



纺织服装高等教育“十一五”部委规划教材

女装设计

Women's Wear Design

王勇 编著

东华大学出版社





纺织服装高等教育“十一五”部委规划教材



女装设计

Women's Wear Design

王勇 编著

东华大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

女装设计 / 王勇编著. - 上海: 东华大学出版社, 2008. 9

ISBN 978-7-81111-480-5

I. 女... II. 王... III. 女服-设计 IV. TS941.717

中国版本图书馆CIP数据核字(2008)第150713号

责任编辑: 谭 英

封面设计: 宁春阳

版式设计: 嵇常森

女装设计

王勇 编著

东华大学出版社出版

上海市延安西路1882号

邮政编码: 200051 电话: (021) 62193056

新华书店上海发行所发行

苏州望电印刷有限公司印刷

开本: 787×1092 1/16 印张: 12.25 字数: 310千字

2008年10月第1版 2008年10月第1次印刷

印数: 0 001~5 000

ISBN 978-7-81111-480-5/TS·096

定价: 35.00元

序

从古至今,时装业的发展,就像一面镜子,不仅折射了一个时代的变迁,包括政治、经济、思想、文化、艺术、宗教……,而且反映了一种生活方式和生活态度。时装的表现从单纯地满足人们生理需求的功能性提升到更高的精神层面,成为表现自我、标识自我的一种符号语言。

进入 21 世纪,得益于互联网高科技产业的发展,时装业更是加速发展。地球村的概念使时装业不断地超越地域、种族、意识形态的限制,进入到人们生活的方方面面;多种学科相互融合、交叉、渗透,多元并存,多样共生。时装,作为一道行走的风景,为这个世界增添了无限旖旎的风情。

《女装设计》这本书为有志于从事时装业的人们,系统地介绍了时装的发展、风格类别和设计方法。这本书的特点在于充分体现了思考的力量,将原本枯燥晦涩的理论知识通过作者的理解,用比较直观具体的形式表达出来,就像一杯绿茶,于平淡中蕴藏着生机和养分,并值得细细品味。

对于一名教师来说,工作近十年,对自己的专业热情依旧不减,还能保持创作冲动,亲自画设计图是不多见的。每个人年轻时都曾有过激情和梦想,短暂的激情很常见,而长期把这种激情保持在一个相对稳定的温度上则更加难能可贵。这是一个繁华与喧嚣并存的年代,能够静下心来致力于把自己的专业知识和设计经验汇编成书并坚持不懈、默默耕耘的人并不多见,王勇即是其中之一。

本书风格简洁明快、生动形象,体现了作者自省与再出发,具有爆发力的想象空间。就像爱因斯坦所说,“人最宝贵的能力就是想象力,想象力比任何方法论都重要”。本书为读者推开了一扇富有想象力之窗,在此,我们可以浏览时尚的风景和作者对时尚的感悟。天道酬勤、厚积薄发。希望王勇在未来的路上能够不断努力,继续前行。

大连工业大学 副校长/教授



二〇〇八年五月

Contents

目 录

第一章 服装设计概论	1
第一节 服装的起源、功能与服装设计	2
一、服装的起源与服装设计	2
二、服装的功能与服装设计	9
第二节 服装的内涵与基础概念	14
一、服装的内涵	14
二、服装设计的基础概念	21
第三节 服装的分类	23
第二章 服装设计风格	37
第一节 传统服装设计风格	38
一、古典风格	39
二、哥特风格	40
三、巴洛克风格	42
四、罗可可风格	45
五、新古典主义风格	46
六、浪漫主义风格	48
第二节 现代服装设计风格	49
一、都市风格	50
二、休闲风格	51
三、运动风格	52
四、田园风格	53
第三节 后现代服装设计风格	55
一、前卫风格	56
二、混搭风格	58
三、波西米亚风格	59
四、装饰风格	62
五、嘻哈风格	63
六、拿破仑军装风格	64
七、维多利亚风格	65
八、新古典主义风格	67
九、多样化风格的融合	68

