

服装专题 设计

Fuzhuang Zhuanti Sheji

高等学校艺术设计类专业

“十二五”规划教材

总主编 唐宇冰

编 著 李克兢 李 彦

上海交通大学出版社

服装专题 设计

Fuzhuang Zhuanti Sheji

高等学校艺术设计类专业

“十二五”规划教材

总主编 唐宇冰

编 著 李克兢 李彦

上海交通大学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

服装专题设计 / 李克兢, 李彦编著. -- 上海: 上海交通大学出版社, 2013

ISBN 978-7-313-10468-7

I. ①服… II. ①李… ②李… III. ①服装设计-高等教育-教材 IV. ①TS941.2

中国版本图书馆CIP数据核字 (2013) 第247039号

总 策 划
策划编辑 宗凌娅
责任编辑 张 薇 陈杉杉
设计总监 赵志勇
美术编辑 睦 欢

服装专题设计

李克兢 李 彦 编著

上海交通大学出版社出版发行

(上海市番禺路951号 邮政编码: 200030)

电话: 64071208 出版人: 韩建民

江阴市天海印务有限公司印刷 全国新华书店经销

开本: 787mm×1092mm 1/16 印张: 11 字数: 260 千字

2013年11月第1版 2013年11月第1次印刷

ISBN 978-7-313-10468-7/TS 定价: 58.20元

版权所有 侵权必究

告读者: 如发现本书有印装质量问题请与印刷厂质量科联系

联系电话: 021-52711066

高等学校艺术设计类专业“十二五”规划教材

服装专题设计

编写委员会

总主编 唐宇冰

编 著 李克兢 李 彦

参 编 潘 苗 鲍礼媛 王琴琴

总序

PROLOG

中国素有“衣冠之国”的美称，衣被列为衣、食、住、行四项之首，它不但在生活中起着护体御寒和美化人们生活的作用，也在无形中反映不同民族、不同时期、不同地域文化的差异。随着当今社会生产与商业经济的发展，服饰从满足人们基本的生存需求转为满足审美与文化需求。

服装记录特定时期的生产力状况和科技水平，反映人们的思想文化、宗教信仰、审美观念和生活情趣，也烙有特定时代的印痕。自古以来，不同民族、不同文化背景的服饰在情感语言文化方面具有各自不同的内涵和外延，但都体现实用文化与审美文化的和谐统一，处在生成与再生成的过程中。服饰总是以多种新的方式传递着丰富多彩的文化信息，传达着一个民族或地域的风土人情。

综上所述，服装之中蕴涵着大量的文化资源，在知识经济时代，能否将文化资源创造性地转化为文化资本，将成为当今服装设计从业者是否能够安身立命的关键。

本丛书贯穿服装设计、面料、制衣、展示、营销各环节，服务于服装设计类专业教学必须具备的实操意义，顺应服装业的产业化、集约化趋势。

服装设计有着明确的服务于生活实际需要的目标，这就意味着我们要避免基础学习与专业学习脱节的现象，大力培养企业一线所需要的创意、设计人才。而且在服装设计活动中，需综合考虑服装款式及其演变，面料的选用与搭配，颜色的选择与组合，特定场合着装的选筛与习惯等，因此，服装设计类专业教学必须将培养和提高个人创造力，包括创意能力、表现能力和实现能力作为育人的核心，同时培养学生的人文素养和服务意识，并将这一指导思想贯彻于服装设计教学的全过程。

本丛书的编写成员都是在一线教学中具有丰富经验、拥有相关理论基础的教师或学科骨干，这套服装类教材的策划编写，遵循开放性、实践性的原则，将所需的技能、知识一体化，行动导向教学要求的教、学、做一体化，切实培养学生的综合能力。

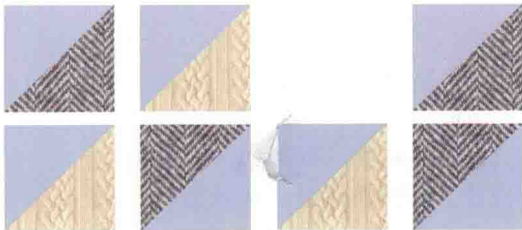
在本丛书的编写过程中，上海交通大学出版社一贯秉承严谨的学术态度和认真负责的精神，从书目的策划审核、作者的遴选、大纲的审定等各个环节都严格把关，在聘请诸多行业专家、学者对书稿内容反复讨论、多次修改的基础上，为本丛书的质量提供了保障，以期为我国服装设计的教育以及我国服装行业的发展作出应有的贡献。

