



设计

计解码

[服装编] 罗勇 编著

江西美术出版社



设计解码
[服装编]

图书在版编目 (C I P) 数据

设计解码. 服装编. / 罗勇编著. —南昌: 江西美术出版社, 2004. 5

ISBN 7-80690-405-0

I. 设… II. 罗… III. 服装—设计—作品集—世界—现代 IV. J534

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2004) 第 027130 号

责任编辑: 刘熹奇

装帧设计: 沈卓娅

罗 勇

■ 本书中选用的部分资料, 因无法与作者取得直接联系, 请作者见到此书后与本社联系, 以便支付稿酬, 并致谢忱。

设计解码·服装编

SHEJI JIEMA
FUZHANGBIAN

罗勇 编著

江西美术出版社出版发行

(南昌市子安路 66 号江美大厦)

邮编: 330025 电话: 6566093

新华书店经销

江美数码科技有限公司制版

深圳华新彩印制版有限公司印刷

2004 年 5 月第 1 版

2004 年 5 月第 1 次印刷

开本 889 毫米 × 1194 毫米 1/16

印张 5.5 印数 1-4000

ISBN 7-80690-405-0/J·1177

定价: 40.00 元

Design Decoding ► ►

主编
Editor
沈卓娅
Shen Zhuoya

责任编辑
Editor-in-Charge
刘熹奇
Liu Xiqi

装帧设计
Graphic Design
沈卓娅, 罗勇
Shen Zhuoya, Luo Yong

Foreword

主编 絮语

沈卓娅



Design Decoding

虽然艺术设计不能如斯蒂芬·霍金预言的那样：人类在21世纪将掌握一个“包罗万象”的理论，用一个简单数学公式揭示一切事物的规律。而人类的主观思维也不会随着科学家们编排的基因组合、按照既定的公式进行思考。

但因为我们所观看的是同一个世界，虽然是透过自己的眼睛；由于我们所居住的都市越来越同质化，虽然地处天南地北，而可接受的资讯却几乎是相同且同步的，麦当劳快餐店、可口可乐饮料、各类手机广告……

因此，我们试图借助这种感性的感受所具有的普遍沟通的能力，穿过感性的管道，去解读普遍意义上的感受。因为设计工作本身就是心理感受，是被圈定在既定的具体环境中、限定的条件下的真实的生活理想。

每个设计项目，不管是一枚标志、一幅海报，抑或是配合营销而做的艺术设计，其最终的目的都是以最快的速度将资讯正确地传递给受众。而设计师正是借助字体讲述故事，借助色彩创造情绪，借助版面释放信息，借助图象传达情感，来实现自己的生活理想。

这套丛书从多个方面收录了众多上乘之作，并为每件作品加释注解。让我们一起来解读这些作品，一起来体味设计师们透过纸面做成的船儿所承载的各式各样的信息吧！





▲ 透明黑纱女装 Sarli

黑色的透明纱制上衣在颈缘系成蝴蝶结，下摆处收口。在黑纱上散落有致地缀有同材质的黑色小花朵和不规则的珠杆。下配缀有黑色亮珠片的宽条纹裙。黑纱和肤色相叠而成的灰面结合，点点缀花更显神秘和浪漫。

