

高等教育“十一五”全国规划教材

21 世纪高等院校美术专业新大纲教材

服饰配套设计

主编/邬红芳 副主编/李敏 姚明琦

人民美術出版社
安徽美術出版社

人民美术出版社 天津人民美术出版社
上海人民美术出版社 安徽美术出版社
陕西人民美术出版社 福建美术出版社
河南美术出版社 黑龙江美术出版社
江西美术出版社 新疆美术摄影出版社

联合推出

高等教育“十一五”全国规划教材

21世纪高等院校美术专业新大纲教材

服饰配套设计

FUSHI PEITAO SHEJI

主编 / 邬红芳 副主编 / 李敏 姚明琦

人民美术出版社
安徽美术出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

服饰配套设计 / 邬红芳主编. —合肥: 安徽美术出版社,
2008.5

21 世纪高等院校美术专业新大纲教材

ISBN 978-7-5398-1918-1

I. 服… II. ①邬… III. 服装—设计—高等学校—教材
IV. TS941.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2008) 第 071891 号

高等教育“十一五”全国规划教材联合编辑委员会

主 任: 常汝吉

副 主 任: 欧京海 肖启明 刘子瑞 李 新

郑 可 李 兵 李星明 曹 铁

陈 政 施 群 周龙勤

委 员: 吴本华 胡建斌 王玉山 刘继明

赵国瑞 奚 雷 雒三桂 刘普生

霍静宇 刘士忠 张 桦 邹依庆

赵朵朵 戴健虹 盖海燕 武忠平

徐晓丽 刘 杨 叶岐生 李学峰

学术委员: 邵大箴 薛永年 程大利 杨 力

王铁全 郎绍君

21 世纪高等院校美术专业新大纲教材

服饰配套设计

主编 / 邬红芳 副主编 / 李敏 姚明琦

出版发行: 人民美术出版社

安徽美术出版社

网 址: www.ahmscbs.com

联系电话: (0551) 3533605 3533607

责任编辑: 武忠平 朱小林

责任校对: 史春霖

设计制作: 邹依庆

责任印制: 李建森

印 刷: 合肥远东印务有限责任公司

经 销: 全国新华书店

版 次: 2008 年 10 月第 1 版

印 次: 2008 年 10 月第 1 次印刷

开 本: 875 毫米 × 1080 毫米 1/16

印 张: 7.5

字 数: 200 千字

印 数: 0001—3000

书 号: ISBN 978-7-5398-1918-1

定 价: 38.00 元

序

发展高等院校的人文学科教育，加快高等艺术教育的发展，这是推进素质教育、调整和改进高等教育的专业结构、促进高教事业发展的需要，也是促进高校学生的全面发展的需要。随着党中央国务院关于推进素质教育决定的实施，各地高等院校重视人文学科教育、重视艺术教育的风气正在形成。目前，全省已有30余所高校开设了美术、艺术设计等专业，还有若干民办高校已经或正在筹备开办这些专业，没有开办这些专业的高校，也大都建立了艺术教育中心或艺术教育教研室，对其他专业的在校学生进行人文和艺术教育。全省高等院校的艺术教育呈现出蓬勃发展的局面，形势非常喜人。

高等院校的艺术教育是推进素质教育的重要形式，也是提高当代大学生人文素养的重要手段。我们的高校毕业生不仅要有自己的专业知识和技能，要有良好的道德品质，而且要有一定的艺术和审美的素养，要有能够欣赏音乐的耳朵和感受形式美的眼睛，要有一定的艺术表现和创造能力，这才能真正成为全面发展的人，才能适应当今社会发展的需要，从而为社会多作贡献。

在高等院校进行艺术教育，不仅要抓好普通专业的大学生艺术教育，而且要办好艺术教育的专业。要通过加强学科建设，使我们已经或正在筹备开办的美术、艺术设计或其他专业的教育水平和教学质量得到提高，从而使质量水平的提高与总体上的扩张同步发展。这就需要加强艺术教育的科研力量，促进学术交流，重视师资培训，抓好教材建设。其中，编写出版和推广使用高校通用的艺术教育专业教材，是提高艺术教育的水平和质量，加强学科建设的重要环节。

编写高等院校通用的艺术教育专业教材，是艺术教育的基础性工作，因而是一件大事。古人把著书立说视作“经国之大业，不朽之盛事”，这是很有道理的。为了做好这项工作，一要认真研究和把握教育部近年来颁发的有关学科的教学大纲和课程标准，在充分体现规范和标准要求的前提下，编出高校使用的教材，实现“一纲多本”；二是要切实面向教学实际，准确把握高校艺术教育专业相关学科的实际

状况，使编出的教材既能真正符合高校教学工作的实际需要，又能体现新的艺术教育科研成果和专业特色。只有在质量有保证，内容有特色，老师易教，学生易学的前提下，教材才能真正在高校推广开来。

