

DESIGN

国际服装丛书·设计

DESIGN

DESIGN

DESIGN

DESIGN

DESIGN

DESIGN

[英] 西蒙·卓沃斯-斯宾塞

[英] 瑟瑞达·瑟蒙 著
董雪丹 译

DESIGN

DESIGN

DESIGN

DESIGN

DESIGN

DESIGN

DESIGN

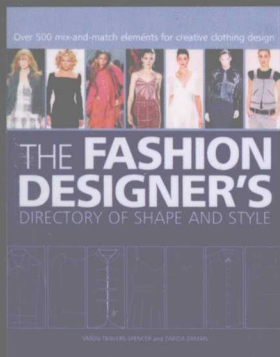
DESIGN

DESIGN

封面图片作者 邹游

THE FASHION DESIGNER'S DIRECTORY of SHAPE AND STYLE

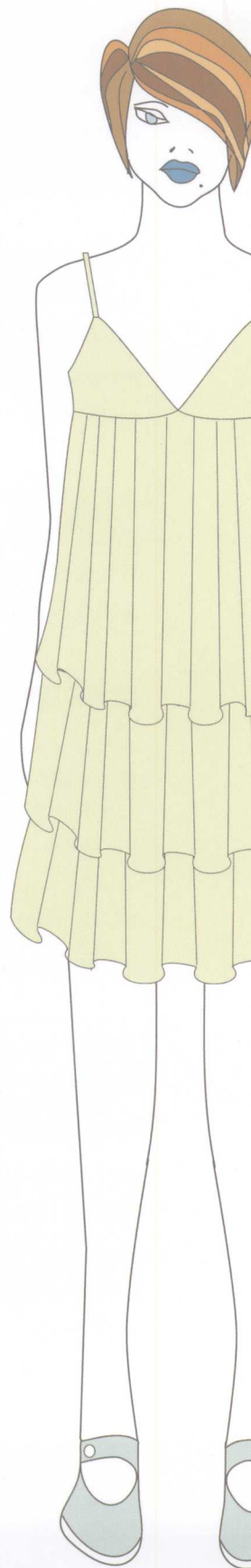
时装设计元素： 款式与造型

中国纺织出版社

THE FASHION DESIGNER'S
DIRECTORY OF SHAPE AND STYLE

时装设计元素：
款式与造型

原文书名 The Fashion Designer's Directory of Shape and Form

原作者名 Simon Travers - Spencer and Zarida Zaman

© 2008 Quarto Publishing plc

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced in any form or by any means – graphic, electronic or mechanical, including photocopying, recording, taping, information storage and retrieval systems – without the prior permission in writing of the publisher.

本书中文简体版经Quarto Publishing plc授权, 由中国纺织出版社独家出版发行。本书内容未经出版者书面许可, 不得以任何方式或任何手段复制、转载或刊登。

著作权合同登记号: 图字: 01-2008-5724

图书在版编目(CIP)数据

时装设计元素: 款式与造型/(英)卓沃斯-斯宾塞, (英)瑟蒙著; 董雪丹译. —北京: 中国纺织出版社, 2009.8

(国际服装丛书. 设计)

ISBN 978-7-5064-5589-3

I. 时… II. ①卓…②瑟…③董… III. 服装-设计
IV. TS941.2

中国版本图书馆CIP数据核字(2009)第051166号

策划编辑: 刘磊 刘晓娟 责任编辑: 宗静 责任校对: 王花妮

责任设计: 何建 责任印制: 陈涛

中国纺织出版社出版发行

地址: 北京东直门南大街6号 邮政编码: 100027

邮购电话: 010-64168110 传真: 010-64168231

<http://www.c-textilep.com>

E-mail: faxing@c-textilep.com

利丰雅高印刷(深圳)有限公司印刷 各地新华书店经销

2009年8月第1版第1次印刷

开本: 787×1092 1/16 印张: 9

字数: 117千字 定价: 42.00元

凡购本书, 如有缺页、倒页、脱页, 由本社图书营销中心调换

DESIGN

国际服装丛书·设计

DESIGN

[英] 西蒙·卓沃斯-斯宾塞

[英] 瑟瑞达·瑟蒙 著
董雪丹 译

DESIGN

DESIGN

DESIGN

DESIGN

DESIGN

DESIGN

DESIGN

DESIGN

DESIGN

DESIGN

DESIGN

DESIGN

DESIGN

DESIGN

DESIGN

THE FASHION DESIGNER'S DIRECTORY of SHAPE AND STYLE

时装设计元素： 款式与造型

中国纺织出版社

内 容 提 要

本书的主体部分是造型设计，其中包括大量的细节设计，这些都是独特的、原创的。这些珍贵资源将为创意型的设计师提供丰富的设计思想与灵感。为了便于读者参考，这些内容以服装细节设计的形式呈现，同时还包括面料的适用性。

