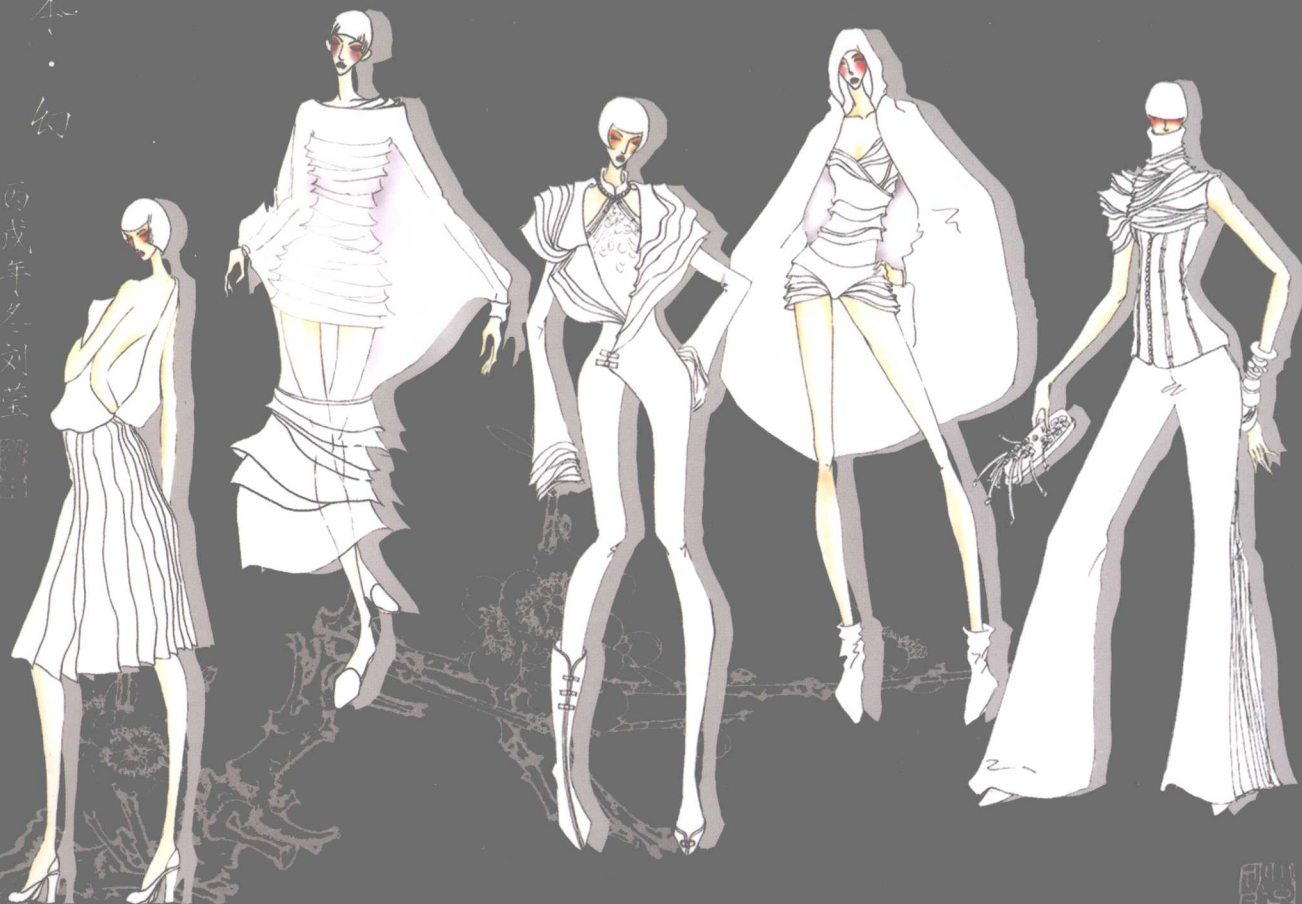

本·幻

西成·年·冬·刘·莹

服装 设计创意 表现技法 与

周利群 主 编

沈名杰 周利红 副主编

化学工业出版社

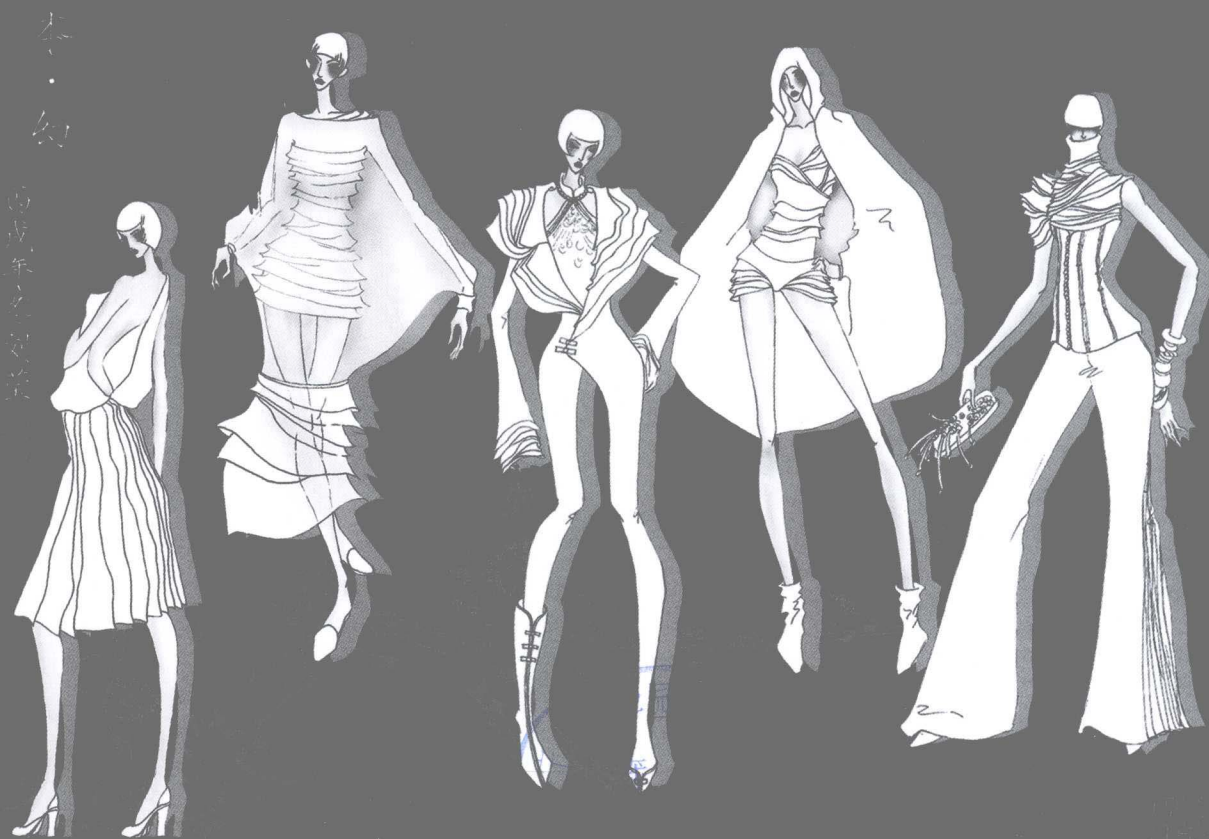

服装

设计创意 与工艺制作

服装款式设计 1688 例
服装工艺制作 1688 例

服装 设计创意 表现技法 与

周利群 主 编
沈名杰 周利红 副主编

化学工业出版社
· 北 京 ·

编写人员名单(排名不分先后)

张玉山 曹亚箭 邓洪涛 刘艳梅 丁英翹 王 烨
李 洁 胡小平 柒丽蓉 刘 盈 廖 珍 周利群
沈名杰 周利红 郝永强 钟苾君 张 燕 黎 航

图书在版编目(CIP)数据

服装设计创意与表现技法 / 周利群主编.