由安徽美术出版社组织编写的这套教材，集中了全省以及外省、市有关高校一批专家学者、资深教师和艺术家的集体智慧，吸取了艺术教育科研工作的最新成果，也基本符合教育部颁发的教学大纲的基本精神和我国高校艺术教育的实际，适合各校艺术教育专业教学使用。这些专家呕心沥血，数易其稿，终成鸿篇，可喜可贺。我向同志们表示衷心的感谢。感谢他们为高等院校的艺术教育提供了优秀的通用教材，为高等艺术教育的学科建设奠定了坚实的基础，为进一步调整和改进高等艺术教育的专业结构提供了重要的条件。

当然，教材的建设和学科的发展一样，都不是一蹴而就的，而是需要一个过程，需要坚持数年的努力奋斗。目前推出的这套艺术教育类教材，包括美术教育和艺术设计两大类，与各地院校的专业设置是相配套的，在各高等院校推广使用过程中，肯定还需要不断吸收科研和教学的新成果，需要不断的修改和完善，使这套教材也能与时俱进，逐步成熟。我们设想，经过若干年的努力，一套更加完善成熟的艺术教育类高校教材必将形成，高等艺术教育学科建设也将得到进一步发展。

这套高等院校艺术教育教材已经编写完成，付梓在即，组织者、编写者和出版者要我说几句话，我乐见其成，写了自己的一些看法，和同志们交流。是为序。

徐根应

2006年12月

目 录

第一章 服饰配套概述 1

- 第一节 服饰的界定 1
- 第二节 服饰的功能 2
- 第三节 服饰配套的一般原则 3
- 第四节 服饰配套的作用和意义 4

第二章 服饰的审美 6

- 第一节 服饰配套的装饰美 6
- 第二节 服饰配套的图案美 9
- 第三节 服饰配套的材质美 13

第三章 服装款式的配套设计 16

- 第一节 认识体型 16
- 第二节 服装的整体造型 18
- 第三节 服装的局部造型 19
- 第四节 服装与体型的配套 23

第四章 服饰色彩的配套设计 45

- 第一节 服饰配色的基础知识 45
- 第二节 服饰配色美的原理 46
- 第三节 身材、肤色与服饰配色 53
- 第四节 各种色调服饰配色 54

第五章 单件服装配套示例 57

- 第一节 单件服装的种类 57
- 第二节 单件服装的配套实例 62

第六章 套装的配套 64

- 第一节 上班服 64
- 第二节 休闲服 66
- 第三节 出门服 68
- 第四节 旅游服 68
- 第五节 社交服 69
- 第六节 内衣 70
- 第七节 双人装、三人装 72

第七章 配件与服装的配套	7 4
第一节 配件的种类	7 4
第二节 实用性配件和服饰配套	7 4
第三节 装饰性配件与服饰配套	7 8
第八章 中式服装配套	8 2
第一节 中式服装款式的配套	8 2
第二节 中式服装色彩的配套	8 4
第三节 中式服装面料的配套	8 5
第九章 不同风格的服饰配套	8 6
第一节 自然型	8 6
第二节 庄重型	9 2
第三节 浪漫型	9 8
第四节 新潮型	1 0 5
参考书目	1 1 3
后记	1 1 4

第一章 服饰配套概述

服饰是色彩斑斓的大世界，是变幻无穷的万花筒；服饰又是我们窥视人类文明，探知社会变迁的窗口。爱美之心，人皆有之。每个人都想穿着潇洒、美丽、动人。然而，走进五光十色的服饰世界，有时人们不免会感到困惑、犹豫：穿哪一件好呢？该怎么打扮自己？虽说穿衣打扮各有所好，但总得让人接受、认同，甚至于欣赏。这就需要使个人的着装同社会的价值观和审美标准一致起来，懂得服饰配套的艺术规律，让服饰同每个人的社会地位、身份、角色相适应，同着装者本人的体型、肤色、气质以及所处的季节、场合等相得益彰。

第一节 服饰的界定

日常生活中，衣裳、衣服、服饰、装束、服装以及时装与成衣等词时常混用。实际上，它们之间应该是有区别的。

“衣”指覆盖人体上半身的衣物，俗称上衣。“裳”指覆盖人体下半身的衣物，常称下裳。上衣和下裳合称“衣裳”，指覆盖人体躯干和四肢的各种衣物。如上身穿的衣衫，下身着的裙子、裤子等。衣裳又称衣服，衣裳和衣服的区别仅在于：衣裳明确包括上、下服，衣服则是对包括上、下服的笼统称。

