

职业教育服装专业系列规划教材

服装

设计基础

FUZHUANG
SHEJI JICHU

◎主 编 申 鸿
◎副主编 王雪筠

电子科技大学出版社

职业教育服装专业系列规划教材

服装

设计基础

FUZHUANG
SHEJI JICHU

◎ 主 编 申 鸿
◎ 副主编 王雪筠

电子科技大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

服装设计基础 / 申鸿主编. —成都: 电子科技大学出版社, 2009.11

(职业教育服装专业系列规划教材)

ISBN 978-7-5647-0220-5

I. 服… II. 申… III. 服装—设计—专业学校—教材

IV. TS941.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2009) 第 190882 号

内 容 提 要

本书是中、高等职业院校服装类专业系列规划教材之一。本书较为详细地阐述了服装设计的特点及发展状况; 服装设计师应具备的能力; 服装造型设计要素、构成要素; 形式美法则的应用; 专题服装设计等方面的内容。每章后都附有思考与练习, 旨在帮助学生深入理解和掌握所学的知识。本书重点为第五章的专题服装设计, 由浅入深地讲解, 并具有很强的操作性、注重实战知识, 使初学者把所学理论成功转变为实践, 真正做到了与中、高等职业院校服装专业教学, 与中国服装业综合性应用人才的培养接轨, 大大缩短学生在完成学业后熟悉、适应工作岗位的时间。

本书可以作为职高、培训等职业学校的服装设计类专业教材, 也可供服装从业人员自学、培训及参加自学考试时参考。

职业教育服装专业系列规划教材

服 装 设 计 基 础

主 编 申 鸿 副主编 王雪筠

出 版: 电子科技大学出版社(成都市一环路东一段 159 号电子信息产业大厦 邮编: 610051)

策划编辑: 谢应成

责任编辑: 谢应成

主 页: www.uestcp.com.cn

电子邮箱: uestcp@uestcp.com.cn

发 行: 新华书店经销

印 刷: 四川南方印务有限公司

成品尺寸: 185mm×260mm 印张 11 彩插 4 字数 267 千字

版 次: 2009 年 11 月第一版

印 次: 2009 年 11 月第一次印刷

书 号: ISBN 978-7-5647-0220-5

定 价: 20.80 元

■ 版权所有 侵权必究 ■

- ◆ 本社发行部电话: 028-83202463; 本社邮购电话: 028-83208003。
- ◆ 本书如有缺页、破损、装订错误, 请寄回印刷厂调换。

前 言

人类服装文明史实际上是人类着装行为的一个演化过程,也是追求美的一种意识形态。服装在人类生活中扮演着不可缺少的重要作用,它在整个社会精神生活与物质生活中占有重要地位。人类社会早期,服装的制作多体现其本身的功能性与实用性。随着社会的进步,科学技术的飞速发展,使人类生活方式大大得到改变,服装在新的历史条件下也就呈现出了不同于以往时期的价值。首先,现代服装作为一种文化信息的载体,不但反映了人们的生活习惯,也反映出了人与社会、人与自然的一种相互关系。其次,服装作为一种符号和象征,可以形象生动地表达出一个人的文化修养、品位与追求,也可以反映一个人的理想与情操,其文化价值、艺术价值、社会人文价值就不言而喻了。

我国职业教育对服装设计的职业培训起步较晚,不少院校服装设计专业的开设都是在最近二三十年,系统的理论著作明显还有许多不足。在这样的情况下,针对新兴的服装设计职业教育提供一套具有实用价值的教材就尤为必要了。传统中不少的院校将服装设计过分艺术化,只看重一种艺术创意,使服装本身很难具有实用性,设计结果一般停留在纸面的二维空间。另外一部分院校则过分强调工艺与制作,使服装失去了应有的美感。现在服装设计职业教育就是要解决两者之间的矛盾,使服装设计这门交叉学科回归它的本质。

