

高等院校设计艺术专业课程教学系列教材

ART AND DESIGN

潘鲁生 主编

服饰设计

FASHION DESIGN

杜莹 邹渊 王玉秀 编著

山东美术出版社

TS941.2

175

潘鲁生 主编

高等院校设计艺术专业课程教学系列教材

服饰设计

FASHION DESIGN

杜莹 邹渊 王玉秀 编著

山东美术出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

服饰设计 / 杜莹等编著. — 济南: 山东美术出版社,
2009.6

(高等院校设计艺术专业课程教学系列教材)

ISBN 978-7-5330-2757-5

I. 服… II. 杜… III. 服饰—设计—高等学校—教材
IV. TS941.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2009) 第 055537 号

出版发行: 山东美术出版社

济南市胜利大街 39 号 (邮编: 250001)

<http://www.sdmspub.com>

E-mail: sdmscbs@163.com

电话: (0531) 82098268 传真: (0531)82066185

山东美术出版社发行部

济南市胜利大街 39 号 (邮编: 250001)

电话: (0531) 86193019 86193028

制版印刷: 山东新华印刷厂临沂厂

开 本: 889 × 1194 毫米 16 开 8.5 印张

版 次: 2009 年 6 月第 1 版 2009 年 6 月第 1 次印刷

定 价: 39.80 元

山东省教育厅“十五”立项教材
山东省出版集团重点图书

主编：潘鲁生

副主编：胡希佳 唐家路 董占军

走进课堂

潘鲁生

伴随着国民经济的迅速增长和中国设计产业的发展,中国的设计艺术教育也将
在社会、经济、文化的发展过程中全面整合,并得到持续地调整和提高,从而为中国
企业的设计创新培养更多的设计艺术人才。据不完全统计,目前中国的2700多所高等
院校已经有近80%开设了设计艺术专业课程,社会上活跃着数以万计的设计企业和
几十万设计从业人员。由此来看,中国的现代设计艺术教育在规模发展、人才培养、
专业设置以及理论研究、创作实践等方面,已经进入了一个新的全面发展时期。设计
艺术作为文化创意产业的催化剂,在经济社会快速发展的大背景下具有广阔的发展
空间和良好的发展前景。与此同时,社会也在不断检验着设计教育的总体水平,设计
艺术教育也不得不注重诸如设计伦理与设计生态等方面的前沿问题,因此,提高设计
艺术教育教学质量成为摆在教育工作者面前的一个需要长期关注的重要课题。

那么提高设计艺术教育的质量应该从哪些方面入手呢?我们认为,课程建
设是学校教学的基础,是提高学生培养质量和学校整体办学水平,体现学校办学特
色的重要内容。近几年,山东工艺美术学院借鉴国内外设计艺术院校成功的教学经
验,从课程教学着眼,课堂教学入手,与课题研究和项目开发相结合,不断探索设计
艺术教学的自身规律和课程特色。学校现有10个专业教学单位,开设16个本科专业,
50余个专业方向,800余门课程。目前,山东工艺美术学院作为一所独立建制的以设
计艺术为主体的艺术院校提出,首先要把每一门专业课程规划好、建设好,就需要在
课程结构和内容上不断探索与改革,逐渐形成适应本学科专业教学需要的富有特色
的课程教学体系。因此,作为课程教学的重要组成部分,设计艺术教材的建设直接关
系到学科专业的发展和教学质量的提高,教材建设的地位也因此得到突显。

与前几年相比,目前设计艺术方面的教材并不罕见,其中设计艺术实践课程
教材较理论教材更为丰富多样。但总体来看,设计艺术实践课程教材中针对设计
艺术某一专业的概括性叙述仍然居多,内容显得宽泛、概括,缺乏对设计艺术不同
专业课程的深入分析。如果读者需要就某一门课程进一步地深入了解、学习或学
会解决实际问题的方法,并对设计规律、设计过程和设计方法有形象的了解,这

类实践课程的教材就显得缺乏。就学生来说,对设计艺术实践课程教学内容、思维模式、创意方法和学习思路的理解和学习,就成为提高设计艺术实践能力行之有效的方法和措施。鉴于此,我们着手编辑了这套以课程教学为内容的设计艺术系列教材。

