

0081328

上海纺织工业专科学校 编

服装造型设计

服装基础丛书

纺织工业出版社

FASH

服装造型设计

上海纺织工业专科学校 编

纺织工业出版社

内 容 提 要

本丛书共分四册：《服装美术基础》；《服装造型设计》；
《服装结构和工艺设计》；《服装设备与管理》。

本书主要从色彩基础、配色原理、形式美的规律及构思过程
与构想图绘制等方面叙述服装造型设计的方法。并结合实例，
从造型结构、造型变化、装饰变化、材料选择的角度详细介绍上
衣、裙子、裤子、连衣裙、套装、背心、大衣、中山装、旗袍、
拎包等各类型服装及服饰的造型设计方法。

本书可供服装专业职工大学、中专、技校、职业高中、工厂
艺徒培训、青工轮训作为基本教材或参考教材，也可供服装制作
个体户和爱好者自学。

责任编辑：李霞云

服装基础丛书

服装造型设计

上海纺织工业专科学校 编

纺织工业出版社出版

（北京东长安街12号）

纺织工业出版社印刷厂印刷

新华书店北京发行所发行

各地新华书店经售

787×1092毫米 1/16 印张：9 8/16 插页：2 字数：225千字

1988年12月 第一版第一次印刷

印数：1—13,000 定价：4.30元

ISBN 7-5064-0094-4/TS·0094

前 言

服装是人类生存不可缺少的生活资料，也是民族文化的组成部分。随着人民生活水平的不断提高，精神文明建设的日趋深入，人们已不满足于“有衣穿、有布用”的局面；而要求更好地美化生活，不断创造出新的纺织品纹样和服装款式。一个以服装为龙头的纺织工业正朝着由初加工转向深加工、由粗加工转向精加工的纵深方向发展。

我国具备发展纺织工业的优越条件，有丰富的天然纤维原料，化学工业发展迅速，劳动力充裕，国内市场广阔；近年来又引进较多的先进工艺技术和成套设备；因此发展远景是难以估量的。为了加速培养纺织服装专业人材，我校服装系与深圳大学函授部联合举办全国服装设计函授班。通过两年实践，初步摸索出服装专业函授的规律和特点。在此基础上，将原函授教材改编为《服装基础丛书》，分四册出版，即《服装美术基础》、《服装造型设计》、《服装结构和工艺设计》、《服装设备与管理》。可用作职工大学、中专、技校、职业高中、工厂艺徒、青工轮训的基本教材；也可作为纺织院校服装专业师生教学参考之用。对自制服装爱好者更是良师益友。

本丛书的编写重视服装美术基础的培训，通过素描基础、人体知识、透视知识、人体速写、色彩写生、图案基础等部分的理论方面的阐述及实践方面的指导，使专业人员具有正确的观察方法，掌握艺术的一般规律，提高艺术造型的能力和艺术修养，为今后深入生活、收集创作素材和得心应手地表达设计意图创造良好条件，为从事服装设计奠定必要的基础。

本丛书在编写过程中遵循服装设计“实用、美观、经济”的原则，重于实用。并注意对新材料、新工艺的选择和应用，注意服装面料与辅料的性能特点及搭配。

本丛书还注意理论与实践的紧密结合，使服装设计者具备服装艺术修养、服装设计才能和素质，并能掌握服装设计技巧。

本书可作服装设计爱好者的指导老师，为广大读者学习服装设计和制作技术提供帮助。书中文字表达通俗易懂，图文并茂，内容精炼，理论联系实际，适合教学要求。由于我们水平有限，编写时间较紧，缺点、错误在所难免，热忱欢迎读者批评指正。

