

东华大学服装设计专业核心系列教材
纺织服装高等教育“十二五”部委级规划教材

主编 刘晓刚

WOMEN'S WEAR DESIGN

女装设计

胡迅 须秋洁 陶宁 编著

东华大学出版社

东华大学服装设计专业核心系列教材
纺织服装高等教育“十二五”部委级规划教材

主编 刘晓刚

女装设计

胡 迅 须秋洁 陶 宁 编著

上海市重点学科建设项目资助
项目编号 B601

东华大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

女装设计 / 胡迅, 须秋洁, 陶宁编著. —上海:
东华大学出版社, 2010. 12
(东华大学服装设计专业核心系列教材/刘晓刚主编)
ISBN 978-7-81111-793-6

I. ①女… II. ①胡… ②须… ③陶… III. ①女服—
设计 IV. ①TS941.717

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2010)第 207255 号

责任编辑 徐建红
封面设计 李勇智 黄鑫帅
版式设计 高秀静

东华大学服装设计专业核心系列教材

女装设计

胡 迅 须秋洁 陶 宁 编著

东华大学出版社出版
(上海市延安西路 1882 号 邮政编码:200051)
新华书店上海发行所发行 苏州望电印刷有限公司印刷
开本:787×1092 1/16 印张:16.5 字数:470 千字
2011 年 1 月第 1 版 2011 年 1 月第 1 次印刷
印数:0 001—5 000
ISBN 978-7-81111-793-6/TS·223
定价:49.00 元

东华大学服装设计专业核心系列教材 源自服装设计教育精英的集体智慧

序 一

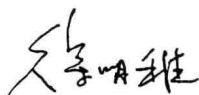
服装产业素来是我国重要的支柱产业。今天的中国不再是世界服装的初级加工厂,已从“中国制造”走向了“中国创造”。中国的服装设计师、中国的服装品牌、中国的服装教育纷纷登上世界舞台,崭露头角。在服装产业繁荣发展的今天,无论是本土的还是世界的服装设计教育格局都出现了很多变革性的因子。产业环境对我国的服装教育提出了全新的要求,既要符合全球化、国际化的趋势,又要坚持本土化的中国特色。

服装设计学科是东华大学的特色学科。作为中国最早设立服装设计学科的高等学府之一,学校以“崇德博学、砺志尚实”为校训,自觉承担起培养我国优秀服装设计专业人才并引导我国服装设计学科发展的重任。中国的服装设计教育从20多年前的借鉴与摸索期发展到如今的成熟与创新期,离不开我校几代服装设计学科专业教师的耕耘与奉献。

立足中国、面向世界,上海繁荣的都市产业与时尚产业成为我校服装设计学科成长的沃土。秉承“海纳百川、追求卓越”的精神,我校服装设计学科带头人刘晓刚教授领衔,服装学院专家教授共同参与,在全国率先推出了大型的服装设计专业系列教材。这套教材涵盖服装设计的方法、思维、技术、品牌、审美、营销、流行等各个方面,理论与实践并举,内容全面,时代性强。可以说,这套教材凝结并展示了我校服装设计教育精英的集体智慧与敢为人先的创新精神,以及严谨求实的学术风范。

一份耕耘,一份收获。衷心希望这套教材的出版能够对我国服装教育与服装产业的发展有所促进。

东华大学校长

序 二

我国高等服装教育从 20 世纪 80 年代初起始,屈指数来已有 20 余年历史,作一个形象的比喻,她已经进入一个朝气蓬勃、活力四射的青春时代。细分起来,服装学科有许多分支,在我国大多数设有服装专业的高等院校中,研究生层面有服装人体科学研究、服装工程数字化研究、服装舒适性与功能服装研究、服装产业经济研究、服装设计理论与应用、服装史论研究等研究方向,本科生层面有服装设计与工程、服装艺术设计、服装表演与设计等专业之分。为了表述的方便,我们姑且统称为服装专业。

