

浙江省重点教材

Fashion 服装设计教程 Design

杨威 主编

F A S H I O N D E S I G N

中国纺织出版社

浙江省重点教材■

服装设计教程

杨威 主编

 中国纺织出版社

内 容 提 要

本书立足于服装设计基础知识,配合行业发展和服装设计教育改革的需要,向创造性思维、企业实践等领域拓展。内容涵盖了服装设计基础理论、创意服装设计、市场实践等方面,并将企业中服装设计工作流程、岗位工作内容和方法、品牌服装设计等穿插其中,以帮助学生提高对服装设计全面、系统、深入的认识。

本书作为“浙江省重点教材”,既包括服装设计的基础知识,又融入了设计思维训练和设计管理等新兴理论与实践知识,帮助学生开阔眼界,提高设计能力。此书可供服装专业院校师生使用,还可供服装设计从业人员参考与学习。

图书在版编目(CIP)数据

服装设计教程/杨威主编. —北京:中国纺织出版社,2007.9

浙江省重点教材

ISBN 978-7-5064-4470-5

I. 服… II. 杨… III. 服装-设计-教材 IV. TS941.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2007)第 097401 号

策划编辑:陈良雨 李彦芳 责任编辑:郭 沫

责任校对:陈 红 责任设计:何 建 责任印制:初全贵

中国纺织出版社出版发行

地址:北京东直门南大街 6 号 邮政编码:100027

邮购电话:010—64168110 传真:010—64168231

http://www.c-textilep.com

E-mail: faxing@c-textilep.com

中国纺织出版社印刷厂印刷 三河永成装订厂装订

各地新华书店经销

2007 年 9 月第 1 版第 1 次印刷

开本:787×1092 1/16 印张:13.75

字数:190 千字 定价:32.00 元

凡购本书,如有缺页、倒页、脱页,由本社市场营销部调换

20年来,服装行业飞速发展,服装教育不断完善,作为行业中的一员,即有幸“生当逢时”,更感到了肩负的责任。

在我国高等教育领域中,服装设计是一门新兴专业,我们的师长从零开始,而我们则是站在他们的肩膀上看世界。脚下并不深厚的根基和来自迫切需要专业人才的服装行业,都让我们不能懈怠。所幸的是,这样一个年轻的团队得到了来自师长的关注,来自行业、企业等各界朋友的支持,使我们得以在不断的实践中积累教学经验,提高专业教学能力。令人欣慰的是,我们的探索得到了丰厚的回报。近几年,我们先后圆满地完成了“浙江省重点建设专业——服装设计专业”和“浙江省精品课程——服装设计”的建设工作,与之配套的此书也被列为“浙江省重点教材”。确切地说,本书是我们对于服装设计专业和服装设计课程建设的一个小结,是从事服装设计高职教育一线教师的教学实践和专业学习研究成果的积累。

本书针对服装行业用人需求状况和服装高职教育的特点,着重介绍了以下几个方面的内容:

首先,本书涵盖了从服装设计基础知识到服装企业岗位工作的内容,将企业中服装设计工作流程、岗位工作内容和方法、服装品牌与品牌服装设计等列为重点编写内容,帮助学生建立对服装企业和工作岗位的全面认识;

其次,本书采用企业案例、学生实践作品以及2007年春夏最新流行资讯来配合理论讲解,既帮助学生理解理论知识,又为学生实践提供了参考;

再次,本书内容深入浅出,既包括服装专业基础知识,又融入了设计思维训练和设计管理等新兴理论与实践知识,帮助学生开阔眼界,从而提高设计能力。

综上所述,本书立足于服装设计基础知识,配合行业发展和服装设计教育改革的需要,向创新思维、企业实践领域拓展,适合服装设计专业在校学生作为教材使用,同时对于服装企业人员以及服装设计爱好者也有一定的参考价值。

