

 服装高等教育“十二五”部委级规划教材

服装创意设计

FUZHUANG CHUANGYI SHEJI

韩 兰 张 缈 编著

 中国纺织出版社

 服装高等教育“十二五”部委级规划教材

服装创意设计

FUZHUANG CHUANGYI SHEJI

韩 兰 张 缈 编著

 中国纺织出版社

内 容 提 要

本书是服装高等教育“十二五”部委级规划教材。

在当今的高校设计教育中,对于学生创造性思维的培养、创新能力的开发以及如何有效进行创意的设计方法论的普及,已经成为该教育的核心内容。本教材顺应趋势,注意形象思维并汇集了大量图例,为学生提供设计初始阶段的思维方法以及设计方向。书中大量实用可行的案例,既启发学生的设计创造思维,又有利于学生学习掌握。

本教材图文并茂,富有启发性,既可作为纺织服装高等院校服装设计专业教材,也可作为服装企业人员、自由设计师等专业人士的参考书。

图书在版编目(CIP)数据

服装创意设计 / 韩兰, 张缈编著. —北京: 中国纺织出版社, 2015.1

服装高等教育“十二五”部委级规划教材

ISBN 978-7-5180-0827-8

I. ①服… II. ①韩… ②张… III. ①服装设计—高等学校—教材 IV. ①TS941.2

中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第172877号

策划编辑: 李春奕 责任编辑: 裘 康 责任校对: 寇晨晨
责任设计: 何 建 责任印制: 储志伟

中国纺织出版社出版发行

地址: 北京市朝阳区百子湾东里A407号楼 邮政编码: 100124

销售电话: 010—67004422 传真: 010—87155801

<http://www.c-textilep.com>

E-mail: faxing@c-textilep.com

中国纺织出版社天猫旗舰店

官方微博<http://weibo.com/2119887771>

北京佳信达欣艺术印刷有限公司印刷 各地新华书店经销

2015年1月第1版第1次印刷

开本: 889×1194 1/16 印张: 10

字数: 90千字 定价: 49.80元

凡购本书,如有缺页、倒页、脱页,由本社图书营销中心调换

出版者的话

《国家中长期教育改革和发展规划纲要》中提出“全面提高高等教育质量”，“提高人才培养质量”。教高〔2007〕1号文件“关于实施高等学校本科教学质量与教学改革工程的意见”中，明确了“继续推进国家精品课程建设”，“积极推进网络教育资源开发和共享平台建设，建设面向全国高校的精品课程和立体化教材的数字化资源中心”，对高等教育教材的质量和立体化模式都提出了更高、更具体的要求。

“着力培养信念执著、品德优良、知识丰富、本领过硬的高素质专门人才和拔尖创新人才”，已成为当今本科教育的主题。教材建设作为教学的重要组成部分，如何适应新形势下我国教学改革要求，配合教育部“卓越工程师教育培养计划”的实施，满足应用型人才培养的需要，在人才培养中发挥作用，成为院校和出版人共同努力的目标。中国纺织服装教育协会协同中国纺织出版社，认真组织制订“十二五”部委级教材规划，组织专家对各院校上报的“十二五”规划教材选题进行认真评选，力求使教材出版与教学改革和课程建设发展相适应，充分体现教材的适用性、科学性、系统性和新颖性，使教材内容具有以下三个特点：

（1）围绕一个核心——育人目标。根据教育规律和课程设置特点，从提高学生分析问题、解决问题的能力入手，教材附有课程设置指导，并于章首介绍本章知识点、重点、难点及专业技能，增加相关学科的最新研究理论、研究热点或历史背景，章后附形式多样的思考题等，提高教材的可读性，增加学生学习兴趣和自学能力，提升学生科技素养和人文素养。

（2）突出一个环节——实践环节。教材出版突出应用性学科的特点，注重理论与实践的结合，有针对性地设置教材内容，增加实践、实验内容，并通过多媒体等形式，直观反映生产实践的最新成果。

（3）实现一个立体——开发立体化教材体系。充分利用现代教育技术手段，构建数字教育资源平台，开发教学课件、音像制品、素材库、试题库等多种立体化的配套教材，以直观的形式和丰富的表达充分展现教学内容。

