

Yuan Jieying

袁杰英 著



新潮服装设计

Xinchao Fuzhuang Sheji 120 款



金盾出版社

新潮服装设计 120 款

袁杰英 著

内 容 提 要

本书作者袁杰英是中央工艺美术学院服装系主任,我国知名服装设计家和教育家。收入本书的作品,包括她的服装设计作品 128 款、服装艺术散论 21 篇和少量服饰装饰画。服装设计以女性时装为主,也收入了一些男装和童装。有一些服装是专为中老年而设计的。裁剪图共 51 款。全书图文并茂,雅俗共赏,适合不同层次读者的需要。不论对业余爱好者、专业人员,还是服装专业的师生,它都称得上是一本难得的好书。

新潮服装设计 120 款

袁杰英 著

金盾出版社出版发行

北京复兴路 22 号南门

(地铁万寿路站往南)

邮政编码: 100842

电话: 815453

北京二二〇七工厂印刷

各地新华书店经销

开本: 16 印张: 6.5 彩页: 8 字数: 54 千字

1990 年 8 月第 1 版 1990 年 8 月第 1 次印刷

印数: 1—50000 册 定价: 3.90 元

ISBN7—80022—243—8/TS·50

(凡购买金盾出版社的图书,如有缺页、倒页、脱页者,本社发行部负责调换)



36. 方格镂空袖衫、裙套装
附裁剪图 (P22)



102. 红白色少女体操服
针织衣上点缀色的位置要选择适当。



35. 方格镂空式衫、裤套装
附裁剪图 (P22)



103. 黑白色少女体操服
针织原料制作的轻便衣裙，不难联想起可爱的小喜鹊、企鹅与熊猫。



104. 双色组合衣、裙套装
以两种颜色变换组合，
既有变化，也出现层次。



29. 露肩中
式衣、
裤套装
附裁剪图
(P19)



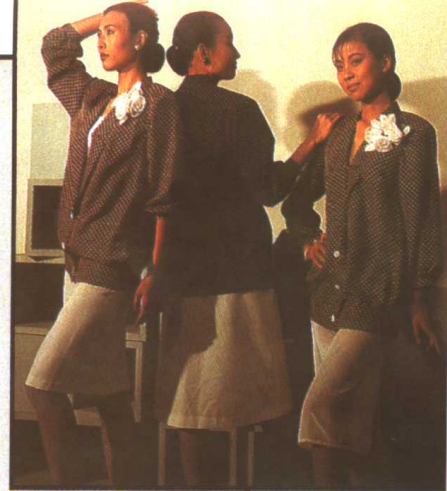
105. 短袖衫、裙(裤)套装
黄底白花上衣，束一白色腰
带，再配上白色薄料裙裤，十分
2 飒爽、随意。



