

“梦幻”之创意礼服系列

——毕业设计说明书

作者：赵心一

【摘要】：这一系列款式采用平面裁剪与立体裁剪相结合的方式，灵感来源于 18 世纪欧洲宫廷装合体的裁剪、束腰的设计，及臀部的夸张造型。以手绘、水钻、蕾丝作以装饰，传达着个性、奢华和高贵。设计风格极其极具浪漫情怀，丝毫不受潮流左右。说明主要内容包括设计主题、设计内容、工艺材料及成衣制作过程。

一、设计主题

1、主题名称

主题名称：《梦幻》

在这个快节奏的时代，人们压力越来越大渐渐变得麻木，现实取代梦想不知不觉中丢失了自己那颗纯真的心。

设计“梦幻”的原因是想唤醒人们那颗沉睡的心，找回自己纯正的那一面。以 18 世纪欧洲宫廷浪漫华丽的巴洛克风格和洛可可风格为灵感，

创作繁复华美的刺绣、针绣花边，代表着极致的装饰主义，就如同王冠一般富贵，让人忆起那个辉煌灿烂的文艺复兴时期。

“梦幻”想要表达的是“繁复华美”，采用夸张的面料、炫丽的色彩、独特的款式表达一个复古奢华地设计。奢靡豪华的装饰，如丝绸带、大扣子、刺绣、珠宝等，表现出来的尽是奢华和古典的面貌。而洛可可的特点是极致的优雅和精致，创造出一种非对称的，带有轻快、优雅的运动感的，自由奔放而又纤细、轻盈、华丽、繁琐的装饰样式。

2、主题风格

“梦幻”是一系列繁复重叠的女装创意礼服设计，设计风格极其极具浪漫情怀，丝毫不受潮流左右。臀部的夸张设计能提升穿着者的气势与魅力，以手绘、水钻、蕾丝作以装饰，传达着个性、奢华和高贵。强调的是不对称的裁剪，以及手绘图案的运用，倡导服装款式的奢华精致。

3、设计要点

色彩是服装的最直观表现；面料材质和形态决定服装的品质和风格特征；面料花型结构决定服装整体风格；后整理手段决定面料最终手感和外观风格；款式、造型设计结合以上元素成就最终的服装效果。

部分影响整体，所以说细节部分也非常重要，小细节做好了让整体显现出细腻，繁简相得益彰，既大气磅礴又丝丝入扣，小细节便越显得不可缺少。

在造型上，服装既保留原有唯美的部分，也加入了新的时尚元素，夸张大胆，又具有新的视觉冲击。

二、设计内容

1、服装款式设计

服装是由诸多流行元素组合而成，其中色彩、纱线材质和形态、面料结构、后整理手段和款式设计是最主要的五大元素。色彩是服装的最直观表现，消费者对服装的购买力 75%取决于色彩；纱线材质和形态决定服装的品质和风格特征；面料花型结构决定服装整体风格；后整理手段决定面料最终手感和外观风格；款式、造型设计结合以上元素成就最终的服装效果。

“梦幻”基于以上原由选用两种截然不同的面料及色彩，打破呆板和沉闷，直接吸引观者的视线，所以选用了白色与蓝色的整体搭配。另外使用稍微明亮一点的颜色可以给服装以点睛之妙，产生众星捧月、烘托主点的效果。

在礼服造型中，线条既能构成多种形态，又能起修饰作用，而且线能够随人体的线条进行勾画强调，直线、曲线、折线的巧妙结合可以改变人体的一般形态而塑造理想的形象。在制作礼服时也会注重线的走向给人的不同感觉，例如横线给人以平稳感，纵线给人以力量感，斜线具有不定感，曲线赋予流动感。平行线有和谐感等等，点的扩大是面，线的增宽也是面。不同的平面及交叉、移动转折也能产生效果各异的感觉。所以“梦幻”会利用这些特点进行面与面的对比，线到面的延伸。