本书是关于女装设计的珍贵资料，有500多个详细的例子，这些例子为激发设计师的想象力，设计原创服装提供了相当宝贵的基础元素。

目 录

前言	6
关于本书	8
如何使用模特底图模板	9
第一章：设计过程	10
设计过程：概述	12
调研	14
创意板	16
设计拓展	18
人台试样	20
理解比例	24
确定廓型	26
选择色彩	30
形成你的色彩组合	32
整个过程	34
第二章：造型手册	38
袖子	40
外套和夹克·袖子	42
上衣·长袖	46
上衣·短袖和无袖	48
连衣裙·袖子	50
针织衫·袖子	52
领口和领子	54
外套和夹克·领口和领子	58
衬衫和罩衫·领口和领子	62
上衣·领口和领子	64
连衣裙·领口和领子	70
针织衫·领口和领子	72

腰带

短裤和长裤 · 腰带

半裙 · 腰带

口袋

外套和夹克 · 口袋

衬衫和罩衫 · 口袋

短裤和长裤 · 口袋

半裙 · 口袋

袖口

外套和夹克 · 袖口

衬衫和罩衫 · 袖口

上衣 · 袖口

针织衫 · 袖口

闭合方式

外套和夹克 · 闭合方式

衬衫和罩衫 · 闭合方式

短裤和长裤 · 闭合方式

下摆

外套和夹克 · 下摆

短裤和长裤 · 下摆

半裙 · 下摆

连衣裙 · 下摆

针织衫 · 下摆

第三章：织物手册

机织物（中厚型）

透孔织物

轻薄织物

弹性织物

76

78

82

84

86

88

90

92

94

96

98

100

102

104

106

108

110

112

114

116

118

120

122

124

127

133

134

136

教育资源

致谢

138

141

前言

不论是实用的还是创意的服装设计，我在面料裁剪和服装造型方面对自己感到无比满意，这些衣服设计出来会非常合体，并且让人很好地表达（或隐藏）他的身份与个性。在这个越来越实际的世界里，设计为我提供一个创造服装产品的空间，这些产品从视觉、织物、情感的角度与人直接互相影响。

服装设计是一个充满挑战、不断测试自我的有益锻炼。值得注意的是，设计一场时装发布会，设计师需要具备想象力、创造力和原创能力以及绘画、设计纸样和缝制能力。我希望这本书能够引导你走过设计过程，为你提供触发设计思想的催化剂，并能带给你信息和设计灵感。

——西蒙

我在四岁时为自己的芭比娃娃做衣服，从那时起，我就开始热爱时尚。八岁时我开始设计工作。如此自然的结合，让我与服装设计的关系成为生命中最重要的东西。我发现从事服装设计的人一般比较热情、感性。我们热爱我们所做的，知道自己有多么幸运，并且决心要成功。

现在我在伦敦时装学院教授服装设计，我见到很多有着同样热情和决心的渴求知识的面孔，我要帮助他们达到目标，让学生得到尽量多的知识，这给了我无限的满足感。我相信无论是新手还是有经验的设计师，这本书都将帮助他们做到这一点。如果你觉得你的职业是时尚的，那么我希望这本书能帮助你弄清是否确实如此。

——瑟瑞达

关于本书

这是一本关于女装设计的珍贵资料，有超过500个详细的例子，
这些例子为激发想象力、设计原创服装提供了基础元素。

造型手册

(38 ~ 123页)

本书的主体部分是造型手册，其中包括大量细节设计思想，都是独特的、原创的。这一珍贵资源将为创意型的设计师提供丰富思想与灵感。为了便于读者参考，这些内容以服装细节设计的形式呈现，同时还包括面料的适用性。

