

PUP6

艺术与设计类规划教材

21世纪全国高等院校艺术设计系列实用规划教材

服装专题设计

Fuzhuang Zhuanti Sheji

陈金怡 蔡阳勇 编著

北京大学出版社
PEKING UNIVERSITY PRESS

21世纪全国高等院校艺术设计系列实用规划教材

服装专题设计

陈金怡 蔡阳勇 编著

北京大学出版社
PEKING UNIVERSITY PRESS

内 容 简 介

本书为涉及面广、实用性强的服装设计专业教学用书, 主要内容包括绪论、服装造型创意设计、服装色彩与图案创意设计、服装面料再造设计、服装装饰工艺设计、经典服装风格的设计、民族服装风格的设计、前卫另类服装风格的设计、服装产品设计、服装设计大赛参赛系列设计和服装结构设计案例11个部分。本书注重引导学生进行多向性的设计元素探索, 帮助学生突破传统框架的限制, 提高创新的设计能力。

本书可作为高等院校服装设计专业的教材, 也可作为从事服装设计人员及服装设计爱好者的参考用书。

图书在版编目(CIP)数据

服装专题设计/陈金怡, 蔡阳勇编著. —北京: 北京大学出版社, 2010.5

(21世纪全国高等院校艺术设计系列实用规划教材)

ISBN 978-7-301-16602-4

I. ①服… II. ①陈…②蔡… III. ①服装—设计—高等学校—教材 IV. ①TS941.2

中国版本图书馆CIP数据核字(2010)第080843号

书 名: 服装专题设计

著作责任者: 陈金怡 蔡阳勇 编著

责任编辑: 孙 明

标准书号: ISBN 978-7-301-16602-4/J · 0305

出版者: 北京大学出版社

地 址: 北京市海淀区成府路 205 号 100871

网 址: <http://www.pup.cn> <http://www.pup6.com>

电 话: 邮购部 62752015 发行部 62750672 编辑部 62750667 出版部 62754962

电子邮箱: pup_6@163.com

印刷者: 北京大学印刷厂

发 行 者: 北京大学出版社

经 销 者: 新华书店

787mm × 1092mm 16 开本 12.5 印张 288 千字

2010 年 5 月第 1 版 2010 年 5 月第 1 次印刷

定 价: 48.00 元

未经许可, 不得以任何方式复制或抄袭本书之部分或全部内容。

版权所有 侵权必究

举报电话: 010-62752024

电子邮箱: fd@pup.pku.edu.cn

前 言

服装行业要发展,就需要有新的教学为支撑,需要有大批高素质和有时尚创新能力的服装设计师来完成,这就对现行的服装教学提出了新的要求。我国服装设计专业在教学思想与方法上,大部分还是采用单一传统的灌输型教学方法,缺乏创新意识,这使学生所学习的内容偏重于书本知识,仅仅围绕服装设计效果图和裁剪技能下工夫,创新意识极其淡薄。服装专题设计是服装设计专业的重要课程之一,这一课程可使学生通过特定的专题项目进行研究式的学习,在学生把握服装设计基础知识的前提下,引导其进行多向性的元素探索,使其尽可能地不拘泥于一个方向和一种模式,突破传统框架的限制,提高创新的设计能力。本书内容丰富详细,图文并茂,注重提高学生的视觉审美及创新思维能力,尤其是书中大量的作品案例为学生进行设计提供了很好的灵感启发。

本书内容结构如下。

第1章主要讲述服装设计的相关概念及分类。

第2~5章着重从服装设计元素的角度出发,分别对服装造型创意设计、服装色彩与图案创意设计、服装面料再造设计和服装装饰工艺设计的内容进行系统阐述。要求学生对服装设计的基础知识有一定的了解后,通过创新思维能力的培养,提高其素材收集及创意设计等方面的能力。

第6~8章对服装风格的设计进行分类和详细的介绍,主要包括经典服装风格的设计、民族服装风格的设计、前卫另类服装风格的设计。要求学生理解不同服装风格设计的特征,了解代表不同风格的服装设计师的作品特点,掌握素材收集的借鉴和运用,注重培养学生实际设计的创新设计能力。

