

纺织服装高等教育“十一五”部委级规划教材

METHOD AND PRACTICE OF CREATIVE FASHION DESIGN

创意方法与实践 服装设计

郑彤 罗锦婷 编著

东华大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

服装设计创意方法与实践 / 郑彤, 罗锦婷编著. - 上海: 东华大学出版社, 2010. 5

ISBN 978-7-81111-689-2

I. 服... II. 郑... 罗... III. 服装-设计 IV. TS941.2

中国版本图书馆CIP数据核字(2010)第060045号

责任编辑: 谭 英

封面设计: 李 博

版式设计: Mayell

服装设计创意方法与实践

郑彤 罗锦婷 编著

东华大学出版社出版

上海市延安西路1882号

邮政编码: 200051 电话: (021) 62193056

新华书店上海发行所发行

杭州富春印务有限公司印刷

开本: 889×1194 1/16 印张: 5.25 字数: 220千字

2010年5月第1版 2010年5月第1次印刷

印数: 0 001~4 000

ISBN 978-7-81111-689-2/TS·194

定价: 29.00元

纺织服装高等教育“十一五”部委级规划教材

METHOD AND PRACTICE OF CREATIVE FASHION DESIGN

服装设计

创意万法与实践

郑彤 罗锦婷 编著

东华大学出版社

序

服装设计不仅是一项巨大的工程，而且是一个艰苦的创作过程。对于大多数服装设计师而言，服装设计不只是制作一件或一个系列的服装，而是要日复一日、年复一年地艰苦劳作。

创意是服装作品的灵魂。当然对于从事不同类别的产品设计的服装设计师而言，创意的方向也是不一样的。例如从事市场产品设计的设计师更应该考虑的是消费者的需求，而不是固执地表达自我风格。因此，长期以来国内绝大多数的设计师都选择了面对市场的设计，而更多的创意是体现在服装大赛和高等院校课堂的设计作业之中。不过在中国的服装界，近几年来脱颖而出了许多知名的设计师。这些设计师都是执着地在个性和市场之间寻找着中国服装设计的出路，这是一条十分艰难的道路，同时也是一条正确的道路。20世纪70年代以三宅一生、山本耀司、川久保玲为代表的日本设计师的崛起，足以说明任何一个国家的服装设计的发展都需要原创。

创意是一个特别简单的词汇，但是对于服装设计的创意而言却是十分艰难。它不是说仅仅只要有一个好的想法而已，而是难在如何将设计师的想法通过服装设计的方式呈现出来。对于设计而言，真正的艰难在于呈现部分。

中国的服装教育长期以来对于“服装创意”的理解是学生只要通过服装效果图的方式表现出自己的设计构思就是一个好的服装设计师，这是不够全面的。因为服装设计的创意最终是要通过服装作品来表达的，有了创意和构思仅仅是万里长征的第一步。长期以来的服装设计实践证明了这种轻视服装工艺制作的教学模式培养出来的设计师多是眼高手低，徒有想法却表达不了自己的想法，使得他们不得不在进入社会之后进行再次的培训和学习。对社会而言，这是一种资源的极大浪费，这种状况必须得到纠正和改变。

本书本着原创精神，针对在服装设计中的创意方法及服装创意的实现进行了形象、可读的分析，并结合自己的工作特点，对于当前的服装教育实践中存在的问题提出了自己的解决方法。在本书的撰写过程中得到了上海工程技术大学服装学院谢红老师、周晓鸣老师，上海工程技术大学中法埃菲时装设计师学院的屠佳琦同学以及上海工程技术大学服装表演与策划专业的全体同学的大力协助，在此表示衷心的感谢！

作者：郑彤、罗锦婷

2009年12月

目录

概述

第一章：服装设计中的设计构思创意 /5

1.1 设计构思创意方法与创意点的形成 /5

1.2 关于 2010 年上海世博会主题的设计范例 /5

1.3 关于京剧主题的服装设计范例 /16

第二章：服装设计主题构思的创意方法 /21

2.1 将服装设计主题构思与姐妹艺术形式相结合 /21

2.2 将服装设计主题构思与仿生设计相结合 /26

2.3 将服装设计主题构思与科学技术相结合 /27

2.4 将服装设计主题构思与民族风格相结合 /28

第三章：服装结构设计的创意方法——解构主义 /29

3.1 解构主义的起源和发展 /29

3.2 解构主义在服装设计中的运用 /30

3.3 解构主义与服装结构的创意设计 /30

3.4 解构主义服装的设计方法 /33

第四章：服装设计中的面料肌理创新 /34

4.1 面料肌理与基础构成 /34

4.2 面料肌理设计的东西方美学差异 /35

4.3 面料肌理秩序性和稳定性 /38

4.4 面料肌理的节奏和韵律 /40

4.5 面料肌理的制作方法 /44

4.6 面料肌理设计灵感来源及其相应设计方法 /49

4.7 面料肌理在服装设计中的运用方法 /53

4.8 不同材质面料肌理的混搭设计 /57

4.9 非服用材料在服装设计中的运用 /59

第五章：服装设计中的造型设计创新 /62

5.1 服装造型的概念与特征 /62

5.2 服装廓型概述 /62

5.3 服装廓型的创新设计 /67

概述

创意是一切艺术创作的灵魂，同样也是服装设计创作的灵魂。创意贯穿服装设计的整个过程。

服装的创意设计是有规律可循的。这个规律适合任何设计师的服装设计创作。但由于设计师个体有能力强弱之分，且这种差别并不只是由设计师有没有想法或者说有没有设计灵感所造成的，它更多地涉及到实现服装设计创意的每一个步骤和细节。