本书由杨威主编,第一章由史林老师编写,第二章由史林老师和李洪编写,第三章由刘云华、杨威、胡海鸥、侯玉凤编写,第四章由胡海鸥编写,第五章由杨威、张玉芹、胡贞华、姚其红编写,第六章由杨威编写,侯凤仙参加了本书前期的准备工作。全书由袁观洛老师审阅,史林老师不但亲自参加了编写工作,还为本书提出很多宝贵意见。

在此,要特别感谢关心和支持本书编写和出版的各位领导和师长,同时还要感谢来自人杰资讯和太平鸟股份有限公司的支持,大家的厚望和帮助是我们不断前行的动力!

最后,恳请专家学者对本书存在的不足和偏颇之处能够不吝赐教,我们将不胜感激!

作者

2007年7月

书目:服装设计类

	书 名	作 者	定价(元)
高 校 教 材	【服装高等教育“十五”部委级规划教材】		
	针织服装设计与工艺	沈雷	28.00
	服装设计表达——时装画艺术	陈闻	39.80
	展示设计	张立	38.00
	服饰图案设计与应用	陈建辉	36.00
	【普通高等教育“十五”国家级规划教材】		
	服装色彩学	王蕴强	32.00
	服装艺术设计	刘元风等	40.00
	数字化服装设计与管理	徐青青	34.00
	【高等服装专业教材】		
中 专 教 材	服饰图案设计(第三版)	孙世圃	22.00
	服装设计学(第三版)	袁仄等	16.00
	【服装专业双语教材】		
	服装设计师完全素质手册	[英]格里·库克林	34.00
	时装设计:过程、创新与实践	[英]凯瑟琳·麦凯维等	45.00
	【服装高等职业教育教材】		
	应用服装画技法	王家馨	38.00
	计算机服饰图案设计	陈有卿等	30.00
	【高等教育自学考试服装设计专业教材】		
	服装画技法教程	肖军等	25.00
中 专 教 材	服装毕业设计指导教程	徐东等	22.00
	【21世纪职业教育重点专业教材】(服装设计与制作专业)		
	服装设计基础(上册)	梁军	24.00
	服装设计基础(下册)	金惠等	16.00
	服装设计	庄立新等	25.00
	【专家编写服装实用教材】(中级版)		
	服装设计(第三版)	丁杏子	25.00
	服装美术(第二版)	姚文奎	12.00
	时装画(第三版)	刘霖等	20.00
	图案(第三版)	杜炜等	18.00

书目:服装设计类

	书 名	作 者	定价(元)
参 考 教 材	【巴黎·时装·教育】		
	打破思维的界限——服装设计的创新与表现	袁利等	68.00
	一本纯粹的设计师手稿	袁利	42.00
	【邹游话时装画】		
	邹游·创意与灵感·时装画	邹游	36.00
	解读时装画艺术	邹游	36.00
	数码时装画	邹游	42.00
	【服装专业教学参考丛书】		
	服装流行与设计	张星	23.00
	系列童装设计(服装系列设计丛书)	周丽娅	28.00
教 材	【国际服装丛书】		
	服装设计实务	[韩]李好定	48.00
	服装设计师完全素质手册	[英]库克林	12.00
	美国经典时装画技法(基础篇)	[美]艾布林格	49.00
	美国经典时装画技法(提高篇)	[美]斯堤贝尔曼	49.00
	时装设计:过程,创新与实践	[英]凯瑟林·麦凯维等	30.00
	【国际服装设计教程】		
	时装画技法	[德]A. L. ARNOLD	40.00
	【21 世纪艺术设计实验教学丛书】		
	设计的理念	陈芳	42.00
培 训 教 材	【成衣产业时代】		
	成衣设计	林松涛	29.80
	【服装基础丛书】		
	服装美术基础(第二版)	上海纺织高等专科学校	15.00
	【服装技能速成培训丛书】		
	休闲女装设计与制版	刘影等	18.00
	休闲配饰小制作	姜晓丹等	18.00
	【服装设计裁剪与缝制教程】		
	实川服装画技法	黄嘉	22.00
	【服装视觉营销实战培训】		
	卖场陈列设计	韩阳	46.00

