

鞋靴美学与技能丛书

鞋靴创意与表现技法
鞋靴造型设计
鞋靴制作工艺

浙江省社会科学界联合会2005年课题研究成果

鞋靴美学与技能丛书

鞋靴造型设计

杨文杰 主编

中国轻工业出版社

鞋靴美学与技能丛书

鞋靴 造型设计

杨文杰 主编
王 薇 杨文杰 顾任飞 编著

ISBN 7-5019-5541-7/TS·32.7

定价: 48.00元

上架建议: 轻工业

中国轻工业出版社

鞋靴美学与技能丛书

造型设计

杨文杰
王 薇

主编
杨文杰

顾任飞 编著

 中国轻工业出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

鞋靴造型设计 / 杨文杰主编. —北京: 中国轻工业出版社, 2006.9

鞋靴美学与技能丛书

ISBN 7-5019-5541-7

I. 鞋... II. 杨... III. 鞋—设计—高等学校—教材
IV. TS943.2

中国版本图书馆CIP数据核字 (2006) 第087338号

责任编辑: 李建华 责任终审: 滕炎福 封面设计: 鞠扬
版式设计: 鞠扬 责任校对: 燕杰 责任监印: 胡兵 张可

出版发行: 中国轻工业出版社 (北京东长安街6号, 邮编: 100740)

印刷: 印刷厂

经销: 各地新华书店

版次: 2006年9月第1版第1次印刷

开本: 787×1092 1/16 印张: 7

字数: 161千字

书号: ISBN 7-5019-5541-7/TS·3217 定价: 38.00元

读者服务部邮购热线电话: 010-65241695 85111729 传真: 85111730

发行电话: 010-85119845 65128898 传真: 85113293

网 址: <http://www.chlip.com.cn>

Email: club@chlip.com.cn

如发现图书残缺请直接与我社读者服务部联系调换

60178K4X101ZBW

前言

中国的制鞋行业过去多是师傅带徒弟，不同的师傅有不同的传授方法，这就使得不同师傅教出来的徒弟，不仅在操作技法上有所不同，对鞋子设计、制作的观念也有很大的差异，这与制鞋业大规模生产的今天，显然是不相符的。

我国制鞋专业全日制教育始于20世纪70年代末，到目前有近20所全日制学校开设制鞋专业，从研究生、大学本科到高职、中职，形成了一个教育层次齐全的教育体系，每年有几千名毕业生。另外，还有许多各种形式的制鞋技术培训班，为制鞋行业培养了大批人才。但是国内制鞋专业教育起步较晚，专业教科书甚至科技书很少，这除了与国内制鞋教育起步较晚有关外，还与原先的教育方式有关，师傅带徒弟不可能一个人带出很多的徒弟。另外，师傅的教授也都是凭经验进行口头传授，培养的是小作坊需要的操作人才。

而现在的制鞋企业规模越来越大，在制作工艺和企业管理等各个方面与原先的小作坊相比都有着巨大的差异。以皮鞋设计为例，原先的皮鞋设计就是“打板”，剪出与鞋楦相符的样板就是设计。至于脚与鞋的关系更是凭经验，根本不讲究什么造型设计，更不要提画什么“效果图”、搞什么“创意设计”了。在皮鞋制作上也如此，按经验、凭眼看，没有什么标准、数据，而现在的制鞋企业分工越来越细，各工序强调相互配合，以实物标样和技术标准为依据。制鞋的设计从原来的“打板”向整体造型、与服饰协调搭配的方向发展。现在的皮鞋款式设计是根据服装的流行趋势和流行色，将鞋、包等作为服饰品进行整体设计。这就要求皮鞋设计师要懂得造型原理，掌握色彩搭配规律，能熟练地绘制鞋靴效果图。而单纯的“打板”，则只能是制鞋诸多操作工种之一。总之，随着制鞋行业的飞速发展，对人才的培养也会不断提出新的要求，需要有一系列与当前制鞋行业人才培养需求相适应的书籍。

