

SHIZHUANGSHEJI

时

装设计

的原理与方法

YUANTLI YUFANGFA

江苏人民出版社

时装设计的原理与方法

全 小 凡 编 著
彭 晓 蓓

江苏人民出版社

时装设计的原理与方法

全小凡 彭晓蓓 编著

江苏人民出版社出版

江苏省新华书店发行

溧阳县印刷厂印刷

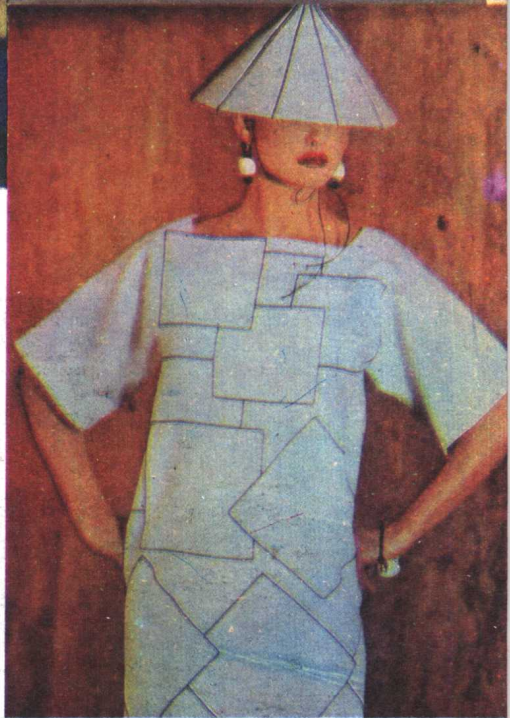
开本787×1092毫米1/16印张 插页 8 字数 188,500

1985年12月第1版 1985年12月第1次印刷

印数1—20,800册

书号: 15100·024 定价: 1.95元

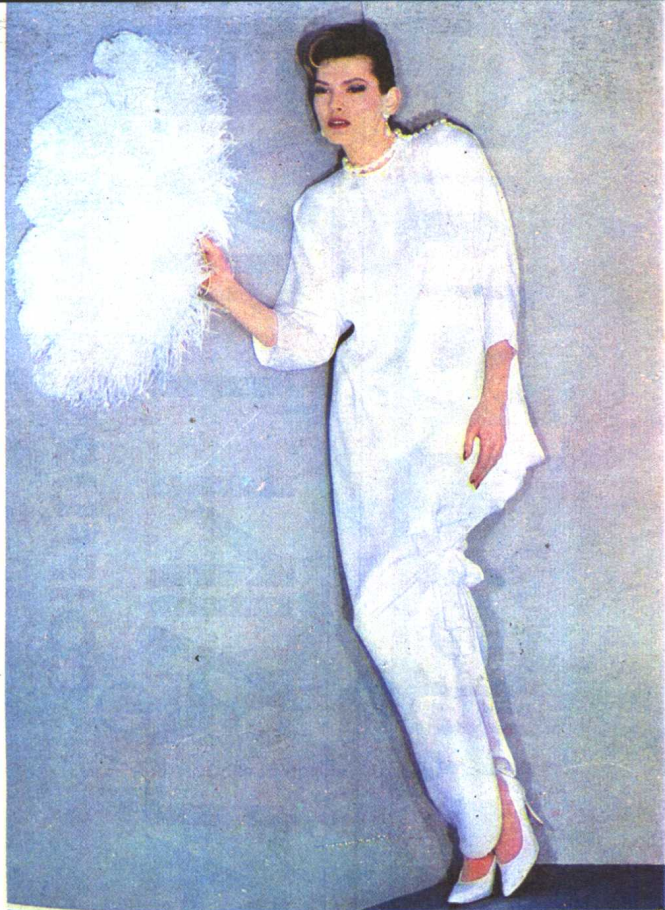
责任编辑 凯亚

〔法〕恩加罗

↑

〔法〕巴尔曼

〔法〕圣·罗兰

↓

