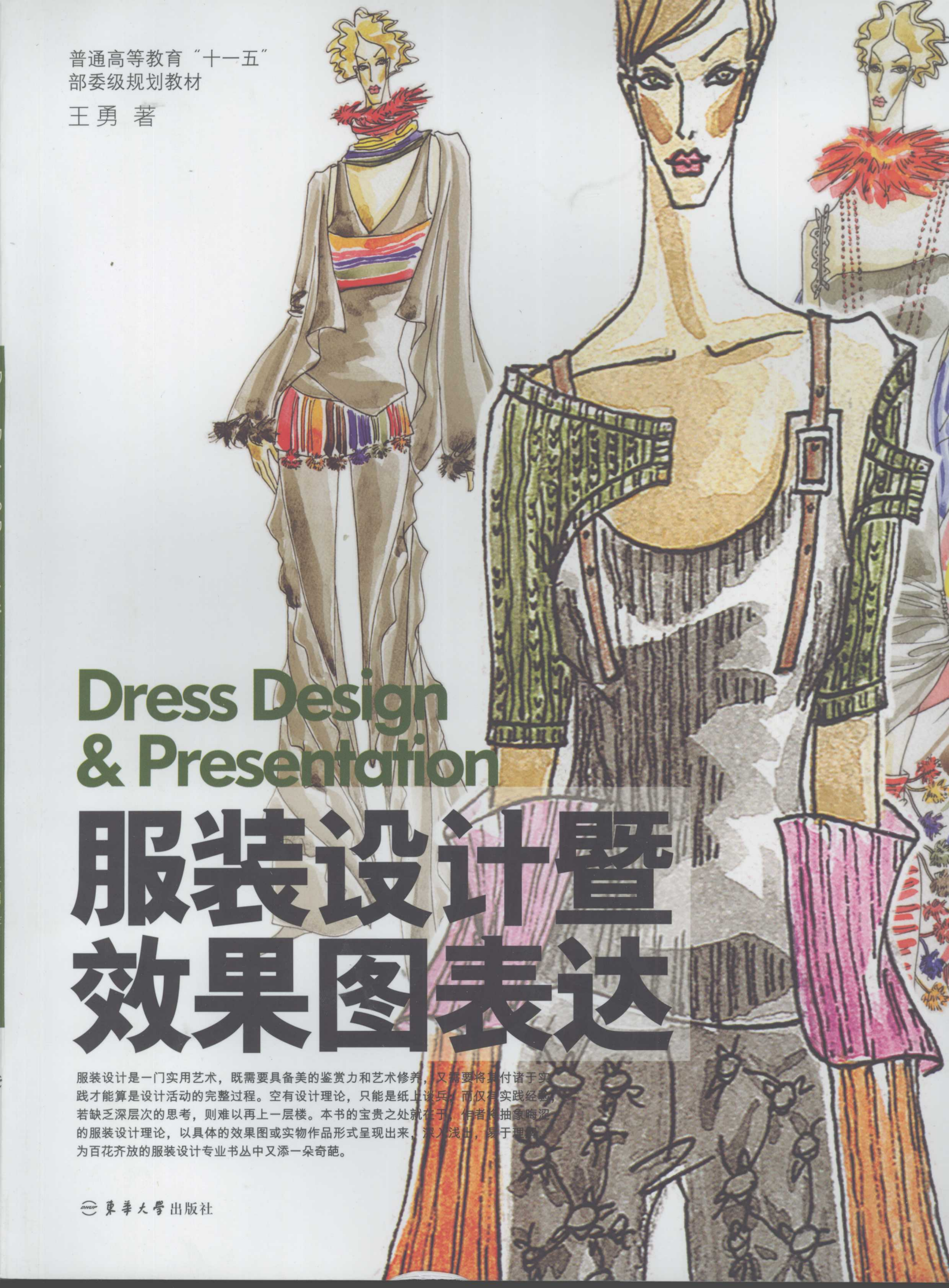

普通高等教育“十一五”
部委级规划教材

王勇 著

Dress Design & Presentation

服装设计暨 效果图表达

服装设计是一门实用艺术，既需要具备美的鉴赏力和艺术修养，又需要将其付诸于实践才能算是设计活动的完整过程。空有设计理论，只能是纸上谈兵；而仅有实践经验，若缺乏深层次的思考，则难以再上一层楼。本书的宝贵之处就在于，作者将抽象晦涩的服装设计理论，以具体的效果图或实物作品形式呈现出来，深入浅出，易于理解，为百花齐放的服装设计专业书丛中又添一朵奇葩。

