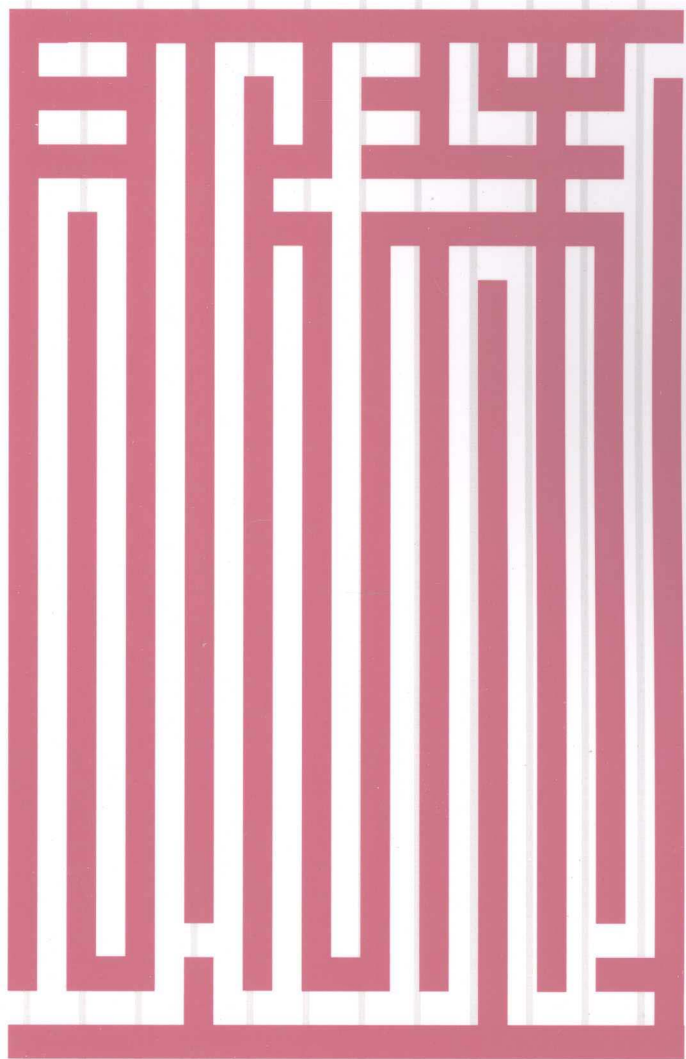

中国高等院校艺术设计专业系列教材

服装设计

袁惠芬 顾春华 王竹君 编著

上海人民美術出版社

中国高等院校艺术设计专业系列教材

服装设计

袁惠芬 王竹君 顾春华 编著

上海人民美術出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

服装设计 / 袁惠芳, 王竹君, 顾春华编著. - 上海: 上海人民美术出版社, 2009.3

(中国高等院校艺术设计专业系列教材)

ISBN 978-7-5322-6163-5

I.服... II.①袁... ②王... ③顾... 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 (2009) 第 022795 号

中国高等院校艺术设计专业系列教材

服装设计

编 著: 袁惠芳 王竹君 顾春华

责任编辑: 邵水一

装帧设计: 每日一文工作室

技术编辑: 陆尧春

出版发行: 上海人民美术出版社

(上海长乐路672弄33号)

网 址: www.shrmms.com

印 刷: 上海锦佳装璜印刷发展公司

开 本: 787 × 1092 1/16 8.5 印张

版 次: 2009 年 3 月第 1 版

印 次: 2009 年 3 月第 1 次

印 数: 0001-4000

书 号: ISBN 978-7-5322-6163-5

定 价: 39.80 元

前言

我们很幸运,因为生活在21世纪。从来没有哪个年代,服装有如此快速的流行,如此纷繁的变化。但是,人们在享受时装的同时,也对时装设计提出了更高的要求。设计师需要更全面的素养,更丰富的信息,更独特的个性。

