

艺术设计专业“十二五”规划教材

服饰品设计

Accessories Design

张嘉秋 车岩鑫 编著

中国传媒大学出版社

艺术设计专业“十二五”规划教材

服饰品设计

Accessories Design

张嘉秋 车岩鑫 编著

图书在版编目 (CIP) 数据

服饰品设计 / 张嘉秋, 车岩鑫编著. —北京: 中国传媒大学出版社, 2012. 7

ISBN 978 - 7 - 5657 - 0511 - 3

I. ①服… II. ①张…②车… III. ①服饰—设计
IV. ①TS941. 2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2012) 第 212309 号

服饰品设计

编 著 张嘉秋 车岩鑫

责任印制 曹 辉

出版人 蔡 翔

出版发行 中国传媒大学 出版社

地 址 北京市朝阳区定福庄东街 1 号 邮编 100024

电话: 86 - 10 - 65450532 65450528 传真: 65779405

网 址 <http://www.cucp.com.cn>

经 销 全国新华书店

印 刷 北京彩蝶印刷有限公司

开 本 787 × 1092mm 1/16

印 张 9.25

版 次 2012 年 7 月第 1 版 2012 年 7 月第 1 次印刷

书 号 ISBN 978 - 7 - 5657 - 0511 - 3/TS · 0511 定 价 42.00 元

版权所有

翻印必究

印装错误

负责调换

前言

服饰艺术具有广泛的群众性，服饰品是服饰艺术整体的一个重要组成部分，它标志着一个人的风度气质和文化修养，是直接影响人们形象的重要因素。随着人们对服装的整体需求的提高，服饰品逐渐地演变成为服装表现形式的一种延伸，已成为服装整体美不可或缺的一部分，同时其实用价值也使之成为了人们生活中的必需品，服饰品设计的重要性也就不言而喻了。

装饰是人类在社会实践中改变事物原貌使其不断增益、美化的活动，它不仅是人们对社会现实生活感性认知最生动的提炼与表现，而且是一种“有意味的形式”，成为人们寄托情思、宣泄情感、表达心境与意志的载体。人类服装是从身体装饰开始的，从严格意义上讲，服饰品是先于服装出现的，人类在其身体表面加些附属的东西使之美观、适宜，这种活动本身即为装饰的过程。服装装饰不仅体现在服装表面的配饰、纹样、图案和色彩等因素上，同时也体现着依据服装的功能应运而生的服饰品体系。服饰品以自身的形式特征及完整的社会功能而成为文化的符号，使人们的精神需求、审美需求以及生理需求不断地得到补偿和满足，其社会属性也不断得

到认同与体现。服装的发展过程就是服装装饰形式、装饰手段和装饰内容不断发展完善的过程。

本书由北京联合大学师范学院张嘉秋老师和车岩鑫老师撰写。作者结合多年教学经验，以图文并茂的形式概述了服饰品设计的发展历史、服饰品与服装的关系、服饰品的品牌与风格、服饰品整体搭配技巧等内容。本书内容丰富，由浅入深、循序渐进，为广大服装专业的师生、从事服装设计的人员，以及服装设计爱好者提供了一本既有理论依据，又可作为服饰图典的工具书。由于学识有限，加上时间仓促，书中不足在所难免，欢迎各位专家、读者一一指出，以便再版时订正。

谢谢！

北京联合大学师范学院张嘉秋

2012.7

目 录

1	第一章 漫话中西服饰品的变迁
2	第一节 人类服装与装饰起源诸说
3	一、气候适应说
4	二、身体保护说
4	三、人体装饰说
8	第二节 服饰品的历史变迁
8	一、人类早期的装饰行为
9	二、服饰品的演变与发展
36	第三节 服饰品的发展
37	本章小结
38	第二章 服饰品的分类与材料
38	第一节 头颈部服饰品分类
38	一、头部服饰品分类
48	二、眼部服饰品分类
51	三、面部服饰品分类
55	四、颈部服饰品分类
58	第二节 上肢和躯干部位服饰品分类
58	一、臂部
60	二、戒指
71	三、胸饰
72	四、腰饰
75	第三节 脚部服饰品分类
75	一、脚饰
78	二、袜子
78	三、鞋子
86	三、鞋筒形式分类

