

服装设计基础与创意

戴文翠◎著

中国纺织出版社有限公司

国家一级出版社
全国百佳图书出版单位

服装设计基础与创意

戴文翠◎著

 中国纺织出版社有限公司

国家一级出版社
全国百佳图书出版单位

内 容 提 要

本书稿包含五部分内容，知识结构清晰，中心主题明确，对服装设计的基础知识理论以及服装设计的创新发展都进行了阐述。本书可作为服装设计专业学生学习用书和教育者的参考用书。

图书在版编目 (CIP) 数据

服装设计基础与创意/戴文翠著. —北京: 中国纺织出版社有限公司, 2019. 7

ISBN 978 - 7 - 5180 - 6297 - 3

I. ①服… II. ①戴… III. ①服装设计 IV.

①TS941.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2019) 第 119945 号

责任编辑: 郭沫
责任设计: 韩瑞瑞

责任校对: 王花妮
责任印刷: 何建

中国纺织出版社有限公司出版发行

地址: 北京市朝阳区百子湾东里 A407 号楼 邮政编码: 100124

销售电话: 010-87155894 传真: 010-87155801

http: //www. c - textilep. com

E-mail: faxing@c-textilep.com

官方微博 http: //weibo. com/2119887771

北京虎彩文化传播有限公司印刷 各地新华书店经销

2019 年 7 月第 1 版第 1 次印刷

开本: 880mm×1230mm 1/32 印张: 4.375

字数: 100 千字 定价: 68.00 元

凡购本书, 如有缺页、倒页、脱页, 由本社图书营销中心调换

前 言

服装设计是一门综合性和多元化的应用性学科。服装设计的载体就是服装，在设计中采用恰当的设计语言、思维形式、美学规律和设计程序，将设计师的个性、思想、品牌观念与设计主题、流行趋势融合起来，最终以物质化的形式呈现服装设计师的创作思想。作为一种现代设计，服装设计需要全面考虑和分析消费者的不同需求，使服装同时具有艺术价值和商业价值，体现功能与美学的统一。基于此，特撰写《服装设计基础与创意》一书。

本书分五章，对服装设计的基础和创意进行了探究，内容涵盖服装设计基础理论、服装设计要素、服装设计的美学原理、服装设计的创意思维、创意服装设计等。

本书知识结构清晰完整、中心明确，对服装设计的基础理论知识和创新发展进行了阐述，面向新时代服装设计创意性的发展，力求体现实用性、适用性，可作为服装设计学习者和教育者的参考用书。

本书在编写过程中曾参考和借鉴了许多同仁、学者、专家的科研成果和经验总结，在此表示衷心的感谢！由于

编者水平有限和出版时间的仓促，书中难免存在不妥之处，望相关学者、专家以及读者提出宝贵意见，以便我们今后的更改和完善。

作者

2019年6月

目 录

第一章 服装设计基础理论	1
第一节 服装设计概述	1
第二节 服装设计的作用和要求	7
第三节 服装设计程序与生产流程	14
第二章 服装设计要素	31
第一节 服装设计的面料	31
第二节 服装设计的色彩	40
第三节 服装设计的造型	48
第三章 服装设计的美学原理	59
第一节 形式美的概念和意义	59
第二节 形式美的原理及在服装设计中的应用	61
第三节 服装设计的美学规律	72
第四章 服装设计的创意思维	85
第一节 联想类比法	85
第二节 移植借鉴法	89
第三节 信息交合法	94

第四节	形象思维法	99
第五节	逆向思维法	103
第六节	发散思维与收敛思维	109
第五章	创意服装设计	113
第一节	创意服装设计概述	113
第二节	创意服装结构设计	124
参考文献	129

第一章 服装设计基础理论

第一节 服装设计概述

一、服装设计的概念

人类的生存发展依赖着各种器具和物件，如房屋、食器、衣物等。对于这些物件，人们的要求不仅是有用，而且还要求美观，也就是说，人们在创造这些器物的时候既有用、够用的理性心理要求，也有美观、好看的感性心理要求。由此可知，“用”和“美”是人们的自然愿望，这种愿望促使设计意识的产生。在实际生活中，正是因为形成了这种意识才使设计实践得以发生，这种意识行为的产物就是设计产品。

