

图书在版编目(CIP)数据

服装设计与实训 / 刘淑丽等主编. — 北京: 中国民族摄影艺术出版社, 2011.8
ISBN 978-7-5122-0144-6

I. ①服… II. ①刘… III. ①服装—设计—高等职业教育—教材 IV. ①TS941.2

中国版本图书馆CIP数据核字(2011)第160015号

服装设计与实训

主 编: 刘淑丽
责任编辑: 殷德俭
编 辑: 杨 静
总 策 划: 逐日传媒

出版: 中国民族摄影艺术出版社
社址: 北京市东城区和平里北街14号
邮编: 100013
编辑部电话: 010-64211752 84250639
发行部电话: 010-64211754 65409376
网址: <http://www.chinanzsy.com/>
设计: 北京逐日文化传媒有限公司
印刷: 北京市朝阳区燕华印刷厂
版次: 2011年8月第1版第1次印刷
开本: 787毫米×1092毫米 1/12
印张: 17

字数: 320千字
印数: 1-5000册
书号: ISBN 978-7-5122-0144-6
定价: 48.90元

版权所有 侵权必究

本书所刊载部分图片,由于无法与作者(权利人)取得联系,本社已将这部分图片的稿酬暂存在本书编辑部,希望作者与本书编辑部联系(电话010-65462880),以便尽早收到稿酬。

序

服装设计是一个极为热门的、非常时髦的职业,这个领域多姿多彩,同时又极富挑战。但并非谁都可以进入到这样一个充满诱惑的职业领域,若有服装设计从业的想法就要做好应对残酷挑战的准备。要成为一名合格的服装设计师是不容易的。著名的巴黎高级时装设计师巴伦夏加(Cristobal Balenciaga)曾就服装设计师作过一个精彩的比喻:“服装设计师进行计划时,宛如建筑师;涉及整个造型时,是位雕塑家;说到色彩,则是位画家;整体搭配时又变成了一位音乐家;在均衡方面,则是位哲学家。”这就道出了一个设计师的基本工作内容和应具有的基本素质。服装设计的工作现实证明一名合格的服装设计师应该是一个综合型的人才,不仅应是一名艺术家,还应该是一名工程师,自己涉猎的知识领域尽可能地广,不夸张地说,社会科学和自然科学的各个层面都应有所了解。但我们的多数设计师却很难

达到这个要求,特别是大多数院校毕业生缺少这个方向上的自我培养意识,院校教学水平也很难达到这个标准,所以服装设计从业状况很不理想,很值得教育者再三地反思。

当代大学生价值观念强烈、主体意识强烈,自我意识强烈,包容意识多元意识强烈,但冲动、无聊,甚至迷茫、堕落、随波逐流等状态在许多高校服装专业学生中不同程度存在,特别是专业学习方面,不少学生没有主动参加设计实践的意识,缺少应有的创作激情和自信心,更明显的是缺乏应有的专业兴趣和挑战精神,不少院校还必须用一定的手段,通过强令要求和专项指导、组织,才能保证学生参与专业活动,学生从事专业技术技能大赛的主动性明显不够,这也反映出学生的动手能力差。因此,就业状况也令人堪忧。一方面毕业生中相当一部分人在业内找不

到合适的职位,设计人才的成长也没有相应的社会土壤。特别是没有培养出号召力强的领军人物和世界级顶尖设计师;再一方面,对于我国这样一个出口规模极大的特殊产业急需的、具有实效性的设计人才非常奇缺。

基于以上现状,我们对应性地细查了社会现行服装设计类教育著作之不足,对本书内容进行了针对性设计,依据有效性教育目标突出了概念教学、案例教学、过程教学和要素应用与创新教学,深化了启发式、体验式、企业模拟式教学新概念,强化了内容的针对性、实用性、可读性及引导性。