湖南女子大学艺术设计学院教授 唐宇冰

2011年11月

前言

FOREWORD

时装设计界一直处于不断更替之中。一名合格的高等院校服装设计专业的学生，在掌握服装设计基础知识和基本技能的同时，还应系统学习由市场细分出的不同类别的服装设计。本书以简洁的结构方式——概念与基础、方法与原理、鉴赏与分析三部分组成，分章节对礼服、休闲装、运动装、内衣、童装五个重要的服装类别的设计进行了清晰、详尽的解读与阐述。本书在继承国内优秀的服装专业教材的基础上，还借鉴了国外设计教材的形式，观点新颖、图文并茂、贴近潮流、内容鲜活，在理论高度和系统性方面水准较高，同时也具有优良的普及性和实用性，突出了基本理论知识、设计方法与原理的应用、经典案例分析等，深入浅出地把服装专题设计必须掌握的知识作了系统的论述，条理清晰、表述明细、案例翔实。本书一方面可以使服装设计初学者了解和掌握服装专题设计的各项基本知识与技能，另一方面将一种富有创造性的教学理念贯穿始终，为读者在今后的学习中不断提高自身的专业素养、在设计中逐渐形成鲜明的风格打好坚实基础。

感谢中原工学院设计艺术研究生高原与刘天元同学，她们为本书做了大量的工作，以及感谢中原工学院信息商务学院的刘舒老师为本书提供的案例资料！

服装设计是一种以服装为载体的沟通人与人情感的方式，笔者希望能通过此书的出版，让更多的学生、设计师、服装爱好者掌握这种技能，为我们的生活带来更丰富的视觉享受与心灵碰撞，使本书不仅是一本教材，也能成为设计爱好者喜爱的参考文献！

编者
2013年10月

内容提要

本书以简洁的结构方式,从概念与基础、方法与原理、鉴赏与分析三方面,分五个章节详细阐述了礼服设计、休闲装设计、运动装设计、内衣设计、童装设计五个重要的服装专题设计的相关概念、设计手法及实践案例。本书以服装市场分类设计为主线,通过对各个服装设计领域的设计原理阐述、案例分析与研究,对服装专题设计教学给出了具有实际意义的建议与指导,有助于读者了解服装设计分类、锁定目标市场、掌握设计手法,尤其对新进设计师进行市场细分下的服装设计而言,指导意义重大。本书作为极具实用价值的设计指南,能够向有志于从事服装设计各领域的人群提供帮助,既可以作为服装设计师的从业必备书,又可以对热爱服装设计的业余人士起到借鉴和指导作用。

作者介绍

李克兢,中原工学院服装学院及亚太国际学院教授、硕士生导师,从事服装专业教学和科研工作多年,2012年获河南省“省级教学名师”荣誉称号。主要研究领域是服装与纺织品艺术设计,主要担任的课程有“服装材料”、“服装设计”、“设计与流行文化”等。在国内外重要学术刊物上发表学术论文60余篇,主持完成多项省级重大科研项目,曾获河南省高等教育教学成果一等奖、河南省教育厅科技成果一等奖、河南省科技进步二等奖和三等奖。

李彦,中原工学院服装学院及信息商务学院副教授、服装教研室主任,郑州华邦服饰有限公司设计顾问,从事服装设计专业的教学和科研工作多年,并于2008年、2011年获“河南省先进设计工作者”称号,于2012年获“河南十大服装设计师”荣誉称号。主要担任的课程有“服装设计”、“服饰配件设计”、“服装画技法”等。近年来在国内外重要学术刊物上发表学术论文十余篇,编写专业教材六部,完成省级项目多项,设计作品多次荣获省、厅级奖励。

