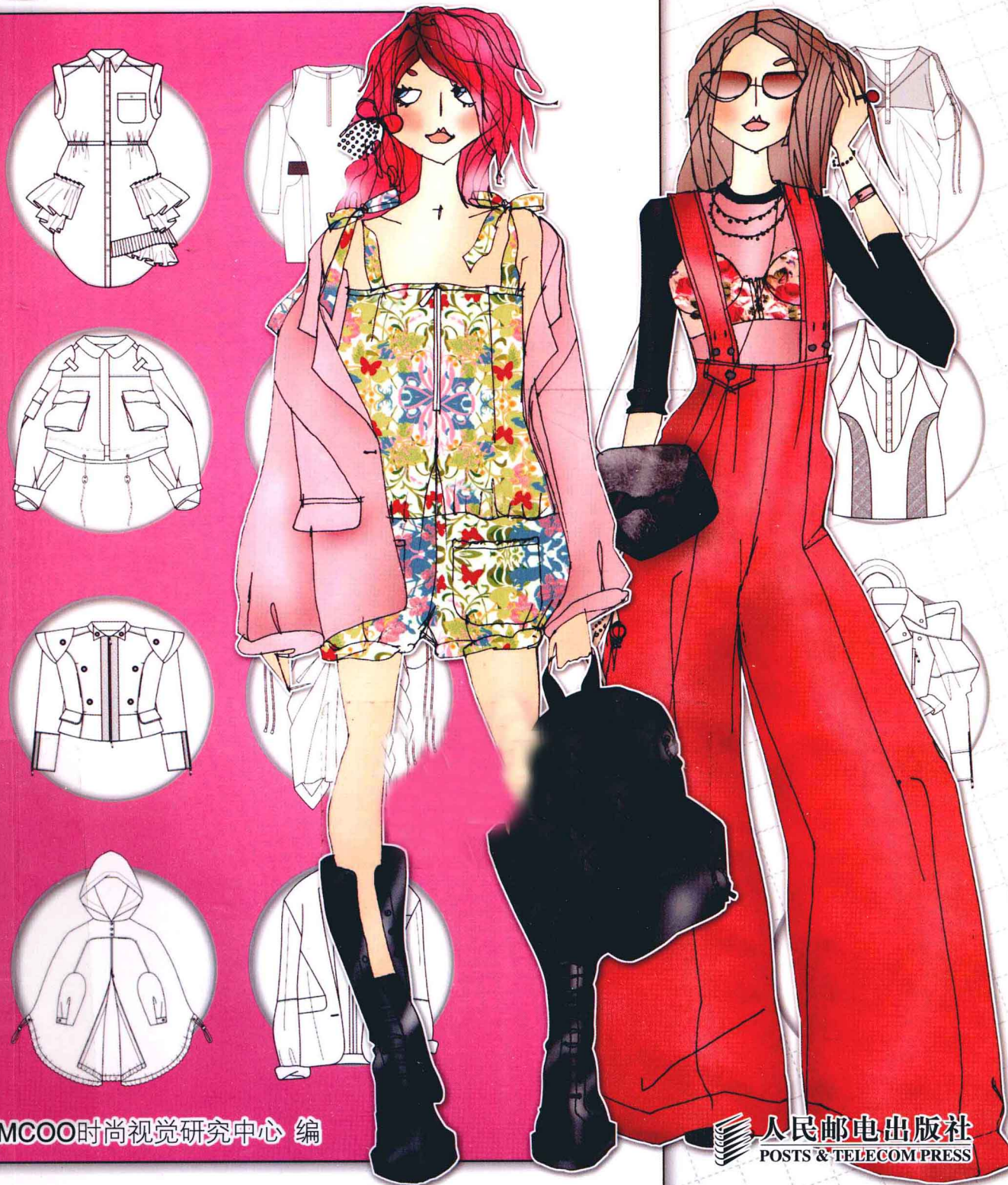

流行时装设计手册

STYLE SIGHT

少女服装设计

MCOO时尚视觉研究中心 编

人民邮电出版社
POSTS & TELECOM PRESS

少女服装设计

流行时装设计手册

STYLE SIGHT

MCOO时尚视觉研究中心 编

人民邮电出版社

北京

图书在版编目 (C I P) 数据

流行时装设计手册. 少女服装设计 /
MCOO时尚视觉研究中心编. -- 北京 : 人民邮电出版社,
2011. 8
ISBN 978-7-115-25893-9

I. ①流… II. ①M… III. ①女服—服装设计—手册
IV. ①TS941. 2-62

中国版本图书馆CIP数据核字 (2011) 第141632号

版权声明

Copyright©2011 Stylesight

All rights reserved.

