

设计广场 系列基础教材

上海市教育委员会高校重点教材建设项目

时尚设计 · 服装

SHISHANG SHEJI · FUZHUANG

李春晓 蔡凌霄 著

广西美术出版社

设计广场 系列基础教材

时尚设计 · 服装

S H I S H A N G S H E J I · F U Z H U A N G

李春晓 蔡凌霄 著
上海市教育委员会 组编

广西美术出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

时尚设计·服装 / 徐伟德, 黄元庆主编. — 南宁: 广西美术出版社, 2005.7

(设计广场系列基础教材)

ISBN 7-80674-727-3

I. 时… II. ①徐…②黄… III. 服装—设计—高等学校—教材 IV. J523

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2005)第 056387 号

设计广场系列基础教材

时尚设计·服装

顾问 / 汪 泓 马新宇

主 编 / 徐伟德

执行主编 / 黄元庆

编 委 / 李四达 张红宇 任丽翰 刘珂艳 潘惠德
许传宏 周 宏 陈烈胜 魏志杰

本册著者 / 李春晓 蔡凌霄

出 版 人 / 伍先华

终 审 / 黄宗湖

图书策划 / 钟艺兵

特约编辑 / 张红宇

责任美编 / 陈先卓

责任文编 / 何庆军

装帧设计 / 阿 卓

责任校对 / 罗 茵 尚永红 陈宇虹

审 读 / 欧阳耀地

出 版 / 广西美术出版社

地 址 / 南宁市望园路 9 号

邮 编 / 530022

发 行 / 全国新华书店

制 版 / 广西雅昌彩色印刷有限公司

印 刷 / 深圳雅昌彩色印刷有限公司

版 次 / 2006 年 1 月第 1 版

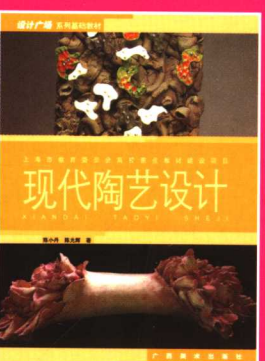
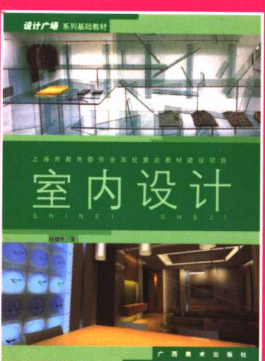
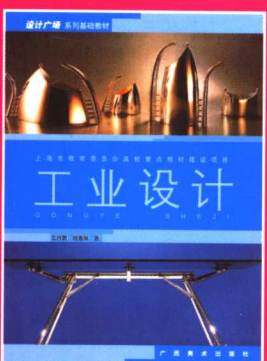
印 次 / 2006 年 1 月第 1 次印刷

开 本 / 889mm × 1194mm 1/16

印 张 / 5.5

书 号 / ISBN 7-80674-727-3/J · 512

定 价 / 32.00 元

作 者: 李春晓

简 介: 1976 年生于浙江省平阳县。

1998 年 7 月毕业于中国美术学院染织服装设计系。

1998 年 7 月至今在上海工程技术大学服装设计学院任教。

2002 年 9 月至今，在东华大学攻读硕士研究生。

2002 年，赴美国帕萨的那艺术设计学院参观学习。

自 2000 年起，为企业设计服装至今。

作 者: 蔡凌霄

简 介: 1977 年生于浙江省平阳县。

1999 年 7 月毕业于中央工艺美术学院（现清华大学美术学院）染织服装设计系。

1999 年 7 月至今在东华大学服装学院任教，主要担任“服装设计”、“时装画”、“服饰色彩”等课程的讲授。

1998 年，设计作品获新西兰羊毛杯优胜奖。

1999 年，设计作品获北欧世家皮草（SAGA）毛皮饰边设计大赛北京赛区金奖，并受邀请赴丹麦哥本哈根北欧世家皮草设计中心参观学习。

序

21世纪是一个体现完美设计的时代。对今天的人们来说,设计不再是仅仅局限于造物、造型和设色,或只是为了人类自身的行为。设计的根本是合理。我们必须面对现实、面向未来,对全人类和世界上所有生灵的和谐生存进行全方位的、立体的、综合的设计。因此,对设计含义的提升和设计内容的扩展,当是今日设计教育和研究中最为重要的课题。