—北京: 化学工业出版社, 2009.2

ISBN 978-7-122-04334-4

I. 服… II. 周… III. 服装—设计 IV. TS941.2

中国版本图书馆CIP数据核字(2009)第000347号

责任编辑: 徐华颖 王 斌
责任校对: 蒋 宇

装帧设计: 王凤波

出版发行: 化学工业出版社(北京市东城区青年湖南街13号 邮政编码 100011)

印 刷: 北京方嘉彩色印刷有限责任公司

装 订: 三河市前程装订厂

787mm×1092mm 1/16 印张5 1/2 字数140千字 插页12 2009年3月北京第1版第1次印刷

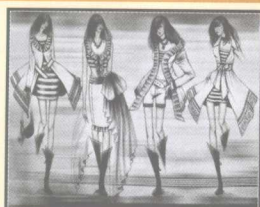
购书咨询: 010-64518888 (传真: 010-64519686) 售后服务: 010-64518899

网 址: <http://www.cip.com.cn>

凡购买本书, 如有缺损质量问题, 本社销售中心负责调换。

定 价: 38.00元

版权所有 违者必究

前言

服装设计是一种传达性的造型艺术,既有艺术成因,又有科学技术含量。它是表现设计师艺术理想、艺术需要、艺术能力的,创造意象的活动,是功利与超越的融合统一,是审美与实用的融合统一,是现实需要与理想再现的融合统一。良好的艺术修养、活跃的设计思维是学习服装设计的首要条件。

本书主要讲解服装设计创意与表现的问题,较全面系统地论述了服装设计艺术规律、服装设计思维方法、服装设计表现技法以及礼服、休闲服、创意服等不同类别服装的设计特点,采用图文并茂的形式,突出专业性与直观性,强调知识的适用面,通过各种类型的典型范例,进行从灵感到设计以及最后完成作品的全过程分析,以此启发初学者的创造性思维,在找到自身合适绘画技巧的基础上提高设计能力和艺术审美眼光,为今后能获得更高水平的设计创意打下坚实的基础。

本书在编写过程中,一直得到广东省服装设计协会、浙江嘉兴服装与艺术设计学院、香港服装学院、华南理工大学、广西南宁职业技术学院、长春工程学院、湖南工艺美术职业学院、湖南女子职业大学等单位的鼎力支持与帮助,在此表示衷心感谢,同时还要感谢他们为本书提供的宝贵资料。感谢“虎门杯”国际青年设计(女装)大赛组委会,感谢“名瑞杯”中国晚礼服设计大奖赛组委会为本书提供的优秀作品资料。同时感谢化学工业出版社对于本书出版给予的大力支持。

此书为2007年湖南省普通高等学校教学改革项目“服装设计专业成人教育人才培养课程内容的改革与研究”的研究成果。

本书编写时间紧迫,加之作者水平有限,书中难免会存在问题,敬请专家、学者提供宝贵意见。

编者
2008年10月

目 录

第一章 基础理论 1

第一节 服装设计概论.....	1
一、服装起源	1
二、服装分类	2
三、服装功能	3
第二节 服装设计者的素质.....	6
一、敏锐的市场洞察力	6
二、了解服装史	6
三、具有一定的结构工艺基础	7
四、具有一定的绘画表达能力	7

第二章 服装设计创意理论..... 8

第一节 服装设计创意的构成要素	8
一、设计	8
二、材料	12
三、制作	12
第二节 服装设计创意的思维	13
一、发散思维与辐合思维	13
二、横向思维与纵向思维	14
三、正向思维与反向思维	16
第三节 服装设计创意的表现	18
一、服装设计的表现形式	18
二、绘制服装画的方法	21

第三章 礼服设计理论与表现技法 22

第一节 男士正装设计.....	22
-----------------	----

一、男式正装设计概述	22
二、男式正装设计要点	25
第二节 女式礼服设计.....	27
一、女式礼服的概述	27
二、女式礼装设计要点	29
三、《指尖天堂》系列勾线效果图绘制步骤	45

第四章 休闲服设计理论与表现技法 ... 47

第一节 休闲服设计概述.....	47
一、休闲服的产生与发展	47
二、休闲服的类别	49
三、休闲装的设计要点	50
第二节 休闲服设计.....	55
一、休闲服	55
二、牛仔休闲服	58
三、《飞扬》系列彩铅效果图绘制步骤	60

第五章 创意服设计理论与表现技法 ... 62

第一节 创意服设计概述.....	62
一、服装创意的素材来源	63
二、服装创意的表现形式	73
第二节 创意服设计.....	78
一、《晚秋》	78
二、《花海》	83