“服饰”，指衣服及其全部装饰品和配件。

“装束”，指人着装后的整个形态，包括三部分：一是衣服、鞋帽、腰带、提包；二是首饰、发型、化妆；三是着装者的身材、容貌、气质、举止以及特定的环境和场合。由这三部分构成的着装者的活生生的完整形象，就是“装束”。装束也常称为装扮、打扮。

“服装”，则有狭义和广义两方面的涵义。从狭义上讲，服装是指覆盖人体躯干和四肢的各种衣

物，这与“衣裳”、“衣服”的概念一致。从广义上讲，服装不仅包括身体主要部分的覆盖物，还包括帽、鞋、袜、手套、围巾、腰带等人体头部、颈部、手足的覆盖物，它是衣服和配合衣服并起覆盖作用的那部分装饰品的总称。这基本上与“服饰”的概念相近，只是比服饰所包括的范围略小，因为服装不包括首饰、提包之类不起覆盖人体作用的装饰品及配件。从更深更广的角度理解，服装也可以指穿衣的整个形态。这又与“装束”的涵义相同，即“服装”是衣服、配件、饰品、发型、化妆等与着装者及环境相互协调的综合体。这也就是说“服装”是由下列各部分组成：

1. 衣服（衣裳）：人体上、下、内、外的各种覆盖物。
2. 配件（附属品）：鞋、帽、手套、提包、腰带、领带、伞、扇子等。
3. 首饰：项链、耳环、手镯、戒指、胸针等。
4. 发型：发髻、烫发、染发等。
5. 化妆：施脂粉、画眉、涂眼圈、涂唇膏、染指甲等。

上述1、2、3项合起来即为“服饰”。本书基本上是在这个意义上使用“服饰”一词的，有时也涉足第4、5两项，略微谈及发型、化妆，有时还谈到着装者的人体及环境等因素。

在对服饰等作了界定和解释之后，我们来看服装设计中的时装与成衣之异同。服装设计，从设计目的上可以分为两大类：一是以消费者穿用为目的的设计，一是以提高设计师设计水平为目的的设计。前者又常被称为“实用服装”设计，后者常被称为“创意性服装”设计。这两类设计的社会作用虽不同，但根本目的是一致的。“实用服装”设计是以直接满足消费者消费为目的，与之相对有了成衣的概念；“创意性服装”设计主要在于表达设计师的主张和追求，表现设计师的能力和才华，

显示设计师的个性和风格,借以达到在消费者心目中树立良好的形象,抓住潜在消费对象的战略目的,与之相对的是时装的概念。时装与成衣概念的异同,至少可以从下面四个方面来认识:

1.从概念上看,时装一般被理解为时髦的、富有时代感的服装,其更为确切的意思是指流行在上层社会的、制作精良的、最为时兴的服装样式和着装方式。在现代社会,时装的概念已发展成了具有广泛意义的时尚用语。它可以包含这样三层意思,即Mode(摩登)、Fashion(流行式样)和Style(风格、风度)。其中Mode的意义在于它是最前卫的着装样式,是一种新创造的模式;与Mode比较起来,Fashion则具有更为广泛的意义,它不仅仅是一种服装样式,而且还代表着更为广泛的流行行为和事物,多少带有一些社会行为和市场行为的因素;Style的意思则最为广泛,可以涉及文学、音乐、绘画、建筑等门类艺术学科,Style是一种定格下来的样式。而成衣则是出现在高级时装业之后的服装工业化进程中,它与时装的界限标志是按照号码进行标准化批量生产。另外,时装既是一种物品,又是一种着装的状态和模式,而成衣只是意义上的物品或商品。

2.纵观服装的发展历史,在服装的生产方式上,大体可以分成三个阶段,即个体量体裁衣、高级时装设计、工业化成衣生产与高级时装设计并存。而近现代服装业的发展道路是从高级时装店的发展开始的,在这个发展阶段,由于近代工业革命的冲击,服装的生产制作开始融入设计的观点,上流社会的着装也开始崇尚有创造性的服装样式,真正意义上的时装就是从这个阶段开始的,而成衣的诞生和发展则是继高级时装业之后的工业化大生产方式的产物。

3.在设计的理念和思维方法上,时装与成衣的不同在于:成衣设计需要考虑商品生产的可能性以及市场流通的特性等;时装设计则更偏向于思考设计的个性和先导性,在设计的对象上一般比成衣较为专一,在功能的要求方面也尤其偏向于特定社会环境的装饰功能的设计。

4.从流行学角度上看,作为一种着装状态,时装一般是领先于成衣的,是成衣设计及成衣消费的设计先导和心理依据。同时,作为物品的时装在流行的价值品格方面,也是优越于成衣的。在商业上,成衣的流行可以被认为是纯商品性的流行,而时装则是流行文化的先声,是人们对于自我个性设计的前提。

