

上海服饰·设计裁剪缝纫讲座丛书

服装设计

陈彬 编著

上海科学技术出版社

前 言

服装设计有别于一般的实用艺术设计，它与人、社会这两者密不可分。当今，服装设计的市场化要求愈来愈强，成为一名合格的设计师，不仅要掌握基本的设计原理、理论，更需要及时了解国际时装流行和服装市场动态。作者在大学讲台上教授服装设计多年，同时也在《上海服饰》上开设专栏讲座，积累了丰富的时装设计和教学经验，编撰的《服装设计》一书，从艺术和市场的角度，结合大师的作品系统讲述了服装造型设计、服装构图设计、服装流行设计和服装色彩设计理论，具有趣味性和生动性。

若能灵活运用本书，必能彩绘自己美好生活，发挥独特的创造力。

目 录

第一章 服装设计概述 / 1

- ▣ 一、服装设计与服装分类 / 2
- ▣ 二、设计的基本要素 / 15
- ▣ 三、服装设计程序 / 18
- ▣ 四、服装设计师的基本素质 / 22
- ▣ 五、服装设计师的工作 / 23

第二章 服装造型设计 / 27

- ▣ 一、服装外轮廓及分类 / 28
- ▣ 二、服装外形表现形式 / 36
- ▣ 三、服装外形演变 / 38
- ▣ 四、服装外形视觉效果 / 39

第三章 服装构图设计 / 41

- ▣ 一、构图在服装设计中的地位 / 42
- ▣ 二、服装构图设计的构成元素 / 42
- ▣ 三、服装构图设计的基本形式 / 43
- ▣ 四、构图形式的综合运用 / 57
- ▣ 五、点在服装构图设计中的形式和作用 / 59
- ▣ 六、服装构图设计的形式原理 / 63

第四章 服装流行设计 / 75

- ▣ 一、流行定义 / 76
- ▣ 二、流行的产生 / 77

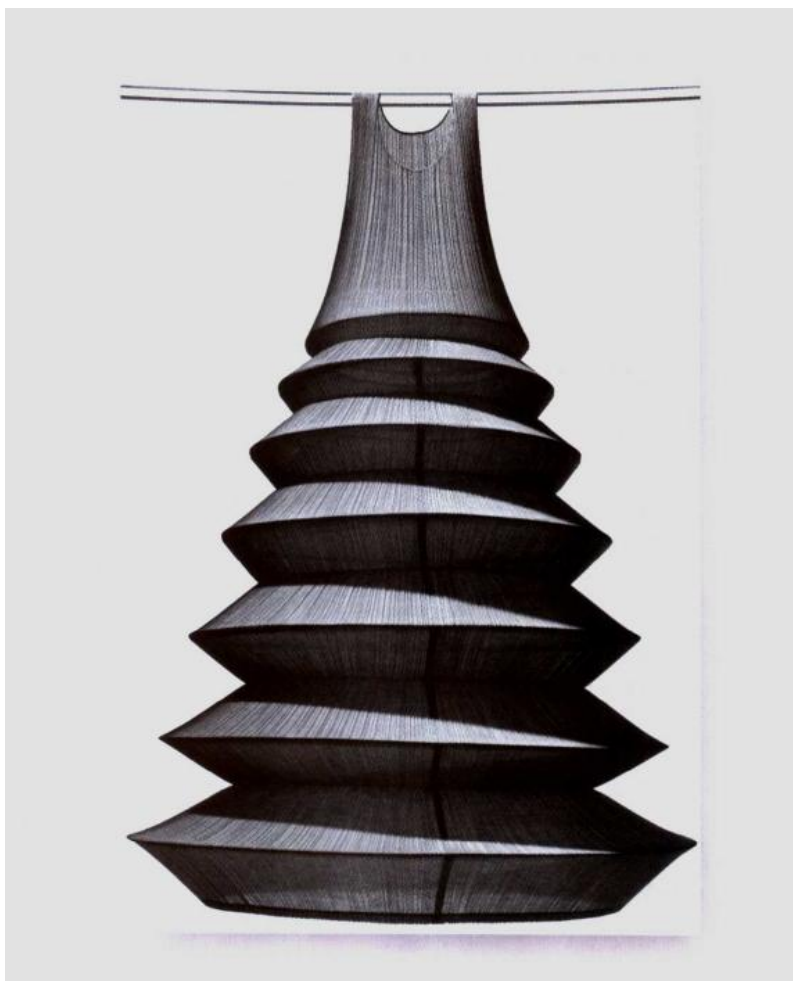

- 三、服装流行的预测 / 79
- 四、服装流行规律及运用 / 82
- 五、服装流行三种方式 / 84
- 六、时尚之都 / 86
- 七、流行主题 / 89