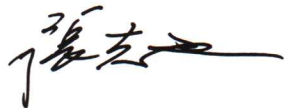
随着全球经济一体化的进程,我国经济也进入了一个高速发展的时期。国力的不断增强,文化艺术和教育事业的大力发展,必将有利于提高和强化国人的文化素养和审美情趣,有利于促进当下及未来人们生活方式的改良和优化人们的生活环境,进而让人们的生活臻于极度的合理与完善……今天,设计已成为创造新生活,改变、推进社会时尚文化发展不可或缺的手段。构建人文日新的和谐社会,已逐渐成为设计人的共识和设计教育的宗旨。

高等专业教育是一个国家实现设计高水平的重要保证,而教材与教学参考书则是这一保证体系中重要的一环。上海市教育委员会针对目前艺术设计教育界设计参考书繁杂、水平良莠不齐、教材面对的学生层次不明等问题,专门组织具有优秀设计能力和丰富教学经验的教师,编写了这套“设计广场”系列设计教材。笔者对上海市教委的这一经典举措感到欣慰和钦佩的同时,对这套专业教材的成功付梓,表示由衷的祝贺!

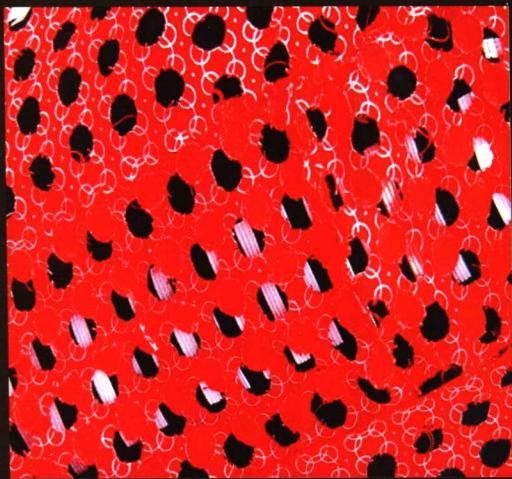
这套设计教材作为上海市教育委员会高校重点教材建设项目,具有相当强的知识性、指导性、实用性和针对性,是专门为艺术设计专业在校大学本科生而编写的系列设计教材。全套书共设10个独立单行本:工业设计、染织设计、服装设计、VI设计、室内设计、图形创意、现代陶艺设计、新多媒体设计、基础图案设计、色彩构成。每本教材的理论论述全面而精要,简洁而准确,表述深入浅出,分析透彻明了,并配有大量国内外最新的图片资料和学生优秀作业辅助说明,力求具有鲜明的专业性和时代性,是艺术设计院校和设计专业理想的学习教材,对广大设计人员和设计爱好者来说,也是一套很好的设计参考读物。

相信这套设计教材的问世,会对推动上海乃至我国的设计事业和设计教育的长足发展产生积极的作用。它的重要价值,将在未来不断地显现。是为序。

张夫也 2005年春于北京松榆书斋

(张夫也博士,清华大学美术学院艺术史论学部主任、教授、博士生导师,《装饰》杂志主编)

目录

第一章 扫描服装	1
一、服装的概念	2
二、服装设计的特点	3
三、服装设计的种类	3
四、服装设计者的条件	4
第二章 要素解构	7
一、造型及其变化	8
二、材料及其再创造	11
三、色彩及搭配	14
第三章 创意解码	21
一、设计定位	22
二、灵感来源	22
三、设计方法	25
四、设计的流程	29
第四章 分门别类	33
一、女装设计	34
二、男装设计	39
三、童装设计	40
四、部件设计	42
五、配饰设计	46
第五章 设计表达	51
一、人体表现	52
二、效果图表达	53
三、系列化及构图	59
四、服装款式平面图和裁剪图	61
第六章 服装设计资讯	65
一、国际知名品牌资讯	66
二、服装设计专业院校	72
三、国内外服装设计大赛	78
四、世界各地时装周	79
参考文献	81

