

高等教育美术专业与艺术设计专业“十三五”规划教材

服装设计

主 编 李红月 邱 莉 赵志强

高等教育美术专业与艺术设计专业“十三五”规划教材

服装设计

FUZHUANG

SHEJI

李红月 邱 莉 赵志强 编 著

西南交通大学出版社

· 成都 ·

内 容 简 介：“服装设计”是服装设计专业学生学习必不可少的专业基础课程。

本书包括设计理论基础、服装材料基础、工艺技术基础及实例项目分析。第一部分主要讲述基本概念,让初学服装设计的学生掌握服装设计相关的基础知识。第二部分通过实际设计案例模拟工作室的工作流程,分析主题、搜集材料、确立设计元素、准备和实物制作,使学习者通过实例学习到服装设计完整的工作过程。

图书在版编目(CIP)数据

服装设计 / 李红月, 邱莉, 赵志强编著. — 成都:
西南交通大学出版社, 2016.1

高等教育美术专业与艺术设计专业“十三五”规划教材

ISBN 978-7-5643-4443-6

I. ①服… II. ①李… ②邱… ③赵… III. ①服装设计—高等学校—教材 IV. ①TS941.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 313907 号

高等教育美术专业与艺术设计专业“十三五”规划教材

服装设计

李红月 邱莉 赵志强 编著

责任编辑 罗小红
特邀编辑 李秀梅
封面设计 姜宜彪

出版发行 西南交通大学出版社
(四川省成都市二环路北一段 111 号
西南交通大学创新大厦 21 楼)

发行部电话 028-87600564 028-87600533

邮政编码 610031

网 址 <http://www.xnjdcbs.com>

印 刷 河北鸿祥印刷有限公司

成品尺寸 185 mm × 260 mm

印 张 8

字 数 162 千字

版 次 2016 年 1 月第 1 版

印 次 2016 年 2 月第 1 次

书 号 ISBN 978-7-5643-4443-6

定 价 49.50 元

版权所有 侵权必究 举报电话: 028-87600562

前 言

“服装设计”是服装设计专业学生重要的基础课程。本书采用了案例教学的方式，要求教师以具体的主题来指导学生，学生围绕主题拓展创意空间。学生将在本书学习中掌握基本而完整的设计工作流程，并接触到更多、更广的知识和技能技巧，而不只是单项科目的纵向深入研究。本书以提高学生综合运用能力为主要目地，符合高职、高专培养应用型人才的需要。

本书内容包括设计理论基础及案例分析两部分。主要讲述了服装设计的基本概念、确立理念的重要性、色彩材质款式设计的基本要素等，这些都是初学服装设计的学生需要掌握的基本知识。

为保持书中内容的前沿性，本书所采用的流行信息和资料尽可能取材于近两年内。编者立足于全面性和系统性的论述，强调围绕创意有选择性地利用理论知识，在实践活动中活学活用。

本教材的编写本着培养高素质技能型人才的目的，由于服装业及服装教育领域发展迅速，也由于笔者的水平有限，教材中难免有疏漏和不尽如人意之处，希望专家、同行和读者批评指正。

编 者

2015 年 7 月

目 录

第 1 章 关于服装设计 /1

- 1.1 服装发展简述 /1
- 1.2 服装的分类 /2
- 1.3 西方设计理念发展简述 /8
- 1.4 现代服装设计 /11
- 1.5 时尚与时装 /17

第 2 章 设计理念的建立 /24

- 2.1 信息资料的来源 /25
- 2.2 构思的多种途径 /29

第 3 章 服装色彩设计 /32

- 3.1 色彩的基础知识 /32
- 3.2 色彩的个性 /36
- 3.3 色调的心理感受 /44
- 3.4 流行色 /45
- 3.5 色彩系列设计 /49

第 4 章 服装材料设计 /54

- 4.1 服装材料的分类与内容 /54
- 4.3 织物肌理质地与服装造型 /64
- 4.4 织物肌理设计 /68

第 5 章 服装款式设计 /81

- 5.1 服装廓形设计 /81
- 5.2 系列渐变设计 /98
- 5.3 服装的风格形象 /104

第 6 章 作品赏析 /106

参 考 文 献 /122

第1章 关于服装设计

服装是人类文明的产物,每一件服装都不同程度地反映出它所处的时代特征,如当时的科技水平、地理特征、风土人情、宗教信仰等。人们见面在交谈之前,服装就已经向对方传递了性别、年龄、职业、个性、品位以及社会阶层等信息。因此,服装也是一种社会符号语言,它是人外在性质和内心思想的反映或投影。

