

时装系列设计

表现技法

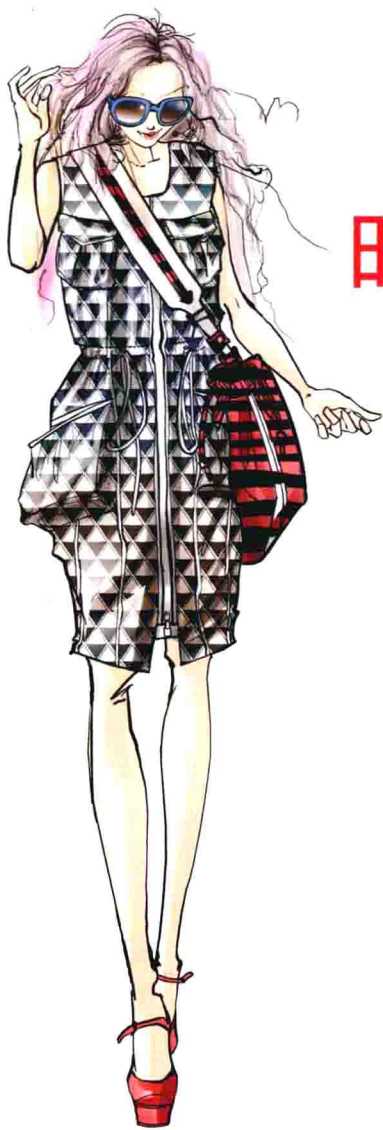
时装设计专业
进阶教程 4

艺术 & 商业
完美平衡的
法则

■ 时装系列设计的概念与流程 ■ 时装系列的款式拓展 ■ 时装系列效果图表现技法

刘 婧 怡 / 编著

时装系列设计表现技法

时装设计专业
进阶教程4

刘 婧 怡 编著

律师声明

北京市邦信阳律师事务所谢青律师代表中国青年出版社郑重声明：本书由著作权人授权中国青年出版社独家出版发行。未经版权所有人和中国青年出版社书面许可，任何组织机构、个人不得以任何形式擅自复制、改编或传播本书全部或部分内容。凡有侵权行为，必须承担法律责任。中国青年出版社将配合版权执法机关大力打击盗印、盗版等任何形式的侵权行为。敬请广大读者协助举报，对经查实的侵权案件给予举报人重奖。

侵权举报电话

全国“扫黄打非”工作小组办公室

010-65233456 65212870

<http://www.shdf.gov.cn>

中国青年出版社

010-59521012

E-mail: cyp_law@cypmedia.com

MSN: cyp_law@hotmail.com

图书在版编目(CIP)数据

时装系列设计表现技法 / 刘婧怡编著. — 北京 : 中国青年出版社, 2013.12

时装设计专业进阶教程

ISBN 978-7-5153-2102-8

I. ① 时… II. ① 刘… III. ① 服装设计 — 高等学校 — 教材 IV. ① TS941.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2013) 第 286832 号