图书在版编目 (CIP) 数据

服装设计暨效果图表达 / 王勇著. — 上海: 东华大学
出版社, 2007.2

ISBN 978-7-81111-195-8

I. 服... II. 王... III. 服装—设计—技法
(美术) IV. TS941.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2007) 第 021677 号

责任编辑: 谭 英

封面设计: 比克设计

版式设计: 陈从丛

服装设计暨效果图表达

王 勇 著

2007 年 3 月第 1 版	东华大学出版社	出版
2007 年 3 月第 1 次印刷	上海市延安西路 1882 号	邮政编码: 200051
	杭州富春印务有限公司	印刷
	新华书店上海发行所	发行
	开本: 889 × 1194 1/16	印张: 6
ISBN 978-7-81111-195-8/TS · 027	字数: 211 千字	印数: 0001 ~ 5000

定价: 35.00 元

普通高等教育“十一五”部委级规划教材

Dress Design
& Presentation

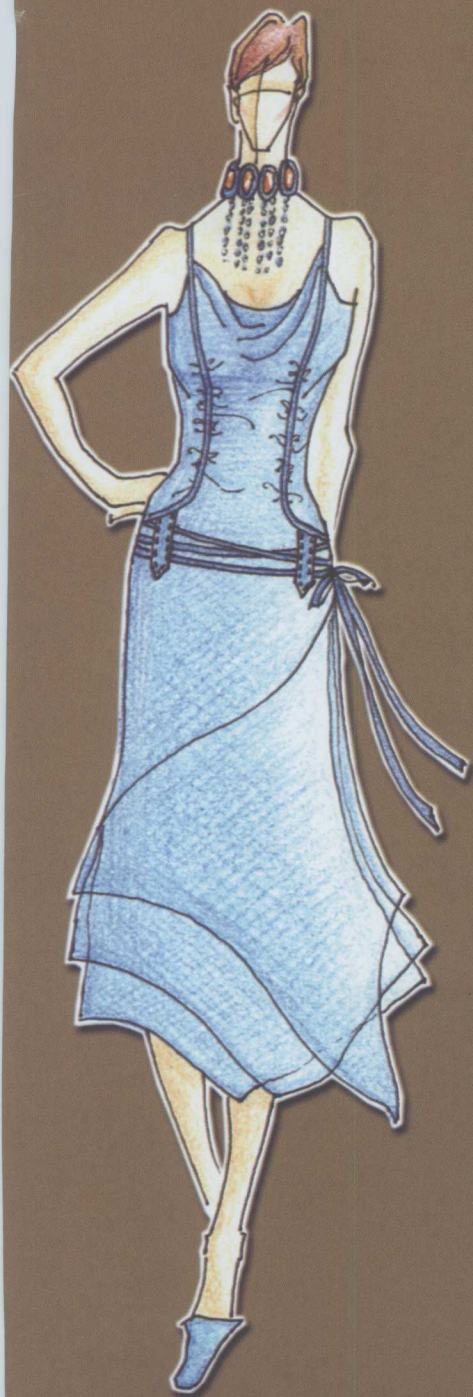
服装设计暨
效果图表达

王勇 著

内 容 提 要

时尚流行变化纷纭,令人眼花缭乱,如何入门服装设计领域?在面对服装设计命题时,如何进行设计构思?又如何将头脑中好的设计想法表达出来?这是令很多服装设计爱好者们困惑已久的问题。本书将抽象的服装设计理论与实际的效果图表达案例有机结合,不仅讨论了设计师应该具备的资质条件,而且详尽阐述了如何通过设计法则的学习和训练成为一名优秀的设计师。本书选录的大量效果图例,均为作者本人设计完成,其中包括作者在香港理工大学攻读硕士学位期间的设计习作、参加服装设计大赛获奖作品和近期的设计手稿,对于未来的准设计师们具有一定的借鉴意义,是服装设计爱好者不可多得的参考资料。

