

从零开始学
服装设计

FUZHANG SHEJI JINGDIAN ZUOPIN
SHANGXI

服装设计

经典作品赏析

刘若琳 编著

品鉴大师作品，剖析经典
解析设计要素，化整为零
多种角度赏析，视角独特
洞察设计规律，拓展思路

化学工业出版社

从零开始学
服装设计

FUZHANG SHEJI JINGDIAN ZUOPIN
SHANGXI

服装设计

经典作品赏析

刘若琳 编著

化学工业出版社

· 北京 ·

图书在版编目(CIP)数据

服装设计经典作品赏析 / 刘若琳编著. —北京:
化学工业出版社, 2015. 3
(从零开始学服装设计)
ISBN 978-7-122-22943-4

I. ①服… II. ①刘… III. ①服装设计-鉴赏-世界
IV. ①TS941.2

中国版本图书馆CIP数据核字(2015)第026444号

责任编辑: 贾娜
责任校对: 王素芹

文字编辑: 谢蓉蓉
装帧设计: 王晓宇

出版发行: 化学工业出版社(北京市东城区青年湖南街13号 邮政编码100011)
印 装: 北京画中画印刷有限公司
787mm×1092mm 1/16 印张10 字数165千字 2015年10月北京第1版第1次印刷

购书咨询: 010-64518888(传真: 010-64519686) 售后服务: 010-64518899
网 址: <http://www.cip.com.cn>
凡购买本书, 如有缺损质量问题, 本社销售中心负责调换。

定 价: 49.80元

版权所有 违者必究

《从零开始学服装设计》 编委会

主 任 胡 越

副主任 徐蓉蓉

委 员 （按姓氏笔画排序）

王艳珍 王晓娟 白 燕

刘若琳 孙 琰 胡 越

胡 筱 徐蓉蓉

经典服装设计作品是人们在历史的发展中所留存的对时代精神与物质载体综合体现的代表性服装。它们既承载了服装技术发展的历程，同时也是服装文化形态的体现。因而，经典服装设计作品堪称为服装设计灵感的源泉，具有“活化石”的作用。目前，国内外高等服装院校已经将经典服装设计作品赏析纳入专业课教学体系中。

现有服装赏析类图书在构成体系上主要有三种形式，第一种是以服装史论作为切入点，按年代进行服装设计作品综合介绍，研究以中国历代服装作品与西洋服装设计作品为主；第二种是以服装设计技法为导向，强调服装设计方法的应用，并以经典服装设计作品为例进行技术讲解；第三种是以20世纪现代服装发端后的著名服装设计师作品作为专项研究。读者对于服装设计的知识常常是零散的珍珠，很难通过一本教材将所学的知识进行相互串联。

本书在知识体系的搭建上打破了以往的模式，将服装设计的各要素分解成具体的设计语汇，贯穿于经典服装设计作品中进行深入的分析。将服装历史、服装技术与服装审美相融合。第1章点明服装设计的目的——以人为本，这是服装基础格局建立的因素与不同国家民族服装分类的原因所在。打破了以往以单独的民族视角研究服装作品的局限，而将服装的发展置于世界服装发展的整体格局之中。第2章到第5章以经典服装设计作品为例，对服装结构、服装材料、服装色彩等服装设计重要语汇进行鉴赏、分析，将生涩的理论融汇于生动的服装设计作品中。第6章以服装设计大师的作品进行第2章到第5章内容的综合品鉴，既重温了前五章的知识要点，同时各具特点的服装设计大师们以不同的形式展现各自的风格，拓展了服装设计的思路。

在服装鉴赏中，同一件服装设计作品由于欣赏者的不同，审美结论都有可能大相径庭。本书旨在将服装审美鉴赏活动中的无意识，通过具体的形式美原理搭建统一的认知基础平台。将经典服装设计作品中的时代精神与艺术机能进行剖析与阐述，指出经典服装设计作品暗藏的精妙之处，引发欣赏者的共鸣。

本书由刘若琳编著。本书编写过程中，得到了陈莹、胡越、宋晓霞、刘国伟、丛杉、孙琰、惠洁、宋晓霞、孙荪、柯宝珠等领导 and 同事的大力支持与帮助，在此表示衷心的感谢！

