

ART&DESIGN

创意服装设计

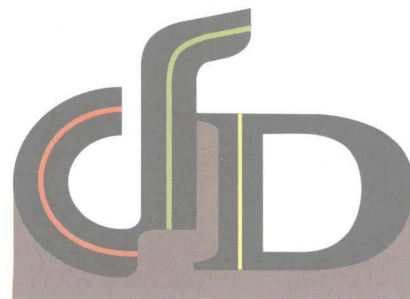
高等院校艺术设计教育“十一五”规划教材

总主编 张夫也

肖琼琼 编著

中南大学出版社

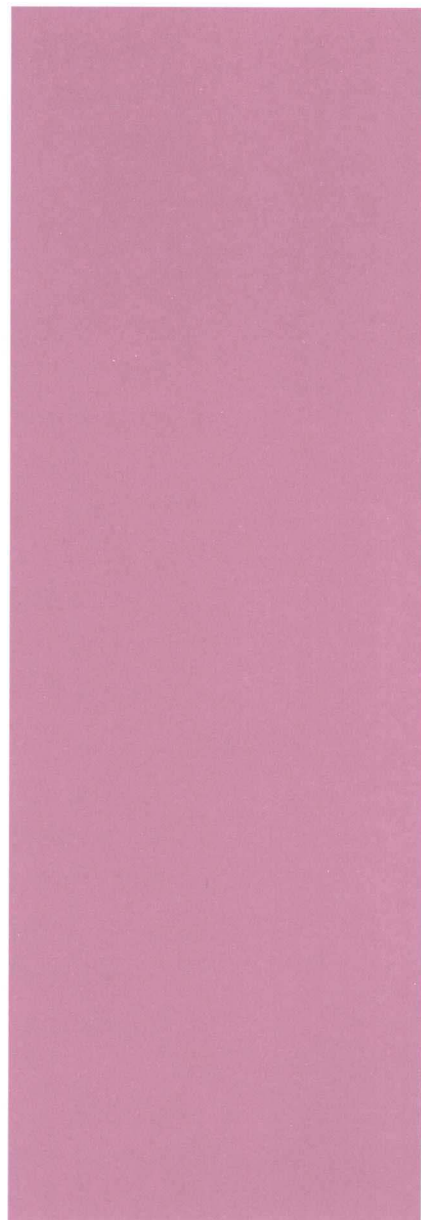

高等院校艺术设计教育
“十一五”规划教材

创意服装设计

肖琼琼 编著

中南大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

创意服装设计 / 肖琼琼编著. —长沙: 中南大学出版社, 2008.8
高等院校艺术设计教育“十一五”规划教材

ISBN 978-7-81105-766-9

I. 创… II. 肖… III. 服装—设计—高等学校—教材

IV. TS941.2

中国版本图书馆CIP数据核字(2008)第129341号

创意服装设计

肖琼琼 编著

☐ 责任编辑 谢贵良

☐ 责任印制 汤庶平

☐ 出版发行 中南大学出版社

社址:长沙市麓山南路

邮编:410083

发行科电话:0731-8876770

传真:0731-8710482

☐ 印 装 湖南媲美彩色印务有限公司

☐ 开 本 889 × 1194 1/16 ☐ 印张 5.5 ☐ 字数 162 千字

☐ 版 次 2008 年 8 月第 1 版 ☐ 2008 年 8 月第 1 次印刷

☐ 书 号 ISBN 978-7-81105-766-9

☐ 定 价 30.00 元

图书出现印装问题,请与经销商调换

总序

人类的设计行为是人的本质力量的体现,它随着人的自身的发展而发展,并显示为人的一种智慧和能力。这种力量是能动的,变化的,而且是在变化中不断发展,在发展中不断变化的。人们的这种创造性行为是自觉的,有意味的,是一种机智的、积极的努力。它可以用任何语言进行阐释,用任何方法进行实践,同时,它又可以不断地进行修正和改良,以臻至真、至善、至美之境界,这就是我们所说的“设计艺术”——人类物质文明和精神文明的结晶。

设计是一种文化,包含着人为的、主观的因素和人文思想意识。人类的文化,说到底就是设计的过程和积淀,因此,人类的文明就是设计的体现。同时,人类的文化孕育了新的设计,因而,设计也必须为人类文化服务,反映当代人类的观念和意志,反映人文情怀和人文主义精神。

