

服装高职高专“十一五”部委级规划教材

Ready to Wear Design

(Second Edition)

林松涛 编著

成衣设计

(第二版)

挖掘企业一线资料

配有大量的成衣设计图和生产图

结合成衣流行趋势

定位成衣设计师素质和技能的培养

中国纺织出版社

高职高专“十一五”部委级规划教材

成衣设计

(第二版)

林松涛 编著

中国纺织出版社

内 容 提 要

本书从成衣设计的角度出发,介绍了成衣业的发展和演变、成衣设计的基本概念、成衣设计工作室的规划、成衣设计师的培养和素质要求、成衣工业设计图的绘制、成衣设计的款式分析、成衣流行色趋势分析等成衣设计的一般原理和方法。对正处于转型期的国内成衣业以及高等教育都有一定的参考价值,对提高国内设计师的设计理论水平和设计能力具有一定的指导作用。

本书可以作为服装设计专业、服装工程专业、服装表演与设计专业的教材,也可以作为成衣企业设计工作室的参考资料。

图书在版编目(CIP)数据

成衣设计/林松涛编著.—2版.—北京:中国纺织出版社, 2008.6

服装高职高专“十一五”部委级规划教材

ISBN 978-7-5064-4905-2

I. 成… II. 林… III. 服装—设计—高等学校:技术学校—教材 IV. TS941.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2008)第 034189 号

责任编辑:刘晓娟 特约编辑:陈瑞雪 责任校对:俞坚沁
责任设计:何建 责任印制:何艳

中国纺织出版社出版发行

地址:北京东直门南大街6号 邮政编码:100027

邮购电话:010—64168110 传真:010—64168231

<http://www.c-textilep.com>

E-mail: faxing@c-textilep.com

中国纺织出版社印刷厂印刷 三河市永成装订厂装订

各地新华书店经销

2005年12月第1版 2008年6月第2版

2008年6月第3次印刷

开本:787×1092 1/16 印张:9.75

字数:131千字 定价:35.00元(附光盘1张)

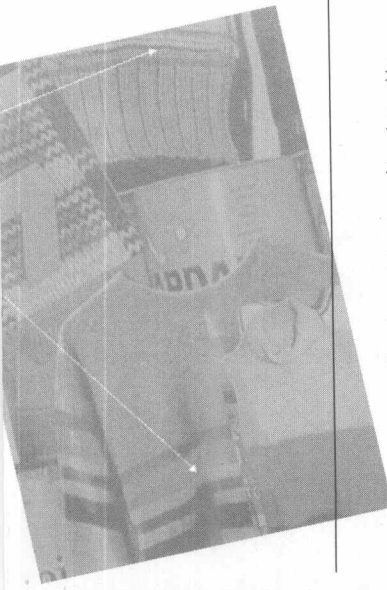
凡购本书,如有缺页、倒页、脱页,由本社市场营销部调换

出版者的话

2005年10月,国发[2005]35号文件“国务院关于大力发展职业教育的决定”中明确提出“落实科学发展观,把发展职业教育作为经济社会发展的重要基础和教育工作的战略重点”。高等职业教育作为职业教育体系的重要组成部分,近些年发展迅速。编写出适合我国高等职业教育特点的教材,成为出版人和院校共同努力的目标。早在2004年,教育部下发教高[2004]1号文件“教育部关于以就业为导向,深化高等职业教育改革的若干意见”,明确了促进高等职业教育改革的深入开展,要坚持科学定位,以就业为导向,紧密结合地方经济和社会发展的需求,以培养高技能人才为目标,大力推行“双证书”制度,积极开展订单式培养,建立产学研结合的长效机制。在教材建设上,提出学校要加强学生职业能力教育。教材内容要紧密结合生产实际,并注意及时跟踪先进技术的发展。调整教学内容和课程体系,把职业资格证书课程纳入教学计划之中,将证书课程考试大纲与专业教学大纲相衔接,强化学生技能训练,增强毕业生就业竞争能力。

