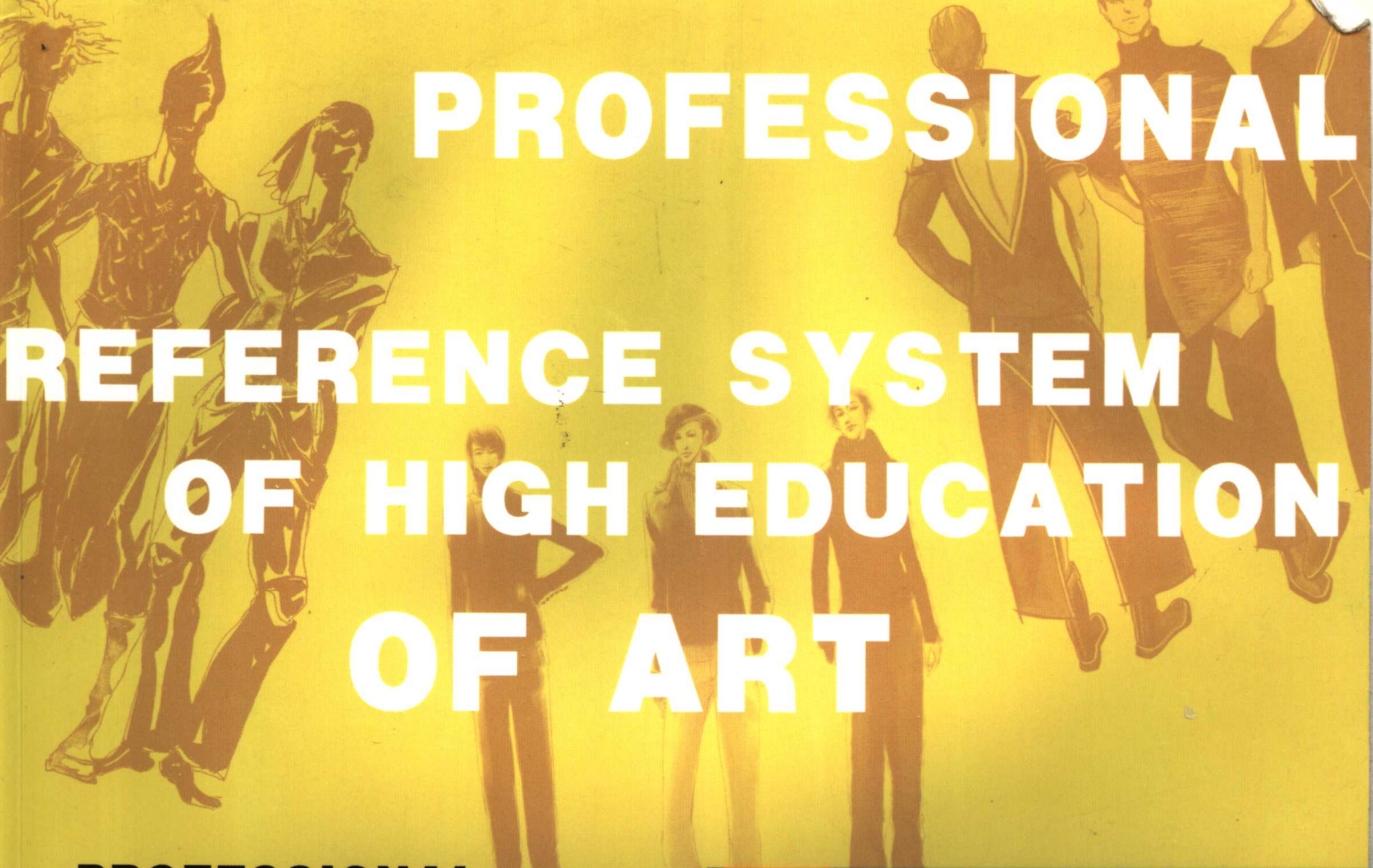

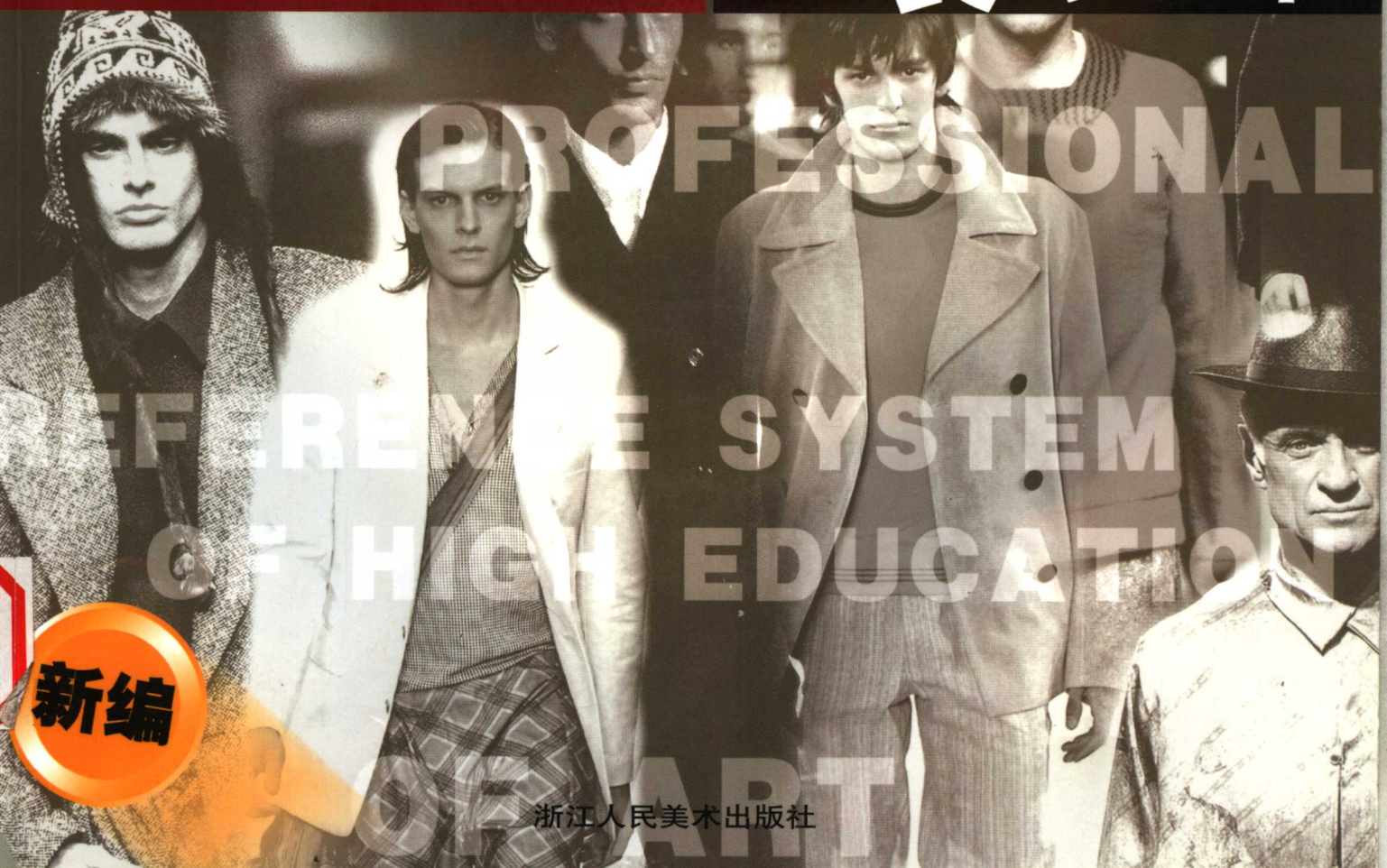

PROFESSIONAL REFERENCE SYSTEM OF HIGH EDUCATION OF ART

PROFESSIONAL REFERENCE
SYSTEM OF HIGH EDUCATION OF ART

高等院校艺术类学生专业参考大系

男装设计

新编

浙江人民美术出版社

新编高等院校艺术类学生专业参考大系

男装设计

著作人 / 周文杰

浙江人民美术出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

男装设计 / 周文杰著. —杭州: 浙江人民美术出版社,
2005. 1 (2005. 5重印)
(新编高等院校艺术类学生专业参考大系)
ISBN 7-5340-1930-3

