

21世纪高职高专规划教材

艺术设计系列

品

牌

前

线

——男装、制服设计

周启凤 马达礼 尤志华 著

清华大学出版社
<http://www.tup.tsinghua.edu.cn>

北京交通大学出版社
<http://press.bjtu.edu.cn>

21 世纪高职高专规划教材·艺术设计系列

品牌前线——男装、制服设计

周启凤 马达礼 尤志华 著

清华大学出版社
北京交通大学出版社

· 北京 ·

内 容 简 介

本书共 10 章, 主要内容包括服装设计人体知识、服装设计基础知识、服装色彩与流行色、男装设计基础知识、男装平面款式设计、男装着装效果设计、男装设计与应用、制服设计基础知识、制服着装效果设计、制服设计与应用。本书重点突出男装与制服两大内容, 文字简明扼要、通俗易懂, 方法简单、容易操作, 图片大部分是生产大货用的稿件, 见图如见成衣, 是投资者、设计师、客户三者思想的结晶, 它既体现了投资者的要求, 又体现了设计师的最佳设计水平, 同时还体现了客户的心理要求。本书提供了大量的较高水平的手绘设计稿与电脑效果图, 以便读者学习参考。

本书可作为高等职业院校、高等专科学校、成人高等院校、本科二级学院相关专业学生的学习用书, 也可供五年制高职院校、中等职业学校及其他专业爱好者使用。

版权所有, 翻印必究。举报电话: 010-62782989 13501256678 13801310933

本书封面贴有清华大学出版社防伪标签, 无标签者不得销售。

本书防伪标签采用特殊防伪技术, 用户可通过在图案表面涂抹清水, 图案消失, 水干后图案复现; 或将表面膜揭下, 放在白纸上用彩笔涂抹, 图案在白纸上再现的方法识别真伪。

图书在版编目 (CIP) 数据

品牌前线: 男装、制服设计/周启凤, 马达礼, 尤志华著. — 北京: 清华大学出版社; 北京交通大学出版社, 2006. 8

(21 世纪高职高专规划教材·艺术设计系列)

ISBN 7-81082-771-5

I. 品… II. ①周… ②马… ③尤… III. ①男服—设计—高等学校: 技术学校—教材 ②制服—设计—高等学校: 技术学校—教材 IV. TS941.7

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2006) 第 071205 号

责任编辑: 张利军

出版发行: 清华大学出版社 邮编: 100084 电话: 010-62776969

北京交通大学出版社 邮编: 100044 电话: 010-51686414

印刷者: 北京宏伟双华印刷有限公司

经 销: 全国新华书店

开 本: 185×230 印张: 16.75 字数: 375 千字

版 次: 2006 年 8 月第 1 版 2006 年 8 月第 1 次印刷

书 号: ISBN 7-81082-771-5/TS·8

印 数: 1~4 000 册 定价: 35.00 元

本书如有质量问题, 请向北京交通大学出版社质监组反映。对您的意见和批评, 我们表示欢迎和感谢。

投诉电话: 010-51686043, 51686008; 传真: 010-62225406; E-mail: press@center.bjtu.edu.cn。

出版说明

高职高专教育是我国高等教育的重要组成部分,它的根本任务是培养生产、建设、管理和服务第一线需要的德、智、体、美全面发展的高等技术应用型专门人才,所培养的学生在掌握必要的基础理论和专业知识的基础上,应重点掌握从事本专业领域实际工作的基本知识和职业技能,因而与其对应的教材也必须有自己的体系和特色。

为了适应我国高职高专教育发展及其对教学改革和教材建设的需要,在教育部的指导下,我们在全国范围内组织并成立了“21世纪高职高专教育教材研究与编审委员会”(以下简称“教材研究与编审委员会”)。“教材研究与编审委员会”的成员单位皆为教学改革成效较大、办学特色鲜明、办学实力强的高等专科学校、高等职业学校、成人高等学校及高等院校主办的二级职业技术学院,其中一些学校是国家重点建设的示范性职业技术学院。

