

普通高中教科书

通用技术

—— 选择性必修5 ——

服装及其设计

普通高中教科书

通用技术

选择性必修5 服装及其设计

主 编 刘琼发

 广东教育出版社
 广东科技出版社

• 广州 •

图书在版编目 (CIP) 数据

通用技术. 选择性必修5: 服装及其设计 / 刘琼发主编. —广州: 广东教育出版社: 广东科技出版社, 2021.6 (2021.12重印)

普通高中教科书

ISBN 978-7-5548-4126-6

I. ①通… II. ①刘… III. ①通用技术—高中—教材
IV. ①G634.931

中国版本图书馆CIP数据核字 (2021) 第114299号

编写单位: 广东教育出版社 广东科技出版社

主 编: 刘琼发

副 主 编: 李 榕 周卫星 朱美健 席春玲

本 册 主 编: 张少斌

本册副主编: 范福军

编写人员: 张少斌 范福军 陶文娟 邓婉球 王霄凌

出 版 人: 朱文清

责任编辑: 夏 丰

责任技编: 许伟斌

装帧设计: 友间文化

通用技术 选择性必修5 服装及其设计

TONGYONG JISHU XUANZEXING BIXIU 5 FUZHUANG JIQI SHEJI

广东教育出版社 出版
广东科技出版社

(广州市环市东路472号12-15楼)

邮政编码: 510075

网址: <http://www.gjs.cn>

广东新华发行集团股份有限公司经销

广州市彩源印刷有限公司

(广州市黄埔区百合3路8号 邮政编码: 510700)

890毫米×1240毫米 16开本 6印张 132 000字

2021年6月第1版 2021年12月第2次印刷

ISBN 978-7-5548-4126-6

定价: 7.36元

批准文号: 粤发改价格〔2017〕434号 举报电话: 12315

著作权所有·请勿擅用本书制作各类出版物·违者必究

如有印装质量或内容质量问题, 请与我社联系调换

质量监督电话: 020-87613102 邮箱: gjs-quality@nfc.com.cn

购书咨询电话: 020-87772438

前言

服装设计属于工艺美术范畴，是实用性和艺术性相结合的一种艺术形式。设计意指计划、构思、设立方案，也含有意象、作图、造型之意，而服装设计主要是解决人们穿着体系中诸问题的、富有创造性的计划及创作行为。服装设计是一门涉及领域极广的边缘学科，与文学、艺术、历史、哲学、宗教、美学、心理学、生理学及人体工学等社会科学和自然科学密切相关。作为一门综合性的艺术，服装设计具有一般实用艺术的共性，但在内容与形式以及表达手段上又具有自身的特性。

本书把服装设计所需的基本知识和基本技能汇集在一起，以便使服装设计成为一个合乎逻辑的程序，为初学者提高自己的设计水平提供有益的帮助。书中所涉及的内容宽泛，由于篇幅所限，本书不打算、也不可能探讨服装的所有内容，不深入探讨某一具体领域。本书以激发学生创新意识为出发点，以培养学生的技术素养为目标，注重学生的动手实践能力和创新思维的培养。第一章“领略服装文化”通过展现不同历史时期、不同国家地域的服饰演变，服装的分类、功能和特点，让我们领略到人类服饰的发生、发展、演变和风格的形成，都是与所处历史时期人类文明发展与社会的进步有着密切联系的；第二章“走进服装材料”让我们学会从种类繁多的材料中鉴别和选择合适的材料进行服装的造型设计；第三章“探析服装的结构与制作”介绍结构制图的基础知识，反映结构设计的一般规律，通过服装制作实践把知识转化为技能；第四章“感知服装设计”让我们了解到在艺术的领域里，形式感总是占有重要的地位，运用形式法则使服装产生令人愉悦的审美效果，这就是设计技巧。尽管随着科学与文明的进步，人类的艺术设计手段也在不断发展，但基本的设计程序是不会改变的，我们以经典的、简洁的设计为例说明设计的原理。

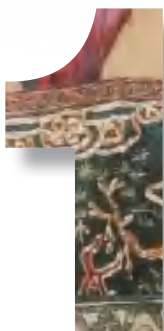
本书通过较多的设计实践项目和思考题启发学生深入思考，培养学生开拓创新的思维。在内容形式上做到图文并茂，使学习者能够对照图文，反复实践，在实践中提升对技术的理解和掌握程度，以创作出更多、更时尚的服装作品。

本书的编写目的之一是为了告诉读者：服装设计是可以学会的。学习服装设计，不仅需要懂得学习方法，还需要为之付出辛勤的努力，才能学有所成。时尚每时每刻都在变化，要重视专业资料的收集和整理，要不断地提高审美能力，形成自我的审美观念。想要成为一名服装设计师，还要有理论知识的沉淀。设计的创新要靠想象力，优秀的创新都是来自于优秀的传承。因此，需要对服装设计理论和历史有所了解，同时让自己的心变得有强烈的时尚感，让自己的思想变得更加能超越时代。

作为学生，学习中最难处理的问题之一是面对大量的信息不知道如何进行学习，千万不要忽视你的近期目标，因为每完成一项设计，你就会积累更多的经验。

享受设计过程，积极开拓创新，乐于探索实践！

目 录

第一章 领略服装文化	01
第一节 服装的起源与发展	02
一、服装的起源	02
二、服装的发展	03
第二节 中西服装文化简介	05
一、中国服装文化的发展	06
二、西方服装文化的发展	08
三、中西服装文化的差异与融合	11
第三节 服装的分类	16
一、按季节分类	16
二、按性别、年龄分类	17
三、按功能分类	17
四、其他分类	19
本章回顾与评价	21

第二章 走进服装材料	22
第一节 认识服装材料	23
一、服装材料及其构成	23
二、服装面料	24
三、服装辅料	26
第二节 鉴别和选用常用的服装面料	31
一、鉴别常用服装面料的简易方法	32

二、选择服装面料要考虑的主要因素	33
第三节 服装材料的发展与创新	36
一、服装材料与科学技术和社会发展的关系	36
二、技术创新是服装材料腾飞的翅膀	37
三、服装材料的重组与再造	39
本章回顾与评价	44

第三章 探析服装的结构与制作	45
第一节 服装结构制图基础	46
一、服装结构制图基本知识	46
二、服装与人体的关系	49
三、人体测量与服装的关系	50
第二节 服装结构设计	52
一、常见款式的结构制图	52
二、服装结构设计的规律与方法	58
三、袖子变化设计	59
第三节 立体裁剪与制作实例	61
一、立体裁剪的准备	61
二、立体裁剪实训	61
第四节 服装缝制技术实例	64
本章回顾与评价	68

第四章 感知服装设计	69
第一节 服装设计的构成要素	70
一、服装设计的含义	70
二、服装设计的主要构成因素	71
第二节 服装设计的常用方法	79
第三节 主题设计的灵感来源和过程	82
一、灵感来源	83
二、主题设计过程	85
三、主题服装设计与制作实践	88
本章回顾与评价	90

第一章 领略服装文化

服装是人类所特有的劳动成果，它既是物质文明的产物，也是精神文明的结晶。我国的丝绸、古埃及的麻布、古印度的棉布等出土文物都反映了人类服装文化历史的源远流长。中国有五千年悠久的历史，各民族的文化相互影响、彼此渗透，再加上不同时期与外来文化的交流融合，使中华民族形成了独具特色的服装文化。

第一节 服装的起源与发展

学习目标

- 了解服装的起源与基本功能。
- 了解服装发展的历史轨迹。

学习服装文化，我们应从了解服装的历史开始，因为了解服装的起源及发展既可领悟人类服装文化的内涵，又可掌握服装演变的一般规律。

一、服装的起源

我们今天的社会是从蒙昧野蛮的原始社会发展而来的，与人类文明息息相关的服装（衣生活），也源于那个遥远的时代。关于服装的起源，由于研究的立场和出发点不同，所得的结论也不一样，致使服装起源说有许多种理论，其中有代表性的是保护说、遮羞说、装饰说等。

讨论

1. 人类为何穿衣？谈谈你的看法。
2. 你能从不同的角度为服装的出现寻“根”溯“源”吗？
3. 你对“劳动创造服装”这个说法有什么见解？请向同学们分享你的见解。

关于服装的起源，没有一个统一的结论，而且也没必要用一个定论去解释，不同研究角度的说法丰富了人们对服装起源的认识，但是无论服装的起源是什么，有几点是可以肯定的：

首先，服装起源的基础是原始文明的不断进化。

其次，人类的进化同服装的起源息息相关。

最后，劳动使服装成为可能。无论是穿结成串的贝壳，还是用兽骨打磨的装饰品都是人类劳动的结果。

服装的起源，使我们认识到服装的基本功能是保护和装饰。由于人类是社会团体，服装也具有一种社会化特征，通过一个人的衣着，可以看出其社会地位、经济地位、性别角色、政治倾向、民族归属、生活方式和审美情趣，所以服装同时具备了标识功能，如警察的制服、运动员的运动服，一些特殊场合人们穿着的民族服装等，通过着装很容易就能识别着装者的身份。

二、服装的发展

类人猿经过漫长的进化后成为猿人，经长期进化成为智人，至此就开始了人类文明的历史，也开始了服装的历史。人类早期是以树叶遮蔽身体，后来逐渐以毛皮遮蔽身体。随着时间的流逝，人们的爱美之心被不断激发，因为皮毛和植物的色、质、纹这些美的要素在不断地唤醒人的爱美天性。在远古时代，服装虽然是以功能为主，但在漫长的岁月中，劳动人民的审美能力、爱美之心一直被培养着。

（一）裸态生活阶段

距今300万年至40万年，人类祖先不仅在生理特征上出现了许多重大的变化，而且能够制造和运用简单的石器，开始学会生火。猿人与其他兽类一样，靠自己的体毛抵御寒冷，裸态生活200多万年，这时期没有任何关于衣物的现象出现。

（二）原始衣物阶段

旧石器时代，随着石器的应用、火的被发现，人类逐渐学会了制造工具和掌握了使用工具的技巧，发明了骨针（图 1-1）、骨锥等；学会了用骨针做工具，用树皮、兽皮、藤蔓、树叶做面料，制作简易的遮体物——原始衣裳（图 1-2），从此结束了赤身裸体的生活。此外，还出现了饰物。从出土的文物和化石来看，原始社会阶段出现了黄色和红色的颜料，由此可以推测人类已经开始装饰身体。

图1-1 原始人类所用的骨针

图1-2 用兽皮缝制的衣物

（三）纤维织物阶段

进入新石器时代，随着人类生产方式的变化与进步，社会生产力的提高，人类从依靠狩猎、采集的生活时代，进入定居的农耕生活时代。石磨、石杵、石刀、石锄等被广泛使用，开始出现陶器和建筑物。新石器时代晚期出现冶铜术，这一时期被称为“金石并用期”。随着人类定居生活的开始，农业、手工业也逐步发展起来，纺织、编织技术的出现，使人类的衣冠服饰日趋丰富。从世界各地的文明发展看，新石器时代普遍出现了纤维

的加工与使用，从此揭开了人类纤维衣料的历史，也开始了真正意义上的服装发展历程。

纤维织物阶段以后，由于受国别、地域、民族等因素的影响，人类服装的发展呈现出异彩纷呈的局面，很难再用一个统一的阶段来划分界定此后的服装发展历史。随着生产、生活方式的逐渐转变，生产力的日益提高，人类的服装也始终处在不断地发展中。只要有人类的生存，服装发展史就不会完结。

习 题

1. 服装不仅是一种文化现象，而且具有等级性特点，其中造型与色彩成为这种等级性的标识之一，请谈谈你对服装等级性特点的理解。
2. 生产技术与服装材料、服装文化之间的关系是怎样的？请谈谈你的理解。

第二节 中西服装文化简介

学习目标

- 从不同民族的文化和习俗中感受服装文化，认识服装文化现象，学会从多角度观察探索问题。
- 了解中西服装发展的历史轨迹，认识影响服装文化的因素。

服装伴随着人类社会的文明而发展，与人类社会有着千丝万缕的关系，人们总是有意无意地将自己的审美理念、宗教信仰及社会行为规范注入自己的着装形态。各民族以其独特的服装与其他民族交流着各自的文化信息。

思考

1. 观察图1-3中西传统服装的发展演变，思考和分析这些服装在款式特点、工艺手法上有什么差异？请举例说明不同时期的生活方式、经济发展、文化特征等因素对服装的影响。
2. 谈谈中西服装之间有无相似或相同之处，两种服装文化之间的交流和融合主要体现在哪些方面。

图1-3 中西传统服装的发展演变

一、中国服装文化的发展

中国服装如同中国文化，是各民族互相渗透及相互影响而成的。如图1-3上图自左向右依次为秦、魏晋南北朝、唐、宋、元、明、清、民国时期的服装，下图对应的是西方的服装。

中国传统服饰的发展随着时代变迁逐渐成熟，到了周代，服饰渐成定制，形成了历代章服制度。

先秦服装以春秋战国时期的“曲裾深衣”最具特色。

魏晋时期衣冠承于东汉，秉承东汉追求繁华、奢丽的风格，袿衣是魏晋女服中的礼服，即是衣两侧有尖角的款式。魏晋时，人们常在敝屣旁边垂饰飘带，服装看起来异常飘逸，这便是彼时辞赋中的“华袿飞髻”。

隋、唐、五代尤其是盛唐时期的女子服装衣料质地考究，造型雍容华贵，配饰华丽夺目，形成了独特、开放的浪漫风格。当时女子穿袒领服者十分普遍，甚至有女扮男装出行者，新式的着装成为历史上的创举，而男子则穿窄袖翻领袍。

宋代服装流行简约风格，服饰向典雅清秀发展。宋代妇女的服装一般有襦、衫、袄、背子、半臂、背心、抹胸、裹肚、裙和裤等，其中以背子最具特色，男女皆穿，但在女装中尤其流行。宋代的所有服装样式均采用衣袖相连的裁剪方式，前领直对襟，无带无扣，颈部外缘重叠缝制护领。褶裥裙也是当时颇有特色的一种裙装，以6幅、8幅、12幅为主。

元代服装，承袭了汉族的服饰气质并兼有蒙古民族服饰的特点。蒙古族的衣冠以头戴帽笠为主（图1-4），穿“质孙服”，服装特点是上衣下裳相连，袖口紧窄、下裳较短，腰间打许多褶裥，肩背间贯有大珠。当时流行的服装色彩是红、黄、绿、褐、玫红、紫和金。

明代服饰以仪态端庄、气度宏伟为主要特色，当今中国戏曲服装的款式纹彩，多采自明代服饰。明代服饰的最大特点是以前襟的纽扣代替沿用几千年的带结。纽扣的使用是一种变革，体现着时代的进步。这个时期的服装，衣裙比例有所变化，由上衣短下裳长逐渐变化为拉长上装、缩短裙子露出的长度，衣领以圆领为主。裙装式样一般8~10幅，甚至更多，裙褶盛行，褶纹讲究。

清代服装，从衣着特点和后世传播的持久性来分析，是以新代旧、时代前进的产物。这种变革，形成了我国传统服装的又一次飞跃，是中华服装文化变革的又一浪潮。清代的服装式样衣身修长，衣袖短窄。满族的旗装，外轮廓呈方形，马鞍形领掩颊护脸，衣服不取腰身，衫不露外，偏襟右衽，以盘纽为饰，马蹄袖盖手，一般在领、袖、前襟、下摆、衩口等边缘以镶滚工艺装饰，衣外加衣，增加坎肩或马褂等。清代服饰造型完整严谨，呈封闭状，形象肃穆庄重，清高不凡，突破了延续几千年的飘逸塔形衣冠，给世人留下了深刻的印象。

近代，以“中学为体，西学为用”的思想为指导，由于中西文化的交流，西洋的军

图1-4 元代服饰

装、军帽开始在中国学生和军人中出现。由于西式服装更符合工业时代的功能需要，故一经引进，就对近代中国服装结构的改革产生了重要的影响。随着西方文化渐渐进入我国，形成了服饰的“新式”“西式”的风气。1911年的辛亥革命，促进了中华服饰的平民化、现代化。北伐以后政府规定新制服，男子采用中山装和西服，但长袍外加坎肩、马甲依然是男装常服的一种。女学生“文明新装”是领先的样式，并逐渐流行起来。

服饰作为一种文化形态，贯穿了中国各个时期的历史。从服饰的演变中可以看出历史的变迁、经济的发展和中华文化审美意识的嬗变。但某一时期的审美设计倾向、审美意识也并非凭空产生的，它必然根植于特定的时代，在纷乱复杂的社会现实生活中，只有将这种特定的审美意识放在特定的社会历史背景下加以考察才能见其原貌。

知识窗 >

我国古代不同民族服装文化的交流融合

战国时期不同民族服装文化的交流融合，使得传统汉服战袍有了大胆改革的基础，向胡人学来的短衣长裤的服装样式，后来演变为短襦、褶裤，“胡服骑射”的典故由此而来。

盛唐时期不同民族的服装文化呈现空前的大交流、大融合，无所顾忌地引进和吸收，无所留恋地改造和革新，成就了服装的盛唐气象。

北宋时期不同民族服装文化的交流也相当深入。

最近一次不同民族服装文化的交流融合发生在清代，是满族服装和汉族服装的文化共享。改冠易服，流行了两千年之久的冠冕衣裳至此遂告终止。

我国是一个多民族的国家，56个民族，56支花，56个民族的服饰都具有鲜明而独特的风格。这些丰富多彩的民族服饰，是我国服装文化的重要组成部分。我们感知中国服装文化的民族性，应该把各民族的服饰与他们的生活环境、生活习俗、劳动特点等联系起来，并从中领悟其服装的文化内涵。

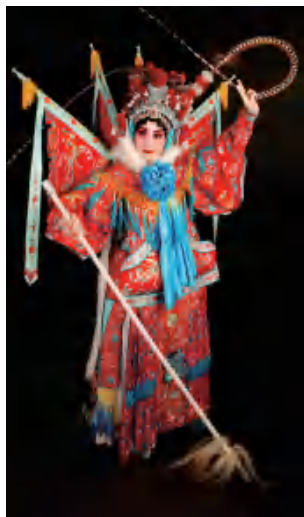
讨论

查阅有关少数民族服饰的资料，收集你所喜欢的1~2个民族服饰的多种形式的信息，从款式、色彩、材质、工艺四要素进行讨论，分析地域、文化对服饰的影响。

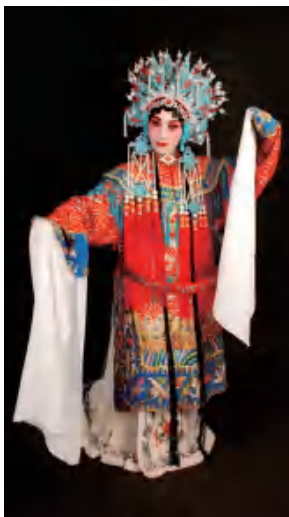
分析

中国古典戏剧是中华民族文化的一个重要组成部分，堪称国粹，它以富于艺术魅力的表演形式，为历代人民群众所喜闻乐见。中国古典戏剧在世界剧坛上也占有独特的位置，与古希腊悲喜剧、印度梵剧并称为世界三大古剧。中国古典戏剧中的戏剧服饰具有鲜明的中国传统特色，造型极具视觉冲击，请以中国的传统戏剧为题材，分析传统戏剧服饰在款式、色彩、面料、图案等方面的具体特点（图1-5），体会其中的文化内涵。

服饰的演变可以体现出中国古人的审美设计倾向和思想内涵,并且可以折射出历史的变迁、经济的发展和中华文化审美意识的流变。从中不难看出某一时期的审美设计倾向、审美意识并非是凭空产生的,它必然根植于特定的时代。在纷乱复杂的社会现实生活中,只有将这种特定的审美意识放在特定的社会历史背景下加以考察才能见其原貌。

京剧刀马旦

京剧青衣

京剧青衣

粤剧小生

图1-5 中国古典戏剧服饰

二、西方服装文化的发展

了解了我国民族服装的一些特点,我们懂得不同时代、不同地理环境和自然环境中,服装造型、服装用料以及人们的审美意识各不相同,西方的服装文化也不例外。

西方的服装文化源于公元前3500年至公元400年间的古埃及、古希腊和古罗马的文明,这是古代文明的一个巅峰;同时受到西亚两河流域(底格里斯河与幼发拉底河流域)文明的影响。这一时期的社会形态正由氏族社会过渡到奴隶社会,服装形态多为披挂式和缠裹式。

中世纪时期(5—15世纪),西方的社会制度起了变化,主要地区已经完成了封建化进程,西方的服装文化受基督教的影响很大。罗马帝国末期把基督教定为国教,并推行禁欲主义的道德观,此时,服装主要用来遮蔽身体,这一时期的服装形态主要是袍装,外形呆板、保守,变换缓慢,这种状况一直持续了1 000年之久。服装表现的重点转移到衣料的质地、色彩和装饰纹样上,如设计绚丽丰富的织物色彩,有的以金线、银线混织,雍容华贵,甚至把宝石和珍珠织进织物,由此也可见当时纺织技术的高超。

文艺复兴是14—17世纪欧洲国家发生的资产阶级文化运动,核心是反对神的权威,赞美人性,注重贴近人性的新艺术,把妇女从禁欲主义的服装中解放出来。这一时期的艺术、建筑、服装等很具特色,其中服装的特点是把服装分成若干个部件,各部分独立构成而又可组合在一起,形成鲜明、流动而统一的外形特色,宽衣文化走向窄衣文化。特别是女服通过上半身胸口袒露和紧身胸衣与下半身膨大的裙子形成对比,表现胸、腰、臀三位

一体的女子形象特征（图 1-6）。

洛可可服装形态的演变经历了奥尔良公爵摄政时代、路易十五时代和路易十六时代三个时段。洛可可服装在装饰上，多处使用金线、彩绘、蕾丝、穗子等装饰手法。例如：在室内装饰风格的影响下，法国式罗布衣袖比早期更加合身，袖口制作更为精细而复杂，并且带有边饰。在华托式罗布中带翼的袖口被细丝褶边所取代。这种褶边通常是两层，上面镶有穗子、金属饰边和五彩的蕾丝。袖子下边露出内衣袖口双层或三层褶边。褶边由细而宽，边缘装饰有蕾丝，这就是当时最迷人的“荷叶边皱褶袖”的经典造型（图1-7）。

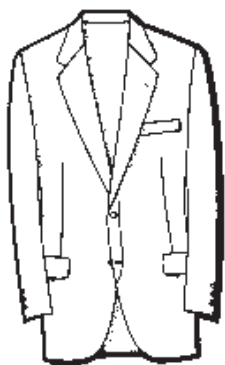

图1-6 文艺复兴时期的男女装

图1-7 洛可可时期的女装

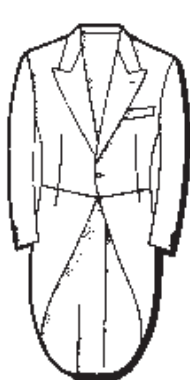
19世纪中期，英国工业革命取得了辉煌的成果，缝纫机的发明和使用，对服装的发展最具影响。由于工业革命的影响，男装向着简洁、功能化的方向发展，确定了不同的时间、场合、地点的穿着方式（图1-8）。男士都开始穿西装，传统的燕尾服转变为礼服。这种模式一直沿用至今。

西装

大礼服

晨礼服

燕尾服

图1-8 男士的服装

19世纪末20世纪初，欧洲大陆产生了一系列变革，工业的发展以及战争给服装带来了明显的影响。妇女进入社会从事各种工作，因而服装趋于讲求功能性，流行宽松又舒适的服装，法国巴黎的妇女勇敢地穿起夹克上衣和灯笼裤骑自行车，打破了几千年来妇女的传统着装。第二次世界大战期间，妇女服装趋向男性化，具有军服的格调。服装进入了一个崭新的时代——现代服装时代（图1-9）。

20 世纪西方女装的发展在继承传统的基础上，不断借助古希腊、古埃及、美洲土著和东方民族等不同服装文化精髓，创造出新的服装文化。这一时期的西方服装文化已经不再是一个单纯的西欧地域性文化，而是融合了世界各民族服装风格的新体系。在这个文化体系中，法国高级女装的地位是非常特殊的，它作为新时尚的源头和代表，在相当长的时期内，充分体现了西方女装造型发展的最高水平。以巴黎为中心，来自英国、德国、意大利、西班牙、日本和美国等地的众多设计师紧密把握时代脉搏，运用各种新的手段，对女装造型进行了新的探索，创作了空前辉煌的女装造型，极大地丰富了服装文化体系。

图1-9 现代女装

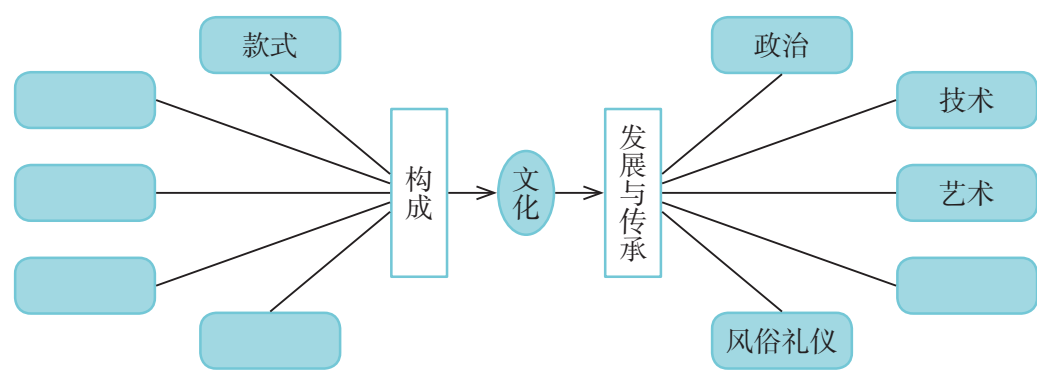
分析

1. 查阅西方服装文化资料，了解有关洛可可、哥特式、巴洛克、古希腊时期的服装风格，分析文化理念对服装特征的影响。
2. 通过分析服装文化的沿袭变革、创新，你是如何理解服装文化与时代背景和时代精神是紧密联系着的？

服装史把服装与一定时期的社会、政治、经济、技术、文化等因素联系起来分析，发掘服装文化的内涵。可以明显看出，在文明传播过程中，服装受到不同地域的自然环境和进展中的社会环境的影响，一直处在不断积累、不断融合、不断扬弃的过程中。

立即行动

你认为服装的文化构成有哪些方面？影响服装文化的因素有哪些？请你将有关的内容在图中补充完整。

服装就像一块人类文化的海绵，将人类文化的各种因素尽情地吸收在一起，因此服装文化具有丰富的内涵、独特的物质性和精神魅力，它伴随着人类文明的发展而来，并随着人类社会发展而变得愈发充满活力。

三、中西服装文化的差异与融合

服装历史随着社会历史的不断变迁而更替，无论过去还是今天，中西服装文化的交流和融合都在不断地进行着。

（一）中西服装文化的差异

中西服装在经过漫长的封建社会发展阶段后，逐步趋向成熟，形成各具特色的服装形态。公元13世纪以前的中西服装有着相同之处，都以宽衣为主，具有平面裁剪、直线造型、宽松离体的样式。在此仅对中国与西方（更确切地说是欧洲）服装发展进程中各自表现出来的不同特点进行比较，从中认识服装差异性的历史缘由。