由于笔者水平所限，书中疏漏和欠妥之处在所难免，敬请服装界专家、院校师生和广大读者予以批评指正。

编著者

2015年8月

引言 如何解读经典 / 1

第 1 章

经典服装设计要素——以人为本 / 5

1.1 人体与服装的基础形态 / 6

1.1.1 贯头型 / 6

1.1.2 挂布型 / 7

1.1.3 前开型 / 10

1.1.4 腰布型 / 11

1.1.5 体形型 / 12

1.2 人文性表达的服装流派外化设计 / 13

1.2.1 古典主义 / 13

1.2.2 巴洛克与洛可可艺术 / 16

1.2.3 新艺术与装饰艺术 / 18

1.2.4 波普艺术与欧普艺术 / 20

1.2.5 结构主义与解构主义 / 23

1.2.6 超现实主义 / 25

第 2 章

经典服装设计要素——服装结构类别赏析 / 27

2.1 服装廓型的类别赏析 / 28

2.1.1 字母型 / 28

2.1.2 几何型 / 30

2.1.3 物象型 / 31

2.1.4 仿生型 / 32

2.2 服装结构设计部件赏析 / 32

2.2.1 领 / 33

2.2.2 肩 / 35

2.2.3 腰 / 36

2.2.4 袖 / 36

2.2.5 臀 / 39

2.3 经典服装设计结构赏析 / 40

2.3.1 西装 / 40

2.3.2 衬衫 / 44

2.3.3 夹克 / 48

2.3.4 风衣 / 50

2.3.5 大衣 / 51

2.3.6 裤子 / 55

第3章

经典服装设计要素

——服装设计细节的处理方式赏析 / 57

3.1 服装细节设计内容 / 58

3.2 零部件设计作品赏析 / 58

3.2.1 袋型设计 / 58

3.2.2 纽扣设计 / 61

3.2.3 门襟设计 / 62

3.2.4 袷带设计 / 64

3.3 结构线设计作品赏析 / 65

3.3.1 省道 / 66

3.3.2 分割线 / 66

3.3.3 褶 / 69

3.4 装饰工艺服装设计作品赏析 / 70

3.4.1 镶滚嵌宕 / 70

3.4.2 线迹工艺 / 71

3.4.3 附加工艺 / 72

第4章

经典服装设计要素

——服装设计材料的处理方式赏析 / 73

4.1 服装材料简介 / 74

4.1.1 面料 / 74

- 4.1.2 辅料 / 77
- 4.2 服装材料的风格赏析 / 78
 - 4.2.1 植物纤维 / 78
 - 4.2.2 动物纤维 / 79
- 4.3 传统服装材料技法赏析 / 80
 - 4.3.1 绣 / 81
 - 4.3.2 印染 / 83
 - 4.3.3 缝 / 86
 - 4.3.4 毡艺 / 90
 - 4.3.5 编结 / 91
- 4.4 服装材料艺术再造处理方法赏析 / 91
 - 4.4.1 破坏性重组 / 91
 - 4.4.2 混搭再造 / 93
 - 4.4.3 装饰贴花 / 95
 - 4.4.4 涂料印染 / 95

第 5 章

经典服装设计要素

——服装设计色彩的处理方式赏析 / 97

- 5.1 服装色彩视觉心理设计作品 / 98
 - 5.1.1 色彩的冷暖感 / 98
 - 5.1.2 色彩的兴奋与沉静 / 99
 - 5.1.3 色彩的明快与忧郁感 / 99
 - 5.1.4 色彩的华丽与质朴感 / 100
 - 5.1.5 色彩的轻重感 / 100
 - 5.1.6 色彩的软硬感 / 100
 - 5.1.7 色彩的进退感 / 101
 - 5.1.8 色彩的收缩与膨胀感 / 101
- 5.2 基础色彩服装设计作品鉴赏 / 102
 - 5.2.1 红色 / 102
 - 5.2.2 粉红色 / 103
 - 5.2.3 橙色 / 104
 - 5.2.4 黄色 / 104

