



Clothing Design

服装设计

Clothing Design

曾红 主编

D

东南大学出版社

服装专业应用型系列教材

21 世纪服装系列教材

服 装 设 计

主 编	曾 红		
副主编	徐亚平	刘耀先	施 静
	许崇岫	高亦文	
参 编	崔容容	唐 燕	陈玉红
	王银明		

东南大学出版社

内 容 简 介

本书根据我国服装职业教育高速发展的现状,针对服装市场和企业实际需求,组织国家、省级高职、高专教育教学改革试点专业院校一线教师编写的。本教材分基础篇和专题篇两个层面编写。基础篇主要有概论、服装设计理念的建立、服装色彩创意、服装材料设计、服装款式设计、服装系列设计等方面的内容。专题篇主要有创意类服装、创意类服装设计、成衣设计程序、成衣的分类设计、服装品牌等方面的内容,并配以大量插图与图片,注重对服装专业学生创新思维能力和实际动手能力的训练。

本教材力图做到完善、系统、实用,以便作为高等职业院校、成人高等院校及本科院校高职教育相关教材,也可作为五年制高职院校、中等职业学校学生使用。

图书在版编目(CIP)数据

服装设计基础 / 曾红主编. —南京:东南大学出版社,
2006.4

ISBN 7-5641-0267-5

I. 服... II. 曾... III. 服装—设计
IV. TS941.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2006)第 030060 号

出版发行	东南大学出版社
社 址	南京市四牌楼 2 号(邮编:210096)
出 版 人	宋增民
策划编辑	史建农
电 话	(025)83795993(办公室),83362442(传真)
经 销	江苏省新华书店
印 刷	江苏省南通市印刷总厂有限公司印刷
开 本	787mm×1092mm 1/16
印 张	14.75
字 数	368 千字
版 次	2006 年 4 月第 1 版 2006 年 4 月第 1 次印刷
印 数	1-4000 册
定 价	49.50 元

* 凡东大版图书若有印装质量问题,请直接向读者服务部调换,电话:025-83792328。

21 世纪服装专业系列教材编委会

顾 主 副	问 任 主 任	吴静芳	李超德				
		黄向群					
		(按姓氏笔画排序)					
		李 波	李桂付	张 丹	单文霞	邵献伟	
		徐 剑	徐春景	倪 红	彭立云	曾 红	
		潘春宇					
秘 书 委	书 长 员	史建农					
		(按姓氏笔画排序)					
		丁学华	于晓燕	马旖旎	马学萍	孔祥玲	
		王 军	王庆武	王建华	王宏付	王银明	
		毛成栋	史海亮	史有进	田美玲	孙志芹	
		孙有霞	孙 斌	刘沙予	刘耀先	刘 水	
		刘冬云	刘 玲	许崇岫	徐亚平	许 可	
		吕志芹	朱建军	邢 颖	李 君	李臻颖	
		李志梅	李晓兵	沙 宁	严 磊	张 静	
		张秋平	张 华	张海晨	张 岷	张昭华	
		张义芳	初晓玲	吴如山	杜 力	陈 涛	
		陈 洁	陈义华	陈冬梅	陈玉红	杨小红	
		施 静	邵燕波	范毓麟	周忠美	赵 宽	
		姚俊慧	姚月霞	柏 昕	姜淑媛	夏国防	
		高亦文	高 飞	唐 燕	唐 炜	徐远宏	
		徐亚平	袁 飞	崔容容	黄保源	黄丽萍	
		黄 英	彭光兵	薛翔凌	谭拥军	戴丽萍	
		黄 戴	魏晓红	瞿 慧			

前 言

服装是人类生活最基本的需求之一,也是人类文明特有的文化象征。服装文化是一定的社会文化经济发展阶段人类物质文明和精神文明水平的反映。它不仅反映出人与自然、社会的关系,而且十分鲜明地折射出一个时代的氛围和人们的精神面貌。现在,服装已不再单纯作为生活必需品而存在,服装功能的外延已经向社会文化和精神领域拓展。同时,服装作为商品除了有较强的使用价值外,其社会价值、文化价值以及艺术价值越来越突显于人类对服装的基本需求之上。服装作为人类生活不可缺少的一种产品,也成为一种信息载体,体现出一个国家或民族的文化、艺术、经济和科学技术的发展水平。

