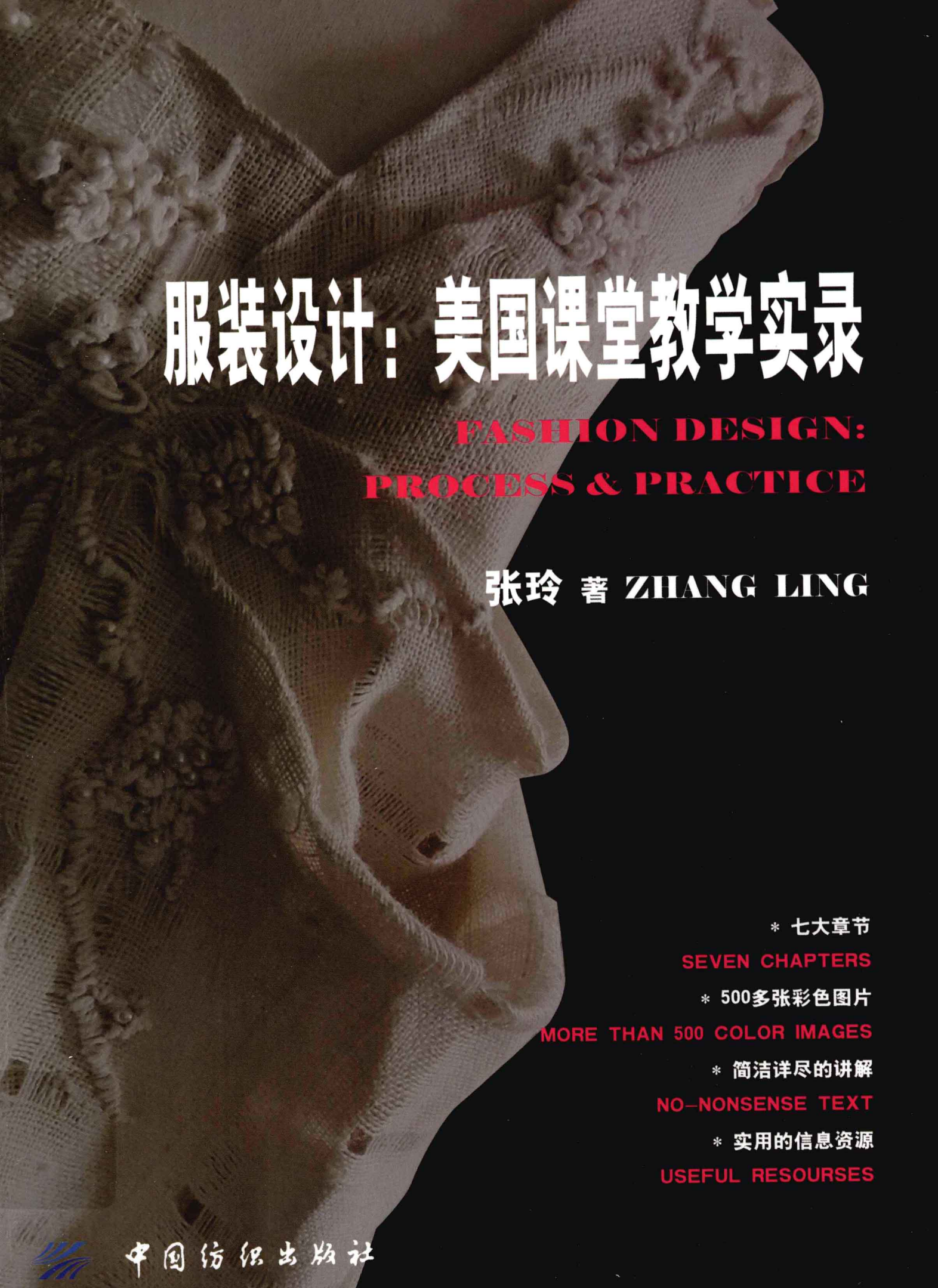

服装设计：美国课堂教学实录

**FASHION DESIGN:
PROCESS & PRACTICE**

张玲 著 ZHANG LING

* 七大章节

SEVEN CHAPTERS

* 500多张彩色图片

MORE THAN 500 COLOR IMAGES

* 简洁详尽的讲解

NO-NONSENSE TEXT

* 实用的信息资源

USEFUL RESOURCES

中国纺织出版社

服装设计： 美国课堂教学实录

**FASHION DESIGN:
PROCESS & PRACTICE**

张玲 著
ZHANG LING

中国纺织出版社

内 容 提 要

本书以美国服装设计教学为主线将内容分为两大部分。第一部分结合作者工作中积累的大量图片和设计实例,按照服装设计的过程系统讲述服装设计所需要掌握的设计元素,并以作者自身对设计的理解从全方位解读服装设计。第二部分在详细介绍设计制作过程中穿插了美国服装设计本科及研究生的课程设置、教学方法及课堂活动。本书是国内为数不多的包括设计制作过程的一本设计书籍。作者在中美文化的撞击中不断寻找设计的定位和自我风格的设立,给国内的服装教学及学习带来了一种全新的概念,对热爱服装设计的业内人士及在校学生起到借鉴和指导作用。