本书主编为河南科技学院刘淑丽,副主编依次是李爱英、祁芬芬、路文、黄智高,参编是王静、申迎迎,均为河南科技学院教师。具体章节分配如下——第一章、第七章、第十二章及第四章第五节、第十章第二~三节、第十一章第一节由刘淑丽编写,第二章、第三章、第十四章及第十章第四节、第十一章第二节由李爱英编写,

第四章第一节、第三节、第四节及第十三章由黄智高编写,第五章、第九章由路文编写,第六章、第八章由祁芬芬编写,第十章第一节、第十一章第三节由王静编写,第四章第二节由申迎迎编写,全书由刘淑丽策划、统稿并审稿。书中插图除了业界朋友提供的作品外,大多由河南科技学院师生供稿,同时中国服装设计师协会及业内企业也给予了图片和文字方面的大力支持,在此一并感谢。

本书在编写过程中还得到了河南科技学院艺术学院院长吴国梁教授,著名服装设计师刘勇、刘巍老师,中国民族摄影艺术出版社王勇立编辑的热心支持和帮助,在此表示衷心的感谢。

本书编写人员水平有限,且时间紧迫,难免会有疏漏和错误,敬请同仁和读者批评指正!如有宝贵意见,请不吝赐教:huang9497@126.com,谢谢!

编者

2011年6月1日于小智时尚艺术工作室

目 录

第一章 服装设计概述 /001

第一节 服装设计的相关概念 /001

第二节 服装设计行业简史 /003

第三节 课程教学要求与学习要求 /007

第二章 服装设计师 /008

第一节 服装设计师的基本素质 /008

第二节 服装设计师的岗位类别 /011

第三节 服装设计师从业现状 /016

第四节 名师风采 /017

第三章 服装设计创意思维与方法 /020

第一节 良好设计思维的培养与形成 /020

第二节 逆向设计思维与方法 /022

第三节 发散设计思维与方法 /025

第四节 聚合设计思维与方法 /027

第五节 横向与纵向设计思维与方法 /031

第六节 立体设计思维与方法 /033

第七节 典型设计案例 /035

第四章 服装设计要素与实训 /036

第一节 服装色彩设计与实训 /036

第二节 服装材质设计与实训 /047

第三节 服装款式设计与实训 /056

第四节 服装配件设计与实训 /067

第五节 服装工艺设计与实训 /072

第五章 服装设计风格与实训 /075

第一节 服装设计风格概述 /075

第二节 服装设计风格表达实训 /079

第三节 服装设计风格案例 /089

第六章 姊妹艺术借鉴与实训 /092

第一节 姊妹艺术及对服装设计的启发解读 /092

第二节 姊妹艺术的借鉴实训 /101

第七章 设计名作再现与实训 /105

第一节 设计名作再现的概述 /105

第二节 设计大师名作解读 /112	第十一章 着装形象设计与橱窗陈列 /153
第八章 艺术性服装设计与实训 /115	第一节 着装形象设计概述 /153
第一节 艺术性服装设计概述 /115	第二节 橱窗陈列概述 /165
第二节 艺术性服装设计实训 /117	第三节 着装形象设计与橱窗陈列设计案例 /172
第三节 艺术性服装设计案例 /123	第十二章 服装设计市场体验 /173
第九章 定制服装设计与实训 /125	第一节 服装设计市场的文献解读 /173
第一节 定制服装设计概述 /125	第二节 服装设计市场调研 /175
第二节 定制服装设计实训 /128	第十三章 服装设计参赛解读 /178
第三节 定制服装设计案例 /129	第一节 服装设计大赛概述 /178
第十章 品牌服装设计与实训 /133	第二节 服装设计大赛参赛程序与注意事项 /180
第一节 品牌服装设计概述 /133	第三节 服装设计参赛案例 /189
第二节 品牌服装设计程序 /139	第十四章 服装设计作品鉴赏 /192
第三节 品牌服装设计实训 /143	第一节 实验派服装设计作品解读 /192
第四节 品牌服装设计案例——2008年某品牌秋冬男装产品企划 /147	第二节 市场化服装设计作品解读 /193
	第三节 国际大师服装设计作品解读 /195

