

国家示范性高职院校精编实训教材

成衣设计——案例篇

王莹 主编 吴丽华 孙超 副主编

河北美术出版社

编者按

本套教材包括《服装结构制图与样板》（上、下册）、《服装制作工艺》（上、下册）、《立体裁剪》、《现代服装运营管理》、《服装生产管理实习》、《成衣设计——案例篇》。其中《服装结构制图与样板》（上、下册）、《服装制作工艺》（上、下册）、《立体裁剪》，是以新日本文化式原型的应用原理及应用方法为主，讲授男女衬衣、男女裤子、裙子、连衣裙、男女马甲、男女西服、旗袍、制式服装等相关专业知识；《现代服装运营管理》主要讲授商品企划与产品设计、生产管理、市场营销等三大部分的内容，包括市场调研、目标定位、产品定位、产品设计、生产技术文件编制、成衣产品生产的现场管理、技术管理、跟单与理单及市场开发与产品销售等知识与能力结构。这些课程内容中所包含的知识及应该掌握的能力，都贯穿于企业生产经营活动的全过程，培养学生的专业核心能力；《服装生产管理实习》主要讲授服装专业的工业制板、面辅料裁剪、工艺组合、流水作业、服装生产工艺的基本分析方法和各类服装的生产加工，以服装行业岗位需求为标准，强化学生岗位能力的培养，同时注重培养学生的关键能力及综合职业素养养成；《成衣设计——案例篇》以不同服种的精品案例的设计分析及相关品牌案例的介绍，为成衣设计提供了丰富的设计资源。

本套教材是在新版《文化服装讲座》的基础上融汇了编者留日期间的学习成果以及多年的服装教学实践而成，已试用多年，教学效果良好，在对学生的能力培养方面发挥了重要作用，同时也受到了同类院校的好评。本套教材具有很强的知识性与技能性，内容系统、全面，在编排形式上也有较大的创新，

突出应用和职业能力的训练是本套教材的特点。本套教材既注重借鉴国外的有益经验,更注重同我国服装产业的有机结合,体现出了参编人员的长期探索与研究的成果,在适用于我国服装应用技术教学中作了积极的尝试。

邢台职业技术学院于2006年12月被教育部、财政部确立为全国首批28所“国家示范性高等职业院校建设计划”立项建设院校,服装专业作为示范院校重点建设专业之一,在特色教学方面形成了同服装产业运作相对应的学工一体“双四轮驱动”教学模式,制定了工学结合的优质核心课程标准,确立了以工作过程为导向的人才培养方案,编写出了本套系列教材。本套教材的编著者为服装专业的骨干教师。

本套教材适用于我国高等职业技术学院服装专业教学使用,也可以作为中等职业技术学校服装专业的教学参考书,同时也是广大服装产业从业人员和服装爱好者的专业读物。

《成衣设计——案例篇》参考课时安排

建议课时112 课时设计 (8课时×2天×7周)

章 节	课 程 内 容	课 时	
第一章 洗尽铅华、纯粹之美——衬衣产品案例分析	第一节 衬衣的历史渊源和发展演变	2	6
	第二节 衬衣产品案例设计分析	2	
	第三节 国内衬衣市场及国际相关品牌案例	2	
第二章 步履轻盈、迈出自信——裤子产品案例分析	第一节 裤子的起源、发展及演变	2	6
	第二节 裤子产品案例设计分析	2	
	第三节 国内裤子市场及国际相关品牌案例	2	
第三章 款款裙裾、温婉女性——裙子产品案例分析	第一节 裙子的起源、发展及演变	2	10
	第二节 裙子产品案例设计分析	4	
	第三节 国际相关女装品牌案例	4	
第四章 婀娜多姿、玲珑有致——连衣裙产品案例分析	第一节 连衣裙的起源、发展及演变	2	12
	第二节 连衣裙产品案例设计分析	6	
	第三节 国际相关女装品牌案例	4	
第五章 职场首选、优雅经典——套装产品案例分析	第一节 套装的起源、发展及演变	2	20
	第二节 套装产品案例设计分析	10	
	第三节 国内及国际相关套装品牌案例	8	