1.1 服装发展简述

服装发展的历史与人类文明发展的历史密切相关,人们可以很容易地从服装上判别与其有关的人文历史背景,这也是人们进行服装预测的依据之一。

在原始社会阶段,人类发明了裙子(或围裙)和腰带之类的衣片,用以遮掩和装饰身体,上面还系挂武器等物件,所用的材料是粗陋的天然物品,如坚硬的、未经鞣制的兽皮、草蔓、树皮和麻类等。至今世界上一些原始部落或民族仍然保持这种装束。

原始的织造手段和缝制技术使得纺纱织布和针签线连几乎成为服饰的全部。之后,随着农牧业及纺织生产水平的不断提高,服装用料逐渐精细和增多,服装种类日益丰富,样式各具特色。

以中国的服装发展为例,春秋战国时期,男女衣着样式简单,通用的是上衣和下裳相连的“深衣”式,外观颇似布块缠裹身体。在材料上,普遍使用大麻、苎麻和葛织物,统治阶层和贵族可以大量使用丝织物。汉代丝、麻纤维的纺绩、织造和印染工艺技术很发达,服装用料丰富,织物名称有纱、绡、绢、锦、布、帛等。1972年湖南长沙马王堆出土的西汉素纱禅衣仅重49g,可见当时的技术已经达到了用桑蚕丝制成轻薄透明的布匹的水平。隋唐两代,服装成为区分统治者权力和阶级等级的标志,日常衣料广泛使用丝绸和麻布。随着中外交往的增加,服装款式受到外来文化的很大影响,如源自古代波斯的团花图案、流行一时的胡服领、彩色条纹的胡裤、僧人穿着的印度式服装“袈裟”等。同时,唐代的服饰也流传到海外,如日本的和服至今仍保留着唐代的服装风格。到清代,受满族文化的影响,服式变得相对紧瘦,马褂、旗袍等服式盛行,改变了唐、宋、明宽衣大袖的服装样式。

西方古代服装一般可分为两种基本类型:一是块料型服装,由大块不经缝制的衣料包缠、披挂或系扎在身上,用绳带、别针等附件固定,例如古埃及人、古罗马人和古希腊人的穿着。二是缝制型服装,用利器裁切纺织品或皮革成片,两个衣片边缘穿入细线,缝成小褂和早期的裤子。这种原始服饰直到现在还留存在

许多民族之中，如爱斯基摩人和中亚一些民族所穿的服装。

19 世纪中叶后，西欧进入工业社会，随着生产力的提高，服饰的科技因素逐渐显示出来，可供制作服装的织物品种和数量增加，服装生产得到促进，与之相关的各项产业逐渐形成。1830 年，法国人蒂莫尼耶发明了第一架单线缝纫机，1851 年美国人 L.M. 胜家将其改进为脚踏缝纫机，投入批量生产。缝纫机的普及促使生产效率进一步提高，并推动裁剪机、延布机、锁眼机、鞣鞋机、整烫设备等一系列配套设备的陆续问世，对服装工业走向机械化、集中化、专业化生产起了重要推动作用。现代服装工业形成的主要标志就是开始采用机器进行集中而有分工的商品生产。

与此同时，服装审美和服装功能也发生了本质变化，内部结构和外部设计朝着更实用更具现代审美特点的方向发展。中国服装在辛亥革命后吸收了大量西方服装的元素，在西洋套装的基础上改良产生了中山服、学生服等，女装流行外形窈窕的旗袍外加西方针织对襟衫。第二次世界大战后的经济发展与工业化，促进了服装的大众化，开启了始于 20 世纪 60 年代的高级成衣时代。大量生产的产品改变了大众对服装的观念，人们对设计的要求也愈加严格，服装成为具有理念的设计商品。服装服饰艺术是一种大众文化形态，也是一种多层面、综合性的系统工程。时至今日，服装业演变为一个极为庞大丰富的产业，以服装为中心，扩展形成了一个内容相当丰富纷繁的领域。服装工业可简单分成两大类：服装加工业和服饰加工业。前者侧重于男装、女装和童装的设计和创新，其中女装是服装加工中最大的部分；后者则侧重于与服装配套的装饰品和附件的生产，如箱、包、鞋和首饰等。