第一章 服装设计概述

第一节 服装设计的相关概念

在这本书中,我们将介绍服装设计的基本原理、构成要素、设计原则以及成为设计师的必备条件。它既是一本知识手册,又是服装设计师的职业指南。

一、服装的定义

对于服装的定义有广义和狭义两种。

广义的服装是指着装者的所有装束,除了我们常接触的衣物之外还包括所有的配件,甚至是自然界的物象或者是生活用品,只要与人发生了关系,成为了服装的一部分,都属于服装的范畴。我们所设计的服装不仅仅是纯物质的状态,还包含了深厚的文化意义和生命状态。不同的人穿着相同的衣服与服饰会有不同的效果。所以,服装的概念应该包含人、物和着装状态三个内容,更确切地说服装是有生命的、有精神内涵的。纯粹的衣服是不能等同于服装的概念的。基于此,服装设计就是一种生活状态或生活方式的设计。

狭义的服装是指用适宜的材料制成的穿戴于人的生活用品,是人们生活中必不可少的重要部分。与服装相关的概念还有衣裳、被服、成衣、服饰、时装等。(图1-1-1)

二、服装设计的概念

了解服装设计之前,先来了解一下什么是设计。

设计的原意是指“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方法和策略,进而满足人们的某种需求”。设计所涉及的范围十分广泛,包括社会规划、理论模型、产品设计和工程组织方案的制定等等。当然,设计的目标体现了人类文化演进的机制,是创造审美的重要手段。不同类型的设计侧重的思维类型往往有所差异,在服装设计方面则更注重“美感”。

服装设计顾名思义是设计服装款式的一种行业。服装设计的过程包括:根据设计对象的要求进行构思,绘制出效果图、平面图,再根据图纸进行立体制作,达到完成设计的整个过程。服装设计的对象是服

图 1-1-1 以植物作为元素成为服装整体的组成部分之一

装,但是设计主体是人,根据服装设计主体的要求计划、构思、设想,建立方案,运用恰当的设计方法和表达手段,完成一个创造性行为的全过程。服装设计是科学技术和艺术的搭配焦点,涉及到美学、文化学、心理学、材料学、工程学、市场学、色彩学等要素。

服装设计并不仅仅是坐在桌前设计漂亮的服装,它们需要研究和拓展各个相关的领域,一个好的设计不仅应该了解面料的特性、色彩的属性、工艺的掌握以及用它们制成的服装以能达到外观效果,而且要考虑相应的客户类型,把握好相应的季节以便做产品的推广与市场营销。

三、服装设计的特性

1. 服装设计与人体的关系

服装是以人体为基础进行造型的,通常被人们称为“人的第二层皮肤”。服装设计要依赖人体的穿着和展示才能得以完成,即时设计还要受到人体结构的制约,因此服装设计应该“以人为本”,人是服装设计紧紧围绕的核心。不同地区、不同年龄、不同性别、不同人的体态骨骼以及服装在人体运动状态和静止状态中的形态都是有所区别的,因此只有深切地观察、分析、了解人体的结构以及人体在运动中

的特征,才能利用各种艺术和技术手段使服装艺术得到充分的发挥。

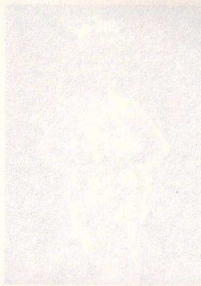
2. 服装设计与经济的关系

社会的变化与社会经济的发展程度会直接影响到这个时期内人们的着装心理与方式。往往发达的经济和开放的社会更能使人们着意于服饰的精美华丽与多样化的风格。

我们可以看出经济的发展刺激了人们的消费和购买能力,使服装的需求市场日益扩大,从而促使了服装设计推陈出新,新鲜的设计层出不穷。同时服装市场的需求也促进了生产水平与科技水平的发展,工业利用艺术创造的成果成为传播文化的渠道,新型服装材料的开发以及制作也大大增强了服装设计的表现活力。

