

服装设计配饰裁剪教程

陈力 朱小珊 著

辽宁美术出版社

服装设计配饰裁剪教程

陈力 朱小珊 著

辽宁美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

服装设计配饰裁剪教程/陈力,朱小珊著. — 沈阳:辽宁美术出版社, 1999.1

ISBN 7-5314-2045-7

I. 服… II. ①陈… ②朱… III. ①服装—设计②服饰—设计③服装量裁 IV. TS941.7

中国版本图书馆CIP数据核字(98)第31716号

辽宁美术出版社出版

(沈阳市和平区民族北街29号 邮政编码 110001)

辽宁省印刷技术研究所印刷 辽宁省新华书店发行

开本: 787 × 1092 毫米 1/16 字数: 50 千字 印张: 11

印数: 1-4000 册

1999年1月第1版 1999年1月第1次印刷

责任编辑: 葛 彬 责任校对: 王岩、张亚迪、臧红

封面设计: 刘 桦 版式设计: 刘 桦、葛 彬

定价: 38.00 元

目 录

服 装 设 计 配 饰 裁 剪 教 程

第一部分 设计

第一章 导言

- 第一节 服装设计的发展进程
- 第二节 民族文化对服装的影响

第二章 服装设计的美学原理

- 第一节 造型基础
- 第二节 服饰色彩基础
- 第三节 服装构成的基本法则

第三章 服装整体设计与局部关系

- 第一节 整体与局部造型的关系
- 第二节 领型的处理
- 第三节 袖子
- 第四节 口袋
- 第五节 扣、带、绊、边

第四章 实用服装设计

- 第一节 休闲装设计
- 第二节 针织类服装设计
- 第三节 个性化高档服装设计
- 第四节 服装面料的选择与应用

第五章 关于服装流行预测的问题

- 第一节 流行的可测性与未知性
- 第二节 流行趋势的预测及流行周期性
- 第三节 把握时代脉搏,是现代服装设计的关键

第二部分 配饰

第六章 服饰配件设计及制作

- 第一节 装饰工艺在设计中的作用
- 第二节 服饰配件设计
- 第三节 部分装饰工艺在服饰配件中的应用

目 录

服 装 设 计 配 饰 裁 剪 教 程

第三部分 裁剪

第七章 女装上衣原型

第一节 原型所需要的尺寸与测量

第二节 原型省道的变化

第八章 袖子

第一节 袖子的分类

第二节 袖子所需要的尺寸与测量

第三节 袖型变化

第四节 各种袖型

第九章 领子

第一节 立领、海军领、荷叶领

第二节 衬衫领 西服领

第三节 原型实际应用

第十章 裤子

第一节 裤子裁剪各部位名称

第二节 裤型变化

第十一章 裙子

第一节 基础裙子

第二节 基础裙子的剪裁图制作

第十二章 女士服装新款剪裁图例

第一部分 设计

第一章 导言

服装是服饰与装扮的一个代名词,是一种综合的社会文明现象,首先它作为人类赖以生存的基本要求四大要素之一,足以证明其在人类社会生活中占有的重要位置。

作为文明的人类社会,服装既是人们赖以生存的基本物质条件,同时也是一个国家、一个种族或一个人文明程度的象征。服装的发展历史,实际就是一部人类各民族文化的文明发展史。在各个不同的历史发展阶段,各国家和民族的不同的政治制度、社会习俗、科学技术水平、经济状态以及哲学理论、美学思想、文化艺术思潮、审美情趣等等,都会直接或间接地在人们当时的着装中反映出来,正如阿·法朗士曾讲的:“假如我死后百年,还能在书林中挑选,你猜我将选什么?……我既不选小说,也不选类似小说的史籍。朋友,我将毫不迟疑地只取一本时装杂志,看看我后一世纪的妇女服饰,它能显示给我的未来的人类文明,比一切哲学家、小说家、预言家和学者们能告诉我的都多。”可见服饰与装扮是一种多么直接的社会文化的体现,它是一种复杂的物质与精神的综合载体。它向人们展现已有的、现有的和未来的不同时期人们生活的不同场景和人们不同的追求,不同时代的风格取向。因此我们可以说服装是人类文明的标志牌和展示台。

第一节 服装设计的发展进程

在悠悠历史长河中,人类从茹毛饮血的原始荒漠之中与恶劣的自然环境搏斗,经历艰难而持久的拼搏之后,逐渐摆脱愚昧向文明进化。人类的衣着也随着这种进化,由最初级原始阶段的围树叶、裹兽皮到发现麻、葛纤

图1 古埃及壁画

维,织布缝衣,这在历史的长河中,在人类长期的造物活动中,是一个十分了不起的创举。服装的型制由早期披挂缠裹式转变到缝制型,进而到现代丰富多彩的服装,经历了一个漫长和曲折的深化过程,关键在于针的发明和使用,以及梭子的发明。聪明的人类创造了梭子,并利用它织出各种质地的毛、麻织品,丝绸,棉布等多种花色轻薄柔软的材料,从物质基础上保证了人类穿衣的物质需求。

