

揭阳职业技术学院

艺术与体育系
教案

(2025-2026 学年第一学期)

专业 服装与服饰设计

班级 25

课程 设计基础

学时 72

任课教师 谢越

一、教学目标和任务

服装设计基础学是服装设计专业的一门理论与技能兼备的专业基础课程，是服装设计专业各门学科的综合反映，也是服装设计专业的主要课程之一。通过本课程的教学，让学生从理论上搞清服装设计的涵义与特性，同时从理论上，特别是技能上掌握服装构成的造型要素、形式美的法则、服装造型与结构线设计的基本原理、服装设计的创作思维方法、服装的面料材质与色彩、服装样衣与服装信息，并能根据所学知识，设计出符合形式美法则、款式新颖的服装。通过教学，使学生能运用服装设计学的基本原理与技能，结合前期各门课程所学知识，既能设计市场实用性的服装，也能根据时代服装流行趋势设计款式新颖、具有个性的各类时装

二、教学内容与要求

服装设计基础是一门基础课程，培养牢固掌握必须的文化基础知识和专业基本理论知识，具有较高的操作能力的应用型人才。本课程以掌握创意设计理念、形式创意、色彩创意、材料创意、结构和工艺创意等，从而培养具有可持续发展能力的创新性人才。

第一章 概论

课时：12

（一）教学目的与要求

通过本课程的教学，使学生了解我国的服装业要想站在在世界的最前沿，需要认真研究我国经济发展与社会文化的发展趋势。了解当代人的消费观念，各种消费现象在服装上的反应，以及消费层次的变化和服装的消费趋势，在今后的社会竞争中具有足够的把握能力。

- 1、要求了解服装设计的研究范畴，研究怎样才能使服装设计与人的需求相合拍。
- 2、要求区分成衣设计和时装设计的不同目的。
- 3、要求了解服装设计的近期发展动向，把握服装消费上的总体趋势以及

观念的变化。

（二）教学内容

本章节主要教学内容有社会发展与服装消费、服装设计的研究范畴、服装设计的近期发展。

教学重点是把握消费层次的变化，掌握消费心理是本章节的教学重点。

教学难点是学生在还没有接触社会，对消费群体的了解比较困难。

课程思政：结合课程教学过程，将思想价值引领、设计规则、设计责任担当、行业复兴与国家复兴等内容贯穿于教育教学全过程，做到专业知识讲授与主流价值形态、科学精神、政治意识、职业情怀、技术思想、人文素养等思想政治教育内容的深度有机融合，实现价值性和知识性的统一。

一、服装的概念：

1、服装的含义：

A、指用于人体穿着的所有物品的总称，。

如：衣服、首饰、提包、头巾、帽子等。

B、指人体着装后的一种状态，这种状态由穿衣人、衣物以及人和物所处的环境共同组成。

2、服装的性质一是服装发展的主要条件和动力

A、一方面是由于人类生理方面的物质需要条件；

B、另一方面是由于人类心理方面的精神需要。

3、服装的名称：

A、衣服：服装的一部分，是遮盖人体的物品。

如：上衣、裤子，不包括首饰、鞋、帽等服饰配件。

B、成衣：成衣是按一定规格和标准型号批量生产的衣服。

消费对象是具有相同或相近需求的群体。

C、时装： 时装是在一段时间、一定范围内流行的服装。

二、服装的功能：

（一）服装是人类生活的必需品：

1、防寒保暖：

服装能遮盖 94%左右的人体，能有效地阻止人体表面皮肤产生的热量向外散发。

2、隔热防暑：

浅色或一些特殊面料的服装有很好的防辐射和隔热功能。

3、调节湿度：

用透气性、吸湿性良好的材料制作服装，能及时调节和保持衣下空气层的湿度，使人感到舒适。

4、调节空气：

人体的皮肤是需要呼吸的，透气性良好的服装能经常更新衣服内层空气，不断透入外界清洁的新鲜空气，以帮助皮肤进行正常的新陈代谢。

5、防风、防雨：

穿着用透气性较差的材料制作的服装，能有效地减少因刮风引起的皮肤水分蒸发和大量散热。

穿着防水性能良好的服装，能使人体免受雨水的侵袭。

6、其它防护作用：

服装能保护皮肤免受灰尘和泥土沾污，免遭蚊虫叮咬，以及外力伤害。有些专用服装还有许多特殊的保护作用。

（二）服装是人类美化自身的艺术品：

1、人类很早就有了审美意识，他们在制造生产工具和生活用具的同时，已经在制造艺术品。

2、在人类最早的创造美的活动中，就包含了对自身的美化。

如：纹身、画身、戴骨珠和石珠、涂黑牙齿等。

3、服装产生之后，服装成了人们形象的重要组成部分。无数古今中外的艺术家借助服装的表现塑造了许许多多令人难忘的人物形象。

4、随着人类精神文明和物质文明的不断提高，人们需要用服装的款式美、色彩美、材料美、图案美来满足自己不断更新的审美追求。

5、如今，在人类社会中，服装已成为一种倍受关注的艺术品。

三、服装的分类：

（一）衣服类：

- 1、按季节分：春装、秋装、夏装、冬装
- 2、按性别分：男装、女装
- 3、按年龄分：婴儿装、童装、青少年装、中老年服装
- 4、按款式分：长裤、马甲、短裙、西装等
- 5、按材料分：丝绸服装、裘皮服装、棉布服装、羽绒服装等
- 6、按用途分：工作服、运动服、舞台服、生活服等
- 7、按加工工艺分：编织服装、手绘服装、绣衣等
- 8、按民族和国家分：朝鲜族服装、蒙古族服装、印度服装、日本服装等

（二）服饰配件类：

- 1、首饰
- 2、帽：棉帽、礼帽、安全帽、草帽等
- 3、鞋：拖鞋、雨鞋、球鞋、皮鞋、布鞋、胶鞋等
- 4、包：书包、公文包、手提包、钱包等
- 5、头巾、腰带、袜子等

四、服装设计的概念：

1、服装设计的概念：

指在正式生产或制作某种服装之前，根据一定的目的、要求和条件，围绕这种服装进行的构思、选料、定稿、绘图等一系列工作的总和。

2、服装设计的特点：

1) 服装设计要实现服装良好的实用功能

服装设计必须研究并解决服装的外观形式、使用材料及内部结构如何更好地适应人体结构和人的活动规律等问题。

2) 服装设计必须追求尽可能完美的审美功能

服装设计必须研究并解决如何运用各种形式美要素和形式美构成法则处理好服装的款式、色彩、材料变化，使服装更好地美化人们的生活。

3) 服装设计是一种面向生产的设计

服装设计必须研究并解决产品外观形式与内在质量的关系问题，研究并解决产品价值与成本的关系问题，使价值规律通过设计在生产中得到最佳体现。

4) 服装设计是一种面向市场的设计

服装设计必须研究不断变化的市场，研究市场销售规律和流行趋势对设计的影响。

五、服装设计的分类：

服装设计可根据服装的类别来分类，要把握好各类服装设计的定位和设计语言。

六、服装设计者的基本条件：

(一) 丰富的生活经验：是设计者创作的源泉。

- 1、不同区域的生活风俗
- 2、自然界中的丰富的源泉
- 3、生产实践的每个环节

(二) 必要的人体知识：

符合人体结构、方便人体活动是服装设计的前提。

(三) 熟练的基本技能

- 1、用绘画的形式表达设计者对服装款式、色彩、材料、图案以及穿着效果的设想
- 2、用几何制图的形式表达设计者对服装内部结构的设想。
- 3、熟悉并掌握服装的各种缝制工艺，有利于开拓设计者的思路，同时，使自己的设计更符合生产实际，并又是一个补充、纠正、实现设计构思的过程。

(四) 明确的经济观念

现代服装设计受到经济规律的制约，受到消费者的制约。

(五) 良好的艺术素养

- 1、服装的设计与其它艺术品一样，有一个认识美、表现美的过程。
- 2、设计者必须具备一定的审美能力和艺术表现能力。

(六) 优秀的创造能力

服装具有明显的继承性，服装的发展更需要创新。

总结：

随着社会经济的发展，消费者对服装的各种功能和外观形式都有日益增高的要求，而现代的服装市场是竞争十分激烈的市场，设计者在了解服装功能、分类的同时还要

具有服装设计者必备的基本条件，使自己的设计作品具有合乎消费者需要、符合消费者新的审美理想，以争取竞争的优势。

第二章 服装的形式美

课时：36

（一）教学目的与要求

本章的教学目的使学生了解服装设计形式美关系，服装是商品，商品就是为了满足人的功能需求和审美需求而产生的。如果服装同人的需求毫无关系，人们显然不会去注意它，因此，也引不起人的心理活动，更谈不上推动人们去行动了。所以，了解他们的审美需求对服装设计者来说是至关重要的。要求学生认真了解服装形式美的关系，并联系生活中的实际现象。

