

纺织服装高等教育“十二五”部委级规划教材

CREATIVE IDEAS FOR FASHION DESIGN

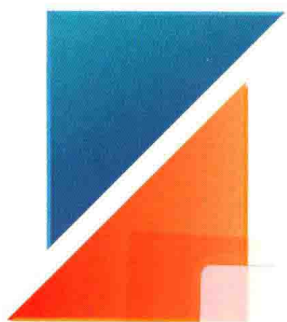
服装设计 创意指南

辛芳芳 朱晶晶 纪晓燕 编著

东华大学出版社

纺织服装高等教育“十二五”部委级规划教材

服装设计 创意指南

辛芳芳 朱晶晶 纪晓燕 编著

东华大学 出版社

· 上海 ·

图书在版编目(CIP)数据

服装设计创意指南/辛芳芳, 朱晶晶, 纪晓燕编著. —上海: 东华大学出版社, 2015.1

ISBN 978-7-5669-0620-5

I. ①服… II. ①辛… ②朱… ③纪… III. ①服装设计-指南 IV. ①TS941.2-62

中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第220047号

投稿邮箱: xiewei522@126.com

责任编辑: 谢 未

版式设计: 王 丽

服装设计创意指南

Fuzhuang Sheji Chuangyi Zhinan

编 著: 辛芳芳 朱晶晶 纪晓燕

出 版: 东华大学出版社

(上海市延安西路1882号 邮政编码: 200051)

出版社网址: <http://www.dhupress.net>

天猫旗舰店: <http://dhdx.tmall.com>

营销中心: 021-62193056 62373056 62379558

印 刷: 上海利丰雅高印刷有限公司

开 本: 889mm×1194mm 1/16

印 张: 9

字 数: 312千字

版 次: 2015年1月第1版

印 次: 2015年1月第1次印刷

印 数: 0001~3000

书 号: ISBN 978-7-5669-0620-5/TS·537

定 价: 48.00元

■ 前言

时代飞速发展的今天，服装设计不仅内容日趋完善，而且更新速度越来越快，潮流更替已经成为服装设计行业的最大特点。根据这一特点和现状，本书收集并整理了近年来著名品牌和设计新秀的代表性作品，目的是根据设计要素对当代服装设计的潮流趋向进行分类研究，以帮助读者了解行业动态和趋势。

本书内容主要由图片资料组成，内容涉及服装廓型设计、服装部件设计、服装装饰工艺设计、服装材料设计、服装图案设计以及服饰搭配设计，在展示整体风格效果的同时也放大局部细节，并配合少量文字帮助读者观察和理解。

本书的内容均来源于近两年来国际时装设计领域的最新作品，在大量的设计资料中，编者甄选了部分具有代表性的作品，力求具有较高的代表性和参考性，并能集中体现当前服装行业的设计风格和设计方向。

本书适合服装专业的学生及相关行业的从业人员、爱好者阅读使用，对于服装设计的学习和研究具有较高的参考意义。

由于时间和资源的限制，本书在编写中一定存在不足和欠缺之处，敬请专家及同行指正。

编者
2014年11月

目录

CONTENTS

前言 /004

第一部分 服装廓型设计 /005

- 一、字母形廓型设计 /006
- 二、物象形廓型设计 /008
- 三、不规则形廓型设计 /010

第二部分 服装部件设计 /011

- 一、结构线设计 /012
- 二、省道设计 /016
- 三、领型设计 /018
- 四、肩部设计 /025
- 五、门襟设计 /027
- 六、袖型设计 /034
- 七、腰部设计 /039
- 八、口袋设计 /042
- 九、下摆设计 /045

第三部分 服装装饰工艺设计 /050

- 一、缠绕、褶裥设计 /051
- 二、流苏设计 /062
- 三、刺绣设计 /065
- 四、填充物设计 /066
- 五、布料造型设计 /067
- 六、绳、带设计 /069
- 七、镂空设计 /073
- 八、钉绣设计 /076