根据我国制鞋教育的现状，为了满足培养现代制鞋专业人才的教育需要，在广泛收集资料的基础上，结合多年的教学经验，我们编写了这套丛书。其主旨是为制鞋行业培养具有艺术素养的制鞋专业人才，通过“创意”开拓设计师的思路、通过“造型”构建鞋靴款式、通过“制作”获得完美的产品。改变过去制鞋人才培养只注重技术的思路，强调艺术素养与制鞋技术的结合，使我们培养的制鞋技术人员适应行业发展的需要。编写本套丛书时，虽然主要是针对全日制的高校学生，但也充分考虑到其他教学和制鞋技术人员提高自

身水平的需要。其中一些新观点是首次提出，相信会对制鞋行业的教育有所帮助。

这套丛书共三本，分别是《鞋靴创意与表现技法》、《鞋靴造型设计》和《鞋靴制作》。这套丛书由温州大学鞋靴设计专业的几位教师共同编写，全书由杨文杰任主编。《鞋靴创意与表现技法》的编著以柯思昱、祝忠良、王薇为主，《鞋靴造型设计》的编著以王薇、杨文杰、顾任飞为主，《鞋靴制作》的编著以杨文杰、顾任飞、祝忠良为主。

此套丛书的编写也得到了有关领导和兄弟院校的大力支持和帮助，浙江省社科联还将此套丛书的编写列入“浙江省2005年社会科学界联合会科研项目”的立项。对各界的关心与帮助我们表示衷心的感谢，并希望这套丛书能为制鞋教育贡献微薄的力量，不足之处也希望得到各位同行的指正。

杨文杰

2006年6月

目 录

鞋靴造型设计

第一章 鞋靴造型设计的构成语源.....	1
第一节 鞋靴造型设计的形态构成.....	1
第二节 鞋靴造型设计的色彩构成.....	12
第三节 鞋靴造型设计的材质构成.....	20
第四节 鞋靴造型设计的图案构成.....	27
第二章 鞋靴造型设计的形式与内涵.....	33
第一节 鞋靴造型设计的形式美学.....	33
第二节 鞋靴造型设计的内涵.....	38
第三章 鞋靴造型设计的特征表达.....	42
第一节 设计思维的表达.....	42
第二节 设计语言的表达.....	50
第三节 设计创意的表达.....	53
第四章 鞋靴局部造型设计.....	62
第一节 鞋靴帮面的基本结构.....	62
第二节 鞋靴头部造型.....	68

第三节	鞋鞋底、跟造型设计	71
第四节	鞋靴耳部件造型设计	75
第五章	鞋靴造型装饰设计	78
第一节	鞋靴设计与服饰	78
第二节	鞋靴配饰造型设计	80
第三节	鞋靴造型技术美加工	83
第六章	鞋靴造型设计表现能力的培养	91
第一节	造型设计及手稿练习	91
第二节	意象造型设计及训练	97
第三节	设计师综合素质的培养	102
	参考书目	106

第一章 鞋靴造型设计的构成语源

第一节 鞋靴造型设计的形态构成

艺术设计中提到的形态，是指所绘形象的具体特征。包含了通常我们所说的视觉元素——形状、大小、位置、空间等构成要素。

研究鞋靴造型的形态和创造必然要涉及到构成形态的两方面的知识，即平面构成和立体构成的知识。

一、平面构成的应用

在鞋靴造型中，平面构成手法应用广泛，如帮部件形状，除了要从楦型特点、结构、工艺、套裁等方面考虑，还要从图形的涵义和按某种秩序、法则形成的美的组合构成上来考虑。另外，鞋靴帮面上和外底上用各种装饰工艺做出的图形、图案在其排列组合上也可以应用平面构成来更好地完成。

1. 形的涵义

形是人的视觉对物体轮廓、体量、构造上的一种感知。鞋靴设计师在进行鞋靴形态设计时，就是针对不同类型消费者对某种形态的共性感受去设计、组织形态，以求达到消费者对设计出的鞋靴形态的认同和喜爱。

形从大的方面看有现实形和抽象形两种。

(1) 现实形 是指人们可以从现

图1-1 带有卡通色彩的小童鞋

实世界中寻找出参照物的形，并且很容易感知出形的意义和内容。现实形在鞋靴造型设计中主要应用于童鞋、女鞋和前卫鞋。如带有卡通色彩的小童鞋，如图1-1所示。用超现实主义手法在鞋上模拟实态的前卫鞋，如图1-2所示。

