

四川出版集团
四川美术出版社

从设计到设计

服装设计实践教学篇

张晓黎 编著

《从设计到设计》

服装设计实践教学篇

张晓黎 编著

四川出版集团
四川美术出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

从设计到设计—服装设计实践教学篇/张晓黎著.
成都: 四川美术出版社, 2006.11

ISBN 7-5410-3129-1

I. 从... II. 张... III. 服装—设计—教学研究—高等学校 IV. TS941.2

中国版本图书馆CTP数据核字 (2006) 第131735号

从设计到设计—服装设计实践教学篇

编 著: 张晓黎

责任编辑: 何启超

装帧设计: 舒 翊

责任校对: 杜 娟

整体设计: 张晓黎

出版发行: 四川出版集团 四川美术出版社
(成都三洞桥路12号 邮政编码610031)

经 销: 新华书店
印 刷: 成都福润印刷有限责任公司
开 本: 889mm x 1194mm 1/16
印 张: 10
字 数: 188千
版 次: 2006年11月第1版
印 次: 2006年11月第1次印刷
书 号: ISBN 7-5410-3129-1/J.2231
定 价: 56.00元 (平装)

著作版权所有 违者必究

本书若出现印装质量问题, 请与工厂联系调整

电话: 028-87593466

张晓黎作品:《金粉》

摄影/娟子

模特/郭桦

化妆/姚远

发布时间/1997年12月

该年度张晓黎荣获中国首届设计博览会中国金榜设计师称号

该作品被《女友》1999年2月刊封面、《中国摄影家》2002年12期封面刊载

张晓黎作品

摄影/娟子

模特/郭桦

化妆/姚远

发布时间1997年12月

编者心语

服装教育在中国仅二十余年，发展速度非常快，为中国现代化服装产业培养了很多人才。但其基础理论和教育体系尚需完善。多年来，国内服装教育界一直致力于以“人才培养要满足市场发展的需求”为目标。正是基于这个目标，我院成立了专项课题组，以设计工作室形式展开教改和科研。

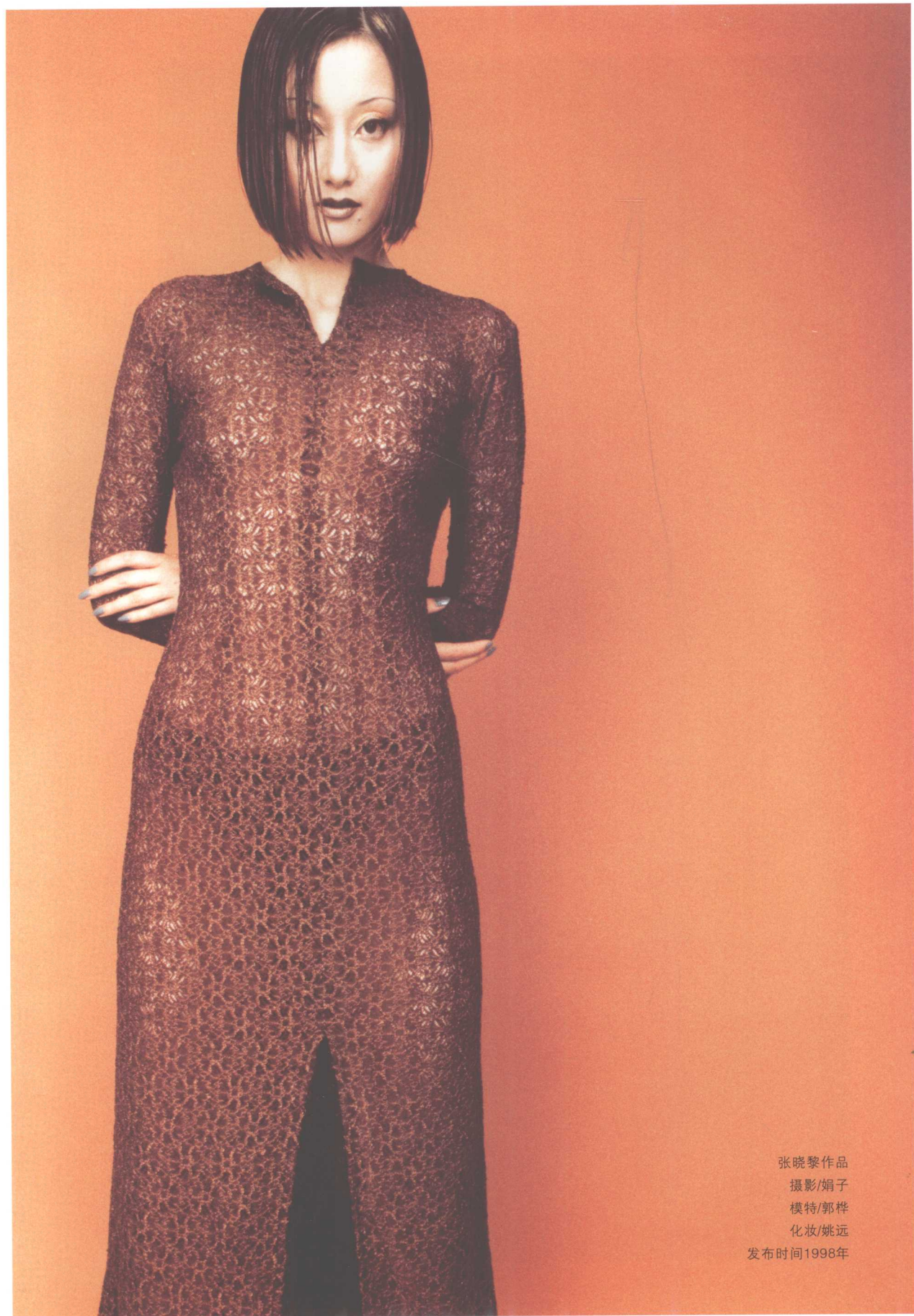
近年来，设计领域国际发展潮流变化很快，与市场紧密结合。中国加入WTO后，要走向国际服装市场，必须培养学生良好的市场意识，鼓励学生进行市场开发和搜集国际市场的设计信息，如流行色彩、新的面料、版型设计、价格行情等。对市场的开发和研究已是设计行业的重要课题，也是服装设计教育和教学体系改革的重要课题。服装设计专业的教学改革关键是围绕培养目标，强调以实践创新能力为核心的能力培养，创建以重视学生的产品设计、实践与市场运作为主体的新型教学模式。