早期的服装样式以披挂缠裹式为基础型制,以古埃及、希腊、罗马和印度为多见。随着阶级的产生,人类的服装开始沿着两条主线发展,古代时期大到分为上层宫廷贵族服装和下层贫民百姓的服装。两个不同阶层依照各自的规则和模式延续和发展着。贵族的宫廷服装成为当时上层社会显示财富、权力与尊严的最好的标志和象征,因此耗费布料多,繁褥华丽,而贫民阶层的服装主要功能在于保暖、防暑等实用性,因此样式十分简单、简省而更适于劳作。

图2 波斯王弓箭手
作于公元前5世纪阿
基门尼德王朝统
治时期

图3 萨莫特拉斯的胜
利女神 古希腊时期雕
塑重要作品之一约创
作于公元前190年

古代奴隶制社会时期的服饰有着严格的等级区分,例如古埃及的平民和奴隶身着式样简陋,用料少的围裙,而有地位的阶层则可以较多的布料做成有丰富褶裥装饰的服饰装饰自己。(图1)又如古波斯服饰也有明显的区分,一般人衣着式样较简单,如紧身衫,裤子,开襟长袍。有地位的人则穿着造型独特的服装,除此之外颜色也是区分等级的一个标志。(图2)古希腊人推崇自然、潇洒与和谐,他们创造了浪漫、诗歌般的艺术氛围,这一点在那一时期的服饰上也明显表现出来,人体在宽肥的裙服中自然运动,形成了多变的衣纹明暗变化,既富有节奏感、韵律感,又极具自然美的魅力。(图3)古罗马时期的服饰融会贯通了希腊的文化,并对其推崇和发扬光大,等级的观念更加明确和严格。此时的军服设计极为突出,最高统帅的衣饰铠甲非常华丽精致。总之古希腊、罗马时期的服饰单

纯、自然、质朴,充分体现了人的本质美。

服饰的演变随着中世纪的到来而进一步向前发展,这一时期的最大特点就是宗教性。拜占廷帝国文化,日耳曼游牧民族文化,阿拉伯帝国文化的交互影响和并存,使服装的样式在彼此的借鉴中混合,形成多种文化的载体,把西方和东方的艺术精华结合起来,从而产生了前所未有的丰富多彩的新颖样式。此时的科学和物质生产也相应发展,纺织业和手工艺比以往有了长足的进步,人们的审美意识有了很大提高,加之工艺制作的日趋精致,使得服饰不但成为人们生活的一种时尚,而且被宗教思想赋予了新的象征意义,从而也为服装设计师们扩展构思空间带来了更多的发挥余地。从此,服饰成了人们生活中的一项极为重要的内容。

中世纪后期出现了资本主义萌芽。风起云涌的宗教改革运动,使当时欧洲的文化艺

术因此而达到了一个前所未有的繁荣,这就是著名的文艺复兴时期,这一时期出现了一批世界美术史上举世闻名的艺术巨匠,如拉斐尔,达芬奇,提香,米开朗基罗等。他们创造出无数不朽的艺术杰作,它们的艺术魅力至今仍深入人心,对人们的审美意识产生着巨大的影响。此时欧洲的服装业随着纺织业的发展而更加繁荣,东方古国中国的高档纺织品随着海路的开通而源源不断的输入欧洲大陆,使得原本精致多变的欧洲服饰更加锦上添花,豪华富丽,精美异常。(图4、图5)这一时期的设计师无论是在服装的装饰方面还是在整体与局部的造型上,都表现出一种富于立体感的构思,正是因为他们把服装及其装饰作为一种立体造型艺术加以设计和构思,所以必然扩展了设计者的想像力,从而使服饰成为一种类似活动的雕塑的艺术造型。为使服装造型更具塑型性,产生了紧身胸衣,裙撑等专用部件,精美的刺绣和花边装饰也被广泛应用,与此同时女性也轮为了服装的奴隶,为了外表的装饰美丽而吃尽了苦头。

服饰的演变随人类在科学、文化以及经济生产等领域的不断进步得以充分的发展,除此之外,还受到各个不同历史时期政治变革,宗教以及各国之间的交往等影响,如服饰上的巴洛克风格样式是受文艺复兴后期人文主义思想与宗教教义故事的影响,与当时欧洲建筑的巴洛克风格相一致,充满激情,富有人情味,美丽多变的曲线,富于动势的造型,鲜丽明快的色彩等,这种种极尽奢华矫饰的设计,有真实的立体感和层次感,成为当时人们追求的风尚,同时也表明17世纪的设计师在追求服装的立体结构设计方面做了大胆而富有创造性的探索。此时的女服在强调女性自然曲线的基础上稍加夸张,在紧束的细腰下穿用多层腰间打褶的肥大裙子,但很少用裙撑架,服饰上常用刺绣或手绣各种