参考文献 84

第一章 基础理论

第一节 服装设计概论

服装是一门独特的艺术,在整个社会精神生活和物质生活中占有重要的地位。不同于纯艺术对光与影、声与色的意识性塑造,服装以人为本,且以人为表现要素。它既是个人仪态外观的主体,显示其审美、修养、素质和品位的层次,又能作为一个国家或民族文明的象征,是社会存在的外在形式,它从个体到社会再又回到个体的循环中,流动着艺术性、时代性、生理性和心理性的合成与解构。在人类由远古文化向现代文明演进的过程中,每一个历史时期的社会制度、经济基础、科学技术、文化艺术、美学思想、审美倾向等,都会从那个时代的服装中反映出来。可以说服装是一种被物化了的社会文化载体,是沟通人与自然、人与社会、人与环境的重要媒介。进入信息时代,人们随着对服装理解的加深,开始注重服装文化内涵的表达,服装有了更广阔的发展空间。

一、服装起源

服装的起源是一个非常复杂的问题,研究它对于理解人类过去和现在的着装行为很有帮助。弗朗索瓦·布歇(Francois Boucher,1885~1966)在所著的《西洋服饰史》一书中说,关于服装的起源,“产生了正好完全相反的见解,希腊人和中国人认为,首先是出于物理的理由,尤其是因气候风土的不同而对身体的一种保护措施。与此相反,《圣经》和过去的民族学者认为是出于羞耻心,现代的心理学家却认为是对不可侵犯的东西或者魔力影响的关心,想引人注目的一种欲望。”海尔曼·修拉依巴在所著的《羞耻心的文化史》一书中写道:“服装的起源有装饰说、保护说和气象说。”日本学者小川安朗把它综合为自然科学性的人体防护和社会心理学性的装饰观念两个方面,前者是为了维持生存之必然;后者则是集团生活中的对他意识,包括性别、阶级、社交、对敌等对人的意识和对神灵的原始信仰。由此可见,由于研究者的立场和出发点不同,所得出的结论也不一样,综合而言,关于人类服饰的起源主要有羞涩说、保护说、表示说和装饰说四种。

1. 羞涩说

羞涩说来源于宗教或社会礼教,认为服装起源于人类的道德感和性别羞耻感。人类从两性的生理差别造就了羞愧感,为了遮盖人体某些具有羞涩感的部位,原始人开始用树叶围身,因而服装来源于人类要求遮羞的心理。

2. 保护说

这种学说认为服装是人类避免恶劣气候和其他有害物体侵蚀的一种措施。在远古时代,蚊虫的叮咬、烈日的暴晒等多种复杂因素时刻威胁人类的生存,原始人狩猎充饥,并在身上涂抹油脂和黏土保护身体的安全,后采用树皮、花草、兽皮裹在身上作为服装、帽子和鞋子。经过漫长的历史变迁和人类文明进步,最后慢慢过渡到开始使用各种天然和人造纤维,便有了衣服的意义。

3. 表示说

这类学说认为,在原始社会中,族长、酋长或勇士等为了表达身份、部属、性别,为了显示力量和权威,将一些形态醒目、颜色鲜艳的羽毛、猛兽牙齿、骨管等物体装饰于自己身上,类似于这样的物体经过演变,慢慢就成为衣服和装饰品。另外原始土著的纹身、瘢痕和毁伤肢体等行为也具有相似的作用。

4. 装饰说

这是比较普遍的说法,认为服装的起源是一种本能性冲动,是人类装饰美化情感的表现。从古到今,不对自身进行修饰和加工的人是极为罕见的,原始人类就已经懂得用兽类牙齿、贝壳、石子串成项链来满足装饰审美的需求。随着人类进化过程中嗅觉敏锐程度的减退和视觉敏锐程度的逐渐增强,人们对于形象、色彩的感受能力愈加精细与敏锐,装饰审美的需求与能力便日渐提高。

二、服装分类

服装具有不同的功能,因此服装的类型较多,随着人类生活方式的不断变化,服装的分类将呈现出越来越细的复杂形式。

- (1) 按季节分类:如春秋装、夏装、冬装。
- (2) 按性别分类:如男装、女装。
- (3) 按年龄分类:如婴儿装、童装、青年装、中老年装。
- (4) 按款式分类:如中山装、西装、中式便装、裙裤、连衣裙等。