为了保证规划教材的出版质量,“教材研究与编审委员会”在全国范围内选聘“21世纪高职高专规划教材编审委员会”(以下简称“教材编审委员会”)成员和征集教材,并要求“教材编审委员会”成员和规划教材的编著者必须是从事高职高专教学第一线的优秀教师或生产第一线的专家。“教材编审委员会”组织各专业的专家、教授对所征集的教材进行评选,对所列选教材进行审定。

日前,“教材研究与编审委员会”计划用2~3年的时间出版各类高职高专教材200种,范围覆盖计算机应用、电子电气、财会与管理、商务英语等专业的主要课程。此次规划教材全部按教育部制定的“高职高专教育基础课程教学基本要求”编写,其中部分教材是教育部《新世纪高职高专教育人才培养模式和教学内容体系改革与建设项目计划》的研究成果。此次规划教材按照突出应用性、实践性和针对性的原则编写并重组系列课程教材结构,力求反映高职高专课程和教学内容体系改革方向;反映当前教学的新内容,突出基础理论知识的应用和实践技能的培养;适应“实践的要求和岗位的需要”,不依照“学科”体系,即贴近岗位,淡化学科;在兼顾理论和实践内容的同时,避免“全”而“深”的面面俱到,基础理论以应用为目的,以必要、够用为度;尽量体现新知识、新技术、新工艺、新方法,以利于学生综合素质的形成和科学思维方式与创新能力的培养。

此外,为了使规划教材更具广泛性、科学性、先进性和代表性,我们希望全国从事高职高专教育的院校能够积极加入到“教材研究与编审委员会”中来,推荐“教材编审委员会”成员和有特色的、有创新的教材。同时,希望将教学实践中的意见与建议,及时反馈给我们,以便对已出版的教材不断修订、完善,不断提高教材质量,完善教材体系,为社会奉献更多更新的与高职高专教育配套的高质量教材。

此次所有规划教材由全国重点大学出版社——清华大学出版社与北京交通大学出版社联合出版,适合于各类高等专科学校、高等职业学校、成人高等学校及高等院校主办的二级职业技术学院使用。

21世纪高职高专教育教材研究与编审委员会

2006年8月

笔者周启凤是一名高级服装设计师，也曾是一名流水线上的生产者，用南方的话来说是一名地地道道的打工者。自1992年至2006年笔者先后在深圳意尔时装公司、深圳万企实业公司、深圳安奈尔童装公司、深圳华厦制服公司等从事过服装设计师、设计总监、工艺师、板房主管、厂长助理等工作。在做设计工作的时候，每当设计作品被下单、接到大单或被称为爆款，那是笔者最开心的一件事，同时也就会更加的自信，并加倍地努力，希望在设计上创造更多的奇迹。打工生涯苦中有乐、乐中有苦，奋斗的历程使笔者终身难忘。2000年之后笔者进入了广东某大学担任服装专业教学工作，从教至今笔者深感责任之重大，肩负着培育年轻设计师的责任，任重而道远。工作尽管繁忙，任务尽管紧迫，但笔者还是全力投身于服装专业教育事业中去，积极参与编写艺术类服装专业教材的工作。一是为了实现多年来的梦想，把笔者多年来个人的实践经验、亲身的体会整理成册，二是苦于生产线上的师父们无法与教育界沟通和交流，又因为有个别保守思想在作祟，“师父带徒弟三年出手艺”的旧思想存在，特给予纠正。走上讲台，面对那些求知心切的学子们，笔者就会情不自禁、滔滔不绝地讲起自己在生产一线的经验与体会，总能让他们百听不厌，使他们明白做服装人的一些道理。但笔者面对的只是少部分学生，那么全国那么多服装专业的学生怎么办呢？这件事情一直困扰着笔者，时常就寝难眠，总感觉到自己作为一名教师所肩负的重担，说广一点就是为了我国的服装事业的发展应尽自己的一份责任吧。今日有缘得到清华大学出版社、北京交通大学出版社的关照，给了笔者这样一个好的平台，也给了笔者一个与广大服装专业的学生们及同行交流的机会，我感到非常的荣幸，同时也十分珍惜这次机会。