时装系列设计表现技法

刘婧怡 编著

出版发行：中国青年出版社

地 址：北京市东四十二条 21 号

邮政编码：100708

电 话：(010) 59521188 / 59521189

传 真：(010) 59521111

企 划：北京中青雄狮数码传媒科技有限公司

策划编辑：蔡苏凡

责任编辑：刘冰冰

助理编辑：向雯雯

封面设计：唐 棣

封面制作：孙素锦

印 刷：中煤涿州制图印刷厂北京分厂

开 本：889×1194 1/16

印 张：11.5

版 次：2014 年 2 月北京第 1 版

印 次：2014 年 2 月第 1 次印刷

书 号：ISBN 978-7-5153-2102-8

定 价：49.80 元

本书如有印装质量等问题，请与本社联系 电话：(010) 59521188 / 59521189

读者来信：reader@cypmedia.com

如有其他问题请访问我们的网站：<http://www.cypmedia.com>

“北大方正公司电子有限公司”授权本书使用如下方正字体。

封面用字包括：方正风雅宋、方正中雅宋、方正兰亭黑系列。

目录

CONTENTS

Chapter

01

什么是时装系列设计

- 1.1 时装系列设计的概念.....8
- 1.2 如何创作出成功的系列设计.....10
 - 1.2.1 市场调研与市场定位.....10
 - 1.2.2 富有吸引力的主题设定.....12
 - 1.2.3 用时装解读季节.....14
 - 1.2.4 不同强度的递进式设计.....16
 - 1.2.5 多样化的单品组合.....18
 - 1.2.6 用配饰完善系列设计.....20
- 1.3 如何形成系列感.....22
 - 1.3.1 紧密围绕主题.....22
 - 1.3.2 用四大设计要素体现系列感.....23

Chapter

02

时装系列设计创作流程

- 2.1 确定主题.....26
 - 2.1.1 灵感与调研.....26
 - 2.1.2 时装潮流分析.....30
 - 2.1.3 创建主题灵感板.....42
- 2.2 创作系列设计草图.....46
 - 2.2.1 创建人体模板.....46
 - 2.2.2 系列设计的人物构图模式.....48
 - 2.2.3 根据主题绘制效果图草稿.....50
- 2.3 绘制正稿.....54
 - 2.3.1 绘制效果图线稿.....54
 - 2.3.2 手绘着色和添加肌理.....56
 - 2.3.3 电脑着色和添加肌理.....64

Chapter

03

时装系列设计款式图表现技法

3.1 系列设计中款式图的特点74

3.2 款式图手绘技法76

3.2.1 款式图细节结构表现方法76

3.2.2 款式图手绘表现技法77

3.3 款式图的电脑绘制技法80

3.3.1 精细线条款式图表现技法80

3.3.2 添加面料的款式图表现技法84

3.3.3 添加色彩与图案的款式图表现技法88

3.4 如何创作系列款式图92

3.4.1 款式结构基础92

3.4.2 款式系列化98

Chapter

04

时装系列设计效果图表现

4.1 女装分类表现102

4.1.1 职业装系列设计102

4.1.2 休闲装系列设计110

4.1.3 度假系列设计118

4.1.4 礼服系列设计126

4.2 男装分类表现134

4.2.1 正装系列设计134

4.2.2 休闲装系列设计142

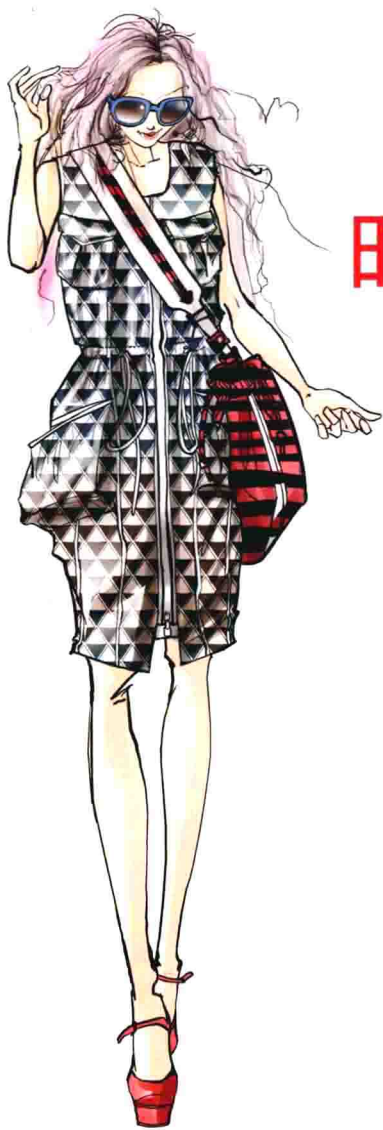
4.3 针织服装150

4.4 内衣与家居服158

4.5 运动装164

4.6 童装与青少年装172

时装系列设计 表现技法

时装设计专业
进阶教程4

刘 婧 怡 编著

前言

PREFACE

这是一个设计需求急速拓展的时期，也是一个设计人才辈出的时代，从北京到纽约、从巴黎到墨西哥，几乎所有的国际大都市都会举办时装周，各大院校的设计专业炙手可热，每年都在不断地为社会培养和输送大批专业知识强硬的准设计师。随着大众审美的普遍提高，社会对设计人才的需求到达一个前所未有的高度，但是另一个严肃的现状是，激烈的就业竞争让社会对于“雏鸟”毕业生们有着近乎苛刻的要求。