从流通环节来看，服装产业大致包括了原料生产、纺织工业、服装工业、新品发布、时尚媒体、批发零售、服装定制等。因此服装设计的范畴不仅仅是服饰艺术造型本身，服装的策划和广告促销也很重要。产品由设计公司走向消费者，其中需要推动力。从国际市场营销的整体环境来看，20 世纪 70 年代是人为直接推销，80 年代注重建立企业社会形象，90 年代以后依靠企业和产品的自身文化力进行营销。在以前，主要销售媒体是报纸、杂志、广告牌、广播和电视等，而现在借助飞速发展的高科技，新营销媒体在一定程度上改进了传统营销方式，增加了诸如网络、电子商务等新的科技手段，人们通过新颖的营销方式可以在众多品牌中迅速寻找到适合自己的服装。

服装工业在相当长的一段时间内将仍然以劳动密集型为主，但不断向技术密集型工业领域发展。

1.2 服装的分类

服装的主要作用表现在保护和装饰身体这两方面，这也是人类使用服装的最根本目的。

保护,即用服装材料遮掩人体,使皮肤与外界隔离开来,防止身体轻易受到伤害,维持人体的热平衡,以适应气候的冷暖变化。服装要使人穿着有舒适感,影响舒适的因素主要有面料性能、服装结构以及缝制技术等。

装饰,即装点修饰。在满足了保暖护体的基本要求之后,人们还需要服装满足视觉和精神上美的享受。影响美观性的主要因素有纺织品的纹理、色彩、服装结构组织、形态保持性、悬垂性、弹性、防皱性、服装款式等。

服装从起源发展至今,在实现了以上两方面作用的基础上,逐渐形成了不同的类别,可以从以下几个角度对服装进行分类。

1.2.1 按性别年龄特征分类

婴幼儿装(学龄前)、童装(分男女,小学阶段前)、少年装(分男女,中小学阶段)、青年装(分男女,中高等教育阶段)、成人装(分男女,一般指25岁以上者)、中老年(分男女,50岁以上者)。随着中性风格和年轻化风格的流行,很多服装在性别和年龄上不同程度地模糊起来,这在休闲装和运动装上表现得特别突出。

1.2.2 按季节气候分类

服装按季节分类大致可分为初春装、春装、初夏装、盛夏装、夏末装、初秋装、秋装、冬装8种。

现在,成衣设计师的作品发布一般在每年的3月和10月左右,所以,服装又大致分成了春夏装和秋冬装两大类。

1.2.3 按服用机能分类

(1) 衣服

根据衣服在不同场合的穿着情况有如下几种分类:在特殊环境具有防护作用的作业服装,如消防服、潜水服、登山服、极地服、防紫外线服、防辐射服等;在社交场合穿用的服装,如社交服、礼仪服、外出服等;在日常生活、学习、工作和休闲场合穿着的服装,如工作服、运动服、家居服等;某个团体或工种的具有标志性的服装,如工作制服、军服、警服等职业装、团体装等。

(2) 附属品

附属在服装上的具有各种功能的物件,如围巾、领带、腰带、鞋靴等。

(3) 装饰品

根据装饰在身体部位的不同可分为头饰、颈饰、胸饰、腰饰、腕饰、指饰、脚饰等。

(4) 携带品

携带品如背包、手袋、雨伞、阳伞、手杖、手表、扇子等。

上述四种类别中,附属品、装饰品和携带品总称为服饰配件。

1.2.4 按民族性分类

按民族性分类服装一般分为四种:中国传统的中式服装,欧美国家传统和现行的西式服装,世界各地具有典型民族特点的民族服装和带有地域文化色彩的传统民俗服装。这些服装区别于流行感强烈的都市服装。

1.2.5 按服用材料分类

服装按服用材料大致分为三类:纤维类服装,皮革类服装,橡胶、塑料及其他制品服装。

1.2.6 按国际通用标准(服装流行层次等)分类

(1) 普通成衣和高级成衣

所谓成衣是强调服装产品生成过程的一种称谓,指按照一定规格、号型标准批量生产的系列化服装成品,是相对于量体裁衣式的定做和自制的衣服而出现的一个概念。它是20世纪初随着工业化文明的不断进步而出现的服装形式。可以说,凡饰在商场、服装商城、服装连锁店、精品店出售的服饰都是成衣。

