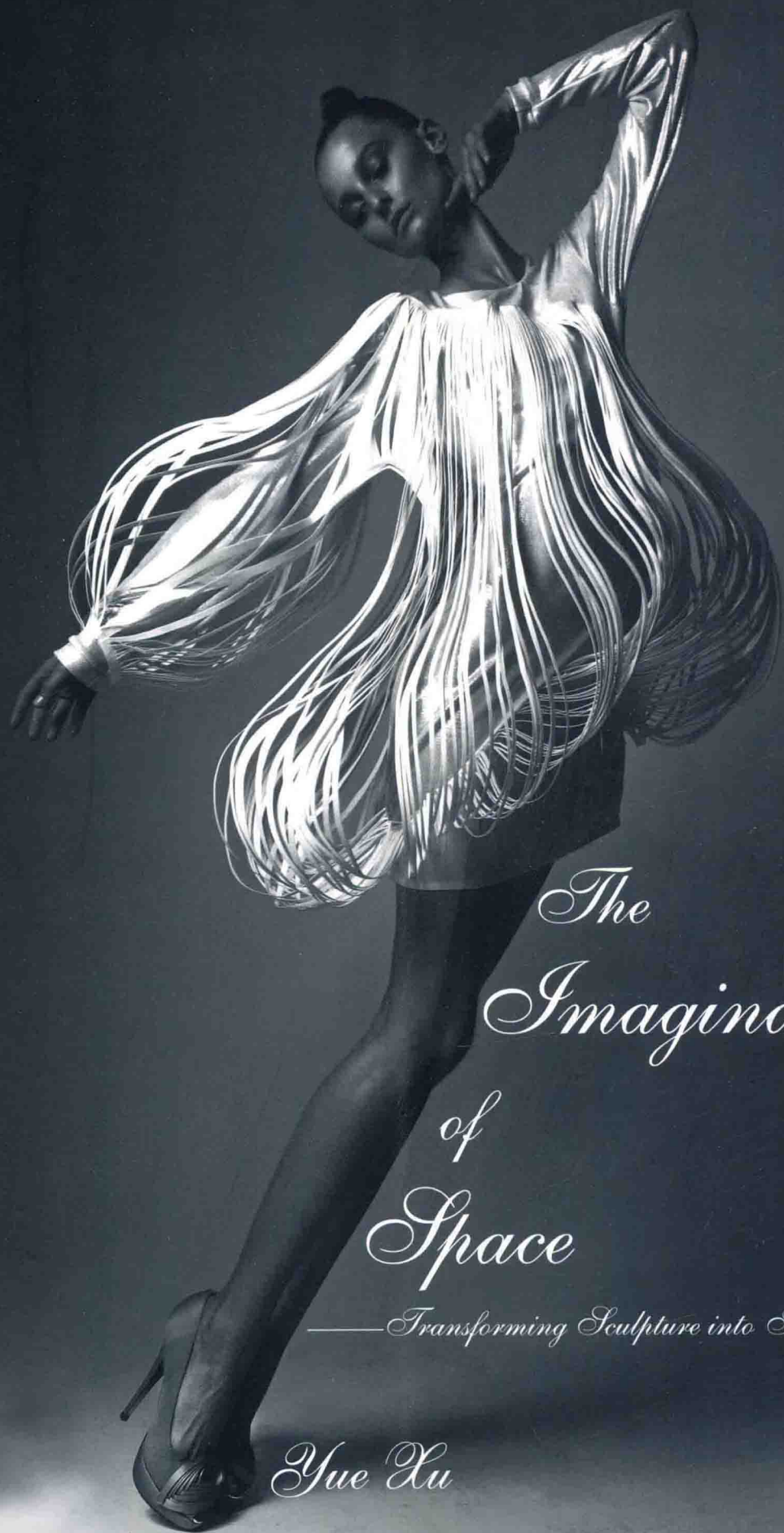

空间的遐想

——将雕塑艺术导入时装设计

徐越 著

*The
Imagination
of
Space*

——*Transforming Sculpture into Fashion*

Yue Xu

西泠印社出版社

英国赫特福德大学服装设计硕士研究生毕业设计范本

第六届创意中国·全国设计艺术大奖赛 服装设计类 一等奖

空间的遐想

——将雕塑艺术导入时装设计

The Imagination of Space

--Transforming Sculpture into Fashion

徐越 著
Yue Xu

西泠印社出版社

图书在版编目（C I P）数据

空间的遐想：将雕塑艺术导入时装设计 / 徐越著

— 杭州：西泠印社出版社，2013.3

ISBN 978-7-5508-0709-9

I. ①空… II. ①徐… III. ①服装设计 IV.

①TS941.2

中国版本图书馆CIP数据核字(2013)第056188号

本书提要

本作品的灵感源来自于抽象艺术。设计创作的构思点基于英国著名抽象雕塑艺术大师芭拉·赫普沃斯女士的作品研究，以及对其他具有相同艺术思想及作品的研究借鉴之上，构思的重点是服装结构实与虚的平衡关系，探索的要点是建立人体曲线与服装廓形之间的空间美，寻求突破的是传统时尚观念与现代审美意识的自然与抽象。作品效果舒展流畅、端庄典雅、灵动美妙，整个设计理念及制作过程、思维开放，步骤清晰，结构严谨，新颖独创，成功地拓展了时装设计的空间领域。

空间的遐想——将雕塑艺术导入服装设计

徐越 著

特邀编辑：徐经验

责任编辑：王欣、郑晨

责任出版：李兵

装帧设计：徐越

出版发行：西泠印社出版社

地址：杭州西湖文化广场 32 号 E 区 5 楼

经销：全国新华书店

印刷：浙江海虹彩色印务有限公司

开本：889×1194 1/16

印张：9.25

印数：0001-2000.00

版次：2013 年 3 月第 1 版 第 1 次印刷

书号：ISBN 978-7-5508-0709-9

定价：98.00 元

目录

Contents

P003	作者简介 /About Author
P007	英国导师的评价及推荐 (代序) / Recommendation Letter