基于这种考虑,本书以服装设计要素为主线,侧重设计细节与创意解读。注重内容的系统性、时效性和可读性。在介绍服装设计基本原理的基础上,导入具体的设计手法、案例,使读者能更好的理解设计方法,积累设计素材。书中配有大量设计作品插图,在此向所有的图片作者表示感谢。朱迪、江海月、陈德红等同学,协助收集了部分图片,一并致谢。

全书共有七章,其中袁惠芬撰写第一章第一~三节、第二章、第六章、第七章;王竹君撰写第五章,并协助收集第三、四章图片;顾春华撰写第一章第四节、第三章、第四章;全书由袁惠芬统稿。由于时间原因和个人研习的不足,书中难免有疏漏和欠妥之处,敬请读者指正。

袁惠芬

2008年9月

[※:本书受安徽省教育厅人文社科项目(编号:2007sk147)资助。]

目 录

CONTENTS

前言

第一章 服装设计基础/1

- 第一节 了解服装/2
- 第二节 服装设计的层次/3
- 第三节 新手的准备/6
- 第四节 服装设计的美学法则/7

第二章 服装造型设计/11

- 第一节 廓形/12
- 第二节 衣身结构/19
- 第三节 细部造型/25
- 第四节 造型创意/34

第三章 服装色彩设计/39

- 第一节 色彩基础/40
- 第二节 色彩的性格与象征/46
- 第三节 服装配色形式/51
- 第四节 流行色/58

第四章 服装图案设计/59

第一节 图案构成/60

第二节 图案造型/62

第三节 图案表现/70

第五章 服装材料设计/73

第一节 材料的种类与属性/74

第二节 材料的应用/80

第三节 材料的再设计/90

第六章 服装装饰工艺/97

第一节 装饰工艺概述/98

第二节 常见装饰工艺/100

第七章 服装的风格/109

第一节 服装风格与创造/110

第二节 常见服装风格/112

附：创意表现综合训练方案/125
设计范例/125

第一章 服装设计基础

“凡是我所知道的，我所看到的、听到的一切，我的存在的一切，都归结到衣裳上去。”

——法国著名的设计大师克里斯汀·迪奥

第一节 了解服装

从人类戴上第一根项饰、披上第一块兽皮到现在,服装的历史已经跨越了几千年。而服装发展成为一种产业,服装设计师成为让人充满好奇的职业,时装被看作一门艺术,却只有百年的光阴。

现代服装设计作为艺术设计的一个分支,是对人们的着装进行创造、规划并物化的设计过程。

一、服装的概念

服装是装饰和保护身体的一种特殊方式,广义的服装是指所有可以用来装饰、包装身体的物品,包括衣服、鞋帽和其他装饰品。一根羽毛、一朵玫瑰,甚至一把餐叉,当它被装饰在身体上,就不再是原来的羽毛、玫瑰和餐叉了,而变成了服装的一部分。(图1-1)

狭义的服装仅指纯粹的衣服,不包括鞋帽、饰物等附属品。

从设计的角度来看,广义的服装更具有整体性。它有别于生活中的服装概念,

包容了一切可以用来创造着装形象的素材,更有利于从观念上进行尝试和突破。

二、服装设计的要素

传统观念上,服装设计三要素包括:款式、色彩和材料。实际上,服装设计的要素应该包括更多的有关设计的一切。这里把它们归类为:造型、色彩、材料、工艺和搭配。

1. 造型

服装遵从“以人为本”的设计原则,服装造型就是根据人体的形态和运动的需要,进行材料塑造。它包括立体形态、空间围合、服装结构等诸多方面。

服装造型与社会文化、审美习惯、风土习俗关系密切。并因此分为两种截然不同的造型文化:宽衣造型文化和窄衣造型文化。以亚洲为代表的东方服装,提倡含蓄、温和的宽衣造型,服装宽大,不显现形体。而以欧美为代表的西方服装则追求张扬、表现自我的窄衣造型,服装紧身合体,强调对人体美的表现。