成衣作为工业产品,符合批量生产的经济原则,即生产机械化、产品规模系列化、质量标准化、包装统一化,并附有品牌、面料成分、号型、洗涤保养说明等标识。

成衣生产一般是根据不同季节提前3~6个月开始设计,设计要考虑工业化批量生产的可能性与成本核算等因素,然后制成样衣,通过审核确认后,制作工业纸样、推档、排料、裁剪、缝制、出成品,经过成品检验、包装等程序后投放市场。

成衣在流通方式上有高级成衣和普通成衣之分。

普通成衣在法语中称为 confection,它的服务对象是普通大众,价位上较为便宜。高级成衣译自法语,英语的对译是 ready-to-wear,是指在一定程度上保留或继承了高级定制服装的某些技术,以中产阶级为对象的小批量多品种的高档成衣,是介于高级定制服装和普通成衣之间的一种服装产业。该名称最初用于第二次世界大战后,本来是高级定制服装的副业,到20世纪60年代,由于人们生活方式的转变,高级成衣业蓬勃发展起来,以不可阻挡的气势直逼高级定制服装,业内人士曾惊呼高级定制服装会因此而衰亡。巴黎、米兰等时装中心在每年3月左右举行专门的高级成衣发布会与博览会,以促进其贸易活动。

高级成衣与普通成衣的区别,不仅在于其批量大小、质量高低,关键还在于其设计的个性和品位。因此,国际上的高级成衣大体都是一些设计师品牌。

我国作为世界上最大的服装生产国和消费国,近几年成衣产业有较大的发展,但整体发展很不平衡。广东、上海、江苏等东部沿海地区的产品占据了全国 85% 以上的市场份额;中西部地区服装产业还非常落后,各企业间的竞争还停留在价格、款式等较低层面上,大多数企业只能靠低水平的加工赚取微薄利润,产品销售以批发市场的大流通为主。目前,中国的两大服装生产和出口基地——长江三角洲和珠江三角洲经过多年蓄势有了较强发展。长三角地区拥有中国国际化程度最高的时装之都——上海,服装品牌有很好的展示空间,国内知名的服装品牌如“杉杉”“雅戈尔”“法涵诗”“庄吉”“报喜鸟”“培罗蒙”等都集中在长三角地区;宁波、温州等城市厂商请明星做形象代言人,并在内地和香港同步推广,几百万营销大军坐镇全国各地,比一般经销商有更大的品牌影响力和运营持久性;以深圳为代表的珠三角地区以女装制作闻名,有可能成为国际服装名牌的首选制造基地,这里拥有较为成熟的成衣产业。珠三角毗邻香港,香港是世界时装中心之一,在服装设计、品牌创造、流行趋势及服装文化等方面与国际同步,同时珠三角还拥有强大的服装集散能力。随着中国加入 WTO 以及粤、港、澳三地 CEPA 的实施,我国的成衣消费将日趋个性化和国际化。

(2) 高级定制服装

高级定制服装译自法语 *haute couture*,我国又称之为高级时装。高级定制服装在西方有严格的规定,它原本特指 19 世纪中叶在巴黎出现的以上流社会贵妇为消费对象的高价奢侈的女装,现在一般是指在以巴黎为中心的欧洲高级时装店中,由著名设计师设计指导、专门裁剪师打板、高级缝纫师制作的单件作品。其风格独特,用料考究,工艺精湛,大部分用手工缝制,完全地量体裁衣,甚至特别针对某个顾客体形定制人台模特,经过几次假缝和试穿,最后制成的服装可以做到与顾客的体态合而为一,堪称艺术品。因此其价格也不是一般人可以承受的,全世界大约只有不到 2 000 人能够成为高级定制服装的买主,这些买主往往是一些皇室、贵族或影视明星。

到目前为止,世界上只有 20 家左右创造性的高质量手工生产的时装公司,每年 1、2 月和 7、8 月他们会在巴黎举办新作发表会。

随着老牌设计师的过世和消费群的缩小,世界上具有原创性的高质量手工生产的时装公司日益减少,其销售额已经不只是依靠时装本身,而更多地依靠香水、服饰品等来支撑,高级时装店往往聘请高级成衣设计师进行设计,高级时装和高级成衣之间的界限越来越模糊。

