

高职高专服装类专业规划教材
编审委员会

主任 马腾文
副主任 侯建平 巨德辉 李晓春 潘福奎 钱晓农 王 晶
王兆红 吴金铭 夏国防 闫永忠 殷广胜 张 泰
委员 白莉红 白 爽 成月华 戴孝林 邓鹏举 邓树君
杜丽玮 冯道常 冯素杰 侯家华 侯建平 胡 月
巨德辉 李金强 李 俊 李晓春 刘青林 刘荣平
刘瑞璞 罗 峥 马腾文 潘福奎 钱晓农 任雪玲
尚 丽 邵献伟 石吉勇 孙汝洁 孙有霞 王 晶
王培娜 王 茜 王 强 王雪菲 王兆红 吴金铭
夏国防 许崇岫 许继红 许瑞超 闫永忠 殷广胜
张富云 张吉升 张巧玲 张 泰 张文斌 张艳荣

(以上均按姓氏汉语拼音排列)

内容提要

本书以翔实的内容、简洁易懂的语言和鲜明的实例对服装设计的基本理论进行了分类阐述。主要介绍了服装设计学的相关概念、服装设计的美学原理、服装设计的方法、服装造型设计、服装的局部设计、服装的面料与色彩、服装设计的分类、现代服装的设计程序和服装的流行等内容。为方便教学，每章均设有“学习目标”，同时在相关内容后设立了“知识窗”，以利学生拓宽知识面。

本书为高职高专服装设计专业教材，也可供从事服装设计与加工的有关人员学习参考。

图书在版编目(CIP)数据

服装设计基础/侯家华主编. —北京: 化学工业出版社,
2007.7

高职高专“十一五”规划教材
ISBN 978-7-122-00634-9

I. 服… II. 侯… III. 服装-设计-高等学校: 技术学
院-教材 IV. TS941.2

中国版本图书馆CIP数据核字(2007)第086815号

责任编辑: 陈有华 蔡洪伟
责任校对: 洪雅姝

文字编辑: 杨欣欣
装帧设计: 尹琳琳

出版发行: 化学工业出版社(北京市东城区青年湖南街13号 邮政编码100011)
印 装: 化学工业出版社印刷厂
787mm×1092mm 1/16 印张123/4 字数301千字 2007年8月北京第1版第1次印刷

购书咨询: 010-64518888 (传真: 010-64519686) 售后服务: 010-64518899
网 址: <http://www.cip.com.cn>
凡购买本书, 如有缺损质量问题, 本社销售中心负责调换。

定 价: 39.80元

版权所有 违者必究

前 言

历史发展到今天，服装对于人类的意义已经发生了很大的改变，其功能已经不再是简单的蔽体御寒，人们关注得更多的是它的装饰功能。服装逐渐成为人们的一种外在象征，服装和现代人的生活愈来愈不可分离。人们对于服装的特别关注使得他们把关注的目光聚集到了设计师身上，当然也包括了服装教育。

本书从培养高等技术应用型人才的目标出发，贯彻实际、实践、实用的原则，针对高职服装设计专业教学需要，明确而翔实地阐述了服装设计的基础理论、基础知识和基本方法。为了突出教学的直观性，书中插入了大量的设计图例，更加方便了学生对问题的理解，使学生能够更加有效地将所学知识融入到设计实践中去。为了开拓学生的视野，让学生更好地了解服装业中的发展状况，在书中特意插入了“知识窗”。同时，考虑到艺术职业教育的特点，本书力求言简意赅、突出重点、展现时代特色。

作为人文学科的服装设计教育，需要不断检测教学的目的和调整教学的方向，教材的编写应反映服装设计的当代特征，反映对服装艺术的探索。本书在这些方面尽管做了大量的工作，但是，对教材在使用过程中的不断完善也将是一个永恒的话题。

本书由侯家华主编，并负责统稿。第一章、第二章、第三章由侯家华编写；第四章、第五章由王彩霞编写；第六章、第七章由王宇晓编写；第八章、第九章由薛伟编写。王彩霞协助统稿。

