

200 projects to get you into fashion design

200个专业方案使你完全掌握时装设计

国际 时装设计 实战教程

[美] 艾德里安·格兰顿
特蕾西·菲兹杰拉德 编著

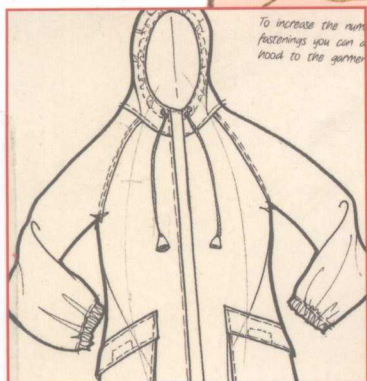
GETTING STARTED

DRAWING AND DESIGNING

MAKING

SEWING TECHNIQUES

STYLING AND PROMOTION

200
projects
to get you into
fashion
design

200
projects
to get you into
fashion design

[美] 艾德里安·格兰顿
特蕾西·菲兹杰拉德 编著
王艳晖 译

国际 时装设计 实战教程

GETTING STARTED

DRAWING AND DESIGNING

MAKING

SEWING TECHNIQUES

STYLING AND PROMOTION

法律声明

北京市邦信阳律师事务所谢青律师代表中国青年出版社郑重声明：本书由美国 Quarto出版社授权中国青年出版社独家出版发行。未经版权所有人和中国青年出版社书面许可，任何组织机构、个人不得以任何形式擅自复制、改编或传播本书全部或部分内容。凡有侵权行为，必须承担法律责任。中国青年出版社将配合版权执法机关大力打击盗印、盗版等任何形式的侵权行为。敬请广大读者协助举报，对经查实的侵权案件给予举报人重奖。

短信防伪说明

本书采用出版物短信防伪系统，读者购书后将封底标签上的涂层刮开，把密码（16位数字）发送短信至106695881280，即刻就能辨别所购图书真伪。移动、联通、小灵通用户发送短信以当地资费为准，接收短信免费。短信反盗版举报：编辑短信“JB，图书名称，出版社，购买地点”发送至10669588128。客服电话：010-58582300

侵权举报电话：

全国“扫黄打非”工作小组办公室

010-65233456 65212870

http://www.shdf.gov.cn

中国青年出版社

010-59521255

E-mail: law@cypmedia.com

MSN: chen_wenshi@hotmail.com

Copyright © 2009 Quarto Inc.

Simple Chinese Edition © 2009 China Youth press

图书在版编目(CIP)数据

国际时装设计实战教程 / (美) 格兰顿, (美) 菲兹杰拉德编著; 王艳晖译.

—北京: 中国青年出版社, 2009.8

书名原文: 200 Projects to Get You into Fashion Design

ISBN 978-7-5006-8781-8

I. 国… II. ①格… ②菲… ③王… III. 服装-设计-教材 IV. TS941.2

中国版本图书馆CIP数据核字(2009)第090461号

国际时装设计实战教程

[美] 艾德里安·格兰顿 / [美] 特蕾西·菲兹杰拉德 编著

出版发行：中国青年出版社

地 址：北京市东四十二条21号

邮政编码：100708

电 话：(010) 59521188 / 59521189

传 真：(010) 59521111

企 划：中青雄狮数码传媒科技有限公司

印 刷：广东省博罗县圆洲勤达印务有限公司

开 本：889×1194 1/16

印 张：8

版 次：2009年8月北京第1版

印 次：2009年8月第1次印刷

书 号：ISBN 978-7-5006-8781-8

定 价：49.90元

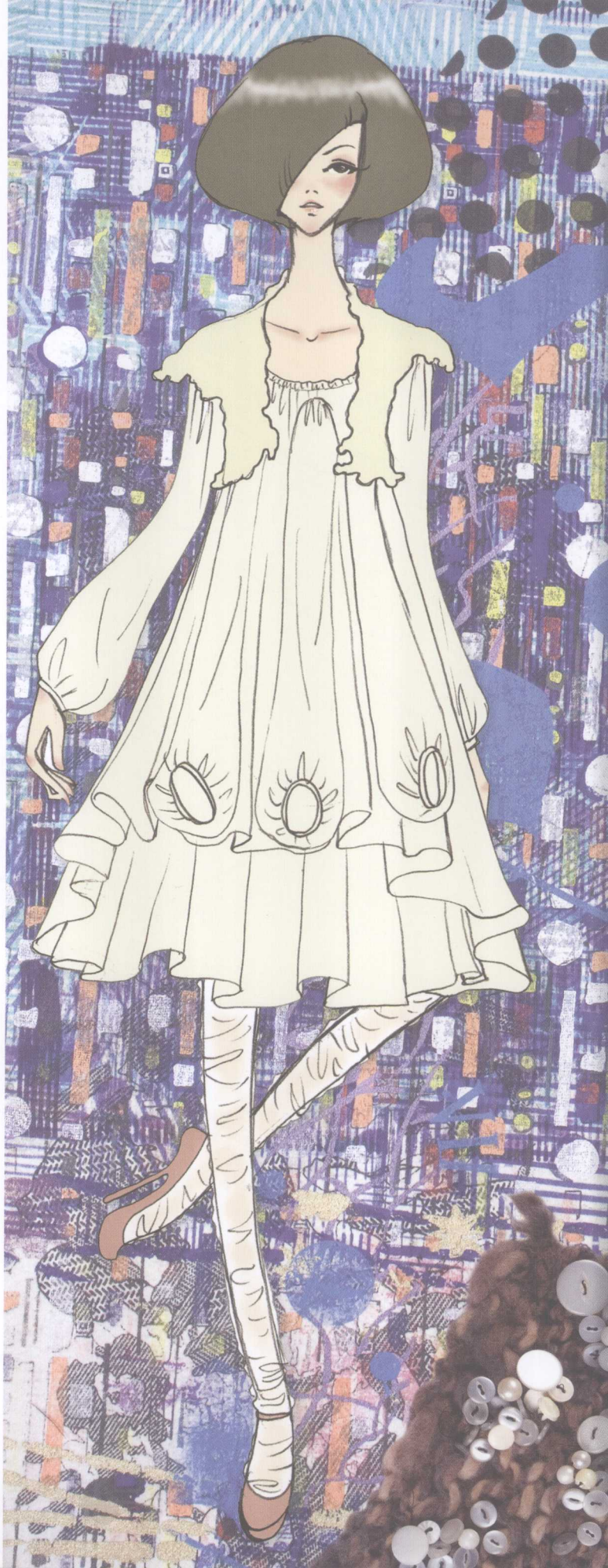
本书如有印装质量问题，请与本社联系 电话：(010) 59521188 / 59521189