作为人类为了实现某种特定的目的而进行的一项创造性活动,作为人类赖以生存和发展的最基本的行为,设计从它诞生之日起,即负有反映社会的物质文明和精神文化的多方面内涵的功能,并随着时代的进程和社会的演变,其内涵不断地扩展和丰富。设计渗透于人们的生活,显示着时代的物质生产和科学技术的水准,并在社会意识形态领域发生影响。它与社会的政治、经济、文化、艺术等方面有着千丝万缕的联系,从而成为一种文化现象反映着文明的进程和状况。可以认为:从一个特定时代的设计发展状况,就能够看出这一时代的文明程度。

今日之设计,是人类生活方式和生存观念的设计,而不是一种简单的造物活动。设计不仅是为了当下的人类生活,更重要的是为了人类的未来,为了人类更合理的生活和为此而拥有更和谐的环境……时代赋予设计以更为丰富的内涵和更加深刻的意义,从根本上来说,设计的终极目标就是让我们的世界更合情合理,让人类和所有的生灵,以及自然环境之间的关系进一步和谐,不断促进人类生活方式的改良,优化人们的生活环境,进而将人们的生活状态带入极度合理与完善的境界。因此,设计作为创造人类新生活,推进社会时尚文化发展的重要手段,愈来愈显现出其强势的而且是无以替代的价值。

随着全球经济一体化的进程,我国经济也步入了一个高速发展时期。当下,在我们这个世界上,还没有哪一个国家和地区,在设计 and 设计教育上有如此迅猛的发展速度和这般宏大的发展规模,中国设计事业进入了空前繁盛的阶段。对于一个人口众多的国家,对于一个具有五千年辉煌文明史的国度,现代设计事业的大力发展,无疑将产生不可估量的效应。

然而,方兴未艾的中国现代设计,在大力发展的同时也出现了诸多问题和不良倾向。不尽如人意的设计,甚至是劣质的设计时有面世。背弃优秀的本土传统文化精神,盲目地追捧西方设计风格;拒绝简约、平实和功能明确的设计,追求极度豪华、奢侈的装饰之风;忽视广大民众和弱势群体的需求,强调精英主义的设计;缺乏绿色设计理念和环境保护意识,破坏生态平衡,不利于可持续性发展的设计;丧失设计伦理和社会责任,极端商业主义的设计大行其道。在此情形下,我们的设计实践、设计教育和设计研究如何解决这些现实问题,如何摆正设计的发展方向,如何设计中国的未来,当是我们每一个设计教育和理论工作者关注和思考的问题,也是我们进行设计教育和研究的重要课题。

目前,在我国提倡构建和谐社会的背景之下,设计将发挥其独特的作用。“和谐”,作为一个重要的哲学范畴,反映的是事物在其发展过程中所表现出来的协调、完整和合乎规律的存在状态。这种和谐的状态是时代进步和社会发展的重要标志。我们必须面对现实、面向未来,对我们和所有生灵存在的环境和生活

总序

方式,以及人、物、境之间的关系,进行全方位的、立体的、综合性的设计,以期真正实现中国现代设计的人文化、伦理化、和谐化。

本套大型高等院校艺术设计教育“十一五”规划教材的隆重推出,反映了全国高校设计教育及其理论研究的面貌和水准,同时也折射出中国现代设计在研究和教育上积极探索的精神及其特质。我想,这是中南大学出版社为全国设计教育 and 研究界做出的积极努力和重大贡献,必将得到全国学界的认同和赞许。

本系列教材的作者,皆为我国高等院校中坚守在艺术设计教育教学第一线的骨干教师、专家和知名学者,既有丰富的艺术设计教育教学经验,又有较深的理论功底,更重要的是,他们对目前我国艺术设计教育教学存在的问题和弊端有切实的体会和深入的思考,这使得本系列教材具有了强势的可应用性和实在性。