花饰图案作为装饰,色彩及图案都很华美。

欧洲的自然科学在17~18世纪有了突破性的发展,科学促进了资产阶级的思想政治革命,同时也带动了工业革命,使世界进入一个崭新的时代。18世纪以英国为主的工业革命开始波及欧洲各国,进而影响世界,这场大革命真正的改变了世界的面貌。工业革命的主要动力是动力机械的发明和使用。第一个小小的飞梭加快了织布的速度,动力纺纱机的发明使纺织业革命成为英国工业革命的先导。大规模机器生产的出现意味着世界进入了工业革命时代,至此人类又向现代化文明跨进了一步。服装设计也从此步入了一个新纪元,这一时期的欧洲男服变化较大,主要是受英国男服的影响,而英国男服此时以军服的简朴、严肃为宗旨,体现男性潇洒而严肃的绅士风度。男服与过去宫廷中盛行的奢华矫饰的服装相比,至此已变得更加挺拔利索,并成为不可逆转的发展趋势(衬衫、马甲、长外衣已成为当时男服的时尚,这也正是现代西服三件套的前身)。女服样式的风格也开始有了较大的变化,裙撑不再被使用,使得女性形体的线条更趋向柔美自然,许多繁枝褥节的装饰被简朴的英国式女服的田园风格所代替,人们开始追求田园诗般的自然美。

工业革命的最大受益者是纺织业,而纺织业的进步无疑为服装业的开拓和发展铺设了更广阔的道路。特别是动力机械的发明,促使社会组织发生了重大重组,使得小规模的个人手工业向大规模机械化批量生产转变,为以后的成衣标准化生产奠定了基础。

与此同时,欧洲的艺术也显现出勃勃生机,欧洲的艺术中心法国在造型艺术方面更是人才辈出好戏连台,继古典主义之后,浪漫主义、现实主义、印象主义等艺术流派接踵迭出,对人们的审美意识的提高起了推动作用,同时也对服装设计产生了影响。19世纪中后期,对女服设计具有重大影响的还有

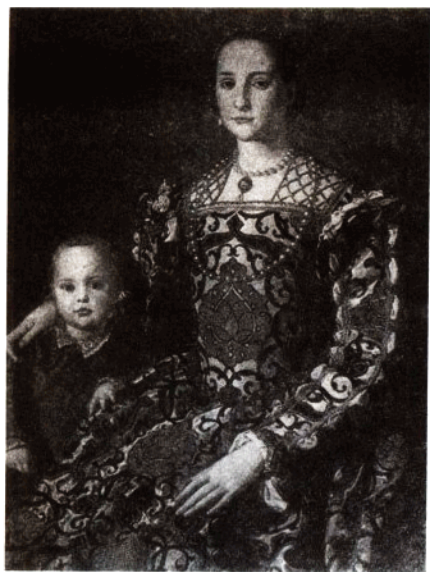

图4 埃莉诺·蒂·托
莱多和儿子 韦隆齐
诺 (16世纪初)

图5 奥地利公主伊丽
莎白肖像 弗朗索瓦·
克普埃 16世纪中期
贵族妇女服饰

始于英国,继而波及欧洲各国的“工艺美术运动”,这是在工业时代所产生的显示设计艺术家独立意识的革新运动,主张继承传统手工技艺和设计的个性化表现与实用功能相结合。

20世纪初是个动荡的时代,也是新旧秩序交替变更的时代,世界经济、文化、意识、形态都在发生空前的变化,新的生产方式和人们日益加快的生活节奏带来了各领域里的革命,这时期对设计思想影响最大的是德国“包豪斯学派”提出的一整套理论体系,对以后世界领域里的建筑设计,工业造型设计有着深刻的影响。这时期体现在服装款式上的显著标志是大起大落,这也是新旧世界矛盾冲突的必然结果,在新设计思潮的影响下,提倡在继承传统手工艺制作的基础上,强调设计的实用性和社会性,主张创新,为民众服务,这一点与过去的设计为宫廷贵族服务是绝然不同的,西欧各国的服装业正是在这样的主导思想前提下,在印染技术、纺织机械及缝纫机的广泛使用的情况下迅速发展起来。