1. 文化理念的差异。服装是一个民族的文化象征，是特定民族思想意识和精神面貌的集中体现。中国文化注重社会秩序，西方文化崇尚自然法则。两种文化思维方式的不同决定了中西服饰观的不同。

（1）中国传统服饰观。中国的传统服饰具有“天人合一”的和谐观，“文质彬彬”的儒家文化注重营造和谐统一的气氛，“被褐怀玉”的道家文化追求稳重、自然的人际关系。因此服装穿在人的身上，不强调与形体的关系而注重穿着者的整体形象。这两种服装文化审美对后世的影响是深远的。

（2）西方传统服饰观。西方文化从赫拉克利特提出的“万物皆流”“万物皆变”，到之诺提出的“飞矢不动”，其流动、多变的形而上的观念在服装的表现上日益明显。西方的服饰观为崇尚人体美，追求自然美，形式丰富多彩，个性张扬。因而西方的服装从一开始就强调造型结构、形式组合，具有突显人体美和突显个性的特点。

2. 工艺技术的差异。中西服装的差异实际上就是宽衣与窄衣的造型差异，由于受中国传统文化的影响，我国的传统服装表现出强烈的东方特征。

(1) 中国传统服装的表现形式。

①善于表达形与式的含蓄美。

中国式古代男女服装，基本都采用直线裁剪，胸、肩、腰、臀均呈平直状态，使服装具有一种独特的含蓄美。

中国式服装领型中的斜交领、对开V领、直立领，衣服下摆两侧的开衩及清代箭袍式的前后四开衩，衣服的对襟、大襟、一字襟、琵琶襟（图 1-10）等，都成为典型的中国式服装的局部结构特征。

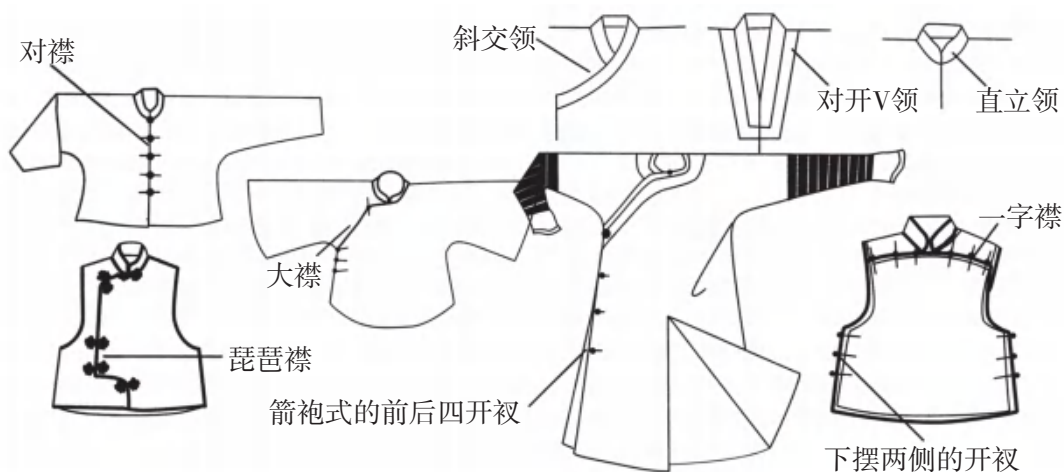

图1-10 传统中国服装的局部结构特征

②注重精细的艺术手法和工艺表现。

中国传统的镶、嵌、滚、盘、绣等几大工艺，已成为中国式服装独特的装饰手法，在服装中起着醒目的美化作用，也是体现中国服饰风格的重要标志。中国式的纽扣有着悠久的历史传统工艺。早在700多年前，中国服装上的盘扣已问世，逐步代替以带子系衣服。它既是中国式服装的必要附件，又是工艺精湛的装饰品。中国式盘扣花色极为丰富（图 1-11），既能与盘、滚等其他部位的装饰工艺手法相呼应，又能在整体中起到画龙点睛的作用。

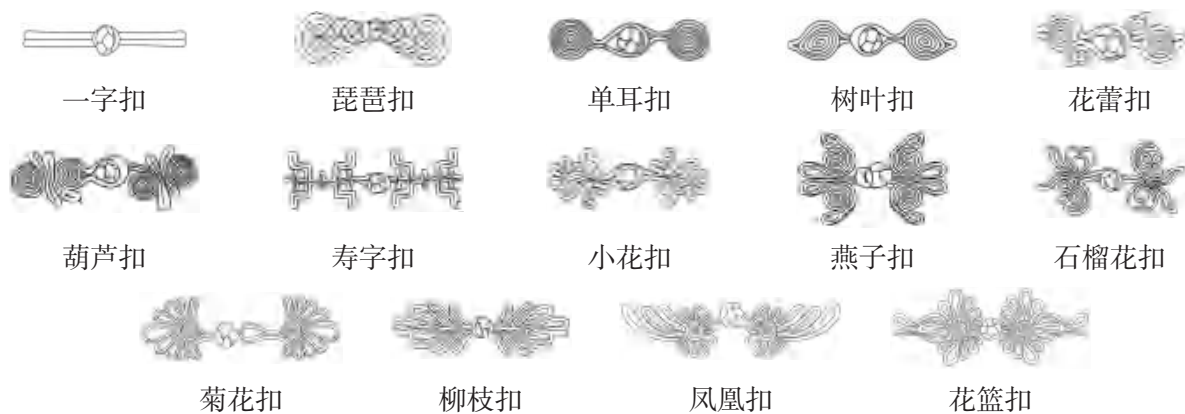

图1-11 中国传统的盘扣类型

③注重服装文化的民族与地域性。

中国服装的色彩和图案是体现中国民族与民俗特色的一种有效的方法。中国历史上，青、红、黑、白、黄五色被视为正色，其余颜色被视为间色。高纯度、强对比是中国传统的配色方法。强烈的对比色再加上金、银、黑、白的调和，使中国的纺织品和服饰以富丽堂皇、古朴大方的风格驰名世界。

中国式服装喜好运用图案纹样表示吉祥的祝愿。从秦汉至今，吉祥纹样运用极为广泛。譬如，用麒麟图案表示仁义，用龙凤图案喻义高贵吉祥，用蝙蝠谐福、金鱼谐金玉等（图 1-12）。

图1-12 中国式的吉祥纹样

（2）西式服装的表现形式。

西方的人体文化源远流长，这种人体意识给人的“第二皮肤”带来了另一类服装风格特征。

①注重立体裁剪，强调三维空间效果，故有“软雕塑”之称。

用服装突出人体的曲线美，讲究服装外轮廓线，减小人体与纤维织物之间的空隙，出现了服装省道（表示裁片需要收缝进去的部位，是表现人体曲面的立体处理手段）（图 1-13）。一方面，立体裁剪使服装随着人体曲线走向呈现不同的外轮廓；另一方面，利用服装胸衣和裙撑（图 1-14）塑造体型，使自然人体产生人为的变化，根据不同时期的要求，去强调、夸张人体的不同部位，或胸，或肩，或臀等。

图1-13 具有省道的服装结构图

图1-14 胸衣和裙撑

②注重服装样式的丰富性、变异性、复杂性和创新性。

西方服装样式随着时代的不同而产生变化，且周期短、频率快。在其发展的历程中表现出非对称性、不协调性的服装造型方式。

3. 其他因素。东西方地域的差异造成了东西方在服装面料运用上的差异, 东方由于受自然地理环境和气候的影响, 最佳服装面料是吸湿性和透气性较好的面料, 因此, 丝、棉、麻是服装的主要原料; 而西方则多采用动物毛编织的面料和毛皮与皮革。

此外, 工业革命的推进, 使西方的纺织业发展突飞猛进, 而技术的发明革新, 更使西方在纺织、编织技术上领先于东方。体现在服装上, 表现为西方服装注重材质和款式的结合, 合体裁剪, 造型多变。

(二) 中西服装文化的交流与融合

中西服装文化之间的差别是不言而喻的, 这种差别的形成有其深刻的原因。另外, 中西服装文化的交流也有悠久的历史, 尤其是自20世纪以来, 政治、经济和信息技术迅猛发展, 全球一体化的趋势日益加强, 成为任何一个国家和民族都无法回避的潮流。中西服装文化的交流、碰撞也日益频繁, 在某种程度上已经预示着未来服装的走向。下面几个例子折射了中西服装文化的交流与融合。

1. 旗袍的发展。百年风雨, 旗袍几度沉浮, 几度辉煌。随着岁月的变迁, 旗袍由繁到简, 从传统走向时尚(图1-15)。

旗袍是近代服装的精品, 集典雅与性感于一身。旗袍在发展过程中, 受西方服装文化的影响, 不断吸收西洋女装的特点, 并逐步发展为具有浓郁民族气息的、我国独特的传统女装。

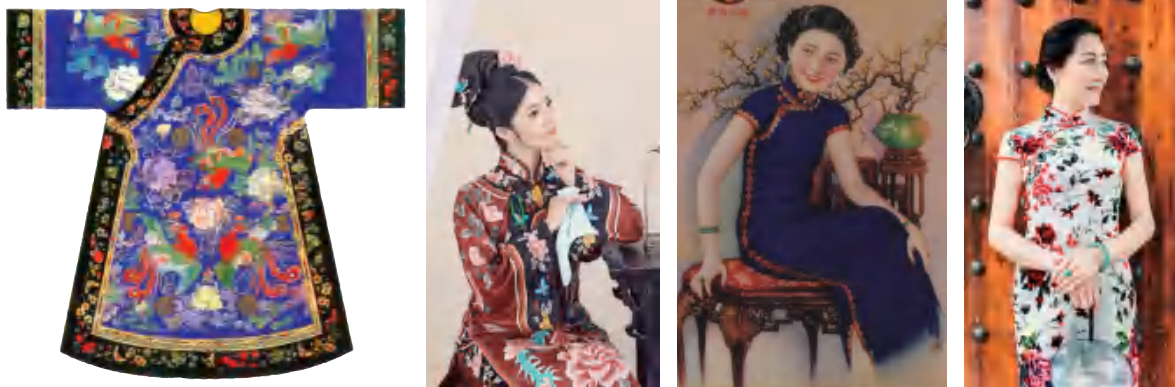

图1-15 旗袍的发展

旗袍是清末满族旗女的服装, 其特点是宽大、平直, 衣长到脚; 所选用的面料大多是丝绸和棉布; 在旗袍的领、襟、袖的边沿部位都用宽图案镶嵌、滚边。

20世纪20年代初, 旗袍开始普及, 起初式样与清末的式样较相近, 但不久袖口、滚边改窄。到20世纪20年代末, 受欧美服装文化的影响, 旗袍开始变得称身合体。值得一提的是, 当时领导服装潮流的时髦女郎、电影明星等, 在旗袍式样上标新立异, 无形中促进了它的发展。

20世纪30年代, 旗袍盛行, 样式的变化主要集中在领、袖、衣长等方面。开始流行高领, 领子越高越时髦, 即使在夏季, 也配高耸及耳的硬领。不久又流行低领, 袖子、衣长的变化也随着潮流而变。

现代旗袍融入了现代女装的时尚，款式上有对襟、衣裙两截、高开叉和一步裙等，色彩及图案更为丰富。至今，旗袍在一些正规隆重的场合，如婚礼、宴会、出访和在电视节目中都被当作正式的礼服。

2. 中山装。中山装是一种在西方男子服装基础上加以改进的服装样式，因孙中山先生率先穿着而得名。

中山装的特点如下：

(1) 反映时代的转折。与传统服装相比，中山装移植了西方服饰的积极因素，如吸取了西服结合人体自然体型的裁剪方法，与传统服装平面裁剪的形式有着明显的差别。

(2) 适合当时的国情。近代，社会生产由手工业时代走向机器时代，人们的生活节奏加快，促使服装款式向短装发展。中山装合身适体、方便活动、实用性强，很快为人们所接受。

(3) 独具东方鲜明的个性。中山装的设计，是在对西方男子服装进行分析选择的基础上，从中国实际出发移植西方款式的成功之作。从造型上看，小翻领的中山装，外形保持方形的轮廓造型；宽窄适中的装袖，贴身合体，改变了传统中国服装的宽松造型；领以下等距排列的纽扣，顺垂衣襟而下；以纽扣为中轴线，4个口袋左右均衡分布，保持穿着后的封闭、含蓄、庄重，实用稳妥，纵横有序，形成平衡的美感。

(4) 融汇中西技艺。中山装吸取了西式服装的工艺技法，表现出以下特点：结合人体比例、体型曲线或活动规律，安排材质、结构，做到合身适体。

根据肩、胸、领、腰、臂等部位的生理特征和姿势进行造型。通过垫衬、收省、归拔等技术，使中山装外形轮廓明确，造型挺括。

中山装经过不断完善，逐步成为一种体现中华民族精神面貌的服装，对当时的男士服装起着主导作用（图1-16）。

图1-16 中山装的款式变化

服装因其时代性、实用性、文化性等特点，不受地域疆界限制，现代文明发展的目标是全球性的文化大融合，面对外来文化的冲击和影响，我们都应采取兼收并蓄、相容共存的态度，经济全球化和世界文化交流的加强，加速了服装同化的进程。这种国际同化主要表现为：重大场合礼仪服装的一致化、职业服装的趋同化、日常服装的个性化等，这些也成为各国民众共同追求的目标。

习 题

你如何理解时装界的中国热？青花瓷、竹等作为中国元素的重要代表，是如何被设计师采用并设计成令人瞩目的作品的？请举例说明并相互交流。

第三节 服装的分类

学习目标

- 了解服装的分类，熟悉服装功能性。
- 了解服装的基本搭配原则，感悟穿着文化。

在日常生活中，要想使着装产生和谐的美，主要的搭配方法即风格统一，色彩、造型和材料协调。同时，也要遵循一些着装原则：①穿着整洁。整洁并不完全为了自己，更是尊重他人的需要，这是良好仪态的第一要件。②着装要与身份、年龄相符。在社交场合，如果忽略自己的社会角色而着装不当，很容易造成别人对你的错误判断，甚至会引来误解。例如艺术家和作家，即使在正式场合着装也可以尽显自己的独特风格，在选择衬衫和领带的色彩上可以不拘一格；而政府工作人员出席某些正式活动，着装就应该传统或保守些，以示庄重。③注意衣着与场合的协调。在正式的场合如参加仪式活动时，要顾及传统和习惯，顺应一般的风俗。去教堂或寺庙等场所，不能穿过露或过短的服装，而去剧院听音乐会或看表演，则应着正装。④遵守不同时段着装的规则。这对女士尤其重要。男士出席各类活动有一套质地上乘的深色西装或中山装足矣，而女士的着装则要随一天时间的变化而变换。出席白天的活动时，女士一般可穿职业正装，而出席晚5点到7点的鸡尾酒会就须多加一些修饰，可换一双高跟鞋，戴上有光泽的佩饰，围一条漂亮的丝巾。出席晚7点以后的正式晚宴等，则可以选择中国的传统旗袍或西方的晚礼服——长裙，总之衣着要与场合相协调。

讨论

请观察你周边的人在不同场合的着装，讨论分析他们的服装属于哪个类别。

由于服装的种类有很多，各类服装亦表现出不同的风格和特色，变化万千，故同一服装按不同的分类方法，可能会归属不同类别，称谓也有所不同。我们主要从以下几个方面进行分类。

一、按季节分类

由于气候的不同，人们在着装上也有很大变化，主要体现在服装的款式及材质上。服装按季节性划分可以根据面料材质分为轻薄柔软的春夏季服装和厚重保暖的秋冬季服装。

在面料的选取上，一般遵循气候的特征，并与流行趋势相结合。例如春天，我们普遍采用衬衫、针织衫、卫衣、西装外套和长袖连衣裙等装扮自己；夏天，由于天气较为

炎热,我们则选择T恤、吊带背心、短袖连衣裙和短裤等,一般面料相对较薄、透气性较好;秋天与春天着装差不多,主要选择长袖服装为主,如风衣;冬天,人们一般选择毛衣、棉袄、大衣、羽绒服等保暖性较强的服装以驱寒保暖。

二、按性别、年龄分类

服装分类较难找到统一标准,最没有争议的分类就是按性别分为男装、女装、中性装。一般还可根据年龄不同,将服装分为童装及少年、青年、中老年服装。

(一) 童装

童装是指未成年人的服装,由于童装的年龄跨度比较大,身体阶段性特征明显,所以按照年龄具体划分为婴幼儿、小童、中童和大童服装。随着人民生活水平的不断提高,童装在功能、用料、装饰等方面,形成自己独特的细节要求。

(二) 中老年服装

这个阶段的人分两种类型,一类是仍然工作的在职者,对服饰特别重视,他们会选购高质量、有风格的服装及流行服装以满足其工作及社交的需要。另一类是退休者,他们花更多的时间在休闲活动上,如旅游、娱乐等,主要集中在运动装及宽松舒适的服装上。做工精美是中老年人选择服装的一个关键因素,因此,在设计上要注意款式细节,选料考究、工艺精良,对于特体服装还要做好结构的转化,以达到修饰体型的效果。

三、按功能分类

(一) 休闲服

休闲服拥有广泛的消费对象,主要以中青年为主,由于年龄、性别、文化差异、经济收入的不同,可以分为不同的消费群体,呈现不同的服装特征。休闲服的结构设计相比职业装的合身结构较为大胆,造型和外观塑造的空间更大,表现出功能的多样性和综合性。休闲服平面结构设计使用广泛,细节独特,即使多片裁剪,也和职业装的合体结构不同,如贴袋、抽褶、不对称等。设计时应注意款式的结构变化,可以用适当的配件来增强休闲服的功能,并使服装风格紧跟流行趋势(图1-17)。

图1-17 休闲服效果图

思考

休闲服的主要设计特点是什么？面料的选择有哪些？

（二）职业服

职业服通常就是制服，主要指从事职业活动时穿着的服装（图1-18，图1-19）。为了给人留下端庄、办事认真的印象，服装的设计力求简洁，选用的材料和工艺讲究内在的品质，一般不选用天然纤维的材料，多采用一些高档的混纺材料，在款式上采用“同型异构”或“局部改进”等构思方法，融入流行主题，以流行色、面料的质感使职业服装在不失和谐的前提下产生时尚感。

图1-18 文职人员服装

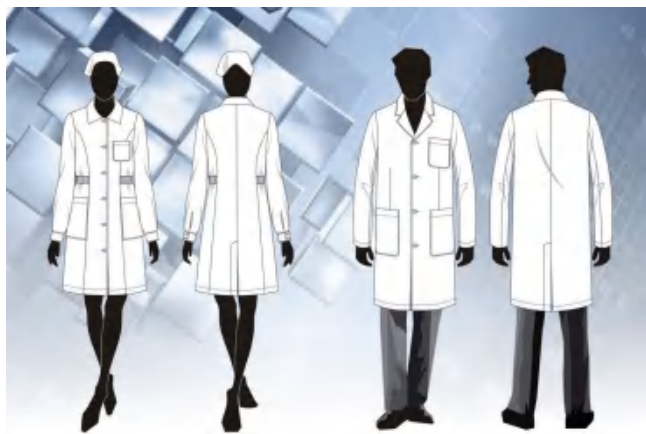

图1-19 医务人员服装

（三）礼服

礼服是指人们参加典礼、招待会、晚宴等或出访时在特殊场合所穿着的服装（图1-20），一般分为小礼服、晚装、婚礼服。针对具体穿着者的体型、气质、肤色等个性

特征，在款式、色彩、材料、风格上更讲究精致的工艺、细腻华丽的面料、丰富多变的造型，彰显穿着者的个性及身份特征。

图1-20 晚礼服

（四）运动服

实用性强、功能明显的服装，特别注意面料的选择。

（五）家居服

追求高质量生活的今天，家居服的设计也越来越受到人们的关注。家居服一般是指在家庭环境中从事家务劳动、起居休息等户内活动所穿的服装。

作为人体的包装，服装能够表现出穿着者的长处和特点，彰显个性、欲望、心理特征及个人魅力。为此，服装设计不仅要契合流行趋势，有突出的个性表现力，体现穿着者的心理特征，还应将传统服饰文化融入设计中，凸显文化内涵和审美意蕴，将传统与时尚有机融合。唯有如此，方能真正营造出有底蕴的时尚家居文化。

四、其他分类

服装分类方法很多，除上述经典分类外，还有按材质不同，分为棉、麻、毛、丝等天然纤维服装，涤纶、锦纶、黏胶、腈纶等化学纤维服装；按穿着部位不同可分为内衣、夹衣、外套；按面料构造不同分为机织、针织、毛皮与皮革服装等。

设计与实践 >

1. 请为你自己设计搭配一套参加成人礼的服装，要求符合“欢快”的主题。
2. 为妈妈整理衣橱。按季节将妈妈衣橱里的衣服重新归类整理。
3. “旧衣新穿”时装秀。翻出旧衣，运用所掌握的着装艺术美学知识和饰物的搭配技巧，为旧衣增添个性风采，展示的同时进行鉴赏和评价，评出“最佳着装搭配奖”。

习 题

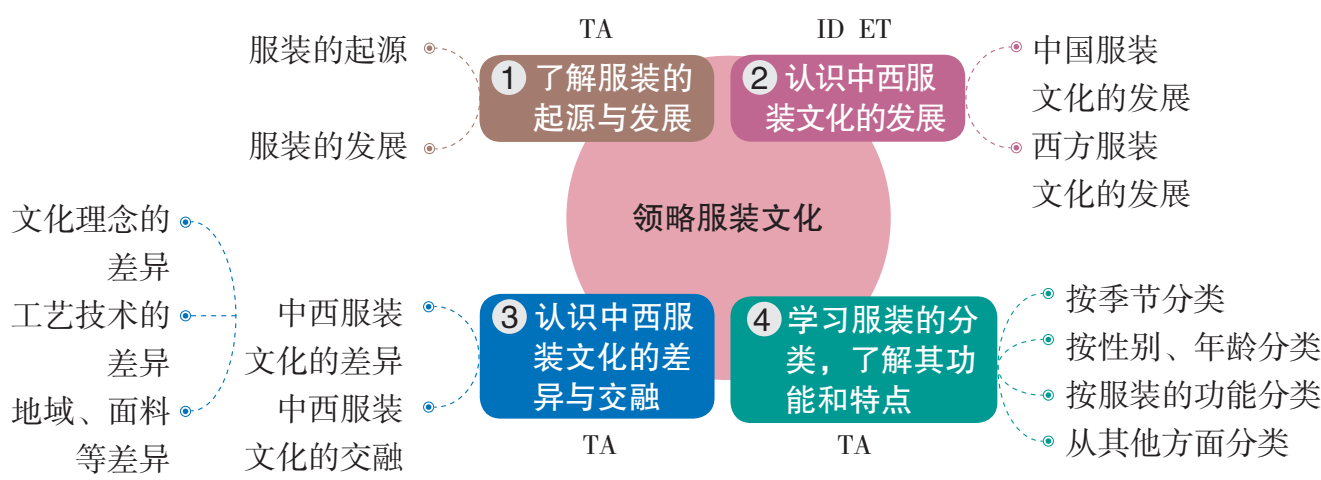
1. 查找有关我国刺绣工艺的资料，议一议我国的刺绣工艺是如何发展和创新的。
2. 在我们周边国家蕴含着东方传统文化韵味的服装有哪些代表？请介绍其特征。
3. 收集并展示中国56个民族的服装，讨论服装的特色与它产生的背景。
4. 观察图1-21，从材料、款式、造型、工艺等方面分析图中服装借鉴、引用了哪些文化特征。
5. 调查一下牛仔服装市场，收集有关牛仔文化的资料，分别以“牛仔服的着装搭配”“牛仔服的系列发展”“牛仔服品牌”等为题，说说自己的调查收获。
6. 在传统与现代、精神与物质逐步交融的大环境下，我们对服装的追求应该有怎样的定位？

图1-21 融合了不同文化特征的服装效果图

本章回顾与评价

一、学习内容梳理

说明：TA—技术意识，ID—创新设计，ET—工程思维，TD—图样表达，CM—物化能力

二、学习评价

评价内容	评价方式		
	自评	互评	师评
了解服装的起源与发展历程，能够从不同的研究角度理解服装的起源，发挥求同存异探究精神。			
理解服装文化的内涵，从而能够对不同时期的服装文化理念、技术工艺、面料等进行分析，探究服装文化的时代特性。			
能够从季节、年龄、功能或其他方面对身边常见到的服装进行有效分类。			
说明：A—优秀，B—良好，C—合格，D—待改进			

通过本章的学习，你的核心素养得到了哪些发展？

第二章 走进服装材料

从服装设计的角度来说，服装材料作为服装设计的主要表现载体，是服装设计师的重要着眼点。不同性能的面料会产生不同的设计效果。设计师要实现他的设计构思，首先要具备识别材料、选择材料和应用材料的能力。本章将介绍服装材料在服装设计中的相关知识，包括原材料、面料风格和服装设计的面料选用原则等。

第一节 认识服装材料

学习目标

- 了解服装材料的基本构成和种类。
- 了解常用服装面料的种类、特点。
- 了解服装面料的整理过程，认识绿色材料。

一、服装材料及其构成

人类服装演变的历史也是服装材料发展的历史。翻开人类服装历史，从石器时代的兽皮、树叶，到陶器时代的麻纤维，再到大工业时代的尼龙（即聚酰胺纤维，又称锦纶）面料，一直发展到今天丰富多彩的综合面料，每一种新材料的发明和应用，不仅体现了各个时代的技术进步，同时也为服装增加了新的内涵和艺术魅力。