学院教学表面上看是一种知识的传授，实质上应该是塑造一种精神，一种创新的精神。“现代科学技术对当今世界衣着文化影响的总趋势，如果概括为一个词，就是‘求新’。人们要求衣着产业突破一系列传统观念的束缚，开拓新视角、追求新境界、创造新风格、提供新感受。”（摘自中国纺织工业协会会长杜钰洲先生在2006亚洲时尚大会中国会的主旨演讲）。增强时代的创造力已成为新的、迫切需要的人才培养目标。

本书集我院从大一到大三学生百幅作品（作业）。从基础图案、服饰图案、服装设计、设计专题训练，直到将那些“纸上谈兵”的设计稿制作成成品。其中有相当一部分是大赛获奖作品。

加强学院与社会的沟通，加强学生实际能力的训练，缩短高校学生与企业的磨合期，这是市场对高校人才培养的殷切期望；同时现代“衣着产业”发展对服装人才的需要，反过来又刺激和加速高校的教学改革。

本书既为教研探索，也就有抛砖引玉之意。希望它能成为专业教学的参考资料。
“与己与彼皆有可用之处。”

张晓黎作品
摄影/娟子
模特/郭桦
化妆/姚远
发布时间1998年

第一部分 理论篇

一、关于图案

2	(一) 图案、服装与人
7	(二) 服饰图案的装饰性
8	(三) 服饰图案的精神性
9	(四) 服饰图案的特征
12	(五) 服饰图案的分类和表现形式
17	(六) 服饰图案依托于服装的诸要素
22	(七) 现代服饰图案趋势
32	(八) 从服饰图案到服装设计
33	(九) 案例分析
54	二、关于服装设计
	(一) 服装设计的涵义
55	(二) 服装设计的知识结构
59	(三) 服装设计过程研究
63	(四) 设计过程的要求
64	(五) 服装设计过程训练
75	三、关于服装设计课程设置与实践教学体系
	(一) 实践教学的重要意义
77	(二) 关于服装设计课程设置
80	(三) 服装设计实训操作结构模式

第二部分 实训篇
一、从理论导入实践
(一) 企业案例

90

(二) 课程训练

99

二、赛事训练

(一) 参加“盖奇杯”一图案教学实训

104

(二) “有心就有翼”一参加“真维斯杯”休闲装大赛

108

(三) 师生作品选

125

三、师生感言—关于实训

130

(一) 参赛感悟—参赛是学习的另一种途径

(二) 实训心得—在过程中解决问题

133

(三) 工作日志摘选

137

第一部分
理论篇

“图案”一词具有广义和狭义两种含义。广义的图案指为了达到一定的目的而进行的设计方案与图形，意义接近于“设计”。狭义的图案指有装饰意味的花纹或图形。

在艺术设计教育中，图案训练一直是作为重要的专业基础来设置和实施的，图案课往往起设计启蒙和向专业过渡的作用；而服饰图案又是服装设计专业的重要训练：一是起着基础训练作用，侧重培养学生的设计能力；二是起着专业训练作用，侧重培养学生学会给“人的包装”进行装饰。