	87	四、鞋底与鞋跟的形式分类
	90	五、鞋子的常用材料分类
90	第四节	包袋分类
	90	一、包袋概述
	90	二、包袋的用途分类
	94	三、包袋的装饰方式分类
	97	四、包袋材料的分类
97		本章小结
98	第三章	服饰品设计的方法与步骤
98	第一节	服饰品设计的要素与原则
	98	一、服饰品设计的要素
	105	二、服饰品设计的原则
	105	三、服饰品设计的基本方法
106	第二节	服饰品设计师的灵感培养
	107	一、灵感的特点
	107	二、设计灵感的养成
110	第三节	服饰品设计的基本方法
	110	一、设计思想的培养
	112	二、服饰品设计步骤
113		本章小结
114	第四章	学生设计作品展示
114	第一节	首饰设计
	114	一、软陶首饰及制作
	121	二、综合材料饰品展示
127	第二节	头部饰品设计
	127	一、帽子设计
	127	二、头饰设计
131	第三节	包与鞋的设计
134	第四节	服饰品整体搭配设计
142		本章小结

第一章

漫话中西服饰品的变迁

服饰品也称服饰配件、装饰物、配饰物等,是指与服装相关的装饰物,即除服装以外的所有附加在人体上的装饰品和装饰。“服”表示衣服、穿着;“饰”表示修饰、饰品。服和饰之间相互依赖而发展,受到社会环境、时尚、风格、审美等诸多因素的影响,经过不断地发展和完善,才形成了今天的多种多样的形式。服饰品在服饰中起着重要的装饰和实用作用,使服装外观的视觉形象更为整体,通过独特的造型、色彩、装饰等艺术语言,表达服装整体风格,满足人们的不同心理需求。研究服装的变迁,首先要从服饰品入手,因为众所周知的原因,服装的材料一般是机能的纤维,经过时代的风化很难保存至今,而服饰品作为服饰的一部分,有些却完整地保存下来,成为了我们今天研究服饰历史的宝贵资料。

服饰品的设计是一直伴随着人类而存在的,它的出现可以追溯到人类产生的最初阶段。在我们的祖先还在茹毛饮血、洞穴而居的时期,就开始用各种物品来装饰、美化自己的身体。以一种简单原始的方式来装饰自己,这不仅是原始人类生活的重要内容,也是现代一些土著民族的常见装扮方式。从某种意义上甚至可以说,服饰品是人类开始着装的最初启蒙状态,

并且随着社会的发展和演变,服饰品已经深入社会的每个层面,成为一种广泛而普遍的人类行为和必不可少的审美形式,在人们日常生活中的地位举足轻重。本章主要将服饰文化的演变以图示的形式进行叙述,有助于大家对服饰品的变迁有一个视觉化的概念。

图 1-1 鲁斯本笔下的亚当和夏娃,几片无花果叶演绎出迷人的装饰魅力

第一节 人类服装与装饰起源诸说

人类的最初装饰与人类劳动生活和文明的发展是分不开的，它反映出文化艺术与社会经济、精神生活之间密切的关系。人类的最初装饰是与服装起源紧密联系在一起。人类是从什么时候开始着装的，这仍然是一个谜。从我国的考古发现来看，1.8万年前北京山顶洞人已懂得自制骨针和装饰品（图1-2、1-3）。并且已可确凿地证明，服饰品是先于服装出现的。图1-4为山顶洞人服饰想象图。

