

高等教育“十二五”全国规划教材 / 中国重点美术学院系列教材 · 西安美术学院

服装设计

张莉 主编

20% 的最新教育理念

30% 的最新实战导航

50% 的经典案例解析

高等教育“十二五”全国规划教材
中国重点美术学院系列教材·西安美术学院

服装设计

主 编：张 莉 副主编：石历丽

人 民 美 術 出 版 社

中国重点美术学院系列教材·西安美术学院 编写专家委员会名单

主 任: 王胜利 朱恪孝
副主任: 王 晓 孙黎明 赵万东 郭线庐
 韩宝生 贺荣敏 贺 丹
委 员: 李 青 石 村 姜怡翔 潘晓东
 杨 锋 陈云岗 任焕斌 彭 程
 吴 昊 张 莉 赵 农 赵 健
 彭 德 周晓陆

图书在版编目(CIP)数据

服装设计 / 张莉主编. -- 北京: 人民美术出版社, 2012.5

中国美术学院系列教材

ISBN 978-7-102-05856-6

I. ①服... II. ①张... III. ①服装设计 - 高等学校 - 教材 IV. ①TS941.2

中国版本图书馆CIP数据核字(2012)第083415号

策 划: 王 远

主 编: 张 莉

副主编: 石历丽

参 编: 李当岐 吴 洪 陈建辉 肖文凌
 李超德 梁曾华 陈 霞 贾未名
 潘 璠

中国重点美术学院系列教材·西安美术学院

服装设计

出 版: 人 民 美 术 出 版 社

地 址: 北京北总布胡同32号 100735

网 址: www.renmei.com.cn

电 话: 艺术教育编辑部: 010-65122581
010-65232191

发行部: 010-65252847

010-65593332

邮购部: 010-65229381

责任编辑: 王 远

封面设计: 王 可

版式设计: 杨 锐

制 作: 张钟心 王莉莉

责任校对: 马晓婷

责任印制: 赵 丹

制版印刷: 影天印业有限公司

经 销: 人 民 美 术 出 版 社

2012年7月 第1版 第1次印刷

开 本: 889毫米×1194毫米 1/16

印 张: 8

印 数: 0001-3000册

ISBN 978-7-102-05856-6

定 价: 45.00元

版权所有 侵权必究

如有印装质量问题, 请与我社联系调换

总序

肇始于 20 世纪初的五四新文化运动，在中国教育界积极引入西方先进的思想体系，形成现代的教育理念。这次运动涉及范围之广，不仅撼动了中国文化的基石——语言文字的基础，引起汉语拼音和简化字的变革，而且对于中国传统艺术教育和创作都带来极大的冲击。刘海粟、徐悲鸿、林风眠等一批文化艺术改革的先驱者通过引入西法，并以自身的艺术实践力图变革中国传统艺术，致使中国画坛创作的题材、流派以及艺术教育模式均发生了巨大的变革。

新中国的艺术教育最初完全建立在苏联模式基础上，它的优点在于有了系统的教学体系、完备的教育理念和专门培养艺术创作人才的专业教材，在中国艺术教育史上第一次形成全国统一、规范、规模化的人才培养机制，但它的不足，也在于仍然固守学院式专业教育。

国家改革开放以来，中国的艺术教育再一次面临新的变革，随着文化产业的日趋繁荣，艺术教育不只针对专业创作人员，培养专业画家，更多地是培养具有一定艺术素养的应用型人才。就像传统的耳提面命、师授徒习、私塾式的教育模式无法适应大规模产业化人才培养的需要一样，多年一贯制的学院式人才培养模式同样制约了创意产业发展的广度与深度，这其中，艺术教育教材的创新不足与规模过小的问题尤显突出，艺术教育教材的同质化、地域化现状远远滞后于艺术与设计教育市场迅速增长的需求，越来越影响艺术教育的健康发展。

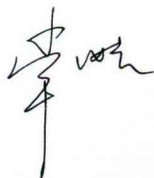
人民美术出版社，作为新中国成立后第一个国家级美术专业出版机构，近年来顺应时代的要求，在广泛调研的基础上，聚集了全国各地艺术院校的专家学者，共同组建了艺术教育专家委员会，力图打造一批新型的具有系统性、实用性、前瞻性、示范性的艺术教育教材。内容涵盖传统的造型艺术、艺术设计以及新兴的动漫、游戏、新媒体等学科，而且从理论到实践全面辐射艺术与设计的各个领域与层面。

这批教材的作者均为一线教师，他们中很多人不仅是长期从事艺术教育的专家、教授、院系领导，而且多年坚持艺术与设计实践不辍，他们既是教育家，也是艺术家、设计家，这样深厚的专业基础为本套教材的撰写一变传统教材的纸上谈兵，提供了更加丰富全面的资讯、更加高屋建瓴的教学理念，使艺术与设计实践更加契合的经验——本套教材也因此呈现出不同寻常的活力。