I. 男... II. 周... III. 男服—设计—高等学校—
教学参考资料 IV. TS941. 718

中国版本图书馆CIP数据核字 (2004) 第138278号

新编高等院校艺术类学生专业参考大系

男装设计

著 作 人 / 周文杰

责任编辑 / 江健文

装帧设计 / 见 闻

出版发行: 浙江人民美术出版社

地 址: 杭州市体育场路 347号

网 址: <http://mss.zjcb.com>

印 刷: 浙江新华印刷技术有限公司

开 本: 889×1194 1/16 印张: 10.5

版 次: 2005 年 5 月第 1 版, 第 2 次印刷

印 数: 2,001-4,000

书 号: ISBN 7-5340-1930-3/J·1622

定 价: 42.00 元

如发现印装质量问题, 影响阅读, 请与出版社发行部联系调换。

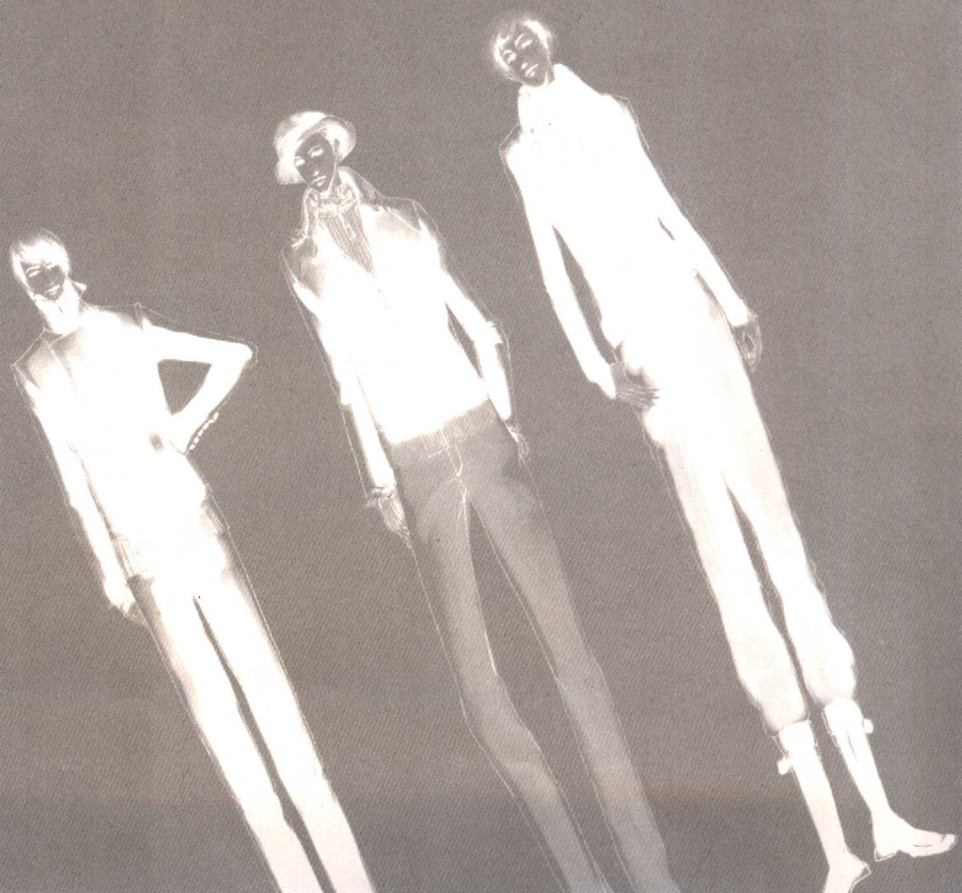

**PROFESSIONAL REFERENCE SYSTEM
OF HIGH EDUCATION OF ART**

**PROFESSIONAL REFERENCE SYSTEM
OF HIGH EDUCATION OF ART**

第一章 男装发展的历史回顾

1

第二章 男性的人体特征与人体美

16

第三章 男装的基本廓型与款式风格

19

第四章 男装的分类与设计要点

25

第五章 男士常用的服饰配件

46

第六章 服装设计的思维形式

68

第七章 市场化的服装产品设计

74

第八章 艺术化的服装作品设计

103

第九章 给服装设计学习者的若干建议

112

第十章 世界著名男装品牌与设计师

120

目录

第一章

男装发展的历史回顾

服装的历史源远流长,从人类诞生那一天起,就一直伴随着人类社会的发展而发展。它无声地记录着我们的文明历程,见证着世事的变化沧桑。

服装的发展是具有继承性的,虽然现代服装与过去几千年的服装有着天壤之别,但是如果对每一历史阶段中的服装沿革进行分析,就不难发现服装中出现的某些新变化、新样式总是在继承前代的基础上形成的,并且新变化的部分总是小于沿袭继承的部分。不仅如此,服装的发展变化还常常带有重复性,一些经典样式,一些作为服装重要特征的基本元素时常会在不同的历史发展阶段周而复始地出现。因此,学习服装的发展历史是十分必要的,其目的不仅只是为了知道过去服装的样式,更是为了发现和掌握服装变化的一些规律,为今天的设计寻找到更多的灵感和办法,并为对未来的服装流行趋势进行预测带来帮助。

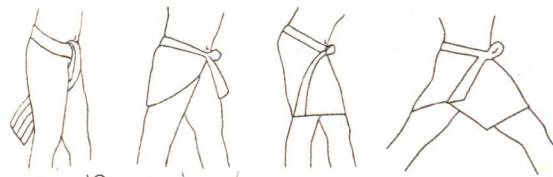
本章将对男装的发展历史作扼要的回顾,尤其是对近现代的男装变迁进行重点描述,因为对于从事服装设计工作的人员来讲,较近的历史会显得更加重要。

1 古文明时期的男装

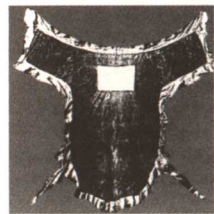
服装的演变总是与社会的发展和变革密不可分,不同的时代文明造就不同形式的服装。我们见到今天的服装多姿多彩,各种样式和风格应有尽有,但是,在古埃及到欧洲古罗马末的这段漫长发展时期,也就是约公元前6000年到公元476年西罗马帝国灭亡的数千年间,无论是男人或者女人都穿着一种同样结构方式的服装。这种服装是由单块或多块衣料构成,不经过缝制或稍加缝制后,以缠绕或披挂的方式包裹在身上,所以被人们称为块料型服装或者披挂式服装。

衣料缠体的穿着形式,首先是从少数几个世界文明古国中产生的,比较有代表性的样式有:古埃及的腰衣(loincloth)、古印度的陶迪(dhoti)和莎丽(sari)、古希腊的希顿(chiton)、希马蒂恩(himation)、古罗马的托嘎(toga)和丘尼卡(tunica)等。这些出现于不同时期、不同国家的服装虽然构造看似简单,但人们尽情发挥着设计才能,产生了许多穿法巧妙、形式漂亮、穿着舒适的样式,并且还形成了日用服、礼仪服、军用服等多种不同社会功能和穿着用途。这些服装在今天的现代人眼里具有古典、柔美和优雅的审美风格。

与这些古国相比,古代中国的服装在经历了短时间的形式简单的块料服装发展阶段以后,在公元前1700年的商周时期就已进入多块料叠加缝制的上衣下裳制和衣裳连属制交替使用的发展阶段,并且一直延续到近代,形成了有别于西方的独成体系的服饰样式和服饰文化。