2005年底,教育部组织制订了普通高等教育“十一五”国家级教材规划,并于2006年8月10日正式下发了教材规划,确定了9716种“十一五”国家级教材规划选题,我社共有103种教材被纳入国家级教材规划。在此基础上,中国纺织服装教育学会与我社共同组织各院校制订出“十一五”部委级教材规划。为在“十一五”期间切实做好国家级及部委级高职高专教材的出版工作,我社主动进行了教材创新型模式的深入策划,力求使教材出版与教学改革和课程建设发展相适应,充分体现职业技能培养的特点,在教材编写上重视实践和实训环节内容,使教材内容具有以下三个特点:

(1) 围绕一个核心——育人目标。根据教育规律和课程设置特点,从培养学生学习兴趣和提高职业技能入手,教材内容围绕生产实际和教学需要展开,形式上力求突出重点,强调实践,附有课程设置指导,并于

章首介绍本章知识点、重点、难点及专业技能,章后附形式多样的思考题等,提高教材的可读性,增加学生学习兴趣和自学能力。

(2) 突出一个环节——实践环节。教材出版突出高职教育和应用性学科的特点,注重理论与生产实践的结合,有针对性地设置教材内容,增加实践、实验内容,并通过多媒体等直观形式反映生产实际的最新进展。

(3) 实现一个立体——多媒体教材资源包。充分利用现代教育技术手段,将授课知识点、实践内容等制作成教学课件,以直观的形式、丰富的表达充分展现教学内容。

教材出版是教育发展中的重要组成部分,为出版高质量的教材,出版社严格甄选作者,组织专家评审,并对出版全过程进行过程跟踪,及时了解教材编写进度、编写质量,力求做到作者权威,编辑专业,审读严格,精品出版。我们愿与院校一起,共同探讨、完善教材出版,不断推出精品教材,以适应我国高等教育的发展需求。

中国纺织出版社

教材出版中心

前言

加入世界贸易组织以来,中国作为世界上最大的成衣生产和出口国,迎来了更加激烈的国际化竞争和更多的发展机遇。随着国内成衣业的发展,中国正逐渐成为全球成衣供应的重要基地。伴随这一形势,我国服装教育也迫切需要符合目前国内成衣业的发展需求。目前,国内服装专业教材主要特点是注重培养学生的创造性思维,注重从艺术的角度出发,阐述服装设计的概念和方法,本书在继承以上特点的同时,又将教材的实用性和实操性作为本书的特点之一,注重培养学生的实践能力和动手能力。

从编写《成衣设计(第一版)》开始,作者就试图在教学改革中把教学内容从服装设计的范围缩小到成衣设计,把以往只专注于艺术设计的教学课程扩大到设计师的设计如何与企业、市场相结合的操作过程。教学的出发点是让学生从接触设计开始,脚踏实地地学习、研究设计与市场、企业之间的关系。

本书作者林松涛老师在教学第一线长期从事成衣设计的教学和研究工作,并参与企业的横向课题研究,曾兼任毛衫企业的设计总监、制衣企业童装品牌的设计总监、服装企业童装设计部执行董事和设计总监,具有丰富的理论知识和实践经验。本书在第一版的基础上增加了部分成衣设计的教学内容,力求贴近时代,并结合当前国内成衣企业所面临的种种问题,以理论指导实践,将实践中发现的问题理论化。此举既方便了教学,又为服装企业提供了可靠的参考资料。

本书属于综合性较强的书,从成衣设计的基本概念、成衣业的发展、成衣设计工作室的建立、成衣设计师的培养、设计管理、成衣设计图的绘制、成衣设计分析和成衣流行趋势分析几大模块,讲述成衣设计。语言通俗易懂,内容深入浅出、图文并茂,具有一定的创新性。

在本书的编写过程中,得到了港联毛衫有限公司、华美制衣有限公司、风尚针织有限公司、奥盈实业发展有限公司、香港旭日集团大进制衣厂、沃格丝服饰有限公司和设计总监牛惠小姐、设计师李晓慧、黄绍凡的大力支持,在此代表作者对他们表示感谢。