改革开放以来,我国服装业发展迅速,现已成为世界最大的服装加工生产国和出口国。我国国民经济的持续快速增长,人民生活水平的日益提升,拉动了劳动力价格的上涨,使劳动密集型的服装加工业逐渐失去优势,同时客观上使服装制造业由低端生产加工向高端自主品牌转移,服装业由“中国制造”向“中国创造”转变。在这种形势下,调整产品结构、强化自主品牌意识成为中国服装业发展的大趋势。新形势对服装人才培养提出新的要求,中国服装教育必须与世界服装教育接轨。而教育出版物是发展教育的基础条件,是决定教育教学质量高低的关键因素。近几年全国各服装院校积极探索教育教学改革研究,产生了许多新思路、新观念、新理论、新方法和新技巧,切实提高了专业教学的针对性、先进性和前瞻性;提高了人才培养的技术应用性、技术高新性;保证了人才的适用性和相应持续发展性。由此,我们汇集教育部服装改试点专业、省级品牌、特色专业的教改成果和经验,组织全国十多所服装院校的专业教师共同编写这套应用型服装系列教材。这套教材既借鉴了国外有益的理论和方法,也弘扬了本民族文化特色;既注重理论的系统性与科学性,更强调实践的应用性和操作性。希望这套教材的出版,能够丰富服装专业的教学内容,在我国服装专业教材建设中起到推动作用。

本套教材可作为高等学校、高等职业教育服装专业教学用书,也可作为服装类职业培训用书。

热忱欢迎本专业师生和服装行业人士选用,同时,真诚地欢迎专家和读者对本系列教材的不到之处提出宝贵意见。

编委会
2005.6

目 录

● 基础篇

1	概论	(1)
1.1	服装的发展简述	(1)
1.2	服装的基本概念	(6)
1.3	服装的分类	(7)
2	服装设计理念的建立	(10)
2.1	信息化概念和目标市场的预测	(10)
2.2	构思的多种途径	(13)
2.3	解构创意的思维方式	(29)
2.4	服装设计原则	(31)
3	服装色彩创意	(34)
3.1	服装色彩的基本原理	(34)
3.2	色彩灵感来源	(40)
3.3	色彩搭配实例	(41)
3.4	服装的流行色	(45)
4	服装材料设计	(46)
4.1	服装材料的种类	(46)
4.2	服装新型材料	(48)
4.3	服装材料——织物(机织、针织)	(49)
4.4	服装材料的特征与造型关系	(54)
4.5	材料肌理设计在服装中的应用	(56)
5	服装款式设计	(65)
5.1	服装造型设计	(65)
5.2	服装结构线的设计	(70)
5.3	服装的细部设计	(73)
5.4	形式美原理在服装设计中的运用	(77)
5.5	服装的风格形象	(82)
6	服装系列设计	(85)
6.1	运用三大要素所构成的系列设计	(85)
6.2	运用装饰手段所构成的系列设计	(89)

6.3 多种艺术风格所构成的系列设计	(91)
--------------------------	------

● 专题篇

7 创意类服装	(95)
7.1 创意类服装的特点与分类	(95)
7.2 创意类服装的灵感来源	(103)
7.3 创意类服装的构思过程	(116)
8 创意类服装设计	(123)
8.1 主题的确立	(123)
8.2 收集相关信息,寻找构思切入点	(129)
8.3 发挥联想,捕捉创造灵感	(129)
8.4 优化设计方案,准确表达形象	(130)
9 成衣设计程序	(143)
9.1 成衣设计的概念和特点	(143)
9.2 成衣设计的定位	(146)
9.3 信息的收集和市场预测	(152)
9.4 设计构思	(154)
9.5 样品的试制与展示	(157)
10 成衣的分类设计	(160)
10.1 职业装设计	(160)
10.2 礼服设计	(170)
10.3 演出服	(177)
10.4 休闲服与牛仔服设计	(178)
10.5 内衣与居家服设计	(183)
10.6 童装设计	(187)
10.7 针织服装设计	(192)
11 服装品牌	(197)
11.1 服装品牌的概念	(197)
11.2 品牌服装的设计	(209)
参考文献	(226)
后记	(228)

