

潮流时装
设计与制作系列

服装 设计实务

徐曼曼 马丽群 主编

FUZHUANG
SHEJI SHIWU

时尚服装
彩图版

化学工业出版社

潮流时装
设计与制作系列

服 装

设计实务

徐曼曼 马丽群 主编

化学工业出版社

· 北京 ·

图书在版编目(CIP)数据

服装设计实务/徐曼曼,马丽群主编. —北京:化学工业出版社,2017.11

(潮流时装设计与制作系列)

ISBN 978-7-122-30632-6

I. ①服… II. ①徐…②马… III. ①服装设计
IV. ①TS941.2

中国版本图书馆CIP数据核字(2017)第227969号

责任编辑:邵桂林
责任校对:王素芹

文字编辑:李曦
装帧设计:刘丽华

出版发行:化学工业出版社(北京市东城区青年湖南街13号 邮政编码100011)
印装:北京瑞禾彩色印刷有限公司
787mm×1092mm 1/16 印张13¹/₄ 字数358千字 2018年1月北京第1版第1次印刷

购书咨询:010-64518888(传真:010-64519686) 售后服务:010-64518899
网 址:<http://www.cip.com.cn>
凡购买本书,如有缺损质量问题,本社销售中心负责调换。

定 价:78.00元

版权所有 违者必究

主编 简介

徐曼曼，2006年毕业于香港理工大学，获服装设计专业硕士学位。现为辽宁轻工职业学院副教授，辽宁省服装设计师协会会员，中国职业技术教育学会教学工作委员会服装纺织专业教学研究会委员。长期从事服装设计的教学、设计以及研究工作。主讲《服装设计基础》《服装专题设计》《品牌服装设计》《服装创意设计》等。

近年获奖：第十届“虎门杯”国际青年服装设计大赛一等奖；2011年“黄金身段SHOW”中国首届时尚内衣设计大赛银奖；2011年“中华杯”国际童装设计大赛一等奖；2011年“中华杯”国际女装设计大赛一等奖；2012年“中国织里”童装设计大赛一等奖等。

主 编 徐曼曼 马丽群

副 主 编 韩英波 崔 欣

参编人员 李 敏 祖秀霞 曲 霞 崔培雪
李秀梅 牛艳芬 曲玉芳 郭 龙
谷文明

随着我国服装行业的发展，服装设计高等教育已有近30年的历史。在这30年间，从无到有，从幼稚到成熟，服装设计高等教育已积累了一定的经验，但教育模式和内容体系的成熟与完善还有待提高。本书结合当前国际和国内服装产业的特点，对相关的知识进行整合，以素质教育为前提，着重对设计师的创造思维进行开发，突出对服装领域创造性和实用性人才的培养。

我国现代服装设计的教育发展，传承了德国包豪斯的设计教育体系，即强调实际动手能力和理论修养并重的现代设计教育模式。设计作为实践性很强的应用学科，既强调艺术性，又强调实用性和商业性，所以有必要从学习设计与制作的方法入手，将创造想象和精通技术结合起来，创造一种全面的脑、眼、手结合的综合训练。

本书为专业课教师在充分研究和总结了教学中的实际情况之后，针对学习过程中出现的实际问题编写而成。全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，使读者能更好地理解设计方法，积累设计素材，并有一定的借鉴和启发作用。

在本书的帮助下，服装设计的创作过程也许不再那么艰难，可能还会收获更多。本书适合服装从业人员、服装设计相关专业的师生以及广大爱好服装设计的人士阅读与参考。

本书在编写过程中，参考了相关专家学者的研究论著，以及同行和学生的作品、相关网站的资讯。在此，谨向这些作者和给予本书支持的相关人士表示衷心的感谢。同时对于出版社给予出版机会和全方位的支持表示由衷的感谢。