青岛大学纺织服装学院刘青林教授担任本书的主审，提出了很多宝贵意见，特表示感谢。

本书在编写过程中，化学工业出版社和有关院校的领导给予了许多的关心和支持，在此谨表示我们的敬意和感谢。

由于编者水平有限，书中疏漏和不足之处在所难免，恳请有关专家、同行和广大读者给予批评指正。

编 者
2007年5月

目 录

第一章 概述 1

- 第一节 服装设计学的相关概念 2
 - 一、基本概念 2
 - 二、服装设计的要素 3
 - 三、服装设计的原则 6
- 第二节 服装设计的特性及发展状况 6
 - 一、服装设计的特性 6
 - 二、服装设计具有综合性 7
 - 三、服装设计的发展 8
- 第三节 服装设计师应具备的能力 8
 - 一、服装设计师应具备的知识结构 8
 - 二、自我学习的能力和创造能力 11
- 思考与练习 12

第二章 服装设计的美学原理 13

- 第一节 点、线、面的使用 14
 - 一、点的使用 14
 - 二、线的使用 17
 - 三、面的使用 19
- 第二节 服装的形式美法则 21
 - 一、对称 21
 - 二、对比 21
 - 三、比例 24
 - 四、均衡 28
 - 五、节奏 29
 - 六、夸张 31
 - 七、主次 31
 - 八、强调 32
 - 九、统一 35
- 思考与练习 38

目 录

第三章 服装设计的方法

39

第一节 设计灵感与创意	40
一、设计灵感	40
二、设计创意	40
第二节 服装设计的思维方式	40
一、保守思维	41
二、逆向思维	41
三、自由思维	43
四、意向思维	44
第三节 服装设计的构思方法	46
一、联想法	46
二、仿生法	48
三、借鉴与模仿的方法	48
第四节 服装设计的出发点	49
一、从设计主题出发	49
二、从设计风格出发	50
三、从功能出发	50
四、从色彩出发	51
五、从造型出发	52
六、从图案纹样出发	52
七、从材料出发	53
八、从工艺出发	54
第五节 服装设计的主要方法	55
一、同型异构法	56
二、整体法	56
三、局部法	57
四、反对法	57
五、组合法	59
六、加减法	59
七、追踪法	59
八、调研法	59
九、限定法	59
十、变更法	61
第六节 服装构思的表达方法	61
一、图稿的形式	61
二、实物形式	61
思考与练习	64

目 录

第四章 服装的造型设计 65

- 第一节 服装造型与人体的关系 66
 - 一、男性人体的特征 66
 - 二、女性人体的特征 66
 - 三、人体与服装造型的关系 67
- 第二节 服装造型与廓形的关系 69
 - 一、服装廓形的特点 69
 - 二、服装结构线的设计 75
- 第三节 常见的服装造型手段 79
 - 一、填充法 79
 - 二、缠裹法 79
 - 三、堆积法 79
 - 四、折叠法 79
 - 五、支撑法 81
 - 六、剪切法 81
 - 七、镂空法 82
 - 八、系扎法 82
- 思考与练习 82

第五章 服装的局部设计 83

- 第一节 服装局部设计与整体设计的关系 84
- 第二节 服装部件的设计 84
 - 一、领子的造型 84
 - 二、衣袖的设计 88
 - 三、衣袋的设计 90
 - 四、其他局部设计 91
- 思考与练习 94

目 录

第六章 服装的面料与色彩 95

第一节 常见的服装面料	96
一、面料的常用材质	96
二、面料的选用与造型的关系	104
第二节 服装的色彩	109
一、色彩与面料	109
二、色彩与图案	110
三、色彩的运用原则	110
四、流行色与常用色	113
思考与练习	116

第七章 服装设计的分类 117

第一节 常见的服装分类方法	118
一、按性别年龄分类	118
二、按季节气候分类	119
三、按用途分类	119
四、按民族分类	122
五、按流通层次分类	122
六、按设计目的分类	124
七、按风格分类	125
第二节 分类设计的意义与原则	127
一、分类服装设计的意义	127
二、分类服装设计的原则	127
第三节 服装的分类设计	128
一、职业装设计	128
二、休闲装设计	133
三、礼服设计	137
四、内衣以及家居服装设计	145
五、针织类服装设计	150
六、童装设计	152
第四节 系列服装的设计	159
思考与练习	160

