

90108004



鲁闽 编著

服装设计 进阶指导

F U Z H U A N G S H E J I J I N J I E Z H I D A O



90108004

岭南美术出版社



1959年10月生

鲁 闽 个 人 简 介

■1959年10月生，祖籍山东，1982年考入中央工艺美术学院服装设计系，1986年7月毕业留校任教，现为清华大学美术学院服装设计系副教授，中国服装设计师协会会员，中国民间文艺家协会会员。

留校至今主要教授素描、速写、服装设计基础、服装设计、中国服装史课程。

■1990年参加全国工艺美术学院师生优秀作品展并获优秀作品奖。

■1991年绘画作品入选“中国韩国名人画展”。

■1992年在北京中国画研究院举办个人展。

■2001年作品入选“科学与艺术国际设计大展”。

■2001年参加首届“中国国际艺术品网上大展”获优秀作品奖。

■参与《现代艺术鉴赏辞典》、《服饰英华》、《中国文化大全》（中国服装史部分）、《灿烂的中国文明——中国服饰》等书的主要撰写工作。

■主要著作有《服装设计效果图技法》、《服饰——鞋》、《美院考王》、《设计指导》、高等艺术教育“九五”部级教材《服装设计基础》等。

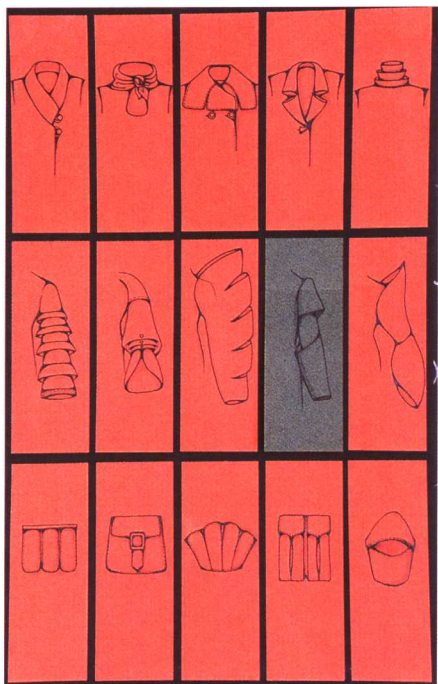
2009-10/06



目 录



第一章 服装设计要素	· 2 ·
一、关于款式	2
二、关于材料	2
三、关于色彩	3
第二章 服装设计形的变化	· 4 ·
一、圆形	4
二、方形	4
三、三角形	5
四、学习目的	5
第三章 素材与创意设计	· 6 ·
一、具象思维创意设计	6
二、抽象思维创意设计	7
三、学习目的	8
第四章 创意服装设计	· 8 ·
一、确定主题	9
二、设计表达	10
三、学习目的	12
优秀作品评析	· 13 ·
一、服装设计基础	13
二、素材与创意设计	27
三、创意服装设计	51
四、中国服装史及实用装设计	67



■ 彩图1 作者: 黄纾

第一章 服装设计要素

所谓服装设计的要素, 广义而言, 它应该包含更多有关装饰设计的一切。狭义而言, 它指的是服装设计最主要的因素, 其中有款式设计、选择面料、服装色彩以及服饰搭配等方面。

现代服装设计不是单一性的, 它是以全视的角度来审视人对衣装各方面的需求。因此在服装设计中不仅有设计基础练习, 而且还有专题设计, 如实用装设计、礼服设计、创意装设计等课题。归根结底, 服装设计是为人服务, 以人为本, 同时必须具备服装的实用功能和时代的审美意识。

一、关于款式

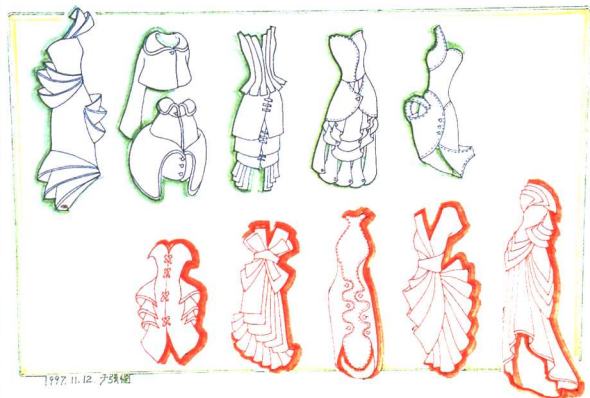
服装设计是以人体为基本形设计的, 人体的形态和运动的需要是服装款式设计的前提和基