本丛书在编审过程中，承蒙有关领导和专家的大力支持，对此表示衷心感谢。

本丛书主编为姜怀。本书由韦太统稿。参加编写者：本书第一章——朱钰铭；第二章——韦太；第三章——朱钰铭、韦太、单锡和；第四章——单锡和；第五章——朱钰铭。

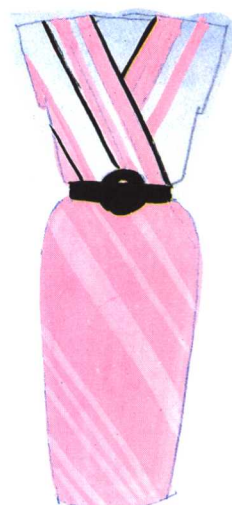
中间高短调

中间低短调

中间长调

高长调

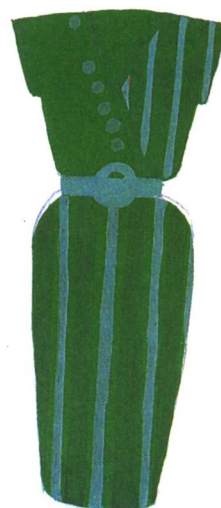
高短调

低短调

低长调

中间短调

图2-14 明度的配色

高纯度与
高纯度的配色

中纯度与
中纯度的配色

低纯度与
低纯度的配色

高纯度与
中纯度的配色

高纯度与
低纯度的配色

中纯度与
低纯度的配色

图2-15 纯度的配色

同一色相配色,
相距位置0度

类似色相配色,
相距位置60度

稍远色相配色,
相距位置90度

补色色相配色,
相距位置180度

反对色配色,
相距位置150度

无彩色配色

无彩色和
有彩色的配色

无彩色和
有彩色的配色

无彩色和
有彩色的配色

图2-17 色相的配色

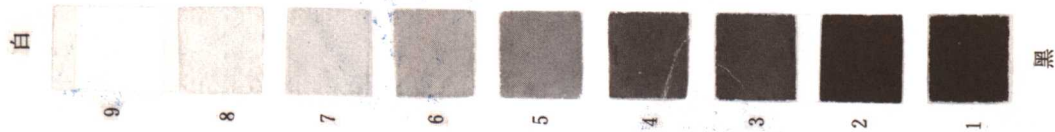

图2-2 色彩的明度色标

图4-29 (日) 君岛一郎 设计的服装构想图

第一章 服装概述

第一节 服装的起源和发展

服装的产生和发展,是社会经济、政治、文化发展演变的一种反映,同时也受到地理气候以及生活习俗、审美情趣等影响。

一、服装的起源

服装在人类社会发展的早期就逐渐出现。原始人最初的衣服,是用身边能找到的

材料,如兽皮、羽毛、树叶、野草等材料制成的。据考证,腰带是人类最早的服装式样,其用途为随身携带工具、渔猎物等。后来,在腰带处披兽皮、编树叶,才形成粗陋的原始裙子,如图1-1所示。

人类最初居住在热带地区,服装的起源

图1-1 原始兽皮衣裙

图1-2 古希腊女装

与当地丰富的植物材料有关。在长期的劳动实践中,开始出现简单的纺织生产。人工培育的纺织原料的增多,纺纱、织布、编结等纺织技术的发明和进步,对服装的发展具有重大的意义。因为编织工序本身就是经纬线交织形成几何体的过程,这就有助于人们对服装式样获得新的、更有条理的几何化概念;同时,织物的原料、组织结构及其生产方法为丰富服装式样提供了物质保证。

从世界范围看,古代服装大体上可分为两大基本类型。

1.披挂式 这种服装是由一大块不经缝制的衣料组成,穿着时将衣料缠绕或披挂在身上,有时用腰带束腰。这种服装盛行在温暖、炎热地区居住的民族中间,如古埃及、古希腊、古罗马人穿着的服装(图1-2)。

2.套筒式 用织物或裘革经裁剪、缝制,而成为人类早期的衣衫和裤子。这类衣服的结构较为复杂,便于四肢单独活动,保暖性能好,产生在气温寒冷地区的民族中间,例如爱斯基摩人和伊朗高原居民穿的服装。

二、我国服装发展演变

(一) 原始社会

在北京周口店旧石器时代,洞穴中曾发掘出石锥,山顶洞人遗物中有距今一万八千年前的骨针,这些都是原始的缝纫工具。据《五经要义》记载:“太古之时,未有布帛,食兽肉而衣其皮,先知蔽前,后知蔽后”。可以推断,原始人类上身披兽皮,下体先以兽皮遮掩前部,后来才遮掩后身,并逐渐利用自制的锥子钻孔,以兽筋作线,用骨针缝合成围裙状的原始衣着。在原始社会,也有把野草、树叶连接成片,用来遮体。

