

学院设计教学范本

DESIGN 设计

服装设计

主编 / 范汉成 本辑编著 / 张秋山 毛春义

湖北美术出版社

编后

徐勇民

社会经济的飞速发展，正给我们的生活抹上更加靓丽的色彩，人们开始关注起生活质量的提高。这一方面表达了人们日益增长的审美愿望，同时也指明了美术院校艺术设计专业人才培养的目的。艺术设计直接服务于社会生活。环顾我们生活中所接触的任何产品，无不以其设计的水准与品格反映出该产品功能上的完美性和其中蕴藏着的人文内涵。

这些，构成了贯穿在艺术设计专业教学中对专业训练基本能力的要求。在基础训练中应该强调对造型和构成元素关系的理解，关注对形式因素的包容性及承载力的研究，明确基础性的研究与训练对转换形成不同的专业设计语言所具有的共同的意义。

相比较而言，在任何环境和条件下，最快捷而准确地表达作者创意的方式就是使用最简便的描绘工具，它直接体现出作者对造型基础及蕴含其中的形式元素所具有的把握与传达能力。不管是对在校的学生还是有志报考美术院校艺术设计专业的学生而言，达到具备这种能力的过程就是刻苦磨练技艺与不懈的思考。

在此，我们对湖北美术出版社热心美术教育事业，促成我院这套艺术设计专业教学范画丛书的出版表示诚挚的谢意。

(作者系湖北美术学院
副院长、教授)

丛书策划/ 徐勇民
王开元
主 编/ 范汉成
本辑编著/ 张秋山
毛春义
点评文字/ 毛春义
责任编辑/ 石锦华
整体设计/ 石锦华
范汉成
技术编辑/ 祝俊超
作品翻拍/ 张先良

ISBN 7-5394-1011-6

9 787539 410111 >

图书在版编目(CIP)数据

服装设计 / 张秋山 毛春义编著
— 武汉: 湖北美术出版社 2000.7
(学院设计教学范本 / 范汉成主编)
ISBN 7-5394-1011-6

I. 服…
II. 张… 毛…
III. 服装—设计
IV. TS941.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2000) 第 27163 号

学院设计教学范本系列·服装设计

湖北美术出版社出版发行
武汉市武昌黄鹄路 75 号

邮政编码: 430077

电 话: (027) 86787105

深圳华新彩印制版有限公司制版印刷

新华书店经销

印数: 1-5000 册

2000 年 7 月第 1 版

2000 年 7 月第 1 次印刷

787mm × 1092mm 1/8

印张: 2.5

ISBN 7-5394-1011-6/J·918

定价: 18.00 元

服装设计

禾火一川

设计是一件很惬意轻松，同时也很痛苦的事。

在日常生活和教学中常有爱好者和学生问老师，怎样设计？由于设计的动机和目的不一样，起点不一样，进入设计状态的路径又是多方位的，有人为参赛而设计，有人为生活而设计，有人为参加某项活动的朋友设计，有人则纯属喜好。不管什么状况，一般来说设计者必须考虑这几个因素：什么人，什么时候，什么地点，干什么等。这是设计的通用法则。当然，有人按这法则去思考也还是进入不了设计状态，想不出好方案，实际上这也没什么。服装设计的面很广，方式也很多，设计进入不了状态是常有的事，关键是要善于转换思维，改变看问题的视角。凭空想不出好的方案，可以翻翻杂志，看看那些引导世界潮流的大师是怎样干的，跟在后面学学，或许这样能将你带入设计状态。关在家里想不出来，那就到商场去看看，到专卖店走走，那众多的款式，缤纷的色彩，定会刺激你的灵感。怎么？还是没感觉，那一定是缺少某种你心怡的面料，巧妇难为无米之炊嘛，没有好的面料哪有设计的激情与灵感呢，到面料市场去瞧瞧，那满墙满眼的面料，对你会有用的。还设计不出来？那一定是压力太大，建议你先放松一下，去听音乐会，看场电影，到植物园买两盒植物回来种种，把那设计的事给忘掉。当你一身轻松什么都不想时，那设计方案说不定什么时候自己就会浮现在眼前。再不，你跟我们一起到少数民族地区走一趟，每年服装设计专业都有这样的安排，今年的行程是先到贵州，看苗族的