目 录

CONTENTS

/ 第一章 礼服设计 1

- 1 第一节 礼服设计基础
- 14 第二节 礼服设计方法
- 30 第三节 礼服设计赏析

/ 第二章 休闲装设计 35

- 35 第一节 休闲装设计基础
- 37 第二节 休闲装设计方法
- 66 第三节 休闲装品牌赏析

/ 第三章 运动装设计 72

- 72 第一节 运动装设计基础
- 77 第二节 运动装设计方法
- 98 第三节 运动装品牌赏析

/ 第四章 内衣设计 102

- 102 第一节 内衣设计基础
- 111 第二节 内衣设计原则
- 125 第三节 内衣设计赏析

/ 第五章 童装设计 140

- 140 第一节 童装设计基础
- 155 第二节 童装设计方法与案例分析
- 161 第三节 优秀童装品牌赏析

/ 优秀网站链接 165

/ 参考书目 166

第一章 礼服设计

第一节 礼服设计基础

一、礼服设计概述

（一）礼服的概念

礼服即礼仪服装的简称，也称社交服，指在庆典、颁奖典礼及参加某些晚会、婚礼、祭祀、葬礼等郑重场合时穿着的服装及服饰的总称。

礼服是一种特定的服装，穿着场合的庄重性和特定性使礼服具有优雅、大方、庄重、奢华及唯美的特点（图1-1）。

图1-1 Rami Kadi Couture Spring-summer 2013

（二）礼服的发展演变

礼服作为一种正式社交场合穿着的服装，代表着着装者的身份和地位，同时也是品位和教养的体现，是源远流长的服饰文化历史发展的结晶。

早在公元前1700~前1550年古希腊的米诺三代王朝时期，其贵族妇女所穿的前胸袒露，袖到肘部，胸、腰部位由线绳系在乳房以下，下身着钟形衣裙的整体紧身合体的服装，就是礼服的雏形。

16世纪的欧洲充满幻想,锐意进取、刻意求新。文艺复兴时期,服装出现了紧身胸衣和裙撑,在“反对禁欲主义”的旗帜下,人们开始在服装上表现人体造型之变和曲线之美。女服着重强调细腰丰臀,用紧身衣和裙撑完美塑造出奇特而美妙的女性形象,也正是同一时期,人们开始利用填充料来创造立体效果,把服装作为一种立体造型艺术加以设计,使服装呈现出立体的外观,为后来的礼服立体造型设计作了重要铺垫(图1-2至图1-4)。

图1-2 1580~1600年间的铁质的紧身胸衣

图1-3 法国服装博物馆的经典收藏之蓝色丝质长裙

图1-4 文艺复兴时期填充造型的服装

17~18世纪风靡欧洲的富丽豪华的巴洛克艺术与轻便纤巧的洛可可艺术,最大程度地展现并推动了礼服隆重、华丽的风格。18世纪30年代以后,女服中矫揉造作的膨大式样开始消失,裙撑由衬裙代替,坚硬的胸衣逐渐柔软化,紧身上衣领窝挖得深而宽,几乎把乳房以上的肩胸全部暴露(图1-5)。18世纪最后几十年内出现的“裙撑腰垫”则大大地夸张了女性的臀部,使臀后裙摆肥大,拖于身后,乃“拖尾晚礼服”、“拖尾婚纱”之先祖。这两个时期特别注重服装的装饰性,多层而庞大的裙子翻飞,五彩的花边、饰带在胸口、袖口、帽子等处被装饰到了极点,尽显宫廷奢侈糜烂之风(图1-6)。

图1-5 法国服装博物馆的经典收藏之白色棉质衬裙

图1-6 法国服装博物馆的经典收藏。左图是红色缎质礼服裙，右图是米黄色丝质长裙，裙身钉有银色水晶珠

19世纪是一个精彩纷呈的时代，新古典主义、浪漫主义、复古主义交替登场，呈现出了多元化的服装风格。晚礼服则开始出现特定的使用材料，如丝绸、高级平纹布、网状薄纱等。七八十年代又出现了尽显曲线之美的“S”形样式。与此同时，服装分类的日益清晰化，使得礼服作为一种专门门类，从日装中分离了出来（图1-7）。

进入20世纪，晚礼服的手臂、脖子及胸部以上，甚至后背都可以完全暴露出来。一战期间，礼服中的“鱼尾裙”正式出现，礼服的色彩、面料也在不断地变化翻新。20世纪60年代，一种无袖的、裙身長及膝盖的晚礼服出现在了摇摆舞会中；70年代后，世界服装进入无主流时代，这一时期的高级成衣使礼服的概念完全清晰，并与成衣在设计中不断交融和推动。如今，礼服的市场在不断扩大，各种Party由于场合、环境的不同，对礼服的要求也不同。礼服成为人们纯粹的个性表露和自我表达的最佳手段之一，生活方式的多元化也使礼服向多样化、个性化、舒适化发展。人们开始更加注重个人品位的表达，风格多样、设计夸张的各类奇异的礼服将成为人们新的追求。

随着经济的发展，礼服市场进入空前的繁荣时期，出现了“百花齐放，百家争鸣”的场面。在礼服设计中融入民族元素，一直是这几年礼服设计的流行趋势。随着服装流行的加快、信息传递的便捷和地球村的形成，人们开始意识到独特文化的宝贵之处。礼服虽来源于西方，但出于对民俗文化的继承和发扬的设计理念，越来越多的设计师将民族文化融入到礼服设计当中，例如传统的刺绣、扎染与蜡染工艺的融入，以及对旗袍的变化设计等，都深受人们的喜爱（图1-8至图1-10）。