服装设计创意贯穿服装设计的全过程，其具体内容包
括以下几大方面：

1. 设计主题构思的创意；
2. 服装结构设计的创意；
3. 服装面料设计的创意；
4. 服装廓形及款式设计的创意；
5. 服装展示的创意。

服装展示的创意由于牵扯到很多专业度极高的领域，因此在本书中对于这一部分的内容不作探讨。

从设计构思到作品展示，服装创意的步骤主要由以下几个部分组成：

1. 创意点的形成；
2. 面料的搜集；
3. 实现创意元素的搜集；
4. 设计草图的表达；
5. 设计草图的立体裁剪实现；
6. 立体裁剪的平面纸样的实现；
7. 立体裁剪的白坯样实现；
8. 成衣的制作；
9. 成衣展示表达。

第一章

服装设计中的设计构思创意

1.1 设计构思创意的方法与创意点的形成

创意点是进行服装设计创作的起点。任何设计首先都要具有一个特别的创意点。一个好的创意点应该具备以下几个特征:

(1)做到让观众耳目一新,它是具有独创性的、新颖性的。

(2)必须是符合服装设计的专业特点的。

(3)必须是可以运用服装设计来表达的。

创意点获得的途径是多样的。它来源于设计师的个人生活经历,同时也来源于设计师对于外界的感受。比如看一场电影,听一场音乐会,看一次画展,出门旅游归来等,生活中的点点滴滴都可以成为设计师创意喷发的源泉。因此,对于一位好的设计师而言,是否具有敏锐的感受生活的能力比什么都重要。

谈论所有的创意,如果没有一个具体的范例的话,那就无异于画饼充饥。因此,下面结合一些具体的创作实例来和大家共同探讨这一问题。

1.2 关于2010年上海世博会主题服装设计范例

要求:策划2010年春夏时装发布会。预设的前提是设计师个人的作品发布,因此表达设计师个人风格和创意无疑是发布会的主题之一。2010年的春夏时装发布,必须要求服装具有一定的指导性和前瞻性。服装的套数按照常规在20~30套之间。同时必须要求所有的服装是在同一主题下进行的设计。这样的设定其实更能够体现设计师对于服装整体主题设计的驾驭能力。

针对一场专场的作品展示而言,向观者表达一个设计师的创意和个人风格应该是整场发布会的核心任务。作为设计师,喜欢和热衷于表达自己的情感世界是无可非议的。这也许这不能得到所有人的认可,因为绝大多数的人认为:一个设计师的价值应该更多地体现在市场的认可之上。但是,如果一个设计师总是有太多的牵绊、太多的压力,那么设计和创作就成了一件非常痛苦的事情,这样是设计不出什么好作品的。任何的设计都应该是一种自由的创作,是一种自我的愉悦。同样,也不能认为针对市场的设计师就是没有个性的,只是他们的个性必须要受到商业利益的制约。客观上讲,所有的设计师都是应该有他自己的市场,只不过面对的消费定位有所不同,市场面的大小也因人而异。对于一些特别强调个性和原创的设计师而言,他一样有自己的顾客群体,唯一的区别是他的客户是小众的。

确定整服装展示的设计主题是首要的工作,它是整场展示的灵魂。但设计主题在确认之前还有许多前期的准备工作。

一场展示的主题设定,关系着整个产品设计的方向。它必须要具备以下几个特点:

(1)必须要应时应景。2010年是上海世博会召开的日子。比如关乎世博的主题无疑是很好的选择。

(2)主题的设置不能太大、太空泛。这就像写文章一样,必须有一个中心思想,然后围绕中心思想层层展开。太大的主题无疑会为后续的设计工作带来无尽的烦恼,而且整体的作品呈现也会杂乱无章,观者会对设计师的作品不知所云。

图1-1 以上是关于时间轮回所搜集的素材，体现了对于时间概念的不同表达方式

世博会是一个很应景的主题，但它也非常宽泛。这个主题同时被很多的艺术创作所运用，因此对世博会主题的诠释如何能出新出奇，并且运用服装的设计语言来贴切地表达这一主题是极其重要的。所以深挖世博会的文化内涵是一项必须的工作。

1.2.1 主题的确立

时间的轮回：时间的年轮从1840年走到2010年，170年的光影见证了中国的昨天和今天。从鸦片战争时期的“东亚病夫”，到今天的盛世强国，中国在170年的前进中获得了圆满。

世博会主题的回归：世博会从最初的一个纯粹的产品展示，发展到今天的城市生活理念的展示，其主题最终回归到了人与自然的本源。这是一种人文关怀的回归，人类心灵的回归。

根据上述对世博会的思考、回顾和图片的呈现，我们可以搜集到的信息是一种比较宽泛的主题，那就是要表达一种时间的概念，轮回的概念。这一概念还需要进一步地深化和提

炼。轮回是一个时间上的概念，世博会同时还具有一个空间上的概念，就是汇聚。

地球是圆的。在这个地球上还有战争、饥饿、贫困。不同国家、不同民族的人们应该彼此消除隔阂，共享美丽的、和谐的世界。从空间的角度而言，2010年的上海世博会有242个（截止2010年1月20日）国家和地区确定参展，这是一次全世界的盛大聚会。所有的人可以欢聚在这个平台，进行沟通、合作。