础。从最初服装的产生到今天多种多样的服装, 无论是披挂样式还是缝合款式都是以人体为形而变化的, 它标志着由人体特定的形态产生了特定的服装款式, 即上衣下裳(下为裤或裙)或上下相连。

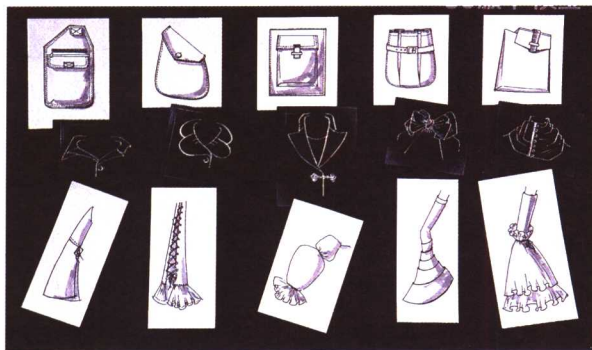
随着时代的变迁和社会的发展, 服装的款式也随着社会、经济、人的审美、季节变换等因素发生了许多变化, 但是, 可以确信时至今日, 服装款式依然是上衣和裙、裤三种样式。在此基础上设计师根据不同地域、民族习俗、宗教信仰、社会时尚、流行趋势等等因素进行综合设计, 以此来满足不同时代人们对服装的需求。

二、关于材料

服装设计的材料涵盖各个方面, 它已不再仅限于我们日常生活所见的普通衣料。现代服饰材料还包括棉、麻、毛、化纤以及金属、塑料、



■ 彩图2 作者: 于张悦



■ 彩图3 作者: 侯莹

纸等等不同物质,说到底,服装设计材料运用,已从狭窄的含义中跨越到现代设计的广阔层面。

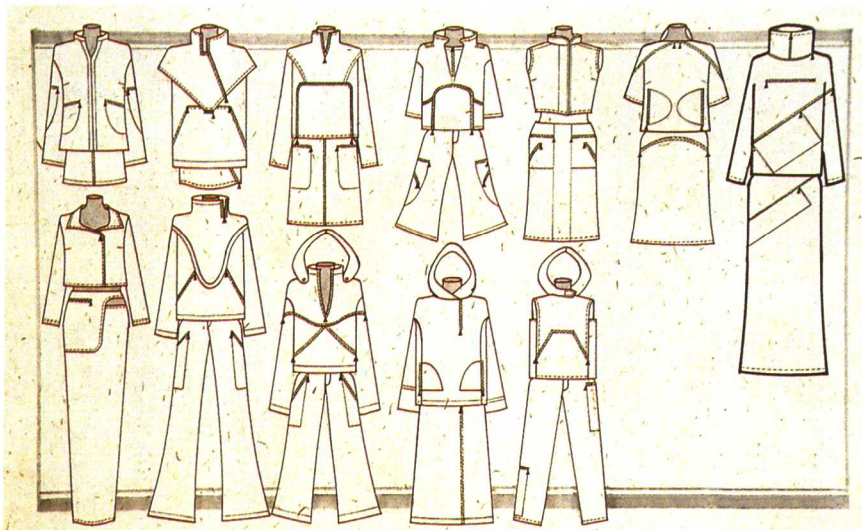
材料的直观含义是给人以视觉和触觉的感受,例如:裘皮和粗毛织物的视觉感受是松软的,当你触摸时会有温暖的感觉;织锦缎、塔夫绸、麻织物以及塑料、漆皮等材料,给人的视觉是横竖冰冷的直线,触摸时不同于其他材料而富有蓬松的张力。材料质地的不同能产生不同的表现效果:松软与厚重的材料有其自身的量感,在服装设计中适合表现服装的体积感;柔软轻薄的纱和丝绸物品,能更完美地突出人体形态。服装设计师只有善于运用材料的性能和特点,才能更准确地表达设计意图。

三、关于色彩

服装色彩与绘画色彩的规律有相似之处,它们之间的区别是,服饰色彩趋向于传递流行时尚、生活习俗、社会文化方面的信息,它直接与人的生活行为紧密相联,社会时尚潮流往往牵动着社会服饰色彩的变化。

因此,设计师必须了解每一季的服装流行色。市场流行色的动向,反映了人们对服饰色彩不同的需求,以及他们对服饰色彩认知的共性等等。每个人对颜色的感受是不同的,他们给色彩附加的意义通常取决于他们过去与色彩的联系和经验。设计师要在了解人们个性颜色的变化中,去发现公众对色彩所表达的某些集中的共性,然后再融合个性与共性色彩来表现社会的流行时尚。