[法] 皮尔·卡丹

[法] 卢伊斯·费福

[法] 夏奈尔

〔法〕吉旺锡

〔法〕圣·罗兰

〔法〕巴尔曼

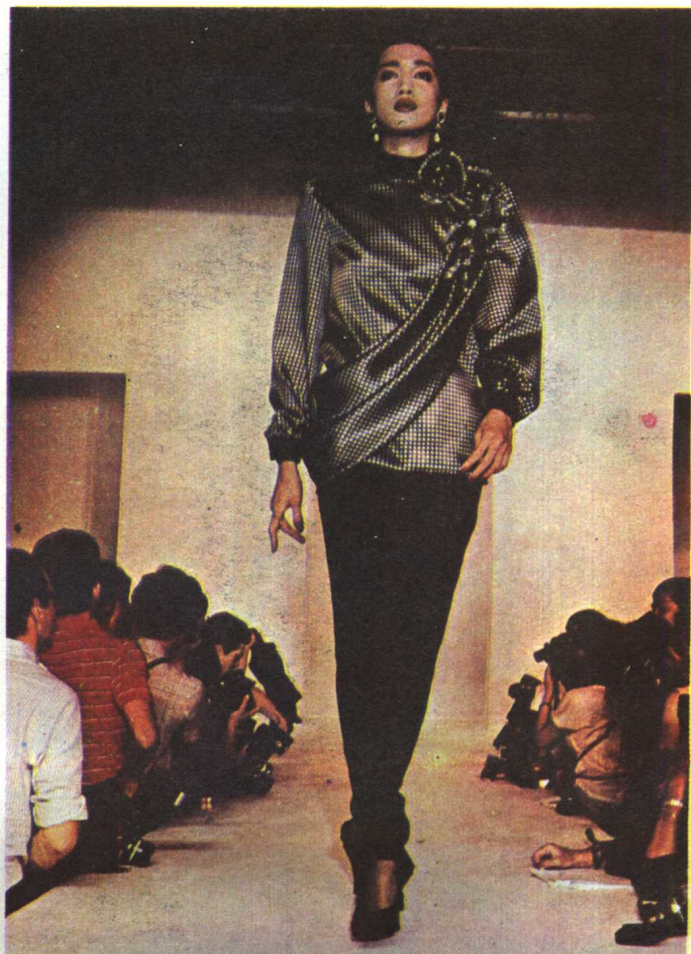

图 1 ↑

图 2 ⇒

图 3 ↓

图 4 ↓

图 5 (右下) ⇒

⇐ 图 11

⇑ 图 13

⇓ 图 12

图 14 ⇓

图 15 ↑

图 16 ↑

图 17

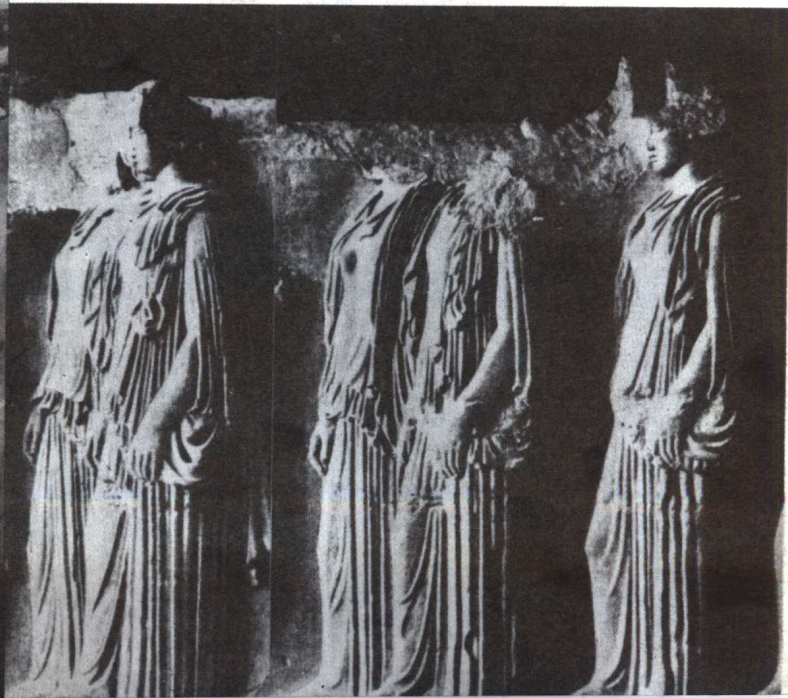
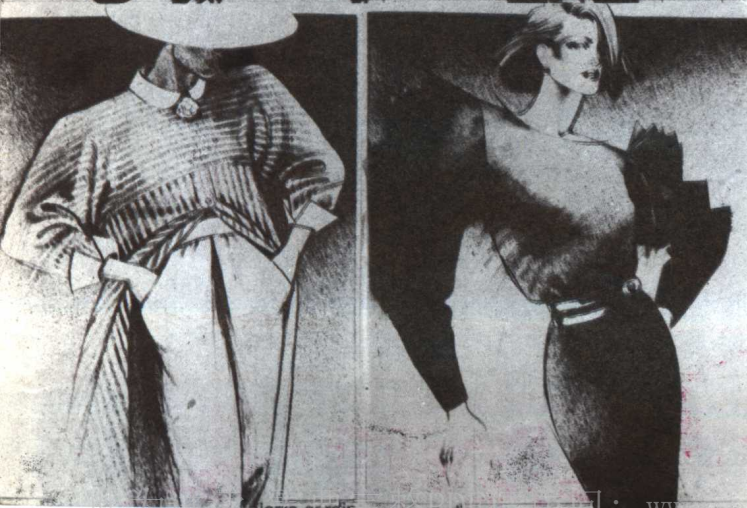
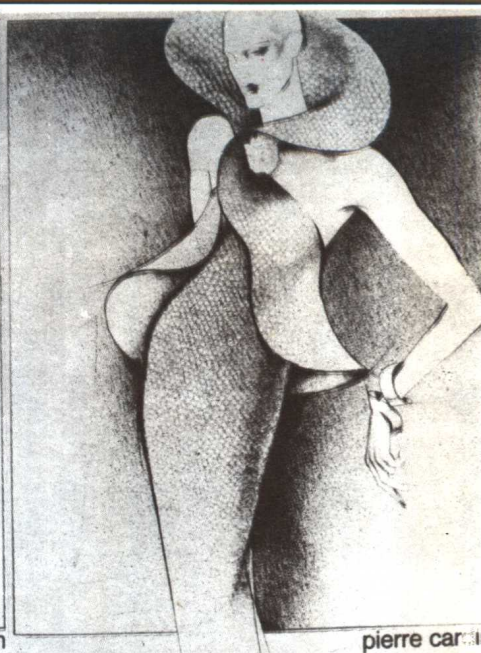

图 18 ↓

左上 图 6

左中 图 8

右上 图 7

右下 图 9

左下 图 10

序 言

衣着服饰是一个国家或一个民族的精神文明与物质文明的一种表征。

服装伴随着人类文明史的发展而发展,千变万化,丰富多彩,反映出各个历史时期不同的经济水平和文化水平,以及人们的审美观念。我们看到,随着我国社会主义现代化建设事业的推进,对外开放和对内搞活政策的实施,先进科学技术的传播,社会生活方式的变革,我国的服装业必将有一个广泛而迅速地发展。相应地,也就要求我们加强服装设计的理论指导,培养和造就更多的高级服装设计人才,满足广大城乡人民美化衣着的要求,这也是在当前改革工作中我们所面临的一项迫切任务。

然而目前服装设计理论方面的出版读物却仍感缺乏,远远不能适应服装设计的教学和开发研究工作,不能满足社会对于服装方面越来越高的需求。鉴于此,上海市服装研究所和浙江丝绸工业学院合作,由作者在参考国内国外许多文献的基础上,编著而成《时装设计的原理与方法》一书,可以用来解决一点燃眉之急。

