

21

世纪高等服装院校教材

21 SHIJI GAODENG FUZHUANG
YUANXIAO JIAOCAI

新编服装配饰学

XINBIAN FUZHUANG PEISHIXUE

陈东生 王秀彦 主编
甘应进 吴坚 副主编

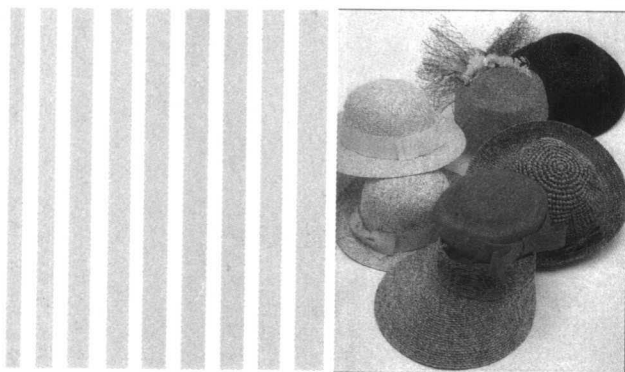
- 全面论述服饰各个品类的设计要领
- 列举分析大量设计实例
- 服装设计工程的专业读本
- 服装行业的培训教材

21st

中国轻工业出版社

21st

高等服装院校教材



新编服装配饰学

陈东生 王秀彦 主 编
甘应进 吴 坚 副主编



社

图书在版编目(CIP)数据

新编服装配饰学/陈东生,王秀彦主编. —北京:中国轻工业出版社,2004. 11

21 世纪高等服装院校教材

ISBN 7-5019-4515-2

I. 新… II. ①陈…②王… III. 服饰-高等学校-教材
IV. TS941.728

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2004)第 083197 号

责任编辑:王恒中

策划编辑:王恒中 责任终审:孟寿萱 封面设计:东远先行

版式设计:丁夕 责任校对:李靖 责任监印:吴京一

出版发行:中国轻工业出版社(北京东长安街6号,邮编:100740)

印刷:三河市宏达印刷有限公司

经销:各地新华书店

版次:2004年11月第1版 2004年11月第1次印刷

开本:787×1092 1/16 印张:9.75

字数:225千字 插页:6

书号:ISBN 7-5019-4515-2/TS·2655 定价:32.00元

读者服务部邮购热线电话:010-65241695 85111729 传真:85111730

发行电话:010-88390721 88390722

网 址:<http://www.chlip.com.cn>

Email:club@chlip.com.cn

如发现图书残缺请直接与我社读者服务部联系调换

40603J4X101ZBW

目 录

第一章 概述	(1)
第一节 服饰的含义	(1)
第二节 服饰的特点	(2)
第三节 服饰的搭配原则	(4)
第四节 服饰的三要素	(5)
第五节 服饰的形式	(7)
第六节 服饰的设计原则	(7)
第二章 刺绣装饰技法	(9)
第一节 刺绣的种类	(9)
第二节 手工刺绣技法	(10)
第三节 线形刺绣技法	(15)
第四节 丝带刺绣技法	(23)
第五节 珠片刺绣技法	(27)
第三章 传统手工艺装饰	(30)
第一节 滚嵌装饰	(30)
第二节 手工编织装饰	(34)
第三节 绳编装饰	(37)
第四节 手工印染装饰	(48)
第四章 布艺装饰技法	(55)
第一节 布花制作技法	(55)
第二节 花边制作技法	(60)
第三节 褶裥制作技法	(63)
第四节 贴补装饰	(66)
第五节 拼接装饰	(67)
第六节 绗缝装饰	(68)
第五章 帽子	(70)
第一节 帽子的功能与分类	(70)
第二节 帽子的搭配规律	(74)
第三节 帽子的造型设计	(76)
第四节 帽子的结构设计原理	(79)
第五节 帽子的制作实例	(85)

第六章 包袋	(88)
第一节 包袋的类别	(88)
第二节 包袋与服饰的搭配	(88)
第三节 包袋设计的科学性	(89)
第四节 包袋的造型设计	(90)
第五节 包袋制作实例	(92)
第七章 手套	(94)
第一节 手套的分类	(94)
第二节 手套与服饰的搭配	(94)
第三节 手套的造型设计	(95)
第四节 手套的样板设计	(97)
第五节 手套缝制实例	(98)
第八章 腰带	(99)
第一节 腰带的分类	(99)
第二节 腰带的设计	(101)
第三节 腰带制作实例	(103)
第九章 首饰	(105)
第一节 首饰的分类	(105)
第二节 首饰的设计	(107)
第三节 首饰的搭配规律	(111)
第十章 鞋	(114)
第一节 鞋的分类与特点	(114)
第二节 服装与鞋的搭配规律	(119)
第三节 鞋的选择原则	(120)
第四节 鞋的装饰制作	(121)
第十一章 头巾	(122)
第一节 头巾的种类	(123)
第二节 头巾的图案设计	(126)
第三节 头巾的搭配及装饰方法	(127)
第四节 披肩的制作实例	(132)
第十二章 其他饰品	(133)
第一节 领带	(133)
第二节 手帕	(135)
第三节 纽扣	(137)
第四节 袜子	(140)
第五节 眼镜	(142)
第六节 手表	(143)