第一章

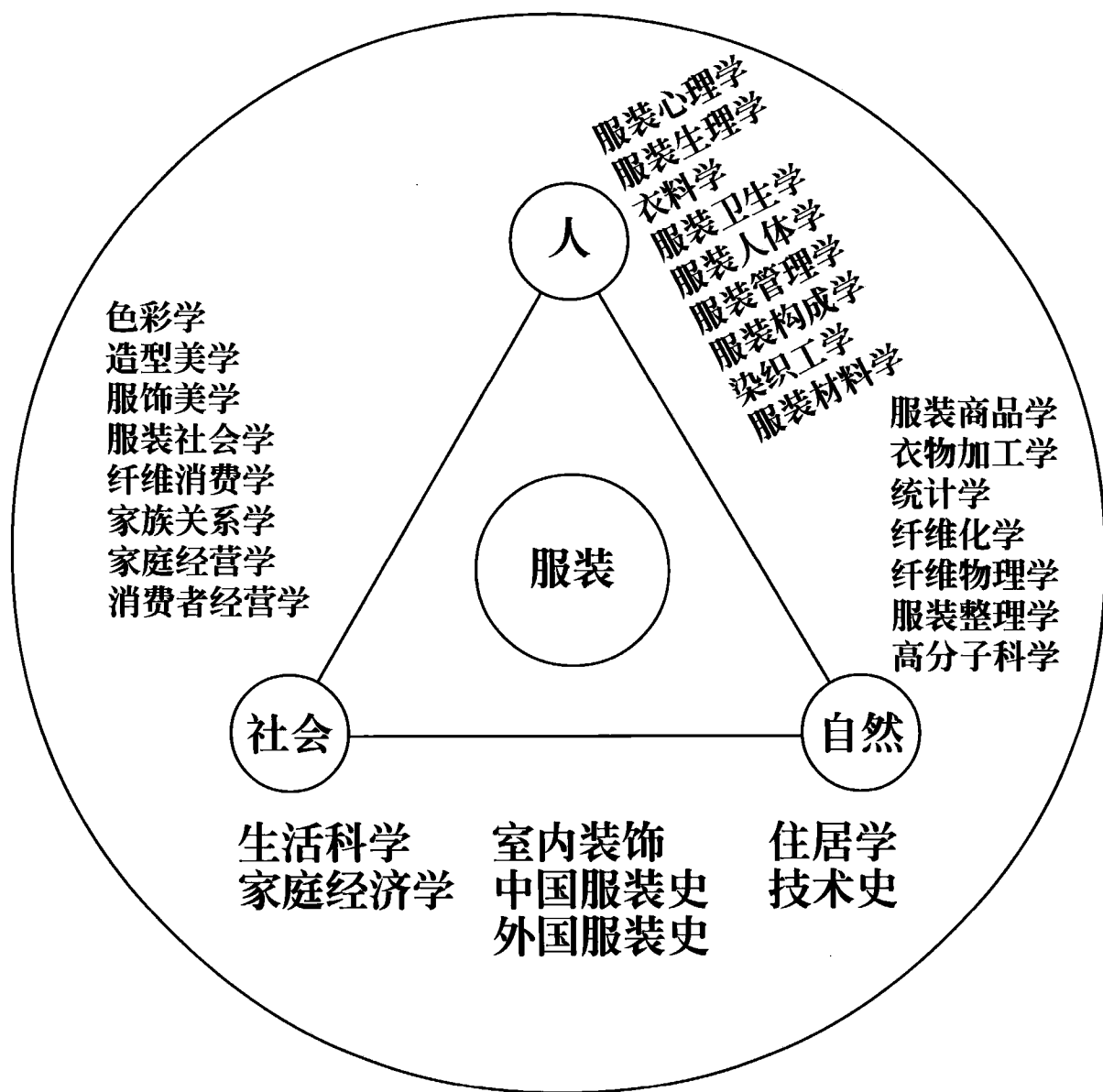
扫描服装

一、服装的概念	2
二、服装设计的特点	3
三、服装设计的种类	3
四、服装设计者的条件	4

第一章 扫描服装

一、服装的概念

服装是人类社会各种生活状态中不可缺少的一种状态。它可以从两个方面理解：一方面等同于“衣服”“成衣”“时装”，另一方面是指人着装后的一种状态。服装不仅具有机能性，还具有实用的生理方面的因素，而且反映着一种深刻而复杂的精神文化心理。它作为非语言性的信息传达媒体，把使用者的社会地位、职业、所担负的社会责任、

(图 1-1) 服装设计与诸学科之间的关系

自信心、文化水平、个性及有关其他性格的印象传达给别人,因此,服装具有物质性和精神性。

服装的物质性:具体表现为服装的实用性和科学性。实用是服装赖以生存的依据,即适用于自然环境和社会环境;科学性则指服装的物理性能和化学性能。

服装的精神性:包括装饰性和象征性。装饰性即审美性,作为一种造型艺术的艺术性;象征性即民族性和社会性。服装作为一种造型艺术有其独有的特点:是主体的,活动的,视觉可感知的视觉艺术。它与其他艺术根本的区别在于不仅以人为对象,而且直接把人作为表现要素来处理。

服装伴随人们完成各种生活状态,协助人们达到各种生活目的,同人的身心形成一体,表现人在各种场合中的心情和行动意识,发挥着生动的效用。可以说,衣服是人的第二皮肤。

二、服装设计的特点