基础篇

1 概 论

学习目标

学习本章,学生应该能够了解:

1. 服装的起源和服装起源的动机;
2. 东西方服饰比较;
3. 服装的基本概念;
4. 服装的分类。

服装设计的概论部分是对服装的基础知识和基本概念的表述,是服装设计专业必须掌握的基础内容,本章简述了服装的起源和发展,论述了其中的起因,并比较了东西方服饰的基本要素。

1.1 服装的发展简述

1.1.1 服装的起源

在距今 30 万年前旧石器时代晚期,人类最初出现了原始衣生活。服装在其长期演变与发展过程中,也有着与生物进化相类似的现象。

服装的进化亦大体如此,由最原始、最简陋的饰物开始,如项链、手镯、脚镯、发带、腰绳等,接着在腰绳上挂一些草叶、树皮或其他有机物做成的装饰物予以充实、丰富,逐步形成腰褄式的围裙。原始的服装就是以人的腰部为中心逐步扩大至身体其他部位及至全身,形成完整的人体着装。在旧石器时代,人们普遍使用兽皮毛作为服装的面料,既能包裹身体,又柔软舒适且较耐用。如已发现的距今 3 万年前在德国杜塞尔多夫城附近安德特河谷洞穴里的尼安德特人遗址上,克劳福特所描绘:他把熊烟熏出洞——然后用熊皮做成人类第一件服装。这服装起初实际上就是一整块未经切割的随机形状的不规则动物毛皮。中国的山顶洞人、许家窟人亦是如此。据《韩非子·五蠹篇》记载“妇人不织,禽兽之皮足也”;《后汉书·舆服志》记载“上

古穴居而野处,衣毛而冒衣……”即是例证。因此,在旧石器时代人类就已经开创了毛皮衣生活的服饰文化的文明史。

新石器时代,人类已进入到使用纤维来作为服装面料的服饰文化的生活时代,同时,人类也已掌握穿针引线、缝裁制的技术。因此服装的造型也脱离了原始的有机自然造型,而是以满足于自身需要为前提,除了沿用原有兽毛皮作面料外,还采用了草叶、树皮、藤条、芦苇、竹片等细长的线状材料系扎于腰上和使用亚麻纤维制成服装面料织物,在距今 10 万年前的瑞士湖畔已有发现,我国古代亦有发现,距今 5000 年以前的浙江余杭县良渚镇遗址和距今 6000 年以前的陕西西安半坡人遗址都可考查到此时人类已用陶片、骨等物品进行装饰。而在爱琴海文明时期的克里特岛上,人类已使用羊毛、棉花等纤维制成面料,并用金头饰、耳饰、指环、手镯、胸饰等自然玉石、矿物做成装饰品。因此这一时期服装在审美与实用方面的功能以及在制造工具、纺织技术上都有了历史性的进步。如我国古代《礼记·礼运篇》记载:昔者,先王未有宫室,冬则居营窟,未有火化,食草木之实,鸟兽之肉,饮其血茹其毛。未有麻丝,衣其羽毛——后圣有作,治其麻丝,以为布帛。柴尔德也说过:“在人类史上,衣服、工具、武器和传统,代替了毛皮、爪子、利齿和觅取食物和居住的那些本领。”从此,人类社会进入了使用纤维面料的衣文化时代。例如:原始人类起初取兽皮毛之自然形状任意披裹身体,至磨制石器时期开始对动物皮毛进行分割缝合,使缝合后的形状更合乎人体的状况,从此人类的服装形状便摆脱了有机形体的束缚。后来,更精细的骨针、梭子、纺轮等原始纺织技术的发展,是促成服装由单一到丰富的关键性转变,其原料也日渐丰富,选用植物纤维和植物染料、矿物染料,人们可以用这些染料和纤维染织出多种花色、质地的面料和图案。这些早期纺织、染色、缝纫技术的进步使得原始服饰表现艺术形式开始按照人物主观愿望得以实现并日渐丰富多彩,在服装造型的想象空间,使之终于可能成为现实。