一套精彩的服装出现在我们的眼前时,首先吸引人们视线的必定是夺目的服装色彩。因此服



■ 彩图4 作者: 裴丽霞

饰色彩的搭配与运用如何, 直接反映了一套服装是否成功。

第二章 服装设计形的变化

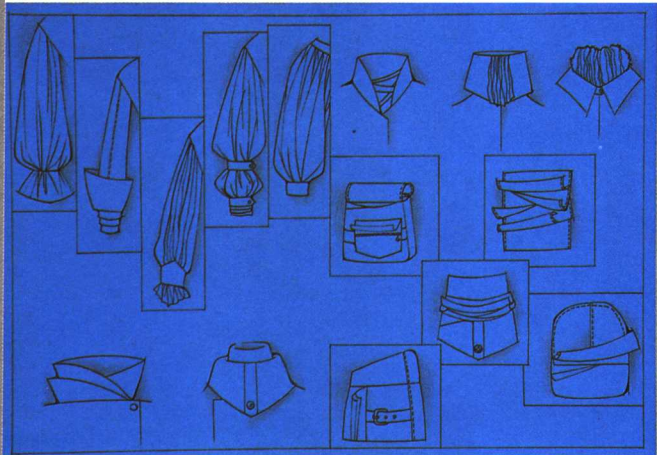
服装的形是以人体的基本形为准则, 且依附在人体之上而形成的, 决不可能脱离人体而孤立存在。服装每一个局部的形构成了整体服装的大形, 它必须符合人体各部位的形体特征, 以适应人体活动的需求。我们可以根据人的基本形而变化产生服装的大形, 这种特定的服装形与人体形是紧密相连的, 因此, 服装的形总的来说是由圆形、三角形、方形构成的人为形态, 毫无疑问, 以上三种几何形的组合、变化、重叠等等手法营造了服装设计的形。

一、圆形

圆形有正圆形、椭圆形。圆形在服装设计中独特的效果, 它可以通过大小的组合变化以及波浪形的曲线产生丰富多样的形式, 它多用在领口、裙子、袖形、口袋、装饰物以及整体服装外形的造型上。圆形给人以饱满、流畅、充实、放射的张力感觉, 如人体颈部和前胸的设计要符合人体形, 女性胸部和腰在设计上要留意省道变化, 以准确表现人体圆形凸显的部位。圆形变化所产生的曲线适合表现领子、袖口、裙下摆等部位的装饰, 这种跳动、富有节奏感的曲线条可以在简单的服装形中产生千变万化的丰富效果。(彩图1、2)

二、方形

方形有正方形和长方形。方形给人以平稳、方正、大方的感觉。方形是服装设计主要的构成形态, 如上衣、裤子、裙子等常要用到方形结构,



■ 彩图5 作者: 陈笑冰



■ 彩图6 作者: 陈楠

另外还应用在口袋、袖口、领形等的设计之中。方形若结合其他形体, 亦可达到变化丰富的独特效果。方形所构成的设计形态是不容忽视的, 它不仅表现在服装局部形和装饰形上, 同时我们在设计中应注重方形的构成方法, 注意与其他形态组合, 这样才能充分体现方形的造型美感(彩图3、4)

三、三角形

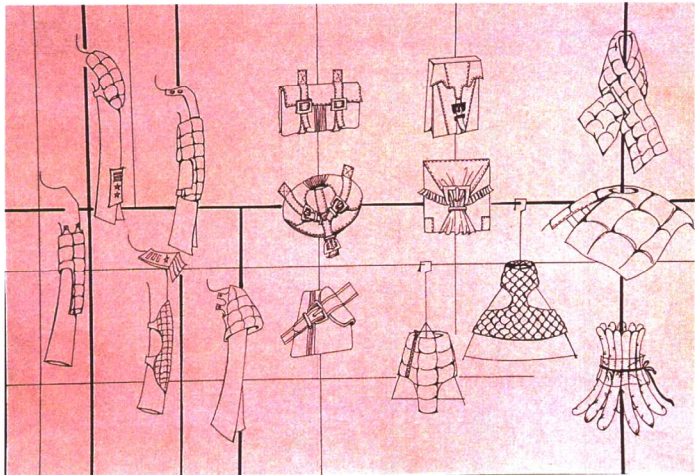
三角形有等边三角形和多角形。三角形在服装设计中常用于领口、领形、衣服和裙下摆的设计上。三角形单独运用在领口或兜盖上, 能体现三角形匀称的美感。以连续重复的组合三角形作为装饰, 给人以节奏明快、线条清晰的美感。(彩图5、6)