本系列教材针对高校设计艺术专业课程建设,既有实践教学的主干课程,也有某些新兴课程以及对主干课程的补充,已出版有《图形创意设计》、《品牌形象设计与推广》、《会展设计》、《网页设计》、《妆扮设计》、《印前设计》、《书籍设计》、《插图设计》、《服饰设计》等20种。教材在写作过程中借鉴国内外一些较新的教学内容和教学方法,案例选择典型,内容新颖。有些课程体现了本专业的前瞻性和国际化趋势,意在探索符合设计艺术专业课程的教学规律,力求以最新的教学理念、教学方法、教学资讯和案例教学来说明问题。教材的编写在注重设计艺术相关专业主要实践课程共性特征的同时,又尽量体现自身的专业特色,注重课程教学规律的探索,并与其他同类教材有所区别。通过课程学习,使学生掌握相对科学、合理的设计理念、设计方法和设计规律,做到举一反三,以点及面,从思维方法上理解和掌握设计艺术实践的有关内容及方法。设计艺术实践课程教学是设计艺术教学的重要内容,本系列教材在对专业课程理论认识的基础上,重点强调课程的实践环节,侧重对课程内容或项目背景、推广价值、设计程序与方法、设计轨迹、设计草图与创作过程,对课程作业的创意分析、说明、遴选,以及课程实施制作,课程讲评等方面的分析和理解。本系列教材选择使用了一定的案例教学和相关图片资料,特别强调展现课程进行过程中创意、表现和制作的轨迹,反映课题内容的设计过程、草图及生动的相关设计来源等,力图打破单一僵硬的教材讲授模式,提高学习的主动性与创造性。

本套教材是山东省教育厅十五规划立项教材,由山东工艺美术学院科研处、教务处、研究生处联合组织实施,邀请全国知名艺术院校的一线教师参与编写工作。相信他们的教学经验和新颖的思想,能为普通高等艺术院校、艺术职业院校的师生提供一定的专业课程教学参照。当然,由于作者编写经验的缺乏,也请读者提出宝贵意见,以便日后我们进一步修订。

潘鲁生

2006年12月

目录

概 论	1
一、本书内容的介绍	2
二、如何成为一名合格的设计师	3
(一) 服装设计师的审美品位	3
(二) 服装设计师的市场意识	4
(三) 服装设计师要有不懈的探索与创新精神	7
(四) 应具备的基本技能	9
(五) 服装设计基本原理	15
第一部分 基础技能训练	23
一、服装款式设计	32
(一) 服装款式图	32
(二) 服装外廓形设计	37
(三) 服装内部结构设计	48
二、服装效果图与色彩搭配	56
(一) 服装效果图	56
(二) 色彩基础知识	65
(三) 服装色彩搭配原则	72
三、服装材料与服装图案设计	77
(一) 服装材料	78

(二) 服装图案设计·····	79
四、服装纸样设计·····	91
(一) 平面裁剪·····	91
(二) 立体裁剪·····	93
(三) 纸样设计训练·····	95

第二部分 服装项目设计实践 ····· 97

一、品牌项目设计·····	97
二、品牌项目设计·····	101
三、受民族元素启发的项目设计·····	104
四、受民族元素启发的项目设计·····	108
五、受面料启发的项目设计·····	110
六、受具象图案启发的项目设计·····	113
七、受场景启发的项目设计·····	117
八、命题项目设计(以建筑元素为主题)·····	120
九、命题项目设计(以麻质面料为主题)·····	123
主要参考书目·····	128

■ 概 论

同学们在大学里接触到自己感兴趣的专业,并将通过三到四年的学习掌握专业基础知识、培养专业实践能力。系统学习一门专业之前,必须了解专业知识构架,并依此进行学习与研究。学习中你可能发现并不是所有科目都令你感兴趣,你可以有所侧重,发现和培养自身特长,但是要保证最终学习成果能够适应社会和市场要求。