读者来信：reader@cypmedia.com

如有其他问题请访问我们的网站：www.21books.com

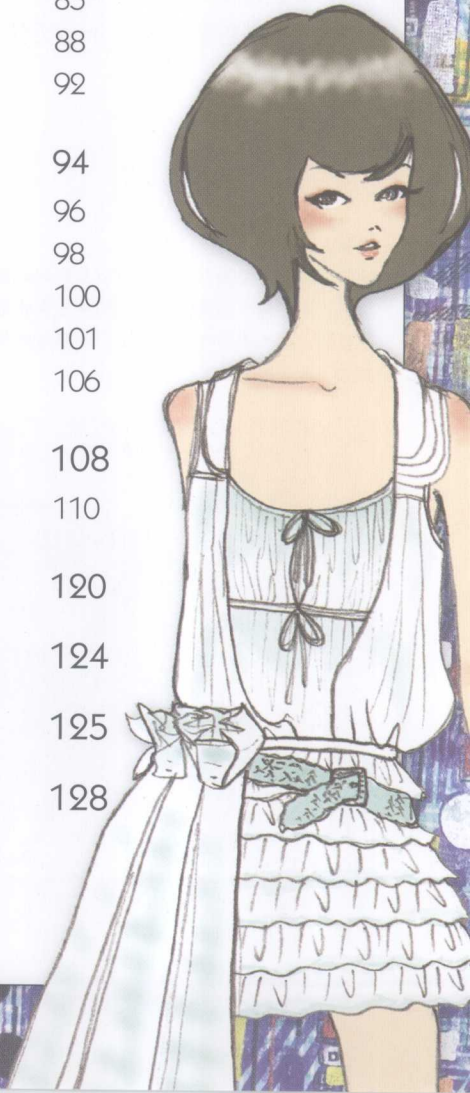
“北京北大方正电子有限公司”授权本书使用如下方正字体。

封面用字包括：方正粗雅宋体、方正兰亭黑体

目录

前言	6	细节应用：领子和领口	62
关于本书	7	细节应用：口袋	64
Chapter 1 入门准备	8	细节应用：扣合件	66
需要使用的专业用具	10	草图	68
挑选设计手稿册	12	构建系列服装	70
深入研究	14	Chapter 3 制作	76
认识时装	18	立体裁剪	78
“绿色”服装	20	利用纸样进行立裁设计	80
做标记	22	调整样衣	85
测量标准	24	改制服装	88
分析系列服装	26	服装染色	92
探索服装的外轮廓形	28	Chapter 4 风格化与推销	94
构建色彩库	30	风格化	96
使用针织设计	32	专业式拍照	98
使用印花设计	34	推销你的设计	100
发挥设计手稿册的作用	36	准备你的个人选辑	101
Chapter 2 绘图与设计	38	展示你的作品	106
形体与比例	40	Chapter 5 缝纫工艺	108
绘制人物脸部	42	学习缝纫工艺	110
绘制富有表现力的形体	44	小型练习	120
使用工具	46	资源	124
使用不同的绘图工具	48	索引	125
表现织物质地	50	致谢	128
使用 CAD	52		
展开主题	54		
运用研究资料	56		
面料取样与加工	58		
获取面料与辅料	60		

前言

身为服装设计师，我们的世界拥有无限可能。我们可以毫无芥蒂地为不同地域、不同年龄、不同性别、不同种族、不同生活方式的人带来快乐。作为服装设计师绝不仅仅是在纸上随手勾画出设计稿那样简单，我们寻找灵感，创作设计主题与色彩方案，为每年两次的产品发布殚精竭智。在某种层面上来讲可以说我们是面料的雕塑家与工程师，我们在应四时变化、时事变迁不断创造着全新的世界。

