



“十三五”职业教育部委级规划教材

服装主题设计

金玲 / 主编
刘会明 冯烽 / 副主编

FUZHUANG
ZHUTI SHEJI

- 内容涵盖了设计原则、设计思路
- 结合潮流进行设计方法学习
- 完整呈现服装主题设计过程

 中国纺织出版社



“十三五”职业教育部委级规划教材

服装主题设计

金 玲 主 编
刘会明 冯 烽 副主编

 中国纺织出版社

内 容 提 要

本书是“十三五”职业教育部省级规划教材。

本书从服装专业院校的教学要求出发,分三个部分进行阐述。第一部分为主题设计概述;第二部分系统地讲解主题设计的表现;第三部分为主题设计的作品欣赏。内容涵盖了设计原则、大师作品分析,并通过头脑风暴,从廓型、比例与线条、功能、细节、色彩、面料、印花图案与装饰手法等方面,结合历史参考与当代潮流进行设计方法学习,从而掌握服装画和创意成衣设计的方法。本书完整呈现了服装主题设计的过程,内容新颖、图文并茂、通俗易懂,注重实用性,富有时代特色和教学创新。

本书可作为服装或相关专业培养高等应用型、技能型人才的教学用书,并可作为社会从业人士的参考书及培训用书。

图书在版编目(CIP)数据

服装主题设计/金玲主编. —北京:中国纺织出版社, 2016.8

“十三五”职业教育部省级规划教材

ISBN 978-7-5180-2775-0

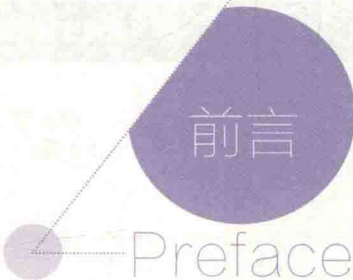
I. ①服… II. ①金… III. ①服装设计—高等职业教育—教材 IV. ①TS941.2

中国版本图书馆CIP数据核字(2016)第158059号

责任编辑:华长印 特约编辑:何丹丹 责任校对:王花妮
责任设计:何建 责任印制:何建

中国纺织出版社出版发行
地址:北京市朝阳区百子湾东里A407号楼 邮政编码:100124
销售电话:010-67004422 传真:010-87155801
<http://www.c-textilep.com>
E-mail: faxing@c-textilep.com
中国纺织出版社天猫旗舰店
官方微博<http://weibo.com/2119887771>
北京通天印刷有限责任公司印刷 各地新华书店经销
2016年9月第1版第1次印刷
开本:787×1092 1/16 印张:6
字数:47千字 定价:39.80元

凡购本书,如有缺页、倒页、脱页,由本社图书营销中心调换



前言

Preface

随着社会经济的发展和人们审美意识的提高,时尚也在不断地更新和变化,服装设计表现技法也随着时尚的变化而不断变化,无论是服装的款式、色彩,还是面料都跟随时尚而变。风格主题时尚是时尚设计的根基,任何设计形式都是根据某一风格主题进行展开设计的,设计师要有良好的风格把握能力。作为一个本土设计师,了解并学习中国主题对于将来的设计生涯也是有指导性作用的。

本书将理论和实践紧密结合,并清晰地展现了服装主题设计的过程和方法。该教材根据服装设计八大主题,依次展示了性主题设计、复古主题设计、民族主题设计、嬉皮士主题设计、朋克主题设计、雅皮士主题设计、未来主题设计、中国主题设计共八大主题的概念、服装艺术中的主题设计、主题服装设计实例分析三大方面。

本书由广州大学纺织服装学院金玲担任主编,广州大学纺织服装学院刘会明、冯烽担任副主编。在编写过程中,编者参考了一些文献资料,并得到了国内外相关行业及院校的支持和帮助,并在此表示衷心的感谢,特别感谢东华大学卞向阳老师和江南大学纺织服装学院曹康乐老师的理论指导。