第三章 服装设计程序	73
第一节 服装设计构思	74
一、服装设计构思的过程.....	74
二、服装设计灵感.....	76
三、服装设计定位.....	78
第二节 服装设计方法	80
一、加减法.....	80
二、变换法.....	82
三、同型法.....	83
四、极限法.....	84
五、联想法.....	85
六、逆向思维法.....	86
七、以点带面法.....	88
八、由面至点法.....	88
第三节 服装设计表达(服装画)	89
一、服装画分类.....	90
二、服装画的风格.....	91
三、服装画的表现技法和工具.....	92
第四节 服装样衣制作	94
一、服装样衣制作的意义.....	94
二、选择样衣面辅料.....	95
三、样板制作.....	95
四、样衣缝制.....	95
五、样衣修订.....	96
第四章 服装造型设计	97
第一节 人体与服装设计	98
一、服装造型与人体的关系.....	98
二、东西方服装造型比较	101
三、服装造型与视错觉	104
四、服装造型与空间想象能力	105
第二节 服装的外型线设计	106
一、常见的服装外型线	108
二、面料与服装外型线	110

三、决定服装外形线变化的主要部分	112
第三节 服装的款式结构线设计	115
一、省道线设计	117
二、分割线设计	119
三、褶	124
第五章 服装部件设计	127
第一节 服装的领型设计	128
一、领线	128
二、领形	132
第二节 服装的袖型设计	134
一、装袖	136
二、插肩袖	136
三、连身袖	140
第三节 服装的口袋设计	141
一、贴袋	141
二、插袋	143
三、挖袋	143
第六章 服装色彩搭配	145
第一节 色彩的属性及性格联想	146
一、色彩的属性	146
二、色彩的性格联想	146
第二节 色彩的知觉感情	147
一、色彩的轻重感	147
二、色彩的软硬感	147
三、色彩的强弱感	148
四、色彩的冷暖感	148
五、色彩的张缩感	148
第三节 服装色彩搭配	148
一、色彩的调和	148
二、色彩面积的比例	149
三、色彩平衡	149
四、色彩的节奏和间隔	150
五、色彩的关联	150

六、色彩的强调	150
第七章 服装材料运用	151
第一节 服装主要材料与辅助材料	152
一、面料与服装设计	152
二、面料特性分析	153
三、辅助材料	154
第二节 服装面料再造	154
一、“面料魔术师”——三宅一生	154
二、面料再造与传统工艺	155
三、面料再造与现代科技	156
第八章 服装综合设计	157
第一节 上装款式设计	158
一、衬衫款式设计	158
二、夹克衫款式设计	158
三、西装上衣款式设计	160
第二节 下装款式设计	162
一、裙子款式设计	163
二、裤子款式设计	163
三、裙裤款式设计	163
第三节 外套款式设计	166
一、礼服外套款式设计	166
二、风衣外套款式设计	166
三、大衣外套款式设计	166
第四节 服装综合设计实例	170
一、职业装设计	170
二、运动装设计	170
三、休闲装设计	171
四、家居服设计	171
五、内衣设计	171
六、礼服设计	171
后记	173
参考书目	174



第一章

服装设计概论

【本章学习重点】

服装起源的动机及对现代服装设计的影响

服装的内涵与服装设计

服装基础概念与相关行业术语

TPO 着装原则及服装种类划分

这是一个充满“设计”的时代。人们通过“设计”更新旧的事物、旧的思想,传播新的理念和生活方式。“设计”在人们的生活中无处不在。

服装设计是衣生活文化的最直接体现。服装设计师引导时尚的潮流变化,其风格或前卫、或古典、或浪漫、或休闲……为人们不断带来新的视觉盛宴。通过服装,人们可以大约判断出一个人的性格、爱好、品位、经济能力、身份和社会地位……通过服装,人们也可以判断一个时代的文化、艺术、风俗、政治、经济、宗教信仰……

服装是艺术与科学的结合。艺术,应体现一定的审美和创新意识;而科学,应满足人的生理需求和物质需要以适应环境、气候等外界因素的变化,并使其服用性能不断得以完善。

自古以来,爱美之心,人皆有之,追求美是人类的一种本能,正是这种本能推动服装作为一种时尚不断向前发展。不同的时代,美的标准和表现形式虽然千差万别,令人眼花缭乱,但万变不离其宗,服装设计的动机是服装外在形式变化的原动力。那么服装最初为何而产生?服装起源的动机与现代服装设计又有哪些千丝万缕的联系呢?