本书的大量资料来源于作者长期设计经验的积累,由于编者水平有限,难免有所遗漏和疏忽,敬请批评指正。

吴新

广东省纺织工程学会服装委员会主任

广东省服装服饰行业协会常务理事

惠州学院服装系主任

第一版前言

以往的服装设计学丛书主要注重从艺术的角度阐述服装,随着国内成衣业的发展,中国逐渐成为全球成衣供应的重要基地,而国内成衣厂家以及高校教学的成衣设计缺少实用性、可操作性强的参考书籍。

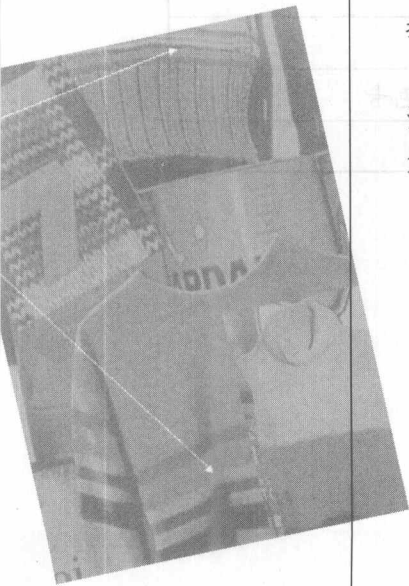
本书作者林松涛老师长期工作在教学的第一线,从事成衣设计的教学任务和研究工作,并承担和参与企业横向课题,具有丰富的理论知识和实践经验。作者在编写此书的过程中注重结合当前国内成衣厂家所面临的种种问题,以理论指导实践,将实践中发现的问题理论化,既便于教学又为企业提供了可参考的资料。本书属于综合性较强的丛书,从成衣的基本概念、成衣业的发展、成衣设计工作室的建立、成衣设计师的培养、成衣设计图的绘制、成衣流行趋势分析以及成衣设计分析几大模块去阐述成衣,力求运用通俗易懂的语言,做到深入浅出、图文并茂,具有一定创新性。

在本书编写的过程中得到了汕头港联毛衫有限公司、惠州华美制衣有限公司、惠州风尚针织有限公司、惠州奥盈实业发展有限公司、香港旭日集团大进制衣厂、广东雅蕾针织有限公司、李晓慧等设计师的大力支持,在此代表作者对他们表示感谢!

由于成衣业在国内发展迅速,本书在编写的过程中缺少直观的参考资料,大量资料来源于作者长期设计经验的积累,加之编者水平有限,难免有所遗漏和疏忽,敬请批评指正。

广东省纺织工程学会服装委员会主任
广东省服装服饰行业协会常务理事
惠州学院服装系主任、副教授

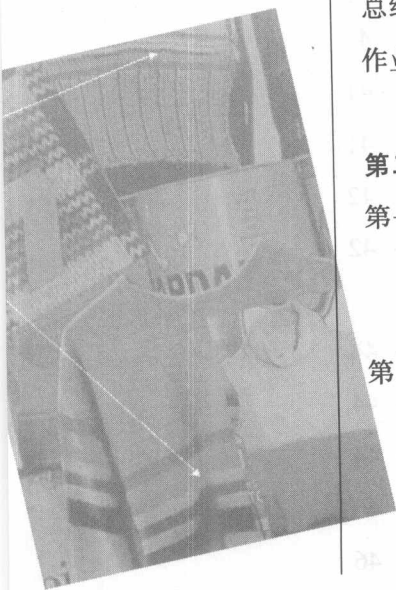
教学内容及课时安排

章/课时	课程性质及课时	节	课程内容
第一章 (4 课时)	基础知识 (40 课时)		· 成衣设计概述
		一	成衣设计的含义
		二	成衣业的发展与演变
第二章 (16 课时)			· 成衣设计工作室及设计师的培养
		一	成衣设计工作室的规划
		二	成衣设计工作室设计管理
		三	成衣设计师的要求和素质培养
四		成衣设计创作思考的方法	
第三章 (20 课时)			· 成衣设计图的绘制
		一	绘制成衣设计图的工具
		二	成衣设计色彩工具的应用
		三	绘制成衣设计效果图
		四	成衣设计效果图与工业化生产
第四章 (60 课时)			· 成衣设计分析
		一	成衣图案设计分析
		二	成衣面料设计分析
	三	成衣款式设计分析	
第五章 (16 课时)		· 成衣流行趋势分析	
	一	流行预测	
	二	流行色与流行色变化规律及色卡	
	三	流行趋势的收集和分析应用	