我们了解时装与成衣的区别,与了解服饰、服装的概念同样重要,因为时装在很大程度上与服饰配套有密不可分的联系,是我们学习、研究服饰配套艺术,进行服饰设计的前提。

第二节 服饰的功能

从服饰的起源与发展来看,服饰的功能可分为社会性功能和生物性功能两大类。即保护和维持身体健康的物质功能,以及装饰、象征、遮羞等精神功能。

服饰的物质功能在于保护身体,调节体温,维护人体正常的生理状态。满足人类生理要求是服饰形成和发展的基础,因为人类只有在生存得到保证的前提下,才会去考虑衣着的审美与表意作用。

气候环境、工作条件的差异,对服饰提出了多方面的要求。满足这些要求,服饰应具备防护性能和适用性能。防护性能包括适应气候、保护身体(防伤害性);适用性能包括对人体无害(安全性)、保护皮肤清洁(清洁性)、便于活动、穿着舒适(舒适性)。

人们在用服饰维护健康的同时,也把服饰作为美化自己、表达个人意志与情感、向社会表现自我的手段。人们通过服饰来适应社会的需要,同时也满足自我的心理要求,这就是说服饰是一种宣传媒介,着装者可以借此表现自己、宣传自己。服饰又是一种精神表征,人们通过它表达自己参与社会生活的态度。所以,服饰的精神功能从其社会文化属性上看,可以分为装饰性和象征性两个部

分,装饰性部分包括修饰、装扮等,象征性部分包括标识、礼仪、信仰等。(图1-1)

图 1-1 服饰功能示意图

第三节

服饰配套的一般原则

一、服饰配套的形式美法则

美是具体的。美的事物以其具体的形象吸引着人们的注意。服饰世界千姿百态,五彩缤纷,形象迥异。千变万化的服饰美,包含着多种多样的社会内容,具有不同类型的魅力。由于服饰美有着具体物质形式的客观形象,它才可以用感官直接感知;由于服饰美蕴涵着丰厚的社会内容,它才是动人的和耐人寻味的。服饰美,总是内容和形式的统一体。

什么是形式美呢?简单地讲,形式美就是我们看到的各种东西的自然物理属性的美,即形状、色彩、线条的美。形式美是由色彩、形体、空间三要素构成。

所谓形式美法则,就是指艺术、设计方面的通则。服饰配套艺术的形式美法则主要包括调和、平衡与韵律。

调和之美,往往能体现服饰形态、色彩及面料材质方面的统一和谐。

平衡之美,就是服饰在量感、面积与长度等方面取得合适的比例关系。

韵律之美,主要指服饰的形态、色彩等构成了一种优美的律动感。

如:一件女式衬衣的色彩如果和裙子的色彩组合协调就可叫做“调和之美”;衬衫的款式造型若与裙子长度比例恰当,就叫做“平衡之美”;衬衫若具有优美的曲线就与裙子的折皱形成一种上下呼应的律动感,这就叫“韵律之美”。

二、T.P.O 原则和 4W 原则

T.P.O 是英语时间 (Time)、地点 (Place)、场合 (Occasion) 的缩写。T.P.O 原则, 是指人们选配和穿着服装时必须考虑时间、地点与场合这三个基本因素, 不要一味追求时髦流行, 也不要不修边幅, 在任何时间、地点与场合都穿同样的服装。

着装的时间原则, 一是要考虑区分每天早上、日间和晚上的服装, 不要一天到晚穿一套西装或衬衫、裙子而不更换。早上起来, 可以穿随便一点的家庭便装或运动休闲装, 以便于做家务或运动。白天上班或上街购物, 服装应该整洁得体, 既不要过于随便, 也不宜过于奢华、新潮。晚上如参加朋友聚会, 或赴宴、听音乐、看演出等应穿得郑重考究一点。一个人经常把整天的服装变化考虑周到, 说明他对生活充满乐趣和信心, 这也会完善他在周围人们心中的形象。

二是要考虑到一年四季的变化。一年四季应结合季节的变化, 适时地改变自己的服装, 始终给人以健康的美感。

三是着装要考虑时代特征, 要有时代感。选择服装应注意时代的潮流和节奏, 过分落伍 (或复古) 或过分新奇, 都会令人侧目, 使你和社会以及周围的人拉大距离。

着装的地点原则, 也可称为环境原则。在豪华宾馆铺着丝绒地毯的大厅里, 在绿草丛生的林荫下, 在喧闹的游乐场或是宁静的疗养院, 服装应与之相协调, 采用各种不同的形式和风格。此外, 在农村, 在城市, 在工厂, 在机关, 在异国他乡, 也应采取不同的着装方式。所谓的“入乡随俗”, 自然也包括服装。