刺绣与腊染，再去云南品味那里的“十八怪”，看看不同民族各异的着装方式，然后到大理买几块扎染，去香格里拉洗去一身凡尘，由德钦进入西藏，在拉萨呆一个星期，回来后再投身入设计，不信你就想不出几套像样的好方案。

每年，都看到有的同学为交设计作业而发愁，每年都有同学的设计方案被某公司选中，或参赛入围，或获奖。你若问他灵感来自何处，绝大多数是说不清楚的。或许是源于杂志，受那些服装大师的启发，或许是各类市场对视觉的刺激，也或许是从其它民族的着装方式中受到启发，还可能从祖先留给我们丰富的着衣文化中汲取的营养。所有种种可能都起了作用，也可能都没起作用。不管如何，服装设计就是这样，设计方案的制定过程，灵感激发之前的阶段是彷徨的、痛苦的，一旦开了窍有了好的方案，完成了好像很难的作业，设计得到朋友的认可，得到社会的承认，或者获奖，你会感到无比的轻松与愉悦。

这本集子里是湖北美术学院服装系的同学，在各种痛苦状况下探索的记录。有的同学痛苦后尝到了甜头，体会到了成功的愉悦，有的同学则还在痛苦中探索，有的则还没进入设计状态。

愿这些记录着他们的痛苦与喜悦的作品，对你有所借鉴与帮助，帮你尽快进入最佳设计状态，进入愉悦的境地。

服装元素——面料 李 丹·97 服装系二年级

服装元素——面料 李 璐·97 级服装系二年级

从面料切入设计主题，优秀的设计师应当具备过人的衣料处理手法。注重健康的都市少女，愈来愈喜欢穿棉质的服装。将粗豪的棉麻，沙洗出柔软的旧痕，展现经久不衰的古朴，为春夏时尚营造出一份清新隽逸的天然美。

服装解析与再设计 罗芳·90级服装系三年级

TS941.2
57

东方的“宽衣文化”和平面裁剪相悖于西方“公主线型”的制造方式，现代服装设计中，常常将两种截然不同的文化元素交融汇聚，掀起一浪浪“东成西就”的时尚潮流。本款系列设计，采用了光滑溜手织锦缎与粗豪的棉麻面料相协调的手法，造型中力图夸大服装与人体之间的空间，解析出汉唐服饰的飘逸与隽秀。

服装解析与再设计 李 敏·90级服装系三年级

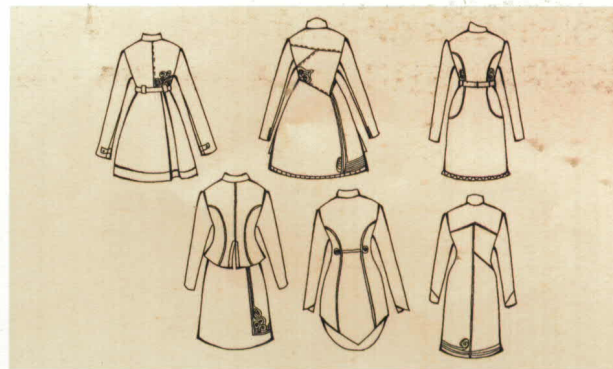
这组怀古系列的服装，作者试图违背量体裁衣的原则，摒弃所有繁杂的分割结构，用粗厚浅淡的棉织物，披挂出简洁的服装大形。这是现代人珍爱自然的环保意识使然。设计师的文化底蕴，必须植根于生养他的皇天后土，在先哲的思想中解析服装创意的内涵。