（二）教学内容

本章节主要教学内容有服装中形式美关系、服装设计的程序。

教学重点是以服装设计中点线面的运用，了解服装设计中形式美法则。

教学难点是如何把握服装设计形式美法则的关系。

课程思政：通过案例教学和讨论教学的方式，以中国李宁为例，展示了图案影响服装设计的要素：图案色彩、图案造型款式、以及中华民族的传统图案。这样不仅可以提高学生的学习兴趣，还可以让学生在实践中理解和接受思政教育的内容。

第一节 服装的形式美法则

引言：

服装的形式美即服装的外观美。服装的实用功能具有相对的稳定性，如遮体、御寒对绝大多数人的意义几乎是一致的。而服装的外观美则具有很大的可变性，不同时代、不同民族、不同着装个体对此都有不同的要求。因此，服装的外观美是服装设计者必须认真研究的课题。而服装外观美的基本法则和服装形式美是服装外观美的主要构成要素。

一、 比例与平衡

阐述教学内容（一）：

（一）、比例

1、比例的概念：

比例的概念来源于数学，在数学中，比例表示同类量之间的倍数关系。如：线段与线段之间、面积与面积之间的分量比。

2、比例美的法则：

- 1) 艺术形象内部和比例关系一定要符合自己的审美习惯和审美经验。
- 2) 同类量之间的差异小（比差小），容易协调，但是容易产生视觉疲劳，难以引起美感。
- 3) 比差太大，即同类量之间的差异超过了人们的审美心理所能理解或承受的范围，也产生不了美感。
- 4) 艺术形式中给人美感的数量关系，被称为“比例适度”，反之，为“比例失调”。

3、服装设计中构成形式美的法则之一～比例的运用

- 1) 构成服装外观形式的各因素内部也应保持良好的数量关系，黄金率和接近黄金率的比例关系均可运用于服装。
- 2) 设计服装的外形时，外形中长与宽的比例，上、下装面积的比例应给人美感。
- 3) 用单独图案点缀服装，应注意图案的位置，使图案处于装饰面的最佳点（如矩形中井字分割的某个交点）。
- 4) 衣领的大小、口袋的面积和位置，领带、腰带的长短，分割线、装饰线的确定，均应注意比例原则的运用。

阐述教学内容（二）

（二）、平衡

1、平衡的广义概念：

平衡是指一个整体中对立的各方面在数量或质量上相等或相抵后呈现的一种静止状态。

2、造型艺术中的平衡：

- 1) 在造型艺术中，整体内各形式因素之间的组合关系，如果能给人平稳、安静的

感受，那么这种组合关系则可称为平衡。

2) 造型艺术中的平衡，是靠人们的视觉和心理去感受的。

3) 处于平衡头脑的形象能给人舒适、恬静的美感，反之则会使人感到杂乱不安。

3、平衡的主要形式：

1) 对称平衡：

A、对称平衡的概念：

对称是平衡的特殊形式，在以对称形式构成的画面中，均可以找到一个中心点或一条中轴线把画面分成两个部分。

B、对称平衡的特点：

a、这两部分的形式因素不仅数量、质量相同，而且到这个中心点或这条中轴线的距离也相等。

b、处于对称平衡中的形式因素同形同量，能产生整齐端庄的效果。

c、在建筑艺术中的庙宇、宫殿建筑的外观造型以及工艺美术设计中的许多装饰性图案常采用对称平衡的艺术形式。

d、由于人体是对称的，对称的形式能充分体现在服装的外观形式上，服装的款式、色彩、材质、图案均可按对称形式设计。

C、服装中对称运用的几种表现手法：

a、单轴对称：

概念：单轴对称以一根轴为中心，左右两边的形式因素完全相同。

特点：以这种形式设计的服装具有朴实感、安定感。

但因平衡形式过于简单，也会缺乏生气。

b、多轴对称：

概念：多轴对称即两根轴交叉成直角，分布在它们周围的形式因素相等或相近。

特点：这种形式不左右的形对称，而且上、下、对角的形也对称，整体效果显得更为严谨。

c、点对称：

概念：点对称也叫回旋对称，相同的形式因素以中心点为对称点，旋转后才能重合，其构图呈“S”形。

特点：点对称的构图有运动感，以点对称形式设计的服装较前两种对称形式活泼。

2) 重力平衡：

A、重力平衡的概念：

是指造型艺术作品中对应形式因素的形状并不相同，但因分量相近而呈现的一种平衡状态。

它的平衡原理类似于力学中的力矩平衡。在力矩平衡中，较重的物体因比较轻的物体更靠近支点而达到了力的平衡。

B、造型艺术作品中重力平衡的特点：

- a、在审美和艺术创作中，人们通过视觉和心理能感受到形体、色彩、材料的分量。如较大的形体、较暗的色彩、较坚实的材料会比较小的形体、较明亮的色彩、较蓬松的材料显得重。
- b、位置与方向也能影响初学对分量的感觉。如同一形体，放得高比放得低显得轻，放得稳比放得不稳显得重。
- c、造型艺术中各种形式因素的分量感为造型艺术创作通过重力相等达到平衡提供了条件。
- d、重力平衡异形等量，差异面较大，比对称平衡活泼，在建筑、雕塑及自然形态中大量存在。

学习总结：

通过以上图示可以看出：由于人体是对称的，服装的外形多为对称形式。运用线的不对称分割和衣袋、图案、色彩、材质的不对称安放，能使整体产生动感，打破了因人体结构与服装外形基本对称而形成的呆板感觉。另一方面，服装的外形也可以呈不对称的状态，这种状态很容易形成不安定感，应利用色彩、图案、材质的大小和位置变化来调节，使整体呈现平衡而优雅的美感。

二、 呼应与节奏

引言：

服装的形式美法则除了比例和平衡外，还有呼应与节奏。呼应是事物之间互相联系的一种形式。而节奏是客观事物运动的重要属性，是一种有秩序、不断反复的运动

形式。

阐述教学内容（一）

（一）、呼应

1、呼应的概念：

呼应是平衡原理的转化，是加强相关因素之间相互照应、相互联系的一种手法。

如：文学作品中的“前后呼应”、“情景交融”

绘画作品中的“朝揖”、“顾盼”……

2、造型艺术中呼应的特点：

审美对象中相关因素之间互相照应，互相联系能给人和谐、统一的美感。

3、造型艺术中呼应的运用形式：

1) 相关因素外在形式的雷同

如：领结的颜色与裙子的颜色相同

提包的图案与上衣的图案相同

做帽子的材料与做裤子的材料相同……

特点与要求：

A、相关因素外在形式的雷同增强了审美对象的整体感。

B、外在形式的过分雷同也可能产生呆板的效果。

C、在服装设计中运用这一形式时，要注意加大相关因素之间的面积（或体积）差，以增强它们之间的变化。

2) 相关因素内在情感、风格的一致

如：用名贵的首饰配高雅的晚礼服是和谐的。

特点与要求：

A、相关因素内在情感、风格的一致能使整体显得更加和谐。

B、组成服装的各因素也应注意内在情感、风格的一致。这样可以使服装产生更优雅、更含蓄的美。

阐述教学内容（二）

（二）节奏

1、节奏的概念：

节奏是一种有秩序、不断反复的运动形式。是各种相同因素连续不断地交替出现的现象。

2、节奏的形式：

1) 自然形态中的节奏：

如：人的呼吸和行走、昼夜的交替、海水的涨落等。

2) 艺术形态中的节奏：

如：优美动听的音乐有时间流动节奏、朗朗的诗词中蕴藏着音韵起伏的节奏、赏心悦目的绘画作品里显示的是色彩和图形编织的节奏。

3) 运用于服装设计中的节奏：

节奏能增强服装的艺术感染力。相同的点、线、面、色彩、图案、材料等形式因素在同一套服装中重复出现，能产生节奏感。并因重复出现的形式不同，产生的效果也不相同。

A、机械的重复：机械重复是重复出现的形式因素不发生任何变化，引导视线作机械的反复。如：百褶裙的褶，一窄一宽或二窄一宽，每次重复出现时均不发生变化。特点：完全相同的图案、完全相同的色彩等其它形式因素在服装上机械地重复出现均能产生节奏，这种节奏比较文静、朴实，有时也会因为缺少变化显得生硬。

B、变化的重复：指某种形式因素在重复出现时产生一定的变化，引导视线作有规律的跳动。如：斜裙下摆的褶纹，其宽窄、大小、间距在重复出现时已产生变化，但仍保持相似的特点。特点：长短不齐的线、大小不同的点或面、色相相同明度不同的色彩等其它形式因素经过适当处理，反复出现，均可产生节奏，这种由变化重复产生的节奏比较活泼，动感较强。

C、渐变：渐变是某种形式因素在重复出现时按等比或等差的关系渐渐增强或渐渐减弱，引导视线朝某一方向滑动。如：色彩逐渐变淡的长裙，裙子的色相虽然没有变化，但纯度逐渐减弱，而明度逐渐提高。特点：色彩的渐变还要以体现为色相的变化，如大红—桔红—橙—桔黄—黄；红—灰红—灰等，除色彩以外，形体从大到小或从小到大，线条从粗到细或从细到粗的渐次推移，均可产生圆润而舒展的美。