通过本书你可以一窥服装设计界的行业奥秘，挑战一下你的时尚创造力，从而激发你的全方位新思维。这种学习和体验令人兴奋又充满挑战，在这个过程中你可以担当多重角色，从根本上提高你的专业技能。而在向服装设计行业的核心愈行愈近的过程中，你将掌握二维和三维的实现方式、最佳效果的绘图技巧及快速便捷的 CAD 辅助操作，当然还有对流行趋势与市场风向的把握以及创建自己的个人选辑来为这次学习划上完美的句号。

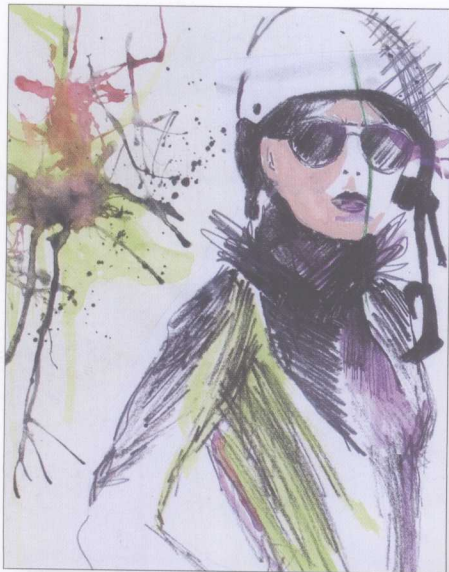
服装设计是一项艰苦的工作，所以在学习的过程中要保持一种乐观的工作态度，这样才能取得更好的工作成绩。无论你身处何方，也无论你期待成为服装行业中哪个环节的中坚力量，你的职业生涯都将不断变换，像永远年轻的设计特质一样包罗万象、乐趣无穷。

斯蒂芬·费尔门 (Steven Faerm)

服装入门教程

调研、设计、绘图、关注细节以及紧跟时装的流行趋势，这些对于服装设计专业的学生来说都是非常重要的。这本书会在专业或更广的领域内帮你构建并加固你所需要的专业技能。

关于本书

读完这本书并且完成其中的练习并不能保证你一定能实现服装设计的梦想，但是通过学习你会获取更多的成功机会。对创意时装的学习能折射出你对基本设计原则的理解，体现你使用不同创作工具的能力，并且能激发你的灵感，成就独特的设计风格，帮助你创作出值得珍藏的系列作品。

前四章（第8~107页）

作为服装设计师，能够在设计时进行全面清晰的规划是应具备的最重要的专业素养之一。这个能力可以帮助你为学校或公司进行面试时打动主考官，赢得高分。这本书会带你领略服装设计的全过程，从最初的研究和灵感的形成，到把设计概念转换成二维的效果图，再到三维成品，最后到制作并推销你的系列设计。如果你愿意的话可以完成书中的全部练习，或者只选择你感兴趣的部分进行训练，但如果能通读本书，你会从中获取更多的知识和实践经验。

缝纫部分（第108~119页）

作为服装设计师，你需要具备服装缝制的技能，因此在这一章中会介绍一些基础的缝纫技巧。当你读完本章的内容并把练习做完时，就可以以此为参照进行服装的缝制了。

小型练习

挑战自己

这些练习是专门为了让你挑战服装设计的界限而设计的。你可以尝试通过完成从本章中学习的各种技能，也可以尝试通过完成挑战你自我的新挑战而产生灵感。当你有突破性的灵感时，可以立刻将这些灵感写进并选择一个你为之努力的挑战。

161 构思一支团队服装设计主题。你可以构思成衣或配饰设计主题，形成与主题不同的服装类型，如增加服装的装饰性元素。你还可以构思配饰主题，如配饰的装饰性元素，以及配饰的装饰性元素。