作为构成服装要素之一的服装材料，主要由纤维制品、皮革制品和其他制品等构成（图2-1）。

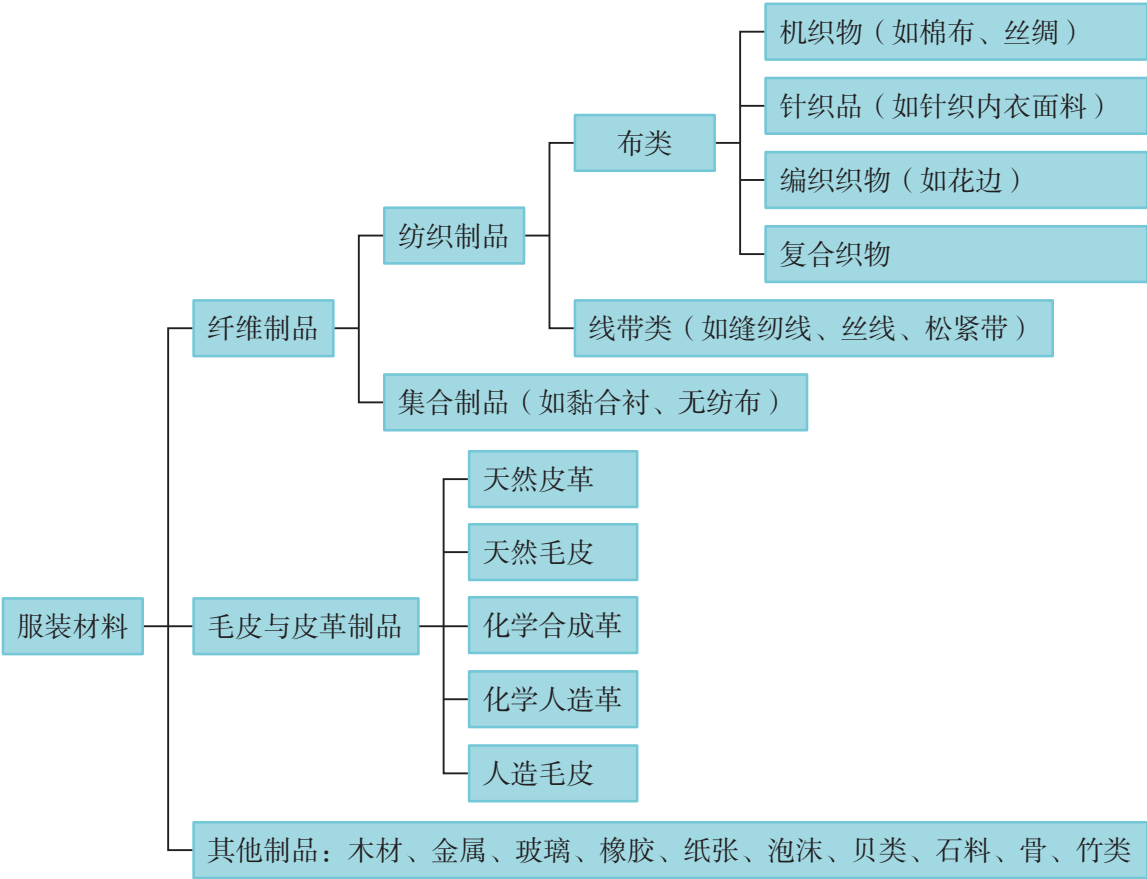

图2-1 服装材料的构成

二、服装面料

服装材料包括面料和辅料两大类，种类繁多，分类方法也多种多样。从服装面料方面来归纳，按其原材料可分为天然纤维、化学纤维等；按织造方法不同可分为机织物、针织物和非织造织物。不同的面料具有不同的织物风格，织物风格是通过人的感觉对材料外观进行的综合评价。各种不同的服装面料都有独特的性能和表面特征，充分发挥不同面料的性能和特点，才能使服装设计达到最佳效果（图2-2）。

（一）不同纤维的面料

1. 天然纤维面料

（1）棉织物。棉织物是以棉纤维（植物纤维）织造而成的。其特点是吸湿、透气、保暖，手感柔软舒适，耐高温、无静电、耐碱不耐酸。但易起皱，受潮易起霉。

（2）麻织物。麻织物是以麻类植物纤维制成的面料。具有吸湿散热、挺括透气、穿着不易贴体、质地松散的特点，具备特殊的肌理风格及天然的光泽。未经过柔软处理的麻织物表面粗糙、贴体穿有刺痒感，不适宜做内衣。麻织物色泽柔和、风格优雅，能很好地表现出现代都市人渴望返璞归真、随性自然的审美情趣。

（3）丝织物。丝织物是以蚕丝（动物纤维）为原材料纺织而成的面料，是衣料中的高档品种。丝织物柔软平服、凉爽舒适、吸湿透气，质地轻薄飘逸，有着独特的光泽，风格华丽高雅，是女装礼服、夏季服装、内衣等高端产品的最佳选择。其缺点是容易起皱、不耐高温熨烫、不耐日晒、不耐汗浸、不耐压藏，耐酸不耐碱。

（4）毛织物。毛织物是以动物被毛为原材料制成的面料。毛织物手感柔软饱满、富于弹性、抗皱保暖、吸湿耐磨、可塑性强、风格独特、色泽纯正。主要用于冬季高档西服、大衣等类型的服装。毛织物的缺点是水洗容易缩水、褪色，容易被虫蛀，在热碱溶液及机械力作用下容易产生缩绒现象，所以毛织物产品应该选择干洗并注意防虫蛀。

2. 化学纤维面料。化学纤维面料是以天然动植物和高分子化合物为原料，经一系列化学反应制作而成的面料。通常分为人造纤维面料和合成纤维面料两大类。它们的共同优点是色彩鲜艳、质地柔软、悬垂挺括、滑爽舒适，因容易保管、收藏而受到人们的喜爱。合成纤维的缺点是耐热性、吸湿性、透气性差，遇热容易变形，容易产生静电。

（1）人造纤维面料有富春纺、人造棉、人造丝、人造毛、天丝、莫代尔等，其特点是：柔软滑爽、吸湿透气，但容易皱、缩水率大。

图2-2 面料可直接激发设计师的创作灵感

(2) 合成纤维面料有涤纶、锦纶、腈纶、维纶、氨纶、丙纶、氯纶等各种面料,如柔姿纱、尼龙纺、腈纶花呢等。合成纤维面料中的氨纶面料富有弹性,一般用来制作泳装(图2-3)、体操服、健身服和潜水服等。化纤业的发展使化学纤维面料越来越具有天然织物的特点,同时也与天然纤维交织,互补各种纤维的特性。

(二) 不同织造方法的材料

1. 机织物。由互相垂直排列的经纱与纬纱,在织布机上按一定的交织规律织出来的纺织品。一般机织物结构稳定,布面平整,适合各种裁剪方法。

2. 针织物。由一根或若干根纱线,在针织机上按一定规律串套而成的纺织品。一般针织物分为经编、纬编两大类。针织物生产效率高,质地松软,易变形,弹性好,抗皱,透气。

3. 非织造织物。将不同纤维经揉搓、黏合、针刺等方法集合而成的材料,俗称无纺布。这种织物生产流程短、品种多样、产量高、成本低,使用范围极广泛。

(三) 其他面料

服装面料中的非纺织材料,包括裘皮、皮革、人造革、合成革和毛毡等。这类材料保暖性好,质地紧密而挺括,是冬季御寒的极佳面料。

随着人类保护环境意识的提高,保护珍稀野生动物的呼声也越来越高,使用天然裘皮受到人们的抵制。因此,各种模仿天然植物和动物的纤维、织物也应运而生。人造裘皮就是一例(图2-4)。

人造皮革生产时间短,产量高,成本低,品种比较多,而且性能也在逐步改善,已经越来越多地被应用在服装的各个部分。例如:装饰用布、人造毛皮底布、服装的衬里和垫肩等。

由于制造和处理工艺的不同,上述各种面料材质会产生变化,如梭织、针织、印花、编织、涂层、水洗、砂洗、轧纹等不同工艺,使面料材质风格面貌变化无穷。随着新科技、新工艺的发展,将会有越来越多的新颖服装面料问世,为服装设计的创新、开拓提供广阔的天地。

服装面料一般都需要经过染整加工,加工的目的是美化织物的外观,改善织物的穿用性能,以满足消费者的不同需要。染整加工包括预处理、染色、印花和后整理工艺几部分。

图2-3 泳装

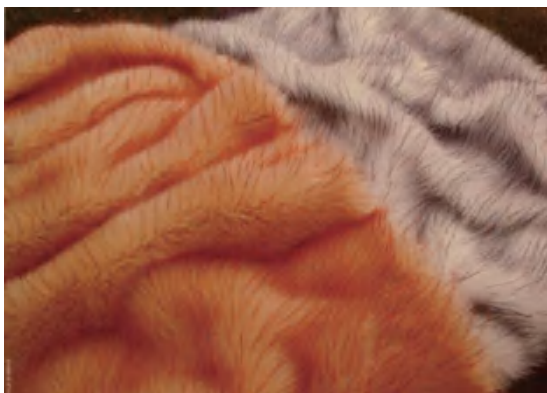

图2-4 人造裘皮

三、服装辅料

（一）服装辅料概念及分类

服装除了面料以外，其他称之为辅料，辅料在服装中的作用是非常重要的，有特殊造型效果的服装，辅料起决定性作用。

服装辅料种类很多，通常按其作用及构成不同，主要分为里料、衬料、垫料、絮填料、缝纫线、纽扣、花边、绳带、吊牌、包装料等。

（二）各种辅料作用及选用

1. 里料。又叫里子，里料可使服装便于穿脱，增强舒适度，提高服装品质，保持服装造型，保护面料，保暖，使衣物耐穿。里料通常有棉布、丝绸、人造丝、涤纶丝、锦纶丝、醋酸纤维等的纯纺与交混织物。里料应光滑、耐用、色彩丰富且牢固。里料运用应与面料配伍，理化特性相容，色彩协调，同时价格适当。

2. 衬垫料。在服装中起造型、增强、保形、保暖、便于加工的作用。主要用在衣服的领、驳头、前胸、袋口、挂面、胸、肩、袖、下摆、腰头、门襟等部位。衬垫料选用要考虑使用部位、承担作用、设计与造型、价格成本、生产条件等因素。

3. 絮填料。主要用于防寒服、被、褥等产品，起到保暖作用。常用絮填料有棉絮、羽绒、动物毛绒、丝绵、化纤絮填料等。

4. 扣紧料。在服装中起扣紧作用的材料，如纽扣、拉链、钩环、绳带、襟扣等。扣紧材料可起到功能及装饰作用，有锦上添花、画龙点睛之效。

5. 缝纫线。缝纫线在服装中起连接衣片、装饰美化之用。缝纫线选择要与缝制部位及面料相配伍，颜色、张力、弹性、粗细、缝头、线迹、品质相互协调。

6. 其他辅料。花边在童装、女装使用较多，可提高服装装饰与档次。服装上的吊牌、表示服装号型、产地、商标等信息，包装材料也是服装保管、运输、销售不可缺少的材料。

设计与实践 >

体验扎染的过程

●准备材料

1. 纯天然棉、麻、丝的布料。化纤布料较难上色。
2. 染料。一般有合成染料和天然染料两种。合成染料，是指化学成分的染料，有不同颜色供选择，可以在网上买到。天然染料是从植物、动物和矿物质中获得的，很少或者没有经过化学加工的染料，其中植物染料一般是从植物的根、茎、叶、皮、果实中提取出来的，是一种民族特色和地域特色鲜明的传统材料，主要用于天然纤维（棉、麻、丝等）和部分人造纤维的染色。
3. 稍粗的棉线若干根。不适合用尼龙绳，不易系紧。
4. 手套、脸盆、锅、盐等。

●扎染步骤

1. 扎。这是扎染关键性的一步，也是体现染后效果和花纹设计感的一步。可以根据个人喜好选择扎多扎少。扎得越结实越密，颜色越少进入，也就越多留白，图案也会比较清晰。基本扎法可以分为以下几种：

(1) 捆扎法：可形成色晕（图2-5）。

(2) 针缝法：可以分为串缝法和绞线法。

①串缝法即平缝法，用针线进行串缝时，可以得到大大小小的点构成的线纹，可走直线、曲线，折叠串缝（图2-6）。

②绞线法（图2-7）。

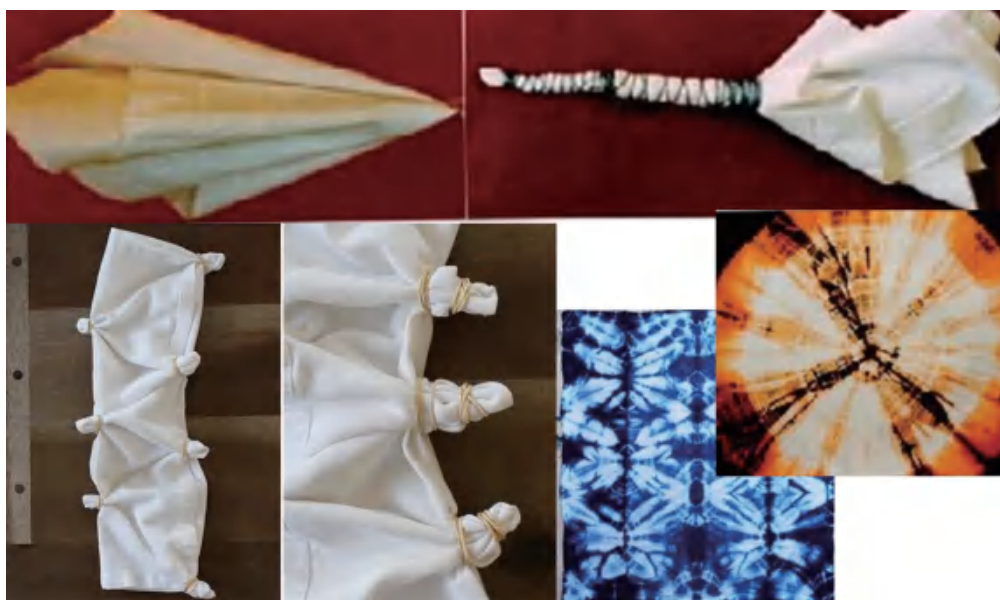

图2-5 捆扎法

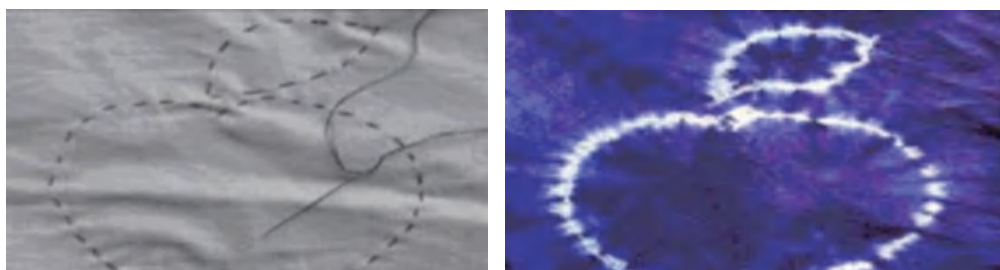

图2-6 串缝法

图2-7 绞线法

(3) 器具辅助扎法(图2-8): 在扎染中创造性地利用各种器具做扎结的辅助物, 染色后可以形成一些富有趣味的、奇特别致的纹样。常用的器具为木条制作的各种夹板、夹子、筷子、筒状器具, 黄豆、碎石子、桂圆核等大小的颗粒状硬物。

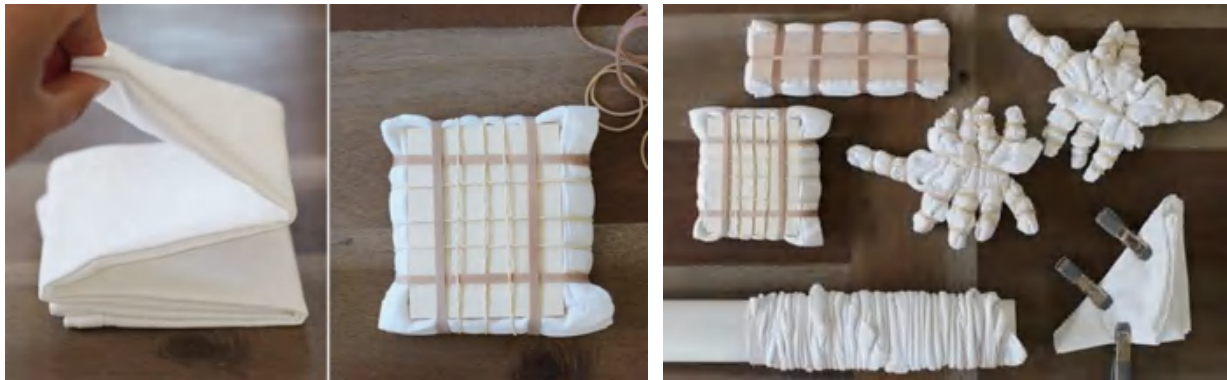

图2-8 器具辅助扎法

2. 浸湿布料。将布料放入脸盆, 用凉水浸湿, 这样可以让颜色渗透得更好。干布料纤维上的浆会阻碍上色。

3. 染色。在锅中倒入能没过布料的水, 煮沸后, 放入盐和染料, 操作时戴上手套。染料由个人对色彩浓度的偏好自由掌握, 随后放入布料。此时如果布料已经干了, 可再用凉水浸湿, 否则颜色会显得不自然。

一切就绪后, 调为小火继续煮20分钟左右。与煮菜类似, 每隔5分钟左右将布料翻一下。煮的火候可依个人喜好而定, 想要达到发旧的效果, 煮的时间短一点, 而想要鲜艳的效果, 则煮的时间长一点。

4. 洗浮色。清洗染好的布料, 洗掉浮色。

5. 晾干。打开绳结, 展开布料, 晾干即可。注意不要暴晒, 否则容易脱色。

扎染技法并不难掌握, 所需工具也很简单, 完全可以动手尝试一下, 染出来的效果会因实际操作的技法不同而不同, 常常会带来意想不到的惊喜。这正是手工艺品的特有魅力所在。快快行动吧!

讨论

1. 根据颜色不同, 掉色程度有所区别, 什么颜色掉色明显?
2. 出示扎染作品, 欣赏扎染图案。
3. 分小组讨论: 图2-9扎染作品中的图案是怎样形成的? 怎样处理图案才会达到自己希望的效果?

20世纪90年代以来, 除市场驱动力外, “环境保护”和“可持续性发展”成为染整技术创新的主要指导思想, 人们越来越关心纺织品在穿着、使用过程中的健康、舒适、安全性和染整过程中对环境的影响, 同时也关注如何处理废弃纺织品, 也就是说, 对服装面料的后整(物理、化学、生物整理)要求正在不断地提高。

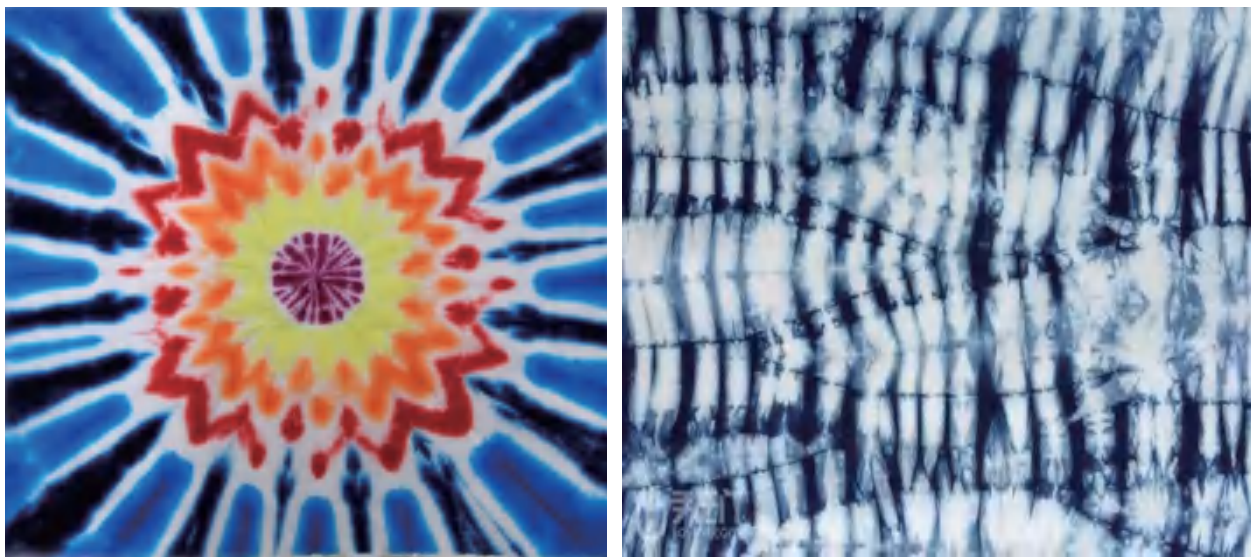

图2-9 扎染作品

知识窗 >

绿色服装面料的选择方法

选择绿色服装面料有利于我们的身体健康。服装面料选用不当，会对皮肤造成危害。随着人们环保意识的提高，纺织品的环保、安全和健康指标越来越受到关注。许多国家对纺织品，特别是服装的生态指标提出了质量要求。我国的纺织品顺应国际市场的发展潮流，向“绿色纺织原料”“绿色纺织品”靠拢。绿色纺织品是通过了某种毒理学测试（有毒有害物质检测），并且有相应标志的纺织品。

那么，怎样选择绿色纺织品呢？

看标签：符合要求的产品，其标签上注有产品尺寸、材料成分、使用护理方法、商标品牌和销售价格。我们选购服装时要注意辨别其标签的真伪。

触摸：接触经染色或印花布料的表面一段时间后，不会引起人体皮肤过敏。民间蜡染布和扎染布是用天然植物制作成蓝靛染料染色而成的，不会伤害人体皮肤。

闻：绿色纺织品不得有霉味、汽油味和有毒的芳香胺气味。

在制作夏天和其他季节的贴身服装时，要考虑到面料的吸湿性、保健和卫生性能，要选用使人体感觉舒适的天然纤维面料（如吸湿透气的纯棉织物、丝织品等）。目前，某些化纤、混纺织物也逐步具备了这一性能，其中人造纤维中的黏胶纤维织物的吸水能力还超过了纯棉织物。

习 题

1. 收集市场上流行的服装面料，参照表2-1所示完成调查内容，可另用A4纸制作服装面料标本集。

表2-1 服装面料标本集

面料名称	面料样板	产地	面料的外观特点	手感	用途

2. 服装面料标本集制作好以后，在班上与其他小组的同学互相交流，展示各小组的标本集，并针对以下问题进行讨论。
- (1) 哪几种服装面料是目前市场上较为流行的？试分析流行的原因。
 - (2) 你在进行布料调查和收集的过程中，遇到了哪些问题？你是怎样解决的？你借助了哪些方法？在解决问题的过程中，你得到了什么收获？
 - (3) 通过面料收集调查活动，你觉得我国在纺织新产品的开发和研制方面有哪些新的发展？与同学们畅谈一下纺织产品的未来。

第二节 鉴别和选用常用的服装面料

学习目标

- 掌握鉴别和选用常用服装面料的方法。
- 通过了解服装面料的风格、性能，把握服装面料的选择方法。

随着现代科学技术的不断发展，市场上的化学纤维服装面料的种类日益繁多，出现了化纤仿真丝、仿棉、仿麻和仿毛织物，而天然纤维面料经过不同工艺加工、染整处理后，也具备了化学纤维的某些优良特性，这给识别面料带来了一定的困难。为了能够根据不同需要正确地选料，分辨品种，提高面料的使用价值，同学们有必要了解面料的鉴别方法，弄清各种常用面料的成分与特性。

下面我们通过一个试验活动，了解不同的面料燃烧时的特征。

立即行动

同学们下面将要做的试验会产生什么结果呢？让我们来试一试。

● 试验准备

1. 工具：火柴或打火机，镊子。
2. 纺织面料：在面料市场上或从旧衣服中收集各种质感不同的面料小样若干块。

● 试验步骤

1. 选择若干块面料小样，并从中抽取一些纱线、纤维，准备进行燃烧试验。
2. 先用镊子夹住被测的纱线、纤维靠近火焰，认真观察纱线、纤维的蜷缩、熔融情况；然后将被测的纱线、纤维一端慢慢放入火中，仔细观察其燃烧时的状态、燃烧速度、火焰颜色，并闻其气味。
3. 将纱线、纤维移离火焰，看纱线、纤维上的火焰是否熄灭，能否继续燃烧。同时注意燃烧时散发的气味，灰烬的颜色、形状和硬度等特征。（安全提示：注意用火的安全问题。鉴别时，不要将抽出的纱线、纤维直接放入火中，而应将纱线、纤维慢慢靠近火焰，以防烧伤。）

● 试验记录

仔细观察试验中的各种现象，参照表2-2做好试验记录，并填写相关特征。

表2-2 面料纱线、纤维燃烧时的特征情况

纺织材料	近焰时	在焰中	离焰以后	气味	灰烬特征
棉、麻 (植物纤维)		迅速燃烧，不熔 融，不收缩			
丝、毛 (动物纤维)				有臭鸡蛋味	
锦纶或涤纶 (合成纤维)	收缩熔化		继续燃烧		
腈纶 (合成纤维)	先软化，再 收缩微熔				
其他					

●讨论

做完上述试验后，请同学们就以下问题进行讨论。

- 1. 用燃烧鉴别法来鉴别织物是天然纤维还是化学纤维是否比较方便和可靠？为什么？
- 2. 用燃烧鉴别法能鉴别混纺面料、交织面料吗？为什么？
- 3. 除了燃烧鉴别法，还有什么其他方法可以鉴别面料吗？

一、鉴别常用服装面料的简易方法

鉴别常用服装面料的简易方法有：感官鉴别法、燃烧鉴别法和显微镜鉴别法等。

(一) 感官鉴别法

感官鉴别法，就是根据面料中纤维的形态、光泽、手感和牢度等特点，通过人的感觉器官，用眼看、耳听和手摸的方法，对面料进行原料成分的初步判断。鉴别者通过“看、摸、捏、听、闻”的方法，认真观察各种织物的外观特征和性能，掌握各类面料的感官特点，细心比较。初学者用感官鉴别法不一定能准确地鉴别，必要时可用燃烧鉴别法等方法进行进一步鉴别确认。

(二) 燃烧鉴别法

在鉴别棉布和涤纶布时，还可用燃烧鉴别法来进行鉴别。燃烧鉴别法也是鉴别面料的一种重要方法，简便可行，一般只适用于纯纺织物或交织织物，不适用于混纺织物。如对纯棉布、纯涤纶面料等鉴别较准确。

燃烧鉴别法是通过燃烧面料纱线、纤维，观察燃烧时的现象、气味和灰烬等各种特征，大致判断面料种类的鉴别方法。

知识窗

服装织物正反面的识别

识别织物正反面的方法大致有以下几种：

(1) 根据织物的组织结构识别。常见的织物的组织结构有平纹、斜纹和缎纹3种。平纹织物的正反面在外观上无太大差异，因此往往没有正反之分。斜纹织物可分为纱织物（如斜纹布、纱卡其等）和线织物（如单面线卡、双面线卡）。斜纹织物的正面纹路明显、清晰。缎纹织物分为经面缎纹和纬面缎纹两种。经面缎纹的正面经纱浮出较多，纬面缎纹的正面纬纱浮出较多，缎纹织物的正面比较平整并富有光泽，反面织纹不明显，光泽度不如正面。

(2) 根据织物的花纹、色泽识别。各种织物的花纹正面清晰、洁净，花纹线条明显，层次分明，色泽鲜艳；反面则比较浅淡模糊。

(3) 根据织物提花、提条花纹识别。提花织物的正面花纹或条纹都比较明显，线条轮廓清晰，光泽匀净、美观。

(4) 根据织物布边识别。一般织物的正面比反面平整清晰，反面的布边边缘向里卷曲。有些织物（如毛、丝织物）的布边上有文字，正面的文字正写并清晰、光洁，反面的文字是反向的，并且模糊。