希望本套教材的出版能够适应新时代的需求，推动国内艺术教育的变革，促使学院式教学与科研得以跃进式的发展，并且以此为国家催生、储备新型的人才群体——我们将努力打造符合国家“十二五”教育发展纲要的精品示范性教材，这项工作长期的，也是人民美术出版社的出版宗旨所追求的。

谨以此序感谢所有与人民美术出版社共同努力的艺术教育工作者！

中国美术出版总社 社长
人民美术出版社

案例分析 /2/52

三、婚纱设计 /54

1. 婚纱款式 /54

2. 婚纱面料 /54

3. 婚纱工艺或配件 /54

知识链接：婚纱的基本造型分类 /54

案例分析 /1/54

知识链接：秦绣 /54

案例分析 /2/56

案例分析 /3/58

思考练习题 /60

作业点评 /60

二、刺绣 /86

大师作品解析 /86

知识链接：刺绣 /86

案例分析 /1/87

案例分析 /2/88

三、装饰材料 /90

大师作品解析 /90

案例分析 /1/91

案例分析 /2/92

思考练习题 /92

作业练习题 /92

作业点评 /92

第四章 休闲服装设计 /61

第1节 休闲服装的设计要点 /62

一、休闲服装的造型设计 /62

大师作品解析 /62

案例分析 /63

二、休闲服装的面料设计 /64

大师作品解析 /64

案例分析 /65

三、休闲服装的饰品搭配设计 /66

案例分析 /66

第2节 休闲服装特色化设计 /67

一、传统元素的应用 /67

案例分析 /67

二、其他艺术的借鉴应用 /68

案例分析 /68

思考练习题 /70

作业练习题 /70

作业点评 /70

第五章 创意服装设计 /71

第1节 创意服装的造型设计 /72

一、廓形设计 /72

知识链接：创意服装廓形设计变化的基本点 /72

大师作品解析 /72

案例分析 /1/73

案例分析 /2/74

二、色彩设计 /76

知识链接：常用配色方法 /76

大师作品解析 /76

案例分析 /1/77

案例分析 /2/78

三、材料设计 /79

知识链接：服装材料的发展趋势 /79

大师作品解析 /79

案例分析 /80

第2节 创意服装的装饰手法 /82

一、面料再造 /82

知识链接：面料肌理再造 /82

大师作品解析 /82

案例分析 /1/83

案例分析 /2/84

第六章 针织服装设计 /93

第1节 针织服装的肌理设计 /94

一、针法设计 /94

大师作品解析 /95

知识链接：针织服装分类 /95

案例分析 /1/96

案例分析 /2/98

二、加法设计 /101

大师作品解析 /101

案例分析 /1/102

案例分析 /2/104

三、减法设计 /106

大师作品解析 /106

案例分析 /1/107

案例分析 /2/108

第2节 针织服装的装饰设计 /110

一、针织与其他材料的混搭 /110

知识链接：梭织物与针织物的区别 /110

1. 不同质感和色彩的针织毛线的组合 /110

案例分析 /110

2. 针织毛线与梭织面料的组合 /112

案例分析 /112

3. 针织毛线与珠片、刺绣等装饰材料的组合 /114

案例分析 /114

二、色彩的混搭 /116

1. 不同色彩纱线的搭配 /116

案例分析 /116

2. 个性化染色 /117

案例分析 /117

三、图案的混搭 /118

1. 传统图案的应用 /118

案例分析 /118

2. 风格化图案 /120

案例分析 /120

思考练习题 /121

作业练习题 /121

作业点评 /121

后 记

第一章 服装设计基础

教学目标：

了解服装设计的特点，掌握服装设计的基本知识，通过设计灵感的捕捉，培养服装设计的创造性思维。

教学难点：

服装设计与制作步骤、服装设计灵感培养。

本章主要知识点：

服装基础知识、服装设计步骤、服装设计的灵感来源。

建议课时：64 课时

第一节 服装设计的特点

第二节 服装设计的灵感来源

教学重点

掌握服装廓形、款式、面料的分类
和服装色彩基础配色。

第一章 服装设计基础

“设计”指的是计划、构思、设想、建立方案，也含意象、作图、制型的意思，是指针对一个特定的目标，在计划的过程中求得一种问题的解决和策略，进而满足人们的某种需求。

广义的服装设计包括创意设计（款式图，包括款式、面料、色彩等的表达）、结构设计（也称打版或制版、版型处理，每个部位的具体规格尺寸）、工艺设计（指成品的缝制过程）。

第 1 节 服装设计的特点

一、服装设计的概念与发展

1. 服装设计的概念

服装设计即根据设计对象的要求进行服装构思，结合服装的面料、色彩、造型等要素绘制出服装效果图、平面图，再根据图纸进行服装制作，形成完整服装的全过程。服装设计就是解决人们穿着体系中诸问题的富有创造性的计划及服饰创作行为。