162 选择一个名人，为设计服装提供灵感。你要思考如何把这位名人的风格融入你的设计中。

163 设计一件装饰性服装。你可以设计一件装饰性服装，如一件装饰性服装，如一件装饰性服装，如一件装饰性服装。

164 如果你还在进行对新概念服装的探索，你可以构思一件装饰性服装，如一件装饰性服装，如一件装饰性服装。

165 设计一件装饰性服装。你可以设计一件装饰性服装，如一件装饰性服装，如一件装饰性服装。

166 研究一个含有从服装史中汲取灵感的主题。你可以研究一个含有从服装史中汲取灵感的主题，如一件装饰性服装，如一件装饰性服装。

167 以活动为主题进行设计。你可以以活动为主题进行设计，如一件装饰性服装，如一件装饰性服装。

168 构思一件装饰性服装。你可以构思一件装饰性服装，如一件装饰性服装，如一件装饰性服装。

169 构思一件装饰性服装。你可以构思一件装饰性服装，如一件装饰性服装，如一件装饰性服装。

170 以装饰为主题进行设计。你可以以装饰为主题进行设计，如一件装饰性服装，如一件装饰性服装。

171 以装饰为主题进行设计。你可以以装饰为主题进行设计，如一件装饰性服装，如一件装饰性服装。

172 构思一件装饰性服装。你可以构思一件装饰性服装，如一件装饰性服装，如一件装饰性服装。

173 构思一件装饰性服装。你可以构思一件装饰性服装，如一件装饰性服装，如一件装饰性服装。

174 构思一件装饰性服装。你可以构思一件装饰性服装，如一件装饰性服装，如一件装饰性服装。

175 构思一件装饰性服装。你可以构思一件装饰性服装，如一件装饰性服装，如一件装饰性服装。

176 构思一件装饰性服装。你可以构思一件装饰性服装，如一件装饰性服装，如一件装饰性服装。

177 构思一件装饰性服装。你可以构思一件装饰性服装，如一件装饰性服装，如一件装饰性服装。

178 构思一件装饰性服装。你可以构思一件装饰性服装，如一件装饰性服装，如一件装饰性服装。

179 构思一件装饰性服装。你可以构思一件装饰性服装，如一件装饰性服装，如一件装饰性服装。

使用工具

设计者会根据个人的喜好来选择工具，但这也要求他们对所要实现的设计效果有清晰的理解。这对于选择和使用绘图工具尤为重要。

通过设计理论与制作服装相结合，这是两个完全不同的过程。要完成这个过程，你必须具备绘图工具的信心，掌握具体操作方法。

练习54 做可视标记

大多数服装设计师会使用可视标记来辅助设计。这是一种非常实用的工具，可以帮助你快速地将设计概念转换成二维的效果图。你可以使用可视标记来辅助设计，如一件装饰性服装，如一件装饰性服装。

