

Flat Presentation For Fashion Design

✂ 高等服装专业教材 ✂

时装设计 平面展示

张皋鹏 时昱 编著

中国纺织出版社

高等服装专业教材

时装设计平面展示

张皋鹏 时昱 编著

中国纺织出版社

内 容 提 要

时装设计师对时尚的独特理解、对市场的准确把握、在进行时装设计过程中所形成的设计灵感和设计思路等都需要通过一定的视觉载体加以表现,时装设计的“平面展示”就是其中最常用的表现手段。如何将相关的展示内容通过美观且具有视觉吸引力的形式加以表现,是时装设计师必须掌握的基本技能。

本书从时装设计师职能的角度,系统地介绍了时装设计平面展示的内容、功能、目的和表现形式等基本知识。对时装设计展示形式和技法的历史演变,时装设计所针对的目标消费群的特点,时装设计展示集的形式及制作技法,展板的设计和制作,计算机辅助设计的应用以及男装、童装和服装配饰的特点及表现形式等内容做了详尽地分析和讲解。

本书参考了国内外资料,内容新颖,图例丰富,形式多样,适合时装行业的设计师、设计助理及高等院校服装专业师生阅读和使用。

·图书在版编目(CIP)数据

时装设计平面展示/张皋鹏,时昱编著. —北京:中国纺织出版社, 2008.1

高等服装专业教材

ISBN 978-7-5064-4567-2

I. 时… II. ①张…②时… 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(2007)第131565号

策划编辑:郭慧娟 责任编辑:金 昊 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

北京华联印刷有限公司印刷 各地新华书店经销

2008年1月第1版第1次印刷

开本:787×1092 1/16 印张:10.5

字数:134千字 定价:34.00元

凡购本书,如有缺页、倒页、脱页,由本社市场营销部调换

前言

时装设计总是通过一定的视觉媒介加以表现,《时装设计平面展示》主要介绍时装设计所要展示的内容和表现方法。本书以丰富的图片资料为基础,通过对时装设计展示目的的分析,阐明了与时装设计平面展示主题相关的因素;介绍了时装设计所涉及的内容以及相应的表现形式;具体阐述了时装设计平面展示集的总体布局和版面设计方法;对其他专业书籍很少涉及的服装平面款式图的绘制方法进行了详尽的介绍;针对女装、男装和童装的服饰特点分别介绍了各类展示集的表现手法;针对现代计算机及软件技术的发展状况,介绍了当前计算机技术所提供的条件及其应用基础。

在编著本书的过程中,在形式上注重图文并茂,在内容上注重汇集各地的时装设计资料、风格各异的图片和最新的流行信息以使读者在阅读该书的同时领会和把握时装设计的各种新潮和流行风格。本书力求知识和技法的紧密结合,以适应当代时装业对设计师的实际要求,读者从中可以学习和掌握时装设计和平面展示的具体方法,并能加以实际应用。在内容的选择上注意吸收国内外相关教材的新鲜内容,力求知识的权威性、准确性和当代性。针对我国高等院校服装专业的教学需要,注意把握时装设计、时装画技法和服装设计平面展示等课程和教材之间的内在联系,使相关的教材形成体系完整、内容丰富、技能实用的教材系列,以适应现代时装设计专业的教学及时装企业对时装设计人员素质和技能的要求。

本书第一、三、五、六、七、八和九章由张皋鹏撰写,第二、四和十章由时昱撰写,全书内容由张皋鹏审校。书中的部分图例由好友李德华先生和四川大学服装设计与工程专业的在校学生提供。在全书的整个编著过程中还得到编辑郭慧娟女士的指导和帮助,在此一并致以衷心感谢!

由于水平有限,虽然力尽作者努力,书中仍难免存在疏漏和错误之处,希望读者不吝赐教。

作者

2007年6月

书目:设计类

书名	作者	定价(元)
高等教材		
【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】		
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
【北京市高等教育精品教材立项项目】		
毛皮与毛皮服装创新设计	刁梅	58.00
【上海市教育委员会高校重点教材建设项目】		
针织服装设计	宋晓霞	39.80
高职教材		
【服装高等职业教育教材】		
计算机服饰图案设计	陈有卿等	30.00
【服装专业高职高专推荐教材】		
应用服装画技法	王家馨	38.00
【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
服装毕业设计指导教程	徐东等	22.00
【浙江省重点教材】		
服装设计教程	杨威	32.00
中专教材		
【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)		

书目:设计类

书名	作者	定价(元)
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

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

【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
色彩预测与服装流行	[英]特蕾西·黛安等	34.00

【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
-------	----	-------

【成衣产业时代】

成衣设计	林松涛	29.80
------	-----	-------

【其他】

形象设计	[韩]李京姬等	45.00
职业装设计	邹游	42.00
时装画风格六人行	王羿等	58.00
Illustrator&Photoshop实用服饰图案	贺景卫等	48.00