《成衣设计——案例篇》参考课时安排

章 节	课 程 内 容	课 时	
第六章 沉稳睿智、精明强干——西服产品案例分析	第一节 西服的起源、发展及演变	2	16
	第二节 西服产品案例设计分析	10	
	第三节 国际相关西装品牌案例	4	
第七章 潇潇风雨、英伦经典——风衣、大衣产品案例分析	第一节 风衣的历史	2	12
	第二节 风衣、大衣产品案例设计分析	6	
	第三节 国际相关风衣品牌案例	4	
第八章 雍容华贵、气度不凡——裘皮产品案例分析	第一节 裘皮的起源、发展及演变	2	12
	第二节 裘皮产品案例设计分析	6	
	第三节 国内裘皮市场及国际相关品牌案例	4	
第九章 活泼可爱、天真俏皮——童装产品案例分析	第一节 童装的历史及分类	2	12
	第二节 童装产品案例设计分析	6	
	第三节 童装产品市场因素分析	4	
第十章 高贵典雅、浪漫唯美——礼服产品案例分析	第一节 礼服的起源、发展及演变	2	6
	第二节 礼服产品案例设计分析	2	
	第三节 国内礼服市场及国际相关品牌案例	2	

目录

第一章 洗尽铅华、纯粹之美——衬衣产品案例分析

>> 001

第一节	衬衣的历史渊源和发展演变	002
第二节	衬衣产品案例设计分析	002
	一、衬衣产品的种类	003
	二、精品女衬衣案例设计分析	004
	三、衬衣材料的肌理及设计方法	007
	四、衬衣产品案例集锦	007
第三节	国内衬衣市场及国际相关品牌案例	011
	一、国内衬衣市场：衬衣时尚看普宁	011
	二、国外相关品牌案例：乔治·阿玛尼(Giorgio Armani)	011

第二章 步履轻盈、迈出自信——裤子产品案例分析

>> 013

第一节	裤子的起源、发展及演变	014
	一、裤子的起源	014
	二、裤子的演变及发展	014
第二节	裤子产品案例设计分析	015
	一、裤子的种类	015
	二、精品裤子案例设计分析	017
	三、裤子产品面料的运用	018
	四、裤子产品案例集锦	019
第三节	国内裤子市场及国际相关品牌案例	025
	一、国内裤子市场概况	025
	二、国际相关品牌案例：伊夫·圣·洛朗(Yves Saint Laurent)	025

第三章 款款裙裾、温婉女性——裙子产品案例分析

>> 027

第一节 裙子的起源、发展及演变	028
一、裙子的概念	028
二、裙子的历史渊源及发展演变	028
第二节 裙子产品案例设计分析	029
一、裙子产品的种类	029
二、精品裙子案例设计分析	030
三、裙子产品面料运用	033
四、裙子产品案例集锦	033
第三节 国际相关女装品牌案例	035
一、国外相关品牌案例：克里斯汀·迪奥(Christian Dior)	036

第四章 婀娜多姿、玲珑有致——连衣裙产品案例分析

>> 037

第一节 连衣裙的起源、发展及演变	038
一、连衣裙的概念	038
二、连衣裙的历史渊源及发展演变	038
第二节 连衣裙产品案例设计分析	038
一、精品连衣裙案例设计分析	038
二、连衣裙产品材料的运用	039
三、连衣裙产品案例集锦	042
第三节 国际相关女装品牌案例	045
一、国外相关品牌案例：范思哲(Gianni Versace)	045

第五章 职场首选、优雅经典——套装产品案例分析

>> 047

第一节 套装的起源、发展及演变	048
一、套装的历史渊源和发展演变	048
二、现代形态的组合套装	048
第二节 套装产品案例设计分析	049
一、精品套装案例设计分析	049
二、套装产品案例集锦	052
第三节 国内及国际相关套装品牌案例	058
一、国内某套装品牌案例分析	058