“如何成为一名名副其实的设计师”，是所有人在学习期间最为关注的话题。为了达到这一目的，各种专业训练是必不可少的。时装设计行业并不喜欢依靠成绩表来评判学生是否专业，更为简单可靠的方法是依靠一套完整的系列时装设计作品来作出评判。毕业生想要在激烈的竞争环境中脱颖而出，首先需要的是拥有一册独立完成并能够充分展现才华的系列时装画作品集。因此在完成设计专业的各种基础课程之后，就可以开始学习和创作系列设计了。与普通的时装画创作不同，系列设计是需要考虑人文、潮流、市场、顾客等因素的商业作品，而不仅仅是发挥个性创造的艺术作品。

这本书是《时装设计专业进阶教程》套书系列的第四本，着重讲述系列时装画的创作方法。对于设计教育而言，传授千篇一律的理论道理不如实在地讲述一些系统的经验。本书的Chapter 02讲述了大多数设计师在进行商业创作时的常规任务。要求从调研开始，了解消费者并获取丰富的灵感体验，然后分析当季流行色彩、流行面料、服装廓型、流行细节以及配饰，并以此作为依据创作信息丰富的系列主题灵感板。第二步是根据主题灵感板创作大量的思维草图，并筛选出系列设计最终需要的款式。最后一步是通过手绘或借助电脑工具，完成系列时装画的绘制工作。这样完成的系列作品不再是简单的图画，而是具有职业素养的商业产品的策划雏形，能够充分地展现作者在市场调研、潮流灵敏度以及手稿绘制等方面的才能。

一套成熟的系列时装画除了需要人体着装效果图，还需要相应的款式图来进行深入的设计诠释。在本书中，也详细讲述了几种不同类型的商业款式图的绘制步骤，另外还说明了常用的时装款式，尤其是随着时装发展形成的一些约定俗成的基本款式的具体绘制方法，这些基本款式不仅有其独特的经典造型，更是各种创意设计的基础蓝本。

为了更加实际地帮助初学者学习系列时装画的创作表现，在本书的Chapter 04中分别展示了不同品类的时装系列设计表现方法，包括女性职业装、休闲装、度假装、礼服以及男性正装、休闲装等主要时装品类。此外还简单讲解了针织时装、内衣与家居服、运动装、童装与青少年装等时装品类的时装系列设计。

经验式的共享和详尽的步骤说明让本书十分适合于初学者学习，书中丰富的案例与详实的讲解让理论更加容易被理解，完整的创作流程解读则能够让初学者学会良好的工作方法。

北京服装学院 教授：

劉元鳳

目录

CONTENTS

Chapter

01

什么是时装系列设计

- 1.1 时装系列设计的概念 8
- 1.2 如何创作出成功的系列设计 10
 - 1.2.1 市场调研与市场定位 10
 - 1.2.2 富有吸引力的主题设定 12
 - 1.2.3 用时装解读季节 14
 - 1.2.4 不同强度的递进式设计 16
 - 1.2.5 多样化的单品组合 18
 - 1.2.6 用配饰完善系列设计 20
- 1.3 如何形成系列感 22
 - 1.3.1 紧密围绕主题 22
 - 1.3.2 用四大设计要素体现系列感 23

Chapter

02

时装系列设计创作流程

- 2.1 确定主题 26
 - 2.1.1 灵感与调研 26
 - 2.1.2 时装潮流分析 30
 - 2.1.3 创建主题灵感板 42
- 2.2 创作系列设计草图 46
 - 2.2.1 创建人体模板 46
 - 2.2.2 系列设计的人物构图模式 48
 - 2.2.3 根据主题绘制效果图草稿 50
- 2.3 绘制正稿 54
 - 2.3.1 绘制效果图线稿 54
 - 2.3.2 手绘着色和添加肌理 56
 - 2.3.3 电脑着色和添加肌理 64