进入新石器时代后,人类就种麻,纺麻线,织麻布,穿麻衣。根据浙江余姚“河姆渡人”的出土文物证明,当时的服式是无袖

上衣,下身围一幅裙布。从甘肃辛店出土的彩陶图案上,可以依稀看到裙子已向上发展,并演变成一种束腰式的齐膝长的短袍衫,它适宜西北高原地区穿用。

(二) 古代社会

从奴隶社会至1840年为止,我国各个朝代都有不同的服饰特点,这是和当时的社会经济、农牧和纺织业生产水平以及意识形态等密切相关。

1.商代 商代甲骨文中已有织帛、制裘、缝纫等记载。奴隶主贵族开始讲究服装的精美,并用“赤芾”象征权威,其衣着式样因身份和用途的不同而异。他们头戴高帽或裹巾子,身穿小袖口和后裾齐足的长袍,而前衣较短,用宽带束腰;也穿小袖子的齐膝短衣,平箍帽和宽腰带,领、袖口都用连续

图1-3 长沙出土帛画贵族妇女服装

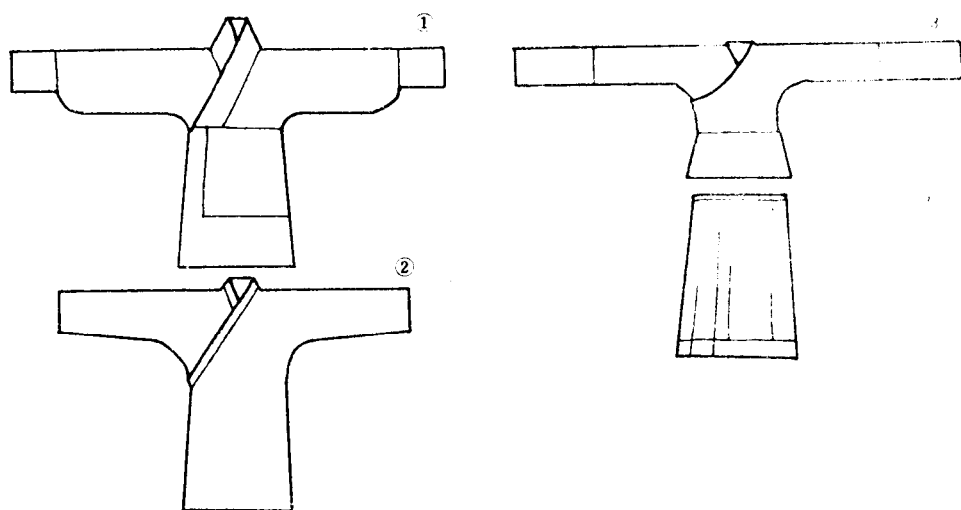

图1-4 马王堆汉墓出土服装复原图

①—袍 ②—衫 ③—襦 ④—裙

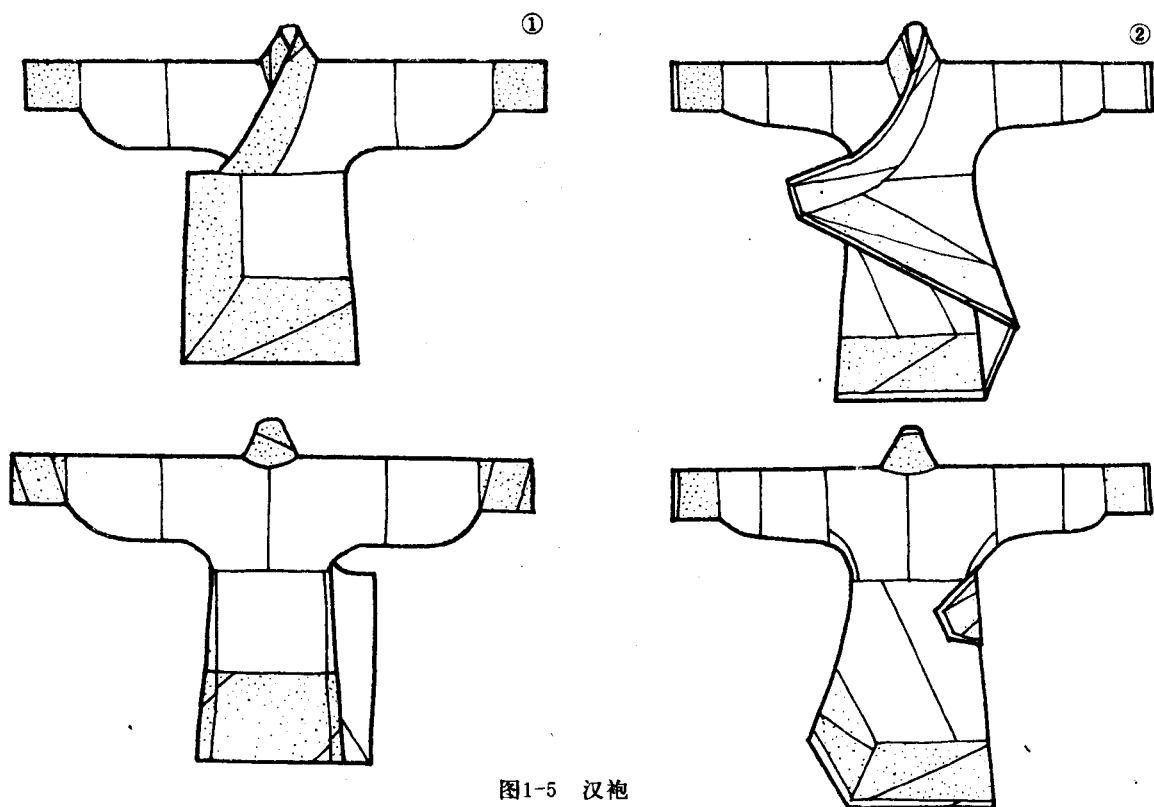

图1-5 汉袍