与一些拥有百年历史的欧美老牌服装院校相比,目前我国的服装专业还只能算是一个新生专业,尽管我们在教学的许多方面是在摸索中成长,在前进道路上遇到不少问题,但是,我国服装教育也因此而有了自己的特色。虽然我们应该学习国际先进的教育理念,然而,教育本身必须注重创新的规律告诉我们:不必事事效仿伦敦、纽约,更毋须言必称巴黎、米兰,在全国服装教育同行们的辛勤努力下,从零起步的我国高等服装教育已经卓有成效地为服装产业输送了大量专业技术和经营管理人才,为我国服装产业的腾飞做出了不可磨灭的贡献。

当然,我们也应该看到,服装教育与突飞猛进的我国服装企业所取得的成绩相比,后者在发展速度和品质提升方面以自己辉煌出色的成果交出了似乎比服装教育更为显著的答卷。在服装进入品牌化时代的今天,服装企业的进一步发展需要更高水平的服装教育等相关领域的支持,为服装教育提出了新的深化课题。因此,我们不能以已经取得的成绩而自喜,更不能以此为由而裹足,必须进一步理顺教学体系,更新教学内容,深化教学内涵,为我国服装产业尽快出现有国际影响的品牌和建立自主知识产权的设计创新体系而培养高级设计人才。

教育也是品牌,特色是品牌的内涵,每个学校办学都应该有自己的特色,东华大学(原中国纺织大学)是一所以纺织服装为特色的综合性大学,服装专业倚靠得天独厚的国际大都市——上海的服装产业背景,在学校致力于建设“国内一流、国际有影响、有特色的高水平大学”的办学思想指导下,以“海纳百川、追求卓越”之勇气,重视服装学科规律,关注服装产业变革,倾听服装企业建议,广泛开展国际交流,以“根植产业土壤,服务社会需求”为专业教学理念,

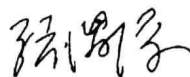
取得了颇有特色的学科建设成效和经验。为此,作为教育部“服装设计与工程”唯一的国家级重点学科所在院校——东华大学服装学院,深感自身在我国服装产业转型期所肩负的责任,从建设《服装设计专业核心系列教材》着手,进行一系列顺应时代需求的教学改革。

本系列教材集东华大学服装学院全体教师 20 余年专业教学之经验,涉及 30 余门服装设计专业核心课程,由我的学生、也是我国服装设计领域首位博士刘晓刚教授担纲主编,整个系列涵盖本科生和研究生的服装设计专业课程,以专业通识类、专业基础类、专业设计类、专业延伸类和专业提高类五大板块构成立体框架,注重每个板块之间的衔接关系,突出理论与实践、模块与案例、现实与前瞻的结合,改变常见的插图画家式的设计师培养模式,重点在于培养学生的创新思维、表现技能和企划操作之完成能力,其中部分教材为首次面世的课程而撰写,目的在于缩短应届毕业生与企业磨合的时间,使他们能够“快、准、实”地成为品牌企划和产品设计的生力军,也能够为毕业生自主创业提供必须掌握的知识结构。

我相信,凭借东华大学服装学院为本系列教材提供的鼓励和保障措施,以及全体编写教师的集体智慧和辛勤努力,也凭借刘晓刚教授多年来一贯严谨的教风、与服装企业合作的成功经验和已经出版 10 余本教材的业绩,这套系列教材应该非常出色。

据此,我很高兴为本系列教材作序,并期待其发出耀眼的光芒。

东华大学服装学院 学术委员会主任
教授 博士生导师

前 言

我国服装行业呈现的快速发展趋势对人才不断提出新的需求,具体表现为:需具有全球化时尚流行观念和市场意识;具有独立创新意识、整合和协调能力;具有市场推广能力;具有品牌运作能力等。女装设计作为各大服装院校的主干课程,需应对行业的快速发展变化作出相应的衔接。浙江理工大学紧密结合行业新需求,对女装设计课程进行调整与整合,改变原有单一的单款设计授课内容,将流行、创意、品牌、市场需求等行业前沿的内容融入课程设置,使课程内容更具系统性、交叉性和适用性。