本书由 Stylesight 授权人民邮电出版社独家出版。

版权所有, 侵权必究。

内 容 提 要

款式、色彩和面料是服装设计师彰显艺术功底与品位的三大要素, 更重要的设计灵感能激发设计师创作热情, 并指导设计方向。本书针对少女装, 按季节和服装款类分章节, 从色彩、印花与图案的分析开始, 按“灵感来源”→“款式设计”→“色彩搭配”→“面料选择”的完整设计流程来讲解如何设计, 阐述设计策略, 并给出最终效果图。

书中大量设计均来自世界知名时装趋势公司 Stylesight 收集的全球一线设计师作品, 极具时尚感和参考价值, 为读者展现设计思路, 提供设计灵感。

本书适合服装设计师、服装专业学生以及想从事服装行业的爱好者阅读。

流行时装设计手册——少女服装设计

- ◆ 编 MCOO 时尚视觉研究中心
责任编辑 杨 璐
- ◆ 人民邮电出版社出版发行 北京市崇文区夕照寺街 14 号
邮编 100061 电子邮件 315@ptpress.com.cn
网址 <http://www.ptpress.com.cn>
北京捷迅佳彩印刷有限公司印刷
- ◆ 开本: 787×1092 1/16
印张: 12.25
字数: 400 千字 2011 年 8 月第 1 版
印数: 1—3 000 册 2011 年 8 月北京第 1 次印刷

ISBN 978-7-115-25893-9

定价: 49.00 元

读者服务热线: (010) 67132692 印装质量热线: (010) 67129223

反盗版热线: (010) 67171154

广告经营许可证: 京崇工商广字第 0021 号

Foreword

服装行业在几年前被认为是传统行业，国内大多数服装企业是以生产加工为主导的业务模式。他们的生产能力相对较强，设计能力和营销能力相对较弱。当2008年世界金融危机爆发以后，国际市场的需求愈发不稳定。劳动力成本的提高和人民币汇率的升值更加促使国内的很多出口型服装企业开始寻求扩大国内市场，建立自己的设计品牌和营销体系。在这个转型过程中，许多企业开始重视设计团队的建设 and 市场营销能力的培养。服装企业想要由被动的生产加工型升级为主动的品牌设计导向型的结构，就必须得到相应信息技术的全方位支持，融入符合时尚趋势的设计元素。现在，服装设计也成为了创意产业的重要组成部分，这样的环境，让设计师们更能表达与传达自我观点，张扬个性。

关于时尚趋势

设计师致力于设计出令人兴奋的、引领时尚趋势的时装，对流行趋势的了解和掌握就是必做的功课。影响流行趋势的因素有很多，政治、经济、社会、军事、文化、科技等都对当下的风尚造成了影响。工作、生活节奏的加快，也使流行趋势的变化更加快速，所以要求设计师要具备更敏锐的感受能力，洞察即将到来的流行趋势。复古风盛行、民族元素愈演愈烈，这些都是流行趋势的影响。

关于本系列书

本系列书就是在关注流行趋势的基础上，为设计师提供设计灵感与设计思路而编写的。

1. 全球一线设计师作品

书中内容与国际知名时尚趋势预测公司Stylesight合作，精选全球一线设计师的作品，紧跟前沿趋势，并由专业设计师执笔。

2. 详述设计全流程

提供灵感来源、色彩搭配方案、最新趋势、款式图、效果图及各种设计细节，能够让读者掌握完整设计流程，提高实际设计能力。同时，希望通过这些案例，引导设计师更好地理解如何使用设计资讯、灵感来源以及借鉴经典设计款式来形成自己的设计风格，诠释独特的设计理念。

关于Stylesight

Stylesight (www.stylesight.com) 是专门为时尚与设计行业提供灵感和产品开发工具的顶尖在线潮流信息供应商。潮流预测是一门艺术，也是一门科学。Stylesight的潮流预测团队通过灵感图片和先进的设计发展分析，为设计师提供各个阶段的灵感创意与设计指导，并及时报导每一季的最新资讯。其客户包括世界各国知名品牌。

CONTENTS

Part01 春夏篇

CHAPTER

01

色彩基础

1.1 色彩总结.....	012	1.5 传承的色彩.....	016
1.2 色彩的演变1.....	013	1.6 纯真的色彩.....	017
1.3 色彩的演变2.....	014	1.7 神圣的色彩.....	018
1.4 色彩的演变3.....	015	1.8 反置的色彩.....	019

CHAPTER

02

印花与图案

2.1 拼贴画与碎条状.....	022	2.7 工业字体与圆点.....	028
2.2 世界纺织与杂乱手绘.....	023	2.8 爬虫类与猫科动物.....	029
2.3 民俗风尚与剪贴.....	024	2.9 像素化图案与马赛克砖.....	030
2.4 植物园与花卉动物.....	025	2.10 抽象与现代东方风格.....	031
2.5 矿物质与大理石.....	026	2.11 碎条状与彩虹视觉.....	032
2.6 光环与翅膀.....	027	2.12 电子民俗风与超现实拼接.....	033