Chapter

03

时装系列设计款式图表现技法

3.1 系列设计中款式图的特点74

3.2 款式图手绘技法76

3.2.1 款式图细节结构表现方法76

3.2.2 款式图手绘表现技法77

3.3 款式图的电脑绘制技法80

3.3.1 精细线条款式图表现技法80

3.3.2 添加面料的款式图表现技法84

3.3.3 添加色彩与图案的款式图表现技法88

3.4 如何创作系列款式图92

3.4.1 款式结构基础92

3.4.2 款式系列化98

Chapter

04

时装系列设计效果图表现

4.1 女装分类表现102

4.1.1 职业装系列设计102

4.1.2 休闲装系列设计110

4.1.3 度假系列设计118

4.1.4 礼服系列设计126

4.2 男装分类表现134

4.2.1 正装系列设计134

4.2.2 休闲装系列设计142

4.3 针织服装150

4.4 内衣与家居服158

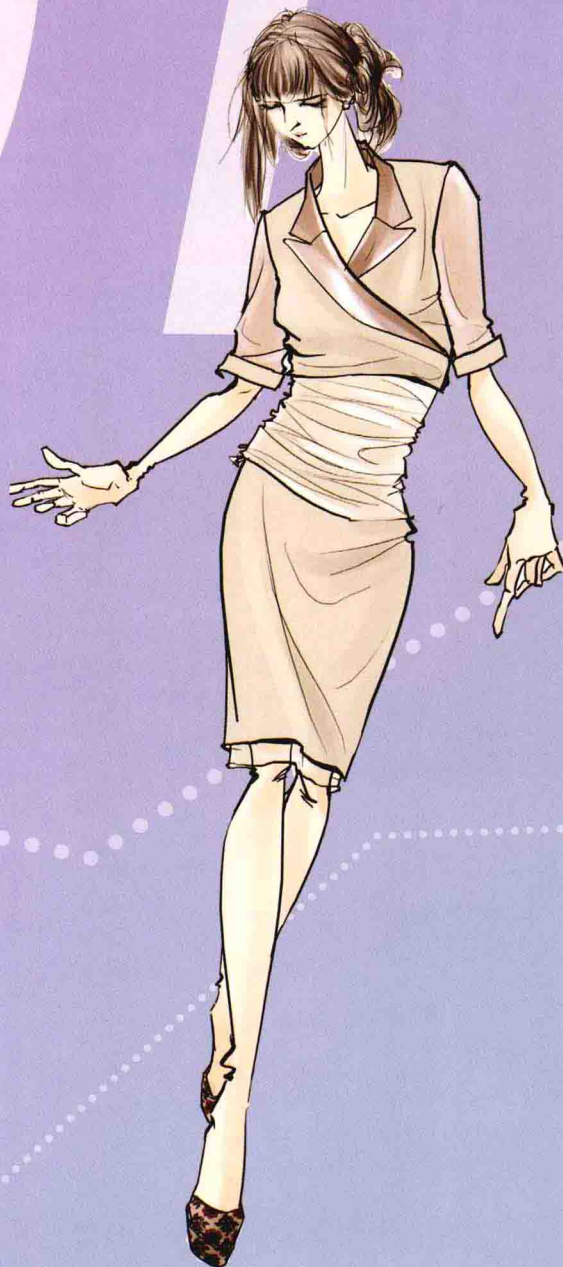
4.5 运动装164

4.6 童装与青少年装172

Chapter

01

什么是 时装系列设计

1.1 时装系列设计的概念

时装系列设计是设计师在完成众多基础课程之后,迈向市场前的重要实战训练。随着时装设计的传统领域被不断地打破与完善,时装系列的内涵也由最初的服装单品的简单组合,发展成为包含设计、创意、工艺、市场等诸多