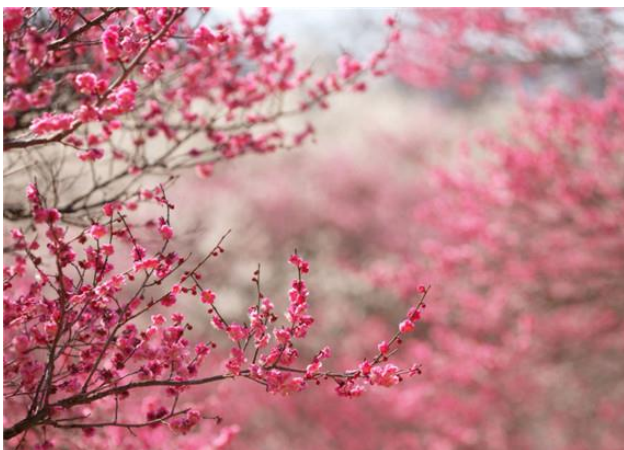

2、配色方案

“梦幻”对白色和蓝色布料交相使用，变化使用面积的大小，衣摆的长度变化；对点、线、面进行变化设计，不同廓形设计表达出一个共同主题。

3、图案设计

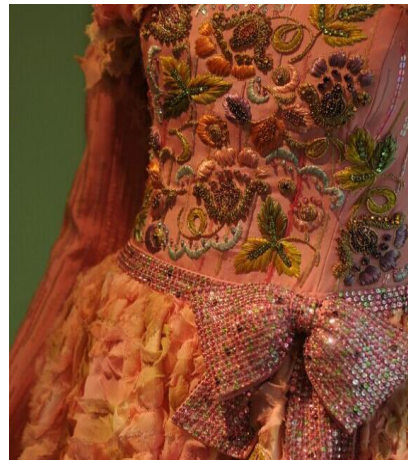
“梦幻”的图案是中国传统的花卉——梅花，疏影横斜水清浅，暗香浮动月黄昏，这是林和靖最著名的诗句，他将梅花传神的写照描绘了出来。梅花的姿态浓而不艳、冷而不淡，那疏影横斜的风韵和清雅宜人的幽香，是其他花卉不能相比的。在人们的心中，用梅花比喻一个人是他的言谈、举止等显得高雅，高尚，不粗俗，清雅俊逸，凌寒傲霜，给人以奋发向上、积极不畏的精神，是内在气质的一种外在表现。

4、配饰设计

“梦幻”是一个繁复重叠地设计，配饰方面选择水钻、蕾丝、珍珠等进行色泽处理后用作装饰。

这些装饰元素提取于 18 世纪的巴洛克风格，优雅繁琐，却富丽堂皇。抽象图案或几何图案的多种色彩的珠粒，点缀在服装之间，显得珠光宝气，晶莹华丽。

色彩明快协调，经光线折射又有浮雕效果，这使整个服装风格趋于柔美化、繁复化。

三、材料与工艺

1、材料选择

“梦幻”中使用的面料颜色是蓝与白，白色可以与任何颜色搭配，但要搭配得巧妙，还是得花一番心思。白色有各种变色，白色包括古董白、乳白色、米白色、珍珠白以及象牙白，它们会比纯白色显得更温和或不那么僵硬。通过比较，珍珠白更柔和更适合“梦幻”这个主题。使用白色并不是意味着一定是“极简的”，它可包容许多色彩，是最百搭的颜色。

蓝色所有颜色中，蓝色是最容易与其他颜色搭配的一种色，不管是近于黑色的蓝色还是深蓝色，都比较容易搭配。而且蓝色给人的视觉上有紧缩身材的效果，极具魅力。但不同的搭配会有截然相反的感受。蓝色本身是种冷静的颜色，用在“梦幻”中与白色搭配使整个设计一下子就变得明快起来了。蓝色水洗扎染牛仔与白色弹力贡缎纯棉布料的搭配让“梦幻”整个设计表现出既冷静又具有淡淡的仙气。