综上所述：轮回、汇聚在同一个时刻同一个地区，剩下的期待就是圆满。我们期待这世界的圆满，人与人之间的和谐圆满。

但是任何一个设计主题都需要从虚幻的文字转变成为实实在在的具体的服装款式。那么在“圆满”的主题确定之后，接下来将采用一种怎样的形式去实现这个主题呢？

1.2.2 主题的表达方式

在世博会即将到来之时，各国的富有创意的展馆设计正在一一展现在我们眼前。纵观各国的展馆我们可以发现很多的展馆设计都不约而同地采用了圆形的外观或弧形的结构（图1-2）。这些用造型和线条构建的现代建筑，不管是在建筑的形式上和设计的理念上都给予我们极大的设计启发。

其实在服装设计中借鉴建筑设计并不新鲜，但是如何借鉴？在服装的造型设计中，服装的廓形借鉴建筑外形是个比较容易实现也比较直观的借鉴手段。但是对于建筑而言更值得研究的是它复杂的内部结构，这也是外在形状存在之基础。就这点而言，服装与建筑具有相同的特性。服装的造型同样是由服装的内在结构构建而成的。

综上所述，借鉴建筑的结构设计作为这次服装设计作品的灵感来源的想法便慢慢地清晰起来。建筑的结构纷繁复杂，结合2010年上海世博会“理解、沟通、欢聚、合作”的主题，我们选择了“圆”或“弧”作为作品的表达形式和设计元素。

1.2.3 设计氛围板的制作

1) 主题氛围板

在设计主题确认之后,就需要一个比较明确的具象化的主题氛围板,这个氛围板应该大致地体现出设计主题的方向(图1-3)。在氛围板中集中体现建筑的元素和“汇聚”这一概念。氛围板中的元素都将在后续的设计中被运用到。从氛围板中也可以看到对于作品大致的色彩定位,即以中

性灰调的颜色为设计作品的主色调。选择这样一个主题,也是符合本届世博的主题“城市让生活更美好”。当然,城市的颜色不都是钢筋水泥的颜色,城市的生活应该是美好的、多彩的。因此灰色只是主色调,在灰色的背景之下应该可以呈现出更加多彩的城市颜色。

