

● 现代设计新视窗丛书 ●

服装与创意

上海書店出版社
SHANGHAI BOOKSTORE PUBLISHING HOUSE

徐丽慧 编著

徐丽慧

1986年毕业于
无锡轻工业学院
(今江南大学工业设计系)
现为
山东艺术学院戏剧系
讲师

中国美术学院美术考级教材

中国美术学院美术考级教材

中国美术学院美术考级教材

中国美术学院美术考级教材

中国美术学院美术考级教材

中国美术学院美术考级教材

中国美术学院美术考级教材

中国美术学院美术考级教材

中国美术学院美术考级教材

中国美术学院美术考级教材

中国美术学院美术考级教材

前 言

现代设计是随着科学技术和经济发展而兴起的一门新兴学科,现已广泛应用到包装装潢设计、广告设计、服装设计、工业产品设计及环境艺术设计等现代生活中的各个领域之中,对于发展社会经济、美化人们生活、改变人类的生活方式产生着深刻的影响。

现代设计是一门综合性的应用性学科,它研究生产技术、艺术、社会生活间的相互关系;研究怎样既符合生产工艺和产品性能,又符合美的规律来塑造物体,充分发挥设计人员的创造性,根据不同的功能和要求,探寻结构、材料、综合造型、色彩、工艺设备和生产程序等规律,构成物质生产领域的艺术因素,生产出既有实用价值,又有审美价值的新型产品。现代设计的范围非常广泛,它包括人们日常生活中的衣、食、住、行等各个方面。

本丛书以现代设计与应用为主线,结合设计教学与实践的探索与思考,力求向读者介绍设计领域中的新成果,即设计的新思维、新观念、新理论、新技巧和新作品,因其能帮助读者开阔视野,把握未来设计的发展趋势。不当之处,恳请读者指正。

目 录

第一章 服装设计概述·····	1
一、关于服装设计·····	3
二、服装设计的本质·····	9
第二章 服装设计与款式·····	18
一、款式图的作用·····	23
二、款式构成原理·····	25
三、款式构成要素·····	35
四、系列服装设计·····	47
第三章 服装设计与效果图·····	58
一、人体绘画·····	60
二、服装绘画·····	64
三、面料表现·····	70
第四章 服装设计与民族性·····	80
一、服装设计的民族性概述·····	82
二、民族性与世界性的关系·····	89
第五章 服装设计与创意·····	98
一、创意概述·····	100
二、创意性服装·····	103
三、创意设计与主题·····	105
四、创意设计与体现·····	122

第一章 服装设计概述

服装设计和其他的创造性工作一样，应先知先觉，突破传统和通常的可能性边界，而且能够推动公众的不断进步。

——帕克·罗伊尼

服装设计 徐丽慧

一、关于服装设计

“衣服容貌者，所以悦目也。”所谓“悦目”，即好看。服装除了具有实用功能，还起因于人类有表现美的冲动。因此，服装的重要社会功能在于人类着装后显示出美的效果，从而使观者赏心悦目，产生美感。

服装设计是一项构思创意活动。生活中人们离不开的服装以及鞋帽、袜子、领带等饰品，这一切都需要设计。随着人类社会的进步和服装文化的发展，时装出现了各具特色的潮流。时装是在一定时间内所兴起的新款服装，也包括一些富有创意、用于学术研讨及服装设计师在时装发布会上用于预测流行和用于观赏的服装。

1. 服装设计的特征

现代服装设计的一个显著的特征就是注重服饰配套。服饰配套就是衣服与饰物的完整统一。衣服是主体，服饰是补充，是点缀，是极其重要的附属品。有时，饰物的形态就是服装设计的中心和重点。整体性设计的外延很广，包括服装与配件的整体设计，服装与室内用品的整体设计，服装与周围环境的整体设计，服装与汽车内部装饰设计等等。应考虑到两者在材料、色彩、图案等方面的相互关系，既强化一致性又要突出各自的实用性和功能性。成功的整体性设计能够给人一种相依共融、浑然一体的视觉美感。