106. 白色
晚礼服
以两件
套装做礼服，
似乎一般，
但增加了同
色锦缎做装
饰，会提神
醒目，焕然
一新。

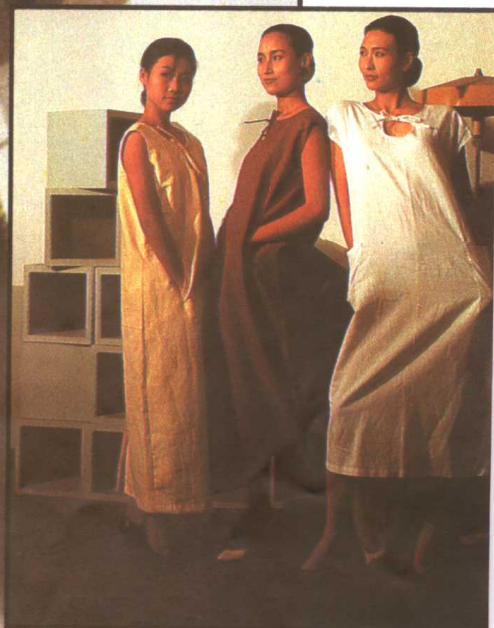
107. 春秋三件套装

毛料或混纺织物制做轻便套装，是当今女青年极时髦的装束，中年人也很适宜这种较短上衣萝卜裤。使体型修长而增强美感，是隐藏在妇女们心中的秘密。

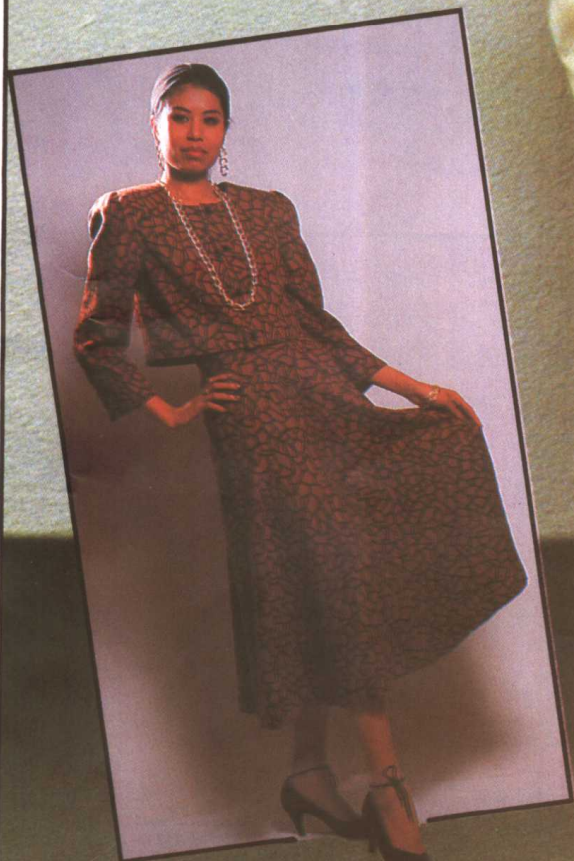


109. 夏季衣、裙套装
适宜日常会客穿着，
夏季宜用轻薄面料。

110. 亚麻布长衫 附裁剪图
夏季穿着，十分惬意。(P64)



111. 衣裙两件套装 夏季选用色点宽松丝绸
套装，会增加几分爽意。



108. 短衣、长裙套装

短衣长裙，修长体型，
选色柔和，增强妩媚。

112. 秋装
三件套
蝙蝠袖、
大开襟、
大连幅的
涤盖棉外衣，
潇洒、
实用。中
青年皆宜。



113. 节日三
件套装

立领加边饰的
套装，与我国
的民族装束有
些渊源关系。



48. 无袖茄克式
牛仔套装
附裁剪图 (P31)



70. 短上衣、高
腰裙女套装
附裁剪图 (P45)



114. 外用斗篷
从立领法兰绒或薄呢
料的现代时装斗篷中能追
忆起清代服饰的影子。





115. 外出衣裙套装 色彩单纯、柔和，最适宜性格文静的中年女性服用。

附裁剪图 (P64)



16. 中年社交套装 选用薄花呢用同类深色沿边并加戴胸花，典雅大方、气质不凡。 附裁剪图 (P65)

117. 社交套装 端庄高雅中透出妩媚。 附裁剪图 (P65)



118. 立领套装 在黑色中寻找变化，有无穷的奥妙。



119. 外出二件套 适宜中青年春、秋季节服用。

121. 中年礼宾套装
白色毛料两件套装，
圣洁高雅，端庄文静。



120. 三件套冬装
套装衣裙与外衣应该色彩协调。



122. 秋季外用套装
毛料和法兰绒搭配，格、
点与单色组合，既单纯也丰富。

81. 双胸袋
长披风衣
附裁剪图 (P52)



