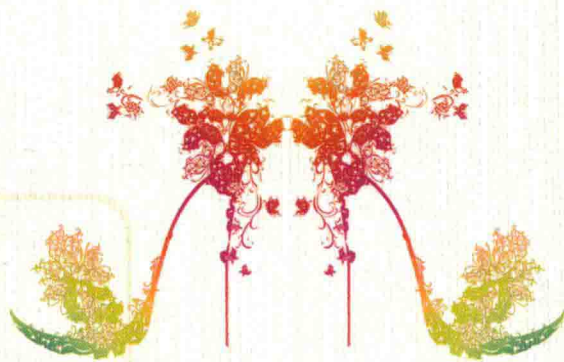

◆高等院校“十三五”设计艺术实践教学系列教材◆

XIANDAI FUSHIPIN SHEJI

现代服饰品设计

龚晓嵘◎编著

合肥工业大学出版社
HEFEI UNIVERSITY OF TECHNOLOGY PRESS

T5941.2
296

高等院校“十三五”设计艺术实践教学系列教材
义乌工商职业技术学院中央财政支持专业建设成果

现代服饰品设计

龚晓嵘 编著

合肥工业大学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

现代服饰品设计/龚晓嵘编著. —合肥: 合肥工业大学出版社, 2016.4

ISBN 978-7-5650-2736-9

I. ①现… II. ①龚… III. ①服饰—设计 IV. ①TS941.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2016) 第 094997 号

现代服饰品设计

龚晓嵘 编著

责任编辑 王磊 石金桃

出版 合肥工业大学出版社

地址 合肥市屯溪路 193 号

邮编 230009

电话 艺术编辑部: 0551-62903120

市场营销部: 0551-62903198

网址 www.hfutpress.com.cn

E-mail hfutpress@163.com

版次 2016 年 4 月第 1 版

印次 2016 年 6 月第 1 次印刷

开本 889 毫米×1194 毫米 1/16

印张 11.5

字数 325 千字

印刷 安徽联众印刷有限公司

发行 全国新华书店

ISBN 978-7-5650-2736-9

定价: 58.00 元

如果有影响阅读的印装质量问题, 请与出版社市场营销部联系调换。

前 言

“左手市场，右手设计”。

基于地域优势，以浙中地区产业集群结构需求特点为研究目标，本教材秉承“接地气”的原则，对时尚服饰品设计的教学与管理进行了独创性的研究，具有原创性，并非常实用。

这个是一个极为“接地气”的命题。

秉承“接地气”——与产业变革需求对接的宗旨，本专业在多年的项目操作中，总结出了“以市场为导向”，以“项目为载体”的开放性“工学结合”实践教学模式的一套规律。

以“接地气”观念审视产品设计。“地气”，是中国“天人合一”传统智慧中一个内涵丰富的通俗词汇，地气包含了所有与生长发展有关的元素与养分。“接地气”，则意味着保持时时刻刻脚踏实地，与地气连接作为成长准则，以获取源源不断的精气神与无尽的能量。

以此观念来指导设计教育，更易领悟这个以“服务于制造业”为本分，属于“应用学科”范畴的重要专业。

“接地气”是对于当地产业特色的透彻认知，是对产业需求的精准理解，是随社会价值观进化、经济环境更迭而不断形成新的变革趋势时能够及时与时俱进。

针对当地服饰品渴求的更专业化、更能准确把握产业创新特点的“专才”，要求设计院校必须根据自身的资源条件进行整合再造，以精准的专业定位、全面的专业训练提升设计学生的从业素质，满足产业转型对人才能力升级的需求。

服饰品设计相对来说，更偏重于强调由艺术与文化角度浸染时尚品位，具有趋势嗅觉，掌握创意思维，创新设计能力及营造品牌的系统思维，其功能性相对弱化。因此，强调“研究市场、把握行情、重在原创”以此来问鼎行业企业需求，拓宽专业发展空间。

在本教材中，将把这种规律及过程一一呈现。

最后，想说的是：高职院校自身便是社会的一个重要部分，当各项社会服务工作得以长期、有效地开展时，社会给予高职院校本身的回馈也是难以估量的，而社会服务平台本身也可以是一个人才培养平台。