图书在版编目(CIP)数据

服装设计:美国课堂教学实录/张玲著. —北京:中国纺织出版社, 2011.9

ISBN 978-7-5064-7633-1

I. ①服… II. ①张… III. ①服装设计—教学研究—美国

IV. ①TS941.2-42

中国版本图书馆CIP数据核字(2011)第124625号

策划编辑: 杨 勇 责任编辑: 张 程 责任校对: 楼旭红
责任设计: 何 建 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

天津市光明印务有限公司印刷 各地新华书店经销

2011年9月第1版第1次印刷

开本: 889×1194 1/16 印张: 9.75

字数: 98千字 定价: 49.80元

凡购本书, 如有缺页、倒页、脱页, 由本社图书营销中心调换

序 I

初识张玲是在1998年我担任主讲教师的清华大学美术学院服装专业考前班。几次课之后，很快她便在班上脱颖而出，每次挑出的优秀作业中都会有她的作品。1999年我又见到了即将参加高考的她。那次她拿了近百幅服装画作品让我讲评。从童装到女装，甚至舞台服装，内容丰富，技法纯熟，创意新颖，可见在这一年当中她所付出的努力和对服装专业的热爱及极高的学习热情，使我对这位刻苦努力的学生留下了深刻的印象。后得知她以非常优异的成绩考入了北京服装学院服装系，为她高兴的同时，也预感到她日后一定可以在服装领域取得一些成绩。

再次见到张玲，是2010年5月。这次的她利用回国探亲的机会，带着她的一本关于《服装设计：美国课堂教学实录》的书稿出现在我的办公室，请我为她的书写序。在交谈中，我欣喜地得知从北服毕业之后，她获得了美国爱荷华州立大学的全额奖学金，远赴美国攻读硕士学位。在此期间，她的多件设计作品获得了国际及美国国内设计大奖，如国际面料与服装协会颁发的年度唯一一个国际最佳环保服装奖。在硕士毕业前半年便被纽约一家跨国服装公司聘请为服装设计师，而能在世界时尚之都的纽约担任服装设计师几乎是所有学习服装专业学生的梦想。张玲凭着自己对服装事业的执著热爱和拼搏精神，把这一梦想变为现实。我为她取得的这些成绩而感到骄傲，也为她不断地学习和提高自己而欣慰。

美国的服装教育比中国早几十年，已经具有相当完善的教学系统和经验。教学中重视学生的创新和实际操作能力，尤其是美国综合类大学中的研究生和博士生的教学方式更是创新与应用相统一，并强调培养学生的独立研究能力。张玲的这本书在我们大力推进服装教学改革之际出版，给中国的服装教学提供了非常新鲜和实用的范例。从设计过程到教学方法、课程安排，再到学习体验、实际操作，我们可以看到国外服装教学与国内教学的不同之处，无论对教师还是对学生都会有一定的借鉴和指导作用。

能看到往日的学子取得今日的成绩，便是我们作为教师的最大安慰和快乐，也衷心祝愿张玲在未来的工作中取得更大的成绩。

北京服装学院院长 刘元风
2010年10月

Preface II

The study and practice of fashion has evolved tremendously over the past decade, with an increasingly systematic analysis of how designers think and how they incorporate research and process into studio practice. Fashion is of course a business, but one that relies on creativity.