由于时间紧迫及编写水平有限,本书还存在许多不尽如人意之处,还望得到业内外人士的批评指正,以便修订。

编者

2016年5月

教学内容及课时安排

章 / 课时	课程性质 / 课时	节	课程内容
第一章 (8 课时)	理论篇 (8 课时)		主题设计概述
		一	认识主题设计
		二	主题设计的表现风格
第二章 (32 课时)	实操篇 (32 课时)		主题设计表现
		一	性主题设计
		二	复古主题设计
		三	民族主题设计
		四	嬉皮士主题设计
		五	朋克主题设计
		六	雅皮士主题设计
		七	未来主题设计
		八	中国主题设计
第三章 (8 课时)	赏析篇 (8 课时)		主题设计欣赏
		一	主题设计分析
		二	主题设计欣赏

注 各院校可根据自身的教学特点和教学计划对课程时数进行调整。



目录

Contents

理论篇

第一章

主题设计概述 / 002

第一节 认识主题设计 / 002

一、主题服装设计的概念 / 002

二、主题设计表达 / 004

第二节 主题设计的表现风格 / 008

一、写实风格 / 008

二、速写风格 / 009

三、动漫风格 / 009

四、装饰风格 / 009

实操篇

第二章

主题设计表现 / 012

第一节 性主题设计 / 012

一、性主题的概念 / 012

二、服装艺术中的性主题设计 / 012

三、性主题服装设计实例 / 014

第二节 复古主题设计 / 018

一、复古主题的概念 / 018

二、服装艺术中的复古主题设计 / 018

三、复古主题服装设计实例 / 021

第三节 民族主题设计 / 028

一、民族主题的概念 / 028

二、服装艺术中的民族主题设计 / 028

三、民族主题服装设计实例 / 030

第四节 嬉皮士主题设计 / 037

一、嬉皮士主题的概念 / 037

二、服装艺术中的嬉皮士主题设计 / 037

三、嬉皮士主题服装设计实例 / 039

第五节 朋克主题设计 / 043

一、朋克主题的概念 / 043

二、服装艺术中的朋克主题设计 / 043

三、朋克主题服装设计实例 / 045

第六节 雅皮士主题设计 / 049

- 一、雅皮士主题的概念 / 049
- 二、服装艺术中的雅皮士主题设计 / 049
- 三、雅皮士主题服装设计实例 / 051

第七节 未来主题设计 / 056

- 一、未来主题的概念 / 056

二、服装艺术中的未来主题设计 / 056

- 三、未来主题服装设计实例 / 058

第八节 中国主题设计 / 062

- 一、中国主题的概念 / 062
- 二、服装艺术中的中国主题设计 / 062
- 三、中国主题服装设计实例 / 064

赏析篇

第三章

主题设计欣赏 / 074

第一节 主题设计分析 / 074

第二节 主题设计欣赏 / 075

- 一、性主题设计欣赏 / 075
- 二、复古主题设计欣赏 / 076

- 三、民族主题设计欣赏 / 079
- 四、嬉皮士主题设计欣赏 / 081
- 五、朋克主题设计欣赏 / 083
- 六、雅皮士主题设计欣赏 / 084
- 七、未来主题设计欣赏 / 086
- 八、中国主题设计欣赏 / 088