第五章 服装色彩设计 / 113

- 一、色彩的基本概念 / 114
- 二、色彩体系 / 117
- 三、色彩联想 / 119
- 四、色彩搭配基础 / 123
- 五、色彩搭配的综合运用 / 129
- 六、色彩搭配的形式原则 / 131
- 七、流行色 / 136

第一章 服装设计概述

- ▣ 一、服装设计与服装分类
- ▣ 二、设计的基本要素
- ▣ 三、服装设计程序
- ▣ 四、服装设计师的基本素质
- ▣ 五、服装设计师的工作

一、服装设计与服装分类

(一) 服装设计概念

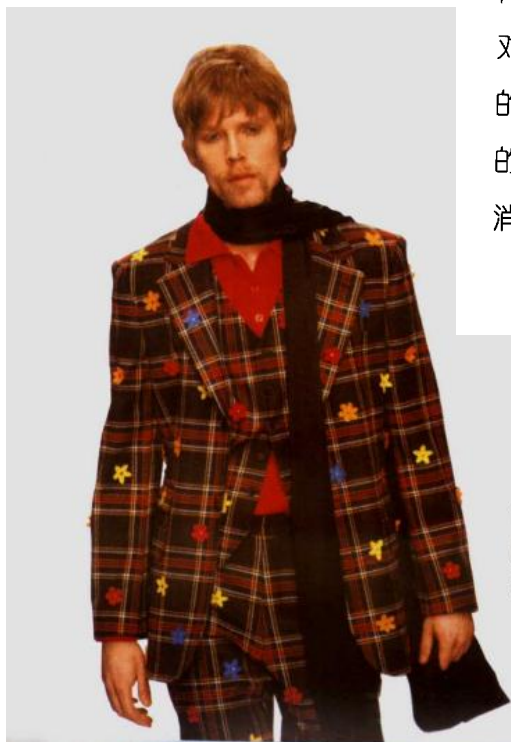
服装设计(Fashion Design)中的设计一词源于法语的 Designare, 原意为将人类的想法, 以具体的形象表现出来, 现代的设计概念演变为构思设计图、策划、企划、计划等。服装设计由款式、面料、色彩这三大要素的设计构成, 三者互相补充、互为衬托, 同时又各具特性。

服装设计有别于一般的实用艺术设计, 它与人、社会这两者密不可分。人类穿衣并非纯粹的围裹, 而是用衣料装饰自己、美化自己。服装因此被称为人的“第二层皮肤”, 这层“皮肤”与人体并不是简单相加, 而是该紧的紧、该松的松、该装饰的装饰、该削减的削减, 这就要求设计师充分了解人体结构和穿着效果。迪奥于1947年设计的New Look, 把女性的优美曲线凸现无疑, 为二战后妇女的穿着提供了优美的造型, 充分展示迪奥的伟大创造力, 也说明他对女性的准确把握。

由于人的口味喜好各一, 就形成了不同类型的消费群体。一个职业素质过关的设计师往往会选择相应的消费群体, 了解他们对服装色彩、廓型、面料、尺寸、装饰、配件、裁剪手法、搭配等的倾向和爱好, 从而在设计上有针对性并形成自己的消费群体。高贵华美的Dior、成熟典雅的Giorgio Armani、性感冷酷的Gucci、以及神秘中性的Jil Sander等等, 它们均以不同的服饰形象吸引不同的消费群体。事实上, 对品牌不同认同感往往决定顾客的消

设计灵感多元性和创作观念的街头化是当今服装设计的总趋势。图为Dior公司于1999年春夏时装展上推出的军队风格主题设计(John Galliano设计)

体现玩世不恭意念的意大利品牌Moschino男装(2000/2001秋冬作品)

费取向,赞同 Esprit 服饰自然休闲理念的女性不会把职业女装 Escada 服饰作为首选,活泼自由的 Baleno 服饰一族理所当然对古板、拘谨的 Cerrutti 西装不屑一顾了。