CHAPTER

03

梭织服装

3.1 休闲夹克.....	036	3.9 修身喇叭裤.....	044
3.2 半透明镂空肩上衣.....	037	3.10 铰接低裆裤.....	045
3.3 娃娃裙上衣.....	038	3.11 夸张棱角形长裤.....	046
3.4 宽松梭角连衣裙.....	039	3.12 单色荷叶边长裙.....	047
3.5 皇家风范外套.....	040	3.13 日本式士长裙.....	048
3.6 塑料材质斗篷外套.....	041	3.14 荷叶边不对称连衣裙.....	049
3.7 都市外套.....	042	3.15 睡衣式连衣裙.....	050
3.8 休闲长款短裤.....	043	3.16 褶皱连身装.....	051

4.1 紧身胸衣抓绒上衣.....	054	4.10 格栅平纹针织上衣.....	063
4.2 浪漫荷叶边上衣.....	055	4.11 流体垂坠平纹针织上衣.....	064
4.3 中世武士抓绒上衣.....	056	4.12 解构风格平纹针织上衣.....	065
4.4 蝴蝶结式抓绒上衣.....	057	4.13 超大兜帽平纹针织上衣.....	066
4.5 蚕丝开襟毛衣.....	058	4.14 新式色块平纹针织上衣.....	067
4.6 宽大袖筒毛衣.....	059		
4.7 跳跃纹理毛衣.....	060		
4.8 运动造型平纹针织上衣.....	061		
4.9 贴身截短针织上衣.....	062		

CHAPTER

04

针织服装

05

丹宁服装

- 5.1 酷感层次夹克.....070
- 5.2 摩托车夹克.....071
- 5.3 柔美大号廓形夹克.....072
- 5.4 越野风格夹克.....073
- 5.5 可视口袋包夹克.....074
- 5.6 七分袖上衣.....075
- 5.7 高结构感塑身上衣.....076
- 5.8 流畅的Blouson上衣.....077
- 5.9 夏日趣味风格短裤.....078
- 5.10 焦特布尔风格长裤.....079
- 5.11 三合一摩登运动裤.....080
- 5.12 高腰A字短裙.....081
- 5.13 新鲜廓形连衣裙.....082
- 5.14 宽松高腰线连衣裙.....083
- 5.15 悬垂宽松连身装.....084
- 5.16 坚实工装风格连身装.....085

Part02 秋冬篇

- 8.1 彩色皮草夹克.....116
- 8.2 开衩夹克.....117
- 8.3 野性部落风格夹克.....118
- 8.4 未来骑士夹克.....119
- 8.5 女孩燕尾服夹克.....120

06

色彩基础

- 6.1 色彩总结.....090
- 6.2 色彩的演变1.....091
- 6.3 色彩的演变2.....092
- 6.4 色彩的演变3.....093
- 6.5 锐舞的色彩.....094
- 6.6 科幻的色彩.....095
- 6.7 图想的色彩.....096
- 6.8 奇境的色彩.....097

- 7.1 新颖迷彩与蜡防印花.....100
- 7.2 混搭图案与渐变条纹.....101
- 7.3 原始几何与纯净风格.....102
- 7.4 华丽天堂与编织工艺.....103
- 7.5 恐怖蕾丝与鬼魅纹身.....104
- 7.6 链锁囚徒与部落风.....105
- 7.7 动物派对与怪物秀.....106
- 7.8 波普艺术与梦幻魅力.....107

07

印花与图案

- 7.9 立体效果与渐变几何.....108
- 7.10 水彩艺术与朦胧淡雅.....109
- 7.11 花团锦簇与数字字母.....110
- 7.12 天然纹理与朝九晚五.....111
- 7.13 排版设计与科技图像.....112
- 7.14 新式菱形格与复古邮件.....113

08

梭织服装

- 8.6 UFO造型衣领大衣.....121
- 8.7 超大轮廓新迷彩大衣.....122
- 8.8 超大号椭圆大衣.....123
- 8.9 未来科幻风格大衣.....124
- 8.10 复古淑女大衣.....125
- 8.11 更新经典款大衣.....126
- 8.12 现代军装造型上衣.....127
- 8.13 褶边与荷叶边外套.....128
- 8.14 全新校园风外套.....129
- 8.15 哈伦风格裤子.....130
- 8.16 拖地连衣裙.....131