笔者马达礼，1981年广州美术学院研究生毕业，1993年在美国费城留学毕业回国，现任广州大学纺织服装学院服装分院副院长、教授、高级工艺美术师、中国服装设计师协会常务理事、广东省纺织协会理事、广东省纺织工程学会理事、广东省纺织设计艺术分会会长，从事服装设计和教学事业24年，忠诚于党的教育事业，在服装教学方面具有严于律己，严于教学，努力为教学多做贡献的优良师德，在所担任的“服装概论”、“服装色彩”、“专题设计”、“面料应用”、“毕业设计”等主要专业课的教学中引进西方教学理念和企业实操经验，并毫无保留地传授给学生，取得了优秀的教学成绩，培养出全国服装设计金鼎奖获得者刘洋、全国十佳设计师曾维、邓兆萍、黄谷穗等众多优秀学生，受到了广大师生的欢迎和爱戴。近年来指导学生陈拔、陈云飞、何怡能等参加各类国际、国内设计大赛，共获得13个

奖项。在主管服装分院的教学工作中,能带领全体师生进行教学改革,教学质量不断提高,学生就业率达99%以上。在产、教、研方面,严谨治学,先后发表的论文19篇,其中《从灵感来源图到面料的改造》、《服装品牌·再练内功》、《更真、更善、更美》、《品牌的思考》等获得纺织工程学会优秀论文奖,服装设计作品《非洲王后》、《渔女》、《雾色田园》、《中国牛仔》等获得国际、国内设计大奖,并创建了针织·牛仔服装工作室,将品牌运作经验总结为教学内容,带领师生为著名服装品牌进行设计开发,取得显著的学术成绩和经济效益,主要作品有:1997年设计“璀璨红棉”真丝晚礼服5款,获“香港回归特别奖”,并在人民大会堂表演(中国服装设计师协会主办);2002年为名人休闲服饰公司设计“中国牛仔”系列设计4款,在北京、四川、广东销售约3000万元人民币;2003年为名人休闲服饰公司设计“雾色田园”休闲女装系列3款,销售约1200万元人民币。

中国加入世界贸易组织后,面临着实际的竞争与挑战。我们有很多的优势,我们是服装出口大国,有丰富的原材料,有众多的服装加工基地与人力资源,最值得庆幸的是我们有十几亿的消费,既是生产大国,又是消费大国。常言说:“客户就是上帝”,在我们的身边有这么多上帝,有这么好的市场,有这么好的机遇,那还等待什么呢?我们不要错过良机,要迎头赶上,要加大步伐,把握良机,把握市场,前程将是无限美好的。我们要掌握世界上一流的专业技术,首先要学习。在学习国外先进技术的同时,还要多进行国内技术的合作与交流,提倡资源共享。在我国的教育与生产企业界,在庞大的市场营销界,已经拥有许多服装精品与高、新、尖的服装加工技术,只要我们聚集起来,拧成一股绳,力量将是非常强大的。怕的就是那种自立门户、“师父带徒弟三年出手艺”的小农思想经济,自认是天下第一,致使闭门造车,一切排外或盲目吸收,后果是不堪设想的。请相信“团结就是力量”,让我们携手共进,将中国的服装革命进行到底。

我们的生活一天天富裕起来,国力一天天强大起来,纺织行业也在蓬勃地发展。我们需要有自己的设计师,需要有自己的拳头产品,更需要有自己的品牌,希望未来的世界服装之都应是我们的北京、上海或广州,而不只是巴黎。

本书是一本理论性较系统、操作性较强的实用教材,打破了以传统绘画成纯艺术的模式讲解服装设计的体系,具有较强的时代感,是生产一线设计师和学生们沟通的桥梁。在此笔者衷心地感谢清华大学出版社、北京交通大学出版社给予的这次出版机会,同时还要特别感谢马达礼老师、尤志华老师的全力合作,以及王银华、李田老师提供的帮助。这本书是我们共同努力的结晶,也是我们共同的希望,希望它能成为学子们成才发展的良师益友,殷切地盼望广大读者的认同和喜爱。由于笔者水平有限,书中难免会有不妥之处,请广大读者给予批评与指正。