学习总结：以上介绍了服装设计中节奏的三种形态，虽然这三种重复的形式各有特点，

但在设计中可根据条件和需要采用其中一种，也可多种结合使用。

三、 主次与多样统一

引言：

主次是任何艺术创作都必须遵循的法则。在艺术作品中，各部分之间的关系不能是平等的，必须有主要部分和次要部分的区别。在审美和艺术创作中提到的“众星捧月”、不能“喧宾夺主”、“立主宾次之”，即反映了艺术作品中主与次的辩证关系。

阐述教学内容（一）

（一）主次

1、主次的概念：

主次是事物中局部与局部之间，局部与整体之间的组合关系的要求。

2、艺术作品中的主次特点：

- 1) 主要部分应有一种内在的统领性，制约并决定着次要部分的变化。
- 2) 主和次是一个整体中的两个部分，它们相比较而存在，相协调而变化。
- 3) 任何艺术作品，只有主次关系处理适宜，才可能获得完美的艺术表现。

3、服装设计当中主次的运用：

- 1) 在服装与人结合的整体中，人是主体，服装处于陪衬地位，服装的款式、色彩、面料的设计，都应以表现人的美为原则。
- 2) 服装的形式美还具有相对的独立性，因此，它的设计也应处理好主次关系。或以款式变化为主，或以色彩变化为主，或以材料变化为主，或以图案变化为主。在以某一点为主时，其它方面就要简洁些。
- 3) 在某一形式因素的变化中，主次关系的运用也是十分重要的。

如：多种不同色彩组合服装，应使其中一种色占主要面积，起统领作用，决定或制约其它色的色相、明度以及纯度，使服装有明显的主色调。

用两种以上不同风格的材料设计服装时，方法亦同，以保证服装有一种明显的风格。

4、服装整体中各因素之间的主次关系处理得好，就能避免出现杂乱无章的效果。

阐述教学内容（二）

（二）多样统一

1、多样统一的概念：

多样统一是宇宙的根本规律，也是形式美的基本法则，是对比例、平衡、呼应、节奏、主次等形式法则的集中概括。

2、艺术作品中多样统一的要求：

1) 多样统一要求艺术形式要有多样性、多变性，不能单调和呆板。

如：舞台上只有几个人在做机械的运动是没有艺术感染力的。只有将舞台的背景、道具、音乐、服装以及表演者随音乐而变化的动作适当组合，才能产生较强的艺术感染力。

在服装中，把一块白布随意地裹在身上不会有什么审美价值，只有通过款式、色彩、材质有机地结合，并穿到人身上，同时加上相应的配饰，才能给人强烈的美感。

2) 多样统一要求艺术形式体现出内在的和谐统一，不能杂乱和无秩序。

A、艺术创作需要多种形式、多种变化来丰富艺术作品。但艺术作品中的多种形式和多种变化一定要呈现出内在的联系，并构成一个整体，才能给人美感。服装有款式、色彩、材质、图案、配饰、制作工艺等因素。掌握好它们之间的内在联系，并结合“穿衣人”的肤色、形体、年龄、气质。

学习总结：

在创作中，多样统一是一个问题的两个方面，它们相辅相成不可分割。只能在统一中求变化，或是在变化中求统一。强调统一的服装会有端庄、严肃、整齐的效果，只要里面有微妙的变化，完全可以避免呆板；强调变化的服装会有活泼、俏丽的效果，只要注意各因素的内在联系，也完全可以避免杂乱。

第二节 服装的款式美

引言：

款式即服装内、外结构的形式，它是构成服装外观美最基本的要素。在服装的款

式变化中，服装外形即服装的外轮廓起着决定性的作用。外形相同的服装，虽然它们的领、袋、门襟等局部不同，它们之间的差异不一定明显；在同时外形不同的服装，即便它们的局部设计相同，它们之间的差异却能让人一眼就看出来。因此，服装的款式设计一般均从服装的外形入手。

阐述教学内容：

一、服装的外形

1、H型：也叫柜型、箱型、方型。

外形为H型的服装，肩、腰、下摆部的宽度基本相同，如直身衬衣、大衣、连衣裙、筒裙、直筒裤等。

这种外形的服装具有庄重、朴实的美感。

图示：

2、A型：也叫三角型、正梯型。

外形为A型的服装上窄下宽。如披风、喇叭裙、喇叭裤等。

这种外形的服装具有活泼、潇洒的美感。

图示：

1、V型：也叫倒三角型、倒梯型。

外形为V型的服装上宽下窄，如夸张肩部、收缩下摆的茄克、连衣裙、大衣；夸张臀部，收缩脚口的马裤、锥裤等。

这种外形的服装具有洒脱、威武的阳刚之美。

图示：

2、S型：

外形为S型的服装外轮廓线条柔和，如西装上衣、旗袍、小喇叭裤、鱼尾裙等。

这种外形的服装具有温和、典雅的美感。

图示：

3、X型：

外形为X型的服装阔肩、收腰、放摆，外轮廓起伏明显，既具有男性的刚强，又

具有女性的活泼。

图示：

4、O型：也叫椭圆型。

外形为O型的服装其外轮廓无明显的棱角，且较宽松，因此，给人以含蓄、温和的美感。

图示：

5、更多的服装外形：

学习总结：

以上是服装的几种主要基本外形，运用基本外形的增、减、集积，还可以产生更多的服装外形。由于服装外形对服装的款式变化起决定性作用，因此，设计者应重视服装外形的处理。

二、点、线、面在款式设计中的运用

引言：

在服装的外轮廓造型（即服装的外形）确定以后，可以运用点、线、面等视觉元素来丰富款式的变化。

1、点：

1) 点的概念：

在造型艺术中，点是最小的视觉元素。对点的判断和点的作用均会受到周围环境的影响。

如：服装上与周围视觉元素相比较显得小的钮扣、胸花、领结、口袋以及小面积的单独纹弱等均可以看作是点。

2) 点在服装设计中的作用与要求：

A、一个点在造型简洁的服装款式设计中有“画龙点睛”的作用。

如：一件简单的直身连衣裙配上一颗小小的胸饰，这个胸饰立即可以成为视觉的焦点，从而使连衣裙活泼起来。

B、一件或一套服装上出现两个以上的点时，就可以引导视线流动。因此，当需要运用多个点进行款式设计时，要注意点与点之间形态变化的系列性、秩序性，避免杂乱无章的现象。

C、还要注意点与点之间的距离，以及点与服装中其它视觉元素的比例，使整体造型产生和谐的美感。

图示：

2、线：

1) 线的概念：

在造型艺术中，线是细而长的视觉元素。对线的判断和线的作用也会受到周围环境的影响。

如：服装上与周围视觉元素相比显得细长的缝合线、衣褶线、花边、腰带等均可看成是线。

2) 服装中线的分类：

A、垂直线：

- a. 单一的垂直线有挺拔、上升、强调高度的视觉作用。
- b. 当两条、三条、甚至更多的垂直线平行排列时，这些平行并列的垂直线会将人的视线同时向水平方向引导。
- c. 如果向水平方向引导视线的作用强于垂直方向引导时，垂直线也就有了扩张宽度的作用。

图示：

B、水平线：

- a. 单一的水平线有平静、安稳、拓展宽度的视觉作用。
- b. 当两条、三条、甚至更多条水平线平行排列时，这些平行并列的水平线会将人的视线同时向垂直方向引导。
- c. 如果这种向垂直方向引导视线的作用强于向水平方向引导时，水平线也就有了加强高度的作用。

图示：、

C、斜线：

- a. 斜线具有动感。它对视线的引导作用与其倾斜度有关。
- b. 当它的倾斜度接近垂直时，会产生垂直线的视觉效果。
- c. 当它的倾斜度接近水平时，则会产生水平线的视觉效果。

图示：

D、曲线：

曲线具有圆顺、委婉等视觉效果，能给人强烈的律动感。特别适合表现女性的柔美。

图示：

E、各种线在服装中的运用：

3、面：

1) 面的概念：

在造型艺术中，面具备一定的位置、长度和宽度，一般都有轮廓线包围。服装上被结构线或装饰线包围的衣片、大贴袋以及面积较大的图案均可看作是面。

2) 面在服装设计中的作用：

A、面在服装中的作用主要与它的形态有关。

方形的给人端庄、稳重的感觉；

圆形和椭圆的面给人柔和、温馨的感觉；

有棱角的面给人尖锐、多变的感覺。

B、面的对比也能使服装的款式产生丰富的变化。由于面在服装中一般均占有较大的面积，因此，在运用面的对比设计服装时，要特别注意“比例”和“均衡”形式法则的运用。

图示：

3) 面在服装款式中的运用：

学习总结：

点、线、面是款式构成的基本视觉元素。在一套或一个系列服装的设计中常常会综合起来运用。在综合运用这些视觉元素时，应注意突出重点，或以点为主辅以其它视觉元素；或以线为主辅以其它视觉元素；或以面为主辅以其它视觉元素。重点突出了，款式设计才会有特色。

第三节 服装的色彩美

引言：

色彩是服装外观形式中最引人注目、最富感染力的因素，所以，人们对服装的评价常会从服装的色彩开始。处于着装状态的服装色彩是由内衣、外衣、上装、下装以及鞋、帽、提包等色彩组成。所以，研究服装的色彩实际上是研究整体着装中各局部之间的色彩关系。