第四部分 服装材料设计 /082

- 一、皮草与皮革设计 /083
- 二、蕾丝面料设计 /089
- 三、金属感面料设计 /094
- 四、塑胶、聚脂材料设计 /096
- 五、涂层面料设计 /099
- 六、牛仔面料设计 /100
- 七、手工印染面料设计 /101

第五部分 服装图案设计 /102

- 一、都市题材图案设计 /103
- 二、几何图案设计 /109
- 三、自然风景图案设计 /112
- 四、民族风格图案设计 /116
- 五、动物图案设计 /123
- 六、拼贴图案设计 /126

第六部分 服饰搭配设计 /128

- 一、整体设计 /129
- 二、头饰与帽子设计 /132
- 三、妆容设计 /136
- 四、颈饰设计 /138
- 五、手饰设计 /139
- 六、鞋靴设计 /141

纺织服装高等教育“十二五”部委级规划教材

服装设计 创意指南

辛芳芳 朱晶晶 纪晓燕 编著

东华大学 出版社

· 上海 ·

图书在版编目(CIP)数据

服装设计创意指南/辛芳芳, 朱晶晶, 纪晓燕编著. —上海: 东华大学出版社, 2015.1

ISBN 978-7-5669-0620-5

I. ①服… II. ①辛… ②朱… ③纪… III. ①服装设计-指南 IV. ①TS941.2-62

中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第220047号

投稿邮箱: xiewei522@126.com

责任编辑: 谢 未

版式设计: 王 丽

服装设计创意指南

Fuzhuang Sheji Chuangyi Zhinan

编 著: 辛芳芳 朱晶晶 纪晓燕

出 版: 东华大学出版社

(上海市延安西路1882号 邮政编码: 200051)

出版社网址: <http://www.dhupress.net>

天猫旗舰店: <http://dhdx.tmall.com>

营销中心: 021-62193056 62373056 62379558

印 刷: 上海利丰雅高印刷有限公司

开 本: 889mm×1194mm 1/16

印 张: 9

字 数: 312千字

版 次: 2015年1月第1版

印 次: 2015年1月第1次印刷

印 数: 0001~3000

书 号: ISBN 978-7-5669-0620-5/TS·537

定 价: 48.00元

CONTENTS

前言 / 004

第一部分 服装廓型设计 / 005

- 一、字母形廓型设计 / 006
- 二、物象形廓型设计 / 008
- 三、不规则形廓型设计 / 010

第二部分 服装部件设计 / 011

- 一、结构线设计 / 012
- 二、省道设计 / 016
- 三、领型设计 / 018
- 四、肩部设计 / 025
- 五、门襟设计 / 027
- 六、袖型设计 / 034
- 七、腰部设计 / 039
- 八、口袋设计 / 042
- 九、下摆设计 / 045

第三部分 服装装饰工艺设计 / 050

- 一、缠绕、褶裥设计 / 051
- 二、流苏设计 / 062
- 三、刺绣设计 / 065
- 四、填充物设计 / 066
- 五、布料造型设计 / 067
- 六、绳、带设计 / 069
- 七、镂空设计 / 073
- 八、钉绣设计 / 076

第四部分 服装材料设计 / 082

- 一、皮草与皮革设计 / 083
- 二、蕾丝面料设计 / 089
- 三、金属感面料设计 / 094
- 四、塑胶、聚脂材料设计 / 096
- 五、涂层面料设计 / 099
- 六、牛仔面料设计 / 100
- 七、手工印染面料设计 / 101

第五部分 服装图案设计 / 102

- 一、都市题材图案设计 / 103
- 二、几何图案设计 / 109
- 三、自然风景图案设计 / 112
- 四、民族风格图案设计 / 116
- 五、动物图案设计 / 123
- 六、拼贴图案设计 / 126

第六部分 服饰搭配设计 / 128

- 一、整体设计 / 129
- 二、头饰与帽子设计 / 132
- 三、妆容设计 / 136
- 四、颈饰设计 / 138
- 五、手饰设计 / 139
- 六、鞋靴设计 / 141