著者
2006年7月

目 录

引言	(1)
第1章 服装人体知识	(6)
1.1 人体比例与结构	(6)
1.1.1 人体比例	(6)
1.1.2 男性人体、女性人体、儿童人体的比较	(7)
1.1.3 人体结构表现	(9)
1.2 人体动态速写	(27)
1.2.1 速写的目的	(27)
1.2.2 所需工具及材料	(27)
1.2.3 绘画的姿势	(27)
1.2.4 速写中的线	(27)
1.2.5 人体速写	(28)
1.2.6 人体四肢	(28)
1.3 人物服装速写	(29)
1.3.1 基本步骤	(29)
1.3.2 人物速写整理	(29)
1.3.3 服装人物速写实训	(29)
1.3.4 服装着装	(30)
练习题	(49)
第2章 服装设计基础	(50)
2.1 服装设计的内涵与原则	(50)
2.1.1 时装设计的内涵	(50)
2.1.2 时装设计的原则	(50)
2.1.3 服装设计所考虑的因素(前提)	(50)
2.1.4 服装设计的方法	(52)
2.1.5 服装设计的构思形式	(56)
2.2 服装造型与形式美	(60)

2.2.1 服装外轮廓造型的设计	(60)
2.2.2 服装外形的演变	(62)
2.2.3 服装外形的视觉效果	(62)
2.2.4 服装形式美的规律	(70)
2.3 服装设计与设计师	(72)
2.3.1 服装设计	(72)
2.3.2 服装设计原理	(72)
2.3.3 服装设计师的分类	(75)
2.3.4 服装设计师的基本技能与素质要求	(75)
2.3.5 服装设计师的职责	(76)
练习题	(77)
第3章 服装色彩与流行色	(78)
3.1 服装的色彩知识	(78)
3.1.1 色彩的三属性	(78)
3.1.2 色彩的搭配	(79)
3.1.3 色彩的感觉	(80)
3.2 服装流行与流行色	(80)
3.2.1 流行的含义	(80)
3.2.2 流行服装的含义	(81)
3.2.3 流行服装的要素	(81)
3.2.4 流行服装的特点	(81)
3.2.5 流行服装的基本法则	(82)
3.2.6 服装流行	(83)
3.2.7 流行色的概念	(84)
3.2.8 流行色的流行周期	(85)
3.2.9 流行色的研究机构与预测	(85)
练习题	(87)
第4章 男装设计基础知识	(88)
4.1 男装概述	(88)
4.1.1 国内男装现状	(88)
4.1.2 男装的特点	(89)
4.2 男装的分类	(89)
4.2.1 男装的种类	(89)
4.2.2 男装设计的定位	(90)

4.2.3 男装设计的过程	(91)
练习题	(92)
第5章 男装平面款式设计	(93)
5.1 服装局部造型	(93)
5.1.1 领的造型	(93)
5.1.2 袖的造型	(94)
5.1.3 口袋的造型	(95)
5.1.4 门襟的造型	(95)
5.1.5 结构线的造型	(95)
5.2 男装平面款式设计	(96)
5.2.1 服装平面款式设计	(96)
5.2.2 款式图的绘制方法	(97)
5.2.3 手工操作	(98)
练习题	(124)
第6章 男装着装效果设计	(125)
6.1 男装着装效果图	(125)
6.1.1 着装效果图的绘制方法	(125)
6.1.2 男休闲装的设计与应用	(127)
6.2 男装服饰搭配设计	(148)
6.2.1 服饰品的概念	(148)
6.2.2 服饰的功能	(148)
6.2.3 服饰配搭的一般原则	(148)
6.2.4 服饰配套的作用和意义	(148)
6.2.5 服饰品的种类	(148)
6.2.6 服饰品的设计要素	(149)
6.2.7 饰品设计与工艺技术	(149)
练习题	(150)
第7章 男装设计与应用	(151)
7.1 衬衫设计	(151)
7.1.1 衬衫的种类	(151)
7.1.2 衬衫的设计	(151)
7.2 裤子设计	(152)
7.2.1 裤子的种类	(152)

