

服装高等教育“十一五”部委级规划教材

COURSE

FASHION DESIGNER

THE

服装设计师训练教程

王家馨 赵旭堃 ● 编著

- 采用大量的案例举证分析
- 以培养市场需要的创新型设计师为目的
- 以职业训练为根本
- 汇聚优秀服装设计师所必需的专业技能

中国纺织出版社

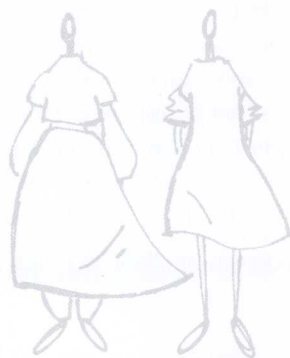

服装高等教育“十一五”部委级规划教材

服装设计师 训练教程

王家馨 赵旭堃 编著

 中国纺织出版社

内 容 提 要

本书以大量案例举证分析为特色,以注重培养市场需要的创新型设计师为目的,以职业训练为根本,按照服装设计师成长过程需要的学习方法,具体介绍了寻找设计灵感、设计构思理念、服装设计训练等实现服装设计商业化、市场化过程的实际应用知识,以及成为服装设计师所必须掌握的服装专业基础知识和技能。

本书是一本思维方式独特,符合实际服装市场规律的教材,是一本指导服装设计教与学的全新教材,其教育方法对目前国内服装专业培养方向的把握有良好的指导作用。

图书在版编目(CIP)数据

服装设计师训练教程/王家馨,赵旭堃编著. —北京:中国纺织出版社,2009.10

服装高等教育“十一五”部委级规划教材

ISBN 978-7-5064-5848-1

I. 服… II. ①王…②赵… III. 服装-设计-高等学校:技术学校-教材 IV. TS941.2

中国版本图书馆CIP数据核字(2009)第128748号

策划编辑:刘晓娟 责任编辑:孙 阳 责任校对:陈 红
责任设计:何 建 责任印制:周文雁

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

北京画中画印刷有限公司印装 各地新华书店经销

2009年10月第1版第1次印刷

开本:787×1092 1/16 印张:10

字数:128千字 定价:38.00元

凡购本书,如有缺页、倒页、脱页,由本社图书营销中心调换

王家馨

副教授、高级服装设计师

1988年 毕业于西北纺织学院 服装设计专业

中国服装协会科技专家委员会 专家委员

广州大学纺织服装学院 副教授

广东纺织职业技术学院 副教授

广州金维服装有限公司 总经理 设计总监

广东省服装制板师职业技能鉴定专家组组长

广州市时装设计师职业技能鉴定专家组组长

广东省职业技能鉴定“优秀专家”、“优秀教练”

广东省服装设计师协会 理事

1997年 首届中国服装设计师生作品大赛，作品获“二等奖”、“三等奖”

1999年 第二届“羽西杯”中国服装设计师生作品大赛，作品获“金奖”、“铜奖”

2005年 第三届广东工艺美术展，作品获“金奖”

2005年 国家劳动保障部“2005年东部地区职业技能竞赛时装设计比赛”广东代表队教练，获得职工组立体裁剪时装设计“金奖”、“银奖”、“铜奖”，并且获得团体比赛“二等奖”