本章我们讨论服装起源的动机及它对现代服装设计的影响;服装设计的本质、与服装相关的行业术语和概念解释;以及服装的分类、不同场合的着装要求等基础性常识。

第一节 服装的起源、功能与服装设计

服装在人类社会发展的初期就已经出现,人类最早的衣服是树叶、鲜花、羽毛、兽皮等天然材料。随着织造技术的进步以及制作工具的发展,服装材质的种类也越来越丰富。最古老的服装形式是腰带。它可以挂上武器、工具等物件,具有实用意义;也可以装饰树叶、鲜花、贝壳等饰品。这就是早期裙子的雏形。

数万年前的原始人着装未免过于简陋,然而穿越时空的距离,去讨论服装最初出现的种种可能是因为了解服装的起源动机是服装设计最本质的内涵,同时也是指导服装设计的主要依据。好比万丈摩天大厦根源于坚实的地基,只有掌握服装的本质需求,才能设计出适应时代变化、符合消费者需求的服装,才能使创意构思的发展不偏离历史发展的轨道。

一、服装的起源与服装设计

(一) 保护说与服装设计

保护说认为,由于自然条件的变迁,为了适应恶劣的气候环境,保护身体免受

外界的伤害以及改变自然条件能力的提高,人们开始穿衣。

例如,居住在北极地区的爱斯基摩人一年四季都穿着严密包裹身体的皮衣,样式少有变化,只是为了抵御严寒的气候而较少考虑到美感。生活在非洲、中东热带沙漠地区的人们也有因热而穿衣来达到保护身体的目的。例如,阿拉伯人常头裹层层白色头巾,身穿宽大的长袍,最初是出于抵御阳光灼伤皮肤以及防止体内水分过度蒸发的目的,久而久之,成为一种具有特色的民俗服装。

服装的保护功能不仅可以调节人体的冷热均衡,使人体处于相对恒温的状态,免于烈日的暴晒和严寒的侵袭,而且也可相应减少蚊虫的叮咬、艰苦的生存环境等外界因素的伤害。因此,穿衣服成为人们防寒避暑、适应环境、保护身体的有效办法。

又如现代太空服的设计堪称将服装的保护功效发挥到极致。在极冷、真空、失重和充满辐射的太空环境中,宇航员必须穿上太空服来保护身体。

太空服的颜色设计为白色是出于防辐射的目的,因为大气层外辐射非常强,对人体的伤害非常大。此外,太空服还起到御寒作用,并能帮助宇航员解决空气稀薄、气压变化等特殊环境



图 1-1-1 羽绒服是人们为适应冬季寒冷气候所穿的常见服装。羽绒服的设计,在款式方面以遮蔽人体、达到保暖的目的为基础进行变化;在材料运用方面,表面的材料应防风防水,填充材料所用的羽绒,不仅保暖性能好而且还比重轻,方便活动。

带来的问题。基于安全、简洁、舒适的设计原则,预计未来去太空探险或旅游的人们将会穿上一种像皮肤似的高科技生物太空服,同目前臃肿笨重的太空服相比,新太空服的设计将更加轻便、合体、舒适,更具有运动的灵活性。

(二) 装饰美化说与服装设计

装饰美化说认为,人类具有追求美的天性。至今仍有一些不开化的少数民族过着原始生活,他们不穿衣服,但却懂得装饰,通过涂粉、纹身以及用野兽的骨头做成的装饰品来进行装饰。

服装起源于装饰美化说,更容易被人们所接受。有人用小孩子的成长来比喻人类的进化阶段,如小孩子对于装饰物所表现出来的兴趣往往是先天的、自发的,而对于遮盖的需要却是在成人环境的影响下所形成的,是后天的、被动的。

自古以来,人们对美的追求常常以健康为代价而走向极端。例如,中国古代妇女的“三寸金莲”,是古代士大夫的审美标准。西洋的紧身胸衣更是有过之而无不及,女子以细腰为美,为了显示美好的身材曲线,内穿紧身胸衣,衣着单薄、袒胸露臂。早期的紧身胸衣用铁丝和木条制成,人们为了勒紧细腰,常常擦破皮肤、吃不下饭、喘不上气,因此晕倒或因着凉而患肺炎死去的事情时有发生。人们为了美而虐待自己,成为衣服的奴隶,即使这种美违背自然的法则,属于一种病态美,也心甘情愿地去附庸时尚的潮流。

