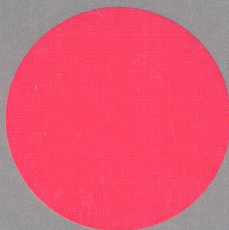
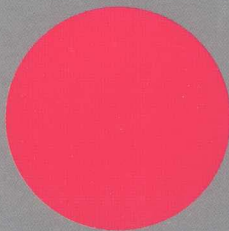
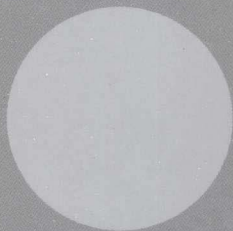
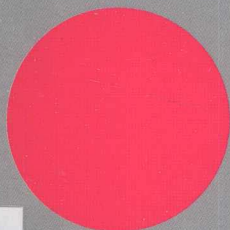


任夷
编著

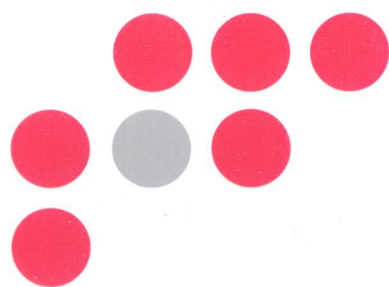
Art & Design 广州美术学院艺术设计教程
Courses of Guangzhou Academy of Fine Arts

服装设计

Fashion
Design



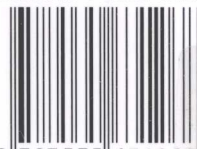
湖南美术出版社 Hunan Fine Arts Publishing House



Fashion Design

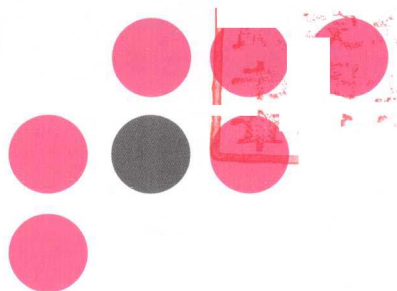
Art & Design Courses of Guangzhou Academy of Fine Arts

ISBN 978-7-5356-3126-8



9 787535 631268 >

定价：48.00元



Art & Design 广州美术学院艺术设计教程
Courses of Guangzhou Academy of Fine Arts

服装设计

Fa
Design

编著：任夷

湖南美术出版社
Hunan Fine Arts Publishing House

图书在版编目 (CIP) 数据

服装设计 / 任夷编著. —长沙: 湖南美术出版社,
2009.7

广州美术学院艺术设计教程

ISBN 978-7-5356-3126-8

I. 服... II. 任... III. 服装—设计—高等学校—教材
IV. TS941.2

中国版本图书馆CIP数据核字 (2008) 第204873号

Art & Design 广州美术学院艺术设计教程
Courses of Guangzhou Academy of Fine Arts

服装设计

编 著: 任 夷

责任编辑: 陈秋伟 莫宇红

特约编辑: 黄 莹

责任校对: 黄 炼

装帧设计: 戴 宇

版面制作: 吕慧娟

出版发行: 湖南美术出版社

(长沙市东二环一段622号)

经 销: 湖南省新华书店

制 版: 嘉伟文化

印 刷: 长沙湘诚印刷有限公司

(长沙市开福区伍家岭新码头95号)

开 本: 889×1194 1/16

印 张: 8

版 次: 2009年7月第1版

2009年7月第1次印刷

印 数: 1 - 3000册

书 号: ISBN 978-7-5356-3126-8

定 价: 48.00元

【版权所有, 请勿翻印、转载】

邮购联系: 0731-84787105 邮编: 410016

网 址: <http://www.arts-press.com/>

电子邮箱: market@arts-press.com

如有倒装、破损、少页等印装质量问题, 请与印刷厂联系调换。

联系电话: 0731-84363767

设计的发展一般与社会文化、科学技术的发展及时尚潮流的变化同步,因此,设计教育总是处在动态的发展之中。现代设计不仅要满足人们生活的需求,同时还引导着社会文化的潮流。功能性和超前性作为设计的双重性质,往往让高等设计教育显得滞后。如何培养学生,使之既能够适应社会的需求,又能够在未来的设计中获得可持续的发展,甚至成为引导设计潮流的新一代设计人才,是高等院校设计教学必须面对的问题。