(5) 按材料分类: 如丝绸服装、裘皮服装、棉布服装、化纤服装、针织服装、羽绒服装、羊毛服装等。

(6) 按用途分类: 如职业服、运动服、礼服、宗教服、舞台服、宇航服、内衣等。

(7) 按加工特征分类: 如编织服装、手绘服装、刺绣服装、蜡染服装、抽纱服装等。

(8) 按民族分类: 如蒙古族服装、朝鲜族服装、苗族服装、维吾尔族服装等。

三、服装功能

1. 实用功能

服装被称为人类的“第二层皮肤”,其实用功能非常重要。虽然在服装设计中一直强调审美性与创新度是灵魂所在,但实用却是起始之源,它主要是指服装的实用与保健,不具备实用功能的服装只能是一件华而不实的装饰品。在人类社会发展的初期,服装最基本的实用功能表现在御寒、防御外物伤害和保护身体等方面,而后在采集、渔猎、农耕等生产和日常的生活中,服装逐渐具有携带、打结、系带等实用功能并延伸至今,如服装上的口袋、腰带等都体现出服装的实用功能。特别是在现代社会“回归自然”的设计理念下,研制与开发服装材料的保健性,多方位表达服装的人文关怀更是实用功能的升华。

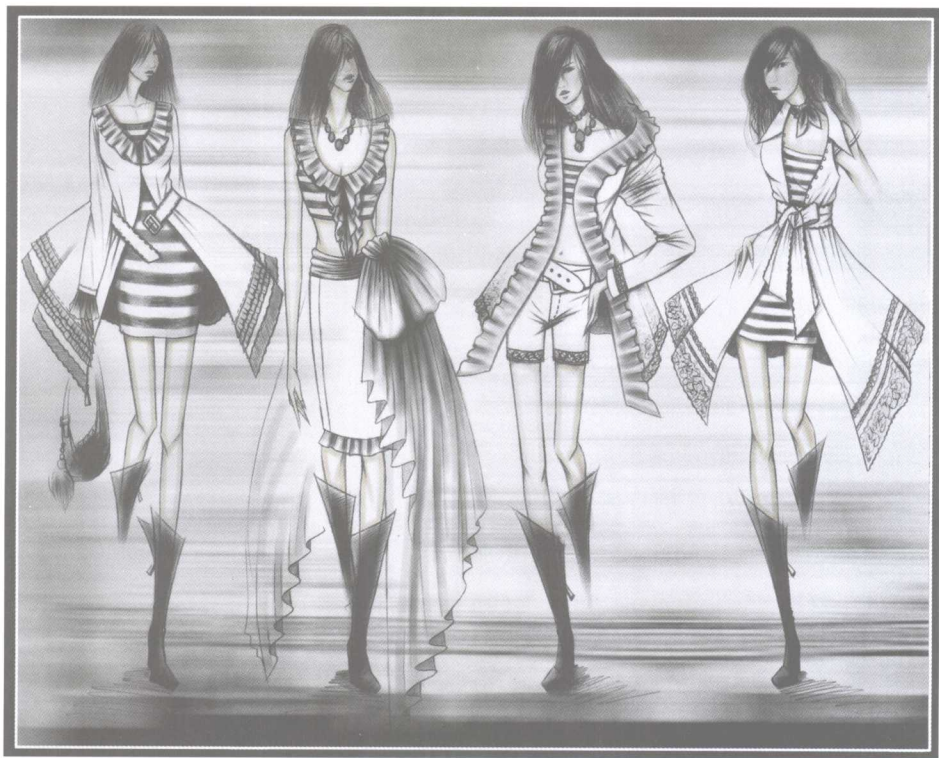
如图1-1所示,舒适随意的羽绒服,温馨时尚的编织围巾与短裙轻松阻挡住寒冬带来的丝丝凉意,彰显出温暖与恬静的实用效果。服装款式简练,色彩对比明快,整体搭配完整,局部塑造细腻。羽绒服面料表面的绗缝线条以及由此产生的块面凹凸立体效果是羽绒服表现的关键,毛线蓬松厚实的质地塑造对画面也起到至关重要的作用。该作品采用水粉画法,不同厚薄涂绘相结合,准确生动地描绘了这些材质的特点。

● 图1-1 冬装

2. 认知功能

认知功能是指在社会环境中, 每一个人都根据自己的性别、年龄、民族、习惯、社会阶层、生活地域、宗教信仰、心理状况及经济水平等, 用服饰穿着来显示其身份、气质、个性与爱好, 在此意义上服装可以被认作是一种符号, 这种符号功能既是人类用服装来扮演各种角色, 并如实地反映穿着者的内在特征, 也是自我形象的重要组成部分。