123. 羊毛三件套装

衣、裙包身，露肩、腹，双臂长筒套袖，披巾式外衣。该作品曾在巴黎博览会展览，获得好评。



124. 粗呢女大衣

中、老年冬季外衣以宽松、外形干净利落为最佳。



125. 中老年晚宴服
以肩袖的抽纱
饰物将衣身前后片
合成两部分，是这
套晚宴服的特点。

126. 晚会礼服

取一色缎制作长裙，
吸取汉代缠绕衣裙效果，
和以垂带体现汉代长袖
舞衣的精神特点。



99. 朦胧纱、蓝缎礼服

127. 大立领镶色套装

这种外衣似乎留着敦煌
壁画中服饰的影子。



128. 晚宴服

将旗装的精神与现代
服装结合也是一种尝试。



作者简介

袁杰英，中央工艺美术学院服装系主任、副教授。

她，有着30年执教生涯的中年人，迎来了一批批的学生，培养、送走了一批批服装设计新秀。

她，辛勤耕耘，努力工作，为我国服饰事业的发展，奉献了自己的青春、健康……

这位值得尊敬的女性，1955年先后就读于中央美术学院工艺美术系和中央工艺美术学院染织系，毕业后留校任教，并继续从师名家沈从文、雷圭元教授，学习、研究中国服饰历史和民间服装艺术。多年来，一直从事服装专业教学和研究工作，在培养专业人才，研究服装基础理论，探讨服装的民族化与时代感，以及教学与科研、设计与生产相结合等方面做出了贡献。

她的作品曾多次在报刊及专业书籍上发表，以及展览和表演展示，受到好评。

袁副教授在国内外有较大影响，曾应邀担任国内的时装文化奖、金剪奖、花朵杯奖、群星奖和工艺美术奖等设计评比中的评委，并应邀赴巴黎以终评委身份出席了第五届国际青年时装大赛。

袁杰英还是北京服装协会理事、北京联合大学职业技术师范学院顾问及中国美术家协会、中国流行色协会、工艺美术学会、技术美学等会会员。

她，朴实、勤奋，是我国服装界造诣较深、资历较久的学者之一。



前言 (1)

服装设计作品选 (3)

1. 夏季裙套装 (3)

2. 夏装三件套 (3)

3. 白日大花长裙 (4)

4. 轻便外出装 (4)

5. 束腰式晚礼服 (5)

6. 旗袍式露肩晚礼服 (5)

7. 针织衣裙套装 (6)

8. 横条衫轻便装 (6)

9. T型外出便装 (7)

10. 女青年轻便装 (7)

11. 晚宴服 (8)

12. 革制外出套装 (8)

13. 秋冬季外出装 (9)

14. 冬季披风衣 (9)

15. 毛衫套装 (10)

16. 毛衫套装 (10)

17. 牛仔小背心 (11)

18. 制服式针织外衣 (11)

19. 男式轻便大衣 (12)

20. 春秋夹大衣 (12)

21. 无袖针织衫、裙 (13)

22. 轻便包身套装 (13)

23. 革制包身连衣裙 (13)

24. 夏季麻纱裙装
(附裁剪图) (14)

25. 立领对襟衫、裙套装
(附裁剪图) (15)

26. 竖褶式衬衫套裙
(附裁剪图) (16)

27. 圆领镶边式衬衫套裙 (16)

28. 方领双袋式衬衫套裙
(附裁剪图) (16、17)

29. 露肩中式衣、裤套装

(附裁剪图)
..... (彩页 2、18、19)

30. 偏襟中式衣、裤套装 (18)

31. 小垂袖中式衣、裤套装 (18)

32. 偏襟镂空袖裙套装 (18)

33. 镂空领裙套装
(附裁剪图) ... (封 2、18、20)

34. 镂空肩袖裙套装 (18)

35. 方格镂空式衫、裤套装
(附裁剪图)
..... (彩页 1、21、22)

36. 方格镂空袖衫、裙套装
(附裁剪图)
..... (彩页 1、21、22)

37. 彩格衫、长裙套装
(附裁剪图) (21、23)

38. 大领双袋衫、裙套装
(附裁剪图) (21、23)

39. 宽袖衫、裙套装
(附裁剪图) (24、25)

40. 托肩收腰衫、裤套装
(附裁剪图) (24、25)

41. 无领宽袖衫、长裙套装
(附裁剪图) (24、26)