2. 服装设计的属性

服装设计属于工艺美术范畴，是实用性和艺术性相结合的一种艺术形式，与艺术、历史、哲学、宗教、美学、心理学、文化学、生理学、材料学、工程学、市场学、色彩学、人体工学等社会科学和自然科学密切相关。服装设计是科学与艺术、实用和审美相结合的综合学科。服装设计不仅仅要满足个人需求，同时需要兼顾社会的、经济的、技术的、情感的、审美的需要。

服装设计具有民族文化性，在不同的文化背景下人们各自独特的社会心态对于服装的影响是巨大的，如东方服

著名设计师 Dior、Ysl 的服装设计作品

装的保守含蓄、严谨雅致，西方服装的创新奔放、大胆随意。服装设计根据人们不同的文化背景在造型、色彩选择上进行变化。同时随着各国文化交流日益增加，服装设计也汲取其他国家与民族的精华，形成自身独特的服饰风格。各类艺术思潮也会对服装产生巨大的影响。例如回归自然、复古主义等艺术流派和艺术思潮，都明显地影响了服装的变化而形成了流行的趋向。

二、服装基本知识

服装的造型、色彩和面料称为服装设计三要素。其中，服装的造型可分为外造型和内造型。外造型是指服装的外部廓形，内造型是指服装内部的款式。

1. 服装廓形分类

知识链接：服装廓形

廓形就是服装的外部造型剪影或轮廓。服装的廓形带给人们的视觉冲击力和强度大于服装局部细节，它决定了服装造型的总体形态。例如美人鱼形、沙漏形、帐篷形、郁金香形等。

服装廓形的特征主要概括为五种，分别以其剪影形似的相应字母命名（见右表）。

廓形的名称	廓形图	廓形的特征
A形		以上小下大为特征，服装在肩部、臂部、胸部较为合体，再往下则逐渐张开，呈梯形状。由于把外轮廓线由直线变成斜线，从而增加了长度，达到了高度上的夸张，体现出年轻而可爱的服装面貌。
H形		服装从肩部到下摆的宽度几乎相同，整体呈直线造型，给人以中性、干练的感觉。
X形		服装肩部及下摆的尺寸大，向外扩张，而腰部则尽量贴合人体，这是对女性体型的夸张表现。强调女性体态的曲线变化，服装外形贴合人体，体现出女性魅力及优雅气质，有很强烈的女性感觉。
T形		装饰重心放在肩部。服装肩部的尺寸明显大于人体肩部正常尺寸，常常在肩部加垫肩或做堆积处理，同时在服装下摆处收紧，体现女性服装男性化的特征。
O形		服装整体呈一个卵形，肩部和下摆收紧，胸部及腰部的形状则较为宽松。

2. 服装款式分类

知识链接：服装款式

服装款式 (style) 指服装的内部形状与式样，一般由三个方面组成：内结构线的变化、流行元素的变化（服装的图案、颜色、面料）、部件变化（领型、袖型、口袋）等。

服装款式图

按服装的形态与造型分类	体形型、样式型和混合型。
按服装的穿着组合分类	套装、外套、背心、裙、连体装等。
按用途分类	社交服、日常服、职业服、运动服、室内服、舞台服、内衣、家居服等。
按服装面料与工艺制作分类	中式服装、西式服装、刺绣服装、呢绒服装、丝绸服装、棉布服装、毛皮服装、针织服装、羽绒服装等。
按季节分类	春装、夏装、秋装、冬装。
按性别分类	男装、女装。
按年龄分类	成人服：有男服、女服、中老年人服之分。 儿童服：分婴儿服、幼童服、中童服、大童服、青少年服等。
按民族分类	我国民族服装和外国民族服装，如汉族服装、藏族服装、墨西哥服装、印第安服装等。
按特殊功用分类	耐热的消防服、高温作业服、不透水的潜水服、高空穿着的飞行服、宇航服、登山服等。
按服装的厚薄分类	单衣类、夹衣类、棉衣类、羽绒服、丝棉服等。
按服装洗水效果来分类	石磨洗、漂洗、普洗、砂洗、酵素洗、雪花洗服装等。

3. 服装色彩

色彩分为彩色系和无彩色系两大类。黑色、白色及黑白色调合而成的各级灰色属于无彩色系。白色是亮度的最高级，黑色是亮度的最低级。无彩色系之外的所有颜色都属于彩色系。彩色系的色彩由色相、明度、纯度三大要素构成。

