

中国高等院校设计专业系列教材

毕业设计丛书 服装设计

贾芸 著

人民美術出版社
黑龍江美術出版社

高等教育“十一五”全国规划教材
中国高等院校设计专业系列教材

毕业设计丛书

服装设计

Fuzhuang Sheji

贾芸◆著

人民美术出版社
黑龙江美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

服装设计 / 贾芸著. — 哈尔滨: 黑龙江美术出版社,
2008.6

(中国高等院校设计专业系列教材. 毕业设计)

高等教育“十一五”全国规划教材

ISBN 978-7-5318-2079-6

I. 服… II. 贾… III. 服装—设计—高等学校—教材
IV. TS941.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2008)第 068184 号

高等教育“十一五”全国规划教材联合编辑委员会

主 任: 常汝吉

学术委员: 邵大箴 薛永年 程大利 杨 力

王铁全 郎绍君

副 主 任: 欧京海 肖启明 刘子瑞 李 新

曾昭勇 李 兵 李星明 曹 铁

陈 政 施 群 周龙勤

委 员: 吴本华 胡建斌 王玉山 刘继明

赵国瑞 奚 雷 雒三桂 刘普生

张 桦 戴剑虹 盖海燕 武忠平

徐晓丽 叶岐生 李学峰 刘 杨

赵朵朵 霍静宇 刘士忠 邹依庆

高等教育“十一五”全国规划教材

毕业设计丛书

服装设计

贾芸 著

出版发行: 人民美术出版社

(北京北总布胡同 32 号 100735)

黑龙江美术出版社

(哈尔滨市道里区安定街 225 号 150016)

网 址: www.artschs.com

www.hljmss.com

联系电话: (010)85114461 65332100

(0451)84270514

责任编辑: 徐晓丽 陈澈

设计制作: 于克广

印 刷: 辽宁美术印刷厂

经 销: 全国新华书店

版 次: 2008 年 6 月第 1 版

印 次: 2008 年 6 月第 1 次印刷

开 本: 889×1194 1/16

印 张: 8

字 数: 200 千字

印 数: 4000

书 号: ISBN 978-7-5318-2079-6

定 价: 45.00 元

在服装毕业设计专题课程开始之前应该具备的能力

服装,就像它的自然(文化)属性一样,是永远变化着的艺术;“服装设计”是一个外部界限相对模糊的专业,专业内容可以跨越艺术创造、工业生产、市场流通等领域。在这样的专业里,学生的毕业设计的理想境界是:一方面能用物化的服装表达非物质的精神诉求,在过程中最大限度地发挥创造能力;另一方面则是学生能用设计作品直接服务于消费者,表现出良好的市场实践能力。

在服装毕业设计开始之前,学生应该已经具备了如下能力:能够认识与理解服装造型结构,并能够自行绘制设计师纸样;基本了解服装面料、辅料及各种常用材料;基本了解并理解服装风格及相关艺术风格;有运用色彩的能力;有使用网络信息的能力;有基本的绘画能力;能够自行制作服装及配件。

服装设计专业的毕业设计专题课程是一门持续时间长、内容多样、需要学生发挥综合能力的课程,因而也是在高等教育课程体系中属于较为全面的、具有研究性质的课程。由于服装是人类社会生活中最直接和最微妙地表达人的精神诉求的物化的符号系统,因此,优秀的服装设计师就必须具备深厚的文化涵养,并能够创造性地表达。

为了可望成为优秀的设计师,在服装毕业设计专题课程全过程中,学生应该从选择主题、资料搜集及研究材料创新、设计构思记录与分析、服装造型及工艺、流行预测与市场分析等方面作一次全面的综合训练,既总结和检验了自己数年所学,又能够在训练过程中找到自己发展的方向,以整合知识的方式,从观念上、方法上进入终身学习的状态;同时因为在此过程中需要实践和与人合作,所以也有助于形成健康的人格素质和良好的职业态度,通过毕业设计专题课程为融入社会作好准备。