第9章对市场上常见的服装产品类别进行了详细分析,使学生掌握各服装产品类别的设计特点及方法,把握服装市场的流行信息,培养学生适应服装市场需求的实际设计能力。

第10章是根据目前高等院校服装设计学生实际参赛的情况编写的,介绍了国内主要的服装设计大赛类别,分析了大赛系列设计的方法和要求,并通过分析学生实际参赛设计的作品案例,激励学生踊跃参加设计大赛,掌握参赛设计的思路和方法。

第11章对前几章提到的一些典型的服装款式进行了结构设计分析,着重培养学生对服装结构设计的实际运用能力,通过一定的实践基础训练,培养学生从款式设计到结构设计的综合设计能力。

在编写此书的过程中,许多服装专业书籍及服装设计师的作品都给了我们很多有益的启示,我们还得到了许多领导及朋友的热情帮助和指导。在此表示衷心的感谢!

最后，希望读者能够从此书中得到更多更好的启发，尤其希望高等院校服装设计专业的学生能够从本书中得到更全面的知识和信息，使他们的视觉审美及创意设计能力能够得到提高。

由于时间仓促及编者水平有限，本书难免有疏漏之处，恳请各位读者批评指正。

编者

2010年5月

目 录

第1章 绪论.....1	2.3.5 扣子、拉链设计26
1.1 服装设计的定义.....1	2.4 服装定型形态的创意设计.....28
1.2 服装专题设计.....3	2.5 服装非定型形态的创意设计.....29
1.3 服装设计的分类.....4	本章小结.....31
1.3.1 按季节分类.....4	习题.....31
1.3.2 按性别、年龄分类.....5	第3章 服装色彩与图案创意设计.....32
1.3.3 按用途分类.....7	3.1 服装色彩创意设计.....32
1.3.4 按材料分类.....9	3.1.1 色彩的分类及特点.....32
1.3.5 按设计用途分类.....9	3.1.2 色彩创意组合搭配.....34
1.4 服装设计审美.....11	3.1.3 创意色彩与风格.....35
1.4.1 材质美.....11	3.2 服装色彩创意设计的素材收集.....40
1.4.2 色彩美.....12	3.2.1 大自然的启示.....40
1.4.3 造型美.....13	3.2.2 对日常生活素材的高度抽象.....42
1.4.4 工艺美.....13	3.2.3 艺术的启示.....43
1.4.5 综合美.....14	3.3 服装图案创意设计.....44
第2章 服装造型创意设计.....15	3.3.1 服装图案的特点及分类.....44
2.1 服装外型的创意设计.....15	3.3.2 服装图案的点、线、 面创新设计.....47
2.1.1 上衣外型的设计.....16	3.4 服装图案创意设计的素材收集.....50
2.1.2 裤子外型的设计.....17	3.4.1 几何图案.....50
2.1.3 裙子外型的设计.....18	3.4.2 自然素材.....51
2.2 服装线型分割的创意设计.....20	3.4.3 民族民间素材.....52
2.3 服装部件的创意设计.....21	3.4.4 现代前卫素材.....53
2.3.1 口袋设计.....21	本章小结.....54
2.3.2 袖型设计.....22	习题.....54
2.3.3 领型设计.....24	
2.3.4 腰部设计.....25	