图 1-3 山顶洞人使用的项链

图 1-2 山顶洞人使用的骨针。

本图片取自《中国通史陈列》一书（朝华出版社1998年版，第10页）

图 1-4 山顶洞人服饰想象图

总之，人类的史前服饰经历了漫长而丰富的演变过程。对于服饰品起源的研究应依照有关的历史背景与文化背景来考虑，以人类赖以

生存的环境对服饰品产生所起到的作用以及服饰品产生的各种动机和目的等方面加以探讨（图 1-5）。

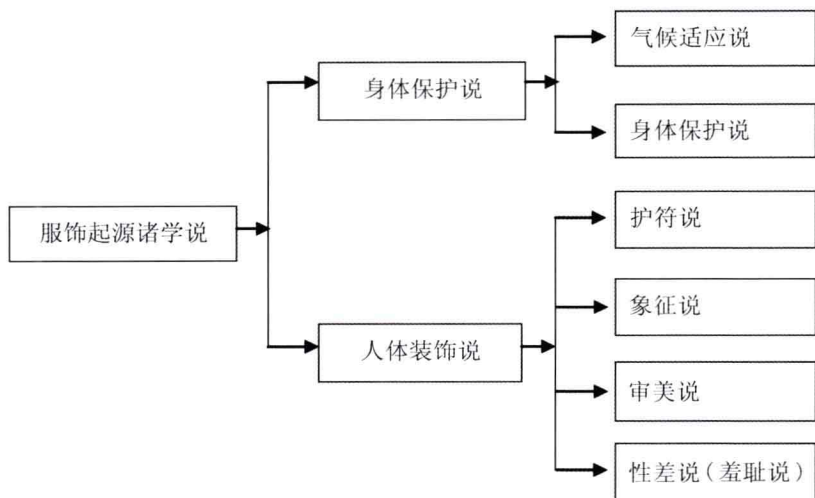

图 1-5 服饰起源诸学说

一、气候适应说

适应环境的保护功能。衣服具有保护身体的功能，也是我们无法否认的。譬如北亚、中亚地带和北极的爱斯基摩人，或南美最南端的巴塔哥尼亚等寒带地区，由于寒冷程度已超越人体的适应限度，因此居住在这些地区的部族都有独特的御寒衣物（图 1-6）；此外，居住在阿拉伯干燥地带的人，仲夏气温高达摄氏 45 度，人们全身裹着衣物，以防皮肤被阳光灼伤（图 1-7）。由此可知，人类真正需要穿着衣服的地方并不多。衣物所以普遍，可能不是由于自然环境的影响，而是受到其他社会文化的左右，如裸体生活的民族，随着人类历史的演进而逐渐减少。

图 1-6 北极爱斯基摩人的御寒服饰

图 1-7 居住在阿拉伯干燥地带的人全身裹着衣物，以防皮肤被阳光灼伤

二、身体保护说

人类从爬行到直立行走，藏匿在人体下端的性器官被暴露出来，为了不被外界伤害，特别是早期人类个人卫生欠佳，为防蚊虫侵扰，用腰布或条带物围在腰间，随人的活动产生摆动来驱赶蚊虫，进而把身体其他部位如法炮制地裹起来，便形成了最初的服饰形态（图 1-8）。