服装的美化功能不仅要考虑服装的造型设计,还要考虑穿着者的年龄、性别、肤色、性格、职业以及穿着的时间、

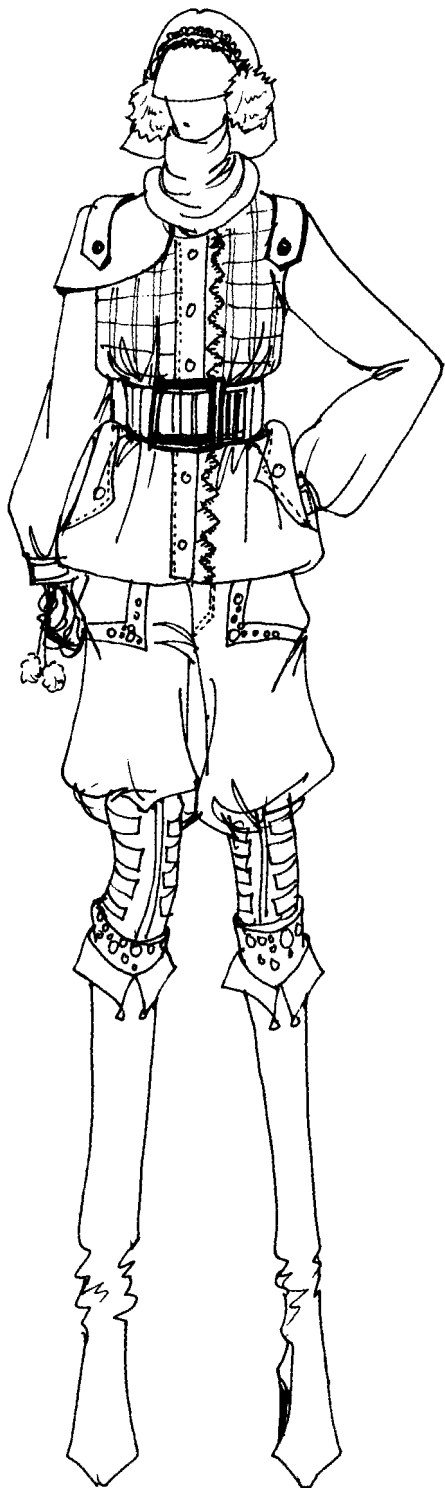


图 1-1-2 冬季时装在保暖御寒的基础上还要追求款式的新颖和变化。此款外套借用了传统风衣的披肩两搭结构,并结合了灯笼袖的袖型设计,下装从马裤中汲取灵感,上半部宽松,下半部合体,搭配长靴,整体造型经典与时尚,十分潇洒、帅气。

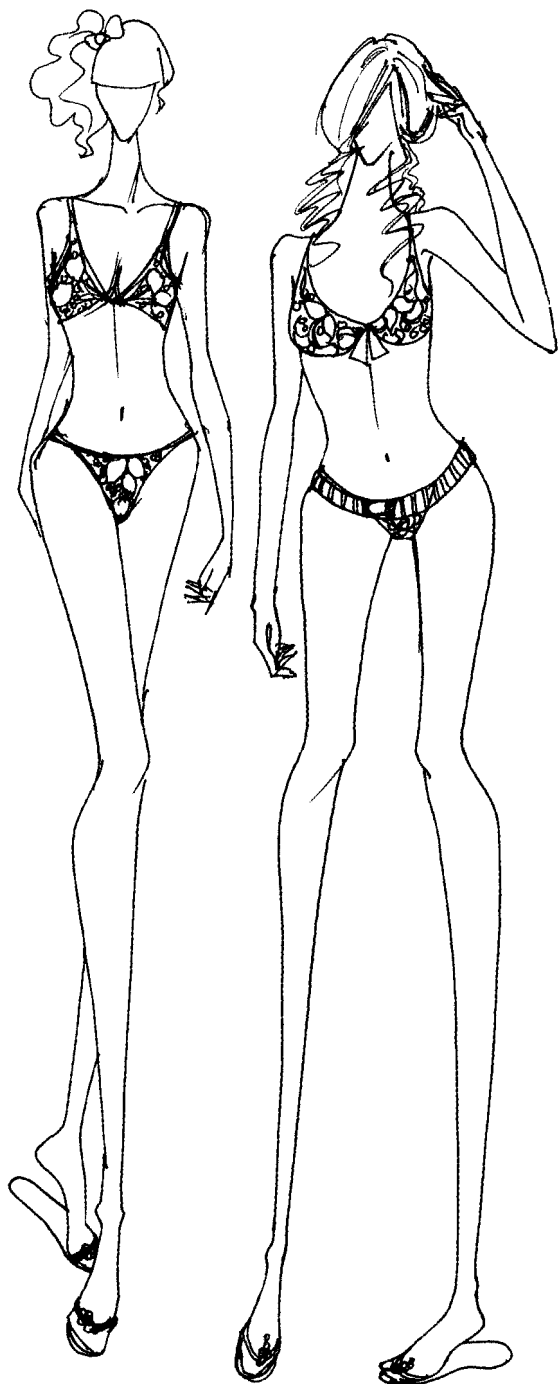
地点和场合等因素。只有结合得好,才会产生美感。性格文静、内向的人穿着大红大绿、款式招摇的服装,不会产生和谐的美感;白天在写字楼上班,穿着袒胸露背的服装也不会产生美感;出席奥斯卡颁奖典礼,如果穿着T恤衫和牛仔裤去走红地毯,不但不会令人觉得潇洒帅气,反而会令人觉得不伦不类,啼笑皆非。这些都因为人的着装与环境形成了极不协调的反差。