教材出版是教育发展中的重要组成部分，为出版高质量的教材，出版社严格甄选作者，组织专家评审，并对出版全过程进行跟踪，及时了解教材编写进度、编写质量，力求做到作者权威、编辑专业、审读严格、精品出版。我们愿与院校一起，共同探讨、完善教材出版，不断推出精品教材，以适应我国高等教育的发展要求。

中国纺织出版社
教材出版中心

艺术家蔡国强《农民达·芬奇》展览标语

序1

2010年，艺术家蔡国强先生在上海做了名为《农民达·芬奇》的个展，展出了他收集的农民发明家所创造的各种有趣物件，其中包括能说能走的机器人、可以下水的航母以及飞上天就不知如何降落的飞行器等。它们的制造者虽然每天要重复繁重的田间耕种，却依然保持着对于创造最质朴和纯真的愿望。艺术家从这一中国最大的群体——农民身上看到了创意的火花、灵感的源泉、质朴的审美和行动的力量，更重要的是指出了中国发展的必然趋势和方向——从“中国制造”到“中国创造”。

从1978年改革开放至今，中国已然成为全球第二大经济体，但中国很多地方的环境资源遭到严重破坏，产业结构的调整迫在眉睫。我们需要创造性思维带动产业的升级、提高产品的附加值，打造真正国际性品牌；我们需要创造性思维引领中国时装界进军世界四大时装周；我们需要创造性思维提升设计教育，为时装界提供源源不断的生力军！

如今的高校设计教育中，对于学生创造性思维的培养、创新能力的开发以及如何有效进行创意的设计方法论的普及，已经成为该教育的核心内容，是培养综合性高素质人才的基本条件。

而对于我们自己，也需要培养创造性思维，这不是为了应付学业或工作，而是因为我们能从中体会到无穷的乐趣，它将为我们打开一扇门，通往新奇、灵感与幽默；它能令我们每一个细胞都充满活力，时刻获得新鲜的血液。它是氧气，是营养丰富的汁液；它是方法，是更智慧地解决问题的生活之道。

创造即生活。

苏永刚

2014年1月

序2

首先要感谢在编著期间给予编者帮助的各位老师、朋友。在如今的高校设计教育中，对于学生创造性思维的培养、创新能力的开发以及如何有效进行创意的设计方法论的普及，已经成为该教育的核心内容，是培养综合性高素质人才的基本条件。而创意类的服装设计往往是高校课程中的重点，在以往的教学过程中，我们已经开始逐渐吸取西方的设计理念，尽量为学生创造更好的环境，去理解西方文化中对于个体化和社会多元化的理念。我们坚信拥有良好的生活态度与审美水平，正是学生们从事设计学科的必要条件。因此在教程中，我们将富有新意的图片与文字通过合理的排版，从视觉上避免了以往教材视觉效果单一的缺点。同时在教材内容中也包含了大量的西方当代艺术与时尚之间的关联，从设计思维上让学生更好地理解，去感受，去观察。

第一章主要介绍了如何认识、开发创造性思维的方法，并结合范例，包括部分西方当代艺术创作，阐述了认知与开发创造性思维的能力训练。在第一章的创造性思维训练中，重在加强用服装以外的形象思维、联想思维方法进行课堂训练，让学生可以更直观地从多角度提高设计水平，从而更好地理解第二章中速写本、灵感搜集的重要性。

第二、第三章是本教材的重点，对素材、灵感深入的调研把握，可以更好地促进学生对于服装风格、廓形的掌控。素材本对于国内的学生来说，也是一个很少接触的方面。以往国内的教育往往是老师讲完课，学生就直接进行款式设计并绘图，而对于系列主题的文化背景调查很少，甚至几乎没有。而通过素材本的练习，我们会要求学生更深入细致地去体验设计主题，了解更多与主题相关的背景文化和细节，使学生对之后的款式设计具有良好的认识和充足的准备。因此，从第二章开始，重在引导学生进入设计语境，避免以往设计教育中急于画稿而陷入形式主义，让学生正确理解设计的目的是在于自我的表达，并给予相对科学的设计方法论，即：从文化调研和设计素材收集、整理出发，开启主题设计。而在本书的第三章中，我们为学生深入地解析了服装中各个类型的廓形、风格与细节落实到具体的款式中可以怎样去组合利用。对于第二、第三章，需要较多的课堂时间进行讲解和训练，同时还可以让学生进行相应的课堂、课后练习，相信会对学生在专业技能与设计认识上有所助益。