注 各院校可根据自身的教学特色和教学计划对课程课时数进行调整。

目录

基础知识	1
第一章 成衣设计概述	2
第一节 成衣设计的含义	2
一、成衣设计语言形式	3
二、成衣设计的矛盾	4
三、成衣设计中的人体工程学	5
第二节 成衣业的发展与演变	8
一、工业革命对服装的影响	8
二、成衣业发展的前奏——着装国际惯例的形成	8
三、高级时装的黄金时期、衰落以及成衣业的兴起	9
四、国际性大合作的成衣时代	9
总结	10
作业布置	10
第二章 成衣设计工作室及设计师的培养	12
第一节 成衣设计工作室的规划	12
一、成衣设计工作室的空间规划	12
二、成衣设计工作室的硬件配置	13
第二节 成衣设计工作室设计管理	18
一、概念	18
二、成衣工作室设计管理的作用	18
三、成衣设计工作室人员配置架构	20

四、成衣设计工作室的工作流程	21
五、成衣设计工作室的规章制度	29
第三节 成衣设计师的要求和素质培养	30
一、扎实的美术基本功	30
二、投入设计工作的热情	31
三、对流行的敏感性和分析能力	31
四、市场第一、个性第二的思维	31
五、熟知服装加工工艺	32
六、了解后整理技术	32
七、熟悉服装设计软件	32
八、掌握图案设计与运用技能	33
九、具有合理的知识结构	33
十、具有卖场服装展示的经验	37
十一、学会控制成本	38
十二、具有一定的文化历史知识	39
第四节 成衣设计创作思考的方法	39
一、观察比较法	39
二、极限法	40
三、逆向思维法	40
四、改变法	40
五、添加法	41
六、删除法	41
七、结合法	41
总结	42
作业布置	42
 第三章 成衣设计图的绘制	44
第一节 绘制成衣设计图的工具	44
一、绘画工具	44
二、纸张和颜料盒	46
三、计算机辅助设计软件	46

第二节 成衣设计色彩工具的应用	47
一、潘东(Pantone)色卡	48
二、计算机软件的色彩工具	49
三、公司自定义的色彩工具	49
四、色环	50
五、色立体的色彩工具	51
第三节 绘制成衣设计效果图	52
一、绘制成衣着装效果图	52
二、绘制成衣款式效果图	55
第四节 成衣设计效果图与工业化生产	58
一、工业化成衣效果图的绘制要求	58
二、大面积印花图案设计与工业生产	60
三、外套设计与工业生产	60
四、扁机领T恤衫设计与工业生产	61
总结	64
作业布置	64
成衣解构分析	65
第四章 成衣设计分析	66
第一节 成衣图案设计分析	66
一、图案的风格特征	66
二、成衣设计中常用的图案构成	68
三、成衣图案的设计方法	72
四、图案在成衣上的应用	76
第二节 成衣面料设计分析	92
一、面料及其风格特征	92
二、面料与款式设计	94
三、面料的搭配	95
四、面料的再创造设计	97
五、面料的结构设计	98
第三节 成衣款式设计分析	99

一、成衣的外形设计	99
二、成衣零部件的设计	102
三、组合设计	117
总结	119
作业布置	119
流行分析	121
第五章 成衣流行趋势分析	122
第一节 流行预测	122
一、流行预测的概念和作用	122
二、流行预测的类型	122
三、流行预测的准确度和应用	123
四、影响流行趋势的因素	124
第二节 流行色与流行色变化规律及色卡	128
一、流行色	128
二、流行色变化规律的分析	129
三、流行色卡的组成及应用	133
四、商业流行色参考资料	134
第三节 流行趋势的收集和分析应用	135
一、纱线流行趋势的收集和分析应用	135
二、面料流行趋势的收集和分析应用	138
三、款式流行趋势的收集和分析应用	139
总结	142
作业布置	142
参考文献	143