阐述教学内容：

一、服装配色的基本方法：

（一）以色彩三属性为依据的配色：

明度、色相、纯度是色彩的三属性，也是人们认识色彩、运用色彩的重要依据。

1、明度不同的色彩组合

1) 明度的短调组合—明度差在二度以内的色彩组合。

（展示图片）明度对比较弱，容易统一，但有时会显得呆板。

2) 明度的中调组合—明度差在三度左右的色彩组合。

（展示图片）明度对比适中，会显得比较活泼。

3) 明度的长调组合—明度差在五度以上的色彩组合。

（展示图片）明度对比很强，有时会显得比较刺激。

2、色相不同的色彩组合

1) 同类色—色相环上相距 15 度以内的色彩。

（展示图片）同类色之间色相差异很小。如果要使它们组合效果活泼一些，可以加大它们之间的明度差，或者适当提高部分色彩的纯度。

2) 邻近色—色相环上相距 50 度左右的色彩。

（展示图片）邻近色之间色相差异适中，可以组合出许多变化和谐的色彩，但也不能忽视对色彩明度和纯度的调节。

3) 对比色—色相环上相距 90 度以上的色彩。

（展示图片）对比色之间色相差异较大，有时会显得比较刺激，要注意运用黑、白、灰等分隔色或调节色彩的明度和纯度，以避免过分刺激的效果。

3、纯度不同的色彩组合

1) 高纯度的组合—纯度较高的色彩组合在一起时，因色彩艳丽，会使人感到兴奋。

（展示图片）要注意降低色彩在明度和色相之间的对比，或用无彩色相间隔，使整体配色趋于和谐。

2) 低纯度的组合—纯度较低的色彩组合在一起时，因色彩浑浊，对视觉的刺激会很柔弱。

（展示图片）要注意加强色彩在明度和色相之间的对比，从而使整体配色活泼起来。

（二）借鉴其它美的色彩进行配色：

如：自然形态中的物象

已经存在的艺术作品

二、服装配色的原则：

（一）用形式法则指导服装配色：

1、把握好服装中色块面积的比例；（展示图片）

色彩差异较大或色彩纯度较高，可以使一种色彩占有较大的面积，容易实现整体和谐的视觉效果。

2、组合服装的色彩要注意保持视觉上的平衡；（展示图片）

色彩的平衡可以是对称的，也可以是不对称的；

暖色、高纯度色、暗色显得较重，位置宜向下；

冷色、低纯度色、明度高的色较轻，位置宜向上；

色彩所占面积也能影响视觉的平衡；

服装的款式呈对称状态时，运用色彩的不对称可以使服装变得活泼些。

3、在服装用色设计中可使色彩在搭配上出现呼应或节奏等视觉效果，给人以较强的美感；（展示图片）

2、服装用色设计中要注意色彩的主次关系；（展示图片）

若用含有多种颜色的花布作服装的面料，可以选其中的一种色彩与之相配，能得到较好的效果。

3、服装用色设计中要注意多样的统一。（展示图片）

如：一套服装色彩的组合可都用暖色调或都用冷色调。

（二）服装色彩应与整体风格协调：

1、服装的形式美是由款式、色彩、材料综合表现的。当服装的整体风格被确定之后，服装的色彩就应为表现这一风格服务。

2、借助色彩烘托服装的整体风格要注意发挥色彩的情感效应。色彩的情感效应与服装的整体风格一致，是服装配色的一个重要原则。

如：轻柔的粉色适合表现温馨、浪漫的服装；

热情、跳跃的高纯度色彩适合动感较强的服装；

大自然的低纯度色彩适合表现朴实、休闲风格的服装。

（三）服装色彩应与周围环境协调：

服装随时都会伴着穿衣人进入某个环境，对服装色彩的设计应考虑环境色彩对服装的影响。

如：高纯度的色彩与黄色沙滩、碧水蓝天搭配；

不太艳丽的红色与低纯度的灰色搭配。

学习总结：

其实服装设计中，色彩的搭配有很多的要求。除了色彩的相互衬托作用以外，周围环境的气氛对服装的色彩也有一定的制约作用。如在需要平静、严谨的环境中，大面积使用耀眼的、高纯度的颜色就不太适合。

第四节 服装的图案美

一、服饰图案的装饰部位与工艺形式

引言：

图案不是服装形式美构成中不可缺少的因素。但图案却可以为服装的外观形式带来美感。**图案是什么？**图案是装饰性图形，它依附在器物上，对器物起美化或标识作用。专门用于服装的装饰性图形也称为服饰图案。

阐述教学内容：

（一）服饰图案的装饰部位：

用四方连续纹样即花布装饰服装，一般多采用满身花的形式，这种形式的装饰部位变化少。而用二方连续纹样和单独纹样装饰服装，其位置变化较大，可根据具体设计来确定。

1、上衣

1) 前衣片的装饰部位：

前衣片是上衣图案装饰的重点。其图案纹样的造型对上衣其它部分纹样的造型起着主导作用。

2) 后衣片的装饰部位：

如果前衣片没有图案，后衣片的图案可以独立存在，并且也可以作为这件上衣其它部分纹样的主导。

3) 衣领的装饰部位：

衣领的面积相对比较小，因此，运用于领面装饰的图案一般采用适合纹样的组织形式。

4) 衣袖的装饰部位：

衣袖一般不是图案的主要装饰部位。但是当大身出现图案时，衣袖也应采用图案进行装饰，以与大身部分相呼应，使整件上衣产生丰富、和谐的装饰效果。

2、西裤

1) 在进行整体服装设计时，裤子上的图案纹样、组织形式以及装饰部位都应结合上衣，并以上衣为主统一考虑，才能达到整体协调的装饰效果。

2) 如果对西裤单独进行设计，则图案的装饰一般设在裤子的脚口、膝盖、侧缝等部位。

图示：

3、半截裙

1) 同裤子一样，在进行与上衣的整体设计时，半截裙上的图案纹样、组织形式以及装

饰部位都应结合上衣，并以上衣为主一起考虑。

2) 如果是单独的半截裙设计，则图案的装饰一般设在裙的臀围或下摆等部位。

图示：

4、连衣裙

一般的连衣裙多采用满身花形式的装饰图案。而童装和女礼服则常常会运用单独纹样和二方连续纹样去装饰。装饰的部位主要在前胸、裙摆或臀围处。

(二) 服饰图案的工艺形式：

1、印染

A、印染是服饰图案中运用最广的一种工艺形式。

B、因用染料在织物上印制图案的手法不同，印染分为直接印花、拔染印花、烂花印花等多种形式。

C、印染适合大批量生产，具有成本低、花形活泼、色彩变化丰富和特点。

2、手绘

A、手绘是徒手用染料直接在服装上绘制图案的一种工艺形式。

B、主要运用于一些特定的服装，如：表演服、礼服等，要求绘制者有较高的绘画技艺。

C、手绘工艺成本较高，不适合大批量生产。它的表现手法包含了绘制者个人的修养和技艺，有独特的韵味。

3、织花

A、织花是使纺织品在织造过程中形成图案的一种工艺形式。

B、织花分提花和色织两种不同的形式。

C、织花布是大批量生产的产品，花形具有工整、规范的特点，但变化不如印花丰富、活泼。

4、刺绣

A、刺绣是用绣花线在纺织品或其它服装材料上组成图案的一种工艺形式。

B、刺绣根据工艺分为手绣与电脑绣花；根据材料和运用的针法不同，分为珠绣、绳绣、挑补绣、抽纱绣、平绣等多种形式。

C、刺绣工艺一般是通过线迹表现图案纹样，十分精致。

5、编织

A、编织是用绳加工服装的一种手法。

B、通过编织针法的变化可以形成许多或平实、或凸起、或镂空的图案，还可以通过改变绳的颜色使图案产生色彩上的变化。

学习总结：

以上主要介绍的是服装的一般装饰部位。服装的装饰部位并不是一成不变的，只需要注意处理好图案纹样的朝向、面积与服装的关系，即使改变了常用的装饰部位，也可以获得理想的装饰效果。而编织主要是为了表现含蓄、质朴的肌理对比效果。