P011	作品简介 /Design Project Introduction
P015	设计流程图 /Flow Chart
P017	灵感研究 /Research Inspiration
P018	赫普沃斯抽象雕塑研究 /Research into Barbara Hepworth
P030	相关设计师作品概念研究 /Research into Fashion Designers
P042	流行趋势研究 / Fashion Trend Research
P044	设计构思 / Design Process
P045	结构与面料处理实验 /Experiments with Structure Design and Fabric
P055	灵感和色彩主题板 / Concept and Colour Board
P060	服装系列设计拓展 /Design Development
P065	面料的选择与搭配 / Fabric Choices and Selection
P068	样衣制作及发展流程 / Prototyping Development
P079	款式结构图 /Flat Drawing

P084	服装成衣搭配决策 /Decision Making
P090	时装插画 / Fashion Illustration
P097	时装摄影造型设计 /Styling Design and Selection
P104	时装摄影 /Fashion Shoot
P120	对未来研究的展望 /My Agenda for The Future
P125	论文：空间的遐想 ——将雕塑艺术导入服装设计
	Essay : The Imagination of Space ---Transforming Sculpture into Fashion
P137	参考文献 / Reference
P138	参阅书目 / Bibliography
P141	附件一 / Attachment one
	读研毕业作品在英国 Art and Design Gallery 展出
P142	附件二 / Attachment two
	Iris Van Herpen 公司简介及邀请加入设计团队函件
P144	附件三 /Attachment three
	《空间的遐想》获 2012 年第六届创意中国·全国设计艺术大奖赛 服装设计类 一等奖