本系列教材在编写和编排上,力求体现这样一些特色:一是具有创新性。反映高等艺术设计类专业人才的特点和知识经济时代对创新人才的要求,注意创新思维能力和动手实践能力的培养。二是具有相当的针对性。反映高等院校艺术设计类专业教学计划和课程教学大纲的基本要求,教材内容贴近艺术设计教育教学实际,有的放矢。三是具有较强的前瞻性。反映高等艺术设计教育、教材建设和世界科学技术的发展动态,反映这一领域的最新研究成果,汲取国内外同类教材的优点,做到兼收并蓄,自成体系。四是具有一定的启发性。较充分地反映了高等院校艺术设计类专业教学特点和基本规律,构架新颖,逻辑严密,符合学生学习和接受的思维规律,注重教材内容的思辨性和启发式、开放式的教学特色;五是具有相当的可读性。能够反映读者阅读的视觉生理及心理特点,注重教材编排的科学性和合理性,图文并茂,可视感强。

总之,本系列教材具有鲜明的专业性和时代性,是高校艺术设计专业十分理想的教材。对于广大设计专业人士和设计爱好者来说,亦不失为一套实用的参考读物。相信本系列教材的问世,对促进我国设计教育的发展和推进高等艺术设计教学的改革,对构建文明而和谐的社会发挥其积极而重要的作用。

是为序。

2006年圣诞前夕于清华园

张夫也 博士 清华大学美术学院史论学部主任、教授、博士生导师

《装饰》杂志主编

中国美术家协会理论委员会委员

前言

服装设计分为实用装和创意装,实用装应用广泛且易于表现,而创意装设计相对应用较少且难以把握。但只要掌握了创意装的设计手段和构思方法,同样在实用装设计中也可以运用,且符合“创意装实用化,实用装创意化”的设计理念。

一位法国设计师曾说:“如果将时装比喻成一辆卡车,那么,创意就像汽油一样重要,有了创意这辆卡车才能运转起来。”将创意运用于服装设计之中的含义,就是设计者发挥其创造潜能,用深厚的文化积淀和独特的服装语言赋予作品艺术化、功能化、个性化及情感化,以此达到设计作品的创意灵性。

中国有一句古话:“师傅领进门,修行在个人。”世上有些知识和技能师傅(老师)能教你,但有些却要靠徒弟(学生)自我提升。尤其在艺术设计领域,除了熟能生巧之外,设计师个人的艺术修养、创新意识、生活阅历等这些创意设计必不可少的条件都必须靠自身不断地修炼。换句话说,任何科学发现、技术发明、艺术创作等都是无法传授的,因为创意是智慧的显现,并不是知识的技能,知识和技能可以传授,但创意和智慧却不能,创意只能培养和训练。因此,设计师掌握一定的设计规律和设计方法对于艺术创作是很有益处的。

本书介绍的设计方法是:设计者在自然界或非自然界收集能激发创作灵感所需要的一切素材,通过打散构成法,整理出可利用的创意点,并进行一定的取舍和艺术加工,根据一点,激活多个点,就像多米诺骨牌效应,由此及彼,触类旁通,通过举一反三来完成整体设计。这一过程就像一艘要远航的帆船,要经过启程、扬帆、远航,最后到达目的地。在创意服装设计过程中,只要遵循了一定的科学有效的设计程序,创意设计便不再是很难或可怕的事情,而是变成一个充满了诱惑与快乐的创意过程。

本书名为《创意服装设计》。其整体思路如下:过程的描述尽可能语言清晰、方法多样,主要是阐述创意服装设计的基本要领。在创新过程中力求采用不同的思维方式,运用不同的路径,探索更新的东西。

全书共四章,系统性地论述了创意服装设计的基本概念、思维方法、表现技巧、创意实践等。全书图文并茂,层次分明,既注重了创意思维方式的培养,又强调了设计作品的实践性。

本书是一本应用性很强的书,它既可以作为高校师生的教材,又可以作为服装艺术爱好者进行实践创作时的指导书。

由于本人水平有限,错误和缺点在所难免,敬请专家学者们提出宝贵意见。

作者:肖琼琼

肖琼琼,女,副教授,1969年出生于湖南汉寿一个教师之家。1992年毕业于湖南女子大学服装设计专业并留校任教至今。其间就读于湖南师范大学美术学院美术教育专业。现任兼职教学督导及艺术设计系形象设计教研室主任。2006年获湖南女子大学“十佳教师”。2007年被列为湖南省高校青年骨干教师培养对象。所指导的学生设计作品曾在“俄罗斯中国年”国际服装设计大赛中获得特等奖;在湖南“风景缘”杯服装设计大奖赛中获得“最佳设计奖”、“最佳创意奖”、“最佳时尚奖”、“最佳风格奖”及十二个优秀作品奖。主编《服装画技法》及参与多部著作和教材的编写,曾发表多篇专业论文和作品。