此时西方服装设计理论研究体系也开始形成,这时期主要的服装美学论著有《自我早期的感觉》格·斯·霍尔;《服装心理学》格·维·迪尔波;E·B赫洛克(美)的《服装心理学》;《服装设计的基本美学因素》维·伊·亚可伯逊(W·F·Jacobson)……,他们都分别以个人不同的立场,观察角度,客观的分析和探讨了人类着衣的心理现象,从各种角度和大量资料数据论证了时装兴起、发展、衰落几个不同阶段的种种原因,并对不同性别、年龄、性格以及不同职业、不同社会地位等因素与服装的内在连带关系作了论述。同时指出服装美学的基本法则是服装设计的最主要地标准。服装在艺术上的感染力是显而易见的。而这些显而易见的美感是来自于服装设计中的比例、均衡、韵律、节奏、夸张等的美学法则。这些关于服装设计的心理学及美学观点无疑对西方服装业地发展起到了指导和促进的作用。为西欧服装艺术的拓展奠定了理论的基础。

欧洲的服装设计自19世纪中期著名设计

师沃斯的出现才渐渐从家庭式手工艺作坊中摆脱出来，这标志着欧洲服装设计脱离宫廷沙龙的局限，逐渐成为一门反映世界变换的独立的艺术学科。这一时期西方服装业已形成以法兰西文化为主导的西欧风格。至此设计师左右时装潮流的局面开始了，沃斯成为在巴黎开创高级时装业的第一人。

沃斯 (Charles Frederick Worth, 1826-1895) 沃斯的设计风格华丽，优雅，他摒弃了新罗可可风格的繁褥装饰，一改当时流行的鸟笼式笨拙造型的女裙，使整个女装的造型线发生了重大改变。沃斯不愧是世界时装的开拓者和真正的艺术家，他的伟大建树不仅仅是开创高级时装业的第一人，而且他也是时装表演的始祖，首创使用时装模特儿来展示高级女装。他认为：设计家的全部想像只有通过模特儿行走运动的立体展示才能够充分体现。他还组织了巴黎第一个高级时装设计师的权威组织，“时装联合会”（即巴黎时装协会的前身）。这个组织的宗旨是“为装扮每一个妇女所需完成的一切创造、装饰的艺术”。一百年来，巴黎高级女装的发展现实，充分说明了这个组织所起到的重要职能作用。沃斯这位被尊称为“时装之父”的世界服装史中的巨人，为世界服装服装设计所做出的贡献深为后人所敬仰。

20 世纪的到来，孕育着新的时装大师和他们的杰作。

保罗·波烈 (1879-1944) 是一位充满幻想的时装设计大师，也是真正震动本世纪初时装界的设计师，他对服饰的革命，集中体现在本世纪初服装的戏剧性变化。保罗·波烈生活的时代正是新思潮兴起，科技飞速进步，生产急聚增长的时代。青年艺术家对新绘画艺术锐意探索，完全突破了旧审美观念的时代，一个全新的时代开始了。保罗·波烈主张解放被束缚的女性躯体，他首先废除紧身胸衣，一反欧洲传统束腰、紧身的衣着

方式，把女装从矫揉造作的 S 形曲线中摆脱出来，大胆吸收阿拉伯穆斯林女装的宽松，随和，简洁，轻松的样式，使被解放了的女性身躯和精致、飘逸的丝绸布料共同产生一种轻松、和谐的优雅之美。这位曾在服装界造成旋风般影响的人，用修长的线条与优美的褶裥，给人以爽心悦目的感觉，一改曲线对欧洲服装几百年的统治，使直线在服装中的运用重新获得统治地位，从而确立了 20 世纪服装现代造型线的雏型。保罗·波烈十分擅长充分运用面料来体现他的构思设想，他摒弃过分的装饰，致力于减法设计，因此他被西方服装史学家称为简化造型的 20 世纪第一人。他的毕生幻想与探索代表了两个世纪审美趣味的交替和矛盾，同时他的不懈努力也实现了世纪之交服装革命的历史使命。

维奥内 (1876-1975)

维奥内的名字在服装史上意味着高超的服装艺术与精美绝伦的服装风格。她那独特的创作方法即裁剪法，是留给后人最宝贵的财富。维奥内从不随波逐流、媚和俗式，她的设计蕴藏着一种永恒的美，在造型上，她一改传统的硬衬高领和紧身衣的形式，使服装轮廓线更自如、潇洒，她在设计中注意到了人体运动时的活动幅度和动态美，用衣服来传达自我，表现人体。维奥内在服装史上做出了突出的贡献，她对人体的重视，是对人体的科学理解和对人体健康美的真正歌颂。她的设计方法颇为独特。如果说雕塑家创造的是立体造型，那么维奥内则是在人体的基础上用面料重雕全新的立体造型。由于她恰如其分地掌握人体节奏与服装之间的和谐关系，加之她开创的斜裁法，她设计的服装既具有典雅高傲的气概又富有一种流动的线条美。