服装的装饰性对于一个人的外观效果影响非凡。同一件衣服,不同的人穿着,会产生不同的效果。例如,一条紧身牛仔裤,身材苗条的女子穿着,看上去会赏心悦目;而身材臃肿的人穿着,不但不美,只会更加暴露缺陷。同一个人,穿不同的衣服或搭配不同的穿法,也会产生截然不同的审美效果。例如,电影明星巩俐穿着晚礼服去出席奥斯卡颁奖典礼,看起来非常高贵典雅;而她在电影《红高粱》里的身穿粗布棉袄的扮相,就看起来乡土气息很浓,非常纯朴。这就是服装设计的魅力,它可以烘托一个人的气质,也可以从头到脚重新包装一个人,从而产生不同的视觉效果。

在现代社会中,美依然是服装设计的一项重要研究内容:简约的美、奢华的美、质朴的美、古典的美、前卫的美、凌乱的美、秩序的美……美的标准和表现形式仍然在不断地被实践和发展,人们对美的追求前仆后继并乐此不疲。



图 1-1-3 晚礼服是电影明星出席颁奖典礼的重要行头,在这种美女如云的场合,面对众多的媒体和观众,明星们所穿的服装更多的是为了表现她的美感和与众不同,更侧重于服装的装饰美化作用。



(三) 遮羞说与服装设计

遮羞说认为,人类最初穿衣服是出于羞耻心。正如圣经旧约全书创世篇所言:上帝创造了亚当,又用亚当的一根肋骨创造了夏娃,亚当和夏娃在伊甸园中无忧无虑地快乐生活;后来由于受蛇的引诱,他们偷吃了善恶果,从此有了智慧和羞耻感,开始用无花果的叶子来遮羞,上帝一怒之下将他们赶出了伊甸园,让他们去生儿育女,去辛苦劳作,从此便有了人类。

现今,非洲仍然存在一些原始部落,炎热的气候使他们本来不必穿衣,但因为男女有别,人们用树叶、围布等物件来遮盖下身。纵观人类服装的形成,也是从遮盖下身开始向上身发展的。

对于服装的遮羞和性感的表现,不同的时代和不同意识形态的社会有着不同的标准。“性感”在每个历史时期、每一种文化形态中都有一定的限度,在服装造型上主要表现为裸露的部位和裸露程度的不同,如果超越这个限度,就会被视为色情、淫秽或不知羞耻。

例如:唐朝社会风气十分开放,女装出现了大袖衫、高腰裙和袒胸露臂的款式;到了宋明清时期,受封建礼教的束缚,人们穿的服装又变得非常保守,女人穿的服装袖子不能露出腕部;而到了今天,人们游泳时穿着比基尼也不会觉得有什么不妥。

图1-1-4 比基尼泳装的设计可谓出于最低限度遮羞的考虑。比基尼泳装产生于上个世纪50年代,其名称来源于美军的原子弹实验基地,暗喻这款大胆裸露的服装对现代文明的巨大冲击。