第4章 服装面料再造设计	55	6.1.3 图案设计	79
4.1 面料再造设计要素	55	6.1.4 细节设计	79
4.1.1 色彩再造	55	6.2 经典服装风格的设计趋势	81
4.1.2 纹样再造	57	6.2.1 时尚化	81
4.1.3 肌理再造	58	6.2.2 休闲化	82
4.1.4 组合再造	60	6.2.3 运动化	84
4.2 面料再造设计方法	60	6.3 代表设计师及作品分析	86
4.2.1 面料再造设计的加法处理	60	6.3.1 加布里埃·夏奈尔	
4.2.2 面料再造设计的减法处理	62	(Gabriele Chanel)	86
4.2.3 面料再造设计的综合处理	63	6.3.2 乔治·阿玛尼	
4.3 面料再造设计灵感来源	63	(Giorgio Armani)	88
4.4 面料再造在服装设计中的运用	64	本章小结	91
本章小结	66	习题	91
习题	66	第7章 民族服装风格的设计	92
第5章 服装装饰工艺设计	67	7.1 民族服装风格的设计要素	93
5.1 平面装饰工艺	67	7.1.1 民族服装风格的款式设计	93
5.1.1 印花设计	67	7.1.2 民族服装风格的面料设计	94
5.1.2 绣花设计	68	7.1.3 民族服装风格的色彩设计	95
5.1.3 贴、挖设计	69	7.1.4 民族服装风格的图案设计	97
5.2 立体装饰工艺	70	7.1.5 民族服装风格的细节设计	98
5.2.1 叠加设计	70	7.2 民族服装风格的设计构思	100
5.2.2 编织设计	71	7.2.1 思维方式的借鉴	100
5.2.3 卷绕设计	72	7.2.2 民族传统符号的利用	101
5.2.4 褶皱设计	72	7.3 代表设计师及作品分析	103
5.3 综合装饰工艺	73	7.3.1 三宅一生 (Issey Miyake)	103
本章小结	75	7.3.2 张肇达	106
习题	75	本章小结	108
第6章 经典服装风格的设计	76	习题	108
6.1 经典服装风格的设计要素	76	第8章 前卫另类服装风格的设计	109
6.1.1 款式设计	77	8.1 前卫另类服装风格设计的	
6.1.2 色彩设计	78	表现形式	110
		8.1.1 材料的独特性	110

8.1.2 形式上的标新立异	111	9.5.3 商务服装的时尚化	136
8.2 前卫另类服装风格设计的		9.6 儿童服装设计	137
灵感素材	113	9.6.1 婴儿服装的设计	137
8.2.1 前卫艺术的借鉴	113	9.6.2 幼儿服装的设计	137
8.2.2 日常生活素材的借鉴	114	9.6.3 儿童服装的设计	138
8.2.3 高科技素材的借鉴	116	9.7 内衣设计	139
8.2.4 无秩序的混合搭配	117	9.7.1 内衣的贴身设计	139
8.3 代表设计师及作品分析	118	9.7.2 内衣的功能设计	140
8.3.1 维维恩·韦斯特伍德		9.7.3 内衣的装饰设计	141
(Vivienne Westwood)	118	9.8 时尚服装设计	141
8.3.2 亚历山大·麦克奎恩		9.8.1 时尚服装设计的流行性	142
(Alexander MacQueen)	121	9.8.2 时尚服装设计的时效性	143
本章小结	124	9.8.3 时尚服装设计的新颖性	143
习题	124	9.8.4 时尚服装设计的多样性	144
第9章 服装产品设计	125	9.9 牛仔服装设计	144
9.1 休闲服装设计	125	9.9.1 牛仔服装设计特点	145
9.1.1 休闲服装设计的群体性	125	9.9.2 牛仔服装的色彩设计	146
9.1.2 休闲服装设计的流行性	126	9.9.3 牛仔服装的面料设计	146
9.1.3 休闲服装设计的随意性	127	9.9.4 牛仔服装的款式设计	147
9.2 礼服设计	128	9.9.5 牛仔服装的局部设计	148
9.2.1 礼服的款式设计	128	本章小结	150
9.2.2 礼服的色彩设计	129	习题	150
9.2.3 礼服的面料设计	129	第10章 服装设计大赛参赛系列设计	151
9.2.4 礼服的装饰设计	130	10.1 服装设计大赛分类	152
9.3 职业服装设计	130	10.2 服装设计大赛中的系列设计	153
9.3.1 成套组合形式	131	10.2.1 系列设计的含义及意义	153
9.3.2 设计严谨、简洁	132	10.2.2 系列设计的表现形式	154
9.4 运动服装设计	132	10.2.3 系列设计的方法	158
9.4.1 专业运动服装设计	133	10.3 参赛作品赏析	160
9.4.2 运动时尚便服设计	133	本章小结	165
9.5 商务服装设计	134	习题	165
9.5.1 商务服装的休闲化	135		
9.5.2 商务服装的运动化	136		