着装的场合原则, 是指服装要与穿着场合的气氛相协调。牛仔裤固然有其优点, 但要穿着发白的牛仔裤参加较为正式的会谈或宴会, 也会带来一些不必要的麻烦。穿这种便装参加盛宴或会谈, 不但对主人来说是一种不礼貌的行为, 自己也会感到局促不安, 还会使大家扫兴。

除此之外, 还有个 4W 原则。4W 原则即: 何时 (When)、何地 (Where)、何人 (Who)、为何 (Why)。

所谓何时, 就是指着装的季节、白天还是晚上等具体的时间概念。

所谓何地, 就是指着装的场所、场合等。

所谓何人, 就是指着装者的年龄、体型、职业等特点。

所谓为何, 就是指着装者的着装目的。

“4W”原则与 T.P.O 原则基本大同小异, 我们将在后面的章节中通过示例说明, 这里就不再论述了, 请大家自己仔细揣摩。

第四节 服饰配套的作用和意义

服饰配套是服装设计艺术的一大进步, 是一门综合性较强的艺术。它除了讲究服装的款式、色彩、质料外, 还必须顾及配件装饰品的色彩和造型, 并以穿着者的体型特征、文化修养、穿着场合、心理状态和审美情趣为研究对象, 以求得赏心悦目的整体效果。

注重服饰的协调配套, 是服装从遮体、护身的低级阶段走向装饰、美化的高级阶段的必然结果, 从中反映出一个民族的文化素养, 一个国家的时代精神。新中国诞生五十多年来, 尤其是近二十多年的发展, 社会经济、社会文化都得到了长足的进步, 取得了举世瞩目的成就。在服饰设计、生产方面, 已接近或达到了世界一流水平, 人们的服饰千姿百态、色彩缤纷, 充分反映出中华民族热爱美、追求美的精神风貌。

具体地说, 服饰配套的作用和意义有以下三点:

1. 服饰配套可以增强服饰的艺术效果。服饰配套讲究款式、色彩的连锁反应和连续对比的艺术效果, 力求总体与局部的衔接和统一。这一点我们可以在精彩的时装表演中看到, 他们的时装或双人配套, 或多人配套, 点缀以首饰、饰品等装饰配件, 具有鲜明的节奏感和优美感。

从艺术效果上来说, 讲究服饰配套美, 可以使服装款式变化多样。服装造型设计是在单纯的

原形上加以变化完成的,有变化、有层次、有主次、有节奏、有韵律,具有使人产生各种情感的作用。因此,服饰配套设计,又可使人在整体结构上有统一、完整的概念。既要有一个明确的主题,又要有主次、有深浅,做到主题突出,深入浅出,形成整体的协调与和谐。

在服饰配套中,讲究色彩的搭配和流行色的运用,是服饰整体设计的一个重要因素,也是服装设计的一大进步。一套服装通过适当的配套处理,可以形成一定的意境,让人产生联想和回味。

服饰配套的艺术美,表现出了基调一致、主题突出、宾主呼应、上下关联、深浅相间等特点,通过在统一中求变化,在对比中求调和,从而构成了一种和谐的情致。

2. 服饰配套可促进服装的实用效能。服饰配套可以一衣多穿、一衣多能,从而提高实用的效能。例如,设计一组服装(包括上衣、下装、衬衫、外套、背心等),每天做轮番组合穿着,常穿常新,至少在一个星期内不会重样,别致而实用。这种组合装的色调设计是将上衣与下装、衬衫与外套的色彩作不同的组合,使之产生不同的效果,有时是协调和谐的,有时又是绚丽多姿的。

3. 服饰配套设计可以提高经济效益。商品经过配套设计、生产,往往更能满足广大消费者的精神生活和物质生活的不同需求,从而提高产品的附加值,提高企业的经济效益。在进一步通过扩大内需来提升企业效益的今天,服饰配套设计更有其特殊的意义。

第二章 服饰的审美

第一节

服饰配套的装饰美

人为了追求美,常常通过服装的各种装饰手段,来改变人的自然形态,使之产生美感。

所谓装饰,并不是单纯地去追求打扮,而是把它当作与整体不可分割、相互联系的有机体,使得服装主体与装饰相辅而行、相映成趣。装饰的范围很广,一般说来,属于服装本身线条的叫结构性装饰,属于服装部件的叫部件或配件性装饰,此外还有从整体角度来看的整体性装饰。

