有稳定的视觉感受,它能让观赏者享受安定、舒适、恬静的美感,是造型艺术中形式美的法则之一。通常平衡是以对称、均衡两种形式出现(图 6)。对称形是在数量上和质量上完全平均,感觉安定,具有严肃、朴素、庄重等感情特征,但却有生硬之感。对称形可分为三种:①单轴对称。②多轴对称。③点的对称(图 7)。均衡是一种不对称的平衡,它的原理像力学中的力矩平衡,是在大小和长短以及强弱相互矛盾等要素中取得稳定感的。而在造型艺术里,它则是在视觉上的大小、轻重、明暗、疏密以及质感上的对比中取得均衡感。均衡型比对称型活跃,它追求静中有动,富有变化,能体现活力。

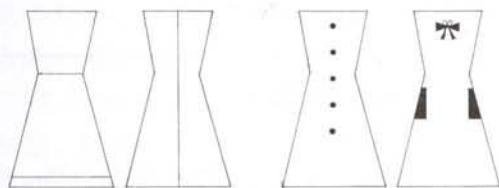

图 5 被分割比例 被分配比例

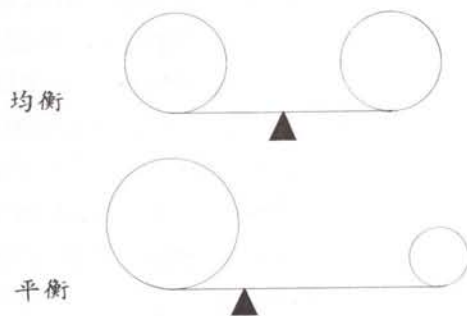

图 6 平衡

④旋律（韵律）

韵律即节奏，是客观事物运动的重要属性，是一种时间上连续与间隔所产生的感觉，是一种有秩序的、不断反复的运动形式，是自然界与社会统一而又富于变化的精灵。节奏是时间的艺术。音乐中强烈明快的乐曲，往往节奏较快；柔和优雅的乐曲，往往节奏较慢。随着音乐的不同节奏变化，可以体现乐曲的不同感情；绘画中则以一种相同或相似的形式按一定的规律交替出现而构成的运动的形式因素或色彩因素。节奏是展现形式美的又一种形式。节奏的存在伴随着动的变化，节奏的动感可以将人的目光从这一点移动到另一点。无论怎样说，动态的物体永远都比静态的物体更吸引人。跳跃的节奏不仅可以引诱人的目光，而且可以产生一种生

动、活泼而又十分有规律的效果。当形象或色彩进行相同或相近似似的序列重复、交替排列、变化组合、渐次推移时，可表现出服装的节奏美感。（图8）服装的节奏变化可分为：

a. 线的节奏。线的长短、粗细、虚实、疏密、起伏、曲直、纵横、衔接与间断可构成线的节奏。

b. 形的节奏。形的大小、方圆、虚实、内外、连环等形式可构成形的节奏。

c. 色彩的节奏。色彩的浓淡对比、强弱对比、明度对比、纯度对比、冷暖对比、黑白层次等的变化可构成色彩的节奏。（图9）

总而言之，服装的节奏只有与穿着者有机地契合时，才能充分地展现服装的珠联璧合之美感。

图8

冯晓 作

图9

李天涌 作

⑤ 主次部分

在任何一件艺术作品中,所表现的内容有主要部分(主角)与次要部分(配角)之分,不可能是平等的、面面俱到的。主要部分统率着次要部分的变化,次要部分烘托和陪衬主要部分。在服装设计中,主次是相对而言的,无论是多么漂亮的衣服,最终都是要穿在人体上,为穿着者服务。成功的服装设计应烘托出穿着者的光彩照人之处并掩盖其不足。因此,就此而言,人是主体。然而,就服装本身而言,它相对独立,因而在一件衣服上的设计也有主次关系,它的主要部分可以是图案,也可以是款式或色彩,但不可能所有的内容表现的分量都是相等的,不可以主次不分,否则处理不当,就会造成喧宾夺主,杂乱无章,从而直接影响服装的整体效果。(图 10)

