

国际服装丛书·设计

Fashion Design Practicing

服装设计实务

[韩] 李好定 著
刘国联 赵莉 王亚 吴卓 译

Fashion Design Practicing

Fashion Design Practicing

- 韩流背后的服装解读
- 成熟规范的运行模式
- 产学研交叉系统梳理
- 现学现用的实务手册

Fashion Design Practicing

中国纺织出版社

国际服装丛书·设计

服装设计实务

[韩]李好定 著

刘国联 赵莉 王亚 吴卓 译

中国纺织出版社

内 容 提 要

本书为“国际服装丛书·设计”系列之一,本书作者依托韩、日发达的服装工业体系,具有深厚的产学研交叉背景,着重介绍服装设计的流程与方法,陈述了服装从设计到市场的复杂过程。主要包括:服装设计的概念、要素和原理;服装设计的过程、服装设计和商品企划的关系及其实践;服装创作设计灵感的来源和创作设计的展开方法等。

原文书名 패션 디자인 제2판

著者原名 이호정

©교학연구사, 1987, 1999, 2005

本书中文简体版经 교학연구사 授权,由中国纺织出版社独家出版发行。本书内容未经出版者书面许可,不得以任何方式或任何手段复制、转载或刊登。

Fashion Design

Copyright © 1999, Lee, Ho - Jeong

Chinese simplified translation rights © (publication year of Chinese edition) by China Textile Press

Chinese simplified translation rights arranged with Kyo Hak Yun

Ku Sa Through Imprima Agency

著作权合同登记号:01-2005-5471

图书在版编目(CIP)数据

服装设计实务/(韩)李好定著;刘国联等译. —北京:中国纺织出版社, 2007. 2

(国际服装丛书·设计)

ISBN 978-7-5064-4067-7

I. 服… II. ①李…②刘… III. 服装-设计 IV. TS941.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2006)第 119009 号

策划编辑:刘 磊 责任编辑:陈良雨 责任校对:陈 红

责任设计:何 建 责任印制:初全贵

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 三河永成装订厂装订

各地新华书店经销

2007 年 2 月第 1 版第 1 次印刷

开本:787×1092 1/16 印张:23.75

字数:303 千字 印数:1—5000 定价:48.00 元

ISBN 978-7-5064-4067-7/TS·2274

凡购本书,如有缺页、倒页、脱页,由本社市场营销部调换

译者的话

设计创新是产品自主创新的重要组成部分。加入 WTO 以后,我国的服装行业有了更大的发展空间与机遇,产品的自主创新也越发重要。这就要求服装行业必须不断提高设计水平,设计开发出符合国内外消费者需求的服装产品,满足人们不断变化的着装理念与服装消费需求。

我国是服装生产大国,加工制作水平较高,但服装设计水平、服装品牌的知名度却远不及发达国家,需要加快培养和造就高素质的服装产品设计队伍来改变这一现状。因此,设计人才的培养受到极大的重视,国内众多院校开设了服装设计专业及相关课程,教与学都急需有关国外先进的服装设计书籍。为此,我们翻译了这本韩国李好定教授编写的《服装设计实务》,以帮助国内读者了解和学习国外相关知识。

本书的第一章由赵莉译,第二章第二节由王亚译,第二章第一节、第三节由吴卓译,第三章由刘国联译。全书由刘国联负责审核校对。匡才远参与了部分英文词汇的翻译工作。

译者

2006. 8

前 言

服装产业发展的动力是开发理想的服装商品,追求服装商品的高附加值,因而服装设计也越来越受到重视。在服装设计领域,国内外出版了相当数量的书刊,但就设计方法而言,还是离服装业界的设计实情有较大的距离。

要使服装设计与服装产业的实务相联系,具体方法至关重要,故笔者力求将在服装企业设计室任室长期间和在大学里讲授“服装设计”课程中多年积累的大量资料和经验进行系统整理,以期归纳总结出与服装产业实务紧密联系的服装设计方法。

本书在以上基础上,试图揭示实际的服装设计流程与方法,使服装设计师能够按照消费者的需求进行设计。同时,为了能够使此书更加适合于学习服装设计的学生或从业人员,本书尽可能地使用服装设计的实际资料。主要内容分为以下三章。