此书主要对有关服装设计的基本原理,服装的造型要素,色彩的基本概念与服装的配色原理,服装材料与服装的整体配套,服装设计的技巧与步骤等方面的问题,结合设计实例,着重从美学角度和应用角度作了相当周详的论述;并且联系世界服装发展史和现代时装流行史,阐述了世界服装演变的基本规律,时装流行的形式和过程,以及流行情报的科学分析方法。全书内容丰富,条理清晰,图文并茂,通俗易懂,这得要感谢两位青年作者的辛勤努力。我们相信,此书的出版,不仅有助于服装设计的教学和科研工作,而且有助于促进服装的改革,培养和提高广大城乡人民对于服装的审美水平。可以预料,此书将会受到服装设计的专业工作者和业余爱好者的欢迎,同时也将会受到广大服装消费者们的欢迎——因为这本书也给他们的欣赏和挑选时装打开方便之门。

上海市服装研究所副所长 金泰钧

一九八四年十二月廿八日

目 录

序 言

第一章 概 述

一、穿衣的目的与服装的功用.....	(1)
二、关于服装的几个概念.....	(3)
三、服装设计的意义和特性.....	(3)
四、服装设计的前提.....	(3)
五、服装的分类.....	(4)

第二章 造型与设计

一、造型的要素.....	(8)
二、设计的基本原理.....	(12)
三、服装的基本形式.....	(20)
四、基础服装设计.....	(20)
五、局部设计手法.....	(27)
六、装饰设计技法.....	(36)
七、服装的整体配套类.....	(40)
八、体型与服装设计.....	(51)

第三章 色 彩

一、色彩的基本概念.....	(53)
二、服装色彩的构成条件.....	(58)
三、服装色彩的象征性.....	(58)
四、服装色彩的个性.....	(59)
五、环境、季节和服装色彩.....	(60)
六、服装色彩与穿着对象.....	(61)
七、服装配色美的原理.....	(62)

第四章 材 料

一、服装材料的分类.....	(64)
二、服装面料的条件和性能.....	(67)
三、服装材料的外观美.....	(73)

第五章 服装的变迁

一、服装变迁的因素.....	(74)
二、服装变迁的基本规律.....	(75)
三、服装变迁的梗概.....	(76)
附：中国服装和西洋服装史图例.....	(84)

第六章 流 行

一、流行的基本定义和形式.....	(99)
二、关于流行的名词解释.....	(99)
三、流行的过程.....	(100)
四、流行的曲线.....	(101)
五、流行情报的分析.....	(101)
附：二十世纪时装流行风格图例.....	(107)

第七章 创作的过程

一、设计的步骤.....	(117)
二、设计的构思.....	(117)
三、设计图.....	(122)
四、设计实例.....	(123)

附：外国著名设计师的优秀作品彩照图例

后 记

附：参考书目

第一章 概 述

人类经过了漫长的历史,为了适应各种各样的自然环境,形成了不同的衣着。服装是人类根据自己所属的不同时代、环境、风俗及社会惯例而穿着的,它作为人的第二肌肤,是表达人类精神生活的特殊语言。因此,它也是人类物质文明和精神文明的一面“镜子”。

“现代服装”,即是指我们这个时代的服装,它不同于以往任何一个历史时期的衣着,反映了现代人的穿着要求和生活方式,是整个时代大群体中的一个组成部分。现代工业、科学技术的进步,生产力的进一步解放,使人类进入了现代化的社会生活阶段,因而也对服装设计及一切实用美术设计提出了新的要求。现代人对服装的要求,已不再局限于服装起源时的那种单纯的穿着机能、目的,而是要求服装成为能充分表达现代人精神面貌的功用与个性美相结合、科学与艺术相结合的完美统一体。所以说,“衣裳是文化的表征,衣裳是思想的形象”(郭沫若)。因此,我们在学习服装设计时,不仅要培养和训练对美的形状、色彩的鉴赏力,掌握设计的基本规律,而且还应该对人类的生理学、心理学、社会发展史及其他有关的科学领域有广泛的知识修养。

一、穿衣的目的与服装的功用

衣服是人类生活中所必需的实用品。这是经过了几万年,人类在自然及社会环境中逐渐形成的一种衣生活形式。最初,它是以保护身体,抵抗自然界侵袭为主要目的而出现的。随着人类社会生活及文化的发展,促使衣生活不断地变化,直至发展成为我们今天的穿着的现代服装形式。总的说来,衣服的功用,可归结为生理的机能性和心理的社会性两个主要特征。

