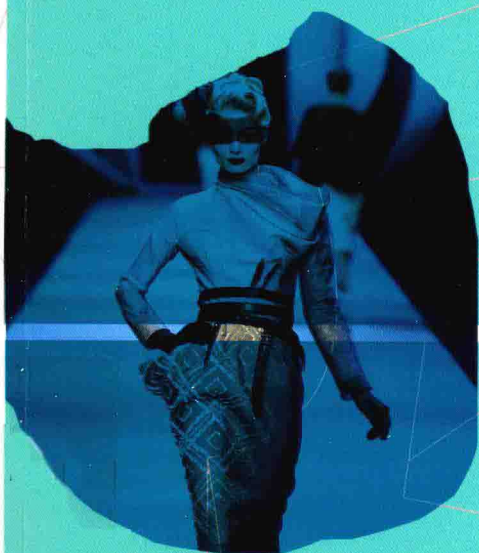

高等院校应用型『十二五』纺织服装类系列规划教材

丛书主编 王瑞中

服装设计 与综合实践

赵青 编著

合肥工业大学出版社

高等院校应用型“十二五”纺织服装类系列规划教材
丛书主编 王瑞中

服装设计与综合实践

赵青编著

合肥工业大学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

服装设计与综合实践/赵青编著. —合肥: 合肥工业大学出版社, 2014.1

ISBN 978-7-5650-1645-5

I. ①服… II. ①赵… III. ①服装设计—教材 IV. ①TS941.2

中国版本图书馆CIP数据核字 (2013) 第301678号

服装设计与综合实践

编 著: 赵 青

责任编辑: 王 磊

装帧设计: 尉欣欣

技术编辑: 程玉平

书 名: 服装设计与综合实践

出 版: 合肥工业大学出版社

地 址: 合肥市屯溪路193号

邮 编: 230009

网 址: www.hfutpress.com.cn

发 行: 全国新华书店

印 刷: 安徽联众印刷有限公司

开 本: 787mm × 1092mm 1/16

印 张: 8.25

字 数: 200千字

版 次: 2014年1月第1版

印 次: 2014年1月第1次印刷

标准书号: ISBN 978-7-5650-1645-5

定 价: 48.00元

发行部电话: 0551-2903188

目录

第一章 什么是服装设计

- 007 第一节 服装设计的概念
- 008 第二节 服装设计的要素
- 010 第三节 设计定位

第二章 从设计到成衣

- 013 第一节 调研
- 029 第二节 灵感来源
- 038 第三节 设计拓展
- 040 第四节 选择面料、人台试样
- 048 第五节 理解比例
- 050 第六节 确定廓形
- 054 第七节 选择色彩
- 057 第八节 制作样衣

第三章 实例篇

- 067 第一节 海军风格系列服装设计实例
- 072 第二节 复古女装系列设计实例
- 075 第三节 时尚家居服系列设计实例
- 079 第四节 学生设计图与成衣展示
- 083 第五节 “白水味儿”女装设计工作室2013年成衣欣赏

附录 世界著名服装设计师一览

参考文献

高等院校应用型“十二五”纺织服装类系列规划教材
丛书主编 王瑞中

服装设计与综合实践

赵青 编著

合肥工业大学出版社

此为试读, 需要完整PDF请访问: www.ertongbook.com

图书在版编目 (CIP) 数据

服装设计与综合实践/赵青编著. —合肥: 合肥工业大学出版社, 2014.1

ISBN 978-7-5650-1645-5

I. ①服… II. ①赵… III. ①服装设计—教材 IV. ①TS941.2

中国版本图书馆CIP数据核字 (2013) 第301678号

服装设计与综合实践

编 著: 赵 青

责任编辑: 王 磊

装帧设计: 尉欣欣

技术编辑: 程玉平

书 名: 服装设计与综合实践

出 版: 合肥工业大学出版社

地 址: 合肥市屯溪路193号

邮 编: 230009

网 址: www.hfutpress.com.cn

发 行: 全国新华书店

印 刷: 安徽联众印刷有限公司

开 本: 787mm × 1092mm 1/16

印 张: 8.25

字 数: 200千字

版 次: 2014年1月第1版

印 次: 2014年1月第1次印刷

标准书号: ISBN 978-7-5650-1645-5

定 价: 48.00元

发行部电话: 0551-2903188

前言

本教材以设计师进行服装设计的全过程为主线，内容共分为三个部分：第一部分介绍了服装设计的基本概念和要素；第二部分介绍了设计师如何从调研到制作成衣的过程；第三部分为实例部分，向读者展示了设计师从调研到手稿再到成衣的全过程。