服装设计是以服装为对象,根据其功能性的需要,运用恰当的设计语言,对人体进行着装状态的创造性行为。服装是与人类生活休戚相关的物品,设计是其产生过程的第一步骤。虽然从服装的原始状态开始,设计便包含其中,但是服装设计的现实概念,则是在服装进入了生产设计阶段之后,才被确立的。服饰的发展受各个时期的社会动向、时尚内容和风俗习惯等社会因素的影响,服饰也影响了人类社会的各个层面。不同的历史时期和地域,服装设计的手法与内容各有特色,社会诸学科与服装设计都有着极其复杂的关系。(图1-1)

产品设计就是在确定设计目的的前提下,实现产品功能、材料和技法的统一。服装设计是产品设计的一种,而服装设计则是服用功能、服用材料和设计技法的统一体。

服用功能是服装所产生的作用,包括物质性功能(实用性、科学性)和精神性功能(审美性、民族性、社会性),是设计师首要考虑的问题。

服用材料就是设计赖以存在的物质条件,是设计的载体,其中织物是主要素材,它同设计效果的实现有着直接的关系。

设计技法是将服用功能和服用材料通过一定的手段结合起来的重要保证,是服装设计的主要研究内容。要注意的是服装设计不仅仅是物的设计,而且是一种着装状态的设计,也就是说还要考虑服饰配件的选择、着装对象的化妆、与其他服装的搭配等问题。

这三者中,服用功能决定了服装材料的选择,只有确定了服用功能,才能选择合适的服用材料;服用材料决定了设计技法,适当的设计技法可以最大程度地表现这种材料;设计技法决定了服用功能的实现结果。当然,在实际操作过程中,设计表现是多种多样的,可以先决定材料,也可以先选择功能,同样也可先偏重技法,然后再将其他内容相配,这往往是由设计条件和服装内容所决定的。

三、服装设计的种类

服装设计是对所有服装包括其着装状态的思维和物化过程的总称,根据服装不同的划分方法,它可以分为多种形式,最常见的服装设计有以下几种:

1. 高级时装设计 (Haute Couture Design)

指专为欧美高级时装店里出售的高级时装而设计。这类服装传统而典雅,通常是量体裁衣、单件制作、工艺精致、价格昂贵;以上流社会的达官贵人、名人富豪为对象。每年的1月下旬和7月下旬分别在巴黎、伦敦、米兰、纽约、东京等地举办春夏、秋冬时装发布会,对每年的服装流行趋势影响深远。英国人查尔斯·弗雷德里克·沃斯(Charles Frederick Worth)是巴黎高级女装店的奠基人。

2. 成衣设计 (Apparel Design)

是指按计划批量化、在流水线上生产的标准号型的服装设计(号是指人体高度,型是指人体的腰围和胸围,号型系列以中间体型为中心向两边递增或递减,常见的号型5·3表示是以总体高5厘米、胸围3厘米分档组成的系列)。其对象是相对广泛的一类人。科技的不断进步,使得批量化生产标准号型的服装有了可能,商业销售的现代化为这些服装进入市场完善了渠道,成衣的发展也越来越高级化、多样化、正规化。由于成衣设计没有具体的单一的顾客对象而是将顾客分成不同类型,因此在成衣设计时,要在市场调研的基础上,根据消费者的需求来设计,同时考虑市场空缺和公司自身特点。成衣的设计具有生产设计阶段的特征,即批量生产的可能性。在工艺制作上,要尽量缩短工艺流程,考虑成本核算,提高经济效益,并要适宜在生产流水线上制作,过多的手工制作工序和表面装饰则被摒弃,设计风格走向简洁。

3. 时装设计 (Fashion Design)

时装设计是介于高级时装和成衣之间的设计,是指具有流行意味的、顾客目标较为固定明确的时髦服装的设计。与高级时装和成衣相比,时装不如高级时装豪华昂贵,却比普通常规的成衣活泼多样,具有非常明显的流行趋势和个性风格。

四、服装设计者的条件

作为服装设计者,仅仅有绘画基础能力或一般的服装专业知识(包括结构、工艺技能及面料性能等)是远远不够的,除了平时有意识地提高个人的艺术修养和心理素质外,还应当具备以下几种能力和意识:

1. 创作构思能力:设计师应具有较强的创作构思能力,具备良好的审美情趣和设计素质,掌握美的形式法则及设计的一般规律,并善于从姐妹艺术、自然景观、世界各国的民族民俗服饰中吸取营养。

2. 视觉形象表达能力:服装设计的语言是用视觉形象向人们展示的,所以,设计师必须掌握适合于表达服装设计语言的各种绘画技巧,准确表达作品的外观造型及内部结构,重视局部的特点设计及材料、色彩、图案的定位;把握好服装与动态的协调关系,特别要注意强调作品中人物的气质、风度及精神面貌,并对发型、姿态、表情、配件等进行综合表现;了解各种绘画工具、绘画材料对服装整体效果的最佳表现方式。

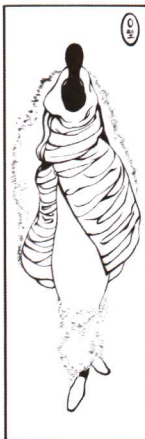
3. 综合协调意识:有目的、有计划地建立相关因素的系统,并在某些理论基础上加以综合协调。

4. 参略最佳意识:协调各种意识,选出最佳形象。

5. 组合优化意识:能把几种相关元素进行组合、系列化,设计出符合设计目的的方案。

6. 信息反馈意识:对市场 and 流行时尚具有强烈的信息敏感度,并能对此类信息进行有效的反馈。

7. 超前意识: 对流行具备一定的预测能力, 这种能力的培养需要平时尽可能多地接触国内外流行信息, 从中归纳和分析、推断。

第二章

要素解构

- 一、造型及其变化 8
- 二、材料及其再创造 11
- 三、色彩及搭配 14

第二章 要素解构

服装设计不是单一性的工作，而是一种团体的行为，是一种系统的概念。它必须同时具备服装实用功能和时代的审美意识。所谓服装设计要素，狭义上是指形态、材料、色彩以及装饰等，在实际的设计中，这些元素是结合在一起不可分割的，有时候纹样或材料本身就是服装设计的主体，甚至配件会成为服装风格流行的中心。