在本书的术语使用中,会涉及“服装”及“时装”两词,在此有必要说明。

中国大陆地区的高校系统中,服装设计专业从建立到普及只有不到30年的历史,是一个应改革开放、市场经济发展而产生的新专业。在英语国家中,所有与服装设计有关的专业都称之为“时装设计”专业(fashion design),而“服装”概念则属于例如“成衣(garment)”、有民俗概念和特殊“服装”如戏剧服装(costume)。在中国,对这些词汇的约定俗成的看法则统称为服装,囊括了所有形式的衣服;时装的概念则是一个分支概念,所以,一般都称为“服装设计”。因此,本书在一般性的描述时,使用“服装”,而对在特定的时间段内流行的服装则称为“时装”,是为识别。

目录

导言 在服装毕业设计专题课程开始之前应该具备的能力

第一章 如何开始

第一节 从博物馆到大自然——考察与寻找灵感来源

第二节 图解思考的应用

第二章 设计应用

第一节 元素提炼

第二节 符号及其设计应用

第三节 风格定位

第四节 情感情绪表达

第三章 毕业设计的原则

第一节 创新原则

第二节 市场原则

第三节 工艺要求

第四节 综合面貌

002

018

022

025

028

032

036

040

044

046

目录

048

056

070

070

090

092

100

106

108

第四章 面料与材料

第一节 色彩与面料

第二节 面料与材料的应用

第五章 毕业设计计划与实施

第一节 阶段安排

第二节 计划与实施

第三节 阶段检查

第六章 展示与表达

第一节 静态展

第二节 动态展

第七章 如何作职业准备及深造准备

第一节 如何作职业准备

第二节 如何作深造准备

第一章

如何开始

- 第一节 从博物馆到大自然
——考察与寻找灵感来源
- 第二节 图解思考的应用

第一节 从博物馆到大自然 ——考察与寻找灵感来源

对于学生而言,毕业设计是在离开学校之前对自己的综合能力作一次全面的总结;对父母、亲友及老师作一次精神的回报;在踏上社会进入职业设计师生涯前的公开亮相,接受社会公认价值体系的判断。因此,毕业设计课程须要付出比平时课程更多的精力和时间,须要认真对待。

法国高级时装设计大师克里斯蒂安·拉夸(Christian Lacroix)在他的自传体著作《作品拾萃》(Pieces of a Pattern)中写道:“我永远都会在‘过去’和‘别处’寻找设计灵感。因为任何植根于传统中的东西都是美丽的,民族服装和配饰的美

是永恒的。我相信,在未来的多元文化的融合中,无论是人还是服装,都将在交流中显示其价值。”在外人看来,服装设计师好像有不尽的创造力,才思泉涌。一般而言,设计灵感不能单凭想象,而是从不同的角度观察与思考我们每天生活其中的熟悉的世界、事物、现象,才能不断产生新的概念。这种观察、思考到产生概念,有其规律可循,亦有方法可依。

1. 参观博物馆

P·巴格比(Bagby)在其著作《文化和历史》(Culture and History)中给文化下的定义是:“文化是一个社会成员内在和外在行为的规则……”由于文化是“在历史中业已成型或重复出现的成分,所以文化是历史可以被认知的一面。”阿诺德·汤因比(Arnold Toynbee)在他著的《历史研究》(a Study of History)中对“文明”和“风格”的概念定义为:“在一个特定时代存在的一种特定文化或特定文化阶段”,“一种风格就是一种历史关系的敏感的指示器。各种风格正是文明历史所采取的各种动态形式的化身。”“社会是人类关系的总网络。全部人类的历史都关系到现在和将来的人的需求。”从这些对文化、文明、风格等重要的概念的定义中我们不难看出,无论是艺术创作还是设计创新,对人类文明、文化、历史的学习和研究都是极重要的一环。就这一点而言,博物馆是极好的学习

◆ 图 1-1 从左到右:21 世纪 70 年代拉夸的手稿,设计充满了民间风味;1990 年题为“波斯”和“非洲”的设计作品,灵感来源于西班牙的披肩。

场所，是从历史文化中寻找灵感来源的信息最集中、分类最明确的场所之一。(图 1-2、1-3、1-4、1-5、1-6、1-7、1-8)