盖伯瑞尔·夏奈尔 (Chanel 1883-1971) 被国际时装界推崇为世界最杰出的三位服装大师之一（维奥内、巴伦夏卡、夏奈尔）的

图6 卡皮奥伯爵夫人 弗兰
西斯科·戈雅 1794-1795 18
世纪妇女服饰

图7 贝蒂·罗斯恰尔德男爵夫
人肖像 安格尔 1848年 巴
黎私人收藏 19世纪贵族妇女
服饰

夏奈尔是为数不多的能走完艺术生命全程并永获成功的天才女性。她所设计的“夏奈尔套装”成为这个时期最有影响的力作，被视为经久不衰的时代风格，并成为当时职业女性的标准服饰，它作为女性独立、自尊、自强的象征至今仍然被人们所推崇。夏奈尔具有爆炸性的创造力，在当时的时代，她改变了时装的概念，使服装艺术真正迈入了20世纪，她主张简洁、朴实、舒适自如的造型线，素雅、单纯的色彩，黑白两色是她最喜欢表现和采用的颜色，高雅的白色系列使她的盛名达到了顶点，她的秘诀就在于她把握住了这个时代的脉搏，当一个世界即将消逝的同时，她抓住了新世界来临的时机。夏奈尔的运动衫及其饰品改变了沃斯开创的高级时装，为女性户外活动开创了简洁而自由的休闲服的先河。这正是那个年代的典型风格。这一创举影响了整个欧洲服装的发展，她的服装不仅注重外型的简洁和舒适自由，而且注重剪裁的细节刻意求精，她追求服装内在的个性自由、开放，反对肤浅的、做作的装饰性。夏奈尔的成功不仅凭借她非凡的智慧和灵感，

而更重要的是依靠实干，锲而不舍，她对创作总是追求完美无瑕，因为她确信一旦开始就必须坚持下去，尽心尽力，否则将一事无成。

夏帕瑞丽（1890-1973）

这是一位本世纪30年代巴黎时装界崛起的新人，她的艺术素养和审美趣味以及她的创新精神，使她在当时声誉雀起。与夏奈尔不同的是夏帕瑞丽一贯主张新奇、刺激，她认为时尚就意味着新奇，因此，她除了服装造型线追求自然美与古典美的统一，注重突出女性曲线外，更注重时装的强烈色彩和奇特的装饰。她的设计用色咄咄逼人，犹如野兽派画家的作品，强烈而鲜艳，在服装面料方面，她也有独特的见解，尤其对印花花样的设计，常常别出心裁，例如，把超现实主义，未来主义画家的画、非洲图腾、纹身纹样、各种抽象图案等印在花布上做面料装饰。……她的创作指导思想始终是别具一格，出奇制胜。正是由于她大胆创作和实践，第一个在时装上使用拉链的是她，同时也是她第一个把化纤织物带入了高级时装界。她钟

爱前卫艺术,她的成名作:“黑白两色运动衫”被誉为先锋派运动衫,她的“惊人的粉红”是她艺术风格的缩影。她设计的充满朝气和生机的服装确实给沉闷的20年代带来了新的活力。

克里斯蒂恩·迪奥(1905-1957)

迪奥是本世纪最重要的时装设计大师,有“时装之王”的美称,也是战后被公认的时装界的精神领袖。迪奥的每一次时装发布都会成为流行趋势,给世界带来深刻影响。迪奥的第一个优秀系列“新造”发表于1947年,他将战后呆板笨拙的军装化女服形式变为曲线优美的自然肩型,重新强调女性丰满的胸部和纤细的腰部以及臀部的曲线,这种突出女性柔美魅力的细腰大裙极大地震撼了巴黎和欧美成为20世纪中期最轰动的时装改革。迪奥的设计最重要的一点是他都从整体入手,牢牢地把握住了服装造型线的变化,从1947-1957年十年间他推出了郁金香型、H型、A型、Y型、箭型、纺锤型、自然型等一系列的新造型,这些服装的样式始终保持着他的风格,即典雅的女性风格美。迪奥始终认为:没有人能改变时尚,时装的变革根本在其自身,女性要追求和保持女性的本色是全球性审美观变化的根本。

巴伦夏卡(1895-1972)

在巴黎众多杰出的服装设计师当中,不仅有法国本土的天才,也有世界其他民族的佼佼者,他们参与到巴黎的时装业中,把不同民族的文化艺术语言也一同带给了巴黎。使巴黎的时装更加丰富多彩。巴伦夏卡就是这样一位服装设计天才。也是时装界难得的一位全才人物。他凭藉着自己坚韧不拔的毅力,使他的高级时装成为巴黎永久的名牌,他潜心钻研女装设计中的结构变化、曲线的力度,努力使设计具有建筑和雕塑般的立体效果,巴伦夏卡具有特殊的审美情趣,他的设计渗透着浓郁的西班牙文化气息,风格富丽、

典雅、精巧,始终保持女性化的特点,更重要的是他精通裁剪和缝纫等工艺,这使得他在服装结构的处理方法上不落俗套,能够精确地运用斜线和旋转曲线,加之他对面料性能方面的独特见解,使得他的设计产生出独特的艺术魅力,在他的笔下把西班牙与法国的艺术趣味溶于一炉,描绘出生动、优美的服装设计稿,并使制衣过程做得十全十美。