4. 形式美要素

① 线

点线面是任何一门工艺美术设计中形式美的基本要素。而在服装设计中,线是最具表现力的基础因素,用线可以简洁明了地表现服装及人体的结构。每一根线都可以有长、短、粗细、流畅、滞涩、曲直的变化。线的用笔及技巧不同,可塑造出方向性、面料质地感等等,粗壮的线条强烈而厚重,纤细的线条灵敏、优美。因此,我们可以说,线富有表情,是心灵的轨迹,是我们能看到的物体的最直接最具体的感受。(图 11-13)

服装设计的造型结构都是由不同物质的线条组合而成。水平线条具有均衡感,安静、平和;垂直的线,具有力量、上升或下降之感;倾斜的线,具有动感和轻快感;直线简洁、有力度;曲线优美、具有流动性。线在使用时可以千变万化,运用这些不同性质的线可以表现不同的时装造型。这就要求我们在画设计图稿时必须反复推敲每一根线具有的造型意义,力图不让画面上出现毫无意义的多余的线。

陈庆勋 作

图 10

图 11

图 12

图 13

②点

点是造型设计中最小的元素。点在服装设计造型中，属于装饰性的、最醒目的目标。如纽扣、胸花、蝴蝶结以及小而精致的刺绣等。因此，在服装设计中，点具有吸引视线的作用。当几个大小相同的点排列出现时，我们看到的是一条不连贯的线；当几个点从大到小并列排列时，我们的视线则由大点移至小点，从而产生一种近大远小的距离感和空间感；而当众多的点聚汇排列到一起时，则有了面和形的感受，这就是点的构成原理。根据这一原理，在运用到服装设计时，则可精心构思、巧妙安排，运用点的大小变化、位置变化，以及它的连续、重叠、规则与不规则的组

合排列，真正使点在时装设计中发挥出它微小而又极为重要的作用。（图 14）

③面

面是线的移动轨迹，众多的点和点的扩大可形成面，线粗了和密集的排列也可形成面。在服装造型意义上，面是服装的主体，是最具量感的元素。面可分为有机形、规则形和不规则形（偶然形）。规则形主要是几何形，有明快、秩序的特点；正方形给人以重量、工整之感；菱形有一种力量的动感；圆形给人以丰满、光滑之感；正三角形形体稳定，但却具有刺激感和危机感；有机形自然朴实；不规则形（偶然形）泼辣而大胆，能取得意想不到出奇制胜的艺术效果。（图 15—17）

图 14

图 15

图 16

图 17

5. 设计的构思与寻求灵感的途径

服装设计师所孜孜以求的,是探新索异,不断创新,刻意模仿别人只能步人后尘。要想有优秀的设计,必须不断寻求新的灵感,灵感是来自对生活对事物的细微观察与思考。大凡在艺术上有所成就的设计师,对生活和不断变化的事物都存在着执著的探索和追求精神。服装设计构思是设计过程中必不可少的重要环节,它的最根本的目的在于创作,设计的成功与否取决于设计师创作构思的水平。在此,我归纳几种构思方法与灵感的寻求途径,供大家参考。

① 回归传统

传统的民族文化由于受国家、地区、政治、社会风俗、经济、地理气候、文化传统的影响,往往不受时代总体风格的约束而带有各自民族的特色。中国是文明古国,有数千年的文化遗产和丰富的民间艺术。从古至今,我们的祖先创造了灿烂辉煌的艺术成果,充实了我们的文化宝库,也自然成为我们后一代人极为宝贵和丰富的物质财富和精神财富。因此,我们可以从中借鉴、继承这些优秀的文化遗产的精华。如商周的衣冠穿戴朴实厚重,唐宋