42. 西服领衣、裙套装
(附裁剪图) (24、26)

43. 泡袖宽松衫、裙套装
(附裁剪图) (27)

44. 扎线长袖男衬衫
(附裁剪图) (28)

45. 蝙蝠袖宽松衫、裙套装
(附裁剪图) (29、30)

46. 宽松衫、斜裙套装
(附裁剪图) (29、30)

47. 无袖尖下摆牛仔套装

- (附裁剪图) (29、31)
48. 无袖茄克式牛仔套装
(附裁剪图)
..... (彩页 4、29、31)
49. 宽松衫、裙裤套装 (32)
50. 西服领长衫、裙套装 (32)
51. 飘带领长衫、裙套装 (32)
52. 西服领双袋长衫、裙套装 ... (32)
53. 郁金香长衫、裙套装
(附裁剪图) ... (封 2、32、33)
54. 儿童斜襟衣、裤套装
(附裁剪图) (34)
55. 儿童对襟衣、裤套装
(附裁剪图) (34)
56. 儿童圆领针织衫、裙套装 ... (35)
57. 儿童尖领针织衫、裙套装
(附裁剪图) (35)
58. 儿童直身凉爽连衣裙
(附裁剪图) (36)
59. 儿童直衣镶领连衣裙 (36)
60. 女童衫、裙套装
(附裁剪图) (37)
61. 男童衫、裤套装
(附裁剪图) (37)
62. 茄克式外出女套装
(附裁剪图) (38)
63. 外出立领大背心、衫、裤女套
装 (附裁剪图) (38、39)
64. 宽巾与春秋套装
(附裁剪图) (40)
65. 中西式外出女套装
(附裁剪图) (41、42)
66. 男茄克
(附裁剪图) (41、42)
67. 宽肩直身女外套 (41)
68. 宽肩直身女外套
(附裁剪图) (41、43)
69. 印花衫、裙裤套装 (44)
70. 短上衣、高腰裙女套装
(附裁剪图)
..... (彩页 4、44、45)
71. 黑白方格外出女套装 (44)
72. 套装与大方巾
(附裁剪图) (44、46)
73. 革制半袖秋季套装 (47)
74. 茄克式春秋套装 (47)
75. 革制中袖秋季套装 (47)
76. 驼色镶边春秋套装 (48)
77. 灰蓝镶边春秋套装 (48)
78. 对领束腰式外出套装
(附裁剪图) (48、49)
79. 单色女士呢外出套装
(附裁剪图) (48、49)
80. 立领插肩式披风衣
(附裁剪图) (50、51)
81. 双胸袋长披风衣
(附裁剪图)
..... (彩页 7、50、52)
82. 开襟短外衣、裙套装 (50)
83. 短衣、高腰裙外出套装 (50)
84. 男秋冬季外套
(附裁剪图) (53、54)
85. 男秋冬季茄克 (53)
86. 插肩袖外出套装
(附裁剪图) (53、55)
87. 单扣袂外出套装
(附裁剪图) (53、55)
88. 半长风衣
(附裁剪图) (56、57)
89. 男半大衣 (56)
90. 黑呢镶边大衣
(附裁剪图) (56、58)
91. 白呢女大衣
(附裁剪图) (56、58)
92. 对领半长大衣和方披巾 (59)
93. 大立领长大衣和方披巾 (59)
94. 蝙蝠式礼服
(附裁剪图) (59、60)