1) 色相

不同颜色的名称称为色相，如大红、湖蓝、中黄等。色相是颜色最重要的特征。按色相的顺序，可以循环排列成色相环。变幻无穷的色彩世界，色相的千差万别是首要的因素。

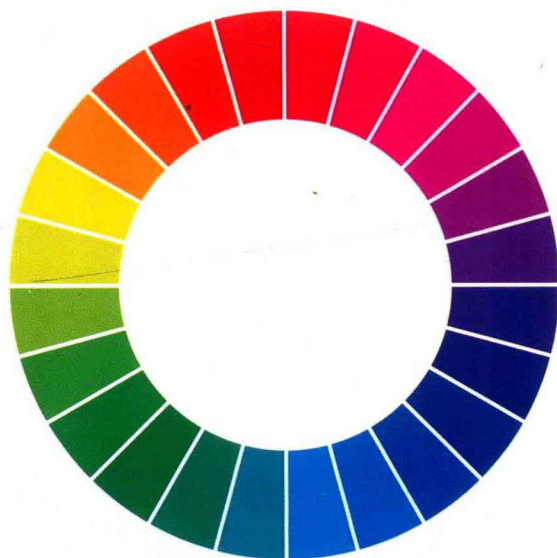
2) 明度

是色彩明暗变化的属性，由各种有色物体反射光量的程度区别所造成。

3) 纯度

又称彩度、饱和度，是一种颜色包含色彩的纯净程度。从光谱上分析得出的红、橙、黄、绿、青、紫是标准的纯色。纯度越高色彩感越艳丽明媚。

服装的色彩变化是设计中最醒目的部分。服装的色彩最容易表达设计情怀，同时易于被消费者接受。火热的红、爽朗的黄、沉静的蓝、圣洁的白、平实的灰、坚硬的黑，服装的每一种色彩都有着丰富的情感表征，给人以丰富的内涵联想。色彩还有轻重、强弱、冷暖和软硬之感等。

24 色色环

在现代服装设计中，流行色的应用更为广泛，反映着现代生活的审美特征，新潮款式和流行色彩的结合日益密切。因此设计师只有仔细分析研究流行色周期的规律，掌握流行时机，及时推出符合人们审美要求的新潮服装，才能扩大市场销售。

服装流行色预测效果图

4. 服装材料分类

知识链接：服装材料

服装材料就是用于制作服装的面料、里料、絮料、胆料和辅料等的总称。在服装材料学中，根据制成原料的不同，面料又被称为织物。织物的服用性能直接影响服装的穿着和使用过程中所表现出来的一系列性能。织物的性能主要包括外观舒适性、悬垂性、伸缩性、吸湿性、透气性、刚柔性、保形性、强度、弹性、色牢度、洗涤性、熨烫性、抗敏性、定型性等。这些性能的不同对服装的风格起着直接的影响。

纤维大类	织物类别	主要性能特点	常用织物
天然纤维	棉织物	光泽柔和，富有自然美感，手感柔软，弹性较差，易折皱，具有优良的穿着舒适性，坚固耐用，经济实惠。吸湿性能强，染色性能良好，容易染色，缩水率为4%~10%左右。	外观别致、立体感强的泡泡纱，质地平实的平布，手感柔软的府绸，还有平纹、牛仔布、贡缎、灯芯绒、烂花布、绒布、帆布、水洗布等都是常见棉织物。
	丝织物	蚕丝是天然蛋白质类纤维，是自然界唯一可供纺织用的天然长丝，是最早在我国被利用的天然纤维，细柔平滑，富有弹性，光泽度好、吸湿透气，常见有柞蚕丝、蓖麻蚕丝、樟蚕丝、天蚕丝等，其中以柞蚕丝为主要丝织物。	可纺织成绫、罗、绸、缎、绉、纺、纱等多种名称的丝织物，属于高级面料，久负盛名。
	麻织物	外观具有亲和力，染色性好，染色麻织物光泽自然，柔和明亮，强度高，吸湿性好，导热性优良，防水性好，耐腐蚀，抗皱性和弹性较好。	常用的有夏布、纯麻细纺织物、漆麻混纺织物、棉麻混纺织物和交织麻织物等。
	毛织物	光泽柔和自然，手感丰满滑糯，富有弹性，抗皱性好，容易成型和定型，粗纺呢绒表面毛绒丰满厚实，精纺毛织物轻薄光洁。	常用有华达呢、哔叽、礼服呢、马裤呢、法兰绒、制服呢、粗花呢等。
化学纤维	涤纶	挺括抗皱，强度和弹性恢复性好，容易起球，容易吸灰尘而产生静电，耐磨，不霉不蛀，易洗快干，免烫性好，吸湿性差，透气性差。	
	锦纶	耐磨性好，吸湿性好，重量轻，弹性恢复性好，但是在外力作用下易变形，因此定型较难，容易皱。	
	腈纶	表面手感疏松，弹性和蓬松度可以与天然羊毛媲美，染色性较好，色泽艳丽，挺括抗皱，强度较低，吸湿好于涤纶、低于锦纶，没有明显的熔点，不会产生熔孔现象，耐光性特别好，不耐磨损。	
	丙纶	强度较高，弹性很好，轻便耐磨，吸湿性、染色性很差，熔点低，耐湿热不耐干热，耐光性特别差，容易老化，化学稳定性很好，耐酸、耐碱，密度最轻。	
	氨纶	高弹性，有氨纶纤维的面料弹性比较好。	