第一章介绍服装设计的要素和原理,阐述服装设计的基本理论。第二章具体介绍了服装设计的实际内容,即设计的流程和方法。第三章讨论创作性设计的实际内容,即创作性设计的方法。

在整理、撰写书稿期间,笔者为自己的愚钝和不足而抱憾。想当初怀抱画虎之愿,结果却涂鸦成兔,只好勉励自己还需不断努力和完善,并期待前辈诸贤的指正。最后,向负责本书出版的教学研究社梁哲文社长以及编辑部金洙焕常务等致以谢意。同时也借此机会,对帮助制作资料的考奥龙商社(株)设计室同仁以及协助整理书稿的梁熙文、李贞子、李明真、朴顺朝等表示感谢。

作者

借修订本出版之际,为修订本的迟迟推出而致以深深的歉意。

向郑松乡教授、郑惠善教授、沈儒京研究员、李言周小姐表示感谢,他们对修订本的书稿整理、服装插图及书稿修订给予了大力帮助。

作者

第1章 服装设计概述

第1节 服装设计的概念2

1. 设计的概念 2
 - [1]设计的意义 2
 - [2]设计的条件 2
2. 服装设计与服装设计学 3
3. 服装和造型设计 5

第2节 服装设计的要素7

1. 线 7
 - [1]线的概念 7
 - [2]线的种类和性质 8
 - [3]线的组合与效果 11
 - [4]线的错视 12
2. 形态 17
 - [1]形态的概念 17
 - [2]服装的形态 18
 - [3]形态的错视 19
 - [4]形态的类型 21
3. 色彩 61
 - [1]色彩体系 61
 - [2]色的混合 70
 - [3]色彩调和 72
 - [4]色的效果 76
 - [5]色的性格与感情 80
 - [6]色彩的流行 84
 - [7]服装与色彩 85

[8]色彩的筹划	88
4. 面料和纹样	91
[1]面料的种类和功能	91
[2]纹样的概念和种类	98
[3]面料与设计	106
 第3节 服装设计的原理.....	122
1. 平衡	123
[1]平衡理论	123
[2]平衡与设计要素	125
2. 比例	127
[1]比例理论	128
[2]比例的运用与效果	130
[3]规模与比例	131
3. 统一	132
4. 韵律	133
[1]反复	134
[2]渐进	136
[3]放射	138
[4]连续	139
[5]交替	140
[6]渐变	141
5. 强调	142
[1]对比	144
[2]集中	144
[3]优势	146

第2章 服装设计实践

第1节 服装设计的概念和发展过程150

1. 服装设计的概念 150
2. 服装产业的发展过程 155
 - [1]美国的服装产业 155
 - [2]日本的服装产业 157
 - [3]法国的服装产业 158
 - [4]韩国的服装产业 160

第2节 服装设计和商品企划163

1. 服装设计和商品企划 163
2. 商品企划的体系和过程 163
 - [1]信息分析 164
 - [2]目标市场的确定 168
 - [3]营销理念确定 175
 - [4]商品战略 177
 - [5]设计开发 179
 - [6]设计 223
 - [7]品评会及订货 232
 - [8]大批量生产 234
3. 服装设计和辅料 239
 - [1]辅料市场的动向 239
 - [2]辅料的进货过程 239
 - [3]辅料的种类 240

第3节 服装设计和商品企划的实践252

1. 市场情报分析实例 252

[1]女性服装业的动向	252
[2]女性消费者的动向	255
2. 目标市场的制定实例	256
[1]市场细分化	256
[2]市场目标化	257
[3]品牌配置	261
3. 营销理念确定实例(4P'S Mix 战略)	262
[1]商品战略(Product)	262
[2]价格战略(Price)	263
[3]流通战略(Place)	264
[4]促销战略(Promotion)	265
4. BI 业务	266
5. 商品构成实例	268
6. 设计开发实例	269
[1]流行趋势预测和分析	269
[2]设计理念确定	271
[3]色彩企划	274
[4]面料企划	277
[5]主题图片	281
[6]搭配图片	285
[7]款式图	287
[8]设计图	291
7. 促销活动	293

第3章 服装创作设计实践

第1节 创作设计的灵感来源·····	310
--------------------	-----

1. 形象与创造 310
2. 创意设计的产生 311

第 2 节 创意设计的展开方法313

1. 基于基本形态的设计 313
2. 基于服装外形的设计 324
3. 基于市场调查结果的设计 330
4. 基于生活方式的服装设计 336
5. 基于色彩主题的设计 340
6. 基于服装搭配的设计 348
7. 基于流行主题的设计 354
8. 基于生活素材的设计 358