以上三种抽象几何形, 是构成服装设计的重要形式, 这种构成组合不是机械无序的拼凑, 它需要设计师充分理解形与形之间的关系, 通过大量的练习实践, 才能实现理想的款式造型。通过简单抽象的形, 可以演化出无穷无尽的服装款式, 它能启迪服装设计师在简洁的形态之中生发新的设计理念。

四、学习目的

使学生了解服装设计的基本形, 认识服装设计形的重要性, 掌握基本的设计方法, 在此基础上进行组合变化训练。

在教学中, 不仅要求掌握三种最基本形态的特征, 而且还要在此基础上进行组合、拆解、统一等变化的练习。开拓思路, 结合其他设计形式, 从简入手, 逐步深入进行复杂的款式设计。例如: 可



■ 彩图7 作者:覃茜



■ 彩图8 作者:刘雅男

以先采用三种形态表现服装设计的局部,如设计口袋、领形、袖形等,进行一些简单的款式设计,最后深入到多种形态的组合变化设计,这样才能达到学习目的,第五章的服装设计基础部分的学生作业可作为范画参考。(彩图7、8)

服装设计基础课款式造型设计部分,课时一般为2~3周,完成作业2张(8开)。

在绘制作业时必须规范严谨,以线描为主,注重款式平面图标准化,比例合理,款式左右对称。要把款式平面图的标准和工艺制图标准统一,这样才能使学习具有针对性,为参与以后的实际工作打下基础。

第三章 素材与创意设计

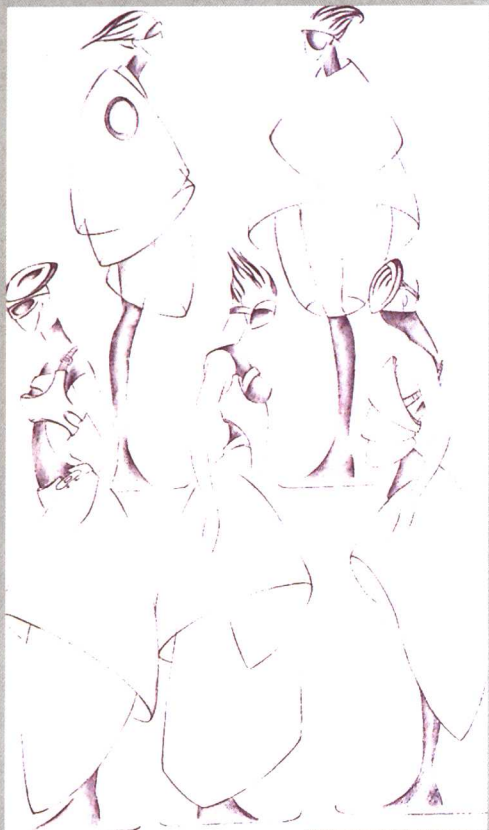
素材是设计艺术中不可缺少的设计来源,设

计师只有通过对不同素材的感受和体悟,才能创造出具有独特个性的设计作品,因此,设计师必须在借鉴和吸收各种不同素材的基础上进行设计理念的创新。

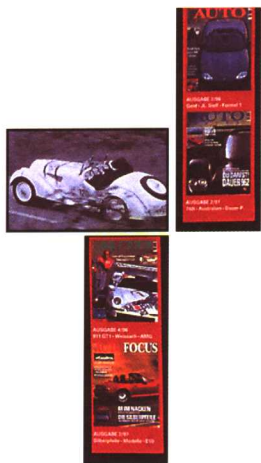
何谓设计素材?服装设计的素材来源于自然界的一切。从形式上大致可分为两大类:一种为有形的素材,如自然界的山川、花草、动物等自然物体,其中也有人为创造的物体,诸如建筑、机器、生活用具等等;第二种为无具体形态的素材,如云、风、雨以及诗歌、抽象绘画等等,这些无形而含有意境概念的素材也是服装设计灵感来源的一部分。

一、具象思维创意设计

创意设计是依据素材的形象或内在的精神,在设计过程中加以变化,以多向思维来构成创意的表现主题。具象思维设计,即较为直观



■ 彩图9及素材图 作者: 周素静



地再现素材的本来面目, 自然地反映出某种素材与人衣之间的联系, 营造服饰的特有氛围, 使服饰与素材有机地结合, 它常被应用在服装设计中。具象思维设计并不一定要酷似素材的形态, 可以采用某一个局部或大体相近的形态, 以此来表达设计的特点。例如: 以汽车造型为素材的设计(彩图9), 设计师运用车的造型与服装设计结合, 以具象的表现手法创造人、车、衣三者有机结合的效果, 突出流线形、曲线分割及块面组合, 具有立体构成的设计特点, 表现出设计师对形体的理解和时尚流行的把握。

