

MANUAL FOR FASHION DESIGNER

陈莹 主编

服装设计师手册

(第2版)

 中国纺织出版社

服装设计师手册

MANUAL FOR FASHION DESIGNER

(第2版)

陈莹 主编

 中国纺织出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

服装设计师手册 / 陈莹主编. —2版. —北京: 中国纺织出版社, 2012.10

ISBN 978-7-5064-8789-4

I. ①服… II. ①陈… III. ①服装设计—手册 IV. ①TS941.2-62

中国版本图书馆CIP数据核字 (2012) 第144081号

策划编辑: 余莉花 由炳达 责任校对: 寇晨晨
版式设计: 余莉花 责任印制: 陈 涛

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

北京市雅迪彩色印刷有限公司印刷 各地新华书店经销

2008年3月第1版

2012年10月第2版 2012年10月第2次印刷

开本: 787×1194 1/16 印张: 22

字数: 565千字 定价: 56.00元

凡购本书, 如有缺页、倒页、脱页, 由本社图书营销中心调换

上海市重点学科建设项目投资，项目编号：P1404

第2版序

《服装设计师手册》自2008年出版以来,受到很多读者的青睐,有些学校还将其作为服装设计专业学生设计课的教材使用。在此期间,我也得到了一些信息反馈:一方面反映该书具有内容丰富,实用价值高,可读性、参考性强的特点;另一方面则反映书中的部分章节内容比较陈旧,希望能有机会修改后再版发行。承蒙读者们的厚爱 and 期盼,中国纺织出版社决定对该书组织修改,再版发行,我感到十分欣喜。这说明我们写作团队共同努力的成果得到了读者们的认可,得到了出版社的肯定,对我国服装设计领域的发展起到了一点积极的作用。欣喜之余,作为该书的主编,我要对参与编写的苏州大学艺术学院、上海工程技术大学服装学院等院校的老师再次表示由衷的感谢!对为该书作序的潘坤柔老师表示深深的谢意!对中国纺织出版社为该书策划、立项、编辑、出版、发行付出辛苦的老们表示衷心的感谢!尤其是对中国纺织出版社原总编辑郑群女士直接的热情鼓励和支持,策划编辑由炳达、余莉花的帮助表示崇高的敬意!

《服装设计师手册》第2版着重对第四篇和第五篇的内容进行了修改,文字和插图都做了相应的更换与调整,体现了新时代时尚发展的特点。本书是集体劳作的结晶,参与编写的有上海工程技术大学的陈莹教授、赵轶群副教授、孙静讲师、郑彤讲师、徐蓉蓉副教授、杨旭东讲师,苏州大学的史林教授、薛企荧副教授、钱孟尧副教授、张茵副教授、吴志琴副教授,江南大学的张露讲师。另外,上海工程技术大学艺术学院的战冰老师参加了此次修订工作。

具体分工如下:

第一篇 陈莹、史林、钱孟尧、张茵、赵轶群、孙静

第二篇 张茵

第三篇 陈莹

第四篇 吴志琴、杨旭东、张露、战冰

第五篇 薛企荧、战冰

第六篇 陈莹

第七篇 陈莹

当今世界已进入创意经济时代,服装设计呈现出“颠覆性”“快时尚”“情感化”“大众型”“跨界联姻”等特征,创意成为整个时代的主题。一方面,专业服装设计师更加成熟,承担着时尚创新、引领时装潮流的重任;另一方面,大批普通消费者加入到服装设计的行列,成为自身服饰形象设计的主人,近年流行的“时尚街拍”“时尚淘宝”热潮就是很好的例证。很多人都愿意在自己的“淘宝”行为和装扮组合设计中秀一秀自己的智慧和美丽。希望这本书的再版发行,能够拥有更广泛的读者,不仅能够供专业服装设计师以参考,而且也能够引起更多服装设计爱好者的兴趣,成为一本有价值的好书!