本书是根据中国职业院校服装专业的授课特点量身订制的教材,较为详细地阐述了服装设计的特点及发展状况,服装设计师应具备的能力,服装造型设计要素、构成要素、形式美法则的应用,专题服装设计等方面的内容。本书每章后都附有思考与练习,旨在帮助学生深入理解和掌握所学的知识。本书的重点为第五章的专题服装设计,由浅入深地讲解,并具有很强的操作性、注重实战知识,使初学者把所学理论成功转变为实践,真正做到了与中国职业院校服装专业教学,与中国服装业综合性应用人才的培养接轨,大大缩短学生在完成学业后熟悉、适应工作岗位的时间。本书可以作为大专院校、职高、培训等职业学校的服装设计类专业教材,也可供服装从业人员自学、培训及参加自学考试时参考。

本书的主要编写者为四川大学申鸿、重庆师范大学王雪筠。全书分五章,其中第一章由王雪筠、北海艺术设计职业学院陈江斌编写;第二章由王雪筠、四川大学刘望微编写;第三章、第四章、第五章由申鸿、重庆师范大学胡丽容编写。全书统稿由申鸿、王雪筠完成。

在此对本书引用的文献著作的作者和图片作品的设计师致以诚挚的谢意!

同时,由于我们水平所限,书中疏漏和不足之处在所难免,希望专家、同行和读者批评指正以便我们更好地完善本书。

编 者

2009年11月

目 录

第一章 服装设计与服装设计师	1
第一节 服装设计的特点及发展状况	1
一、服装设计的基本知识	1
二、服装设计的特点	4
三、服装设计的基本内容	13
四、服装设计的发展状况	16
第二节 服装设计师应具备的能力	17
一、良好的道德修养	17
二、深厚的艺术造诣	17
三、过硬的心理素质	17
四、扎实的专业知识	18
五、敏锐的市场洞察力	20
第三节 服装设计师的工作内容与程序	20
一、工作内容	20
二、工作程序	21
课后习题	23
 第二章 服装的设计构思	 24
第一节 服装设计构思概述	24
一、服装设计构思过程	24
二、服装设计构思的特征	26
第二节 服装设计构思的灵感	33
一、灵感的主要特征	33
二、灵感的来源	34
第三节 服装设计构思方法	47
一、联想的构思方法	47

二、逆向思维的构思方法	51
三、发散的构思方法	53
四、搞怪的构思方法	58
第四节 服装设计构思思维启示	61
课后习题	65
第三章 服装的形式美法则与应用	66
第一节 对称与平衡	66
一、对称	66
二、平衡	69
三、对称与平衡的关系	72
第二节 对比与调和	72
一、对比	72
二、调和	74
三、对比与调和的关系	76
第三节 比例与尺度	76
一、比例	76
二、尺度	79
三、比例与尺度的关系	79
第四节 节奏与韵律	79
一、节奏	79
二、韵律	81
三、节奏与韵律的关系	81
第五节 形式美法则的应用表现	81
一、形式美法则的应用特点	81
二、形式美法则的应用表现	81
课后习题	85

第四章 服装构成要素与设计应用	86
第一节 服装色彩	86
一、服装色彩的概念	86
二、服装色彩的特性	86
三、服装色彩的设计程序	87
四、服装色彩的配置规律	88
五、流行色	89
第二节 服装材料	90
一、服装材料的概念	90
二、服装材料的类别	90
三、服装材料的选择	95
第三节 服装款式	97
一、服装外轮廓设计	97
二、服装内部线条设计	104
三、服装部件设计	108
第四节 构成要素的表达技巧	127
课后习题	129
第五章 服装专题设计	130
第一节 服装的分类方法与各类服装的特点	130
一、常见服装分类方法与特点	130
二、服装分类的意义	138
第二节 高级时装设计	139
一、高级时装的概念	139
二、高级时装设计的发展	139
三、高级时装设计的价值	140
四、高级时装的必备条件	140
五、高级时装作品赏析	141