► 白色针织上衣 Jean Paul Gaultier

军绿色帽、手镯

白色牛仔裤 Christian Dior

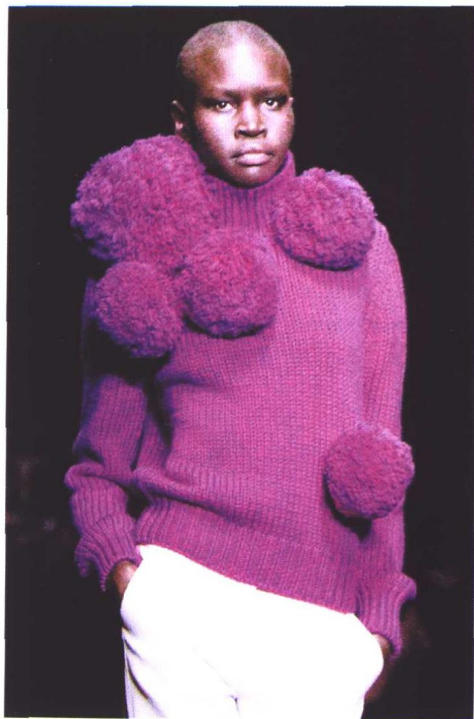
银色皮带 Patrizia Pepe

白色的无袖针织上衣在前胸处破开做系带处理，同色牛仔裤在腰际搭配银色皮带和银链，具有俄罗斯复古风貌的军绿色帽和手镯点缀其中，在简单的服装廓型上采用饰品的装饰和调节，使得整套服饰随性而富有细节变化。

► 立体球装饰针织

上衣 Byblos

此款服装的点睛之处在于司空见惯的平常款式中运用同材料的线球做立体的装饰，分别在肩部、胸前和腰际点缀，使平板的服装具有动感和节奏。



► 白色女上装 InNIU

InNIU是一个特别的意大利名字,象征着新颖的理念,品牌哲学就是致力创新,走在潮流之尖端。这款服装的设计重心在后背,裸露的后背用绳带交叉加以强调。干净柔软的白色上衣搭配硬朗的黑色下装,交织出刚中带柔的独特风格。上衣袖口的镂空花纹和后背的绳带设计,演绎了现代女性古典与时尚的纯美气质。



◀ 连体女装 Issey Miyake

粗糙的用于劳动服和柔道服以及剑道服的面料,在三宅一生的设计中被特殊地处理应用。在领口处抽褶收紧,沿身体向下自然伸展,在脚踝处收拢。半透明和不透明的面料结合,横向和纵向的条纹处理,以及服装和人体的距离感使得整件作品有虚有实,动静皆宜。这件作品充分体现了三宅一生的设计特点:把肉体看作中性而富有弹性的物体,服装应与肉体一体化,这就是所谓的“反体制”时装。





▲ 条纹外衣 Ccharel

蓝宝石钻戒 Marina Poma

简单常见的外衣，在款式设计上没有太多花哨，但充满欢欣气息的彩色条纹足以打破平淡，使设计语言更简练，更具有说服力。

▼ 带条装饰上衣 Marc Jacobs

此款服装色彩搭配清爽明朗。别致的领型配合前胸蓝色立体带状的设计，极具动感和变化。

► 丝质条纹连衣裙 Peter Som

皮革表带和腰带 Tusistas

金色凉鞋 Ellen Tracy

平直的一字领型配合横向的彩色条纹和宽舒的设计，所有元素都相当契合。这件作品的巧妙之处在于连衣裙下摆边缘的不规则处理，下摆侧面呈人字型，开衩很高。下摆前片为竖条纹，后面为横条纹，用同一面料做束腰设计，腰带在侧面飘垂下来，并且在腰带上大小圆亮片的装饰。不同间距的彩色条纹配合丝质的衣料，流畅而富有动感。整套服装活泼而不失优雅。





▲ 彩条连衣裙 Missoni

米索尼的设计以编织服装而著称,被誉为“编织的魔术师”。此款设计延续了米索尼服装简洁明快的造型,在色彩上运用更加鲜亮的白色和红色的对比。从领口到前胸至腰部的大交叉设计配合放射状的条纹设计,使得整件服装热烈奔放、干净利落。