09
针织服装

- 9.1 潜水服式抓绒上衣.....134
- 9.2 错视画效果贴花抓绒上衣.....135
- 9.3 混编杂锦毛线上衣.....136
- 9.4 多面尖角针织袖上衣.....137
- 9.5 梭织网毛线上衣.....138
- 9.6 三维花簇毛线上衣.....139
- 9.7 长款大号开襟毛线上衣.....140
- 9.8 纹理质感毛线上衣.....141
- 9.9 光滑缎带毛线上衣.....142
- 9.10 魔幻纯真平纹针织上衣.....143
- 9.11 混搭平纹针织上衣.....144
- 9.12 雕塑式肩部针织上衣.....145
- 9.13 绞花平纹针织上衣.....146
- 9.14 棋盘格平纹针织上衣.....147
- 9.15 未来盔甲感毛线上衣.....148
- 9.16 棱纹棉布平纹针织连衣裙.....149

10
丹宁服装

- 10.1 剪切裁片凸显夹克.....152
- 10.2 褶皱拼接片夹克.....153
- 10.3 立体感钩针编织夹克.....154
- 10.4 幻想气息复古风夹克.....155
- 10.5 不规则的剪裁夹克.....156
- 10.6 破损褶边上衣.....157
- 10.7 改良的女性化牛仔上衣.....158
- 10.8 19世纪多褶皱风格上衣.....159
- 10.9 冬季保暖大衣.....160
- 10.10 醒目车缝线裤子.....161
- 10.11 做旧喇叭裤.....162
- 10.12 达达主义风格连身装.....163
- 10.13 防护装甲造型连衣裙.....164
- 10.14 牛仔荷叶边连衣裙.....165
- 10.15 堆叠高腰连衣裙.....166
- 10.16 维多利亚风尚连衣裙.....167