龚晓嵘

2016.6

目 录

第一章 概 述	001
第一节 服饰品概念与分类	001
第二节 服饰品的起源与发展	005
第三节 服饰品在服装中的应用	006
第二章 服饰品设计的造型规律与方法	008
第一节 服饰品设计的要素	008
第二节 服饰品设计的构成规律	014
第三节 服饰品设计的方法	017
第三章 服饰品的发展	023
第一节 服饰品的发展趋势	023
第二节 服饰品的流行趋势	026
第三节 服饰品与服装的发展趋势	047
第四章 帽子设计	054
第一节 帽子概述及其历史	054
第二节 帽子的分类及特点	056
第三节 帽子的设计	067
第四节 帽子的材料与制作	076

第五章 鞋子设计	079
第一节 鞋子概述及其历史	079
第二节 鞋子的分类及特点	080
第三节 鞋子的造型设计	082
第四节 鞋子造型设计的形式与内涵	091
第五节 鞋子与服装的搭配关系	099
第六章 包袋设计	100
第一节 包袋概述	100
第二节 包袋的种类与搭配	101
第三节 包袋的设计及流行案例分析	108
第四节 包袋的结构与制作	123
第七章 其他服饰品设计	126
第一节 花 饰	126
第二节 领带、围巾	133
第三节 腰 带	141
第四节 眼 镜	151
第八章 服饰品品牌	153
第一节 服饰品品牌简介	153
第二节 服饰品品牌设计方法	160
第三节 服饰品品牌案例分析	169

第一章 概述

第一节 服饰品概念与分类

人类的出现代表着文明的开始，地球上有了人类，就有了对美好生活的精神向往。为了保障生活，人类运用智慧研制器具，这样一部人类的文明史亦可称之为人类的艺术设计史。服饰品是一种普遍的社会艺术文化现象，是反映生活的一面镜子，同时也是对文化表征和思想情感的体现。服饰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，人们就开始使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。甚至从某种意义上可以说，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，服饰已经深入社会的每个层次，成为一种广泛而普遍的人类行为和必不可少的审美方式，在人们日常生活中的地位举足轻重。

一、服饰品的概念

衣着服饰是人类非常重要的生活必需品之一，在服饰发展的漫长历史中，服饰品所起到的作用是不容置疑的。服饰，即“服”和“饰”的组合，服指服装，饰就是服饰品。服装和服饰品是两个不同的概念，但又是相互联系、不可分割的整体。“服装”包含了衣服与穿着的含义，“服饰品”包含了饰品与装饰的意思，它们之间相互关联，相辅相成，形成了人们穿着完整的视觉形象。

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（上装、下装、裙装）以外的所有附加在人体上的装饰品和装饰，包括首饰、领饰、鞋子、包袋、帽子、钥匙、手套、伞扇、眼镜等和肌肤装饰。它以其丰富的种类和形态出现于不同的服装风格中，更好地去诠释服装的意境，使人们产生共鸣，成为塑造个性风格的点睛之物。