服装设计也表现在与社会环境关系上,社会影响人,从而影响时尚。社会是一个大环境,人只是其中的一个点,这点唯有与大环境和谐才能使人悦目,服装穿着的 TPO 原则正是说明这一问题。此外,社会的巨大变化往往孕育着时装的革命,例如 20 世纪 60 年代皮尔·卡丹表现太空题材的“宇宙服”,近年来风起云涌的街头时尚等。作为一名服装设计师理应有敏锐的洞察力,把握时尚发展趋势,及时拿出合乎潮流的时装款式,以适应千变万化的市场需要。

(二) 服装分类

1. 从服装穿着者性别分类

男装

从历史角度来看,除了 17 世纪的巴洛克时代突出强调男装的奢华和明丽风格外,其他大部分时期,男装的款式造型基本不变,均以西装为主,设计风格也没有重大突破,主要体现男子的严谨和英武。1967 年,美国兴起的孔雀革命(Peacock Revolution)使男装设计在设计思维和观念上有了突破性飞跃,男装也借鉴女装的设计理念,男西装、衬衫、领带等男用系列服饰设计不再仅仅是拘谨和古板,也能表现出华丽和柔美。在尺寸、色彩、造型、面料等方面的变化使男装显得丰富多彩。

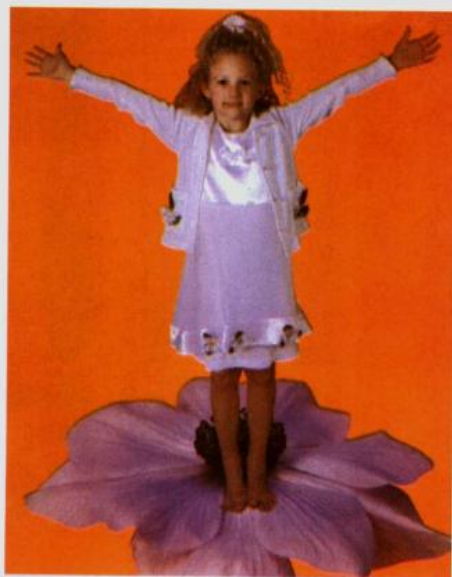
女装

女性永远是时尚的追逐者,是时尚的最大参与群体,而且永远是时装设计师密切关注的对象,因此女装设计在服装设计中占据非常重要的地位。

女装真正的变化发展起始于 20 世纪 20 年代,从最初的新样式运动、爱德华时代风格、新风貌、迷你运动、嬉

如同 Armani 的女装,其男装也体现出精致和成熟(2000 / 2001 秋冬作品)

活泼的幼童服装设计

皮、朋克、民族民俗……到世纪末的复古思潮、中性风貌和年轻风貌,设计风格经历了从古典主义、浪漫主义……到休闲自然、前卫反叛这一过程。可以认为,20世纪的女装是服装历史上的绚丽瑰宝,成为时装设计师取之不尽、用之不竭的灵感源泉,21世纪已在T型舞台所发生的一切即证明了这点。

20世纪90年代起,以 John Galiano、Alexander McQueen 为代表的新一代设计师的作品,款式更大胆前卫,风格更具街头时尚,为时装设计注入了新的思维。