书目:服装设计类

培 训 教 材	书 名	作 者	定价(元)
	橱窗设计	李玉杰	46.00
	视觉巡店——国际品牌店铺陈列赏析	周同	48.00
	【国际服装视觉营销】		
	店面橱窗设计	缪维	42.00
	【服饰品牌运作——前沿管理智囊库】		
	服装设计策略	徐斌等	38.00
	【其他】		
	全球最佳店铺设计	派格勒(美国)	148.00
生 产 技 术 书	【针织服装设计丛书】		
	针织童装设计	沈雷	29.00
	针织内衣设计	沈雷	34.00
	针织时装设计	沈雷	35.00
	针织毛衫设计	沈雷	38.00
	针织服装设计基础	桂继烈	25.00
	【服装设计与制作系列丛书】		
	套装设计与制作 800 例	董刚	23.00
	裙装设计与制作 800 例	杜冰冰	25.00
	裤装设计与制作 800 例	钱晓农等	25.00
	休闲装设计与制作 800 例	杜冰冰	26.00
	童装设计与制作 800 例	杨晓丹	26.00
	男装设计与制作 800 例	朱文	26.00
	职业装设计与制作 800 例	张正学	26.00
	运动装设计与制作 800 例	陈昕罡	26.00
	针织装设计与制作 800 例	李佳泓	26.00
	时装帽设计与制作 800 例	吴卫刚	26.00
	礼服设计与制作 800 例	张婷婷	28.00
	【职业装设计与制作丛书】		
	职业装款式与制作	崔荣荣等	29.80
	办公室套装设计与制作	张竞琼等	29.80
	酒店制服设计与制作	梁惠娥等	28.00

书目:服装设计类

	书 名	作 者	定价(元)
其	职业装设计	邹游	42.00
	鞋楦设计与制作	丘理	39.80
	服装装饰技法	李立新	26.00
	现代首饰工艺与设计	邹宁馨	35.00
	针织服装设计与生产工艺	李津	38.00
	图解针织服装 CAD 应用设计	杜和	55.00
	旗袍传统工艺与现代设计	郑嵘等	68.00
	实用职业服设计	王永进等	18.00
	毛皮服装设计与工艺	陈莹	25.00
	机织毛衣新花型图案设计	柴秀琴	50.00
	羊毛衫款式、配色与工艺设计	孟家光	27.00
	新手上路——服装设计与裁制技巧	欧阳安等	22.00
	服饰配件艺术	许星	25.00
	时装画风格六人行	王羿等	58.00
	photoshopCS&painterIX 实用时装画	王钧	58.00
他	童装款式设计	尚笑梅	88.00
	女装款式设计	尚笑梅	88.00
	现代唐装款式精粹	车卫东等	29.80
	纤维艺术设计与制作	徐百佳	22.00
	贴心时尚:内衣设计	罗莹	24.00
	国外军服与军装化时装设计	张婷婷等	48.00
	实用职业服设计	王永进等	18.00
	服装画基础与技法	王臣祥	16.00
	服装画应试	宋魁友等	20.00
	服装画技法	张宏等	22.00
	新手上路:服装设计与裁制技巧	欧阳安等	22.00

注 若本书目中的价格与成书价格不同,则以成书价格为准。中国纺织出版社市场营销部门、函购电话:(010)64168231。传真:(010)64168231。或登陆我们的网站查询最新书目:中国纺织出版社网址:www.c-textilep.com