英国赫特福德大学服装设计硕士研究生毕业设计范本

第六届创意中国·全国设计艺术大奖赛 服装设计类 一等奖

空间的遐想

——将雕塑艺术导入时装设计

The Imagination of Space

--Transforming Sculpture into Fashion

徐越 著
Yue Xu

西泠印社出版社

图书在版编目（C I P）数据

空间的遐想：将雕塑艺术导入时装设计 / 徐越著

— 杭州：西泠印社出版社，2013.3

ISBN 978-7-5508-0709-9

I. ①空… II. ①徐… III. ①服装设计 IV.
①TS941.2

中国版本图书馆CIP数据核字(2013)第056188号

本书提要

本作品的灵感来自于抽象艺术。设计创作的构思点基于英国著名抽象雕塑艺术大师芭拉·赫普沃斯女士的作品研究，以及对其他具有相同艺术思想及作品的研究借鉴之上，构思的重点是服装结构实与虚的平衡关系，探索的要点是建立人体曲线与服装廓形之间的空间美，寻求突破的是传统时尚观念与现代审美意识的自然与抽象。作品效果舒展流畅、端庄典雅、灵动美妙，整个设计理念及制作过程、思维开放，步骤清晰，结构严谨，新颖独创，成功地拓展了时装设计的空间领域。

空间的遐想——将雕塑艺术导入服装设计

徐越 著

特邀编辑：徐经验

责任编辑：王欣、郑晨

责任出版：李兵

装帧设计：徐越

出版发行：西泠印社出版社

地址：杭州西湖文化广场 32 号 E 区 5 楼

经销：全国新华书店

印刷：浙江海虹彩色印务有限公司

开本：889×1194 1/16

印张：9.25

印数：0001-2000.00

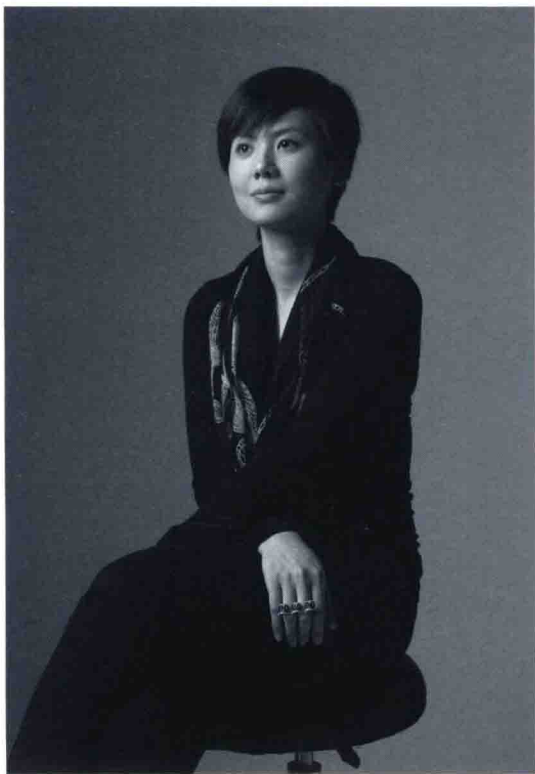
版次：2013 年 3 月第 1 版 第 1 次印刷

书号：ISBN 978-7-5508-0709-9

定价：98.00 元

作者简介 About Author

徐越，
女，
双子座，
生于 1987 年 6 月
籍贯：浙江省松阳县
浙江理工大学服装专业文学学士
英国赫特福德大学服装专业艺术硕士
中国设计师协会 会员

2005 年 9 月，考入浙江科技学院服装专业。

2007 年，参加全省“2+2”大学在校本科优秀生选拔考试，以全省第二名的成绩考入浙江理工大学服装学院。在校期间，成绩优秀，多次获得奖学金。是班级和学生会干部。

2009 年，参加北京国际时装周的汇展。设计制作的“80/90 的彩虹童年”针织服饰被多家媒体争相报道，并作为三件学生优秀作品之一刊登在新浪网首页。

2009 年 6 月，毕业于浙江理工大学，文学学士。

2009 年 8 月，进入浙江纺织服装科技有限公司（原中国纺织总会服装技术开发中心）就业，分配工作为科研。

2010 年 9 月，进入英国赫特福德大学艺术与设计学院攻读服装设计硕士学位。在校期间，频获导师及专业教授的高度评价。并以“distinction”全学院第一的成绩毕业，获艺术硕士的学位。毕业作品及论文被英所读大学作为研究生辅助教材及范本。