7.2.2 裤子的设计	(152)
7.3 牛仔装设计	(153)
7.3.1 牛仔装的种类	(153)
7.3.2 牛仔装的款式开发	(154)
7.4 便装夹克设计	(154)
7.4.1 轮廓设计	(154)
7.4.2 结构设计	(155)
7.5 西装设计	(155)
7.5.1 西装的种类	(155)
7.5.2 西装的设计	(156)
7.5.3 西装的创新设计与发展趋向	(158)
练习题	(168)
第8章 制服设计基础知识	(169)
8.1 制服设计简述	(169)
8.1.1 职业装的发展史	(169)
8.1.2 制服的特点	(170)
8.1.3 制服的种类	(172)
8.2 制服设计的原则	(173)
8.2.1 制服的设计要素	(173)
8.2.2 制服的设计原则	(174)
练习题	(193)
第9章 制服着装效果设计	(194)
9.1 制服着装设计	(194)
9.1.1 制服设计前的准备工作	(194)
9.1.2 制服款式设计的基本步骤	(194)
9.1.3 制服款式设计的基本方法	(195)
9.2 制服设计与装饰	(196)
9.2.1 制服局部装饰	(196)
9.2.2 制服设计的特性	(198)
练习题	(235)
第10章 制服设计与应用	(236)
10.1 制服的面料应用	(236)
10.1.1 制服的常用面料	(236)

10.1.2 制服的特殊用料	(237)
10.2 制服设计	(237)
10.2.1 制服局部设计	(237)
10.2.2 制服专题设计	(238)
练习题	(254)
参考文献	(255)

我国加入世界贸易组织以来,服装业取得了长足的发展,面对海外知名品牌的挑战和国内同行间激烈的竞争,企业经营者在认识到品牌的重要性的同时,也开始认识到设计师的重要作用。这是人们在市场经济环境下的切身体会,是思想认识上的一大进步,这就为设计师的成长创造了一个千载难逢的好机遇。因此,学习服装设计的热潮在年轻人当中兴起,许多人梦想成为服装设计师,甚至于成为全国著名的服装设计师或世界顶级服装设计大师。那么如何才能成为一名合格的服装设计师呢?我们从设计师的知识结构、个人能力、市场意识来进行剖析。

作为服装设计师,首先要热爱艺术,把握潮流;其次要有深厚的艺术造诣,扎实的绘画功底;还要有一种理想——创造自己独有的艺术世界,希望美梦成真,以及敢为人先的时尚理念。服装设计师是时尚的探险者、弄潮儿,要对服装情有独钟,要对普通的面、辅料有一种独特的欣赏。

那么,作为一名服装设计师应具备哪些技能,应掌握哪些知识呢?有人认为,服装设计很简单,翻翻画报、杂志,这儿找一个领子,哪儿找一只袖子,东拼西凑,如此而已;有的人则认为,只要会做衣服就可以搞服装设计了;还有人认为,只要会画时装画,就可以做设计师了。事实上,第一种“设计师”的作品往往是各种毫无关联的服饰部件堆砌在一起的“大杂烩”;第二种“设计师”往往被束缚于自己那一点制作工艺技能中,无法应变于飞速发展的市场需求;第三种“设计师”往往只会画作品,由于不太懂如何才能做出来,所以画的作品中无法实现的居多。由此可见,以上三种观点均有些偏颇。搞服装设计要经常借鉴前人的成功之作,要从优秀的作品中汲取营养和设计灵感,但绝不等于拼凑和照搬照抄。裁剪、制作技术是服装设计的重要基础,是表达设计意图的重要手段,但并不等于学会了裁剪和制作衣服就学会服装设计了。正像学会演奏钢琴的技巧并不等于会作曲,学会砌墙并不等于会建筑设计一样,会画时装画只是掌握了一种表达设计意图的工具而已。从服装设计的过程中可以看出,在整个服装设计过程中,画设计图仅仅是设计的开始。不懂得如何实现自己的设计意图,只会“纸上谈兵”者,是无法在激烈的市场竞争中生存的。事实上,现在只会画时装画的“设计师”是找不到设计工作的,设计工作也是无法开展的。