3. 服装设计与文化及艺术的关系

在不同的文化背景下人们形成了各自独特的社会心态,这种心态对于服装的影响是巨大的。服装设计应该是有针对性的设计,根据每个个体的人在服装造型、色彩等选择上采取相应的变化,同时随着各国地区的文化交流日益增加,服装设计中也应吸取其他国家其他民族的精华,形成自身独特的服饰风格,同时各类艺术也会对服装设计艺术产生巨大的影响。

四、服装设计的前提条件——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的目的,要根据穿着的对象、环境、场合、时间等基本条件去进行创造性的设想,寻求人、环境和服装的高度和谐。这就是我们通常说的服装设计必须考虑的前提条件——T. P. O. 原则。

T. P. O. 三个字母分别代表Time(时间)、Place(场合、环境)、Object(主体、着装者)。

1. 时间(Time)

穿着者在什么时间穿着这些服装,设计师必须思考这个问题,因为这决定了穿着的内容。

2. 场合、环境(Place)

在不同的场合、不同的地域选择的服装样式也不同。

3. 主体、着装者(Object)

穿着者是谁,这可能是所有服装设计师在接触设计任务时要首先解答的问题,就是说你一定要明确自己的服务对象有怎样的身高、三围、肤色肤质、气质等条件,她(他)面对那些人穿着这些服装。

第二节 服装设计行业简史

想深入了解一下服装设计行业究竟是如何发展的吗?想知道自己应如何面对未来的择业和将来的前途如何吗?那就从历史中寻找答案吧……

一、高级时装首次将设计带入了时装领域

高级时装诞生于19世纪中叶,也叫高级订制装,源于欧洲古代及近代宫廷贵族的礼服。在人类进入20世纪最初的20年中,服装设计受“新艺术运动”和“装饰运动”的影响,开启了服装设计艺术的新纪元。20世纪前半叶,法国的服装设计确立了传统与现代、浪漫与理性的文化体系。有“高级时装之父”称号的查尔斯·弗雷德里克·沃斯(Charles Frederick Worth)和世界第一时装设计家保罗·波列(Paul Poiret)开启了法国高级时装的先河,为后起之秀奠定了坚实的基础。

高级时装所用的材料十分昂贵,做工极为精细,价格也同样不菲,其消费者大都是王宫贵族、各界名流,是真正的“小众时尚”。(图1-2-1、图1-2-2)

图1-2-1 保罗·波列设计的希腊风格礼服,完全抛弃了束縛女性腰身的钢丝架,贯通了阔筒宽松的流畅线条

二、高级成衣兴起和流行

由于高级时装资金投入巨大,制作工序繁琐,造成顾客锐减,销量不足,为了平衡成本的投入,许多高级时装店逐渐开辟了高级成衣专柜。20世纪60年代由首席设计师负责的成衣品牌店如雨后春笋纷纷设立,到了70年代,高级成衣逐渐占据了服装行业中的主导地位。高级成衣的制作灵感开始都源于高级时装,采用的也都是高档面料和新型材质,设计范围包括日和晚装,但是成品服装是按照一定规格、型号标准批量生产的,相对于量体裁衣式的定做成本较低,价格也相应偏低。高级成衣是一些设计师的品牌作品,讲究品牌风格和理念,并且确定客户群体,

如商业人士、白领阶层、高级职员等,都属于奢侈品。著名的高级成衣品牌有:“皮尔·卡丹(Pierre Cardin)”、“伊夫·圣·洛朗(Yves Saint Laurent)”、“香奈儿(Chanel)”等。高级成衣的兴起离不开社会历史背景:在历史的变迁中不断涌现的设计新秀,在特殊的历史时期引导了一场服装变革。