2. 考察建筑

建筑是能让你的灵感火花闪亮的重要源泉之一。由于建筑是在一定的历史阶段中，在人类对自然环境条件充分利用和彻底适应的前提下，最大程度地反映人类社会生活的物质文明，因此建筑是人类文化艺术与科学技术最完美的结晶，充满了人文内涵与符号信息。(图 1-9、1-10、1-11、1-12、1-13、1-14、1-15、1-16、1-17、1-18、1-19、1-20)

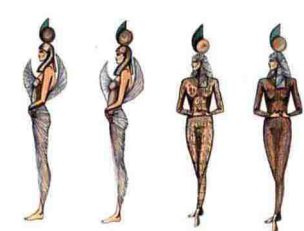

图 1-5

图 1-7

图 1-2

图 1-3

图 1-4

图 1-6

图 1-8

- ◆ 图 1-2、图坦卡门与妻子像。
- ◆ 图 1-3、胸饰 同上。
- ◆ 图 1-4、约翰·加利亚诺 1997 年秋冬季以自己的名字作为品牌名称，根据古埃及出土文物为灵感设计的时装。
- ◆ 图 1-5 范思哲，于 20 世纪 80 年代设计的舞台服装。
- ◆ 图 1-6 铜尊盘 战国(公元前 475 年—公元前 221 年)尊高 30.1 厘米，口径 25 厘米，盘高 23.5 厘米，口径 58 厘米。1978 年湖北省随县曾侯乙墓出土，湖北省博物馆收藏。
- ◆ 图 1-7 长信宫灯，西汉(公元前 206 年—公元 8 年)高 48 厘米，1968 年河北省满城县宴馆墓出土，河北省博物馆藏。
- ◆ 图 1-8 彩绘陶侍女俑，唐(公元 618 年—907 年)高 73—86 厘米，1988 年陕西省西安市韩森寨出土，陕西省西安文物保护考古所藏。

作业 仔细选择你居住的地区或你游历过的地区的博物馆中的内容和建筑，仔细观察其外观、结构、装饰的特点，将自己特别关注的细节标出并描绘。

自我检测

- 你用了足够长的时间来选择和研究你的资料了吗？
- 你对自己所选择的对象进行了足够仔细的观察了吗？
- 你对其有整体的印象吗？
- 你能用绘画表达对象吗？
- 你能默写其中某些细节吗？

图 1-9

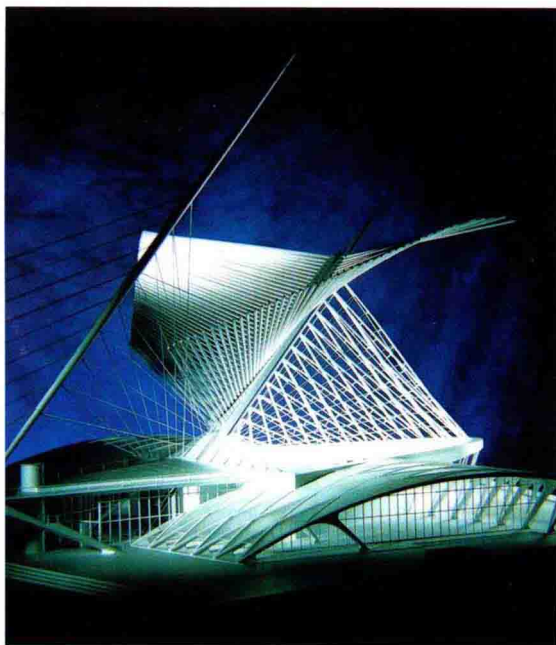

图 1-10

- ◆ 图 1-9 斯图加特大学 Hysolar 研究所, FoStepper AoEhrhardt 1991 年设计。
- ◆ 图 1-10 美国 威斯康星州 米尔沃基艺术博物馆 (Milwaukee Art Museum) 圣地亚哥卡拉特拉瓦事务所设计 (Santiago Calatrava) 2001。
- ◆ 图 1-11 沃尔特·迪斯尼音乐厅, 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 盖里事务所 (Gehry Partners) 2003。