第11章 服装结构设计案例	166	11.4 阿玛尼品牌服装的结构 设计案例	186
11.1 实用类服装结构设计案例	167	本章小结	190
11.2 创意类服装结构设计案例	176	习题	190
11.3 夏奈尔品牌服装的结构 设计案例	181	参考文献	191

第1章 绪 论

1.1 服装设计的定义

服装是与人类生活息息相关的物品，是指人与衣服的总和，它包含实用和艺术的属性。服装作为人们生活基本需求的四大要素（衣、食、住、行）之首，在社会的发展中占有重要的地位。我们通常所说的衣服只是纯物质的形态，不涉及着装者的因素。而服装是衣服与人、环境和谐统一存在的状态，因为任何服装都处在一定的空间、时间及环境当中，离开一定的空间、时间及环境的服装是不存在的，见图1.1。另外，服装还需要与装饰配件进行有序的、协调的、互补的搭配，因为服饰配件可以起到画龙点睛的作用，可以使着装整体效果更完整，见图1.2。一般的服饰配件包括首饰、头饰、鞋、包、腰带、手套等。随着服装的不断更新与发展，服饰配件也逐渐成为服装不可缺少的一部分，而且它所起到的作用也越来越突出。

图1.1 服装与环境的协调统一

任何服装都处在一定的环境中，并与环境协调并存。

图1.2 Chanel经典配饰的搭配

服装只有与配饰进行搭配才能使整体着装效果统一完整，图中Chanel品牌的配饰与服装风格完美统一。

chanel

服装在人们的社会生活中有着重要的位置。服装不仅能够体现人的审美修养，还体现了一个社会的文化、艺术、经济和科技的发展状况，见图1.3。综观服装的发展史，服装无不体现了一个国家、民族的发展状况。在阶级社会中，服装是社会地位与权力的标志，见图1.4。而到了现代社会，服装已渐渐淡化了人们之间的等级差异，并且随着社会的进步，科学技术的发展，人们对服装产生了新的要求，人们也开始赋予“服装”以更新的含义。

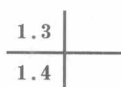

图1.3 反映哥特时代的男女服装

15世纪的欧洲，在战争和瘟疫的摧残下，人口剧减，妇女以多产为荣，怀孕妇女的形态成为当时社会妇女的理想形象。

图1.4 象征地位权力的刺绣补子纹样

我国的封建社会里，人们的着装有着严格的等级制度，其中黄颜色、龙图案等元素象征了最高的权威。

服装设计是指对服装产品方案的构思与计划,以服装为对象,运用恰当的设计语言来完成为人着装状态的创造性行为。服装设计是集实用功能与审美功能于一体的,是功能、材料和设计技法的统一体。服用功能是服装所能产生的作用,这里必须考虑人的着装效用,也是设计师首先要考虑的问题;服用材料是设计赖以存在的物质条件,服用材料的多样性也会给服装的设计带来多样性;设计技法是将服用功能和服用材料结合起来的重要保证,有了好的技法才能更好地表现服装的效果。

1.2 服装专题设计

服装专题设计是服装设计专业的重要课程,它把服装设计的艺术性、科学性、商业性融为一体,根据服装行业和市场的需求,在开设基础和专业性的教学课程的基础上,对设计课程进行细分,并从不同的角度、不同的思维方式对学生进行有目的、有系统、有针对性地课程教学,从而实现对学生的综合设计能力的培养。服装设计中的专题设计所涉及的课程广泛,分类较详细,本书主要把它分为服装造型创意设计、服装色彩与图案创意设计、服装面料再造设计、服装装饰工艺设计、经典服装设计、民族服装设计、前卫另类服装设计、服装产品设计、服装设计大赛参赛设计等部分来进行编写,见表1-1。