鉴别细节

每款服装都用细节描述和
精确的服装术语来介绍。

平面款式图

平面款式图展现了
服装细节结构。

合适的面料厚度

一些服装款式需要特定的
面料厚度，你可以参考后面的织
物手册，寻找推荐面料。

走秀照片

照片作为插图，展
示实际完成的服装。

设计过程

(10 ~ 37页)

这一部分是本书的开头，描述了整个设计过程，从产生创意板到如何利用面料，形成服装。

工作中的服装设计学生

看学生们如何调整他们的设计思想。

织物手册 (124 ~ 137页)

织物手册部分是一些如何选择面料的建议。按照织物类型和厚度分类，每种织物都配有样布照片。

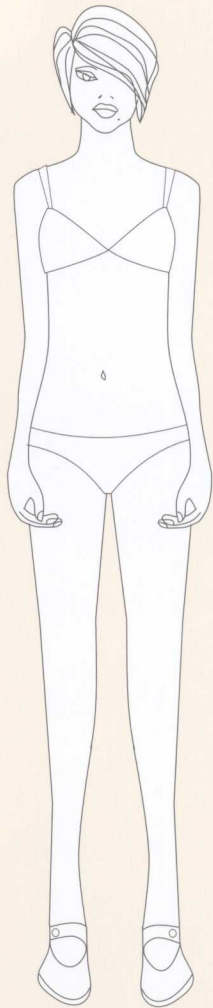

细节特写

有的织物配有细部放大的图片，以展示织纹。

如何使用模特底图模板

使用模特底图作为服装系列设计的模板。

1. 将图纸 (薄的、不透明的) 放在模特画像上，直接在上面手绘描摹出模特、服装和全套搭配。
2. 将指南中的任何一款服装的造型拷贝到图纸上。描绘线迹，以便看出服装穿在模特身上的效果。在图纸上描摹其他服装细节，并进行组合、搭配，产生出新设计。

第一章 设计过程

这一章将介绍一系列步骤，带你走过服装设计的全过程。每一个步骤都有详细的说明，还包括无比珍贵的实践经验。把每个步骤都完成了，你就掌握了设计原创服装的所有必要元素。

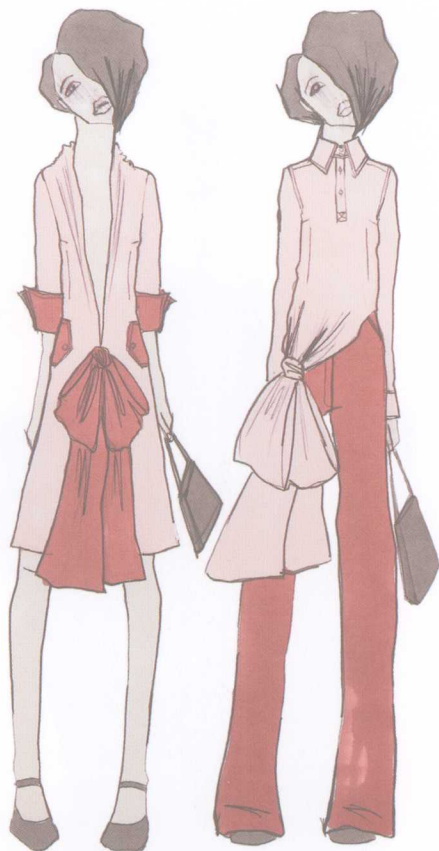
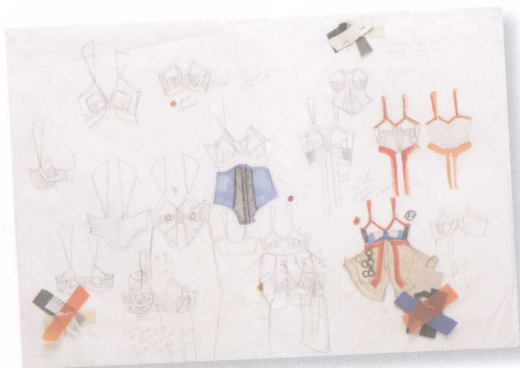
设计过程：概述

从草图开始到服装系列的产生是一个创意的过程，这一过程可分成七个关键步骤，每一步都代表一个更深层次的提炼。

1. 调研

(14 ~ 15页)