延续第三章，结合第四章，为读者梳理出一条设计道路，如何从调研的资料中得到图案、形式、工艺及结构上的启发，并能通过一定的方法进行服装形式的转化，同时，配合大量优秀案例进行直观说明。最后的这两章为设计落实环节，提醒学生从系列的高度把控所有设计环节。

总的来说，本教材观点新颖，图例精彩，对于学生更好理解服装设计思维训练有着积极的作用。

编著者
2014年12月

教学内容及课时安排

章/课时	课程性质/课时	节	课程内容
第一章 (16课时)	讲述 (16课时) 课堂练习 (16课时)		开发创造性思维
		一	对创意的认识与态度
		二	创造性思维的几种常见模式
		三	所谓“垃圾”——与材料对话
第二章 (16课时)			创意服装设计的开端
		一	人人都需要草稿本（SKETCH BOOK）
		二	灵感来源途径
		三	设计主题的确定与充实
		四	材料再造带来的可能性
第三章 (8课时)	以讲述为主 学生进行课后作业 (16课时)		服装创意设计的过程
		一	设计元素提炼与方法
		二	设计元素的转化方式
		三	服装设计中的形式
		四	服装造型创意
第四章 (8课时)			系列的贯穿与延伸
		一	服装设计图——系列成型的第一步
		二	细节在时装中的体现
		三	系列的贯穿与延伸

注 各院校可根据自身的教学特点和教学计划对课程时数进行调整。

目录

第一章	开发创造性思维	010
第一节	对创意的认识与态度	012
第二节	创造性思维的几种常见模式	017
第三节	所谓“垃圾”——与材料对话 ...	032

第二章	创意服装设计的开端	042
第一节	人人都需要速写本（SKETCH BOOK） ...	044
第二节	灵感来源途径	046
第三节	设计主题的确定与充实	047
第四节	材料再造带来的可能性	081

第三章 服装创意设计的过程 088

第一节 设计元素提炼与方法 090

第二节 设计元素的转化方式 104

第三节 服装设计中的形式 118

第四节 服装造型创意 126

第四章 系列的贯穿与延伸 130

第一节 服装设计图——系列成型的第一步 132

第二节 细节在时装中的体现 136

第三节 系列的贯穿与延伸 138

参考文献 156

特别声明 156

 服装高等教育“十二五”部委级规划教材

服装创意设计

FUZHUANG CHUANGYI SHEJI

韩 兰 张 缈 编著

 中国纺织出版社

此为试读, 需要完整PDF请访问: www.ertongbook.com

内 容 提 要

本书是服装高等教育“十二五”部委级规划教材。

在当今的高校设计教育中,对于学生创造性思维的培养、创新能力的开发以及如何有效进行创意的设计方法论的普及,已经成为该教育的核心内容。本教材顺应趋势,注意形象思维并汇集了大量图例,为学生提供设计初始阶段的思维方法以及设计方向。书中大量实用可行的案例,既启发学生的设计创造思维,又有利于学生学习掌握。