第四节 服装的图案美

服饰图案的装饰原则与装饰方法

引言：

服饰图案是依附在服装上，对服装起美化作用的装饰。因此它要符合穿衣人的个性、要与服装的款式协调，并且图案的加工工艺要与服装材料协调。

阐述教学内容：

（一）服饰图案的装饰原则

1、图案要符合穿衣人的个性特征：

不同年龄、不同性别的人，以及不同审美修养的人对图案的要求是不相同的。图案与穿衣人的个性相协调，能增强服装的审美功能。

如：儿童喜欢卡通图案

年轻人喜欢能反映流行时尚的图案

老年人喜欢规范、稳重的几何图案

女性喜欢色调柔和、温馨的具象图案

男性喜欢坚实、沉着的抽象图案

2、图案要与服装的款式协调：

1) 图案的风格要与服装的款式相协调。因为图案通过纹样和色彩可以呈现出多种风格。

如：服装的款式具有民族传统的风格，一般不宜采用时尚感很强的图案去装饰；

时尚感很强的服装款式，则应采用传统味较强的图案。

2) 图案要与服装上相应的装饰面协调。图案运用于服装都会占有一定面积，图案的纹样以及组织形式应与装饰面的形状、面积相适应。

如：用图案装饰半截裙，可以用适合纹样装饰裙片的一角，也可以用二方连续纹样装饰的下摆，纹样的位置、走向以及二方连续纹样的宽窄，都要与裙子的整体风格协调。

图示：

3、图案加工工艺要与服装材料协调：

1) 服装上的图案要通过一定的工艺手段与服装材料结合在一起。图案不同的工艺手段有不同的装饰风格。

如：印染、机织工艺显得比较简单；

手绘、刺绣工艺会显得比较精细；

十字绣和抽纱绣显得古朴、规范；

苏绣和湘绣则显得华贵、绚丽。

2) 不同的服装材料其质地和外观风格也各不相同。有厚薄、软硬、粗细、质朴、华贵之分。

3) 图案的加工手段与服装的材料协调能使图案起到更好地丰富服装变化的作用。

如：棉针织 T 恤上印适当的图案，会使 T 恤显得更加潇洒、活泼。

（二）服饰图案的装饰方法

1、为特定的服装设计图案：

1) 当服装面料没有花纹或表面肌理变化平淡时，可结合服装的造型风格适当的图案来丰富服装的变化。

2) 为特定的服装设计图案时，要合理地安排图案的位置、面积、纹样、结构、色彩以及图案的工艺形式，使图案与服装的款式、色彩、材料完美地结合起来。

图示 1：

2、用花布设计服装：

花布上的纹样和色彩一般都具有某种风格。把握住花布的风格，并让花布与适当的款式结合，是运用花布设计服装的诀窍。

图示 2:

学习总结:

服装是以组合的形式出现的, 当进行整体设计时, 图案的运用要注意服装的整体效果。上装运用了特定图案, 下装则以单色材料来表现。如果一定要用图案, 那图案的造型最好与上装的特定图案相呼应。若外衣运用了特定图案, 显露出来的内衣最好用无花纹的单色材料来表现。让上、下、内、外的图案巧妙搭配, 能丰富服装的层次感。

第五节 服装的材料美

学习引入:

材料是服装形式美不可缺少的构成要素, 它不仅是实现设计者构思的物质基础, 更能使服装超越设计者在图纸上表现的视觉效果。在服装材料日益丰富的今天, 如何充分发挥材料的本质特征, 如何运用不同材料的对比去表现服装的外观美, 已成为设计者不容忽视的课题。

阐述教学内容:

一、发挥材料特征的设计:

1、棉、麻织物—以棉、麻纤维为主要成分的纺织物。

特点:

具有粗犷、质朴的外观风格;

针织棉织物因吸湿性、透气性和弹性较好, 适合于内衣设计;

机织棉、麻织物适合用于设计轻便、潇洒的休闲装。

图示 1:

2、丝织物—用蚕丝或化学纤维长丝织成的各种纺织物。

特点：

具有轻柔高雅、富丽堂皇的外观风格，是设计高档服装，特别是女装的理想材料；

用丝织物设计服装，要注意里衬的选择。以不损坏丝织面料的穿着效果为原则；

用特别轻柔的丝织物设计服装，可以多抽细褶，以使织物的色彩和肌理因抽褶产生更多的变化；

运用丝织物较好的悬垂性，在设计中充分表现使服装产生一种轻柔、飘逸的美感；

用轻薄、柔软的丝织物设计服装应尽可能减少分割；

丝织物典雅、华贵的风格要注意配饰的风格与丝织物协调。

图示 2：

3、毛织物：

用羊毛或其它动物毛为原料，或以羊毛和其它纤维混纺或交织的纺织品，俗称呢绒。

特点：

呢绒具有成熟、庄重的风格。用其设计服装不宜抽过多的细褶，否则，会显得臃肿。

过分花俏的装饰手法均不适合呢绒。而明朗的外轮廓、简洁的分割线却适合用呢绒表现。

图示 3：

4、针织物

特点：

针织物质地松软，具有良好的伸缩性，用来设计和制作服装，可以充分表现人体曲线，并使人穿着舒适；

针织服装的款式应尽是简洁，减少对服装表面肌理的破坏；

在织造服装衣片时通过织机针法的变化，使服装表面出现材料、色彩相同，而肌

理不同的对比，有利于塑造服装典雅、自然的风格；

通过改变针织材料的色彩，使服装产生丰富的色彩变化；

可运用与其风格相近的其它材料进行拼接设计服装。如皮革、呢绒等面料。

图示 4:

5、裘皮一经过硝制的动物毛皮，如狐狸皮、水貂皮等。

特点:

裘皮具有蓬松、柔软的特点，是制作高档服装的材料。不宜表现复杂的造型结构，设计应追求高雅、简洁的风格。

裘皮可以与其它服装材料结合起来设计，使服装面料产生较强的肌理对比，丰富服装的变化。但要注意整体风格的一致，色彩对比不能太强，面料质地也要相近。

图示:

6、皮革一经过鞣制加工的兽皮。

特点:

用皮鞋制作的服装挺括、柔软、富有弹性，具有粗犷的风格。

皮革服装的设计采用多块面分割的形式，与皮革的外观风格相协调，又适应生产需要。

皮革材料粗犷的风格特点，用于服装的装饰工艺不宜过分细腻。

图示:

二、运用材料对比的设计

1、同一材料构成法:

用同一种材料设计服装，要采用各种技巧，使同一材料产生不同的肌理，并把它们运用到服装的相应部位上，避免因材料表面肌理过分一致而产生平淡和单调。

1) 抽褶:

用线或松紧带将纺织物抽缩，而产生细细的皱纹或碎褶。

2) 折叠:

将纺织材料有秩序地折叠起来，而出现有规律的条纹或方格。

3) 镂空:

抽去纺织物的部分经、纬线，或在皮革、毛皮、呢绒等较厚实的材料上挖洞，而

产生镂空的效果。

4) 编织:

将材料裁制成条状，然后将其编织成具有一定图形的块面。

5) 浮绣:

将薄薄的棉花或类似棉花的物质垫在较柔软的面料下面，然后在材料的表面缉绣所需要的图案，材料的表面会出现一种类似浮雕的肌理。

图示:

2、不同材料构成法:

外观差异大，而风格、厚薄、软硬程度接近的材料拼接在一起，容易产生视觉上的平衡。但要注意调节它们之间的面积差。

特点:

用不同材料进行整体着装设计时，要让其中某种材料占有较大面积，并在其中起主导作用，以便突出该材料的特征。

如：丝绸与裘皮的组合，当以裘皮为主，丝绸为次时，应呈现服装的温暖、蓬松的特征。反之则应表现服装的轻柔、飘逸的特点。

用不同材料组合，让其中某种材料在服装的不同部位再次或多次出现，能使材料的变化呈现一种秩序美。

图示:

学习总结:

运用同一材料不同肌理的手法设计服装时，要注意形式法则的运用。不同材料之间一般存在较大的差异，为了调和因差异引起的对比，要尽量保持相同或相近的色彩。

第三章 服装分类设计

课时：24

(一) 教学目的与要求

当具备了一定的造型基础，掌握了服装的一些基本知识和形式美

法则以后，我们就要进入服装设计的程序。服装的设计最终是以产品的形式出现的，而且要走入市场，使消费者接受，才算是设计的完成。所以，在整个的设计过程中，除了对服装的造型设计以外，还要对一系列的相关因素进行研究，真正使服装的设计落到实处，实现设计的目的。在整个的设计过程中，除了对服装的造型设计以外，还要对一系列的相关因素进行研究，真正使服装的设计落到实处。

（二）教学内容

本章节主要教学内容女装设计、职业女装设计、男装设计、童装设计。

教学重点重点是引导学生在思维方式上用敏捷、应变的现代头脑去开发设计。

教学难点是设计作品如何与消费者的要求对应。

课程思政：在教学案例中，可以选择一些具有代表性的案例，如中国传统文化中的服饰设计，或者是具有社会责任感的企业案例，让学生在学习专业知识的同时，也能了解到企业的社会责任和道德规范。