(四) 吸引异性说与服装设计

吸引异性说认为,人类最初用衣物来装饰自己,是为了吸引异性的注意,博取对方的好感。在远古年代,人们的生活条件十分恶劣,生命十分短暂,要想把种族延续下去,就需要不断地繁衍后代,因此用树叶、鲜花、兽皮等物件遮盖下身,保持神秘感,吸引异性繁衍后代就成为一件神圣而重要的事情。

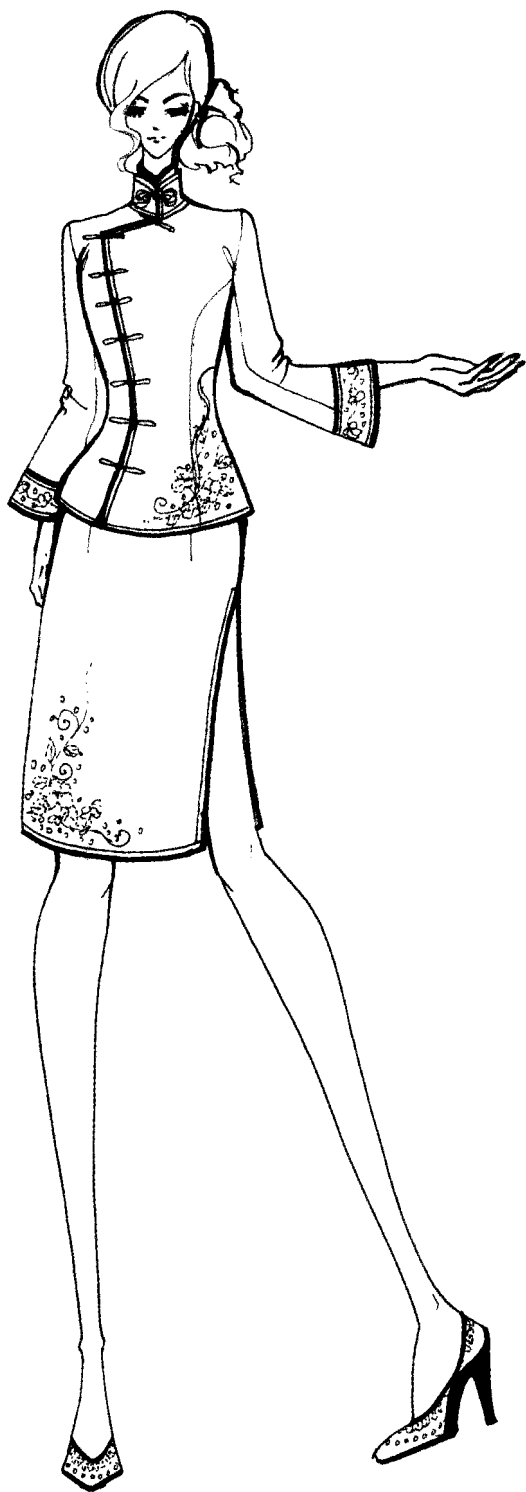
服装的色彩暗示着性别的差异,甚至这种色彩的倾向性从父母为婴童期孩子的服装选择就已经开始灌输。例如,粉色给人以温柔浪漫的感觉,粉色的衣服多为女性所偏爱;蓝色象征着理性严谨,蓝色的衣服多为男性所选择;而诸如黑、白、灰、米、咖啡色系则倾向于中性化,可以为两性共同使用。

性感和端庄似乎是对立的,但却并非水火不容。性感的表现也有粗俗和雅致之分,并非露得越多越好,而是恰到好处,给人以联想的空间。例如,一位穿着得体的女性足部的细跟高跟鞋,是一种性感的符号;喷洒的香水,作为一种无声的语言,也传递着性感的信息。

吸引异性说与遮羞说正好是对立的。遮羞说认为,衣物是用于性别的掩饰;而吸引异性说认为,衣物是用于性别的表现和强调,并非羞耻感使人穿衣,而是穿衣的习惯培养了人们的羞耻心。