设计是对艺术美进行合理规划从而创造出能够使用的产品的过程,设计服务于人,服务于生活。本书介绍了成为一名服装设计师所应具备的基本技能、设计理念及完整的设计实践过程,通过本书你可以对专业的整体学习内容有一个全面的了解,学习中要注意发现自我特长并将其培养成个人优势。了解你的特长及你在整个设计活动中所处位置可以帮助你更好地实现目标和理想。

尽管本书涉及很多方面,但只是对这些方面的概要介绍,若想深入学习研究,还需阅读更多的专业书籍及进行大量实践练习。

一、本书内容的介绍

服装设计是一切以艺术或实用为目的的身体覆盖物的设计。服装设计包括服装本身及服装配饰的设计。服装可以理解为衣服,表现为上衣、下裳或连体服装;服装配饰包括鞋、袜、帽、巾、箱、包、眼镜、手表、首饰及服装装饰物等。服装设计有三大要素——款式、面料、色彩。

服装设计过程既有感性成分也有理性成分。我们通过感性寻找服装的创意主题,通过理性分析将思想转化为实物。本书以培养一个优秀的设计师为目标,试图找到一种有效的训练方法,启发和帮助学习者走向成功之路。

概论部分总括介绍如何成为一名合格的设计师。本书强调合格的设计师应具备专业综合素质,而不只是某项技能。专业素质有些可以通过训练形成,如绘画技能和应用电脑软件等;有些则是通过不断观察生活和深入专业领域才能具备的,如审美品位及市场意识等;而创新精神一定是出于对专业的热爱才能具有的。

基础技能训练部分介绍具体的专业技能,这些技能是将思维转化为实物的桥梁,是通往成功的基石。基础技能学习需要刻苦训练,如果没有扎实的基本功,设计实践便无从谈起。只有将思维转化为现实,设计才有实际意义。

服装项目设计实践部分是一些实际案例的操作过程,这些案例展现了设计者的设计轨迹——从灵感来源到完成设计的具体步骤。在这里,案例不是为了对设计方法进行归纳和总结,而是抛砖引玉,引发读者的进一步思考。

二、如何成为一名合格的设计师

(一) 服装设计师的审美品位

一个具有良好审美品位的设计师相当于取得了成功的一半。很多服装设计大师半路出家——时尚教父Armani学医出身、GianniVersace还没有取得中学毕业、OttavioMissoni刚开始则是个400米赛跑男子记录的保持者等等，这些创造了时装帝国的人们，之所以能够获得成功，与他们身处像法国、意大利、英国这样有着浓郁艺术氛围的时装之都都是分不开的。这说明美是相通的，而对美的审视度定能力则是成功背后的重要原因。

设计创造美的过程是相似的，要讲求比例协调、色彩搭配合谐以及材料选择恰当等。作为设计师要具有一定的审美常识和丰富知识才能在设计工作中减少失误、游刃有余。

审美需要积累。提升审美品位不是一朝一夕的事，它需要长时间不懈地浸润在艺术氛围中。积累对美的感受可以通过参观博物馆、阅读时尚杂志、参加时装发布会、浏览相关网页图片、研习色彩比例知识、旅游、和朋友讨论、规划自我形象等各种方式进行，甚至当你流连于一条商业街时，你的审美能力已经悄然提升。(图1)

审美需要观察。很多美的感受无法用语言形容，设计师必须独具慧眼，分辨并抓住身边的美。当我们看到河边的房子，设计师却可能看到了它瓦

图1 博物馆陈列的古代服饰

片的纹理；当我们看到花瓶，设计师也许正留意它的轮廓。出色的观察能力伴随着出色的想象力。作为设计师，要随时随地去感受一切出现在眼前的景象——春天的景象、花朵的形状、店铺的招牌、路边的海报、甜瓜皮的纹理——不要让你眼前的东西视而不见。最好有一个速写本，将感兴趣的东西快速记录下来，既能帮助思考和记忆，也能为以后设计积累素材。