①—直裾式 ②—曲裾式

图1-6 汉代舞蹈服装（浙江绍兴出土铜镜）

矩形、菱形纹样的提花织物点缀，腹前的“赤带”可以锦绣成兽头纹样或用皮革材料制成斧形。

2. 战国 战国时期的衣着有冠、带、衣、履四种服饰配套穿用。当时男女都穿上衣和下裳相连的“深衣”式，以宽松、肥大造型特点。

贵族妇女多用精美的丝织品做衣服，衣身加绣或手绘云纹或小簇花。同时用织锦宽沿边缘，制成“曲裾”式，即从衣襟至腋部形成旋绕于后的式样，小口大袖，长裙曳地，并用丝织宽带把腰身束得很细，梳髻高耸，反映了当时的审美标准（图1-3）。

战国时代为了适应战士骑射的需要，将宽大的服装改制成为紧身、小袖、齐膝的短衣，汉人还穿用带钩的胡服。

3. 汉代 到了汉代，养蚕、织锦、缝衣、刺绣等工艺发达，纺织业已使用提花机。长沙马王堆汉墓出土的素纱禅衣，薄如蝉翼，重量还不到一两。丝织物有锦、绣、绢、纱、绡等，面料从质朴单一向华丽多彩方向发展。汉代服装有袍、衫、襦、裙等，除直裾式外，广泛流行曲裾袍。此外，还有绢质单裙、青丝便鞋、短统夹绢袜和露指手套等物，充分体现汉代服饰的发展水平（图