● 图1-2 职业女装 (胡蓉)

如图1-2所示, 经典的黑白灰色彩组合, 时尚干练的服装造型, 配以行色匆匆的人物表情动态和风驰电掣的背景效果, 使人很容易识别白领丽人一族在喧哗的现实情境中忙碌、果断的工作状态和优雅的生活品质。作品前期使用铅笔勾画人物及服装, 线条遒劲有力, 干净利落, 线面巧妙结合, 配合衣料褶皱与服饰图案的运用, 又使刚劲中显出女性的柔美本色; 后期经扫描结合PhotoShop电脑特效处理完善了画面效果, 手绘线稿扫描后通常铅笔线条比较灰、淡, 所以对线条和人物进行了加深处理, 具体过程是调节“图像”主菜单—“调整”—“曲线”(快捷键方式为“Ctrl+M”命令)在曲线命令面板中向下调整曲线的曲率, 使图像变暗, 再将变暗的人物图形扣选出来放置到一个白色背景中, 效果图中的风速线效果则是使用PhotoShop软件中的滤镜特效效果表现的(滤镜—模糊—动感模糊)。

3. 审美功能

服装作为一种装饰形态,表达了人们追求美、创造个性的心理愿望,正是因为服装具有审美功能,才使得当今世界人们的衣着千姿百态,并不断推陈出新。服装设计不仅具有绘画、摄影、平面等二维艺术门类的艺术审美功能,也蕴涵雕塑、装置、行为等多维艺术形式的艺术价值,因此它对于提高人们的艺术修养能起到很大的促进作用。

如图1-3所示,孔雀公主正欲曼妙展翅,翩翩起舞,身影下撩动的裙幅像一朵怒放

● 图1-3 《孔雀公主》(王娇)

的鲜花,娇嫩而柔美。半掩的面颊、神秘的面罩、轻盈的羽毛饰品与蓬松的裘毛披肩,都为服装带来一丝高贵的冷艳。本作品内容丰富、配色华丽、图案精美,无论是线条勾勒的表现,还是不同质感面料的描绘,采用毛笔、彩铅加水彩的方法都虚实相间,相得益彰,充满了异域风情和迤逦风光。给人以无限美的享受。

服装的功能中前者是人们的物质生活需要,后两者是人们的精神生活需要。它们互为依存,寓审美于实用之中,融实用于审美之内。

第二节 服装设计者的素质

一、敏锐的市场洞察力

服装设计是商业化很强的实用艺术,其市场影响力来源于消费者对于设计师的认同,离开市场空谈设计往往会造成设计只停留在作品阶段,设计师应积极主动地投入到市场中去,了解消费者的需求和一定的经营销售知识,并不断地培养敏锐的市场洞察力,是从根本上提高对市场把握能力的有力途径,这与近年来设计领域国际发展潮流变化迅速,与市场结合紧密的大势紧密相连。

二、了解服装史

在浩如烟海的传统文化及艺术形式中,能够流传的必是激动人心的经典之作,甚至有些是不可超越的典范,掌握了厚积薄发的服饰文化底蕴,才可能开创有张力的行业未来。学习研究中外服装史,可以了解每个历史时期服装产生的政治、经济、文化艺术背景,了解服装材质种类,纺织印染技术,裁剪缝制手段等方面是如何综合体现出当时的社会生产力发展状况,由此折射出当时服装设计对象与内容的辩证关系,揭示服装艺术的发展规律,激发创作热情和灵感,以融合在新的服饰艺术设计中,作为开启服装设计大门的钥匙。

● 图1-4 设计图(米-兰)

清代的旗装突破了几千年来中国的“塔形”衣冠,以其富丽华美予世人以深刻印象,更成为众多服装设计作品的灵感来源。本系列服装设计中立领、凤纹、圆毡帽、宽檐镶嵌门襟流露出对于传统服饰艺术的深深眷恋,与此同时,作者在构思上融合了新古典主义风格,利用丰富的各种材质组合和出人意料的分割相拼手法表现出旧貌新颜的不同效果,生动的人物服装造型为我们演绎了一个现代版的“清宫贵人”。见图1-4。