第七节 伞	(144)
第八节 手杖	(145)
参考文献	(147)
服装配饰彩图	(149)

第一章 概 述

第一节 服饰的含义

随着人们生活水平的普遍提高,服饰的作用也相应提高。服饰可以完美地体现人的仪表、人的风采,可以衬托人的美丽形象,表达人们的礼节,还能展示人们的精神世界,表达美的内涵,体现各种社会时尚,反映各种伦理观念。因此,讲究服饰配套,早已成为一种时尚,人们喜欢用各种服饰装扮自己,让服装表现出现代风格,同时又与环境形成和谐统一。讲究服饰配套,已成为世界服装发展的趋势。《服装配饰学》就是在这种时代潮流中应运而生,其内容随着时代发展而不断丰富和扩展。它是现代服装设计的组成部分,是对传统服装设计的扩展和补充。《服装配饰学》的主要内容包括服饰的装饰技法、服饰配件的设计与制作以及如何选择各类配件并合理搭配,以此来保证现代服装设计达到自然、和谐、完美的效果。

服装配饰学是研究运用什么装饰方法与手段,选用什么服饰配件,才能使服装设计完美体现出来的一门学问。

服装是遮盖人体躯干与四肢的物品的总称。

一般讲服,单指上衣,防暑御寒之用,装是指上下成套的衣装,如套裙,两件套,三件套等。装也有装扮之意,除实用功能外,还包含有装饰的功能。

服装是衣服,衣裳的同义词,也有上为衣下为裳之说。裳,在旧时指遮蔽下体的衣裙。

服装是一个内涵丰富、多层次、多角度的概念,它具有广义和狭义之分。

狭义的服装是指覆盖人体躯干、四肢的各种衣物,如上衣、裙子、裤子等。

广义的服装含义广泛,是指狭义的服装和配合衣服穿用的物品的总称。除了覆盖人体躯干与四肢的衣服之外,还包括覆盖人体头部、手部和足部等部位的帽子、鞋子、围巾等等。由此可见,广义的服装的概念近似于服饰的概念。

服饰是指装饰人体的物品的总称,它包括服装、服饰配件、首饰、发型、化妆等。也可以说,服饰是指服装和同服装相搭配的装饰物品的总称。

服饰可分为实用性服饰和装饰性服饰两大类,服饰配件多属于实用性服饰,如鞋、帽、袜、手套、腰带、提包、围巾、手帕、眼镜、雨伞等。它们主要具有实用的功能,同时也具有装饰功能;首饰多属于装饰性服饰,如项链、头花、胸针、耳环、手镯等,它们主要具有装饰的功能。当然也有实用的功能,如磁疗戒指可以治病。服饰是实用性和装饰性完美结合的生活用品,与广义的服装相比较,它更突出其装饰功能,因而也可以说它是一种艺术品,是以人体为基础根据各种需要创造出来的各种各样的艺术效果。

服饰配件是配合衣服而穿用的实用性极强的物品。如鞋、帽、提包、领带、伞、眼镜等。

首饰原本指男女戴在头上的饰物,今则泛指女性与服装配套的头饰、项链、胸针、领花、手镯、脚链等。

化妆是指人们在生活上的打扮,它强调

自然美,运用化妆品和化妆术,恰到好处地掩盖人体缺陷,突出优点,调整五官比例匀称,使人体显得更加典雅、大方。

还应指出一点,有的书上写配件,有的写佩件。这是既有区别,又有联系的两个概

念。配件是整体中的一部分,必不可少,佩件是与整体关系不那么密切的物品,如配玉、徽章等。它们的相同之处在于,都能起到陪衬作用,跟服装主体合在一起,帮助表现和陪衬服装主体。

第二节 服饰的特点

服饰和其他实用美术品一样,具有物质的和精神的三重作用,在满足人们穿着的同时,给人以美的享受,服饰是社会生活的一个橱窗,是形式美、艺术美、自然美的统一体,服饰具有以下特征。

一、统一性

服饰的统一性可以分成三个方面,既服装与配件的统一、服饰与人体的统一和服饰与环境的统一。

1. 服装与配件的统一

一件时髦的服装,并不一定使你风姿出众,相反,如果所选用的配件与之搭配得当,即使是很普通的一件衣服,往往也能为你增加神韵。因此,服装与配件相匹配,已越来越受到人们的重视。

服装与配件的统一,是指服装与配件的形、色、质的统一,就是服装与配件的造型、色彩、面料有机的结合,使整体效果起到协调、点缀、呼应、平衡的作用,如穿西服配领带。服装的装饰形式多种多样,有线迹装饰,刺绣装饰,纽扣、拉链等附件装饰。还有各种服饰配件的搭配等。不管采取哪种装饰形式,和什么配件相搭配,都要掌握一个原则,就是要把多种因素有机地组合在一起,形成一个完美的整体,使人感到既丰富又统一,既多样又有条理。