完整的教学体系离不开明确的培养目标和科学的课程大纲。课程是设计教学的核心内容,无论是充满理想的教学目标还是庞大的教学体系,最终还是靠一个个具体的课程来完成。现代意义上的设计教育一般认为从20世纪初德国的包豪斯开始,包豪斯设计教学课程体系中最闪亮之处就是它的实践性,即培养学生动手的能力。本套教材的特色正是基于课程的实验性和现场感,通过基础理论的引导,注重课程内容和课程方法的创新。课程内容的创新主要是为了适应社会的需求、学科的发展;课程方法的创新则更加注重培养学生的创意能力和解决问题的能力。一些比较成熟的设计课程中,基础理论相对稳定,课程创新也就更多地体现在设计案例、作业练习、评判标准等方面的改革上。尤其是设计练习,我们更提倡的是加强设计过程的教学,而不是孤立地看设计的结果,过程往往能培养学

Preface

序 课程创新与创新课程

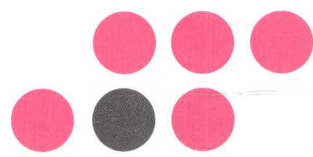
生提出问题、分析问题和解决问题的能力。

作为设计教学的设计者,我们不仅要求课程在教学过程中的创新,还要求设置创新的课程。创新课程既是对原有课程体系的更新和完善,同时又是在设计行业发展的迫切要求下,在不同学科的交叉过程中,为充实学生的知识结构而做的课程结构调整。当然,创新课程对教学的决策者或执行者无疑都是一个残酷的挑战,它意味着对原有课程的革命,直接涉及对原有部分课程的扬弃。但是,既然我们都认可设计是在动态中不断发展的学科,那么,我们也就应该充分认识、理解、适应和把握设计教学的持续性和它的开放性,不断创新,才能逐步形成相对完善和稳定的设计教学体系和教学模式。

本套教材着眼的是课程的建设与创新。首先强调课程自身的完整,并不将课程片面局限在某一个专业的范畴,而是使课程具有设计学科内部各专业之间的共享性;第二,强调教材的现场感,作者都是处在教学第一线的教师,教材中有大量设计作业案例的过程分析,内容更加贴近学生,更容易为学生所接受,让学生在教学过程中具有参与性;第三,强调教材的基本信息构成,将课程的基础知识与专业设计的应用技能结合,保证学生未来发展的可持续性。事实上,本套教材涵盖的课程较多,每个课程基本上按照课程的教学特点编写,体现出了作者的探索精神。我们期望各院校的教师、学生给予更多的教学反馈意见,使这套教材进一步完善。

吴卫光

2009年6月18日于广州美术学院



Contents

目录

前言	4
----	---

课程教学大纲	6
--------	---

一、教学目的与任务	7
二、教学方法与要求	7
三、教学内容与教学安排	7
四、作业数量与要求	7
五、课程考核与评分	7
六、参考文献	7
七、教学设备及教具要求	7

认知篇

服装设计概念

a

第一章 服装概述	8
----------	---

一、服装的基本概念	9
二、服装的类别	12
三、服装的造型风格	13

第二章 服装设计因素	17
------------	----

一、服装的历史因素	18
二、服装设计的美学原理	30

第三章 服装形态绘画表达	36
--------------	----

一、服装人体形态	37
二、绘画工具与特点	38
三、服装设计绘画形态表达	40

设计篇

服装设计方法

b

第四章 服装设计师应具备的条件	43
-----------------	----

一、服装综合知识	44
二、创造力与设计思维	46

第五章 服装款式设计	47
------------	----

一、服装外形设计	48
二、服装结构设计	48
三、服装工艺设计	49
四、服装装饰设计	49
五、服装局部设计	50

第六章 服装色彩设计 53

- 一、色彩的美学原理 54
- 二、色彩设计的目的 57
- 三、色彩的运用 57
- 四、环境、季节与服装色彩 59
- 五、流行色与服装色彩 60
- 六、着装者与服装色彩 61