三、具有一定的结构工艺基础

一名优秀的设计师应具有一定的结构工艺基础,这是为了更好地把握服装造型,设计出合理的装饰细节,丰富的结构工艺知识有利于设计创造的完美演绎。法国著名服装设计师皮尔·卡丹从小就在服装设计店当小工,掌握了服装成衣形成的每一道工艺,许多美轮美奂的服装精品均出自其亲手缝制。

四、具有一定的绘画表达能力

设计师在画纸上完整表达服装造型、款式和装饰图案,才能有利于观者对设计作出评论与判别。无论是画欣赏性的服装画,还是画实用的服装效果图,都必须具有扎实的绘画表达能力,许多设计师本身就是具有一定造诣的艺术家。

人物着装速写训练有助于服装效果图的准确表现,扎实的造型能力更能增强设计意图的充分表达。见图1-5。

● 图1-5 人物着装速写 (张继荣)

第二章 服装设计创意理论

第一节 服装设计创意的构成要素

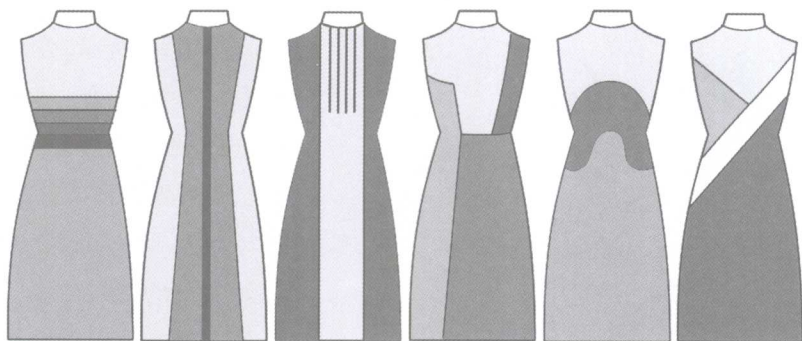
现代服装产业已经发展到了一个相对成熟的阶段,设计意图可以体现在服装形成的各个环节,比如:面料设计、图案设计、配件设计、改良设计等,但服装设计创意的关键构成要素主要还是体现在设计、材料、制作三方面,这构成了现代服装设计的核心要素,其他的设计都包容于这三大要素之中。

一、设计

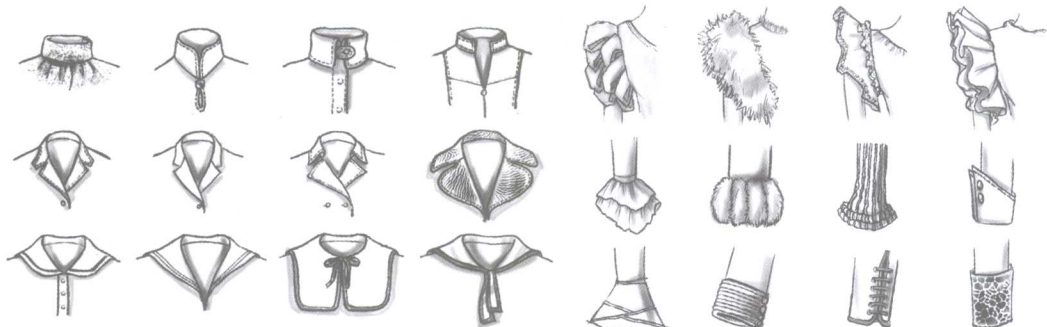
设计包括造型与色彩设计两个部分。造型设计承担着外轮廓与内轮廓的选择、比例的安排、细节的塑造、位置的分配和形式的处理等任务,一件服装是否实用美观在很大程度上与服装的设计相联系,而服装设计除了与人体结构的外形特点、活动功能有关外,还受到穿着对象与时间、地点、环境等因素的制约,因此在进行服装设计时需要做全盘细致的考虑。在设计中需要遵循一定的形式美法则,使设计点布局合理、功能性