目 录

第一章 绪 论	2
一 创意服装的概念	2
二 创意服装的设计流程	3
三 创意服装设计作品应具备的条件	12
第二章 技 巧	15
一 灵感的概念	15
二 创意服装设计构思的灵感启示	16
三 灵感的表现等程序	28
第三章 方 法	32
一 创意服装设计的基本构思方法	32
二 系列服装设计	34
三 面料的二次设计	40
第四章 实 践	51
创意服装设计的实践与运用	51

绪
论

— 创意服装的概念

二 创意服装的设计流程

三 创意服装设计作品应具备的条件

第一章

第一章 绪论

一 创意服装的概念

何谓创意:创意是新奇的、独创的一种创造性意识。在英文中,“创意”一词是“Creativity”、“Idea”。其中“Creativity”意思是指“有创造性的、有创造力的”,“idea”的意思为“念头、想法、主意”。

《现代汉语词典》对“创意”的解释是:想出新方法、建立新理论、做出新成绩或新的东西。“创,始造之也。”“创”字包含着始发的、崭新的意思,有原创、创造、独创之含义。“意”是指构思之意,有意识、意念、新意、意向、意会、意味、注意等含义。

无论是从外来语,还是从汉语,均可以看出“创”与“意”的结合,不但强调思维作用于行为并指导行为的能力,而且特别强调创意是一种非物质的精神活动行为。因此,“创意”是具有一定创造性思维程序的产物,即是一种有思想、有意识的、创造性的行为。而这种创造性思维是人类思维中最复杂、最多变的思维形式,也是现代高科技计算机所难以模拟的。因此,设计的本质就是创造。

在服装艺术设计中,创意服装就是在服装构成或设计上的富有创造性的意念,它包含着不断地创新、创造的过程,设计的宗旨就在于“新”。它体现在服装造型构成上的“新”形式、“新”款式、“新”结构、“新”造型等,且这个“新”还带有原创的含义。从主观上讲,它是设计师个人思想,个人情感、情趣的体现,也是对知识、前人经验及自我实践等长期积累的感悟。从客观上讲,它能提高消费者审美意识,倡导时尚流行,开辟服装更新发展的新境界。设计者只有形成了创意习惯,才能达到服装创意如泉涌的境界。

二 创意服装的设计流程

在服装设计中,尽管设计师将他们的奇思妙想用不同的构思方式表达出来,但如果不遵循科学有序的设计方法和流程,就有可能打乱仗,而达不到预想的设计效果。设计的过程实质上是一个问题求解的过程,因此,方法中多一份科学与理智,设计上就会少一份失误与盲目。从多数人的设计经验来看,不论设计对象如何复杂,设计程序如何细化,总是要经历以下五个阶段,如图 1-1。

(一)分析阶段

分析阶段最重要的是对设计提要进行分析。在创意服装设计的过程中,有一个步骤是必须要做的,也是创意设计关键的第一步,那就是:在接到创意装设计任务之后,要确切弄清楚设计命题的具体要求是什么,并仔细分析设计提要,这些是作品成败的关键。因此,设计师需要罗列以下这些关键问题,有利于进一步理清自己的思绪和更好、更准确地表达设计创意。

- (1). 该创意设计的命题的内涵和要求是什么?
- (2). 与该命题相关的设计元素和信息有哪些?
- (3). 设计作品的创意点在哪里?
- (4). 准备表现什么样的服装风格?
- (5). 采用什么样的色彩组合?
- (6). 拟采用调研的方式方法有哪些?
- (7). 需要采用哪些面料和辅料?到哪里能买到?如没有相近的面料,那么准备采用什么技术解决?是否要做面料的二次设计?怎样做?
- (8). 服饰配件有哪些?哪些是自己做?哪些要购买?到哪里有买?
- (9). 需要参考哪些书籍或了解哪些相关信息?从哪些渠道获得?
- (10). 设计是否有期限要求?