1.1.2 服装起源说的动机

1) 出于实用目的的动机

为了实用目的,能保护身体,既是服装起源的目的,又是起因,因此人类的穿衣着装总是根据自然气候环境的变化而变化。在寒带地区人们为了保暖、御寒而穿毛皮服装,在热带地区服装可以用来防止日晒雨淋和蚊虫叮咬,从而保护自己的身体免受伤害,这与《淮南子·记论》中记载“麻索、手经指挂”以草衣葛裙为遮身御寒的说法一致,说明服装首先是用来保护身体的。

2) 出于审美目的的动机

北京西南北京猿人遗址——周口店,发现了大量的铁矿粉末和人工制造的装饰品,有带孔的兽牙、海壳、石珠、石坠等等,这些丰富多彩的装饰品,向世人展现了古代原始人心中的精神世界,也表达了他们的审美观念,而这些装饰很可能早于服装产生,它能更纯粹地反映人类对美的追求。俄国普列汉诺夫进行了进一步的阐述:“它是在暗示自己的灵巧及有力,因为谁战胜了灵巧的东西,谁就是灵巧的人。谁战胜了力大的东西,谁就是有力的人。这些东西最初只不过是作为勇敢、灵巧和有利的标记而佩带的,只是到了后来,正是由于它们是勇敢、灵巧

和有力的标记,所以引起了审美的感觉,归入装饰品的范畴。”

在我国古代《后汉书·西羌传》中说羌人“被发复面”,《后汉书·陆贾传》中记述南方少数民族的“椎髻”、青海大通上孙家寨出土的马家窑文化彩陶盆上记载载歌载舞的带有尾饰的原始人(如图1-1),这些原始尾饰、装饰也许是当时最时髦的服装款式了。原始的艺术表现力,不仅在高高的石崖上,而且在小小的陶制皿上也能得到充分的反映。图1-1



他们将日常生活中劳动场景如狩猎及耕作等见到过的东西记录下来,纹样有鱼、鹿、牛、鱼网、水纹等,自然描绘成动植物纹样、几何纹,造型质朴,生活气息十分浓厚且呈现原始艺术质朴的美。另外,“纹身”也是一种装饰、美化人体的手段,表现了原始人激发的从属于实用感后的朦胧的审美潜意识,表现形式为形体的节奏感。由于集体劳作的统一,从而产生了强烈的节奏感,这又与服装装饰的节奏感产生审美共鸣。因此,原始服装审美意识的表现形式是包裹的毛皮、织物及装饰物品的有与无、多与少、疏与密、长与短等节奏的对比。从这些强烈的对比中产生的美感,这种审美的表现性与实用性是有机的统一,同时服装的起源是表现在偶然的下意识的使用上。当人们开始把这种自然的赐予转变为自觉的行动,就开始有意识地改变其天然形式,并逐渐体验、积累、构建服装造型的意识,营造服饰的穿着氛围。而不同材料、不同样式、不同环境、不同地点、不同时间、不同生存方式等多种因素互相作用的结果却是多元的,逐渐发展成为人类的精神心理需求。普列汉诺夫说:“那些为原始民族用来作装饰品的东西,最终被认为是有用的,或者是一种表明这些装饰品的所有者拥有一些对于部落有益的品质标记,而只是后来才显得美丽的,使用价值是先于审美价值的。”不难发现,原始人类蕴涵着最原始的审美价值评价。

3) 出于象征和图腾崇拜目的的动机

原始人的生产力在伟大的自然力面前显得非常渺小,由于生存环境恶劣的影响,以至于原始人只能借助于神奇的幻想力和想象力,以从精神世界对付自然力,并把精神分离于肉体独立存在,即世人所称的灵魂。原始人类寄希望于灵魂,希望得到善的灵魂的保护,于是把贝壳、石头、羽毛、兽齿、叶子等自然界的東西附于身上,这就是说等于具有了超自然的力量,同时也是氏族、地位、财富的标志,并逐渐演化为某种形式的饰品装饰于人体上(如图1-2)。

4) 出于性差异和异性吸引目的的动机

中国历史学家吕思勉认为服装起源的原始动机在于异性吸引。他在一篇著作中说:“衣之始,盖用以为饰,故必先蔽其前,此非耻其裸露而蔽之,实加饰以相批诱”。我国古代由于礼制约束而对裸