但是,上述三种观点分别从一个侧面说明了服装设计所需掌握的知识 and 技能。

1. 设计师的知识结构

1) 借鉴的本领

原始借鉴又称模仿,如虔诚地模仿(敬畏他人),竞争地模仿(超人一等),忧虑地模仿(与别人相同而不落伍,过时),三位一体地模仿:直接模仿(小孩模仿大人,猴子学吸烟)、间接模仿(积累、总结、比较、记忆等)、创造性模仿(取优创新,批判地继承)。其实,服装设计就是敢为人先的创造与发明,大胆设计,大胆改造,大胆使用新工艺、新材料、新科技的全过程。

在某种程度上,服装设计的构思阶段实际上是在头脑中进行样式的选择。设计是一种创造,但不是发明,前无古人后无来者的设计是不存在的。因此,设计就必须借鉴前人。服装设计更是如此,因为服装的变迁过程是连续的、不间断的,每一种服装都处于人类服装文化史的变迁过程中,都是承前启后的。要借鉴前人,就必须虚心地学习和研究前人的成就和经验。就服装设计来讲,首先必须学习的是服装史,因为要想在设计中准确地把握现在的流行,就必须了解服装过去的变迁过程,掌握变迁的规律。要想在设计中超越前人,就必须先学习前人的历史经验和传统技巧。不仅要学习中国服装史,而且还要学习西方的服装史,还要研究世界各地现存的民族服装。特别是对我们中国人来讲,为了在设计上赶超世界先进国家,真正与国际接轨,不仅要了解我们自己的历史,更要花力气去了解西方服装的变迁过程(因为现在国际服装的流行与西方服装的变迁是一脉相承的)。这样,面对形形色色的国际流行服装,在吸收和借鉴时,才会有自己的见解和主张,而不是盲目地照搬和抄袭。

另外,借鉴还要注意广度,除了古今中外的服装文化外,其他领域也要尽量去涉猎和学习,因为服装是一种综合性的文化现象,涉及社会科学和自然科学的各个领域。设计师的工作内容是复合型的,既要能把握当时当地的历史潮流和市场变化,又要对自己和竞争对手的实力了如指掌,还要有能力和实力组织生产,实现自己的设计意图,为企业带来利润。因此,设计师要有广博的知识和丰富的经历,要热爱生活,对生活中的事物都很感兴趣,要有强烈的好奇心。只有这样,在设计构思时才能广开思路,广泛借鉴。只有“站在巨人的肩膀上”,才能设计出高于前人的作品。这就是借鉴的重要性。

2) 设计的能力

服装设计是以下一个往复进行的过程:

预测→收集信息→策划→开发计划→设计与制作→销售→信息反馈→总结

设计是一种造物的过程,有了好的构思后,接着就是如何来完成和实现这个构思。把设计构思画在纸上,不能说是设计的完成,那仅仅是设计的开始。服装设计效果图是设计构思的视觉性表达手段之一,而这个设计构思能否实现,还有待于运用具体的衣料,通过一定技巧的裁剪、制作工艺来探索其实现的可能性。因此,作为设计师,如果对衣料的性能、裁剪方法和制作技术等实际操作技能一无所知的话,其构思肯定是不着边际的。经常看到许多设

计效果图画得很美,但实际上是不可能做出来的,或者即使勉强做出来也无法穿用(或因没有考虑开口而穿不进去,或穿上根本动不了,迈不开步,抬不起胳膊,弯不下腰)。可见,掌握裁剪、制作的基本技能对于设计师不仅十分重要,而且必不可少。事实上,许多设计的技巧、设计的感觉不在纸面上,而在实际制板、裁剪和缝制的过程中。服装上所谓的“线条”和“造型”,也绝不是纸面上的线和形,而是立体上的三维空间中的线和形,这种感觉只有在三维空间的实际训练中才能提高。无论是巴黎的高级时装设计师,还是一般成衣企业的设计师,除了用绘画的形式表达自己的设计意图外,主要还是在立体的衣服造型上来把握设计的。因此,无论是巴黎的高级时装店,还是其附属的服装学校、纽约的FIT(纽约时装工科学院)及日本的文化服装学院,在培养设计人才时,制板、裁剪和制作技术都是学员们必修的一门主要课程。