古埃及腰衣的演变及基本款式图

古希腊两种希顿的穿法和结构展示图

古希腊女式希马蒂恩的穿着效果图

古希腊男式希马蒂恩的穿着效果图

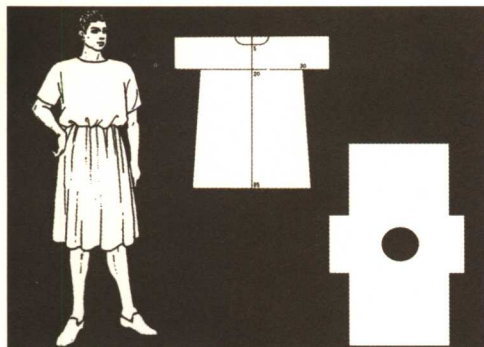

古罗马屋大维穿着托嘎的立像

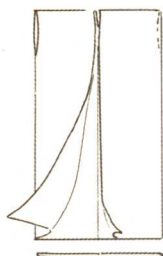

古罗马托嘎的穿法和结构示意图

古罗马丘尼卡的穿着效果和结构展示图

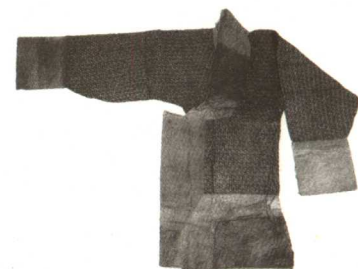
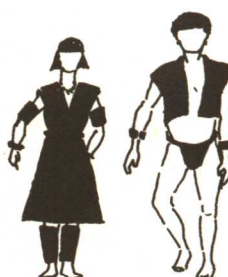
古代中国上衣下裳形制

新石器时代中国“披围式”长衣的穿着效果和结构展示图

新石器时代中国“贯头式”衣服的穿着效果和结构展示图

2 中世纪时期的男装

从公元5世纪开始，即以西罗马帝国的灭亡，拜占庭帝国的建立为开端，经欧洲中世纪，西方社会政治随着基督教的迅速传播，出现了政教合一的社会统治形态。于是，西方服装样式在基督教的深刻影响下发生了巨大的变化，出现了一种更具有封闭性和包裹性的服装样式——袍服。袍服的出现标志着服装发展从缠绕式时代走入了缝制式时代。

袍服从服装样式的特征上看，是一种上下装相连，直身不收腰，包裹全身的衣服。从穿着方式上看，袍服一般不贴身穿着，在袍服里面往往要配穿单衣，这种单衣就是我们通常所说的衫，内衫外袍成为中世纪人们着装的主要方式。

袍服在中世纪的千余年中经历了许多变化，从早期的基督教时代到后期的哥特式时代，出现了各种不同的样式。例如拜占庭服装中的达尔马提卡 (dalmatica)、帕鲁达门托姆 (paludamentum)，罗马式时期的伯莱欧 (法语bliaud的译名，一种袍服的名称)，哥特式时期的豪伯莱德 (houppelande) 等，这些袍服的造型形态从宽大走向合体，审美风格由简单、质朴发展到繁复、华丽，与此同时，服装的服用功能也明显得到提高。但是我们也看到，这种变化和发展并没有促使男女服装从样式上清晰地区分开来，男人和女人所穿袍服在结构和形态上仍然保持着基本相同的状态，所不同的只是在长度上存有差别。

此外，在中世纪后期，行侠仗义的骑士风貌成为社会崇尚的男子完美形象。当时人们认为，只会打仗的战士不能算是真正的骑士，理想的骑士不仅要具有勇敢、忠诚的品质，还需要有彬彬有礼的风度。基于这种观念，这个时期的男子在言行举止上变得更加斯文优雅，而身着带有纹章（一种标识性的图案，起到标识所属的家族以及身份地位的作用）装饰的紧身衣裤、肩披披风、腰佩长剑、头戴战盔的骑士装束成为当时男子服饰美的典范。

在这段时期里，值得一提的是14世纪出现的格陵兰长袍。这种长袍由于在剪裁手段上开创性地使用了省道技术 (dart) 而名垂史册。采用省道技术可

拜占庭查理曼大帝的达尔马提卡(现藏于罗马圣·彼得大教堂)

长沙马王堆一号汉墓出土的曲裾深衣样式

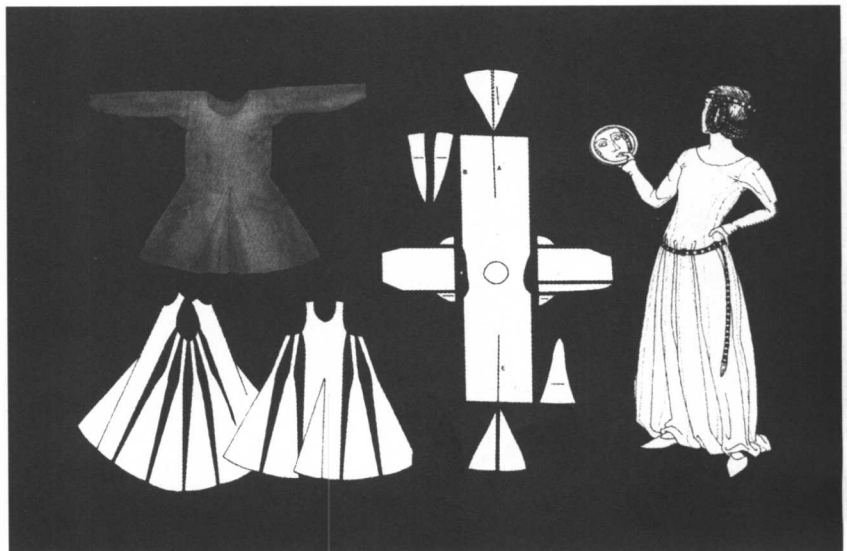
穿着帕鲁达门托姆的查士丁尼皇帝及其随从

各式伯莱欧与查安斯(一种内外兼用的贴身衣服)配穿的穿着效果图

豪伯莱德袍服

14 世纪格陵兰长袍的穿着效果和结构展示图

以收去布料在覆合人体后浮现的剩余量,从而使服装变得更加贴身。特别是在女装中,由于收省,使人体的自然形态更为清晰地显露出来,胸部高耸的穿着效果可以尽显女性的优美曲线。这种剪裁方法使服装从原来简单的前后两片叠合的二维构成方法中脱离出来,成为进入三维立体裁剪的起点。同时,也意味着男女服装的差别从此开始突现了。