三、服装设计准备

服装设计是一个艺术创作的过程,是艺术构思与艺术表达的统一体。设计师一般先有一个构思和设想,然后收集资料,确定设计方案。其方案主要包括服装整体风格、主题、造型、色彩、面料、服饰品的配套设计等。同时对内结构设计、尺寸确定以及具体的裁剪缝制和加工工艺等也要进行周密严谨的考虑,确保最终完成的作品能够充分体现最初的设计意图。

1. 服装设计的工具

服装设计使用的工具甚多,一般来说,选用常用工具就足以满足基本设计与绘制要求。绘图工具大致分为:

1) 钢笔

钢笔是极为常用的工具之一。可以选用弯头钢笔或多种型号的宽头钢笔。宽头钢笔的特点是能画出较宽的线迹。钢笔的墨水,可选用较好质量的黑色绘图墨水,并经常保持钢笔的清洁,以保证墨水流畅。钢笔常用来绘制服装整体。

2) 铅笔

铅笔的种类较多,可选用B型的黑色绘图铅笔和水性彩色铅笔。水性彩色铅笔,可以在绘制后,利用清水渲染而达到水彩的效果,亦可作一般彩色铅笔使用,常用来绘制服装草图。

3) 炭笔

运用铅笔勾勒时,常会感到颜色深度不够,特别是勾勒有深色的外形时愈显如此,若采用绘图炭笔、钢笔或马克笔等,便可解决这个问题。由于炭笔的黏附力不强,在绘制后,可配合使用绘画用定型液,以解决炭笔着色后的附色牢固性,常用来绘制服装衣纹。

4) 马克笔

马克笔,是描绘服装设计效果图较为快捷的工具。马克笔既可以表现线和面,又不需要调制颜色,且颜色易于干燥。各种不同质地的纸,吸收马克笔颜色的速度各异,而产生的效果亦不相同。吸收速度快的纸张,绘出的色块,易带有条纹状,反之则相反。用沾上香蕉水的棉球或布,可以除去油性马克笔色彩,或淡化色彩,利用这一特性,可以绘制出推晕的色彩效果。利用硫酸纸的透明性质,可以绘制出同一色彩的深浅层次和色与色的重叠效果。

案例分析

《迷·迭》

姜颖桢

张莉

设计说明:

服装的灵感来源于苗族服饰中蓝黑色彩。设计中以不规则的流线形与平直的几何形进行相互碰撞与冲击,从中寻求得体的张扬感与时尚感。

灵感来源

作品效果图

制作过程

作品小样

5) 喷笔工具

喷笔工具包括喷笔与气泵两部分。气泵以保证产生足够的压力, 喷笔可以调节所喷出颜色面积的大小, 以形成线迹或面。用专用遮蔽物或纸张等遮挡, 可喷出挺括的轮廓。水粉色、水彩色都可使用, 但需要加入适量的水, 不宜过多或少, 以喷出均匀的色彩, 且以不稀薄为宜。

2. 服装设计的过程与步骤

成功的服装设计需要按照正确的设计步骤进行, 并且做好材料和工具的选择与准备。

1) 收集服装设计的初步灵感和信息

是设计理念初步发展的过程。通过信息采集产生设计灵感、设计概念, 是进入设计实施阶段必不可少的环节。通过考察、调研、收集和整理资料, 开发设计思路, 寻找优秀的设计切入点。

2) 草图表现

在构思过程中设计者可用铅笔、中性笔等常用工具, 以单线黑白稿勾勒设计草图借以表达思维过程, 并不断地修改补充。

3) 进行市场调研

了解设计所需要的面料、辅助材料等是否具备, 能否达到预期的设计效果, 了解制作工艺的可行性, 考察设计能否实现为成品, 并根据市场调研及时调整设计稿。

4) 进行设计定位

根据市场调研, 优化设计方案, 选择某一主题的服装设计, 明确设计目的。

5) 确定设计方案

所设计的服装作品要表现什么主题、达到什么整体风格、为了实现设计而采用何种材料和色彩、选择什么廓形和款式, 可以绘制出详细的彩色效果图。

6) 服装的制作

按照设计准备所需基础面料、辅助材料和各种工具, 制作中设计好工艺流程, 根据需要进行机缝和手缝。按服装作品的形式、尺寸、工艺细节等进行逐一制作。如果有特殊工艺, 应提前准备好相关工具, 进行试验和反复调整样衣。

作品成品

作品成品

知识链接: T. P. O. 原则

T. P. O. 原则: 服装所具有的实用功能与审美功能要求设计者首先要明确设计目的、穿着的对象、环境、场合、时间等基本条件, 再去进行创造性的设想, 寻求人、环境、服装的高度谐合。T. P. O. 分别代表Time (时间)、Place (场合、环境)、Object (主体、着装者)。