图1-2

体讳莫如深,在漫长的服装历史发展过程中,服饰弱化了性差异。因此,在中国传统民族意识中两性差异和遮羞蔽体被认为是服装重要的起始功能,中国古代哲人也说过:“食色性也。”马克思也指出:“性欲和饥饿是固定的动力,存在于一切环境之中。”由于两性生理不同而产生羞耻感可能造成的遮羞心理,加之对原始生殖崇拜引出保护性器官的必要,最终形成遮羞的衣物。在欧亚大陆北部,散布着大量远古时代的文化遗址,其中有多处妇女雕像,这些雕像多为裸体,仅在大腿根部围一条细带子,著名的有德国勒斯标格雕像。这些衣饰可以肯定不是为了保暖御寒,而是出于性心理差异、道德观念和性意识,这些与服装毫不相干的东西却被客观地用来决定以后服装的审美命运。生活在这些因素的制约下,人类经过漫长的演变和伦理演进,逐渐显示出他们的审美价值,形成以美感为存在形态的性感、羞耻感、审美感的总和,即人体美。如残废的维纳斯亦被称为世界最美的形象,它是直观的、可感受的审美形态。如今现代女性穿上超短裙,袒胸露背或透,无一不是展示人体妙不可言的曲线,这其中原因,应当是对性差异和性吸引说的艺术升华吧。

1.1.3 东西方服饰比较

东西方服装在经过漫长的封建社会发展阶段后,逐步趋向稳定的风格,形成了各具民族特色的服饰形态。东方服饰整个历史发展过程具有较稳定的连贯性,而西方服装较之于东方服装显得更为丰富多样,西方人的装束十分注重表现人的体态,如何比较东西方民族服饰文化的差异,可以从服装形制、服装面料、裁剪技术以及东西方民族文化的差异性来阐述。

1) 东西方服饰形制比较

中国有五千年文明历史,素有“礼仪之邦”和“衣冠王国”之美誉。受儒家“中庸”思想和道教“禁欲律行”等哲学思想的影响,在服饰上讲究着装体面、体统,在形式上更多地表现为含蓄、端庄、严谨之风,造型动感较弱,用宽松的、平面的“宽衣博袖”的形式层层包裹人体,衣领紧扣,长裙曳地,不可过多的袒露肌肤,线条婉约柔和,崇尚舒适、自然、和谐之美,服饰多注重服装本身层面上的装饰、美化,喜好用刺绣、镶、滚和拼接等工艺装饰服装。因此,上流社会服饰装饰华丽、繁复、精致,物质能力的提高使这种发展趋势非常明显。清代最著名的有“十八骧”、“十八滚”,无休止地追求堆砌、繁缛、冗长和千篇一律。同样,朝鲜、日本、印度等国传统服饰基本上也都是“宽”的文化展现。利用纹样、刺绣、镶边等传统工艺点缀,以服装本体的美来代替和掩饰人体的美。而西方服装较之于东方服装显得更为丰富多样,西方人的装束十分注重表现人的体态,认为服装是装饰、美化人体的,服饰讲究比例、匀称、平衡、立体感的整体意识,追求人性美、人体美和曲线美。从古罗马时代,人们利用自然的悬垂褶皱,表现出人的自然形体,到哥特时期的适体自然S形曲线,文艺复兴后出现了挺胸、卡腰和膨松型裙身极致S形曲线的立体型服装,标志着西方服饰的着装心理是讲求体饰美,其装束风格自然也是他们文化精神外化的表现,显示出西方对人性和个性的尊重,这与东方重礼仪和人伦的观点有显著的分歧。

2) 东西方服饰面料的差异

由于东西方地理环境的差异造成了东西方在服装面料运用上的差异。东方自然地理环境

较为暖湿,其生存最佳着装面料的条件是吸湿和透气,因此,丝、棉、麻是主要原料。中国古代有高超的编织丝麻的技艺,如长沙马王堆出土的素纱禅衣长 128 厘米、袖长 19 厘米,整件纱衣的质量仅为 49 克,加上中国染色技术发达,使中国丝绸独具魅力,不仅柔软滑爽,独有东方韵味,而且纤细牢固、不易断裂,此外还有精美刺绣,使东方服饰面料具有别具一格的风格。