本教材本着“精简理论、加强应用、突出实践能力”的教学原则，以教育部卓越计划为指南，借鉴国际最新的教学理念和模式CDIO，从企业发掘适宜作为教学的项目和资料，以教师工作室作为学生实习平台，开展基于项目的教学，按照“任务驱动、案例引导”的方式组织教学，推进教师“教中做”和学生“做中学”。通过面对市场、真刀真枪的实战训练，切实提升学生综合应用所学理论知识解决实际问题的能力以及职业技能和素养；着重全真企业实际案例解析，与市场紧密结合，在实践中理解理论，创新应用，具有很强的实操性，极大地提高了学生的动手能力和对市场的把握能力，填补了服装本科教学缺少全真市场实战案例解析教材的空白。

书中部分设计作品选自教师设计师工作室销售的成衣，还有部分选自无锡太湖学院历届服装专业优秀毕业设计作品，由于人数众多，不一一列举姓名，在此表示感谢。书中还有部分图片素材来自网络，由于无法得知作者情况，在此也一并感谢。

本书编写由于时间仓促，加上经验有限，难免存在诸多不足，敬请读者在使用过程中予以指正，以便我们作进一步改进。

赵 青

2013年10月

目录

第一章 什么是服装设计

- 007 第一节 服装设计的概念
- 008 第二节 服装设计的要素
- 010 第三节 设计定位

第二章 从设计到成衣

- 013 第一节 调研
- 029 第二节 灵感来源
- 038 第三节 设计拓展
- 040 第四节 选择面料、人台试样
- 048 第五节 理解比例
- 050 第六节 确定廓形
- 054 第七节 选择色彩
- 057 第八节 制作样衣

第三章 实例篇

- 067 第一节 海军风格系列服装设计实例
- 072 第二节 复古女装系列设计实例
- 075 第三节 时尚家居服系列设计实例
- 079 第四节 学生设计图与成衣展示
- 083 第五节 “白水味儿”女装设计工作室2013年成衣欣赏

附录 世界著名服装设计师一览

参考文献

美意趣、精神内涵的表现,注重增强基础知识和专业知识的连贯性、延展性、共通性,使基础教学更具自觉性和目的性,在更广泛的领域中和更丰富的层次上培养学生对形态的创造能力和审美能力。

6. 教师要在专业课程的教学中,通过对专业理论的系统性学习和研究,在设计实践中充分发挥设计的功能和媒介作用,体现人的心理情感和文化审美特征,尝试更丰富、更新颖的设计表现形式和方法,使专业设计更好地发挥作用,培养能够快速适应未来急剧变化社会的复合型人才;培养学生具备更为全面的综合素质,积极回应未来社会对于复合型人才的需要;注重学生的创新性思维 and 实际动手能力的培养,注重实践与理论的结合、传统与前沿的结合、课堂和社会的结合;重创意,重实践;培养学生从需求出发而不是从专业出发,从未来的需求出发而不是从满足当前的需求出发的思考方式;逐渐从应对设计人才培养转向开发型设计人才培养,从就业型人才培养转向创业型设计人才培养。

在本系列教材的编写中,把握艺术设计教育厚基础、宽口径的原则,力求在保证科学性、理论性和知识性的前提下,以鲜明的设计观点以及丰富、翔实的资料和图例,将设计基础的理论知识与设计应用实践相结合,使课程内容与社会实际需要相结合,与当今人才培养的要求相适应,既符合课程自身要求,又具有前瞻性内容。通过强烈的时代感和突出的实用性,使本系列教材具有可读性和可操作性。教材将大量选用相关优秀作品,并安排自由发想、草图方案和设计方案的创意,以及材料的加工制作,让读者清晰地了解造型设计的过程,从而获取更多的设计灵感。无论是从设计教育教学方面,还是从设计理论与研究方面来看都会有很好的市场价值。

这套系列教材应用范围广,可作为艺术设计、工业设计、环境设计、视觉传达设计、公共艺术设计、多媒体设计、广告学设计等专业的教材、教辅或设计理论研究、设计实践的参考书,对高等院校艺术设计专业师生的研究和设计提供有价值的参考依据,对于设计教育的改革与发展具有一定的参考和交流价值,对我国的设计教育有新的促进作用,起到抛砖引玉的效果。

设计改变生活,设计创造未来!