2. 服饰与人体的统一

服饰与人体仪表及精神状态,共同构成人的总体外貌。人们对服饰的赞赏常常包含三层意思,一是服饰本身的美,二是服饰能

显示穿着者的人体美,三是服饰能增加人体的美。

服饰本身是一种造型艺术。从空间的观点来看,它是一种立体的艺术。从时间的观点来看,它又是一种活动的艺术。它是形式美、艺术美、自然美和社会美的统一体,是形、色、质的结晶,然而,服饰还是以人体为基础,根据人的不同需要创造出各种各样的艺术品。服饰是离开人它的美就不存在的一种艺术形态。而它又是以具体的人,只是这个人,在不同的场合,以不同的服装姿态给人以不同的感觉。一件漂亮的衣服穿在不同人的身上,会产生不同的效果。正所谓穿上龙袍不像太子。因为每个人的性格、气质不同,每个人的身材、长相也各不相同,年纪、性别、肤色、职业都不同,所表现出的个性特点也就不同。因而着装应因人而异,不能千篇一律如法炮制。

人的形体本身是比例适当,结构匀称的立体。人体美从古至今一直被推崇为最佳的美,是天然的、神奇的肢体组合。可是在现实生活中,并非人人都是神话中亚当和夏娃的化身,常有些局部的不足,即所谓的非正常体形。如斜肩、驼背、突臀、挺肚等。要使非正常体形者的服饰也产生和谐的光辉,其办法是在设计中,按照扬长避短的原则,弥补人体的缺陷。如腿短的人,穿上高跟鞋,选择同裤子相同颜色的袜子和鞋,就会改变人的视觉效果,看上去人的短腿似乎变长了,也可以提高腰节线,使人的上下身比例匀称,变化人的视觉高度。

3. 服饰与环境的统一

就服饰而言,除了要与人统一之外,还应与穿着者所处的时间(Time)、地点(Place)、场合(Occasion)相吻合,并随其变化而变化,这样才能达到理想的效果。也叫TPO原则。人是社会的人,每个人的生活都是在时间、地点、场合的统一中进行的。人的着装必须按不同的时间、地点、场合加以更换。如上下班应穿着款式简洁大方、色彩高雅的服装。郊游时应换上明快、活泼、新潮的服饰。参加体育锻炼,则应穿运动装。冬季穿冬季服装,春季穿春装。环境,不仅是人们活动的场所,还包括社会、时代、民族以及文化教育等有关因素。环境能影响人的审美,经济的发展必然促进环境的变化。一些著名设计师才能紧紧抓住环境的变化作为自己创造的基础,如都市韵律、沙滩秋色、咖啡座等。

二、从属性

服饰的作用虽然重要,但还是有主次之分,服饰与人,人是主体,所谓量体裁衣,就是说服装必须根据人的体型进行设计,裁剪和制作。

服装与配件,服装是主体,服装上的装饰受制于服装的款式特点和对象的需要。同时也受原材料的性质和加工工艺的制约。服装的装饰与一般的艺术品不同,它不能单独存在,只有和服装在一起,才能显示出它的装饰作用和经济价值。因而,服饰配件,包括服饰素材的选定,装饰的部位,表现手法和表现形式,都要根据服装款式和着装对象的特点而定。

服饰受原材料和加工工艺制约,是说各种原材料有不同的质地和性质,因而可以产生不同的观赏和实用效果。有的粗犷丰富,有的纤秀婉约。服饰物既要符合原材料的特性,又要利用和发挥材料的优势。工艺制作对于设计还可起到充实和发展的作用,它不

仅能体现设计的纸面效果,往往能超越纸面,出现意想不到的表现形式。如蜡染中的不规则斑纹,是由染料的渗透作用而自然形成的,扎染的色彩效果是由染料的渗透程度不同而产生的。这些都不是画出来的,而是由制作工艺的特点形成的。

服装上的装饰物虽然处在从属地位,但却不容忽视。因为这些装饰可以增加服装的审美功能,弥补穿用对象的某些生理上的不足,而且能提高服装的档次,增加企业的经济效益,所以,装饰也是服装整体美中不可缺少的一部分。

三、审美性

美感或审美经验是指人们欣赏美的事物时所产生的一种愉悦的心理体验。美感产生于事物与心理活动之间的交流。世界上的美有着不同的种类和层次,服饰的美,基本上是一种应用的美和感性的美。服饰美的感知包括简单的感觉和较复杂的知觉。就服饰审美而言,主要是指对服饰的设计技巧、程式、造型规律、流派风格和象征意义的理解。服饰美的被感知,还要依赖于人们对服饰的审美态度,即对服饰兴趣的大小,对服饰美的注意程度以及对服饰所抱有审美期望的大小。各种不同的价值观,对服饰审美的影响最大。兴趣的大小,依人们对此花费的时间、精力和金钱而定,不同年龄和性格的人,对服饰注意和感知的方式也不一样。服饰除了它的功利性之外,就是对美的追求,从这一意义上说,装饰的目的是为了美观,服饰正是为了增强审美的效果,服饰的审美包含诸多方面。