审美的阶层问题。审美是有阶层的，正如服装品牌有着各自的设计理念。设计师必须考虑到所要服务的对象，才能更好地抓住他们的特征及需要。年轻人喜欢新鲜和张扬的东西，中年雇员要尽量表现得成熟，而老年人则需要舒适；有些人需要用珠宝及皮草表现富贵，有些人则拒绝使用这些以提倡保护动物。总之，不同的阶层有不同的审美倾向，服装设计师必须将其一一罗列出来作为设计依据。也许你不了解一个阶层的心理特征和社会活动，但是至少你可以看到他们出入的场所，穿着的服装、佩戴的饰品、交往的朋友等等。久而久之，这个阶层的形象在你头脑中就能变得具体、丰富。

（二）服装设计师的市场意识

具有市场意识的设计师才会走向真正的成功，只有被市场接受的设计才最具生命力。设计师市场意识体现在设计时能够充分考虑目标顾客的特征

及其消费规律。任何服装品牌都不可能设计出满足所有人群的服装,品牌经营必须有明确定位,即为什么样的人服务,做什么样的产品。作为品牌服装设计师如果不去深入了解目标顾客的消费心理和行为特征,就无法做出正确判断,不能有效满足顾客需要,结果自然会被市场淘汰。

一个有市场意识的设计师会尽可能地了解服装在市场流通中的每一个环节,从而充分利用市场条件,并知道该如何控制成本。服装从纱线到面料,再通过设计加工进入各种卖场,对任何一个环节的了解都会有助于服装设计师的工作,如当出现了某种新型特殊面料时,立即对其进行研究并加以应用,就会抢占市场先机。

一个有市场意识的设计师能够从市场中吸取灵感并总结规律。服装归根到底是为人服务的,这些人便是市场中的消费者。消费者因为自身需求不同而产生了不同的购买心理,这种心理需要平衡理想状态及现实条件,如低收入者会更重视价格,在满意的服装与能够接受的价格之间寻求平衡。设计师通过观察市场中品牌的销售情况及消费者的行为总结出规律,并将其应用于新的设计当中,多半会取得良好效果。

一个希望对市场保持高度敏感的服装设计师应该注意积累市场信息、学习市场专业知识,并且关注成功品牌的发展,尝试从市场角度看待服装设计事件。有一些简单易行的办法能够帮助提升服装设计师的市场意识,如逛街、参观各种相关博览会、浏览时尚杂志、钻研市场专业书籍、关注成功品牌案例等。

逛街。这并不意味着购买,但是你一定要到处去看一看,无论是大型商场,还是路边小店,只要有衣服的地方。将衣服穿在身上感受一下,只有真实的触摸和体

图2 到处逛一逛

图3 服装博览会童装展区

图4 时尚杂志

验才能让你加深对它的了解。(图2)

参观博览会。博览会是商家之间的贸易洽谈会,与服装产业相关的有面料博览会、纺织机械博览会、服装博览会。博览会带来最前沿的商业信息,亲身参观比从媒体上得到信息更全面和准确。参观博览会非常辛苦,不要忘记有选择地深入了解一些内容。(图3)

浏览杂志。时装杂志随处可以买到,当然也可以在图书馆免费翻阅。时装杂志会提供世界各地的时尚信息及事件,有时还会有一些成功经验的介绍或者评论。(图4)

图5 服装市场方面的专业书籍

学习市场专业知识。

通常学校会开设这方面的课程,利用课堂时间系统地学习是最好的办法,当然也可以找一本专业书籍自己阅读。学习市场知识必须结合市场观察才会取得良好效果。(图5)

关注成功品牌案例。

每一个成功的企业和品牌都有着一套成熟的理念,关注它们可以帮助自身建立正确的市场理念,从而在设计工作中更快地找到方向。关注成功品牌可以通过以下途径:了解该品牌的发展历史及背景、分析该品牌的风格定位及营销策略,同时注意观察该品牌的促销手段、广告用语、商品定价以及店面装修选址等。