西方处于地理位置气候相对比较寒冷的地区,多采用羊毛编织面料和裘皮作为服饰材料,柔软、保暖、舒适。因此,毛料和裘皮是西方服饰的主要使用材料。

工业革命后,西方纺织业突飞猛进,由于技术的革新、大机器的使用及许多科学的发明创造,使西方在纺织、编织技术方面远远领先于东方。在这一方面我国应当发扬古人的聪明智慧和传统文化的现代应用,理性地认识传统的现代价值和意义,并注重科学技术的运用,使我国传统丝绸编织和传统工艺向精品迈进,突破百年来我国纺织业处于低档徘徊的局面。

3) 东西方服装技术的比较

东西方服装的造型特征差异明显,实际上是宽衣文化和窄衣文化的比较。东方是平面式裁剪,而西方则注重立体裁剪方法。从裁剪技术上比较东西方服饰即可很直观地看出其平面与立体之差异(如图 1-3)。

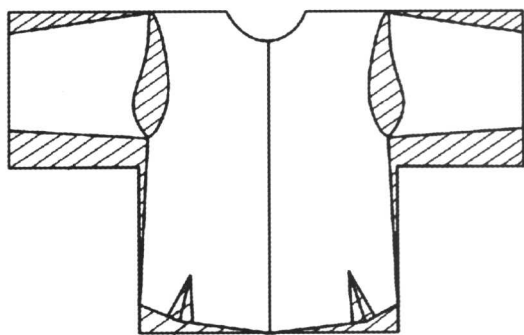


图 1-3

13 世纪日尔曼民族处于相对较为寒冷地区,因此需要服装较为合体,这样出现了带有省(Dart)的服装。省的发明是服装裁剪技术中一个很了不起的事情,它使得服装合体,体现人体美的曲线。东方服装的平面效果突出,有许多多余的部分没有被去掉,如肩、袖、腋下等部位,整体效果缺乏立体感;西式服装收肩省、腰省、腋下省或胸省等,袖与大身分离,比较科学的裁剪方法使得服装各个部位连接更合理、更贴近人体的肩臂,使得整体服装紧贴人体,形成立体氛围。在现代服装设计中的结构设计是以西式工艺结构为基础的。



图 1-4

在现代服装设计中,东西方服装裁剪技术也是互为交融的。20 世纪二三十年代的中国的旗袍吸收西方省道运用(如图 1-4),形成了现代中国特色的传统服装——装的立领裁剪贴切、制作精细,在女性的脸型和颈肩的搭配方面有独到功效,很为西方女性所钟爱,而形态各异的盘扣更令西方人眼花缭乱。现代休闲服装的裁剪很多方面亦采用中式的平面裁剪方法。二者的融合推进了现代服装业的发展。

总之,东西方服装形态差异的根本原因是东西方民族文化的差异。从社会文化、文学艺术、音乐舞蹈、建筑绘画、工艺美术、民族个性、哲学思想等方面皆可看出,西方强调个性和立体,理性化地对待个性,注重科学研究;而东方则相反,封闭个性,弱化人体,掩盖人的第二性征,这与儒家、道家哲学思想有着深刻的渊源,随着东西方文化的交融,这种状况已有明显的改变。

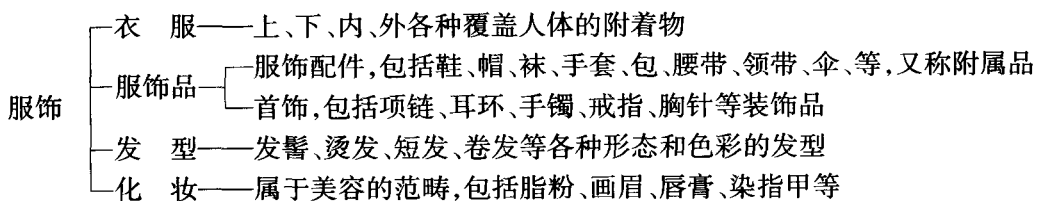
1.2 服装的基本概念

1.2.1 服装的定义

“服装”是指覆盖人体躯干、四肢等各部位附着物的总称。一般名称为衣服,《说文解字》中有载:“衣,依也,上曰衣,下曰裳,象覆二人之形,故形似交领,两袖中空,左右襟成掩合之形。”康殷在《文字源流浅说》中认为衣的原形意为“像一件古代上衣形”,而服是穿着方式的表述;另一方面,在民间服装称为衣裳(衣即上装,裳即下衣,即上衣下裳)。