本书是刘晓刚教授主编的东华大学服装设计专业核心系列教材之一,同时也作为浙江理工大学女装设计课程的配套教材,由刘晓刚教授总指导、浙江理工大学服装学院的三位老师合作编著而成。本书共设九个章节,内容包括女装导入、女装产业与消费者、女装设计师职业需求、女装设计基础、女装单品、女装产品季候性、女装系列化产品、女装配饰与搭配和女装品牌与产品。每个章节解决女装设计中的某一专项问题。第一章“女装导入”是从设计师的角度以俯视的状态对女装进行概述了解。第二章“女装产业与消费者”帮助设计师明确了解消费者,熟悉女装产业的重要性。第三章“女装设计师职业需求”告诉准设计师们需具备怎样的素质和能力来应对所从事的服装行业。第四章“女装设计基础”从女装设计的基本元素入手,全面地、分步骤地分析女装设计中各基础元素如何进行展开设计。第五章“女装单品”详细地列举了女装设计中的重要单品及相应的设计方法。第六章“女装产品季候性”是同类教材中较少涉及的,主要引导设计师如何针对季候不同所产生的不同设计需求进行针对性的产品设计。第七章“女装系列化产品”是本教材的特色章节之一,该章节较全面地阐述了系列产品设计的内容,包括如何根据季候性和市场需求,依据品牌属性特征,进行系列产品的色彩设计、廓型设计、价格构成设计等。第八章“女装配饰搭配”引导设计师如何以服装整体形象设计为目的进行针对性地配饰设计。第九章“女装品牌与产品”使设计师明确如何进行品牌属性下有针对性地进行产品开发设计。九个章节之间既相互独立、又互有联系,每个章节内部紧密围绕该章节主题层层展开,配以与教材文字紧密结合的图表、路径图和图片进行说明,并在编写过程中力求信息的准确性、易读性和

新颖性。

本教材融合了浙江理工大学二十多年的服装设计教学经验,结合目前行业对设计的新需求,结合浙江理工大学艺一工结合的教学模式,将浙江理工大学较为成功的女装设计教学体系第一次在书中充分体现。此外,本教程结合编者二十多年服装行业操作总结的相关经验,以通俗的语言、实用的方法引导准设计师如何进行有效地设计,内容紧密结合产业需求,具有较强的实践性和现实指导意义,可以作为有志于从事女装行业人员的指导用书,也可以成为各大专院校和服装设计爱好者的参考用书。

服装行业的快速发展和瞬息万变是我们在编写过程中深刻体会到的,本教材的编写组力图在编写过程中做到尽善尽美,但事实常常未必尽如人意,因此难免有疏漏之处,敬请各位专家和同行指正,不胜感激!在编写的过程中,采用了很多精美的图片,为本教材增色不少,由于无法与作者一一联系,在此表示歉意。

作 者

目 录

第一章 女装导入	1
第一节 解读女装发展变化历史	2
第二节 解读民族文化特征	17
第三节 女装流行信息趋势分析	30
第二章 女装产业与消费者	43
第一节 女装产业特点及发展变化趋势	44
第二节 女装的消费市场	52
第三章 女装设计师职业需求	59
第一节 女装设计师具备的职业素养	60
第二节 女装设计师具备的职业能力	62
第三节 女装企业与设计师	66
第四章 女装设计基础	69
第一节 女装的主要分类	70
第二节 女装设计总体原则	74
第三节 女装设计基本要素	76
第四节 女装细节设计与表现	111
第五节 女装装饰设计与表现	115
第五章 女装单品	123
第一节 女装的基本单品类别	124
第二节 女装单品设计的原则	124
第三节 腰裙类的设计要点	125
第四节 连衣裙的设计要点	132
第五节 衬衣的设计要点	139
第六节 外套的设计要点	147