2. 从服装穿着年龄来分

童装

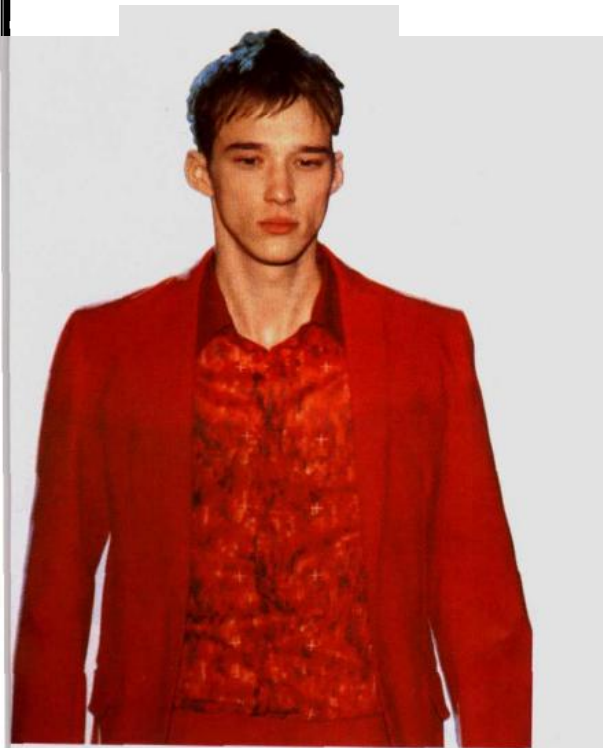
20世纪30年代以前,童装在款式、造型和细节上基本上是成人服装的翻版,是成人的大衣、套装、裙装的缩小型号,毫无设计可言。自从现代童装设计于20世纪30年代确定后,童装设计完全依照儿童的生理心理特点进行构思,童装也有了自己的流行趋势发布会,从事于童装的设计师并不是一般成人服装设计师所能代替,他们必须了解儿童的心理和生理需求,必须掌握儿童的活动特征和规律,必须熟悉儿童身材的变化尺寸。总之,童装设计有其独特性。

根据儿童的年龄和生理特点,儿童可分为乳儿期(出生到12个月)、幼儿期(1岁到5岁)、学童期(5岁到12岁)、少年期(12岁到15岁)这4个时期。童装的这种独特性,要求设计师以一颗童心真诚地去探求儿童的心理活动和生理特点。设计师正是根据儿童的这4个不同阶段特征,推出其设计作品的。

儿童一般喜动,加之儿童的生长发育很快,所以童装的款式造型设计力求宽松,以H形和O形居多,即使女童套装的收腰尺寸也不似成人服装那么紧窄。童装设计要求运用大量的图案装饰,以满足儿童的好奇心理,常用图案包括动物、植物、大自然风景、文字以及大色

表现运动风格的童装

许多大牌都有针对年轻人群体的二线品牌, 图为 Versace 的 Versus (2000 / 2001 秋冬作品)

青年装设计作品。图为 Marc Jacobs 的副牌 Marc by Marc Jacobs (2001/2002 秋冬作品)

块的抽象图案等。

色彩在童装设计中占有相当重要的地位。童装色彩设计不能沿用成人的服饰色彩观点,因为在幼儿期和学童期,儿童一般对色彩相当敏感,尤其是明度和纯度高的色彩,甚至明度、纯度和色相形成对比的色彩组合,也是童装常用的色彩设计手法。乳儿期因为视觉功能还未发育完全,一般以浅色、粉色为主,而少年期的色彩观念已兼有成人的影响,因此喜用的色彩不那么鲜亮。

青年装

这是指年龄居于 16 岁至 30 岁左右的消费群体所穿的服装。

青年装包括少男装、少女装,一直是市场变化的主旋律,是流行时尚的晴雨表。服装流行的每个痕迹都可以在这类服装中找到,时尚潮流的每一次涌动都有青年们的参与和推动,比较有影响力的有 20 世纪 60 年代声势浩大的迷你风貌嬉皮服饰、70 年代弥漫全球的朋克运动迪斯科一族,以及 90 年代由亚文化发展而来逐渐占领时尚舞台的街头服饰。可以认为,青年人对服装认识的变化支撑着服装的发展,正是青年人的追逐新潮、喜新厌旧的心理推动了市场发展。

对于设计师而言,了解青年人的喜好,推出适合年轻人口味、价格适宜的产品,是赢得这一消费市场的成功秘诀。二线品牌是这一策略的体现,它们时尚感强、价位偏低、搭配自由,是年轻人的最爱。许多大牌都有针对这一群体的二线品牌,如 Prada 的 Miu Miu、Versace 的 Versus、Donna Karan 的 DKNY、Calvin Klein 的 CK 等,后起之秀 Marc Jacobs (Louis Vuitton 的主设计师) 的 Marc by Marc Jacobs 和 Paul McCartney (前 Chloe 主设计师) 的 See by Chloe 等,都已成为时尚界的新宠,受到年轻人的追捧。