2011 年 9 月，研究生毕业作品“空间的遐想”在英国 Art and Design Gallery 陈列展示

2011 年 11 月，国际顶尖服装品牌公司 --- 荷兰 Iris Van Herpen 邀请加入设计团队，因工作签证原因未能赴荷。

2012 年 1 月，任杭州纵邛（香港）服饰有限公司服装设计总监助理，协助女装品牌的开发。

2012 年 8 月，任全国知名女装企业卓尚服饰（杭州）有限公司（原浙江三彩服饰有限公司）品牌艺术总监助理。

2012 年 9 月，获中国设计师协会举办的创意中国·第六届全国设计艺术大奖赛服装设计一等奖第一名。作品编入《中国创意设计年鉴·2012》。

2012 年 10 月，成为中国设计师协会会员。

目录

Contents

P003	作者简介 /About Author
P007	英国导师的评价及推荐 (代序) / Recommendation Letter
P011	作品简介 /Design Project Introduction
P015	设计流程图 /Flow Chart
P017	灵感研究 /Research Inspiration
P018	赫普沃斯抽象雕塑研究 /Research into Barbara Hepworth
P030	相关设计师作品概念研究 /Research into Fashion Designers
P042	流行趋势研究 / Fashion Trend Research
P044	设计构思 / Design Process
P045	结构与面料处理实验 /Experiments with Structure Design and Fabric
P055	灵感和色彩主题板 / Concept and Colour Board
P060	服装系列设计拓展 /Design Development
P065	面料的选择与搭配 / Fabric Choices and Selection
P068	样衣制作及发展流程 / Prototyping Development
P079	款式结构图 /Flat Drawing

P084 服装成衣搭配决策 /Decision Making

P090 时装插画 / Fashion Illustration

P097 时装摄影造型设计 /Styling Design and Selection

P104 时装摄影 /Fashion Shoot

P120 对未来研究的展望 /My Agenda for The Future

P125 论文：空间的遐想 ——将雕塑艺术导入服装设计

Essay : The Imagination of Space ---Transforming Sculpture into Fashion

P137 参考文献 / Reference

P138 参阅书目 / Bibliography

P141 附件一 / Attachment one

读研毕业作品在英国 Art and Design Gallery 展出

P142 附件二 / Attachment two

Iris Van Herpen 公司简介及邀请加入设计团队函件

P144 附件三 /Attachment three

《空间的遐想》获 2012 年第六届创意中国·全国设计艺术大奖赛 服装设计类 一等奖

R **英国导师的评价及推荐·代序**
ecommendation
L *etter*

硕士研究生院长的评价及推荐 Reference from the Programme Leader

I am the Programme Leader for the MA Art and Design, at the University of Hertfordshire, England. I have known Yue Xu for 2 years; as a student on the MA Fashion Design and since then she has kept me updated about her progress in China.

Yue was an excellent student. She was fully committed to her studies and determined to make the most of her time at our University here in England. At the beginning of the MA Programme, Yue worked hard to improve her English and always persevered to express herself clearly and well. She made positive contributions to all seminars and class discussions, never afraid to ask for clarification if anything was unclear.

Yue gained experience of working directly with students from other disciplines within Design, as well as working alongside students from the wider postgraduate community within the School of Creative Arts. In support of her specialist study, Fashion Design, Yue worked with a small group of students under the guidance of a specialist tutor, with whom she worked closely to develop and refine a body of design work for her final MA assessment. As well as producing a collection of very individual garments, Yue documented her MA study extremely thoroughly, producing a book of professional quality to visualise all aspects of her design development. We will be using her book with students in the future, as an excellent example of the high standard we hope our MA students will achieve.

Yue's time in England gave her an understanding of the European design process and the global fashion market. She made many friends amongst both the staff and her fellow students. During her time with us, she was an excellent advocate for the potential of international study. She worked hard, with positive energy and enthusiasm. We would have been delighted had she decided to stay in England for further study and hope that we can collaborate with her in some way in the future.

Yue's experience here in England gives a very strong global perspective to her fashion design potential, and the knowledge and rigor of her research and design development would be a very constructive example to fashion students. I wish her every success.

With kind regards

Sally Freshwater:

MA RCA, BA(Hons) Goldsmiths, University of London.

Programme Leader MA Art & Design.

