

15 位 灵感创意 成衣制作 设计师 的经验分享

吴川信 主编 范菲 副主编

化学工业出版社

15 从一位服装设计师的经验分享

灵感创意
成衣制作

主编：吴洲信
副主编：唐韵、范菲

化学工业出版社

·北京·

本书是介绍从服装设计灵感到成衣制作的整个服装设计过程的书。书中从最初不够成熟的设计构想,思维的发散,对设计局部的推敲,对细节的完善,直至最后达到满意的效果,展示了服装设计的全流程。

本书可为有志于成为服装设计师的初学者以及广大爱好服装设计的人士提供参考,也可供大专院校相关专业师生作为教学用书。

图书在版编目(CIP)数据

从灵感创意到成衣制作:15位服装设计师的经验分享/吴训信主编.
—北京:化学工业出版社,2016.9
ISBN 978-7-122-27693-3

I. ①从… II. ①吴… III. ①服装设计 IV. ①TS941.2

中国版本图书馆CIP数据核字(2016)第172293号

责任编辑:徐娟
责任校对:陈静

封面设计:刘丽华

出版发行:化学工业出版社(北京市东城区青年湖南街13号 邮政编码100011)
印装:北京方嘉彩色印刷有限公司
710mm×1000mm 1/12 印张12 字数250千字 2016年9月北京第1版第1次印刷

购书咨询:010-64518888(传真:010-64519686) 售后服务:010-64518899
网 址: <http://www.cip.com.cn>
凡购买本书,如有缺损质量问题,本社销售中心负责调换。

定 价:58.00元

版权所有 违者必究

前言

一件服装的产生是从灵感萌发、到草图设计进而进行成衣制作的环环相扣的复杂过程，这其中既涉及到日积月累的经验与积淀，也涉及刹那间闪现的奇妙灵感，既涉及了多重的设计素养与能力，也涉及了细致耐心的制作考量。授之以鱼不如授之以渔。如何授之以渔？有一点是肯定的，能够示之以渔，引导他人退而结网，在此过程中思索和摸索渔之道是编者最期待的结果。

一般而言，服装设计师呈现给我们的是成衣的样子，无暇去记录整个设计和实现过程。因此，编者萌发了一个想法，就是能够翔实记录和全面呈现多个设计者从不同的视角下进行设计思维和制作过程，从而对后学者起到示例和启发的作用。幸运的是，我得到了许多同事和学生朋友们的大力支持，特别是陈芬芳、李远婷、谢娴、郑美凤、李向丽等同学们在设计与制作过程中进行了辛苦的记录，前后四年的共同努力促成了本书的结集。

成书过程中编者感触颇多。一方面，某种程度上，本书是广州大学纺织服装学院近年来的部分优秀教学成果的展现，编写过程中我时时为学生们的妙思妙作感到欣慰；另一方面，在整理时笔者还发现了许多同样优秀的作品，但由于个别同学毕业后失去联系，或者提供的作品未能符合记录要求等原因无法收录，令人十分遗憾。

在此过程中，我的同事刘会明、郭卉、冯烽、简丽英、温海英、李文娟、张军雄、魏若纭、罗杰、陈璐、石淑芹、尹红、易田龙佳等老师和众多学生们提供了许多帮助，化学工业出版社的编辑朋友也密切关注此书并提出了很多中肯的意见，对此表示深深的感谢。

编者：吴训信

2016年6月25日

目录

Content

黄芬芳《戏》	001
李远婷《一念之间》	010
蓝慧敏《色傀》	018
谢娴《稻絮》	027
陈秋燕《线世繁花》	039
何焯新《Twisted Face》	048
陈玉珊、祝一冰《零点》	056
欧淑娴《海之魅》	066
李向丽《淡然》	076
彭爱玲《素·蓝》	084
叶玉荃《Twisted Face》	094
谭晓薇《本·色》	104
周冬梅《穗》	112
陈丹丹、陈伟《年》	122
郑美凤《墨道》	131