第七章 服装材料设计 63

- 一、服装材料的历程 64
- 二、服装材料的性能与作用 64
- 三、服装材料的种类 64
- 四、服装材料的再次设计 65

第八章 服装结构设计 75

- 一、服装结构设计形态表现 76
- 二、服装结构成型方法 77
- 三、服装装饰性结构形态表现 81
- 四、服装车缝工艺 82

实践篇

服装设计实践



第九章 主题创意服装设计 86

- 一、主题创意服装种类 87
- 二、主题创意服装设计过程 88
- 三、主题创意服装设计范例 92

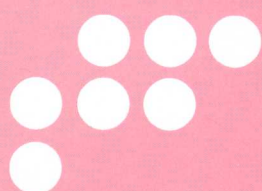
第十章 成衣服装设计 107

- 一、设计定位 108
- 二、成衣设计表现 109
- 三、成衣服装设计范例 111

附录 116

参考文献 121

后记 124



前 言

20世纪20年代在德国创立的包豪斯学校,可以看做现代设计教育的起点。在这之后,设计日益成为社会生活中不可或缺的部分,扮演着越来越重要的角色。服装设计教育至20世纪80年代作为一门专业进入高等教育的殿堂,已走过20多年的历程。服装行业从手工作坊的量体裁衣、家庭缝制,到工业缝纫机批量生产,再到今天数字化技术的运用,发展是迅速的,进步是明显的。它的发展与进步离不开20多年来服装教育所做的贡献。

“欲穷千里目,更上一层楼。”21世纪是信息设计时代,是科学与技术相结合的时代,服装设计教育既面临发展机遇又面临时代的严峻挑战。面向国际、国内服装市场,更新观念、加强理论联系实际的教育环节、提升服装产品意识是我们的首要任务。教育应以市场需求为其发展导向,课程设置应服从于市场的需求,紧跟时代步伐。

为此,本书着眼于培养21世纪服装设计人才,分别从服装设计的基本知识、建立服装空间形态、运用服装语言、服装社会实践等角度进行较为系统的阐述。

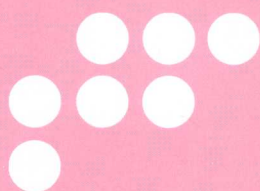
本书第一部分为认知篇,其中对设计者应知的服装概念

与设计理论进行了阐述。第一章介绍了服装的基本概念、类别、风格。第二章从服装设计因素出发,分别阐述服装发展历程、服装具有的属性、服装的造型原理,为设计奠定一定的知识与修养。第三章从服装图形表达角度阐述人体形态特点,绘画工具应用,服装设计绘画形态表达,使读者掌握设计应具有图形表达手段。

本书第二部分为设计篇,分别从服装专业语言——造型、色彩、材料——出发,阐述服装设计从平面到立体,从理论到实践的表达方法。

本书第三部分为实践篇,重点阐述运用综合知识进行社会实践,训练创意思维表达,与成衣市场的链接等知识。

本教材在每个章节后面都设有参考练习题,目的是帮助读者更直接地消化本课程内容,有效地掌握服装设计要领。一个合格的高等院校服装设计专业毕业生,应该具备的知识不仅是掌握服装设计基本知识和技能,还需要了解市场,了解服装企业的运作方式和当前的业内动态以及流行趋势,这样才能真正在企业担当设计重任。



课程教学大纲

一、教学目的与任务

立足于现代服装艺术设计教育以及国内外服装产业对人才的需求,注重设计相关领域知识的学习及技能训练和创造性思维能力的训练,以服装设计基础、理论技能并重,坚持服装社会实践、服装产业运作的综合取向,适应国内服装市场对人才的需求。

二、教学方法与要求

通过理论授课与实践,使学生熟悉服装基本概念,掌握服装设计的基础理论知识,了解人体造型与结构特点,建立服装空间形态意识,学会运用服装设计原理与语汇表达创意思维并能与成衣市场进行链接。