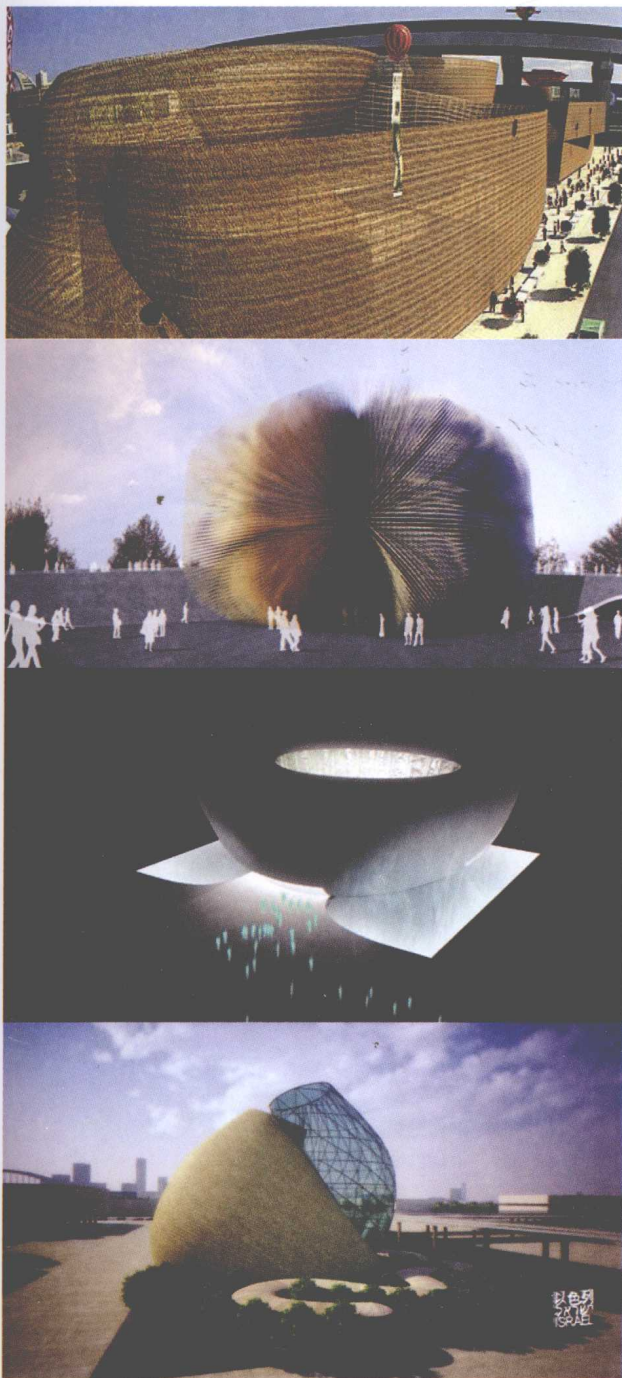

图1-2 以“圆”为造型元素的世博会场馆的设计模型

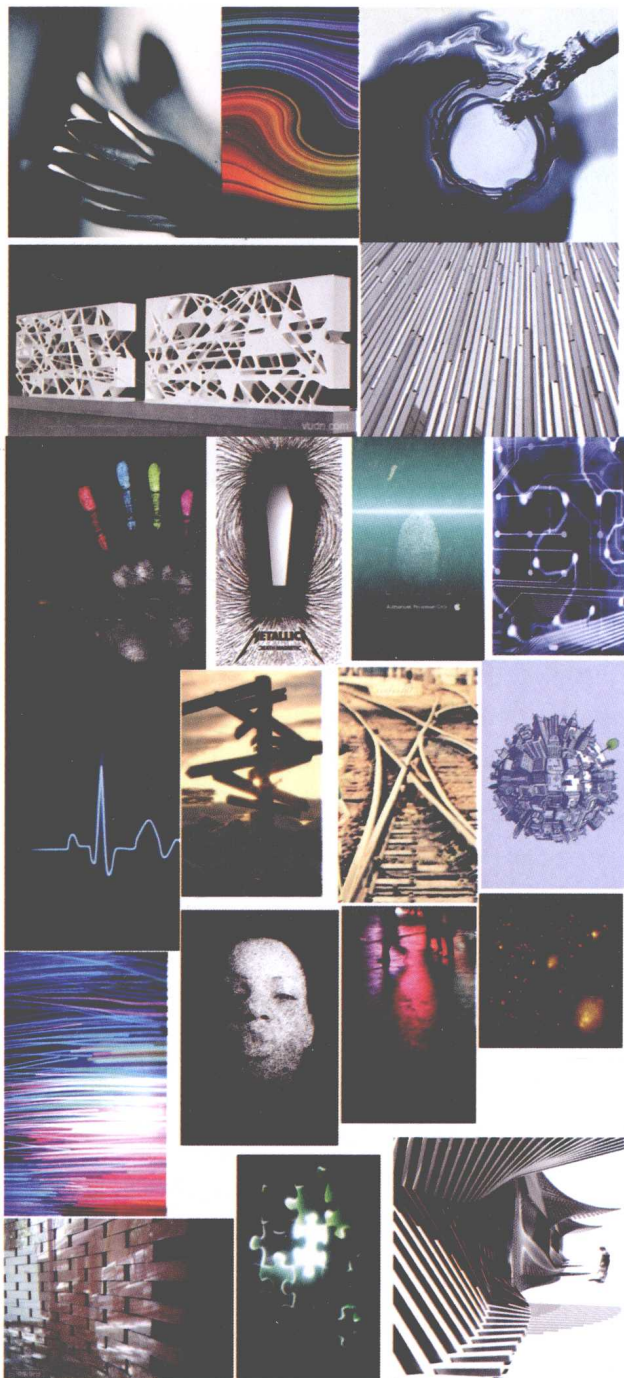

图1-3 主题氛围板的呈现

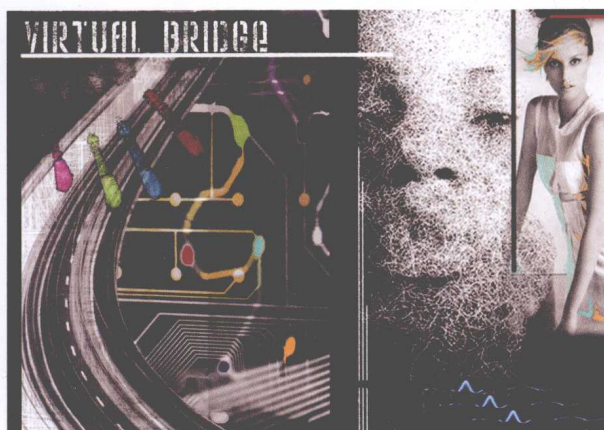
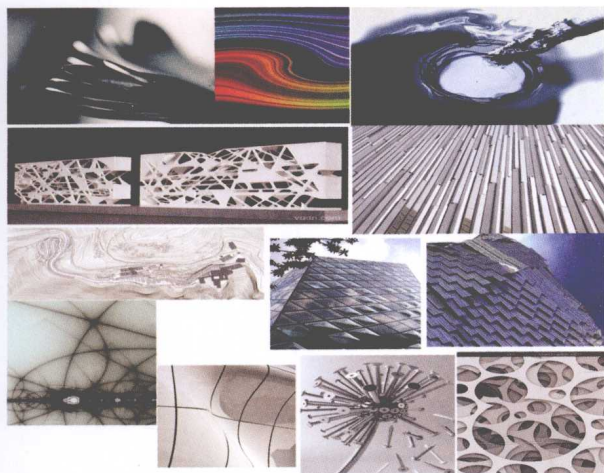

图 1-3 主题氛围板的呈现(续)