(5) 按出厂印章识别。有些织物（整匹织物）两端布脚5cm之内加盖圆形印章，一般印章在正面。

除上述识别方法以外，还要靠平时多观察、多比较、多分析，才能逐渐熟悉识别各种织物的正反面。

立即行动

从自己收集的材料中选出2~3块面料，用上述识别方法来鉴别一下面料的正反面。

二、选择服装面料要考虑的主要因素

思考

1. 你认为实用类生活服装的面料选用原则是什么？
2. 前卫服装与表演服装该选择什么质感的面料？

(一) 考虑服装的风格与种类

在选择服装面料时，主要从穿着者的年龄、体型，服装的风格、种类、款式特征等方

面去考虑,以达到正确选择服装面料,充分发挥不同面料的不同特点,突显穿着者个性的目的。

从图2-10中我们可以看到,在款式相同的情况下,由于所选面料不同,同一款服装呈现出截然不同的风格。所以在选择服装面料时,要考虑到不同服装种类、用途、款式风格对材料的不同要求。

图2-10 相同款式不同面料呈现不同的服装风格

(二) 考虑面料的性能和特点

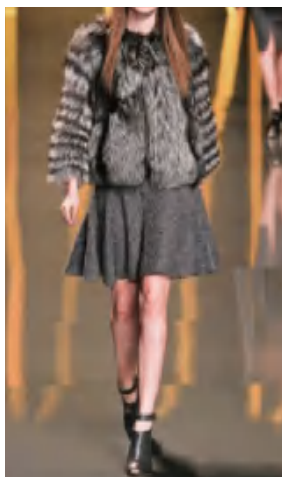
服装面料是服装设计的载体,面料的性能和特点会直接影响服装的款式造型。同样一种服装款式,采用不同性能和特点的面料制作往往会出现不同的视觉效果。设计师要熟练掌握各类面料的性能和特点,做到合理选材、合理搭配。服装面料的性能和特点包括厚度、光洁度、弹性、透光性等方面。

1. 厚度:厚度是指面料的厚薄程度,从视觉感受上,薄型面料感觉飘逸浪漫,厚型面料感觉稳重保暖(图2-11)。

2. 光洁度:光洁度是指材料表面光滑与粗糙的程度,光滑的面料呈现轻快、华丽的效果;粗糙的面料呈现原始、粗犷的效果(图2-12)。

轻薄面料连衣裙

厚重面料外套

面料光洁度高的连衣裙

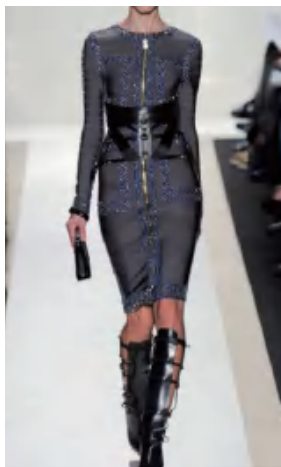
粗糙面料的大衣

图2-11 不同厚度面料的服装效果

图2-12 不同光洁度面料的服装效果

3. 弹性：弹性是指面料的可拉伸性，弹性好的面料可以制成紧身衣，充分表现人体曲线美（图2-13），穿着适体。

4. 透光性：透光性是指面料在视觉上有透明的效果。它能不同程度地展露体型，具有现代感、时尚性，如乔其纱、巴厘纱等。为了不过分夸张，使用时可采用重叠式、多层式、翻边式、装饰花边式、花结式、收裙式等手法，达到隐约可见、朦胧、内敛的效果。在设计时可根据面料不同的柔、挺程度，灵活而恰当地予以表现（图2-14）。

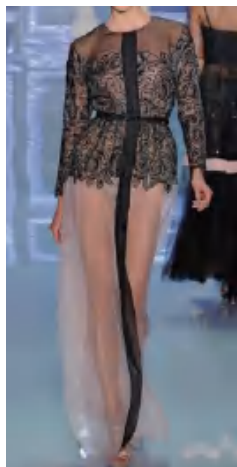

弹性好的面料

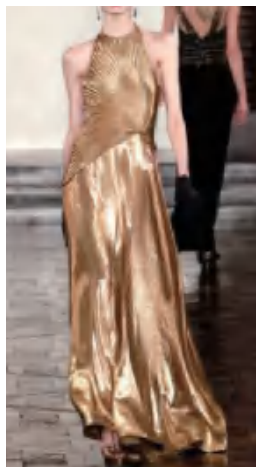

弹性小的面料

图2-13 不同弹性面料的服装效果

透明与不透明面料

闪光面料

图2-14 不同透光性面料的服装效果

（三）考虑服装的穿着效果

服装面料的选用与服装设计的目的及受众需求等因素息息相关，设计的目的不同，消费者的需求不同，穿着效果不同，选用的服装面料也不尽相同。

（四）考虑服装穿着者的特征

在选择服装面料来设计服装时，要综合考虑穿着对象的年龄、体型，服装的种类、用途、款式风格，以及色彩搭配、面料的性能和特点等要素，合理地识别并应用面料的正反面、倒顺方向，以及丝绉的经纬向，使服装的外观更加挺括、光滑，视觉效果更加美观、和谐。

习 题

1. 仔细体会不同面料的质地、肌理和风格，谈谈不同面料分别适合用在什么样的服装设计中？适合什么样的款式造型？
2. 选取3种不同风格的面料，为同学、老师、家长各设计一款服装，把相应的面料图片贴在款式旁边。

第(三)节 服装材料的发展与创新

学习目标

- 了解服装材料的发展与创新。
- 掌握服装材料的再造与重组的方法。
- 把握制作工艺与材料结合的技法。
- 理解服装材料与科学技术及社会发展的关系。

未来服装材料的发展方向是进一步从人类工程学、人体结构的功能、生理特征以及生活的环境等方面,做综合性的科学研究,使之最大限度地满足人们的社会、心理、生活的要求,为人们提供更为舒适、完美的服装。

一、服装材料与科学技术和社会发展的关系

从最原始的服装材料兽皮、树叶等,直至今日令人目不暇接的各类棉、麻、丝、毛和化纤等服装材料,无不体现了各个时期纺织技术的发展。

我国是最早用蚕丝制衣的国家,殷商时期的丝绸,已经具有精美的图案,并闻名于世。在宋代,已出现平纹组织、斜纹组织和缎纹组织的布料。到了明代,棉纺织生产有了新的突破,棉纺织技术已超过了麻纺织技术。与此同时,纺织染整技术也得以不断发展。织布设备由手工织布机→现代织布机→自动控制织布机→CAD织布机,纺织设备的进步,带动了纺织技术革命。在这一发展过程中,无论是五千年悠久绵长的服装文化里呈现的精美刺绣技艺,多样的民族服饰,还是今天的航天太空服,无不反映了服装材料的发展与科学技术、社会的发展进步是密切相连的。服装材料技术的发展和不断创新进一步推动着服装业的革命。

在日新月异的信息时代,计算机辅助设计(Computer Aided Design,简称CAD)和计算机辅助制造(Computer Aided Manufacturing,简称CAM)技术已广泛应用于服装业,目前出现了编织业的CAD技术、时装设计的CAD技术、成衣生产的计算机化、激光切割机、计算机虚拟试衣设备等,纺织有染整及制衣智能制造技术、信息技术的广泛应用,使服装材料及其产品的技术含金量不断提高,这一切让我们切实感悟到科学技术是第一生产力,人的科技素质是技术发展的关键。

二、技术创新是服装材料腾飞的翅膀

（一）技术创新与服装材料

科技进步必须依赖技术创新。

思考

这是一组有关织造技术发展的图片（图2-15至图2-18）。请仔细观察图片，阅读文字并试着回答下列问题：

1. 纺织工具的发展在当时具有什么现实意义？对今天有什么深远影响？
2. 如何理解生产技术与服装材料、服装文化的关系？

原始腰机织造（图2-15）：新石器时期的原始织机织出经纬纱织物，人类真正进入服装面料的纺织时代。织布文化在中国有着相当悠久的历史，纺织历史上最早的织布机是踞织机，俗称“腰机”。这种足蹬式腰机没有机架，织者席地而坐将卷布轴的一端系于腰间，双足蹬住另一端的经轴并张紧织物，用分经棍将经纱按奇偶数分成两层，用提综杆提起经纱形成梭口，以骨针引纬，打纬刀打紧纬纱。腰机织造最重要的成就就是采用了提综杆、分经棍和打纬刀。这种织机虽然很简单，但是已经有了上下开启织口、左右引纬、前后打紧纬线等3个方向的运动，它是现代织布机的始祖。

图2-15 原始腰机织造

汉代斜织机（图2-16）：能织出绮、锦等丝织物，在湖南长沙马王堆一号汉墓出土的丝织品“隐花孔雀纹锦”被证明是此类织机所完成。

明代竹笼织机（图2-17）：用脚控制的织机，可织造出具有浓郁民族特色的壮锦。竹笼织机是一种竹编花本织机，机架中部和上部有两个杠杆结构，分别用来提拉地综和悬挂、提拉编结有花本的竹笼。竹笼织机因此而得名。竹笼织机在我国广西少数民

图2-16 汉代斜织机

族地区应用较广，一般用来织制壮锦等提花织物。早在宋代即已存在，至今还在使用（图2-18）。

以上例子反映了技术创新对服装材料的推动作用。服装随着人类纺织技术的改革与创新而不断丰富，它反映了人类生活越来越美好的一个侧面。

图2-17 明代竹笼织机

图2-18 当代改良竹笼织机

（二）服装材料的发展与变化趋势

目前服装材料变化迅速，其发展趋势主要表现在以下几个方面。

1. 天然纤维化纤化，化学纤维天然化。近年来，人们逐渐认识到天然纤维吸湿透气的良好性能对人体健康有益。于是，国际消费习惯又转向了天然纤维，而现代化的材料加工技术不仅使天然纤维保留了其本身的吸湿、透气、舒适等优点，还使其发展到具有化学纤维抗皱、防缩、防蛀、耐磨的性能及良好的弹性。化学纤维则以仿真为主，向仿毛、仿麻、仿棉、仿丝、仿裘皮、仿皮革等方向发展，现代化的材料加工技术不仅使仿制品在外观上能以假乱真，且在性能上克服了以往吸湿性、透气性、手感较差以及易污损等缺点，从而改善了使用性能。在环保方面，被誉为“无污染再生纤维”的产品已成功研发。

2. 功能化、方便化。服装材料的功能性，如吸汗透气、隔热保温、防霉防菌、防臭防污、保健卫生和防火阻燃等性能越来越好。科学技术的高速发展也为服装材料的功能化、方便化提供了条件，智能型的服装材料也在迅速发展之中。随着纺织技术的发展，织物的品种不断增多。抗菌纤维可避免细菌和真菌产生令人不快的气味，消除尘、虱引起的皮肤过敏，适宜制作袜子、内衣等；防紫外线纤维可有效减少阳光中紫外线对人的伤害；远红外线纤维则利用陶瓷粉末的吸热、放热功能达到保健的目的，适宜制作内衣裤；智能化调湿性纤维可根据周围环境的湿度、温度吸收和释放水分，使穿衣者感到舒适；弹性纤维除应用于针织衣料外，在梭织衣料方面也得到了广泛的应用，从而提高了服装穿着的舒适度。

3. 配套化。为适应服装生产的需要，服装材料的配套是一个必然趋势，任何一件服装所需的材料，如缝纫线、纽扣、衬料等，无论是在花色品种上，还是在质量上都应相互配套。

讨论

从网上查阅并收集3~5种具有特殊功能的面料的相关资料,分组讨论它们的特点与使用功能,并举例说明。

设计与实践 >

放飞你的智慧

●思考一下你穿的服装,想一想组成你的服装的材料有哪些,这些材料是否存在不方便之处,如何改进呢?

设想思路:穿着服装时的不便之处→怎样的质感会比较好?→如何达到这种更好的状态?→可以借鉴哪些学科的知识来改进?

●展示与评价

1. 将设想的“新材料”用文字资料和图画的方式展示出来,针对每位同学的“小发明”或“奇想”交流讨论,做出评价。

2. 看了其他同学的创新作品,参考同学们的讨论意见,检查自己的新设想中有哪些不足,并提出改进意见。

探究

参观当地纺织企业的生产设备或观看有关纺织企业生产流程的视频,收集信息,针对当地纺织企业新设备、新技术的使用情况进行调研,分组讨论科学技术的发展对现代纺织技术的促进作用。

三、服装材料的重组与再造

面料的二次设计,又称为面料再造,是指根据设计需要,利用现有的服装面料,运用多种工艺手段,对面料的触觉、视觉等诸要素进行二次工艺处理,使之产生新的艺术效果。

对设计师而言,面料的二次设计既是对面料进行重组、再造的艺术,同时也是设计理念和艺术风格的重要表现途径,具有无可比拟的创新意义。经过处理后的面料呈现出多变的表面肌理效果,使服装时尚而富有个性,为设计师创作灵感的激发提供了广阔的素材。

但对于具有平面感的面料,又有什么技术方法可以改变面料的表面肌理,使面料呈现立体感呢?下面介绍几种面料重组和再造的方法。

(一) 立体法

在现有的面料材质上,通过皱褶、压花、抽褶、堆积、切割、起骨等方法,使面料上形成规则或不规则的立体外观效果(图2-19)。

图2-19 立体法

(二) 增型法

在现有的材料上，使用珠片、羽毛、花边、贴花、刺绣、明线、金属挂件、木质材料、贝壳、竹粒、有机玻璃、石料、皮革、毛线等，通过贴、缝、挂、吊、绣、黏合、热压等方法对材料进行再造，添加相同或不同材质的材料，形成立体的具有特殊新鲜感与美感的设计效果（图2-20）。

图2-20 增型法

（三）减型法

可破坏成品或半成品面料的表面，使其具有不完整、无规律或破烂感、沧桑感等外表特征。如使用抽丝、镂空、烧花、烂花、剪切、磨花、洗白、熏黄、切条等方法对面料进行再造（图 2-21）。

图2-21 减型法

（四）钩、编、织处理法

用不同纤维制成的线、绳、带、花边，通过钩、编、织等方法，形成疏密、宽窄、连续、平滑、凹凸、组合等变化，直接获得肌理对比和材料再造的美感（图 2-22）。

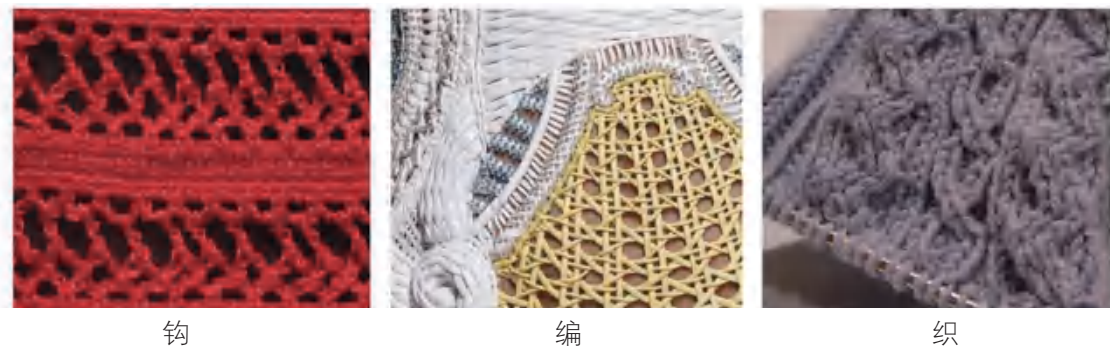

图2-22 钩、编、织处理法

（五）组合法

在实际的操作中，一般都是综合多种设计手法来进行材料设计与再造，一种材料不局限于一种加工手法，综合考虑才能创造出更丰富的肌理效果。混合应用前4种再造手法，如立体法和增型法相结合，减型法与钩、编、织处理法相结合等。也可以是相同方法的不同手段相结合，如印染和绣饰相结合就是实际工作中经常采用的，磨洗和绣饰相结合也是牛仔服装经常运用的设计手法。不同的再造设计手法，能够形成不同的肌理效果，增强服装的感染力和魅力（图 2-23）。

作为服装设计师既要了解材料，还要学会能动地把握和改造材料，只有这样，才能更加确切地表现服装设计的思想。在现代服装设计理念中，成功的服装设计必须要有合适的材料加以配合与表现，才能把设计理念表达得更加淋漓尽致。

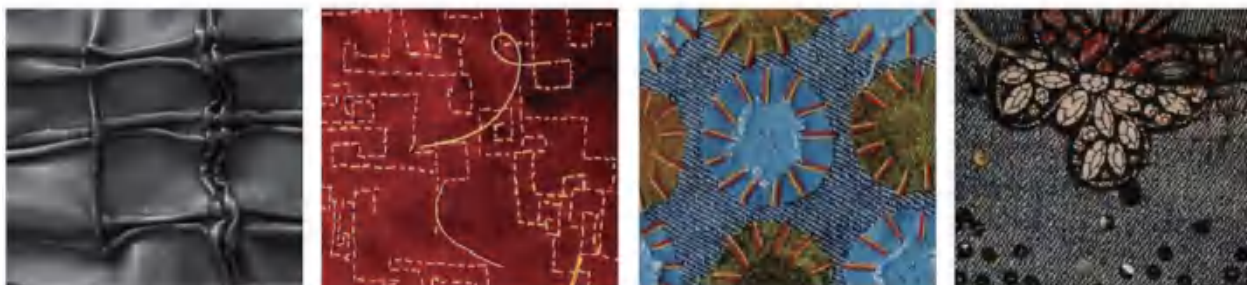

图2-23 材料的组合法

设计与实践 >

面料的二次设计：运用所学的面料再造方法，完成一组面料的二次设计，以下是可供参考的两组面料二次设计实例（图2-24）。

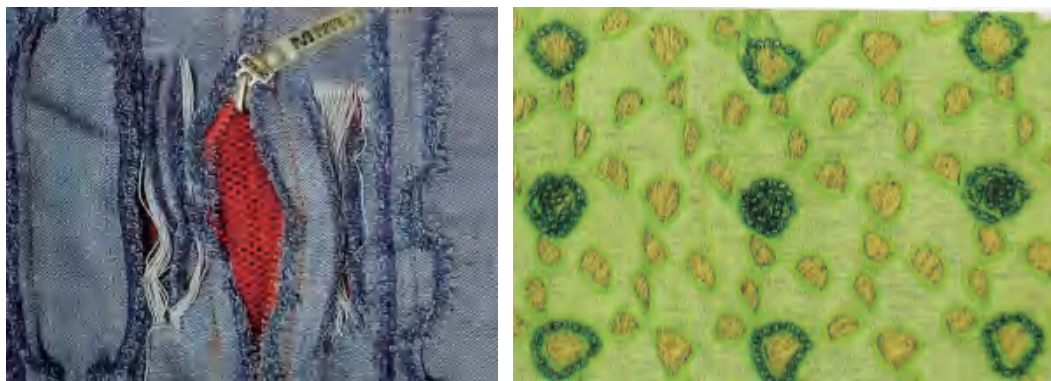

图2-24 面料的二次设计实例

●讨论

1. 面料经过重组与再造有了怎样特别的外观与效果？
2. 在进行面料的重组与再造时，应用了哪些方面的技术与方法？

●项目内容：选择一种或多种面料，经过加工使之改变原有的风格与肌理。

●项目要求：运用重组与再造的方法及应用型设计的原则，设计4幅20cm×20cm的新面料，并确定服装成衣作品的设计方案。

●项目分析

1. 现有的面料有什么特色？
2. 你想将面料进行怎样的重组与再造？
3. 项目实施可以借鉴哪些方面的资料（如音乐、舞蹈、电视剧、仿生、民族风情、怀旧、童话等）？
4. 如何通过现有资源整合达到预期效果？面料经过重组与再造后是否具有使用价值？
5. 以自己重组与再造的面料，进行服装的款式设计，图2-25为参考实例。

图2-25 再造面料在服装上的设计运用

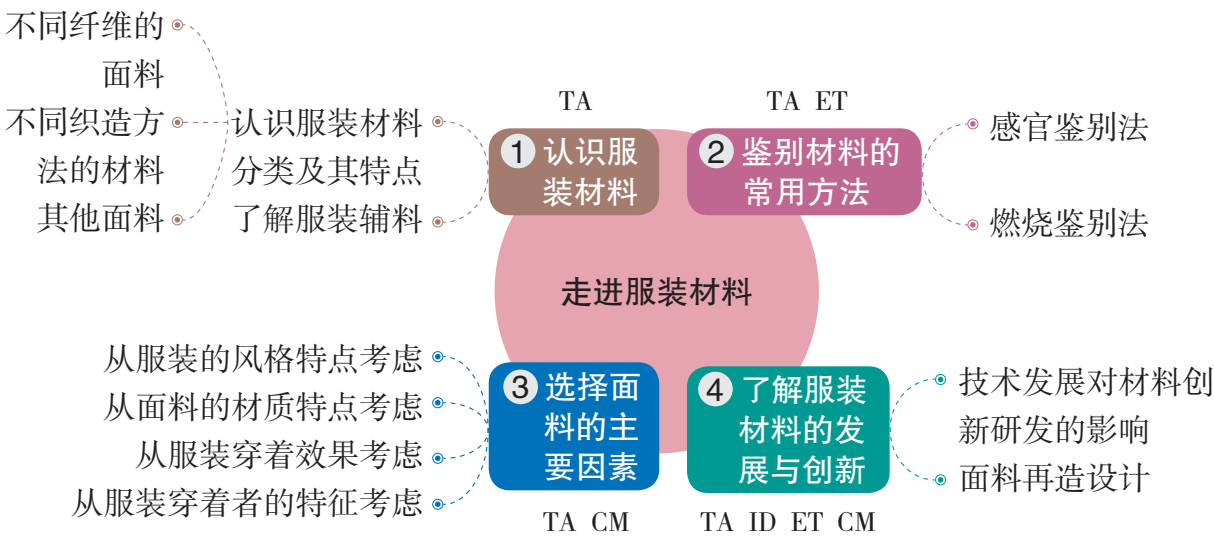
●展示与交流：在班上展示自己重组与再造的服装面料，以及用重组与再造面料所做的服装设计方案。用清晰的思路和恰当的语言将作品特点总结出来，并相互交流。

习 题

1. 展望21世纪，服装除了保暖、美化、遮羞外，还有什么其他功能？
2. 查找新兴服装材料的相关资料，试着预测明年的流行色彩、材料、款式和工艺的走势。

本章回顾与评价

一、学习内容梳理

说明：TA—技术意识，ID—创新设计，ET—工程思维，TD—图样表达，CM—物化能力

二、学习评价

评价内容	评价方式		
	自评	互评	师评
通过学习与实践，掌握材料常用的鉴别方法，学会分析服装材料的纤维成分。			
通过学习服装面料的分类、特点、功能等，能够有效地进行面料的选择和使用。			
了解服装材料的发展、创新，能够将生产技术、日常生活与其他学科相联系并进一步探究。			
通过学习与实践，掌握面料设计与再造的方法，能够尝试面料的二次设计。			
说明：A—优秀，B—良好，C—合格，D—待改进			

通过本章的学习，你的核心素养得到了哪些发展？

第三章 探析服装的结构与制作

一项优秀的服装设计不是画出来或计算机三维效果图渲染出来的，设计的关键是能够符合材料、结构、工艺的要求，并能够制造出来成为实物产品，所以，设计一定要与材料、结构、工艺密切结合，要把设计建立在技术条件的基础上，否则，再漂亮的效果图、再独特的创意都只是纸上谈兵。创新、创造不仅要表达出来，而且还要动手去做。

服装设计基本技术包括结构设计与缝制工艺，如曲线分割、衣片的比例分配、衣服口袋的位置设计、衣领的设计等。这两项技术十分讲究工艺的质量，一条线裁剪错误、一个数据差错，就会造成用料浪费和其他经济损失。因而在学习过程中我们必须重视技术过程的有序展开，重视每一局部制作的有机联系，重视一针一线的质量要求，以树立质量意识和认真负责的社会责任感。

第一节 服装结构制图基础

学习目标

- 了解服装结构制图的方法。
- 了解服装结构制图的符号和要求。
- 掌握服装结构制图的线条名称、专业术语，做到会按要求运用各种线条。
- 掌握人体测量的部位和测量的方法。掌握服装的规格设计规律。

服装平面制图是现代服装设计中不可分割的有机组成部分，是从造型到缝制工艺的过渡环节，是实现造型效果的根本手段之一。它能使立体的造型设计效果转化为平面的衣片结构，也能为服装缝制工艺提供成套的样板和实物。服装结构制图的方法很多，按其设计方式的不同可分为两大类，即平面裁剪法（又称平面构成法）（图3-1）、立体裁剪法（又称立体构成法）（图3-2）。在本章节主要介绍的是平面构成法中的比例裁剪法。

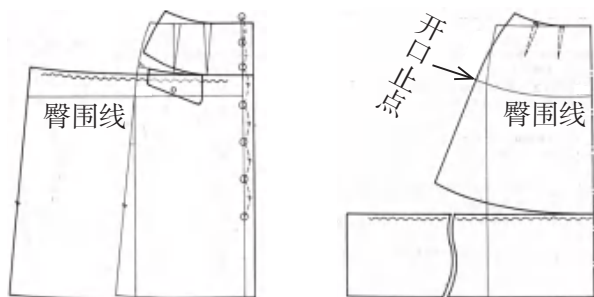

图3-1 平面裁剪法

图3-2 立体裁剪法

一、服装结构制图基本知识

要掌握服装制图方法，需要学习服装制图常用图线符号、布料经纬向的特性、服装放松量设计知识、服装裁剪常用公式、服装制图方法、服装放缝和工具的使用等。本节仅介绍其中最基本的入门知识，有兴趣的同学可继续从多方面学习了解，以提高与服装设计有关的技术素养。

（一）服装制图的常用的工具

服装制图常用的工具除铅笔、橡皮以外，还有三角尺（27cm）、直尺（50cm或60cm）、软尺（150cm）、比例多功能尺、剪刀（规格：30~33cm）和曲线板（规格：10~30cm）等（图3-3）。

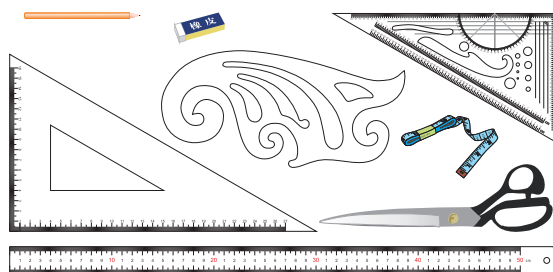
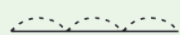
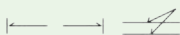
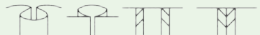

图3-3 服装制图常用的工具

(二) 服装制图中常用的图线符号

服装制图中的线条是服装结构制图的构成线，有粗、细、断、续等不同形式（表3-1）。图线符号和标注尺寸都表达一定的技术信息，在服装的生产环节中，这些规范的图线和符号传递着技术信息，表达着不同的技术要求，甚至可以指导缝制生产。因此，只有掌握了服装制图的图线符号，才能弄清服装裁剪图中复杂的结构。

表3-1 服装制图中常用线条与符号

序号	名称	符号	说明
1	基础线		表示图形的基础线
2	轮廓线		表示图形的轮廓线
3	等分线		表示把某部位划分成若干相等的距离
4	点画线		表示裁片连折不可剪开的部位
5	双点画线		表示裁片的折边部位
6	虚线		表示下层（背面）的轮廓线
7	距离线		表示裁片某部位两点（线）的距离
8	省道线		表示裁片需要收缝进去的形态和部位
9	裱位线		表示裁片需要折叠进去的部分
10	直角号		表示两条线相交成90°角
11	等长号		表示两个部位尺寸相同

(三) 服装制图代码

结构制图中常用一些英文字母代替专业名称，例如：胸围的代码为B，腰围为W，臀围为H，肩宽为S，袖长为SL等。这些英文代码在平面制图1：5的图样版面经常使用。

(四) 确认服装任务单的内容和要求

1. 确认款式。画样前必须明确所画的服装款式，才能使所画的款式与款式图的要求相符。确认基本款式的外形轮廓，内部分割结构，各部位之间的比例、线条形状及其表示的意图。
2. 确认规格。确认规格就是为准确画样打下了基础。首先，确认规格单位是公制、市制、英制；其次，规格测量部位的计算方法，如衣长有的从前片量，有的从后背量（后领圈中点量）；最后，确认主要部位是否配全（如裤长、腰围、臀围、上裆、脚口）。
3. 掌握人体体型特征。这里所指的体型特征是指超越正常体型范围的各种体型，如平肩、溜肩、挺胸、翘臀、平臀、落臀等。掌握体型特征的目的是为了在画裁剪图时，在正常体型的基础结构图上按特殊体型部位放长或缩短、放宽或改窄、增强弧度及弯势部位

或减弱弧度及弯势部位等方法，以达到适合人体，符合穿着者特殊体型的要求。

（五）成品服装的放松量

为了使服装能满足人体的正常活动，在量体所得数据（净尺寸）的基础上，根据服装品类、款式和穿着环境，必须加放一定的活动量，即放松量。放松量的大小等于 $2\pi(R-r)$ 。

例如，号型为160/84A女上衣，人体胸围为84cm，取基本放松量为10cm，成品服装的胸围为84+10=94cm，人体胸围与成品服装之间的间隙 $R-r=10/2\pi$ ，这是人体呼吸与活动需要的间隙量。按此推算，当间隙为2cm时，放松量为12cm；间隙为3cm时，放松量为18cm。

对于具体一件服装来说，各部位放松量大小的确定，与很多因素有关，主要有：①外套内衣服的总厚度。②不同地区的生活习惯和自然环境。③款式特点的要求。④衣料的性能和厚薄。⑤工作性质及其活动量。⑥个人爱好与穿着要求等。

（六）服装规格参考尺寸表

服装规格表是在人体尺寸的基础上，根据服装的造型需要加入一定的放松量而得到的服装成品尺寸。

以女装规格为例：女装规格分4档，S表示小号，M表示中号，L表示大号，XL表示特大号，见表3-2所示服装规格参考尺寸。

表3-2 服装规格参考尺寸 cm

名称、规格	S	M	L	XL
胸围	80	84	88	92
腰围	58	62	66	70
臀围	88	92	96	100
背长	36	37	38	39
腰长	18	19	20	21
袖长	54	55	56	57
肩宽	38	39	40	41

（七）核算用料

单件裁剪一般在裁剪之前已确定用料数。不同款式及规格有不同的用料数。在裁剪之前必须详细核对用料数（包括面料长度和幅宽），以免用料数有误，造成浪费。核算用料必须掌握用料计算方法及有关知识，常规方法以144cm幅宽的面料为参考：裤子用料=裤长+10cm（臀围超过113cm，每大3cm则加3cm），上衣用料=衣长+袖长+10cm。当遇到不同幅宽的面料时可以用以下公式进行计算：改用面料的用料=（原面料的幅宽×原面料的用料）/改用面料的幅宽。

二、服装与人体的关系

讨论

1. 人的体型与服装有什么关系?
2. 观察服装一般在什么地方设省缝, 有省缝跟没有省缝的效果有什么不同?
3. 观察自己或他人, 从静止站立到蹲坐, 服装相应部位有什么变化?
4. 说说人体三围指什么? 它与服装有什么关系?