成衣设计概述

课题名称：成衣设计概述

课题内容：成衣设计的含义

成衣业的发展与演变

课题时间：4 课时

训练目的：让学生对成衣的概念有一个清晰的认识，并通过将成衣设计与服装设计和设计概念进行比较以及对成衣业发展的描述，理解成衣设计的特殊性。

教学方式：通过理论的讲解和图片的演示来说明成衣设计的基本特点。

教学要求：1. 掌握成衣设计的基本概念。

2. 了解成衣设计、设计、服装设计概念上的差异。

3. 通过成衣业的发展历史，了解当今国际成衣业的概况。

课前准备：温习《西洋服装史》17 世纪至 20 世纪 70 年代的历史史料。

第一章

成衣设计概述

第一节 成衣设计的含义

所谓设计,指的是一种计划、规划、设想、解决问题的方法,是通过视觉方式传达出来的活动过程。设计即合理应用视觉美的基本原则,安排好线条、形体、色调、色彩、肌理、光线、空间等各视觉元素。设计来源于人类需求,是人类在生产和生活中不断总结经验形成的既有自然科学特征又有人文科学特征的综合性学科(图 1-1)。

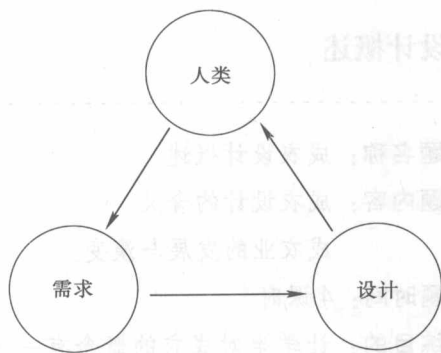

图 1-1 “设计”的目的是满足“人类”需求

早期人类为了某种特定目的进行着创造性的设计活动,设计作为人们物质性和精神性的生活方式早就存在着,在中国古代的《考工记》已有对设计概念和相关词义的解释。如今,设计的例子存在于每个人的日常生活中。

近现代云南各民族的民居基本可以划分为井干式建筑、地面建筑和干栏式建筑。普米族民居中的木楞房是井干式建筑,云南大理白族的民居建筑,吸收了汉族民居的某些特点,干栏式建设犹如西双版纳的傣家竹楼,采用悬空的结构形式。西双版纳内气候炎热,高温多雨,森林茂盛,竹子坚固,便于加工和利用,为了满足此环境下的生活需求,聪明的傣族人对建筑进行了设计(图 1-2)。

汽车在雨天高速行驶,轮胎容易打滑而产生事故,基于安全的需求,工程人员给轮胎的

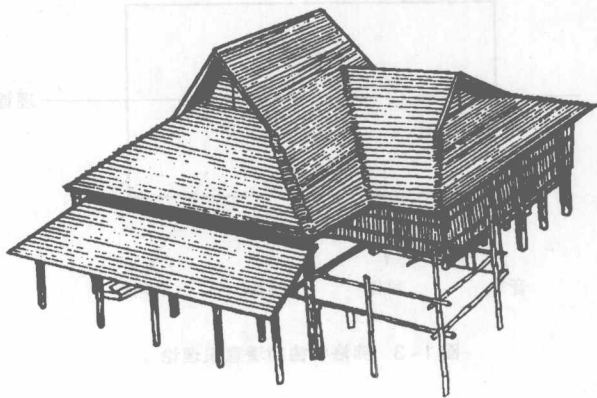

图 1-2 傣家竹楼

表面设计了胎纹,除增加摩擦力外,它还是排水槽,减少了事故的发生。

日常生活中广泛应用的小刀,刀片可以自由推进,可用于平面设计制作、电工、雕刻等,刀片用钝可以折断,延长它的使用寿命;小刀携带方便、造型优美、使用安全,工业造型设计师为了满足人们的要求对其进行了设计。

高速公路上的涵洞,当涵洞长度超过了人眼明暗适应性的适应能力时,设计人员在涵洞的入口和出口加装了顶部挡板,避免司机在高速地进入和驶出涵洞时因为明暗差别过大产生的眼睛不适应,从而避免出现事故。