成人装

这是指年龄居于 30 岁至 50 岁左右的成年人穿着的服装。这一年龄层男女职业稳定、收入有保证，同时还担当着照顾老人、抚育下一代的重任，客观现实使他们无暇过多顾及流行潮，但他们也讲究穿着，对时尚的认识很有见地、很成熟。他们喜欢简洁大方的款式造型和典雅柔和的色彩搭配，女性择装重在表现高雅气质，讲求质料和搭配；而男性则追求服装的精致和高品位，尤其是选择西装、衬衫、大衣时，充分重视面料、粘衬、钮扣、拉链等面辅料的使用，做工也反映了男性着装的品质程度，所以一般要求较高。

另外，在这一年龄段，一般男女体型与年轻时相比变化较大，如大都有了肉肚，所以在设计时要充分考虑他们的这一体型特征，运用不同手法以修正其外观视觉。

中老年装

这是指年龄在 50 岁以上的中老年人穿着的服装。这往往成为一个容易忽视的着装群体，因为处于这一年龄段的人们基本淡出社会，回复至家庭空间，流行观处于较保守的状态。但随着全社会老龄化的逐步加快，中老年着装问题将凸现出来，中老年人也需要有他们自己的服装语言，他们也需要用服装语言来点缀生活。可以认为，这块尚待

服装已成为社会的缩影

体型式服装

开垦的服装设计领域具有很大的空间。

由于中老年的体型渐趋肥胖，且伴有些驼背，在造型上以宽松设计为主，款式宜简洁大方。考虑到中老年的审美要求，服装色彩宜以中性为主，适当可搭配些纯度、明亮度稍高的色彩，能表现出一定的活力。

3. 从穿着形式来分

套头式

亦称贯头式、钻头式。套头式服装原是古代服装的穿着形式，在衣料中央挖个洞套上即可，例如古罗马人的 Penura 服饰即是这种形态。另外还有一种服饰，是把两块布合起来，在肩部两端固定，从中间穿入，如古希腊的 Chiton、Peplos 和古罗马 Stola 服。套头式服装在现代设计中应用广泛，日常穿着的 T 恤和多数针织服装等均采用套头式。

前扣式

胸前以钮扣或系结形式的服装都属于此类。这种着装形式源于欧洲，直到近代我国的服装才广泛采用。由于脱卸方便，前扣式着装成为现代人主要的日常穿着形式，现代服装设计大都围绕这种形式而展开。

缠绕式

用长方形或半圆形布把身体缠绕起来的着装形式，典型的如古罗马的托加(Toga)，印度的纱丽(Sari)。缠绕式着装基于对人体的缠裹，随着人体的扭动而造型多变，因此在体现创意感的高级女装中使用广泛。立体裁剪是缠绕式着装采用的具体工艺手段。

连身式服装

披挂式

以大块布料披于身上的着装形式，如披风、斗篷、披肩、坎肩等。这种形式在东、西方服装历史上都曾出现过，而且造型和款式非常接近。

体型式

这是近现代常用的着装形式，基本上分成上下两部分(上装、裤子或裙子)。现代服装设计，尤其是成衣设计，绝大多数据此构思，这也是作为一个设计师所要研究的主要着装形式。

连身式

上下相连的着装形式，源于古埃及古希腊，如Robe、Himation，现代阿拉伯长袍也属此列。连身式在现代服装设计中运用较广，一般晚装和直身裙装均采用这种形式。

4. 从季节差异来分

春夏装

指在春夏时节穿着的服装。由于春夏季相连，加之全球变暖，季节性气温差异不大，因此春夏两季服装有许多共性。国际上的春夏季服装发布会一般在上年的9月，国内市场销售一般从新年过后直至9月。

春夏装基本上以手感柔软的薄型面料为主，包括丝、棉、麻、化纤等。春夏装主要款式包括上装、裙、裤和连身裙等，相对秋冬装而言比较明了简洁，线条流畅舒展。春夏季服装设计能充分表现女性的体型曲线，突出女性的人体部位，像颈、肩、胸、腰、腹、腿，都是设计师考虑的重点区域，在时装发展历史上常常流行以其中某一部位为设计重点的服装，如1996年的露脐装，1997、1998年的吊带衫，1999年的高领露肩装，2002年的露臀沟裤。

春夏装

秋冬装

成衣

如果认为秋冬季服装设计强调的是服装造型和穿着搭配,属于“硬性”设计的话,那么春夏季服装是展示女性的优美曲线、表现服装的飘逸感和随意性,属于“柔性”设计。

秋冬装

指在秋冬时节穿着的服装。市场上秋冬季服装销售期很长,从8月底9月初上柜直至春节过后,由于销售的品种多、金额相对高些,所以秋冬季服装一直是商家的主力产品,也是设计师应重点关注的方向之一。国际上秋冬季服装发布会一般在同年的3月,国内市场销售一般从9月下旬至次年的2月。