1.2.7 按设计目的分类

(1) 销售型服装

销售型服装首先是商品,要符合商品流通的价值规律。设计要求适销对路、降低成本、工艺符合工业化标准,同时要协调好它上市的时间。

(2) 发布展示型服装

其目的是为了宣传、预测流行或订货。它主要是时装设计师为创新的设计流派或发布新的创作主题和理念而进行的设计,用于学术性、广告性的时装表演和发布会,对时装界探索新的流行趋势、发现新的人才起着决定性的作用,是设计师新作的公开发表或是意在引导时装流行的预报。各个时装设计师、公司利用它来展示实力、提高知名度、创立名牌、引导和扩大消费。其中订货性发布则侧重于商业目的,设计集中在时装和成衣品种中。

(3) 比赛用服装

为推动服饰行业的发展,宣传企业形象或推出优秀设计人才而举行的服装设计比赛而设计的服装。一般分为两类:一是创意型服装设计,二是以实用为主的服装设计。

(4) 指定服装

根据用户的需求而设计制作的服装。

1.2.8 按活动场合分类

日常生活中,人们进出不同的活动场合需要穿着不同的服装。因此,服装按活动场合大致可分为以下几类。

(1) 社会活动服装

用于婚礼、丧礼、应聘、聚会、访问等场合,对应的服装为正装礼服、正式套装、婚纱等。

(2) 都市生活服装

用于上班、逛街、赴约、娱乐等场合,对应的服装为上班装、外出便服、风雨衣等。

(3) 轻松休闲服装

用于散步、旅行、健身等场合,对应的服装为休闲便服、运动服、泳装、狩猎装、旅游服、太极拳服等。

（4）家居生活服装

用于做家务、用餐、休息、家人团聚、睡眠等场合，对应的服装为内衣、睡衣、浴袍、居家便服。

1.2.9 按特殊需要分类

（1）运动服

运动服是从事运动时穿的服装，也包括滑雪服、旅游服和轻便休闲服等。运动服应最大限度地满足具体运动项目的要求。这类服装仅靠设计和裁剪的技巧是不够的，必须靠材料来弥补其不足，如选用伸缩性的衣料。服装材料也应考虑能适应各种运动的环境与动作，材料应有保暖性、透气性、耐洗、耐日晒、耐摩擦和牵拉，一般选择棉、毛、麻和化纤混纺或纯纺的针织物，有的用弹性织物。旅游服要求穿着轻便，不易起皱，活动方便，面料宜用坚牢、挺爽、厚实、色泽鲜艳的织物，常用的有纬编织物和经编织物、花呢、仿毛织物等，设计要考虑穿脱容易。成衣轻盈、体积小、携带方便，还应经过防水、防风处理，根据需要可增加辐射热反射层。

（2）专项竞技服

专项竞技服是根据各项运动的特点、比赛规定、运动员体型等因素以及有利于竞技的要求而制作的服装。如登山服应能应付高山容易变化的气象条件，有保护生命的作用。专项竞技服可分两大类：一类是一般运动服装，如背心、短裤、运动鞋等；一类是专用的运动服装，即专门用于某项运动的服装，如击剑金属衣、高尔夫球服、篮球服、足球服、冰球服、登山服等。

（3）行业职业装

行业职业装是工作时所穿的各种服装。有的作为专门的防护服，有的象征某项职业，便于识别。所用材料随要求而定，除了有强度、耐磨性和一般服用性能外，还可能有某些特殊的要求，如防火、防油污等。

（4）军服

军服是国家武装人员穿着的各种衣服。军服在质量、制作、颜色、款式和性能方面都有严格要求，一般应坚牢耐磨、舒适保暖。军服中还有各种特定条件下工作的特殊服装，如用于防火、防水、防尘、防油、防辐射、防毒、电绝缘等。

（5）舞台表演服

舞台表演服是演员在演出中穿用的服装，比较注意舞台效果。舞台表演服选用材料很广泛，根据节目内容和舞台演出的特定需要，常用各种彩色丝绒和金银线进行刺绣加工，以增加色彩。这类服装源于生活服装，但又有别于生活服装，

它和化妆是演出活动中最早出现的造型因素。不同的时代、不同的地区具有不同的塑造舞台形象的手法，但总括起来舞台服装应符合下列要求：帮助演员塑造角色形象、有利于演员的表演和活动、设计应力求与全剧的演出风格统一、能满足广大观众的审美要求等。