参考文献 368

第 1 章

服装设计概述

第 1 节 服装设计的概念

1. 设计的概念

[1]设计的意义

设计一词的意思相当宽泛,在日常生活中有诸多用法。

设计的英文 design 与意大利语的 disegno、法语的 dessin、dessein 同源。在语源上来源于拉丁语的 designare,由 de 和 signare 结合而成。Signare 的意思是用记号表示告知,或表示计划等用记号表现,所以设计(design)的本意应该是“用记号(sign)表示计划”。

dessin、dessein 和 design(设计)原本作为同义词使用,但现今已有所区分。dessin、dessein 广义上解释为将计划明示出来,一般来说有意匠、计划、创造等含义。其中,“意匠”被用作设计的同义词,还用来表示图案、形状等。

“意匠”一词中,“意”是思考之意,而“匠”则有技艺等意,两字结合就成了“思考并制作”的意思。也就是说,将大脑中的计划或意图具体表现出来,创造出具体的形态,这就是设计。

[2]设计的条件

人们总是希望生活在更好的环境中,并为此不断创造制作出各种物品。设计和人们的生活有着密切的联系,所以设计制作出的物品应基于人性,这是设计的基本理念。

人们在进行某种创造时,首先考虑目的,并由想要实现目的的意志推动人们进行创造。因为只有人类才具有这种意志,所以人们能够在不同时代制作出反映时代特征和需求的東西。

这种意志,是对两个层面都有要求的一种意识。这两个层面指具备功能性的“用”与具有装饰性的“美”。因此,如果人们只注重功能性是无法获得全面的满足的,只有与装饰性的美结合,才能获得真正的满足感。比如,服装虽然具有保护人体的功用,但附加了某种装饰和流行的特质,提升了服装的价值,给穿着者的生理和心理带来双重的满足感。

设计具备“用+美”两个层面才得以成立。因此,设计追求的是一种实用美(practical art),也可以说是不自由的美。

另一方面,与之形成对照的是只追求纯粹之美的纯粹美(pure art),我们称之为纯艺术,可见设计与纯艺术是相区别的。

具体来说,设计必须具备的条件有四个,即合理性、经济性、审美性和独创性。

- ①合理性是针对功能和结构而言,即应选择合适的材料及技术。
- ②经济性是指以最少的材料费、加工费、人工费等成本来获得最好的效果。
- ③审美性是指适应时代与社会的要求,具有新鲜而有魅力的美。
- ④独创性意味着进行具有创新性的原创。

以上四点相互联系,形成设计的条件。在此基础上,可将设计的概念做如下归纳,即设计是按照目的进行创造的行为,必须具备功能性和装饰性,即“用”与“美”兼备。满足“用”与“美”两个层面的需求,并按具体要求创造出实用且美的物质产品。

2. 服装设计与服装设计学

在服装学中,服装设计是直接体验美之创造的环节。服装设计是一种美感与艺术的体验,是依靠直观力量来把握理想的和谐世界,即实现复合性统一体的现实过程,故可说是追求人之核心的感觉体验环节。

服装设计的特质可概括为以下四点:

- ①服装设计是一种有特定指向的综合艺术。
- ②服装设计是服装之所以成立的直接手段与推动力。
- ③服装设计本身是一种体验和实践,而非纯理论。

④服装设计依靠服装这种物质载体和设计这种行为方式的结合来实现。

具体来说,首先,具有综合性质的服装设计,是综合发掘以前未觉察的新意味,从而创造出新价值的服装。从整个自然、人文、社会中获得的知识和技术,结合设计者自己的情感体验,综合运用到设计上。第二,所谓直接手段,是指任何服装如果不经过设计就无法完成。不管采取何种形式和手段,设计是服装得以完成的直接、根源性的动力,这一点始终不变。第三,之所以说服装设计是体验与实践,是因为服装设计不但包括构思、草稿、裁剪、缝制这些过程,还包括消费者对完成品的选择、购买等,在后面这一过程中,设计也同样存在。故所谓设计,可以理解成一种流程(process),这个流程包括为实现目的而采取的一连串行为。第四,如果将服装设计看作是物质载体与设计行为的结合,那么毋庸置疑的是设计这种行为限于服装这个对象的特定状态;另一方面,服装这种物质载体必须通过设计这种行为而具有创造性,从这个角度来看,服装设计是一种特定状态,是“服装”与“设计”两者之间一体化后形成的另一层次。