2. 色彩

人们观察物体时,获得的第一印象就是色彩。首先是色彩映入观察者的眼帘,其次才是造型和细节。在服装色彩设计中,第一,要遵循色彩学的基本原理,比如色彩的对比、调和等等。第二,要注意自身的特殊性。因为服装与人是一个整体,色彩的设计无法脱离人的形象,服装要因人设色。色彩的性格要与穿着者的气质相协调。另外,服装是立体的,材料的转折和肌理都会引起色彩的变化。第三,服装具有流行性,对流行色的把握将决定一件作品的成功与否。

3. 材料

服装是造物的艺术,作为物化的过程,材料是必不可少的前提。服装的材料一般以纺织材料为主,如丝绸、棉布、毛

图1-1 餐叉也可以成为服装。

呢等。但对于服装设计师来说,服装材料还远不止这些。在他们眼里,可以毫不夸张地说:凡物皆为服装材料。作为一个服装设计师,应该了解各个相关领域里的材料,才能为自己找到更多表达设计观念的材质。

4. 工艺

良好的设计作品,不仅要有好的材料和构想,还要有适合的工艺。由于服装工艺手段种类繁多,不充分了解它们各自的特点是不可能找到体现设计效果的最佳手法的。不懂得工艺技术而想要设计出优秀的服装造型是很困难的。现实中,很多优秀的设计师都经常自己动手制作服装,或者亲自示范一些独创的工艺。

因此,搞好服装设计的另一个要点是必须熟悉服装的工艺特点,不仅需要了解它的加工方法,而且要有相当好的动手能力。

5. 搭配

搭配是一种整合,是所有设计要素相加的方式。费雷曾说过,“男人应该为每一条裤子配一根皮带”,这样说虽然有点极端,但组合搭配却是对设计师实力的考验。这是一种驾驭众多设计元素的能力,它要求设计师既敏感又要有决断。

第二节 服装设计的层次

现代服装历经一个多世纪的变迁,其格局基本形成了三个层次:高级时装、普通成衣和高级成衣。

一、高级时装

高级时装特指专为顾客设计并量身定制的高级手工时装。它诞生于法国19世纪中期。当时,年轻的英国裁缝查理·沃斯来到巴黎,开设了一家时装店。与一般时装店不同的是,沃斯并不是一味按照顾客的要求加工服装,他自己设计服装,

并供顾客挑选。由于其卓越的设计才华,沃斯的服装逐渐受到上流社会的喜爱,他的服装店也被称为高级时装屋(Haute Couture)。沃斯赋予时装更高的设计内涵和社会地位,开创了无比辉煌的高级时装业,他也被后人誉为“高级时装之父”。

高级时装是一个独立的世界,有着自己的游戏规则。1868年,沃斯组建了最早的高级时装权威组织——时装联合会,该会1936年更名为“高级时装协会”(Chamber Syndicde De La Coutue Parisenne)。这一协会对高级时装做了一些具体规定:

- (1) 在巴黎设有工作室;
- (2) 每年1月和7月参加高级时装协会举办的两次作品展示;
- (3) 每次展示由首席设计师完成的75件以上的日装和晚装;
- (4) 常年雇佣3人以上的专职模特;
- (5) 至少雇佣20名全职工人;
- (6) 每个款式必须量身制作,在此之前衣料绝对不能裁剪,并且基本应用传

图1-2 正在手工缝制的高级时装。

统手工缝制。(图1-2)

“高级时装”这一象征最高荣誉的称谓,只有被“高级时装协会”授予“高级时装”称号的定制服装店才有资格拥有。“高级时装”是世界时装的最顶端,进入这个领域曾经是设计师们的梦想。这一类服装的代表品牌有DIOR、YSL、CK、ARMANI等。

- 高级定制的过程是相当细致和复杂的,从一个顾客的角度来看,大致如下:

- 根据服装需要,寻找目标设计师——这要依赖顾客自己的眼光和判断,并非每个设计师都适合你。

- 沟通与了解——与设计师充分地交流、激发灵感。

- 跟设计师提出自己的要求和想法——尽可能多的提供具体的信息,比如你想要的风格、穿着的场合、你的身份、你的喜好等等。这样有助于设计师的综合考虑。

- 量身,并选择合适的人体模型。

- 确定设计图。这个环节很重要,通常,顾客是不能完全看懂设计图的。因为每个人对图形的理解和想象都存在差别,顾客和设计师之间,往往要在重要的细节上解释清楚,不留疑义。