练习55 快速绘图

快速绘图是一种快速将设计概念转换成二维效果图的方法。你可以使用快速绘图来辅助设计，如一件装饰性服装，如一件装饰性服装。

练习56 发现你的风格

服装设计师的风格是建立在艺术创作基础上的。你可以使用发现你的风格来辅助设计，如一件装饰性服装，如一件装饰性服装。

每个练习都有图片注解，用来说明学习难点和创意点。

扣合件

扣合件包括纽扣、拉链、搭扣以及钩扣等。它们具有各种尺寸和形状，可以与各种面料进行搭配。你可以使用扣合件来辅助设计，如一件装饰性服装，如一件装饰性服装。

练习155: 插入中式分式纽扣

用这种方法缝制纽扣的特点是纽扣位于接缝的中间。初学者多采用这种方法来学习纽扣的缝制。制作时纽扣要有2.5cm (1英寸) 的缝份。会让纽扣的操作更简单。

练习158: 缝制衣物和钩眼

衣物和钩眼一起用在衣物上，如拉锁、扣眼等。你可以使用衣物和钩眼来辅助设计，如一件装饰性服装，如一件装饰性服装。

练习159: 缝制领口

缝制领口是一件非常基础的技能。你可以使用缝制领口来辅助设计，如一件装饰性服装，如一件装饰性服装。

练习160: 缝制领口

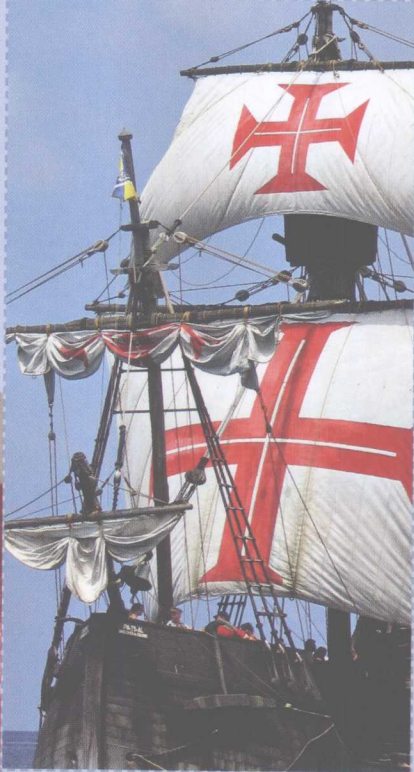
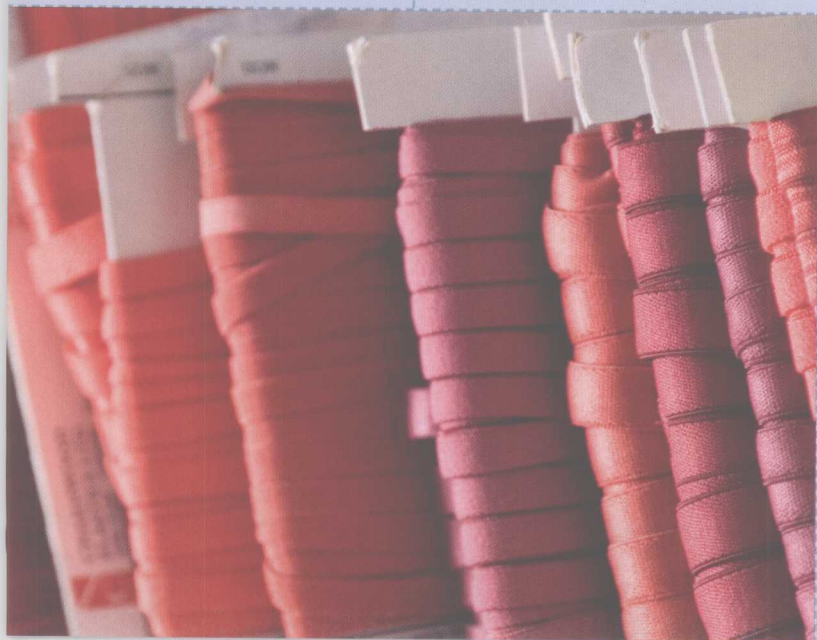
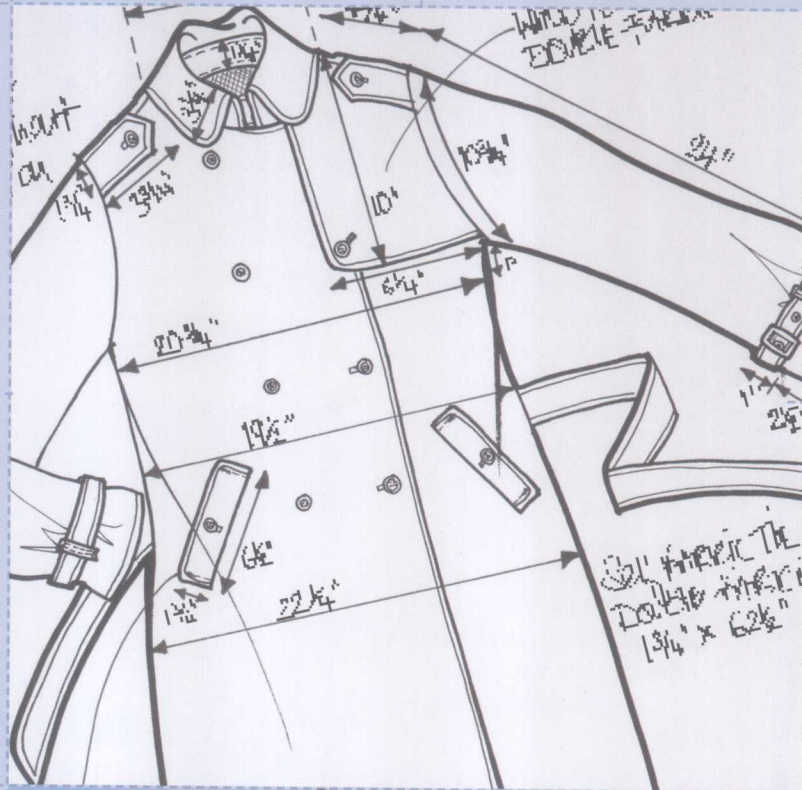
缝制领口是一件非常基础的技能。你可以使用缝制领口来辅助设计，如一件装饰性服装，如一件装饰性服装。

步骤式图片注解层次清晰，帮助你学习基本的缝纫工艺。

书中设计的小练习让你随时都可以得到锻炼。

小型练习（第120~123页）书中选取的这些小型练习有助于你学习到新的专业技能，还能帮助你发现服装设计的新领域。

Chapter 1

入门准备

本章的练习可以为你成为优秀的服装设计师打下坚实的基础。本章的讲解内容包含了从测量人体尺寸到思考服装与人的关系，从选择一本适合自己的手稿册到了解印花面料的设计等与服装设计相关的知识。这些练习有助于提高你进行深入研究的能力，同时还能为你带来无限的启发与灵感。

需要使用的专业用具

为了完成书中给出的练习，你需要配备一些专业工具和设备，其中大多数用具都能随时买到。在购买这些装备时，最重要的是考虑用具的质量以及是否适合操作。

1. 不同型号的缝纫手针和彩线。
2. 卷尺。
3. 大头针。
4. 缝纫机。在你刚开始学习时可以使用公司或者院校提供的缝纫设备。
5. 人台。图中左侧的蓝色人台具有可调节尺寸的特征，是入门学习时的理想工具。它的尺寸规格可以根据需要随意调整。图中右侧的半身人台是由亚麻布包裹的实心人台，其中标准规格的6号人台是服装工业生产中使用的标准型号。依据人台上的清晰接缝线，可以准确地剪裁衣片，但这只适用于标准尺寸的服装裁剪，并且这种人台不能调整大小。
6. 剪刀。需要配备两把剪刀，其中一把作为面料裁剪的专用剪刀。
7. 划粉。是在面料上做标记的理想工具，不用时可以很容易地从面料上弹掉。
8. 设计手稿册。书中的练习1会告诉你如何找到适合自己的设计手稿册。
9. 橡皮擦。
10. 彩色铅笔。
11. 各种上色工具。例如水粉画颜料和马克笔。
12. 刻刀。
13. 炭芯铅笔和制图针管笔。
14. 计算机。很多设计师喜欢使用设计软件直接完成设计绘图，或将草图扫描后利用软件进行涂色和面料表现。苹果电脑很受设计师的青睐。
15. 曲线板和尺子。应常备一把最小刻度为0.5cm (1/5inch)，规格