由于专业水平有限，书中难免出现不妥之处，敬请读者批评指正。

享受设计过程，积极开拓创新，乐于探索实践。

编者

2017年8月

第一章 服装设计实务综述 / 1

第一节 服装设计的概念 / 2

一、什么是服装 / 2

二、什么是设计 / 2

三、服装设计的构成要素 / 2

第二节 服装设计的特性 / 5

一、服装设计与人体的关系 / 5

二、服装设计与政治经济的关系 / 6

三、服装设计与文化及艺术的关系 / 6

第三节 服装设计的前提条件——T.P.O.原则 / 6

一、时间 / 7

二、场合、环境 / 7

三、主体、着装者 / 7

第四节 服装的分类 / 7

一、从机能方面进行分类 / 7

二、从人体方面进行分类 / 11

三、从气候方面进行分类 / 12

四、从社会性方面进行分类 / 14

五、从民族性方面进行分类 / 15

六、从历史方面进行分类 / 16

七、从制作方式进行分类 / 16

八、从材料方面进行分类 / 16

第五节 服装设计的方法 / 17

一、服装设计方法的概念 / 17

二、服装设计方法 / 17

三、系列服装设计概念 / 20

四、系列服装的设计方法 / 21

第二章 服装设计元素 / 23

第一节 服装的造型 / 24

一、服装廓形构造 / 24

二、服装的造型要素 / 26

第二节 服装的色彩 / 31

一、色彩的个性 / 31

二、色彩的搭配与运用 / 36

第三节 服装的面料 / 41

一、织物的类型与特性 / 41

二、面料二次设计 / 46

三、面料的应用 / 50

第四节 服装的零部件造型设计 / 52

一、领子的造型 / 52

二、袖子的造型 / 54

三、口袋的造型 / 57

第五节 服装的装饰与细节 / 58

一、装饰手法 / 58

二、服饰图案 / 64

第三章 服装设计程序与方法 / 70

第一节 准备与构思阶段 / 71

一、主题贴板的制作 / 71

二、构思设计 / 72

第二节 设计实践阶段 / 74

一、服装款式外观设计 / 74

二、设计拓展 / 77

三、服装效果图的表达 / 80

第三节 结构设计阶段 / 85

一、立体裁剪与人台的应用 / 85

二、结构线、抽褶与塑形 / 85

第四节 样衣制作与整理 / 87

第五节 服装整体组合搭配 / 88

第四章 品牌成衣产品的设计与开发 / 90

第一节 品牌成衣设计开发 / 91

一、市场调研与分析 / 91

二、目标市场的确定 / 99

三、产品研发 / 100

第二节 品牌营销策略 / 115

一、服装品牌营销的概念及特征 / 115

二、服装品牌策略 / 117

三、服装品牌营销策略 / 119

第三节 著名服装品牌香奈儿简介 / 120

一、品牌介绍 / 120

二、品牌历史 / 121

三、品牌理念 / 121

四、品牌识别 / 121

五、品牌设计师 / 123

六、香奈儿产品展示 / 123

七、香奈儿饰品 / 124

八、明星款香奈儿礼服 / 124

九、香奈儿橱窗 / 125

十、店面规划图 / 126

十一、店内陈列 / 126

十二、发布会现场 / 127

十三、产品结构 / 127

第五章 创意服装设计 / 128

第一节 创意服装设计的概述 / 129

一、创意服装设计的概念 / 129

二、创新服装设计的意义 / 129

三、创意服装设计的特征 / 129

四、创意服装设计的分类 / 130

第二节 创意服装设计的实践过程 / 130

一、设计提要分析 / 131

二、灵感运用与联想发挥 / 131

三、流行趋势分析与运用 / 136

四、素材收集与整理 / 137

五、制作故事板 / 143

六、设计拓展 / 144

第三节 创意服装设计的构思方法 / 149

一、注重主题理念的设计 / 149

二、注重款式造型的设计 / 152

三、注重服装部件的创意设计 / 164

四、注重色彩搭配的设计 / 168

五、注重面料辅料的设计 / 174

六、注重整体服饰搭配的设计 / 183

七、注重细节装饰的设计 / 185

第六章 服装流行 / 192

第一节 服装流行的含义与特征 / 193

一、服装流行的含义 / 193

二、服装流行的特征 / 194

第二节 服装流行预测的内容与方法 / 194

一、流行预测的含义及内容 / 194

二、服装流行预测的方法 / 200

第三节 服装流行元素的采集方法 / 201

一、时装发布会 / 201

二、展览会信息 / 201

三、时尚期刊、杂志 / 201

四、专业组织、机构 / 202

五、国际性时装品牌 / 202

参考文献 /

第一章

服装设计实务综述

第一节 服装设计的概念

第二节 服装设计的特性

第三节 服装设计的前提条件——T.P.O. 原则

第四节 服装的分类

第五节 服装设计的方法

第一节 服装设计的概念

一、什么是服装

广义的服装是指衣服、鞋帽、服饰配件的总称，可以泛指一切的服饰品。狭义的服装泛指用织物材料制成的用于穿着的生活用品，是日常生活的重要组成部分，通俗地说就是指服装。与服装相近的词有时装、成衣、衣服、衣裳等。