- 试小样。即按照设计,用白坯布试

做样衣。(图1-3)

- 选定实际面料。

- 半成品试装。用实际面料假缝成的服装,主要部位都可以修改。

- 试小样—半成品—成品,高级定制一定要有3次以上试装,不断修改完善,有的高级定制品牌甚至试装10次。

- 最后完成。

如此复杂的制作过程,保证了高级时装的绝对精美,使之成为具有极高艺术价值的奢侈品。巴伦夏加(Balenciaga)曾给高级时装设计师下了一个定义:高级时装设计师应该是以下几个角色的综合体——在绘图方面他应是建筑师,在造型方面应该是雕塑师,在选择色彩方面应该是绘画大师,在服装的整体和谐方面应该是音乐家,在比例方面则应该具有哲学家的头脑。

二、普通成衣

与面向高端市场的高级时装相对,面向低端市场的就是普通成衣,它面对的消费群体是一般大众。普通成衣的发展完全是服装工业化的产物。由工业化生产线大批量生产,根据人体的高矮胖瘦制定出相对标准的尺码,比如S、M、L、XL;或160/84A、165/88B等规格形式。这些标准尺码要求覆盖所有体型的人群,每一个人都能选购到适合的成衣。这类服装一个款式可以被制造出成千上万件,加工工艺简单,成本价格低。

由于消费群体巨大,普通成衣的设计尤其注重市场趋势,把握大众的流行节奏。设计师的责任就是迅速推出一季又一季的最新潮流,制造大众可以承受的时尚消费品。这一类服装的代表品牌有美国的GAP、ESPRIT、LEVI'S,西班牙的ZARA、MANGO等。(图1-4)

三、高级成衣

高级成衣法语为Pret-a-Porter。它是20世纪60年代以后出现的介于高级时

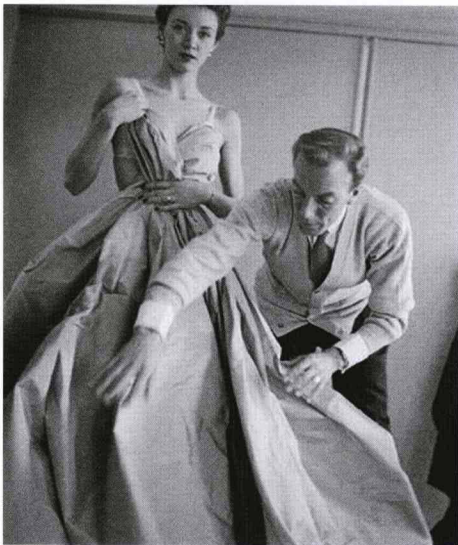

图1-3 试穿坯布样衣的高级时装。

装和普通成衣之间的层次。

据《TIME》杂志的统计,高级顾客在50年代有两万人左右,到80年代减至3000人,甚至有资料称现在真正在购买高级时装的只有200~400人。1962年巴黎有55家高级时装屋,而1996年的春夏季发表会只有18家参加。没有顾客就没有生存空间,1962年,皮尔·卡丹在巴黎率先推出“高级时装成衣”的展示会,此举破坏了相沿数百年的设计行规,而且引起了欧洲设计师公会的抨击排斥,皮尔·卡丹也被开除会籍,但高水准的高级成衣却诞生了。

事实证明皮尔·卡丹的眼光是独到的,因为时装成衣不但是新的潮流,而且也是服装设计师唯一的生存之道。很多曾经以高级定制为主的高级时装品牌,为了扩大规模和市场,都效仿皮尔·卡丹的做

法,推出了高级成衣。当初开除他会籍的公会,也推选他为设计师公会的会长。他当选后,无疑愈益稳固了他在服装界的地位,他的“高级成衣化”的设计概念及经营观念也成为时装设计界的主流。1973年10月,巴黎高级时装协会做出重新改组的决定,将高级成衣与高级时装并列组合,成立了法国时装、高级成衣联盟,下设高级时装协会和高级成衣协会。