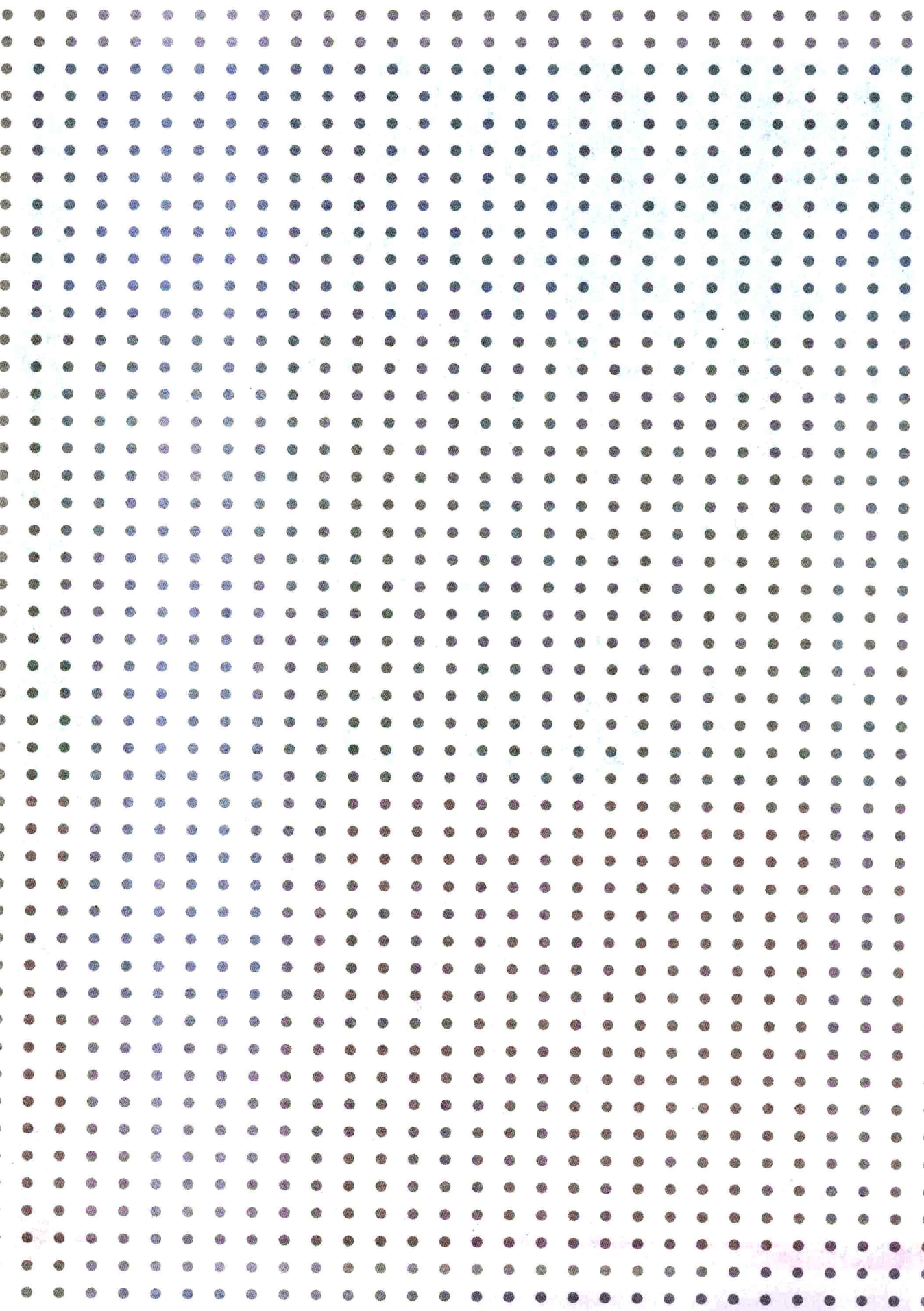

Part03 面料篇

- 11.1 棉 1.....172
- 11.2 棉 2.....173
- 11.3 棉 3.....174
- 11.4 丝绸 1.....175
- 11.5 丝绸 2.....176
- 11.6 人造棉 1.....177
- 11.7 人造棉 2.....178
- 11.8 蕾丝 1.....179
- 11.9 蕾丝 2.....180
- 11.10 蕾丝 3.....181
- 11.11 针织布 1.....182
- 11.12 针织布 2.....183
- 11.13 针织 1.....184

11
纺织面料

- 11.14 针织 2.....185
- 11.15 皮革 1.....186
- 11.16 皮革 2.....187
- 11.17 皮革 3.....188
- 11.18 皮革 4.....189
- 11.19 运动面料 1.....190
- 11.20 运动面料 2.....191
- 11.21 丹宁 1.....192
- 11.22 丹宁 2.....193
- 11.23 丹宁 3.....194
- 11.24 羊毛 1.....195
- 11.25 羊毛 2.....196