二、服饰品的种类

服饰品的种类繁多，分类方法多种多样。

(1) 按装饰部位分：发饰、面饰、颈饰、耳饰、腰饰、腕饰、足饰等；

(2) 按工艺分：缝制型、编结型、模压型、锻造型、雕刻型、镶嵌型等；

(3) 按材料分：纺织品类、竹木类、珍珠宝石类、高中低档金属类、塑料类等。

通常我们按照服饰品的装饰效果和功能分类：

(1) 首饰。由各种材料设计制作的纯装饰品和实用装饰品，具有审美、实用、保值的作用，包括耳环、项链、面饰、鼻饰、腕饰、首饰、脚饰等（图1-1-1）。

(2) 包袋。由纺织品、皮革、绳草等制作的包袋饰品，以其实用性和装饰性与服装搭配，可以背、挎在肩上或拎在手上的盛物物品（图1-1-2）。

(3) 帽子。由各种材料制作而成的头部装饰品，用于遮阳、防寒等使用的目的性或纯粹的装饰作用，也包括头饰（图1-1-3）。

(4) 领饰。用于领口及胸部的以装饰为目的的饰品，包括领结、领带、领花、胸花、胸针等（如图1-1-4）。

(5) 围巾、披肩。以使用为基础，用于颈部、肩部的以纺织物为主要材料的饰品（图1-1-5）。

(6) 腰饰。用于腰间的各种装饰，如腰带、腰链等（图1-1-6）。

(7) 鞋、袜、手套。以使用为基础，用于手、脚部位的物品（图1-1-7）。

(8) 花饰品。由各种材料以及自然花草制作而成的花卉，主要用于装饰衣服、帽饰等（图1-1-8）。

(9) 编结饰品。由各种绳线、盘制的饰件，如盘花、盘扣、流苏、装饰挂件等，用于服装和人体的装饰（图1-1-9）。

(10) 其他饰品：伞、眼镜、钢笔、打火机、扇子等（图1-1-10）。

图 1-1-1 不同风格的首饰

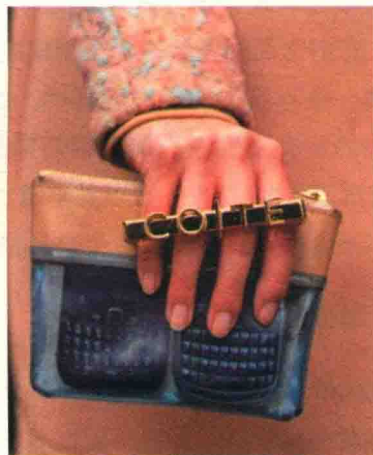

图 1-1-2 各种款式的包袋

图1-1-3 不同特色的帽子

图1-1-4 各种形式的领饰

图1-1-5 兼具保暖与装饰作用的围巾和披肩

图1-1-6 不同风格的腰饰

图1-1-7 不同款式的鞋和手套

图1-1-8 各种形式的花饰品

图1-1-9 各种形式的编结饰品

图1-1-10 不同形式的其他饰品

第二节 服饰品的起源与发展

一、服饰品的起源

一切事物的起源，都受到历史背景的制约，如果脱离了条件，我们也就无法理解事物产生的特征，无法揭示事物所呈现出的心理因素与文化因素之间的关系。服饰品的起源，也正是依照有关历史背景和文化背景来考虑，从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与追寻。

服饰品的起源，是民族文化、艺术起源的一部分。从考古学家和人类学家的研究成果中我们可以看到，有一些装饰物在数十万年前的旧石器时代就已出现，早于服装的穿着。一些装饰物出现的原始动机是多方面的，诸如原始巫术说、护体说、实用说、遮羞说、荣誉说、装饰说等。从装饰物所表现出的外观形态及装饰形式上看，实际的需要或对巫术神灵的信仰可能会导致某种装饰物的出现，而客观美感的存在及其对人们的感染力又导致了装饰物的发展，使装饰物的种类越来越丰富，也越来越美观。

1. 护身与装饰

服装与装饰物的出现离不开使用目的，而护身、御寒、防晒、防虫是最基本的功能。如帽子用来御寒防晒，鞋子用来护足保暖。人类最显著的特征之一，是对美和装饰的普遍追求。在原始的穿着习惯中，装饰物多于衣物的现象极为普遍，人们佩戴饰物的重点在头、颈、臂、腕、腹与腿足部。格罗塞认为，原始部落的人“不但很热衷于搜集一切他认为可以做装饰品的东西，他还很耐心、很仔细地创制他的项链、手镯及其他饰物……他们是在将他们所能搜集的一切饰物都戴在身上，也是把身上可以戴装饰的部分都戴上装饰物。”自然界的花草、贝壳、石头等物本来就很美丽，原始人类充分利用自然物来装饰美化自己，然而人们的创造力和审美能力也在逐渐完善，如将不同色彩的贝壳按一定规律间隔排列，将处理过的纤维制成绳索编结起来，把兽皮按人体结构裁剪制作成鞋帽等，这些装饰物在实用的基础上都尽可能美观、漂亮，最常见的颈饰，层次多、夸张且引人注目，而头饰、腕饰也极其丰富。原始装饰各种形式的审美性有其特别的含义，自身的美化可以引起人们的注意，吸引异性或是满足自己的美感需求，或是维系在同伴中的地位 and 关系。