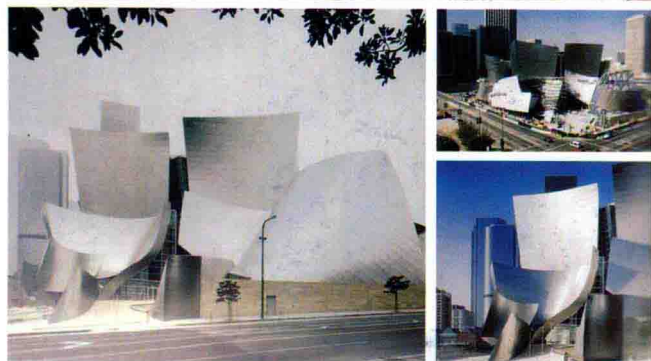
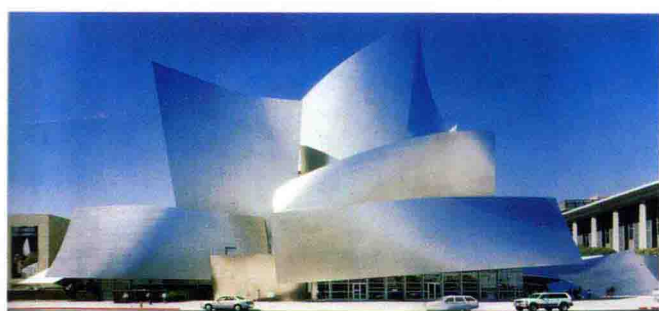
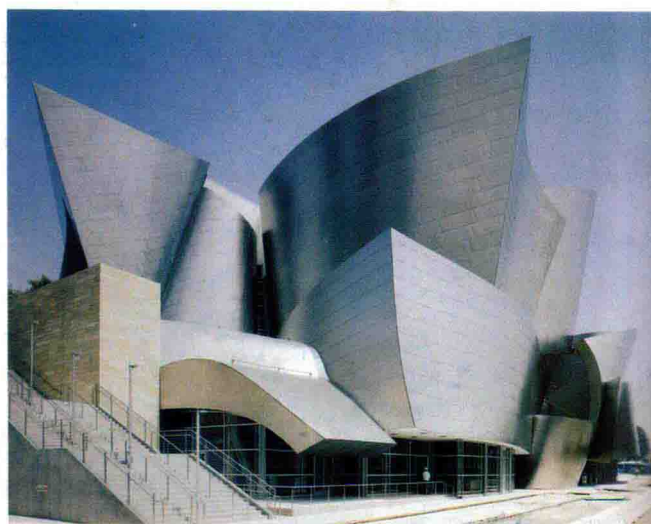
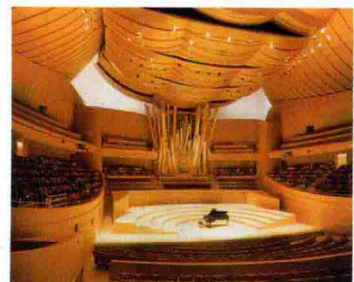
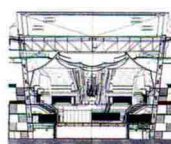