二、什么是设计

“设计”这个概念我们也可以从两个方面来理解，一是从纯粹观念的角度，认为设计是一种改造客观世界的构思和想法；二是从学科发展演变的角度出发，认为设计是一种行业性的称呼。按照第一种理解，设计的历史可以追溯至人类产生之初，甚至可以说设计的出现是人类产生的标志。按照第二种理解，设计只能是指工业革命之后围绕机器化生产进行的“有目的的活动”。在一系列有关设计史的探讨中，我们采纳了第一种观点，它能比较全面地涵盖设计的历史演进。

总之，设计是把一种计划、规划、设想、构思通过视觉的形式表达出来的活动过程。人类通过劳动改造世界，创造文明，创造物质财富和精神财富，而最基础、最主要的创造活动是造物。设计便是造物活动中进行预先的计划，可以把任何造物活动的计划技术和计划过程理解为设计。

在服装设计中，设计的表达方式，即把计划、构思、设想、解决问题的方式通过材料等以视觉的方式传达出来。服装设计是以服装为对象，根据设计对象的要求进行构思，运用恰当的设计方法和表达方式，完成整个创造性行为的过程；是服装在制造之前，必须经过构思，在头脑中形成计划或蓝图，绘制出想要制作的物体和实现目的物的一种行为。它包括从选择材料到制作全过程，作品完成之前和穿用之前，所表达的设计意图，直到心像的物品实体性的实现，才能成为设计。也就是说，人首先有一个制造物体的要求，根据物体的要求，产生物体的形象，再选择材料和研究制作方法，最后变成物体使用。

服装设计是一门造型艺术，它不是一般的形式和内容的组合，而是在艺术构思支配之下，依照美的规律，运用造型法则，在色、形、质三要素的基本构成上来一番高度的艺术与技术再创造，创造出高于一般事物的、可视的、具有实体性的视觉艺术形象。

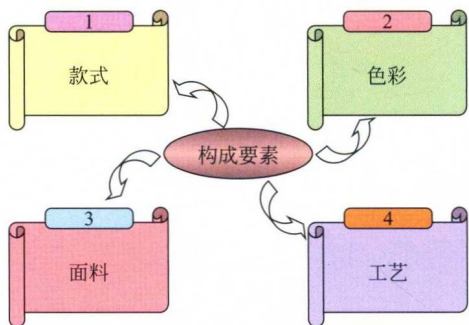

图 1-1 服装设计的构成要素

三、服装设计的构成要素

服装设计是一门综合艺术，体现了材质、款式、色彩、结构和制作工艺等多方面结合的整体美。从设计的角度来讲，款式、色彩、面料是服装设计过程中必须考虑的几项重要因素，三者并称为服装设计的三大构成要素，如图 1-1 所示。

1. 款式

所谓款式，即服装的内外部造型样式。这里

的款式是指从造型角度所呈现的构成服装的形式,是服装造型设计的主要内容。服装款式首先与人体结构的外形特点、活动功能及其形态有关,又受到穿着对象与时间、地点、条件诸多因素的制约。款式设计要点包括外轮廓结构设计、内部线条组织和部件设计几方面。外轮廓决定服装造型的主要特征,按其外形特征可以概括为字母型、几何型、物态型几大类。当确定服装外形时应注意其比例、大小、体积等的关系,力求服装的整体造型优美、和谐,富有形象性。服装上的线条不但本身要有美感,而且在款式设计分布、排列上要合理、协调,有助于形成或优雅、或潇洒、或活泼、或成熟的服装风格。服装部件是构成服装款式的重要内容,一般包括领型、袖子、口袋、纽扣及其他附件。进行零部件设计时,应注意布局的合理性,既要符合结构原理,又要符合美学原理,以此加强服装的装饰性与功能性,完善服装的艺术格调,如图1-2所示。

图1-2 约翰·加利亚诺设计的梅森·马吉拉高级成衣系列

2. 色彩

服装中的色彩给人以强烈的感觉。织物材料缤纷的色彩、不同色彩配置会带给人不同的视觉和心理感受,从而使人产生不同的联想和美感。色彩具有强烈的性格特征,具有表达各种感情的作用,经过设计的不同配色能表现不同的情调。如晚礼服使用纯白色表示纯洁高雅,使用红色表示热情华丽。设计一套服装或一个系列服装时,要根据穿用场合、风俗习惯、季节、配色规律等合理用色,选用什么色彩、什么色调、几种色彩搭配,都要经过反复推敲和比较,力求体现服装的设计内涵,从而达到不同的设计目的,体现不同的设计要求。服装纹样也是服装中色彩变化非常丰富的一部分。服装纹样就是图案在服装上的体现形式。服装上的纹样按工艺可分为印染纹样、刺绣纹样、镶拼纹样等;按素材可分为动物纹样、花卉纹样、人物纹样等;按构成形式又可分为单独纹样和连续纹样等;按构成空间分为平面纹样和立体纹样。不同的纹样在服装上有不同的表现形式,是服装上活跃、醒目的色彩表现形式之一,如图1-3所示。