(2) 抽象形 是指人们在现实世界里找不到参照物的形。抽象形一般可以分为几何抽象形、有机抽象形和自由抽象形三种：

①几何抽象形：指几何学意义上的抽象形，如正方形、矩形、梯形、平行四边形、三角形、椭圆形等。几何抽象形运用到许多鞋类中，既可以组合出一种充满情趣的图形，也可以单独使用而产生一种神秘感，如图1-3所示。

②有机抽象形：是介于现实形和几何抽象形之间的一种抽象形态。它在鞋靴造型设计构成中运用不很广泛，一般运用于童鞋、运动鞋、旅游鞋等，如图1-4所示。

③自由抽象形：是形式多变的各种抽象形态。自由抽象形态一般有两种形式。

可控制性自由抽象形态：指描绘的形是根据事先预想的意图来表现。用于装饰常能取得好的效果，如图1-5所示。

图1-3 几何抽象形

图1-2 超现实主义的前卫鞋

偶然性自由抽象形态：人们偶然获得的，是艺术家或设计师对形无法准确控制其效果的一种图形。偶然性自由抽象形态具有其他形态无法表现出来的视觉感染力，如图1-6所示。

2. 形的构成元素

形主要是由形态、大小、颜色、肌理等元素构成的。从造型

图1-4 有机抽象形

设计的概念上理解，就是对形的视觉构成元素从审美、象征、材料、工艺、流行、市场等各个方面综合考虑、研究和把握。

(1) 形态 指物体的轮廓、体量和结构的一种形体形象存在。设计师对形态的认识、研究和把握主要分为两个方面：一是要认真观察、分析和积累不同形态所具有的性质及给人的心理感觉。如自由曲线（面）的舒展、轻松、自由的感觉（如图1-7所示），折线尤其是直角折线和直角面（体）给人以刚毅、坚强、固执、僵硬、信心、严谨等感觉（如图1-8所示）；二是要研究和发现同一形态由于位置、方向、数量（包括数量组成的形状）、颜色、大小、肌理等方面不同所呈现出的心理感觉。

(2) 大小 是物体形态面积或体量之间的

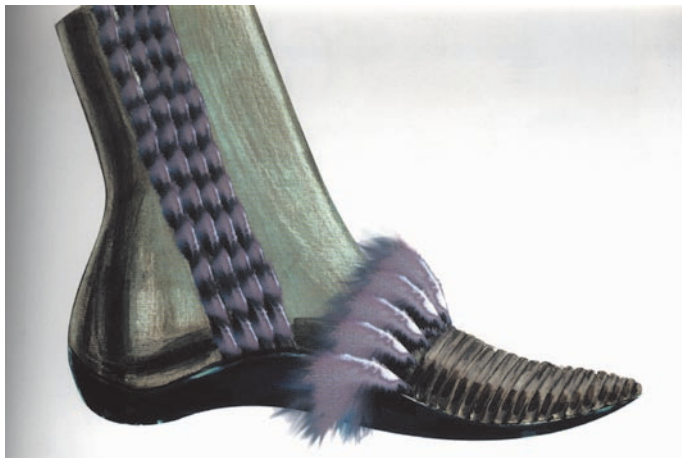

图1-5 可控制性自由抽象形态

图1-6 偶然性自由抽象形态

图1-7 曲线的感觉

图1-8 折线的感觉

比较关系及差异。在其他视觉元素相同情况下，大的物体面积或体积视觉冲击力强，引人注目。例如鞋靴从外观形体整体上看，如果鞋靴的颜色、工艺、造型特点等一样，高筒靴要比浅口鞋或低筒靴引人注目得多。

(3) 色彩 是物体形象重要组织部分。色彩又具体分为色相、明度和纯度。通过色彩在鞋靴上的巧妙运用，使鞋靴色彩富有魅力和系列感。

(4) 肌理 是指物体表面的一种组织结构特征。从造型角度看，肌理分为视觉肌理和触觉肌理两种。例如，皮革有自己的表面组织，因此，它有其特有的肌理。通常情况下，天然物品或材料用于人们生活中的时候，保持其天然肌理比较好。如天然皮革粒面呈现出的天然花纹，会给人以舒适的感觉，如图1-9所示。