三、教学内容与教学安排

1. 服装设计概念(二年级课程);
2. 服装设计方法(二、三年级课程);
3. 服装社会实践(三、四年级课程)。

四、作业数量与要求

作业数量与要求均附在每个章节后面。

五、课程考核与评分

通过纸面和服装成品作业,考核学生对本课程知识与技术的掌握程度,以课题作业的平均得分确定成绩。

1. 能按时完成作业,并创造性地掌握课程的要点为90~95分。
2. 能按时完成作业,能系统全面掌握课程的要点为85~89分。
3. 能按时完成作业,较全面掌握课程的要点为80~84分。
4. 能按时完成作业,部分地把握课程的重点为75~79分。
5. 能按时完成作业,达到课程基本要求为60~74分。
6. 按时完成作业,不能达到课程基本要求为59以下分。
7. 不交作业为0分。

由系领导组织教师集体评分。

六、参考文献

每个章节的参考文献附在本教材最后部分。

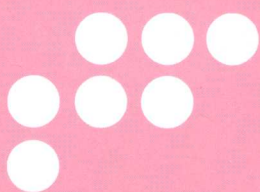
七、教学设备及教具要求

运用多媒体设备进行理论讲授、实例分析、课堂示范、作业辅导等一系列方法,让学生有效地掌握本课题的内容。



认知篇

服装设计概念



第一章 服装概述

一、服装的基本概念

服装：泛指包裹人体所用的物件，是人类社会跨入文明门槛的标志，是人与动物区别的主要特征。主要体现社会人群特征、人的个性、穿着风格，并显示一定历史阶段中的科技、文化的成就。

时装：是指款式不断变化，并在一定时间内被大众广泛接受的服装，是一种具有时代特征的服装。这个名词的内涵包括两个要素：时代、时尚。时装在历史的长河中，在每一个时间段都留下了时代的烙印，这种烙印是由国家的变革以及社会发展中的政治、经济、文化、艺术、科学、技术等多方面因素而形成的。时装是时代的产物，必然打上时代的烙印。时尚是指特定的时间段里，人们生活中所崇尚、向往、追逐的事物。包括衣、食、住、行每一个方面。衣在首，是人们首先追逐的时尚产品，也是变化最快的产物。

衣裳：古籍《说文》称：“衣，依也，上曰衣，下曰裳。”《释名》又说：“裳，障也，所以自障蔽也。”说明古人最早下身穿的是一种类似裙子的“裳”。衣裳的名称沿袭至今，泛指衣服，是各类服饰的总称。

服饰：服饰是附在人身上的服装及其固定的和活动的饰件的总称。

高级时装：也称高级女装，这是一个由历史积淀而成的时装界对顶级服装的称谓。是指专门为社会地位显赫而富有的名媛贵妇个人量身定做的时装。（图1-1）它集艺术设计与技术设计于一身，做工精良，使用的面料也是最上乘的。它常被作为作品保存起来，原因就在于这类服装设计臻于完美，价格也非常昂贵，一套白天穿的套装以12000美元起价，一套精致的晚装不低于40000美元，一套婚礼服可达20万美元，只有少数的顾客可拥有，据说在世界上也就只有不到1000（参考数）位女性有能力购买高级定制服装。对法国人来说高级时装是一种艺术表现形式，但它不等同于传统艺术形式，而是多种艺术形式与现代工业技术的结合。它存在的意义不在于所创造的经济价值，而在于它体现了人类对于美的追求和创造力，并把优雅的精神传播到世界各地，影响着成衣的流行趋势。

高级时装秀：每年法国14个品牌的高级时装秀推出的都是下一季服装的“概念”，而这些“概念”都会注入到下一季的高级成衣当中。高级时装秀纯粹是为服装创新、为设计师表达新理念提供的一个舞台，也为时装业提供了一个研究和开发的机会。研究创新造型、创新材料的一系列创造