当然,罗列了这些问题还只是记录了你的想法,更重要的是要认真分析这些问题。设计师在分析这些问题的过程中,自己的设计思路也就一点一点地清晰起来。

(二)准备阶段

如果说分析阶段是用脑的过程,那么准备阶段则是对用脑与用手

▲图 1-1

的综合能力的考验。在分析了设计提要以后,设计师应该有了自己的判断,哪些素材是可以用于表现设计作品的;哪些设计想法是可以引申发展的;哪些信息是你所需要的,而你还没有掌握的。而这些都需要你做一些相关的准备。准备阶段是创意装设计环节中最重要,也是最繁琐的工作。俗语说得好:“磨刀不误砍柴工。”因此,收集各种资料与信息是成功的设计得以拓展的关键。准备工作做得越充分,设计起来就会更得心应手。

要收集的材料信息非常丰富,所以要注意方式方法和条理性,以免花费过长的时间和精力,反而还没找到重点。采集归纳信息的方法可分为两种。

(1). 确定收集信息的范围。包括与设计主题相关的资料及相关方面的知识。

(2). 拟订收集、整理信息的方法。信息收集的方法多种多样,主要方法还是多观看。通过不断地观看,从不同的领域汲取灵感。如:书本、时尚杂志、书画展、电影、戏剧、博览会、博物馆、美术馆、建筑、旅行、上网、交易会、旧照片,等等,直到找到能启示你的设计创意的灵感源。在信息收集的过程中也许有时候是徒劳而返,不能给你这次的设计带来立竿见影的效果,但是这些信息量的储备将会使你一生的设计受益匪浅。如著名设计师加里亚诺的设计作品充满了童话色彩,总能满足人们对服装的幻想,充满了视觉快感,正如他自己所说:“我的本能是形象思维,我的乐趣是逛博物馆,那里往往能唤起我的创作灵感。”另一位设计大师伊夫·圣·洛朗也曾说过:“我对日常生活的任何事物都感兴趣。”“我要观察一切、浏览一切、看电影、读报等……听音乐或在街头漫步的时候,也许正是灵感火花迸发之时。”

经过观察并及时地记录有关的问题、想法与信息,能帮助设计师把这些短时记忆转移到长时记忆中去,并用草图勾画出适合该设计主题,同时又是设计者所感兴趣的设计素材。其实,记录、整理信息的过程,也是设计者在头脑中对所有信息进行筛选的过程,因而对有价值利用的信息资料肯定会格外留心,如图 1-2。

(三)构思阶段

通过对以上信息资料的观察和分析,设计师可初步寻求出所需传达对象与资料中的事、物、环境、情景等之间的连接点与相似点,并结合流行变化的趋势,以寻求各种组合的可能性。这时设计师便由前期准备阶

▲图 1-2

段进入了正式的设计构思阶段。

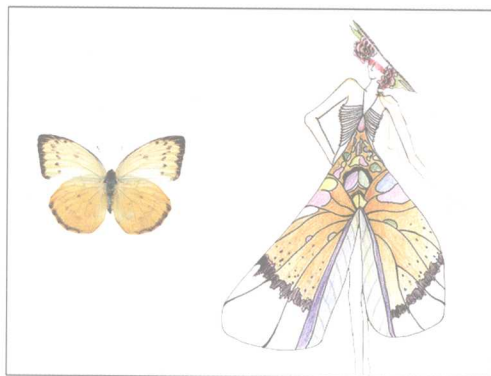
构思是设计过程中最重要的环节。构思包括确定服装的主题、造型与色彩、选择合适的面料与辅料、考虑对应的结构与工艺、设想样衣的穿着效果等,在脑海中完成整体服装设计所需要的一切。在这一阶段,设计师应拓宽思路,充分发挥想象力和创造力。创意思维不同于一般的思维活动,它要求打破常规,将已有的知识轨迹进行改组或重建,以创造出新的服装样式。例如:本世纪初法国设计大师波尔·波阿莱,他在创作时从不随波逐流,勇于打破传统的思维框架,把数百年来在妇女身体上的紧身胸衣在设计表现中去掉,使受封建传统习俗束缚的妇女们不仅从身体上而且从精神上解放出来,取而代之的是宽松、自然的高腰身的细长形希腊风格,这在服装史上具有划时代的意义。

设计构思需要有灵感作支撑。灵感来源是设计作品成功的有利保证,没有灵感的设计是难以想象的,也是不大可能的。关于灵感的来源以及表现程序,见本书第二章内容,这里就不再重复。