的服饰雍容华贵,明清的装束富丽细腻,加上我国五十六个兄弟民族的服饰文化和五彩斑斓的姐妹艺术,如原始社会的彩陶、商代的青铜、秦俑、盛唐文化、丝绸、织绣、三彩、壁画、建筑、园林、诗词等等,真可谓取不尽,用之不竭。我国的民间艺术,是传统文化的一个枝杈,默默地流传于民间。由于民族习俗、审美心理的差异,造就了不同的文化艺术。如一些流传在民间的极富传奇色彩的神话故事、传说、吉祥物、剪纸、脸谱等等,这些形象造型栩栩如生、绚丽多彩,这些风格迥异、独具特色的民间文化艺术历史悠久、源远流长。(图 18)

有人说,越是民族传统的东西越具世界性。传统的文化为现代设计带来启示。著名法国时装设计师伊夫·圣洛朗的“非洲系列”、“中国风”作品,其款式、面料、色泽、纹样都是受到非洲及东方民族文化的启示而构思创作的。由此可见,这些带有浓郁的乡土色彩气息的精灵结合新潮流的发展,加以整理挖掘,既可以有历史文化的继承,又有创新,都会重新焕发出诱人的光彩,给我们灵感与启迪。

李天涌 作

图 18

②回归自然

古人云：“万物皆备于我。”

大自然风光似锦，雄伟的山峰，奔腾的河流，飞湍的瀑布，温润的山泉，竞放的百花，悠静的森林。原始、优美壮丽的自然景观散发出沁人肺腑的泥土芳香，蕴藏着大自然天赋神奇的自然景色资源，足够我们去发掘、采集，加以物化，用以丰富我们的生活，改善人们久居闹市烦腻刻板的生活，为他们增添芬芳的气息和新鲜

的感觉。自然界某些美好的形象常常使我们无法忘怀，会使你产生要把它们立即捕捉住的强烈愿望。这些带有自然色彩，散发着泥土气息的创作足以令人耳目一新。

大自然哺育了我们，同时也培育了我们的审美情趣，我们要探索大自然，发掘并利用大自然中蕴藏的美，激发我们的创作思维，把人们的生活打扮得更加多姿多彩。(图 19—22)

向日葵 林燕宁 作

图20
图21

曾朝敏 作

曾朝敏 作

图19

图 22(ABCD) 辫结风华 曾朝敏 作

该设计灵感来自姑娘们的发辫、色彩采用大自然泥土的棕褐色,夸张了发辫自然下垂和缠绕,给人一种原始奔放的感觉。

A

B

C

D

③建筑与仿生学

由于气候以及地理环境的不同,使得世界各地的建筑风格各异。就中国而言,有苏州小家碧玉式的园林建筑,西藏气势磅礴的寺庙建筑,京城庄严而富丽堂皇的宫殿以及广西少数民族优雅的竹楼、风雨楼,还有西式教堂、圆明园遗址,现代街市里的雕塑、霓虹灯等等,这些壮观的景象可以陶冶我们的心灵,激发我们的创作灵感。仿生学是近几十年发展起来的一门

边缘科学,它把生物系统具有的功能原理和作用运用于新科技。而我们在此提到的仿生学设计,是从有机的植物、动物外形中寻找启迪与模仿。人类模仿生物进行服装构思的历史悠久。西方18世纪的燕尾服、中国清代的马蹄袖、三四十年代的鸭舌帽、80年代流行的蝙蝠袖、陕北民间的虎头帽等等,可见,服装设计师应善于从生物形态中开拓思路,找到设计灵感,并借以构思和进行创作。(图23)

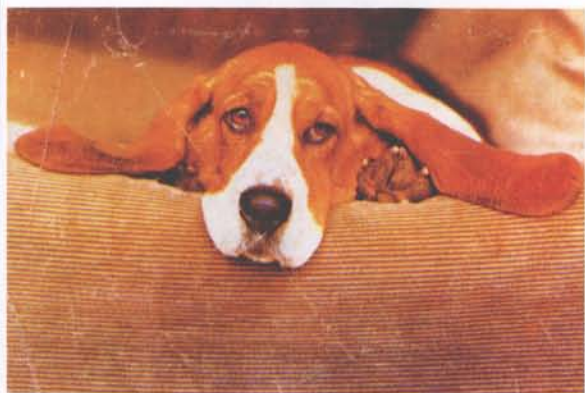

图 23

犬国丽后 曾朝敏 作

这套极富情趣的设计是根据一张狗的照片而设计的,作者将照片中的色彩分离提炼并取其最佳感觉,为灵感体现了动物的特殊情趣,上衣的短毛与裙子长毛充分地显示了狗毛的特殊质地。