图1-1 詹尼·范思哲的作品。缟丝紧身长裙，镶嵌着水晶，需制作300米长的手工打褶，300个小时才可完成这条裙。

性的工作均在这样的活动中展开。高级时装秀注重的是艺术创意及文化内涵的表达，目的就是展现设计师的艺术创造才能以及预测下一年的服装流行，吸引更多人的注意，推广品牌形象。时尚界有“鬼才”之称的英国最佳设计师约翰·加利亚诺（John Galliano）发布的高级时装秀，总是让人目瞪口呆：设计手段非常极端，给人强烈的视觉冲击力。（图1-2）

高级成衣时装：高级成衣时装有别于高级时装作品，是指半机器半手工制作的小批量时装。（图1-3）20世纪60年代，由于时代的变革，高级时装已不适应社会的发展，由于它制作成本（材料、人工、产品发布会的费用等）过高，其销售量不足以平衡整个产业的平均成本投入。所以，许多高级时装店为了生存纷纷开辟了高级成衣时装专柜。这些服装

灵感常源于高级时装,采用半手工、半机器制作,材料也采用高档全毛或新型面料及花边、刺绣等,品种有日装、晚装等,价格较高级时装低,但仍属于奢侈品,消费者接受面相对扩大,故而逐渐占据了服装业中的主导地位。

成衣时装:按照规定的尺寸、规格,采用普通低价的面

料和简单的加工工艺批量生产并在一定时间内被大众所接受的时装称为成衣时装。(图1-4)