2. 图腾崇拜

原始人用动物、植物或其他自然物作为其氏族血统的标志，并把它当作祖先来崇拜，这种被崇拜的对象即为图腾。由于原始部落比较封闭、流动性小，但他们仍有许多与其他部落交往的机会，因此有自己部落特定的标记是很有必要的。很多原始部族是通过纹身、装饰物加以区别。他们装饰的标记非常丰富奇特，区别也非常明显，使人一看便知是哪个民族或部落。如有的原始部落以鼻栓作为标记，有的则以发饰、胡须的装饰来表示。有的部落以某种图腾形象作为部落标记，在他们的装饰物中，都反映出这个内容，或在饰物上雕刻出来，或用刺绣方法表现，或绘制在兽皮、纺织品上，或用绳子编结出来，从服饰到日常用品，处处可见这种现象，标志的作用被反复体现出来。图腾标志在原始社会中起着十分重要的作用，是最早的社会组织的标志和象征。它具有团结群体、密切血缘关系、维系社会组织和区别职能的作用。

3. 勇气与权力的象征

在严酷的生存条件下，原始人类形成对勇武者的尊重。狩猎或者战争之后，胜利品的一部分被取下来制成装饰品，以表彰勇者的功绩。原始部落大都以平和、友善、共同生活为特征。他们捕获来的猎物大家一起分享，按照不同等级地位进行分配。在装饰形式上也有其特殊的意义。原始民族的天敌之一是猛兽，但是当勇敢的捕猎者制服了这些猛兽后，将猛兽的齿、角、蹄、尾等部位的东西串饰起来佩戴于身，同样起到了美化自身、展示勇猛的标志作用。

原始社会后期，财产分配开始不均。进入阶级社会后，统治者们聚敛财富，并将贵重的材料用于装饰以炫耀自己的身份，因而服饰等级差别越拉越大。在原始时期，部族首领所佩戴的饰物都有一定的样式和形制，通过服装、装饰物和装饰方法来体现尊卑等级。

二、现代服饰品的发展

服饰品在人的整体着装效果中起着不可替代的语言作用，它传达了佩戴者的个人信息和一个国家或民族的文化特征。在服装发展历程中，我们看到许许多多的服饰品，如精美华贵的首饰、夸张亮丽的礼帽、典雅大方的包袋、时髦别致的鞋靴以及形形色色的手套、扇子、花饰、领带等，它们的造型、材料、色彩、图案等，都是随着社会的发展而逐步形成并演进的，深深烙下了时代、地域、民族风情及政治、宗教、经济、文化等多方面的印记。正是这些不可缺少的条件，构成了服饰文化体系中服饰品这一重要的组成部分。

在现代这个生活节奏加快、科技飞速发展、人们精神高度紧张及物质财富需求增加的时代，人们追求的是一种轻松休闲的、突出个性的、表现自我不受约束的生活状态。这种新的思维方式给现代服饰品的发展增添了新的气息和魅力，要求服饰设计摆脱手工业生产模式，适应现代化大生产和高科技的要求，这使得人们的审美观念产生极大的变革。在这种新的思维方式上服饰品潮流顺应着随意、个性化、舒适的方向发展，要求设计师设计的造型和装饰必须简洁、单纯，突出材料、技术、功能和结构的美，在这种趋势影响下，服饰品风格追求的是大方、简洁、单纯、容易制作、生产速度快、成本低，具有很强的生命力和竞争力。

第三节 服饰品在服装中的应用

人类自启蒙时代就开始装饰自己，服饰这个社会现象和每个人的生活息息相关。服饰品的应用往往是通过与服装的搭配使用体现出来的。同样具有装饰功能的服装与人体饰品，在其审美价值的实现过程中，有着互相制约和互相衬托的关系，两者结合成一个有机的整体。完美的服装不一定有饰品服饰，但完美而恰当的饰品一定会使服装更具审美价值和文化内涵，能表现服装的艺术风格。

一、服饰品的重要性

服饰品与服装的搭配组合构成了人的整体着装效果。人们将觉得不满意或是不足的地方搭配服饰品，这不仅能够弥补服装的缺陷，还能够强化服装的整体效果，强调服装传达的视觉信息，有时候甚至能够起到比服装自身效果更强的对人本身的烘托作用。除美化人体外，服饰品还具有强大的实用功能和身份识别功能，是服装在各种场合不可或缺的辅助用品。