(a) 服装外形轮廓设计

(b) 服装内部分割设计

(c) 服装领型设计

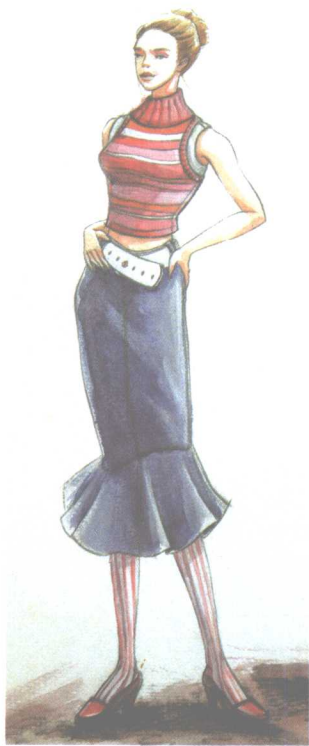
(d) 服装袖型设计

● 图2-1 造型设计图例

强,又符合服装审美的协调性;色彩设计是研究运用适合的色彩配合造型的过程,服装色彩的选择及搭配效果往往决定整个服装的优劣。色彩本身具有强烈的性格特征,不同的色彩及相互间的搭配能使人产生不同的视觉和心理感受,设计时不仅要仔细研究色彩理论,更要准确把握时代脉搏,对时尚、文化、流行色等诸多内容熟悉了解,才能创作出更好的服装设计作品。见图2-1。

1. 造型

如图2-2所示,作品袖窿处的白色圆弧与裙装的分割放摆完善了内部结构的层次。服装中线线面运用适当,其中线的粗细、虚实、曲直、方向变化在看似简洁的服装里得到充分的塑造,主次、呼应、多样统一的形式美法则一览无余,突出了明显的时尚生活气息。

● 图2-2 女士裙装

● 图2-4 男装效果图 (曹亚箭)

如图2-3所示,作品虽是无彩色系的朴实描绘,却把休闲服的创作风格与感觉显现得淋漓尽致,这得益于服装款式的合理设计与表达。大方简洁的整体造型,巧妙实用的部件安排,蓬松的短毛外套和编织夹衣配合寥寥数笔的裤纹虚实刻画,帅气的服装感觉便跃然纸上。这是一幅铅笔素描技法表现效果图,重在表现服装及人物的结构、明暗、空间和质感上,表现手法真实细腻,具有写实的画风,显露出作者扎实的绘画功底。

2. 色彩

● 图2-4 红色华美 (王娇)

如图2-4所示,作品尝试表现奔放的红色华美雅致的另一面,结合明度、纯度的变化以及多变的表现技法,使红色的点状毛球变得朦胧,红色的网状格纹充满灵动,阴影处深红的隐晦与背景玫红的轻盈呈现出“浓妆淡抹总相宜”的画面唯美感觉。头饰与胸花的五彩斑斓打破了红色的密集,留下一缕空间任观者思绪飘扬。作者采用水彩渲染的表现技法,利用水彩透明、轻快的显著特点,成功刻画出面料明丽、柔软、蓬松的质感,再配合毛笔与钢笔的勾线,鲜活的人物形象便跃然纸上。

● 图2-5 女装·活泼

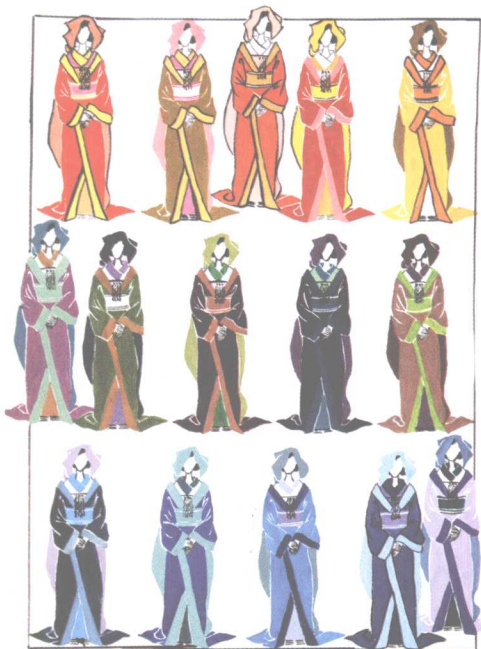
● 图2-6 女装·时尚

不同的冷暖色系的色彩搭配能产生丰富的配色效果,如图2-5、图2-6所示。

互补色通过面积的悬殊对比取得协调效果,腰部带系线条、花卉点饰图形则带来画面“固”与“流”的灵活色彩表现如图2-7、图2-8所示。

● 图2-7 女装·优雅

● 图2-8 女装·民族