第一节 上衣设计（一）

内衣、领与袖

导入学习：

服装设计是整体设计，是面向市场的设计，在进行正式设计之前，有必要对组成服装的基本单位及其设计要点有所了解。

阐述教学内容：

一、上衣的分类：

1、内衣：穿在外衣里面的衣服。

1) 贴身内衣

A、形式—背心、汗衫、棉毛衫。

B、特点—直接贴在人的肌肤上，起着保持和调节体温、吸收汗水等作用。

C、要求—款式简洁，色彩淡雅，材料应具有良好的保温性、吸湿性和放湿性。可加入一定量的抗菌剂或天然护肤纤维，从而达到杀菌和保健的作用。

2) 补整内衣

A、形式—胸罩、夹腰、裙撑、肩垫、臀垫等。

B、特点—弥补身体缺陷或改善服装造型的作用。

C、要求—以功能为主，辅以图案、花边作为装饰。色彩多为淡色，多用有弹力、可塑

性强、便于定型的材料制成。

3) 装饰内衣

A、形式—俗称衬裙，有长、短、有袖、无袖之分。

B、特点—在内衣的最外层，起着衬托外衣的作用，使外衣穿着时清爽、不透明，还可防止外衣产生不自然的皱纹。

C、要求—式样和色彩主要由与之配套的外衣决定。一般用薄而柔软，并经过防静电处理的材料制作。

2、外衣：穿在最外面的上衣。如茄克、大衣、风雨衣等。

特点：外衣的款式、色彩、面料极其丰富，在整体设计中常常起着主导作用。

二、上衣的设计方法

(一) 领

1、领的分类：

1) 立领—是一种领面围于颈部的领型。

特点：立领的结构较为简单，具有端庄、典雅的东方情趣。

在传统的女上衣、旗袍及学生装上应用较多。

现代服装中立领设计已脱离了以往的模式，出现了新颖、流行的造型。

图示：

2) 翻领—是领面向外翻折的领型。

特点：按其结构分为领座与领面分开的立翻领和领座与领面相连的连翻领。

前者如衬衣领、中山装领，显得比较挺拔。后者如茄克衫领、运动衫领，显得比较轻松。

翻领的变化较立领丰富。

图示：

3) 翻驳领—是领面与驳头一起向外翻折的领型，如西服领。

特点：它的领面一般比其它领型大，并且线条明快、流畅，在视觉上常起到阔肩的作用，给人大方、精干的感觉。

4) 领口领—只有领圈而没有领面的领型。

特点：它可以与适当的领片配合塑造领型，也可单独成为领型。

领口领具有乘法的特征，有利于展示颈部的美感，多用于女夏装和晚礼服的设计。

图示：

这四种基本类型的领型可采用分解与组合等手法，变化出许多其它领型。如将翻领的领座去掉，变化出趴领；将立领和领口领组合，可以产生连衣领。

图示：

2、领的设计要点：

1) 领的设计要适合人体颈部的结构及颈部的活动规律。

人体颈部呈上细下粗的圆柱状，从侧面看，略向前倾斜，颈根部的横断面与桃形相似。活动时，颈的上、中部摆动幅度大于颈的根部。

以立领为例：

贴近颈部的领口造型必须与颈根部的桃形横截面相似。领侧略向内靠，注意领侧面与颈上、中部有一定空隙，以便留有圈套的活动余地。

2) 领的设计要符合流行趋势。

领在服装款式流行中的地位仅次于外形，批量生产的服装要适应市场的需要，增强竞争力。

3) 面对具体对象时，要根据穿衣人的脸型和颈部的特征进行设计。

图示：

4) 领的设计要与上衣外形相协调。

如：端庄的立领或线条优美的领口领配在外形为 S 型的旗袍上会使人感到协调。如果换上领面大的翻驳领，旗袍的典雅就会被破坏。

5) 领的设计可运用色彩、材料的变化, 以及刺绣、镶、包、滚边等装饰工艺来丰富款式的变化。

(二) **袖**: 袖山、袖身和袖口的造型是决定袖造型的关键。

1、袖的分类:

1) 根据袖的长度分为: 无袖、短袖、半袖、七分袖、长袖等。

图示:

2) 根据袖的造型特征分为: 喇叭袖、灯笼袖等。

3) 根据与衣片相连的结构特征分为: 连袖、圆装袖、平装袖、插肩袖、袖口袖。

A、连袖—是袖子与衣身直接相连(不裁断)的一种袖型。

特点:

款式宽大, 穿着舒适。我国传统服装多采用这种形式, 着装后人体的显露比较含蓄。被广泛使用于以表现东方文化为主题的服装设计中。

设计要点:

连袖的变化主要在袖身的造型。连袖本身具有浓郁的东方神韵, 适合用东方传统纹样和工艺形式去装饰它。

图示:

B、圆装袖—也称西装袖, 是一种袖子与衣身分开裁剪的袖型。

特点:

圆装袖的造型有结构上考虑到人体上肢形态和活动规律, 有着圆润、庄重、适体的外观特征。多用于手臂活动量不太大、风格端庄的服装之中。

设计要点:

一般的圆装袖变化不大, 以圆装袖为原型, 夸张其袖山或袖口部位, 可以变化出许多造型新颖的袖型。

图示:

C、平装袖—也叫衬衣袖, 是一种袖片与衣身分开裁剪的袖型。

特点:

与圆装袖在结构和造型方面有较大的区别。平装袖以一片袖成型,造型比较宽松,适合运动且比较休闲的服装。

设计要点:

袖山变化不大,设计重点在袖身和袖头。

图示:

D、插肩袖—由平装袖演变而来,改变了袖窿弧线的形状、位置,使上衣的肩部与袖连成一片,从而给人以流畅、修长、富于变化的感觉。

特点:

插肩袖在现代上衣设计中应用广泛,不仅适用于自由、宽松的服装,一些相对适体的服装中也经常出现。

设计要点:

插肩袖的变化比较灵活,改变插肩的位置和形式,变化袖身和袖头,都可以产生新的造型。

图示:

E、袖口袖—以袖窿为袖的袖。

设计要点:

设计重点主要是在袖口处进行工艺处理和装饰点缀。

图示:

2、袖的设计要点:

1) 袖的设计要适应服装的功能要求。

如:晚礼服和演出服不要求衣袖有较大的活动幅度,袖型设计可以适体一些。而休闲服的袖型设计却应当宽松一些,使穿着对象少受约束。

2) 袖身的造型应与大身协调。

若大身宽大,袖身也应宽大。若大身较窄,袖身就不宜过分宽大。大身上宽下窄,袖身亦应上宽下窄。可使上衣的外形特点更加鲜明突出。大身上窄下宽,袖身上宽下窄,可使上衣外形产生较丰富的变化。

3) 运用袖子的变化来烘托服装整体的变化。

运用袖子与大身不同的色彩对比或肌理对比，可以使服装活泼起来。

学习总结：

运用于袖子的装饰手法很多，如缉省、叠褶、镂空、刺绣等。由于领子在上衣的局部变化中起主导作用，因此，袖子的装饰应服从领子的设计。

作业：

- 1、收集各种领样 50 款
- 2、收集各种袖样 40 款

第一节 上衣设计（二）

口袋、门襟与祥带

阐述教学内容：

一、口袋

实用功能 / 装饰功能

1、口袋的分类：

1) 贴袋：

贴缝在衣片表面的袋型，具有制作简单，变化丰富的特点。可以根据设计需要与其它类别的口袋进行多种组合。

图示：

2) 挖袋：

挖袋的袋口开在衣片上，袋身则在衣片里面。衣片表面的袋口可以显露，也可以用袋盖掩饰。

设计特点：

挖袋的袋口与袋盖的造型多为规范的几何形。若只需要袋的装饰功能，可以用袋口和袋盖的造型做假袋。

图示：

3) 缝内袋：

缝内袋的袋口夹在衣片与衣片的缝合线中，袋身也在衣片里面，如果不强调袋口的表现，一般会显得比较隐蔽。

设计要点：

若需要袋的实用功能而不强调袋的装饰功能时，使用缝内袋效果较好。

图示：

2、袋的设计要点：

1) 袋的大小应与手的大小相适应。

插手袋的袋口应比手约宽 2.5-4cm（手掌的宽度加厚度）。

袋的位置与袋口的方向应以方便手臂取物为原则。

如：平置袋（上衣）—袋口在腰节线以下 8cm 处；

斜置袋（上衣）—腰节线以下 8cm 为袋口正中的位置。

2) 袋与周围视觉元素的比例要美。

贴袋与挖袋袋盖的面积应与衣片面积成正比。挖袋和缝内袋的袋口像“线”一样对周围的视觉元素有分割的作用，被分割后的衣片要有恰当的比例。

3) 袋的造型与装饰手法要与领的设计保持一致。

如：方领配方袋、圆领配圆袋

用某种花边装饰的领，最好也用同样的花边装饰袋。

4) 在同一件上衣里，贴袋、挖袋和缝内袋可以单独运用，也可以相互组合。

要注意运用多样统一的艺术规律处理好它们的布局 and 相互关系。

5) 袋的设计还应按不同服装的功能要求及其面料特征进行。

如：一些紧身贴体的服装，及用透明、轻薄类织物制作的服装不考虑口袋的设计，以免破坏完美的造型。

一些实用功能的服装，如休闲服、制服等，以及用卡其布、牛仔布等结实挺括的面料制作的服装中，口袋是设计的重点。

二、门襟

上衣前胸部位的开口。

不仅使上衣穿脱方便，也是上衣重要的装饰部位。

1、门襟的分类：

1) 根据门襟的宽度和门襟上扣子的排列特征分类：

单排扣门襟、双排扣门襟

2) 根据门襟的结构特征分类:

搭襟、对襟

3) 根据门襟开口的长度特征分类:

通襟、半襟

4) 根据门襟的位置特征分类:

正开襟、偏开襟、插肩开襟

2、门襟的设计要点:

门襟与衣领直接相连, 对上衣有明显的分割作用。

1) 门襟的形态与结构应与衣领的设计相协调。

2) 门襟的长短和位置设计应与大身衣片结合在一起考虑, 以使衣片在被门襟分割后呈现适当的比例美。

3) 用于装饰门襟的手法很多, 设计时要注意与装饰上衣其它部位的手法协调。

三、袷带

1、袷带用于袖口可以增加袖口的装饰效果, 也可以起到保暖和方便手臂运动的作用。

2、袷带用于肩部能夸张肩部的宽度, 显示穿衣人魁梧、健壮的体魄。

3、袷带用于腰部可以突出腰部的曲线。

4、袷带用于上衣的下摆可以改变上衣的外形, 使其更有变化, 并能方便穿衣人的活动

学习总结:

以上分别阐述了领、袖、袋、门襟、袷带的分类和设计要点。然而, 在上衣的设计中, 它们却是不可分割的整体。只有把它们恰到好处地综合起来, 才可能使上衣的设计产生美感。

作业:

1、收集各种袋样 40 款

2、设计 20 件不同式样的上衣 (用款式图表示)

第二节 下装设计

导入学习：

服装的下装主要由腰头、腰带、裙片或裤片组成，研究下装的设计，主要是研究腰头、腰带、裙片和裤片的设计。

阐述教学内容：

一、下装的分类：

1、裙子

1) 根据裙子的长度特征分为：短裙、中庸裙、长裙和落地长裙等。

2) 根据裙子的外形特征分为：喇叭裙、鱼尾裙、灯笼裙、筒裙等。

3) 图示：

2、裤子

1) 根据长度特征分为：短裤、中庸裤、吊脚裤、长裤等。

2) 根据外形特征分为：直筒裤、喇叭裤、锥裤、灯笼裤、裙裤等。

3) 图示：

二、下装的设计方法

1、腰头和腰带：

1) 腰头与腰带都呈带状处于人体腰部，一个是与下装相连的，一个是活动或半活动的。

2) 两者在下装的局部变化中起主导作用，它们的造型、材料以及制作工艺对服装的风格均有一定的影响。

如：宽腰头威武，窄腰头秀丽；

平滑、坚硬的皮革腰带拘谨，有细褶的松紧腰带或用细绳编织的腰带则轻松许多。

3) 腰头与腰带的装饰手法很多，除了腰袷造型、数量、位置变化以外，可运用色彩、材料的对比和刺绣、镶、滚等工艺，以及钮扣、挂钩等配饰，达到美化和装饰的作用。

4) 图示：

2、裙片：

根据裙子的外形流行或穿衣人的体形来考虑。

1) 分割线在裙片设计中的运用:

装饰性和功能性的结合。

在注意“比例”和“平衡”两种形式美法则的基础上,结合省道,灵活地决定分割形式。

图示:

2) 褶裥在裙子设计中的运用:

弥补体形的缺陷,丰富款式造型和装饰效果。

褶裥有单褶、机械褶、自然褶等,有明显不同的风格。

如:有规律的百褶裙节奏感强,无规律的自然褶裙奔放、流畅。

图示:

3) 用于裙子的装饰手法很多,如钉扣、系绳、刺绣、镶边等。要注意这些装饰要与裙子的整体风格协调。

图示:

3、裤片:

裤片对塑造裤子的外形起着重要作用。

1) 裤片的设计应根据裤子外形的流行或穿衣人的体形来考虑。

2) 裤片上的褶裥、口袋、门襟、裤脚以及装饰形式的设计要结合外形的风格进行。

如:风格庄重的西装裤,选用较规范的褶裥和图案与之组合;

风格轻松、休闲的灯笼裤,选用自然的褶裥、活泼的图案与之组合。

3) 图示:

作业:

1、设计 20 条不同式样的裙子(用款式图表示)

2、设计 10 条不同式样的裤子(用款式图表示)

第三节 连衣裙设计

导入学习：

所谓连衣裙是依据构成(configuration)上分类而得来的名称，它是指上衣(frock)和裙子(skirt)连接在一起的服装(dress)总称(floorboard)，连衣裙可以分别与上衣或裤子组合穿用，也可单独穿用。与连衣裙相对应的还有上衣、下衣成套的服装，称之为套裙。

阐述教学内容：

一、连衣裙的分类：

1、根据连衣裙上衣与裙子相连的形式分类：

1) 有腰节裙

A. 高腰裙

B. 低腰裙

C. 图示

2) 无腰节裙—根据分割线的特征

A. 有分割线裙

B. 无分割线裙

C. 图示

2、根据连衣裙外形特征分类：

1) 直筒裙

2) 漏斗裙

3) 帐篷裙

4) 鱼尾裙

二、连衣裙的设计方法

连衣裙由上衣与裙子，因此，连衣裙的设计实际上是上衣与裙子的综合设计。领、袖、袋等局部设计，均可参照上衣与裙子的局部设计进行。除此以外，分割亦是连衣裙设计的常用手法，不同的分割，能使连衣裙呈现明显不同的特征。

(一) 横向分割

1、分割线设在人体正常腰位

特点：分割线在人体正常腰节位置是最常见的设计，使人感到亲切、

大方。

设计要求：

- A. 应注意裙子的面积与上衣面积之间的比例关系。一般情况下，裙子的面积要大于上衣面积，使整体产生平衡的美感。
- B. 腰带常是这类连衣裙的配件，腰带的色彩、材料以及风格应与连衣裙的整体风格相协调。

2、分割线设在人体正常腰位以上

特点：分割线在人体正常腰位以上，能强调人体胸部，使人精神；同时，还有增加身高的错视作用。

设计要求：

- A. 这类裙子在腰位线以上一般比较贴紧人体，而裙子下摆展开，这一紧一松的对比会产生洒脱、飘逸的美感。
- B. 连衣裙衣短裙长，衣裙之间面积差较大，因此，可运用色彩、图案、材料、肌理的对比使整体。效果显得更活泼一些。

3、分割线设在人体正常腰位以下

特点：分割线在人体正常腰位以下，能引导人的视线下移，有降低调高度的错视作用。

设计要求：

- A. 这类连衣裙在腰位线以上可用特定图案装饰，而裙摆则多作打褶处理。
- B. 连衣裙衣长裙短，衣裙之间面积差一般也比较大，可运用色彩、图案、材料、肌理的对比使整体效果活泼一些。
- C. 总之，分割线不设在人体正常腰位上，不仅能表现美好的比例，而且容易产生别致的新鲜感，所以是连衣裙的一种重要表现形式。

（二）纵向分割

1、特点：

- A. 沿上下方向作各种分割，如公主线分割、中心线分割、中心线偏移分割以及接近垂直的斜线和弧线分割等，均属这一类型。
- B. 这一类型的连衣裙在视觉上能产生拉长人体的感觉。

2、设计要求：

A. 为增强拉长效果，可运用钮扣、滚边、图案、缉明线等装饰手法，强调其分割线。

B. 作纵向分割的连衣裙应注意材料的选用。过分柔软的材料不能明显地表现分割线的造型特征，而图案的完整则可能在分割中被破坏。

C. 图示

（三）纵横交错分割

1、特点：

运用纵横交错分割能调节单向分割的错觉和单调，使整体设计更加富于变化。

2、设计要求：

作这样分割的连衣裙，要注意选用适当的面料。在选用不同色彩、不同肌理的材料互相拼接时，尤其要注意材料之间色彩、质地、风格的协调。

3、图示

（四）无分割

1、特点：

无分割的连衣裙给人简洁、完整的美感，由于不用分割，设计重点应放在外形的设计与图案的运用上。

2、设计要求：

无分割连衣裙的材料可根据其外形来决定，比较贴身的连衣裙宜用挺爽、厚度适中的材料，而宽松离体的连衣裙则宜采用柔软、轻薄的材料。

学习总结：

以上简单介绍了连衣裙的分类和设计方法，如今连衣裙的廓形和面料都产生了更大的变化(change)，廓形(outline)从紧身到宽松，面料从薄到厚，服装品种非常广泛。对于着装形式来说，也不仅仅是单品穿着，还可以进行各种服饰的搭配，从中得到美的感受。而作为礼服大多数还是以连衣裙的形式出现。因此，设计中要灵活处理。

作业：

设计 10 款不同式样的连衣裙（用款式图表示）

第四节 服饰配件设计

导入学习：

服饰配件是服装的重要组成部分，在整体着装时，服饰配件不仅能对服装的实用功能起补充作用，它们的造型、色彩、材料、风格还会影响到整体着装的外观美。因此，掌握服饰配件的设计技巧，对提高服装设计能力有着重要意义。