可以根据你的想法和理念进行调查研究，并将其运用于设计灵感中，从而启动设计过程。

3. 设计拓展

(18 ~ 19页)

探寻你最好的想法，选定服装廓型和细节。

2. 产生创意板

(16 ~ 17页)

选择你的想法中最好的一个，制作创意板，使你的服装系列有一个主题和独特的视觉形象。

4. 人台试样

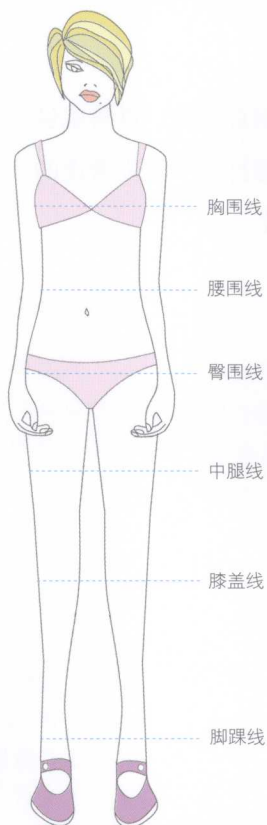
(20 ~ 24页)

通过在人台上进行服装成形的尝试，看看你的想法怎样才能实现。

5

5. 理解比例 (24 ~ 25页)

成功的设计来自对女性体型和服装原型的深入了解, 这些方面的细微变化都影响着服装完成后的外观。

7. 选择色彩 (30 ~ 33页)

为你的服装设计色彩系列, 挑选面料。

7

6. 确定廓型 (26 ~ 29页)

识别影响20世纪女装廓型的因素。

8. 整个过程 (34 ~ 37页)

领会一个设计师如何从调研到服装完成的整个过程。

8

6

调研

设计过程的第一步是详尽透彻的调查研究。这将提供一个广泛的系统以便使你的设计思路渐渐清晰，启发你找到设计方向。选择一个让你着迷的、感兴趣的甚至让你感到迷惑的主题或概念，纵情发挥你的创造力和个性。

寻找灵感

灵感会在任何地方产生。看看你周围的环境，分析、探索后，借用那些呈现在你面前的想法、颜色、面料和造型。你生活在城市还是乡村？不管是城市还是乡村，都有大量的灵感来源。观察人们的活动和他们之间的互相影响。他们穿些什么？怎么穿？他们的衣服表达了什么？为你的设计提出一个主题、一个故事或者一个哲理。用图画和照片证明你的视觉探索。

屠夫的围裙

这位设计师通过研究书籍、查看网络、描绘物体以及走访特殊场合来收集灵感，这里调研的是一个肉类市场。

她的部分灵感来自一位名叫皮纳·约拉肯 Pinar Yolacan 的艺术家，她用生肉创作作品。这一调研使设计师使用动物躯体的颜色，并且从传统的屠夫围裙上找到灵感和具体想法。

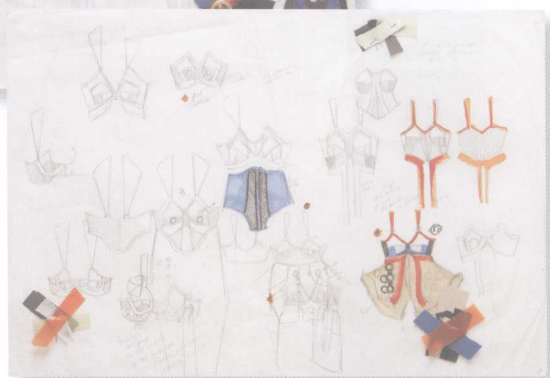
你是什么样的设计师？

观看国际时装表演秀，思考他们的主题，并以此区分这些系列。时装世界里有你非常崇拜的天才吗？大多数世界知名的设计师都有一个标志性的形象。英国设计师约翰·加里亚诺 (John Galiano) 以他丰富而夸张的创意而闻名于世，这些创意来自于不同的历史时期。美国设计师卡尔文·卡莱恩 (Calvin Klein) 使用简单、调和的颜色系统创造出流畅的、工艺精美的衣服，轻松达到了精致的效果。日本设计师三宅一生 (Issey Miyake) 喜欢敏锐的、未来派的服饰，这些通常来自于最新的面料设计和技术。