■ 前言

时代飞速发展的今天,服装设计不仅内容日趋完善,而且更新速度越来越快,潮流更替已经成为服装设计行业的最大特点。根据这一特点和现状,本书收集并整理了近年来著名品牌和设计新秀的代表性作品,目的是根据设计要素对当代服装设计的潮流趋向进行分类研究,以帮助读者了解行业动态和趋势。

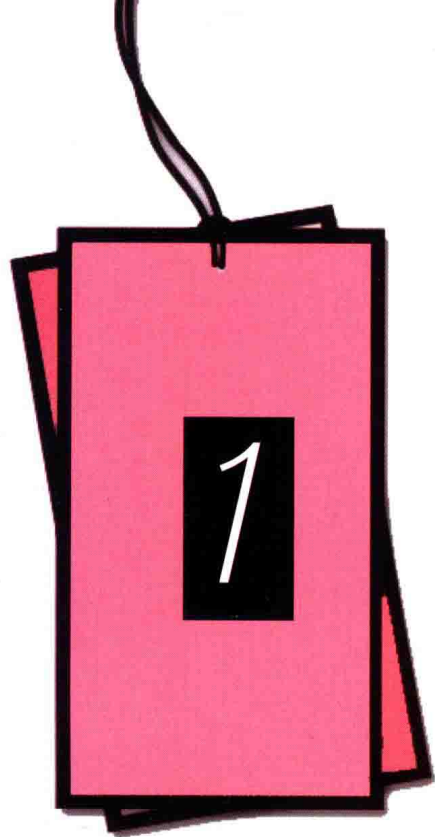
本书内容主要由图片资料组成,内容涉及服装廓型设计、服装部件设计、服装装饰工艺设计、服装材料设计、服装图案设计以及服饰搭配设计,在展示整体风格效果的同时也放大局部细节,并配合少量文字帮助读者观察和理解。

本书的内容均来源于近两年来国际时装设计领域的最新作品,在大量的设计资料中,编者甄选了部分具有代表性的作品,力求具有较高的代表性和参考性,并能集中体现当前服装行业的设计风格和设计方向。

本书适合服装专业的学生及相关行业的从业人员、爱好者阅读使用,对于服装设计的学习和研究具有较高的参考意义。

由于时间和资源的限制,本书在编写中一定存在不足和欠缺之处,敬请专家及同行指正。

编者
2014年11月

第一部分

服装廓型设计

“时装是建筑学，它跟比例有关”。

——可可·夏奈尔 (Coco Chanel)

服装廓型是指服装外部的造型轮廓，是服装造型的根本。服装廓型可大致分为三种：字母形、几何形和物象形。字母形是按照服装的外形，以相似的字母来进行分类，常用的字母形有 H 形、A 形、T 形、O 形和 X 形，也有细分成 I 形、M 形、U 形、V 形和 Y 形等字母形；几何形分类是用几何形状对服装外形作概括性描述，例如三角形、方形、圆形、梯形等；物象形分类是根据服装的形似物象来进行分类，常见的有喇叭形、气泡形、郁金香形、酒瓶形、酒樽形、酒杯形等。服装的廓型直接反映出时代感和服装风格，是区别和描述服装的主要特征。服装设计师应从廓型的更替中，分析出服装演变的规律和趋势，更准确地把握服装市场的节奏和潮流需求。

一、字母形廓型设计 (图 1-1、图 1-2)