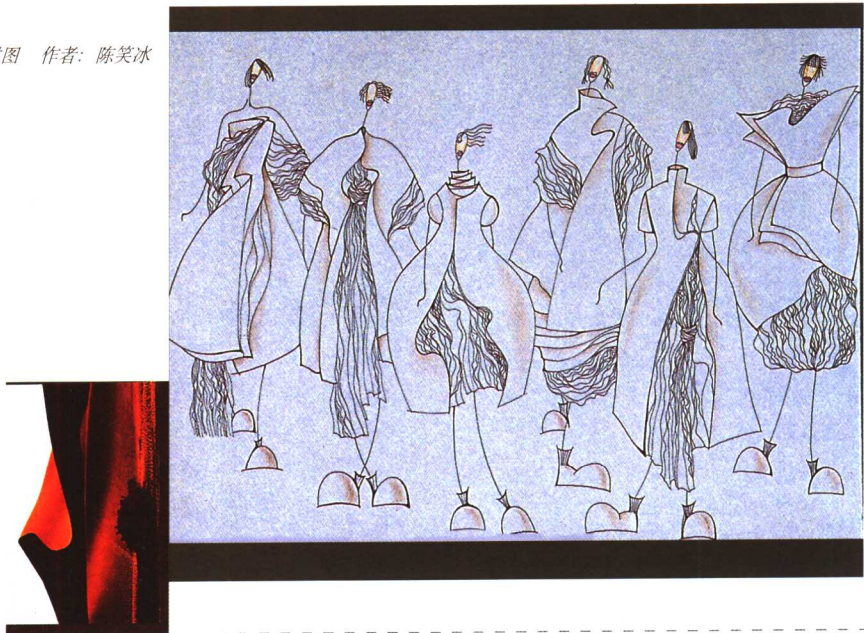
二、抽象思维创意设计

从具象思维到抽象思维创意设计的过程是一个飞跃性的升华。抽象的创意设计需要设计师更加深入地体悟素材内在的涵义, 而不是再现素材的表象, 它是在探索之中深刻蜕变出的创新设计。

生活中的素材, 无论是瞬间还是长久, 它都会使人浮想联翩, 设计师往往根据个人对素材的不同感受来提取素材并赋予其特定的抽象含义, 从而使这延伸为设计作品的创作主题。

运用抽象思维设计方法, 更多的是表现设计师对素材的感受和设计理念的反映。例如: 以沙漠为素材的设计(彩图10), 设计师以自然景观中的沙漠形态为设计点, 在作品中并没有具象的沙漠, 而是用服装的不同材料组合表现变化的形, 这种形态来自于作者对沙漠的一种体悟和感受, 设计师正是以抽象思维的设计手法, 在有形的服装中创造无沙漠形的一种概念性的艺术作品, 从而达到设计上的升华。

■ 彩图 10 及素材图 作者: 陈笑冰



三、学习目的

素材与创意设计练习的目的,是为了学生在深入专题设计项目的时候有更好的发挥。素材与创意设计是基础课中极其重要的内容,它需要解决由素材延伸至创意的过程,同时又要表达设计师良好的设计理念,把设计作品推向成熟阶段。

素材与创意设计练习可分为三个过程:

(一) 寻找素材阶段。设计师要根据自身的感受和对素材的兴趣来选择素材。而设计者对素材的感受尤为重要,只有产生兴趣才能激发设计的表现欲和创作热情,促成最佳设计构思的出现。

(二) 构思草图阶段。草图的表现阶段是把抽象的设计构思,实施到纸面成为具体形象的过程。每个人通过对素材的不同感受,进入到表现设计理念的这一过程,需要画大量的构思草图,在其中挑选出最有代表性的设计,再进入效果图

设计阶段。

(三) 效果表现阶段。设计效果图的绘制,要求设计师准确地表现款式的造型特征,明确设计主题,给观者清晰的表现效果,从而达到设计的真正目的,为后阶段制作成衣做好铺垫工作。

素材与创意课时一般为 2~3 周,完成作业一张(4 开),其中要求附素材来源和设计说明,作业要求画面有完整的构图,要体现整体统一的设计风格。

第四章 创意服装设计

就目前而言,创意装的概念还没有严格的界定,它代表设计师富有个性的创意设计,更多地用在表演和展示活动中,如服装大奖赛、服装表演、歌舞晚会等。创意服装设计需要明确主题,