秋冬季服装基本以呢绒面料及化纤料为主,辅以皮革、毛皮等,质料厚实。款式以套装为主,还有大衣、风衣、茄克等。秋冬季服装不易展露女性人体体型特征,因此较注重表现服装的造型和穿着搭配。纵观服装发展历史,服装流行的大轮廓造型,如A形、O形、H形、Y形等都是以秋冬季服装推出的,同时由于单件品种多,秋冬季服装又易于组合搭配,因此这是秋冬季服装设计区别于春夏季服装的两个重要特点。

5. 从制作方式来分

成衣

成衣(Pret-a-porter),是指工业化生产的服装,我们日常生活的穿着都属于成衣。

在20世纪前半期,成衣的加工档次一直处于低层次,因为人们的着装主要来源于手工定做。自20世纪60年代起,成衣有了突破性进展,这主要由于服装加工设备的大量面世,消费群体趋于年轻化,另外高级女装定做市场日渐式微,高级女装品牌和设计师不得不开辟成

衣市场，皮尔·卡丹捷足先登，其后多位大牌设计师也随之而入，加上现代缝制设备的使用，使得成衣在设计水平、品质、形象都上了一个台阶，价格则由于生产力提高和批量化作业而大幅降低，服装不再是少数人享用的奢侈品，而是价廉物美的日用消费品。20世纪80年代晚期，成衣已逐渐替代高级女装，成为服装业的主力军。

目前世界上较为著名的成衣博览会有法国巴黎的成衣博览会(SALON DE BOUTIQUE PRET-A-PORTER)和德国杜塞尔多夫的CPD成衣博览会，它们因规模大、档次高而驰名世界。

从事成衣设计应注意以下两点：

(1) 流行性

流行性是成衣设计的灵魂。服装设计是时尚的艺术，其流行有规律可循。掌握流行规律、反映流行趋势就能使设计作品在市场上畅销。因此成衣设计要求设计师深入了解消费市场，了解普通消费者的审美情趣和价值取向，在设计上多反映市场的流行特点，而不是过多体现自己的设计个性。

(2) 成本意识

精简、经济是成衣设计成本意识的集中体现。成衣的消费对象是广大普通消费者，这就决定了其设计必须以最低的成本来体现最完美的形象。高级女装设计可以不计成本，大量采用唯美主义的设计手法，而成衣则不同，过多的装饰、衣料和工艺结构只能增加产品的单价，使之缺乏市场竞争力。如果市场上卖不出去，再好的设计也只能束之高阁。