陈莹

2012年6月28日于上海

第1版序

服装是人类从头到脚穿着打扮的总称。

服装作为人们的生活用品，反映人类的物质文明；服装作为人们的美化形式，反映人类的精神文明；服装作为人们的生存状态，反映人类的文化现象。总之，服装横跨自然科学与社会人文科学，是文化艺术与科学技术的融合体。

服装设计正是以提升人类物质文明与精神文明为职责，以推进文化艺术与科学技术发展为目标创造力与表现力的体现。

服装设计师正是担当上述重任的专业技术职务的工作者。中国自1981年评出第一批服装设计师至今已有20多年。

10年前，我曾在《中国服装设计的回顾与展望》（见《装饰》1995.2）中提出：服装设计是服装的一种造物计划（或称构思），是一个思维过程。这个过程之所以被称为设计，是因为它除了有一整套系统的理论指导外，还需要通过特定的专业符号把计划（构思）表达出来。并且，它至少应包括功能设计、色彩设计、外形及款式设计和穿着法设计，同时要确定材料搭配及装饰手段，然后，再据此确定结构设计和工艺设计作为造物保证。

服装属于大众文化范畴，必然受到广泛的美学批评角度与经济实用角度的评判与监督。而社会对美的鉴赏基本上分为“公众的认定”与“自以为是的认定”两类，这更增加了服装设计作品的可争议性、市场风险性和多角度推敲性。由此，服装设计师不仅必须具备深厚的服饰文化艺术基础与技术认知程度，而且还需具备丰厚的、多学科的知识储量，对潮流有较高的驾驭能力、引导能力和创新能力。这正是做一个服装设计师，尤其是做一个优秀服装设计师的基本条件以及难点所在。

事实上，服装设计师在纷繁的实际工作中常常难以把零散的、具有多方面经典性和经验性依据的资料查找到并集中起来，因此，由陈莹教授主编的这本《服装设计师手册》便起到了及时提供信息的作用。

我与陈莹相识并合作至今已近20年，她的最大特点是“实”——说实话，办实事。她不仅有丰富的服装设计经验，而且，发表了多篇关于服装设计、民俗、文化等著述并多次获得国际、国内服装论文奖，无不处处体现着承前、求新、务实的作风。此次她在教学与实践的百忙之余，与苏州大学艺术学院和上海工程技术大学服装学院两校服装专业教师合作完成的这本《服装设计师手册》，系统化、条理化地涵盖了与服装设计师工作相关的中外服装史、服装设计基本理论和基本知识、时装摄影、时装表演、中外民族民间服饰等洋洋大观的内容，为服装同行们办了一件好事，填补了一项空白。相信此书会成为服装设计师的一本得心应手的工具书，成为服装设计、服装工艺乃至服装工程和纺织专业师生的一本良好的专业参考书，成为服装自学者和设计爱好者的一本深入浅出的好教材。

潘坤柔

2007年9月于北京

目 录

第一篇 服装设计 / 001

一、服装设计的基本概念 / 002

1. 衣服 / 002
2. 服装 / 002
3. 时装 / 002
4. 高级女装 / 高级时装 / 002
5. 艺术化表演性时装 / 003
6. 成衣 / 003
7. 高级成衣 / 003
8. 街头时装 / 004
9. 中性化服装 / 004
10. 服饰 / 004
11. 被服 / 004
12. 服装设计 / 004
13. 服装款式设计 / 004
14. 服装结构设计 / 004
15. 服装工艺设计 / 005
16. 服装计算机辅助设计 / 005
17. 虚拟服装设计 / 005
18. 品牌服装设计 / 005
19. 体验服装设计 / 005
20. 超维服装设计 / 006
21. 服装设计管理 / 006

二、服装设计的基本原理 / 006

1. 服装设计的三要素 / 006
2. 服装设计的TPO原则 / 007
3. 服装设计的“五个W”和“一个H” / 007
4. 服装设计的五项基本原理 / 007
5. 狄德罗效应 / 010
6. 流行色 / 010
7. 系列服装设计 / 010

三、成衣设计 / 011

1. 成衣设计、生产、销售的一般规律 / 011
2. 成衣设计的基本要点 / 011
3. 设计师工作单 / 012
4. 款式样板 / 012

四、女装设计 / 013

1. 女装设计要点 / 013
2. 女子日常服装基本种类及设计重点 / 020
3. 高级女装设计 / 028

五、男装设计 / 035

1. 男装设计的基本概念 / 035
2. 男装的分类与基本类别设计 / 036

六、童装设计 / 046

1. 童装的年龄划分 / 046
2. 各年龄段儿童的特征 / 046
3. 童装的量身 / 046
4. 常用童装式样及设计要点 / 047
5. 儿童睡衣和室内衣 / 052
6. 儿童盛装 / 052
7. 童装基本部位设计 / 053
8. 童装图样 / 054
9. 儿童服饰品 / 054