第一章 服装设计概论	1
第一节 服装设计的由来与时代背景	1
第二节 服装设计的属性与概念	3
一、设计的分类与范畴	3
二、服装设计的属性	4
三、服装设计的概念	5
四、服装的类别	5
第三节 服装的美学特征与设计师的素养	6
一、服装的美学特征	6
二、服装设计师的素养	7
 第二章 服装设计基础	13
第一节 程序与步骤	13
一、准备阶段	13
二、构思阶段	16
三、提供设计概念阶段	16
第二节 服装的形式美法则	17
一、有机和谐是服装美的最高形式	17
二、新颖是服装美的终极目标	21
第三节 服装中的点、线、面、体形态	22
一、点形态	22
二、线形态	23
三、面形态	25

四、体形态·····	25
第四节 服装设计要素·····	26
一、面料设计·····	26
二、款式设计·····	28
三、色彩设计·····	36
第五节 服装系列设计·····	48
一、服装系列设计的概念·····	48
二、服装系列设计的原则·····	49
三、服装系列设计的表现形式·····	50
 第三章 创意服装设计·····	55
第一节 创造性思维与创意服装设计·····	55
一、创造性思维·····	55
二、创意服装设计中的创造性思维方法·····	59
第二节 创意服装设计的表现·····	68
一、材料表现·····	69
二、造型表现·····	75
三、色彩表现·····	82
 第四章 服装流行与市场调研·····	85
第一节 服装流行与预测·····	85
一、服装流行的概念·····	85
二、服装流行的预测·····	88
三、流行的把握·····	90
第二节 服装市场调研·····	91
一、服装市场调研概述·····	91
二、服装市场调研的内容·····	93
三、服装市场调研的方法与过程·····	94
第三节 企业新产品流行趋势预测程序·····	103
一、市场调研和资料收集·····	103

二、完成初步构想	104
三、完成流行趋势预测文案	104
第五章 服装分类设计	105
第一节 职业装设计	105
一、职业装的概念与分类	105
二、职业装的特性与设计原则	110
三、职业装设计的影响因素	112
四、职业装的设计步骤与设计要点	116
五、职业装设计案例	122
第二节 休闲装设计	124
一、休闲装的产生与发展	124
二、休闲装的现代特征	125
三、休闲装的设计要点	130
四、休闲装设计赏析	133
第三节 礼服设计	135
一、现代礼服的起源与发展	135
二、现代礼服的特征与主要设计风格	139
三、现代礼服的分类与设计要点	144
四、礼服设计赏析	159
第四节 童装设计	160
一、童装的概念及发展过程	160
二、儿童对服装的审美特征	162
三、童装的分类与设计要点	163
四、童装的发展趋势	171
五、童装的主要设计风格	172
六、童装设计赏析	177
第六章 服装品牌与品牌服装设计	178
第一节 服装品牌	178

一、服装品牌内涵与种类	178
二、服装品牌的特征与意义	182
三、服装品牌的定位与形象	185
第二节 品牌服装设计	189
一、产品流程与相关部门	189
二、设计流程与设计制度	191
三、设计理念与资源	192
四、设计方案的制订与整合	194
五、品牌服装设计管理	201
参考文献	205

第一章 服装设计概论

人类社会从古至今经历了原始社会、奴隶社会、封建社会等不同的发展阶段,而就生产方式所形成的经济形势来看,大致可以分为农业经济时代、工业经济时代和当前的知识经济时代。我们今天所说的服装设计这一概念,其历史并不遥远,仅仅产生在 18 世纪中叶欧洲的产业革命之后,也就是说至今只有二百多年的时间。在这之前,所有的手工艺是没有单独的设计意识的,过去缝制服装的裁缝,其实是集设计、裁剪、缝制于一身的手工业者,而真正意义上的服装设计,直至 19 世纪中叶才诞生。

第一节 服装设计的由来与时代背景

在农耕经济时代,生产力极为低下,交通和通讯也不发达,生活节奏变化十分缓慢,大约一种服装款式可以延续上百年的时间。那时候,有钱人是雇裁缝到家里量体裁衣,而普通人都是自家缝制,其手艺也是主妇们代代相传的。欧洲古代的达官贵人、宫廷贵妇所穿的服装,都是聘用专门的裁缝在家里为其缝制,并且裁缝只能按照雇主的要求制作。