上述两种观点，都是从人体生理角度出发，认为服装是人类面对外界环境对自己身体的一

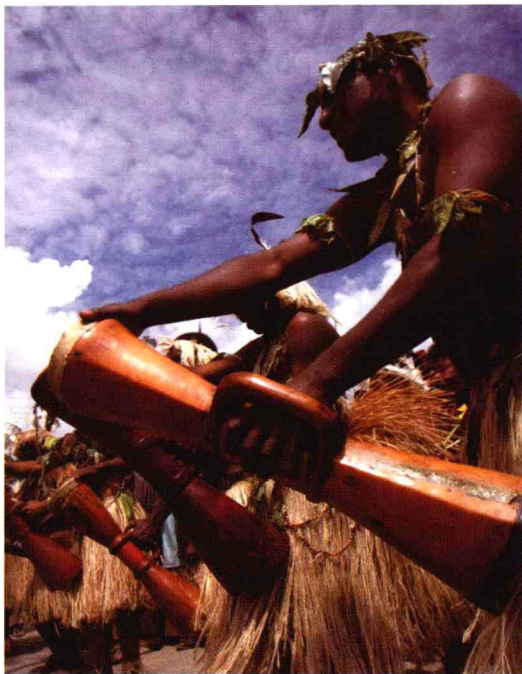

图 1-8 巴布亚新几内亚原住民的服饰还保持着原始的特点。摄影 / 王玉国

种保护方法。我国学者一致认为服装的起源其根本原因是实用。《释名·释衣服》中说：“衣，依也，人所依以避寒暑也。”但也有人认为这都是以现代人的思维去推测原始人。许多心理学家和社会学家提出了与上述两说不同的观点。

三、人体装饰说

与身体保护说相反，一些学者认为原始人由于生产力水平低下，人类对自然界的现象缺乏正确的认识，认为天灾人祸，生老病死均由神灵魔鬼所操使，故需衣服和其他装饰品来保护自己，形成了服饰起源的护符说。还有学者认为，人类为使自己更富魅力，希望通过服装将自己的心理行为创造性地表现出来。建立了

服装起源的象征、审美和性差学说。

1. 护符说

早期人类在自然崇拜和图腾信仰中，相信万物有灵，人的精神与躯体是分离的。灵魂有善，可给人带来幸福与快乐；但也有恶，给人带来灾难和疾病。为得到善灵的保护，避开恶灵的危害，将自然界中被认为比人更有神力的东西，如贝壳、石头、树叶、果实、兽齿及羽毛之类，穿戴在身，便可得到超自然的神力，借以保佑和避邪，达到保护自己的目的，后来便形成了服装及装饰品（图 1-9）

图 1-9 动物贝壳或牙齿制成的项链作为简单的点缀。摄影 / 王玉国

几乎所有的原始人皆受自身信仰的支配，并且这种影响是根深蒂固的。至于在任何形式的装饰之前，是否已有这些迷信，至今还是一个疑问。随着社会组织趋向复杂化，传统习惯和信仰也在进化中，当社会发展到一定阶段时，就会出现一定形式的宗教和迷信。人类很早就有初步的个人装饰之种种形式，由此可见，服饰品不是迷信的衍生物，而是与迷信的进化同时存在，并且形成它们的某些中心，被用来作为保护穿戴者抵御不可知的魔鬼或不幸的一种手段。我国农村小孩佩戴长命锁，银项圈等，均源于护符的想法。

2. 象征说

有的学者认为，原始人为突出自己的力量或权威，用一些稀有的东西，如美丽的羽毛、猛兽的齿骨、罕见的宝石等来装扮自己，以表现勇猛、力量或身份、地位等特征。正如现代人手戴戒指的不同部位，可表明其婚姻状况。我国过去也有妇女结婚后便把头发盘起。原始初民崇尚割皮、文身、疤痕，甚至毁伤肢体来装饰，以表达自己的年龄和社会地位（图 1-10、1-11）。

希望别人赞美自己，几乎是所有人的共同特点，不管是高度文明还是尚未开化的人类，这种自我表现常被视为自负或自我欣赏的特质，何况文明人的自负倾向远远超过尚未开化的人。酷爱装饰自己的人类特质，在每一个原始部落都有很明显的迹象。原始人缺乏生活必需品，但是人人都设法从装饰中追求欢乐，而大多仍