1-4、图1-5）。

当时，舞女穿用的大袖长袍，衣袖里有伸缩自如的“水袖”，另附飘带；腰部束带，右腰侧系丝带，末端悬小铃；衣下作重叠褶裯，下着宽边大口裤（图1-6）。

4. 唐代 唐代是我国封建社会服装发展的一个高峰。当时的政治、经济、文化、艺术都很发达，与国外的交往十分频繁，促进了服饰的繁荣局面。

唐代的服制品品种繁多，工艺精湛，尤其是朝廷官服更为考究，有朝服、公服（官吏服）、章服（有等级标志的官服）、皇后服等。男官服一般样式为圆领长袍，束腰带，戴幞头，着靴子；而大臣朝服是漆纱笼冠，曲领长袍。唐代有男女同服的习俗，流行穿胡服，其典型样式为翻领对襟长袍，袖口窄小，以卷草纹样的彩锦饰边，腰系革带，下穿波斯式肥腿裤。贵族女子一般是高髻，使用披锦、半臂、长裙、重台履。所谓“半臂”，又称半袖上襦，是一种无领的或翻领的对襟短上衣，长仅至腰，领口宽大，胸间用小带结住，或用敞胸套头式，里衬内衣。在女装上出现袒胸露臂现象，一方面是由于唐代的体制开放，另一方面也可能受印度服装的影响（图1-7、图1-8）。

图1-7 唐永泰公主墓贵族妇女服装石刻

图1-9 清初着旗袍皇妃

图1-8 唐代舞伎、乐伎服装

唐代的服饰变化多，在初期流行窄袖，盛唐时流行紧衣宽袖，晚期又出现了半宽袖。唐代裙子盛行，采用宽大的褶裥长裙，增加裙幅，甚至有用三十余幅料做成的裙子，后来规定了女裙一般不得超过五幅料，拖地不得超过三寸。

唐代不但广泛使用丝织物，对面料加工非常讲究，有彩织、刺绣、泥金、银绘、染缬和贴绢等方法，而且装饰上采用珠宝玉器，色泽艳，材质好。至于日常衣料，当时采用麻织物。

5. 清代 清代舆服制规定：皇帝用端罩、朝服、龙袍、常服褂、行褂等；皇后服用朝褂、朝袍、龙褂、龙袍、朝裙等；皇子、亲王以及皇亲国戚均各有不同；群臣用端罩、补服、朝服、蟒袍等。补服上的“补子”，是在衣褂后背上缀有金线彩绣的方形图案，并以中间的飞禽走兽加以区分。

清朝初期上层妇女的家常装束，除承袭了明代服饰如梳髻、穿长比甲和百褶裙外，还有着长袍似裙者（象后来的旗袍），如图1-9所示。而南方地区的中层妇女，她们的服饰为高髻、花钗、对襟外衣，或水田衣、长裙或加云肩，衣服特点是在一寸多高的领子上有领扣，用金银线做成，或用绸子编织。

清代虽然盛行马褂和旗袍，但体力劳动者的服饰却与此不同，如农夫穿对襟短衣或齐膝长衣，长裤或裹腿；农妇则穿对襟或交叉领衣服，下着长裙。

（三）近代与现代社会

辛亥革命推翻了清代的专制统治，带来了服装及发式的改革。民国元年公布的服制，男子有大礼服、常礼服两种。大礼服采用西式，又分昼夜两种；常礼服也分甲乙两种，甲种为西式，乙种则是中式的青褂蓝袍；女子礼服采用上衣下裙的式样，上衣为对襟式，裙子是前后中间一大幅，左右两边打裱。

孙中山先生创立了中山服，五四运动后首先在青年学生中穿着起来。中华人民共和国成立后，这种服装成了全国盛行的款式。1956年前后，男装出现春秋两用衫、茄克衫；女装出现两用衫、女衬衫、连衣裙、长西裤。党的十一届三中全会后，迎来了我国服装事业的春天，随着创作思想的解放，优质面料的出现，服装款式造型千姿百态，呈现出空前繁荣的景象。目前，服装行业已纳入“大纺织”的归口管理体制，并得到了全社会的关怀和重视。

我们纵观六千年的服装发展史，人类经历了从无衣到有衣，从简陋到精致，从单一到多样，从手工制做到机械化、自动化生产的历史变革过程。通过学习，使我们看到了服装发展的大体脉络，看到了服装与政治、经济、文化、艺术、科技和纺织等之间的密切联系，认识到服装在社会发展过程中的地位和作用。我们一定要为发展服装事业，支援国家建设，美化人民生活做出贡献。