图 1-11

沃尔特·迪斯尼音乐厅盖里·帕特纳设计美国加利福尼亚州洛杉矶。

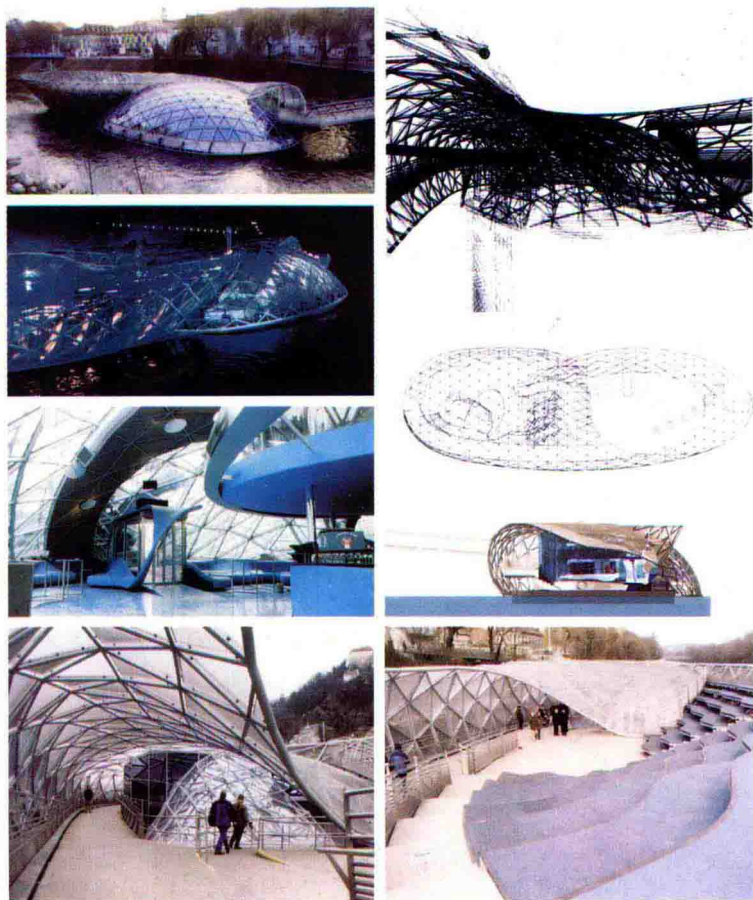

图 1-12

◆ 图 1-12 奥地利 格拉斯 慕尔岛 (Mur Island)2003 年 Acconci 事务所设计。

图示从上至下,从左至右:

- ① 建筑全貌;
- ② 入夜,建筑与水面相映成趣;
- ③ 咖啡吧内部装饰;
- ④ 建筑内通道在玻璃与钢架结构中蜿蜒;
- ⑤ 电脑制图;
- ⑥ 层级计划;
- ⑦ 建筑内区域间连接通道;
- ⑧ 通向建筑内部的宽阔的台阶。

◆ 图 1-13 迪拜阿拉伯之星,阿联酋。

◆ 图 1-14 天坛祈年殿,北京,1751。

图 1-14

图 1-13

和玺彩画

- △ 又称“合玺彩画”，是彩画中的最高级别。
- 仅用于皇家宫殿、坛庙的殿堂及重要建筑上。
- 在风格样为主，大都使用沥粉贴金，在纹饰方面，层次丰富，“升龙降凤”、“太和灵芝遍地春”。
- △ 按内容划分：“金龙和玺”、“龙凤和玺”、“西番和玺”。
- 太和殿：乾清室、交泰殿、慈宁宫、保和殿、养心殿。
- △ 额枋板枋彩绘，平板枋常用蓝色，刻绘金龙，若用彩色，则绘工字云。