第三节 品牌成衣设计	144
一、品牌成衣设计的概念	144
二、成衣品牌的分类	145
三、成衣品牌的风格理念设计	145
四、品牌成衣设计的程序	151
第四节 创意服装设计	154
一、创意设计的概念	154
二、创意设计的本质与重要性	155
三、创意设计的方法	155
四、创意设计作品赏析	158
第五节 系列服装设计	161
一、系列设计的概念	161
二、系列设计的基本特征	161
三、系列设计的方法	161
四、系列设计的形式	162
五、系列设计作品赏析	165
课后习题	166

第一章 服装设计与服装设计师

本章说明

服装设计与服装设计师在服装行业中分属于两个不同的范畴,然而两者之间又有着千丝万缕的联系。当代,服装琳琅满目,色彩纷呈、款式新异、材质新颖。这一切都得益于人们对服装设计的认可。而这些新颖服装款式能够精彩的展现在人们面前,我们的服装设计师功不可没。

服装设计的发展保证了服装的欣赏性、舒适性、美观性、功能性等生理与心理的需求。服装设计是现代服装业的基础之一,从事服装设计、服装材料采购与销售、服装生产与营销工作的专业人员,以及广大服装消费者,了解服装设计方面的知识是十分必要的。

第一节 服装设计的特点及发展状况

一、服装设计的基本知识

(一) 关于“服装”

1. 服装起源

服装的起源有三种说法,第一种是保护说,也就是从生理角度出发,为了保暖驱寒而产生的;第二种说法是装饰说,原始人萌发了审美意识,开始用兽皮、兽牙装饰,从而产生了服装;第三种说法是遮羞说,也叫性差说,人类开始有了性别的意识,用树叶兽皮遮挡,形成原始服装。

2. 服装的基本性质

(1) 服装的物质性:可以理解为对自然环境和社会环境的适应。狭义上可以理解为服装的机能性,防护功能、透气功能、储物功能、健身功能、散热功能、舒适功能等。

(2) 服装的精神性:首先表现为服装的象征性,例如中国古代龙象征皇权(图1-1);其次表现为服装的寓意性,例如小孩的虎头帽,就具有保护儿童,消灾避邪的寓意(图1-2)。

图1-1 清代龙袍

图1-2 虎头帽

3. 服装的定义

服装在理解上有广义与狭义之分。服装直接作用于人体,从某种层面理解只是一定形态的物质与人体联系起来,都有可能成为服装的一个组成部分,因此广义的服装既包含服装本身,也包括服装的一般附属配件。例如,自然界中的羽毛,当它独立存在于鸟雀身上,那它就是鸟类的“外衣”,与我们并没有直接联系。但是,在美洲部分土著居民身上当地人将它装扮在头饰上,成为服装的一个有机组成部分,这时的羽毛就隐约具有服装的含义(图1-3)。现代设计师从设计理念上颠覆了传统服装在我们心中的概念,他们不但突破陈规,大胆运用新技术、新材料突破我们服装设计的传统思维方式,为服装设计开拓了更深层次的思维空间。

图1-3 服装设计师运用羽毛进行服装设计

狭义的服装范围较窄。它是指使用动植物等纤维材料编制加工而成的穿着在人体身上的日常用品,生活中的必需品。这时的服装概念显得大众化,能在人们脑海中形成直观印象,也是大众最熟悉、最为容易接受的概念。

(二) 关于“设计”

“设计(Design)”这一概念最初并不是来源于服装行业,18世纪的产业革命把人类经济、文化、科学、艺术带上了伟大的变革时期,所以真正意义上的设计诞生于产业革命后。

根据20世纪中期美国社会、心理学家马斯洛(Abraham H. Maslow)需求级数理论,人的需求是复杂的,这种基本需求从心理、文化、自我需求的满足,级数层层递增。通过研

究分析就会发现人的需求可以简单概括为两大层次,及生理层次与心理层次。舒适、实用、方便、安全都属于生理层次范围;而美观、大方、个性、品位、时尚乃至地位等象征则属于心理层次范围。多数工业产品首先得满足人们的生理需求,在此基础上再谋求心理层次的满足。因此,设计并不是简单的美化产品的外形,满足人的感官享受,它的最终目的是要满足人的这两大需求从而更好地为人服务。