序

这是一位很有才华、对服装设计充满创作激情的青年设计师的专著。她将自己多年来的设计心得和从教经验进行总结，汇编成此书。

服装设计是一门实用艺术，既需要具备美的鉴赏力和艺术修养，又需要将其付诸于实践才能算是设计活动的完整过程。空有设计理论，只能是纸上谈兵；而仅有实践经验，若缺乏深层次的思考，则难以再上一层楼。本书的宝贵之处就在于，作者将抽象晦涩的服装设计理论，以具体的效果图或实物作品形式呈现出来，深入浅出，易于理解，为百花齐放的服装设计专业书丛中又添了一朵奇葩。

法国人将高级时装称之为第八艺术，可见其对时装的尊崇和热爱，而设计则赋予了时装更高的含金量和品牌附加值，这也正是我国服装业走出国门的瓶颈所在。设计需要创新性，人云亦云，永远跟在潮流后面跑，难以成大气。

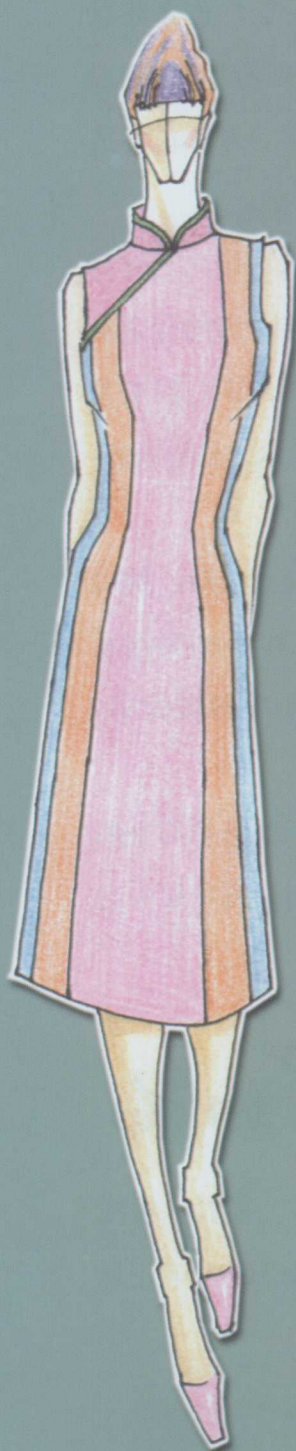
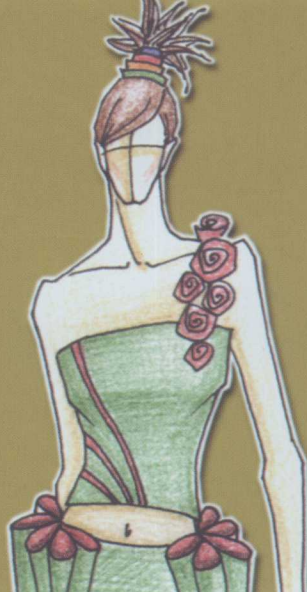
作者对服装设计有很好的悟性和独到见解，她对服装设计的执著追求和不懈努力使其在参加第四届CCTV 服装设计电视大赛一千多名选手中脱颖而出，获得惟一金奖。