目 录

第八章 现代服装的设计程序 161

- 第一节 服装设计定位 162
 - 一、品牌市场的定位 162
 - 二、品牌设计风格及产品类别定位 166
 - 三、营销策略的定位 167
 - 四、产品的发展规划 168
- 第二节 品牌成衣的设计步骤 170
 - 一、资料信息的收集与分析 170
 - 二、设计理念及主题的确立 170
 - 三、样品的试制 171
 - 四、产品推向市场 171
 - 五、产品的推广 171
- 思考与练习 172

第九章 服装的流行 173

- 第一节 服装流行的原因 174
 - 一、自然因素 174
 - 二、社会因素 174
 - 三、生理因素 177
 - 四、心理因素 177
- 第二节 服装流行的规律 178
 - 一、螺旋式上升的规律 178
 - 二、极限回归的规律 179
- 第三节 服装流行的传播媒介 181
 - 一、发布会及各种展示 181
 - 二、媒体传播 182
 - 三、公众人物的引导 185
 - 四、大众传播 187
- 第四节 服装流行的预测 187
 - 一、服装流行预测的重要性 187
 - 二、预测的方法 188
- 思考与练习 190

参考文献 191

第一章 概述

- 第一节 服装设计学的相关概念
- 第二节 服装设计的特性及发展状况
- 第三节 服装设计师应具备的能力

学习目标

1. 了解服装相关的基本概念。
2. 了解服装设计的历史、发展与现状。
3. 了解服装设计师应具备的知识结构。

“衣食住行”是人们对生活中最为关心的问题的总结。“衣”被放在了第一位，说明了服装与人类生活的紧密程度。服装的重要性在于它不仅仅是为了满足人类生存需要的一种产物，更是为了强调人作为社会的成员所追求的更高层次的精神与物质追求，是人类文明程度的一种体现。

在社会文明不断进步的今天，人们对服装产生了更高的要求。基于这种需求，服装设计作为一门实用艺术也得到了不断的发展。

第一节 服装设计学的相关概念

一、基本概念

1. 服装

服装的概念有广义和狭义之分。从广义的理解来看，服装是指衣服、鞋帽、饰品等的总称，它除了包括上衣、下衣之外，还涵盖了首饰、包袋、帽子、领带、手套、腰带、袜子等物品。我们可以把它理解为人类装扮自己的一种行为载体，是人们着装后所形成的整体状态。从狭义上理解服装是指人们日常穿着的上衣和下衣的总称，也就是我们为日常生活中所说的“衣服”（见图1-1）。

图1-1 服装

2. 成衣

成衣是工业化生产的产物，它区别于定制服装以及个人制作的服装。它是按照一定规格和标准号型，批量生产的衣服。如今，大部分人都会去专卖店或商场选购适合自己体形的服装，这类的服装便属于成衣的范畴。

另外，与之相近的名词还有时装、衣裳等。

3. 服装设计

设计的含义是指在某种目的指导下，利用各种手段创造出新形式、新内容等的具体的行为过程。

就服装设计而言，它是运用一定的美学规律，利用相关的素材与手段，将自己的设计构思通过一定的表达方式展示出来的过程。服装设计有着区别于其他设计领域的特点，其突出的一点便是：它是直接以人为设计对象，以面料为主体，根据人体的差异与个性，配合色彩、造型、工艺等要素，综合完成的一种设计形式。

二 服装设计的要素

服装设计的三要素通常指色彩、面料、造型，这三个要素缺一不可。

1. 色彩

在人的视觉感受中，色彩是最先闯入人的眼帘的。色彩作为服装设计的要素之一，是决定视觉审美的重要因素。在服装设计中，色彩运用得成功与否，直接决定了设计作品的成败，由此可以看出，色彩的合理配置对于服装美的作用是不可小视的。由于着装对象具有个体差异性，对色彩的具体要求也各有不同。虽然服装色彩中的配置关系较复杂，但也是有规律可循的，只要掌握了色彩构成的基本常识，经常练习，就能够熟练运用，取得较好的效果（见图1-2）。