房梁室内檐石间和玺彩画小样

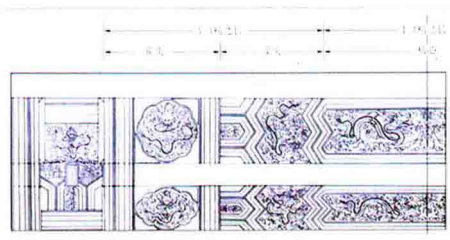
金龙和玺彩画小样

图 1-16

太和殿东南檐石间和玺彩画

太和殿内檐彩画

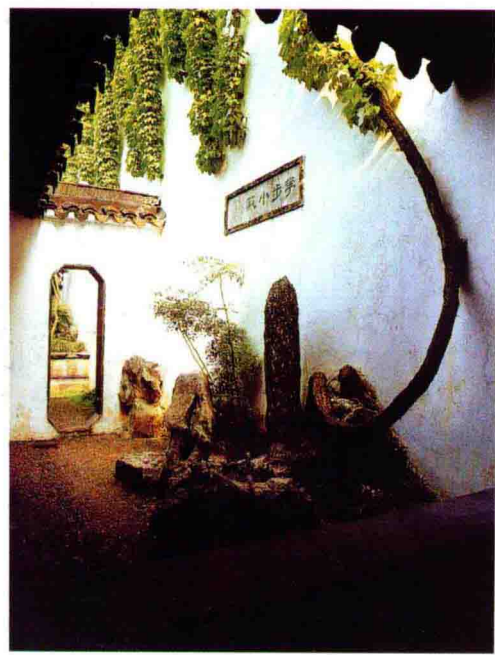

图 1-15

- ◆ 图 1-15 苏州留园，华步小筑。
- ◆ 图 1-16、17、18、19、20，紫禁城。

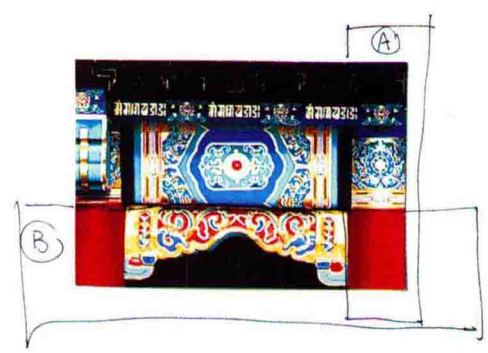

图 1-17

3. 向大师学习

在西方国家,服装设计作为职业已有百年历史,但是在中国却是改革开放以后的事;服装设计作为高等教育的专业更是在改革开放后近十年才普及的专业。因此,从时间方面而言,服装设计作为专业高等教育比西方迟到了近百年。另一方面,自20世纪初叶至1949年后,由于各种历史原因,中国在服装样式上与传统割裂,形成了具有中国特色的西式结构的服装,直至改革开放。今天,我们生活在一个虽然多元,但实际上是以西方发达国家地区时尚中心的潮流为榜样并紧紧追随的时代。因此,了解和学习西方大师的作品及方法也是毕业设计的重要方法之一。

玛德莲·维奥内(Madeleine Vionnet):(图1-21、1-22、1-23、1-24)活跃于20世纪初的伟大的时装设计师,是一位典型的理想主义者,一生都在追随自己的艺术理想与政治理想,是一位服装结构的魔术师。正如日本著名设计师三宅一生对她的评价:“维奥内是将人体与服装的关系,以及对生命的喜悦相互结合的证明。她的哲学则是以恢弘的气度及诗情的心透过古典美的展现创造出新的美感。”在鲍尔·波赫(Paul Poiret)以繁琐的方

◆ 图1-21 维奥内在工作。她认为人体是一个三维空间,从来不在纸上表达设计而是直接在小人台上作设计,然后在真人模特身上检验效果。

◆ 图1-22 维奥内设计的服装,坚持古典主义风格,创造了著名的“斜裁法”,令服装与人体之间的关系达到最大程度的宽松与舒适,在很大程度上解放女性身体。

◆ 图1-23 维奥内1924年的作品。

◆ 图1-24 维奥内1928年的作品。

图1-21

图1-22

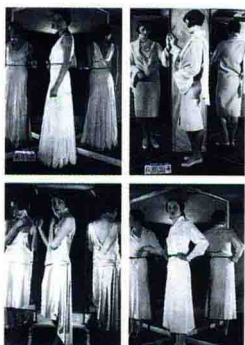

图1-24

图1-23

◆ 图1-25 波赫(Paul Poiret)1910年在花园里举行的以东方为主题的时装表演,波赫推出“东方风”女装,令女性去掉了束缚人体的紧身胸衣。

◆ 图1-26 但在随后的年代里他又推出束缚女性双脚的“跛脚裙”Hobble Skirt,穿上这种裙子的女性,被迫以急促碎步的姿态走路,很快就遭人唾弃。

式诠释“东方主义”和“新艺术运动”并取得巨大的商业成功的时候,维奥内却坚持走真正解放人体的古典主义风格路线,并追随随后兴起的装饰艺术运动,从现代艺术、非洲艺术等领域汲取营养,进行着极为复杂、极具创新精神的“斜裁的艺术”,以至于后来的三宅一生、约翰·加里亚诺都仰望其项背,步其后尘,致力于服装结构的创新。(图1-25、1-26)