1. 时间: 不同的气候条件、时间的影响和限制对服装设计提出不同的要求。

2. 场合、环境: 服装设计要考虑不同场所中着装的需求、爱好以及礼仪和习俗的要求。优秀的服装设计必然是服装与环境的完美结合。

3. 主体、着装者: 人是服装设计的中心。在进行设计前对人的各种因素进行分析、归类, 使设计具有针对性和定位性。服装设计应针对着装者所处的地区、性别、年龄、形态特征、文化背景、教育程度、个性与修养、艺术品位以及经济能力等因素进行数据统计分析, 针对个体的特征确定设计方案。

知识链接：服装效果图

绘制服装效果图是表达设计构思的重要手段，因此服装设计师需要有良好的美术基础，通过各种绘画手法来体现人体的着装效果。服装设计中的绘画形式有两种：一类是服装画，属于商业性绘画，用于广告宣传，强调绘画技巧，突出整体的艺术气氛与视觉效果。另一类是服装效果图，用于表达服装艺术构思和工艺构思的效果与要求。服装效果图强调设计的新意，注重服装的着装具体形态以及细节表现，便于在制作中准确把握，以保证成衣在艺术和工艺上都能完美地体现设计意图。

3. 服装设计图

服装设计图包括服装效果图、平面结构图以及相关的文字说明三个方面。

1) 服装效果图的内容及表达方式

服装效果图一般采用写实的方法准确表现人体着装效果。通常采用八头身的体形比例，以取得优美的形态感。设计的重点要在图中进行强调以吸引人的注目，细节部分要仔细刻画。服装效果图的模特采用的姿态以最利于体现设计构思与穿着效果的角度和动态为标准，要注意掌握好人体的重心，维持整体平衡。服装效果图可用水粉、水彩、素描等多种绘画方式加以表达，灵活利用不同画种、不同绘画工具的特殊表现力，表现变化多样、质感丰富的服装面料和服饰效果。服装效果图整体上要求人物造型轮廓清晰、动态优美、用笔简练、色彩明朗、绘画技巧娴熟流畅，能充分体现设计意图，给人以艺术的感染力。

2) 平面结构图

服装画的特殊性在于表达款式造型设计的同时，要明确提示整体及各个关键部位结构线、装饰线、裁剪与工艺制作要点。平面结构图即画出服装的平面形态，包括具体的各部位详细比例、服装内结构设计或特别的装饰。一些服饰品的设计也可通过平面图加以刻画。平面结构图应准确工整，各部位比例形态要符合服装的尺寸规格，一般以单色线勾勒，线条流畅整洁，以利于服装结构的表达。平面结构图还应包括服装所选面料。

3) 文字说明

在服装效果图和平面结构图完成后还应附上必要的文字说明，例如设计意图，主题，工艺制作要点，面、辅料，配件的选用要求以及装饰方面的具体问题等，要使文字与图画相结合，全面而准确地表达出设计构思。

知识链接：世界著名的服装设计师

1. 迷你裙之王：玛丽·奎恩特 (Mary Quant)
2. 最先重视女性造型线条的设计师：克里斯汀·迪奥 (Christian Dior)
3. 色彩大师：伊夫·圣罗兰 (Yves Saint Laurent)
4. 褶皱时装之父：三宅一生 (Issey Miyake)
5. 执著于优雅品位的设计师：纪梵希 (Givenchy)
6. 颇具浓厚传奇色彩的设计师：夏奈尔 (Chanel)
7. 追求极度完美的设计师：范思哲 (Versace)
8. 吹毛求疵尽善尽美的设计师：瓦伦蒂诺·加拉瓦尼 (Valentino Garavani)
9. 时装界最不安分的老太太：维维安·韦斯特伍德 (Vivienne Westwood)
10. 50年来服装界成功的典范：皮尔·卡丹 (Pierre Cardin)
11. 世界时装界的凯撒大帝：卡尔·拉格菲尔德 (Karl Lagerfeld)
12. 时装界的坏孩子：让·保罗·戈尔蒂埃 (Jean Paul Gaultier)
13. 在市场与优雅间创造完美平衡的设计师：乔治·阿玛尼 (Giorgio Armani)
14. 充满摇滚与颓废气质的设计师：安娜·苏 (Anna Sui)
15. 充满戏剧性及狂野魅力的设计师：亚历山大·麦奎恩 (Alexander MacQueen)

第2节 服装设计的灵感来源

服装设计构思是一种十分活跃的思维活动,要出奇、出新、出彩,要有创造性。构思通常要经过一段时间的思想酝酿而逐渐形成,也可能由某一方面的触发激起灵感而突然产生。原创性和想象力是服装设计师创造性思维的灵感来源。设计的本质是创造,设计本身就包含了创新、独特之意。服装设计的创造性思维具体特征表现为“特定性”“创造性”“深刻性”与“整体性”。备受瞩目的服装设计师们均以其独特的创造力和想象力在设计上出其巧思、大胆别致而备受后人推崇。