服装设计包含的内容广泛,从类别上可以分为日常装设计、高级时装设计、休闲装设计、舞台装设计等;从设计类别上可以分为纱线结构设计、面料设计、图案设计、款式设计等。

成衣设计学服从于“设计学”的大概念,并从中延伸出符合成衣设计的设计理论和设计手法。与纯艺术形式不同,成衣设计更注重实用性与市场性、创造性与市场性的完美结合,在个性与市场之间寻找一个平衡点。

一、成衣设计语言形式

设计作为一种语言形式有它的理论基础,弗洛伊德把人的意识划分为意识和潜意识,其分界线是人类的理智水平线(图 1-3)。人类生活的行为和言行受其生活环境中道德、宗教、法律等的限制,压抑的部分存在于人的潜意识中,潜意识可以通过其他的艺术形式表现出来,例如音乐、舞蹈、绘画和设计等。魏晋南北朝时期,社会动荡,玄学盛行,文人身怀报国之志,却无报国之门,文化中含有愤世嫉俗、蔑视放荡的意蕴,中国画采用水墨写意的表现手法,在服装着装上则峨冠博带,宽衫大袖,曲折地发泄出文人墨客对现实生活、对政治的不满。

成衣以款式、色彩、图案、材料与设计风格为载体,传达设计师的设计理念。因此设计师必须读懂成衣语言,应用成衣的语言为设计服务,表达设计师的心理感受和想法。

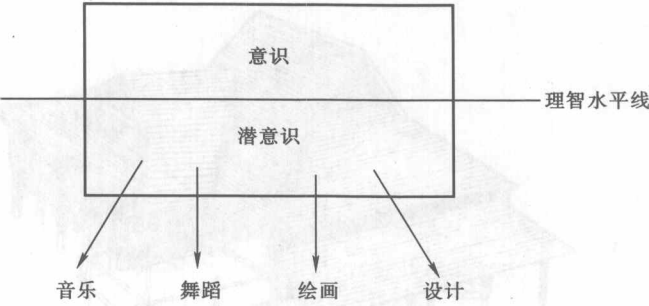

图 1-3 弗洛伊德的潜意识理论

二、成衣设计的矛盾

与大多数艺术创作所碰到的问题一样,成衣设计总是在矛盾和解决矛盾中发展。成衣设计中的矛盾包括生理需求和心理需求、材料的限制、市场的限制、工艺的限制等因素,设计师要善于把设计中的矛盾加以协调、解决矛盾和转化矛盾。成衣设计是一项创造性的活动,设计师的个性特点以及市场需求之间就是一个很难协调的矛盾,市场本身也限制了设计师的个性思维。

成衣设计必须满足人们的生理需求和心理需求,生理需求来源于人类的本能,如炎热的夏天在没有空调的房间躺下休息的人们自然把四肢展开,尽量加大散热面积,冬天则把身体蜷曲,减少散热面积。成衣设计中离开了对人生理需求的理解和研究,难以设计出舒适的服装产品。例如对服装材料的选择是否合适、省道的设计是否符合人体工程等。背离了人的生理需求的设计产品不能称为成衣设计,充其量只能算是服装创作,作为一种展示的功能而存在。

不同年龄层对服装的心理需求不同,因而童装、少女装、少妇装和老年服装在设计上有不同的要求。童装设计强调的是活泼、健康、便于穿着、舒适和符合儿童好奇的性格;少年装设计要求价格偏低、风格多样、符合流行趋势;中年人一般都具有一定的经济实力和一定的社会地位,服装更加注重用料的档次、做工的考究和符合其身份地位的品牌;老年人要保持平静的心态,服装喜欢素淡、舒适和便于穿脱,在流行趋势上考虑得较少(见下表)。

从生理需求和心理需求上讨论各类成衣设计中的不同侧重点

分类	色 彩		图 案		材 料			做工	风格	品牌	价 格			实用性
	流行 色调	粉色调	卡通	前卫	流行	中高档	柔软	精良	个性化	体现身份 和地位	便宜	适中	高	容易 穿脱
儿童		■	■				■		■		■	■		■
少年	■			■	■				■		■	■		
中年						■	■	■		■		■	■	■
老年					■		■	■				■	■	■