加波瑞莉·夏内尔(Gabrielle Chanel),后自改名为可可·夏内尔(Coco Chanel):以自己独到

图 1-27

图 1-28

图 1-29

◆ 图 1-27 夏内尔早期典型装束:针织海魂衫、长裤、运动鞋,简洁帅气,开一代时尚之先河。

从左至右:夏内尔为曼斯菲尔德夫人(Madame Mansfield)设计的沙滩装。这种胸罩式的上装加阔腿裤的设计在那个时代是令人难以置信的摩登。夏内尔 1930 年在法国南部自己的家里,穿着她最喜欢的海魂衫和弹力裤,她随后将这种形象推向市场,大获成功。夏内尔把这种传统男装长裤变成女装在社会层面取得成功,这在那个时代是一个不可思议的成就,因为,女性穿男装被认为是不道德的表现。

◆ 图 1-28 夏内尔创造的“高级简单式”。

◆ 图 1-29 夏内尔经典款:高品质的羊毛格呢面料、极好的剪裁和做工,矩形造型;白色山茶花与黑色缎带蝴蝶结襟花、彩色宝石首饰、尖头皮鞋。

的审美趣味、桀骜不逊的个性在波赫的装饰繁复的时装仍然盛行之时,夏内尔在情人的上流社会的沙龙和盛宴中以极简练帅气的男性化的装束一鸣惊人,从此就以“高级简单式”的服装风格,以简洁、易穿脱、易搭配为其特点,成为富有的现代女性的必备装,直至今日。(图 1-27、1-28、1-29)

三宅一生(Issey Miyake):上世纪 80 年代末美国《时代周刊》“人物”栏目以“当东方遇见西方”为题,用整版篇幅介绍日本时装设计师三宅一

生,重点介绍他在设计作品中所表现出的对东西方思维观念的融合,极大地用服装在人体之外创造一个与人体互动的、变幻的软性空间。正是三宅一生在时装设计中进行的艺术创造,为后来

图 1-30

图 1-31

图 1-32

图 1-33

- ◆ 图 1-30 三宅一生于 1988 年主张创造性的服装空间造型、服装结构及服装材料的应用,这些看起来与市场无关的、属于纯粹艺术造型的设计对后来的时装流行产生巨大的影响。
- ◆ 图 1-31 不规则的真丝制品,1982。
- ◆ 图 1-32 春夏发布会作品,1983。
- ◆ 图 1-33 秋冬发布会作品。

经年不衰的反常结构的时装流行奠定了观念和样式的基础。他就像建筑界的盖里一样成为服装解构大师。三宅一生对维奥内的尊崇可以在他为维奥内的传记所写的序言中看出:他要用一生来研究维奥内的服装结构。(图 1-30、1-31、1-32、1-33)

约翰·加利亚诺(John Galiano):对约翰·加利亚诺的描述必须先从克里斯蒂安·迪奥(Christian Dior)开始。1945 年二次世界大战刚刚结束,迪奥认为自己看准了一个时机:战争期间有着深远时装文化传统的欧洲妇女们根本没有机会和能力装扮自己,必定渴望新的时装,因此推出“新面貌”(new look)装,但是此举惨遭失败。他于 1947 年再次推出后才大获全胜。这种以突出女性第二性征为特点的服装样式以垄断地位持续风靡全球达十年之久。

“新面貌”装是一个特定历史时期的产物,几乎可以说是一个历史的必然。第二次世界大战期间,欧洲战场死伤惨烈,城市变废墟,人民陷入痛苦的深渊。战争刚刚结束时迪奥看到了因为战争而丧失了打扮机会的妇女会渴望美丽的衣裳,所以用洛可可风格为元素设计出极具女人味的时装。但是,他没有预见到的是,刚刚从战争的硝烟中走出来的妇女,在心理上还没有从战争的创伤中平复,另外,战后物资的极度匮乏也令爱美的妇女因买不起耗材难做价格昂贵的时尚新衣而平添愤怒。所以只有在 1947 年一切情况都好转后,“新面貌”装才大获全胜。因为只有在此时,“新面貌”装的设计特点才恰逢其时了。(图 1-34、1-35、1-36、1-37)