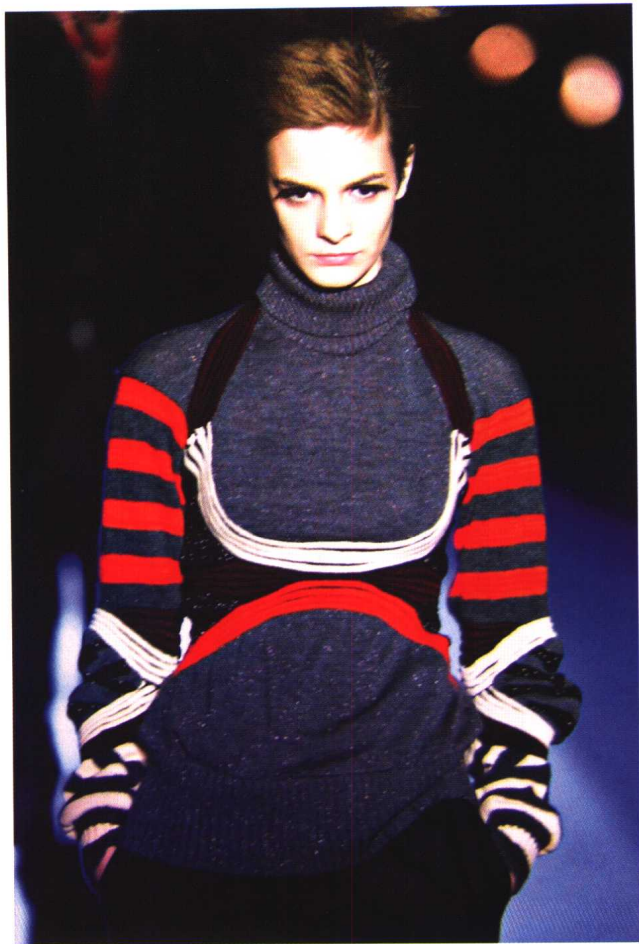
▼ 彩条连衣裙 Missoni

Missoni最擅长处理色彩和条纹的丰富变化。此系列服装采用了回形条纹,设计的重点集中在前胸位置,纵深很大的低胸V领在乳沟处做横向处理,巧妙而别致。金黄、粉红、深咖、墨绿、银白等多彩色组合在一起,和谐中富有变化。底摆的白色边饰和领型上下呼应,简洁而大方。

► 彩条连衣裙 Missoni

Missoni此款服装设计的视觉焦点在前胸,略保守的黑色圆形领,搭配前胸的大开口,一开一和,有张有弛。精巧的断纹围绕前胸开口做环绕设计,下半身和上半身的横竖纹结合,使整件服装规则中有变化,动静相宜。





▲ 编织上衣 Martine Sitbon

色彩和条纹的运用是整件服装的精彩之笔。在深灰中略夹有金丝的底色上，在肩部、手臂和胸下沿，用深褐色、红色、白色和黑色条纹加以设计，含蓄中散发出骑士般的率性和洒脱。

► 编织上衣 Martine Sitbon

此款服装通身采用条纹的设计手法，但非常富有变化。领口、手臂、腹腰和下摆处采用普通的间色条设计，把设计和视觉的焦点放在前胸和肘部，明亮的金黄色和白色的组合，醒目而极具装饰性，肘部的处理使整件服装更富有创意，并提供了很好的活动空间。



▲ 圈环饰品 Angelo Vitti

用线圈的形式来装饰很常见，但此款设计的别致之处在于圈环的密集，圈中套圈，大小环层层叠叠，看似无序，但错落有致。





▲ 编织套装 Missoni

此款是米索尼2002年春夏的作品。契合2002年春夏流行怀旧感觉的条纹元素，米索尼把最擅长的设计手法应用在服装中。上衣条纹规则、整齐地排列，在袖口和胸下沿横向打破这种规整，并用具有中国风格的盘扣扣住门襟，下面的裙子用纵向和斜向的条纹拼接，富有动感。整个色彩以沉稳的蓝色为基调，其中穿插红色、黄色和橙色的彩条，整套服装有动有静，散发怀旧质朴的风情。

▼ 套头高领毛衫 Clements Ribeiro

这款毛衫是非常普通的基本款式，但在色彩运用上准确大胆。衣身上用红、黑、蓝、紫四种高纯度的色彩作为一个循环的周期，色彩的过渡分明，在黑色紧身裙的衬托下，有如彩虹般夺目。