（一）图案、服装与人

1.服饰图案的文化内涵

图案对服装及人的装饰伴随着人类的服饰文明发展，经历了数千年。可以说一部浩瀚的人类服装史，就是一部浩瀚的服装图案史。图案、民族传统纹样和一些典型的装饰在服饰文化和艺术中占有非常重要的位置。是我们要研究探索传统服饰的文化内涵的重要内容。

例如：云南纳西族妇女羊皮披肩以“披星戴月”的特殊造型闻名遐迩。它表示了纳西族对日、月、星宿的崇拜，也表明纳西族妇女的勤劳，这些图案是她们的护身符。而披肩继承了纳西先民崇拜日、月、星宿的传统，也概括了东巴文化对日、月、星宿的赞美（图1.1.01/1.1.02）。

图1.1.01/1.1.02

又有，在服饰图案上反映出一些民族对重大历史的变迁的记忆，“尤其是那些没有文字的民族，其传统服饰上的某些图案成了无文字的史书”。如苗族，其祖先曾居住在黄河流域，后来才从北方迁到南方。他们的服饰图案均能找到原居住地文化和迁徙时的记录。贵州“大花苗”的祖先骑马迁徙，所以将马褡子上的图案绣进了披肩，

图1.1.03/1.1.04

还有很多民族的传统图案，是他们对民俗活动的记载和生动描述。如云南武定县的彝族盛装女裤的足口上绣的跳舞女性的人形纹，这是以挑花手法绣成的二方连续人体变形纹，正是取材于彝族传统民间舞蹈“打歌”的场面。海南黎族妇女新婚嫁衣的织花筒裙上绣有送亲迎新、新娘坐轿、众人抬轿、吹喇叭等一幅幅精美动人的婚礼图（图1.1.05/1.1.06）。

图1.1.05白族绣花腰袍

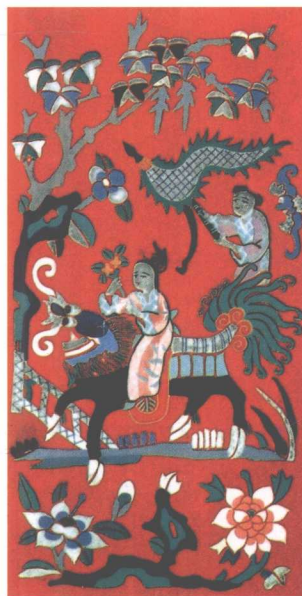

图1.1.06彝族枕头图案

有相当多图案是反映该民族的图腾崇拜和自然崇拜。如四川所地彝族的黑虎图、四川苗族的龙图案，还有西南民族服饰文化中多以鸟为图腾演绎发展出的图案和装饰，如近年在成都的考古重大发现金沙遗址、太阳神鸟等，这些都是各民族文化的丰厚积淀，是我国的乃至世界的宝贵遗产。它们“以集体无意识传承方式留传下来的文化，有着极强的生命力，有经久不衰的魅力”（图1.1.07-1.1.09）。

图1.1.07彝族黑虎头巾图案

图1.1.08彝族荷花头巾图案

图1.1.09太阳神鸟图

例：现代成衣图案构成

“渔”2006ss设计概念 文化新演绎 渔衣特殊图案诠释

1) 鲤鱼跳龙门

鲤鱼跳龙门 寓意：年年如意，更上一层楼，象征进取和幸运（图1.1.10a/1.1.10b）。

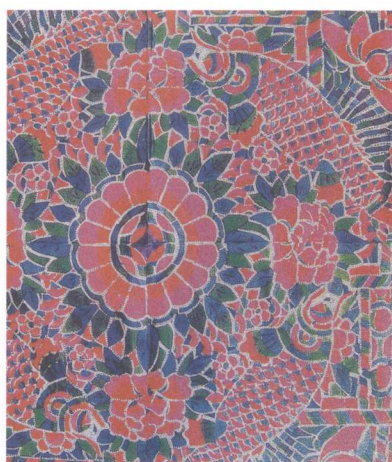

图1.1.10a/1.1.10b