二、服饰品的寓意

服饰品在某些情况下比服装更能够代表一个人的身份特征，例如我们古代系于腰上的玉佩就是当时有官之人的象征，非一般的普通百姓可以佩戴，既象征权势，又表达了地位。除了身份特征之外，服饰品还能够表达出一些特殊的意义，如绣花荷包是男女之间的定情物，表示佩戴荷包的人已经心有所属，这种荷包在封建社会是对爱情的一种隐喻；又如西方人佩戴十字架表达了一种精神，是对信仰的依赖和敬畏的形象表达。

三、服饰品的艺术语言

在当今人们的着装审美观中，人们不仅仅满足于穿戴的形式，更希望以穿着来体现内在的精神和气质。服饰品在服装中起到重要的装饰和使用作用，它使服装的外观视觉形象更为整体，通过服饰品的造型、色彩、装饰等弥补了某些服装的不足。世界上的著名设计师们也无一不是设计和运用服饰品的巧匠，在他们的作品中，服饰品往往成为表达个性、表现创意的重要手段，也是他们发挥创造才能的重要领域，在众多的高级时装中，我们不难发现那么多具有代表性的大牌设计师们在设计自己服装的同时，也把饰品作为其中很重要的一部分加以设计，通过饰品把他们服装最完美的一面展现出来。服饰品的艺术语言满足了人们不同的心理需求。

本章作业

讨论与思考

1. 了解服饰品的分类。
2. 了解服饰品的历史起源与发展，以及对现代人们的服饰搭配有何作用。
3. 选取一种服饰单品进行服装搭配练习。

实践与设计作品

1. 搜集服饰品资料图片进行归纳分析。
2. 服饰品与服装之间进行图片搭配训练。

2

第二章 服饰品设计的造型规律与方法

服饰品的种类与内容很丰富，从外形设计、制作材料、色彩应用到使用方法都有很大的区别，在设计要素、构成规律、设计方法等方面有着共同的因素。我们在研究服饰品设计的造型规律时必须从总体上了解、掌握它，培养锻炼自己敏锐的感受力和审美能力、深刻的鉴别力和观察能力、丰富的想象力和联想能力，以达到准确生动的表现力和创造力。

第一节 服饰品设计的要素

一、设计主题

主题的确立，是设计作品成功与否最重要的因素之一。服饰品的艺术性、审美性以及实用性通过主题的确立而充分体现出来；而主题的确立又能反映出服饰品的时代气息、社会风尚、流行风潮及艺术倾向。所谓大的设计前提是指总体服饰流行风格分析归纳后所设定的设计主题；如对世界主要服饰市场巴黎、日本和中国香港饰品的分析，世界流行色的预测等，都是确立饰品设计大前提的综合因素。确立了服饰主题之后，再就每一件饰品作独立的设计主题。当然独立的设计主题也应符合于设计的整体。

服饰的主题强调整体感，从服饰到鞋帽配饰，包括细小的部分都不能被忽视。如确立一组“科幻脉搏”主题的服装，灵感来自急速的生活节奏、冒险精神、高科技和超现实等。在这个大的主题之下，配件的小主题应随之而设，如在大量的金属拉链上饰以造型别致的拉链扭，服装商的金属片装饰、不规则的三角巾和粗皮带突出腰线，缚带靴在布边剪裁及金属饰物的陪衬下，整个外形看来极富线条感。许多细节强调了太空、科幻及冒险的造型（图2-1-1）。如果在“科幻脉搏”的大前提下饰物的主题显示出柔和、飘垂、宽松的风格，显然脱离了大的主题构想，与服装的主题是不符合的。