3. 面料

服装面料是服装设计中最起码的物质基础,任何服装都是通过对面料的选用、裁剪、制作等工艺处理,达到穿着、展示的目的。因此,没有服装面料,就无法体现款式的结构与特色,也无法表现色彩的运用和搭配,更无法反映功能的好坏与完成以及穿着的效果。也就是说,没有服装材料,就无法实现服装的穿着。服装材料的种类、结构、性能等,影响着服装的发展。现代服装对面料的质量,尤其是外观要求越来越讲究。服装造型设计,不但要因材制宜,合理运用衣料的

图 1-3 色彩贴板

图 1-4 不同面料的肌理效果

悬垂性、柔软性、保型性等特点，同时要研究织物表面所呈现的种种肌理效果与美感，使服装的实用性与审美性相结合，提升服装的品质，如图 1-4 所示。

4. 工艺

工艺也是服装设计不可忽略的要素，它是把材料加工成服装的过程。制作是将设计意图和服装材料组合成实物状态的服装的加工过程，是服装产生的最后步骤。没有制作的参与，设计和材料都处于分散状态，不可能成为服装。制作包括两个方面，一是服装结构设计，是对设计意图的解析，决定着服装裁剪的合理性，服装的一些物理能上的要求往往通过严格的结构设计得以实现；二是服装工艺，是借助于手工或机械将服装裁片结合起来的缝制过程，决定着服装成品的质量。结构和与工艺的关系是相辅相成的。

一般来说，准确的服装结构是准确缝制的前提，精致的服装工艺是演绎结构的保证。不管多么完美、精准的结构，如果遇到水平低劣的粗制滥造，服装成品的效果就会面目全非。不管多

么精美绝伦的工艺也无法挽救错误严重的结构。对于常见而普通的款式来说,由于结构一般不会出现太大毛病,工艺就显得特别重要,高水准的工艺师常常可以在制作过程中修正一些较小的结构错误。制作是表现服装设计意图的最后一道关卡,因此,在服装界有“三分裁剪七分做”的说法,此说虽不全面,却相当有道理,如图1-5所示。

图1-5 精美的工艺细节

第二节 服装设计的特性

一、服装设计与人体的关系

服装是以人体为基础进行造型的,通常被人们称为是“人的第二层皮肤”。服装设计要依赖人体穿着和展示才能得到完成,同时设计还要受到人体结构的限制,因此服装设计的起点应该是人,终点仍然是人,人是服装设计紧紧围绕的核心。服装设计的特性如图1-6所示。

图1-6 服装设计的特性

服装设计在满足实用功能的基础上应密切结合人体的形态特征,利用外形设计和内在结构的设计强调人体优美造型,扬长避短,充分体现人体美,展示服装与人体完美结合的整体魅力。纵然服装款式千变万化,然而最终还要受到人体的局限。不同地区、不同年龄、不同性别的人的体态和骨骼不尽相同,服装在人体运动状态和静止状态中的形态也有所区别,因此只有深切地观察、分析、了解人体的结构以及人体在运动中的特征,才能利用各种艺术和技术手段使服装艺术得到充分的发挥。

二、服装设计与政治经济的关系

社会政治的变化与社会经济的发展程度直接影响到这个时期人们的着装心理与方式,往往能够形成一个时代的着装特征。发达的经济和开放的政治使人们着意于服饰的精美华丽与多样化的风格。在我国古代漫漫的历史长河中,唐朝曾在政治与经济上一度达到鼎盛状态,那一时期女性的服饰材质考究,装饰繁多,造型开放,体现出雍容华贵的着装风格。

一方面,经济的发展刺激了人们的消费欲望和购买能力,使服装的需求市场日益扩大,从而促使了服装设计推陈出新,新鲜的设计层出不穷。另一方面,服装市场的需求也促进了生产水平与科技水平的发展,工业利用艺术创造的成果成为传播文化的渠道,新型服装材料的开发以及制作工艺的发展,大大增强了服装设计的表现活力。

三、服装设计与文化及艺术的关系

在不同的文化背景下,人们形成了各自独特的社会心态,这种心态对于服装的影响是巨大而无所不在的。我们可以简单地比较一下东西方民族的着装风格,在不同的历史文化和生活习俗的影响下,服装着装方面形成了鲜明的差异。总体来说,东方的服装较为保守、含蓄、严谨、雅致,而西方的服装则较追求创新、奔放、大胆、随意。服装设计应该是有针对性的设计,根据人们不同的文化背景在服装造型、色彩等选择上采取相应的变化。同时,随着各国、各地区文化交流日益增加,服装设计中也应吸取他国、他民族的精华,形成自身独特的服饰风格。