I形连身裙

I形连身裙

I形休闲装

I形连身裙

H形连身裙

H形连身裙

H形中长外套

H形修身套装

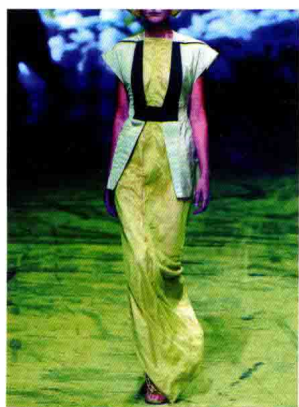
H形大衣

H形宽松大衣

T形休闲装

T形裙装

图 1-1 字母形廓型设计 1

X 形连身裙

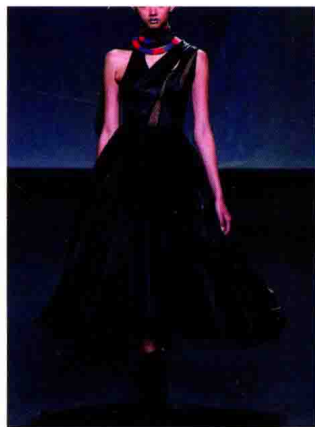
X 形连身裙

X 形连身裙

X 形连身裙

A 形连身裙

A 形连身裙

A 形披风式连身裙

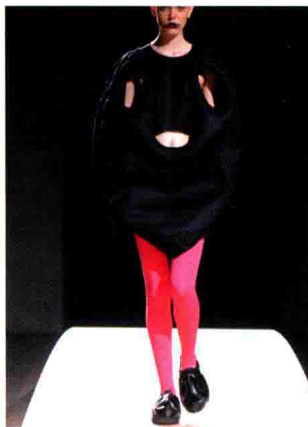
A 形加厚连身裙

A 形披挂式大衣

A 形宽松大衣

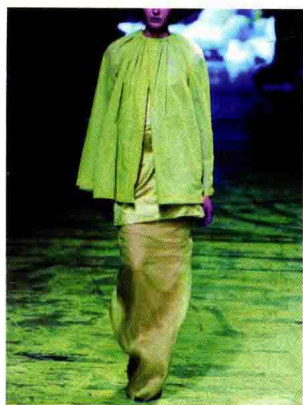
O 形外套

O 形外套

图 1-2 字母形廓型设计 2

二、物象形廓型设计 (图 1-3、图 1-4)

茧形上衣

茧形风衣

茧形裙装

茧形宽松大衣

茧形连身裙

茧形皮草大衣

花蕾形连身裙

花蕾形多节裙

郁金香形连身裙

郁金香形连身裙

酒樽形宽松罩裙

酒樽形宽松罩裙

图 1-3 物象形廓型设计 1

纺锤形套裙

纺锤形大衣套装

纺锤形套装

纺锤形套裙

梯形套裙

梯形多节裙

梯形裙装

梯形长裙

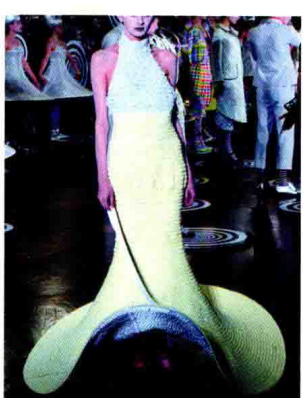
梯形连身裙

梯形多节连身裙

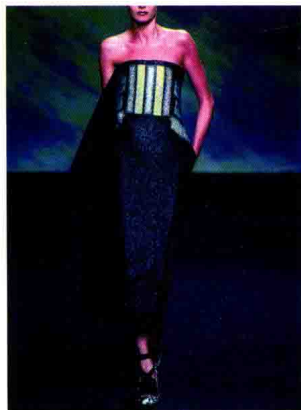
喇叭形圆肩套装

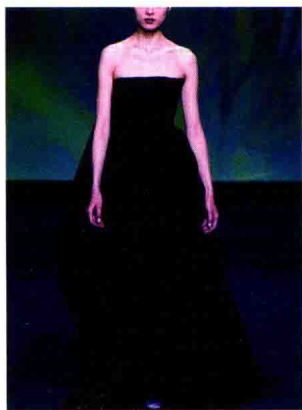
喇叭形下摆长裙

图 1-4 物象形廓型设计 2

三、不规则形廓型设计 (图 1-5)