首先服饰应能满足实用的需求,做到实用与美观相统一。人们的穿着首先是为了遮体、保暖御寒和防止侵害,然后才是美,所以评价一件服饰美不美,首先要看它是否能满足人的实用性,使人穿着舒适,便于活动。如果脱离了实用的功利性,就谈不上美观。凡

是不实用的服饰,都不是美的服饰。

其次服饰设计应遵循形式美的规律法则,做到形式与内容统一,形式美是现象,内容美是本质,形式美虽然服从于内容美,但也具有相对独立性。所谓美,是指物象经过整理,在有统一感、秩序化的情况下产生的。秩序是美的最重要条件,因而,服饰设计应遵循形式美的规律,运用形式美的原理法则去创造出各种各样美的服饰。

形式美就是现实形象或艺术形象的形式之美。形式美,是指人类自身、自然界和人工产品的存在是由一定的色、形、音所构成的。美,包括整齐一律,对称均齐,平衡安定,节奏韵律,比例分割,协调对比,主从呼应,统一变化等。在审美历史的发展中,像逻辑的格一样固定下来,成为形式美的规律。所谓形式美,首先是指现实和艺术的外形美。人的形式美,就是指人的外貌、服饰、仪表、姿态、民族的风俗、习惯、文明的行为和语言等。服饰中的形式美,是指它的结构、款式、

色彩、质料等外部形状的美,除此之外,形式美还包含事物所有的结合关系,如色彩中不同颜色的搭配、色块的大小和按不同位置的排列所构成不同颜色感的结合关系。事物的结合关系,是表达事物外形美的手段。服饰的形式美,就是形与色的美,形包括点、线、面的组成,美是内容和形式的统一体,在服饰设计中,要在统一中求变化,变化中求统一,切忌统得过死以致呆板,也不能变化过繁而支离堆砌。

最后,服饰的审美要适合国情,符合民族的审美观念。服装能否与国情、民俗相结合,也是衡量其是否美的又一个因素。不同的国家,不同的民族,都有着自己所喜爱的民族服装,有着自己的审美观念和习惯,不同出身的人的经济状况不同,因而服饰设计应考虑不同人的审美态度,不同民族的服饰习惯,把服饰美与人的素质美和谐地统一起来,创造不同层次的美,不同形式的美。

第三节 服饰的搭配原则

服饰与饰物,服装与配件搭配时,其色彩和风格要达到整体协调一致,这就是服饰的搭配原则。

一、服饰色彩搭配要和谐

在日常生活中,当人们看到服饰品的时候,会产生美的感觉,这个美是通过形状、材料色彩等的综合反映而产生的。其中色彩是产生美的重要因素。生活中没有不美的色彩,但如果搭配不当,就会使人感到眼花缭乱,俗不可耐。怎样搭配才算和谐美呢?

和谐美应该是色调统一,搭配协调,具有柔和感、优美感,不含刺激感、紊乱感。如若色相、明度、色彩要素过于类似,就流入重复的范围。相反,变化越过秩序,对比效果太强,就不能称为和谐。总之,给予人们愉快感

的色彩配合,称为和谐美,给予人们厌恶的色彩配合,称为不和谐,也就是不美。任何一种艺术作品。必须求得色调的统一,色彩的和谐以及协调的效果。在服饰搭配时,怎样实现色彩的和谐呢?

1. 保证服饰色彩的主导性

在进行服饰搭配时,首先要在色彩上有主导性。在搭配整体中有一个主色调,做到主次分明,以色感人。如果一个人的着装采用了过多系统的颜色,并用各色的量几乎均等,那么就会让人分不清主次,找不到中心,就是没有主色调、缺少整体感与和谐感。

我国古画论中,非常重视色彩的主色调,强调“五彩彰施,必在主色,以一色为主,而他色附之”、“华竞灿烂,非只色之功,朱黛纷除,举一色为主”。色彩讲究“统调”,“统

调”就是根据色彩规律,把比较类似的色彩,经过组合,安排好各色的主次,分量比例,构成一个色彩和谐的整体。

要使服饰的色彩和谐,就必须掌握服饰色调的主导性和倾向性。搭配时,首先要考虑总的色彩感觉,是柔和,还是活泼,是冷还是暖,是明朗还是暗淡。色彩的感觉取决于色调,总的色调倾向和搭配色与所选用的各种颜色的色相、明度、彩度有关,和不同色彩的面积大小也有关系。色相和明度相同或相近时,给人以柔和感,对比强烈时,给人以活泼感。色相集中在暖色系时,给人以温暖感和动的感觉。集中在冷色系时,给人以清凉和宁静的感觉。以高明度颜色为主时,呈明朗轻快感,以低明度颜色为主时,呈阴暗沉闷感,以高彩度颜色为主时,花哨刺激,反之则古朴镇静。总之,在服饰设计中,色彩的组合千变万化,但万变不离其宗,就是要有一个色彩倾向,要有一个主色调。

2. 服饰与配件的色调要一致

人的视觉范围,不只要停留在某一点上,而是一个整体,在色彩搭配时,还应注意一个人的全身上下的色调是否和谐一致,就是说,选择上衣时,还得考虑到下装,考虑到配件的色彩搭配,既要服从整体服用的艺术效果,还要有统一的格调。如果上下装是对