过去我们对于设计的理解，停留对物体线条、形体、色彩、色调、质感、光线、空间等，进行艺术表达和结构造型的过程，遵循实用化求美法则，重点强调物与物之间相互关系的功能设计。而现代“设计”主要强调人与物，人与自然的关系，其本质逐渐体现在高科技的人文化、生态化。现代的工业设计、形象设计、平面设计、环境艺术设

计等等，都可以看作是对社会政治、文化、经济、环境各方面及相互关系的总体规划，这种“大设计观”是指导产品设计与文化管理的，使设计不可避免的参与到可持续发展的战略目标，设计师参与到对文化的思考、建设。这样的背景直接影响了服装设计界。

设计师的设计思维和灵感，来源于生活，是从生活中得到启示的。每年国际国内服装行业都会发布服装和面料的流行趋势，是以主题的形式公布的，其方式是主题——灵感——款式。如中国服装设计师协会流行趋势研究室发布的2005/2006年秋冬中国牛仔装流行趋势：

第一主题：英雄豪情，表现阳光与户外的感觉，斑斓的印象主义色彩，丰富的结构变化，尊贵的经典与怀旧，彩色线条与靛蓝牛仔面料的对比，传达浪漫的故事和令人愉悦的精神，赋予传统牛仔新的时尚元素。它的款式特征是合身的衬衫，多种短夹克、风衣夹克的变形，曲线的分割，结构和面料的有机组合，线条更富装饰性以及民族风格的图案拼贴等。

第二主题：蓝色咖啡。将时尚、简约与高雅方式结合起来的都市风格，休闲且释放。刚柔并蓄的白领风尚，妩媚而不失庄重，讲求细节处理和精湛的工艺。内敛的时尚感、沉着而冷静的款式风格。经典的款式与水洗表现得淋漓尽致。它的款式特征是实用的夹克、猎装及西装式牛仔造型，牛仔棉衣及长外套，合身的剪裁、流畅的外形和结构风格线，突出功能性和装饰性，口袋、领形及下摆等新款造型实为休闲装设计元素的运用。

第三主题：60年代的时尚一直在延续，街头的时尚卷土重来，不经意的穿着、搭配、超常规的组合，体现出年轻人的反叛、随心所欲的生活态度。流行的款式在活力与颓废之间，极尽帅

气和个性的魅力。它的款式特征是破旧的牛仔裤、各种工艺及水洗的体现、短夹克、长西装外套、T恤印花的上装与宽低腰牛仔装、摩托夹克、冷峻的造型、立体多口袋的牛仔裤、印花卡其夹克及其拼接、字母印花针织衫、成衣印花压皱、超短裙与紧身裤等。

2005/06威鹏中国牛仔装流行趋势

2005/06威鹏中国牛仔装流行趋势

第四主题：感人魅影。冬日的时尚在这里尽显风姿，柔靡、温婉、绚丽，营造出丝丝时尚，使牛仔装发挥得千

姿百态、妩媚无比。各种新颖的面料搭配，色彩的光与迷离融化在靛蓝中，诠释着时尚最新的内涵。

另外, 2005/2006秋冬中国内衣流行趋势发布的第三主题之“女人花”, 其灵感来源于纠缠的枝蔓, 怒放的花瓣, 将传统的印花和现代的提花工艺相结合, 用简洁明快花卉图案记录女性的如花情怀。而第五主题之“福文化”, 其灵感来源于中国浓烈的红色和喜庆的福字, 这是中国传统文化的象征。把充满浓郁东方气息的符号运用

于内衣设计中, 令人耳目一新, 用内衣这一时尚的载体将中华文化的精髓完美展现。

从上述的主题我们可以看到设计的思路一方面来自于大自然和生活, 另一方面来自于历史传统文化或其他艺术门类。

服装设计 杨永庆

时装设计 肯尼思·保尔·布洛克(美国)