（一）设计的含义

设计 (Design) 一词来自于拉丁语 Designare、法语 Dessin、意大利语 Disegno 的融合，其最早源自拉丁语 Designare 的 De 与 Signare 的组词。Signare 的意思是标记，从这一词义开始，又有了计划、印迹、记号等意义，如今 Design 一词已经融入了现代生活的“计划后的记号再现”的设计意义中。当今世界，设计这一词汇，广泛地应用于各个领域，包括图案、意匠、构思方案、设计图、设计、计划、企划等多种含义。

设计行为的目的是满足用的机能性和美的感性需要，是融

“用”和“美”的意识为一体的产物，是为了表达某种效果、达成某种目的而进行的设想、计划、构思和设计实施的创造性立体思维以及实际行为的过程。

对于设计类型的划分，不同理论家和设计师曾依据不同观点进行过不同的归类。近年来，越来越多的设计师和理论家倾向于按不同的设计目的将其划分为：为了传达的视觉传达设计，为了使用的产品设计，为了居住的环境设计三大类型。如图 1-1 所示，是由 Ksenialery Ru 在 2013 IF 传达设计中的获奖作品。图 1-2 则是由阿根廷设计师 Pablo Matteoda 设计的泡茶器，灵感来自于鲨鱼鳍，将茶叶放入泡茶器，再将整个鲨鱼鳍放入杯子，茶色会逐渐扩散于水中，仿佛鲨鱼咬噬后的鲜血扩散于水中。这种划分原理是将构成世界的三大要素：“自然—人—社会”作为设计类型划分的坐标点，由它们的对应关系形成相应的三大基本设计类型。这种划分具有相对广泛的包容性、正确性和科学性（图 1-3）。

图 1-1 2013 IF 视觉传达设计获奖作品——Trafficshop

图 1-2 产品设计——泡茶器

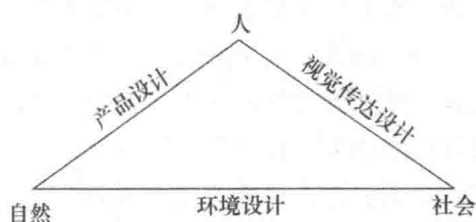

图 1-3 设计类型的划分

(二) 服装设计的含义

服装设计是对人的整体着装状态的一种设计；是运用美的规律，以绘画形式将设计构想表现出来，并选择恰当的材料，借助相应的技术制作手段将其物化的创造性行为；是一种非语言信息传达的、视觉的设计艺术。服装设计以人为对象，设计的产品是服装及服饰品。

服装设计属产品设计范畴。从空间角度看，它属于三维立体设计，包含的内容是多方面的：既有关于设计对象——人的内容，又有关于设计产品——服装的内容，还有关于设计传达——设计信息的内容。

二、服装设计的特性

（一）服装设计与人体的契合性

服装设计首先要研究人，研究人的生活方式，并为人创造更新的生活方式，因此，服装设计也是一种生活方式的设计。服装设计与人体有着极为密切的关系，服装的效果需要依赖人体才能得以展示，而且服装是人们的生活必需品，服装的款式、面料、色彩都与人的生活脉脉相通，服装要依据人体进行设计，受人体结构的限制。服装设计必须考虑的问题是人体穿着的舒适度，并能充分将人体美展示出来。服装设计的作品通常是由模特来展示的，最终的成衣也是供人们穿着的。因此，优秀的设计必须将作品与人体结构的关系处理好，这样才能达到理想的效果，否则设计的作品就会没有意义。人们对设计师的作品“趋之若鹜”的原因，不仅仅在于它们代表着时尚潮流，更重要的是优秀的设计师对服装与人体的关系有着更为细致和专业的研究，长期经验的积累能够使其设计的服装在舒适度更好的同时，通过色彩的对比、结构的变化等技巧使穿着者自身存在的不足在视觉效果上得以弱化。

（二）民族文化性

不同民族在漫长的历史演变过程中形成并积淀了不同的服饰文化，不同民族的生活环境和文化背景不同，在其影响和熏陶下形成了各自与众不同的服饰审美观，并在一定的范围内得到人们的普遍认同。例如，朝鲜族的长裙“契玛”（图 1-4），其特点是上窄下宽、高腰线，裙长及脚面且裙摆较宽，在朝鲜族受到广泛的认可和喜爱。服装设计需要在设计中将不同民族的服饰文化特征体现出来，通过服装的不同色彩、款式、面料、风格来传达不同民族的价