为5×45cm (2×18inch) 的透明直尺。

16. 单色棉质面料。例如白坯布或被单布。

17. 熨斗和熨台。

18. 纸张。会用到各种各样不同质地和型号的纸张。

19. 数码相机。是记录可视研究资料、保存设计图稿以及完成时装摄影的基本工具。建议选择一个便于携带的轻巧机型。

6

9

7

8

10

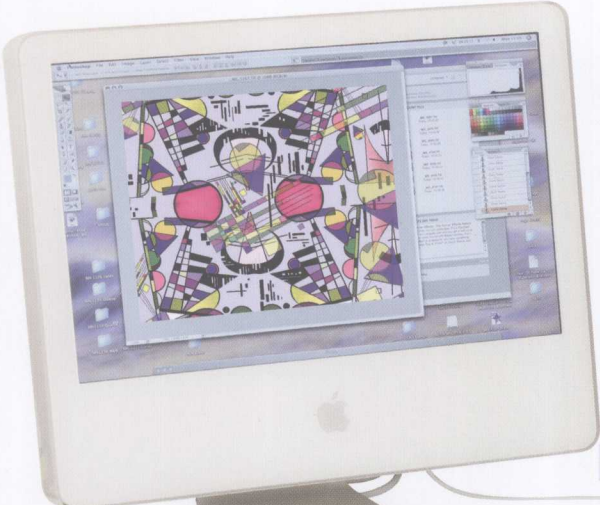

12

11

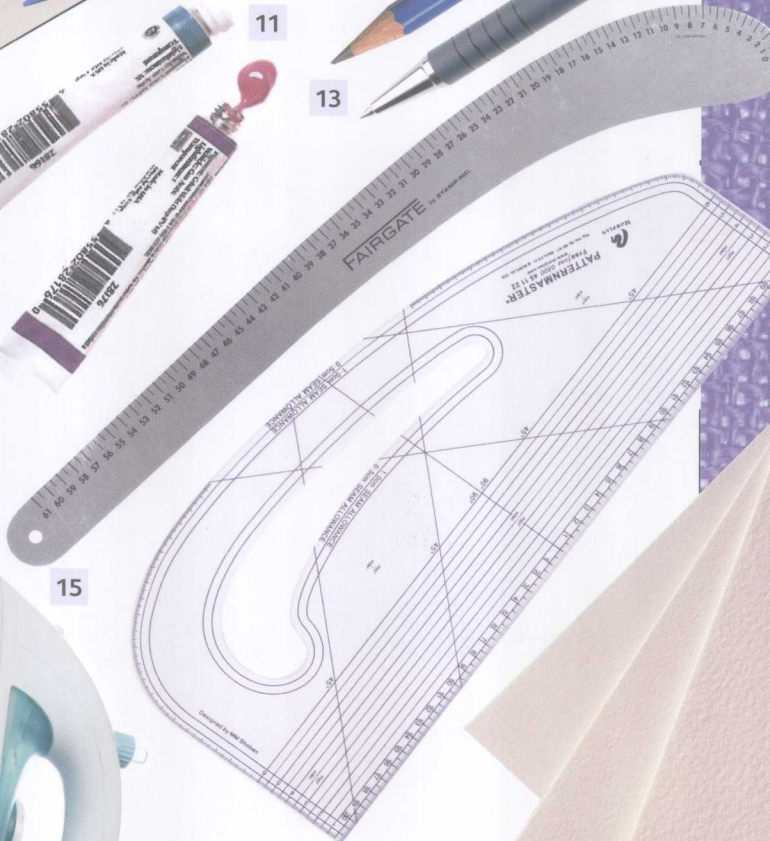

13

14

15

16

17

18

19

挑选设计手稿册

你首先需要找到适合自己的设计手稿册，它是一个设计师成功的“智慧宝典”，也是设计师创作的灵感宝库，可以极大地提高你的工作效率。设计手稿册最重要的作用在于它是提供深入研究的基础，因为它储存了收集到的大量可视信息以及对信息的相关注解和分析。设计手稿册有各种不同的形式，有的适用于记录风景，有的适用于人像写生，有的用活页装订，有的充满装饰感，有的则强调实用的功能。另外，手稿册使用的纸张既可以是底纹纸，也可以是色纸，总而言之，选择那些在你的经济能力允许范围之内、质量最佳的纸张来使用。

同时参阅

第14页

获取灵感

第15页

跳出思维局限

练习1

选定手稿册的开本尺寸

在选择第一本设计手稿册时，首先需要考虑的是它的开本尺寸，这可以依据自己的喜好任意选择。设计手稿册一般有三种大小：小尺寸手册， $89 \times 140\text{mm}$ ($3\frac{1}{2} \times 5\frac{1}{2}\text{inch}$)，可以将它放在口袋里随身携带；中等尺寸手册， $216 \times 279\text{mm}$ ($8\frac{1}{2} \times 11\text{inch}$)；大尺寸手册， $420 \times 594\text{mm}$ ($16\frac{1}{2} \times 23\frac{1}{2}\text{inch}$)。后两类手册能够充分记录各种创意和想法，但携带不方便。

你一旦发现自己最喜欢的创作表现方式，就可以确定设计手稿册的纸张类型了。如果你经常使用水粉这种绘图材料，就应该选择更耐用的纸张；对于习惯使用马克笔进行创作的人来说，不易吸水的纸张是最适合的，这种纸不会马上吸收颜料，并且还能够在充分表现出手绘的渲染效果。