丛书编委会
2013年9月

总序

设计的关键在于创新，设计教育的目的之一是培养学生的创新能力。

本系列教材本着“培养精英型设计人才，致力于研究性教学”的理念，以知识创新为引领，追踪国际艺术与设计专业前沿，注重对学生全球视野与创新能力的培养，注重对学生专业技能和综合素质的培养；通过重构课程体系，改革教学方法，强化实践环节，优化评价体系，以培养具有自主学习能力、社会就业能力和创新精神的艺术设计人才；使学生的多种能力有更进一步的提高，也将会使得教学效果更加突出。

本系列教材，是将在教学中不断探索的具有前瞻性的教学理念、教学方法、教学内容、教学手段和教改思路，通过教材的形式展示出来，起到一定的示范作用。教材的内容既符合课程自身要求，又与社会实际需要相结合，与当今人才培养的要求相适应，具有强烈的时代感、突出的创新性和可操作性，使教学成果能够获得广泛的应用和推广，为高等院校艺术设计专业的研究和设计提供有价值的参考依据，为设计类教学课程体系的改革发展作出贡献。

本系列教材的编著者均是一直从事基础和专业教学的中青年骨干教师。他们积极参与设计学科的建设和设计教学的改革，具有很强的超前意识和勇于创新、探索的精神，充满活力，有很强的进取心和丰富的教学、实践经验。

本系列教材主要解决的问题是针对目前我国艺术设计和工业设计教育的研究比较薄弱的现状，立足于设计教育教学的探讨，从教学的理念、方法、内容、手段等方面进行新的尝试和探索。

1. 培养学生对造型基础设计形态和形式的综合理解，以及对材料的运用能力，发挥他们在基础设计训练的过程中，对于视觉形态新的观察和思考，摆脱既有形式法则的束缚，达到自主地观察、研究造型艺术领域中的创造性艺术语言形式的目的，激发学生的潜在艺术素养与造型能力，提高他们在设计过程中创新的表达能力和思维视角。

2. 本系列教材解决的是学生专业技能的训练，但并不是传统的知识灌输，而是将设计课题置于应用实践过程中，从而逐步掌握专业基础知识。在培养创新型的专业人才的前提下，课题化教学过程的实施，将传统的以教为主的教学模式转化为以研究为主的互动教学。提高学生学习的主动性，培养学生研究和解决问题的创新意识、方法和能力。使他们挖掘自己的创造潜能，不仅在构思阶段需要创造性，在如何学习，如何获得资源、组织资源、管理团队等方面都需要创造性发挥。

3. 加强基础知识与专业知识融会贯通。面对未来社会需要，本系列教材加强与专业化方向学习的紧密联系。专业化方向学习的重点是如何将融通的专业基础知识运用于设计的专业化方向。其目的是让学生自主学习、独立思考、体验过程，使学生在解决问题的过程中学到知识与技能，并运用这些知识与技能从事开发性的设计工作。

4. 注重对新技术、新媒体的综合开发和运用。将设计基础教学与新技术、新媒体的综合开发和运用相结合，为设计基础教学体系注入新鲜血液，探索用各种材料、多种表现手法、多媒体进行多层次的综合表现，开发新的组织构思方法。

5. 将传统美的培养方法与创造美的心智感化过程相结合，让学生从生活中去发现美、感受美，从而达到自觉进行美的知识训练，提高专业审美鉴赏力。本系列教材尝试构筑开放性的基础教学体系，加强多个层面造型要素与形式相互的延伸、渗透和交叉的训练，在认识造型规律的同时，进行形态的情理分析、意象思维训练和艺术感染力、审

第一章 什么是服装设计

第一节 服装设计的概念

每个人都要穿衣服,服饰作为人类的第二层皮肤是人们生活中不可缺少的。服饰的发展受社会、经济、文化和心理等因素的影响。同时,服饰也影响人类生活的各个层面。

最初的服装是没有设计概念的,它跟着人的自身需求而不断变化发展,逐步形成以人为本和基本形态的模式。虽然多少世纪以来已经产生了多种服装款式,但绝大多数可以归纳为三种形式:①缝制型服装:可能起源于严寒地区,最初是由兽皮切割后系结而成;②披挂型服装:形成于发明原始织机的新石器时代,是用整块矩形布料披覆身体,无须裁剪、缝合的服装;③综合型服装:是将衣料量体剪裁缝制起来的服装。(图1-1~图1-3)