“服装设计”和“服装设计学”,这两者虽然互有关联,但立足点却不同。服装设计是基于色与形的空间配置问题,作为具体的构图作品,是表象本身;而服装设计学是基于文字的技术,是抽象的解释、说明与分析。服装设计是指感觉上的体验,即直观行动本身,而服装设计学则意味着理性的认识方法与针对创造的逻辑思维体系。也就是说,前者本身是“点”性的,是同时的、一次性的,而后者是“线”性的,是追求因果关系的机制(mechanism)。前者是现实的经验,是设计过程或结果本身,而后者是理论思考。

如果说创意与洞察力结合而成的综合体验的创造即是服装设计,那么服装设计学便是运用知识和逻辑来分析其结构的综合性科学,从这点来看,可以认为服装设计学具有造型工学的特质。

如果说,前者包含着由情绪生发出来的一种愉悦的、“视觉游戏”的性质,那么后者便是依靠意志、逻辑秩序而建立起来的体系化“视觉数学”。

所以,服装设计原本是基于直观而非认识的一种主观而个性化的东西,其中包含着几乎是无意识的非逻辑性,而服装设计学则是对直观手法的客观且一般性的认识,追求普遍的逻辑性。

一般来说,单纯的经验积累是无法成为学问的,必须上升为有组织化和体系化的某种法则或基本原理。毋庸置疑,科学是从假说出发,而这个假说则是立足于对现实问题的认识上。学问也是如此,即运用综合的知识和思考能力将实践经验和理论体系化,正确的理论常常产生于最高级的实践,这便是服装设计学的意义所在。

3. 服装和造型设计

一般来说,造型设计是带有目的性的。由想要达到目的的意志起作用,推动人们采取一系列活动的过程。如为了达到目标而订立计划,并按照计划实施、制作,然后达到目标。这一连串的活动称为造型设计(图 1-1)。