二、国外相关套装品牌案例：夏奈尔(Chanel)	058
--------------------------------	-----

第六章 沉稳睿智、精明强干——西服产品案例分析 >> 061

第一节 西服的起源、发展及演变	062
一、西服的起源、发展及演变	062
二、中国第一套国产西装	062
第二节 西服产品案例设计分析	062
一、西装的分类及特点	062
二、精品西服案例设计分析	063
三、西服产品面料的运用	064
四、西服产品案例集锦	066
第三节 国际相关西装品牌案例	072
一、国外相关品牌案例：皮尔·卡丹 (Pierre Cardin)	072

第七章 潇潇风雨、英伦经典——风衣、大衣产品案例分析 >> 073

第一节 风衣的历史	074
第二节 风衣、大衣产品案例设计分析	074
一、风衣、大衣产品设计	074
二、精品大衣案例设计分析	074
三、风衣、大衣产品的色彩与面料设计	077
四、大衣产品案例集锦	078
第三节 国际相关风衣品牌案例	083
一、日本风衣品牌案例：福山 (Fukuyama)	083
二、英国风衣品牌案例：柏帛丽 (Burberry)	083

第八章 雍容华贵、气度不凡——裘皮产品案例分析 >> 085

第一节 裘皮的起源、发展及演变	086
第二节 裘皮产品案例设计分析	086
一、精品裘皮案例设计分析	086
二、裘皮产品面料的运用	088
三、如何在设计中降低裘皮产品的成本	089
四、裘皮产品案例集锦	089

第三节 国内裘皮市场及国际相关品牌案例	093
一、国内裘皮市场	093
二、国外相关品牌案例：芬迪(Fendi)	093

第九章 活泼可爱、天真俏皮——童装产品案例分析 >> 095

第一节 童装的历史及分类	096
一、童装的历史	096
二、童装的分类	096
第二节 童装产品案例设计分析	097
一、童装精品案例设计分析	097
二、童装产品面料应用	099
三、童装产品案例集锦	100
第三节 童装产品市场因素分析	103
一、童装产品目标消费群的气质特征分析	103
二、童装产品目标消费群的年龄特征分析	103
三、童装产品目标消费群的经济状况分析	103
四、童装产品目标消费群的心理需求分析	104

第十章 高贵典雅、浪漫唯美——礼服产品案例分析 >> 105

第一节 礼服的起源、发展及演变	106
一、礼服的概念	106
二、礼服的历史渊源及发展演变	106
第二节 礼服产品案例设计分析	107
一、礼服精品案例设计分析	107
二、礼服产品材料的运用	109
三、礼服产品案例集锦	110
第三节 国内礼服市场及国际相关品牌案例	115
一、中国婚纱晚礼服基地——潮州	115
二、国外相关品牌案例：瓦伦蒂诺(Valentino)	115

参考文献	117
后记	118

第一章

洗尽铅华、纯粹之美

——衬衣产品案例分析

1

训练目的——掌握衬衣产品的创新设计

课题时间——12课时

作业要求——根据衬衣产品案例及服装大师乔治·阿玛尼设计理念的启发，进行衬衣产品的设计制作及百变搭配展示

参考书——《时装的协调与配色》，楚云嫦；《时装材质设计》，陈燕琳、袁公任

>> 第一节

衬衣的历史渊源和发展演变

衬衣的始祖可追溯到古罗马时期男子穿用的“丘尼卡”。它是一种既可内穿也可用于外穿的无领套头式长衫，为了穿脱方便，前颈口向下有一段开衩口，用料以白色亚麻织物为主。在欧洲最早穿着衬衣大约是在9~10世纪。在14世纪左右，北方的诺曼人为了防寒，开始在领口处装细带来扎口，并把敞开的袖口也用细带扎起来，于是有立领和“袖克夫”的衬衣雏形出现。