潜台词的综合性名词。

系列设计并不是设计师的独角戏,而是基于商业需求形成的成熟产品线,是将创意、市场、品牌、顾客完美结合在一起的创意体验。

时装系列设计是时装设计师表现灵感的重要手段,也是时装品牌的重要组成部分。

一个成熟的时装系列,少则包括6、7套时装,多则包括20套以上的时装,这样庞大的设计产品体系至少需要拥有六个方面的要素:首先需要设计师将灵感元素丰富有序地运用于系列中;第二是拥有叙事性的主题层次;第三是满足顾客的“一站式”购物需求;第四是拥有不同的时尚度;第五是要有统一的色彩搭配;最后是要体现完善的整体造型感。

1 设计师 ——尽情挥洒灵感

最初的系列主题是由设计师确定的。早在上世纪初期,高级时装设计师们就发现,一个好的主题会产生诸多元素与灵感,而这些元素如果全部堆砌在一件服装上是不可能实现的事,很自然地,这些设计师开始将几件运用同一主题进行设计的服装摆在一起销售,称作“系列设计”。

2 主题 ——丰富的层次

好的系列作品不但能够鲜明地表现出设计师的主题灵感,还具有丰富的层次与叙事性。例如巴伦夏加著名的马戏团系列时装,从简单的斜裁搭配精致的马戏团纽扣元素开始,到后续的丰富撞色,以及最后的庞大礼服收尾,整个系列仿佛是一场流畅盛大的马戏表演。

3 顾客 ——不同的需求

最喜欢系列作品的恐怕是时尚顾客了,对于这些挑剔的顾客而言,主题系列就像是超市里的招牌索引,找到心动的系列后,就可以从内到外选择各种需要的单品。这种方便快捷的“一站式”购物方式,无疑是快节奏生活的最佳选择。

4 时尚 ——不同的时尚度

不同强度的设计方法会让时装展现出不同的时尚度。保守、基础一些的款式时尚度较低,但顾客接受度较高;新样式或搞怪设计的款式拥有较高的时尚度,但面对的顾客圈也相应的窄一些。若在系列设计中引入不同时尚强度的设计产品,则能更大程度上满足不同类型的顾客。

5 色彩 ——怎样搭配都对

色彩作为时装给人的第一印象，绝对是时尚世界最需要考究的元素。协调的配色很容易成为抢镜关键，而糟糕的配色则让人不想再看它第二眼。并不是所有的顾客都精于色彩上的搭配，时装系列化的好处之一就是让顾客可以随意从中挑选单品，并且无论怎样搭配都不会出错。

6 造型 ——设计整体形象

系列设计不但需要设计众多的时装款式和配饰款式，还需要将模特的妆容、发型甚至长相风格都考虑在内，毕竟时装本身并不能单独出现，而是要依靠穿着者的整体造型才能展现出设计风格。

▲ “沉落”系列色彩与面料板

▼ “沉落”系列设计

该系列以蓝色与灰紫色作为系列主打色彩，表达都市僧侣式的低调时尚。服装从衬衫、半裙等职场基本款开始，逐渐延伸到简洁风衣、宽松T恤、褶裙，再到设计强度较大的变化款驳领西装、衬衫裙，最后用创意款连身装和长裙作为系列收尾。

1.2 如何创作出成功的系列设计

成功的系列设计不仅仅是依靠丰富的创意与良好的表现技法,更重要的是基于市场需求的多方位考量。这包括:最初的市场调研与市场定位;设定富有吸引力的主题;考虑时装的季节性差异;进行不同强度的款式设计;

为不同的消费需求准备多样化的时装单品;最后用配饰来完善整体的形象设计,只有在这六个方面都有得当的考虑才能形成一个成熟的系列设计。

1.2.1 市场调研与市场定位

设计师与艺术家最大的区别是,艺术家与自己生活,而设计师与市场生活。几乎所有设计活动最初的战略方针就是市场调研,只有知道消费者需要什么,才能创造出被需求的产品。时装也不能例外,同样需要在调研过程中了解市场、分析市场。