2) 色彩氛围板

对于与主题相关的资料的收集有助于提炼出主题的总体色系。城市的生活有人们的希望和憧憬,代表了美好与活力。孩子、茶杯、绿色的植物都是城市生活的一部分,但是城市的生活离人们的理想也还存在着一定的差距。城市的不断扩张带来的环境问题,人群的拥挤、交通的拥堵、紧张的居住条件等问题日益的凸显。城市需要进一步地优化,为生活在城市里的人们提供更加美好的生活。在图 1-4 的色彩氛围板中无不体现出这样的一种期许和向往。灰色的色调中应该有不同程度的绿色、少许的红色和紫色。

3) 服装廓形、面料及面料肌理效果氛围板

这张氛围板是关于服装造型、结构线、面料的收集、面料的肌理设计风格等。在图 1-5 中呈现了许多关于圆形和弧形的结构和轮廓,以及面料的肌理效果。这是将要在后续具体的设计实践中需要汲取的设计元素。对于面料的

选择我们所采取的方法是博观约取,即在企划阶段应该选择尽量多的面料品种,在之后的设计实践中应该尽可能地提炼出有限的面料。很多设计师在面对品种丰富的面料时往往都会选择一些风格特别突出的种类,其实这是一种不明智的选择。若面料本身的风格过于强烈,那么服装款式就应该尽量地简洁。这样就会在很大程度上限制服装设计师发挥的空间。所以选择面料的基本原则应该是少而精,特别要注重面料的品质。

图 1-4 色彩主题氛围板

1.2.4 对于设计主题的可操作性的检验

当设计主题确立之后,其可操作性的问题就提到了案头之上。在一般情况下,设计师会绘制一部分设计草图以表达设计的构思,来验证设

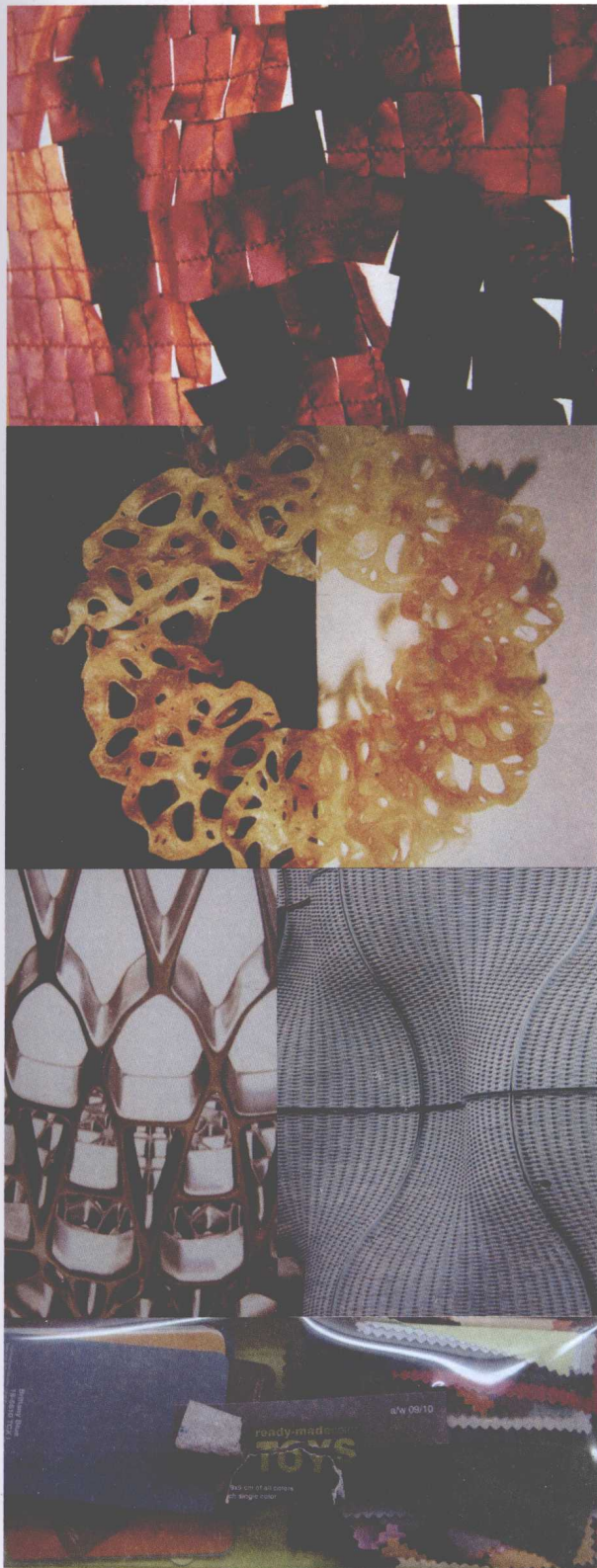

图 1-5 造型、结构和面料的主题氛围板

计主题的可操作性。若只是设计一个系列的几套服装,那么设计主题的表达就容易得多,也没有必要再费力地去验证其可操作性。但是,对于一场的服装展示,有 30~40 套甚至更多的服装,那么所选择的设计主题就必须要有足够的深度和相应的设计容量。这里所说的检验其实就是检验所设立的主题是否可以根据设计师的个体特征,能够延伸出足够多的款式。当然,这些款式并不是滥竽充数的,而必须是设计师需要的且符合主题思想的。