七、毛皮服装设计 / 055

1. 全毛皮服装设计 / 055
2. 毛皮饰边服装设计 / 060

八、针、编织服装设计 / 063

1. 针、编织服装的发展轨迹 / 063
2. 针、编织服装工艺的分类 / 064
3. 针、编织品的特性 / 064
4. 常用针、编织服装品种 / 064
5. 针、编织服装的基本轮廓 / 065
6. 针、编织服装的边口造型 / 065
7. 针、编织服装的图案装饰 / 066
8. 针、编织线 / 068
9. 针、编织服装的原料 / 068
10. 针、编织品的组织结构 / 069
11. 针、编织的样片 / 070
12. 针织服装的结构设计特点 / 070

九、品牌服装设计 / 071

1. 服装品牌词汇集注 / 071
2. 品牌设计与服装设计 / 075
3. 品牌服装设计的定位 / 077

十、艺术化表演性服装设计 / 080

1. 艺术化表演性服装的基本类型 / 080
2. 艺术化表演性服装的设计要点 / 080
3. 艺术化表演性服装设计灵感的捕捉 / 082

十一、服装计算机辅助款式设计 / 084

1. 服装计算机辅助设计对服装款式设计及表达的重要作用 / 084
2. 服装CAD款式设计系统 / 084
3. 系列服装款式设计 / 087
4. 服装平面款式图绘制 / 088

第二篇 时装绘画 / 089

一、时装画的概念 / 090

1. 时装画 / 090
2. 时装设计图 / 090
3. 时装设计速写 / 090
4. 时装设计效果图 / 090
5. 时装款式设计图 / 090
6. 时装结构设计图 / 090
7. 时装插图 / 090
8. 时装广告画 / 090

二、时装画发展简史 / 092

1. 时装绘画的初始阶段 / 092
2. 时装绘画的黄金时期 / 092
3. 时装绘画的今天 / 092

三、著名时装画家 / 093

1. 托尼·威拉猛岱 (Tony Viramontes) / 093
2. 安东尼奥·卢帕斯 (Antonio Lopez) / 093
3. 史蒂文·史迪波尔曼 (Steven Stipelman) / 093
4. 肯尼斯·波尔·布莱克 (Kenneth Paul Block) / 094
5. 罗伯特·扬 (Robert Young) / 094
6. 史蒂文·梅森 (Steven Meisel) / 094
7. 本·莫里斯 (Ben Morris) / 094
8. 亨利·马歇瓦雷尼 (Henri Matchavariani) / 094
9. 芬妮·丹特 (Fanny Darnat) / 095

10. 费朗索瓦·贝尔索德 (Francois Berthoud) / 095
11. 詹妮·克尔 (Jenny Kerr) / 095
12. 杰森·布鲁克斯 (Jason Brooks) / 095
13. 鲁本·托利多 (Ruben Toledo) / 095
14. 格拉汉姆·伦斯威特 (Graham Rounthwaite) / 095
15. 安加·克罗恩科 (Anja Kroencke) / 095
16. 矢岛功 / 095
17. 熊谷小次朗 / 095
18. 萧本龙 / 095

四、时装画手绘工具 / 096

1. 常用的纸张 / 096
2. 常用的笔 / 096
3. 常用的颜料 / 096

五、绘制时装画的基本要点 / 097

1. 时装画中的人体比例 / 097
2. 时装画中的人体重心 / 098
3. 时装画中人体中心线的表现 / 098
4. 时装绘画的基本要点 / 098

六、常用的时装画表现技法 / 099

1. 淡彩线描 / 099
2. 平涂勾线 / 099
3. 平涂 / 099
4. 素描 / 099
5. 装饰变形 / 099
6. 几何分割 / 099
7. 明暗色彩 / 099
8. 喷绘 / 101
9. 肌理 / 101
10. 剪贴 / 102
11. 影绘 / 102
12. 麦克笔 / 102
13. 油画棒 / 102
14. 彩色铅笔 / 102
15. 色粉 / 102
16. 计算机绘图软件 / 102
17. 综合技法 / 104