第七节	风衣的设计要点	158
第八节	大衣的设计要点	161
第九节	棉衣、羽绒衣的设计要点	166
第十节	裤装的设计要点	168
第六章	女装产品季候性	175
第一节	女装产品的季候性特征	176
第二节	春夏女装产品的开发设计	179
第三节	秋冬女装产品的开发设计	182
第四节	女装产品季候性设计要点	185
第七章	女装系列产品	189
第一节	女装系列产品的概念	190
第二节	女装系列产品设计的原则	192
第三节	女装系列产品设计的创意概念	194
第四节	女装系列产品设计主题提案	202
第五节	女装系列产品设计主题规划	206
第六节	女装系列产品设计单品控制	212
第七节	女装系列产品设计整体控制	216
第八节	女装系列产品设计打样流程控制	219
第八章	女装配饰配搭	223
第一节	女装配饰类别	224
第二节	女装配饰的特征性表现	230
第三节	女装产品设计中的配饰配搭	235
第九章	女装品牌与产品	239
第一节	女装品牌设计概念	240
第二节	女装品牌产品开发设计原则	241
第三节	女装品牌维护及推广设计	248
	参考文献	252
	后记	253

女装设计涉及的内容较多,导入女装的相关知识,包括女装的历史发展变化过程中的流行式特征及对现今时尚的影响,丰富的地域服饰文化表现以及对现今时尚的影响,女装流行信息的分析与解读等内容,可以帮助设计师熟悉女装传统样式和地域样式,了解流行对女装设计的影响,从而为设计提供创作的源泉。

本章将阐述的重点问题和知识点:

- 女装发展变化历史
- 民族服饰文化特征
- 女装流行信息趋势分析

第一节 解读女装发展变化历史

了解服装发展史,了解女装演化发展过程,是从事女装设计专业人士必修的一门课程,在璀璨的服饰历史长河中,女装的发展和变化占有很重要的历史地位,很多传统的经典样式被作为符号传承至今,设计师们不断地从中获取创作的灵感,并用现代的手段和方法在女装设计中加以演绎。现代设计中很多样式设计的灵感来源于传统的经典样式,很多设计元素、局部细节、工艺表现来源于历史。学习历史、了解女装发展的过程及体系,有利于设计师对女装样式的源与流有一个清晰的认识,可以帮助设计师借助传统样式中的造型特点、工艺细节、局部表现等进行产品的设计与开发。

一、早期历史文化背景下的女装文化特征

定义为二十世纪以前的早期历史文化是一段很长的女装发展历程。以欧洲为代表的西方女装和东方女装都经历了翻天覆地的变化。早期历史文化背景下的女装无论从形态特征、色彩表现、图案传达还是面料的运用都是对当时社会文化历史背景的一种传达,能很好地诠释当时的社会价值、审美价值、宗教礼仪、行为方式以及社会环境、经济基础、等级制度等内容。以下内容通过对早期女装传统代表性样式的分析,可以在一定程度上为设计师理解社会文化环境和人们行为方式、审美价值观念等提供帮助,可以体现出服饰形态、色彩、图形和面料的关联性。因此,我们选取历史长河中具有代表性的女装样式为案例,分析其如何通过服装形态的表象传达深层的文化特征。

(一) 古代女装文化特征

古代女装文化特征指人类进入有史时代开始至公元五世纪左右的女装发展沿革和其所表现出的文化特征。其中,古希腊、古罗马等最初文明社会的形成使服装得以摆脱原始简陋的状态而变得丰富,当时社会所崇尚的自然和谐之美充分体现在同时期的女装样式特点上。希腊女装典型样式多里安式和爱奥尼式希顿造型修长线条优美,充分体现女性的自然身躯。罗马女装代表样式托嘎较之希腊更具有扩张效果。两者都是以裁成整块的衣料披缠于身的形式进行穿着,这种穿着形式可以充分体现人体自然的体型,产生宽松自由的廓形特征、流动感的线性、缠绕的结构和雕塑感的布纹效果,这些特性共同构成了希腊缠绕样式,为很多女装设计师所钟爱并演绎在现代流行中。