一、服饰的结构性装饰

服装的结构性装饰,最明显的是线条装饰。一般采用缉明线的方法来进行装饰,即所谓的装饰线。以牛仔裤为例,通常在两条裤腿边缝上缉两条色彩明亮的明线,线条挺拔而流畅,突出竖线的高度感,显得豪放而粗犷,洋溢着青春活力,富有健美感。如果我们稍稍注意一下,就会发现近年来的服装中流行着这样一些细节:在大衣、风衣、羽绒服、夹克衫、春秋衫、运动服甚至西装、西裤等许多服装局部或缝合部位都采用了缉明线装饰,用于缉明线的缝纫线一般较为圆润、饱满,颜色多选用与服装面料相近的邻近色、姐妹色,亦有对比色或黑色、白色。明线在服装上,近看若隐若现,呈星星点状,别有风味;远看则点连成线,富有活力。一般常见的制造缉明线的手法是在服装的领边、襟边、袖口、袋沿等处用机针扎出明线条,使得衣服边沿挺拔工整,突出服装造型的线条美,产生一种轮廓清晰的浮雕感,体现活泼潇洒的风度。

服装的结构性装饰除了缉线以外,还有省道、镶滚、褶裥等其他表现手法。其表现出的线条或竖或横,或斜或曲,或断或续,都在不同程度上富有装饰意味,影响着穿着者的体态和风度,影响着服

装审美的情趣。

二、服饰的配件装饰

服装的配件,严格来说,是属于服装整体的组合部分,是服装整体美不可分割的部分。服装的配件较多,这里我们仅举其中常用的几种加以介绍。

首先我们看女性的头巾,它是妇女冬季御寒的传统的头服饰物,偏重于实用,但现在已发展成为一年四季皆可用的装饰物了。

一般说来,头巾多为方形,故也称方巾,富有轻柔之美感。方巾可以像印度人一样用于包头,也可以扎在发髻上,成为头饰,随风飘动,似蝶飞,如燕舞,情趣横生。如果是红色的,颇有“红杏枝头春意闹”的诗意;有时斜披在肩上,又有“碧玉搔头斜坠”的丰韵;如果全披在肩上,形似唐人的披帛,素色透明的大纱巾罩在彩色的衫袄袍服上面,色彩映露含蓄,更给人以丰富的美感。可以说方巾虽小,妙用甚大,真是小小方巾天地宽。一般来说,丝绸印花方巾多用作围巾,形式多变。如燕尾式,即将方巾在颈口对折形成燕尾状,巧妙地将方巾的图案花纹展现于胸前;领带式,即将方巾作领带使用。这些都可以产生很美的装饰效果,但要注意色彩与服装、脸型、肤色以及其他饰物色彩的配合。就肤色而言,如果皮肤白嫩,选用红色头巾可以把脸庞衬托得艳如桃花,但肤色较黑的人则不宜选用红色,可选用金黄或深底白圆点图案的方巾。(图2-1至图2-4)

再说头上戴的帽子和脚上穿的鞋子,它们一上一下,与服装形成一个整体。帽子要与人的脸型、头型、体型以及服装的款式相配合,才能产生和谐美。有时大的帽檐会使面庞显得很小时,而大帽顶又使头部显得很大。如果一项大帽子戴在小个子妇女头上,好像要把她压倒似的;但如果一个高个子妇女戴上一顶小帽子,则又会显得滑稽可笑。

图 2-1

图 2-2

图 2-3

图 2-4

此外, 还要注意帽子与服装相配合。你如果穿上了礼服, 就不要再戴别出心裁的漂亮帽子。我们在街上常可以看到有些人穿着西装大衣, 却戴一顶随便的绒线帽, 有点类似“马戏团小丑”的感觉。还有将法式女帽与中国旗袍相配合、把鸭舌帽与缎子棉袄相结合, 都会破坏服装原本的的风格, 显得不太和谐。至于色彩的配合, 也值得研究, 比如

红色羽绒服配白色绒线帽, 红白相映, 无比娇艳。当然年龄也该注意, 一般来说, 老年人的帽子应庄重而优雅, 年轻人的帽子应活泼而浪漫。总之, 帽子对服装美的影响是比较大的。(图2-5至图2-7)

再看脚下所穿的鞋子, 也需要与服装相配合。如喇叭裤上窄下宽, 如果配老式平跟皮鞋就不如配加宽加厚的鹅头形鞋, 鞋跟加高加粗成粗直跟

图 2-5

图 2-6

图 2-7

图 2-8

型，这样与衣裤结构的形状相一致，显得协调，能增加整体美感。现在人们购买皮鞋，不只是挑选帮面花式与色彩，同时对鞋跟的变化与造型也有很大的兴趣。如橄榄跟、酒杯跟、坡跟、松糕底等，造型细巧而雅观，与流行的上松下紧的服装相适应，并且设计合理，穿着舒适。当然，皮鞋的造型美与服装的款式美相同，必须以形式美服从内容美为原则，离开穿着舒适，就谈不上美感。

近几年出现了很多新型的靴子，而且靴腰也不断增高，这些都与服装裤型变瘦以及应运而生的靴裤有关。如果裤腿又肥又长，靴腰被遮盖，就显示不出其特点了。靴腰加长，可将紧身裤的裤脚放于靴腰里面，既能充分体现整体线条的优美，同时又能起到保暖防寒的作用。但是，穿靴子时也要注意使它与服装的和谐。一般说