服装的分类标准还有很多，关键是通过掌握分类标准和服装形态，明确各类服装设计的目的和要求，正确地选择面料、辅料，采取相适应的工艺，有针对性地使用各种设计方法，最终目的是设计出令消费者满意的服装。

1.3 西方设计理念发展简述

设计（design），又称为应用艺术和实用艺术。设计有设想、运筹、计划、意图和预算的意思，广义上是指人们为某种特定目的而进行的创造性活动，或是制作一切实用物品和观赏物品的计划安排。狭义上主要指工业设计的外观形态，如引人注目的外观和流行的式样，并且要求这些安排能够增加产品在市场上的占有率。

究西方艺术史可以发现，古代的设计与纯艺术或工艺品之间没有严格的区分。文艺复兴时代，西欧形成了以建筑技艺为主，结合绘画技艺与雕塑技艺的造型艺术或设计。可以说，设计在当时是作为美术术语出现的，这在西方艺术史与皇家艺术教育课程中表现得非常明显。15 世纪意大利理论家兰西洛蒂曾把设计和色彩、构图、创意一起称为绘画四要素；到 16 世纪，西欧逐渐区分开了纯艺术与设计；17 世纪，美术史家巴尔迪努奇强调了艺术家的创造观念，设计则成为工匠必须具备的一种能力。

18 世纪，造型艺术中的纯艺术逐渐用来特指建筑、雕塑与绘画三个领域的作品和行为，而将其他的造型艺术称为工匠作品、民俗作品或手工艺作品，其中隐含着对手工艺人的贬低和俯视态度。

工业革命以来，欧洲资本主义的机器生产渐渐取代了以手工技术为基础的工场手工业生产，然而由于原始的工业手段和对机械化目的的不明确，批量生产的产品外形简陋，做工粗糙，缺乏传统美感。

19 世纪后期，英国美术设计家和社会活动家威廉·莫里斯（William Morris，近代设计运动的开拓者）认为是机械化造成了设计水平下降，而发起了艺术与手工艺运动（art and craft），他致力于传统家具和装饰物的手工生产和制作，与当时的机器大生产抗衡，希望能够通过自己的努力扭转设计的颓败状况。他主张恢复中世纪传统的构思考究、做工精致的手工艺传统，以日本装饰设计为参考，恢复传统设计的水平。他开设了世界上第一家设计事务所，身体力行地进行自己的设计实践，其设计的绕卷花草图案成为现代设计的启蒙。

这场艺术与手工艺运动在西欧的艺术界和设计界引发了多种艺术思潮和运动，新艺术运动就是其中的一个典型。新艺术运动是在 1896–1910 年间形成流行全欧洲和美国的装饰艺术风格，这种风格采用曲线和非对称性线条，如缠绕的枝芽、波浪的线条和玻璃彩画构成的娇弱花形，大量运用金属、玻璃等材料，多应用于建筑、室内装饰、玻璃图案和书籍插图上（图 1-3-1）。新艺术运动反映在服装上则是女装和发型的侧“S”形，为了塑造明显的外形，服装样式图上的淑女们几乎一律前胸高挺，臀部使劲地后翘（图 1-3-2）。中国的清宫中曾使用过新艺术运动风格的花边，当时上海的时髦女子也爱着“S”形的晚礼裙。