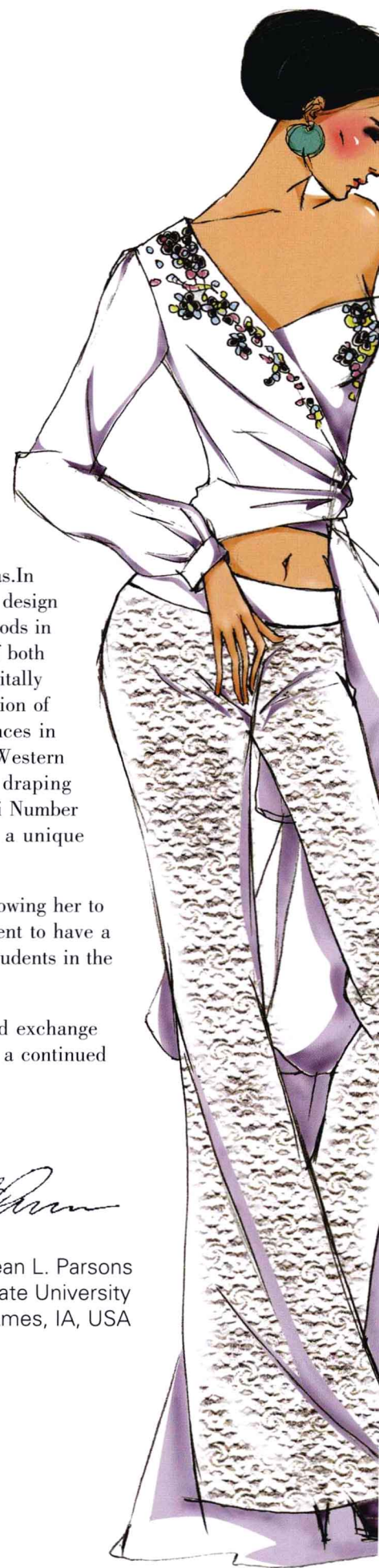
When I first met Ling I was immediately impressed with her illustrations and creative ideas. In directing her Master's degree I found her always open to new ideas and approaches to the design process and to expanding her own creative and technical skills. Designers use various methods in their creative development, and in Ling's designs there exists a marvelous integration of both personal and cultural identity. These include direct visual references such as the use of digitally printed fabric from her father's beautiful illustration for *Blooming Colors* and incorporation of Beijing opera mask designs as an applied motif in *Beijing Opera*. Other personal references in her work, more challenging to translate visually, include a combination of Eastern and Western approaches, seen in *The Days of My Past* with her successful integration of origami, draping experiments and the playfulness of a remembered childhood. The award winning *Fibonacci Number* in *Apparel Design*, creatively blends an analysis of geometry and visual balance with a unique selection of materials and techniques.

Ling's designs show an awareness of trends but are not necessarily dictated by them, allowing her to showcase her many creative skills. She was the first Iowa State University graduate student to have a student show in our recently opened gallery – a show that was an inspiration to the other students in the program.

Working with Ling was always a pleasure, and I learned much from our discussions and exchange of ideas. I look forward to seeing many more of her designs in the years to come and to a continued friendship. I am sure viewers of this book will be also inspired by her designs.

Jean L. Parsons
Professor of AESHM Department of Iowa State University
October 2010 at Ames, IA, USA

序 II

(译文)

在过去的十年中，服装设计发生了巨大的变化，对设计师如何构思以及如何把自己的理解和制作结合在一起的研究更加系统。时装已经不只是简单生产，更需要大量的创作灵感。

当我刚接触张玲的时候，我就感受到她旺盛的设计欲和创造力。在指导她硕士服装设计学习的过程中，她总是能吸收新鲜的灵感，运用到设计和制作之中，并从中领悟独特的技巧。设计师需要尝试不同的设计来形成自己的风格，张玲的设计总能够将中国的元素与自己的创新进行完美的结合。她用数码印染的技术将她父亲的国画直接表现在她的设计“繁花之色”（Blooming Colors）中。她的设计“京剧”（Beijing Opera）运用补缀的技术把京剧脸谱作为其时装的特有图案。在设计“童年”（The Days on My Past）中，她利用立体裁剪在服装上制造出折纸的效果，表现出独特的童趣。获奖作品费波纳奇数列与服装设计（Fibonacci Number in Fashion Design）成功地把服装结构与几何造型融合在一起，并采用面料改造的技术形成独特的表面纹理。

张玲总能够捕捉流行趋势，结合自己的风格做出极具创造性的作品。她是第一位在爱荷华州立大学的新展厅做毕业展的学生，为服装设计系的其他学生做出了榜样。

和张玲一起工作总是很愉快。与她进行对设计的探讨对我也很有帮助。我与她既是师生关系，也是朋友关系。我希望她能不断推出新的作品。我确信广大的读者也能从这本书中得到很多启发。

Jean L. Parsons

爱荷华州立大学，服饰教育与酒店管理系教授
2010年10月于美国爱荷华州，艾姆斯市

编者言

成为一名服装设计师是我从小的梦想。

如果说在北京服装学院的学习给予我扎实的基本功和系统的专业训练，对我的设计师之梦起到了启蒙的作用，那么在美国爱荷华州立大学研究生期间的学习则是对服装设计领悟上的升华和更深刻的研究。在不断地接受文化和理念上的冲击之后，那里很多不同于国内的教学方法、课程安排、课堂活动、学习理念是我就读期间所更多关注的内容，这也是我撰写本书的初衷。