在辅料方面，选用各种色彩的布料作为点缀。蓝布与白布的搭配又让这个服装看起来高贵冷艳，所以需要其他颜色来衬托，使得整个系列生动活泼、热情奔放起来。

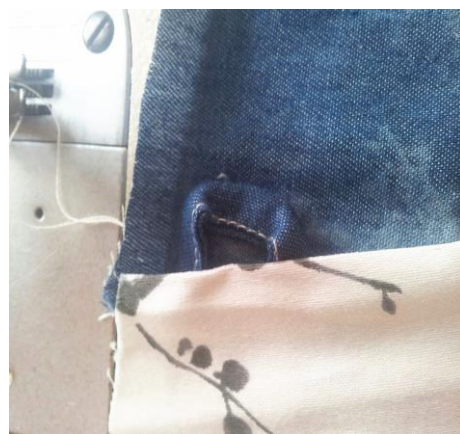
2、工艺技术

“梦幻”使用弹力贡缎混纺面料和水洗扎染牛仔面料，面料和做工的好坏制作工艺是将服装设计转变成成品的关键。弹力贡缎弹性比较大，两片裁片拼合时容易出现误差，所以拼接的时候要特别的小心。

我制作采用的是平面裁剪和立体裁剪相结合的方法，两种方法结合在一起，可以保证尺寸的大小合适，也可以突出礼服的曲线。

排料和裁剪也是制作工艺的一部分，排料的时候要注意丝缕方向的一致，在裁剪的时候，要保持布的平整，不能裁错片，这些都是制作衣服的前奏，只有做好这些工作，才能保证缝制的时候布料没有裁剪的错误。

制作工艺是一件衣服的关键，所以我要做好足够的工作，保证自己的工艺没有问题。

四、成衣制作

1、制作裙撑

利用硬网纱、鱼骨等材料制作裙撑。

2、制作服装主裙体

采用立裁的手法，使用两种主要面料制作服装主体。

3、制作服装细节

使用辅料制作服装细节，包括装隐形拉链、装里衬、压明线、装饰彩色布条等。

五、整体效果图

1、第一款成衣

2、第二款成衣

3、第三款成衣

六、心得

经过将近半年时间的设计、制作、完善，完成了这篇论文。我不会忘记这段难忘的时间，毕业论文的制作给了我难忘的回忆。

在我查找参考的日子里，最难忘的是每次找到资料时的激动和兴奋；记忆最深的是每一步小小设计实现时那幸福的心情；当我发现自己的设计不能实现，要全部推翻重来时，心里满满的只有疲惫和说不出的苦闷，但我知道我不能放弃。于是，我自己鼓励自己，鼓起勇气重新开始。

这段历程看似荆棘密布，实则蕴藏着无尽的宝藏。在整个过程中，我学到了新知识，增长了见识。在今后的日子里，我仍然要不断地充实自己，争取在服装设计的领域有所作为。

【参考文献】:

- [1] 马蓉编著.《服饰配件设计》.2002 年第一版第一次印刷.西南师范大学出版社.四川:2002 年
- [2] 孙立编著.《饰品巧制》.2002 年第一版.中国纺织大学出版社.北京:2002 年
- [3] 王善钰编著.《服装立体裁剪技法大全》.2003 年第一版.上海文化出版社.上海:2003 年
- [4] 魏静编著.《礼服的设计与立体造型》.2011 年 8 月第一版.中国轻工业出版社.北京:2011 年.
- [5] [美]阿姆斯特朗编著,张浩、郑嵘译.《美国经典立体裁剪提高篇》.2003 年第一版.纺织出版社.北京:2003 年.
- [6] 阎玉秀.《女装结构设计(下)》.浙江大学出版社.浙江:2007 年.

KT 板展示