比强烈的色彩,那么就应选取能使之调和而协调起来的颜色,作为缓冲色与过渡色。服饰与色调必须在一个统一的整体中配合起来,形成一种和谐美。

3. 服饰色彩与环境的协调性

一个人的服饰,必须同环境色发生关系。成功的服饰设计,应该是款式、质料、花色三者的完美统一,它不仅要考虑到服装本身的形、质、色的关系,还要考虑到服装与其他饰物用品以及服用环境的联系所构成的统一的色彩和谐效果。

形成服饰色彩的和谐美,就整体来看,既要有对比,又要有和谐。有对比才能使色彩鲜明、生动活泼;有和谐,才能使服饰协调、完整、统一。在颜色的对比上,要防止花哨、零乱、繁杂、生堆硬砌。在色彩的和谐上,要避免平板、单调、灰暗、沉闷、枯燥无味,只有达到对比与和谐的辩证统一,才能使服饰的色彩艳丽而不跳,淡而不平,瑰丽多彩,鲜明悦目,幽雅宜人。

二、服饰风格要协调一致

不同类型的服装,具有不同特点和风格,牛仔装洒脱豪放,旗袍典雅秀美,连衣裙飘洒俊秀,风格迥异的服装在选用饰品时,应搭配以相似风格的饰物。

第四节 服饰的三要素

服饰的三要素即是点饰、面饰和线饰。在服饰款式构成中,点线面起着极其重要的作用,是服装款式的重要要素。

一、点 饰

点,在数学中只表示一个位置,但在艺术作品中,它除了可以表示位置之外,还可以体现大小和形状。它可以是一个小的图案,小的色块,也可以是一个方点、三角点、米点、泥点等等。点可以规则也可以

不规则。

点具有收敛和集中的作用,比如古人在眉心之中加一个红点来装饰,人们见到她时,就会自觉不自觉地把视线注意力集中到红点上。

两个点具有张力感,能诱使视线做往返重复运动,暗示着它们之间有条线。

点的不同形状的聚散变化,会使人产生不同的视觉感受。点的规则排列呈现美的秩序,点的非规则的反复和聚散变化,会使不

规则的形与空间产生运动的节奏感。

点在服饰中主要是起点缀的作用,比如运用恰当的一粒纽扣,可以起到画龙点睛的作用。除纽扣之外,还可以是一个袈带、一个图案、一个色块。懂得了点的构成原理,在设计中追求秩序而又不使其出现单调的现象,适当地改变点的大小、位置、形状或色彩等某一特征,细心处理,就会收到意想不到的效果。点在服饰中应用广泛,如面料上的装饰图样,几乎每年都推出比较新颖的各种点的形象与消费者见面。刺绣的基础针法之一是打子绣,也是点的一种形式。

二、线 饰

线,是点移动的轨迹。线不仅有位置、长度、粗细的变化,而且还有远近、方向、形状、色彩、材质和明度的变化。并且包含感情色彩。

线可以有两种形式,直线和曲线。

直线包括水平线、垂直线和斜线。点在水平方向移动,就是水平线,水平线能给人一种起始、平静、沉着、安定、平等、寂静、舒适和永恒的感觉,应用在服装上就是水平分割。

垂直线是点在垂直方向移动的轨迹,垂直线能给人以正直、坚实、毅力、统一秩序和意志的感觉,如旗杆,威严庄重,应用在服装上就是垂直分割,它能体现男子汉的面貌,威武、魁伟。

斜线能给人一种散射、奔驰、突破和上升的感觉,在平面基础上运用斜线进行分割,可以使其更加活泼大方,交叉的斜线会产生角,含有两个极端的暗示。在设计中斜线的应用要慎重,用好了能起到静中有动、变化协调的效果,用不好会产生破坏感。

两条直线相交即形成折线,折线具有锋利、起伏、循环、重复和对称的感觉,在服饰中,适当选用折线来表现,能给人以动态和灵巧感。但交叉产生的角,其角度不同,给人

的感觉也不一样,有的整齐划一,有的杂乱无章,有的能给人以快感,有的则给人繁乱之感。

曲线,象征着女性的性格,温和、圆润、丰富、希望、轻快、愉快、浮动、柔和与优雅顺从的感觉。曲线中的几何曲线具有理智、高级、准确和明了的感觉。曲线不仅可以用于分割也可起装饰作用,用生动流畅的曲线装饰童装,可表现出儿童天真活泼的性格。

在服饰设计中,各种线可相互搭配运用,直线刚强、挺拔,着重体现力的美;曲线柔和、多变、丰满、轻快,着重体现动的美。设计中,应力争直线与曲线结合应用。以曲线为主的造型,具有稚气可掬、婉转曲折、流畅自如与气势盎然的特点。以直线为主的造型,或方或圆,有柔有刚,形神俱备。

三、面 饰

面是线移动的轨迹,是点的集合体。面有平面和曲面之分。面的形状是由外形决定的,可大可小,可规则可不规则,可以正视、偏视、俯视和仰视。可以用不同的色彩来表现面的各个层次。