值观念和审美品位。服装设计的民族文化性包含演变性和继承性两方面。自黄帝垂衣裳而天下治以来,我国的衣冠礼仪一直为人们所遵从。直到封建社会末期,慈禧太后仍认为衣服的样式是祖宗定的,改习洋服是“大逆不道”的行径。然而,随着时代的发展和演变,传统的服饰已经不能为人们提供生活所需的便利,这就需要改变代代相传的穿着方式。社会环境的变迁使人们的审美情趣也发生了变化。唐朝以丰腴为美,衣着宽大、色彩明艳(图1-5);进入宋朝以后,经济稍显萧条,人们更加讲求婉约、清瘦之美,衣着风格合体而淡雅(图1-6)。从中不难看出,民族传统服装反映着不同的民族文化,同时反映着不同民族人们的情感愿望和审美追求。因此,服装设计也必须因时而变,满足现实社会的需求,提取民族文化中与现实符合的精华,但这并不是说要一味地模仿,而是要求在服装设计中有机的融合时代主题与民族元素。

图 1-4 朝鲜族服饰

图 1-5 唐朝服饰

图 1-6 宋朝服饰

（三）艺术性与实用性的统一

服装设计是艺术性与实用性的统一，服装首先要满足的是人们的穿着需求，因此要以实用性为基础。在满足了人们的穿着需求后，要追求的就是服装设计的美感。服装在舞台戏剧、广告、电影中是一种道具，其作用是不可替代的。人们常因其服装的优美而产生赏心悦目的感觉，一些影视作品甚至将服装设计作为吸引观众的艺术形式。特别是全球性的服装发布会，不仅引领时尚潮流，而且还是一场艺术欣赏的视觉盛宴。高级时装艺术追求的是尽善尽美，极致地展现出服装的艺术性。设计师们通过别具一格的构思将服装高度个性化，给人以精神上的享受。现实生活中，服装更重视的是其实用性，冬天的皮革设计是为了增加服装的保暖性，夏季的绸纱面料看重的是其透气性和排汗功能。当然，保暖材料研究的突破使得人们即使在冬天也可以穿得单薄，如果保暖面料不够好，在冬装设计中就无法实现贴身又单薄。因此，服装设计中，只有先满足使用性需求，才有了追求美观性的条件。

第二节 服装设计的作用和要求

一、服装设计的作用

众所周知,演出艺术除直观的感受外,追求的是一种较高的审美意境。这是由演员在演出后、观众在观赏后,因戏剧形式、内容、风格而引发的浮想、幻想和联想等思想情感的表现。有时这种情感并不是在观看戏剧时就能直观感受得到的,需要舞台印象在头脑中经过洗礼、筛选,而后与自我意识发声碰撞后的延伸、演变和重现,意境的出现,与艺术家们塑造的直观外在形象(人物、环境等)有着必然的联系,它能够将观赏者直接引入所要传达的思想空间。但演员的表演,导演的手法,观众的欣赏角度、层次、趣味等诸多因素都关系着创作者们所期待达到的意境能否出现。创造意境的成功,需要作者、表演者与观众共同完成。艺术家要有充分的想象力,观众也同样需要,这在展示和欣赏的过程中的表现既是同步的也是非同步的。就同步而言,作品所要表达的思想、理念、情绪、情感能与观众在第一时间发生碰撞、产生声响,随即产生反响、反馈或共鸣,这对艺术家来说将是最佳的享受。直接与观众的交流,使脉搏与观众产生共振,使血液与观众同流,使情感与观众交融,进而激发更大的舞台激情,这种同步过程也就是舞台表演艺术魅力的所在。还有一类戏剧作品,由于其风格、哲理、思想等所要传达的内容较为婉转、深邃、含蓄,在观赏的同时没有时间进行深入的思考,这便使观众与现场产生了不同步。但随后的咀嚼、回味、反思、品赏却令人思考无限、回味无穷,甚至指点着人生、影响着社会……对于艺术家来说,这种始料未及的功能可以说是“奢