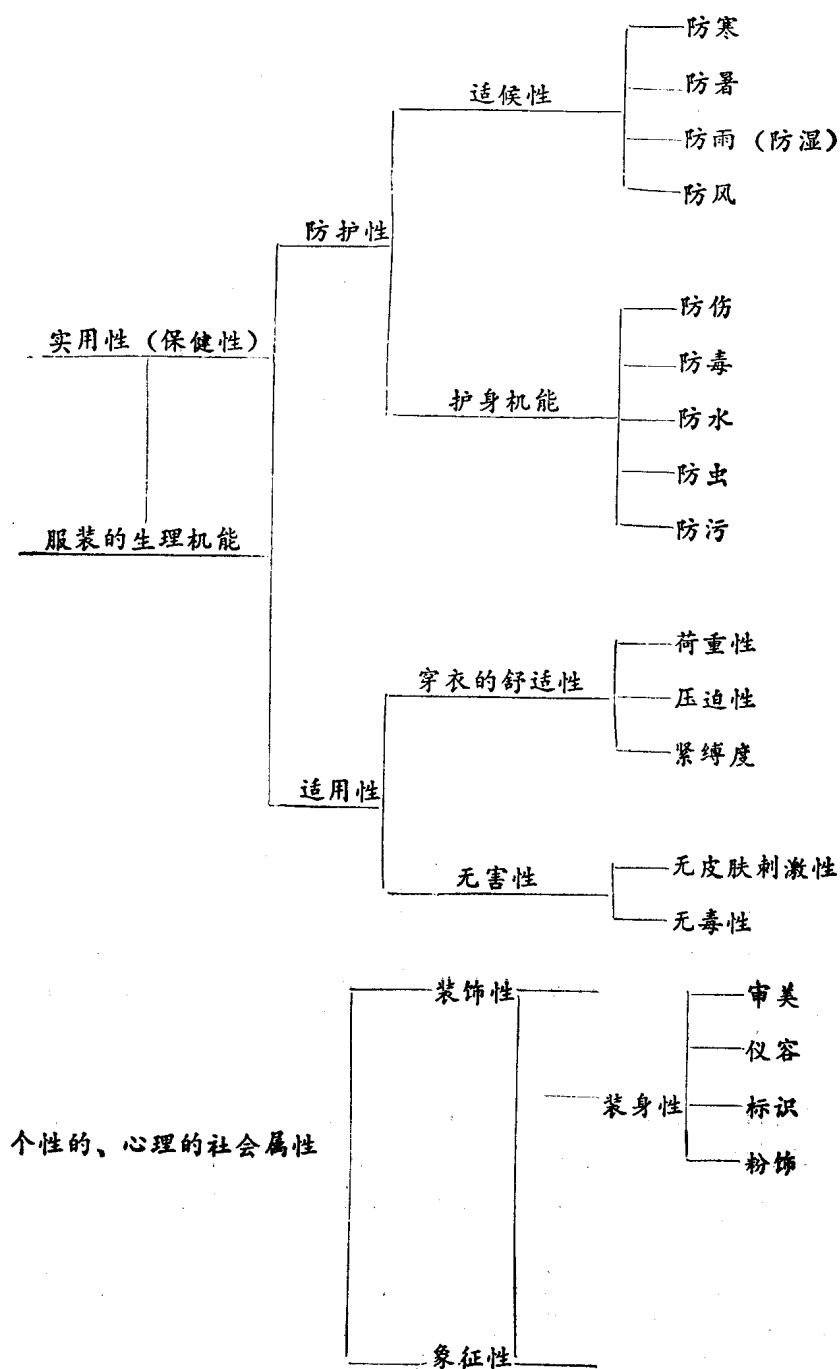
所谓衣服的生理机能,包括了人适应于自然环境的防护机能和衣服穿着于人体的舒适机能。

人类遵守着自然规律,随着地域和气候环境的不同而产生了适应于不同气候环境的服装形式。同时人类与动物又有着本质的不同。人类不仅为适应自然环境而穿着衣服,而且还能根据自己的需要,增减及变更衣服;根据自身的生理心理需要而不断创造,以适应其赖以生存的那个时代。