图1-1-5 女性睡衣的设计越来越柔美妩媚,轻盈的材质、柔和的色调、荷叶边或蕾丝的装饰,都是为了凸显女人的性情本色。难怪《红楼梦》里贾宝玉说,女人是用水做的。



(五) 象征说与服装设计

象征说认为,在原始社会由于人们探知自然能力的薄弱,对大自然很多现象无法解释,于是出现图腾崇拜现象。原始人用羽毛、树叶、兽齿、兽皮等物件披挂在身上,作为一种象征物或偶像供人崇拜,所以服装最初出现在部落首领身上,然后才发展到巫师、传教士和教徒身上。

在社会的发展中,服装的某些标识也具有典型的象征意义。例如,在古罗马只有上层社会的人们才可以穿着紫色的袍服;在中国的封建社会,帝王后妃、达官贵人、平民百姓穿的服装在颜色和装饰图案上具有严格的区别,以体现地位的不同。如“黄袍加身”的黄色只限于帝王的服装;依次是紫色、红色的官服,因此,人们常常用“大红大紫”、“红得发紫”来形容官员的仕途顺利;而平民多穿白色,因此古有“白衣秀才”之说。明清时期官员的朝服上还通过缝缀补子图案的不同来区分地位级别的高低。

直到今天,服装仍具有明显的标识作用,以显示身份地位的不同。始于西方社会的“蓝领”和“白领”的称谓即暗示着阶层的差异。

图 1-1-6 很多中餐厅服务员工作所穿的制服,通常是受中国传统服装的启发而进行设计的,具有唐装的典型构成要素:立领、斜襟、镶边、盘扣。它具有明显的象征标识作用,既烘托饭店中式风格气氛,同时也使就餐的客人易于辨认,方便点餐或寻求帮助。

二、服装的功能与服装设计

服装设计师设计的最终目标就是要最大限度地发挥服装的功能,而服装的起源是服装功能设计的主要依据。

(一) 保护功能与服装设计

1. 御寒隔热,适应气候变化。

出于保暖的考虑,在北方寒冷的冬天人们普遍需要穿着棉衣、羽绒服、毛呢外套、皮衣、皮草等保暖性好的服装。

为了适应寒冷的气候,在款式设计上,多以遮蔽人体为主,侧重于款式分割线、细节装饰等方面的设计。例如,一款修身剪裁、比较时尚的棉衣,如果在领子部位考虑增加一个兔毛或狐狸毛领,既起到保暖的作用,同时又会增加奢华的氛围,提升产品的价位。在色彩方面,多以暗色调为主,黑色、咖啡色、酒红色等色彩几乎是冬季服装不变的经典色。此外,结合每年的流行色预测和分析进行色彩的选择,以丰富产品陈列的视觉效果。

同样道理,在炎热的夏天则需要穿轻薄、透气性、散热性好的服装,如棉、麻、真丝等材质的服装。随着高科技的发展,纺织品在外观和性能方面都有了很大的进步,一些经过处理的化纤面料,在性能方面越来越具有接近天然纤维的舒适性,同时在质感的表现上丰富多样,拓宽了设计师的选择范围。同冬装相比,夏装在设计方面有较大的发挥空间,如:单是袖子的设计就可以有长袖、中袖、短袖、无袖等多种变化的选择。在色彩方面,不管是素雅的浅色、浓烈的纯色、还是中性色调都同样有发挥的余地。

2. 有助于皮肤清洁和身体健康。

人们生活在自然界里,灰尘和病菌会污染皮肤,穿上衣服后会起到一定的隔离作用。衣服还具有一定的吸湿性,会吸收皮肤分泌的汗液和油脂,起到一定的清洁效果。例如,人们穿的贴身内衣一般选择纯棉织物,因为棉织物不仅易于吸收汗液、油脂,而且还会减少对皮肤的刺激作用。

尤其值得一提的是,在以天然材质为原料的纺织品中,极具中国特色的真丝制品应该重新引起人们的重视。真丝给人们的第一感觉就是光亮、细腻、舒适,然而它的价值远非如此,甚至可以挖掘出更深的含金量并注入新颖的设计理念和设计手法。

真丝具有亲肤、抑菌的特性,具有良好的保健防病功能。据介绍,真丝属于蛋白质纤维,含有十八种对人体有益的氨基酸,不仅有助于促进皮肤的新陈代谢,使皮肤保持滋润光滑,而且经实验证明,真丝对真菌有很强的抑制作用。据说,丹麦有位皮肤病医生给一位病人开的处方是:以中国真丝内衣贴身穿