春夏篇

01章

色彩基础

02章

印花与图案

03章

梭织服装

04章

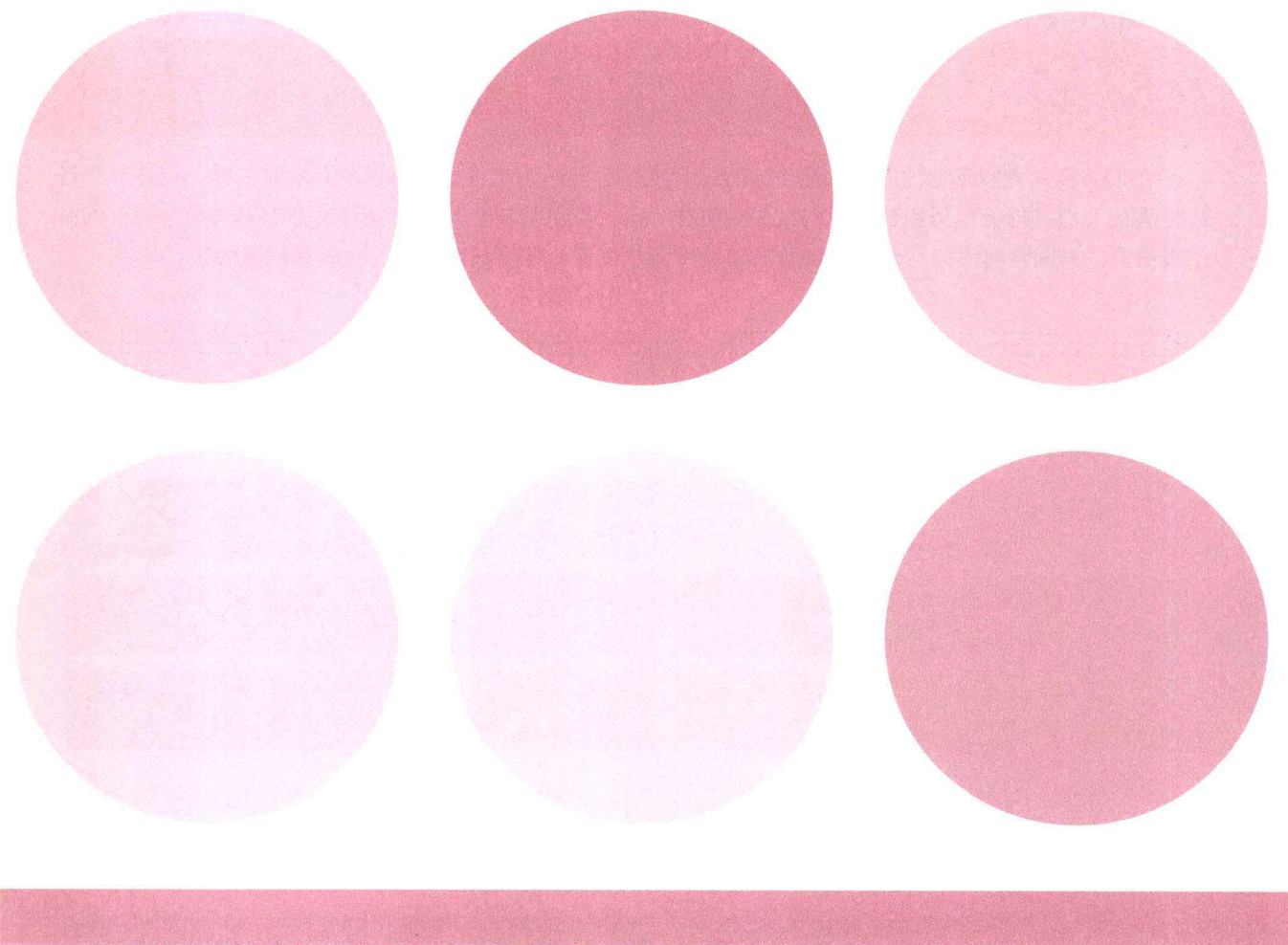
针织服装

05章

丹宁服装

01

CHAPTER

色彩基础

色彩的运用得宜是服装设计中相当重要的一环。色彩是由色相、明度和纯度三个元素组成的。色相即为红、黄、绿、蓝、黑等不同的颜色；明度是指某一单色的明暗程度；纯度即单色色相的鲜艳度、饱和度，也称彩度。

1.1 色彩总结

我们将步入大胆创新的时代，渴望唤醒强烈感官体验的想法将打造出包罗万象的主题。创造力与设计将满足人们对创新与新颖科技虚幻世界的向往。出人意料的转变与惊喜将对厌倦陈旧与翻新的人们产生吸引力。未来将向虚幻与幻想交织的未知世界勇敢迈进，带领我们进行一次欣喜刺激的旅行。

Warm 暖色调

14—1217 TCX	15—1231 TCX	14—1508 TCX	15—2913 TCX	17—1937 TCX	17—1654 TCX
12—0643 TCX	13—0858 TCX	16—0947 TCX	16—1448 TCX	17—1028 TCX	18—1048 TCX
18—1436 TCX	17—1612 TCX	17—1723 TCX	8581—C		

Cool 冷色调

13—0650 TCX	16—0836 TCX	18—0324 TCX	16—6340 TCX	18—6330 TCX	18—0322 TCX
15—5218 TCX	16—4728 TCX	17—0215 TCX	17—5633 TCX	19—4227 TCX	19—3952 TCX
16—4013 TCX	17—3910 TCX	17—3612 TCX	18—3513 TCX	19—3915 TCX	19—3925 TCX

Neutral 中性色调

14—1118 TCX	15—1116 TCX	15—1119 TCX	16—1310 TCX	16—1422 TCX	16—1317 TCX
14—1104 TCX	14—1217 TCX	15—0000 TCX	8003—C		
16—3801 TCX	17—1201 TCX	17—0205 TCX	18—1312 TCX	19—0712 TCX	19—1111 TCX

1.2 色彩的演变1

橙色是一种充满力量的色彩，它散发着温柔的光芒，能起到治愈和激励的作用。种类繁多的色彩包括黄水仙、炙热的橙色、橘色、香瓜色和珊瑚色。粉红色和紫色将在所有性别的服装中得到充分表现，打造出男装市场令人惊艳的组合。这一不同寻常的色谱中，淡紫色、丁香紫、熏衣草紫和紫红色融合成一种丰盈酸甜的混合色彩。浅色花瓣色可以调剂成艳粉色。