► 丝质连衣裙 Missoni

柔软的丝质面料配合富有律动的条纹，使服装极具波动感。大方简洁的大U领开口，在袖口和侧摆做抽褶处理，搭配红色、绿色、黄色和黑色以及些许淡粉彩色的波纹设计，使得整件服装有如流动的旋律。





► 礼服 Junko Koshino

此款服装为日本设计师 Junko Koshino 于 2001 年发表的以“龙”为主题的设计作品，采用轻薄的纱围绕身体做包裹缠绕设计，白色的龙纹图形盘踞在胸部，并延伸到腰腹直到手臂。搭配半透明的如水墨画般的蓝、黑色线纹，呈现出游龙在天的神秘气质。

◀ 羽毛装饰超短裙 Roberto Gavalli

用羽毛来装饰服装是非常有效的设计手法。此款设计非常具有灵气，不但在于羽毛，更胜在色彩。极简洁的款型和用料，采用前短后长，前横后斜的不对称设计。在粉红的轻纱上，用染色不一的淡粉、玫瑰红和浅桃红羽毛做全身的立体装饰，并用精致的小亮片钉住。后片的三角裙摆边缘钉缀羽毛。在颈部用具有装饰风格的围脖点缀，配合超短的裙子和深红色的高统靴。整套服饰轻重得当，设计语言丰富而准确。





▲ 羽毛边饰裤子

Alexander McQueen

McQueen 是英国时尚最重要的代表性人物，他用时装证明艺术可以天马行空，不受任何羁绊。此件作品是以“疯人院”为灵感的时装系列之一。采用清冷的灰色调，上衣为斜条纹的削肩背心，用领带维系衣身，下面为两侧有长而蓬松的灰色羽毛装饰的长裤，在走动间显得轻盈飘逸，整套服装表现出充满矛盾的冷静感。

◀ 披挂式长外褙 Yeoh Lee

此套服装运用沉稳优雅的色调，配合抽象流动的图案，采用披挂和绑带式宽松形式。作品融合了中国的水墨色彩和印度的民族风貌，超脱而清素。



▲ 长裙 Erreuno

此款作品巧妙地运用了线的设计元素。上衣为黑色半透明无袖高领衫，在衣身上有若隐若现的线圈纹样。下配透明的黑色长纱裙，采用银色的细线在裙身上横向随意地排列，形成富有变化的韵律和节奏感，恰似流星划过的轨迹，华丽而神秘。

► 晚礼服 Yves Saint Laurent

此件作品是圣·洛朗1971年的“40年代”系列的代表作。此款晚礼服无论从款式设计还是面料的运用都在当时服装界引起了轰动。把设计的焦点和女性的性感部位从前面移到后背，并用蕾丝处理，配合黑色绉纱凸显女性的完美身材和诱惑力。同时，也开绉纱和蕾丝外穿之先河。

▲ 无袖连衣裙 Marc Jacobs

白色的浅圆领无袖连衣裙，款式极其简单，但在前片衣身上用大量白色和黑色的圆珠片串联成条。在领沿安坠的是白色短珠条，从乳上缘开始往下挂坠长的黑色珠条，长短错落，而且珠片会随着人体的走动而反射深浅不一的光泽。整件服装运用珠条的立体装饰来表现变幻的动感。

▼ 礼服 Givenchy

黑色，还是黑色。黑色在服装设计中是永恒的色彩，这缘于它的包容。此款作品保持了纪梵希品牌一贯的简洁和高贵。用黑色蕾丝裁制的及膝礼服非常合体，衣身上的蕾丝由大小不同镂空的圆圈和扇形纹组成，契合人体的肤色产生或疏或密的通透效果。此件作品对疏密的把持相当到位，同中国线描画的“疏可走马，密不通风”有异曲同工之妙。整件礼服透出简洁的华贵。