20世纪的第一个10年里,新女性的出现加上艺术界立体派运动的影响,服装在延续了上个世纪末强调后臀和前胸的胸S型曲线的同时,在设计上出现了一些新的变化。裙撑被慢慢抛弃,欧洲的服装设计师强调优雅雍容,而在美国,简洁自然的式样却比较新潮。服装设计从概念上开始摆脱19世纪的人为修饰,开始注重健康自然的风貌。

现代服装设计的奠定是在1930—1940年这10年间,主要体现典雅、美观和大方的特点,强调场合和服装的对应性。对应于1933年以前的经济危机时期,服装的外观设计平直,强调向下的流动感和平坠感以追求苗条修长的身段。1933年裙摆最长拖到地面。1938年二次世界大战爆发,一时间服装开始了怀旧式的新维多利亚风格。但是同时,战时服装对功能性的追求也在加强,女装开始步入男装化的时代,军服和工装格调也出现在时装设计中,裤装、垫肩、战壕式风衣、跳伞服和背带裤风行一时。1947年的战后,迪奥(Dior)推出了被新闻界称为“新风貌”的设计。

图1-2-2保罗·波烈设计的“一件一晚”礼服,完全打破中规中矩的造型结构

20世纪50年代是高级女装最后的辉煌时期,这时的高级女装强调艺术性,讲究性感华丽与高雅不俗的设计风格。此时服装设计进入了千姿百态的创新期。如尼龙丝袜、宝石点痣、女性着裤装进入任何场合等,尼龙等人造纤维的普遍运用、貂狐人工饲养和毛皮染色技术的突破为设计提供了新的创作空间。由于迪奥强调廓型在设计中的作用,因而被称为设计界的国王。还有同称为三巨头的讲究优雅和简洁的皮尔·巴尔曼(Pierre Balmain)、喜欢斜裁和高品位的巴伦夏加(Balenciaga)和夏奈尔。60年代服装设计关注的焦点是OP艺术、脸瘦发黑、胸扁腹平、身窄腿细的17岁的崔姬成了英国的最佳时尚女性。尽管崇尚华丽的迪奥曾断言裙子再短也不会露出人身最丑陋的膝盖,但是玛丽·昆特的卡纳比街式的超短裙与高级女装的完美组合引发了一场露膝的迷你风貌,为了衬最年轻迷人的大腿线条不惜袒露膝盖。与此同时各种风格层出不穷,充斥市场,如少数民族风貌和嬉皮士风貌、高级女装的优雅风貌、年轻人跳蚤市场风貌和老祖母风貌等等。到了1962年,皮尔·卡丹开始成批生产高级成衣。成衣一改设计乏味制作粗糙的面貌,成为给普通民众提供高创意高品质的上成制作方式。

1970—1971年,设计师一手遮天的时代已经过去,为目标消费群体提供时尚且个性的服装式样成了首要任务。牛仔裤、

喇叭裤、裤套装,以及功能性强的裤装纷纷上市,职业妇女开始挑战男性传统职位。从1971年开始,出现混搭风貌、便服式样、少数民族风貌以及运动装,男人留起披肩长发。紧身的热裤、长而大的晚装裤和街头装为设计提供了不尽灵感。

1980—1989年,经济的高速发展使80年代的服装设计呈现出一种奢华、夸张的造型、昂贵的面料、名师与名牌的结合,开创了服装设计的后巴洛克时代。三宅一生、川久保玲、高田贤三、山本耀司这些日本设计师为服装界输入了新的活力。