服装设计是一门综合性很强的学科,涉及很多的知识。这些知识能够帮助我们提高设计水平,并且从中激发丰富的艺术创作灵感。我们在生活中要积累有关服装资料,它们将会对我们有很大的帮助。学习更多的知识,把服装设计的工艺与技术相结合,使服装设计走向辉煌,从而诠释服装设计的真义。

第三节 服装设计的前提条件——T.P.O.原则

服装所具有的实用功能与审美功能要求设计者首先要明确设计的目的,要根据穿着的对象、环境、场合、时间等基本条件去进行创造性的设想,寻求人、环境、服装的高度谐和。这就是我们通常所说的服装设计必须考虑的前提条件——T.P.O.原则。T.P.O.三个字母分别代表 Time(时间)、Place(场合、环境)、Object(主体、着装者),如图1-7所示。

图1-7 服装设计的T.P.O.原则

一、时间

简单地说,不同的时间条件对服装的设计提出不同的要求,服装的造型、面料的选择、装饰手法甚至艺术气氛的塑造都受到时间的影响。

同时,一些特殊的时刻对服装设计提出了特别的要求,例如毕业典礼、结婚庆典等。服装行业还是一个不断追求时尚和流行的行业,服装设计应具有超前的意识,把握流行的趋势,引导人们的消费倾向。

二、场合、环境

人们在生活中经常处于不同的环境和场合,均需要有相应的服装来适合这些不同的环境。服装设计要考虑到不同场所中人们着装的需求与爱好以及一定场合中礼仪和习俗的要求。一件晚礼服与一件运动服的设计是迥然不同的。晚礼服适合于华丽的交际场所,它符合这种环境的礼仪要求,而运动服出现在运动场合,它的设计必然是轻巧合体而适合运动需求的。一项优秀的服装设计必然是服装与环境的完美结合,服装充分利用环境因素,在背景的衬托下更具魅力。

三、主体、着装者

人是服装设计的中心,在进行设计之前我们要对人的各种因素进行分析、归类,才能使设计具有针对性和定位性。服装设计应对不同地区、不同性别和年龄层的人体形态特征进行数据统计分析,并对人体工程学方面的基础知识加以了解,以便设计出科学、合体的服装。从人的个体来说,不同的文化背景、教育程度、个性与修养、艺术品位以及经济能力等因素都影响到个体对服装的选择,设计中也应针对个体的特征确定设计的方案。

第四节 服装的分类

服装的种类很多,由于服装的基本形态、品种、用途、制作方法、原材料的不同,各类服装亦表现出不同的风格与特色,变化万千,十分丰富。不同的分类方法,导致我们平时对服装的称谓也有所不同。目前,常见的有以下几种分类方法。

一、从机能方面进行分类

(一) 衣服

1. 防护

耐候服(针对自然环境中的日光、紫外线、热、空气、雨露等对人体具有保护作用的衣服类)、防护服、特殊服(宇宙服、潜水服、登山服、极地服及特殊防护服),如图1-8所示。

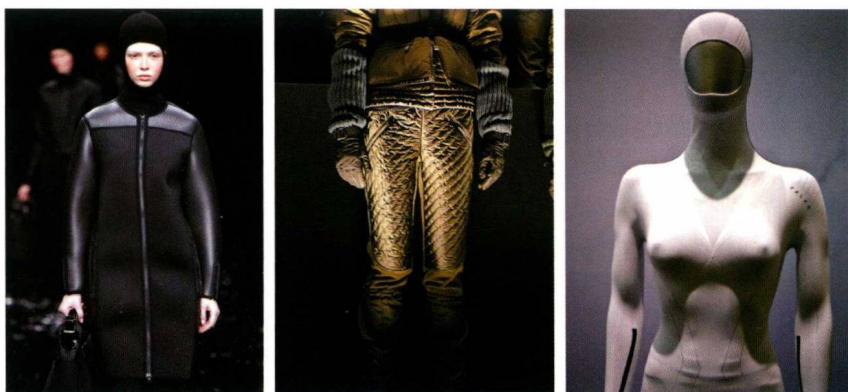

图 1-8 耐候服

2. 场合

社交服、礼仪服、外出服等，如图 1-9 所示。

图 1-9 社交服、礼仪服、外出服

3. 生活

生活服饰（工作服、运动服、娱乐服），如图 1-10 所示。

图 1-10 各类生活服