培训教材

【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
-------------	------------	-------

书目:设计类

书名	作者	定价(元)
【服装技能速成培训丛书】		
休闲女装设计与制板	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】		
实用服装画技法	黄嘉	22.00
【其他】		
鞋靴设计与表现技法	祁子芮	36.00
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
【其他】		
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

书目:设计类

书名	作者	定价(元)
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
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
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

实用营销管理书

【服装视觉营销实战培训】		
卖场陈列设计	韩阳	46.00
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
【其它】		
全球最佳店铺设计	[美]派格勒	148.00
视觉·服装——终端卖场陈列规划	[韩]金顺久等	48.00

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市、函购电话:(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

中国国际贸易促进委员会纺织行业分会

中国国际贸易促进委员会纺织行业分会成立于1988年,成立十多年来,致力于促进中国 and 世界各国(地区)纺织服装业的贸易往来和经济技术合作,立足为纺织行业服务,为企业服务,以我们高质量的工作促进纺织行业的不断发展。

➤ 简况

■ 每年举办(或参与)约20个国际展览会
涵盖纺织服装完整产业链,在中国北京、上海和美国、欧洲、俄罗斯、东南亚、日本等地举办
■ 广泛的国际联络网
与全球近百家纺织服装界的协会和贸易商会保持联络
■ 业内外会员单位2000多家
涵盖纺织服装全行业,以外向型企业为主
■ 纺织贸促网 www.ccpittex.com
中英文,内容专业、全面,与几十家业内外网络链接
■ 《纺织贸促》月刊
已创刊十六年,内容以经贸信息、协助企业开拓市场为主线
■ 中国纺织法律服务网 www.cntextilelaw.com
专业、高质量的服务

➤ 业务项目概览

➤ 中国国际纺织机械展览会(每两年一届、逢双数年在北京举办)
➤ 中国国际纺织面料及辅料博览会(每年分春夏、秋冬两届,分别在北京、上海举办)
➤ 中国国际家用纺织品及辅料博览会(每年举办一届)
➤ 中国国际服装服饰博览会(每年举办一届)
➤ 中国国际产业用纺织品及非织造布展览会(每两年一届,逢双数年举办)
➤ 中国国际纺织纱线展览会(每年举办一届)
➤ 中国纺织品服装贸易展览会(美国纽约)(每年6月份在美国纽约举办)
➤ 中国纺织品服装贸易展览会(德国)(每年在德国举办)
➤ 组织中国服装企业到美国、日本、欧洲及亚洲其他地区参加各种展览会
➤ 组织纺织服装行业的各种国际会议、研讨会
➤ 纺织服装业国际贸易和投资环境研究、信息咨询服务
➤ 纺织服装业法律服务

更多相关信息请点击[纺织贸促网 www.ccpittex.com](http://www.ccpittex.com)

目 录

第一章 概述	1
第一节 时装设计平面展示的概念及作用	1
第二节 平面展示文件夹	5
第三节 时装平面展示的历史演变	7
第二章 聚焦目标消费者	25
第一节 目标消费者特征	25
第二节 服装的功能及其分类	28
第三节 服装的尺寸范围与设计风格	31
第四节 服装的品质与设计风格	32
第五节 服饰形象与设计风格	36
第三章 时装设计展示集	40
第一节 时装设计展示集的内容	41
第二节 商业用时装设计展示	52
第三节 特种类型的展示	54
第四章 时装设计展示形式	59
第一节 展示集的策划	59
第二节 服装平面图格式	62
第三节 时装效果图	63
第四节 插页展示	70
第五节 时装设计草图	73
第五章 服装平面图	80
第一节 服装平面图的绘画练习	80
第二节 服装平面图的创作	81
第三节 服装平面效果图	88
第四节 服装工艺图	89
第五节 服装工艺明细单	91
第六章 服装展板	94
第一节 展板的类型	95
第二节 展板的设计与制作	98

第七章 计算机辅助设计·····	108
第一节 设计概念的形成和资料的存储·····	109
第二节 光栅 / 像素绘画程序·····	111
第三节 色彩控制·····	113
第四节 矢量 / 目标追踪应用程序 ·····	114
第五节 图画展示·····	116
第六节 常用器材和设备·····	117
第八章 男装设计平面展示·····	120
第一节 男装展示集·····	122
第二节 色彩概念及组合搭配·····	123
第三节 展板展示·····	124
第四节 平面图·····	125
第九章 童装设计平面展示·····	128
第一节 年龄和性别的确定·····	128
第二节 流行趋势和设计灵感来源·····	132
第三节 童装展示集·····	139
第十章 服装配饰平面展示·····	147
第一节 服装配饰的分类 ·····	150
第二节 配饰展板展示·····	152
第三节 特殊形式的展示·····	152
参考文献·····	155