黄芬芳

《戏》

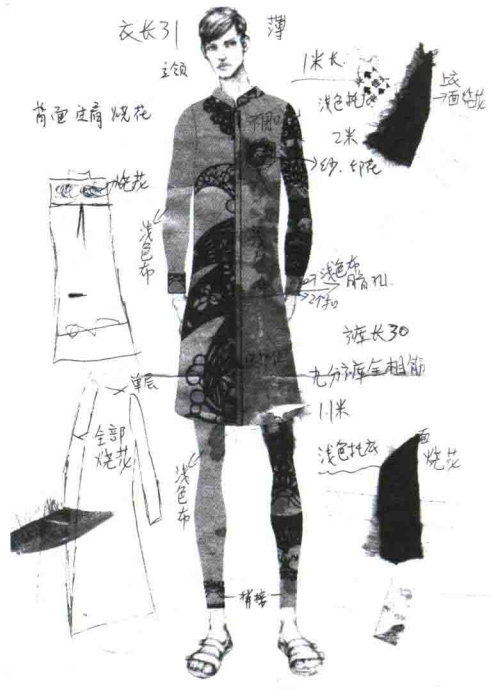
灵感来源

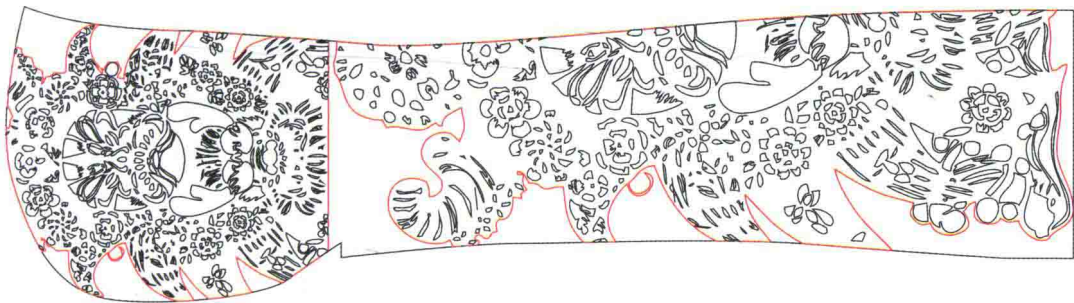
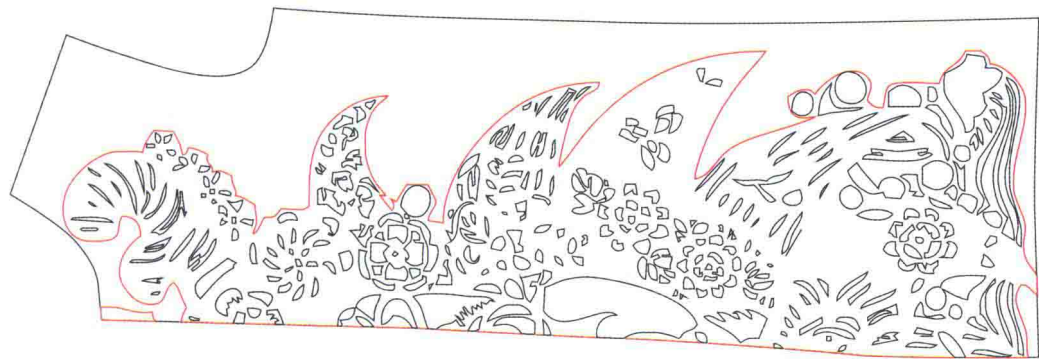
黄芬芳，2015 年毕业广州大学纺织服装学院服装设计专业，能熟练操作 PS、CorelDRAW，擅长电脑绘图熟悉印花流程和烫钻工艺。曾荣获第二届“园洲杯”全国休闲服装设计大赛三等奖；第一届“卓多姿”时尚女装设计大赛全国十六强；第一届“零距离”原创设计师大赛最受欢迎作品奖。毕业设计作品入围 2015 年广东大学生时装周总决赛。