图 1-1 古希腊的希顿, 宽松自由的轮廓、缠绕的结构、流动感的线条、雕塑感的布纹效果, 充分体现女性的自然身躯。

(二) 中世纪女装文化特征

中世纪女装文化特征指从公元五世纪至十五世纪左右的女装发展沿革和其所表现出的文化特征。处于古代奴隶社会与近代资本主义社会之间的中世纪, 政教合一 是其显著特征并赋予服装象征意义和审美形态。宗教禁欲封闭思想的蔓延使此阶段女装从古代开放式的缠绕式向封闭式的袍制阶段发展, 因此服装结构从平面状态向立体裁剪发展, 服装较之以往更具造型感和层次感。崇尚人神对话的中世纪在服装及其配饰领域喜用同时期建筑中常用的尖状造型, 同时注重装饰细节和族徽图形的表现。期间拜占廷时期、罗马式时期和哥特式时期女装样式都有其典型形制特征, 特别是哥特时期的众多样式如考特 (Cott)、苏尔考特 (Surcotes)、考特哈雷地服 (Cotardie) 等, 这些样式多注重造型感、具有立体结构和多层次穿着效果、注重奇特装饰效果和图案夸张表现等特征, 使服装更具神秘宗教色调的同时也对现代时尚产生了极大的影响。

图 1-2 中世纪女装注重造型感,有一定的建筑特征。样式变得较为封闭,浓重的政教色彩赋予服装象征意义和神秘色彩。注重装饰细节和图形的表现。

(三) 文艺复兴女装文化特征

文艺复兴女装文化特征指从公元十五世纪至十七世纪左右的女装发展沿革和其所表现出的文化特征。文艺复兴时期,生产力的迅速发展、资本主义萌芽的出现、文化艺术的空前繁荣,给服装带来了许多新的内容与形式。服装从中世纪的宗教禁欲向体现人体造型美和曲线美方向发展。此阶段女装注重人体线条,强调细腰与丰臀,由于采用过多的填充物(Pad)、切口(Slash)、拉夫领(Ruff)等装饰细节,女装在发展的过程中逐渐演变为过分强化人体线条、刻意夸张造型结构和极致的矫饰,女性人体变成了掩藏在服饰框架及华美繁缛装束中的躯壳。这种极致的夸张造型和丰富的装饰细节为设计带来无穷的灵感与想象,透过现代时尚,不难发现文艺复兴时期的女装对现代女装设计的渗透作用。

图 1-3 文艺复兴时期服装弱化人体的自然线条,通过填充、支撑物刻意夸张造型,强调装饰性效果。

（四）十八世纪至十九世纪女装文化特征

十八至十九世纪女装文化特征指从公元十八世纪至十九世纪左右的女装发展沿革和其所表现出的文化特征。十八至十九世纪是充满动荡的资本主义全面发展时期。思想革命、政治革命、工业革命和科学革命风起云涌,浪漫主义、现实主义、印象主义、工艺美术运动等艺术思潮层出不穷。伴随着纺织业的飞速发展,此阶段女装时而简洁自然,时而繁复雕缀。巴洛克时期频繁的战事使中下层军官统治社会,奇异而奢华的风格影响女装。洛可可时期法国宫廷的安逸享乐和东方文化的影响使服装充满浮华、绮丽的特征,表现为极度强化女性特征的胸衣、帕尼耶裙撑样式(Pannier),大量新奇、精巧、柔和、纤细的装饰附庸其上。新古典主义时期审美倾向回复至古希腊古罗马时期的崇尚自然,拿破仑执政时期又在此基础上加入了泡泡袖等装饰细节并流行帝政样式。十九世纪前期受浪漫主义影响,女装回复到夸张造型的繁复样式,此时期不同阶段的文化都对同时期的女装样式和细节特征产生了重大影响并以此产生重要的变化,这些变化带来的丰富样式为现代女装设计提供了丰富的造型素材和细节元素。