3 14世纪至19世纪的男装

从14世纪开始,西方国家先后出现资本主义生产关系的萌芽,生产技术的进步使社会生产力得到了极大的提高,国家财富大幅度增加。随着经济的发展,新兴的资产阶级知识分子在思想上展开了反封建、反天主教神学统治的斗争,开始了轰轰烈烈的文艺复兴运动。在他们的推动和影响下,服装设计进入了以表现人体形体为目的的造型时代,男装与女装开始呈现出各自的特点与风格。

从服装形态上看,男装主要是通过在上衣的胸、肩和袖等部位填入马毛、羊毛、棉絮等材料来扩展上身的宽度,以细身裤裹紧下肢,通过上宽下窄的造型对比来表现男性伟岸、有力的性别特征。相反,女装则是通过塑形胸衣,箍紧腰身,使用鲸须、木片甚至铁条等材料做成各种裙撑,扩大裙子围度,形成上紧下宽的外廓造型来表现女性纤细、娇柔的形体美感。这种一刚一柔的服装造型风格延续了将近4个世纪,在服装史上称为箍裙时代。

从14世纪到18世纪,男装发展经历了种种变化与变革。其中比较著名的样式有:文艺复兴时期的普尔波安(pourpoint)、切口(slash)风格男装、填料式(bombast style)男装,巴洛克风格时期的达布里特(doublet)、贾斯特科(justaucorps),洛可可风格时期的卡里克(carrick)等。我们可以从这些样式的变化中看到,男装由繁缛造作的填料式逐步走向了简洁化和功能化,并初步具备了现代男装的模样。这一时期的服装设计除了突出造型结构的变化外,在装饰设计方面也取得了非凡的成就,各种贵重的饰物和精美图案、花边和缎带被大量地点缀于服装上,各种不同造型的配饰例如帽子、假发、领巾、胸饰、蝴蝶领结被搭配使用,形成极其华丽和奢侈的男装风格。

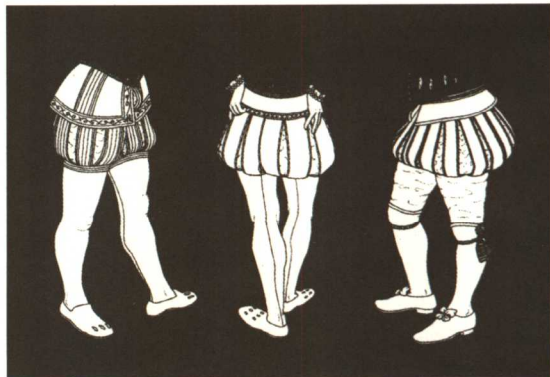
从18世纪中期到19世纪初,西方人的着装观念在英国工业革命和法国资产阶级大革命的影响下发生了很大的变化,促使男装朝着实用化和民主化方向发展。在英国,人们对贾斯特科进行了简化改良,去掉了离体的多余部分,使服装整体造型变得更为合体,形成了一个燕尾服的过渡样式,这种样式称为夫拉克(frac)。在1780年左右,还出现了类似现代西服背心造型的样式。而法国的雅各宾派革命者则把意大利工人的茄克式短上衣卡曼纽拉(carmagnole)和源自希腊船夫的宽松长裤庞塔龙(pantaloon)一起配套穿着,以此作为对封建贵族服装的反叛和挑战。这种装束对现代男装的形成有着不可忽视的铺垫作用。与此同时,在一些贵族子弟中还出现了样式怪异、色彩鲜艳的打扮,比较典型的有花花公子式和奇装青年式,史学上称“麝香派(musky)”服装。尽管这些样式装束颇为奇特,且带有复古意味,但从整体效果上看还是减少了装饰而趋向简洁化了。

19世纪初,在拿破仑称帝前后,由夫拉克派生出了两种典型的男装样式,一种是燕尾服,另一种是晨服。这两种服饰后来分别作为西方男士的正式晚礼服和昼礼服而备受重视。到了19世纪50年代至70年代,在现实主义文化思潮的影响下,男装逐渐摆脱传统观念的束缚,样式趋于简洁、庄重和考究。现代三件套西装样式也在适应男士们休闲生活的需要下诞生了。另外,在这期间,衬衫也处在不断的改良之中,尤其表现在领子部分,由起初的高立领变化成为翼形领,大约在19世纪50年代出现了真正的下翻领样式。到了19世纪末期,一直作为内衣穿用的衬衫,在美国人自由与民主的生活观念的影响下逐渐开始外穿,并从此开始在上世界普及开来。