服装设计的直接服务对象是人,当然它就不可能脱离人体而单独存在。从最初服装的产生到今天种类繁多的服装,无论是披挂款式还是贴身缝合款式都是依人的体形而变化的。服装设计的基本主线就是适合人体结构的设计构造。随着时代的进步和社会的发展,服装的样式、材料、色彩等都会因为人的审美等因素不断变化。设计师可以根据不同的地域、宗教信仰、民族风俗、社会时尚、流行趋势等因素进行综合设计,以此来满足人们对服装的需求。

(三) 服装设计含义

服装设计是以服装为创作对象,运用恰当的设计语言或设计要素,完成整个着装状态创作过程。

从原始的服装状态开始,设计元素就已经包含在最初的服装中。但是,服装设计的现实概念则是服装进入工业生产后才逐渐被确立的。由于受不同的社会背景、人文思潮、时尚流行和伦理道德的影响,不同的历史时期服装设计的手法与内容也不尽一致。

二、服装设计的特点

(一) 审美特点

服装设计贯穿始末都离不开“以人为本”这一设计宗旨,离开了人这一最终服务对象服装就失去它应有的价值,所以,服装设计最终服务对象是消费者。既然服装设计最终服务于人,那么它就应该具备以下几方面的特点。

1. 服装和谐美

传统美学告诉我们,形式美的最高要求是和谐。如果我们设计的服装与自然环境、穿着场合、功能、人体本身等因素十分和谐,那么服装就越容易被市场接受。服装构成要素要达到和谐美,首先要了解人体着装状态,通常这种状态体现于人体穿着服装后。单单看一件服装我们很难评价其美感,但有时搭配上一个不起眼的配饰,可能会起到意想不到的好效果;而一件漂亮华丽的高档服装也会因为我们搭配不当而显得不协调。所以设计服装整体和谐是设计取得成功的关键。

服装出现在杂志、报刊、橱窗、模特展示等空间时,人们通过直观审美判断就能体会到服装的美感。此时的服装处于一个固定的状态中,它是静态。但是由于服装不是普通商品,它一定得进入人们的生活,以人为载体表现,它又不能是静态的。一件服装穿上身后,我们首先会感受它是否合体,是否舒适,是否方便运动,然后才是它是否时尚、美观。当人穿着服装活动时,这时的服装充满动感,被赋予了新的生命力,它此时是动态的,又产生了一种流动的美感。服装在静态中展示合理且漂亮,在动态中穿着舒适且时尚,我们就会认为服装做到了动静和谐美(图1-4)。