图1-7 1894年s形造型的礼服设计

图1-8 “奢侈礼服”的开山鼻祖祖海·慕拉 (Zuhair Murad) 2013春夏典雅奢华的礼服设计

图1-9 Madame Grès (格蕾夫人) 是高级时装定制的先驱,她标志性的希腊褶皱设计美学以及她的同名时装屋是那个时代的潮流风向标

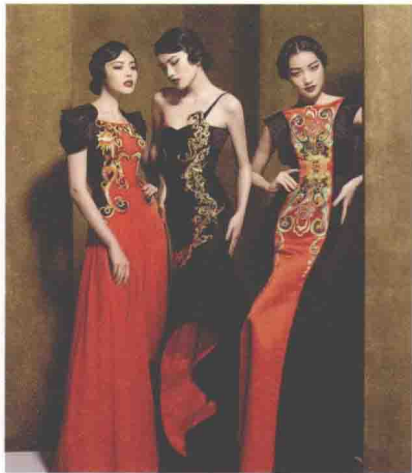

图1-10 NE·TIGER 2011高级定制礼服

艺术与科技的结合将会是礼服创新发展的必然趋势。伴随艺术的发展和科技的进步,许多新颖的仿自然肌理、压皱等面料问世并得到推广,为礼服设计带来了广阔的空间,使礼服再次呈现出全新的面貌。另外,许多高科技面料,如荧光面料、香味面料、保暖面料等,都以其优良的穿着舒适性和透气性,赢得了多数人的喜爱。因此,礼服的创新离不开艺术与科技的发展,许多高科技装饰、制作工艺都为礼服发展带来了新的生命力。目前礼服有着良好的市场前景和广大的潜在消费群,设计师要做的就是把握潮流和消费者的心理需求(图1-11)。

图1-11 2013年APLF色调及物料春夏新趋势

二、礼服设计的风格

现代礼服风格多样,归纳起来可以分为西式礼服、中式礼服、中西结合式礼服和时装化礼服四大类。这些大的分类又可按照各种风格进行细分,如西式礼服可分为古典风格、清纯风格、浪漫风格、华丽风格、高贵风格等,中式礼服可分为传统风格、民族风格、现代风格等。

（一）西式礼服风格

1. 古典风格

古典风格的礼服是借鉴了欧洲古代礼服的样式，承袭了传统的造型、色彩、装饰等特点，设计而得的一种礼服，能够衬托出女性优雅的古典美。此种风格的礼服造型多以A形为主，面料多选用蕾丝、丝绸等（图1-12）。

2. 清纯风格

清纯风格是现代较为流行的一种礼服风格，外形简洁、线条流畅，没有繁复的细节和过多的装饰，有时也可结合时装流行样式进行设计，衬托出清秀、纯真的气质（图1-13）。

3. 浪漫风格

浪漫风格的礼服强调女性的特征，常采用飘逸的廓型线条，大量运用蕾丝、细纱、荷叶边、缎带、蝴蝶结、抽褶等元素和柔软的面料，以形成娇柔浪漫的风格（图1-14）。

4. 华丽风格

华丽风格常用于高级定制的礼服，整体做工精良、装饰华丽、雍容华贵，造型以X廓型为主，采用裙撑、胸垫、臀垫等辅助造型方法，强化女性胸、腰、臀的三维立体体态。设计时大量运用刺绣、饰花、荷叶边、手工镶珍珠、缀亮片、烫钻等装饰工艺，使礼服形成一种浅浮雕效果，看上去繁华隆重、绚丽多姿（图1-15）。

5. 高贵风格

高贵风格与华丽风格相近，能够衬托出女性高雅脱俗的气质。造型上，常加长裙子后部下摆形成裙拖，或在裙子的后下摆处附加裙拖，以增大礼服的体积，衬托穿着者的高贵。装饰设计方面，