与女衬衣相比，男衬衣的历史要长。男衬衣作为内衣穿大约是在15世纪中期，可以从外衣领口或袖开口处看到里层作为内衣穿着的白衬衣。这个时期开始在作为内衣穿着的麻质衬衣的领口或袖口抽褶，外轮廓渐渐宽大起来。同时用金、红、黑丝线在抽褶的滚条上进行刺绣。这一时期的女性用衬衣多作为内衣穿，可从长袍的胸口或袖开口处看到作为内衣穿着的衬衣。到16世纪，这种衣服两侧出现了开衩，袖口呈喇叭状造型，用鲜艳的丝带系扎并装饰有各种飞边、褶饰，华丽的袖口不甘被外衣袖口遮盖起来，这就是现在衬衣袖口要比外衣袖长出一厘米左右的缘由。另外，当时扣子尚未普及，为了装饰前胸留下的空白，就出现了飞边和直褶的装饰，现在西式礼服衬衣胸前的装饰也是由此而沿袭下来的。16世纪后半叶，开始出现带有很强装饰性的褶皱领“拉夫”。

到了17世纪，衬衣开始作为外衣进行穿着，材料一

般选用上乘的麻或绢织物。17世纪末路易十四时期，男用服装开始出现上衣、背心（马甲）、衬衣组合在一起穿着的开衫套装。对于下层阶级的农民或劳动者来说，并不受上流社会把衬衣作为内衣的影响，衬衣一直是他们工作时穿的外衣。其中一例便是长罩衫，胸与袖口处有刺绣装饰物，衣服松量较多，比较适合工作时穿。

17世纪拉夫领演变成具有大量蕾丝的披肩领，到17世纪40年代，领子演变成挂在胸前的两片布，并系扎起来，这种形式的出现为后来领带、领结的出现打下了基础。进入19世纪后，随着外衣的简洁和朴素化，衬衫也开始趋向现代造型样式。

与男衬衣对应的女衬衣在19世纪中期出现。1860年，意大利爱国者穿着的无领、长袖、宽松的红衬衣迅速在美国、英国的年轻女性中流行起来。1840年衬衣背后出现了“过肩”结构，开始流行用糨糊糨硬的立领，并逐步向现代的翻立领变化。到19世纪末，美国终于出现了从上至下用扣子系合的前开式衬衣造型，结束了套头式衬衣的历史，从此确立了现代衬衣的样式。到了1880年，女性服装中也开始流行起西装领套装。在此套装组合中就有女衬衣。

20世纪女性开始走向社会，衬衣也逐渐进驻女装领域，并成为现在流行服饰的一种。现在，衬衣已经不再拘泥于传统的模式，向多元化发展。

>> 第二节

衬衣产品案例设计分析

衬衣是人们生活中不可缺少的服饰，无论是正规场合的西服还是度假时的休闲服搭配，处处离不开衬衣，衬衣正以丰富的变化，多姿的风格成为人们不可

或缺的必备服饰。衬衣分为内穿型和外穿型两种。内穿型主要是为了衬托外套服装而穿着的内衣，设计形式可根据外套风格而定，一般不独立穿着；外穿型衬衣又叫

“罩衫”，是独立穿着的衬衣型，现在的外穿型衬衣已向多元化设计发展，在造型、面料、装饰、工艺上可不受传统衬衣样式的束缚而融入流行与时尚。

一、衬衣产品的种类

1. 开领衬衣：最普通的衬衣。(图1)

2. 吉布逊紧身衬衣：这是19世纪欧洲女性喜欢穿着的衬衣，高领、耸袖是其特征。吉布逊绘画中常有此种衬衣样式，因此得名。(图2)

3. 夏威夷衬衣：是夏威夷男性喜爱穿着的衬衣，有夏威夷风景的印花图案。(图3)