参考文献 / 090

理论篇

课题名称: 主题设计概述

课题时间: 8 课时

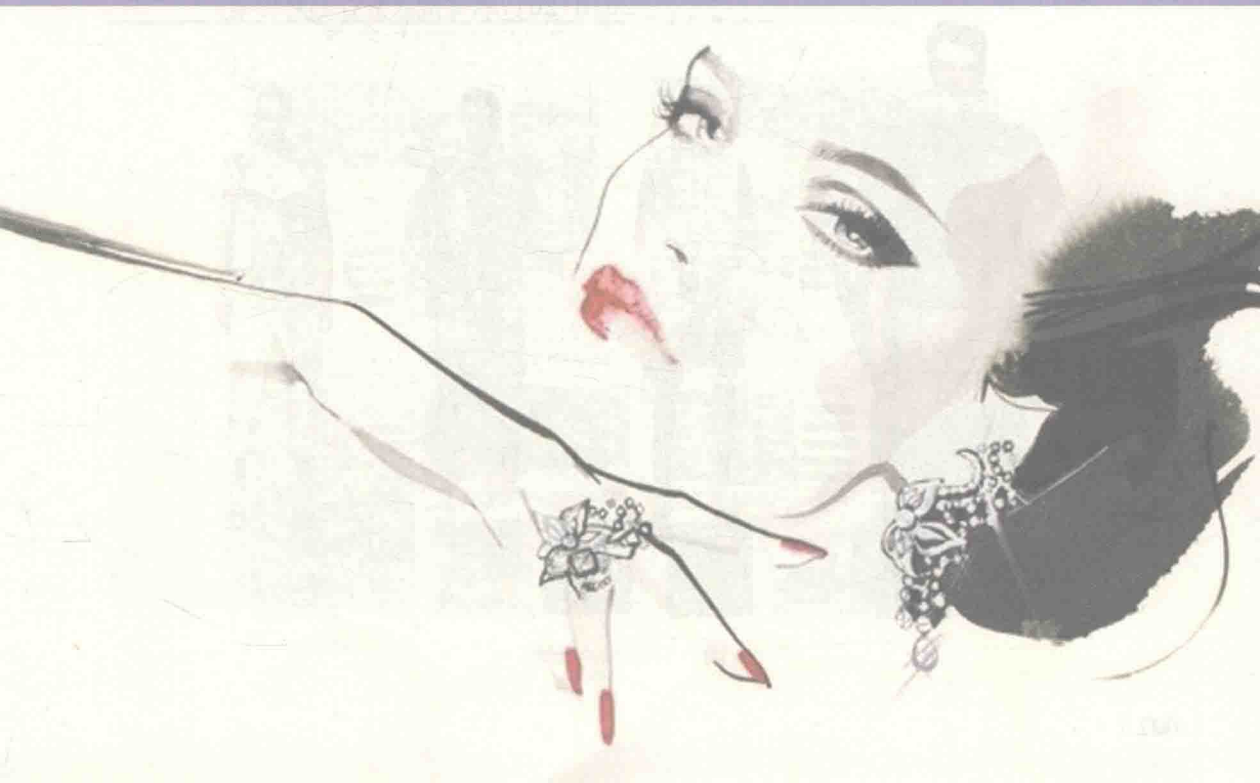
教学目的: 认识主题设计及其表现风格

教学方式: 理论讲授

教学重点: 主题设计表达及其风格

教学要求: 1. 了解主题设计的基础概念
2. 掌握主题设计的表现风格

课前(后)准备: 准备相关教案、PPT 等



第一章 主题设计概述

第一节 认识主题设计

一、主题服装设计的概念

主题设计是设计师根据所选取的题材，决定怎样表现，从而确定主题，再根据该主题进行设计素材的搜集，绘制设计效果图的设计过程（图1-1）。

在众多的题材中取其一点，集中表现某一特征，称之为主题。主题是作品的灵魂，也是设计的框架。国际时装界十分注重服装流行主题的定期发布，以使各国设计师在这些主题的指导下，进行款式、面料和色彩的探索，从而不断推出新款服装，不论时尚如何变化，设计主题仍然是永恒的话题。常见的主题有性主题、复古主题、民族主题、嬉皮士主题、朋克主题、雅皮

冰 界

2016~2017秋冬成衣流行趋势提案

16/17W CLOTHING POPULAR TENDENCY PROPOSAL



图1-1 陈梅 作品

士主题、未来主题和中国主题等(图1-2)。

主题服装画是服装设计师设计服装的第一步,也是极其重要的一步。把服装的造型、面料质感、发型配饰等设计细节,以绘画的形式表现出来;将设计师的设计构思化为可视形态,提高服装的设计效果的同时使人们能够了解其意图并提出修改意见。