与成衣相比,高级成衣的版型、规格更多一些,面料也更考究。在利用一些高成本面料的基础上,制作工艺和装饰细节更为精致,甚至会有一定手工的加入。高级成衣大大加重设计师的成分,讲究品牌风格和理念,有明确的客户群(比如白领等高收入人群)。为了保证较为高端的消费群,高级时装有时会制作一些限量版(比如全球限量100件等),这在很大程

图1-4 ZARA的大卖场。

度上提高了加工成本,划分了与一般成衣的界限。这一类的代表品牌有KENZO、BURBERRY、RALPH LAUREN、CK等。

(图1-5)

如今,高级时装、高级成衣和普通成衣三分天下,各自据守在自己的位置上。正如克利斯汀·拉夸所说:“时装是一种艺术,而成衣才是一种产业;时装是一种文化概念,而成衣是一种商业范畴;时装的意义在于刻画观念和意境,成衣则着重销售利润。然而,时装设计的最高境界在于如何使艺术实用化,使概念具体化。人人都会用珍珠、貂皮点缀衣裙,但设计一件外表朴素自然、合身又不影响行动的连衣裙却是考验大师的难题。因为既要让公众接受,又要体现鲜明的个性,还要融合科学原理,再加上设计师的构思,展示才能和绝技的细节,谁能把这一切以最简单的形式完成,谁才是真正的人才。”

第三节 新手的准备

虽然你已经开始了服装设计的学习,

图1-5 面料考究、讲求细节的高级成衣。

但是,你是不是真的做好准备了呢?作为踏上服装设计之路的新手,你需要具备一些特别的能力和潜质。

一、艺术态度

好奇心:不管你有多大年纪,一颗鲜活的好奇心对于设计师来说都相当宝贵。对社会、人、自然、物品等任何形式保持广泛的兴趣,会让你见多识广,也会使你闪现更多的灵感。

激情:是一种对时装长久不断的热情与投入;它是设计的原动力,也是激发他人的能力。

悟性:善于理解、体会和思考;从而获得洞察力和自我提高能力。

定性:清楚地陈述观点;坚持自己的设计理念。

耐性:对重复性的任务的忍耐力。

二、美感

鉴赏力:良好的着装品味,对时尚的感受力。这部分能力有的人是与生俱来的,有的人是逐渐熏陶出来的。

色感:敏锐的色彩感知、辨别、应用能力,对于确定色彩范围、印象、色彩搭配而言很重要。

形体感:形态的感知能力、空间想象能力等,形体感的强弱直接影响空间造型能力。

三、实践技巧

绘图技能:素描、彩绘和制图的能力。

空间造型能力:即运用材料来构思和塑造形态的能力。

写作能力:书面交流和书写报告的能力,用于撰写项目文案、设计方案等。

动手能力:心灵手巧,熟练的服装制作能力。

四、沟通能力

交流技巧:接受委托、解释、倾听和

协商的能力,向团队成员表达的能力。

谦虚:请求帮助的能力;知道你在设计团队中或项目中的位置,接受和采纳别人的批评,愉快地忍受你认为愚蠢的人。

平等意识:相信你自己和别人的想法和能力;在自大和谦卑之间找到平衡点。

五、思维能力

想象力:是一种横向思维能力,能够浮想联翩,产生丰富的联想。

创造力:根据想象,构思新事物的能力。

独立性:思维而非行为的独立性和在没有监督的情况下完成任务的能力。

主动性:引进新思想,开发新项目。

六、创业能力

志向:想要成功的强烈愿望—实践上、观念上、财力上。

精力:良好的体力、健康的体魄和不懈工作的能力。

谨慎:细心、勤勉、宠辱不惊。

胆识:敢冒风险、做决定并承担实现决定进程中的相关责任。

效率:安排时间,组织信息和材料;在截止日期前完成预定工作。

七、性格魅力

轻松:冷静、妥善处理问题的能力,保持好情绪和不紧张,举重若轻。

个性:容易赢得他人的关注,有趣的个性,和别人友好相处的能力。

机智:反应敏捷,解决棘手问题的能力。

第四节 服装设计的美学法则

从古至今,很多艺术作品都是遵循美学法则进行创作的,服装设计也是如此。服装款式、色彩、材质丰富多样,但不管怎样变化,都要遵循一定的美学法则,才能产生协调、有序的视觉效果。服装设计