5.2.5 绿色 / 105

5.2.6 紫色 / 106

5.2.7 蓝色 / 106

5.3 服装色彩设计的审美原则与设计作品赏析 / 107

5.3.1 服装色彩比例设计 / 107

5.3.2 服装色彩平衡设计 / 108

5.3.3 服装色彩节奏设计 / 109

5.3.4 服装色彩强调设计 / 109

5.3.5 服装色彩呼应设计 / 110

5.4 服装设计色彩搭配的表现方式赏析 / 110

5.4.1 单色配色 / 111

5.4.2 双色配色 / 111

5.4.3 多色配色 / 114

第 6 章

服装设计大师作品赏析 / 117

6.1 Alber Elbaz (阿尔伯·艾尔巴兹) / 118

6.2 Alexander McQueen (亚历山大·麦奎因) / 121

6.3 Christian Lacroix (克里斯丁·拉克鲁瓦) / 124

6.4 Gianni Versace (詹尼·范思哲), Donatella Versace (唐娜泰拉·范思哲) / 127

6.5 Jean Paul Gaultier (让·保罗·高缇耶) / 131

6.6 John Galliano (约翰·加利亚诺) / 134

6.7 Gianfranco Ferré (詹弗兰科·费雷) / 137

6.8 Giorgio Armani (乔治·阿玛尼) / 140

6.9 Karl Lagerfeld (卡尔·拉格菲尔德) / 142

6.10 Missoni (米索尼) / 146

参考文献 / 150

引言

如何解读经典

何为经典服装设计作品？所谓经典，是指传统而具有权威性的设计作品。服装自问世以来，受到时代审美与社会变迁的影响，一直处于变化之中，而经典服装设计作品就是随着时间的流逝，具有服装设计里程碑意义的作品。纵观服装发展历程，经典服装设计作品虽呈现出千姿百态的外观特征，但从服装设计本身而言，它们却具有某些审美和判断的共性，这类共性就是经典的衡量标准要素，只有了解这些要素才能架构起与设计师的对话平台，才能对服装设计作品进行深度解读，鉴赏出经典服装设计作品的精妙之处。图0-1为Dior、Chanel、Ysl、Pierre Cardin设计大师的作品。

▶图0-1 Dior、Chanel、Ysl、Pierre Cardin设计大师作品

● 经典服装设计要素——以人为本（环境、人体、功效、人文）

回顾服装发展历程，服装设计作品一直在寻求人体、功能与美的和谐，所谓经典，是追求综合效果的权衡之作。作为服装的服务主体——人体，既是服装设计的先行条件，也是制约因素，如何更好地服务于人体是服装形式产生的重要依托。然而，古今中外不同地域、不同民族，由于历史、种族、文化、宗教等存在着巨大的差异，人体的自然形态和审美构建起不同的衡量标准，这就使得服装对人体形体侧重表现不同，同时形成了各地区的服装特色。传统的服装样式派生出服装的基础格局，同时作为服装文化基因，影响后世服装发展的风格，它是经典服装发展的基因所在。

同时，以人的主观意识引导的人文思潮常常成为经典服装设计作品的主题。由于设计是人类特有的行为，所以人文常常与设计文化相关联，以研究设计的物化成果所具有的文化意义为主要任务，服装作为镌刻历史的风向标无言地向世人传递着时代思潮的变迁。随着社会经济的发展、生活质量的提高和人类文明的进步，人们对服装的要求越来越高，对服装的审美和需求也在发生着瞬息的变化。人们对服装的需求从生理的取暖避暑发展到内心的展现，服装成为时代思潮的风向标，甚至具有一定的超前性。人们思变求新的本性，为服装设计提供了无限的创造空间，它是经典服装设计作品的内在核心。

● 经典服装设计要素——技术语言（结构、工艺、材料、色彩）

服装作为一门应用学科，它的发展与技术的革新密不可分，从某种程度上看，服装的出现促进了历史发展的进程，但它同时受制于时代生产力的发展，因而服装具有鲜明的时代特征。服装设计是美学和工艺学的结晶。服装不仅是人们生活的必需品，也是一种艺术品。

所谓服装的艺术性是指设计精巧、美观、适用，体现艺术性和适用性的完美结合，能最大限度地满足人们追求美、享受美的需求。服装美学遵循艺术设计的一般规律，它包含、凝练人们在社会生活中审美规律和创造构成的综合性、特定性和情感性，是较为外化的一种创作形式，既符合服装美学规律的应用，又可以产生视觉的愉悦感，从某种程度上说，经典服装设计作品依照艺术设计形式美的规律来构建服装款式设计，各类服装通过结构、款式、色彩、面料等多方面的结合体现出具体的设计主题，在限定的具体条件和环境进行与之相适应的服装美学创作活动。

经典服装设计作品常常具有鲜明的技术特点，其服装构成要素的结构、色彩、面料、工艺、装饰是体现其风格的重要表现形式，是品鉴服装作品的重要方面。

• 经典服装设计要素——名师服装设计作品综合赏析

服装审美随着时代的变迁会有所差异，它在带来流行时尚的同时也在岁月中留存经典。经典服装设计作品具有艺术审美的特质，去伪存真感受经典服装设计作品，是对艺术形式美的认定与回顾。名师服装设计作品，通常是以人体与功能的和谐为服装造型主题设计的重要命题，而在形式表现上，均带有鲜明的个人化风格。不同设计师，由于不同的文化背景与艺术理念，常常在设计作品中呈现出风格迥异的表现方式与视觉呈现。因而对名师设计作品的深度赏析，可以梳理服装设计语汇与形式美原理。

伴随着服装工业技术的日益成熟，服装发展变化迅速，作为标榜以适应人体体型的近代服装一统格局，被新型艺术流派波及的服装设计领域所取代。服装的构成部位以多样的形式进行分组、重建，再以不同的方式拼凑，变化与实验成为当代服装发展的主流。服装设计的主题通常是有意识地挑选某一因素加以发挥，作为其设计创作的主导原则，借助当代新锐设计师多样性设计作品赏析推动对人体空间呈现的多样性的感知，深入解析经典的内涵所在。