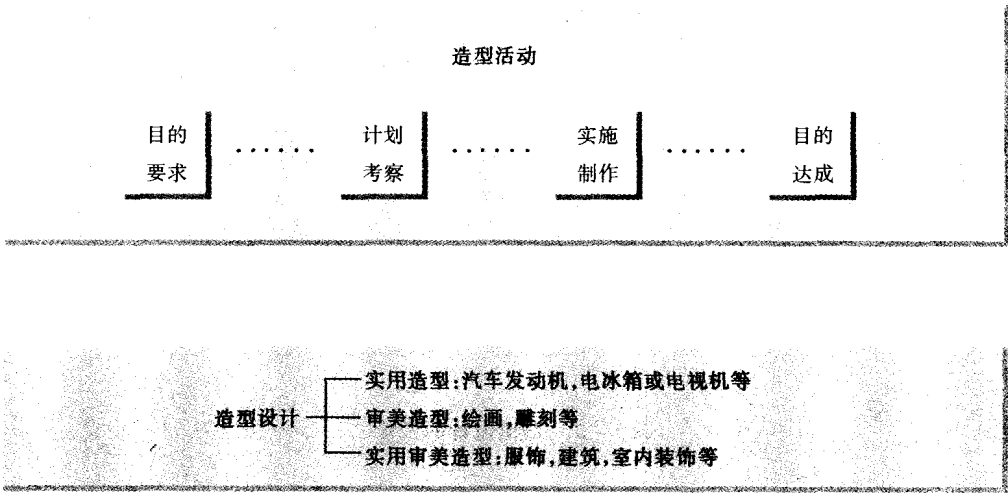

图 1-1 造型活动

造型设计分为以实用性为中心的实用造型、非实用性的审美造型，以及实用性与审美性兼备的实用审美造型。

如图 1-1 所示为造型设计的进行过程,即从最初的设想到设计生成有形的东西,其流程可概括如图 1-2 所示。

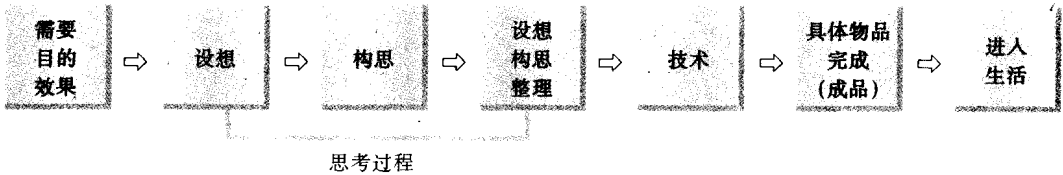

图 1-2 造型设计的流程

图 1-2 所示的造型设计的流程同样适用于服装设计中(图 1-3)。

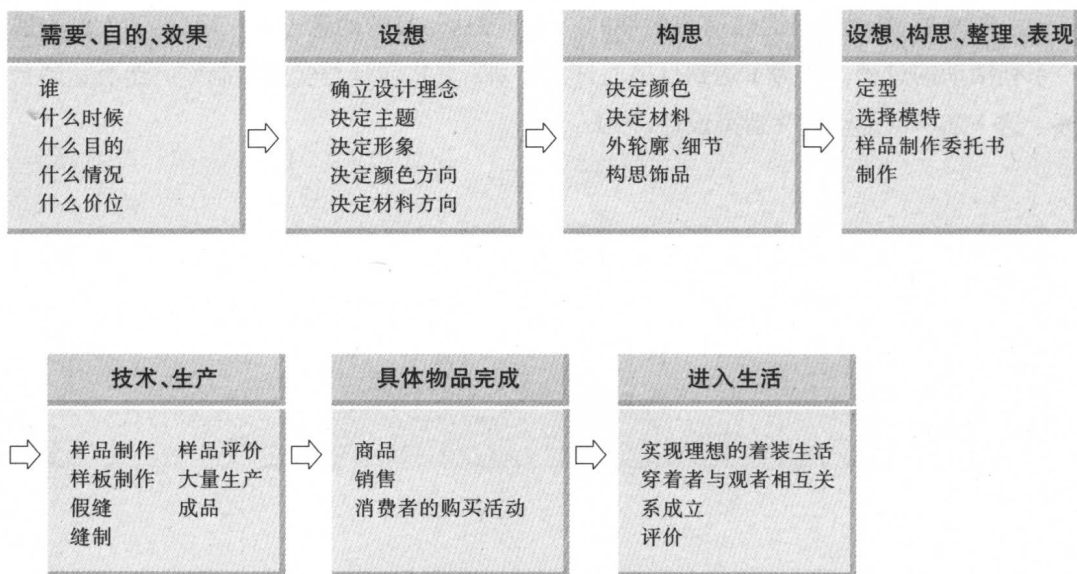

图 1-3 服装设计的流程

服装设计流程立足于服装设计的要素和原理,依靠熟练的技术而使其形态具体化。因此,服装设计是将设计的条件——“用”与“美”作为基本条件,依靠设计要素、原理及技术的综合来实现。

第2节 服装设计的要素

服装设计需要各种要素。服装设计的要素主要有线(line)、形态(form)、色彩(color)、材料(materials)以及纹样(pattern)等。

在服装设计中,线和形态又可细分为外轮廓(silhouette)、细节(detail)、饰品(trimming)等;材料有时也包括材质和纹样;有时细节和饰品不作区分,都归为形态、要素,因此,在服装产业界,服装设计的要素还可分为色彩、材料、外轮廓、细节等。

为了方便起见,本章将服装设计要素分为线、形态(包括外轮廓、细节、饰品)、色彩、材料和纹样等来加以讨论。

1. 线

[1]线的概念

造型的要素之一——线(line),在服装设计中占有十分重要的地位且应用广泛。线的运用在各种服装设计中随处可见,其手法多样、变化丰富,对线条运用越到位,越是能塑造出好的设计。线是服装整体上决定视觉趣味和方向的结构要素,线必须从服装的一个部分延伸到另一部分,无意义的线应当去除。

所谓线,是连接两点之间的痕迹。服装上出现的所有线,包括一目了然的线和实际上没有的线,但因物象的外轮廓而产生的线的效果,都包括在“线”这个要素里。如因扣子的排列而产生的线的效果等。

服装上的线条决定形态(shape)和外轮廓,传达出氛围与个性。这种传达或明确、或具