面的情感主要由面的边缘线决定,正方形的面由水平线与垂直线组成,具有稳定感,但正方形的面四个边等长,易给人以单调感,长方形的边长有变化,如比例适当,会增加美感,圆形的面是由曲线围成的,具有流动、轻快之感。三角形的任一底边都与顶点相对应,因而呈安静感,正三角形稳定而尖锐,有强烈的刺激感,而倒三角形给人一种不稳定感。椭圆形因其斜率变化无穷,给人一种律动和均匀的缓急变化的感觉,易产生流畅、秀丽的艺术效果。

服装上运用的面,有平面和曲面,有形状规则的面和形状不规则的面,不同形状的面具有不同的视觉效果。如方形稳重、尊严,常用于筒裙;正三角形稳定,常用于女装,表现出女性的娴静之感;倒三角形富于

力量,可借此表现男子汉的阳刚之美;葫芦形由两条对称曲线构成,柔和且具有韵律感,如旗袍;梯形呈上紧下松状态,自然潇洒,如喇叭裙。

点饰、线饰和面饰,是一个不可分割的整体,互相包含。点的放大是面,线的加宽

也是面。点、线、面三要素可以单独运用,也可以组合运用,但应有所侧重,或以面为主,或以点为主,或以线为主,切忌平均运用,杂乱堆砌。点用来点缀装饰,线用来分割,造成色与色,面积与面积的对比,面用来统一整体。

第五节 服饰的形式

一、服装的装饰部位

任何服装的装饰部位都在于突出服装的特性,无论是日常服还是礼服,人们总是设计各种装饰,使服装符合现代潮流,符合服用者的个性。

服装的装饰部位,大致可以分为领部装饰、胸部装饰、肩部装饰、背部装饰、腰部装饰、衣边装饰和满花装饰等。

服装的装饰部位是逐步发展丰富的,比如古代服饰,除了织花、印花为满身花形外,其他如刺绣装饰,主要在袖口边,领边,袍子开衩的两边,以后逐步由服装前片的下方向上发展,如长袍,长裙的下摆部位的装饰。随着社会文化的发展,服饰逐渐发展到袄前胸部位。到了近代,装饰的部位开始向背部及多部位转移。进入二十世纪七八十年代,又向肩部、腰部扩展。现代服装的装饰面相当广泛,装饰部位几乎不受限制,设计时,应根据不同风格和款式决定装饰的部位,以取得整体艺术效果。

通常的装饰部位,领部和衣边装饰要体

现端庄、文静的风格。胸部装饰能体现典雅、别致的风格,女性在肩部和腰部装饰,则常常体现出男性化的精神气质。满花装饰则比较活泼。

二、服饰的形式

服饰的形式有三种,即结构性服饰、应用性服饰和附件装饰。

结构性服饰是在服装制作时形成的,当衣服做完之后,服饰的效果随之出现。装饰线、镶嵌线都属于这种形式。服装上的暗袋也属于这种形式。

结构性服饰可以加强某个部位的效果,如滚边或用不同颜色的线迹或镶嵌线,都能强调某种风格。

应用性服饰,是在服装制成后或在不影响结构情况下,往衣片上加上的一些精工细做的装饰,以形成独特的服饰效果,如刺绣、贴花、花边等。

附件装饰是在衣服完成后,附加上去的装饰,如盘花、纽扣、蝴蝶结等。

第六节 服饰的设计原则

实用、经济、美观,是一切实用美术创作的原则,也是服饰设计要遵循的原则。

一、实用的原则

对于服饰设计来说,实用就是适用、适

时、合体、穿着自如。实用就是以人体的结构和行动规律为服饰设计的出发点。如鞋袜,除了美观之外,还要大小适中,合脚,服装上的开口等缝合部位,都要考虑到人体活动方便,不能只求美观而使活动受限。

实用原则的实施条件是选材。服装,服饰和其他附件的制作,都应根据不同要求选择与之相适应的材料,以求风格上的统一。

二、经济的原则

经济的原则,就是要根据消费者经济状况来设计服饰的内容,可以根据消费者档次,设计高、中、低档的服饰供其选用。

再则是要考虑大批量生产的能力,需要从经济的角度,注意对新材料、新工艺的选择和应用,注意服饰面料与辅料的性能特点及搭配,努力降低成本,提高生产效率。

总之,一般消费者要求实用,美观的同时,还要求经济实惠、物美价廉。

三、美观的原则

爱美之心人皆有之,服饰不仅要实用,还应做到美化人的形象,服饰的美观性主要表现在服装的款式、色彩、质料、结构、工

艺和装饰等各方面。设计者要研究消费者的审美心理,装饰素材的选择和实现手法的运用都要做到因人而异。设计中要避免矫揉造作、繁琐堆砌的多余装饰。有时过多雕琢也会产生不和谐的效果。设计者要精心设计装饰物,并考虑到与服装的整体协调。服饰的尺寸大小,色彩的明暗,结构的轻重,都是必须考虑到的,同时还要注意动态美的表现,因为人每时每刻都处在动态之中,服装不能只挂在陈列架上才好,而穿在身上就不好。