(三) 服装设计师要有不懈的探索与创新精神

在贸易全球化的竞争压力下,创造力发挥着重要作用。设计师要以不懈的探索与创新精神保持创造力,一个有创造力的人才能创造潮流。1958年出生于英国的伊莎贝拉·布罗(Isabella Blow)被誉为帽子女王,她是一个时尚瘾者,曾是美国著名时尚杂志《Vogue》主编的助手,她一生中最出名的就是喜欢戴各种造型奇特的帽子,包括龙虾、雕花木船、挂着薄纱的鹿角、拼成字母的羽毛……她对帽子的钟爱使其培养了众多的设计师,并且带来了新潮流。Dior现任设计师约翰·加里亚诺(John Galiano)以独辟蹊径充满戏剧色彩的设计著称,他最初入主Dior并不为人看好,甚至当他在Dior的第一次时装发布会取得了巨大成功之后,仍然有许多人质疑他只是会做秀,而无法让Dior扭转亏损的局面。最终,经过几年的市场考验,约翰·加里亚诺打消了外界的怀疑,他使这个已经没有了生气的品牌重新焕发了生机。约翰·加里亚诺本人也凭着永远的创新精神被誉为鬼才。(图6~图8)

只要认真搜索一下成功服装设计师的资料,不难发现他们总是以一种独特的视角去审视社会,并且同样地对时尚有着不懈地追求,他们的设计无不体现出了对主题、材质、造型等的探索精神,这让他们的作品总是充满了意外和新鲜感。

培养自我的探索精神,重视自己的每一个想法,不要因为外界的否定就轻易放弃。当你头脑里冒出了新的想法,要努力把它表现出来——记在本子上,或是做一块面料小样,也可以拼贴一些照片——也许这即将成为你的设

图6 帽子女王Isabella Blow

图7 Dior时装 John Galliano

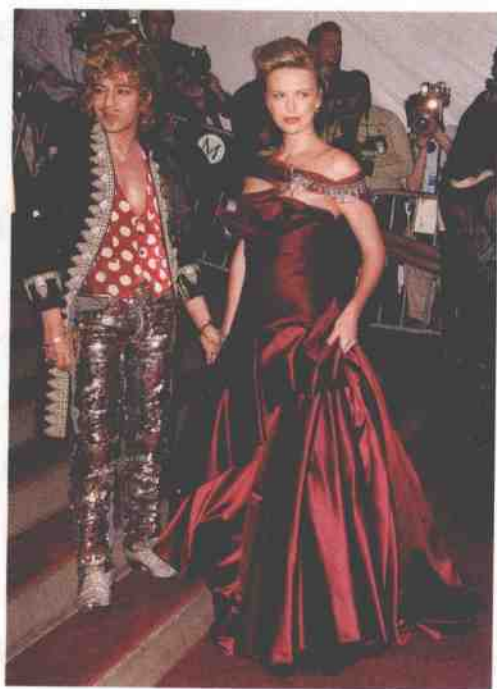

图8 John Galliano和穿着Dior时装的明星

图9 笔记本上的灵感 韩盈颖

图10 用布拼表达创意 王倩

计主题。让这样的尝试不断进行,你会发现自己的思维越来越敏捷,并且慢慢形成自我的独特视角。一定要找机会利用其中的想法进行一次完整的服装设计,这会帮助你发现灵感与现实之间的关系,从而启发新的思路。一次成功的设计将让你对自己充满信心。(图9、图10)

(四) 应具备的基本技能

1. 笔头功夫

笔头功夫指绘画技巧,设计师用笔将灵感记录下来,或者用款式图、效果图表现设计思路。服装绘画要求服装设计师深入了解人体比例,通常创作过程会采用一个美化的人体比例作为表现基础,但头脑中必须时刻想像人体的实际情况,因为服装最后穿着于真实的人体,所以不仅图画得漂亮,最重要是实物可以呈现美感。(图11、图12)

服装画并不是设计的最终结果,设计师通过绘画表达思想。动笔之前先要有一个大概的思路,利用绘画效果帮助进一步思考:哪些需要强调,哪些需要削弱,裸露多少身体,用什么样的面料,在什么部位进行装饰等等。

想要掌握服装绘画恰当的表现方法,可以进行这样的练习:

图11 时装效果图 John Galliano 图12 Givenchy演出服 Madonna