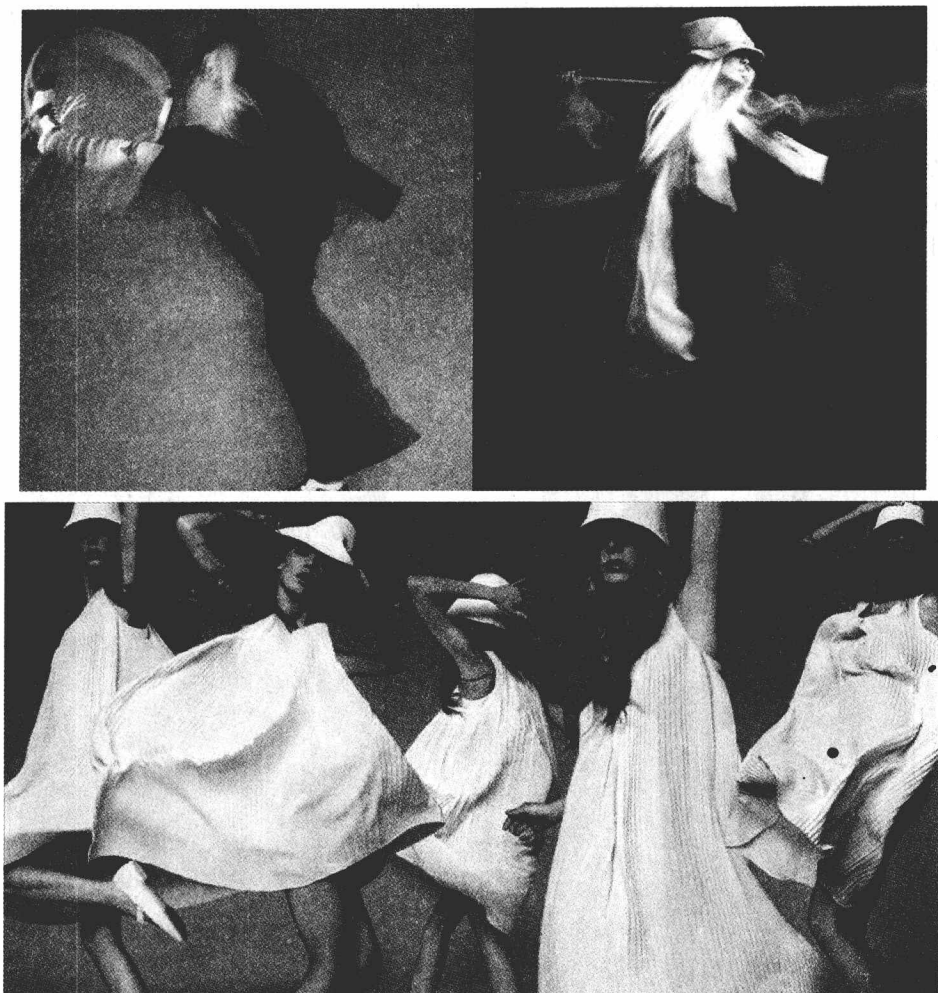

图1-4 服装动静和谐美

2. 服装色彩美

1665~1666年英国物理学家艾萨克·牛顿发现通过三棱镜可以把色彩分为红、橙、黄、绿、青、蓝、紫七色光谱,便出现了美术学当中我们常用的色相环。有光,便有色,色彩与生活密不可分。服装设计大师皮尔·卡丹曾说:“我创作时,最重视色彩,因为色彩很远就能被人看到,其次才是样式。”由此可见色彩美学在服装中的重要地位。色彩搭配得当,可以形成悦目的视觉效果;反之,则会画蛇添足,毁掉整套服装。

服装色彩还要具有流行时尚性。服装业与流行色彩关系极为密切,作为服装设计师必须十分敏锐地观察流行色彩的变化,从而使服装更加具有流行性与时尚感。所谓流行色彩是指一段时间、一定区域内最受消费者欢迎,或者使用频率最高的几种或者几组色彩。流行色一般受到一定时期内社会经济、政治、文化、环境等因素的影响,具备专业服装知识的工作人员往往能很快捕捉到这样的时尚信息,并且能够做出较为准确的预测。我国专门

的流行色彩研究机构成立于1982年,比国际社会起步晚几十年,但由于近些年我国服装业的飞速发展,现阶段色彩研究能力已空前增强。色彩搭配要根据本国的特点,以国际大环境为参考,才能具有强烈的时代感与现代特色的美。

3. 服装款式美

服装款式在很大程度上往往决定其设计成功与否,经典的款式通常能成为流行时尚的常青树(图1-5),新颖的款式成为时尚流行的跳跃音符(图1-6)。服装款式可以千变万化,各种创意层出不穷。优秀的服装设计师通过对新鲜元素的捕捉,适当把握各种设计元素的分量,自由地对服装造型,创造出设计巧妙、款式具有美感的服装。