3) 深厚的艺术造诣

服装设计既是一种产品设计,也是一种艺术创作。因此,广泛的艺术修养对于服装设计就显得至关重要。曾被誉为“时装之王”的法国高级时装设计大师克里斯汀·迪奥尔就是具备了建筑、绘画、音乐等多方面知识的一位时装界的巨匠。他的弟子伊夫·圣·洛朗也是一位艺术才华横溢的天才。从伊夫·圣·洛朗的作品中可以看到他的设计灵感来源之广,可以感受到当代艺术大师们的影响:热情奔放的西班牙风格,华美多姿的俄罗斯情调,单纯豪放的非洲风格,端庄鲜明的中国风格,还有那古典味浓郁的委拉斯凯兹式的婚礼服、色彩明朗的毕加索风格、简洁明快的蒙德里安冷抽象艺术和波普艺术等,都在其作品中有着独特的运用和发挥。现在活跃于国际时装舞台上的设计大师三宅一生、戈尔齐埃、缪葛莱等,都是一些艺术才华出众的艺术家。深厚的艺术造诣决定了设计师们无穷的创造力。

4) 丰富的市场经验

设计师应关注以下几方面的市场信息。

- (1) 面、辅料市场:本地区内、外面料与辅料的市场。
- (2) 资料信息市场:时装信息、流行趋势、设计师手稿资料信息等。
- (3) 成衣市场:品牌、批发与零售。
- (4) 服饰市场:首饰、配饰、美容、护肤等。
- (5) 生产一线市场:制作、洗水、制衣、整染、印花生产基地等。

作为一种产品设计,服装设计效果的优劣不是靠某位专家来评说的,而是由市场来检验的。因此,设计师如果对自己所服务的目标市场一无所知,那将非常危险的,因为其设计的服装产品投产后很可能不被市场认可而造成积压,给企业带来巨大的经济损失,甚至使之倒闭。设计师应保持自己的个性和独特的设计风格,但这并不等于无视市场的需求。设计师与画家不同,不能孤芳自赏,一定要时刻注意把握市场的新动向,在保持自己的设计风格的基础上,一定要站在消费者的立场上,每个细节都设计到位,这样才能在激烈的市场竞争中立于不败之地。

2. 设计师的人格魅力

作为一名服装设计师，除了具备上述的知识和技能之外，还有一个非常重要的因素，即设计师的人格。俗一点讲，即“要做名师，先做好人。”文一点讲，应是“德才兼备”。如果品德不良，不讲信誉，自私自利，遇事先斤斤计较个人得失，毫无奉献精神，那么，这类人在工作中也就很难卖力气去敬业地工作，很难替别人着想，也就无法与人合作。现代企业在组织结构上是一个军事化的分工合作的集团，不是任何个人能完成所有部门和工种的工作的。因此，设计师必须摆正自己的位置，切不可高高在上，盛气凌人，目空一切。能否与别人合作，特别是能否与比自己能力强的人合作，往往是一个设计师能否成功的关键。俗话说，“一个好汉三个帮”，在个人人格魅力的吸引下，使可在其周围聚集着一大群心甘情愿地与同甘共苦的能人。目前，政治的稳定、经济的腾飞、服装业的发展为我们的设计师施展才华提供了“天时”和“地利”的大好环境和历史机遇，而能否成功，在某种程度上讲，关键在于对“人和”这个因素的把握。“人和”的现代意义即在工作中能处理好人与人之间的关系，能很好地与人合作，能承认他人的长处，能容人，会用人。