设计主题确定后,围绕主题即可进一步着手与之相关的一系列工作,使主题能够得以完美表达。这些作品包括:提出倾向性主题,明确服装概念,寻求灵感启发,确立设计要点,选择材料、图案与色彩,使用服装配件,协调整装效果等(图1-3)。



图1-2 “London College of Fashion” 作品



图1-3 陈梅 作品

二、主题设计表达

主题服装画构思的表达方式与绘画不同,服装设计的构思包括两个方面:一是平面效果,用画来表达设计意图;二是立体的效果,通过裁剪、缝纫工艺制作成衣,最终以服装穿着的形式以检验设计的优劣。具体地说,服装设计的构思表达有以下几个环节:

(1) 艺术构思:通过头脑风暴根据多种艺术表现形式进行大胆的设计、构思。

(2) 效果绘制:构思草图、廓型、比例与线条、功能、细节、色彩、面料、印花图案等,绘制平面结构图及彩色效果图。这一环节注重色彩的设想运用,以及绘画技法及表达能力(图1-4)。

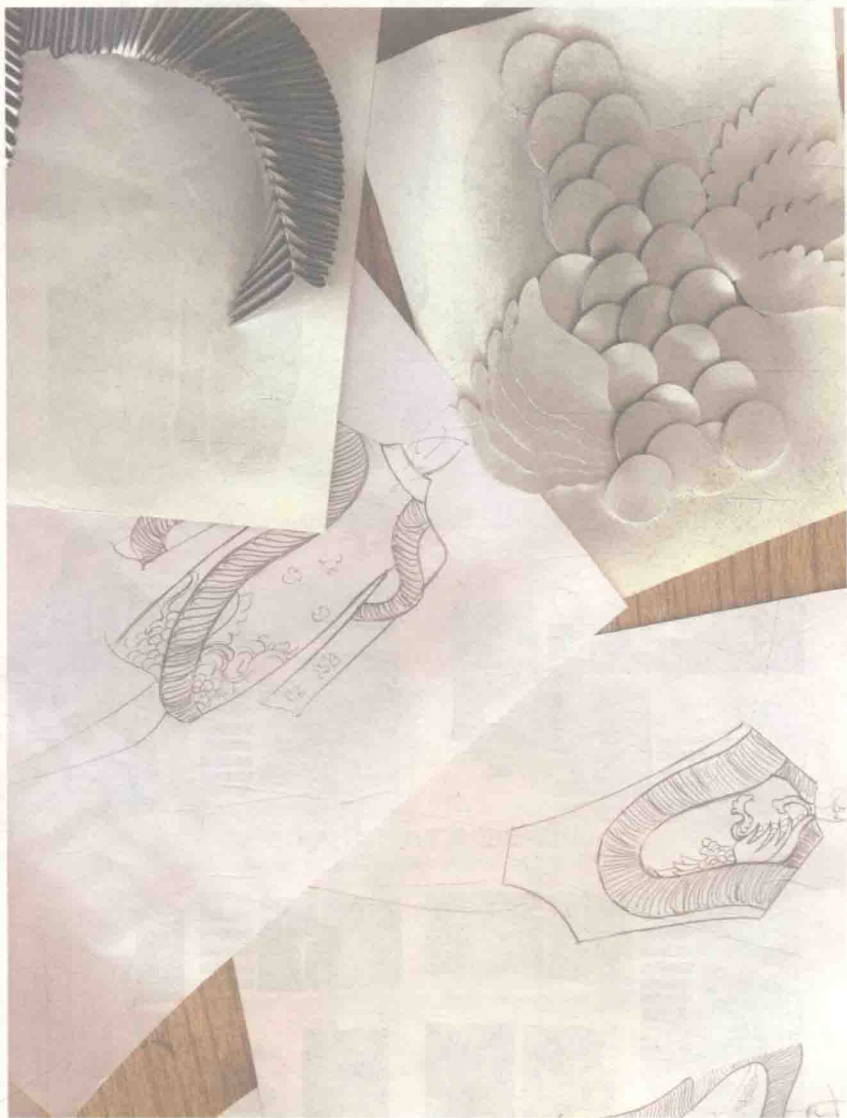


图1-4 吴柳丹 作品

(3) 尺寸测量: 根据设计目标人群, 对不同国家、地区、年龄、性别、人种的人体平均尺寸、定制尺寸、放松量进行测量。

(4) 材料选择: 围绕设计主题, 选择服装的面料和辅料, 以及相关配件。面料包括天然纤维和化学纤维, 辅料包括纺衬、无纺衬、热定型衬、附加衬等; 配件的选用, 如纽扣、拉链、铆钉、扣襻、花边、绳穗、缝线、商标及各类垫肩等(图1-5)。