20世纪中期,由于欧洲战后的经济复苏,以往单一的高级手工制作的时装已满足不了日益变化的新形势,如人口结构,生活方式等的改变,加之科学技术的发展,加速了信息、交通、纺织、印染等行业的发展,促进了机械化成衣生产的形成,并与手工加工高级时装形成并行的生产模式。另一方面个性解放使艺术包括服饰艺术真正破除了长久的封建保守思想,新思潮,新流派相继出现,艺术空气的空前活跃,呈现了百花齐放的局面,青年人开始影响世界,他们向传统的审美观念挑战,大有作为的服装设计新人不断涌现,为西方服装业的发展创造了良机。此时机器生产的时装成衣大批问世并在民间普及,从而使时装设计更具有普遍意义。

此后的西欧服装设计出现了明显的阶段性。20世纪中期,人们对社会具有某种反叛精神,人们不再喜欢矫饰的优雅,而更贴近生活喜欢真实自然的潇洒,大方,朴素,实用的衣着往往成为最流行的服装样式,牛仔褲,工装褲等就是首先在美国青年中流传开来的,而后风靡全球历久不衰。由于服饰不再受传统的约束,个性化使人们追求独特新奇,各种人造纤维面料的问世,又为服饰设计提供了更多的发展余地。因此这个时期的服饰呈现给人们的是千姿百态的形式。按其不同的风格趋向,大致分为以下几个时期:

1、机能性,单纯化时期:重视机能性的现代设计观已把实用性明确注入了审美观念中。简洁朴素的“筒形衣裙”穿着轻便舒适,

又便于工业化批量生产,因此,当这一潮流在本世纪50年代被迪奥事业的继承人桑·洛朗推出时,受到普遍欢迎。同时期在女装单纯化,轻便化潮流中做出卓越贡献的还有法国著名服装设计师皮尔·卡丹(1922-),另有马尔克·伯哈恩(1926-),尼娜·里希等设计师。

2、个性化,短装化时期:年轻人自我表现的潮流到了60年代达到了高峰,这是个充满乐观的新的时代,年轻人直接投身到时装变革中,追求新奇和别致,以此来表示他们对传统审美观的反叛。英国人玛丽·奎因特(1934-)为英国少女的装扮推出了超短迷你裙,引起了西方世界的震撼,它的出现彻底改变了传统服饰的审美观念。成为青年人最受欢迎的服装样式。许多著名服装设计师也都相应推出风格各异的迷你装系列,如桑·洛朗,皮尔·卡丹,吉旺齐,马纽埃尔·安卡罗,詹尼·路易斯·佛若德,安东·克瑞哲斯,埃伊姆等人进行了超短裙和超短裤系列的设计。同时期在法国安德莱·库雷埃格斯则向青年们推出了一系列具有革新性和现代感的矩形服装。短款时装的流行,无疑开拓了时装市场,同时也加速了高级时装成衣化的进程。

3、宽松型与回归古典典型时期:70年代人们的审美趣味发生了改变,从现代的超短装转回到古典女性秀美、优雅的长裙上,导致长裙的流行,尤其是较严肃的礼节性场合,妇女们更看重这种服饰,以显郑重与端庄。与此同时,70年代中期受中东战争影响,石油市场受到冲击,人们开始关注阿拉伯地区。于是服装设计方面阿拉伯宽松、肥大的服饰开始引人注目,它那潇洒、浪漫、轻松、飘逸的优雅情调,成为当时最具魅力的现代装束。又由于这种宽松的带有东方风格的服装简便宜做,型号要求有余地,便于成衣生产,受到服装商的欢迎和重视,此种类服装因此得

以发展。

这一时期,使东方风格的服饰魅力深入人心,以其东方风格的设计而成功的一批日本设计师跃上世界服装舞台,他们是三宅一生,小本宽斋,森英惠,小筱顺子等。

4、运动型期:70年代末到80年代,由于经济复苏带来了文化生活观念的改变。更多的人开始热衷于各项体育及健身运动。人们的业余生活丰富了,社交活动增多,假日开始走出家门外出旅行,这一切变化使人们的生活节奏加快,时间观念增强。服装设计师们推出的各种带有运动装风格的服装,运用不同性能的面料和装饰运动标志或图案以引导和唤起人们对体育运动的联想。

5、怀旧、回归自然时期:进入80—90年代西方经济发生了改变。经济衰退带来的一系列问题在服装方面也有所反映。面对众多现代工业化生产带来的噪音,环境污染,现代社会的激烈竞争等,人们疲惫不堪,紧绷的神经渴求放松,于是民族民间艺术风格和传统文化再度被人们所推崇,追求回归自然的情调成为当代服装发展的趋势。