人体结构与服装结构的关系十分密切, 服装不但与静止状态的人体有关, 而且和动态的人体关系也很密切。服装结构是根据人体的躯干、上肢、下肢的外形形态, 分别设计出前后衣片、领子、袖子、裤子等各个主要部件, 并加上一些附属部件, 从而构成服装的整体。

人体躯干包括颈、肩、胸、背、腹等部分。躯干的长度是上衣长度的依据, 躯干的围度是服装宽度的依据, 其中以胸围为主。衣片上的肩省、腰省依体型凹凸变化而设计(图3-4)。

上肢有上臂、前臂和手3部分。上臂肘长、手臂长是袖子长度的依据。手臂向前弯曲的形态决定着后袖缝外弧而前袖缝内撇。肩、肘关节的运动需要袖围有一定的松余量, 而袖头弧线形状也是根据肩部圆浑的外形而产生的(图3-5)。

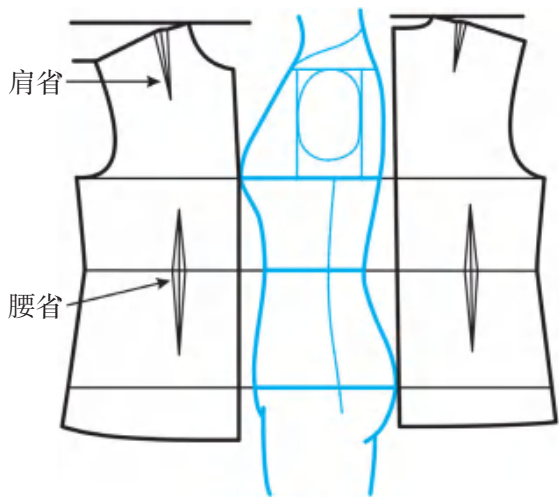

图3-4 上衣与躯干的关系

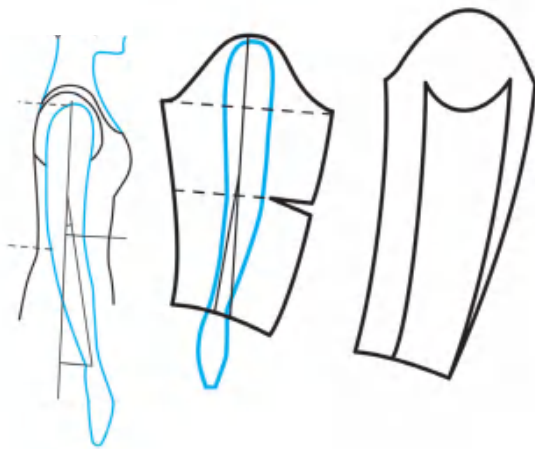

图3-5 袖子与手臂的关系

下肢有大腿、小腿和足3部分。下肢长度是裤子长度的依据, 腰围、臀围是裤子围度的依据。裤腿造型上宽下窄是依大腿粗、小腿细而设计的, 裤子的前褶后省是为了适应腰部小、臀部大的外形需要而设计的(图3-6)。

服装设计服务于人体, 为不同的体型需求而设计, 服装质量的优劣, 是在人体上进行检验与评价的, 因而必须对人体的体型特点及比例关系有一定的了解, 并以此作为服装结构制图

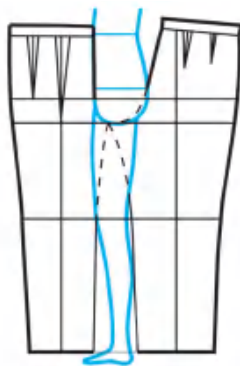

图3-6 下肢与裤子的关系

的重要依据。

三、人体测量与服装的关系

人体测量是进行服装结构制图的前提，是服装设计和生产中十分重要的环节。为了便于测量，在人体表面确定一些基准点作为测量时的参照。基准点一般选在人体外表明显、稳定、易测的位置上。

本书介绍的测量方法是测量人体的基本尺寸（净尺寸）。为了测量的准确性，要仔细观察体型，及时记录体型特征；被测量者要呼吸正常、姿态自然，要穿内衣或衬衣测量，并自然站立。

1. 测量顺序。测量上衣的顺序：颈围、肩宽、胸围、腰围、臀围、袖口、衣长、腰节长、袖长。测量裤子的顺序：腰围、臀围、直裆、脚口、裤长。

2. 测量部位与方法。

水平部位的测量（图3-7）。

（1）头围：两耳上方水平头部最大的地方围量一周。

（2）颈围：从颈窝点绕第七颈椎，沿颈根部位围量一周。

（3）肩宽：从后背左外肩端量至右外肩端的水平弧长。

（4）胸围：软尺从腋下穿过，在胸部最丰满处（乳峰）水平围量一周，要求软尺平衡，以稍松而不滑落为宜，放松量另按需要设计。

（5）胸宽：测量前胸左右的最宽位置的距离。

（6）乳距：测量两乳峰点之间的距离。

（7）腰围：在腰节最细处围量一周，量时要求放松裤带，另按需要加放松量。

（8）臀围：在臀部最丰满处围量一周，另按需要加放松量。

（9）袖口：在腕骨处围量一周，另按需要加放松量。

（10）脚口：在踝骨处围量一周，另按需要加放松量。

垂直测量的部位（图3-8）。

（1）身高：立姿赤足，从头骨顶点至脚跟之间的垂直距离。

（2）前腰节高：从颈侧点通过胸高曲位量至腰间最细处。后腰节高（即背长）：从第七颈椎点沿脊柱曲线量至腰部最细处。

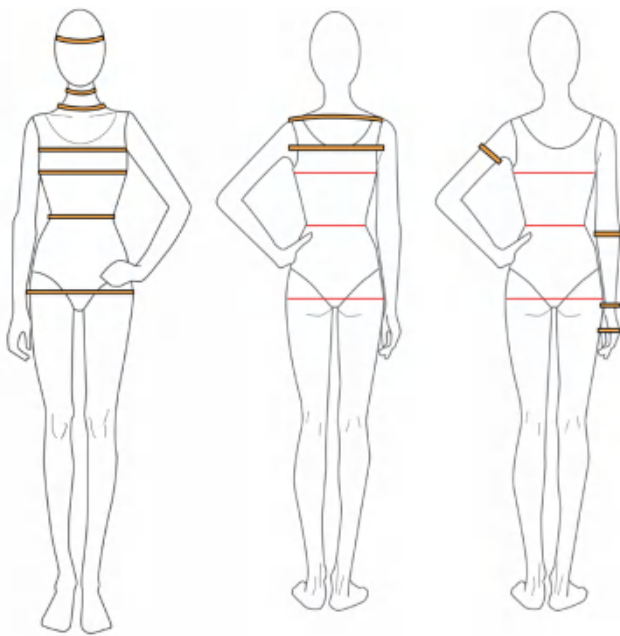

图3-7 水平部位的测量

- (3) 衣长：从肩颈点通过胸高曲位量至虎口，或根据款式需要确定衣长部位。
- (4) 袖长：从肩端点通过肘部曲位量至手腕骨。
- (5) 直裆：坐姿挺腰量度，从腰围最细处量至凳面，也可按公式推算。
- (6) 裤长：从腰围最细处，向下量至踝骨下2cm。

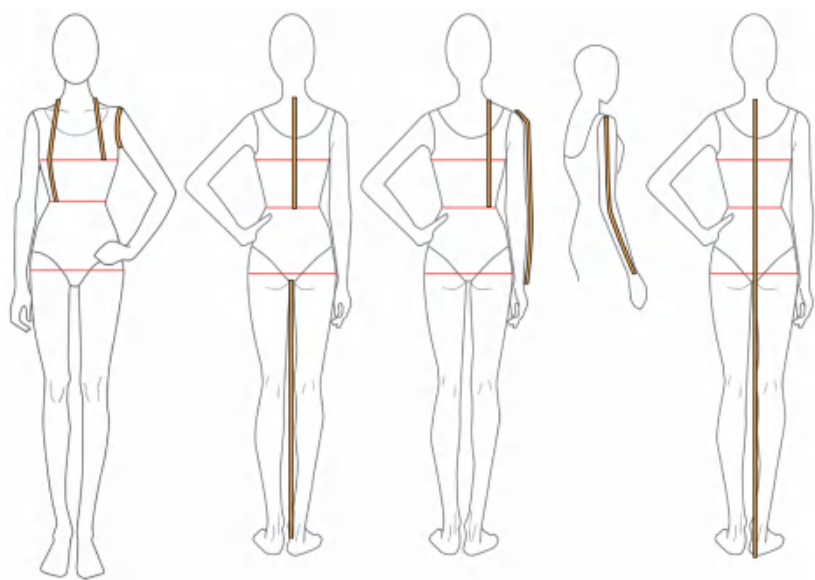

图3-8 垂直部位的测量

习 题

请根据人体测量部位与方法，为自己的父母或同学进行人体测量，并将所测得的人体尺寸记录到表3-3中。

表3-3 人体尺寸测量表 cm

部位	人体尺寸	部位	人体尺寸
头围		身高	
颈围		前腰节高	
肩宽		后腰节高	
胸围		衣长	
腰围		袖长	
臀围		直裆	
腕围		裤长	

第(二)节 服装结构设计

学习目标

- 理解常见基本款式构成的基本要素。
- 掌握基本款式结构变化的基本原理、方法和步骤。

服装的款式类别繁多，本节从最基础的款式如裙子和马甲的结构制图，讲述结构制图的基础原理与方法，以及结构设计的一般规律。

一、常见款式的结构制图

(一) 裙子结构设计

裙子是人体腰节以下穿着的服装，是造型丰富的品种，因为裙子的款型变化突出，既可单独成件，又可以与其他衣衫配套穿用，表现形式多样，是女性喜欢的下装品种。

裙子的基本结构是围绕腹部、臀部和下肢（不分两腿）的筒状结构造型，它主要由1个长度（裙长）和3个围度（腰围、臀围、摆围）所构成（图3-9）。

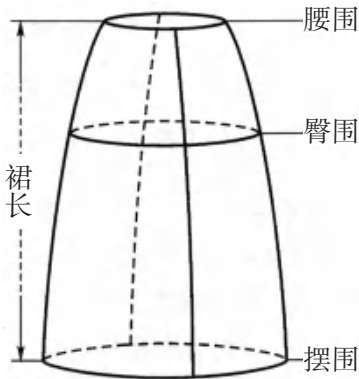

图3-9 裙子的基本结构

直筒裙的款式特点：直筒裙一般装全腰头，后中开拉链门襟，前腰口左右各两个省道，后腰口左右各两个省，后中设计一个开叉。腰部至臀部造型比较贴体，臀部至裙摆的宽度上下一致，成直筒形。裙料可选择毛涤纶、花呢、涤卡和平纹呢等。

直筒裙的设计规格尺寸（表3-4）及结构图（基本型）（图3-10）。

表3-4 规格尺寸（M码）cm

部位	裙长	腰围	臀围	直裆
尺寸	56	64	94	22

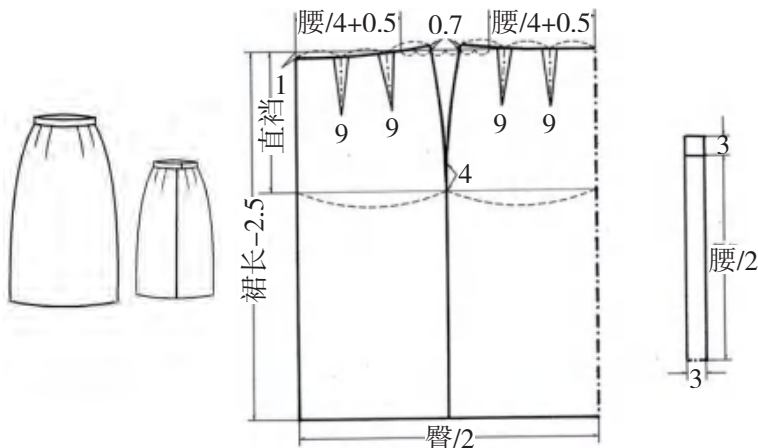

图3-10 直筒裙的结构图

设计与实践 >

体验腰口与裙摆的变化原理

请根据下面的提示对直筒裙进行剪切、移动，接着勾勒其轮廓线，然后与提供的喇叭裙结构制图比较。

●准备工作

1. 工具：剪刀、铅笔、尺、薄纸。
2. 在直筒裙结构图上，保留臀围线和省线。

●变化过程

比较中我们可以知道，当把直筒裙的腰省量转移到裙摆，使直筒裙的裙摆变宽，直筒裙也就变成了喇叭裙，由此我们可以看到服装的款式变化很多，但变化的招式是有规律的，只要我们不断探究技术形成的规律，就能变化出各式各样的服装（图3-13）。

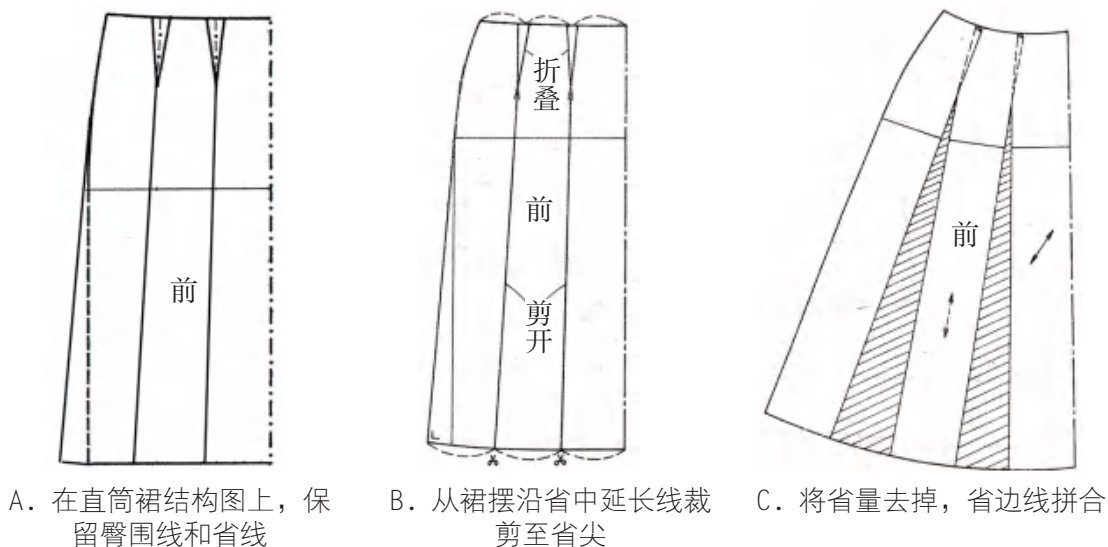

图3-13 剪切变化过程

半截裙裙摆的变化多指喇叭裙而言，裙下摆的波浪多少，体现了裙片结构上的大小变化，这是由裙摆的角度不同所引起的，你可以运用弧长计算公式来求出各式的喇叭裙开深半径吗？请尝试绘制出来。

注意：角度与弧长是要一一对应的，用整裙角度计算则对应的是整裙的腰围，用部分角度计算对应的是部分腰围，如1/4的角度对应的是1/4的腰围。

从上述可见，在腰围不变的情况下，随着裙子下摆角度的缩小，开深半径会变大；而随着下摆角度的增大，开深半径又会变小。从另一个角度看，则是腰线的曲度制约着裙摆宽度的变化，腰线越弯曲，裙子的下摆就越大；腰线越平直，裙子的下摆就越小（图3-14）。

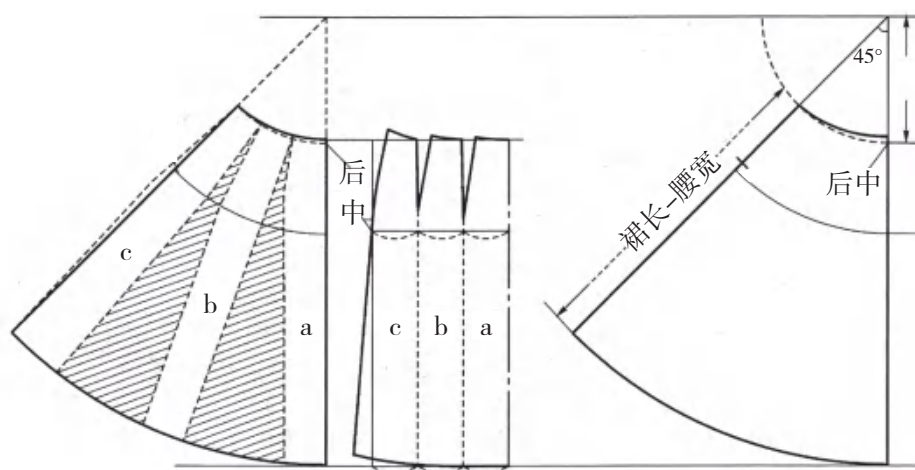

图3-14 腰线 with 裙摆的关系

练习

1. 求出下列喇叭裙的开深半径，并选其一进行制图（1：5比例）。
 - (1) $1/4$ 的裙摆是 40° ，腰围 66cm。
 - (2) $1/2$ 的裙摆是 60° ，腰围 64cm。
2. 在本节内容选其中一至两个式样（也可自行设计）进行制图，规格自定（1：5比例）。

（二）马甲衣片结构制图

1. 款式图。观察马甲的款式图（图3-15），试一填写款式特点。

领口造型：

门襟：

断缝形式：

前后片口袋的位置、造型：

2. 假定规格尺寸（表3-5）。

图3-15 马甲款式图

表3-5 规格尺寸

cm

年龄	衣长	胸围	肩宽	领围
11~12岁	47	84	34	38

3. 四步法制图步骤。服装结构制图依整体一局部一整体的思路，依次分为四步：开格→外轮廓→内结构→零部件，其中画内结构是整个技术的难点。

（1）画制图基础线。凡有公式的部位都是服装结构的主要部位，服装的合体性与这些公式数据直接相关，通过这些公式数据画出整个服装结构的框架。而每条开格线的展开

是按“先横后竖、先上后下、先大后小、先主后辅”的顺序展开（图3-16）。

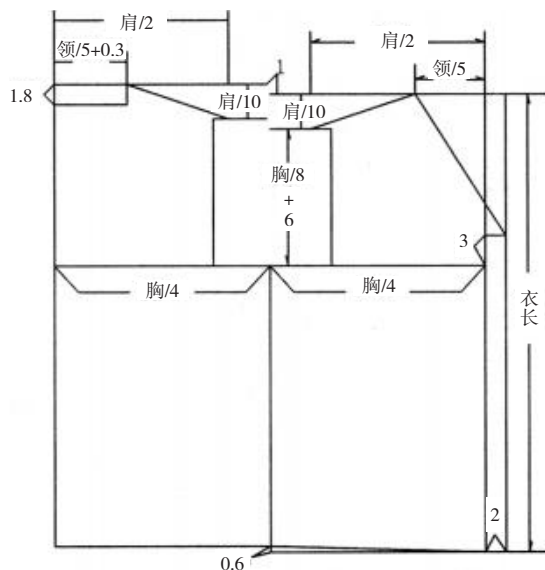

图3-16 开格

（2）外轮廓。画好基础线后，在架子搭起来的基础上，画出衣片的肩线、领口线、门襟线、脚线、侧缝线、袖笼线的外轮廓，感知衣片整体的结构造型（图3-17）。

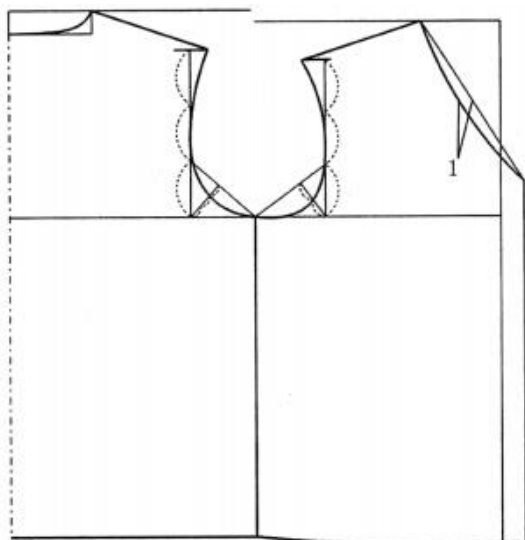

图3-17 外轮廓

（3）内结构。服装的结构特点集中体现在衣片的内结构上，如分割线、省、袋口及造型等，要求把握好其位置、大小和造型要求，如能与艺术造型审美结合，将有更佳的效果（图3-18）。

（4）零部件。零部件是服装结构中不可缺少的部分，属附件。马甲的零部件有贴袋、袋盖、挂面（门襟里）、袖笼贴布、后领口贴布等（图3-19）。

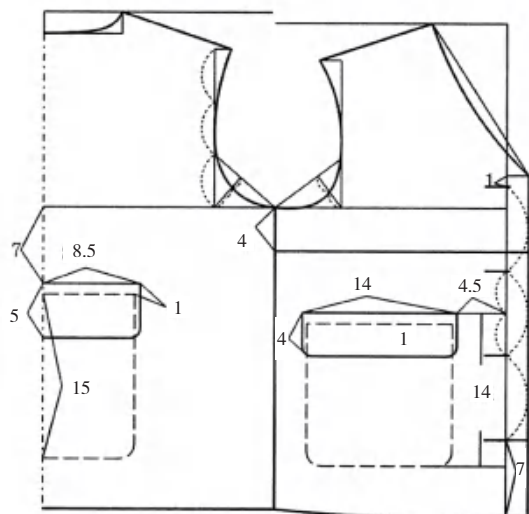

图3-18 内结构

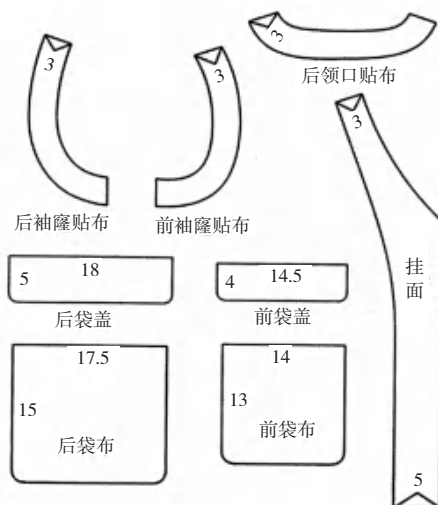

图3-19 零部件

4. 衣片放缝。前面的衣片结构是净样，即未含缝份（止口），在净样结构无误后进行放缝，在缝纫时作缝份用。做缝要求一般是内做缝放1cm，外做缝放1.2~1.5cm，折脚缝放2~3cm（图3-20）。