“新面貌”装是一个特定历史时期的产物,几乎可以说是一个历史的必然。第二次世界大战期间,欧洲战场死伤惨烈,城市变废墟,人民陷入痛苦的深渊。战争刚刚结束时迪奥看到了因为战争而丧失了打扮机会的妇女会渴望美丽的衣裳,所以用洛可可风格为元素设计出极具女人味的时装。但是,他没有预见到的是,刚刚从战争的硝烟中走出来的妇女,在心理上还没有从战争的创伤中平复,另外,战后物资的极度匮乏也令爱美的妇女因买不起耗材难做价格昂贵的时尚新衣而平添愤怒。所以只有在 1947 年一切情况都好转后,“新面貌”装才大获全胜。因为只有在此时,“新面貌”装的设计特点才恰逢其时了。(图 1-34、1-35、1-36、1-37)

图 1-34

图 1-35

图 1-36

图 1-37

- ◆ 图 1-34 迪奥在工作。
- ◆ 图 1-35 秋冬发布会作品, H 型, 真丝缎组合晚装, 1954。
- ◆ 图 1-36 窄肩、紧腰、碎褶、阔摆连衣裙, A 型。
- ◆ 图 1-37 特别收紧的腰部, 突出胸与臀的沙漏型。

20 世纪 90 年代, 迪奥品牌由加里亚诺担任首席设计师, 这一大胆的决定一改自迪奥本人以及由历任首席设计师所坚持的、以塑造优雅高贵上流淑女形象为诉求的品牌路线, 在每一季的品牌发布会上都充满了戏谑的、有几分嬉皮风格混搭的、极艳俗的豪华风情, 因而从发布会的风格上颠覆了迪奥

品牌过往的形象。(图 1-38、1-39、1-40)

就像 1947 年的新面貌装是历史的必然一样, 这是又一次的历史必然: 忠于迪奥传统形象的人们已经或正在死去, 迪奥品牌不得不面对的是一大群成长于六七十年代, 正在成为迪奥品牌的消费者的新生代!

图 1-38

图 1-40

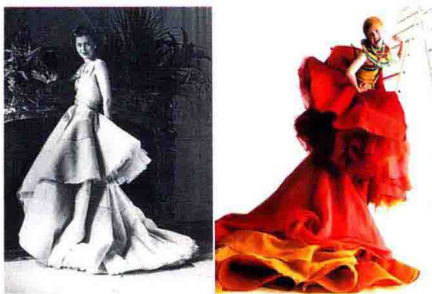

图 1-39

- ◆ 图 1-38 左 迪奥与米扎·波赫卡 (Mitzah Bricard)—迪奥的工艺女神和永远的灵感来源。右 加里亚诺 36 岁生日站在迪奥品牌的模特前留影, 纪念自己成为该品牌的首席设计师。加里亚诺在接任迪奥品牌首席设计师后, 以后现代的方式大胆地对迪奥的“新面貌”装戏谑性地“再设计”。
- ◆ 图 1-39 左为迪奥于 1948 年设计的晚装, 右为加里亚诺 1997 年以左图为样板、添加非洲土著服装元素的再设计。
- ◆ 图 1-40 左, 蕾丝(lace)是迪奥设计的标志之一, 他用蕾丝塑造淑女形象, 1957 年迪奥设计。右图则为加里亚诺 1997 年的再设计。新设计将淑女形象嬉皮士化, 已带有玩世不恭的态度。

- 作业 (1) 选择两位自己喜欢或关注的国内外时装设计师, 对其生活的背景、设计方法、设计风格形成的过程、风格特点及销售对象进行较为深入的研究: a. 比较其设计风格的异同; b. 比较其成长过程中所处文化环境的区别; c. 比较其目标市场的异同。用文字表达你个人的看法。
- (2) 阅读相关历史学、社会学书籍, 了解各区域文化形成的历史渊源。