Yellow 黄色调

13—0650 TCX

17—0752 TCX

17—1564 TCX

12—0738 TCX

14—0850 TCX

15—0927 TCX

12—0643 TCX

13—0858 TCX

13—0650 TCX

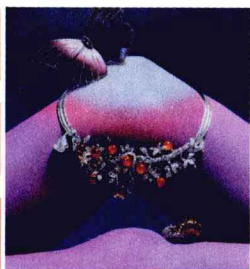
Pink 粉色调

14—1905 TCX

14—1513 TCX

16—1617 TCX

18—2525 TCX

812—C

17—1740 TCX

15—2913 TCX

17—1937 TCX

17—1723 TCX

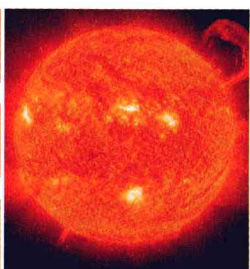
Red 红色调

17—1641 TCX

18—1764 TCX

19—1726 TCX

811—C

18—1561 TCX

18—1763 TCX

16—1448 TCX

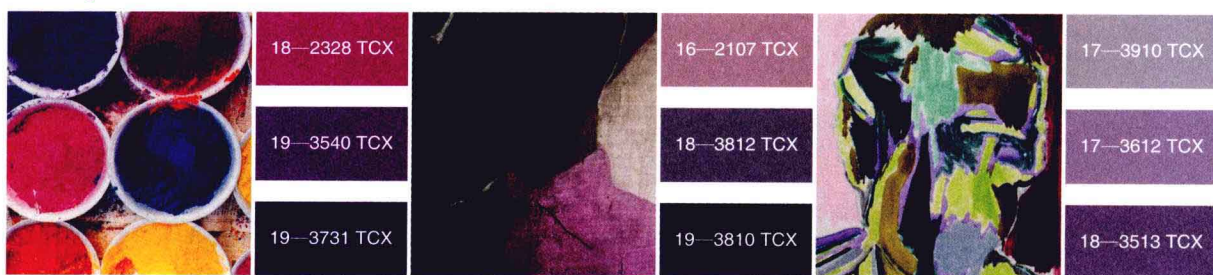
17—1654 TCX

18—1436 TCX

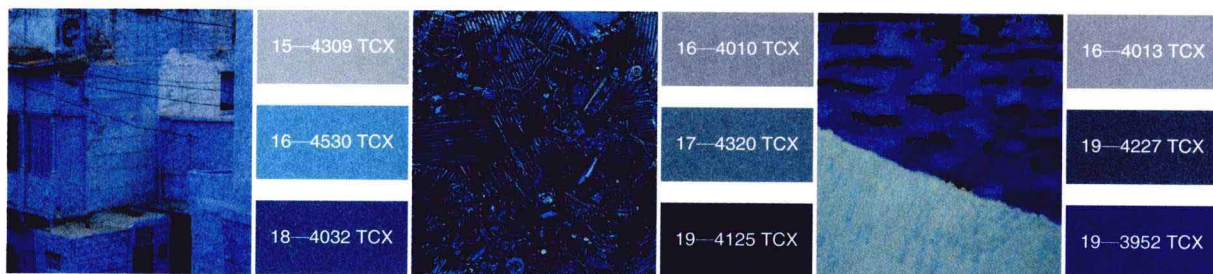
1.3 色彩的演变2

如电流一般的、接近紫色的蓝色，让人有一种冷酷的高科技感觉。天蓝色和海蓝色让不同种类的深紫色，如深紫红色、葡萄色和紫罗兰色等明亮起来。绿色作为大自然的色彩，给人平静的感觉，并能促进生长和平衡。在这一季，绿色将以明亮而强烈的色调出现：翡翠色、松绿色、柔薄荷色。