前面提到的通过绘制设计效果图来表达设计主题的方法在大多数的情况下是一个切实可行的办法,但是对于服装设计而言,只有效果图是远远不够的。因为实践证明,在多数情况下设计效果图和实际的成衣之间存在着巨大的距离。所以服装设计的效果图只是设计师最初的不完全成熟的设计构思,而在整个设计的过程中构思也不是一成不变的,而是一个不断深入和完善的过程。在后续的立体裁剪、白坯制作甚至是成衣制作的过程中,原来的设计构思将会不断被修正。因此为了检验前期企划和构思的可操作性,验证设计构思的可行性工作是必须的。

检验的过程就是几个与主题相关的具体款式设计过程。对于设计师而言,这也是一个从进入该主题的设计状态到后续的渐入佳境的过程。

实验性款式设计的展开应经历设计草图环节、白坯布环节、成衣制作环节,这三个环节必不可少。

1) 对于主题在后续设计中的可操作性分析

通过对所有的实验性环节的服装作品进行设计分析后,可以得出前期的企划是否具有可操作性的结论。

(1) 试验性作品分析一(图 1-6)

这是一款小礼服的式样。在服装的廓型上并没有太多的圆的概念,但是在服装的上半部分结构设计中特别强调了弧形的分割,并运用了镶嵌的工艺刻意地凸显了圆弧的造型。服装的侧身部分的交叉的装饰带把服装的上半部分和腰部的装饰性蝴蝶结有机地联系为一个整体。

图1-6 服装不同角度的成衣效果

图1-7 胸部依靠罩杯的廓型，刻意地强调了乳房的弧形线条

图1-8 侧面、肩带部分和罩杯之间用一根完整的弧线有机地联系在一起，这是设计的重点

图1-9 具有民族风格的设计

图1-10 侧面和后背的服装效果

(2) 试验性作品分析二(图1-9、1-10)

这是具有“中国风”的设计作品。在这款服装的设计中,运用了解构的设计手法,并最大限度地使用了弧形的结构。当不同方向的弧线相互交织、共同构建起一件服装作品的时候,线与线之间布局的合理性、美观性和服装的舒适度的表达就成了问题的关键,而唯一的解决办法就是在立裁的过程中不断地进行试验、寻找、修改,从而获得最佳的组合方案。

作为一名设计师,对自己的任何一件作品都是倾注了百分之百的努力和心思,但是俗话说百密一疏,考虑不周的情况也是时有出现的。比如这款服装后背的设计应该说是失败的。主要有以下的原因:

①从服装的整体造型上看,前身和后背的造型不统一,后背的造型过于呆板。

②后背部分的尺寸也存在问题,背宽尺寸不够,穿着时有紧绷的感觉。

③后背花边的布局不够合理。W形设计在视觉上加强了后背的紧绷感。

④后背下摆的设计太过平淡。

人们不禁疑问,既然有这么多的问题,为什么不在立裁的阶段给予修改?

此款服装的瑕疵之所以在立裁过程中被忽略了,总结而言主要有以下几个原因:

①视觉疲劳。长时间的工作状态容易使设计师产生审美疲惫,从而不能够及时发现设计中存在的问题。

②在立裁过程中服装是处于白坯布的状态,这和完成后服装的真实状态有很大的不同,也导致设计师不容易发现设计中存在的问题。

其实也正是因为设计中会遇到各种

各样的问题,所以要尽量把问题解决在设计之初,只有这样才能够用有限的时间完成一项尽可能完美的任务。

应该说在世博的主题下呈现一些中国的元素是非常合适的,但是适度的表达“中国风”是很困难的,因为其中的“度”很难把握。如何制作出既表达了中国元素又是一件时尚感很强的设计作品,这个问题很关键。就设计本质而言,任何的设计都不是刻意而为之,应该是一种设计师个人情感的自然流露。不要总是刻意地表达设计思想,或者说这件衣服哪个部位表达的是中国元素,哪个部位是时尚元素。这本身就很难分清楚。

诚然,用文字去表达一种设计的感觉是困难的,不过我们还必须找到一个合适的词汇去表述。那就是,任何设计的作品都应该从设计师的心里自然的流出来的。

当设计师从内心深处感觉到前期的企划没有问题的时候,后续的工作就可以进行。

2) 实现创意所需的设计元素的搜集

这次设计元素的搜集是严格根据前期的创意企划来进行的。当然,这并不只是一种复制和模仿,更多的是在原有基础上的拓展和创新。

图1-11是企划氛围板中提取的原图。下面所有的面料肌理设计效果都是根据图1-11的面料效果来重新进行延伸和设计制作的。

(1) 面料设计效果一(图1-12)

将羊皮和透明的网布结合在一起,形成比较强烈的视觉对比。在此基础上延伸设计出新的面料肌理风格(见图1-12)。

(2) 面料设计效果二(图1-13)

这是将亮片与网布相结合的设计方式。较之前面的一块具有更为炫目的视觉效果(见图1-13)。

(3) 面料设计效果三(图1-14)

这块面料的设计是从图1-12的设计中延伸出来的,将条状的羊皮换成块状的羊皮,以一种比较随意的方式将其不规则的附着在网布之上。

(4) 面料设计效果四图(1-15)