服装设计构思可以从每一个要素进行创意,也可以从整体角度出发进行创意,用新元素进行创意,还可以常规元素超常构成进行创意,从而达到“情理之中、意料之外”的效果。自然界的花草虫鱼、高山流水、历史古迹,文艺领域的绘画雕塑、舞蹈音乐以及民族风情等社会生活中的一切都可给设计者以无穷的灵感来源。新的材质不断涌现,不断丰富着设计师的表现风格。大千世界为服装设计构思提供了无限丰富的素材。设计师可以从过去、现在到将来的各个方面挖掘题材。在构思过程中,设计者可通过勾勒服装草图借以表达思维过程,通过修改补充,考虑较成熟后,再绘制出详细的服装设计图。

一、灵感来源于仿生艺术

与人类生存在同一个空间的生物一直是服装创作最直接、最生动的原型和题材,而生态设计已经成为新世纪时尚潮流的主流趋势,于是“服饰仿生学”应运而生。从人类初期对自然界生物和生态现象有意识的模仿,到今天的深入研究探讨,人类在“仿生”中不断吸取他物之长补己之短。现代服饰仿生艺术设计的灵感源自于深邃的历史文化的渊源,源自于与自然融合的亲切感,源自于对现代工业文明的反思。仿生服装实际上是从形式上唤起人们对于自然美感的视觉审美需求,同时还满足人们追求和谐与舒适的心理需求。

现代服饰仿生设计有着广阔的发展前景,设计界弥漫着一股“回归自然”“返璞归真”的设计理念。形态亲切、造型朴素、符合自然生态规律的服装仿生设计艺术在设计创意、审美功能和文化理念上深入地探索和拓展,正是为了追求人类与自然界在形式和精神上的统一,是为了体现人类更深层对美的追求。

案例分析

作品名称:《仿生服装设计》

设计说明:

设计者: Camille Cortet (法)

Camille Cortet 一直将自然当作其设计灵感的主要来源。人类就如同动物一样,不断更改自己的毛色以及一些特质以迎合生存环境的变化,亦或是取悦自己心仪的伙伴。Camille Cortet 的这组模仿动物的设计系列就恰恰表达了设计师对于时尚的理解。

整组设计中最引人注目的要数模仿蛇蜕皮设计的紧身裤了。这条裤子模仿的就是蛇蜕去苍老粗糙的旧皮、获取新生的过程。因为新生的皮肤呈现的是紧实贴身的状态,所以这条裤子也如同人的第二张皮一样,运动自如,能让皮肤感觉到亲切感。

二、灵感来源于传统元素

中国传统文化是中华民族共有的、涵盖各种不同思想文化的有机构成体系。中国传统文化元素是从传统文化中提炼出的有代表性的东西，是东方文化的一处独特景观和宝贵财富。它以题材广泛、内涵丰富、形式多样、流传久远、魅力独特而屹立于世界艺术之林，为服装设计提供了丰富的灵感和素材。

主要采用激光数码印染的手段设计出符合服装意境的面料，图案色彩层次更加丰富和逼真。

案例分析

作品名称：《国风华韵》

设计者：荆小亮

指导教师：张莉

作品效果图

设计说明：

以中国传统旗袍为载体，运用现代服装款式造型，使两者有机结合在一起。应用各种面料再造手段，使原有的面料改变纤维组织结构，营造出面料虚、实、浓、淡的变化对应关系，最大程度地应用在创新旗袍设计中。再按照款式造型划分为三个系列，充分利用了雪纺的透明特征。清新雅致的图案配合着简洁流畅的外部轮廓使创新旗袍散发出一种灵秀飘逸的氛围。

《荷塘》系列中大面积地应用到了质地轻薄、透明、柔软、飘逸的真丝雪纺和绡。

通过打破传统旗袍固有的裁片分割，用提高腰线和简化下摆设计的手段，运用相拼式的方法，巧妙地排列图案布局。

采用不同透明度的雪纺面料，以错综叠加的效果再结合数码印染出的图案，使旗袍在秉承了典雅庄重的同时也包含了几分中国山水画的悠远意味。

《中国风》系列，在服装的色彩搭配上采用了时下比较流行的撞色手段，即鲜艳的中国红和庄重的松柏绿。

宽松的袖口、领口、腰身及下摆的造型特点是这个系列设计的核心语素。

力求改变旗袍在人们心里紧贴人体的印象，在设计中加入了带有浓厚中国传统吉祥元素的海纹和云纹。面料采用了旗袍的传统面料——正宗的杭州丝绸，结合刺绣的装饰方法来着重增加面料丰富多样的视觉感受。刺绣的针法则选用的是传统苏绣技艺。苏绣的绣技具有“平、齐、和、光、顺、匀”六大特点，其针法活泼、绣工精细、色彩雅洁。绣品色彩柔和，质地松软，富于立体感。