图1-9 皮革粒面的天然花纹

3. 形的关系因素

鞋靴设计中的形在运用时常受方向、数量和位置等因素的影响，这些影响形的因素称之为形的关系因素。形的关系因素对形的运用效果影响很大，设计师在进行造型设计时，应对这些因素同样给予重视。如图1-10所示的运动鞋鞋帮上的蓝色曲线和灰白色曲线以及一些点的运用，如果花纹方向逆转或数量减少，那么这款鞋的强烈动感、飞翔感和轻盈感的造型效果就会大大减弱。

图1-10 曲线和点的运用

4. 点、线、面

平面造型设计对于鞋靴造型设计来说，主要体现在帮面上点、线、面的构成设计上。点、线、面在鞋靴产品造型中既有客观性存在，也有装饰性的存在。客观存在的“点”有鞋眼圈、钩眼圈、网眼、商标标志等。“线”有鞋带和缝纫线迹。“面”就是一定形状的帮部件。装饰性存在的点、线、面是设计师根据一定条件和要求在帮面（有时也包括鞋底）上组织的点、线、面图形。

图1-11 点在造型设计中的作用

（1）点 点在造型设计中的作用，是容易使人的视线凝固、集中，具有发挥重点的作用，也就是能把产品造型中的重点或者具有功利目的部分突出表现、强调出来。像鞋靴设计中常把品牌标志作为一个“点”来处理，如图1-11所示。

点的形态特征能表现出不同的心理感受。如方形点给人规整、稳定、牢固、理智、静止、安定、坚毅等感觉；圆形点使人感觉充实、饱满、完美、幸福；不规则点让人产生随意、自由、活泼、运动、洒脱的感觉。点的形态特征如图1-12所示。

点的等间隔构成具有秩序、严谨和数学般的逻辑美感，但要避免产生缺乏生气、呆板的感觉。鞋上的鞋眼圈一般是这种构成，如图1-13所示。

图1-12 点的形态特征

图1-13 点的等间隔构成

点的有规律变化间隔构成的特点是在统一中有变化，在严谨中有活泼，如图1-14所示。

点的无规律间隔构成是凭设计师感觉在安排点的位置，这种构成能产生一种抒情感和自由感，但如果处理不好，容易出现松散、杂乱的感觉，如图1-15所示。

图1-14 点的有规律变化间隔构成

图1-15 点的无规律间隔构成

(2) 线 线与点和面相比，线是最活跃、最富有个性、最有抒情性和最易变化的视觉构成元素。线形在鞋靴造型设计中应用广泛，尤其是运动鞋和旅游鞋，使其充满无限活力和朝气。

线形从大的方面可分为直线和曲线两种，另外还有以曲线为主的徒手线和直线为主的辐射线。

三种常见直线各有自己明确的表情性格，垂直直线端庄、挺拔、严肃，具有力量感、坚定感等；水平直线稳定、平静、安详；而斜线具有很强的方向性和速度感。如图1-16、图1-17、图1-18所示。

图1-16 垂直直线的表情性格

图1-17 水平直线的表情性格

图1-18 斜线的表情性格

几何曲线是指由圆、椭圆、抛物线等构成的线形，其中抛物线有较好的抒情性。自由曲线有很好的自由、抒情美感，充满一种优雅的风范和个性的品位。自由曲线设计运用得好，能使一个普通产品的造型外观富有感染力。如凉鞋上一条自由曲线的运用，为穿着者平添出一种优雅和自由的气质，如图1-19所示。

辐射线是指围绕同一圆心或多个圆心向四周或某一方向发出辐射线状的组织结构。辐射线具有一种力量感、辉煌感和成功感，运用到青少年穿的运动鞋和休闲鞋上能取得较好的效果，如图1-20所示。

图1-19 自由曲线的运用

图1-20 辐射线的运用

徒手线是指不用制图工具用笔直接画出的线。徒手线与其他线形相比最具个性和抒情性。徒手线运用到运动鞋、旅游鞋上能使其产生一种非凡的活力和个性，如图1-21所示。

(3) 面 在鞋靴造型设计中，可以直接理解为具有面性质的帮部件。因此，鞋靴帮部件造型设计很多时候也可以说是一种面的造型设计与构成。面的主要种类有几何面、自由曲面、直线面、不规则面、徒手面和偶然面。