图 1-3-1

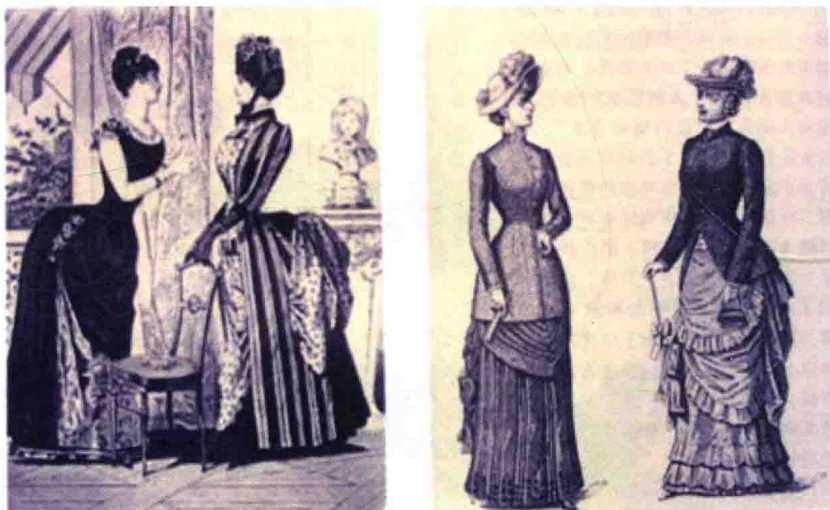

图 1-3-2

这些设计风格宣扬手工制品的精致，无限怀念古典时期细腻、恬静的情趣，相应思潮最终促进了社会对工业产品造型质量的重视，但也导致了与机器时代不相适应的过分装饰的设计理念的产生。此类设计的重点主要是在金工、漆工、陶工等手工制品表面附加装饰，所以设计的涵义与装饰图案一词很相近，更确切地说，当时的设计只是工艺美术品设计。

20 世纪初，美国芝加哥学派的中坚人物路易斯·沙利文（Louis H. Sullivan, 1856–1924）提出“形式追随功能”。他认为“装饰是精神上的奢侈品，而不是必需品”，沙利文的观点后来由他的学生赖特进一步发挥，成为功能主义

的主要依据。

功能主义理论中,完美的设计应考虑的条件是:材料、工具、机械的技术制约,用途和功能的要求,经济价格的比率,传统和流行的要求,现代美感与速度感。这些条件连同造型、明暗、色彩、空间等视觉要素构成了设计家的课题,设计不再仅仅像新艺术时期那样只注重外表图案的设计观念,而开始转向迎合实用和经济的需求。

功能主义对设计的概念产生了重大影响,它否定了繁多的装饰,主张去除多余部分。这样的观念划清了设计与图案之间含混不清的界线,成为20世纪前半叶工业设计思潮的主流,也成为日后德国包豪斯设计学院所信赖的教义。

在此期间,还出现了一种名为装饰艺术(decorative art)的设计风格。装饰艺术设计风格比新艺术运动晚25年左右。它放弃波浪式优雅线条,采取抽象与色彩的简单形式,由曲线和直线、具象和抽象这种相反的要素构成简洁、明快、强调机能性和现代感的样式,直线和几何形显示出对工业化时代与机械生产的积极态度和对功能主义的响应。装饰艺术在黑色与原色上有特殊偏爱,体现了它化繁为简的理念。以简洁、朴素的直线形为特征的20世纪20年代服装样式明显受这种艺术思潮的影响(图1-3-3)。装饰艺术的影响一直持续到20世纪30年代,后来在20世纪60年代末又一次复兴。

图 1-3-3 1928 年的发型

1880-1930 年被认为是近代设计史上最具活力和最有创造力的时期,纯手工生产的纯艺术(绘画、雕塑)和手工艺逐渐与建筑设计、海报设计或工业产品设计区分开来。西方从此日渐形成了现代的工业设计概念,如注重工业产品的功能,使产品的造型与功能相适应,剔除无用的表面装饰,风格简洁,体现新材料、新技术的美,并符合大工业批量化、标准化的生产方式,等等。

功能主义的设计概念也并非完美的。它要求设计师首先应留意一种产品是如何工作的,然后再注意形态和外观。但这并不意味着,如果一种产品功能很好,它就理所当然地在外观上很贴切舒服。事实上,功能是无法最终确保设计成功的,只能在一定程度上影响产品的形态。“形式追随功能”在20世纪60年代后被重新审视。

设计是一种时间、空间、速度和现代化的感应。现代的设计概念对设计师的任务提出了相应的要求和限制。设计师肩负着维护企业形象和制定市场营销战略的重任,应起到指导、促进生产和消费的作用,其实践活动需紧随时代的步伐,所设计的产品能够及时或是较超前地反映出社会的消费观念和审美需求,同时也受制于社会消费者。

1.4 现代服装设计

服装设计(Apparel Design),简单地说就是以人体为对象,以面料作素材,塑造出具有自身特色的美的作品,其设计的前提是服装的功能性。

现代服装设计,特别是成衣设计,应当归类于工业产品设计的范畴。服装设计同时也属于流行设计(或时尚设计),涉及科学、技术、艺术等领域和物质、精神诸方面,在当今的人类社会活动中是一项独立的职业。服装设计除了必须具备与一般工业产品设计相同的实用性、审美性和经济性之外,还必须适应人的生理、心理需要,使人、服装、环境协调统一。