阐述教学内容：

一、服饰配件的分类

（一）鞋

一是服饰配件中，实用性最强的，制作鞋的材料、鞋面和鞋跟的造型均是影响鞋子设计的重要因素。

1、根据材料分类：

皮鞋、布鞋、塑料鞋、胶鞋

2、根据造型分类

拖鞋、凉鞋、便鞋、靴鞋

3、根据鞋跟的高低分类

平跟鞋、中跟鞋、高跟鞋

图示：

（二）帽子

帽子有保暖和遮挡阳光的实用功能，又具有一定的装饰作用。

设计要求：

现代帽子的设计呈现出流行的特征：

帽子的分类没有鞋那样复杂，但其变化比鞋丰富。

图示：

（三）包

今天的包不仅要能装东西，不要能烘托或充实整体着装的美。

A、分类：

1、根据材料特征分类：

纸包、塑料包、皮包、布…

2、根据使用方式分类：

提包、背包、手包…

3、根据功能分类：

钱包、化妆包、公文包、摄影包…

B、设计要求：

为加强着装后的整体感，包袋的设计应结合服装一起考虑。单独进行设计时，应结合流行，运用形式法则、构成规律对其外形、结构、色彩、材料进行适当的处理。

C、图示：

（四）首饰

—首饰是服饰酝酿配件中装饰性最强的

—首饰原指装饰头部的饰物，现在已扩大为一切与服装配套并起装饰的装饰品

A、分类

1、根据材料的特征分类：

钻石首饰、黄金首饰、白金首饰、珍珠首饰、玉石首饰…

2、根据人们的使用习惯和首饰的特定造型分类：

耳环、戒指、项链、手镯…

B、设计要求：

首饰的设计和生产一般都由专业的部门来完成，服装设计时主要是根据服装的整体造型需要，选择适当的首饰与服装搭配就可以了。

二、服饰配件的设计原则

（一）科学性

凡具有实用功能的服饰配件均要注意其设计的科学性

科学性是设计具有实用功能的服饰配件的重要原则，直接影响产

品的内在质量。

1、背包和提包的大小、造型均要方便人的使用。

1) 设计前要注意研究人们在使用它们时的活动规律

2) 设计较大的背包和提包要注意力学原理的运用

— 让人的作用力刚好穿过包的重心并垂直于地面最省力；

— 大型背包和提包的重心位置要合理，并要以包的重心位置为依据来确定背带和提手的位置。

2、帽子的造型、材料以及帽子与头之间的距离对头部热量的散发均有影响。

— 设计帽子时，应注意有益于人体保持正常的热平衡

— 帽子的造型对人体活动有一定影响：

帽檐会对空气和水的流动产生阻力，骑车和游泳的帽子应尽量减少或不用帽檐；太大和太重的帽子还会给人带来压迫感，不利于人的活动与健康，设计中也应尽量避免。

3、一双理想的鞋不仅会使人感到美观、舒适，还能减轻人在工作和旅行中的疲劳。

— 理想的鞋的造型，特别是鞋内部空间的造型必须符合脚的形状和人在站立以及行走时的活动规律。

（二）审美性

1、服饰配件应具有独立的审美功能（彩图9）

由于服饰配件的每一件设计作品都要给人美感，因此设计者应注意运用形式美法则对其造型、色彩、材料、图案进行美的创造，或将自己对大自然、对艺术作品的美的感受提炼出来，运用到服饰配件设计中去，使自己的设计作品有可能成为一件独立的艺术品，给人带来强烈的艺术享受。

2、在整体着装时，服饰配件的美必须对整体的美起烘托和强化作用

服饰配件总是与服装的其它组成部分一起出现在人的整体着装的状态中，因此，服饰配件的外观形式必然会影响服装的整体效果。与服装色彩、材料以及图案等相同的各种服饰配件可以使整体着装产生一种有秩序的节奏美，因此，使服饰配件与服装配套是服饰设计的常用方法。

图示：

3、服饰配件的内在风格要与服装统一

除了外在因素的近似和雷同能使服饰配件与服装产生和谐的美感，内在风格的一致也是使它们呈现这一效果的重要手段。

例如：对传统味、原始味较浓的服装应配置具有原始味的服饰配件；对现代味、都市味较浓的服装则应配置具有都市味的服饰配件。

图示：

学习总结：

总之，服饰配件与服装是密不可分的，正是由于服饰配件具有上述两方面的审美性，因此，服饰配件也有流行，服饰配件的设计也要注意顺应流行趋势。

作业：

分别收集鞋、帽、提包、首饰各 20 款（用款式图表示）

第五节 系列服装设计

导入学习：

系列服装是服装的一种组织形式，由两套以上风格相同、造型手法相关配套的服装组成。系列服装能产生连续性较强的美感，也能更鲜明地表现出设计者的创作意念。

系列服装充分体现了“多样统一”的形式法则。“统一”表现在运用同一要素在相关服装中反复穿插，使整个系列服装实现协调、统一的效果；“多样”表现为运用相关服装形式上的差异，使整体协调、统一的系列服装产生灵活、多变的美感。当然系列服装的设计还要注意“主次”、“均衡”、“呼应”等形式法则的运用。

在进行系列服装设计时，可选择一些最能体现系列特色的要素作重点进行构思。由于重点不同，表现的形式和风格也会有所不同。

阐述教学内容（一）：

一、以造型要素为重点的系列设计

款式、色彩和材料是构成服装造型不可缺少的要素

1、以款式为重点的设计

款式是构成服装最基本的要素。

- 1) 系列服装的外形比较统一时，可运用服装款式的局部变化使整体活泼一些。
- 2) 系列服装的局部比较统一时，可运用服装的外形变化使整体活泼一些。
- 3) 一般情况下，外形变化对人的视觉产生的影响要强于局部变化。在设计时要注意调节好系列服装中各配套服装外形与局部的关系。

图示：

2、以色彩为重点的设计（彩图 16）

色彩对人的视觉冲击力很强，并能在一定程度上表达出特定的情感，因此，色彩在系列设计中的调控作用要较其它要素强。

- 1) 当其它要素差异较大、表现较为凌乱时，可以用色彩的统一使整体和谐起来。
- 2) 当其它设计要素趋于统一，显得呆板时，可以用不同明度、纯度和色相的对比，产生丰富多变的视觉效果。

3、以面料为重点的设计

科技进步带来了各种新的面料，织物表面的处理手法也越来越多样化。以面料为重点来体现设计意念，日渐成为系列服装设计中常用手法。

- 1) 流行的面料结合传统的服装款式，或针对流行面料特点进行设计，都能使系列服装增添美感。
- 2) 在一个系列中只用一种面料，应注意运用相同的工艺手法（如打褶、车线、编织等），对系列中的各服装的不同部位进行处理，使它们在整体统一中产生较丰富的变化。
- 3) 在一个系列中运用多种面料，应注意选其中一种最有特色、最能表达设计者创作意念或最能反映时代感的面料作主要面料，让它占有最大面积，并根据它的风格、色彩、肌理、图案配置其它面料，使各种面料在丰富多样中求得整体的统一。

图示：

学习总结：

实际上，款式、色彩和面料是构成服装不可缺少的元素，在系列服装设计中，经常是综合运用的。当款式统一时，可以加强色彩或面料的对比去丰富它们的变化。只要对款式、色彩和面料的处理符合多样统一的形式法则，就能使系列服装呈现较好的设计效果。

作业：

以造型要素为重点，设计一系列服装（3—5套），用着装效果图表示。

阐述教学内容（二）：

二、以装饰手段为重点的系列设计

装饰工艺和有装饰作用的服饰配件也可以成为系列服装的构成要素，运用这些要素可以充实和在丰富系列服装的设计要素。

1、以装饰工艺为重点的设计

用于服装的装饰工艺很多，如抽纱、刺绣、镶饰、滚边等。

- 1) 这些装饰工艺均有鲜明的个性特征，运用于系列服装，能增强系列服装的视觉效果。
- 2) 运用这些装饰工艺时，要注意装饰工艺形式与服装造型风格、服用功能相协调，否则就可能破坏系列服装的整体感。

2、以装饰配件为重点的设计

服饰配件有补充或烘托服装实用功能和装饰功能的作用，对系列服装的整体效果起调节作用。

- 1) 当系列服装彼此之间的对比太强时，可以用近似的服饰配件调和它们之间的对比；
- 2) 当系列服装之间的对比太小时，可以用不同的服饰配件增强它们之间的差异，使系列服装的整体效果更加完美。

3、以装饰图案为重点的设计

服装上的装饰性图形有吸引人的视线、营造服装气氛等作用。

* 运用相同的装饰性图形设计服装，即使服装的款式、色彩各不相同，也能产生很强的整体感。

三、以主题风格为重点的系列设计

- 1、系列服装的款式、色彩、材料围绕着特定的主题风格去变化，可以产生强烈的艺术感染力。
- 2、当今时装界的权威机构十分注意服装设计主题的定期发布，以使设计师们在这些主题的指导下，结合自己的丰富联想，设计出符合流行趋势的作品来
- 3、参考彩图 18、19、20。

学习总结：

以上介绍了以装饰手段为重点的系列设计和以主题风格为重点的系列设计。在高层次的设计领域里，服装必须呈现某种文化主题或艺术风格。而要做到这一点，仅靠服装外在的形式美是不够的，系列服装设计要注意文化主题和艺术风格的表达。

作业：

- 1、以装饰手段为重点，设计一系列服装（3—5套），用着装效果图表示。
- 2、以“春暖花开”为主题设计一系列服装（3—5套），用着装效果图表示。