■彩图 11 作者: 李楠



■彩图 12 作者: 曹然

在服装中营造一种气氛和情调,以此来体现设计师的设计主张以及鲜明的个人艺术风格,总之,创意装设计离不开设计师的创新理念和独具个性的艺术表现手段。

一、确定主题

确定创意服装设计的主题应根据需要而定,一般而言,创意装设计的用途包括设计师作品展示(动态或静态)、晚会表演、服装大赛等。作为艺术学校在校生的更多地是以专题设计课和参与设计大奖赛为主,因此设计创意装可以根据课题和赛事进行。以第九届兄弟杯中国国际青年服装设计师作品大赛为例,参赛主题为《东方与西方》,设计作品要求具有鲜明的时代感,并融入本民族的优秀文化特色,切合主题,表现手法独特,形式完美,服装服饰配套有创新,给人留下深刻印象。从主题可以看出这是一个涵盖面广泛的大题,通过此命题,主要是表现东西方的交流,包括文化、艺术、经济等交流,也可以表现和平、自然等题材。这需要设计师具有多方面的设计素养和创作灵感,能够结合多方面的素材资源,大题小做,或小题大做,选择明确的素材和构思,这样才能做到设计前的准确定位。

除此之外,设计师也可以自由选择主题设计,这种形式更多出现在学院的教学训练中,从本书的素材与创意设计范画中可以看到服装专业学生选择素材的多样性,同时也达到了设计主题明确的目的。从他们的作业中可以见到自然界的沙漠、植物、动物等,还有各种人为形态,如汽车、器皿、建筑、绘画、书法等。作业反映了学生对具



■ 彩图 13 作者: 吕慧

象和抽象形态的掌握, 以及对素材的感受和不同表现手法的尝试, 显现出鲜明独特的设计个性。

二、设计表达

不论是命题还是自由选择题材设计, 确定主题后均需进入实际的设计阶段。设计的表达从确立主题、构思到效果表现以及成衣形成是一个整体, 它必须在一个系统的设计中延伸。

因此在设计效果图表现阶段, 要求设计师从构思草图的设计雏形, 到设计作品的款式、色彩、材料等具体方面都应该认真细致地在画面中表现出来, 为制作成衣打下基础。

我们可以通过第 20 届法国国际青年服装设计师大赛作品中看到, 主题为《爱与时尚》, (彩图 11~17) 虽然是相同的主题, 但八位设计师所表现的形式均有所不同。

(一) 相同主题, 选择素材和表达方式不同,

有表现母爱、关爱、爱情, 有对时尚流行的表现, 还有对传统绘画和自然花卉的表现。

(二) 不同款式: 有合体表现人体与衣的紧密结合, 也有宽松表现服装的款式造型。

(三) 不同色调: 有暖色调、冷色调、中性色调, 通过不同色调的选择来营造不同的服装色彩氛围。

(四) 不同材料: 有常规面料, 有金属、羽毛、塑料等特殊材质, 呈现出不同的材质效果和服装面貌。

(五) 不同的绘画技法: 水粉、彩色铅笔、电脑绘制等多种表现手法, 不管采用哪种技法, 都能达到与服装的设计风格协调呼应。

以上可以看出由于每一位学生在设计创意中表达方式的不同, 所表现的设计作品在风格上形成了鲜明的区别。同时也说明创意服装设计



■ 彩图 14 作者: 吕跃洋



■ 彩图 15 作者: 刘欣

与成批量化的服装设计有极大的差别,前者更为注重设计师的个性张扬和展示。

主题和素材的确认是创意服装设计的前提,在效果图的表现阶段应当注重选择最佳的表现形式。以大赛服装设计为例,参赛设计师的效果设计图极为重要,评委以图的表现效果来评定入围者,因此设计效果图以及设计水平的高低都体现在平面的纸上,作为参赛者要尽可能地充分表现服装作品的最佳效果,以图来说明设计,争取在评审的初级阶段胜出。

参加大赛创意服装设计应注意以下几点:

(一) 明确主题思想,按大赛要求构思,准确表现主题。

(二) 效果图表现要注意形式感,人物动态、服装造型要准确,尤其要把款式特征交待清晰,要刻画细节,颜色效果要达到设计意图。

(三) 准确表现服装结构图,比例、服装的局部细节、工艺特点都要画明确,绘制要规范合理。

(四) 选择的面料小样要粘贴在画面上,大小要根据画面安排。

(五) 画面尺寸规格一定要按大赛要求制定,装裱要整齐美观,统一规范,突出个性化。

此外,设计题目、设计说明以及工艺制图等方面都要根据大赛的要求制定。

创意服装设计同时也是艺术设计表达的过程,借助服装这个特殊的形式表现设计师的创意理念,展示设计师艺术创造的才能,因此作为从事服装设计的人士,应该把创意服装设计作为一项重要课题。