作为作者所在学校的校长，目睹了王勇多年来所付出的努力和取得的成绩，希望她在未来的发展中会走得更远、更好。

余加纯

大连轻工业学院 院长 / 教授

二〇〇六年九月

CONTENTS

目 录

第1章 设计前言 / 6

1.1 为梦想而设计 / 7

1.2 CCTV服装设计电视大赛：参赛心得 / 12

1.3 服装设计师应该具备的条件 / 13

第2章 服装造型设计与美学法则 / 16

2.1 服装造型设计中的点/线/面/体 / 17

2.2 服装设计美学法则 / 24

第3章 服装色彩搭配美学法则 / 33

3.1 色彩的属性及性格联想 / 34

3.2 色彩的知觉感情 / 35

3.3 服装色彩搭配美学法则 / 37

第4章 服装设计中的材料运用 / 42

4.1 服装主要材料与辅助材料 / 43

4.2 服装面料再造 / 47

第5章 服装创意、流行与市场 / 51

5.1 鱼与熊掌之争：创意与市场如何兼容 / 52

5.2 服装流行现象解析 / 55

5.2.1 时尚之色彩盛宴：解读流行色密码 / 55

5.2.2 流行时尚再现“花”样年华 / 60

5.2.3 边缘文化与时尚：解析“波希米亚”风格 / 63

第6章 服装设计命题分析暨效果图表达实例 / 67

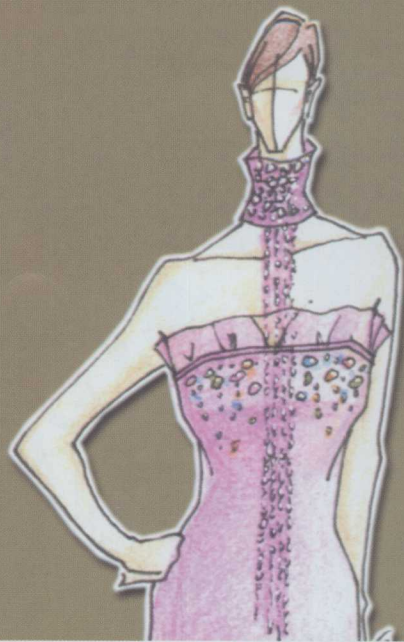
6.1 第四届 CCTV 服装设计电视大赛命题 / 68

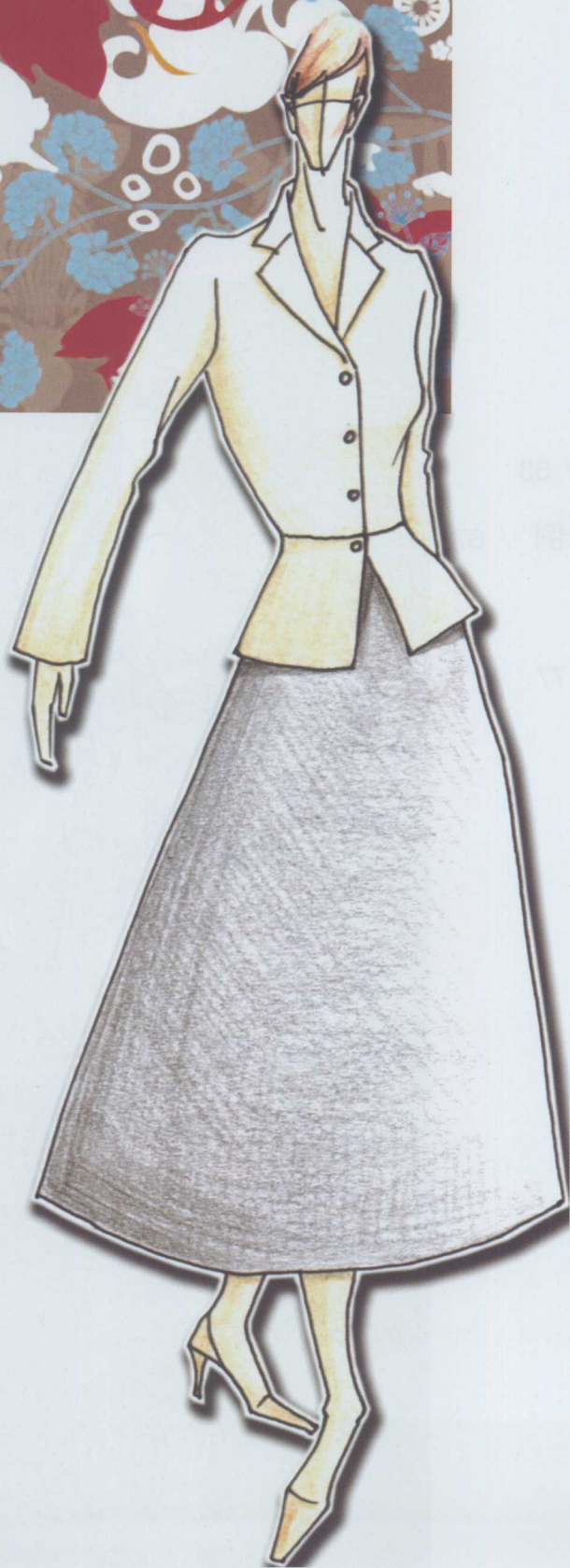
6.2 第九届“中华杯”国际女装设计大赛命题 / 77

6.3 香港理工大学 MA 设计课作业命题 / 83

6.4 香港理工大学 MA 毕业设计命题 / 86

参考书目 / 95

第 1 章 设计前言

1.1 为梦想而设计

拿破仑说过：“不想当将军的士兵不是一名好士兵”。换句话说，不想创建个人服装品牌的设计师也不是一名好设计师。法国的夏奈尔（Chanel）、克里斯汀·迪奥（Christian Dior）、伊夫·圣·洛朗（Yves Saint Laurent）；英国的维维安·韦斯特伍德（Vivienne Westwood）；米兰的华伦天奴（Valentino）、范斯哲（Versace）、乔治·阿玛尼（Giorgio Armani）；纽约的卡尔文·克莱恩（Calvin Klein）、唐娜·卡伦（Donna Karan）；日本的三宅一生（Issey Miyake）、川久保玲（Rei Kawakubo）、高田贤三（Kenzo）……以个人名字命名的服装品牌简直是数不胜数。