18 世纪,源于英国的产业革命波及了整个欧洲和美洲,对于人类来说,这是一场伟大的变革,它结束了漫长的手工业生产阶段,使人类社会跨入机械工业生产阶段,从而带动了整个社会的经济、文化、艺术的腾飞,正是在产业革命之后诞生了真正意义的设计(design)概念。

19 世纪中叶,一位年轻的英国裁缝到法国巴黎开了一家裁缝店,专为中产阶级及达官贵人缝制服装,他还事先设计好许多样衣,顾客可以从中选购,这位裁缝就是被人们称为“时装之父”的查尔斯·弗雷德里克·沃斯(Charles Frederick Worth, 1826—1895)。他是世界上最早把裁缝工作从宫廷、豪宅搬到社会并自行设计和营销的人,也是集设计、裁剪、缝制于一身,多才多艺的设计师。从查尔斯·弗雷德里克·沃斯开始,服装进入了由设计师主宰流行的新时代(图 1-1)。

服装设计的发展与世界战争、社会变革、艺术交流、文艺思潮等社会背景紧密相连。

19 世纪的沃斯时代,欧洲产业革命进入尾声,法国已拥有 75 万台动力织机,飞速发展的纺织业以机械化大生产的方式,快速生产着品质优良的布匹;1846 年,美国人埃利亚斯·豪(Elias Howe,1819—1867)发明了两根线的缝纫机后,纺织与服装便不断涌现新的技术革命,促使查尔斯·弗雷德里克·沃斯的服装事业产生了史无前例的工业化和商品化现象,人们不远万里来到巴黎,整箱购买他的服装,使查尔斯·弗雷德里克·沃斯的事业达到了顶峰。虽然他的设计并没有脱离古典主义轨道,但是我们不难看出,服装设计的发展与科学技术的推进、社会经济的变化等时代背景有着不可分割的联系。

20 世纪初期,一支俄罗斯芭蕾舞团为巴黎带去了阿拉伯风格的舞蹈《泪泉》,具有异国情调宽松舒适的服饰风格吸引并震撼了当时的法国服装设计师们,他们毅然决然地让妇女抛弃了延续使用三百多年的紧身胸衣,吸收东方民族的服饰特色,破天荒地开创了东西方服饰艺术相结合的设计新思路(图 1-2)。

20 世纪的两次世界大战掀起了风云变幻的政治运动,欧洲女权运动的兴起、女子教育的普及,使她们摆脱了做男人花瓶的羁绊,史无前例地离开家门走向社会。这

图 1-1 查尔斯·弗雷德里克·沃斯设计的作品(1892 年)

图 1-2 保罗·波烈(Paul Poiret)的作品(1913 年)

图 1-3 加布里埃勒·夏奈尔(Gabrielle Chanel)的作品(1920 年)

些社会变革,都在客观上加速了女装设计的现代化进程。设计师们一反传统美学的既定价值,结束了上千年拖地长裙的女装历史,取而代之的是简洁、朴实、舒适的服装造型(图1-3)。

服装设计的诞生成为女装现代化的催化剂,尽管女装比男装的现代化晚了将近一个世纪,但自从有了“设计”这一概念,从裁缝中分流出的“设计师”便得以迅速成长,女装现代化的脚步再也无法阻挡,其变化的速度甚至大大超过了早已进化为现代化的男装。

第二节 服装设计的属性与概念

在这个世界上,凡是与人类衣、食、住、行相关的用品,可以说都是经过精心设计的,都属于设计范畴。

一、设计的分类与范畴

关于设计的分类与范畴,各国专家学者都曾发表过自己的见解,其中日本学者川添登将构成世界的三大要素,即人、社会、自然作为划分设计类型的坐标原点,由它们的对应关系,形成相应的三大基本设计类型(图1-4)。