值得一提的是,19世纪蒸汽机车和铁路的出现给服装变革带来非常深刻的影响。由于交通的便捷,扩大了人们的活动范围,改变了人们的生活方式,到大自然中去度假和运动成为社会的时尚,于是,各种功能性的休闲装、运动装、猎装等应运而生,并且流行于西方贵族男子中。欧洲男装逐渐摆脱传统观念的束缚,朝着便于活动的机能化、合理化方向发展。

14世纪的普尔波安
(现藏于法国里昂纺织博物馆)

16世纪流行的各式填料男裤

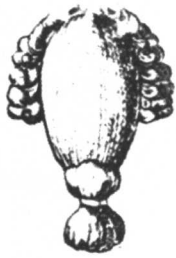
17世纪流行的各种男式发型和鞋帽

18世纪洛可可风格时期穿卡里克
外套、戴高筒礼帽的男子形象

17世纪巴洛克风格时期穿贾斯特科
的男子形象

卡杜冈假发

僧侣假发

布里加杰卢假发

拎袋假发和三角形帽

托里扣卢斯三角形毡帽

垂角假发

对辨假发

三角帽和猪尾状假发

山形帽

平顶宽檐毡帽

18 世纪流行的各种男式假发和帽子

身穿花花公子式服装的男子和身穿连衣裙的女子

19 世纪初法国男士的着装

19 世纪初法国男士的着装

身穿奇装青年式服装的男子

19 世纪 40 年代的“拉翁基·茄克”和燕尾服(右)

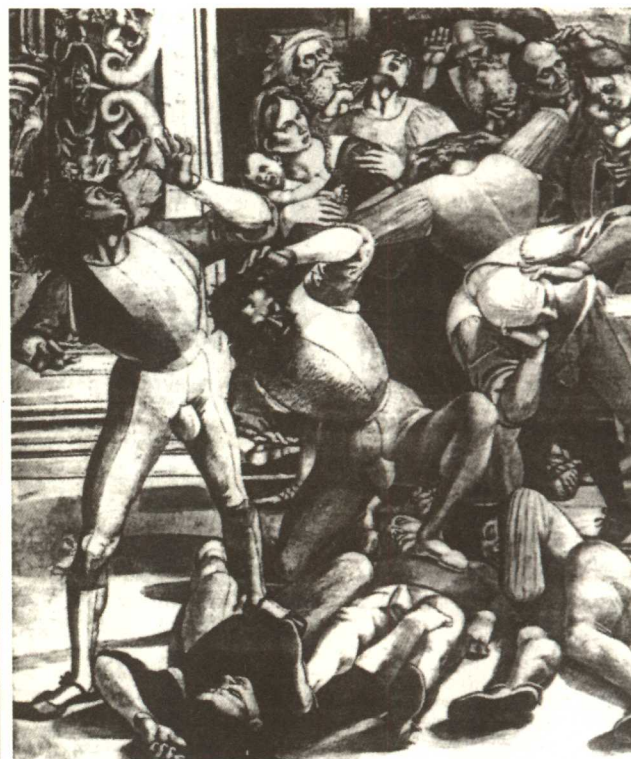
文艺复兴时期有切口装饰风格的男女服装

巴洛克风格时期的达布里特

文艺复兴时期填料式男装(16世纪荷尔拜因创作的油画《亨利八世像》)