赵旭堃

1988年 毕业于西北纺织学院 服装设计专业

现为内蒙古商贸职业学院 讲师、高级服装设计师

1998~2002年 蒙迪爱尔(MONDIAL ATELIER) 服装设计师

GIADI 服装设计师

2002年至今 玫瑰黛薇服装设计师

1996年 作品《高原情》入选“中华杯”全国服装设计大赛

1997年 作品《祝酒》获“1997年香港回归服装设计大赛”优秀作品奖

全面推进素质教育,着力培养基础扎实、知识面宽、能力强、素质高的人才,已成为当今本科教育的主题。教材建设作为教学的重要组成部分,如何适应新形势下我国教学改革要求,与时俱进,编写出高质量的教材,在人才培养中发挥作用,成为院校和出版人共同努力的目标。2005年1月,教育部颁发了教高[2005]1号文件“教育部关于印发《关于进一步加强高等学校本科教学工作的若干意见》”(以下简称《意见》),明确指出我国本科教学工作要着眼于国家现代化建设和人的全面发展需要,着力提高大学生的学习能力、实践能力和创新能力。《意见》提出要推进课程改革,不断优化学科专业结构,加强新设置专业建设和管理,把拓宽专业口径与灵活设置专业方向有机结合。要继续推进课程体系、教学内容、教学方法和手段的改革,构建新的课程结构,加大选修课程开设比例,积极推进弹性学习制度建设。要切实改变课堂讲授所占学时过多的状况,为学生提供更多的自主学习的时间和空间。大力加强实践教学,切实提高大学生的实践能力。区别不同学科对实践教学的要求,合理制定实践教学方案,完善实践教学体系。《意见》强调要加强教材建设,大力锤炼精品教材,并把精品教材作为教材选用的主要目标。对发展迅速和应用性强的课程,要不断更新教材内容,积极开发新教材,并使高质量的新版教材成为教材选用的主体。

随着《意见》出台,教育部组织制订了普通高等教育“十一五”国家级教材规划,并于2006年8月10日正式下发了教材规划,确定了9716种“十一五”国家级教材规划选题,我社共有103种教材被纳入国家级教材规划。在此基础上,中国纺织服装教育学会与我社共同组织各院校制订出“十一五”部委级教材规划。为在“十一五”期间切实做好国家级及部委级本科教材的出版工作,我社主动进行了教材创新型模式的深入策划,力求使教材出版与教学改革和课程建设发展相适应,充分体现教材的适用性、科学性、系统性和新颖性,使教材内容具有以下三个特点:

(1) 围绕一个核心——育人目标。根据教育规律和课程设置特

点,从提高学生分析问题、解决问题的能力入手,教材附有课程设置指导,并于章首介绍本章知识点、重点、难点及专业技能,增加相关学科的最新研究理论、研究热点或历史背景,章后附形式多样的思考题等,提高教材的可读性,增加学生学习兴趣和自学能力,提升学生科技素养和人文素养。

(2)突出一个环节——实践环节。教材出版突出应用性学科的特点,注重理论与生产实践的结合,有针对性地设置教材内容,增加实践、实验内容。

(3)实现一个立体——多媒体教材资源包。充分利用现代教育技术手段,将授课知识点制作成教学课件,以直观的形式、丰富的表达充分展现教学内容。

教材出版是教育发展中的重要组成部分,为出版高质量的教材,出版社严格甄选作者,组织专家评审,并对出版全过程进行过程跟踪,及时了解教材编写进度、编写质量,力求做到作者权威,编辑专业,审读严格,精品出版。我们愿与院校一起,共同探讨、完善教材出版,不断推出精品教材,以适应我国高等教育的发展要求。

中国纺织出版社
教材出版中心

服装设计教育的使命是培养具有创新能力的、为市场服务的服装设计人才。

服装设计的首要目的是美观舒适,企业只有生产那些既能满足人们物质文化需求,又能满足人们精神文化需求的服装,才会有市场、才会有好的经济效益。

服装设计具有鲜明的时代特征,它反映出不同时代、不同地域、不同民族的物质生产水平及人们的意识形态。它通过特有的方式传达设计师的物化美,体现出商品社会中文化价值的取向,倡导设计师去开创人类新的生活方式、新的生活环境,从而提高人们的生活质量。

纵观国内服装设计专业教学,仍有很多沿袭着注重理论的教学模式,采用传统的训练方式,缺乏明确的市场意识,教学方法多年不变,加上某些教师缺乏市场经验,惯于用评论和批评的眼光与市场结合,使学生在各种条条框框的限制下难以发挥主观能动性,缺乏市场探索 and 创新能力,无法参与市场竞争,偏离了社会对人才培养目标的要求。

服装设计在以往教育的过程中往往谈的是艺术表现,是张力。这并不是说设计中没有表现的成分,只是他们的侧重点有很大差别。服装设计不能只凭感觉,要考虑各种因素。任何一个社会都是由政治、经济和文化三大要素组成的,这三大要素在人类历史发展进程中的比例构成、地位作用和相互关系是不同的,我们要寻找到最佳的切入点,以满足时代与市场的需要。