来，女子穿高腰皮靴，要与厚料裙相配，外面套上大衣，在柔软宽松的裙摆下显露出造型精美的皮靴，使穿着者的整体轮廓起伏明显，富于变化，形成刚柔相济、疏密相间的对比，产生韵律美。

选择鞋子还要考虑自己的足型。粗腿或粗踝的脚若穿上高帮鞋，弱点就会更突出，最好选一双前口开得很低的鞋子，使开口尽可能接近鞋尖。这样就能造成长度上的视错觉，以弥补脚的缺陷。脚短而宽者不宜穿横拉襟鞋，脚大者不宜穿圆头或方头鞋，身体瘦小者不宜穿笨拙的粗跟鞋。总之，量体裁衣，量脚选鞋，千万不要不顾自身条件，盲目追求时髦，效仿流行。（图 2-8、图 2-9）

三、服饰的整体性装饰

服饰的整体性装饰，是指装束的整体美，指着

图 2-9

装者根据自身的形体,对从头到脚的服饰作整体考虑,周密地把细部处理统一起来,给人一种着装以后最佳的整体效果。在着装过程中,一般是首先注重躯干、双腿和脸型,对这些部位进行“扬长避短”式装饰,然后再选用适当的首饰、衣饰和携带物等饰品作一定的点缀,以达到搭配适宜、宏观效果理想的境界。因此,着装者应了解自身的形体特点(胖、瘦、高、矮等),根据这些特点选择合体服装(款式、尺寸、色彩等),并通过服装弥补形体的缺陷(一般来说,多数人总是有这样或那样的不足),修补自己的形象(“变胖为瘦”、“变矮为高”、“变黑为白”等),使自己尽可能接近理想的形体并体现着装的美感。

不仅如此,着装者在整体构思时还应将服饰与自己的个性作通盘的考虑。个性是人比较稳定的心理特征的总和,体现在人的气质、性格、意志、情感、兴趣等方面。个性是在每个人生理素质的基础上,通过后天的教育、训练,在实践中逐渐形成的。人们要了解和把握自己的个性并不容易,而按照自己的个性选择得体的服装,并在款式、色彩、配件等方面进行整体装束和艺术创造,使观赏者对其感到赏心悦目,富有情趣,更不是一件轻而易举的事。比如,腿较短的女士可以通过穿高跟鞋增加下肢长度,还可以把裤子的腰带部分适当上移,使上身显得比实际长度短些,以改善体型比例的视觉效果。这是根据体型着装追求完美的第一步。而如果根据个性考虑,则要看这位女士气质和性格怎样。如果是较开朗豪放的,则可以穿得浓艳一些;如果个性内向,恬静拘谨,还是穿得素雅一点为好。

还有一点十分重要,即为了达到和谐的整体美,着装者还须注意使自己的装束同环境相协调。为此,着装者就要细心地了解自己所置身的环境有什么特点。一般来说,着装者要想自己与周围环境协调,应注意两个方面的情况:一是要将服装的式样、色彩与所处季节、周围环境、穿着场合、天气状况等联系起来考虑,这里主要是指对环境的形和色的考虑。此外,还要注意周围其他人的着装

情况,考虑他们所穿的服装式样、色彩与自己衣着所产生的对比、衬托关系。由此可知,着装者在家中或外出,在办公室或逛商场,由于环境物体的形、色方面各不同,应该选用不同的服装款式和色彩,以与环境的形、色相适应。二是从社会意识方面着眼,使服装与所处的场所、气氛相适应,从而使着装者作为一定的社会角色表现出特定的风度、气派。例如,一名教师在大学的讲台上和在愉快、欢乐的晚会上,他的着装就应该有所不同。课堂是庄重、肃静的地方,教师的服饰应体现出严肃、整洁、挺括的风格;晚会是热烈、活泼的场合,教师可以换上潇洒、飘逸、轻便的服饰,使自己与这种环境协调和谐。

当然,对于着装环境分析的两个方面的要求,实际上是交织在一起的,只不过是有时有所侧重而已。对于着装者来说,既要考虑环境的形和色,又要考虑所处场合的气氛和自己所扮演的角色,以充分体现着装者服饰的完整美。

着装的整体装饰,还要求着装者从上衣到下装,从外套到内衣,从衣着到配件、饰品,包括戴的帽子、披的纱巾、穿的皮鞋袜子、戴的手表眼镜、提的手袋雨伞等,款式相配、色彩相宜、风格相称,从而给人一种和谐的、统一的着装美感。