一、法国设计师 / 106

1. 查尔斯·弗雷德里克·沃斯 (Charles Frederick Worth) / 106
2. 保罗·波阿列特 (Paul Poiret) / 106
3. 金尼·朗万 (Jeanne Lanvin) / 107
4. 可可·夏奈尔 (Coco Chanel) / 107
5. 梅德兰·维奥尼特 (Madeleine Vionnet) / 108
6. 伊莎·夏帕瑞莉 (Elsa Schiaparelli) / 108
7. 妮娜·莉西 (Nina Ricci) / 109
8. 克里斯汀·迪奥 (Christian Dior) / 110
9. 皮尔·卡丹 (Pierre Cardin) / 110
10. 伊夫·圣·洛朗 (Yves Saint Laurent) / 111
11. 马克·伯汉 (Marc Bohan) / 112
12. 克里斯特巴尔·巴伦夏加 (Cristobal Balenciaga) / 112
13. 休伯特·德·纪梵希 (Hubert de Givenchy) / 113
14. 安德烈·库雷热 (André Courrèges) / 114
15. 帕科·拉巴纳 (Paco Rabanne) / 114
16. 伊曼纽尔·温加罗 (Emanuel Ungaro) / 114
17. 罗丝·梅特·多浪迪 (Rose Mett Torrente) / 115
18. 卡尔·拉格菲尔德 (Karl Lagerfeld) / 115
19. 克劳德·蒙塔纳 (Claude Montana) / 116
20. 让-保罗·戈蒂埃 (Jean-Paul Gaultier) / 116
21. 蒂埃里·米勒 (Thierry Mugler) / 117
22. 克里斯汀·拉克鲁瓦 (Christian Lacroix) / 117

二、意大利设计师 / 118

1. 瓦伦蒂诺·格拉瓦尼 (Valentino Garavani) / 118
2. 乔治·阿玛尼 (Giorgio Armani) / 118
3. 詹弗兰科·费雷 (Gianfranco Ferré) / 119
4. 泰·米索尼 (Ottavio Missoni) / 119
5. 阿黛尔·芬迪 (Adele Fendi) / 120
6. 吉安尼·范思哲 (Gianni Versace) / 120
7. 罗密欧·吉利 (Romeo Gigli) / 121
8. 多尔斯与嘎巴纳 (Dolce & Gabbana) / 121

三、美国设计师 / 122

1. 诺曼·诺雷尔 (Norman Norell) / 122
2. 比尔·布拉斯 (Bill Blass) / 122
3. 拉尔夫·劳伦 (Ralph Lauren) / 123
4. 卡尔文·克莱恩 (Calvin Klein) / 123
5. 唐娜·卡伦 (Donna Karan) / 124