4. 过肩式衬衣：仿男装衬衣设计的女士衬衣。

(图4)

5. 西部衬衣：美国西部牧童爱穿的衬衣，其做工非常精细。(图5)

6. 俄式衬衣：俄罗斯民族传统衬衣，有刺绣装饰。(图6)

7. 大学生衬衣：又叫“BD”衬衣，后背中缝有回形褶设计。(图7)

8. 白衬衣：又叫男士衬衣，是最基本的男士衬衣样式。(图8)

9. 书记衬衣：领与袖口为白，其余用有色直条纹的衬衣样式。(图9)

10. 礼服衬衣：以男装礼服衬衣为基本，加上装饰设计的女士衬衣。(图10)

二、精品女衬衣案例设计分析

就服装设计而言,其本身就是一门艺术,但在实际运作中,我们就不能完全地按照艺术的手法来操作。在产品的研发过程中,我们首先从艺术方面入手,然后再根据品牌、面料、款式、地域等特点来进行设计。但不论是怎样的设计风格,无论灵感来自于何方,每一名设计师设计出来的服装,都将是自己认为最好的艺术品。在实际设计中,设计师更应该以品牌、市场为前提,再加上相应的艺术手法。当然,设计师的思维也会因商业因素而稍稍缓和,懂得少一点放纵、多一点务实,毕竟我们在设计时要考虑到品牌和市场的因素。

古典配饰与白衬衣的组合设计独具匠心,配饰的繁

复精致与衬衣的简洁流畅,相映成趣;棉、金属、裘皮三种质地彼此辉映;精致的配饰、高贵的裘皮为简洁的白衬衣增添了古典和优雅的气质;柔软与坚硬、纯朴与高贵,古典与现代,风格迥异却又如此和谐统一、浑然天成。对比的设计手法运用得炉火纯青,堪称衬衣设计的佳作。(图1-1)

简洁流畅的线条尽情挥洒,没有任何多余的细节和装饰,少女的纯真和可爱扑面而来;映入眼帘的是“清水出芙蓉,天然去雕饰”;简就是繁,少就是多,也许这才是服装设计至真至纯的境界。(图1-2)

蕾丝花边是此款衬衣设计的主要元素,领部、肩

图1-1

图1-2

部、袖口、下摆及帽饰都有所运用,使整件衬衣充满柔美浪漫的情调;衬衣胸前四粒大大的古典扣饰,以及用同料装饰的绒球点缀,丰富而充满情趣,使白衬衣的设计免于单调和乏味,色调统一而变化丰富,加法设计运用得得心应手。(图1-3)

一尘不染的白色衣装,让人远离都市的喧嚣;在高楼大厦间繁忙的都市生活中,简洁的白衬衣永远都是都市人心目中的最爱;银装素裹,自有一份闲适和惬意,也许服装带给人的那份心境才是最重要的。(图1-4)

肥肥的袖口,宽宽的裤脚,松松的挎包,白衬衣

一改往日的潇洒和帅气,带给人的是随意、亲切、自然和温馨;略带褶皱的白棉布,似田园一样的原始和古朴,让人心似流云,返璞归真。(图1-5)

紧身胸衣般的分割设计,使衬衣勾勒出女性迷人的曲线;黑色珍珠项链与黑衣彼此呼应,为白领女性增添了几分睿智;庄重而不失优雅,理性中蕴含浪漫,独特的设计使白领丽人的风姿多了几分妩媚和柔情。(图1-6)