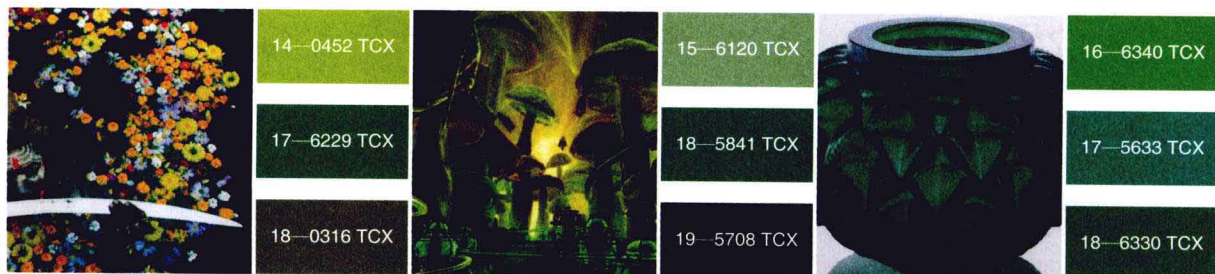
Purple 紫色调

Blue 蓝色调

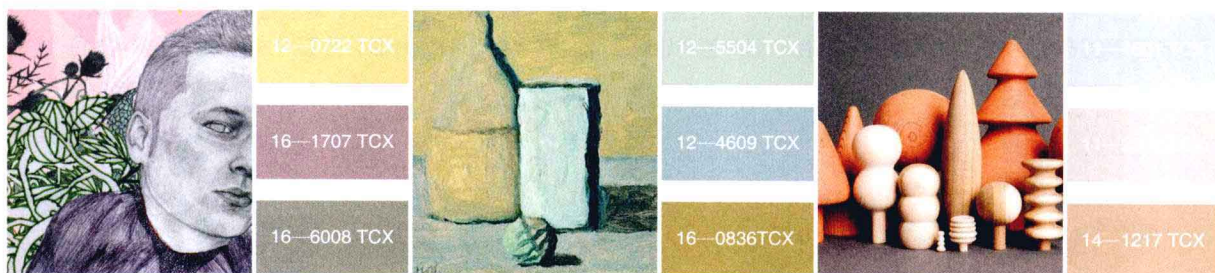
Green 绿色调

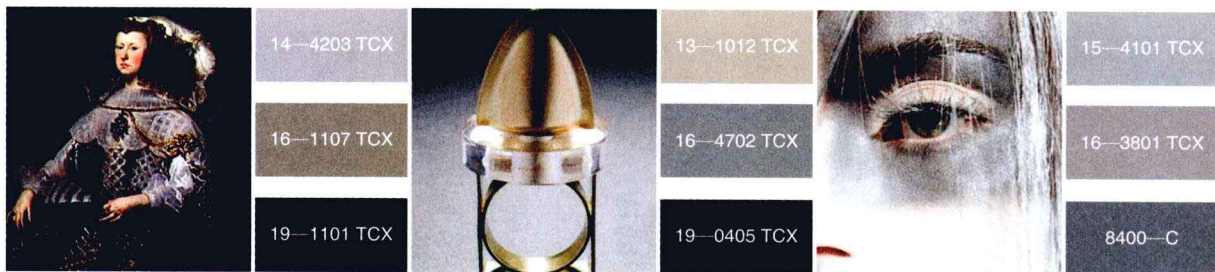
1.4 色彩的演变3

在这一个中性色的海洋里，强烈的饱和色将呈现鲜明对比。阳光黄色、圣诞红色、伊夫斯克莱因蓝色和刺柏色将作为引人注目的宣言。这一精确的潮流将得到色彩的烘托。本季亚光金属光泽色调成为一种创新，它与中性色系完美结合。4种色调将包括银色、钢色、铁灰色和铜色，铜色将成为金色奢华而丰盈的替代品。

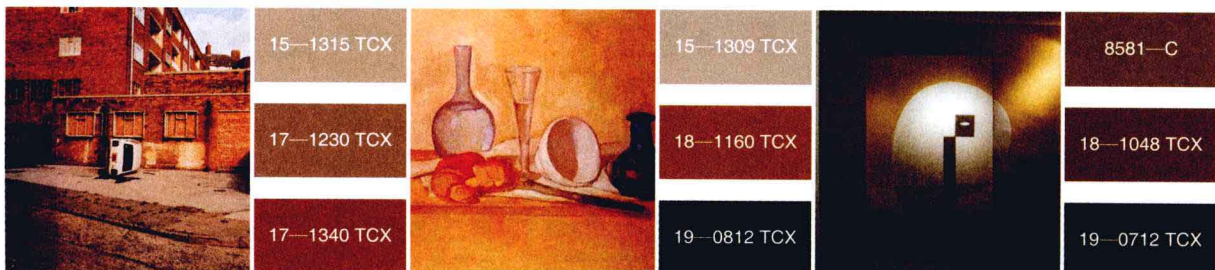
Pastel 粉蜡色调

Grey 灰色调

Brown 褐色调

1.5 传承的色彩

传承主题强烈地展现了华美精致的古典主义风格的回归，梦幻般的触感为其注入时尚元素。这个色彩主题由两组对抗色组成，深度饱和的色彩与中性金属的色形成强烈对比。传承主题吸取古代装饰艺术的精华，进行技术性加工处理呈现未来风貌。以可量化的高贵色彩让我们重新感受逝去的芳华，这些都源于对真实和永恒品质的追求。

Color dish 色盘

红色和蓝色是这个色盘的主要基调色，由四组中性色和轻快活泼的色彩组成。对应红色与蓝色的递增，一系列裸色呈现温暖的中性，冷色系列表现各种烟灰色和银色。黄色作为梦幻般的触感，为整个主题增添了鲜明的笔触。

洋红色与圣诞红占据着主导位置，像紫檀木色和甜美菊花色这些衍生色显得更加柔和。喜悦的蓝色系列与深海蓝和烟熏色搭配更显激烈，干净而清爽的天空色调和冰川冰块色则起到淡化调和的作用。

肖像画

正规的坐姿严肃而保守，这种基调和山毛榉色、黑色、灰色相呼应，少许银色起到修饰作用。

16-1107 TCX

15-1132 TCX

17-1518 TCX

19-1860 TCX

戏剧场景

历史题材油画所捕捉的戏剧场景，借鉴红宝石色、玫瑰色和赭色的浓郁色调。

18-1764 TCX

15-1132 TCX

13-0850 TCX

军服游行

带有标志性图案和徽章的军服，提供红宝石和宝蓝的君王色彩，并装饰以古金色和鲜亮的黄色。