然而人类除了满足自身的生理机能要求之外,社会环境给人们的衣生活也带来了极大影响;人类文化的形成和发展相应改变着人类的穿着需求,这就是所谓服装的社会属性。(详见下页《服装的功用及其社会属性示意表》)

在人们的社会生活交往中,衣服又作为一种装饰形态,表达了人类追求美的心理愿望,它反映了人的精神面貌和思想感情。因此装饰,也是服装起源和发展的重要因素之一。例如,在处于蒙昧时期的原始社会里,那些古代人为了向他人显示自己的存在,就采用纹身和原始的装饰物来夸示自己的家族和庆贺狩猎的战绩。这种原始的装饰至今仍保留于南太平洋及世界少

服装的功用及其社会属性示意图:

数地区的土著民族之中。

(参看文前所附图 1—图 2 非洲人和美洲人的纹身、装身形式照)

(参看文前所附图 9 少女的装身形式照)

在社会环境中,每个人都根据自己不同的性别、年龄、民族习俗、社会职业及经济水平,穿

着能显示自己身份的服装,它反映出人们各自所属的社会地位、气质、文化修养及爱好,因而产生了适应于在各种不同社会场合下穿着的衣服,比如仪礼服、工作服、职业服等等。

总之,人类为了适应自然环境而保护自己,并且为了满足自己的欲求,作为夸示身份或社会地位的手段而穿用衣服。随着人类社会文明的推进,现代生活的复杂多样,也更要求服装具有穿着的科学性、艺术性,在现代文明中求得人类与服装的完美统一。

二、关于服装的几个概念

衣服:是指附着于人体躯干与四肢的成衣。

服装:包括衣服和人体组合的着装状态。

被服:比衣服的概念更为广泛,其中包括了附着于人体的全部装束及被褥、寝具等的总称。

服饰:是指衣服及其装饰品的总称。

三、服装设计的意义和特性

就设计的本意来说,它是把人们头脑中的设想和意图表示成可见的内容,因此它是人们从事的有计划和具有创造性的造型活动。服装设计是属于实用美的造型设计范畴,即在使用的基礎上表现美的一种创造性劳动,它是艺术美和实用美相结合的结晶,同时又融和了与人体有密切关系的机能美。

从实用的角度讲,设计应充分完成某种规定的目的和任务,注重其合理性。在服装设计中,首先应考虑的是服装的造型与人体构造及活动机能相吻合,并使用适当的材料,决定其加工方法。同时,还应考虑到材料以及劳动的消耗成本和管理成本,力求用尽量少的费用获得尽量大的经济效益。这也是设计工作中应注意到的一个原则。追求美是服装设计的主要目标之一,它必须体现出穿着者的社会身份和时代特性。因此设计应立足于时代性和社会性,不断创造出具有新鲜魅力的美的服装,这就要求设计者能够在前人的基础上表现出自己独特的创新精神。

所以说,服装设计不仅要能够满足当代人的特定要求和爱好,不断创造新的衣着形式,而且也起着促进人类社会文明及经济科学发展的积极作用。

四、服装设计的前提

在进行服装设计之前,我们首先要考虑的问题应该是为什么而设计,这是对服装设计总目的的发问,它不仅包含了服装的穿着对象、场合、时间及使用目的等因素,同时也包括了对市场的销售情况、人们的消费心理及流行趋势的分析和加工条件等方面的问题。

对象:这是对穿衣人的研究。在对象众多的情况下,对不同的年龄、职业、社会地位、性格、习俗的人进行系统的归纳、分析,是设计的首要问题。同时设计者也应对人体本身的各类体型特征及有关人体工程学方面的基本知识有明确的概念。

时间:时间的概念对设计者来说是十分重要的,就时间的本身来说,是以一日、一周、一月、一季、一年来区分的,概括起来,则包括了过去、现在、将来的一系列过程,因此它是在不断地流动着的。尤其是被称为“时间商业”的时装,是以时间为价值,以不断追求新颖的样式作为