设计构思的方法有多种,最基本的构思方法是从整体到局部和从局部到整体的构思方法。本书第三章将对此作较为详细的描述。这里以一“蝴蝶”命题为例。设计师在设计构思时可以借鉴蝴蝶飘逸的外型、斑斓的色彩或动感十足的舞姿。同一个设计主题,可以提出多种设计方案,设计风格或偏实用或偏卡通或偏夸张。服装选材可以是丝绸、莱卡等纺织材料,也可以选择木片、钢丝等非服用材料,并先以设计草图的形式表现出来。在经过不断地对设计方案的否定与肯定的交替中,不断调整设计方向,直到确定最后的设计雏形。然后,以这个点放大到整体的系列设计中。如图 1-3、1-4、1-5 所示服装是以蝴蝶为设计元素,但表现出来的服装风格却完全不一样。这也正是设计师构思的方法不同所带来的结果。

(四)实施阶段

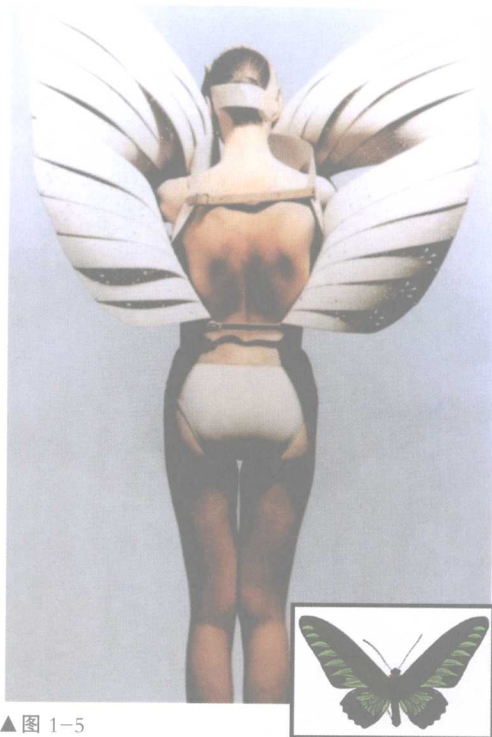
设计师在通过对多种方案的比较之后,选出较为理想的设计方案。实施阶段是将这一设计方案由理论形式转入到可视形式,主要分两步来完成:即服装效果图绘制与服

▲图 1-3 作者 胡蓉

▲图 1-4 作者 唐娟

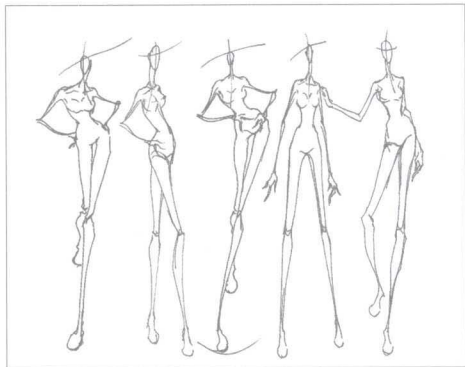

▲图 1-5

装制作。

(1). 服装效果图表现。服装效果图是表现服装的穿着效果的设计图,其真实、形象、生动地体现了设计师的设计意图,也是设计师必备的“设计语言”,表现在设计的方方面面,贯穿于设计的全过程。画效果图时,人物动态设计很重要,各种人体姿态可以展现出不同的服饰气质,有高贵、妩媚、柔美、干练、时尚、豪放等。为更有利于服装风格与细节特点的展示,往往会采用正面或半侧面直立的人体动态。如古典风格的服装应配合端庄、稳重的站姿,而豪放派的服装就应采用更夸张、形式更活跃的人体动态。反过来,如果设计的是旗袍系列,而采用劈腿等夸张、豪放的动态则很不合适。

在创作过程中,设计师为了避免把时间浪费在构思新的人体动态上,而影响设计思维的放射性发展,常常会积累许多不同姿态和视角的人体造型草图,尤其是对于缺乏经验的设计师,如图 1-6。设计时可从中挑选出最合适的一幅作为眼前设计的人体底稿,直接在人体上穿衣、戴帽,如图 1-7、1-8。造型设计再考虑与之配合的人物动态,还可以把动态设计和服装造型设计一起考虑。同时,在表现系列服装设计时,还应考虑构图的形式美感和艺术效果。其实构图就是对画面视觉语言“美”的主观性处理,以达到构图的完整性。