一、造型及其变化

从设计学的角度分析，造型是设计之初最基本的形象元素。服装的造型设计是以人为基本形的，要考虑到人本身对形态的物质需求和审美要求。

外轮廓：服装轮廓即服装的外轮廓形体，恰似服装的剪影。它的种种变化，能改变人们对服装总体风格的印象。正因为廓型排除了局部细节的具体结构，体现出一种整体感及大效果，从而能充分反映出时装演变的流行特征。

服装外轮廓是款式美的重点所在，设计应该由此入手。成功的服装款式，应是由形态的基本造型要素点、线、面、体组合成的和谐整体，而廓型则是根据各种面的形态变化而产生的组合匹配。其设计依据除了考虑运用与人体结构吻合的松紧、长短等形态外，还应追求超越人体空间的异化外特性，使服装设计的思路得以无限拓展。服装廓型的种类很多，其感觉也各不相同。以常见的实用服装而言，人们往往用简洁的字母记号来表示它们的特征：

X 型

贴合女性身体曲线，能充分体现女性窈窕、婀娜的体态美，是服装最基本廓形之一。X型可派生出多种外形。

自然线型：虽然贴腰，但不太紧，肩部和裙摆均不太夸张，线条自然、舒畅。

苗条线型：裙摆不张开，裙身较直。

沙漏线型：肩部较宽，裙身直。

上贴下散线型：臀围线以上紧身，裙摆开散。

H 型

又称布袋型、箱型。其造型细长、简洁，强调直线，有宽松、安详、庄重感，略带男性味。H型也可派生出多种外形。

直线型：上下宽度不太夸张，比较宽松。

矩形线型：强调左右肩幅，直线自肩端垂下，宽松中见庄重。

宽松线型：廓形线宽松离身，有别于直线型，舒适随意。

T 型