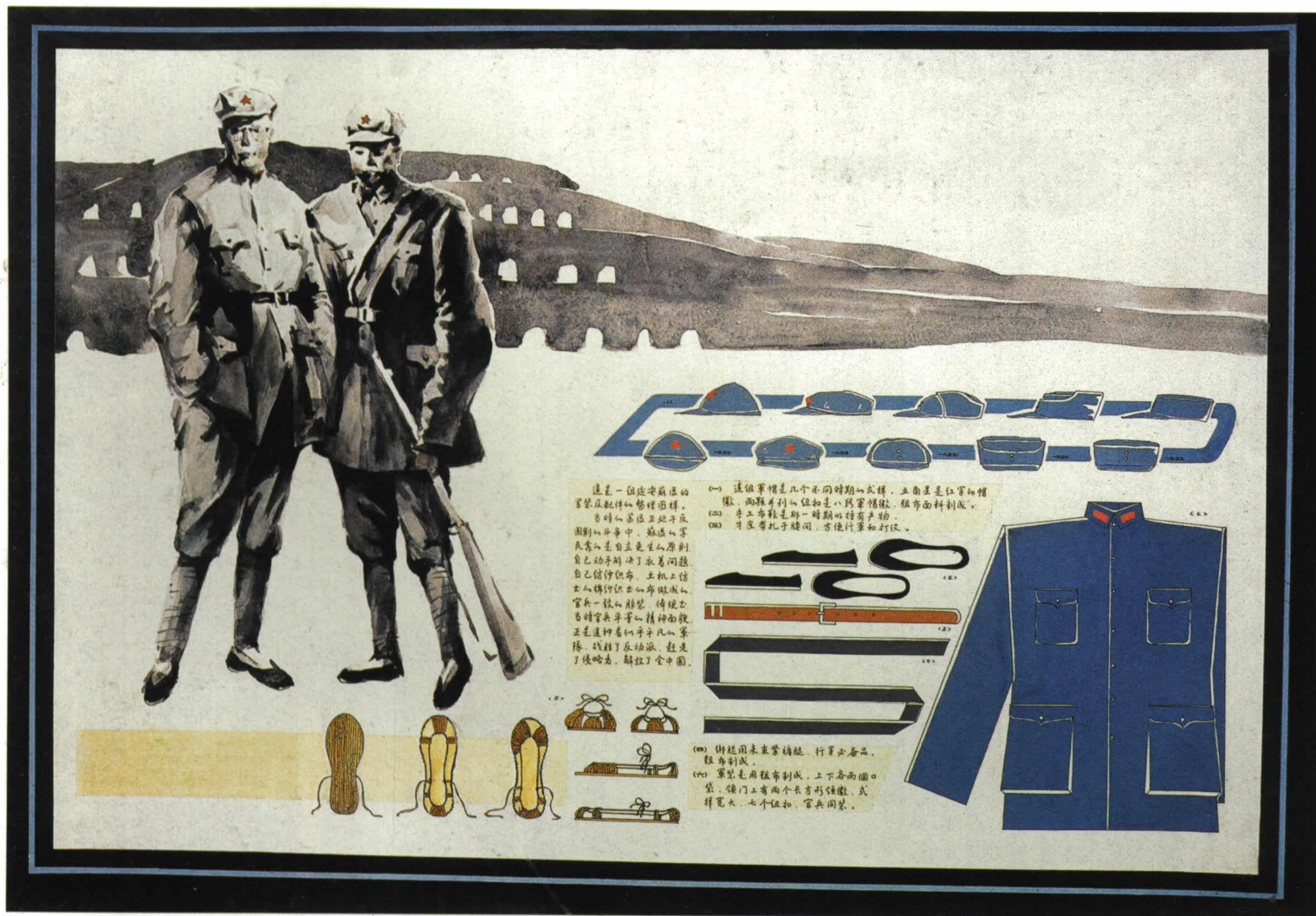
鄂伦春族服饰变化

服装解析与再设计 李 芹 · 86 级服装系二年级

在分段变化的步骤中，设计师采用了一种“白箱思维模式”，将鄂伦春族服饰元素解析用现代意识再设计，把握服装大形，渐次处理平衡，重点调整门襟的位置和盘扣的分量。创意的线索，款式的推敲，思维的过程，皆彰显于效果图中。其实，服装的预想效果，并不需要文字诠释。

法国著名服装品牌Dior（迪奥）的首席设计师Galliano（加里亚诺），在1999年春夏季服装表演中，以一首《遵义会议放光芒》的长征组歌，伴映出一款款以中国红军服装和《文革》装为文化元素的时装，营造出浓烈的中国革命激情。

这幅作品，较为完整地把中国红军服饰收集在一起，从服装到配饰，从首长到战士，极像一幅经年尘封的老照片，使人油然而升起崇敬的情怀。

你所经历的一切和记忆中的储存，就是你服装设计前的准备。在彤红的背景前，站立着《高大全》的女性，没有娉婷的身姿，没有粉黛的妆容，却崇尚着《不爱红装爱武装》的时尚。服装就是这样，各个时期的面貌都与各国当时的历史背景、文化传统、经济实力息息相关。