设计灵感来源于脸谱。脸谱，是汉族传统戏曲演员脸上的绘画，用于舞台演出时的化妆造型艺术。脸谱对于不同的行当，情况不一。面部妆容简单，略施脂粉，叫“俊扮”“素面”“洁面”。净行与丑行面部绘画比较复杂，特别是净，都是重施油彩的，图案复杂，因此称“花脸”。戏曲中的脸谱，主要指净的面部绘画。而丑行，因其扮演戏剧角色，故在鼻梁上抹一小块白粉，俗称“小花脸”。

把衣服裁片扫描到电脑做成 1:1 的图，再把脸谱的图案做成镂空的线条格式，填充到 1:1 的裁片里，利用电脑激光烧花把脸谱图案变现在面料上。这个做法，可以让图案在裁片上的位置更精确，进行烧花时提高图案位置准确率。

激光烧花就是利用激光的高能量密度特性，投射到服装材料表面，将材料汽化，并在服装材料表面产生清晰外形的加工工艺。激光烧花是一种先进的高科技加工方法，是一种有别于传统方法的全新加工工艺。图中所示为服装裁片，内部花形孔采用激光烧花镂空而成，激光烧花加工无需开刀模，切边自动熔合，无散口现象。

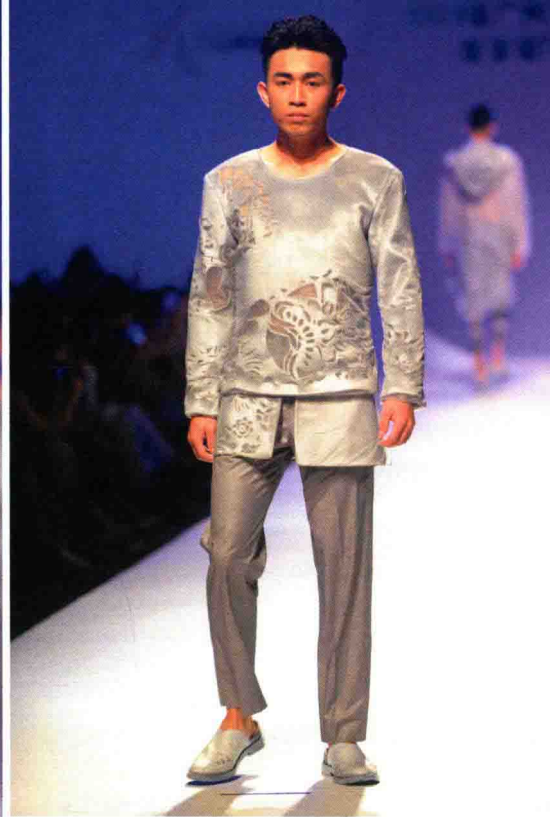

本设计把脸谱以剪贴画的形式变现出来，转换为矢量图和线条图案，用电脑激光烧花的技术把图案表现在裁片上。再而，利用面料的不同程度的灰色系，把图案更好地衬托出来。

整个系列在色调上采用的是冷灰色的大色调，在面料上也采取了透与不透、厚与薄的重叠。服饰的设计借鉴了汉唐时期的服饰特点，在改良的基础上做出符合现代人审美的款式，有利于中国传统文化的传承。淡雅的色调，复古的裁剪，传统的图案，体现出服装的古风古韵。

指导老师：吴训信、陈璐

《一念之间》

李远婷，2015 年毕
业于广州大学纺织服装学
院服装设计专业，现任广
州金慧旗袍行设计师，大
学期间曾和法国 ESMOD
学院的学生合作完成立裁
作品，所设计的毕业作品
入选 2015 年北京大学生时
装周和广州大学生时装周。

大自然从来不缺乏美，各种各样的线条就是其中的一种，或笔直工整，或蜿蜒缠绕。本作品中的设计灵感就是源自世间万物零零总总的线条，简洁但不简单，且不失视觉上的丰富之感。埃及服饰巧妙运用褶皱的设计，就如人的思绪，或笔直清晰，或缠绕混乱，丝丝缕缕，意蕴悠长。