实用、经济、美观三者的关系是相辅相成、互为因果的。实用是基础、是根本,经济是提供可行性的保证,美观赋予精神和灵魂。如果只讲究美观,而无法穿着,则是毫无价值的。只图经济,粗制滥造或全无新意,也会无人问津,最终成为废品。因此三者缺一不可,设计者应灵活掌握,根据服用对象和用途的不同而有所侧重。

第二章 刺绣装饰技法

第一节 刺绣的种类

刺绣,是在一些素色面料上,按设计图样运用各种针法和各色绣线、手绣或机绣各种图案的一种装饰方法,刺绣作为一种装饰方法已有 2000 多年的历史了,劳动人民在生活中创造了不同风格的刺绣艺术。最著名的有苏绣、粤绣、蜀绣和湘绣四大名绣。

一、苏 绣

苏绣,流传于苏州一带,也叫顾绣,苏绣以其特有的平、齐、细密、匀、顺和光的效果而著称。在针法上,以套针为主。绣品套接以不露针迹的绝妙技法而闻名。在色彩的选用上是在调和的中间色调里寻求对比,据清末杰出的刺绣家沈寿在她所作的《雪宫绣谱》中记载,苏绣的色彩中青、黄、红、黑、白为正色。绿、赭、紫、交、葱为间色等九类。88 种原色,再特殊研制成 745 种不同彩色。苏绣以柔和典雅的色彩,柔美秀丽的图案和精美、细腻的工艺赢得了人们的珍爱。

二、粤 绣

粤绣是广东地区刺绣的代表,相传最初创始于少数民族,与黎族所制的织锦同出一个源头。粤绣的特点在于用线。历史中有“以孔玉清为线缕,以乡谱于及去章、袖口金翠夺目”的记载。凡是可以代替丝线而又美观耐用的各种线种无不采用。粤绣最主要的针法为混针、套针和施毛针。线太细,绣面紧密,纹路、纺路分明。在刺绣中施针简单,擘粗线而松,针脚长短不齐,经常用金线来围绕掩盖,针纹重叠隆起。在色彩上,采用对比

强烈的色线,红绿相间,绚丽鲜艳,具有喜气欢乐的气氛。

三、蜀 绣

蜀绣也称川绣,以四川成都为中心。采用绸缎和彩丝作为主要原料,运用独特的刺绣针法,如晕针、切针、拉针、纱针和油针等十余种。其短针细密,针脚平齐,丝路清楚,不加代笔。绣品地布留有空白较多,故有花清地白之称。除欣赏品外多用于衣裙、被面、枕套等,具有古朴、秀雅之感。

四、湘 绣

湘绣以湖南长沙地区为中心。湘绣最早为民间普通的刺绣。清代末期,满洲贵族大批流入长沙,由于服饰刺绣的需要,在长沙等地区建立了专门从事刺绣的绣坊,湘绣因而得到了较大的发展。达到了成熟并自成风格。湘绣的特点是擘丝很细,擘后用皂荚仁溶液蒸煮,再裹起来揩拭的工艺,使得绒丝细而光亮,避免绣绒起毛。用其丝绒绣制的花形生动自然,栩栩如生。湘绣是将图案装饰应用到日常用品中的,在被面、幔帐、床单、服装、围裙、肚兜、鞋帽和手帕上得到了广泛的应用。

五、其他刺绣

随着社会进步,新型材料不断出现,刺绣也在原有基础上有了很大的发展,出现了新的刺绣方法,如珠绣、丝带绣等。近几年又出现了特种刺绣。

第二节 手工刺绣技法

一、刺绣前的准备工作

手工刺绣前要确定目的, 做出整体设计, 以保证整体的比例协调和均衡。然后根据面料选择绣线和刺绣种类, 把设计好的图样放大成 1:1, 描绘在面料上, 开始刺绣。

图样的描绘方法有两种, 一种是用复写纸, 把图案复印在面料上, 另一种是先制作板型, 用轮笔按轮廓线在板型上扎出小孔, 摆放在面料上, 再用毛刷刷上粉糊, 刷出轮廓线。

刺绣前还要用花绷把布绷紧, 防止出现皱褶, 还要注意布纹不能有歪斜。

二、手工刺绣技法

1. 打子绣

如图 2-2-1。从图①的 1 处出线, 按图示用手指夹住引出的线, 然后按图②所示在针上绕 2~3 圈。在靠近 1 旁的 2 处把针直插下去, 将绕在针上的线按箭头方向拉紧, 从背后缓缓拔出来。此针法常被用来做点缀, 也可用做绣花心、花边等。

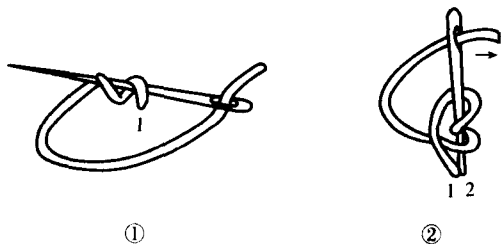


图 2-2-1 打子绣

2. 德国结

如图 2-2-2。从图①的 1 处出线, 在 2, 3 处穿针挑起布丝, 然后按图②把针拉出。再将线按图③绕过去, 并由 1~2 的线套下面穿过, 再按图④在 4 处进针, 从后面拉