■ 彩图 16 作者: 王晴晴

三、学习目的

首先, 要使学生明确创意服装设计的目的, 其次要掌握设计表达方法, 达到设计艺术水平的提高。

在课程的教学可采取与某项服装大赛结合的形式, 通过有目的、有命题的设计大赛, 达到既参与活动又锻炼学生设计实践能力的目的。同时也可以选择让学生自己确立命题设计的方法, 使学生能有更大的自由空间去设计和表现服装。

创意服装设计课时较长, 一般为 7~8 周, 从设计初期到制作成衣需要大量的时间, 只有通过充分的学习实践以及经验的积累, 才能达到培养学生进行设计创意和动手实践的双重教学目的。

在设计构思阶段我们还需要画大量的设计草图, 草图是设计师最初萌发设计构想的表达形式, 因此是服装设计前期的一项重要环节。

定稿作业一张 (8 开~4 开), 其中包括效果图、裁剪图、款式平面图、设计说明、面料小样、成衣模特着装照片一张。



■ 彩图 17
作者: 曹强



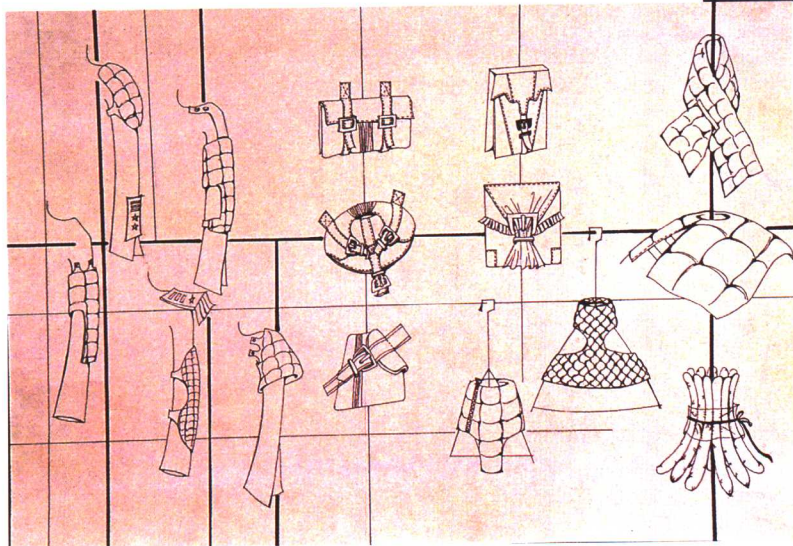
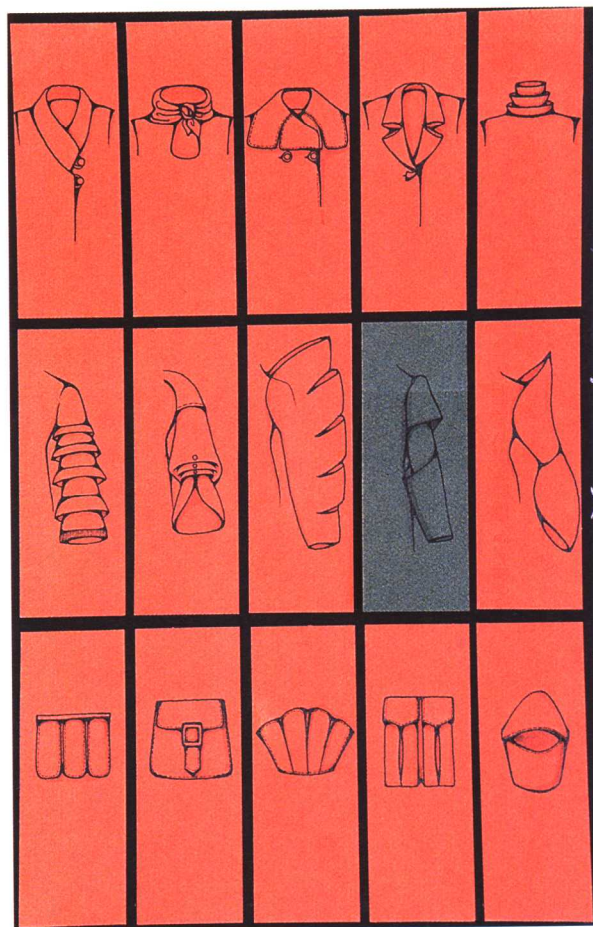
优秀作品评析