进入80年代服装设计领域涌现出一大批出类拔萃的设计师,他们的设计着眼于世界化的服饰变化,那是兼容民族性、现代感,又融入人们审美需求的一种综合模式,它将是全人类文化艺术发展的总的趋向,即世界各民族文化艺术中的美就是世界性服饰设计的依据。在当代设计师中影响较大的有:瓦伦蒂诺(1932年生于意大利),乔其欧·阿玛尼(1935年生于意大利),卡尔·拉格菲尔(1939年生于德国),詹尼·维尔萨切(1949年生于意大利),米索尼(意大利),蒙塔拉(1947年生于巴黎)安卡拉(1933年生于法国),阿瑟丁·阿拉亚(生于突尼斯),三宅一生(1938年生于日本广岛),森英惠(1926年生于日本根县),君岛一郎(1929年生于日本埼玉县)等。

第二节 民族文化对服装的影响

纵观世界服装发展的历史,不难看出文化艺术与服装设计之间的紧密关系。早在20世纪初,欧洲著名首席服装设计师保罗·波烈就曾以充满异国情调的服饰设计使欧洲的服装舞台为之一亮,从此开始了东方服饰风格的时代。此后又有桑·洛朗,三宅一生,森英惠等众多设计师从北非摩洛哥服饰,俄国哥萨克服饰,美洲印地安服饰,东方各民族服饰中汲取养料,设计出既具民族风格,又具时代特色的有新鲜感的服饰,受到人们的喜爱。欧洲的服装模式过去一直延续以法国宫廷文化为主要背景的服装风格,那里包含了许多法兰西民族及欧洲各民族文化的积淀,形成了欧洲特有的样式特征。

东方的服装发展与西欧完全不同,以中国为例,从远古到现代经历的每一个朝代,都具有其鲜明的特色,其间又相互关联。由远古的深衣制到近古的袍衫制,从形式上是完全不同的样式,而实质上又是我国古代服饰一脉相承完善和发展的结果。唐代由于通西域,外族文化不仅从服饰上对唐文化产生了影响,而且在思想观念上也反映出了巨大变化。这个时期从西域传来的胡歌舞,中亚细亚撒马尔罕的民间舞,塔什干一带的“胡腾舞”,中亚的“拓枝舞”等的服饰对我国唐代的服饰革新起到了积极的推动作用。同时也使我们领悟到一个道理,即只有勇于接受外来文化,才会产生变革的飞跃。

旗袍是到目前为止,全世界公认的最具中国特色的服饰之一。而最初的旗袍是我国清代满族旗人妇女穿用的一种服装,经过近现代设计师们的继承和完善,使现在的旗袍既保留了原有的造型特点,又有新的变化,成为我国最具有代表性的服装之一。就连西方一些服装设计师也被东方文化典雅,含蓄的优美风格所吸引,不时在他们的设计中也可

看出东方文化的影响。

中国是一个多民族的国家,在我国这个多民族的大家庭中,各少数民族都保持着本民族特有的文化习俗,在衣着服饰方面都有着本民族的风格特征,许多民族至今保持着本族由历史典故、图腾崇拜形成的服装形式,如纳西族、苗族、彝族、布朗族等,白族少女的“帕常帽”又称“鱼尾帽”,苗族的牛角银饰等都是民族历史的见证。有些民族则把本族的神话传说描绘成美丽的图案,装饰于服装上世代相传,如苗族、土家族、壮族、水族等。赫伯特·斯宾塞认为:神话是人类祖先崇拜的产物,神话中的神实际上就是人类远古时代有所作为的祖先们的传奇故事。回顾我国某些民族服饰上的独特形式,翻阅和了解与之相应的传说典故,我们将不难发现它们之中确有渊源联系。神话传说之所以世代相传,除祖先崇拜以外,还有强化传统,强化信仰的作用。我国少数民族至今仍保持各自的传统服装,也意味着遵守本民族代代相传的道德规范和戒律,牢记本族先祖的遗训,无形中保持了本民族服饰的特色风格。另一方面一定的自然条件,生存环境,生活方式以及民族习俗都是会给服饰带来直接和间接影响的因素。那些相对居住于较封闭状态的少数民族的服饰特征相对得以完好保持,而与外界交往较多的民族则必然在文化交流中互相渗透,从而接受其他文化的影响,当各民族之间文化交流加强时,他们在服饰方面也会互相借鉴,从而差异会逐渐减少,将派生出超越本民族传统文化的服饰装扮。这一点已被近年欧洲服装设计中的东方风格这一事实所证实。

一个民族的文化是多元化的,它不仅由语言、文学、艺术、诗歌、音乐、绘画、戏剧、舞蹈等,还有其他诸方面,如建筑、雕塑、科学、教育、医学等,因此,一个民族的服饰装扮水平在某种意义上讲是可以反映出这个民族的文明程度的,进入90年代以后世界服装