1.2.2 服装的外延——服饰

服装的外延包括除衣、裳之外的装饰品或附属品。服饰除衣服外,还包括帽、鞋、袜、手套、围巾、腰带等人体头部、颈部、手部、足部的覆盖物,也就是衣服和配合衣服的装饰性物品以及细节结构的总称。完整的服饰构成如下:



1.2.3 关于服装相关的几个概念

1) 时装

时髦、新式的、具有鲜明时代感的能被社会大众所接受的流行服装。时装是相对于特定历史时期内具有一定稳定性的日常服装而言的新颖服装,其特点是具有明显的流行性、变化性和周期性。

2) 高级时装

设计师面对顾客反复进行假缝试样,一件一件地去制作适合顾客体形的衣服,即“量体裁衣”和“度身定做”,强调个性设计和手工制作的特点,具有很强的针对性,并使用高级的服装材料。表现特征是经典时尚的设计、精致的制作和工艺、昂贵的价格、上层的服用者和特定的使用场合,适合高级层次的个性化消费需求。高级时装设计师被称为 Couturier。

3) 成衣

是指按一定规格和标准号型尺寸大批量生产出来的衣服。是工业化、机械化和标准化的代表,适合大众层次的消费需求。

4) 高级成衣

高级成衣脱胎于高级时装,具有高级时装制作精良、设计风格独特、价格较高的特点,是设计师针对不同的中高级目标顾客群(具有相同消费心理和消费认知度的顾客群体)的职业特征、爱好兴趣、文化品位、气质修养以及穿着场合等进行的时装设计,力求做到“小批量,多品种”和“适合性”设计,主要适合于中高级消费层次的消费需求。高级成衣设计师被称为 Styliste。

1.3 服装的分类

1.3.1 从历史的角度分类

服装从历史和时代的角度可以分为原始服饰、古代服饰、中世纪服饰、近代服饰、现代服饰等。

1.3.2 从文化的角度分类

服装从文化的角度可以分为民族服饰、民间和民俗服饰、宗教服饰、舞台舞蹈服饰等。

1.3.3 根据服装的穿着方式分类

1) 贯头式服饰

在长方形、圆形或椭圆形的布料中间挖个洞套在身上的服饰形式。古罗马的丘尼卡和现代套头衫就是这种形式。

2) 披覆式服饰

将布料以肩部为支点披挂于身上的服饰形式。披肩和斗篷就属于此类服饰形式。

3) 系扎式服饰

使用绳索或其他捆扎材料将面料系扎于人体的某个部位的服饰形式。常见于热带服装和时装设计的局部细节运用。

4) 缠裹式服饰

使用长方形或半圆形的布料将人体缠绕一圈或多圈的服饰形式。印度的纱丽就是典型的

缠裹式样的服饰形式。

5) 包裹式服饰

前开式的有袖或无袖的、在前身系上或扣上的全身衣形式。亚洲东部的国家如中国、日本等民族服饰大多是这种服饰形态。

1.3.4 根据服装的组合方式、用途、面料、制作工艺分类

不同品种的服装有其特定的组合形式和穿着方式,这种形式随着时间的推移,表现的面料和制作工艺都有着显著的差异。

1) 整件装

服装中、上、下装相连的形式称为整件装。日常穿着的各种连衣裙、连衫裙以及华美高贵的晚礼服都是整件装的表现形式。

2) 套装

套装是上衣与下装(裙或裤)分开的衣着形式。一般使用相同的面料制作上衣和下装,它们可以配套穿着,也可以各自独立与其他服装组合穿着。有两件套(外衣、裙或裤)、三件套(外衣、背心、裙或裤)等组合形式。