设计拓展

以围裙作为起点，这一系列给人一种“箱型的”或者“特大型的”感觉。速写本上的色彩用在了设计中，并且设计师考虑在衣服上使用一种印花。她设计了多层的服装，还采用一些将合体衣服穿在宽松衣服外的手法，内衣也被考虑用作外衣。

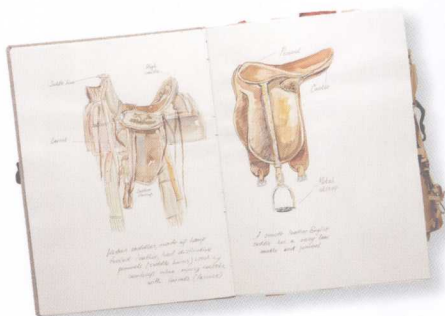
利用草图簿

草图簿里有你要在设计中实现的所有创意成分。在这里你可以记录每个调研和想法演变的步骤。

- 收集能够对造型、色彩和质地产生的灵感，用于设计。
- 要注意产生的是大量设计的可能性，而不是产生完成品。

骑马的主题

一个骑马的主题引导设计师仔细观察皮质马鞍。他花了很多时间观察、画图、给马鞍着色，分析它的各个组成部分。

设计师对马鞍进行了解构和重构，放大马鞍的局部使之成为服装的设计灵感来源。服装的一些部位是皮质的，另一些用机织面料做成。从视觉上就能明显地看出调研和设计思想的联系。

最终的设计是一个有着黑色滚边框架的箱型印花衬衫，马蹄状的领口露出由亮色弹性莱卡制成的内衣。

开始工作

成功的设计是由明确的思想所支持的，因此，任何有抱负的设计师都要做调研。草图簿是收集想法的绝佳方式。这些想法经由绘图、注解、个人解释和调查研究而不断发展，之后才会带入最初设计中，产生最终的衣服。

调研是多层面的、高度个人化的过程。走访艺术馆、博物馆、图书馆、书店——甚至跳蚤市场和旧货市场。观看各种艺术和设计活动以获得灵感，收集尽量多的视觉信息。收集明信片，对感兴趣的物品拍照，写下注解，并绘制草图，信息越多越好。

学习顶尖设计师的作品发布——他们的标志颜色是什么？试着去判断对他们影响最大的是什么。查阅时尚预测文章，看看有哪些趋势已经显露，一定要记住最好的主题往往是那些最简单的。

创意板

当你的草图簿收集到一定量的调研成果，就可以考虑编一个灵感创意板，它能帮助你将自己的想法用清晰的、信息丰富的视觉语言组织并呈现出来。

找到你的定位

你的目标是传达一个特定的创意，这个创意反映出你调研的关键内容，同时帮助你系统地表述设计主题、概念和方向。利用你的创意板陈列出任何你认为能够启发灵感的视觉

形式——明信片、照片、杂志剪贴、图画、优质的彩色图片。记得包括织物和色彩系列（32页）的选择。确定将调研和色彩系列相联系，这样就可以使你的调色板、质地和织物变得清晰。

排版正确

创意板是一个参考工具——它的设计必须是激发人的，因为其功能相当于灵感催化剂，激发进一步的设计。这些是服装设计学生制作的创意板。没有任何两个创意板是类似的，并且每个创意板都有自己的独特信息和设计方向。

一个令人激动的、引人注目的排版是创意板成功的关键。如果能够引起兴趣，它会促进进一步的设计感觉和概念的调研，而且还会由此产生更有趣的精美设计。

创意板的尺寸由信息量和排版方式决定。粘贴之前在陈列板上移动每个物品。创意板的信息少胜于多。找到关键图像，不要重复你那些不必要的附加想法。用强力胶水固定粘贴物品，如织物、卡片和照片。

一旦你完成了创意板，把它拿给不知道你的主题或理念的人看。问他们对这些视觉信息的理解。如果他们不用任何提示就能理解，那说明你制作了一个成功的创意板。如果不能，那么你就可能要重新考虑它的内容，想想怎样能够更直接地传达信息。

无邪童年

这个创意板的主题是“无邪童年”。这一信息由一组图形传达，其中包括一张老式明信片、花朵，蝴蝶结和织物的色彩系列。蝴蝶结的想法来自明信片，并用印花布在人台上尝试。