2. 面料

面料是服装设计中重要的物质主体，是实现设计构思最主要的载体。面料的材质、光泽、肌理、色彩等都左右着服装造型的美感形式。面料的合理选择也直接影响到设计构思实现的最终效果。设计目的不同，所选择面料也根据其形态、性能和用法，各有不同。要想取得理想中的设计效果，就必须充分发挥面料的性能和特色。如晚礼服的设计，因为穿着的场合要求具备高雅、华贵的特点，所以通常会选择光泽性、悬垂感较好的丝绸一类的面料。在一些创意性服装设计中，设计师则会通过对面料的创意改造来实现自己独特的想法（见图1-3）。

▲ 图1-2 注重色彩的设计

▲ 图1-3 创意面料设计的服装

3. 造型

有人说,服装设计是以面料这一特殊的材料在人体上进行的软雕塑艺术。这种说法形象地说明了服装设计的最终展示形式为三维立体的形式。人体的结构特征有着个体差异的特点,因此对于人体外形、结构及运动规律等相关内容的了解和掌握就成为造型设计所必备的基础知识。服装的造型分为内造型和外造型,其外造型指的是服装的外轮廓剪影,是设计的主体;内造型指的是服装内部的款式,包括省道线、结构线、领型、袋型等的设计。内造型设计要符合外造型设计的风格特征,两者要相辅相成,协调一致(见图1-4)。

▲ 图1-4 服装的造型设计

三、 服装设计的原则

在进行服装设计时，我们通常考虑到国际上通行的“TPO”原则，即“time”、“place”、“occasion”。

(1)“T”(time)指时间，泛指时代、季节、早晚等。特定的时代对于服装起到了一定的促进或约束作用。日常着装时，一年中要考虑到四季的更替。一般来说，春、夏、秋、冬四个季节，每个季节的服装的面料、色彩等各有不同。而一天里有早、中、晚之分，那随之区分的便有家居服、上班服、晚礼服等。每个时间里，人们都会有与其相对应的款式进行更换。

(2)“P”(place)代表地方、场所、位置、职位，在这里主要指场合。在国际化大环境之下，在世界范围内形成了较为统一的着装礼仪，随着人们社交圈的扩大，其交际场所也呈现出多样化的趋势，那么在不同场合，应该着何种服装使自己更加得体显得尤为重要。

(3)“O”(occasion)指目的、目标、对象。在这里多指以什么目的来选择。要知道服装有除了避暑防寒、保护身体免受伤害的功能之外，还兼有逻辑审美功能。

人们在日常着装时的目的更呈现出多样化、复杂化。作为设计师来说，应充分考虑到消费者的目的，以指导我们的设计思路。

第二节 服装设计的特性及发展状况

一、 服装设计的特性

服装设计是一门涵盖面较广的综合实用艺术，它涉及了心理学、材料学、美学、宗教学、工艺学、市场学等多门学科。它既有着实用艺术的共性，又具有其自身的特性。在具体的学习研究过程中，应将这些特点用于自己的设计实践中去。

首先，服装设计的主体是人，也是依靠人体的穿着来完成的一种设计，其设计的造型元素均需围绕着人体的结构特征来完成。它在满足人的生理及审美需要的同时，也受到人体结构的制约。设计师在完成设计作品时，最终的效果体现是通过着装者来共同完成的。一个好的作品如果有一位好的穿着者来体现，将会使作品呈现得更完美。反之，如果有一位身材与气质都欠佳的穿着者来展示，那将会降低作品的整体美感。因此，服装的美感是通过设计师与穿着者的统一与协调来完成的。

其次，服装作为一种物质产品，它与社会经济、文化、政治等紧密相连。在商品经济高速发展的今天，服装产业不断地为社会创造着惊人的经济利益。而在一定的政治背景的影响下，人们的着装心理和行为也会随之发生改变。服装在时代的变迁中呈现了多样化的面貌，不同程度地反映了当时的经济与政治气息。

再次，服装的发展也得益于千百年来人们对于审美机能的追求。服装的美在不同的地

域、历史、文化背景下，其评判标准是不同的。千百年来，人们的审美已经伴随着人类文明的进程发生了翻天覆地的变化。很多服装款式因为时代的要求不断萎缩甚至消亡了，而更多的款式因为人们的需求不断地创新、发展起来。