3) 外套

外套是穿在最外层的服装形式。根据不同季节、不同材料和不同场合穿着的需要,外套可长可短,面料有厚有薄,也可以设计成单的或夹的,棉的或毛、皮的。

4) 上衣

上衣是穿在人体上身的服装形式。长度一般至腰,也可短至背部或长至臀部位置,品种范围从内衣、衬衣到长短茄克、西装等。

5) 背心

背心是穿至上半身的无袖服装形式。通常长至腰、臀之间,也有长短之分。一般穿在衬衣外,并常常与套装配合穿着。其面料及色彩也常常与外套或裙、裤相同。此外,背心也可作功能性的服装,如呢背心、羊毛背心、摄影背心等,作为调节气候温度或辅助工作作用的外衣穿着。

6) 裙

裙是遮盖下半身用的服装形式。按形状分为一步裙、A字裙、太阳裙、裙裤、鱼尾裙等。裙的品种尤为丰富,是女装设计中变化甚多的品种之一。

7) 裤

裤是从腰部向下至臀部后分为裤腿的服装形式。按裤腿的长短可以分为热裤、短裤、中裤、长裤等等;按造型分有灯笼裤、直筒裤、喇叭裤、太子裤等等;按功能分有工装裤、运动裤等。

1.3.5 按服用用途和使用场合分类

1) 社交服

社交服是在社交场合穿着的礼仪性服装。有礼服、出访服等。礼服可分为日间礼服和晚间

礼服。社交服的形式以套装为主,也可采用连衣裙形式。社交服的面料高档,设计需符合着装人的身份、体态和风度,服装装饰得体,工艺精致,如传统、现代晚礼服。

2) 日常服

日常服包括的范围较广,由于穿着环境不同,有略带正统、严肃意味的服装,也有轻松、时尚的服装,风格较多。

3) 职业服

职业服是某个企业、群体或工种的具有标志性的服装。整体形象代表了某企业或特定职业的视觉形象,可以明确表明不同的职业特色,有管理类、文员类、礼仪类、工装类等的细分。

4) 运动服

运动服是活动时所穿的服装形式,可分为运动竞赛服和活动服两大类。运动竞赛服不仅要适合不同竞赛项目的运动方式,而且还要有参赛团体的标志。竞赛服的款式根据运动项目各具特色;活动服是人们进行一般性体育活动或旅游时的穿着,如晨间锻炼的运动衣裤、滑雪服等。运动服对服装的功用性、卫生性、透气性、吸湿性和画龙点睛式的装饰性要求比较讲究。

5) 室内服

室内服是指在室内和家居时间穿着,并具有特定用途的服装(如睡衣、浴衣、晨袍、便服以及厨房服等)。

1.3.6 按服装面料分类

按服装面料的成分可以分为自然纤维面料服饰、化学纤维面料服饰、混纺纤维服饰以及高科技或绿色纤维服饰。

思考与练习

1. 服装的起源和思考。
2. 服装的基本概念的区分。
3. 服装分类的针对性。

2 服装设计理念的建立

学习目标

学习本章,学生应该能够了解:

1. 信息化时代的服饰文化内涵以及发展趋势;
2. 信息时代服装设计预测体系的建立;
3. 信息时代服装设计的灵感与构思;
4. 服装设计创意的解构元素;
5. 服装设计原则。

服装设计具有很强的时代性、社会性、物质性、时尚性和艺术性,如何把握信息时代下的服装设计文化内涵和设计艺术理念是本章需要探讨的内容。

2.1 信息化概念和目标市场的预测

2.1.1 信息时代的市场表现

1) “需要”层次转化论

人类在经济时期有着不同的文化和经济尺度,现在社会经济条件的改变,人们已不满足于生存,更需要的是健康、舒适、卫生、安全的穿着文化尺度,这种“需要”还在进一步向高层次转化。早在19世纪中叶英国人莫里斯在工艺美术运动时就提出:“不要在家里放一件有用而不美的东西。”强调审美功能并对艺术设计予以肯定,而现在这些文化尺度可以通过技术与人的良好关系来确定,表明了科学技术和经济发展在设计理念上的紧密联系。

另一方面,现代服饰设计风格呈现多元化的发展趋势,在追求服装的功能性方面,“美”与“用”有了更深沉的意义和诠释,“美”由单纯地追求形式美感向追求时尚美、个性美、自然美、另类美等适合着装者心理认同感和时代感的审美形态过渡,即审美内涵赋予了更多的文化内涵;“用”向合理好用、便捷、灵活而且健康、舒适、卫生、安全、科学智能化等功能要求方面靠