另外，在市场上与同行竞争时，也要堂堂正正，千万不要靠拆别人的台来抬高自己。“文人相轻”、“同行是冤家”这种过去小农经济时代的陋习不是我们这个时代所需要的。

3. 设计师的行为方式

设计师要学会工作，学会学习，学会生活。

(1) 工作积极主动，要全力投入，兴趣浓厚，体现主人翁精神。

(2) 与公司和企业合作，把它们当作客户，让公司和企业光顾你的才华，向它们推荐你的理念。

(3) 有敬业精神与团队精神，任何一个项目都是通过团队共同的力量来完成实现的，用普通的方法使工艺方面这到最佳的效果。

(4) 设计师是艺术的创造者，又是服装人。自己的设计眼光要高于他人，又要走在市场的前沿，所以为了企业，为了自己所干的这份工作，应尽到自己的责任。对本行业要有一种执着的追求、创新探索的精神，虽然工作很辛苦，但又苦中求乐，倍感幸福。

(5) 有较强的质量意识，有较高的工作效率，做到“快、捷、勤、节、美”。

(6) 应时刻站在投资者的角度运作市场，只能成功，不能失败，给企业至少要有一种安全感，尽可能减少冒险系数。

(7) 要懂得推销自己，应是一位很好的推销员；要有市场数据支持你的设计；要善于表达，与各部门主管及技术人员多沟通思想，推销自己的设计理念。

(8) 要有准确的领悟能力、全面的统筹能力、充分的展示能力。

(9) 要懂得服装市场及品牌的运作状况，懂得分析品牌的优势；要向客户学习，因为他们代表一定的消费群体，要相信他们的直觉，然后根据他们的意见，正确地分析、总结与判断。

(10) 对市场要有了解，多观察、多分析，具备主导与开发的能力；要深入市场，不能闭门造车，坐享其成，更不能异想天开；要有独当一面的能力。

(11) 要学会制作故事版。故事版系灵感来源图，是设计师根据企业品牌的路线设计或制作的一系列实施的方案图，例如设计部内部团队沟通版、市场配合版、设计师系列版、个人品牌版、服装系列版。

(12) 设计方案要短、平、快，赢利要高，要做到艺术与实用相结合（即学院派与市场派相结合）。

(13) 要掌握服装设计的六个基本条件，即什么人（who）穿？什么时候（when）穿？什么场合（Where）穿？穿什么（What）？为什么（Why）这么穿？怎么样（How）穿？

(14) 要痛痛快快地工作，痛痛快快地玩，痛痛快快地学习与生活；要学习港人的敬业精神；要具备前卫、激情、自信、乐观、青春的设计意识。

总之，作为一名合格的服装设计师，优秀的品德是首要的条件。

1.1 人体比例与结构

1.1.1 人体比例

所谓人体比例 (proportion), 是指人体与各个体部之间的大小比较, 通常是指人体各个体部间的长度比例, 并且以数量的形式来体现的。人体形体比较复杂, 一般由头、躯干、上肢和下肢四大部分组成。

头部分为脑部、脸部、发部三部分。脸部主要由眼、嘴、耳、鼻组成。躯干分为颈、胸、腹、背、髋等部分。上肢分为肩、上臂、肘、前肩、腕、手等部分。下肢分为大腿、膝、小腿、踝足等部分。就其研究方式来讲, 有三种方法: 基准法、黄金分割法和百分比法。其中基准法在服装设计应用中较为广泛, 也就是以头的长度为基准而求其与整个身长的比例。例如, 头的长度为 20 cm, 那么整个身高就是 170 cm, 即服装设计表现中的标准人体比例为 8 头半人体长度。在服装的理论研究领域内, 除以头长为基准之外, 还有以鼻长、面长、中指长、手长、脚长等为基准的。本书介绍的是以头长为基准的人体比例。

8 个半头长人体的比例分配如下:

- 第一头高: 自头顶至下额底;
- 第二头高: 自下额底至乳点以上;
- 第三头高: 自乳点以下至腰部;
- 第四头高: 自腰部至趾骨联合;
- 第五头高: 自趾骨联合至大腿中间;
- 第六头高: 自大腿中间至膝盖;
- 第七头高: 自膝盖至小腿中上部;
- 第八头高: 自小腿中上部至踝骨处;
- 第八个半头高: 自踝骨处至地面。

其中, 手的长度约等于面的长度, 脚的长度约等于头的长度。上肢自然下垂时手处于大