开始收集

通常情况下，你的手边会同时有几本手稿册，其中较小的一本应该是可以随时带在身边的，用来记录每天的收获。它能陪伴你到任何地方，记录下令你印象深刻的瞬间和所到之处给你的独特感受，以及让你兴奋的时尚元素。而较大一些的手稿册能够用来进行一些关于创意的训练，同时可以展示收集到的大量图片。

练习2

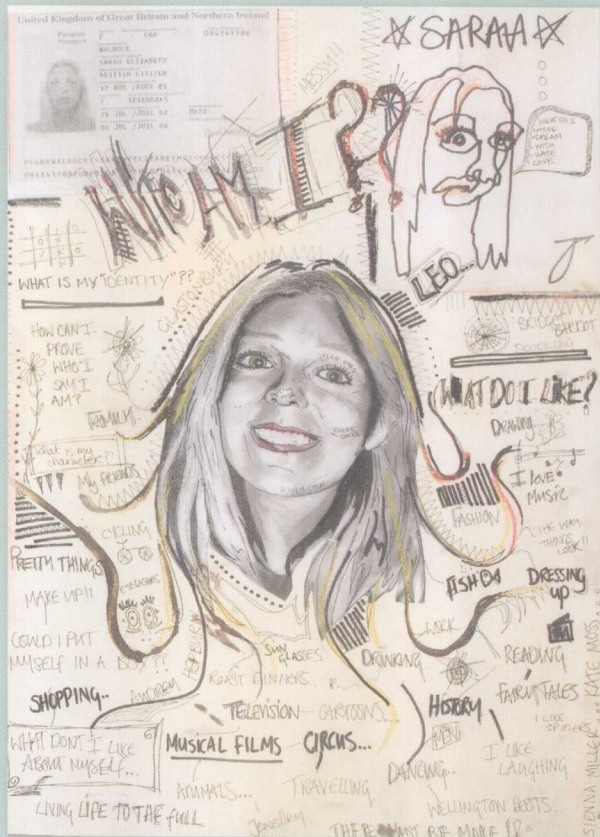
突出手稿册的个性

由于手稿册用于记录你独特的思考方式和个人观点，因此可以让手稿册具有你的个人风格。可以收集一些能代表自己个性的图片和文字，如你和朋友以及家人的照片，或那些令你难以忘怀的旅行风景明信片，将这些图片依次粘帖在手稿册里，组成一个又一个的记忆拼图。总之，通过使用这些图片、文字、设计图稿以及其他任何你收集的资料，把这本手稿册变成展现你个人世界的视觉手册。即使是在手稿册中随意地书写和记录，也能激发你的审美享受和视觉愉悦。

■ **提示：** 不要忘记在手稿册的首页写上你的姓名和联系方式，以便在丢失的情况下拾获者能够联系到你。

介绍自己

作为这本手稿册的使用者，你可以在手稿册中粘贴自己和家人从过去到现在的许多照片，其中还可以穿插记录个人的喜好和经历。这样其他人通过这些照片和文字就能对你的个性特点有一个大致的印象。

深入研究

深入研究是开展独创性设计工作的基础。调研工作越深入，设计才会越富有趣味性和创新力。通过开展系统调研，你会惊奇地发现这些研究工作能为你的新想法提供有力的现实依据。

我们可以把研究分成直接性研究的和间接性研究两种不同的形式。直接性研究直接着眼于第一手原始资料，把它作为设计来源。例如画下你曾遇到过的人，为在博物馆里看到的历史服装绘制草图，拍摄一些服装样式以及有特色的人物、

风景和静物的照片。

间接性研究是指对已经存在的、由他人收集的图像进行整理分析，例如从杂志和广告海报中发掘时尚元素，或通过观看电影和电视节目寻找灵感。

从表面上看，很多调研的内容与服装设计并没有直接关系，但是在以后的职业生涯中你会发现，从这些素材中你会获益良多。因此，良好的调研习惯能够帮助你提高多方面的专业技能，为你成为一名优秀的服装设计师奠定基础。

练习3

从直接性研究开始

既然你已经拥有了一本个性化的手稿册，那么就不要让它的第一页空白，那会让你感到气馁。在开始直接调研之前，画上一些对你有意义的图像，可以是你家客厅或睡房里的静物，也可以是你心爱的宠物。在每次绘制资料草图时，依据你的经验来决定是用长时间刻画还是迅速提炼出对象的特征。你也可以只选取对象的局部来表现，而不是整体。

利用闲暇时间

只要有闲暇时间就开始绘制你身边的事物。例如你的鞋子和手包等。

练习4

获取灵感

如果你在家或别的地方有一间属于自己的工作室，那么可以把它精心布置一下，用来启发你的创作灵感。其实工作室就是设计手稿册在空间上的扩展延伸，你可以在房间里摆放你喜欢的所有收藏品，尤其是立体的实物。