望”并被誉为至高的境界，这就是舞台和影视艺术。

服装设计是舞台艺术、影视艺术这类综合艺术的重要组成部分，是舞台艺术和影视艺术的二度创作。服装设计师是这项艺术工程的主要创作人员之一。服装设计与化妆设计统称为人物造型设计。

人物造型在舞台艺术和影视艺术中属美术范畴，它包括对人物的鞋帽、服装、配件、饰物、面部妆容、发型的设计及呈现。演员就是它的承载者和展示者。按照一般规律来说，服装设计在舞台艺术、影视艺术中的作用是：在作品的总体风格框架中，在导演总体构思的指导下，最大限度地帮助演员完成剧中人物外部形象的塑造，使演员更加接近、符合角色，使人物造型设计与作品的整体风格相符合，使舞台艺术、影视艺术的使命得以圆满完成。

随着人类社会的进步，科学技术的普及，艺术事业的发展，大众文化水平及审美标准的提高，以及娱乐形式和选择方式的多样化，尤其是高科技工具和手段在舞台艺术、影视艺术中的应用，使舞台艺术和影视艺术呈现出多种多样的表现形式，人们在对各种不同意象进行适合表现方法的探索和试验的同时，也使舞台美术、影视美术的位置和作用随着不同作品所追求的不同表现形式和不同艺术风格有所变化和侧重。有些作品甚至由从属地位一跃而上，占主导地位。

美国百老汇演出的音乐剧《狮子王》曾经获得了极大的成功，剧中舞台灯光、美术、服装、道具和化妆都有许多大制作、大投入和独到创新。美妙的灯光、恢弘的场景、幻化的服装造型、全剧有两百多个木偶道具，制作工时超 37 000 小时，舞台上出现的鸟、鱼、昆虫等达 25 种，这些造型元素使舞台更加美轮美奂，以至于有的评论家认为这部作品的形式比内容更加成功。《狮子王》的成功，很大程度得益于独特的舞台样式、形式、手段等产生的视觉冲

击力，包括舞蹈、音乐、服装设计、舞美设计等，但更为重要的是内容、题材、手段、形式的完美结合，正是这种完美组合所产生的艺术力量和魅力感动了创作者和观众（图 1-7）。

图 1-7 《狮子王》剧照

上海歌舞团的舞剧《金舞银饰》在国内外都曾进行演出，其反响都很强烈。作为一部优秀的舞剧艺术剧目，它与一般舞剧不同之处在于它强调服饰与舞蹈的结合展示，一方面以舞蹈表现服饰，另一方面以服饰展现舞蹈。它融合了中华五千年舞蹈文化和服饰文化的精华，通过再现相关的历史场景，从一个独特的视角演绎了我国不同时代的具有代表性和典型性的服装与饰品文化，用舞蹈艺术语言展现了中华民族几千年历史进程中丰富多彩的服饰文化与艺术。也有人称它是集音乐、舞蹈、戏剧元素、服饰展示、民俗风情于一体的舞蹈晚会。无论其被称为“舞剧”还是“舞蹈晚会”，服装、服装设计在这部作品中的作用和地位都是十分重要的，然而，这也只是个例，其定位主要由作品追求的内容和主题确定（图 1-8）。

图 1-8 《金舞银饰》剧照

二、服装设计的要求

任何行业都有自己的要求，服装设计也不例外。现代的服装设计意识是以人为主体来考量的，并为这个主体提供一切最适宜的服务。完美的设计应是商业、工业、科学和艺术高度一体化的产物。因此，对于服装设计在这些方面也有着相应的要求，总体来说，服装设计要以人体作为设计的根本出发点，以流行作为设计的参照体系，以社会认可作为设计是否成功的评判标准。

（一）以人体为设计的出发点

服装设计艺术与其他设计艺术有一个重要的区别，即服装设计艺术的基本出发点是人体，人体生理结构和造型的特殊性决定了服装设计存在着很大的局限性。

第一，服装要求可以穿着在人体上，否则纵使它的构思再巧妙、再优美，色彩再绚丽，也不能将之称为服装。这一特点，无论是纺织品艺术、多媒体设计艺术、环境设计艺术，还是建筑设计艺术都是不具备的。服装只有穿在人体上，才是我们所定义的服装设计