第一章 概述

第一节 时装设计平面展示的概念及作用

时装企业主要由设计、生产和销售三个部门组成,其中设计部门负责企业每季即将上市的时装系列的设计,指导时装产品的开发和生产以及后期的市场销售(图1-1)。时装设计离不开设计师的艺术修养和审美品位,离不开点、线、面、体以及色彩和纹样等构成要素的美学应用。从这个意义上讲,时装设计是一种艺术创作活动,但同时也必须认识到,时装设计并不等同于纯粹的艺术创作,它受到许多条件的限制。

首先,任何一家时装企业必须首先确定服装产品的市场定位,明确相应的消费群体,树立服装产品的时尚风格。相对稳定的、为目标消费者喜爱并接受的时尚风格是维系时装企业和顾客之间的纽带,也是时装企业生存和发展的前提。因此,时装设计师的创作活动是在企业一定的时尚风格前提下进行的。

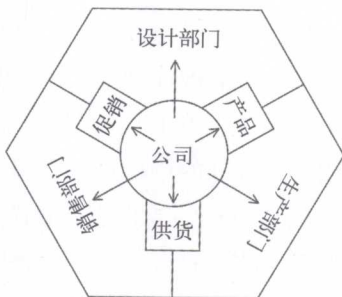

图1-1 时装企业的职能部门

其次,面料的选择是时装设计的物质基础和前提,有经验的设计师往往能够从时装面料中捕捉设计灵感,获得流行趋势的信息,并根据相关的信息和创意选择和利用与时尚风格协调一致的时装面料。面料的二维特征主要决定于面料的表面趣味和质地;面料的三维特征则取决于面料的厚薄、密度和比重等物理参数。

再次,时装设计的创意必须通过服装结构的造型技术和制作工艺加以实现,时装设计的方案只有依赖于相应的结构技术和制作工艺这样的物化和量化手段,才能转化成实际的服装成品,实现真正意义上的时装产品的开发。因此,现代意义上的时装设计不能只停留在纸面上的绘画设计,还必须考虑到相关的技术和工艺条件,为时装产品的实际开发提出完整的作业指南。

时装设计需要考虑的最后一个重要因素是市场销售。时装设计和生产的最终目的是要将时装设计的创意转化为在市场上能够销售的服装商品,通过服装商品在市场中的销售最终实现企业的经济价值目标。作为时装设计的原创者——时装设计师有责任协助企业的销售部门向目标客户宣传和传达时装设计的创意,让市场能够尽快了解和接受最新推出的时装商品系列,促进时装的销售。在时装市场经营的同时,设计师还应当及时收集市场的反馈信息,作为后续时装设计及产品开发的参考依据。

因而,作为时装设计师除了应具备良好的艺术修养、高尚的审美品位及活跃的创造力外,还必须熟知时装企业服装产品的风格和服饰商品形象,善于品味和利用时装面料的风格特征,了解与时装生产制作有关的结构技术和制作工艺等知识,掌握目标客户的消费需求、尺寸范围及消费档次等信息。只有这样时装设计师才能根据创造性的设计理念,适当地选择和应用时尚的服装面料,通过相应的结构和工艺技术手段,设计开发出符合市场需求的企业产品形象,生产出为目标客户喜爱并乐意购买的时装产品,实现时装企业最终的经济目标。

时装设计师是时装企业各部门的神经中枢,是主管设计并指导和协调时装生产和销售部门的重要核心。同时设计师还必须与目标消费者保持密切的交流和联系,以便设计师能够及时了解顾客的时装消费需求,消费者也能深入了解设计师的设计创意,使时装企业和消费者之间建立起互惠互利的良好互动关系。因此,在时装设计理念的内部和外部交流中,时装设计师起着重要的作用,设计师的创作思想必须通过各方都能理解和交流的方式加以有效地表现和传达。设计师的创意一般表现为设计图稿、文字描述及实物样品等形式(图1-2、图1-3),而正式的时装设计一般是通过时装设计平面展示加以表现。

时装设计平面展示(以下简称为“平面展示”)涉及展示内容和表现形式两个方面。“平面展示”的展示内容一般通过文字、图形(图像)或实物样品等形式加以表现。展示内容通常包括时装设计的灵感来源、流行趋势的分析、面料和辅料的选择、色彩系列和特殊纹样的设计、时装的款式造型、时装的结构和工艺特征以及时装设计的风格形象等。“平面展示”的目的主要用于表现设计师的创作意图和设计规划,便于时装企业内部设计、技术和生产等各部门之间的信息传达和交流,有时也用于时装产品的市场宣传和推广。