School of Creative Arts,

Faculty of Science, Technology and Creative Arts

University of Hertfordshire

我是英国赫特福德大学艺术与设计硕士研究生院院长，从徐越作为时装设计硕士研究生认识她开始已经有两年，她毕业回国后一直和我保持联系。

徐越是一个非常出色的学生，在英国求学期间，充分利用一切机会勤奋学习。在硕士课程初期，她努力学习提高英语水平，使自己表达清晰、贴切。她积极参与研讨会和班级讨论，对任何不明白的问题都不会放过。

徐越和设计专业以及创意艺术学院的其他研究生一起紧密合作，获得了宝贵的经验。为完成硕士学位的毕业设计，她和几个同学一起在一个专业导师的指导下，专注于自己的服装设计专业，不但出色完成了毕业设计还另外设计了许多服装。不仅如此，徐越还将设计过程详细记录了下来，创作了一本有很高专业质量的画册，来展现她的作品的创意和制作过程。我们将把她的毕业作品集作为一个优秀硕士生能达到的高标准模板及范本来要求将来所有的硕士生。

在英国学习期间，徐越对欧洲的设计过程和全球的时装市场有了较深的了解，并和许多教师和同学结下了深厚友谊。她在我校学习期间的表现是所有留学生学习的榜样：她学习刻苦、积极上进、充满热情。我们很希望她当时能留在英国继续深造，也希望将来能和她在专业上有合作的机会。

徐越在英国的学习经历赋予她的时装设计以全球视角，而她的研究、设计和知识将会是学生学习的典范。

祝她成功！

此致

Sally Freshwater

赫特福德大学艺术与设计学院硕士研究生院院长、英国核心纺织艺术家、英国刺绣协会会员、英国国家工艺理事会成员、皇家艺术学院硕士、伦敦大学金匠学院优等学士、

地址：英国赫特福德大学创意艺术学院

时尚设计系主任的评价及推荐

Reference from MA Design Co-ordinator

I have known Yue Xu for two years. The first year was as the MA Design Co-ordinator at the University of Hertfordshire from which Yue Xu graduated with an MA Fashion (Distinction) in 2011. Since Yue Xu's return to China she has kept me informed on how her career is unfolding.

我认识徐越已经两年了，第一年是我在英国赫特福德大学担任时装设计系主任期间，后面一年是2011年徐越从赫特福德大学毕业获得硕士学位（优异生）回到中国后，她一直和我保持联系。赫特福德大学的硕士学位课程是建立在享有国际声誉的本科时装课程基础之上的，硕士阶段在增强学生专业服装设计核心价值意识的同时，使他们形成自己独特的设计风格。学生们必须和创意产业其它专业（比如音乐和影视）的学生一起合作，在一年里必须致力于一个创意主题，直到完成达到专业高标准的毕业作品为止。

徐越不仅工作勤奋，而且具备不畏困难、勇于挑战的能力。她读研期间非常重视学习，获得了全年级最高成绩，对此，专业的相关老师并不感到惊讶。她努力工作，认真思考，既熟悉时装设计的前因后果，又能用娴熟的服装制作技术，设计和制作出令人兴奋的高品质成果。对细节和设计的专注贯穿她作品的各个方面，她创作的一本记录她硕士阶段学习过程以及服装设计创意的书记录这一切。在英国一年的学习加强了她对全球时装产业以及英国设计行业内的设计过程的理解。

徐越的作品反映了她的个性，那就是走进一间她所在的工作室，里面总会有灿烂的笑容，有时是愉悦的笑声，但她永远不失认真与深度。她设计的服装只不过是冰山一角，只有在作品之外的细节里，你才会发现思想和技能的交融是她对项目的乐趣所在。徐越非常注意细节的处理，在设计上从不知足。她与老师和同学都能融洽相处。小组讨论时她积极提出自己的观点，同样也乐于接受积极的批评。

徐越谈到的几个理念，我们对此很有兴趣，因为设计是一个全球性的业务，分享技术、交流对设计和消费受众的理解，对学生设计的学生都有颇有裨益。我觉得徐越有这样的意愿和能力。

基于上述理由，我很高兴推荐徐越，并祝她成功。

Julian Lindley :