第二节 服饰配套的图案美

图案纹样是美化生活的重要手段。服饰图案是除款式造型以外增加服装艺术效果的有效手段。了解服饰的图案美,对提高设计师的审美修养和审美创作水平有着十分重要的作用。

一、服饰图案的象征性

服饰图案是一种工艺美术,属于意识形态的范畴,但又不单纯是工艺美术。在生活中,它不但能起到美化人们生活的作用,而且还含有丰富的象征性。服饰图案是有意味的形式,包含着丰富而有意义的审美感情。

中国古代的十二章纹样，是统治阶级所规定的礼服（即衮服）用纹样，它自产生之日就含有一定的象征意义。在长期的封建社会发展中，统治阶级的官服又形成了“文禽武兽”的图案：文官绣“禽”，以示文丽；武官绣“兽”，以示威武。

中国服饰图案的花形，除了本身显现造型美之外，还以象征的形式寄予了不同人的思想意识、审美观念。莲花和西方极乐世界的“净土”有联系，“宝相花”也是一种象征性的花，牡丹花在唐、宋、明、清时代是象征人间富贵之花，松、竹、梅象征坚贞的友谊……而今，农村妇女所喜爱的“凤穿牡丹”、“鸳鸯戏莲”等，也都象征着人们对于美好未来的追求。

正像鲁道夫·阿恩海姆所说：“作为某个被识别对象一部分的装饰艺术品，具有一种特殊的性质——它的内容是受到被装饰物所具有的特定特性制约的。”这就是说，服装图案应受到图案所含内容的象征性的制约。

中国近代的服饰继承并发展了大量的古代服饰图案，富有时代的意识与色彩。一般来说，近代的服装大多剔除了古代图案所含的阶级意识与迷信色彩，而继承了古代服饰的吉祥如意及富有民族风格的图案。最明显的就是锦缎上织绣着“福”（作蝙蝠形）、“寿”（作八宝平水形）图案。此外还有喜鹊登上梅枝的“喜上眉梢”，莲花与鲤鱼结合的“连年有余”，松柏和牡丹组合的“长寿富贵”等，或谐音而寓意，或取意而表情，都是深受广大人民群众喜爱的传统图案。如“龙凤呈祥”图案，早已摒弃了天子、皇后之意，成为了典型的中华服饰图案，代表着东方，积淀着社会的价值和内容，凝聚着中华民族的审美意识，表现出高贵美丽的品质。在2008年北京奥运会上，当我们看到中国的体育健儿身穿有中国传统的云纹图案装饰的领奖服时，定会有一种民族的自豪感。云纹的图案此刻充分表现了“吉祥的中国、世界的中国”。我们可以想象在运动场上，云纹的图案伴随着五星红旗一次次升起时，全球的华人都为之欢呼雀跃，这正象征着中华民族的兴旺发达。

当然，服装图案的象征性与不同民族的不同宗教信仰和社会习俗是分不开的。例如，欧洲国家有些民间服装的装饰纹样就具有一定的宗教色彩。单从衣服领口和下摆边缘所装饰的花卉植物图案来说，三片叶子象征圣父、圣子和圣灵三位一体，四片叶子象征四部福音，五片叶子代表五位使徒。此外，鸽子代表圣灵，百合花代表圣洁，橡树显示天主的神圣和永恒的力量……日本人喜欢乌龟、仙鹤，却视莲花为不祥之物；英国人喜欢骏马，却不喜欢山羊和大象；东南亚地区的人喜欢大象和猫头鹰，而瑞士人却认为猫头鹰是死亡的象征；德国人喜欢月季、玫瑰、郁金香，却忌菊花。等等。

总之，服饰图案不论中外都富有一定的象征意义。

近年来，随着社会经济的发展，国际交往日益频繁，现代时装国际化趋势越来越明显，各国之间差距越来越小，各国对传统图案的挖掘和利用也越来越重视。鲁迅先生早就指出：“有地方色彩的，倒容易成为世界的，即为别国所注意。”这就说明，越是富有民族特色，越是具有世界意义。

二、服饰图案的作用

服饰图案的作用有三个方面的：提示性、补充性、装饰性。

1. 提示性：提示人体较完美或需要强调的部位，如体操服的图案可沿人体自然曲线进行装饰，强化了人体曲线的自然美。

2. 补充性：可以补充人体或服装的不足之处，如某些裙子上的横向图案能使两腿之间的间隙产生丰满匀称的感觉。

3. 装饰性：可装饰在服装的各个局部，如袖口、前襟、领口等，借以突出颈的细长、手的纤巧，起美化的作用。

这三个方面几乎可以同时人体上起作用，只是有的呈阳性，引人注目，有的呈阴性，而不被人注意。服饰图案的综合运用可起到扩缩、转移的作用，以弥补、修正形体的不足。如胸部平坦者可利用明艳的图案补充高度，修正形体，当胸部图案