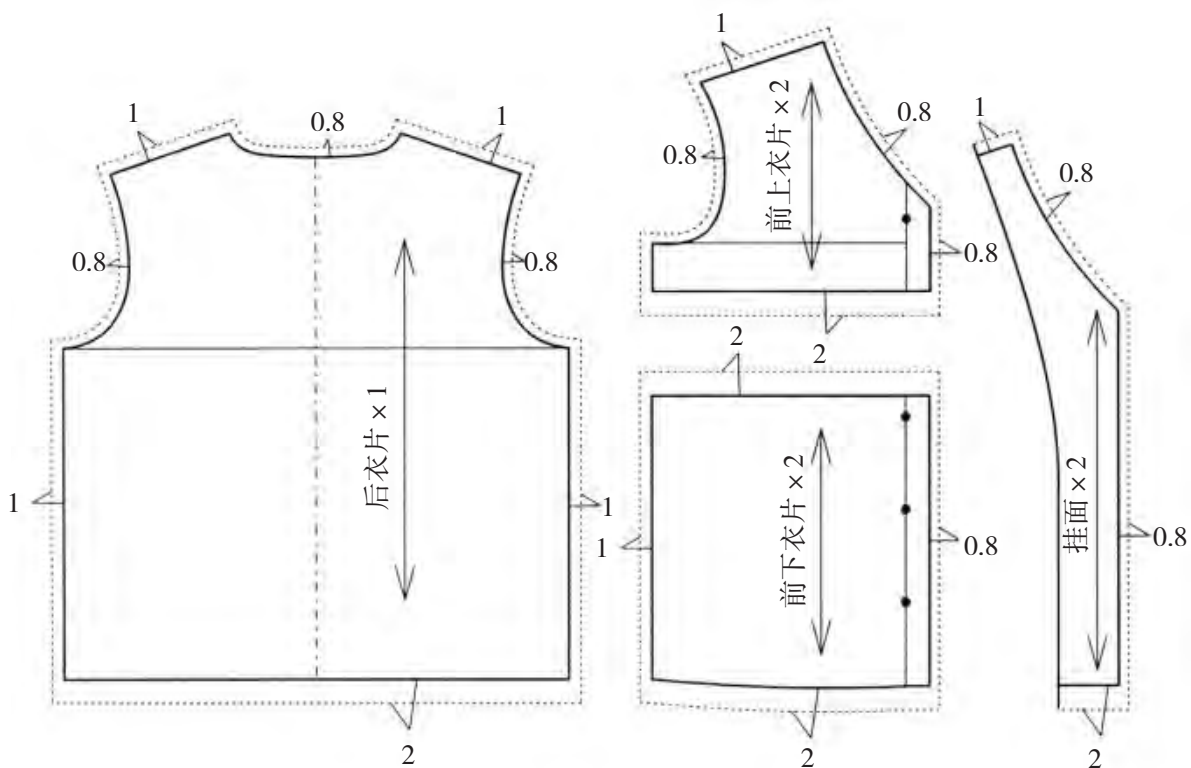

图3-20 衣片放缝

二、服装结构设计的规律与方法

任何一种事物都是遵循它固有的规律存在着的，服装亦是如此。纸样设计的方法，必须先确立基本纸样，但是纸样设计的意义并不在于它本身，而必须估计、预测到各部分组合成立体的效果。因此，纸样设计是一个从立体到平面，再从平面到立体的思维过程。服装结构制图包括观察分析款式结构、确定服装规格、制图、放缝、评价修正、剪出衣片或纸样等程序，具体展开过程见以下流程图（图3-21）。

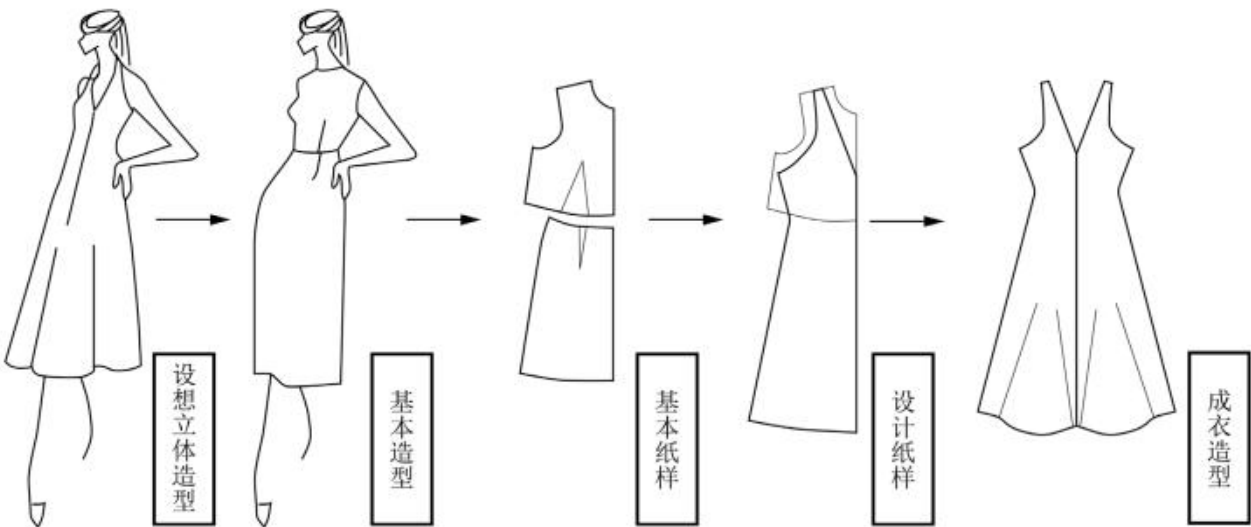

图3-21 结构设计的思维过程

纸样设计方法揭示出，服装无论怎样变化多端，关键要抓住基本型，掌握其规律，这是服装结构设计的实质所在（图3-22）。除了整体的结构设计有迹可循以外，服装的局部变化也有一定的规律。

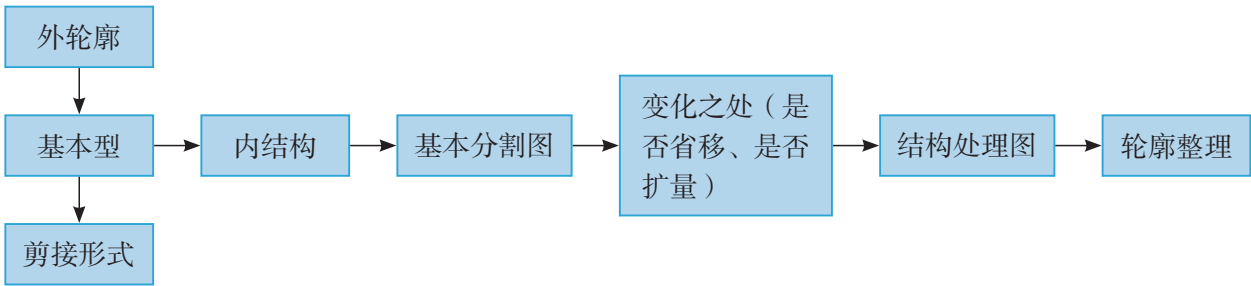

图3-22 结构设计一般规律

思考

分析效果图（图3-23）或服装实物样品。可从下面几个步骤进行效果图的检验。

1. 类别：确定基本型（图3-24）。
2. 功能属性：确定服装的缩放量。

图3-23 效果图

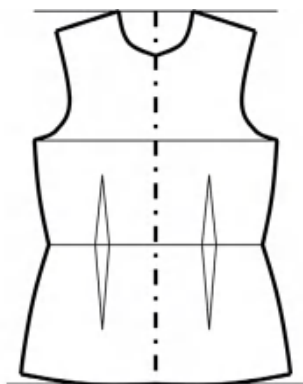

图3-24 确定基本型

图3-25 确定外轮廓

3. 款式的平视结构：确定服装的外轮廓（图3-25）。
4. 设定服装的内结构。
5. 检验设计的合理性。
6. 材质的性质与组成。
7. 工艺处理形式。

三、袖子变化设计

服装的式样千变万化，个性化的流行趋势，使服装向多款式、多变化方向发展。服装的结构变化很多，变化的招式也是有规律的，只要我们不断探究技术形成的规律，就能变化出各式各样的“奇装异服”。下面试用剪切法进行袖子的结构变化。

1. 确定袖子的基本型（图3-26）。
2. 准备工作。①工具：剪刀、铅笔、尺、薄纸。②从实例二的图例中印出平面袖头结构（短袖即可），保留袖山深线和袖中线。

3. 变式过程。

实例一 平袖变灯笼袖（图3-27）。①袖山深线剪切。②袖山头部分中线剪切。③袖

山缝底点不变，升高袖中线部分，袖头自然扩大。④升高袖山后画顺灯笼袖弧线。⑤袖口可按平口或收紧处理。

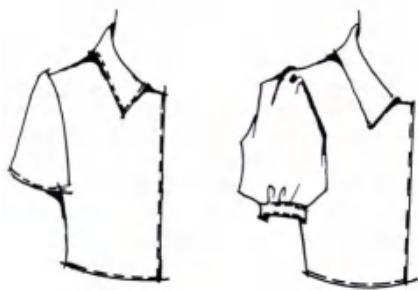

图3-26 袖子的基本型和灯笼袖

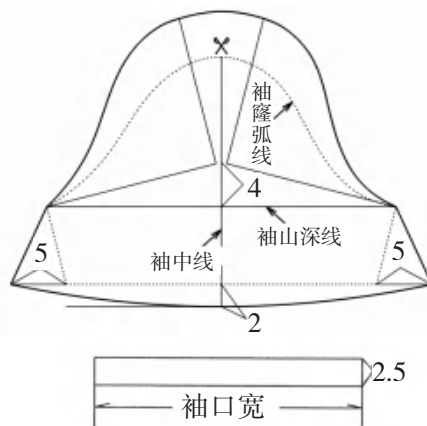

图3-27 平袖变灯笼袖

实例二 平袖变荷叶袖（图3-28）。①中线和两旁对等剪切。②袖头剪切点不变，袖口中线两边移位扩量，然后两边扩量。③按移位后的造型画顺荷叶袖结构轮廓线。

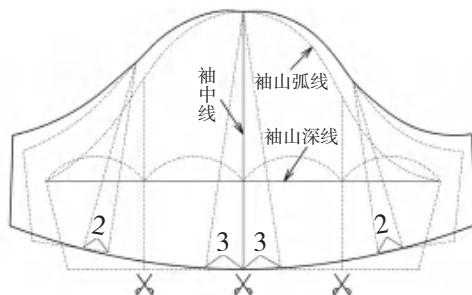
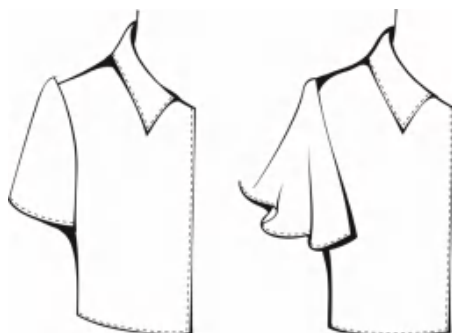

图3-28 平袖变荷叶袖

要保证服装结构制图的技术质量，需要一定的技术方法和认真细致的工作态度。试从以下4个方面对自己的技术实践进行自我评价。

1. 计算准确（规格、比例、公式、数据、角度）。
2. 线条清晰、流畅（主线和辅助线粗细有别、接痕光滑自然）。
3. 版面布局合理，款式图、规格尺寸、各裁片结构排列恰当。
4. 图纸整洁、书写工整、线条符号规范。

第三节 立体裁剪与制作实例

学习目标

- 通过立体裁剪的实例，熟悉立体裁剪的专业知识和技能。
- 通过立体裁剪实践，提升服装结构设计的应变能力。

立体剪裁是完成服装款式造型的重要方法之一。它的操作方法是将布料直接覆盖在人台或者人体上，通过分割、折叠、抽缩、拉展等技术手法制成预先构思好的服装造型，通过裁剪后，再从人台上或者人体上取下裁好的布样进行平面修正，得到更加精确得体的纸样，最后制成服装。以实际人体为基础进行立体裁剪是一种必然，这种方法一直沿用到今天的高级时装制作。随着成衣业的发展，人们开始采用一种标准尺寸的人体模型来代替人体完成某个服装号型的立体裁剪。

一、立体裁剪的准备

立体裁剪须准备好以下工具与材料：①人体模特，也称人台。人体模特是立体裁剪的主要工具，是人体的替代物，因此应选择接近人体尺寸和外形的标准模型。②标记带。进行立体裁剪需要标出体型标准线和款式的结构设计线。纵向线条有前、后中心线，左、右体侧线须呈垂直状态；横向线条有胸围线、腰围线、臀围线，须呈水平状态，位置要准确。③坯布。进行立体裁剪的面料一般会使用较为便宜的棉平纹布。④小工具。大头针、针插、剪刀、熨斗、牛皮纸、皮尺、直尺、铅笔等。

二、立体裁剪实训

上半身服装的立体裁剪

实训步骤：

1. 布料准备：准备坯布（图3-29），预计长50cm、宽46cm的前身布料（按最长的长度+10cm，最宽的围度+10cm），并标记基准线（前中线和胸围线）。
2. 标记设计线：按效果图（图3-30）在肩颈部标记设计线（图3-31）。
3. 披布：将已画好基准线的坯布对合人台上的胸围线和前中线，将领口理顺，按设计线预留缝份后剪口（图3-32A）。
4. 拨顺布料：把腰部布料沿侧缝、袖窿拨至肩部，粗裁（图3-32B）。
5. 整理形状：将余量从肩部拨向颈部，并把握好布料与人体之间的空隙（图3-32C）。
6. 做皱褶：将颈部的余量分成若干个皱褶，要考虑其方向、大小及指向（图3-32D）。

7. 做标记、剪余料：整理形状，并标记好轮廓，剪掉余料（图3-32E）。
8. 制作样板型：将裁片从人台上取下，展开成平面，连接相应各点，绘制结构线，确定款式的样板型（图3-32F）。
9. 假缝试穿：将裁片用手针或珠针拼合，穿在人台上，观察效果，修整不合适的位置，直到达到预期效果（图3-32G）。

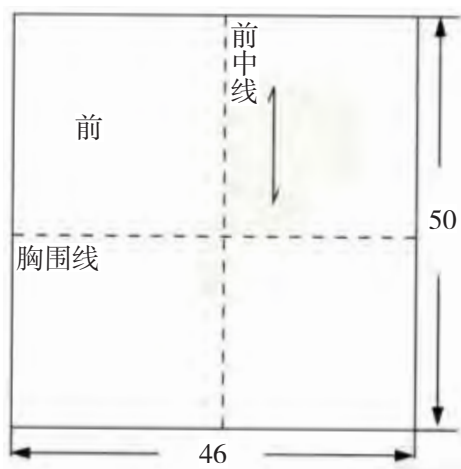

图3-29 准备坯布

图3-30 设计效果图

图3-31 设计线

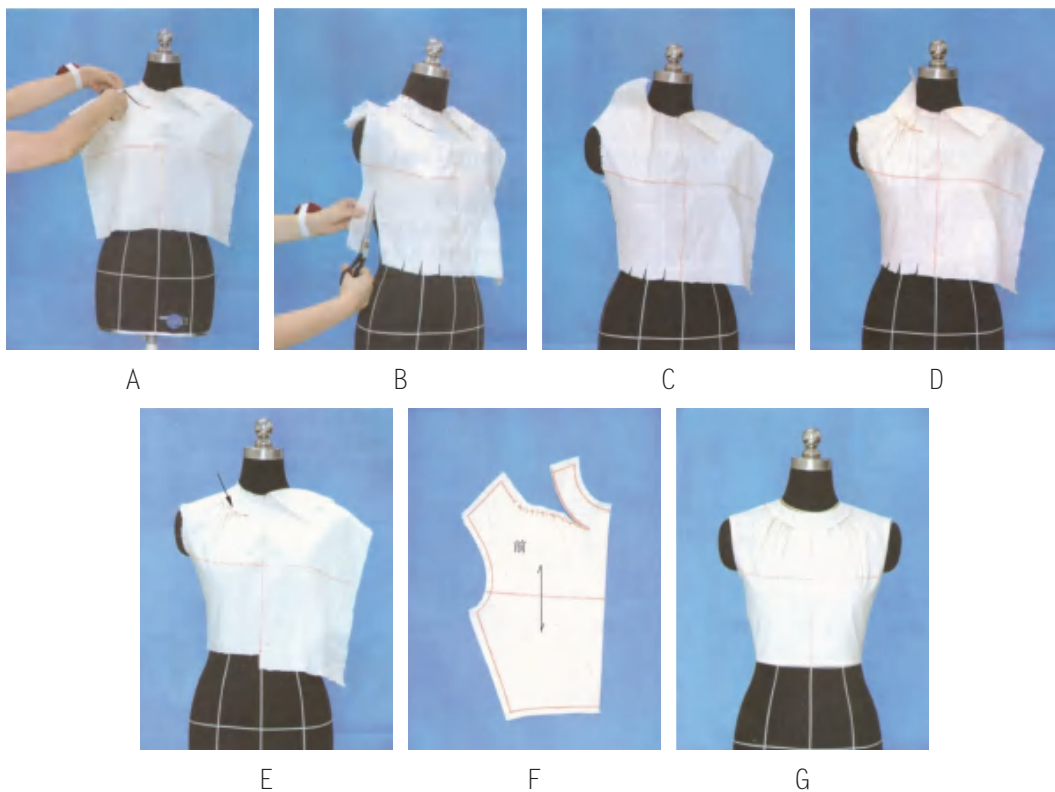

图3-32 立体裁剪实训步骤

设计与实践 >

结合面料再造手法的立体造型设计

实训步骤（图3-33）：

1. 根据效果图标记设计线。
2. 做上胸及领子。
3. 设计缝饰图案并制作缝饰。
4. 把缝饰固定于相应的位置。

图3-33 立体造型设计实训步骤

习 题

尝试多种材质的立体造型。

1. 观察图3-34的服装。
2. 设计胸部与裙体的造型。
3. 进行裙子的造型设计与制作。

图3-34 立体造型

第(四)节 服装缝制技术实例

学习目标

- 通过服装的制作实践，掌握专业的手缝工艺、车缝工艺和熨烫工艺，并进行一般式样服装的缝制。

服装缝制是把平面衣片组合成立体服装的过程，也就是将零散的裁片拼接起来，是制作服装最基本、最常见的工艺形式，任何一件衣服的缝制都有一个工艺流程。服装因不同风格、不同结构要求，有不同的缝制方法。服装缝制的一般工艺流程见图3-35。

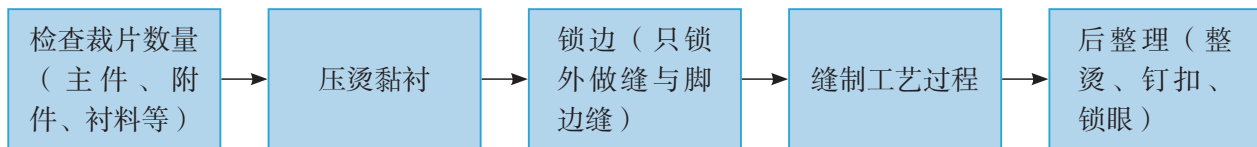

图3-35 缝制工艺流程

不同的缝合方法和线迹会给服装带来不同的效果。本节通过介绍背心连衣裙缝制工艺过程，展示常用的机器缝法：平缝法、来去缝、卷边缝、收褶等，有兴趣的同学可以参考一些缝制专业书籍去学习和模仿。

1. 检查裁片，校对有关部位。先检查裁片是否放缝，缝份多少，裁片的正反面是否合理，然后校对每道缝的大小是否吻合，最后校对裁片数量。

2. 压烫黏衬。背心裙结构比较简单，需要压烫黏衬的部位是背心前胸后背的贴布，黏合时要注意用有黏胶一面对着你领圈贴布的反面，放平服后才压烫（图3-36）。

3. 锁边。锁边是为了外缝的边缘不出现毛茬，保证缝边整洁美观是服装工艺品质的要求。背心套裙锁边的部位是衣片和裙片的肩缝、侧缝、脚边缝、胸背贴布外缝，其余不用锁边。薄面料一般是两片一起锁边，中厚型面料一般是单片锁边（图3-37）。

图3-36 压烫黏衬

图3-37 锁边

4. 背心缝制过程。

(1) 合并肩缝线：将肩缝的部位面对面放好，对齐止口线，在反面缝口1cm处由上而下使用平缝法进行缉线，注意起止针的位置要回针固定，缝好后，再将正反面止口熨烫平整，然后双层锁边（图3-38）。

图3-38 合并肩缝线

(2) 前胸后背封贴布：将贴布与衣片领圈正面相对，领圈缝口线对齐，沿缝份0.8cm使用平缝缉线，在领圈止口处打剪口以便反转，然后翻转正面，整理边口熨烫（图3-39）。

图3-39 前胸后背封贴布

(3) 缝制袖窿弧线：用面料裁斜纹布条宽3cm，长度为袖窿弧长，正面在外，对折熨平，沿袖窿弧线将裁好的斜纹布条面对面放好，对齐止口线，在反面沿缝口0.8cm处由上而下缉线，注意起止针的位置要回针固定，缝好后，修剪止口，再将正反面止口熨烫平整（图3-40）。

图3-40 缝制袖窿弧线

(4) 合侧缝：前后衣片正面相对，按1.2cm缝份位置由上而下平缝缉线，起止针的位置要回针固定，烫平缝口，然后双层锁边（图3-41）。

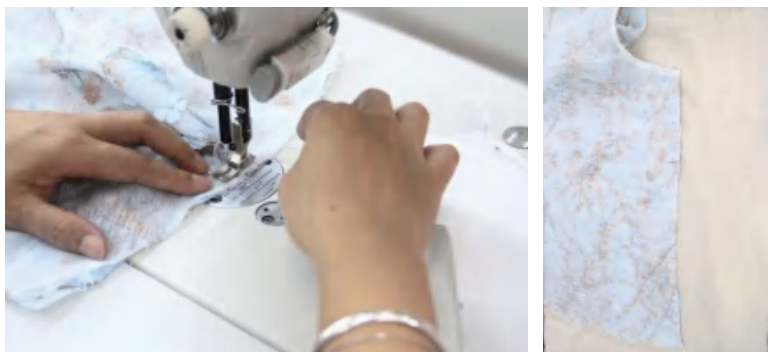

图3-41 合侧缝

(5) 做裙摆：首先按4cm宽度折好褶量并固定，然后熨烫。两侧用来去包缝完成拼合，首先反面相对，缝合止口0.4cm，熨烫后翻转正面相对，沿止口0.5cm缉线（图3-42）。

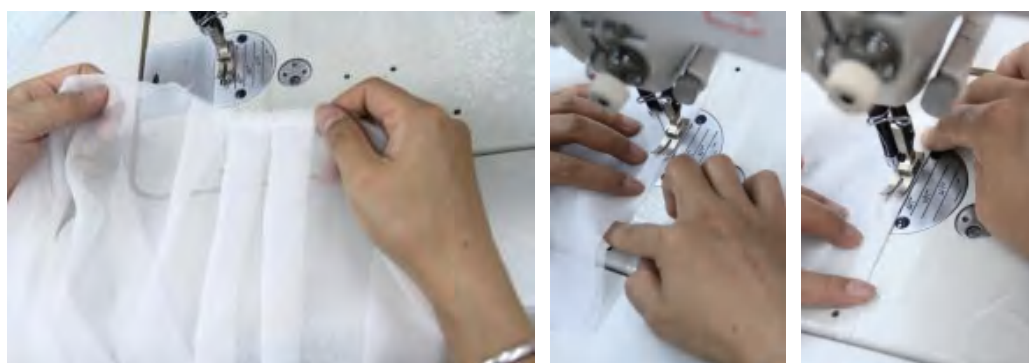

图3-42 做裙摆

(6) 装裙摆：装摆前，先用软尺量下裙摆断缝线尺寸与裙上身的下摆断缝线尺寸是否吻合，略有松余（约1cm）是正常的。装裙摆时，背心裙身正面套在裙摆正面上，沿接缝线1cm缉线至裙摆的另一端止，使断缝线起止两端平齐开口，顺直，不起皱（图3-43）。

图3-43 装裙摆

(7) 做脚边：薄面料一般使用卷边缝，按脚边2cm缝份折两折，先用熨斗把脚边烫压平服，然后在卷边处按0.1cm缉线（图3-44）。

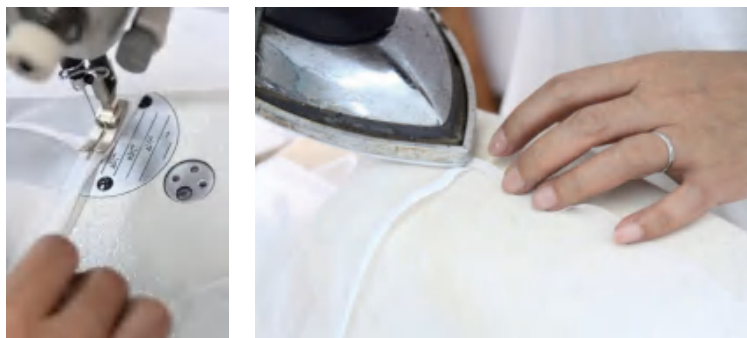

图3-44 做脚边

(8) 后处理：最后整烫和清理线头（图3-45）。

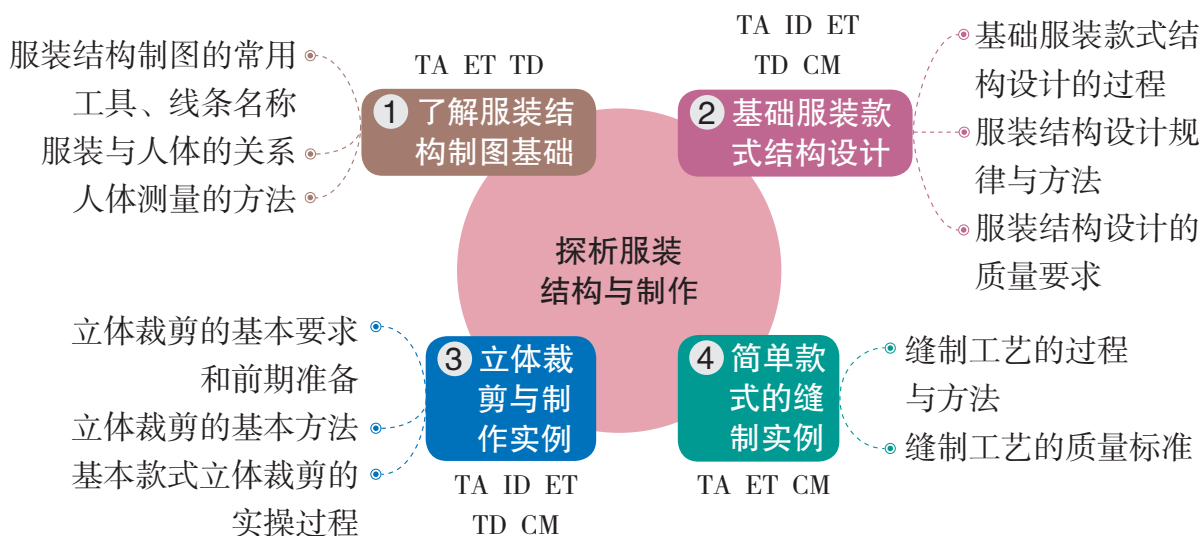
图3-45 后处理

5. 缝制质量评价。

- (1) 尺寸与设计规格基本相同。
- (2) 缝口合理、熨烫平服、锁边一致、面里松紧一致。
- (3) 缝线顺直流畅、面线底线松紧适宜、针距合理、无断线、无跳针、驳口整齐。
- (4) 边缝牢固、整齐、美观，边缝不毛、不吐、不缺、不皱、不松脱。
- (5) 服装整洁、无线头、无粉线污迹、无烫损。