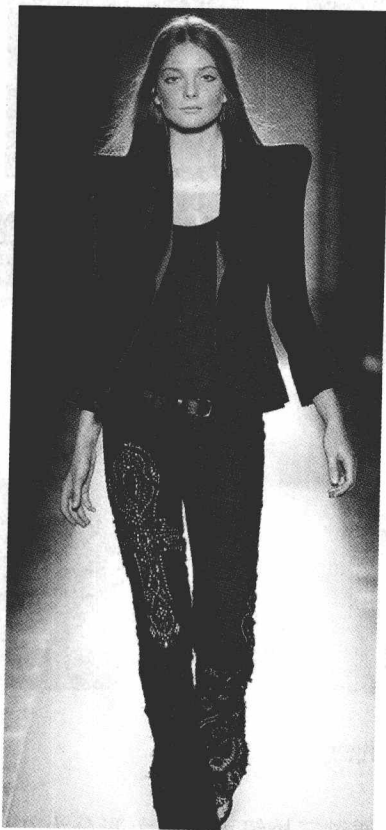

图1-5 经典服装款式(Balmain)

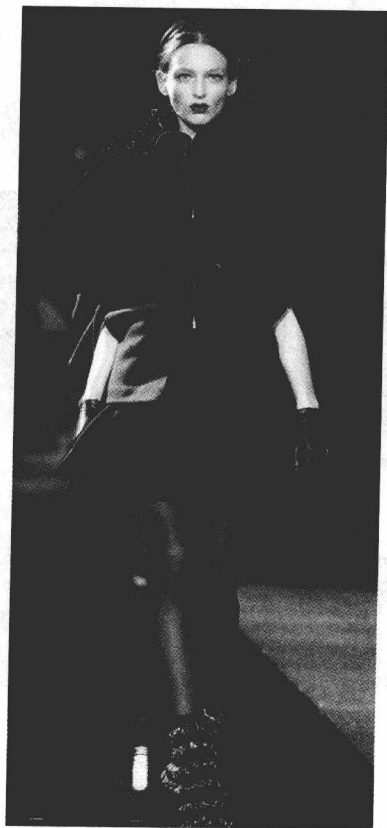

图1-6 新颖服装款式(D&G)

4. 服装工艺美

服装工艺美是指服装创作过程中由于工艺元素使服装展现出来的美的感受。服装工艺生产将设计效果通过材料表现出来,是成衣的一个重要环节。无论多么精妙的设计离开工艺生产都将是纸上谈兵,完美的工艺往往能表达出最准确的设计意图。工艺的好坏也直接关系到服装的品质。

高级定制服装是时装界的最高境界,是时装设计师也是穿衣者的终极梦想,是对理想生活方式的追求。高级时装更是对工艺要求精益求精,制作有着严格的过程。2009年的Chanel春夏高级定制中,每朵塑料珠片襟花制作需400小时,衫裙绣满白色镜面小珠片及丝

带滚边,制作需700小时,白色丝光薄纱裙装,刺绣珍珠、珠片及手工裁制的叶片和花朵装饰,制作需800小时(图1-7,图1-8)。高品质的工艺保证,使得Chanel的高级时装不仅价格不菲,而且精美程度堪比艺术品。