线, 线不要拉得太紧, 这种针法绣出的点子比打子绣的点子大, 用途同打子绣。可绣花芯、花边或做点缀。

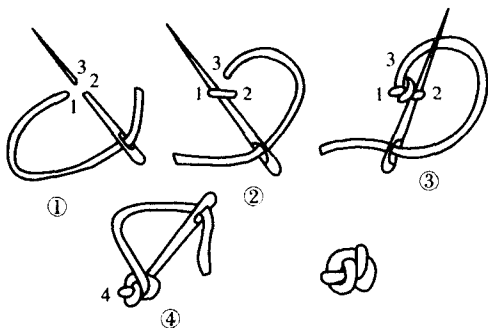


图 2-2-2 德国结

3. 绕针绣

如图 2-2-3。从图①的 1 处出针, 在 2, 3 处挑针。如图②所示, 在针上绕线, 其长短要比 2~3 的针脚稍长, 接着用指尖压住绕线, 把针拉出来。再按图③又一次在 4 处进针, 抽线截止。此针法可用来绣小花朵, 小动物等。

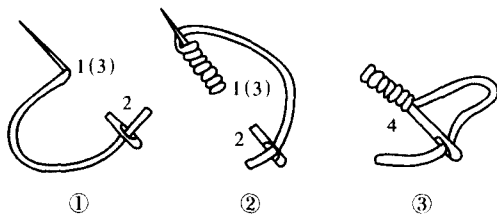


图 2-2-3 绕针绣

4. 包梗绣

如图 2-2-4。按图①从 1 处引出的线放在下侧, 从 2 处进针, 然后在 1 与 2 之间的 3 处出针, 此针法与手缝工艺中的倒钩针相似。再从图②的 4 处进针, 由上一针的 2 处

出针，全部倒钩针由左向右进行，此针法可用来刺绣枝叶和轮廓线。

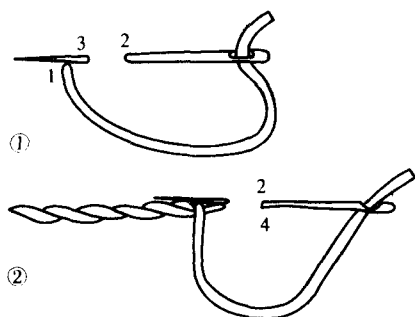


图 2-2-4 包梗绣

5. 缎纹绣

如图 2-2-5。缎纹绣也叫平绣。按轮廓线使用平行排列的直针或斜针将整个花形绣满，不能露出布料底子。这种针法针脚不宜过长，过长容易浮动，针脚以不超过 2cm 为宜。此法常用于面积绣、京绣、苏绣、粤绣、蜀绣、湘绣等都采用此针法，是应用最广泛的针法之一。

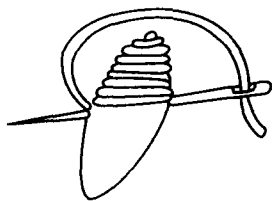


图 2-2-5 缎纹绣

6. 长短针

如图 2-2-6。按缎纹绣法刺绣，但针脚一长一短交错进行。绣第二行时，前后针脚交错，但仍保持一长一短，此种绣法适用于刺绣颜色渐变的花瓣等。

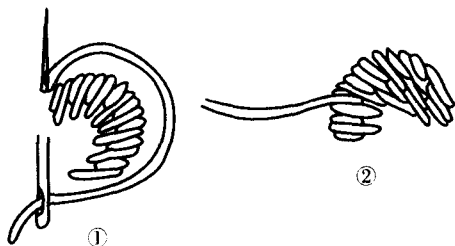


图 2-2-6 长短针

7. 斜缝平绣

如图 2-2-7。由图中 1 处出针，在图案中心线稍偏左处 2 进针穿至 3 出针，然后再回到中心偏右处进针，依次交错，不留空隙，直至填满整个图形为止。此针法常被用来刺绣花叶。

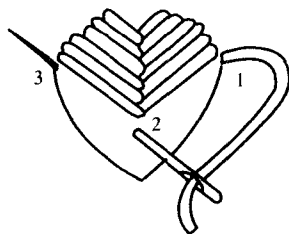


图 2-2-7 斜缝平绣

8. 人字绣

如图 2-2-8。与斜缝平绣相似，从图①的 1 处出针，在中间 2~3 处挑针，拉出线。按图②在左右轮廓线 4~5 处挑针，使两斜线在中间相交错，排列成宽幅带状人字纹。

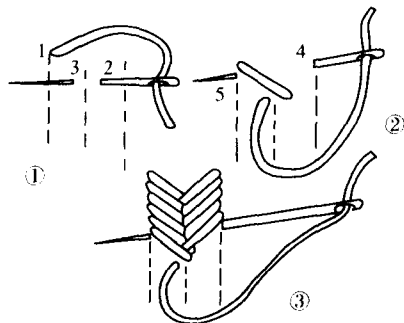


图 2-2-8 人字绣