(5) 装饰手法: 通过各种褶裥、细皱、拼接、缉线、刺绣、钉珠等平面或立体的装饰对服装面辅料及配件进行再造(图1-6)。



图1-5 陈梅 作品



图1-6 陈梅 作品

(6) 工艺构思:

- ①裁剪: 平面裁剪和立体裁剪相结合。
- ②工艺: 按照服装生产工艺流程, 对服装裁片进行车缝。
- ③市场: 根据市场流行工艺和裁剪方法, 完成不同档次要求的服装。

(7) 其他: 除上述具体环节外, 设计师还应具备一些与服装有关的知识, 如服装心理学、服装营销学、服装流行趋势、中外服装史等, 对于服装新科技、服装生产管理等边缘知识也应予以关注。与服装间接相关的音乐、舞蹈、绘画、摄影、化妆、服饰艺术等方面的知识也要多加吸收, 以提高艺术修养, 开拓思路 (图1-7~图1-9)。



图1-7 陈梅 作品



图1-8 陈梅 作品

冰 界

2016~2017秋冬成衣流行趋势提案

16/17W CLOTHING POPULAR TRENDENCY PROPOSAL



图1-9 陈梅 作品

第二节 主题设计的表现风格

根据所确定的主题和所搜集的素材，主题设计在表现主题服装画的时候，不同的设计风格分别有不同的表现风格与之相对应。常见的表现风格有写实风格、速写风格、动漫风格、装饰风格等。

一、写实风格

写实风格是具象的绘画风格，通过正常的人体比例来绘制人体的造型、五官、手脚、明暗关系以及面料特点，在绘制的时候常用彩铅、水粉、水彩、电脑软件等工具完成。这种绘画表现风格造型准确，逼真形象，因此，对于绘画者的绘画基础要求较高（图1-10）。



图1-10 Caroline Andrieu 作品

二、速写风格

对于主题服装画的表现手法，很多院校和企业并不会要求设计师一定具备非常深厚的绘画功底，只需以一种快捷的方式表现出设计想法，一般只需要通过设计草图和设计手稿，配合款式图、设计和工艺说明就可以了（图1-11）。



图1-11 戴维·道腾（David Downton）作品

三、动漫风格

动漫风格源于绘画爱好者对于动画与漫画的热爱，受这种风格的影响，人物造型、五官比较夸张，表现的时候充满了趣味性和幽默感（图1-12）。

四、装饰风格

装饰风格的主题服装画多见于服装网站、时尚杂志插页、服装海报、品牌服装店的服装画绘制作品、服装插画等。这种风格的绘画表现的时候很注意装饰手法的运用，色彩艳丽，饱和度高，视觉冲击力强，可以起到吸引读者和消费者的作用，并带来一定的审美享受（图1-13）。



图1-12 JAMU 时尚插画



图1-13 Liselotte Watkins 作品

本章小结:

■ 主题设计是设计师根据所选取的题材，然后决定怎样表现，从而确定主题，再根据该主题进行设计素材的搜集，绘制设计效果图的设计过程。

■ 在总体上为服装设计建立一个适当的设计方法，并提出贯彻这一方法的具体措施，这个过程叫作主题设计表达。

■ 主题设计表现风格分为：写实风格、速写风格、动漫风格、装饰风格。

思考题:

1. 服装主题设计的要点是什么?
2. 简述主题设计表现的几种风格。
3. 搜集服装主题设计的相关艺术形式。