服装设计主要针对色彩、造型、材料三个方面进行创新、构思,但一件成功的服装设计作品不应仅仅局限于观者所能看到的色彩与形态,还应包括无法直接看到的表现方法、内部工艺等。若从整体出发,这项工作还涵盖了织物设计、服饰配件(如帽鞋)设计、发型设计、化妆设计等领域,这些元素共同构成了样式和形象的概念。服装设计是件非常繁重的工作,设计者必须把自己立于创作的中心,统筹规划,使整个作品系列达到最完美的效果,仅靠画时装效果图或做衣服就能从事服装设计的想法是非常片面和狭隘的。

1.4.1 服装设计发展简述

人类衣着的社会化是服装设计产生的基础。在漫长的历史进程中,服装设计的内容和形式日趋丰富和完善。

在6000年前,尼罗河流域、印度河流域、黄河流域、幼发拉底河和底格里斯河流域的服装采用麻、棉、丝、毛等材料。中国商代有了着装的等级差别,周

代完善了冠服制，并规定了十二章纹的用法，于是服装设计有了等级、礼仪、标识等内容。4 000 年前在希腊克里特岛及其大陆已经有了关于服装设计人员的记载。

16 世纪末至 18 世纪中叶，欧洲的服装设计先后受巴洛克艺术、洛可可艺术的影响，反映了当时的审美情趣。1672 年在巴黎出现第一个定期介绍服装式样的刊物《风流信使》(*Le Mercure Galant*)。1794 年在伦敦出版的《时装画廊》(*Gallery of Fashion*) 刊登了服装设计效果图。19 世纪中叶，西方服装设计的立体造型法传入中国。19 世纪 70 年代，英国开始出现提供女服裁剪纸样的妇女期刊。

以往服装设计师与裁缝师并不易区别，在以往的服装“手艺人”中，虽然不乏巨匠，但由于社会地位的低微而未受到重视，除极少数人外，大多数都不传于世，湮没无闻。20 世纪以后这种情况才有所变化，20 世纪以后西方国家经济增长，人们的生活在衣、食、住、行各方面都发生了巨大的变化，服装业在欧洲等国都有了突飞猛进的发展。在经历了现代设计运动后，明星般耀眼的服装设计大师脱颖而出，他们所推出的新颖设计受到了各阶层人士的普遍欢迎和推崇。

服装设计大师们不是才华横溢的艺术家，就是具有实力的改革者，他们既具备较高的艺术素养，同时也掌握熟练的裁剪和缝制技巧。整个 20 世纪涌现出了一批既肯动脑又能动手、亦文亦武的服装行家。他们熟悉面料的性能、色彩的组配，在线条的处理、整体的塑造上更是得心应手、挥洒自如。他们敢于探索、锲而不舍，在创作上善于捕捉灵感，形成各自的独特风格，后来衍化为不同的流派。由此开始，除了裁缝师的针线功夫之外，服装设计师还需对人体工程学、造型、色彩、织物材料、服装机械生产、服饰品、市场、行销、品味审美、流行等诸多因素具备充分的敏感度和把握能力。最初的服装设计师与裁缝师还有相同之处，那就是都为个人量体裁衣。但随着工业生产和流行因素的渗入，“为个人量体裁衣”的概念慢慢模糊，服装设计更接近于成衣设计。20 世纪上半叶，服装心理学、服装卫生学相继形成，使服装设计的内容趋于丰富。

现代意义上服装设计师的鼻祖是 19 世纪末的巴黎高级女装创始人查尔斯·弗莱里克·沃斯 (Charles Fredelrick Worth, 1826-1895)。1858 年沃斯和一位瑞典衣料商合伙，在巴黎的和平大街开设了时装店，这是一家集设计、销售、经营于一体的时装店，堪称历史首创。这标志着服装设计摆脱了宫廷沙龙，也跨出了乡间裁缝手工艺的局限，成为一门反映世界变幻的独特艺术。沃斯的妻子玛丽穿着他设计的服装进行表演，设计作品的表现形式从此更加丰富多彩。随着工业革命的兴起，沃斯把服装生产商品化、工业化，巴黎的时装不再以宫廷为楷模，低于皇室的社会阶层服饰也能成为潮流，这是他对服装设计的另一个重要贡献 (图 1-4-1)。