图1-11 面料氛围板中提取的面料肌理细节

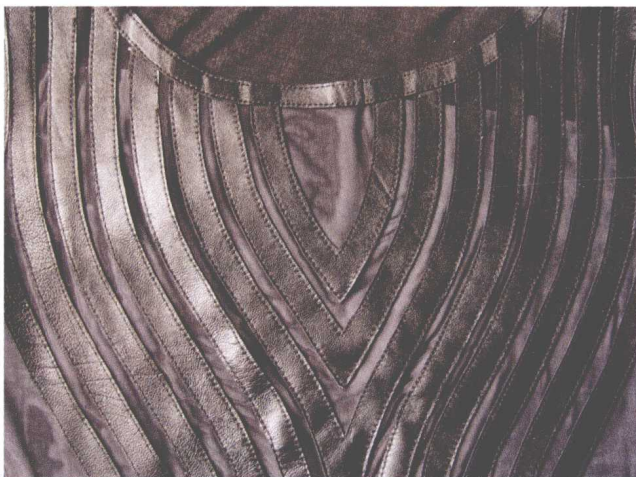

图1-12 根据面料氛围板中面料的风格延伸设计出新的面料肌理小样

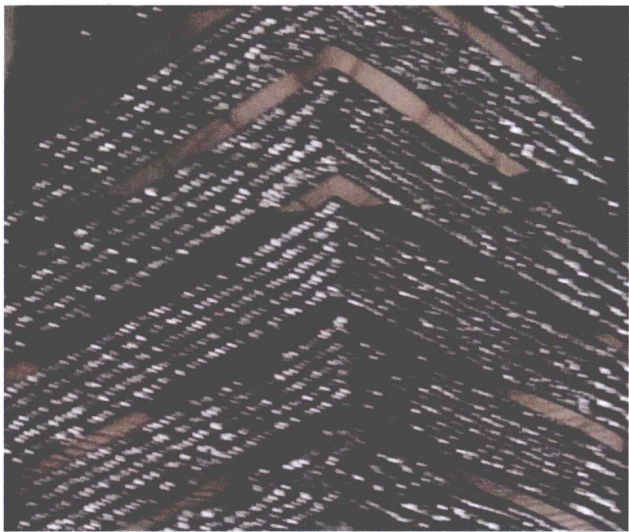

图1-13 根据面料氛围板中面料的风格延伸设计出新的面料肌理小样

这块面料肌理是从图 1-14 的设计小样延伸出来的。它采用两种不同的面料（一层是涂层的棉布，下面的一层是比较透明的雪纺面料），将这两层面料以不同方向的缝线不规则地缝合在一起，然后再将棉布从两条缝线中间均匀地剪开。就形成了如上图 1-15 所示的面料肌理效果。

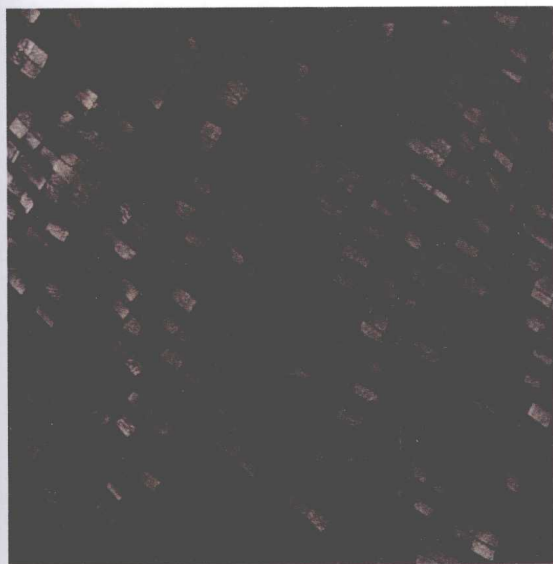

图 1-14 根据面料氛围板中面料的风格延伸设计出新的面料肌理小样

图 1-15 根据面料氛围板中面料的风格延伸设计出新的面料肌理小样

(5) 面料设计效果五 (图 1-16)