二、服装设计具有综合性

服装设计的一个完整过程，可以把它简单地理解为创意—表现—服装这个基本过程。但事实上，在设计实践中，尤其是成衣生产中，其过程更为复杂。从构思开始，设计师就要面临对色彩、造型、面料等的考察和选择，兼顾到服装流行趋势、消费者的审美情趣等。设计图一旦固定下来，设计师、工艺师以及营销人员还要对款式的细节、版型、工艺等进行研究，力求达到整体的和谐。等到样品制作完成，大货投产之时，版型的确认、工艺流程的合理配置等就成为现实问题。从中可以看出，服装的综合性更多地表现在服装实际生产过程中各部门、人员、工艺等环节有力的配合与统一，其中哪个环节薄弱都会影响到服装最终的整体美感。

从服装起源的各种学说中，也可以看得出，虽然人们处于不同的地域，有着不同的信仰和不同的文化背景，在审美观上可能有所不同，但其追求的理想是一致的。

另外，服装与各种文化、艺术已经紧密联系在一起了，且世界服饰历史中的各类史实已经证明了这种现象。单从今天的社会生活中便能轻易发现，不断涌现出来的多元化的艺术形式、文化信息都会迅速带来服装流行上的变化发展，使得今日的服装流行呈现出多元化的特点。例如，由于近年来来自欧美街头文化Hip-hop的盛行，使得亚洲的年轻人在着装上也争相模仿（见图1-5）。

▲ 图1-5 源于黑人文化的Hip-hop服饰

三、服装设计的发展

服装设计作为一门独立的学科，是从产业革命时期逐渐分离出来的。18世纪到19世纪初，从英国开始并席卷欧洲的产业革命，使服装的成衣化生产逐渐成为现实，服装产业得以在西方国家迅速发展起来。20世纪初，在设计界也开展了追求简洁、自然风格的新设计运动。其中影响较大的是来自德国的“包豪斯学派”，它提倡设计的实用性与社会性，提倡创造新式样。在这种设计风潮的影响下，服装设计学的理论研究和理论体系也日益完善，形成了现代服装设计基本的观点，并对当时的服装业发展起到了推动作用。

在此背景下，大量有才华的服装设计师，不断地涌现出来，受到上层社会的喜爱与追捧。20世纪中期，随着世界经济、政治以及科技的发展，带来了价值观、生活方式、精神需求等方面的革新，出现了各种有别于宫廷风格的新式服装。像20世纪60年代出现的“超短裙”、夏奈尔创造的解放妇女腰身的“夏奈尔套装”，都为当时的社会注入了新的活力与风气。到了20世纪90年代以后，世界范围内又出现了回归自然、推崇传统的艺术风格。

在历史的发展中，可以看出服装设计这一特殊的艺术形式不仅被打上了时代的烙印，更是一面展示社会发展的镜子，呈现出了深厚的文化底蕴。作为从事服装设计的人们，只有把握住时代发展的脉搏，才能让自己的设计具备生命力、感染力。

第三节 服装设计师应具备的能力

服装设计学是一门综合性很强的学科，它的这种特性要求设计师要有扎实的专业功底，其中包括：相关的专业理论知识、绘画表现力、服装造型能力、服装工艺技能等。它要求设计师在知识结构上要做到全面发展，不能忽略其中任何一个环节。

一、服装设计师应具备的知识结构

1. 人体知识

人体知识主要包括设计师对服装人体的表现能力和对服装款式的表现力，应该对人体结构、比例及不同的人体特征有着明确、系统的知识，并且可以利用绘画或其他手段，如电脑绘图等手段准确地表现出来。在具体的实践中，女人身体的曲线美、男人身体的强壮、童体的圆润等，都是应该掌握的内容。服装人体与普通人体既有相同之处又有区别之处。服装人体是在真实人体的基础上提炼、夸张、美化形成的，服装效果图绘画中常用的人体比例多为8~9头身的夸张人体（见图1-6）。在对人体知识的充分了解的基础上，设计者还需准确地表现出服装的整体造型及袖、袋等细节设计。这种能力的具备，是服装设计的第一步。