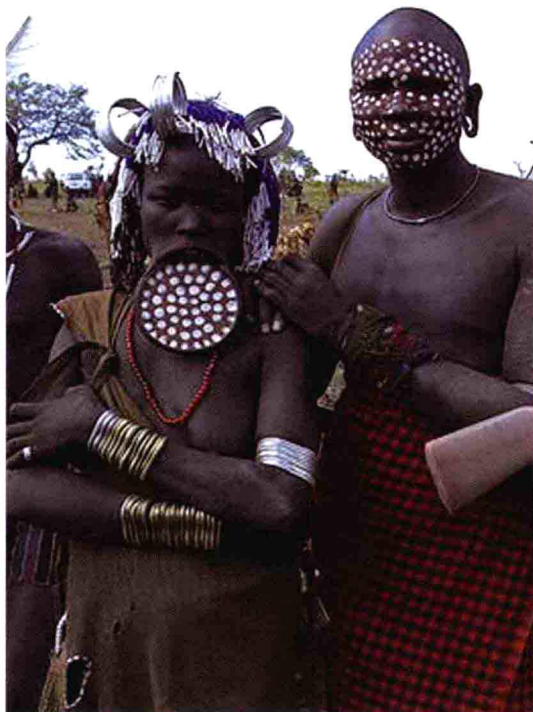

图 1-10、1-11 非洲一些国家的黑人部落非常喜好特别夸张的鼻饰和耳饰。他们把鼻子穿孔，戴上植物、石头、贝壳等装饰品。至于耳朵，要在耳垂上打孔挂上沉重的坠物，直至让耳垂因重压而垂到肩上。

局限于个人装饰。打猎回来时，背上扛着猎杀的动物，或者带着血污和伤痕从战场凯旋归来时，路上遇到的人总会满口称赞他们。毫无疑问，他人的称赞是为了使其高兴，这种心理和现今一样。当某人被人们从人群中挑选出来，获得刮目相看的待遇时，便陶醉在这种得意的激情中。可是，当这种血污和伤痕消失后，部落的其他人就会忘记他作为战士或猎人的勇猛和力量，他又处于与其他人相同的地位。享受过荣誉的人，往往很难再回到原先不被尊敬的地位，如此便促使其寻求更加永恒的、可用来标识其能力的徽章。这就是装饰品产生的原因之一。

3. 审美说

这是一种较为流行的说法。许多学者认为，爱美是人的天性。人类进化过程中，嗅觉在减退，而视觉在增强，对外观形象、光线色彩的感知日趋敏锐。正如百闻不如一见。从古到今，总有不穿衣服的民族，但不装饰打扮自己的尚无发现，只是装饰方法和程度参差不齐而已，服饰品正是由人类装饰审美的需要而诞生的。（图 1-12、1-13）

4. 性差说（羞耻说）

性差说（羞耻说）也可称之为异性吸引学说。该观点认为，为了突出男女性别的差异，

图 1-12 苏丹南部部落的刺面和文身具有团伙徽标的意义和一定的宗教意义，但是大多数文身都是为了审美，而追求美跟增大自己的吸引力密切相关。

图 1-13 为了装饰唇部和耳部而使身体变形的苏丹妇女。在面部制造疤痕为苏丹南部部落青年所推崇。

以引起对方的好感与注意，就用服饰品来装饰强调，由此便有了服饰品。

有些社会学家相信，衣服的起源是为了吸引异性，并且与身体部位有相当密切的关系。R·包博·约翰森 (R·Brobr·Johensen) 在其所著的《着装的历史》一书中谈到克罗马农地母像时写到，她们在臀部系着腰绳和极小的围裙，目的是“蔽后不蔽前”，用来吸引男性，这就是最初的而且是本来的服饰之目的。现今南太平洋诸岛上有些原始部落男性在裸体的身上系着一个直径 5 厘米至 6 厘米、长约 40 厘米的黄色芦秆做的阴茎鞘。南美的印第安人也有此鞘，并在上边镶嵌着宝石加以突出。众所周知，熟悉的事物不会引起好奇，隐藏的东西反而容易激发人们的好奇心。比如，稍稍披上一点遮盖的东西，隐约可见体形，就比全裸更诱人。如果一个漂亮的东西，像首饰或花，放在身体的某一部位，人们立即会被这部所吸引；佩戴宝石镶嵌的戒指或项链会引起人们注意漂亮的手和前胸，闪亮的鞋扣会吸引人注意雅致优美的脚。如不经装饰，这些部位很难惹人注目。有人指出，当人类处于不穿衣的时代，人体各部位并不会引起特别注意；后来，为了引起注意而在人体某些部位附加一些挑逗性装饰的作法，才应运而生。