本书旨在帮助那些准备成为时装设计师和喜爱时装设计的人,通过系统地研究、探索及一系列设计技巧的运用进行设计创作,使学习者通过基础的训练、学习和探索,配合实践性极强的训练方法进行服装设计创作。通过必要的设计训练和表达手段,把设计理念表现出来,成为具有一定艺术素质和创新设计能力的服装设计师。

由于服装选用了服装品牌案例进行分析设计,在此谨向在本文中被引用过资料的设计师们致谢!并万分感谢父母对我们的养育之恩!使我们能够将所学到的知识回报社会,也非常感谢家人对我们辛勤工作的无私支持!

作者

2008年8月26日于广州

《服装设计师训练教程》教学内容及课时安排

篇/课时	课程性质/课时	课程内容
第一章 (18 课时)	基础与训练 (72 课时)	● 捕捉灵感
		观察能力的培养
		改变视角
第二章 (18 课时)		● 借鉴设计
		借鉴设计的基本方法
		借鉴设计的主要形式
第三章 (18 课时)		依从大师的脚步——借鉴设计的方法
		● 外形与结构设计
		把握流行
		廓型与比例
第四章 (18 课时)		结构设计
		● 色彩与面料设计
		服装色彩设计
		面料的图案设计
第五章 (36 课时)		服装面料的运用与设计
	设计与应用 (36 课时)	● 从设计到实践
		寻找服装设计方向
		成衣系列设计
实战训练		

目录

Contents

基础与训练 / 1

第一章 捕捉灵感 / 2

第一节 观察能力的培养 / 2

第二节 改变视角 / 14

作业 / 26

第二章 借鉴设计 / 28

第一节 借鉴设计的基本方法 / 29

第二节 借鉴设计的主要形式 / 33

第三节 依从大师的脚步——借鉴设计的方法 / 44

作业 / 52

第三章 外形与结构设计 / 54

第一节 把握流行 / 54

第二节 廓型与比例 / 60

第三节 结构设计 / 66

作业 / 76

第四章 色彩与面料设计 / 78

第一节 服装色彩设计 / 78

第二节 面料的图案设计 / 92

第三节 服装面料的运用与设计 / 101

作业 / 109

设计与应用 / 111

第五章 从设计到实践 / 112

第一节 寻找服装设计方向 / 114

第二节 成衣系列设计 / 120

第三节 实战训练 / 137

作业 / 144

捕捉灵感

课程名称：捕捉灵感

课程内容：1. 观察能力的培养

明确设计的目的

观察与联想

素材的收集与整理

2. 改变视角

身边的奇思妙想

联想的解构与重组

有趣的改变设计的方法

夸张设计

教学目的：1. 学习掌握引发设计灵感的基本方法

2. 学习培养观察目标的习惯和方式

3. 用理念来源支持设计创作作品

教学要求：1. 让学生了解设计灵感的来源,学习观察与联想,使他们能在今后的设计实践中循迹相关的设计理论进行设计。

2. 充分利用互联网、图书馆、服装资料、博物馆等信息平台,找到能够使你感兴趣的题材理念,进行转换、整合、设计。

3. 要体现出设计理念的色彩、造型和装饰等特点。

第一章 捕捉灵感

通过对诸多门类设计的实践,我们发现了任何设计都是不能脱离物质世界单独存在的。生活领域需要设计、创新,设计需要灵感,创新的灵感来源无处不在,人文世界、芸芸众生、山川河流、海洋天空、动物植物等都会成为我们取之不尽、用之不竭的创作源泉。只要留心去观察和发现,处处都可以找到设计灵感。因此,作为设计师,必须具备细致观察、善于发现事物美感的能力。

第一节 观察能力的培养

一、明确设计的目的

现代服装设计是一项商业性、目的性非常强的工作,其整个设计过程就是不断满足顾客需求的过程。有些艺术设计必须经历从意识形态的创新演变为某种实际应用的过程,而更多设计是源于生活的需要。设计来源于生活,但是要高于生活,设计师应该做到的是,设计的重点要以满足顾客的某种需求为目标,这个目标在商业上叫做“卖点”。卖点是通过选择合适的设计、配合适当的工艺制作水平来实现的。