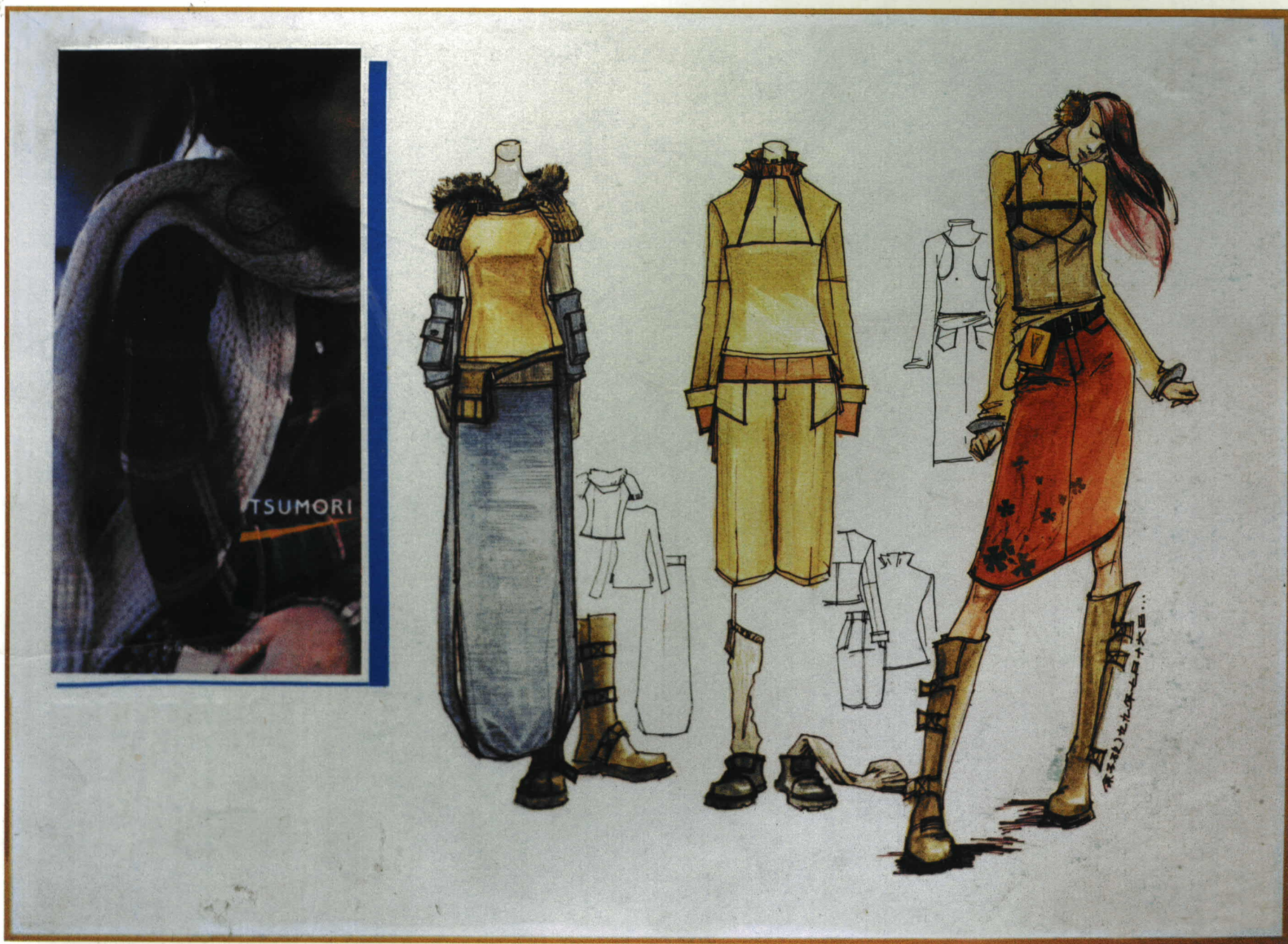

服装元素 田莉·97级服装系二年级

服装元素 梅冰·97级服装系二年级

一块面料小样，一张照片，生活中即便是一丁点的事物，都能激发创作欲望。这些被感知的客体就是启示物，有如侦探案件的线索，围绕线索的分析和思考，常常能使设计取得突破性的进展，并能最终寻找到正确的答案。

服装元素 余子砚·97级服装系二年级

这是针对“音乐发烧友”消费群提供的产品方案。作者在画面中直述了一种传统与前卫的矛盾情节，在平淡的服装大形中，精致地分割局部结构，巧妙安排服饰配件，军服元素的运用，更张扬了追星族标榜逆反的着装心态。