性差说的另一观点，认为服饰的产生是对性的掩盖，是为了蔽体和遮羞。该观点来自《圣经》旧约全书《创世篇》中的记载。上帝创造亚当和夏娃，夏娃在蛇的诱使下偷吃了智慧果后，看见自己赤裸全身感到很羞耻，便随手摘

下树叶将自己的性器官遮盖起来，这便成了服装起源的一种说法。此说仅是传说而已，并没有具体的证据显示其真实性。原始人赤身裸体生活了两百多万年，当时人的大脑尚没有进化到认识羞耻。后来人穿上了衣服，经常遮蔽的地方，如再脱去裸露时，才产生了羞耻心，因此，服装应是产生羞耻感的结果，而不是原因。《中国原始社会史》一书中记载，早期人类赤身裸体，不知衣物，也无羞耻心，只有在父权制和私有制产生后，嫉妒观念的诞生，羞耻心才得以出现并得到发展。《白虎通义》中称：人的羞耻心是从群婚向偶婚发展时才出现的。

关于服饰起源的理论，众说纷纭，莫衷一是，日本著名服饰学者小川安朗总结为服装起源是多元化的起因。一方面是为了维护生命，以适应自然环境的自然科学性人体保护观念，另一方面是集团生活中性别、等级、社交等人际关系意识和对神灵的原始崇拜这一社会心理学性的人体装饰观念，因此服饰品的起源和发展是和服装的起源和发展紧密联系在一起，了解起源诸说，有助于服饰品设计的借鉴与创新。

第二节 服饰品的历史变迁

一、人类早期的装饰行为

1. 草裙

草裙时代在人类历史上所处的年限，大约在旧石器时代中期和晚期。草裙是采集经济的产物。人类童年时期，不是穴居就是巢居（树

上筑棚）。植物是大自然最慷慨的赐予。《圣经》故事讲，亚当、夏娃最早穿起的裙子，是将无花果树枝、树叶系扎在腰间，这实际上类同于本书概念中的草裙。

南太平洋岛国巴布亚新几内亚至今仍然保留着人类童年期，即石器时代的文化。在那里的土著居民身上可以看到真正的草裙，是由新鲜的草捆扎、编织而成的，鲜嫩、青绿，带着露水，重现了万年前的草裙风姿（图 1-14）。

2. 兽皮披

兽皮披在人类历史上所处的年限与草裙时代相同，大约在旧石器时代中期和晚期。兽皮披时代相对较晚。兽皮披是狩猎经济的产物。人类在童年时期先从事采集，而后才以狩猎来

图 1-14 巴布亚新几内亚土著居民穿着的由新鲜的草捆扎、编织而成的草裙。摄影 / 王玉国

图 1-15 身着兽皮的尼安德特人复原图

补充采集的不足。兽皮披时代，饰物与服装共同构成一个集中体现狩猎经济时期的着装形象。原始的野性，纯真的情趣，记录着那一个时代的服装史实（图 1-15）。

二、服饰品的演变与发展

漫步服饰历史的长河，服饰品在服饰文化中扮演着重要的角色。服饰作为一种文化，人们一般将其分为意识文化、行为文化、物质文化三类。意识文化又称观念文化，行为文化又称制度文化，物质文化又称器物文化。经过人们劳动、生产、实践而问世的服饰，是一种人工创造的“文化产品”，融合了上述三类文化。就服饰文化而言，首先我们可以用眼睛看到服饰的色彩、款式，通过手、皮肤接触到服饰的质感，用鼻子嗅到服饰的气味。服饰文化是自然物质按人的意识和行为组合而形成的，服饰文化在很大程度上反映了社会心理、宗教、艺术、科学等意识文化形态。尤其是审美因素，它在服饰文化中占据着重要地位。由于中西方文化背景的不同，其服饰文化观念也存在较大的差异。因此本节按历史发展的时间脉络对中西服饰品的发展进行图示描述，以便对服饰品的发展有一个感性的认识。