为了更好地理解设计的目的,我们用图 1-1 说明杯子的造型如何适应于不同场合的功能性或礼仪性的需要。宽口扎啤杯适于大鼻子的西方人无障碍地畅饮,大而实用的手柄也满足了开怀畅饮的需要;咖啡杯的口径大、杯柄小,使喝咖啡人的姿态显得优雅;窄口径酒杯适合于在礼仪场合,窄窄的杯口决定了饮酒时的礼仪姿态;而造型奇特的情侣杯迎合了时尚浪漫的情调。

服装设计工作开始之前,需明确顾客或设计项目的要求是什么,这些关键问题对即将开始的设计很有帮助:

图 1-1 不同造型的玻璃杯适合于不同的场合

- 你的顾客是谁?
- 你要做什么?
- 整个设计、制作的造价预算是否和客户的要求相匹配?
- 要求得到一份怎样的效果图?
- 有无特殊的设计要求?
- 你对选中的市场或顾客了解吗? 是否需要进行市场调查并准备一份市场调查报告?
- 你是否需要参考其他资料,诸如艺术、文化、历史及杂志等方面?
- 你怎样捕捉时尚元素并把时尚要素巧妙地融入你的设计中?
- 需要什么样的面料,面料是否可以采购到?
- 面料和辅料的价格是否符合你的设计要求?
- 你对色彩、面料、廓型、细部、图案、质地、配件等内容的考虑是否成熟?
- 用怎样的工艺手段来表现你的设计?
- 你的设计是否能满足顾客所需要的风格?

二、观察与联想

设计来源于生活、服务于生活,还要高于生活。由于这些特质使设计师必须集百家所长、开拓思维,积极主动地从世间万物、细微之处汲取对设计有帮助的灵感。

设计的灵感和概念来源于你身边的一切,因此学会观察能培养你敏锐的触感神经。大脑接受刺激的方法和形式越多,就越容易记住你要记的东西。首先,训练自己改变以往观察事物的习惯和角度,尝试着去发现事物的独特之处;其次,通过不断的积累素材,对美的形式有了深切的感受,集腋成裘,看问题的角度就会发生改变,从而就更加全面和细致,使设计的理念由量变到质变,最终达到创造美的设计作品的能力,也增加了设计的内涵和意义。

设计技巧的产生需要系统的学习。观察要从自然界的周边环境、身边事物开始。例如,从参观建筑群、名胜古迹、博物馆、艺术品,观赏图片展,浏览杂志和时尚信息,参加各种工业设计展览会、服装展览会等。

1. 宏观世界带给我们的启示

很多事物不能直接通过眼睛观察到,借助科学仪器的帮助,我们的视野会无限扩展。如图1-2所示的图片,将收集的星云图放在图板上,我们联想并写出一些关键词——星际、宇宙、浩瀚、深邃,空间、未来,璀璨、耀目,星云、星座等,每个词汇都可以完成一个服装设计系列。比如星际、空间、未来等词汇可以联想到太空探险、宇航服、未来主义风格的材料;星座的传说可以联想到古典式服装式样;璀璨、耀目可以联想到珠宝、霓虹灯的效果;美丽的星云图可以联想到晚装的订珠效果,也可将它作为面料、图案的灵感来源。图中几张星云图片的联想设计来自电视节目,它们说明了日常生活积累素材的方法。

2. 微观世界带给我们的启示

显微镜下的世界充满着意外的发现。比如荷花的叶子会展现出其自洁的特性。所谓的“荷花效应”也叫“自洁效应”，即科学家们用扫描电子显微镜观察，发现荷花的花瓣表面像毛玻璃一样毛糙，全是纳米级的“疙瘩”。这些“疙瘩”被雨水清洗干净，从而使荷花保持最佳的光合作用能力，使它显得精神抖擞。如图1-3所示，显示了一种人造制品在模仿荷花的自洁效应。图中地毯似的一团纳米线是由化学气相淀积处理而成的。当雨水滴落在此超级不沾水的纳米线上时，它们会快速滴落，并带走纳米线上的尘埃。这种自洁功能和不沾水的性能被广泛应用在服装面料上。