不规则连身裙

不规则宽摆连身裙

不规则修身针织套装

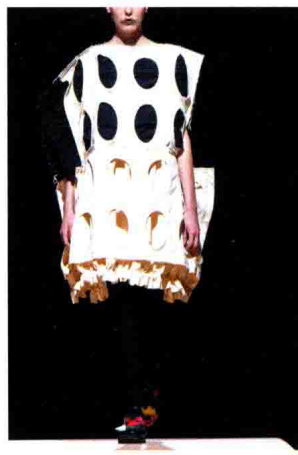
不规则立体造型连身裙

不规则球体连身裙

不规则箱体连身裙

不规则镂空连身裙

不规则镂空连身裙

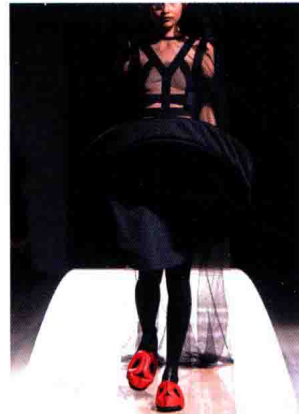
不规则连身装

不规则分割连身裙

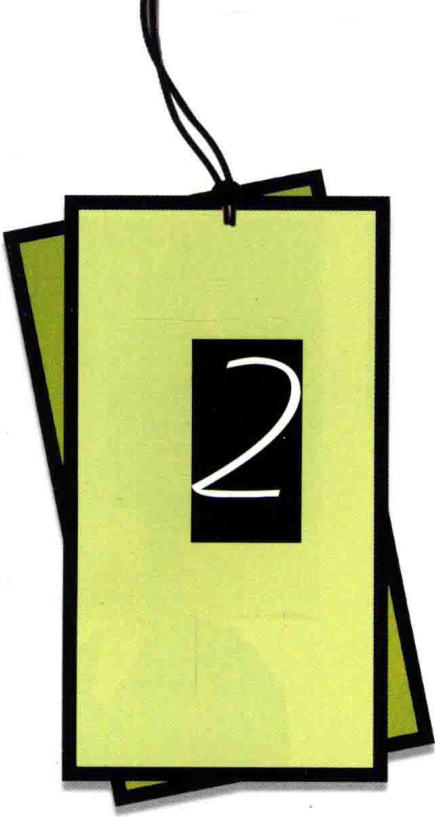

不规则分割套装

不规则立体造型连身裙

图 1-5 不规则形廓型设计

2

第二部分

服装部件设计

“设计是一种永恒的挑战，它要在舒适和奢华之间、实用与梦想之间取得平衡”。

——唐纳·卡兰 (Donna Karan)

服装部件设计是指服装局部细节的造型设计。局部细节主要指的是服装廓型内部的零部件的边缘形状和内部结构的形状，如领子、袖子、肩部、门襟、口袋以及服装上的分割结构线、省道，褶裥等结构。细部设计的方法主要有变形法、移位法、实物法和材料转换法四种。变形法是将原有的造型细节根据流行或设计需求，进行适当的调整和修改；移位法是指对设计原型的构成内容等不做实质性改变，只是移动位置的处理方法；实物法是指根据服饰材料，利用类似于立裁的方法在实践中直接成型，产生出具有更多自由性和偶发性的造型方法；材料转化法是指通过变化原有的制作材料，例如借助色彩、图案或肌理等设计要素的变化获得新颖的设计效果。

部件的形态、种类、数量以及制作材料，决定服装的具体构成和内容。部件设计可以增强服装的形式美感和功能性，也引导和体现潮流中的流行元素。

一、结构线设计 (图 2-1 ~ 图 2-4)

层叠造型的结构线设计

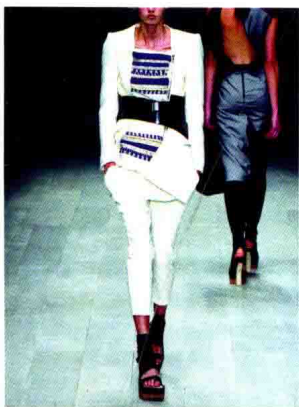
解析结构的结构线设计

解析结构的结构线设计

立体造型的结构线设计

拼接结构的结构线设计

堆叠造型的结构线设计

立体拼接造型的结构线设计

不对称堆叠造型的结构线设计

图 2-1 结构线设计 1