一、服装设计基础

■□图1 / 作者：黄纾

课题：设计基础

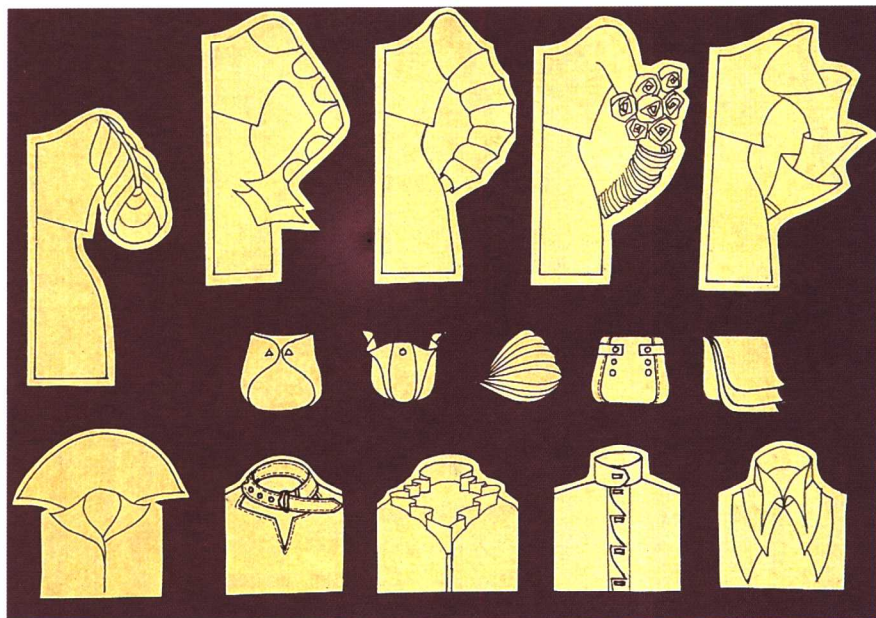
作业评析关键词：服装局部样式设计，作者采用服装设计中不同形的组合，表现领形、口袋、袖形的变化。运用钢笔勾线，工整严谨，细致准确。构图均匀平衡，巧妙运用色卡纸拼接布局，尤其是在红色调中用一块绿色作为对比，充分显示了设计师独具匠心的设计。



■□图2 / 作者：覃茵

课题：设计基础

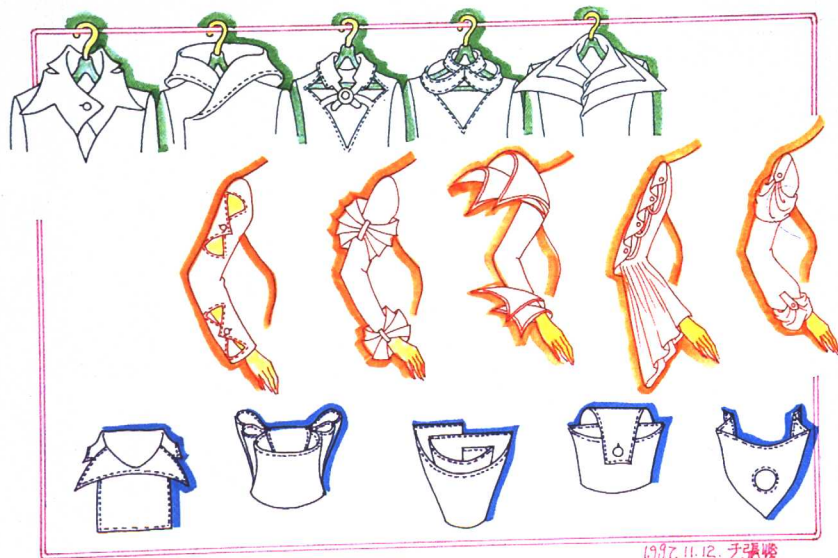
作业评析关键词：服装袖、口袋、领均采用立体和绗缝手法表现。造型独特，极具个性，在服装局部设计中颇有新意。在色卡纸上用匀线方法绘制，精致细腻，细节刻画深入准确。构图自由，充满设计的形式感。



■□图3 / 作者：聂旭颖

课题：设计基础

作业评析关键词：服装的局部设计变化丰富，造型组合有新意。采用钢笔勾线与剪贴法结合，准确细致，规范统一。作业构图活跃，疏密合理，达到了服装设计基础学习的目的。



■□图4 / 作者：于张悦

课题：设计基础

作业评析关键词：采用几何造型组合的设计方法，突出形与形之间的设计，强调服装局部立体造型的效果。采用水色笔勾描设计图，富有表现力，同时在设计图上也有变化。平衡穿插的构图，打破了呆板的画面，富有设计的趣味性。