这块面料肌理在材质之间的对比更为强烈，将皮革、皮草、棉布和珍珠扣组合在一起(图 1-16)。

图 1-16 根据面料氛围板中面料的风格延伸设计出新的面料肌理小样

3) 服装效果图的绘制

在所有的设计元素都被确定之后,接下来需要做的工作就是根据这些素材绘制服装效果图,并对款式进行延伸。

图1-17、1-18是用铅笔勾画出来的设计草图。由于这种服装设计的草图只是设计师的灵感记录,因此一般都是采用草图的形式来进行表达。

图1-17 服装款式的效果图

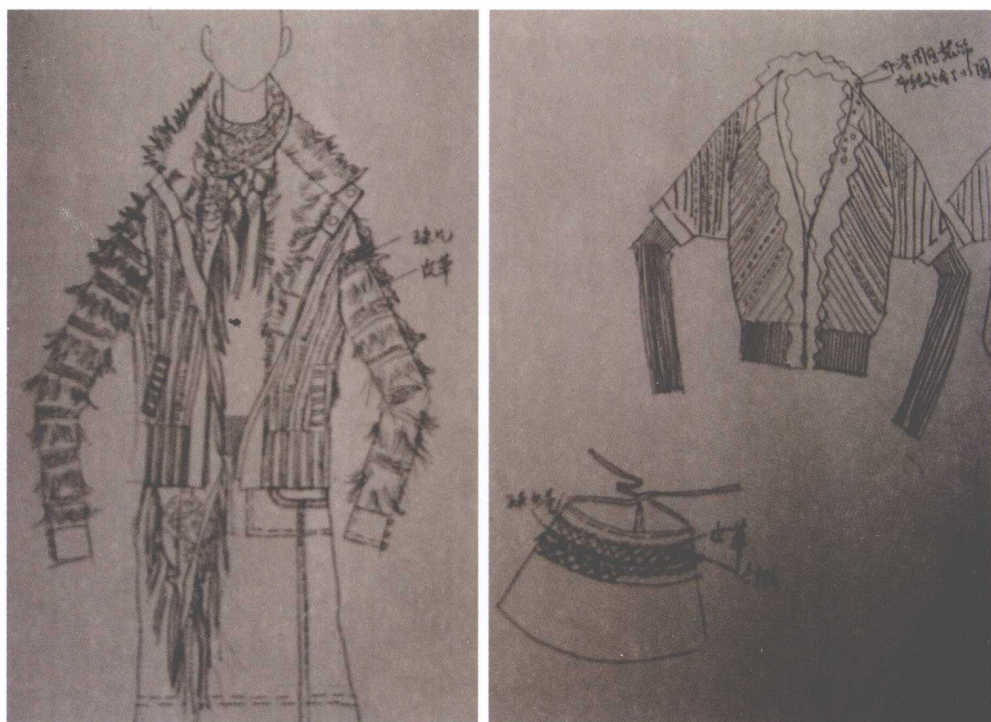

图1-18 服装款式的效果图

图 1-19 服装款式的立裁坯样

4) 立体裁剪的制作

在立体裁剪完成之后，我们对每一片版型进行纸样的复制，之后再将纸样重新复制到白坯布之上，用白坯布制作成白坯样。再将白坯样穿在人台或真人身上，对白坯样再一次进行修正，待修正确认之后才能采用正式的面料制作成衣。

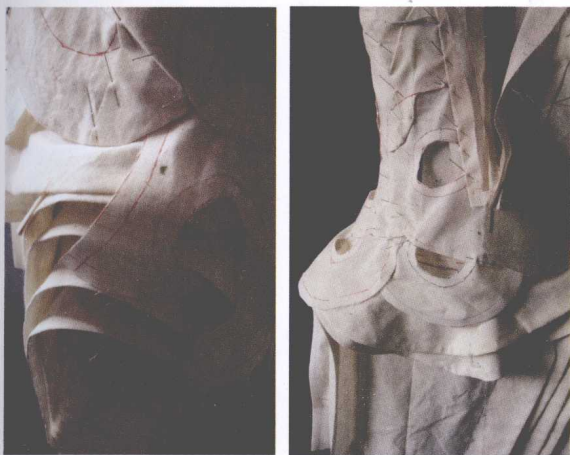

图 1-20 服装款式白坯样的细节呈现

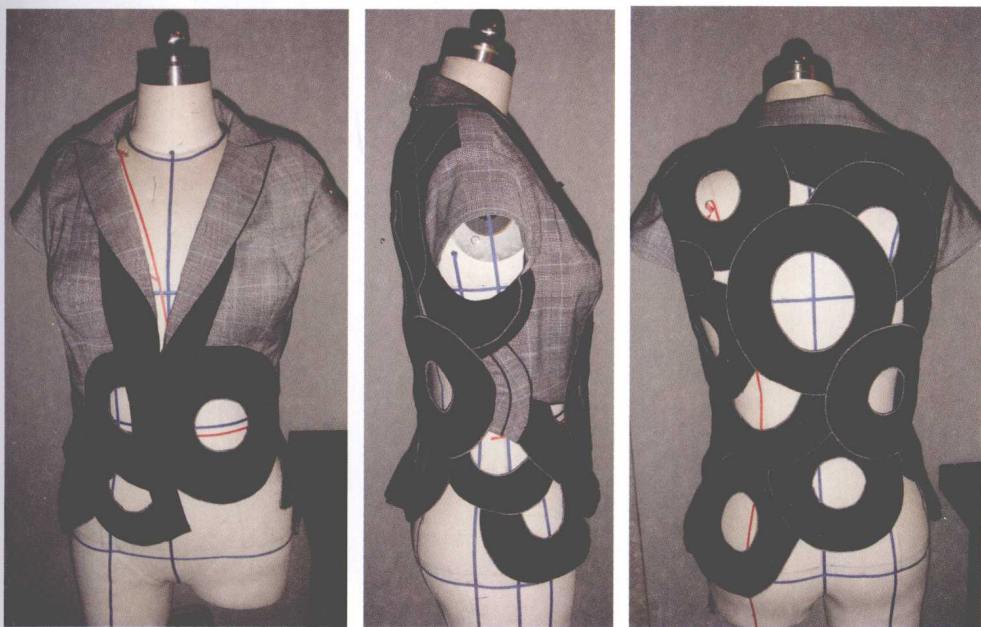

图 1-21 服装的成衣效果