最后一个系列的旗袍礼服中，华丽的面料、立体装饰手法在视觉感受上带来冲击。其中，手工钉珠的工艺手段占据较大的比重，并结合多元化的装饰材料，如珍珠、金属、玻璃、水钻、亮片等。这种装饰手段灵活性很强，结合不同的旗袍款式，在旗袍的不同部位做点、线、面装饰。

真丝质地的绣花线更是光彩夺目、色泽鲜明，赋予了旗袍精彩纷呈的繁华感。

三、灵感来源于地域元素

中华民族历史悠久，各个地域的文化形态在数千年演绎中形成各自的特点，这些特点在一定的地域范围内长期形成，反映在历史遗存、文化形态、社会习俗、生活方式等方面，如汉文化、秦文化、巴蜀文化、中原文化、松辽文化、吴越文化、荆楚文化、岭南文化等。不同地域的文化特点既具有中华文化的共性又带有鲜明的地方特色，互相交融、渗透，蕴含了传统的民族精神。例如少数民族各具特色的服饰文化、粗犷豪放的草原文化、雄厚博大的黄河文化、神秘甘醇的藏文化、悠远绵长的胡同文化……都给人以生动的感受和创作激情。我们可以在物质和非物质文化遗产里寻找突破口，借鉴地域文化，设计出优秀的服装作品。

案例分析

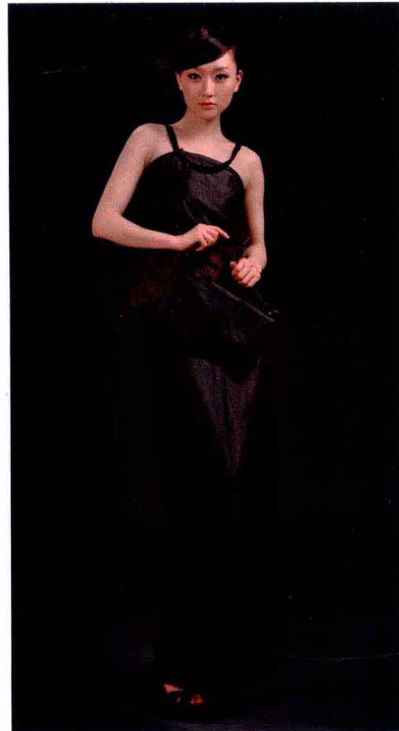
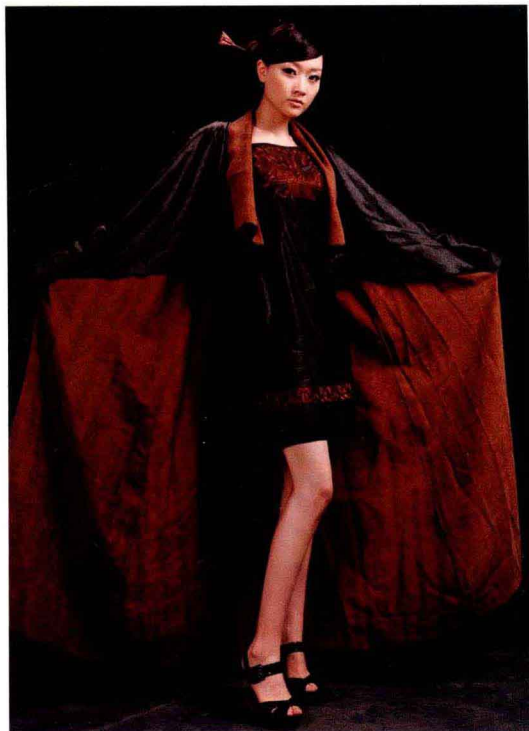
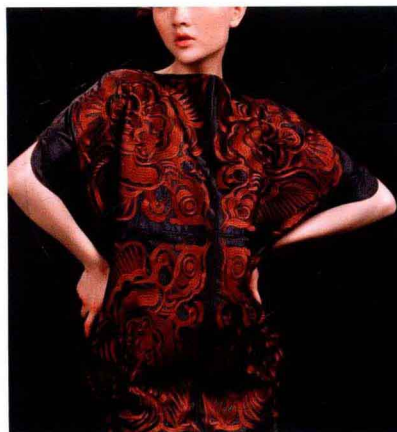
作品名称：《有凤来仪》

设计者：韩枫

指导教师：张莉

设计说明：

灵感来源于战国江陵丝绸凤鸟纹。凤鸟纹是中国古代青铜器纹饰之一，有吉祥之意。服装以手工绘制、煤染和锁绣针法为主。选材以莨绸为主，手感清凉爽滑。正反异色的莨绸，黑色微闪光泽，咖啡色如陶似瓦，面料有龟裂纹理，将时尚的设计感回归到礼服设计中。款式以短裙、披风的创新为主，将材质、纹样与气韵完美结合。

作品成品