时装设计平面展示集是设计师创作设计的、以文字、图形(或图像)或实物等形式加以表现的图文集,是指导、联系和协调时装产品开发、生产以及市场销售的重要文件和设计纲领。时装设计平面展示集同时也是时装设计师综合能力的一种体现,设计师的艺术修养、设计风格、设计表现能力、对时尚的理解、对企业时尚形象的把握以及相关技术知识的掌握等都能在展示集中得到充分地表现。因此,时装设计平面展示集是时装企业招聘设计师所必定考查

图1-2 时装设计草图

图1-3 时装设计效果图

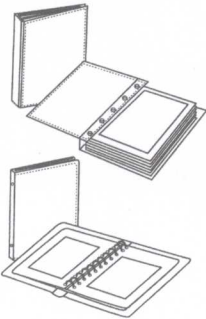
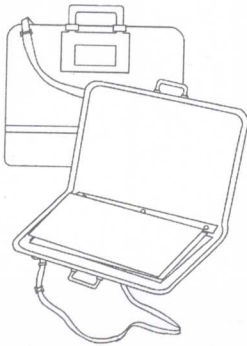
的内容，是大专院校服装设计专业检验和考查学生专业技能的重要手段，是衡量学生理论和技能水平的重要指标。

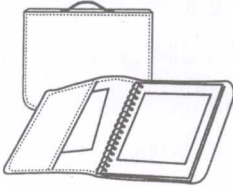
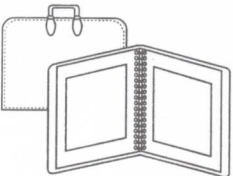
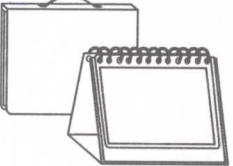
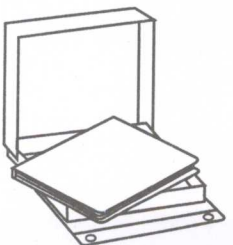
第二节 平面展示文件夹

时装设计的展示内容通常表现为平面的图文版面或实物（如时装面料），这些展示元素需要按照一定的顺序和结构加以归类、排版和装订，组成便于保存、携带或翻阅的平面展示集文件夹。适合于编辑和装订时装设计展示集的文件夹有很多种类，参见下表，时装设计师可以根据需要进行适当的选择。

对于文件夹的选择应当从时装设计平面展示的总体风格和内容来考虑，在整理展示内容的材料时就应当同时考虑文件夹的尺寸、装订方式或外观等，以保证展示集的内容和表现形式与文件夹的结构和风格协调一致。富有经验的时装设计师往往在设计制作“展示集”时即考虑选用什么样的文件夹，把文件夹作为展示集的一部分来考虑和设计。

平面展示文件夹的种类

名称及图例	特 点	选 项	优 缺 点
装订式文件夹 	固定式装订 套环式装订	铜制或尼龙多环套装置 可调式螺杆装订（装订厚度为1.25~7.5cm） 内嵌式装订，外配封面 画架式封面 内/外袋 可内嵌塑料、多孔或焊接式装订的内页，一边或三边封口，光滑或毛面的封面	可单独定制并与其他多种文件夹组合，但组合部件可能不配套
拉链式文件夹（无装订装置） 	拉链封口 提手 挎肩带 无装订装置	可伸缩式提手或脊背处提手，可调长度的挎肩带 铜制或尼龙拉链 内袋/外袋 外标识 塑料、帆布、尼龙、皮革、小羊皮、防水或绒面封面	可另配单独定制的装订夹

名称及图例	特 点	选 项	优 缺 点
拉链式文件夹（附装订装置） 	拉链封口 脊背处提手 配装订装置	可伸缩式提手或脊背处提手， 可调长度的挎肩带 铜制或尼龙拉链 内袋/外袋 外标识 塑料、帆布、尼龙、皮革、小 羊皮、防水或绒面封面	经济、轻便， 不能更换装订装 置
拉链式文件夹（附可移动式装 订装置） 	配可移动式装 订装置	可伸缩式提手或脊背处提手， 可调长度的挎肩带 铜制或尼龙拉链 内袋/外袋 外标识 塑料、帆布、尼龙、皮革、小 羊皮、防水或绒面封面	内装订内容可 单独使用或更换
拉链式文件夹（附画架式可立 装置） 	画架式展示	可伸缩式提手或脊背处提手， 可调长度的挎肩带 铜制或尼龙拉链 内袋/外袋 外标识 塑料、帆布、尼龙、皮革、小 羊皮、防水或绒面封面 可横向或纵向展示 多环、螺杆或焊接式装订 可内嵌塑料、多孔或焊接式装 订的内页，一边或三边封口，光 滑或毛面的封面。	可转换成画架 式展示结构，便 于桌面上的脱手 展示
手工定制文件夹 	手工定制		尺寸和材料可 以任意选择，但 价格偏贵