表1-1 服装专题设计的内容介绍

专 题 名 称	主要内容及目的
服装造型创意设计	分别从服装的外型、线型分割及部件设计的角度分析造型的创意设计,主要提高学生对造型的理解及设计的创新能力
服装色彩与图案创意设计	着重分析服装色彩与图案的灵感素材收集方法,培养学生对事物的观察能力,启发学生从常见的事物中获取设计素材
服装面料再造设计	介绍常见的面料再造方法以及再造的灵感源泉,并通过设计作品案例启发学生的再造能力
服装装饰工艺设计	分别从平面的装饰和立体的装饰两方面介绍不同类别的工艺方法,注重培养学生对这些工艺方法的掌握能力,以及培养学生的动手实践能力
经典服装设计	通过对经典服装设计元素的介绍,使学生理解经典服装风格所具有的特征,并通过设计师的代表性设计作品案例分析其设计的特点

续表

专 题 名 称	主要内容及目的
民族服装风格的设计	介绍民族服装风格设计的特点及相关设计师的代表性作品,启发学生对民族素材的借鉴和运用
前卫另类服装风格的设计	分析前卫另类服装风格的设计特点及设计师的作品,概括几种常见的灵感素材收集来源,培养学生的反向思维及创新设计能力
服装产品设计	按照常见的服装产品种类进行分析,对各类服装产品设计特点进行阐述,着重培养学生对服装市场的认识,锻炼学生的实用设计能力
服装设计大赛参赛系列设计	介绍目前国内主要的服装设计大赛类别,分析大赛中系列设计的方法,并通过学生参赛作品的案例分析,激励学生踊跃参加设计大赛,掌握设计大赛的基本要求
服装结构设计案例	培养学生对服装结构的分解能力,使学生能系统地掌握纸样设计的实际应用能力,通过一定的理论基础和动手实践的基本训练,培养学生从款式设计到纸样结构设计的综合能力,从而使其服装设计构想能够具体实现

1.3 服装设计的分类

服装设计的分类方法很多,较常见的分类方法有按季节分类,按性别、年龄分类,按用途分类,按材料分类,按设计用途分类等。此外,服装设计还可从制作方式、着装方式、服装部件类、装饰等方面进行分类,这里不作详细讲解。但是,无论哪一种分类方法,都要遵循用途明确、角色明确、定位准确的设计原则,只有明确了服装设计的用途、着装的角色、风格的定位等才能真正地对服装设计进行合理的分类。

1.3.1 按季节分类

服装设计按季节分类是根据气候进行的分类,主要可以分为春装、夏装、秋装、冬装的设计,见表1-2。服装的设计具有较强的季节性,因而对服装企业来说,每季服装的更替速度及更替样式是其能否占领市场的关键因素。一般来说,设计师要在下一个季节来临的前几个月就开始设计新款服装,否则会影响下一个个季节的产品销售,见图1.5。

表1-2 服装设计按季节分类

季节分类	总体特点
春装	色彩明快, 款式轻便, 便于穿脱
夏装	色彩以浅色调为主, 面料要透气、吸湿、垂感和飘逸
秋装	成熟感强, 色彩稳重大方, 款式多样
冬装	色彩趋于单调, 以灰色调为主, 品种主要有防寒服、滑雪服、大衣、外套等, 以保暖为主

图1.5 分别体现春、夏、秋、冬季节的服装设计

服装具有鲜明的季节性特点, 不同的季节其服装的色彩、面料搭配方式等方面呈现较大的差异。不过随着全球气候暖化加剧, 服装的季节性特点将减弱。

1.3.2 按性别、年龄分类

按性别、年龄进行分类是服装市场上较常用的一种服装设计分类方法, 可分为男装、女装、婴儿服装、幼儿服装、儿童上学服装、青年服装、中老年服装等的设计, 见表1-3。从对服装的品牌定位来说, 服装设计按年龄分类的方法是目前较为流行的。每个年龄层次所体现出来的生理、心理特征以及经济状况、社会地位、文化修养等, 都是服装品牌设计定位的基本要素。