④体育与娱乐世界

现代人的生活丰富而有趣,服装设计师也可以从话剧、电影、歌剧、音乐、体育、儿童乐园等方面获得意念启发思维。如不少的儿童服装设计取材于美国迪斯尼乐园或童话故事、卡通形象。这些款式活泼、色彩强烈的趣味性童装,深受儿童喜爱。奥林匹克运动的热潮,也激发了不少服装设计师的创作欲望,近年来也频频出现以此为题材而设计的服装。而像轻音乐、小夜曲之类的音乐,则会令人想到飘逸拖曳的长裙和造型优雅的晚装。强烈的迪斯科音乐,则让人联想美国西部的牛仔,粗犷而朴实。(图 24ABCDE)

⑤信息

信息是设计的命脉。

作为服装设计师,应该经常向同行学习,经常去观看服装表演,欣赏陈列的橱

窗。正如画家们来到美术馆、艺术馆观看同行们的作品,以启发自己的思维,也由此获得设计的信息。当你有幸参加一次国内或国外的服装服饰博览会或时装节回来时,会感到神清气爽,并有可能带回某种新的构思和设计。因此,作为时装设计者,必须密切关注国内外时装界展示的流行信息,收集情报,进行分析、研究,从而产生新的构思,推出新款来满足消费者不断变换追求的流行审美心理,并指导流行与消费。

诚然,设计灵感来源于我们熟悉的生活。服装设计是一种脚踏实地的探索,要设计出新潮的服装,一定要有丰富的想象力、冒险精神和应变能力,力图以新鲜的感觉和智慧,对同样的东西能想出和别人不同的构想来。(图 25—27)

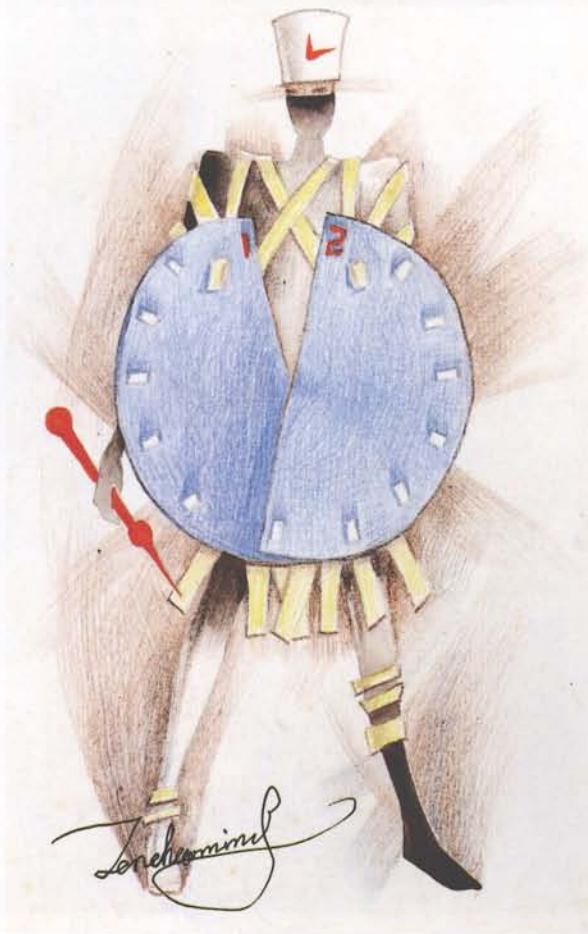

图 24(ABCDE)

未来风——时间隧道 曾朝敏 作

由未来联想到时间、黑白渐变的连身衣,表现了未来的神秘莫测,抽象时间的具象物——钟面成为设计的重点,身上的缠绕物告知了未来错综迷离。

B

C

D

E

图 25

图 26

图 27