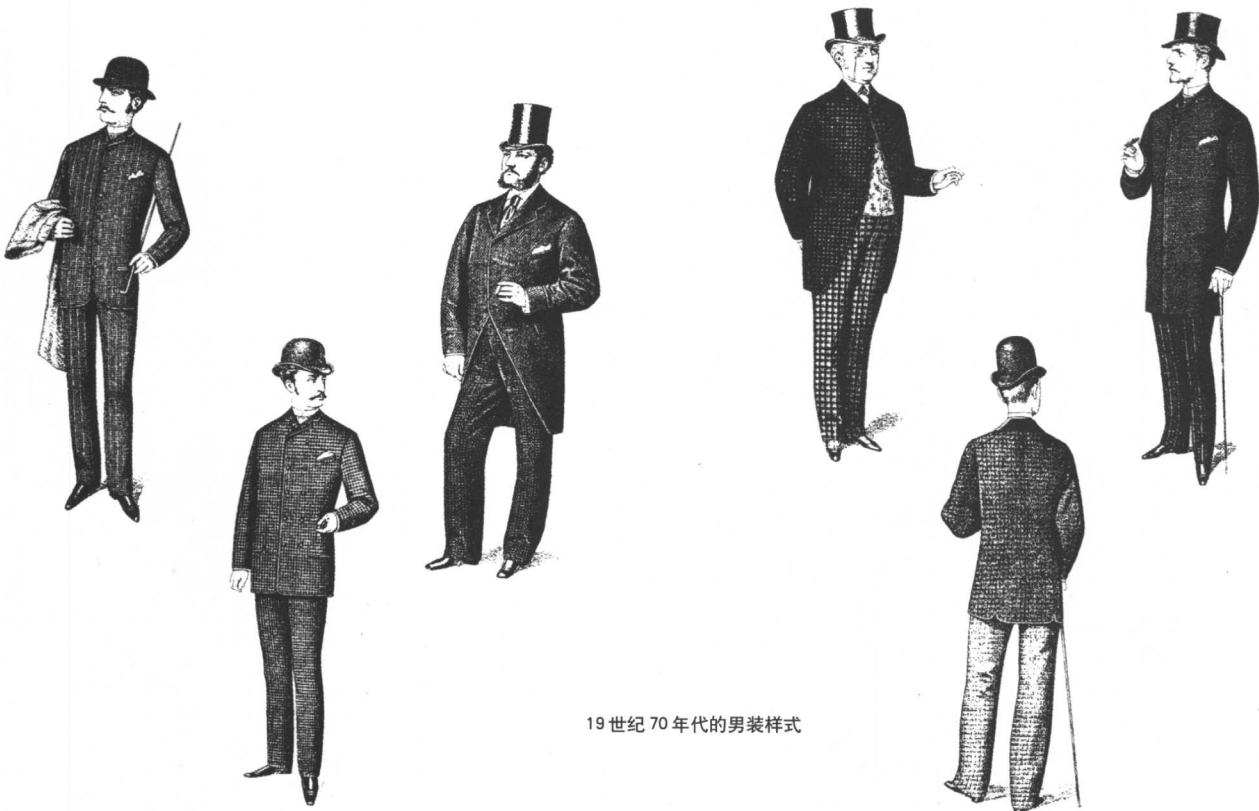
图中人物身着达布里特和布里彻斯裤

18 世纪后期英国的夫拉克样式

19 世纪 70 年代的 猎装样式

19 世纪 70 年代的男装样式

4 20世纪男装的发展与变革

从19世纪末期到20世纪末期,人类文明经历了新的变革,其变化之快速、变化之剧烈是以往任何一个历史时期都无法比拟的。作为社会与文化的产物,服装的发展与变革同样呈现出前所未有的多变性与多元性。

4.1 “一战”前后的男装

从19世纪末到第一次世界大战前的大约二十多年的时间里,欧洲政局稳定,工业发展迅速,经济繁荣。在这样的背景下,男装尽管在剪裁和细部特征上有一些变化,但总体上处在一个比较平稳的发展时期,基本是西装、背心和西裤“三件套”的延续。

在20世纪第一个10年间,英国式西服领导着男装的流行。当时的西服采取宽肩合体造型,门襟分单排和双排两种,领驳头窄而短。裤口稍宽并向上翻折。与这种英式西服造型截然不同是美国式西服。这种西服采取宽松肥大的直身造型,裤子臀部较肥大、裤口较窄小。整个造型酷似现代的休闲式西便服,具有轻松、随意的穿着风格。

1914年至1918年,欧洲大陆爆发了第一次世界大战,几乎所有的欧洲国家以及美国都卷入了这场战争。为了便于行军作战,马裤及绑腿被广泛地使用。由于受到战争的影响,男装在功能性上得到了进一步的加强,服装变得更为简洁实用化。战争结束后的20年代,人们尽情地享受着和平和安宁,一些适合户外活动用的猎装、骑马装、运动装等逐渐变为日常装,并且在一般市民中开始普及开来。英国式西服最大的变化就是提高了腰线位置,使驳头相应变短,扣位也随之提高了许多。当时,时髦男士还热衷穿着造型宽大松垮的牛津裤(oxford bags),有意思的是,许多男士喜欢在穿上这种裤子后再套上一双羊毛袜,一眼看去酷似绑腿的效果,这不能不说是战争造就了这种时尚。而此时的男子礼服并没有受到太大影响,仍然保持着传统的样式。

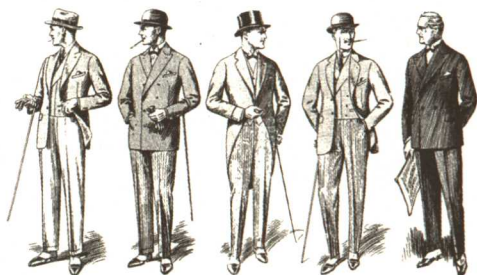
20世纪初至20年代末,对于中国现代服饰而言,是一段重要的变革时期。1912年,最后一个封建王朝覆亡,中华民国随之建立。是年5月,民国政府发出“剪辫通令”,沿袭二百八十多年的满清蓄辫陋习从此一朝扫除,而中国传统的衣冠制度亦被视作封建余孽,毫不留情地扫进历史的垃圾堆,儒家赋予服饰“昭名分,辨等次”的特殊功效自此荡然无存。随着国门的打开和交流的增多,大量的西式服装开始进入中国社会。1904年,“王兴昌”记制造出第一套自产西装,所谓自产其实不过是仿制,领、袖、襟均以洋货为样板。而后,全国各大制衣公司纷纷效法,并出现一批全国闻名的品牌,比较著名的有北京荣昌源,上海的荣昌祥、培罗蒙,南京的李顺昌、老久章等。受此风熏染,许多以新派自居的男士纷纷以西服为追逐目标,甘之如饴。与此同时,传统的中式服装如马褂和长衫依然被大量穿用。中西服饰争奇斗艳,并行不悖,成了这一时期中国服饰的显著特点。

20年代末,在流行西装的同时,由孙中山先生亲自设计的中山装悄然兴起,成为国民政府官员的常用服。中山装按中国传统采用翻领形式,胸、腹处各做两大两小有袋盖的四只贴袋,两只小贴袋做成倒山形体架式(即笔架盖),寓意中国革命必须依靠知识分子。中山装成为当时民国时期三大男装款之一。其他较为流行的装束还有日式学生装。日式学生装主要是一部分官吏、进步人士和学生穿用。这种日式制服,式样为直立领,胸前一个口袋,因这种日本制服是从欧洲西服的基础上派生而来,因此袖、衣襟的结构类似于西服。