表1-3 服装设计按性别、年龄分类

性别、年龄分类	总体特点
男 装	外型多采用“V”型、“T”型或“H”型，外套胸围松度较大，以展示肩宽、粗颈的矫健之美。面料多采用精良、挺括的面料，使其具有重量感、层次感和特有的力度
女 装	种类繁多，造型灵活多变，主要体现女性柔美、优雅、性感等特征。面料多为柔软、华丽、典雅等特点，注重着装的美观
婴儿服装	具有良好的卫生性能，款式宽松、柔软，面料吸湿保暖、透气性好，多用棉布、绒布、针织布等，色彩多用鹅黄、淡蓝、浅绿、粉红、牙白等干净明亮的色彩，见图1.6
幼儿服装	1~5岁儿童穿着服装，款式一般采用“A”型，通过抽褶的方式，使服装下部展开，利于活动
儿童上学服装	品种开始增多，款式设计不易过分繁琐华丽
青年服装	着装观念时尚、流行、前卫，款式、色彩和面料新颖、独具个性
中老年服装	造型风格保守成熟，实用性强，追求传统美。色彩不宜艳丽，以舒适性为主

注：不同国家和地区对年龄的划分会不同。

图1.6 婴儿服装

婴儿服装多选用吸湿性、透气性较好的面料，色彩多用鹅黄、淡蓝、浅绿、粉红、牙白等干净明亮的色彩。

1.3.3 按用途分类

为了适应生活中的不同场合，人们需要穿着不同用途的服装。根据服装的功能性和实用性进行分类，服装设计可分为居家服、运动服、礼仪服、表演服、特殊装等的设计，见表1-4。根据用途进行的服装设计分类方法是目前服装业主要的做法。

表1-4 服装设计按用途分类

用途分类	总体特点
居家服	款式以宽松舒适为主，色彩柔和明丽，面料可用棉布、真丝或毛织物等。包括起居便服、棉衫、围裙、休闲服、浴衣、睡袍、家庭便服等种类
运动服	强调运动的机能性，款式宽松舒适，色彩艳丽，面料吸湿性和透气性良好，见图1.7
礼仪服	高档、庄重、正规，在比较正式的场合穿着，如晚礼服、婚礼服等，见图1.8
表演服	夸张效果强烈，以强调编导效果。分为舞台表演服和电影表演服两大类，根据各自的表演目的不同，服装所传达的信息也各异，见图1.9和图1.10
特殊装	为特殊人或者在特殊地方所穿的服装，如孕妇、病员、防毒服、潜水服等，根据各自的特殊性的不同，服装呈现的样式也各异