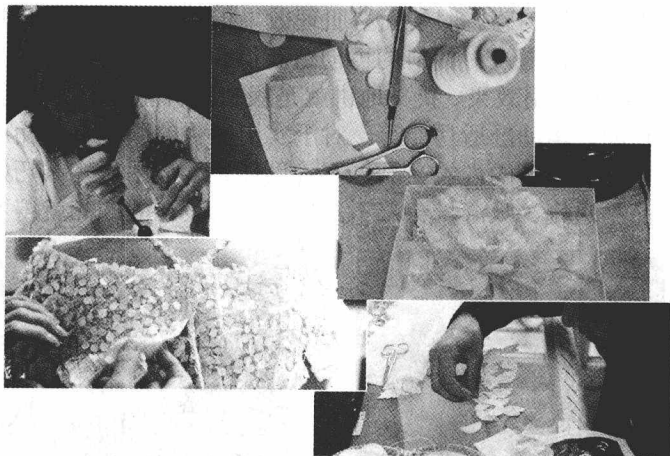

图1-7 Chanel 高级定制的手工制作

图1-8 Chanel 2009春夏高级定制系列

5. 服装材料美

服装设计师的设计思想很大程度上需要服装材料来体现,而服装材料是服装的载体,没有材料服装就等于纸上谈兵。服装材料美一般有两方面的理解:一是面料的肌理效果的美感;二是面料功用效果的美感。服装面料肌理效果指材料表面经过因制造或再创造产生的肌理效果,设计师也可以通过对面料的再创造获得新的面料(图1-9),肌理效果通常左右服装的流行风格。面料功用效果、狭义地讲就是服装的机能性。它包括了一系列的功能,如防护功能、健身功能、运动舒适功能等。对于实用性强的服装材料功用效果美是设计的一个重要方面。例如我们设计的内衣产品,不管设计元素运用得多么巧妙,从材料功用效果方面讲,如果产品不透气、吸湿,穿着不舒适,那么设计的产品就得不到市场的认可。

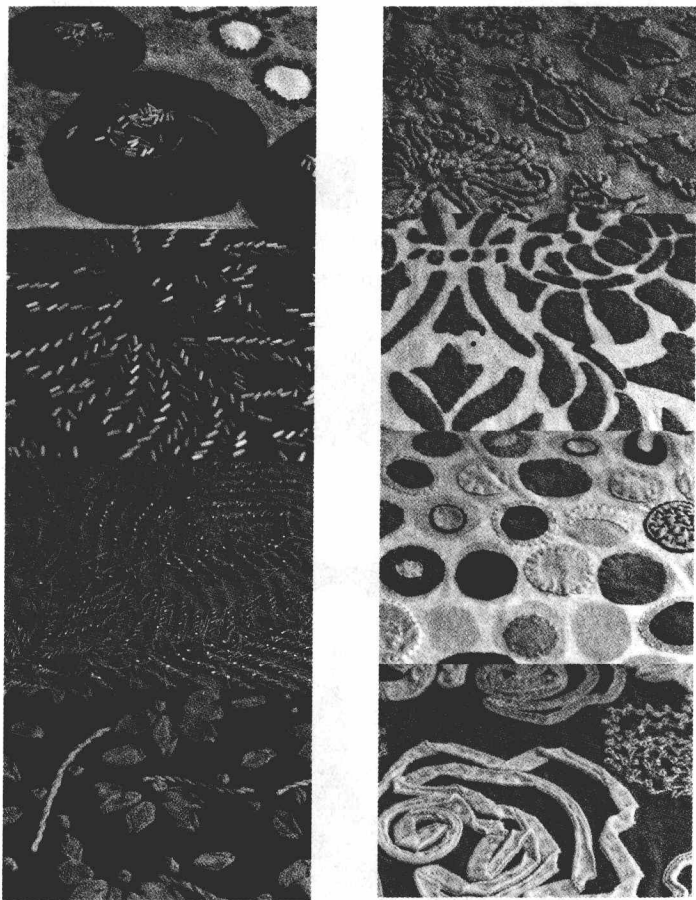

图1-9 面料的肌理

6. 服装风格美

服装风格是指一个时代、一个民族、一个流派或一个人的服装在形式和内容方面所显示出来的价值取向、内在品格和艺术特色。服装设计追求的境界说到底风格的定位和设计,服装风格表现了设计师独特的创作思想和艺术追求,也反映了鲜明的时代特色。服装的风格有很多,如前卫风格、运动风格、休闲风格、优雅风格、都市风格等。

服装的风格美感集合了服装的多种流行要素而表现出来的综合美感。Dolce & Gabbana的设计灵感大多来自于Dolce的出生地西西里岛,也就是一种具有“强烈视觉感官震撼”的风格。Dolce & Gabbana独特的可可西里式的狂野不羁,性感、华丽、妩媚依旧,充满了浪漫的意大利风情(图1-10)。

图1-10 Dolce & Gabbana的作品