五大时装之都的设计风格趋于格式化:拥有高级女装的巴黎时尚、优雅、抽象,强调艺术性、创造感和完成度,是国际服装设计人才的大熔炉;伦敦的服装融艺术与商业于一体,做工精美,以男装见长,且有一批青年设计俊才,纽约的设计更注重实用性,擅长风格以中西部开拓者的服饰为主,多为动感的便装,相比之下米兰的时髦更亲切,艳丽的色彩、豪华的面料和完美的裁制经由设计合成为梦幻般的戏剧效果;东京的时装优雅大方,体现了东西文化结合的实用主义设计观;服装设计的概念和功能在中国慢慢被接受和引进。(图1-2-3至图1-2-5)

三、大众成衣悄然兴起

尽管高级成衣实现了批量化生产,但是由于上乘的用料和较复杂的工艺决定了

图1-2-3纪梵希为电影演员英格丽·赫本设计的礼服

图1-2-4克里斯汀·迪奥在1948年设计的代表作“后开式伊丽沙白领”羊毛外套

它高昂的成本无法被大众所接纳,在这种趋势下成本低廉、工艺简单的大众成衣就应运而生。这也源于1990—1999年的平民化、极简主义潮流。身材不高貌似平常的凯特·莫斯成了90年代的时尚偶像,平纹和斜纹棉布等平实素材流行一时,二线品牌和超市服装不断涌现,这些品牌的目标市场为中低档消费群体,可以实现

规模化、大批量化生产,成衣价格也相对低廉,被消费大众所广泛接受。20世纪最后十年的服装设计色彩明亮素净,没有夸张的因素,廓型合身而不紧身,装饰简单且不抢眼,只保留必需的功能性,设计已经简单到不能再简单。常见的大众成衣品牌有:爱斯普瑞特(Espri)、李维斯(Levi's)等。

图 1-2-5 皮尔·卡丹的未来主义

第三节 课程教学要求与学习要求

一、课程教学要求

服装设计课程教学是一项庞大的工程,需要分阶段、分步骤、有目标、有计划地逐步实施。既要有高于社会实际的有效课堂讲授,又要有紧密结合社会需要的有效实践。总之,紧贴行业发展前沿的服装设计教学体系是需要严谨审慎地进行设计和实施的。新时代的行业发展和就业形势需要我们在教学中做到:

不断反思学生素质与能力的不足,有选择地加强教学,特别要加强过程教学,弱化对结果的重视;一定要加强基本概念和原理的精准教学,学生对概念的认识与掌握普遍较弱;明确各类服装设计的规范程序,并通过程序加深设计认识,培养学生良好的专业习惯;加强设计表达能力与实物实现能力教学,特别是手稿表达、结构图表达和立体造型实现能力的培养;加强设计师职业岗位与职业素质教学,使学生在从业前就能明确各岗位的职业化要求;加强创意设计思维训练,毕业生的创新能力与素质是企业产品自主创新水平提升的基础;加强设计要素教学,色彩、材质、工艺等要素的恰当应用与创意设计是学生普遍的弱项,加强服装设计风格辨识

教学,对风格的准确辨识与掌握也是学生的弱项;重视有目的的市场体验教学,让学生在市场调研过程中收获更多;重视品牌服装设计教学,为学生的就业奠定有效基础。

二、学习要求

服装设计课程的学习是一项十分艰苦的劳动,特别是作为服装设计专业的学生,一方面要学习大量的基础文化知识,还要掌握大量特别的专业知识与技能,逐步培养自己的艺术气质和创作才情,逐步培养并保持服装设计师的专业习惯,不断进行创作和理论总结,不失时机地进行市场学习和体验,进行企业模拟和体验等……

作为学生,要鼓励自己做好以下学习习惯的培养:

经常地模仿市场优秀商品,体验着装环境与职业行为;经常地研究并练习复制大师作品;经常地琢磨自身着装搭配与设计;经常地研究别人的着装,留心每个人关于设计的言论,积极交流,虚心学习;积极参加相关大赛;尝试兼职……

为了做好以上这些,你可以准备至少三个本子:速写本、读书笔记本、心得记录本,并将这三个本子延续下去……