几何形面的特点是简洁、单纯、醒目。自由曲面具有流畅感、自由感、人情味、神秘感和轻松感；曲线面具有抒情、亲切的特点，已成为当代设计师造型设计中广泛流行的一种设计法则。不规则直线面给人感觉生硬，缺乏人情味；通常可以通过色彩调整过来。徒手面变化极大，可以表现出设计师一种强烈个性和情感。偶然面的形状奇异独特，具有很强的视觉吸引力。

图1-21 徒手线的运用

面的构成是指对面的分割或多个面的组合。面的分割有直线分割、曲线分割和封闭分割三种。

面的直线分割是指整体面由一条直线或数条直线分割而形成一种面的造型。在鞋靴帮面上用直线分割可以产生直线面，可以传达出如刚毅、自信、充实、大方的感觉。

曲线面造型是指物体造型中由曲线面构成。鞋靴

帮面上用曲线分割后产生的曲线面，能给人以柔和、亲切、自由的感觉。如图1-22所示。

二、立体构成的应用

立体构成是用某种材料，按照一定秩序、法则创造一种立体的空间形态。

在鞋靴造型设计中，立体构成体现为帮部件和底部件进行立体的构成造型，也就是帮部件和底部件各个部分组合构成时，部件间具有一定的空间量。在不同角度下观看，形体感会有一定变化。立体构成主要应用于凉鞋、时装鞋、休闲鞋和拖鞋的造型设计，如图1-23所示。

图1-22 曲线面造型的应用

1. 线材立体构成

线材立体构成把握的关键是它的律动性、节奏感和连接及组织形式的新颖感，做好线材立体构成的另一关键是线材连接方式要新颖。体现在细条带凉鞋上，包括连接部件的运用、连接位置、具体连接手法等。

图1-23 立体构成的应用

线材立体构成可以直接应用于凉鞋造型设计，设计师可以用条带鞋材在鞋楦上做各种网状立体构成。

(1) 网状立体构成 是在三维空间的框架上按一定秩序进行相互穿插，形成一种空间构成。在鞋靴造型中，条带帮部件在脚面上（有时是在小腿面上）进行网状构成，这样难以出现较深的形态空间构成效果，但可以通过条带编织连接手法、条带的粗细变化、数量变化、颜色变化、质感变化等增强视觉效果。也可以通过增加附件来强化网状立体构成，在鞋靴造型构

成中的立体空间构成效果如图1-24所示。

(2) 放射立体构成 是针对鞋靴造型设计应用而归纳出来的一种构成。所谓放射构成是指在前帮以一个或两个部位作为放射圆心,向前帮内怀和外怀抻拉条带,从而形成一种放射感的构成形式。放射圆心既可以使用连接附件,也可以不使用。还可以在放射圆心放一块帮部件面材向两边抻拉。

放射抻拉构成要注意在放射圆心处巧妙构思连接手法,以及放射状的条带通过有规律间隔、粗细、数量、颜色、质感等变化,创造一种韵律和节奏感。如图1-25所示。

2. 面材立体构成

面材立体构成的关键是把握面材构成所占空间的形式和面积大小两个因素,这两个因素对面材立体构成效果有很大影响。

(1) 翻折构成 它是面材立体构成中一种常见形式。在鞋面上做翻折构成要根据穿着者的特点、鞋靴种类及造型特点等因素,来设计翻折构成的形态、数量、大小和位置。

图1-25 放射立体构成的应用

图1-24 立体空间构成效果

如果是时髦的时装鞋,那么鞋靴帮面上翻折构成的形态可以占空间大一些,即向外翻折的面积和高度大一些,以造成比较强烈的视觉效果。如果是中年男性穿着的休闲鞋,则一般翻折构成面积小一些,立体高度也略低一些,以使鞋的整体造型不至于过分张扬。翻折构成部位一般选择在鞋舌、鞋口沿、鞋耳或部件衔接处,翻折出的部分还可以做各种装饰,如打剪口、冲孔、刺绣、镶装饰件等,如图1-26所示。另外,翻折的手法在运用时可以有所变化,如多层翻折、旋转翻折、穿插翻折等。