风格展现这样的工作室样板间所展示的物品体现出设计师受维多利亚风格以及标本式手工艺品的影响所形成的独特的个人风格。

练习5

锻炼你的时尚敏感度

拍摄一些你比较感兴趣的人像照片。为了让你在拍摄时更有自信,可以先选择你的朋友或同学为对象开始拍摄。在拍摄技术有了提高之后再选择一些具有挑战性的对象进行拍摄,比如在溜冰场里看到的新新人类,或者代表亚文化的少数群体。时装设计师需要具有识别最新流行趋势的能力以及对流行事物的敏锐感知能力,尤其要关注街头服饰的变化。以你喜爱的顾客或你的时尚缪斯为灵感来源进行设计创作。手机相机和小巧的数码相机都能方便快捷地记录这些流行讯息。

关注焦点

这些拍摄于城市中心的街头照片,展示了穿着者个人对时尚的独特表达。在拍摄之前要得到他人的允许,说明来意后人们都会乐于协助你拍摄并不遗余力地展示自己。

运用强烈对比的色彩给人一种自信感。

这是一个独特的搭配方式,融合了大大的红色羊毛帽与闪亮的露背装两种风格迥异的服装。

廉价但具有趣味性的配饰让这张面孔看上去更有个性。

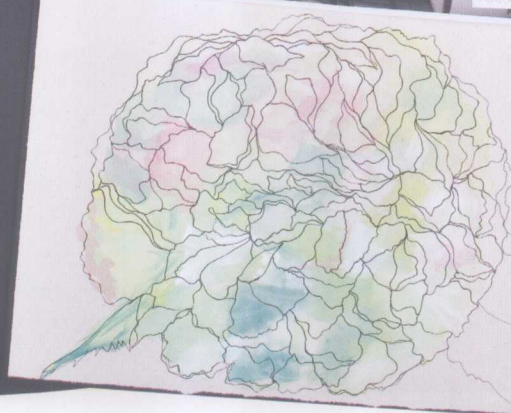
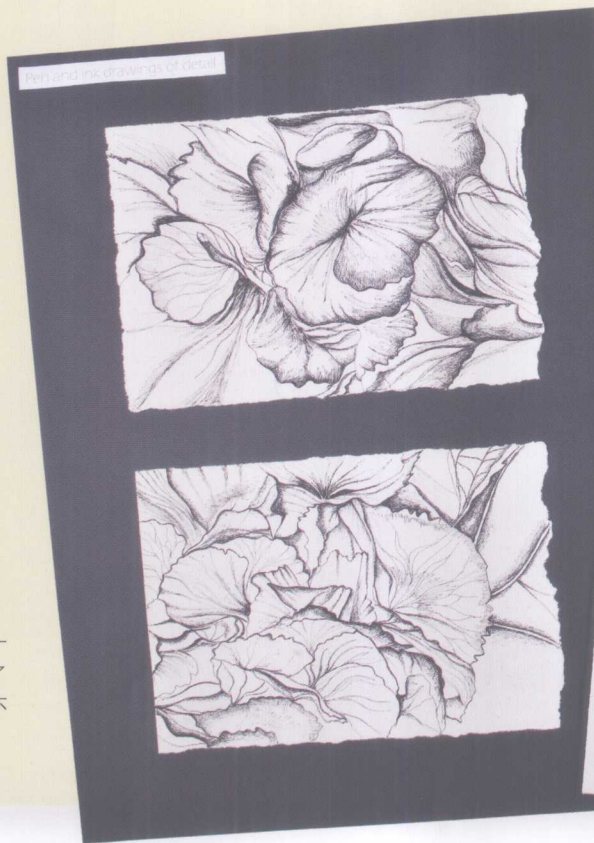
练习6

跳出思维局限

始终坚持用绘画的方式做记录,博物馆、历史服装、建筑物、自然中的形状以及一切让你感兴趣的物品都是设计灵感的丰富来源。记录下任何吸引你的图像,可以与服装设计无关,但在你以后的设计中,这些图像将转换成创意概念、面料纹样、服装色彩、服装细节以及外轮廓型。

向自然学习

要成为一名优秀的设计师,你首先应该是一名掌握多种表现技法的绘画师。这里展示了以花卉为基本原型,运用铅笔和水彩两种不同工具表现后的效果。

开始间接性研究

从报刊或杂志中撕下那些对你有用的图片，为你的手稿册里增加一些间接性的研究内容。它们可以是纯视觉的，也可以是与歌曲、电影、书籍或诗歌相关的内容，它们都能融合在一起使用，并且相互之间构成并列关系。选择你最喜爱的分组，画出主题图像的特征，还可以在此基础上创作出新的图像。

研究电影明星

当代的经典电影为我们提供了很好的参考材料，影片中典型的好莱坞式女明星流露出一种迷人的魅力，她的穿着体现出那个时代特有的品位。电影《加勒比海盗》中杰克船长的装扮虽然没有严格地遵循电影所反映的年代对着装的具体要求，但服装展现的视觉效果却非常强烈、浮华、令人兴奋。这些元素稍加调整后都可以成为我们进行服装设计的时尚元素。

探索儿时记忆

这本手稿册的页面展示了儿童时代和相关电影的许多图像，比如《纳尼亚传奇》（图书版）、马戏场以及设计师个人的一些童年记忆。