1. 古埃及、巴比伦及亚述风格（3000BC—300BC）

（1）古埃及装饰风格

古埃及文明起源于公元前 3000 年前的尼罗河畔，由于埃及气候干燥和炎热，人的皮肤大

多数裸露在外面，所以在衣服款式上，埃及人竭力追求简单和开放的着衣风格，靠佩戴华丽迷人的饰品来点缀衣服。人们对宗教的深厚情感和当地丰富的宝石资源，使饰品在当时迅速普及。考古学家在图坦卡蒙（古埃及新王国时期第十八朝法老）的墓室中挖掘出大量珠宝饰品，饰品种类繁多，大多以鹰、太阳、圣甲虫（甲虫类动物）、莲花、生化莎草等自然生物为设计素材。制作饰品材料为：金、银、青铜、玛瑙、祖母绿、紫晶、绿松石、石榴石、琉璃等。正是因为金属以及宝石的持久性材料，使我们今天还能够看到这些精美的艺术品。精美的饰品为古埃及人白色的亚麻服装增添了绚丽的色彩。

A. 国王及重臣服饰品

帝王装不仅象征着富有，更重要的是象征着至高无上的权力，这在埃及第一王朝、第二王朝时就已经显示出来了。神圣的伏拉斯神安详地立在国王王冠的正前方，成为国王掌握生杀大权的象征，也是为国王自身驱邪除恶的守护神。

国王整体着装像中还有其他代表权力象征的随件，如曲柄手杖和桂枷则象征着国王对耕田者的统辖（图 1-16）。

B. 王后及贵妇服装

在埃及王朝中期，标志王后权威的头饰是一个兀鹫的形象。兀鹫被塑造得安详端庄，双翼展开垂下，紧紧地护卫着王后的头部，并一直贴到前胸。尾羽略短，平行略向上翘。相传，

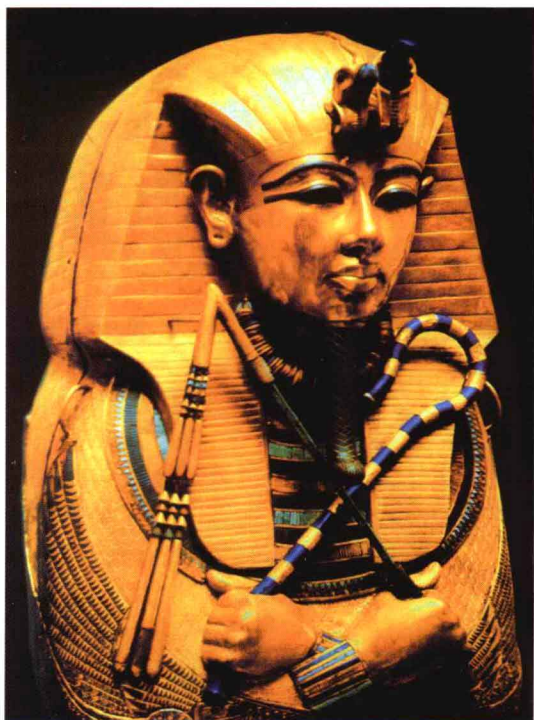

图 1-16 代表权力象征的随件——曲柄手杖和桂枷

图 1-17 戴秃鹫头饰的王后

王后的兀鹫头饰是国王外出时对王后的神灵保佑，也是远离家门的丈夫赐给妻子的护身符（图 1-17）

这一时期的王后和贵妇的等级之分，主要