本章回顾与评价

一、学习内容梳理

说明: TA—技术意识, ID—创新设计, ET—工程思维, TD—图样表达, CM—物化能力

二、学习评价

评价内容	评价方式		
	自评	互评	师评
通过了解结构设计的基础知识，掌握基本款式的制图方法和技术标准。			
学习立体裁剪的实操，了解其过程与方法，能够设计并进行简单款式的立体裁剪，有一定的视觉效果。			
通过基础款式的结构设计学习，掌握结构设计的过程、方法和规律，能够有效地进行其他款式的结构设计。			
通过简单服装款式缝制工艺的过程学习，能够掌握服装缝制工艺的基础缝制技术，并进行其他款式的缝制。			
说明：A—优秀，B—良好，C—合格，D—待改进			

通过本章学习，你的核心素养得到哪些发展？

第四章 感知服装设计

把简单的一匹布变成时尚美丽的服装，这是件多么奇妙的事！但在开始服装设计前，想必同学们对这个缤纷多彩的世界还很陌生吧？不要紧，本章将会一步步揭开服装设计的面纱，逐步解说与服装设计有关的基本知识。

领略服装文化内涵、感知服装材料，使我们对服装有了一定的了解。服装作为穿在人们身上的技术产品，也同样需要设计，特别是服装的设计构思与思维过程，更能体现我们对服装设计的整体把握。

第一节 服装设计的构成要素

学习目标

- 通过学习服装设计的基本理念和基本要素，理解服装设计的色彩、款式、材料与工艺之间的关系。
- 通过认识色彩的基本属性，掌握色彩的搭配方法和技巧。

服装设计是艺术、时尚与创意的结合，是以人体为中心，以衣料为素材，以环境为背景，以气质为主题，运用艺术创作形象思维及美学规律，将设计者的构思通过款式图和效果图表现出来，最后裁制出服装成品的创造性活动。

案例

田园风格的服装设计，是追求一种不要任何虚饰的、原始的、纯朴自然的美。田园风格的服装（图4-1）具有较强的活动机能，很适合人们在郊游、散步和做各种轻松活动时穿着，迎合了现代人的生活需求。为了追求田园自然清新的气象，田园风格服装的设计舍弃浮夸的华丽、烦琐的装饰和雕琢的美，采用宽大、舒松的款式，以天然的材质、朴素的色彩，为人们带来悠闲浪漫的心理感受。

图4-1 田园风格的服装

这类服装常常从大自然中汲取设计灵感，取材于树木、花朵、蓝天和大海，把触角时而放在高山雪岭，时而放到大漠荒丘，尽量褪去都市的痕迹，使人们不由自主地舒缓精神，向往大自然，追求平静单纯的生活状态。

一、服装设计的含义

服装设计通常是以一个主题为中心，通过全方位的思考，从不同的角度对主题进行诠释，结合服装款式、色彩、面料、图案的具体表现，最终体现主题含义的整个服装设计过程。当你准备设计一件或一系列服装的时候，首先要选择一个主题，主题是一个设计作品的中心思想，是创作内容的主体和核心。

二、服装设计的主要构成因素

（一）色彩设计

服装的色彩是创造力的源泉，也是表达艺术作品强有力的工具。在此介绍一些色彩的基本知识，这些知识是进行服装色彩设计的基础。

在大千世界中，人们视觉感受到的色彩非常丰富，这丰富多彩的世界主要是由无彩色、有彩色和光泽色组成（图4-2）。无彩色指黑色、白色及各种深浅不同的灰色，无彩色不带任何色彩倾向。有彩色指光谱中的全部色彩，如红色、蓝色、绿色、黄色等。光泽色指有光泽的色彩，如金色、银色及珍珠色等。

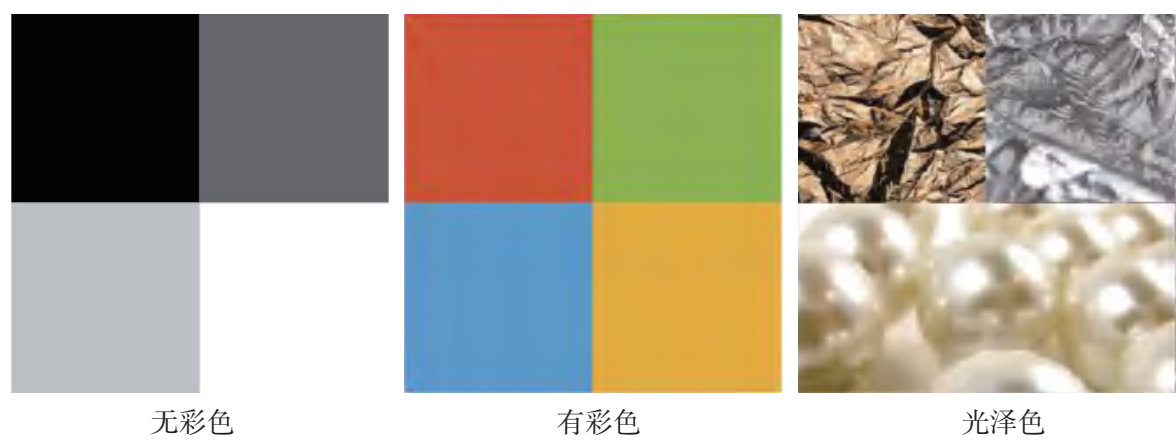

图4-2 色彩的分类

色相、明度、纯度是人们认识色彩、区别色彩的重要依据。在这色彩三要素中，色相对人类心理的影响最大。眼睛首先识别的是色相，其次才是明度和纯度。

1. 色相。色相是指色彩的相貌。色彩的名字用色彩的外观特征表示，如红色、黄色等。为了认识色彩、方便运用色彩，把红色、黄色、蓝色三原色以及它们混合出来的颜色（间色或复色）有规律地组成一个色相环，色相环是研究色相的主要工具之一（图4-3）。

2. 纯度。纯度又称为彩度、饱和度，是指色彩的鲜艳程度。同一色相中纯度最鲜艳的色彩称为纯色。随着纯色中其他某种色彩元素的加入，纯度不断降低，色彩由鲜艳变浑浊，纯度最低的色彩是无彩色。

3. 明度。明度指色彩的明暗、深浅程度。向一种颜色中加入白色会提高明度，加入黑色则会降低明度。

图4-3 色相环

4. 色彩的感觉。色彩可以分为暖色系和冷色系两大类，色彩的冷暖主要由色相决定。在色相环中靠近橙色的可称暖色，靠近蓝色的可称冷色。色彩的冷暖具有丰富的表现力，暖色系体现活跃、兴奋等动感印象；冷色系体现稳重、安逸等静态印象（图4-4）。

5. 色调。色调主要是由色彩的明度决定的，色调的轻重会影响人的情绪。一般情况，高明度色调使人觉得轻柔、明亮、宽松，低明度色调使人觉得稳重、强硬、神秘。

6. 服装配色方法。服装整体效果的搭配方法：

（1）同类色搭配。同类色搭配原则指深浅、明暗不同的两种同一类颜色相配，如：青色配天蓝色，墨绿色配浅绿色，咖啡色配米色，深红色配浅红色等，同类色配合的服装显得柔和文雅。

（2）近似色搭配。指在色相环中两个比较接近的颜色相配，如：红色与橙红色或紫红色相配，黄色与草绿色或橙黄色相配等。

（3）对比色搭配。指在色相环中两个相隔较远或两个相对的颜色进行搭配，如：黄色与紫色，红色与青绿色，这种配色比较强烈。

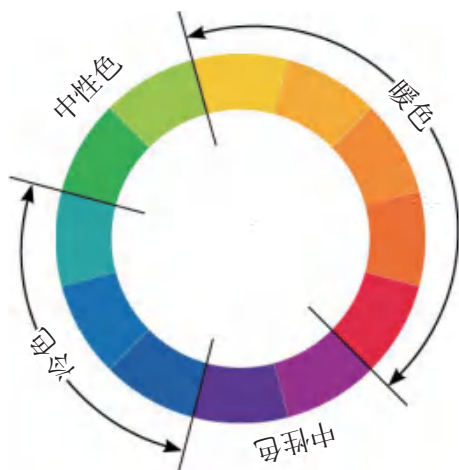

图4-4 色彩的冷暖感

设计与实践 >

世界上充满了美丽的色彩组合

参考示例，用不同色相、明度和纯度的色彩给图例中的服饰上色，体会不同色彩带来的不同感觉。选择色彩时，要把握好色彩的总体倾向，选用合适的色调。将图片扫描后，建议使用Adobe Photoshop图像处理软件，利用软件的魔棒工具、填充工具、加深和减淡工具完成上色，在不同的着色区域上色时应注意要新建图层，方便修改和调整。可以在纸上利用铅笔的不同灰度效果来上色，有利于提高对色彩明度效果的把握能力。

使用多种色彩配色时注意遵循服装设计的配色原则，鞋、帽、手套、包等服装配饰的配色往往具有点缀的效果，能令服装增色不少。好的配色往往需要经过多次的尝试，练习时注意慢慢体会。请以图4-5为参考，尝试给图4-6的服饰上色。

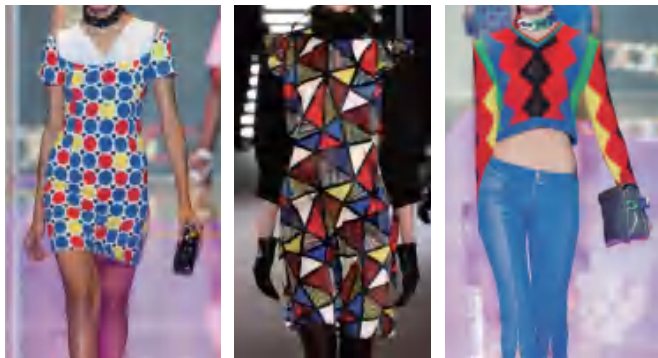

图4-5 参考图

图4-6 服饰上色图例

（二）款式设计

在进行具体的款式设计构思时，可以先考虑服装的廓形，再安排服装的点、线、面和部件细节，从整体到局部；也可以先进行点、线、面的设计或部件细节的设计，再配合服装的廓形，从局部到整体。

1. 廓形设计，学会廓形的构想与表达。服装的廓形是指服装外部造型的剪影，廓形是服装款式给人的第一印象。廓形是服装造型的根本，它进入视觉的速度和强度高于服装的局部细节，仅次于色彩。学习有关廓形的知识，可以让大家学会怎样去构想与表达自己的廓形设计。廓形看似简单，但却充满了视觉上的神秘感。廓形奠定了服装空间体积和质量的基调，同时还是服装发展和演变的象征（图4-7）。

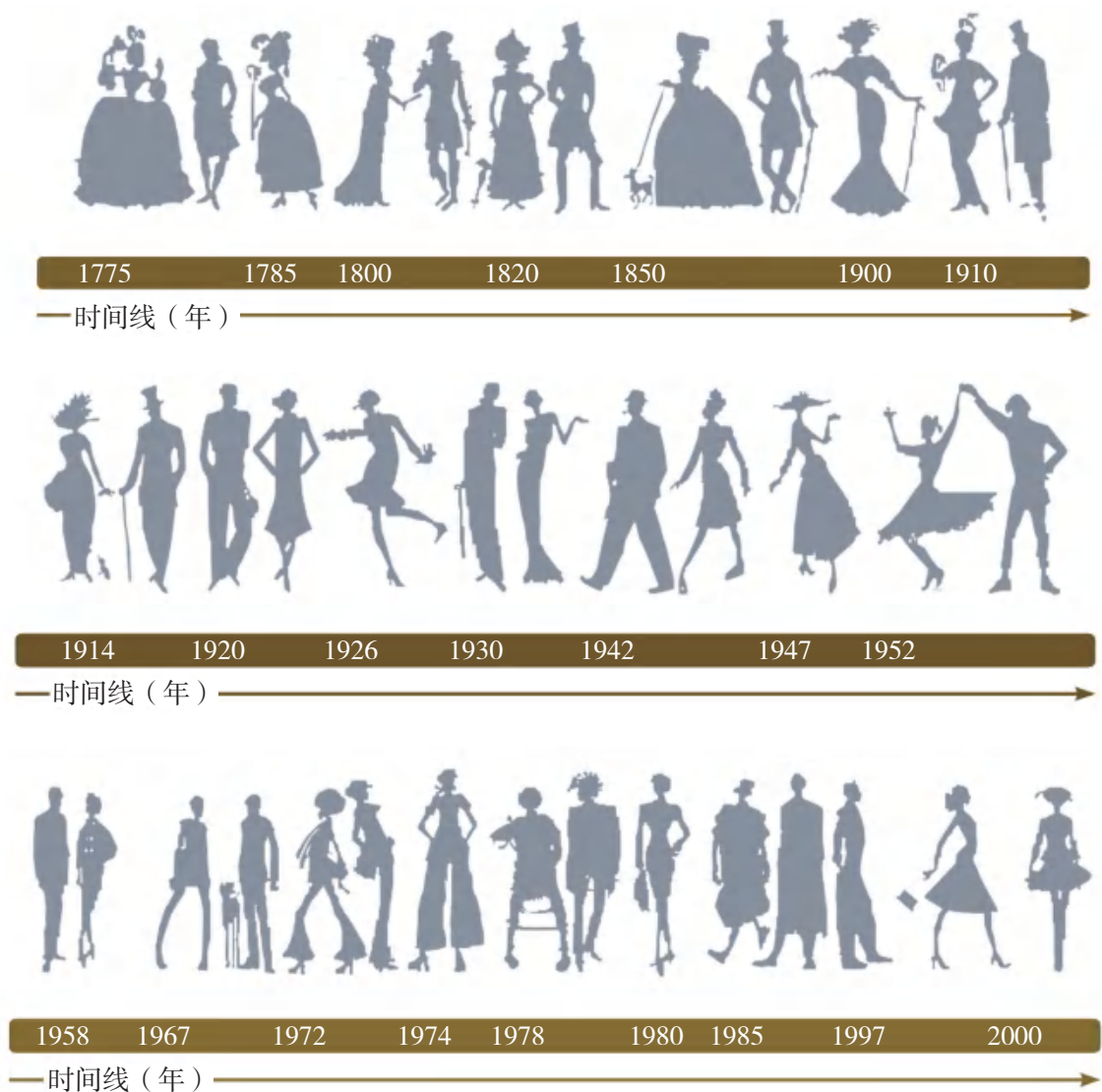

图4-7 服装廓形的演变

廓形是用来区别和描述服装的重要特征，廓形的变化是服装流行款式演变最明显的特点，如20世纪40年代的A形、50年代的帐篷形、60年代的酒杯形、70年代的X形、80年代初的H形等。服装款式的流行趋势预测也是从服装的廓形开始，设计师可以从服装廓形线的更迭变化中，分析出服装发展演变的规律，进而可以更好地预测和把握服装流行趋势。服装的廓形每一季都会有所变化，但一般来说改变非常细微。想要让设计出的服装兼具品味与时尚感，仔细地观察、揣摩，抓住每一季流行服装的廓形特点是一种很好的参考方式。服装的常见廓形有以下几种。

(1) H形。自上而下不收紧腰部，筒形下摆，给人修长、简约之感，具有严谨、庄重的男性化风格特征。受工作严谨的职业人士青睐，男女均适合（图4-8）。

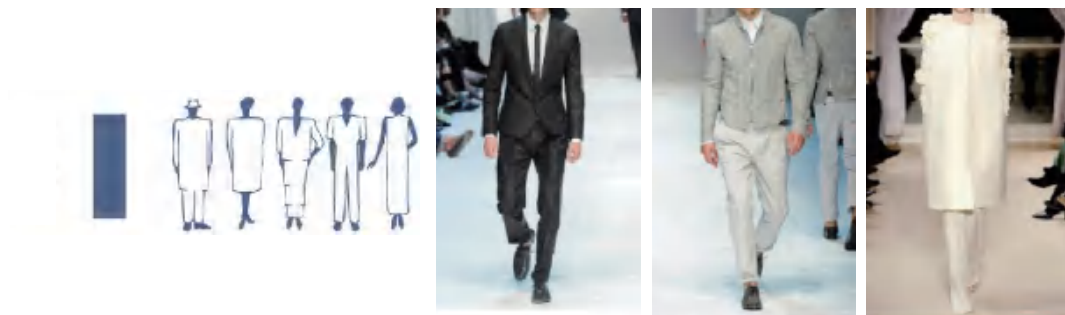

图4-8 H形

(2) A形。自上而下以梯形逐渐展开，给人可爱、活泼、浪漫的感觉。上衣或大衣以不收腰、宽下摆或收腰、宽下摆为特征；上衣一般肩部较窄或裸肩，衣摆宽松肥大。裙子或裤子均为紧腰阔摆（图4-9）。

图4-9 A形

(3) T形。上衣、大衣、连衣裙等以夸张肩部、收紧下摆为主要特征（图4-10）。

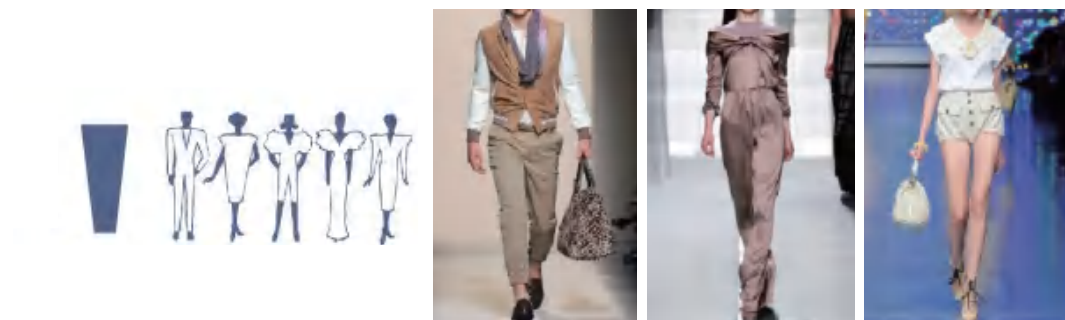

图4-10 T形

(4) X形。稍宽的肩部、收紧的腰部、自然放开的下摆，是最能体现优雅气质的造型，具有柔和、优美的女性风格。上衣和大衣以宽肩、阔摆、收腰为特征；裙子以上下肥大、中间瘦紧为特征。适合身型较瘦的女士穿着（图4-11）。

图4-11 X形

(5) O形。上下收紧成椭圆形，呈现出圆润的O形观感，可以掩饰身体的缺陷，充满幽默和时髦的气息。穿着效果较随性（图4-12）。

图4-12 O形

2. 款式的细节设计。先确定廓形或款式原型，再通过领、分割线、口袋、下摆、装饰明线及其他装饰部件等点、线、面元素来丰富衣服的内部结构，同时调整优化款式廓形，最后完成款式设计。要设计出一个好的款式是不容易的，尤其是对创意设计来说（图4-13）。

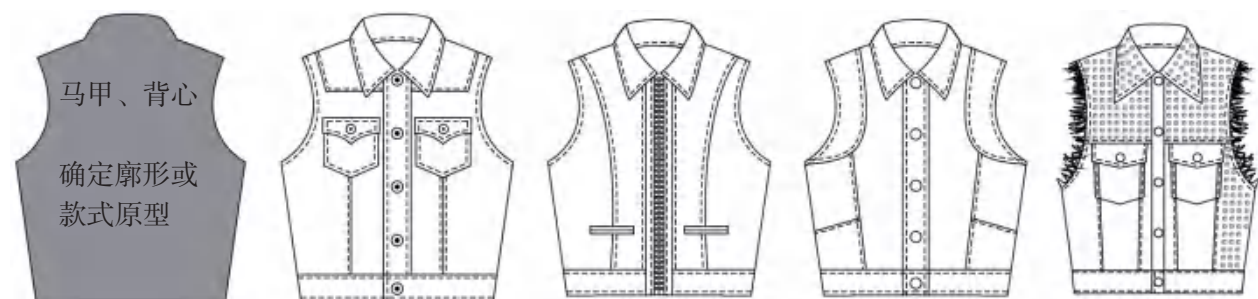

图4-13 上衣款式由整体到局部设计范例

一个让人眼前一亮的款式往往需要设计师具备扎实的造型能力以及设计时的精巧构思，同时还要懂得借鉴现有款式。一块好面料因其优美肌理所产生的具有节奏的皱褶起伏或某天下午漫步林间遇见的恍惚光影，也许就会引发设计师的创作灵感（图4-14）。

图4-14 从大自然中获得灵感而设计的连衣裙

要想设计出好的服装款式，最有效的训练方式是多看、多临摹、多思考、多实践。在临摹他人优秀的款式设计时，款式的廓形、服装部件配置和装饰手法会给人留下深刻的印象。当你临摹的款式越来越多，对服装款式造型的组合变换也就越有把握，这样当自己想要去设计一个款式时，各种各样的造型变换早已在脑海中成型，供你选择发挥了。各类时装书籍中有大量可供临摹的款式素材，尝试经常临摹一些，相信不久会有非常大的进步。

（三）图案设计

在服装设计中，服装图案一般是平面的，它是通过艺术概括和加工的纹样按一定的规律组织起来，并通过一定工艺手段与服装结合起来的图形。它对丰富与加强服装的外观美起重要作用，还能直观地表现设计者的设计理念和情感。服装图案所涉及的范围比较广泛，服装设计的款式设计、色彩设计、面料设计中都离不开图案设计的应用。服装图案按其表现形式可分为具象图案和抽象图案两种。

（四）面料设计

面料是服装的载体，服装设计要取得良好的效果，必须充分发挥面料的性能和特色，使面料特点与服装造型、风格完美结合，相得益彰。因此了解不同面料的外观和性能的基本知识，如肌理织纹、图案、塑形性、悬垂性及保暖性等，是做好服装面料设计的基本前提。

面料的元素包括肌理、性能和纹样。面料的肌理是指材料表面所呈现的纹理、质地。不同材质的面料本身具有相异的天然品质，当它们被制成面料后自然会产生不同的肌理效

果。面料因由不同的纤维构成，纱线结构不同，织物组织参数各异，面料后整理的效果差异，最终都表现在服装面料物理性能和化学性能的不同，体现了不同面料的表现形态、视觉效果和触觉效果（图4-15）。

图4-15 几种不同面料

（五）服装的工艺

服装的工艺分为结构工艺和加工工艺。服装结构工艺是将服装设计变为产品的关键，而服装加工工艺是将服装材料加工成服装的技艺和过程。服装的工艺主要体现在裁剪、缝纫、熨烫三个方面。

裁剪是将衣料分割成各种形态的衣片的工艺。有批量裁剪（又称工业裁剪）和单件裁剪（也称量身订制）之分。缝纫是把衣片（通过缝纫设备）缝合成服装的工艺。可分为手缝工艺（图4-16）、机缝工艺、特殊工艺等。熨烫是对服装部件或成衣做热处理的定型加工。有人说：“一个成功的服装制作师，通常会三分做，七分烫。”这句话告诉我们，熨烫在整个服装制作工艺中，起到至关重要的作用。

图4-16 手缝工艺

习 题

进行服装设计时需要考虑的因素很多，除了本书中提到的因素外，还有哪些因素需要考虑？

第二节 服装设计的常用方法

学习目标

- 了解服装设计的形式美法则以及法则在服装设计中的运用。
- 学会处理好服装基本要素之间的相互关系，掌握服装设计的一般方法。

服装是人类主要的审美对象之一，人们在长期鉴赏和创作服装的外观形态中逐渐发现一些与其他艺术门类相通的形式美法则。这些法则对提高我们的艺术修养和创作能力有着良好的指导意义，也成为服装设计的主要设计方法。形式美法则贯穿于整个服装设计的过程，主要体现在服装款式、色彩、图案设计以及材料的合理配置上，要处理好服装基本要素之间的相互关系，须合理运用多种形式美法则。

1. 反复与交替。同一个要素出现两次以上就成为一种强调的手段，称“反复”。反复既要使要素保持一定的变化和联系，又要注意使要素之间保持适当的距离。交替是反复的变相，两种以上的元素轮流反复时称为“交替”。反复与交替是服装设计中常用的手段。在服装的不同部位经常出现造型、颜色、图案的反复，使服装产生节奏感。（图4-17）。

图4-17 反复与交替

2. 渐变。渐变是指设计元素按照一定顺序逐渐地、阶段性地递增或递减的变化，当这种变化按照一定的秩序，形成协调性和统一性时，就会产生出美感。渐变运用在服装设计中，使服装具有优美而平稳的效果（图4-18）。

渐变

图4-18 渐变

3. 旋律。原本是音乐术语。在造型设计中，指造型要素有规则地排列，视线随造型要素移动的过程中所感觉到的动感和变化（图4-19）。

旋律

图4-19 旋律

4. 比例。服装是由多个部分组成的整体，整体与部分、部分与部分之间都存在着长度与宽度的数量关系，这种数量关系叫作比例。在服装设计中，比例美是一个很重要的形式美原则。主要包括服装造型与人体的比例，服装的各种围度与人体胖瘦的比例，服装色彩配置中各色彩块的面积、位置、排列、组合的比例等。

5. 平衡。在服装设计中，平衡是指构成服装的元素之间形成的既对立又统一的空间关系，是一种视觉和心理上的平稳感。平衡是色彩搭配、造型面积及体积分配等的重要原则。服装设计上的平衡包括对称与均衡（图4-20）。

对称

均衡（同量不同形）

均衡（同形不同量）

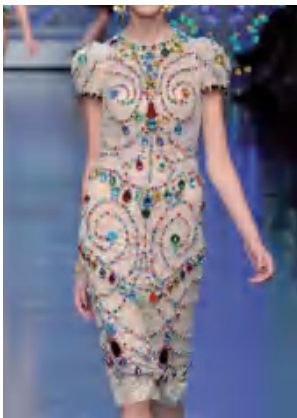

图4-20 均衡

6. 对比。质和量相反或极不相同的元素排列在一起就会形成对比，如直线和曲线、凹和凸、粗和细、大和小、不同的色彩等相互形成对比的元素组合。在服装上采用对比的方式，通过相互间的对立和差别，增加自己的特性，在视觉上形成强烈刺激，给人以明朗、清晰、活泼、轻快的感觉。

7. 强调。强调可以使人的视线从一开始就落在被强调的部分，因此能够突出重点，使设计更具吸引力和艺术感染力。被强调的部分经常是设计的视觉中心，服装的设计特色往往就体现在此。强调还经常用在服装的某些部位，用来补正人体的缺陷或者强调人体的优点（图4-21）。