图8 点的特性

图9 点的特性

图10 点的不同构成形式

图11 以设点的方法构成不同的服装造型

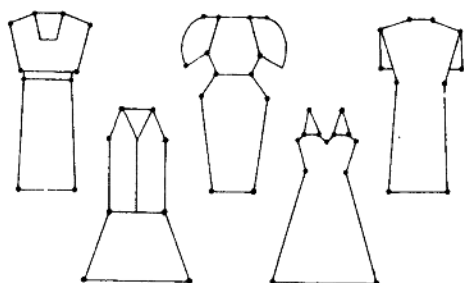
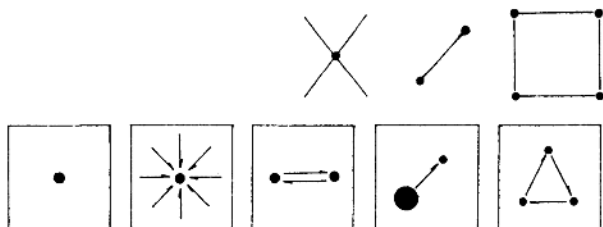

图12 以点确定位置

图13 点在服装造型中的不同排列方式

的发展仍然以富于创造性地表达人的美感为目的。推崇传统文化及民族、民间艺术风格,追求自然情调的美感。在下一个世纪来临之时,展现本世纪人类的精神风貌,人们的服装将随着人类更多的相互交往而更趋于国际化。各民族的优秀传统将得以保留和发扬。随着科学的进步,人类将认识到保护昨日优秀文化的重要性和必要性。

第二章

服装设计的美学原理

新服装样式和风格的诞生,是设计师们智慧的结晶,同时它又不可避免地受环境及文化的局限,深深地打上时代的印记。这就是审美的时代局限性。不同的历史时期,人们的崇尚有所不同,风格不同,趣味也不同,但是构成服装整体美感的造型原理还是有一定的规律和法则的。它对服装设计整体美感的形成,起到了至关重要的作用,因此在服装设计中应正确掌握设计构成要素、方法及造型规律,灵活运用与服装造型、色彩、面料等方面的综合知识,来把握服装整体设计的关系。

第一节 造型基础

美的事物在日常生活中随处可见,而构成美的形式的最基本单位即存在于这些美的事物之中,无论服装的平面设计还是立体剪裁都离不开造型的基本要素,点、线、面的综合运用。点、线、面的合理配置不仅可以设计出优雅的面料图案,同样可以运用它来设计时兴款式的服装,因此研究和学会掌握点、线、面的应用是学习服装设计的基础。

(一)、关于点的认识

1、关于点的概念

点在服装中是作为形态的最小单位而被认识的,它的形状及其地位由它所处的周围条件所决定。点作为位置而存在,它产生于线的界限、端点和交叉处。为了表示它,我们把它具

象化,变为可视的形象(图8),点的形状各异,可以有大小之分,平面与立体之分,还有色彩的差异与质地的区别。在服装的造型设计中,我们把点作为整体中的局部或视觉的中心来处理,它是可以直观地被人们感受到的。

在造型艺术中,当点单一存在时,这个点便是视线凝聚的焦点,它可使视线集中;在一个平面中有两个大小形状相同的点并置出现时,视线会在两点之间移动,产生线的联想,当两点呈大小不同形状时,视线又会从大移动向小。同时可产生方向的暗示;如果有三个大小形状相同的点共存时,会引导视线在三点之间游动,产生空间的感觉(图9)。点的形状和聚散变化,会使人产生不同的视觉感受,点大小形状相同等距离排列时,会产生运动的节奏感。而当点任意不规则排列时,往往是杂乱的感觉(图10)。由此不难看出,点的不同形式的排列组合,会给人以各种不同的视觉感受。因此,点在服饰的整体结构中具有表达不同美感效果的特殊作用。

理解和掌握点的构成原理,在设计中把握秩序美的尺度,使其既有条理性而又不单调,只要适当调整点的位置、大小、形状或色彩等的某一条件,即会得到效果完全不同的结果。

2、点在服装中的具体应用

(1) 构成款式的结构

在初级数学的几何学中有这样一条原理:两点连一线。作为服装款式的构成,需要许多这样的点连接的线,这就是服装的整体外形轮廓和分割线。其方法是:分别在领部、肩部、腰部、下摆或裙摆处设点,然后将其连接形成服装的外形轮廓,然后再进行一些局部调整和分割:如领形的处理,口袋的安排,拼接线形态,省道的位置变化,等等都可以用设点连接的方法来处理。(图11、图12)

(2) 扣子及饰物的视觉语言

纽扣作为点,其形状各式各样,但以圆形居多。在服装的整体搭配中,一般以一定规则排