95. 外套式绣补花礼服	(61)
96. 宽松式礼服 (附裁剪图) ... (封底、61、62)	
97. 飘逸式礼服	(63)
98. 飘逸式礼服	(63)
99. 朦胧纱、蓝缎礼服	
..... (彩页 8、63)	
100. 点缀式礼服	(63)
101. 连衫裙	(封 2)
102. 红白色少女体操服	(彩页 1)
103. 黑白色少女体操服	(彩页 1)
104. 双色组合衣、裙套装 (彩页 2)	
105. 短袖衫、裙(裤)套装 (彩页 2)	
106. 白色晚礼服	(彩页 2)
107. 春秋三件套装	(彩页 3)
108. 短衣、长裙套装	(彩页 3)
109. 夏季衣、裙套装	(彩页 3)
110. 亚麻布长衫 (附裁剪图)	(彩页 3、64)
111. 衣裙两件套装	(彩页 3)
112. 秋装三件套	(彩页 4)
113. 节日三件套装	(彩页 4)
114. 外用斗篷	(彩页 4)
115. 外出衣裙套装 (附裁剪图)	(彩页 5、64)
116. 中年社交套装 (附裁剪图)	(彩页 5、65)
117. 社交套装 (附裁剪图)	(彩页 5、65)
118. 立领套装	(彩页 5)
119. 外出二件套装	(彩页 5)
120. 三件套冬装	(彩页 6)
121. 中年礼宾套装	(彩页 6)
122. 秋季外用套装	(彩页 6)
123. 羊毛三件套装	(彩页 7)
124. 粗呢女大衣	(彩页 7)

125. 中老年晚宴服	(彩页 8)
126. 晚会礼服	(彩页 8)
127. 大立领镶色套装	(彩页 8)
128. 晚宴服	(彩页 8)
服装艺术散论	(66)
· 设计篇 ·	
服装造型与人体结构的关系	(66)
服装与人体美	(70)
综合性设计美学	(72)
服装的整体设计	(76)
服装的继承与创新	(76)
从“金剪奖”谈服装设计	(77)
· 材料篇 ·	
选择服装材料应掌握的三个环节 (79)	
衣料的图案纹饰	(80)
丝绸为纺织品中的皇后	(83)
现代蓝印花布	(84)
· 色彩篇 ·	
服装色调的魅力	(85)
服装配色的加减法 ——答电台记者问	(87)
· 装饰篇 ·	
服装装饰的艺术魅力	(88)
着装审美	(90)
体态丰满的妇女如何穿着	(91)
领带	(92)
· 套装篇 ·	
就服装配套答读者问	(93)
春秋套装	(93)
内销睡衣套装	(94)
· 新潮篇 ·	
服装模特儿表演的艺术效果	(95)
破除中老年人着装观念上的障碍 (95)	
民族服饰装饰画	(97)
民族头饰特写	(封 3)

前 言

衣、食、住、行是人们生活的四大要素，而“衣”又是其中必不可少的第一需要。人类自从懂得运用野生麻类植物纤维搓条、编网、制裙开始，直至植桑、养蚕、缫丝、织绸、染色、印花，以至电子工业发达的现今世界，高等面料时髦服装的出现，人们对服装、服饰的要求是日渐提高的。昨天是今天的基础，明天是今天的前途。随着经济的发展，人们对服装外形的塑造、面料的选择、色彩情调、装饰变化以及配套艺术等，更加向往和追求。本书就是为适应这一发展趋势而写的。

艺术创作的规律，是遵循着变化中取得统一，参错中取得和谐，运动中取得平衡，复杂中取得单纯，这样一些形式法则进行的。戏剧、电影、诗歌、音乐、美术等艺术创作实践，无不遵循这些规律和法则；服装也不例外，也要遵循这些规律和法则。

服装，不仅仅以适用的面貌出现在人们的生活之中，它还是很有价值的艺术品。古往今来，它起着修饰、塑造各种类型人物形象的作用，为体现时代的变迁，民族的风尚，以及人与人之间重重叠叠的矛盾关系和复杂多变的心理状态，而起着其它工艺品所无法替代的特殊作用。服装作为造型艺术，它能给人留下突出的、难以磨灭的印象。它能表现出一个国家、一个时代、一个阶层以至个人的文化修养和审美观点，反映出一个社会的物质生活与精神生活的水平。因此，它具有一定美学价值。从艺术手段来看，它与其它艺术有共同之处，也是通过外形、比例、尺度、色彩、质感和装饰等方面体现艺术效果。但是，它又受到材料、工艺手段的制约，并存在着商业竞争性能和适时的流行变化的影响，因此有着区别于其它艺术欣赏品的特性。有人说它是时代进步的一面镜子，从某种角度来理解，这种评价是合适的。