6. 奥斯卡·德拉伦塔 (Oscar de la Renta) / 124

7. 安娜·苏 (Anna Sui) / 124

8. 马克·加奇伯斯 (Marc Jacobs) / 125

9. 汤姆·福特 (Tom Ford) / 125

四、英国设计师 / 126

1. 玛丽·匡特 (Mary Quant) / 126

2. 约翰·加里亚诺 (John Galiano) / 126

3. 亚历山大·麦克奎恩 (Alexander McQueen) / 127

4. 薇薇尼·韦斯特伍德 (Vivienne Westwood) / 127

5. 胡森·查拉扬 (Hussein Chalayan) / 128

五、日本设计师 / 128

1. 高田贤三 (Kenzo Takada) / 128

2. 三宅一生 (Issey Miyake) / 128

3. 森英惠 (Hanae Mori) / 129

4. 山本耀司 (Yohji Yamamoto) / 129

5. 山本宽斋 (Kansai Yamamoto) / 130

6. 君岛一郎 (Kimijima) / 130

7. 川久保玲 (Rei Kawakubo) / 130

第四篇 服装展示设计 / 131

一、服装静态展示设计 / 132

1. 服装静态展示设计原则 / 132

2. 服装静态展示的场地与设计 / 132

3. 展台的设计 / 133

4. 道具的种类和使用 / 134

5. 静态展示陈列方式 / 135

6. 静态展示的陈列技巧 / 135

7. 静态展示中橱窗的运用 / 136

二、服装动态展示设计 / 139

1. 时装表演与时装表演的分类 / 139

2. 时装表演的形式 / 141

3. 时装模特及其种类 / 142

4. 时装表演的策划和组织 / 144

第五篇 时装摄影 / 151

一、模特 / 152

二、照相器材 / 153

1. 相机 / 153

2. 镜头 / 156

3. 滤色镜 / 157

4. 偏振镜 / 157

5. 三脚架 / 157

6. 快门线 / 157

三、室内时装摄影 / 158

1. 建立摄影室 / 158

2. 拍摄的准备 / 158

3. 拍摄 / 158

4. 照明 / 159

四、室外时装摄影 / 161

1. 准备工作 / 161

2. 室外拍摄的用光 / 162

五、现场抓拍 / 163

六、翻拍 / 164

第六篇 中外服装史 / 165

一、中国服装史 / 166

1. 先秦服饰 / 166

2. 秦汉服饰 / 171

3. 魏晋南北朝服饰 / 176

4. 隋唐五代服饰 / 179

5. 宋代服饰 / 185

6. 辽、金、元服饰 / 188

7. 明代服饰 / 192

8. 清代服饰 / 196

9. 近现代服饰 / 201

二、外国服装史 / 204

1. 古埃及服饰 / 204

2. 美索布达米亚地区服饰 / 206

3. 古希腊与古罗马服饰 / 207

4. 中世纪服饰 / 211

5. 16世纪文艺复兴服饰 / 217

6. 17世纪服饰 / 222

7. 18世纪服饰 / 227

8. 19世纪服饰 / 231

9. 20世纪上半叶服饰 / 247

10. 20世纪下半叶服饰 / 258

第七篇 民族、民间服饰 / 263

一、中国少数民族服饰 / 264

1. 蒙古族服饰 / 264
2. 回族服饰 / 264
3. 藏族服饰 / 265
4. 维吾尔族服饰 / 265
5. 苗族服饰 / 265
6. 彝族服饰 / 266
7. 壮族服饰 / 266
8. 布依族服饰 / 267
9. 朝鲜族服饰 / 267
10. 满族服饰 / 267
11. 侗族服饰 / 268
12. 瑶族服饰 / 268
13. 白族服饰 / 269
14. 土家族服饰 / 269
15. 哈尼族服饰 / 270
16. 哈萨克族服饰 / 270
17. 傣族服饰 / 270
18. 黎族服饰 / 271
19. 傈僳族服饰 / 271
20. 佤族服饰 / 272
21. 畲族服饰 / 272
22. 高山族服饰 / 273
23. 拉祜族服饰 / 273
24. 水族服饰 / 273
25. 东乡族服饰 / 274
26. 纳西族服饰 / 274
27. 景颇族服饰 / 274
28. 柯尔克孜族服饰 / 275
29. 土族服饰 / 275
30. 达斡尔族服饰 / 276
31. 仫佬族服饰 / 276
32. 羌族服饰 / 277
33. 布朗族服饰 / 277
34. 撒拉族服饰 / 277
35. 毛南族服饰 / 278
36. 仡佬族服饰 / 278

37. 锡伯族服饰 / 278
38. 阿昌族服饰 / 279
39. 普米族服饰 / 279
40. 塔吉克族服饰 / 280
41. 怒族服饰 / 280
42. 乌孜别克族服饰 / 280
43. 俄罗斯族服饰 / 281
44. 鄂温克族服饰 / 281
45. 德昂族服饰 / 282
46. 保安族服饰 / 282
47. 裕固族服饰 / 282
48. 京族服饰 / 283
49. 塔塔尔族服饰 / 283
50. 独龙族服饰 / 284
51. 鄂伦春族服饰 / 284
52. 赫哲族服饰 / 284
53. 门巴族服饰 / 284
54. 珞巴族服饰 / 285
55. 基诺族服饰 / 286