夸张的荷叶领的设计使衬衣充满浪漫的氛围,短小的款式更加突出了领部的焦点;腰间的蝴蝶结使整款衬

图1-3

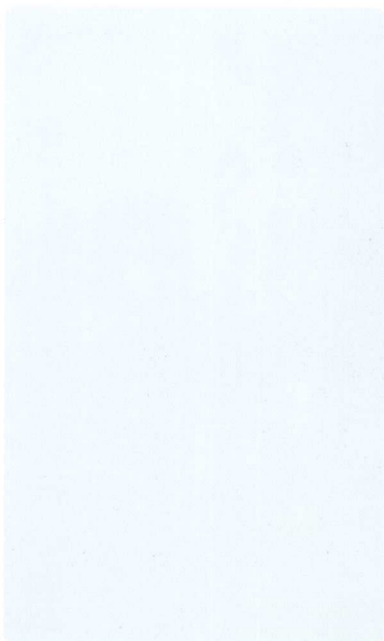

图1-5

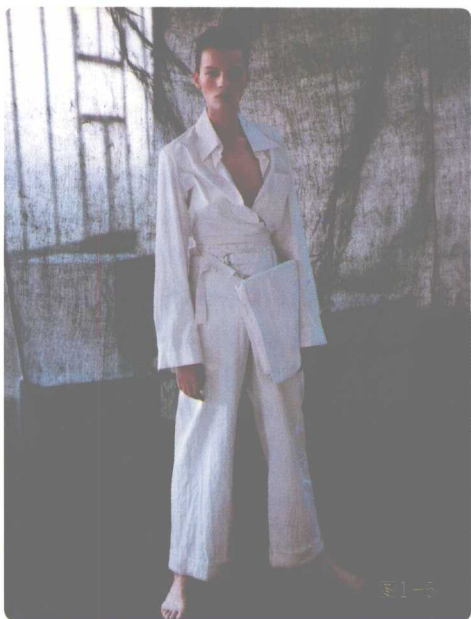

图1-6

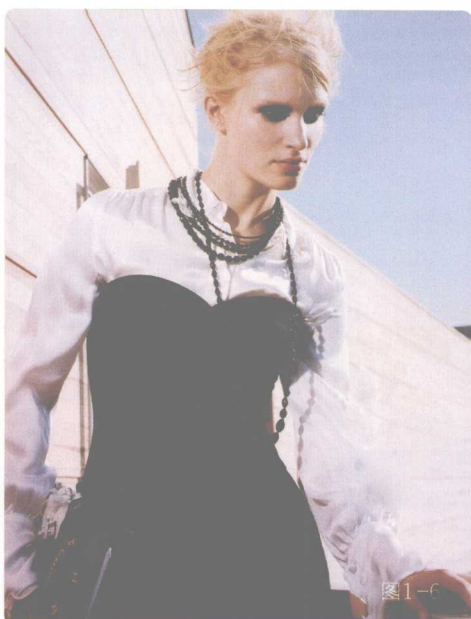
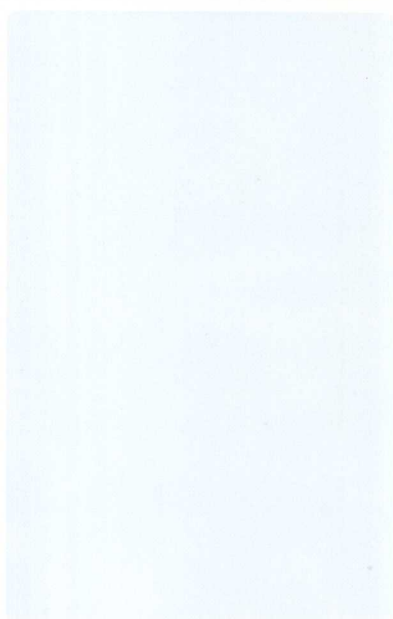

图1-7

衣穿着轻松舒适,肥肥的袖型与紧收的下摆形成鲜明的对比,使女性的腰肢更加纤细柔美。(图1-7)

咖啡色的衬衣简洁流畅,独特之处是咖啡色头巾带来浓浓的波希米亚风情,头饰成为整体设计的焦点;宽宽的阔脚裤,与飘逸的头饰相呼应,亦透出浓浓的民族风情。(图1-8)