图1-1 缝制型服装

图1-2 披挂型服装

图1-3 综合型服装

随着社会的不断发展和人们生活水平的提高,服装的形式也从简单趋向多样化。服装由简单裁缝的工艺发展到具有设计意识的阶段,技术与工艺的结合必然使服装设计走向辉煌,从而诠释服装设计的真义。

服装设计就是运用各种服装知识与剪裁、缝纫技巧等,考虑艺术及经济等因素,再加上设计者的学识及个人主观观点,设计出实用、美观及合乎穿者的衣服,使穿者充分显示出本身的优点并隐藏其缺点,衬托出穿者的个性。设计者除对经济、文化、社会、穿者生理与心理及时尚有综合性了解外,最重要的是要把握设计的原则。设计原则是说明如何使用设计要素的一些准则,乃是经过多年经验、分析及研究的结果,也就是美的原则在服装上的应用。

那么服装设计师要做些什么工作呢?服装设计师(Fashion Designer)直接设计的是产品,间接设计的是人品和社会。随着科学与文明的进步,人类的艺术设计手段也在不断发展。信息时代,

人类的文化传播方式与以前相比有了很大变化,严格的行业之间的界限正在淡化。服装设计师的想象力迅速冲破意识形态的禁锢,以千姿百态的形式释放出来。新奇的、诡谲的、抽象的视觉形象,极端的色彩,出现在令人诧异的对比中,于是我们不得不开始调整自己的眼睛以适应新的风景。服装艺术显示出来的形式越来越多,有时还比较玄奥。怎样看待服装艺术、领略并感受服装本身的语言,成为今天网络时代“注意力”经济中的“眼球之战”。服装设计要有很强的审美观和价值观。(图1-4,学生的设计作品)

图1-4 学生的设计作品

第二节 服装设计的要素

所谓服装设计的要素,广义而言,它应该包含更多的有关服装设计的一切。狭义而言,它指的是服装设计最主要的因素。其中有款式设计、选择面料、服装色彩以及服饰搭配等方面。

现代服装设计不是单一性的,它是以全视的角度来审视人对服装的各个方面的要求。归根结底是为人服务,以人为本,它必须具备服装实用功能和时代的审美意识。

一、关于款式

服装是以人为本、为基础形来设计的,人体的形态和运动需要直接构成了服装的款式。从最初服装的产生到今天多种多样的服装,无论是披挂样式还是缝合款式都是以人体为形而变化的,它标志着人体特定的形态产生了特定的服装款式,即上衣下裳(下为裤和裙)或上下相连。

随着时代的变迁和社会的发展,服装的款式也随着社会、经济、人的审美、季节变换等因素而

变化。但是，可以确定时至今日，服装款式依然是上衣和裙、裤等三种样式。在此基础上设计师根据不同地域、民族习俗、宗教信仰、社会时尚、流行趋势等因素进行综合设计，以此来满足不同时代人们对服装的需求。

二、关于材料

服装设计的材料涵盖各个方面，它已不是仅在于我们日常生活中所见的普通衣料。现代服饰材料包括棉、麻、毛、化纤以及金属、塑料、纸等不同物质，说到底，服装设计的材料运用，已从狭隘的含义中跨越到现代设计的广阔层面。材料的直观含义是给人以视觉和触觉的感受。例如：裘皮和粗麻织物给人的视觉感受是松软的，当你触摸时有温暖的感觉；织锦缎、塔夫绸、麻织物以及塑料、漆皮等材料，给人的视觉是横竖冰冷的直线，触摸时不同于其他材料富有蓬松的张力。材料质地的不同必然产生它们之间的区别，松软与厚重的材料有其自身的量感，在服装设计中能表现服装的体积感。柔软轻薄的纱和丝绸物品，能更完美地表现人体形态。服装设计师只有善于运用材料的性能与特点，才能更准确地表达设计作品。

(图1-5、图1-6)