图1-2 来自星云图片的联想设计

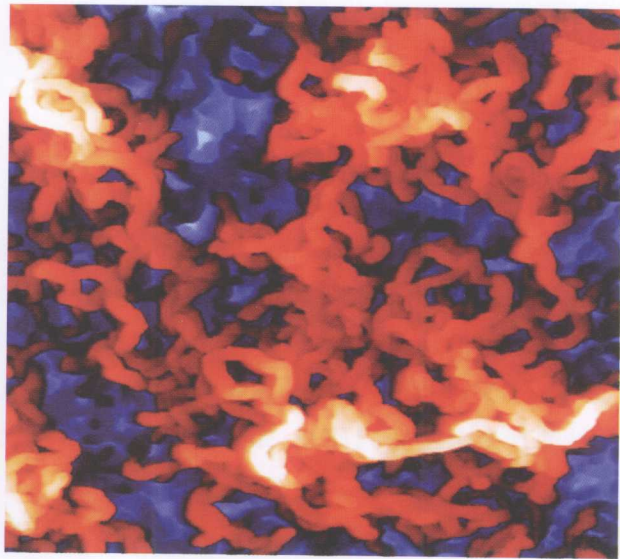

图1-3 2微米×2微米图像的纳米线

3. 自然界带给我们的启示

地理位置不同，自然万物、山河大川的面貌有着气象万千的景象。滋养我们的土地，能否作为面料的图案构成？能否联想到服装的某个局部或者任由个人的想象，它会像什么？如图1-4所示。

例如，滇西北有独特的地质面貌和丰富的动植物资源，提取其中某一种植物——丽江绿绒蒿，利用这种轻薄如纸的花卉的自然形态和恬静的色彩作为设计灵感，服装的所有面料都源于植被图片，色彩的基调为蓝绿色，如图1-5所示。

图 1-4 《云南元谋》(王敬亭)

图 1-5 滇西北印象—丽江绿绒蒿的联想设计

你不能走遍世界的每个角落,但通过电视的旅游栏目、摄影展、旅游杂志、网络,也可以体会到不同地域的景象,领略不一样的风土人情。所谓“山有山貌、水有水相”,“一方水土养一方人”,说的就是地域不同,山水面貌发生的巨大变化,人类的生活方式与精神面貌也会产生巨大的差异。如图1-6所示,同为蓝色调斐济的 Monukiri 岛和 Monu 岛,其山水面貌与图1-5所示的滇西北的地质面貌比较带来的视觉感受迥然不同。

图 1-6 斐济的 Monukiri 岛和 Monu 岛

4. 人文景观带给我们的启示

不同文化背景下的城市景象必然有其独特的城市语言。中国江南水乡城市苏州、徽州呈现着安宁恬静的视觉感受。写意泼墨的中国画,是描绘苏州白墙黛瓦、简洁悠远意境的最佳表现手法,如图1-7所示。

图 1-7 徽州与苏州具有水墨山水的意境

如图 1-8 所示,根据苏州印象设计的系列服装,在服装的领子、袖子结构上特意模仿了苏州民居建筑脊角高跷的飞檐造型,而屋檐滴水瓦和门框支柱的造型,用在了模特项链、耳环的设计中。水墨画的面料,迎合了苏州淡雅意境的印象,突出了中国文化中的文人气质。

5. 人文教育带给我们的启示

戏剧、诗词、美术属于人文教育的范畴。人的精神世界和文化世界的内涵就是意义和价值的世界,人文教育可以引导人们去追求一种更有意义和更有价值的人生,不断追求人生的完美。通过戏剧的生动表演、美术的审美情趣、诗词的优美意境,将人们的精神提升到凌驾于感官及物质世界之上的、理智与道德生活的理想境界。

中华民族文化源远流长、博大精深。以京剧为代表的民族戏曲艺术,是我国整个民族艺术的重要组成部分。而京剧不但是中华民族文化的瑰宝,而且是人类文化宝库中的精品,其服装极具装饰效果。

图 1-8 苏州印象——联想设计