柔软细腻的丝绸面料,高贵典雅的裘皮,两种高品

质的面料彼此衬托,相映生辉,使衬衣的设计超凡脱俗,高雅非凡。(图1-9)

点状元素的大小变化与反复使用,形成衬衣面料的独特肌理,与薄如蝉翼的本料形成虚实空间的对比,新颖而时尚;面料肌理的设计与开发成为服装设计的趋势。(图1-10)

图1-7

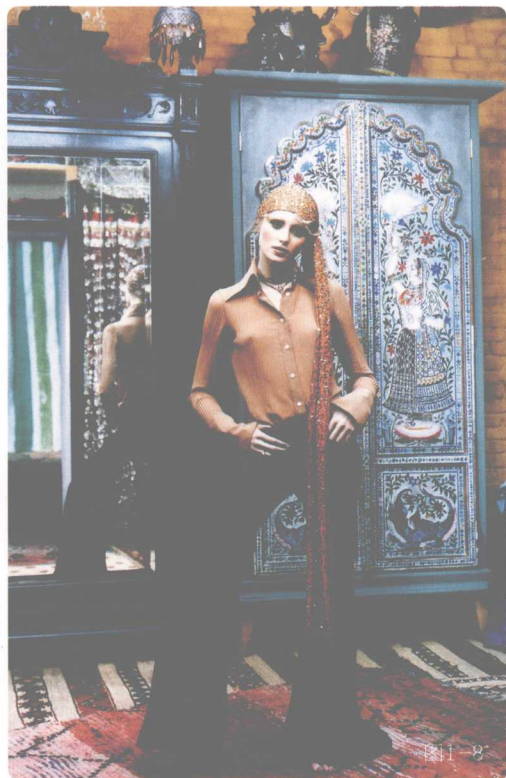

图1-8

图1-9

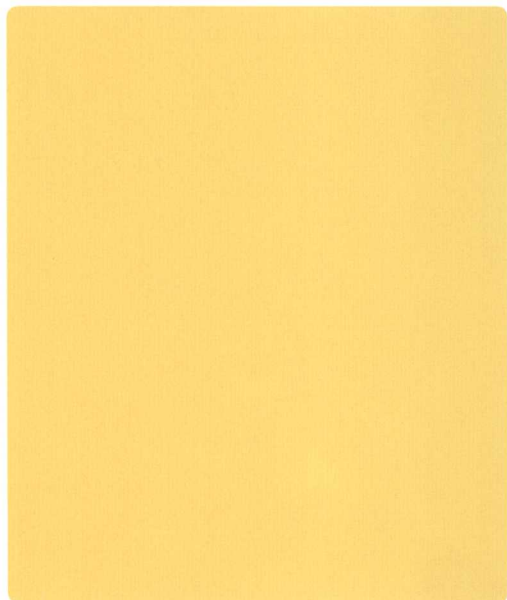
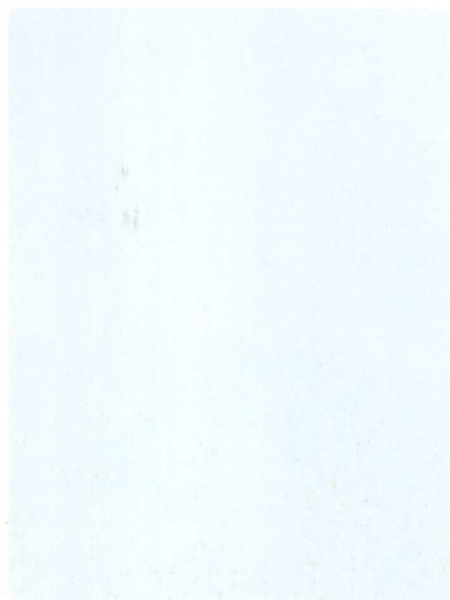