二、世界各国、各地区的民族、民间服饰 / 286

1. 冰岛 (Iceland) / 286
2. 拉普兰 (Lapland) / 286
3. 芬兰 (Finland) / 286
4. 挪威 (Norway) / 287
5. 瑞典 (Sweden) / 288
6. 丹麦 (Denmark) / 288
7. 荷兰 (Netherlands) / 289
8. 法国 (France) / 290
9. 比利时 (Belgium) / 292
10. 德国 (Germany) / 292
11. 奥地利 (Austria) / 294
12. 瑞士 (Switzerland) / 294
13. 意大利 (Italy) / 295
14. 英国 (U.K.) / 298
15. 爱尔兰 (Ireland) / 299
16. 马耳他 (Malta) / 299
17. 巴利阿里群岛 (The Balearic Islands) / 299
18. 西班牙 (Spain) / 300

19. 葡萄牙 (Portugal) / 301
20. 马德拉群岛 (Madeira) / 302
21. 加那利群岛 (Canary Islands) / 302
22. 捷克 (Czechoslovakia) / 303
23. 斯洛伐克 (Slovakia) / 303
24. 波兰 (Poland) / 304
25. 匈牙利 (Hungary) / 305
26. 俄罗斯 (Russia) / 306
27. 乌克兰 (Ukraine) / 306
28. 白俄罗斯 (White Russia) / 306
29. 摩尔多瓦 (Moldavia) / 306
30. 波罗的海沿岸共和国 (The Baltic Area) / 307
31. 罗马尼亚 (Romania) / 308
32. 斯洛文尼亚 (Slovenia) / 309
33. 克罗地亚 (Croatia) / 309
34. 波斯尼亚和黑塞哥维那 (Bosnia and Hercegovina) / 309
35. 黑山 (Montenegro) / 309
36. 塞尔维亚 (Serbia) / 309
37. 马其顿 (Macedonia) / 310
38. 保加利亚 (Bulgaria) / 310
39. 阿尔巴尼亚 (Albania) / 311
40. 希腊 (Greece) / 312
41. 克里特岛 (Crete) / 312
42. 中亚地区 (The Central Asian Area) / 313
43. 塞浦路斯 (Cyprus) / 313
44. 土耳其 (Turkey) / 313
45. 伊朗 (Iran) / 314
46. 黎巴嫩 (Lebanon) / 315
47. 沙特阿拉伯 (Saudi Arabia) / 315
48. 伊拉克 (Iraq) / 316
49. 以色列 (Israel) / 316
50. 斯里兰卡 (Sri Lanka) / 316
51. 印度 (India) / 317
52. 阿富汗 (Afghanistan) / 318
53. 泰国 (Thailand) / 318
54. 朝鲜 (D.P.P Korea) / 319
55. 日本 (Japan) / 319
56. 菲律宾 (Philippines) / 320

57. 印度尼西亚 (Indonesia)	/ 320
58. 缅甸 (Burma)	/ 321
59. 摩洛哥 (Morocco)	/ 321
60. 阿尔及利亚 (Algeria)	/ 322
61. 突尼斯 (Tunisia)	/ 323
62. 埃及 (Egypt)	/ 323
63. 埃塞俄比亚 (Ethiopia)	/ 324
64. 新西兰 (New Zealand)	/ 324
65. 加拿大 (Canada)	/ 325
66. 美国 (U.S.A.)	/ 325
67. 墨西哥 (Mexico)	/ 326
68. 危地马拉 (Guatemala)	/ 327
69. 洪都拉斯 (Honduras)	/ 327
70. 哥斯达黎加 (Costa Rica)	/ 328
71. 巴拿马 (Panama)	/ 328
72. 古巴 (Cuba)	/ 329
73. 哥伦比亚 (Colombia)	/ 329
74. 委内瑞拉 (Venezuela)	/ 330
75. 巴西 (Brazil)	/ 330
76. 秘鲁 (Peru)	/ 330
77. 玻利维亚 (Bolivia)	/ 331
78. 巴拉圭 (Paraguay)	/ 331
79. 智利 (Chile)	/ 332
80. 阿根廷 (Argentina)	/ 332
81. 乌拉圭 (Uruguay)	/ 332

参考文献	/ 333
------	-------