能够创建个人品牌几乎是每个设计爱好者心中的梦想。设计不仅仅需要天份、敏锐的观察力和创作激情，而且还需要后天不断提高审美修养和加强设计方面的学习和训练，以及拥有一种为理想而奋斗的执著精神。

夏奈尔

也许是在孤儿院成长的经历，使夏奈尔形成了面对困难不屈不挠的倔犟性格。她无视世俗偏见的叛逆个性和她所创造的时尚，虽遭人非议，但更被人模仿和跟随。1910年，27岁的夏奈尔在巴黎坎朋街（Rue Cambon）21号开设了一家女帽店；1913年，她在法国南部滨海胜地杜维尔（Deauville）开设了一家时装店；一战结束后，她重返巴黎，在坎朋街31号开设了一家时装店，这便是日后享有盛名的夏奈尔旗舰店。她的设计风格简洁舒适、线条流畅、活动自如，与当时社会时兴的装饰繁琐的拖地长裙迥然不同，改变了传统女性“花瓶”的形象，可以说是适应了工业化社会发展的趋势。她设计的两件套：无领对襟镶边短外套搭配直筒裙，堪称是套装的典范而流传至今。

图01 夏奈尔
(1932年)

典型的 夏奈尔套装

夏奈尔是一位从女性的视觉眼光来看待新女性审美标准的设计师。从现在的角度看，她本身就是一位充满个性魅力的时装模特，身先士卒地走在流行的前沿，完美地演绎着她自己的时尚品牌，带动着时尚潮流的发展。

图 02 典型的
夏奈尔套装。

图 03 由卡尔·拉格菲执掌的夏奈尔品牌，粗纺的面料是夏奈尔装的一大特色。(2004 年)

克里斯汀·迪奥

图 04 迪奥与其设计的婚纱礼服。(1951 年)

图 05 迪奥的“新造型”时装。(1947 年)

自幼酷爱艺术并显露出绘画天分的迪奥在青年时代面临职业选择时却遭到了来自家庭的重重阻力。虽然表面上顺从了家庭的意愿而去巴黎政治大学学习，然而在巴黎求学的日子，迪奥却常常去画廊和酒吧接触前卫派艺术。立体派的毕加索 (Picasso)、野兽派的马蒂斯 (Matisse)、超现实主义的达利 (Dali) 都是他艺术圈的朋友。这段经历对于拓宽他的艺术视野、开发想象力空间和提高审美修养功不可没，并为他日后不断推出新的服装造型埋下了伏笔。1947 年，迪奥在巴黎蒙田路 (Montaigne) 30 号推出了轰动一世的“新造型” (New Look)，强调女性的曲线美：自然的肩线、纤腰、宽