计的美学法则分为统一与变化、平衡、比例、节奏、主次、对比、呼应等几个方面。

一、统一与变化

统一与变化是美学中最基本的法则,是对美学中平衡、比例、节奏等规律的概括。

服装是由款式、色彩和材质等多个设计元素组成,因此保持各个元素之间的和谐统一是设计过程中不容忽视的问题。统一是指个体服从于整体最终取得整体的统一,是一种秩序的体现。有的服装会给人款式上下不相配,配饰物不协调,或者是色彩主次不分的感觉,这些现象都是没有运用好统一原理,缺乏协调性。在服装设计中,统一一方面指服装设计元素形式上的统一,如上装与下装色彩的统一,配饰与服装材质的统一等;另一方面指保持整体风格上的统一。

统一最能体现服装调和美、秩序美,但过分统一,则会显得呆板、死气沉沉,形成机械的秩序感。因此,在具体设计服装时,要有组织地依照美的规律,在统一中求变化,在变化中求统一。如通过同一色相来控制整体时,可以通过色相的明

图1-6 统一与变化法则在服装中的应用。

度、纯度来取得变化。(图1-6)

二、平衡

平衡原来是物理概念,是指重量的平衡。服装上的平衡,是指服装整体外观从视觉上感受到的一种力的平衡状态。平衡主要表现为两种形式,即对称和均衡。

人体是以正中中线为轴,左右基本对称的,因此大部分服装都采取了左右对称的造型,包括服装的上下对称、左右对称等。对称型服装能给人稳定感和庄重感,但缺少变化,过于拘谨,可在色彩、材质或装饰上加以适当变化。(图1-7)均衡是一种有变化的平衡,可打破对称式的四平八稳。均衡的形式没有固定的模式,它是以整个构成的画面,获取视觉上的平衡之美的,有较高的自由度。应用均衡原理,可使服装富有自由、运动、变化的形式美感,同时不会产生重心不稳、不安定

的心理感受。(图1-8)

三、比例

比例,指事物整体与局部、局部与局部之间的关系,是和谐的一种表现。

比例是服装设计的重要因素之一,服装设计构成中的比例,包括不同造型的大小、面积、长短、位置等方面对比性的比例关系。如上装与下装、(图1-9)外衣与内衣、衣长与袖长等长度与面积的比例;领子、口袋及配饰与服装的大小比例等。协调的比例尺度可使服装获得舒适的视觉感受,达到和谐的整体美感。反之则会影响到服装整体设计的形式美感。

四、节奏与韵律

节奏是借用音乐艺术实践现象的术语。在服装设计中,造型(点、线、面)、色彩、材质等设计元素按一定规律排列,有秩序、有规律地反复出现,可使服装呈现

图1-7(左) 对称式服装。
图1-8(中) 均衡式服装。
图1-9(右) 上装与裙装
长度的对比比例关系。

出运动和力的节奏美感。如分割线在服装造型上的重复出现、褶裥的有序排列、

(图1-10)纽扣的排列等。这种同一单元的重复排列,重复的单元越多,节奏感越强。服装图案造型中条纹的粗细渐变、点的大小渐变、服装色彩从明到暗的渐变等,这种渐变的重复排列节奏感、韵律感更强。

五、主次

主次是对事物局部与局部、局部与整体之间组合关系的要求。任何设计作品都有一个表现主题,其他设计元素都是为这个主题服务的,即设计元素应该有主次之分。服装设计也一样,一套服装中出现的各种设计元素之间的关系不能平等,要有主次的区别。服装中的主要部分可以通过造型、色彩、图案、面料或配饰的其中一种设计元素来表现。(图1-11)如将服装色彩作为主要表现元素,它应有一种内在的统领性,制约并决定其他设计元素(造型、面料、配饰等)的变化;次要部分起烘托和陪衬作用。(图1-12)主和次是一个整体中的两个部分,它们相比较而存在,只有主次关系处理适宜,才能使服装更具