本教材图文并茂,富有启发性,既可作为纺织服装高等院校服装设计专业教材,也可作为服装企业人员、自由设计师等专业人士的参考书。

图书在版编目(CIP)数据

服装创意设计 / 韩兰, 张缈编著. —北京: 中国纺织出版社, 2015.1

服装高等教育“十二五”部委级规划教材

ISBN 978-7-5180-0827-8

I. ①服… II. ①韩… ②张… III. ①服装设计—高等学校—教材 IV. ①TS941.2

中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第172877号

策划编辑: 李春奕 责任编辑: 裘 康 责任校对: 寇晨晨
责任设计: 何 建 责任印制: 储志伟

中国纺织出版社出版发行

地址: 北京市朝阳区百子湾东里A407号楼 邮政编码: 100124

销售电话: 010—67004422 传真: 010—87155801

<http://www.c-textilep.com>

E-mail: faxing@c-textilep.com

中国纺织出版社天猫旗舰店

官方微博<http://weibo.com/2119887771>

北京佳信达欣艺术印刷有限公司印刷 各地新华书店经销

2015年1月第1版第1次印刷

开本: 889×1194 1/16 印张: 10

字数: 90千字 定价: 49.80元

凡购本书, 如有缺页、倒页、脱页, 由本社图书营销中心调换

出版者的话

《国家中长期教育改革和发展规划纲要》中提出“全面提高高等教育质量”，“提高人才培养质量”。教高〔2007〕1号文件“关于实施高等学校本科教学质量与教学改革工程的意见”中，明确了“继续推进国家精品课程建设”，“积极推进网络教育资源开发和共享平台建设，建设面向全国高校的精品课程和立体化教材的数字化资源中心”，对高等教育教材的质量和立体化模式都提出了更高、更具体的要求。

“着力培养信念执著、品德优良、知识丰富、本领过硬的高素质专门人才和拔尖创新人才”，已成为当今本科教育的主题。教材建设作为教学的重要组成部分，如何适应新形势下我国教学改革要求，配合教育部“卓越工程师教育培养计划”的实施，满足应用型人才培养的需要，在人才培养中发挥作用，成为院校和出版人共同努力的目标。中国纺织服装教育协会协同中国纺织出版社，认真组织制订“十二五”部委级教材规划，组织专家对各院校上报的“十二五”规划教材选题进行认真评选，力求使教材出版与教学改革和课程建设发展相适应，充分体现教材的适用性、科学性、系统性和新颖性，使教材内容具有以下三个特点：

（1）围绕一个核心——育人目标。根据教育规律和课程设置特点，从提高学生分析问题、解决问题的能力入手，教材附有课程设置指导，并于章首介绍本章知识点、重点、难点及专业技能，增加相关学科的最新研究理论、研究热点或历史背景，章后附形式多样的思考题等，提高教材的可读性，增加学生学习兴趣和自学能力，提升学生科技素养和人文素养。

（2）突出一个环节——实践环节。教材出版突出应用性学科的特点，注重理论与实践的结合，有针对性地设置教材内容，增加实践、实验内容，并通过多媒体等形式，直观反映生产实践的最新成果。

（3）实现一个立体——开发立体化教材体系。充分利用现代教育技术手段，构建数字教育资源平台，开发教学课件、音像制品、素材库、试题库等多种立体化的配套教材，以直观的形式和丰富的表达充分展现教学内容。

教材出版是教育发展中的重要组成部分，为出版高质量的教材，出版社严格甄选作者，组织专家评审，并对出版全过程进行跟踪，及时了解教材编写进度、编写质量，力求做到作者权威、编辑专业、审读严格、精品出版。我们愿与院校一起，共同探讨、完善教材出版，不断推出精品教材，以适应我国高等教育的发展要求。

中国纺织出版社
教材出版中心

艺术家蔡国强《农民达·芬奇》展览标语

序1

2010年，艺术家蔡国强先生在上海做了名为《农民达·芬奇》的个展，展出了他收集的农民发明家所创造的各种有趣物件，其中包括能说能走的机器人、可以下水的航母以及飞上天就不知如何降落的飞行器等。它们的制造者虽然每天要重复繁重的田间耕种，却依然保持着对于创造最质朴和纯真的愿望。艺术家从这一中国最大的群体——农民身上看到了创意的火花、灵感的源泉、质朴的审美和行动的力量，更重要的是指出了中国发展的必然趋势和方向——从“中国制造”到“中国创造”。

从1978年改革开放至今，中国已然成为全球第二大经济体，但中国很多地方的环境资源遭到严重破坏，产业结构的调整迫在眉睫。我们需要创造性思维带动产业的升级、提高产品的附加值，打造真正国际性品牌；我们需要创造性思维引领中国时装界进军世界四大时装周；我们需要创造性思维提升设计教育，为时装界提供源源不断的生力军！

如今的高校设计教育中，对于学生创造性思维的培养、创新能力的开发以及如何有效进行创意的设计方法论的普及，已经成为该教育的核心内容，是培养综合性高素质人才的基本条件。