大的裙摆，为二战后单调朴素的女装带来了人们期待已久的美丽和优雅。此后，迪奥不断推出新的服装造型：郁金香型、H 型、A 型、Y 型、纺锤型……为女装的发展变化带来了前所未有的无穷想象空间。

同夏奈尔相比，迪奥发表“新造型”时年已 42 岁，可谓是大器晚成。迪奥是一位从男性的视觉眼光来看待理想女性审美标准的设计师。如果说夏奈尔是将男装元素借鉴到女装设计中来追求直线条的设计风格，那么迪奥则又使女装恢复到曲线优美的女性化时代，但是这种重复却不是简单地翻版，而是一种波浪式前进、螺旋式上升的时装发展趋势。

图 06 由费雷演绎的迪奥品牌，再现了迪奥式的淑女风范。(1991年)

图 07 韦斯特伍德的晚装设计，鱼尾裙造型，立体的褶皱和绑带缠绕，凌乱与秩序和谐并存。(1996年)

图08 将红色塑料购物袋作为围巾系在头上的韦斯特伍德。(1994年)

图09 韦斯特伍德的前卫时装。(1994年)

维维安·韦斯特伍德

没有人会想到曾经是小学教师的韦斯特伍德日后会成为颠覆时装世界的朋克(Punk)女王。在20世纪70年代,她使大胆、前卫的朋克风格在以观念保守著称的英国发扬光大。1970年,29岁的韦斯特伍德在伦敦国王路(King's Road)430号开设了一家小时装店,出售一些怀旧风格的时尚物品。她的设计风格另类极端性感,擅长于破坏一个旧世界,重建一个新世界,与主流时尚完全背道而驰。新奇的事物总是一开始令人难以接受。虽然她桀骜不羁的设计风格曾被报纸抨击为是颓废派的代表,但是韦斯特伍德的影响力却是巨大的。她的许多超前设计理念在很长时间之后又被别的设计师吸收利用,例如:内衣外穿、厚底松糕鞋等等。

韦斯特伍德本身就是一个不折不扣的朋克原型,她为时装注入了新的含义,使我们可以从更多的视角观看时装、理解时装。

1.2 CCTV 服装设计电视大赛 ——参赛心得

CCTV服装设计电视大赛由中央电视台2000年创办,每年举办一次,是目前我国影响力最大的国家级专业服装设计大赛。第四届CCTV服装设计电视大赛的参赛选手共1081人,入围选手仅20人,要求根据效果图制作成品参加决赛。

(之前,由于曾经参加过2003年3月在上海举办的第九届“中华杯”国际女装设计大赛,所以有了一些比赛经验,知道什么样的服装在舞台上展示效果更好,以及在模特试衣时应该注意哪些问题。这些在本书后面章节中将会继续探讨。)

本次大赛20名入围选手根据抽签分为上、下两个半场进行半决赛,每个半决赛又设置五个环节。这五个环节分别为原创作品展示、专业知识抢答、现场立裁晚装、现场服装搭配、时装画比赛。比赛采取的是闯关制,每一关都会淘汰掉2名选手,可以说是比较残酷的,它不仅考察每名选手的专业实力,而且也是对面对突发情况时思维快速应变能力的考验,以及心理素质的测验,尤其是站在台上等待宣判的时刻更是紧张难熬。最后,上、下半场各剩一人进入总决赛,对自己面对市场推出的设计作品进行市场营销企划论述,包括设计理念、产品种类、目标消费者、价位等,以及对考官的设计命题进行作品分析,最后的获胜者获得惟一金奖。