概念成衣时装:为树立服装品牌形象、传递品牌理念而用时装的语言表达产品中构想的设计主题,便是概念成衣时装。(图1-5~图1-8)概念成衣时装在表现手法上相对批



图1-2A



图1-2B



图1-2C



图1-2D

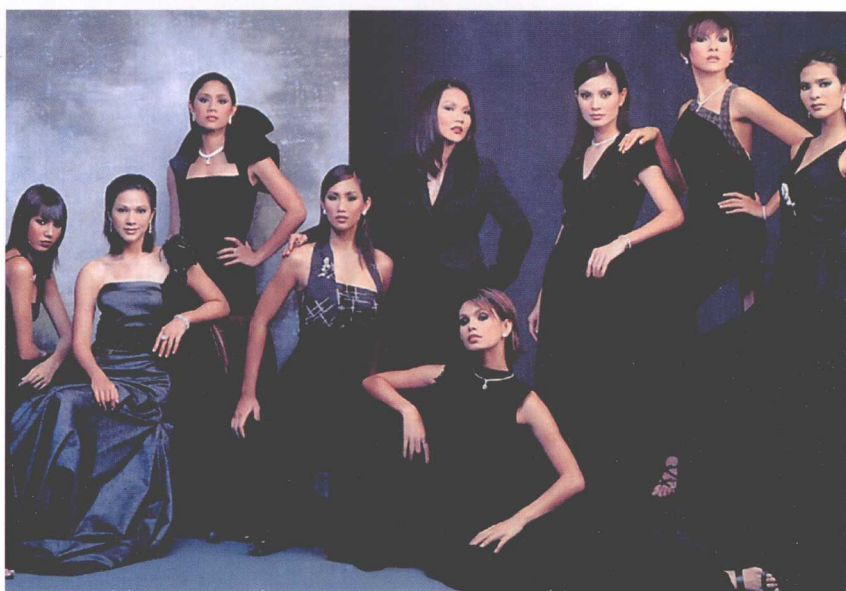


图1-3 高级成衣时装



图1-4 休闲成衣



图1-5 个性成衣



图1-6 概念成衣



图1-7 概念成衣

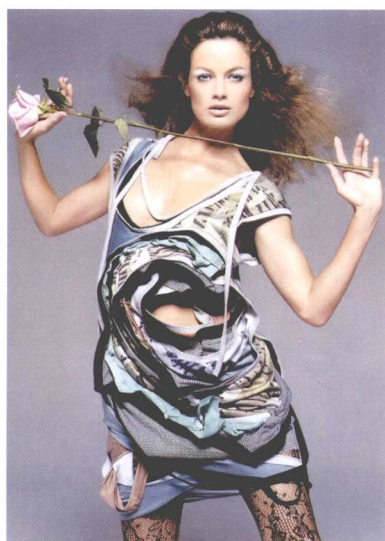


图1-8 概念成衣



图1-9 夏装



图1-10 冬装裘皮



图1-11 秋冬装编织



图1-12 婴儿装



图1-13 童装

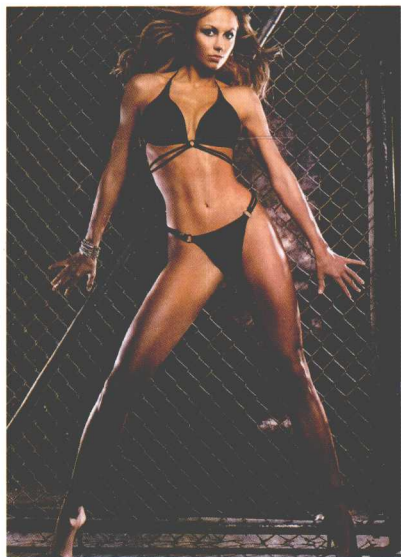


图1-14 内衣

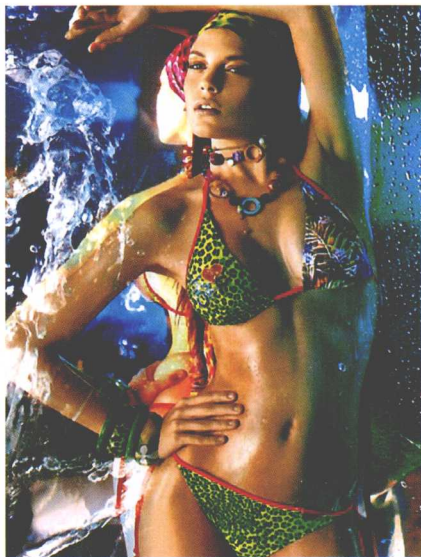


图1-17 泳装



图1-18 戏剧服



图1-15 上装



图1-16 下装



图1-19 运动服



图1-20 礼仪服



图1-21 休闲服

量生产的成衣，个性较明确，视觉冲击力较强烈，尤其在造型、面料创新上有明显的不同。

二、服装的类别

今天的服装种类，随着社会的进步、消费者的需求增多、制造商不断开发新的产品而显得异常丰富，人们可以买到与任何场合、任何一种生活方式相匹配的时装款式。在以价值为主导的市场经济中，随着消费观念与生活方式的改变，着装的观念也在变，这就致使时装种类的界限开始模

糊。如军装时装化、运动休闲装、内衣外穿等。但我们仍可以从不同的角度进行相对的界定、划分。

根据季节气候的变化可划分为春装、夏装、秋装、冬装。（图1-9~图1-11）

根据年龄可划分为婴儿装、童装、青少年装、成人装。（图1-12、图1-13）

根据着装部位可划分为内衣、外衣，或是上装、下装。



图1-22 职业服



图1-23 军服

(图1-14~图1-16)

根据用途可划分为礼仪服、休闲服、运动服、泳装、戏剧服、职业服、军用服等。(图1-17~图1-23)

三、服装的造型风格

服装的造型风格,即服装造型中的所有要素(款式、色彩、材料、配饰等)形成的统一的、充满魅力的外观效果,或优雅,或另类……它具有强烈的感染力,能使人产生精神上的共鸣。

在服装的历史发展过程中,曾出现过诸多造型风格。进入现代,时尚的本质更是以变化和强调风格的设计为其核心。那种由一个设计师、一种风格统领十几年的时代已不复存在。21世纪,在全球经济一体化的趋势下,服装进入了一个表达个性与时尚的多元时代。服装舞台上,古典风格、前卫风格、民族风格、浪漫风格等异常活跃。因此,我们有必要对其风格进行解读、认识。

浪漫主义风格:在西方服装史上,1825~1845年间被认为是典型的浪漫主义时期,服装的特点为:细腰丰臀,有大而多的装饰的帽饰,注重整体线条的动感表现。(图1-24)但随着时代的变迁、社会的发展,每个时期所表现的浪漫主义风格又各有自己的特点。如亚历山大·麦奎(Alexander McQueen)设计的浪漫主义风格服装就不同



图1-24 19世纪浪漫主义风格服装。