2. 时装与服装的区别

时装区别于服装具有以下特征：

时装具有时间的特性。时装被称为时间的艺术，与时代同步，与思潮观念和社会文化相关。因此，虽然每年的时装发布都各具特色，但时装一过即便“魅力顿减”。

时装具有流行的特性。时装的流行反映了人类的社会心态和爱美的天性。因为时装迎合了人们的求同心理、求齐心理和求美心理。人们往往认为别人身上好看的服装，自己穿着也会好看，看见别人穿上新潮的服装，唯恐

自己落伍，怕被人瞧不起。还有人们普遍有一种喜新厌旧的心理，使得时装很快就流行起来，经过一定时间的流行后，时装就变成了服装。然后，又有更新颖的时装流行，服装与时装之间就这样循环往复，当然，不合时宜的时装在流行初期就会被淘汰，最终也不会变成服装被人们接受。

时装具有新颖的特性。款式新颖是时装的生命，时装的变化发展体现着一定的社会经济的发展，时装与时代同步，时装永远保持着鲜活的生命力。

服装设计 张丽丽

二、服装设计的本质

1. 服装设计的要素

服装设计最主要的因素包括款式设计、面料搭配、服装色彩以及服饰搭配等方面的因素。

(1) 款式设计

服装设计是以人体为基本形设计的, 人体的形态和运动需要构成了服装的款式, 不论是披挂式还是缝合式都是以人体的形态而设计的。随着时代的变迁和社会的发展, 从最初服装的产生到今天多种多样的服装, 随着社会、经济、人的审美、季节变换等因素, 服装款式大致可分为上衣、裙和裤三种形式, 在此基础上设计师根据不同地域、民族习俗、宗教信仰、社会时尚、流行因素等进行综合设计, 以此来满足不同时代人们对服装的需求。款式是服装的要素之一。

(2) 面料搭配

现代服饰材料包括棉、麻、毛、化纤以及金属、塑料、纸等不同材质。不同的材料给人以不同的视觉和触觉感受, 例如, 裘皮和粗毛织物视觉感受是松软的, 当你触摸时有温暖的感觉。织锦缎、塔夫绸、麻织物以及塑料、漆皮等材料, 给人的视觉是冰冷的, 触摸时有清爽、粗糙、硬挺的感觉。不同的材料产生不同的质感, 松软与厚重的材料有其自身的量感, 柔软轻薄的面料, 更能表现人体的形态。服装设计师只有善于把握运用材料的性能和特点, 才能准确地表达设计的作品。

电影导演王家卫的《花样年华》似乎在巴黎春天风行。帕斯卡尔·亨伯特与皮尔·巴尔曼不约而同地采用其主题音乐作为各自发布会的开场, 以点明时装的浪漫主题。巴尔曼的女性又是另一种优雅: 丝绸套装和淡紫色裙装与阔边的斯特森式帽子相配。

服装设计 皮尔·巴尔曼(法国)

晚装中塔夫绸的外套和上衣的褶皱处理，显示了巴尔曼时装在材质方面的艺术性。

(3) 色彩搭配

服饰色彩与人们的社会生活紧密相关，设计师必须了解每一季的流行色。每个人对色彩的感受是不同的，设计师要在了解人们个性颜色的变化中，去发现公众对色彩所表达的某种共性，然后融合个性与共性来表现社会的流行时尚。

伊曼纽尔·昂加罗将时装的华美浪漫带入《一千零一夜》童话故事中东方的天堂：瀑布流水、绿地间粉色的沙子路，缠着丝绸头巾的模特款款而来，衣裙飘逸压不住跳跃的色彩，黄绿、紫红、橙色、紫罗兰和绿松石色，与精致的丝绸、薄纱，闪光刺绣组合形成昂加罗的异国情调。

一套服装首先映入人们视线的是服装的色彩，因此服饰色彩的搭配也是服装设计成功的关键要素。

服装设计 谭永锋