▲ 图 1-6

▲ 图 1-7

▲ 图 1-8

总之,创意服装设计效果图的整体表现应大气、自然,能给人以较强的视觉冲击力和艺术感染力。效果图表现出来以后,设计师还可以做适当的调整或修改,以便于设计师选择合适的面料与配件。但由于效果图太过强化一种艺术的欣赏价值,而往往不能较好地体现出服装的细节设计,这样就不利于后期的实物制作。因此,在效果图的正面或反面还应附上服装款式图和面料小样等。另外,值得注意的是,由于创意服装的外型多采用夸张、不对称等结构形式,所选用的材料也是千差万别,这给款式图的绘制带来了一定的难度,这时候详细的说明和注解就显得尤为重要了,如图 1-9 所示。

(2).服装制作。用绘画的形式表现设计师的构思还是有较大的局限性。我们要充分展示服装的立体视觉效果及设计的合理性,还必须将服装制作出来。因此,样衣制作是实现设计的一个重要环节,也是一个对原构思不断充实、完善的过程。

服装实物制作可分为平面裁剪与立体裁剪。创意服装设计往往以不对称、多褶皱、大体积等结构表现形式,因此用立体裁剪来表现创意服装更合适、更直观、更便于修改。实物的展现是最直观的,设计师的任何想象都必须具体化,所以在服装制作的过程中会有或多或少的修改,甚至会全盘否定,这些都是正常的,也是每个设计师所经历过的,这也是实物制作的真正意义之所在。设计作品就是在这种反反复复地修改过程中达到最佳境界。在这一阶段,设计师有可能按照构思意图顺利地完 成设计作品,但也有可能以更新的构思替代原有的设计。

► 图 1-9 该作品名为《MYSELF》,运用水洗牛仔面料来传递出年轻人自由、奔放的个性特色。同时,针织面料的通透、轻薄与牛仔面料的结实、厚重形成了质感的强对比效果,增加了服装的层次感。整体设计倾向于服装的功用性。效果图上附服装款式图,便于服装制作。

作者 钟苡君 王娇

(五)整合阶段

设计工作在经过以上四个阶段之后,并不是就结束了,而是应进入到设计的整合阶段。设计师要整理实践中的各种体验与知识,并运用一定的组合规律和变化形式,以产生系列服装设计,使整体服装设计更加完整、统一,如图1-10和1-11两个系列服装便是按照这种设计方法和步骤来完成的。

因此,这五个阶段在服装设计的表现过程中是相辅相成、紧密联系的。设计师应了解和掌握这些必要的设计程序和方法,以便使设计过程有目的、按步骤、科学合理地进行,达到事半功倍的效果。创意设计的过程有时就象在孕育生命,一旦孵化出来以后,你会体会到一分感动与成功的喜悦。