又称倒梯型。上宽下窄，肩部伸展、宽阔、夸张，下垂线向裙摆方向倾斜，造型具有阳刚之气，洒脱、大方，是军服型在女装上的变形。

O 型

肩部弯度夸张，下摆收口，上下束住，中间膨大、浑圆、鼓起，呈纺锤、灯笼、汽球等形状，有些时装可用填充料夸张其之间隆起的部分。造型松紧结合，夸张活泼，生动有趣。

A 型

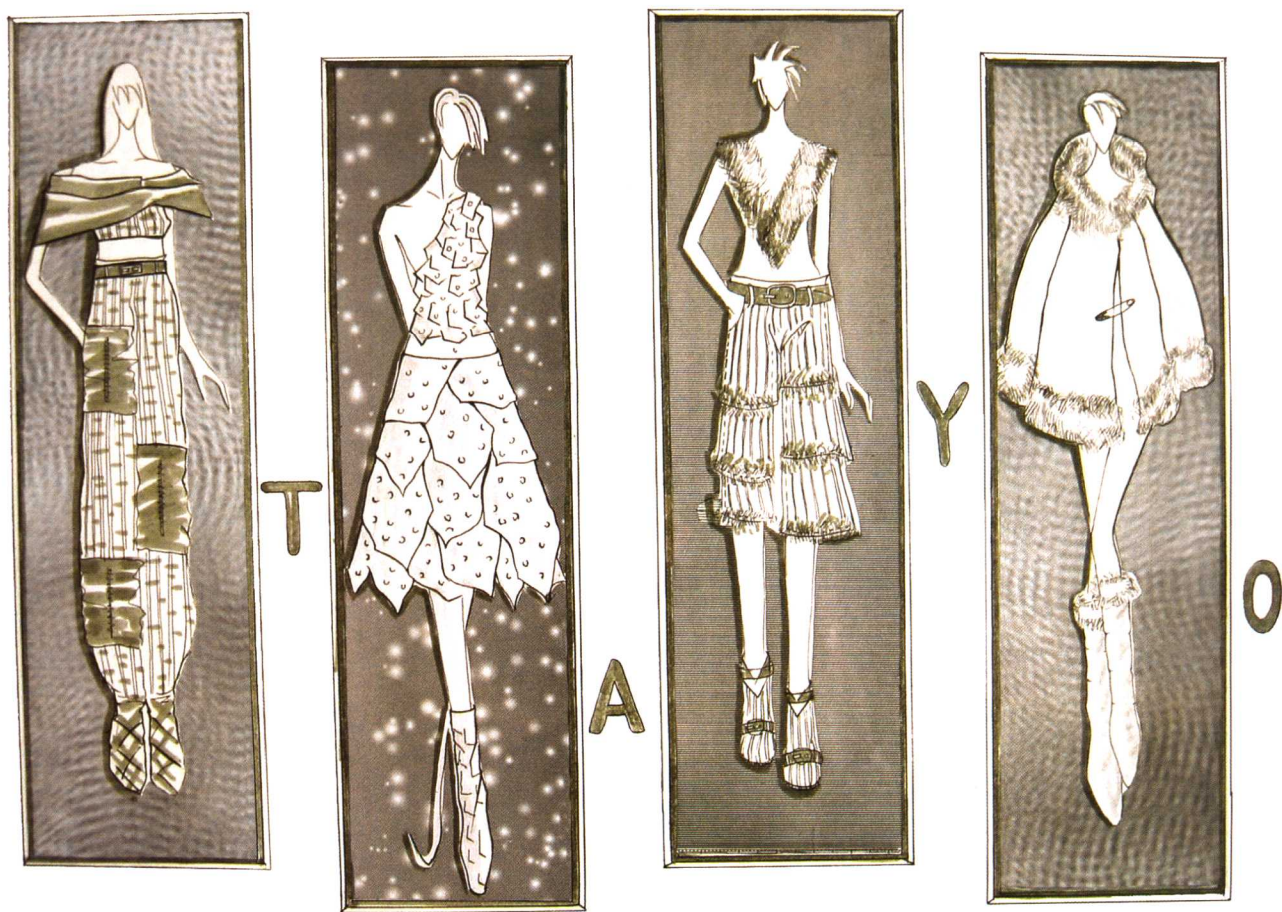
上窄下宽似金字塔状，裙摆展开，腰位上升，胸部衣身较小。衣长较短时具有一种生气蓬勃、洒脱活泼的感觉。衣长较长时体现出稳重、端庄的感觉。

Y 型

以紧身为基本样式，强调肩宽，衣身向臀围线方向收拢，胸、腰部位大多收省叠裯，下身较窄长线贴身，兼有X型和T型的特点，能体现女性的优美曲线，非常典雅、时髦。

在实际应用中，上述基本类型还可组合出多种廓型，这主要是依靠调节外套、上衣、下装和裙子的长短比例，并变化其线条的曲、直及衣体的松紧来加以实现。当然，在创意构思时，决不能完全脱离人体的基本特征和裁剪缝制的可行性以及服装材料的轻重、厚薄、伸缩、悬垂等特性。然而，有时又要打破传统框框，大胆设计出新颖的廓型，反过来促进裁剪和工艺手法的革新，如此，才能使服装在不断地推陈出新中更显新、奇、美的艺术魅力。（图2-1-1、图2-1-2、图2-1-3）

内结构：服装除了外轮廓形态以外，还有一些基本款式形态要素：点、线、面、体。这些元素既可以是抽象的，

（图2-1-1）作者：吴椰露

用简单的线条表现出不同面料材质、不同风格的“T”“A”“Y”“O”的服装外轮廓，设计师在背景处理上运用了漫画中常用的网膜，产生一种与手绘不一样的视觉效果。