整个消费者市场无比庞杂,即便是最知名的品牌或设计师也不能同时满足全人类的需求,针对某一市场进行设计活动才比较务实。根据自身最擅长的领域,找准细分市场并进行准确的市场定位,是商业设计迈向成功的第一步。

什么是市场调研

调研可能需要设计各种调查表格、分析各种复杂数据,但是实际上,所谓调研就是要了解消费者在干什么、想什么、正在用什么以及想要用什么。并将这些需求融入自己的设计,这就是成功的市场调研。

为什么系列设计要从市场调研开始

系列设计作品不能凭空而来,最卖座的设计总是紧密结合市场的。从调研开始,设计师必须要了解自己的顾客如何接受潮流、有怎样的特殊需求、希望获得哪些时尚满足。

即使设计师熟知四大时装周的顶尖流行风潮,也拥有非凡的艺术设计创意,但是这一切最终都需要消费者买单。因此,对于设计师而言,有没有创意能力不是问题,能不能卖掉才是关键。

▼ 市场调研收集的资料

2 设计师需要调研什么

设计师需要调研的内容涵盖三个方面:首先是国际市场潮流信息,这些信息能够帮助设计师永远走在潮流前沿。其次是目标市场的消费者需求信息,这是最为重要的调研部分。第三是品牌售后信息,这些信息能够帮助设计师摒弃不卖座的设计,创作更容易为消费者所接受的作品。

调研内容:

国际潮流
时尚消费者
城市的流行风向
消费者基本资料
品牌市场接受度
当季产品销售情况

► 国际潮流调研

四大时装周是国际潮流的风向标,也是设计师关注的重点。

什么是市场定位

市场定位是系列设计最为重要的一步。通过市场定位,设计师会敲定某一特定群体作为自己的目标消费者,并以此作为设计活动的依据。未来的系列设计将针对这一特定消费群体而展开,选择特定的时装类别和时装风格,以迎合他们的需求,最终让自己的系列作品成为消费者的购物需求。

定位时装类别

不同的生活模式、工作环境以及生活角色,会让消费者形成特定的着装习惯,这些着装习惯使消费者固定购买某一种或某几种类别的时装。例如家庭主妇总是购买耐穿舒适的休闲服;白领女性则偏爱精致的通勤套装;Party聚会中的潮女们则会选择亮眼的时装。因此根据目标消费者的生活习惯,为系列服装设定几种特定的类别,更能够获得消费者的亲睐。

常见的时装类别

职业装——简洁精致的通勤着装

休闲装——轻松舒适的生活装

礼服——根据场合需求特殊定制的时装

度假装——带有异域风情的轻松时装

设计师时装——前卫创意的潮流时装

户外装——耐磨、防寒等功能性服装

内衣——塑形内衣与普通内衣

家居服——晨服、睡衣等舒适着装

运动装——功能性运动装与休闲运动装

童装——不同年龄阶段的儿童服装

2 定位设计风格

不同的设计灵感带来不同的设计风格,但是并不是所有的风格都能赢得目标消费者的喜爱。通常,年轻、大胆、热爱追求潮流的消费者能够接受较多的设计风格变化;而成熟稳健一些的消费者则会有相对固定的风格爱好,并在一定的范围内接受一些新鲜事物。例如以30岁~40岁职业女性作为消费群体的系列设计,可以选择内敛的都市风格、禅意的东方风格或水墨印花等,但是使用强烈的朋克风格或夸张的波普元素就会受到排斥。

▲ 东方元素在时装中的应用

3 稳健的定位才能拥有稳定的顾客

尽管设计师每天致力于让系列设计推陈出新,充满变化,但是跳跃性太大的变化不但会让系列设计杂乱无章,还会让整个品牌陷入混乱。因为品牌原有的时装类别和设计风格已经形成了一定的消费影响,甚至获得了一些关注度高的熟客。若一旦有了过大的转变,这些顾客会很难在店铺中买到满意的服装,转而对品牌失去信心。相反,稳健的定位和范围内的良性调整,则会让品牌顾客的忠诚度越来越高。