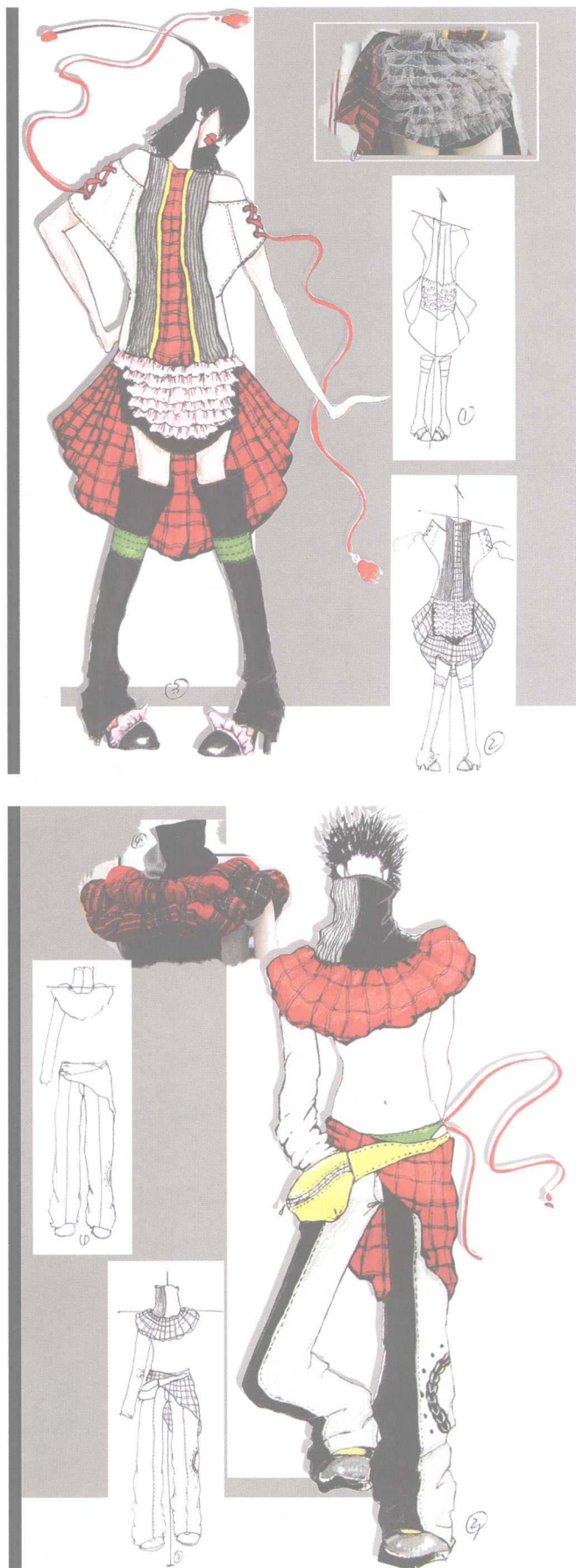
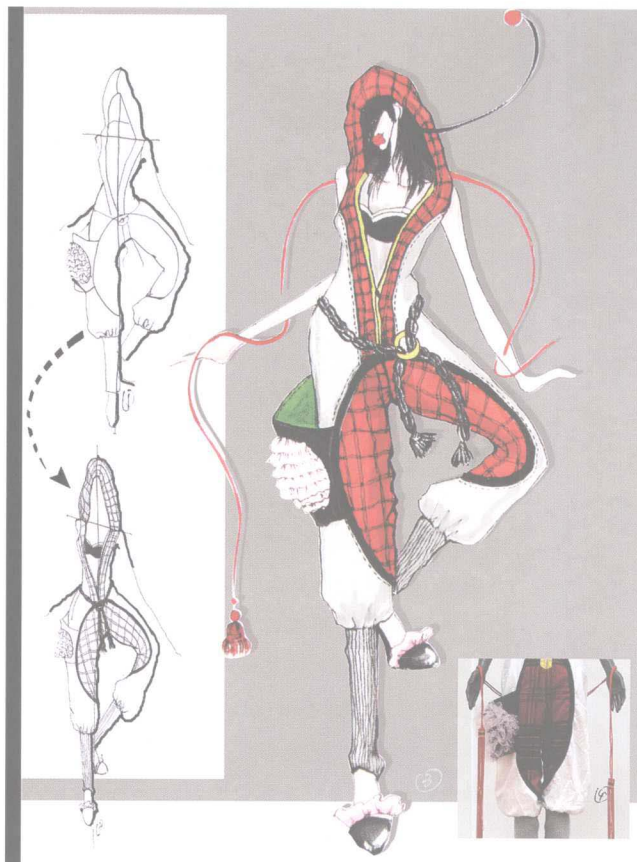

图 1-10 该创意主题为《疯狂格子》,即从格子面料中获取灵感。为打破此一面料的单一性,在选材上采用了玻璃纱、针织布、棉布、法兰绒等质感反差较大的布料与之相配合,且白色搭配热烈的红绿格子,减淡了红色的燥热感。在男装设计中注入了很多似乎只属于女性服装样式的设计元素,如披肩样式、围裙样式、多褶皱的堆纹处理等设计形式,打破了传统的男装结构模式。同时,在裙摆设计中采用大面积、非常规的造型处理,使服装整体感大气,增强了服装的设计感。

作者 鲍兴

▲图 1-11 作品名为《激情年代》。灵感来源于花开的瞬间，那是一种充满着激情、欲望、自由的情感释放。服装用多层次波褶以及明艳的色彩搭配都是为了让服装有“花”的感觉。包包及蓬松的裤腿的侧面细节吸取了三明治的夹心设计，使服装不会显得单薄，丰富了服装的形式感，同时也加强了服装的体面关系以及完整性。

作者 雷秀秀