另外,在女装方面,传统的旗袍借鉴了当时欧美女装样式,在轮廓线型上一改以往的直腰直线式为收腰曲线式,展现了女性身体的曲线美,使得旗袍具备了现代女装的基本特征和穿着规范,标志着中国服装完成了由传统的二维平面造型转向现代三维立体造型的历史性变革。

1912年的男装样式

1925年的男装样式

1926年的男装样式

西方20世纪20年代流行将袜子穿在西装裤外面的穿着方式

中国民国初期男子服装样式

西方20世纪20年代宽大的牛津裤

中国清末上层男子冬季服装样式

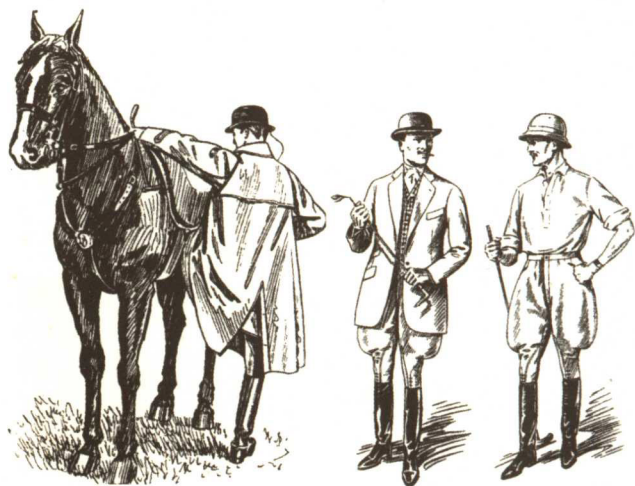
中国20世纪20年代末穿着学生装的男子

西方20世纪20年代的猎装样式

西方1925年的猎装和运动服

1925 年的骑马服样式

4.2 20 世纪 30 年代的男装

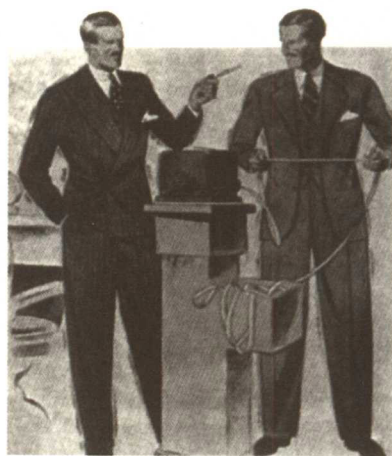
进入 20 世纪 30 年代后，英国出现了一种宽松式的、有悬垂感的西服。这种西服使用垫肩强调宽肩造型，领子和驳头也都较宽，扣子位置很低，驳头显得很长，衣身宽松，衣长至臀底，突出衣料的悬垂效果。这种西服流行于整个 20 世纪 30 年代，为后来“二战”期间“夸肩式”西服的流行奠定了基础。

这一时期的西装，特别是正统的英国式西装，都是在专门制作男装的西服店定做的，并且在穿着上特别讲究严格的传统着装规则。与此不同的是，美国人则尝试设计一些带有美国风格的男装样式，人们采用混纺面料代替精纺毛料，在细节上加入折边、贴袋等变化。这些带有休闲意味的样式受到包括欧洲上层社会人士在内的人们的普遍欢迎。30 年代末期，许多男士在形象上追求干净的面容、整洁的服饰和穿着的标准得体，衣冠楚楚的绅士形象成为欧美男士崇尚的时尚形象。

值得一提的是，20 世纪 20、30 年代欧美国家出现了“装饰艺术”运动和“现代主义”运动。“装饰艺术”秉承了以法国为中心的设计传统，讲究设计应为上层的贵族阶层服务；“现代主义”则更多地从功能性角度去思考设计，强调设计的民主化、简约化，主张设计要为普通大众服务。两种设计主张使服装设计出现了两种不同的发展方向，以波烈、朗万和夏奈尔等为代表的设计师，把“装饰艺术”风格的一些特征，如具有民族与地域特点的纹样，简单、鲜艳、明快的色彩设计等加入到服饰的设计中去；而“现代主义”运动则提出了“少就是多”和“形式服从功能”的设计理念，设计师运用抽象的点、线、面等几何形式，创造出具有前卫风格的设计形式。鉴于这一新的设计方向产生的巨大影响，现代主义的设计风格后来也被称为国际风格，成为贯穿 20 世纪的最具影响力的设计思想之一。

30 年代对于中国现代服装而言，是一个非常重要的发展时期。当时，从欧洲输入的布匹，羽纱、呢、绒等所谓的“洋绸”、“洋缎”、“洋布”充斥了国内市场，西式服装种类已相当齐全，出现了现代服装史上空前的繁荣局面。此时的男装以中山装和西装为主。随着西式缝纫方法的传入和推广，西装加工工艺在我国形成两大派系：罗派和海派。罗派以北方哈尔滨为代表，其款式特征为隆胸收腰的俄罗斯式；海派以上海为代表，如徐继生、徐德章父子的“亨生”西服店，以精湛的工艺，设计制作出具有西欧风格特点的西服款式。

另外，创办于 20 年代的《良友》、《三六九》等刊物几乎每期都辟出时装专栏，并把当时盛行的新潮服装冠以“时装”之名。30 年代初期，在上海大华服装店举办了一场“国货时装表演”，服装品种有男式西装、女

20 世纪 30 年代有悬垂感的宽松式西服

20 世纪 30 年代的男装样式