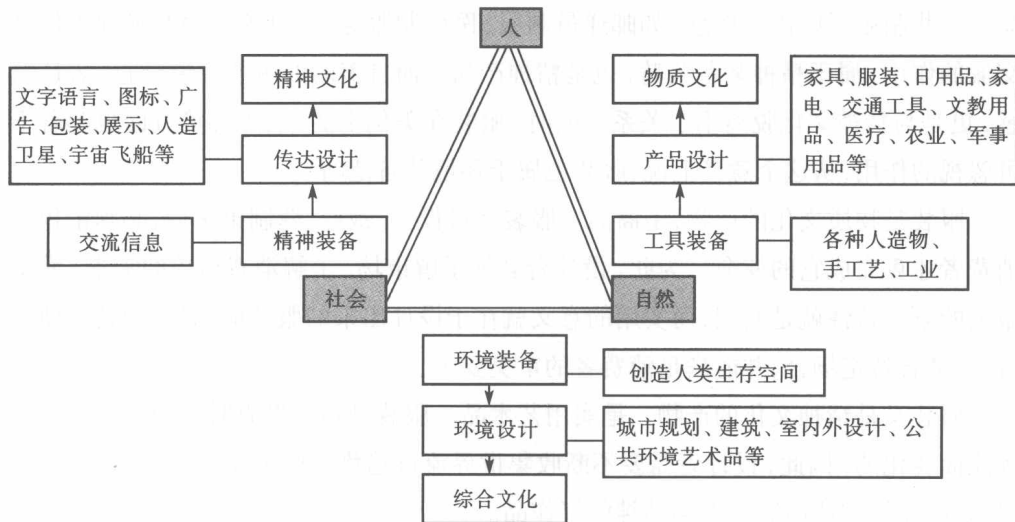

图1-4 设计的类型与范畴

(一)人与自然之间

当人类来到大自然之后,必须用各种方法应对一切危及生命的自然现象,其中必要的就是制造工具,如用石块、树棍打野兽,用兽皮裹身御寒等。这是最原始的工具装备。之后,人类不断创造并进入工业社会,于是无数工业产品便成为人类改造自然的有力工具。

(二)人与社会之间

人类区别于动物的第一次变革是群居而形成原始社会,在社会中人与人之间需要精神交流,于是创造了文字、语言……以至广告、电视、电脑等,这一切设计属于精神装备范畴。

(三)社会与自然之间

人类要创造生存空间和良好的自然环境,要与自然产生联系,即社会与自然之间需要有环境设计,如建筑、花园、商店、城市规划等,这属于环境装备范畴。

二、服装设计的属性

那么,服装设计是艺术还是科学?是物质文化还是精神文化?它在设计领域处于什么位置?在上述这个三角关系中,服装天经地义地属于工具装备范畴,是物质产品。有些制服可以传达信息,如邮递员制服、医生制服等,这样说来服装又起着信息交流的作用,属于精神装备范畴,也是精神产品。而且美丽的服装愉悦身心、表达情感,更是与精神文化脱离不了关系。同时,服装在美化生活、装点环境方面也起着不可忽视的作用,从这个意义上说,服装也属于环境装备范畴。

服装是物质文化的产物,是商品。服装经过设计、裁剪、缝制出来后,必须销售给消费者才算完成它的使命。为此,设计者必须了解市场、了解消费对象的需求,懂得服装的第一特性就是实用,而实用的意义就在于设计出来的服装应当易穿易脱、便于行动、适合特定场合,并能满足消费者的审美要求。

服装又是精神文化的产物,是实用艺术品。服装是随着世界时尚的步伐和艺术潮流而变化的,因此,设计者需要不断收集世界流行趋势的情报和信息,丰富创作素材,如此才能创造出愉悦人类精神的好作品。

从以上分析得出结论,服装设计是介于工具装备、精神装备与环境装备设计之间