服装设计，体现着设计家的艺术修养、知识范围、审美趣味和社会生活经历，还能体现他的实践方式。因此，我们从时装展览和时装表演中，通过比较、鉴别，可见其作品的艺术水平和格调存在着明显的差别。

服装设计，要抓住几个环节。首先要抓住情调和色调的感受。设计者对情调的理解和感受力，有深奥和浅薄的区别；对色调的认识和感受，则表现对自然色彩变化的理解和掌握的程度上面。情调和色调相关联，流行色、时装样式、图案纹样等，都从属于这两个方面。服装设计首先从情调与色调来考虑，才能结合民族、现代生活、内心世界及生理变化来进行有价值的创作。否则，就是纯技术的，缺乏生命力和感染力。

时装和流行色互相联系，互相促进。流行色受社会波动和科学技术发展的影响，战争所引起的人们心理的变异也会影响流行色。西方现代社会经济生活给人们带来的失望和苦闷，使人们向往和思念异样的生活情趣。近年来，国际流行色追求古典情调的复古色，欧洲纺织品中洛可可式的装饰图案，古老的波斯纹样也相继出现，使得服装也模仿东方的或者西方的古典造型和色彩。60年代人造卫星的出现，把人们的视野扩

大了，把人们引向科学世界的遐想之中。于是朦胧的宇宙色、太空色调，满足了人们对自然界奥秘的追求。海洋色、沙滩色、植物色调，显示了一种万物更新的气氛。受现代城市高度繁华的影响，曾经出现过追求含灰的高级建筑色调。受军事战争的影响，一度出现过军装绿色，反映了人们向往和平，厌弃战争的心理状态。

设计还需要紧紧抓住款式结构和外形变化，首先集中考虑服用对象、着衣环境和气候季节条件。制作时装的原料肌理效果，对设计者是很有吸引力的。根据衣料的软硬、厚薄、粗细、光泽、凹凸、纹饰、色彩而给予恰到好处的安排，是设计作品成功与否的又一关键所在。优雅的时装效果，往往是在整体配套中取得成功的，其造型要达到统一，色彩要取得和谐，装饰要点缀适当，还要求加工技巧精良。

好的服装设计是艺术品。为适应服装逐渐转化为商品型、文化型、开放型，成为小康家庭生活方式的组成部分，需要更好更多的艺术创作。为丰富市场，提高服装的艺术格调，满足人们的生活和审美需要，我希望艺术家们都来关心一下服装，以推动这项事业的发展。

对于这本书的出版，一方面我要感谢那些希望了解我的读者。因为我从他们的众多书信中，领悟到一种渴望求知的迫切心情，一种愿意同我一道为服装事业献身的精神。我经常地从他们那里得到鼓励与启发。另一方面，我要感谢出版界的朋友们，因为他们给予我很多支持与帮助。

由于时间仓促，过去的一些东西来不及整理，有的连底稿也没有留下，给了朋友们。所以，这本集子中汇集的只是我近年来的部分作品，而且是很不成熟的粗作。之所以拿出来，是想与同行及广大读者共同研究交流，促进我们大家共同关心的服饰文化的发展。

我在近30年的不断学习和实践中总结出两点：一是，干事业要有坚韧不拔的毅力，若想在事业上取得点滴成功，不付出代价是不可能的。二是，干事业要有老实的态度。时装这门学科，领域极为宽广，我们研究的是服饰文化，是审美意识的高度再现。这就需要从观念上、修养上和基本功等各方面进行刻苦锻炼和提高。没有捷径可走，只有放下架子，老老实实地学习，积累广泛的理论知识和实践知识，不停顿地研究和探讨，革新陈旧的思维方式，充实崭新的设计内容，诚恳地接受社会的检验，全心全意为社会服务。因此，不论是服装专业设计人员，还是广大服装制作爱好者，只要具备这两条，就有希望获得成功。

袁士英