图1-10 褶裥的有序排列具有节奏感。

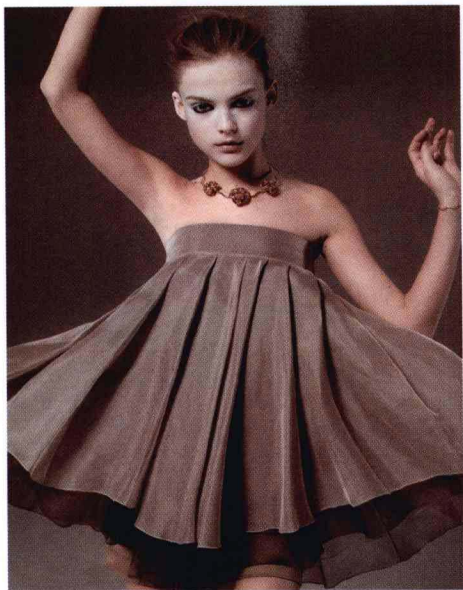

图1-11(上) 将服装造型作为主要表现元素,色彩采用白色,以突出造型的表现。

图1-12(下) 主调为白色的服装上点缀以小面积绿色、红色,显得活泼明快。

感染力,设计风格才能更加鲜明突出。

六、对比与协调

对比是取得变化的一种重要手段。对比可给设计带来强烈的视觉效果,丰富艺术表现形式,是艺术作品不可缺少的表现手段。在服装设计中,上下装不同造型的并置、不同材质面料的搭配、不同色彩的组合都可以形成鲜明的对比。对比可使服装产生明朗、生动、强烈、清晰的美感。但运用对比手法要得当,否则会使设计要素相互

图1-13(左上) 面料材质的对比,色调统一,整体搭配既富有变化,又不失统一的美感。

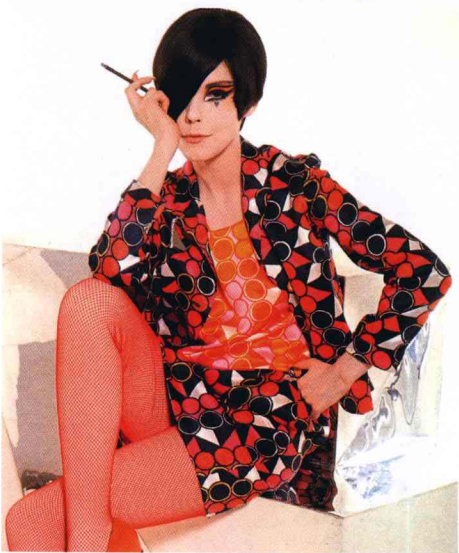

图1-14(左下) 内衣与外套图案的呼应。

图1-15(右) 领结与腰带色彩的呼应。

独立,破坏统一和谐的美感。(图1-13)

七、呼应

在服装设计中,呼应是使服装获得统一协调的常用方法。(图1-14,图1-15)呼应有两种形式,一种是相关因素外在形式的雷同,如配饰与服装材质的呼应、内衣与外衣图案的呼应、上装与下装色彩的呼应、配饰色彩与服装色彩的呼应等等。另一种是设计元素内在情感、风格的一致,可使服装呈现更和谐、更含蓄的整体美。总之,在具体服装设计中,要处理好上下、左右、内外及整体与局部的呼应关系,使服装得到多样统一的美的表现。

资料收集

1. 收集国内外各种服装品牌,了解它们分属于哪种层次。
2. 收集国内外著名设计师资料 and 他们的经典作品。

思考与练习

1. 分析美学法则在服装设计中的作用。
2. 运用美学法则中的任意4种法则形式设计8套服装。规格:8开纸。

第二章 服装造型设计

“创造美丽是我的生命。”

——伊夫·圣·洛朗