时尚设计系主任、皇家艺术协会会员、特许设计师协会会员、英国高等教育学院研究员、

地址：英国赫特福德大学创意艺术学院

Yue Xu proved herself to be both dedicated hard working and capable of taking on new challenges regardless of difficulty. MA study was very valuable to her and none of the staff involved with the Programme were surprised that she received one of the highest marks in the year. She is thoughtful about her work working hard to both understand the context of Fashion Design and delivering exciting outcomes of very high quality in the skills by which garments were manufactured. This attention to design and detail was carried through into all aspects of her work including a book which summarised her MA journey and motivations as a Fashion Designer. Studying in England for a year has strengthened her understanding of the global Fashion Industry as well as gaining an understanding of the design processes which are inherent within the UK Design Profession.

Yue Xu's work reflects her character, that is walking into a studio in her presence there is always a smile, sometimes a giggle, and always a seriousness and depth. The garments are just the tip of the iceberg and it is in the supporting work where you discover the interlinking of ideas to technical skill that the joy of the projects lie. There is attention to detail, nothing is ever good enough, Yue Xu always wants to redo work to improve. She got on well with both staff and contemporaries and was capable of putting her point of view across in group discussions as well as taking positive criticism.

In Yue Xu's communication for the post she speaks of several ideas, this is something of great interest to us as Design is a global business and sharing of skills as well as differing (and shared) understanding of both design and consumer audiences would be of value to students who study fashion. Yue Xu has the motivation to make things happen.

For the above reasons it is a pleasure to endorse Yue Xu's book, and I wish her every success in her application.

With kind regards

Julian Lindley

FRSA, MCSD, FHEA, MA Design Co-ordinator

School of Creative Arts,

Faculty of Science, Technology and Creative Arts

University of Hertfordshire

硕士研究生导师的评价及推荐 Reference from MA Fashion Design Tutor

I worked with Yue Xu for a year as her MA Fashion Design Tutor.

Yue Xu entered the course with flat pattern cutting skills and good design skills. Throughout the course all challenges were approached with enthusiasm, she relished new ways of working and new ways of thinking about the design process and its development. The research undertaken and its development were approached with an open mind and sensitivity. Her commitment to her studies was constant and she approached all tasks with skill and imagination. It is hard to fault her process of design and subsequent problem solving.

Yue Xu has a strong aesthetic sensibility and used this throughout her work from inception to presentation enabling her to describe sometimes complex ideas. She responds well to criticism/instruction and has a refined ability to self direct, self criticise and make decisions. Yue Xu was active in group sessions always willing to share opinions and encourage her peers.

Yue Xu has very good interpersonal skills and was popular with both other students and staff.

Her organisation and time management is exceptional.

I am delighted that Yue Xu is an enthusiastic and creative individual well able to inform and inspire others.

I wish her every success and would look forward to the possibility of working with her again in the future.

Annie Shellard

Annie Shellard
Senior Lecturer

BA Hons Fashion, MA Design

我作为徐越的服装设计硕士导师，和她有一年的密切交往。

徐越一进入硕士课程就具备了良好的平面裁剪切割技能和设计技巧。在课程学习过程中，徐越以极大的热情迎接各种挑战，她总是以新的思考和工作方式进行创意和设计。她以虚心的态度从事研究，对学业的投入是持之以恒的，以技巧和想象力完成各项任务，很难在她的设计过程和随后的问题解决方案中发现错误。

徐越具有很强的审美感，这使得她能在作品的开始到呈现的各个阶段都能描述复杂的理念。她对批评指正能从容应对，有很好的自我管理、自我批评及决策能力。徐越在小组讨论时表现活跃，愿意与大家分享自己的观点并激励同学。

徐越人际交往能力好，在师生中都很受欢迎。

她的组织和时间管理能力也非常突出。

徐越的实践技能和思辨能力都非常强。她热情洋溢、富有创造力，能很好地引导和鼓舞其他人。

我祝她成功，并期望将来能有机会再和她一起工作。

Annie Shellard

高级讲师，服装专业优等学士，设计硕士

地址：英国赫特福德大学创意艺术学院

作品简介

Design Project

Introduction

实与虚空间结构的平衡

The balance of solid structure and the area those were not solid

此为试读, 需要完整PDF请访问: www.ertongbook.com