常见的服装风格有：优雅风格、运动休闲风格、前卫风格、中性风格、民族风格、古典风格等（图2-1-2、图2-1-3）。

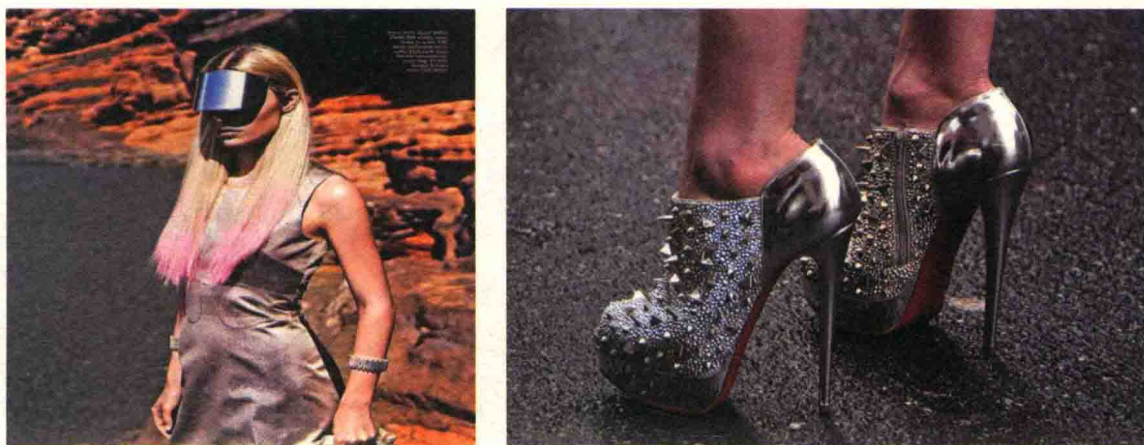

图2-1-1 科幻脉搏主题的服饰及服饰品

图2-1-2 不同风格的服饰

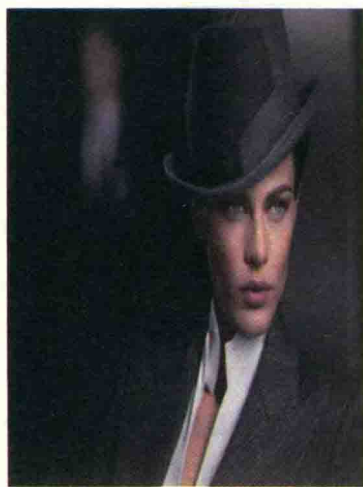

图2-1-3 不同风格的服饰品

二、制作材料

不同的服饰品使用的材料也不相同，如首饰以金属、珠宝、塑料为主；包袋以布料、绳子、皮革为主；鞋帽以毛毡、皮革、席草、布料为主等。在服饰品设计中，对材料的选择应用是很有讲究的，要考虑服饰品与材料的协调性、合理性及美观性，要在现有材料的基础上创造和利用新型材料，使服饰品的外观更新更美。

服饰品对材料的选用主要从三个方面体现出来：

1. 材料的合理性

不同的服饰品种类对材料的要求不同，因此合理地选用材料是最基本的要求之一。“合理”体现于服饰品能够充分显示出材料特征、肌理效果以及充分发挥出材料的优势，将饰品的美感最有效地展现出来。服饰品并不是选用的材料愈高档效果就愈好，如果高档的材料不加以合理应用、良好的设计，照样不会发出其自身的光彩来。每一种材料都有自己特定的形式和特殊的肌理效果，在设计师的眼中，这些都是非常宝贵的设计要素。不同的质地、纹理所产生的美感不同，我们在服饰品设计中可以利用这些天然的质地与纹理，也可以施以人工的组织变化，使其在视觉上与触觉上赋予新意，有助于服饰品作品更丰富、更优美（图2-1-4）。

图2-1-4 不同质地与纹理的服饰品

2. 材料的综合应用、材质对比

服饰品外观效果的多样性，与多种材料组合很有关系。相同类型材料的组合使配件产生统一协调的感觉，而不同类型材料的组合则产生对比、变化的感觉。材料的组合应用可分为单项与多项组合。组合所强调的是材料搭配适当，面积、色彩、造型比例协调，有新意有创造。如在现代服饰品设计的材料中，金属、宝石、塑料、玻璃、布料、陶瓷、木、石、竹、草、漆、纸张等是常用的选材，将它们有机地结合起来，所产生的外观效果是不同的。

在首饰设计中，常见的有贵金属与珠宝结合、一般金属与有机玻璃组合等，而现代人所喜爱的软体首饰则是用布料、皮革、绳线等软体材料编制的，有的在上面点缀珠串或碎钻组合而成，这样的组合使软中有硬、柔中有刚，造型别致，活泼动人，因此广受欢迎（图2-1-5）。所以在服饰品的设计过程中，我们应开拓思路，才能在选材、组合等方面有所创新。