服装设计——产品方案 程 奇·92级服装系二年级

设计时,当某元素集结在某一款式中,再进行量化的展开设计,这就是产品的系列设计。在服装企业中,时常需要提供系列服装方案,通过市场反馈的信息修正和完善产品,最终确定企业的生产目标。这组服装,是运用海军军服的元素而展开的系列设计。

服装设计——产品方案 周 静 · 92 级服装系二年级

同为夏装，由于设计师的取材不同，一组活泼欢快，一组轻松凉爽。服装是人的第二肌肤。第一肌肤与生俱来，不可更改，第二肌肤却是千变万化丰富多彩的。

服装设计——产品方案 邱凌燕 · 92 级服装系二年级

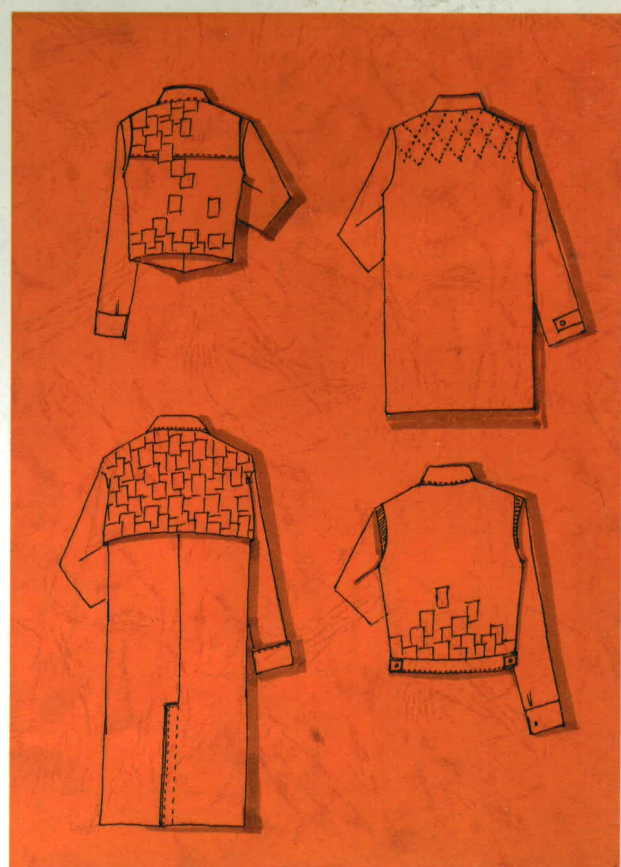

服装设计——产品方案 李海兵·90级服装系二年级

这是两款休闲风格的男装。在服装设计圈内，有条不成文的规定：“男装愈保守愈流行。”其实男装并非一成不变，如果你留意观察，在百年不变的领带结的下端，出现了一道凹痕（花结）。这不甚明显的变化，显示了一种新的流行势态。

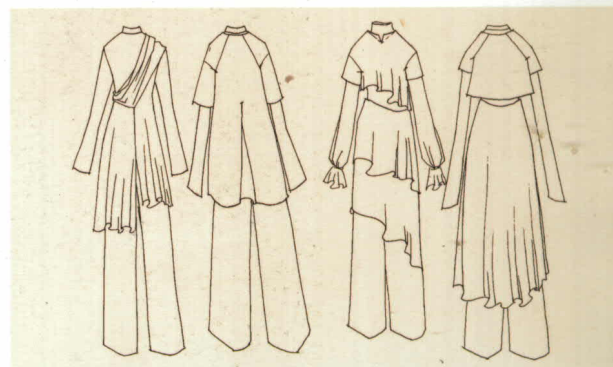
服装元素 朱艳丽·97级服装系二年级

眼前的几张图片和扑克，启发了设计创造的灵感，就像春天毫不经意的一粒种子在秋天结上果实。与“白箱思维模式”相反，设计师很多杰作的涌现，似乎是自己难以阐释出“道理”的。这种“黑箱思维模式”的创作，需要平时处处留心。