美国综合类大学的服装设计专业研究生教育充分利用了综合性大学的教学优势，除本专业课程之外，还要研修统计、研究方法论、教学方法及若干系外其他专业的课程。学习内容丰富，所涉及的知识领域宽泛，这也为开拓设计思维起到了一定的辅助作用，使设计灵感拓展到生活、社会、自然及科学领域。不再拘泥于为“设计”而设计，而是为“兴趣”而设计，并从理性角度上分析设计。在读研的两年间，每一件作品对我来说都是一项有趣的“实验”，在实验过程中体会实现设计思想的乐趣。

本书共分为七章。前四章运用大量的照片和我在工作中积累的实例系统地讲述设计的要素。第四章到第七章通过四份课堂实录将设计要素运用到实际课题中，并向读者展示整个创作的思维过程。其中包括详细的课程内容以及我在完成课题过程中的设计感受，思维的转变以及整个制作的过程。本书是我对留美期间学习的一个总结，也希望通过本书，读者可以部分了解美国的教学及学习方法，并系统掌握各设计要素，通过实例理解要素的运用。

书中展示的作品均是我读研期间亲手制作的作品。设计和制作时间紧迫，难免有不尽如人意之处，望与广大读者进行交流。

张玲

于美国纽约
2011年5月

如何阅读本书

12

服装设计要素

14

第一章 研究/寻找灵感来源

17

开始研究

18

灵感来源与服装设计

26

色彩运用

31

面料

34

第二章 服装画

37

服装画人体

38

各种服装画之间的区别

42

第三章 面料

51

面料的分类

52

常用面料成分中英对照表

54

常用面料成分代码对照表

57

面料再造

60

美国课堂教学实录 65

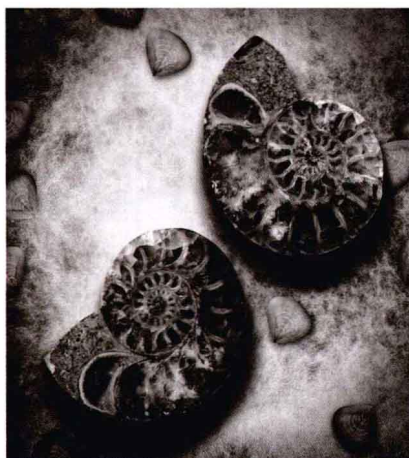
第四章 打破对服装设计的固有认知 67

课程介绍	68
设计实例	71

第五章 科技与服装的完美结合 83

课程介绍	84
设计实例	88

第六章 创意服装设计 101

课程介绍	102
设计实例	106

第七章 高级系列服装设计 113

课程介绍	114
国际赛事介绍	146

附录 148

美国服装与艺术类博物馆及网址	148
设计师及服装品牌网址	149
流行预测网址	149
时尚杂志及网址	150
国外服装院校及网址	151

后记 152

如何阅读本书

本书不仅是一本详细的女装设计资料，还是了解美国服装设计教学及学习过程的指南。书中配以大量最新的图片资料和详细的实例操作过程，通过简单明了的文字将读者引入到服装设计的神秘殿堂。

本书分为七章：服装设计（14~61页）和美国课堂教学实录（62~145页）。书中部分重要词汇配以中英文双语对照，与国际接轨。在阅读之前了解“如何阅读本书”将帮助您更好地掌握书中精髓。

实例章节作品名称

作品名称均为英文名称

章节名称

每一章节有清晰的英文名称提示，方便读者迅速找到所要阅读的章节

课程要求

课程安排及内容要求

课题

涉及到具体课题的详细要求及提示内容

推荐书籍

根据课程内容推荐相关书籍，丰富学习，开拓视野

小窍门

学习或设计上的小窍门

颜色标识

定位章节，同时标识每一章节的起始页

设计感悟

设计背后的故事和作者对设计的理解感悟

章节提示

每一章节有不同的色彩和章节数提示，方便读者阅读

How to get the most out of this book

页数及框架名称

数字为页数，右边文字为该页所属的大框架名称

背景知识

背景知识介绍或课题相关知识介绍

页数

方便阅读定位

实例图片

书中收集列举大量实用设计素材及纽约设计公司第一手资料

内容讲解

简洁易懂的文字介绍，让读者更好地领悟书中内容

设计师发布会图片

所有举例图片均选取2010~2011年最新发布的著名设计师作品。在理解书中知识之余，欣赏优秀作品

样衣制作

介绍课堂设计、制作过程以及修改意见

成衣完成图片

每一步都详细记录并介绍制作过程与心得体会

服装设计要素