CCTV服装设计电视大赛竞争十分激烈,注重考查选手专业知识的掌握和实际动手能力,注重艺术性与实用性的结合。

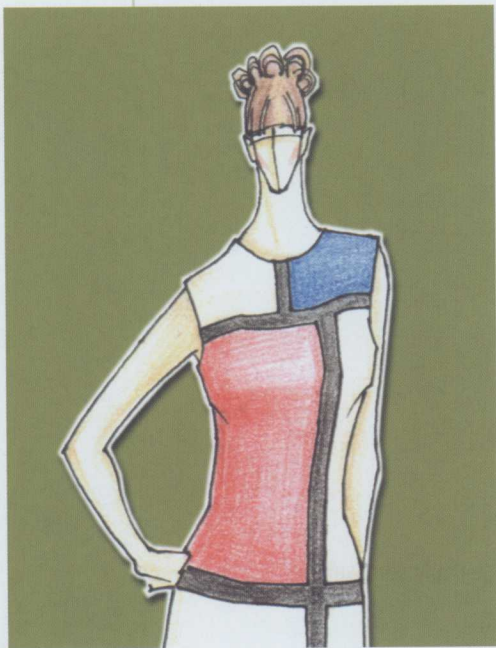

图 10

1.3 服装设计师应该具备的条件

在旁人看来,服装设计师是一个很绚烂很有光环的职业:在T台上、在镁光灯下,常常有鲜花和掌声相伴。其实,这只是一种表面现象,而只有真正投入其中,才会感受到这是一个很辛苦的过程。正如凤凰涅槃、浴火重生一样,要成为一名优秀的服装设计师也是需要经历一个艰苦磨练的过程。即使是一位知名的设计师,同样也会创作出很多失败的作品来,这意味着服装设计是一个需要不断学习、探索、实践和感悟的过程。服装设计师是一个具有挑战性的职业,那么怎样才能成为一名优秀的服装设计师呢?

形式美学法则的掌握和运用能力

形式美学法则是千百年来人们经过实践而总结出来的美的经验和共识。对于美学法则的了解和掌握,有助于提高人们的艺术审美和修养;同时,美学法则也可以作为一种方法来指导人们的艺术创作或产品设计,使之具有视觉享受和精神愉悦的美感。这也是为什么不能简单地把服装设计师等同于裁缝的主要原因。因此,正如建造摩天大厦必须打好坚实的地基一样,美学法则是设计专业学习者必须掌握的学科基础知识,并应学会在实际的设计中灵活地运用它。

设计表达能力

在参加服装设计比赛或是面对客户时,如何将头脑中好的设计想法表达出来呢?方法不外如下几种:

图 11 王
勇与获奖
设计作品

图12 效果图可以直观清楚地表达设计构思和完成效果。

a. 用语言描述

常常由于交谈双方从不同的角度理解或是因以往自身经验的差异而表错情、会错意，不能准确地把握真实设计意图。

b. 制作实物

在生活节奏快速变化的今天，如果设计构思还未被认可，就用这种方法进行初期的交流，实在是一个费时费力又费钱的工程，结果往往不能很好地抓住契机。

c. 描绘效果图、款式图

与夸张变形、强调画面视觉效果时装画不同，效果图和款式图可以更加直观而清楚地传达设计意图。参加服装设计比赛能否入围，寄送效果图作品是最基本的前提条件。在服装公司里，设计师常常只被要求描绘款式图，用于指导打板师、工艺师进行实物制作。因此，对于服装设计爱好者们，应该努力掌握效果图和款式图的技巧表达能力。

图13 款式图的结构、比例、细节应准确详细，以指导实际制作。

图 14 伊夫·圣·洛朗在迪奥公司。(1960 年)

艺术修养和审美品位的提升

服装设计在法国被认为是第八艺术，尤其是高级时装更是被看作为艺术品来进行创作。例如，法国著名服装设计大师伊夫·圣·洛朗非常擅长于将艺术、文化等多元因素融合于服装设计作品中：蒙德里安的抽象绘画、毕加索绘画中的云纹图案、凡·高的《向日葵》、波谱艺术、俄罗斯巴蕾、非洲主题、中国主题等。然而艺术修养和审美品位的提高却并非一蹴而成，需要平时点点滴滴地日积月累。深厚的艺术修养有助于激发设计师的创造力和想象力，而上乘的审美品位则可以带动时尚潮流的发展。

敏锐的眼光和洞察力

服装设计师应该具备前瞻性的眼光，对流行趋势有敏锐的洞察力，有能力去驾驭它，而不是盲从地跟随它。可以通过不同的渠道收集信息，例如通过杂志、互联网、电视等一些快捷资讯去吸收、过滤最新的流行动态。要擅长于博采众家之长，在借鉴中创新，最终形成个人独特的设计风格。

图 15 伊夫·圣·洛朗受“蒙德里安”绘画启发而设计的时装。(1965年)