而对于我们自己，也需要培养创造性思维，这不是为了应付学业或工作，而是因为我们能从中体会到无穷的乐趣，它将为我们打开一扇门，通往新奇、灵感与幽默；它能令我们每一个细胞都充满活力，时刻获得新鲜的血液。它是氧气，是营养丰富的汁液；它是方法，是更智慧地解决问题的生活之道。

创造即生活。

苏永刚

2014年1月

序2

首先要感谢在编著期间给予编者帮助的各位老师、朋友。在如今的高校设计教育中，对于学生创造性思维的培养、创新能力的开发以及如何有效进行创意的设计方法论的普及，已经成为该教育的核心内容，是培养综合性高素质人才的基本条件。而创意类的服装设计往往是高校课程中的重点，在以往的教学过程中，我们已经开始逐渐吸取西方的设计理念，尽量为学生创造更好的环境，去理解西方文化中对于个体化和社会多元化的理念。我们坚信拥有良好的生活态度与审美水平，正是学生们从事设计学科的必要条件。因此在教程中，我们将富有新意的图片与文字通过合理的排版，从视觉上避免了以往教材视觉效果单一的缺点。同时在教材内容中也包含了大量的西方当代艺术与时尚之间的关联，从设计思维上让学生更好地理解，去感受，去观察。

第一章主要介绍了如何认识、开发创造性思维的方法，并结合范例，包括部分西方当代艺术创作，阐述了认知与开发创造性思维的能力训练。在第一章的创造性思维训练中，重在加强用服装以外的形象思维、联想思维方法进行课堂训练，让学生可以更直观地从多角度提高设计水平，从而更好地理解第二章中速写本、灵感搜集的重要性。

第二、第三章是本教材的重点，对素材、灵感深入的调研把握，可以更好地促进学生对于服装风格、廓形的掌控。素材本对于国内的学生来说，也是一个很少接触的方面。以往国内的教育往往是老师讲完课，学生就直接进行款式设计并绘图，而对于系列主题的文化背景调查很少，甚至几乎没有。而通过素材本的练习，我们会要求学生更深入细致地去体验设计主题，了解更多与主题相关的背景文化和细节，使学生对之后的款式设计具有良好的认识和充足的准备。因此，从第二章开始，重在引导学生进入设计语境，避免以往设计教育中急于画稿而陷入形式主义，让学生正确理解设计的目的是在于自我的表达，并给予相对科学的设计方法论，即：从文化调研和设计素材收集、整理出发，开启主题设计。而在本书的第三章中，我们为学生深入地解析了服装中各个类型的廓形、风格与细节落实到具体的款式中可以怎样去组合利用。对于第二、第三章，需要较多的课堂时间进行讲解和训练，同时还可以让学生进行相应的课堂、课后练习，相信会对学生在专业技能与设计认识上有所助益。

延续第三章，结合第四章，为读者梳理出一条设计道路，如何从调研的资料中得到图案、形式、工艺及结构上的启发，并能通过一定的方法进行服装形式的转化，同时，配合大量优秀案例进行直观说明。最后的这两章为设计落实环节，提醒学生从系列的高度把控所有设计环节。

总的来说，本教材观点新颖，图例精彩，对于学生更好理解服装设计思维训练有着积极的作用。

编著者
2014年12月

教学内容及课时安排

章/课时	课程性质/课时	节	课程内容
第一章 (16课时)	讲述 (16课时) 课堂练习 (16课时)		开发创造性思维
		一	对创意的认识与态度
		二	创造性思维的几种常见模式
		三	所谓“垃圾”——与材料对话
第二章 (16课时)			创意服装设计的开端
		一	人人都需要草稿本（SKETCH BOOK）
		二	灵感来源途径
		三	设计主题的确定与充实
	四	材料再造带来的可能性	
	以讲述为主 学生进行课后作业 (16课时)		服装创意设计的过程
		一	设计元素提炼与方法
		二	设计元素的转化方式
三		服装设计中的形式	
四		服装造型创意	
第四章 (8课时)			系列的贯穿与延伸
		一	服装设计图——系列成型的第一步
		二	细节在时装中的体现
	三	系列的贯穿与延伸	

注 各院校可根据自身的教学特点和教学计划对课程时数进行调整。