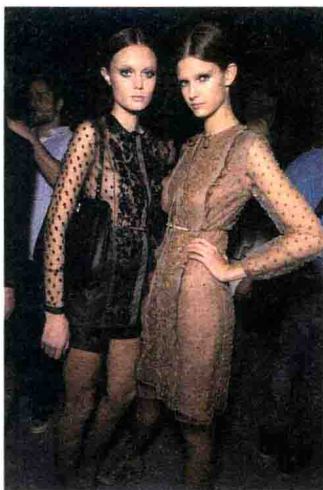

图1-5 纱质面料的服装

图1-6 金属质感的面料

三、关于色彩

服饰色彩与绘画色彩的规律有相似之处，它们之间的区别是，服饰色彩趋向于流行时尚、生活习俗和社会文化，它直接与人的生活行为紧密相连，社会时尚的潮流往往牵动服饰社会色彩的变化。

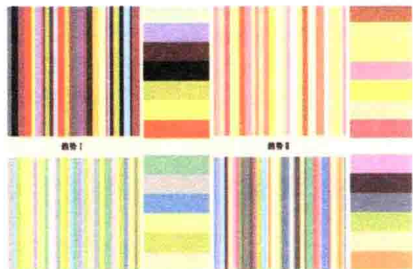

图1-7 流行色

设计师必须了解每一季的流行色，既要了解市场流行色的动向，又要了解人们对服饰色彩的不同需求以及他们对服饰色彩认知的共性等等。每个人对于颜色的感受是不同的，他们给色彩附加的意义通常取决于他们过去与色彩的联系和经验。设计师要在了解人们个性颜色的变化中，去发现公众对色彩所表达的某些集中的共性，然后再融合个性与共性色彩来表达社会的流行时尚。

一套精彩的服装出现在我们的眼前时，首先吸引人们视线的必定是夺目的服装色彩。因此，服饰色彩搭配运用如何，直接反映一套服装是否成功。（图1-7）

第三节 设计定位

服装设计定位的内容包含了诸多因素。服装是产品，其必然包括商品的价值以及人的各方面需求。服装设计不是单纯的款式、色彩、面料三者结合的设计过程，现代商业市场中的服装设计更加重视产品全方位的定位，其中涉及品牌定位、价格定位、促销定位三大类。无论从何种角度来谈服装设计，其最终是以人的需要为宗旨。

一、何人穿

服装设计首先要考虑是什么人穿，不同人对服装有不同的需求，因此，设计之前必须深入了解对象，做好产品的定位。

由于人们在社会生活中的状态不同，相互之间都有不同的差异，在性别、年龄、职业范围、经济收入、文化教育层次、社会定位以及体型胖瘦等方面有所区别，而这就构成了服装需求的不同层次。例如：范思哲、乔治·阿玛尼、伊夫·圣·洛朗等设计师的品牌，均有高级女装产品定位在收入颇丰的白领阶层，而以休闲风格为主的贝纳通、埃斯普瑞特、真维斯等品牌，则定位在大众休闲的基础上。以上不同的品牌都是以人的经济收入、文化素养、职业阶层等因素来确定设计定位的。（图1-8~图1-11）

图1-8 阿玛尼高级女装

图1-9 贝纳通宣传广告

图1-10 高级女装设计师伊夫·圣·洛朗

图1-11 真维斯品牌广告

为何人设计服装不仅要面对广大阶层的群体，而且在实际工作中，自然会碰到对某个具体人的设计，要去全面了解个体对象的各种因素，如体型和肤色、兴趣爱好、有何要求以及是否需要特殊材料和工艺的制作等。个体的需求是各不相同的，设计师有可能采用整体形象的设计方案，才能满足客户的需求。

不同层次的人对服装的理解和穿着方式都有其自身的观念。他（她）们在购买服装时会有多种

选购方式,不仅对服装的价格、尺码、面料、颜色、款式、品牌等有精挑细选的比较,同时也会对系列服饰品产生兴趣,如鞋、皮带、包、帽、袜、手套等的统一搭配。全方位考虑穿衣人各方面的需求,是每一位设计师必须重视的问题。