本书将以经典服装设计要素的构成为切入点，对经典服装设计作品从基础形态、技术语言到整体综合运用进行分析解读，引申出服装形式美与造型要素的规律所在，借此洞察出服装设计美学的普遍规律。同时，借助经典服装设计作品赏析，提高读者对服装设计品鉴的综合能力。

第1章

经典服装设计要素 ——以人为本

服装的产生依托于人体。作为服装核心的人，具有形态、运动机构、生理、心理四种不同的特质，这四个方面成为服装设计的重要因素，它也是服装外观差异的重要原因，服装因气候、风土、习惯及生活方式的不同在世界各地形态各异。服装最初形式的产生与格局的奠定深深扎根于所处时代的文化形态中，各地服装的发展可以看作各地习俗与文化物化形式的派生与体现。

1.1 人体与服装的基础形态

关于服装格局的分类，目前有多种学说，尽管很难有统一的定论，但总的来说，服装的形式服务于人与周围环境调试的自然属性这一点是确认无疑的。已故日本学者小川安朗先生经过60多年的研究，先后奔赴全世界近60个国家和地区进行考察，把世界各民族的服饰分为以下五个类型，这囊括了服装基础格局的类别，也是服装发展的文化基因所在。

1.1.1 贯头型

贯头型又称为贯头式、套头式、钻头式。这种类型的服装是在长方形或椭圆形的布中央挖个洞，作为领圈。贯头型是服装最原始的形式之一，因其结构简单，制作方便，且不影响人们的劳作，故被许多民族采纳，是服装结构最经典的形式之一。贯头型服装的经典代表作品是南美的兵乔（Poncho，图1-1）和墨西哥的维佩尔（Huipilli）等。贯头型服装常常采用连肩设计，如图1-2所示。

►图1-1 兵乔（Poncho）

兵乔一语来自于居住在智利中部的先住民——阿拉乌卡诺族穿的一种毛织物，兵乔的衣料在智利多用羊毛织成，后来也有用美洲驼毛、羊驼毛和驼马毛等混纺制成。由于这种衣服是套头穿的，所以不管马如何飞奔，也不用担心衣服会掉下来。两只手可以自由地活动，而且还可以一只手握着缰绳，用另一只手脱下兵乔。另外，由于布料组织紧密，因此有一定重量，不会轻易地被风掀起，可以避风、防尘、防寒、防晒。

►图1-2 贯头型服装的连肩设计

一般在袖下缝合，留出袖口，钻头的开口有的是两块布缝合时留出来的，开口处采用拉链作为闭合设计。

1.1.2 挂布型

挂布型也称“披挂型”或“缠绕型”，即用布片或衣片缠裹在身上，再把多余部分挂在肩或臂上的着装形式，这种着装形式多用于热带、亚热带和温带地区。其特点是几乎不用裁剪和缝制，只用长方形或半圆形的布在身上缠裹和披挂即可。

从衣物的成形程度上看，这是初级的形态。从形状上看，大体可分为只缠下半身的裙子型，从下半身缠到上半身的连衣裙型或大衣型，还有从两腿之间穿过左右分别缠绕的裤子型。古希腊、古罗马时代的服装，现代印度的纱丽等都属于此类型。

(1) 下装

多蒂，是指印度教的男教徒穿用的长腰布，是一块白色棉布，也有边饰纹样，如图1-3所示。多蒂的着装方式因地区而异，但总的来看可分为从两腿间穿过去的兜裆式和像纱丽一样只在身上缠裹这两种形式。落裆裤可以看作是缠绕型裤装结构的优化设计，是近些年非常流行的裤装设计形式，如图1-4所示。

►图1-3 传统缠绕型裤子——多蒂

用布在身上缠绕时，可以不管体型，只根据自己的喜好来决定放松量。若松松地缠，则易于通风，几乎可以自由地呼吸空气；若重叠数层紧紧地缠，则易于保温。当从身上脱下这衣服时，又可以简单地把布折叠起来进行保管，十分方便。这些未被加工过的布，经过各种缠绕方法，蕴藏着创造各种服装造型的可能性。由此可见，缠绕式穿衣是人类穿衣的原点。

►图1-4 优化缠绕型裤子——落裆裤

落裆裤从结构上由于加入了前后片设计，更适合于人体的体态，而造型上则采用了褶裥垂荡的形式，通过面料与造型结构共同塑造了缠绕的效果。

(2) 连身装

“纱丽”堪称是缠绕型服装的典型代表，其设计形式如图1-5和图1-6所示。纱丽是印度女性的传统服装，也是巴基斯坦、孟加拉、尼泊尔等国常见的服装形式。

关于服装缠绕后是搭在左肩还是右肩有不同的说法。丹麦的教授认为：“太阳从东