► 系列设计能保证品牌的稳定性

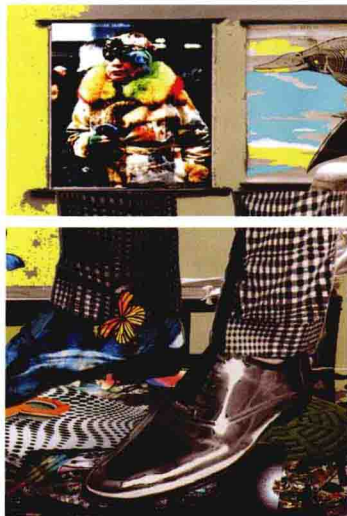
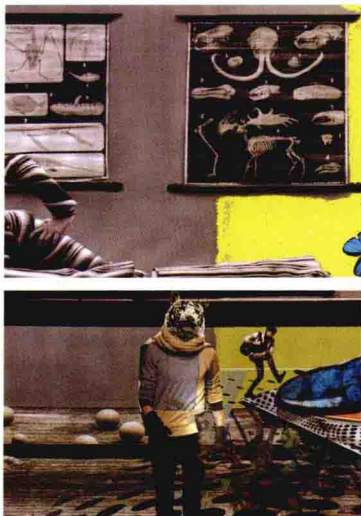
1.2.2 富有吸引力的主题设定

系列设计的主题会直接表现在服装的造型、色彩、图案以及面料上,这些直观的视觉效果共同形成了时装的表现力,因此一个富有吸引力的主题设定在某种程度上能够让时装更受目标消费者的青睐。

什么样的主题会拥有强烈吸引力

时装系列的推陈出新很大程度上是设计主题的推陈出新,不同的社会环境、人文地域因素和流行文化等都会产生不同的热点主题。

时装变迁可以说是社会变迁的缩影,政治经济变化、社会热点主题、新颖概念、高科技、都市次文化、生态、艺术等热门话题,都能够延伸成为富有吸引力的设计主题。

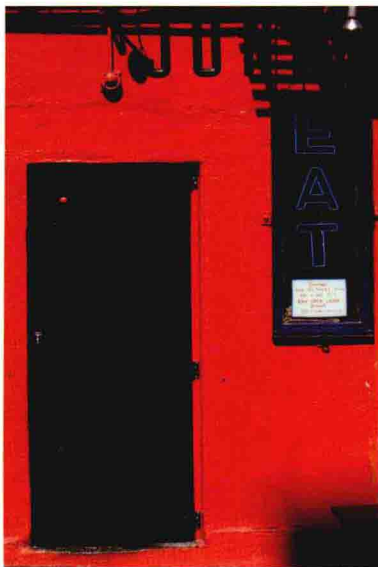
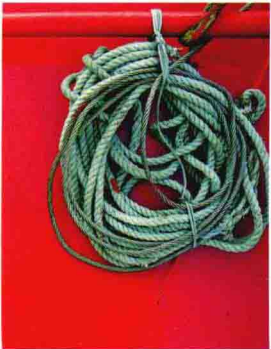

▲“意外”主题灵感——骷髅与蝴蝶,彩色与黑白,虎头与人身,表现出关注自然生态与人类破坏之剑的冲突意识

2 色彩是捷径

试想一下,20米开外的橱窗中的一件衣服之所以吸引你,是因为它的风格、款式、面料还是色彩?显然,基于人类的视觉规律,衣服吸引眼球的第一要素只可能是色彩。使用显眼的配色,或者使用穿透力比较强的色彩能够让你的时装总是多获得一些关注。

▼ 引人注目的配色方式

3 善用猎奇心

“好奇害死猫”,一些奇怪的事物总是能够吸引人们多看一眼,并试图分析出原因。而这些搞怪的主题被用到时装系列设计中的时候,尽管会有些搞怪的成分,但是仍然不失为一个好选择。尤其是在青少年装、街头时装等针对年轻消费者的时装系列中,新奇搞怪的主题更适合这些好奇心旺盛的年轻人。

► 奇怪的事物总能引起人们的好奇心,而对设计师来说这也能激发灵感