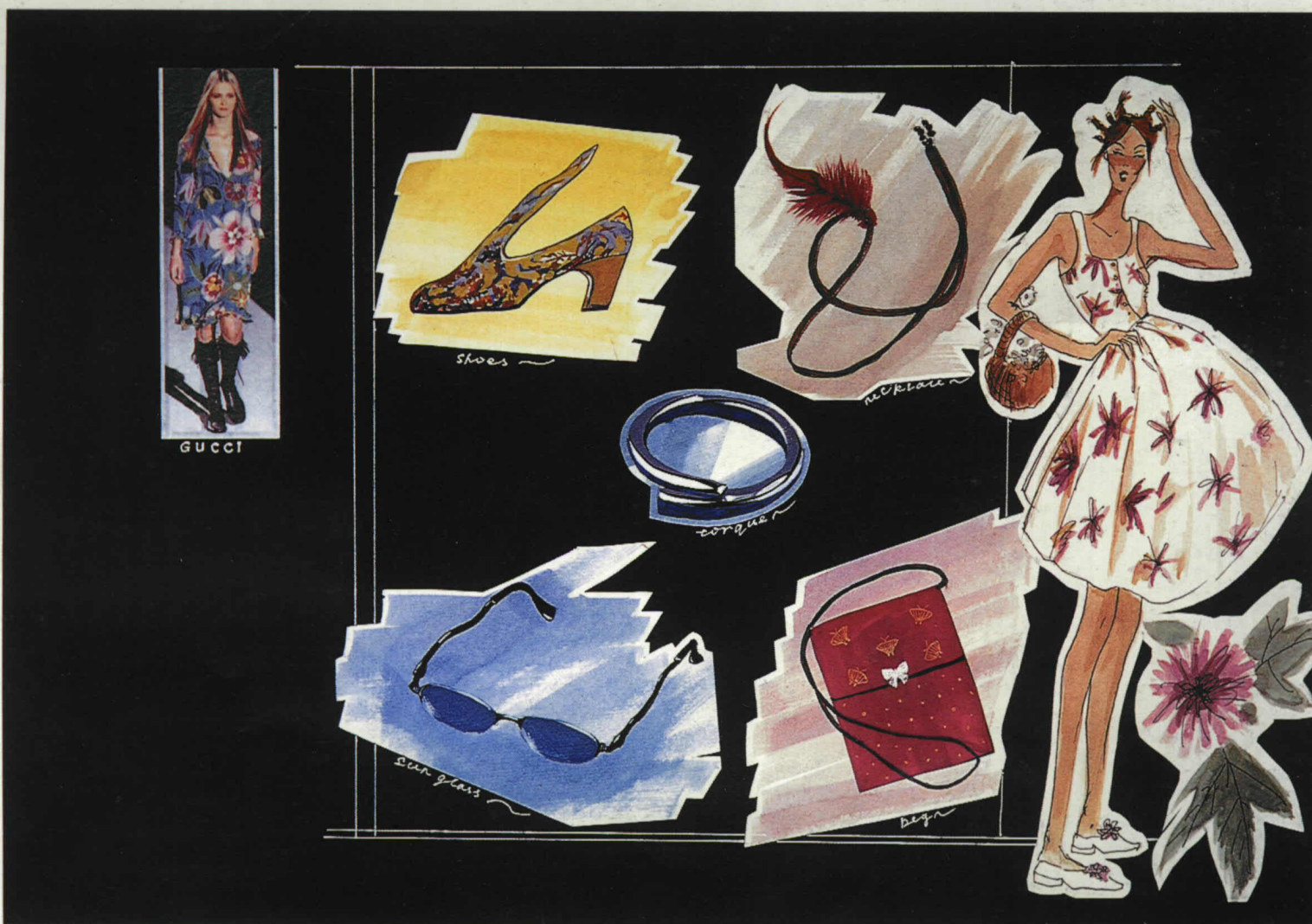
服装解析与再设计 周 静·92级服装系二年级

作者运用平衡与均衡的装饰手法，选用纤薄柔软的布料，层层叠叠，又披又搭，裙下有裙，衫下有衫。红蓝两色上下翻飞，幻化出10套款式各不相同的女装。服装的系列设计，要求整体统一，个性突出，注重集中与开散的视觉氛围。

服装设计 祝君·97级服装系二年级

服装设计 李璐·97级服装系二年级

“配件不再是配饰，而是时装的一部分”，服装与鞋帽包等配饰、发型与妆容，是服装品味的整体表现，是设计师对消费者的形象指南。事实上，着装者在衣橱中的千挑万选和在镜子前的左顾右盼，就是服装的第二次设计。