图1-10

三、衬衣材料的肌理及设计方法

1. 衬衣视觉肌理

视觉肌理主要有以下几种表现形式。

(1) 几何表现: 通过点、线、面的有规律或无规律的构成组合, 形成几何画面效果。

(2) 抽象表现: 是来源于自然界的偶然形, 经过设计者的提炼用到面料中而得到的服装肌理表现。

(3) 装饰表现: 主要是将具象、抽象、几何形态以不同的技法反映在服装面料上, 其中包括机印、手印、蜡染、扎染、手绘、喷染、丝网印、镂空印等。

2. 衬衣触觉肌理

触觉肌理是来源于面料与皮肤接触后的感觉肌理, 如粗糙与光滑、硬与软、轻与重等。如羊绒面料的绒面会使人感觉暖和舒适, 滑爽的丝绸会使人感觉无限凉爽, 不同的面料肌理会给人不同的心理感受。

3. 衬衣材料肌理设计方法

衬衣材料的肌理设计是对现有面料进行再创性的设计加工, 使之表面产生新的肌理效果, 丰富面料的层次感。具体的设计方法有:

(1) 面料的立体设计。改变面料外表的肌理形态, 使之产生浮雕和立体感, 如抽褶、褶裥、皱褶、折叠、堆积等。如衬衣的袖口、领口、前门襟常用规

律褶或自由褶进行装饰, 而前胸部常用堆积褶装饰。

(2) 面料的增型设计。在现有的面料材质上通过贴、缝、挂、吊、绣、黏合、热压等方法, 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, 如钉珠、缀饰羽毛、盘绳绣、贴花、绒绣等。在衬衣设计中衬衣的领口、袖口、背部、门襟、袖山、领子、下摆等部位常是增型装饰的重点。

(3) 面料的减型设计。通过破坏成品、半成品面料的表面, 使其具有不完整、有规律或无规律的变化。如: 抽丝、镂空、雕绣、烧花、烂花、撕裂、剪切、磨砂等。在衬衣设计中常采取局部雕绣、镂空、剪切等装饰工艺。

(4) 面料的勾、编织设计。不同的线、绳、带、花边, 通过编织、勾织或编结等各种手法, 产生疏密、宽窄、连续、平滑、凹凸、组合等变化, 形成肌理对比感。在衬衣设计中, 常在局部使用编织手法, 如袖子部分可以分成上下两段, 中间用勾织方法连接。

总之, 现在的衬衣设计竞争激烈, 要想使设计立于不败之地, 就要有独特的设计风格, 面料为设计师提供了广阔的设计空间, 只要合理地把握就会形成独特的设计。

四、衬衣产品案例集锦

图1-11

图1-12

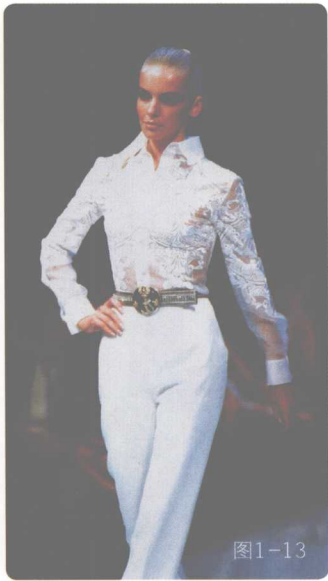

图1-13

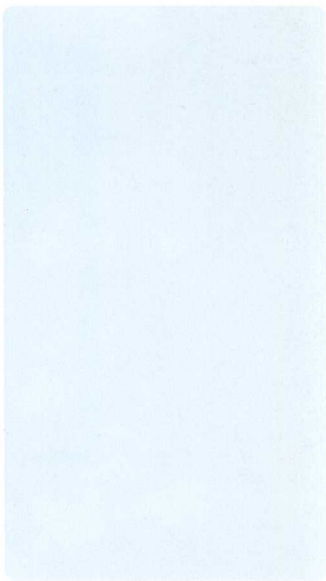

图1-14

图1-15

图1-16

图1-17

图1-18

图1-19