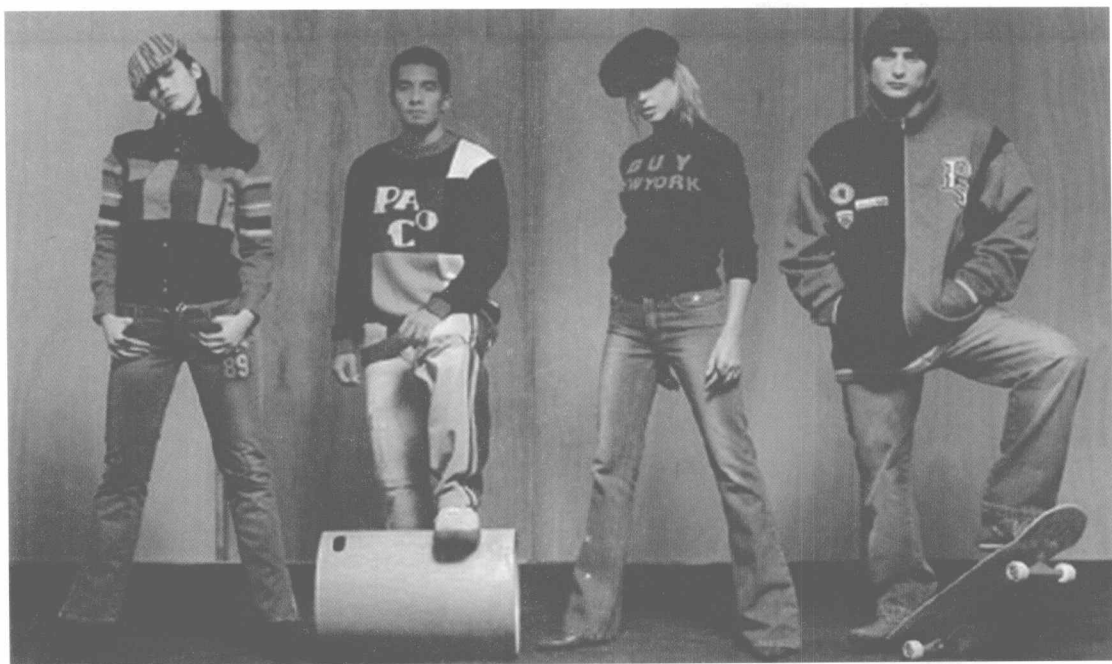
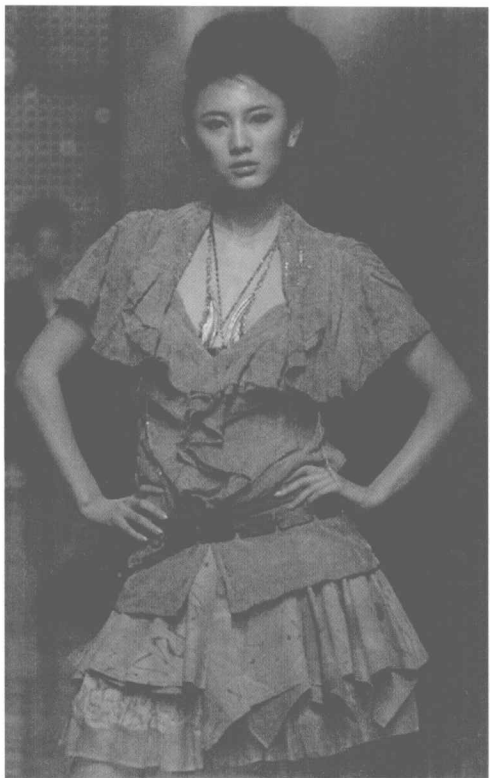
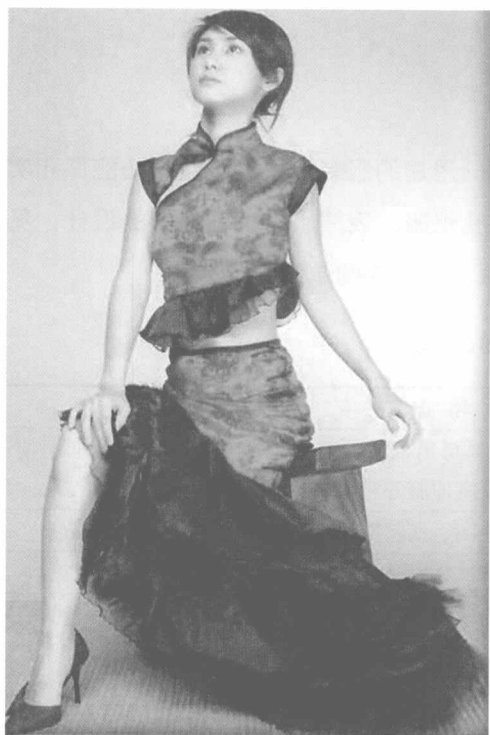

图1.7 宽松舒适的时尚运动服

1.8	1.9
1.10	

图1.8 设计新颖的中式礼服

图1.9 《神话》电影表演服装

图1.10 舞台表演服装