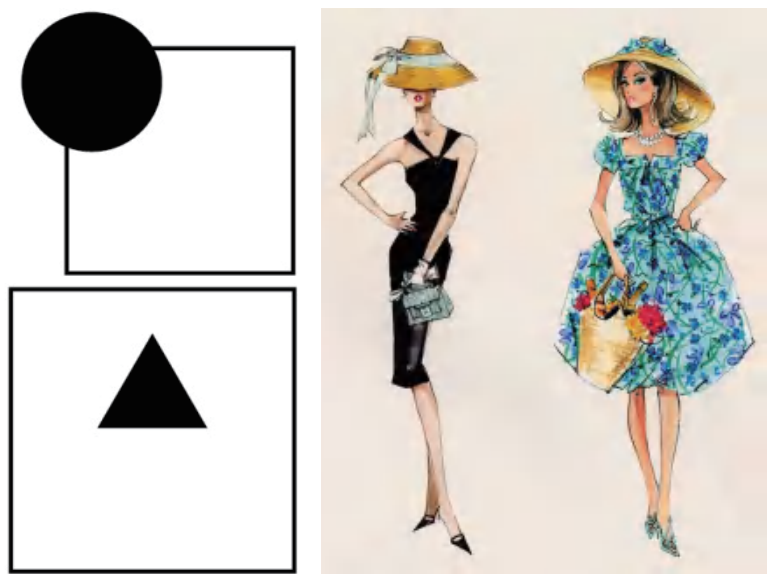

图4-21 强调

8. 协调与统一。协调是指使设计在保持其变化的基础上具有和谐的美感，通常指两种或多种特点不同、具有变化的元素相互协调、相互配合，避免因元素间相互矛盾造成视觉上的混乱。统一是指在个体与整体的关系中通过对个体的调整使整体产生有序感。统一也有协调之意，是元素有秩序的表现。

由于服装是由多种元素共同组合而成的，服装设计绝不是单纯考虑采用哪种款式造型、哪种色彩或者哪种面料这么简单，而需通过对多种元素的调配来使服装具有协调美，即服装的形状色彩、材质之间都要相互协调。协调是服装设计中必不可少的形式美法则之一。

习 题

通过实地摄影、写生或网络等方式，收集自然界中有关反复与交替、渐变、旋律、比例、平衡、对比、强调、协调与统一的形式美法则图片各3张，并加以分析说明。

第三节 主题设计的灵感来源和过程

学习目标

- 了解服装主题设计从灵感构思到设计制作的一般过程和服装主题设计常用的表现方法。
- 通过找寻灵感来源的方法，为主题服装设计提供思路。
- 理解主题设计的表达方式，感知多元文化与服装艺术的结合，并在主题服装设计中明确方向。
- 逐步掌握服装设计效果图的绘制。

进行服装设计时需要考虑的因素很多，除了课文中提到的因素外，还有很多其他因素需要考虑。

案例

广州的标志性建筑“小蛮腰”

以广州的标志性建筑“小蛮腰”为灵感来源如何进行服装设计？首先，从结构上，可以提取“小蛮腰”螺旋式的结构造型，打破服装原有的纵向形的结构线，如公主线和刀背缝线等，形成螺旋式的装饰性工艺分割线；“小蛮腰”夜晚的灯光效果五彩斑斓，可以通过热转移印花和喷绘等手法将这些色彩运用到服装面料上（图4-22）。

图4-22 “小蛮腰”运用到服装设计

一、灵感来源

灵感可以从任何事物中获得，现实生活中有很多的信息或是元素可以激发我们的设计创意灵感，大到历史文化、时事政治、地理风貌、民俗风情、文化风潮，小到花鸟虫鱼、文学作品、音乐、戏剧、舞蹈、电影、建筑、工艺品等。作为设计师要善于发现生活中的点点滴滴，时刻用眼去观察，用耳去聆听，用心去思考。下面介绍常见的灵感来源。

1. 自然。仔细观察身边的事物，几乎所有设计都能找到大自然的影子。我们不仅可以从大自然中找到资源，而且还能够从大自然中获取创作的灵感，在造型、颜色、质地等方面，都能从大自然当中找到一些相似的事物作为设计灵感来源（图4-23）。

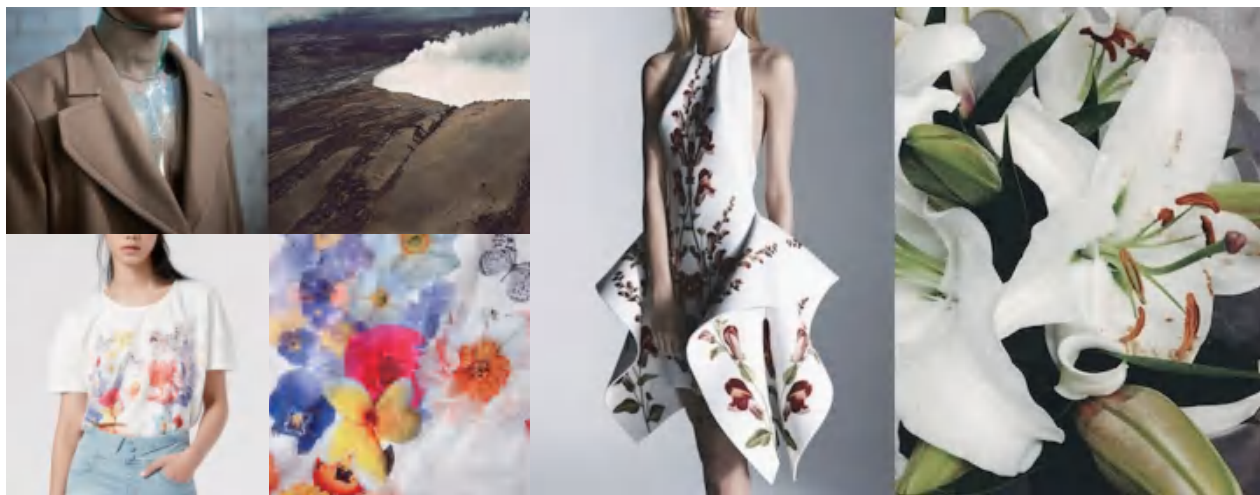

图4-23 大自然中的灵感来源

2. 历史文化。通过了解历史文化，寻找创意，带来灵感，这些灵感可以转化为色彩、面料、印花图案和款式造型（图4-24）。

3. 艺术。文学、音乐、戏剧、舞蹈、绘画、雕塑、建筑、园林、摄影等无疑都是服装设计的灵感来源，它们都有可能转化为服装设计的素材。设计者可以从绘画中汲取灵感，将绘画形式转化为图案（图4-25），还可以感受到音乐的流动韵律，然后用面料塑造出具有韵律感的款式。

图4-24 以春秋时期服饰为主题的服装设计

设计者可以从绘画中汲取灵感，将绘画形式转化为图案（图4-25），还可以感受到音乐的流动韵律，然后用面料塑造出具有韵律感的款式。

图4-25 以雕塑和画作为主题的服装设计

设计与实践 >

红珊瑚，生长极其缓慢且不可再生。在如今经济快速发展的时代，环境被破坏，而红珊瑚也越来越少，因此以红珊瑚来呼吁人们保护海洋、保护环境。

以红珊瑚为设计灵感，取红珊瑚艳丽而热烈的颜色，将红珊瑚以印花的方式印在衣服上，体现其鲜明而又深刻的风格。

请模仿以红珊瑚为灵感来源素材设计的主题服装，运用设计的方法进行同一主题的3套女装设计（图4-26）。

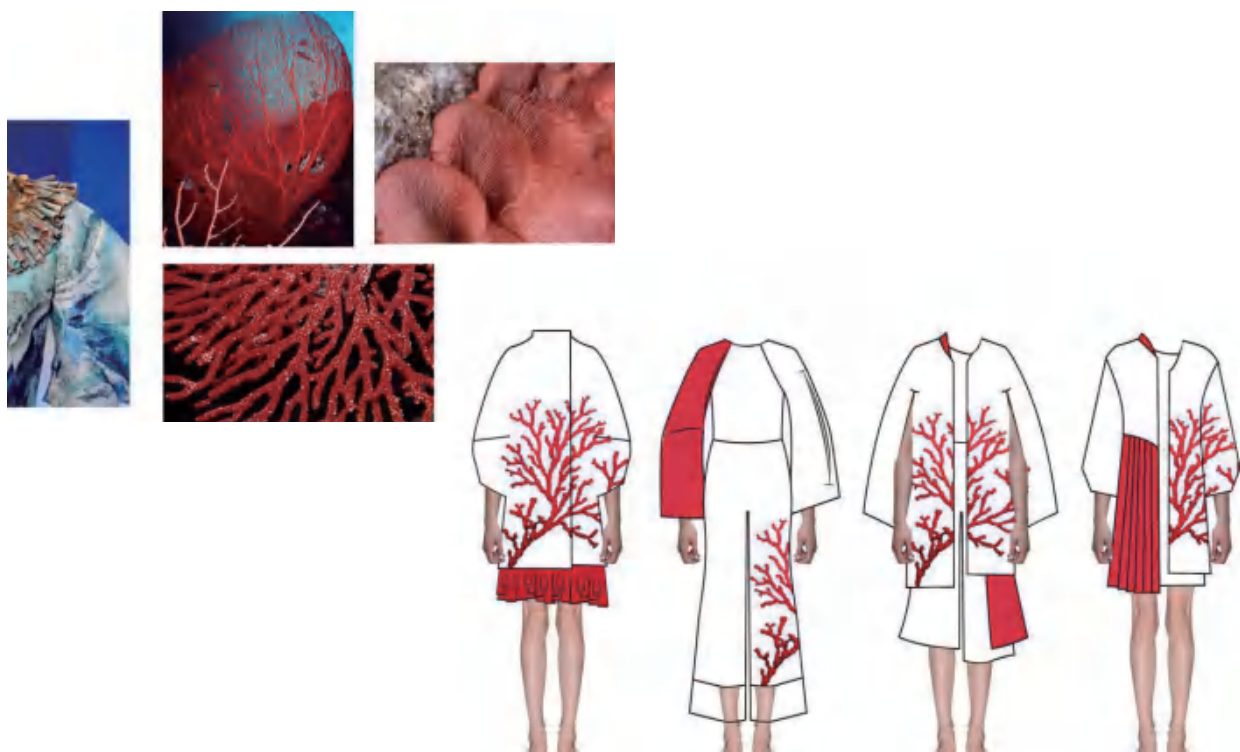

图4-26 红珊瑚主题服装

二、主题设计过程

服装的主题设计过程是展示自身设计能力和水平的实践演练。在确定设计的主题后，往往面临多种选择，例如在造型中如何体现形式美法则、造型变化遵循何种规律，在设计中如何使服装构成要素之间达到协调等，需要综合运用服饰美学、色彩学、服装造型设计、服装材料学、服装结构设计、服装制作工艺等许多方面的知识。在设计中参考国内外资料，模仿和借鉴名师和名家的设计等，对提高设计意识和品位是十分有益的。

（一）服装设计的过程和方法

设计是在寻找灵感的过程中逐渐形成，并不断完善的。我们要养成观察生活的习惯，在环境中提炼出可以运用到服装设计中的元素并将其转化为服装的语言。

一般将设计思维过程归纳为如图4-27的模式：

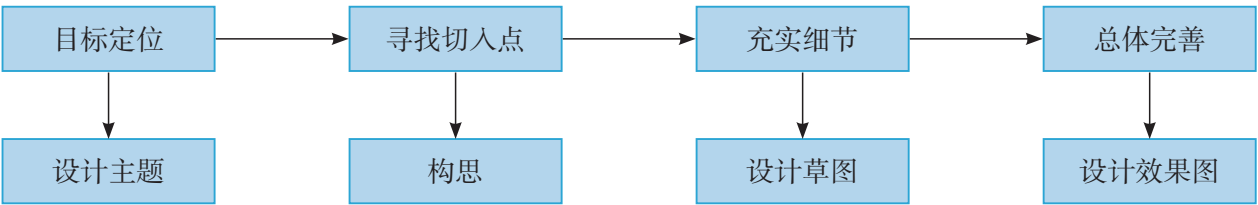

图4-27 设计思维过程

《幻形》系列作品巧妙运用了面料及色彩的重构的设计方法。各款将碎花镶拼，将面料的厚重、色彩的冷暖、结构分合的对比表现在设计中，系列感和实用性均好。下面以《幻形》为例，介绍设计思维的过程。

1. 目标定位。在进行设计构思时，首先要确立自己的目标定位，即通过对一个主题、一种服装特征或穿着对象的需要等诸多因素，进行详细的分析和研究。排除与设计无关的因素，缩小并划定一个较为具体的范围，使思维变得清晰和明确（图4-28）。

主要确定以下目标：

①艺术流派风格；②服装款

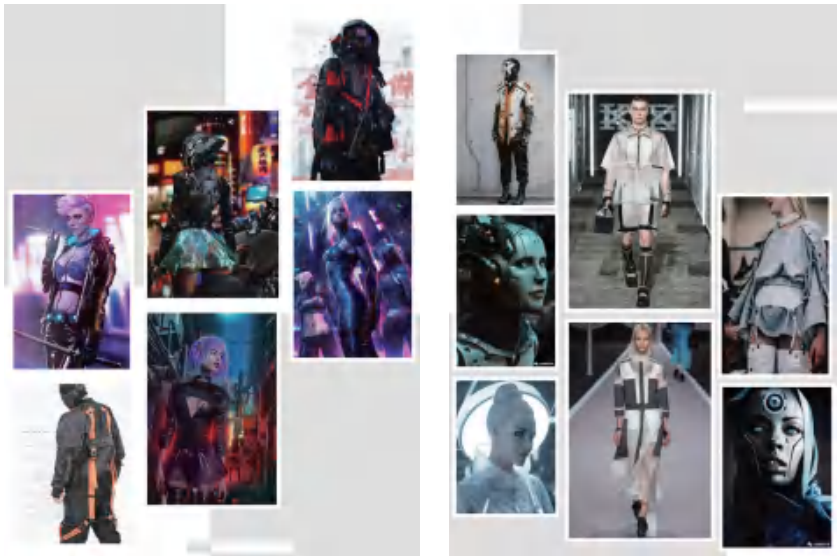

图4-28 灵感来源与主题设定

式、面料和工艺的创新；③服装流行的历史与趋势；④品牌策划的现状、方法。

2. 寻找切入点。切入点也就是思维构想的“落脚点”。它既是设计构思展开想法的起点，也是使抽象而空泛的思维转化为生动而具体的形象思维的转折点。有了这个具体而形象的“点”，设计构思就能在这个“点”的基础上，以点带面，铺陈开来（图4-29）。

在着手设计服装款式时，要考虑4个条件：何时——季节、时间，何地——场所、环境，何人——穿着的年龄、职业等，何为——穿用的目的。

图4-29 寻找切入点

3. 充实细节。要想完成整个设计构思，就要从切入点开始，按目标深入细致地把与点有关的事物串联起来，由切入点展开联想和想象，把已获得的各种信息进行综合和加工，从而构造清晰明确的服装形象。

在这个阶段，可以先罗列想法，比如色彩、款式、面料、造型、配饰，甚至细节处理等，这个过程叫系列化过程。设计时，可能需要画几十幅草图，勾勒草图的过程也是设计思维不断清晰、目标不断明确的过程（图4-30）。

4. 总体完善（图4-31）。就是把思维的重点和构想的注意力，从各个局部细节转移到整体效果上来。再从整体着眼，重新审视各细节。主要包括两个方面：

①从服装整体去观察服装各部分之间、服装与人体之间的关系。看看它们是否比例平衡、协调。②面料的色彩、质地与外观结构直接影响服装效果，要注意收集布料、分析布样，以便从多种布样中找出最理想的效果（图4-32）。

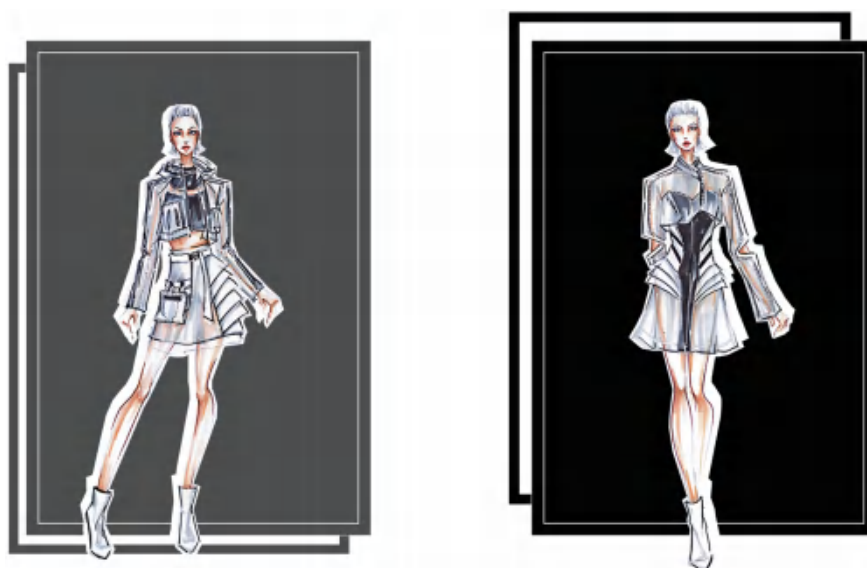

图4-30 充实细节

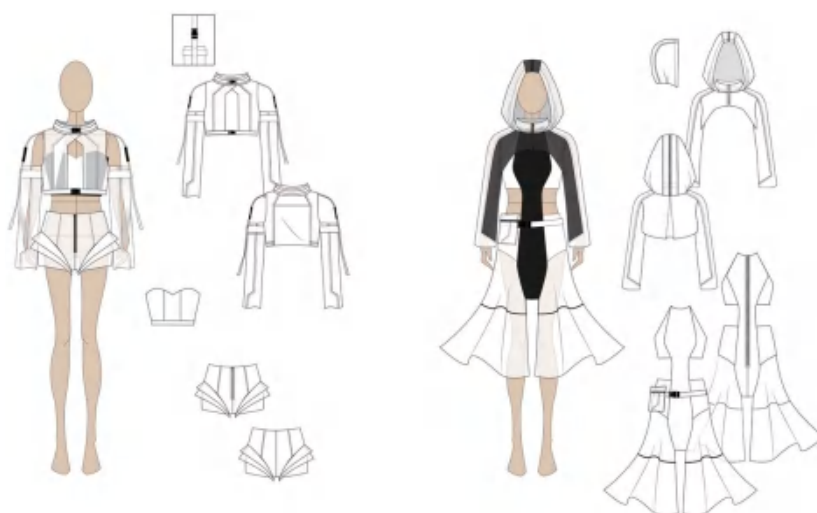

图4-31 总体完善

图4-32 完成效果

立即行动

参考图4-33，以商旅为主题设计几款服装，并将你的想法画在图4-34中，在班上展示你的创意和设计方案，与同学们一起评价，互相交流和学习。

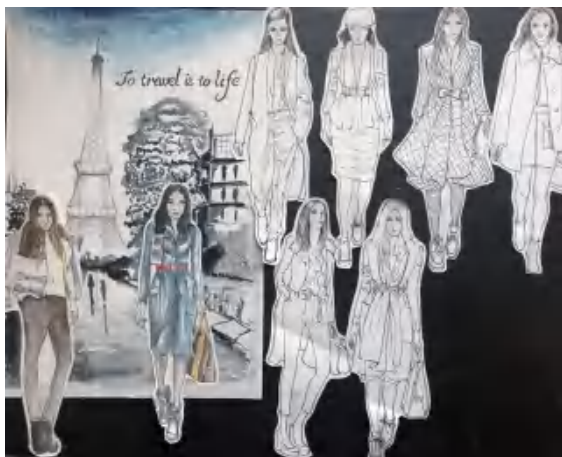

图4-33 商旅为主题的服装效果图

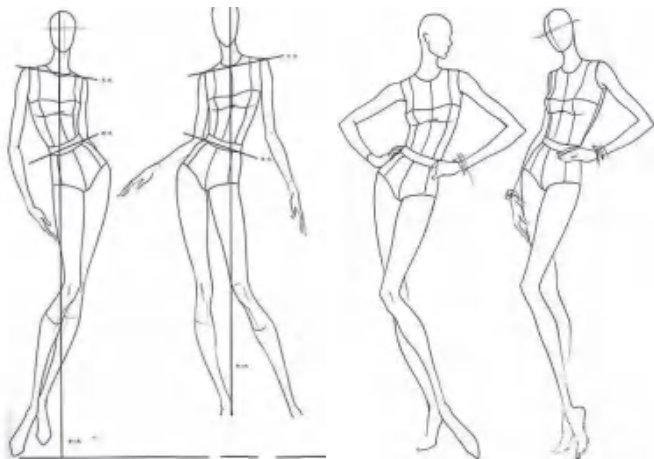

图4-34 模特图

三、主题服装设计与制作实践

通过前面的学习，我们已经对服装的设计、制图、裁剪、缝纫、整烫工艺有了一些了解。下面我们以春游为设计与制作的对象，来体验一下服装设计的一般过程。

通过具体的服装设计过程，进一步理解本章前面所学的内容。要求形成设计方案、绘制简单的设计图纸，制作出个性化的简单的日常服装。设计和制作以小组为单位，分工合作，设计和制作完成后，写出设计和制作报告，然后在班上展示和交流，并从多方面进行评价。

设计与实践

春天到了，学校将组织春游活动，你希望穿什么样的服装去春游呢？现在放飞想象，为你自己设计一套符合学生身份的、有个性的，并与自然和谐的休闲服装。服装设计应能体现新一代中学生的青春风貌和个性。

明确穿着对象和设计要求

- 季节：春天。
- 人物：中学生。
- 地点：野外或公园。
- 目的：春游时穿用或作日常便服。
- 制作要求：要求作品设计合理，造型美观，制作良好。

形成初步的设计方案

●收集和整理信息。在进行服装设计之前，应对有关日常服装的信息进行整理和分析。

●请小组每个同学先画出自己的设计初稿，并在小组内进行交流，从而确定和选出本小组最佳设计方案，讨论其用料、色彩、造型、尺寸、工艺和搭配等。

●画出简单的服装效果图，一般主要画出服装正面的款式效果，然后在旁边画出服装背后款式图的缩图，也可用电脑绘制。

●画出服装裁剪图。

●组织第二次讨论，做好设计制作计划。

样衣展示与评价

准备工具和材料：1：2的台式人体模型（上面可用图钉固定造型）、符合设计的日常服装色彩的材料（服装面料或有色皱纸）、剪刀、大头针、缝衣针、装饰材料和缝纫线等。

●为了体现设计图的初步效果，先制作纸模服装。按照经过小组改进的日常服装设计最佳方案，制作纸模服装。与同学交流制作纸模服装的经验和心得体会。

●展示。在班上举办纸模服装展示，看看本组人体模型上呈现出来的服装效果跟款式图效果有没有差距，是更加完美了，还是不够理想？为什么？

在同学和老师的意见中找出对设计方案有帮助之处。分析问题，优化原有设计，形成最完美的外观效果。

服装成品制作

涉及服装缝制技术的部分已经在第三章进行了简单的介绍，请同学们运用所学的技术和方法，根据你们自己设计的图样，尝试制作服装成品。

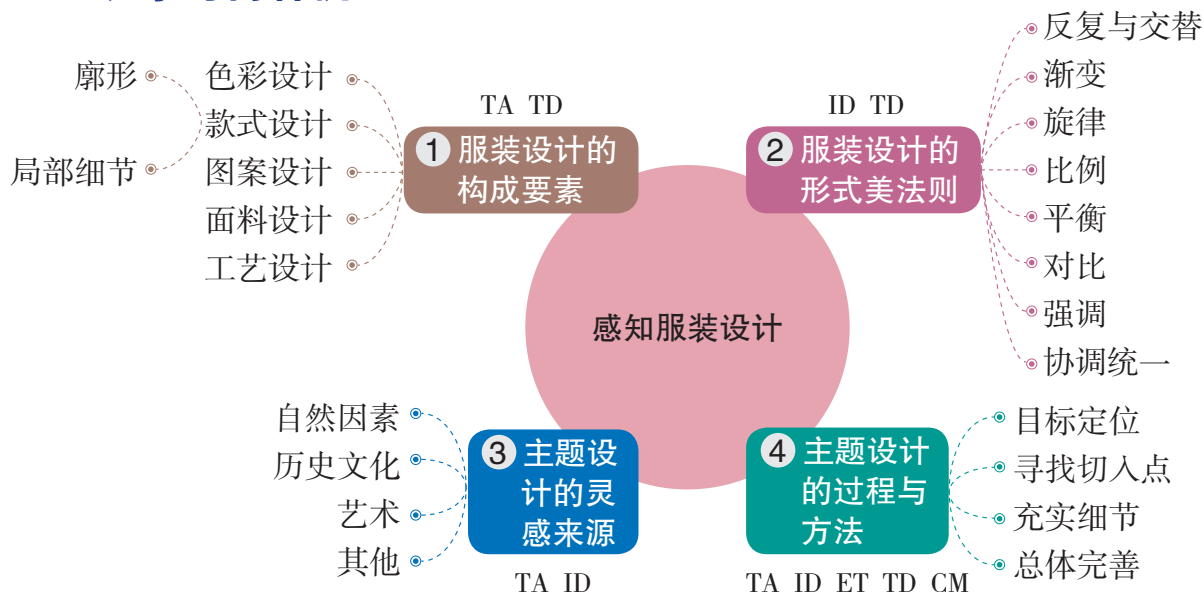
将设计与实践环节制作的服装样衣穿在人体上，对服装设计的整体效果进行评价与测试。看看穿在人体上是否合体，缝口会不会裂开，是否美观，然后针对测试后的问题提出优化、改进方案，并完善设计效果。

习 题

谈谈你学习本章的收获。说说如何做一名优秀的服装设计师。

本章回顾与评价

一、学习内容梳理

说明: TA—技术意识, ID—创新设计, ET—工程思维, TD—图样表达, CM—物化能力

二、学习评价

评价内容	评价方式		
	自评	互评	师评
通过了解服装设计的构成要素，理解色彩、材料、款式、工艺等的协调统一，能够学会廓形的构想与表达、色彩的搭配和设计。			
了解服装设计的形式美法则，对日常生活着装进行设计，对设计方案进行反思，积极优化。			
通过款式图和效果图的实践，能够将设计的款式以效果图的形式表达。			
了解主题设计的灵感来源，观察身边的人、事、物，学会借鉴，捕捉设计灵感，形成设计方案。			
学习主题设计的过程，能够模仿设计的步骤、方法，进行主题设计。			
说明：A—优秀，B—良好，C—合格，D—待改进			

通过本章学习，你的核心素养得到哪些发展？

批准文号：粤发改价格〔2017〕434号 举报电话：12315

定价：7.36元

致力于用榜样的力量提升学生成绩的共享家教平台

中国家庭教育学会荣誉会员单位

985/211 大学生 1对1 上门辅导

找家教就像叫“代驾”一样简单
家长们都在偷偷用的家教预约神器

记得拍照留存哦

扫码关注 预约上门

关注送200元优惠券

小初高全科辅导

学霸云集任您挑

学历真实可担保

与优秀大学生同行，激发孩子无限潜能

微信搜索公众号：365优教网

咨询热线：4000-711-365

YOUJ 优教

既是找老师，更是找榜样

家教老师全国招募中