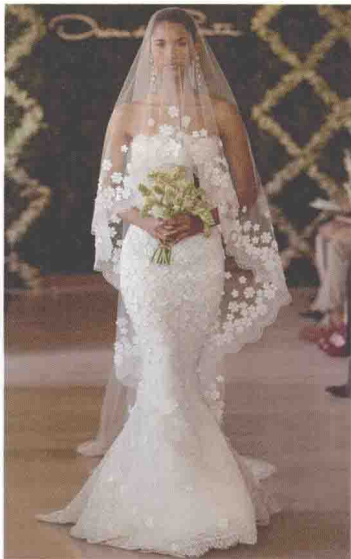

图1-12 Oscar de la Renta 2013春夏古典风格的婚纱设计

图1-13 清纯风格的婚纱设计

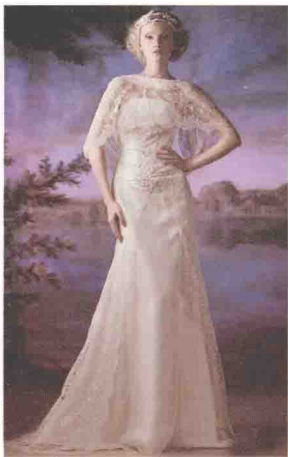

图1-14 浪漫风格的婚纱设计

图1-15 Rami Kadi华丽风格的婚纱礼服

除了礼服平常的装饰手法和部位外,常常将裙拖作为装饰的重点,巨大的裙裾可形成一幅精美的装饰画卷。面料常采用高档的织锦、丝缎、天鹅绒等(图1-16、图1-17)。

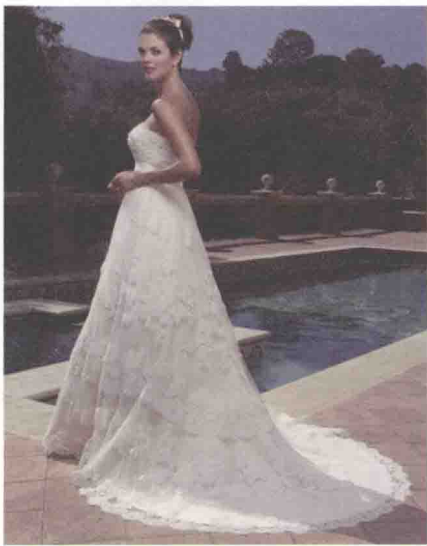

图1-16 有巨大裙裾的高贵风格的婚纱设计①

图1-17 有巨大裙裾的高贵风格的婚纱设计②

(二) 中式礼服风格

1. 传统风格

中式礼服的传统风格多用于婚礼服中,借鉴了不同朝代的婚礼服形式,直接用于现代的婚礼服中,从而塑造出复古新娘的形象。近几年,不少年轻人开始追求模仿古代婚礼的形式,这甚至发展成为了时尚潮流,因此复古的婚礼服设计迎合了一部分年轻人的喜好。如正在风靡的汉服婚礼,已成为许多年轻人效仿的对象(图1-18)。

图1-18 影楼传统中式婚礼服样片

2. 民族风格

民族风格礼服继承了传统礼服的廓型(如旗袍),对其进行变化和创新,或者将传统的色彩、纹样及装饰工艺等具有民族特色的元素运用到服装中,使其具有强烈的民族感,表现出十足的民族韵味(图1-19)。

3. 现代风格

现代风格是中式礼服在借鉴中国传统礼服或少数民族婚礼服的基础上,融合现代礼服的流行趋势、款式特征及现代人的审美情趣,而形成的既具有古典韵味,又具有现代气息的风格。它是现代化的中式礼服(图1-20)。

图1-19 NE • TIGER 2012年民族风格礼服设计

图1-20 NE • TIGER 2012年现代中式风格礼服设计

（三）东西方结合式礼服风格

东西方结合式礼服是融合以中国和日本为代表的东方传统礼服与欧洲礼服的特点而形成的一种礼服风格，如红色的西式婚纱、立领有裙撑的礼服等。中西结合式礼服风格因兼具东西方礼服的优点，而在现代的礼服设计中被广泛采用。如结合2008奥运主题的礼服设计，设计师可在礼服中融入中国特色的元素，同时加入一些运动时尚的分割造型，使礼服别具一格、个性十足(图1-18)。造型方面，此种风格的礼服可以结合西式礼服夸张的轮廓设计和东方礼服的结构和装饰等独特风格进行设计；在装饰方面，可以融合西式的绢花、蕾丝，中式的刺绣、盘扣、吉祥图案等形成新颖的风格。另外，灯笼、樱花、松枝、折扇，以及充满日式风情的和服，如今都已被时装化，成为东西方结合式礼服的装饰元素。东洋折纸艺术被大量运用在礼服裙摆上；水墨画般的熏染和浓艳的彩色则让礼服更加完美（图1-21）。

图1-21 NE • TIGER 2012年东西方融合的礼服设计