高级女装发布会往往是流行的起点，因此是媒体关注的焦点

Chanel 主设计师 Karl Lagerfeld 与模特们在排练

定制服装

定制服装根据定制的性质又分为高级女装(Haute Couture)和一般定制服装。

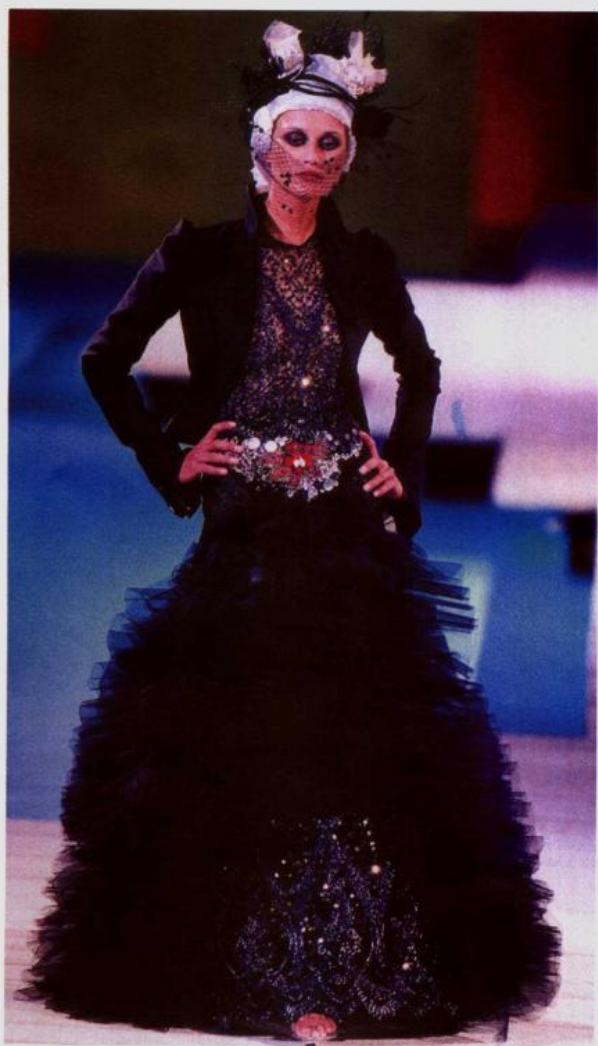
(1) 高级女装

高级女装属于法国独创的时装艺术,它是体现设计师独特风格、设计思想、高超工艺的一种服装形式。

高级女装的创始人是英国人查尔斯·弗莱德里克·沃斯(Charles Frederick Worth, 1826-1895年)。他于1846年来到法国,并于1858年在巴黎创建了世界上第一家服装店,他所设计的服装是最早的高级女装,当时的客户是拿破仑三世的皇后和地位显赫的宫廷夫人们。

沃斯展示的是自己的设计,他为每位顾客定制一个与其体型尺寸相同的人体模型,这些都有别于一般的服装店的业务,因此沃斯的服装店被称之为“Haute Couture”。沃斯为现代服装业的发展作出了重要贡献,他被后人誉为“高级女装之父”。沃斯于1868年组建了世界上最早的时装设计师协会——时装联合会,该协会于1936年重组,定名为“高级女装协会”。

从19世纪末到20世纪中期,这段时间是高级女装的辉煌时期,保罗·波烈(Paul Poiret)、维奥内特(Vionnet)、爱尔莎·夏帕瑞丽(Elsa Schiaparelli)、格蕾夫人(Madame Gres)、珍妮·朗万(Jeanne Lanvin)、克利斯蒂安·迪奥(Christian Dior)、可可·夏奈尔(Coco Chanel)、伊夫·圣·洛朗(Yves Saint Laurent)等

以蓬皮杜夫人为主题的设计,极尽法兰西奢华风貌。图为 Christian Lacroix 2002 年春夏高级女装作品

都为高级女装的发展作出了一定的贡献。由于20世纪60年代服装的大批量生产,高级女装日渐萎缩,至80年代晚期呈现出疲软态势。一组数据可说明高级女装的变迁过程:1946年(106家)、1952年(60家)、1958年(36家)、1967年(19家)。2000年初,代表高级女装辉煌过去的Y.S.L 正式宣布退休,这预示着一个追求古典、优雅、精致、华丽设计美学时代的结束。

进入21世纪,高级女装显示出新的发展趋势,表现在数量有所增加,截止2003年,巴黎和罗马两地的高级女装品牌数量分别为20和19,一共39个。设计师的构成更为年轻化,例如Dior的Galliano、Givenchy的Macdonald和中东裔设计师Elie Saab等,他们的设计更为年轻、时尚和前卫,在设计手法、造型风格和美学观念上,他们与其前辈截然不同。

高级女装属特殊的定制服装,按法国高级时装协会规定,成为高级女装品牌有特殊的要求:

- * 在巴黎设有设计工作室
- * 完全由手工制作而成
- * 量身定做,其间需多次试样
- * 每年1月和7月召开两次发布会,每次发布不少于75件日装和晚装
- * 常年雇佣3人以上的专职模特儿
- * 常年雇员不少于20人

因此高级女装价格异常昂贵,全世界有能力享用的顾客仅二千人左右,她们大都是皇室成员、名媛贵妇、歌星影后等,属特殊的消费群体。

高级女装与一般服装设计,在构思上完全不同,其设计概括为以下两点

- * 个人风格和设计创意是高级女装设计的重点

早在1868年高级时装业协会成立时,沃斯就明确高级女装的唯美论倾向:为体现设计风格和效果,不计成本。因

20世纪50年代Dior的高级女装作品

以20世纪初巴黎设计师Paul Poiret的新样式风格作品为灵感而作的设计 (Ungaro 2001 / 2002年秋冬高级女装作品)