图 1-4 十八世纪至十九世纪不同阶段的文化都对同时期的女装样式和细节特征产生了重大影响,女装时而简洁自然,时而繁复雕缀,为现代女装设计提供了丰富的造型素材和细节元素。

二、二十世纪不同时期的女装文化特征

二十世纪女装文化特征指西方社会进入了工业化发展的二十世纪,女装发展沿革和其所表现出的文化特征。此阶段资本主义的发展使经济日趋成熟,从十九世纪末二十世纪初的工业革命到二战后五十年代至六十年代的工业化发展、八十年代至九十年代的电子工业化时代以及九十年代以后的信息化时代,女装以更快的速度进行演变。因此,以二十世纪为背景,分析女装如何受历史、社会文化等因素影响而产生的多种样式变化有助于我们更清晰地理解女装设计的近代史脉络,有助于设计师更好地吸取传统样式的经典之处。

二十世纪不同时期的传统样式的变化,都是该时期文化现象的反应,相对于以往的服装样式都具有创新性的革命。如二十年代的女装样式以束胸、宽腰、束臀的方式表现女性特征,相对于以往宽胸、束腰、宽臀以强化女性特征的服装来讲是革新;三十年代受经济萧条的影响,女性服装回归优雅线条;四十年代新样式(New Look)的流行反映了人们对战争后要求女装女性化

的回归;五十年代生活的丰裕使女装出现休闲化趋向;六十至七十年代受嬉皮朋克文化影响出现的超短裙等系列革新样式;八十年代受女权运动影响的宽肩式T型女装样式;以及九十年代后的女装样式多元化、流行大众化等。为了更好地对西方二十世纪不同时期的生活特征、经济、社会、艺术形式以及女装典型样式进行了解,特以表格的形式加以呈现。

表 1-1 西方二十世纪女装发展

年代与典型样式	时代特点及服装趋势	艺术特点	典型样式与代表人物
十九世纪末至二十世纪初 	十九世纪后期到1914年的世界服装经历了一个从传统封闭式观念向现代开放式观念转变的过程。人们逐渐从紧身胸衣和箍裙的束缚中解放出来,款式和功能要求与今天的大众服装日趋接近。同时服装上繁缛的附加装饰减少,服装整体形态明朗,服装设计向简约的方向发展。		紧身胸衣,曳地长裙,丰腴的腰臀形成S型曲线。即吉布森少女型(Gibson Girl) 沃斯(C·F·Worth) 保罗·波娃列(P·Poiret)
二十世纪二十年代 	自二十世纪以来,妇女的社会工作能力进一步得到了社会的承认。为此,争取与男性平等的权利,从而产生了与男性趋同的倾向。在这种思潮影响下,女装呈现出直筒形的外观造型,在服装史上也称为管状式(Tubularstyle)外观。	包豪斯艺术学院诞生,创造了二十世纪现代生活艺术的新信条,并为工业化生产打下了设计理论基础。 具有即兴演奏风格的爵士乐和查尔斯登舞迅速流行起来。	简洁造型,贴体设计。 夏奈尔(Chanel) 维奥内(Vionnet) 让·帕杜(Jean Paton)
二十世纪三十年代 	1930年前后,女装设计明显地反映出经济危机带来的影响。这个时期女装的面料多选用柔软、松散的质地,以强调流动感和垂坠感为主。功能轻便化的服装又被典雅、美观、纤婉大方的女性风格所取代,服装的曲线轮廓代替了直线轮廓。	文化艺术领域中人们思想观念中贵族化的唯美标准开始动摇,爵士乐、画家毕加索、勃拉克、马蒂斯和达利画笔下的不同前卫风格代表着新的时代风貌和观念。	强调女性线条,典雅优美。 夏帕瑞利(E·Schaparelli) 妮娜·里奇(Nina Ricci) 格雷夫人(Madame Alix Gres)