二、何地穿

在以人为特定的设计因素外,还应该考虑人在社会环境中生活的不同条件,因此,人在何地穿衣服是另一种设计因素。通常何地穿衣分为两大类:一是指自然条件下的环境。人们居住生活的地域不同,社会背景和生活习俗等等均有差异,产生了地区之间穿衣方式的不同。例如:我国南方沿海地区与北方地区、高原严寒地区与内陆平原地区都存在着穿衣风格不同的区别。二是社会环境和服装的关系。人们在不同的社会环境中受到各种活动的约束,不同的场合必然有不同的穿衣要求。例如:同属工作人员的人士由于办公环境不同,于是服装的穿戴也有不同的搭配,写字楼里职员的服装与快递职工的衣装有明显的区别。(图1-12、图1-13)

图1-12 酒店大堂接待

图1-13 快递职工

三、何时穿

由于一年四季的变化,人们的穿衣也随季节而更换服装。春夏装、秋季装均有不同的面料、款式和颜色,设计师要根据季节和市场的需要来确定设计方案;同时,还要注意具体时间的穿衣要求。例如,在某一天从早到晚有不同的衣装:居家服、睡衣、晚宴服、夜礼服等,这些都是设计师在实际工作中要考虑的设计因素。

人们在日常生活和工作中的穿衣是有其目的性的，社会群体与个人在穿衣方式和穿衣目的上都有具体的表现。例如：企业制服是群体穿衣的行为，它通过穿着企业的统一服装，以达到向社会公众展示企业形象和宣传企业的目的；同时，合理的制服也能起到保护工人安全和提高生产效率的作用。

个体人群的穿衣同样有其目的性，除防寒避暑、保护身体等功能之外，个人的穿衣有极强的个性需求。尤其在不同的场合和活动环境中，穿衣的目的性更加鲜明。例如：每届奥斯卡电影颁奖晚会，群英荟萃，众多明星的异彩华服吸引了千万影迷，成为晚会一道亮丽的风景线，明星穿着华丽的服装参加晚会即是一种目的性极强的穿衣方式。了解群体或个体穿衣的目的是设计师的一项重要工作，以此来为下一步设计方案的确立打下基础。（图1-14、图1-15）

图1-14 礼服

图1-15 “白水味儿”工作室设计的日常装

第二章 从设计到成衣

第一节 调研

创造性调研是所有原创设计得以强化的秘密或诀窍。

——约翰·加利亚诺（John Galliano），迪奥品牌创意总监

调研对于任何设计过程来说都是必不可少的，它是先于设计而展开的创意理念的初期搜罗和汇集。它应该是一个颇具试验意味的过程，是为了支持或发现某一特定主题所做的调查研究。在创作过程中，调研是不可缺少的方法，它会为创意提供灵感、信息和创作方向，以及为系列设计提供故事情节。调研是一种旅行，它通常会花费你几周甚至于几个月的时间去理清头绪并加工处理。它也是一项非常人性化的行为，通过它的外在表现，人们可以深入透视设计师的思想、追求、趣味以及想象力的创造性。

从广泛而深入的调研入手，设计师就可以开始对一组服装或一个系列进行演绎了。在设计过程中，廓形、肌理、色彩、细节、印花和装饰等都有其各自的地位，而且这些在你所做的调研中都可以一一找到。

调研是一项具有创造性的工作，它记录信息以备当前或未来之用。但是它究竟是什么呢？设计师不断地进行着再创造，这一切又是如何开始的呢？

总而言之，调研的过程应该是充满乐趣、令人兴奋和增长见闻的，同时最重要的是要非常有用。

一、什么是调研

“针对素材和资料来源所进行的系统化的调查研究，其目的在于建立起事实基础并得出新的结论。”（《牛津英语大辞典》）

时尚，从它的定义来看，是指当前流行的风尚或者样式；时装设计师在他们的作品中表达出时代精神，即时尚。时尚不断地发生着变化，而且在每一季中人们都会寄希望于设计师能对时尚轮回进行重新改造。由于这种追求新奇感的持续压力，设计师不得不对新的灵感及其在系列设计中的诠释方式进行更深层次的挖掘和更深入的探寻。因此，时装设计师就像是喜鹊，执着的采集者，总是涉猎各种新鲜的和令人兴奋的事物以激发他们的灵感。创作过程需要采集和寻找素材，这对于想象力的滋养来说也是必不可少的。

调研指的是调查探究，即从过去的事物中学到新的东西。它常常被看作是探索之旅的起点。它与阅读、参观或许还有观察有关，但是首要的是，它是指信息的记录。

调研有两种类型：第一种类型是指采集你的系列设计所需的真实有形的和可实践操作的素