本节习题

1. 简述原始服装的起源。
2. 古代服装有哪两种基本类型。
3. 叙述我国服装发展的概况。你最感兴趣的是什么时期的服装？

第二节 服装概念及其功能、属性

一、服装的概念

在日常生活中，衣服、衣裳、服装、服饰、装束等词，差不多是互通的，然而使用得最广泛、最有代表性的是“服装”这个词汇。

什么是“服装”？“服装”的含义是什么？从专业学科的角度来说，“服装”是一个内涵丰富的、多层次的概念，可作狭义的和广义的不同理解。与此同时，“服装”又能体现出历史发展的概况。随着社会的进步，科学技术的发展，人们衣着水平和认识能力的提高，人们赋予“服装”以新的含义。

按狭义的理解，“服装”是指覆盖人体躯干、四肢的各种衣物，如上身的衣衫，下身的裙、裤等。所以，“服装”相当于“衣服”、“衣裳”的含义。

广义地理解“服装”，即除上述的衣服外，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的总称。这个层次的服装含义，基本上接近于“服饰”的概念。

从更加深广的角度来理解，“服装”也可指穿衣的整个形态，即指各种衣服和鞋、帽、腰带、提包等配件以及与首饰、发型、化妆相互协调的综合体。当服装穿戴于人体时，即与穿者的身材、容貌、气质、举止揉合在一起，在特定的环境和场合里形成活生生的完整形象。这种将服装与人直接发生穿戴联系的理解，就包含了“装束”、“装扮”的意思在内。

因此，服装最完整的组成部分如下：

- 服装 {
- ①衣服——上、下、内、外各种覆盖人体衣物
 - ②配件——鞋、帽、袜、手套、提包、腰带、领带、阳伞、扇子等，又称附属品
 - ③首饰——项链、耳环、手镯、戒指、胸针等装饰品
 - ④发型——发髻、烫发、短发
 - ⑤化妆——脂粉、画眉、涂眼圈、涂唇膏、染指甲

二、服装的功能、属性

服装顾名思义一是“服”二是“装”，它具有两大基本功能：护身的功能和形象的功能。

服装可以保护体肤的清洁、防潮防尘、免受伤害、防止疾病，有利于人体健康。服装还能御寒隔热、遮阳避暑，起调节温度的作用。服装要求穿着舒适，符合人体工效和机能性，这些都是服装基本的实用功能。

同时，服装又是人物外部形象的一种创造，通过设计对人体显优藏拙，起到美化的作用。并以其独特语言反映社会生产、劳动和生活方式，反映人们的性格、爱好和习俗等，具有多方面的特性。

（一）时代性

服装由特定的社会生活条件所决定，不同时代有不同的服装，它是社会制度和社会伦理规范的特定体现。如前所述，奴隶社会的贵族将服装的式样、色彩与统治阶级的政治联系在一起；封建专制时期等级分明，不同等级的官吏穿什么衣服都有严格规定；

在资本主义社会,闲居阶层的服装用料高贵,样式奇异,光怪陆离,与大众衣着形成鲜明的对照;而社会主义社会的服装,既美观整洁,又正派大方,符合广大人民群众日益增长的物质需求和精神需求,一定程度上反映先进社会制度的特征。

(二) 气候性

自然气候条件对服装的形成和结构产生一定的影响。热带地区的人们几乎不穿衣服,至多是件避免烈日照射的单薄衣衫;亚热带地区的衣服肥大而透风,大多是披挂式的衣着;严寒的北极地区衣服厚实、多层,讲究保暖实用;温带地区的服装则十分丰富多样,以适应春夏秋冬的气候变换,反映很强的季节性和时令感。

(三) 职业性

服装与人们的经济生产等活动有关,能反映出工作性质和活动种类,例如原始游牧民族的服装就适于骑马。随着社会的分工,服装在不同程度上带有职业的标记,如炼钢、化工部门的防护工作服,军装和校服等。服装款式不但要求穿着舒适、结构合理、富有艺术表现力,同时还要有能象征人类崭新活动的特征,如宇航服、太空服等。同样,不同地点、场合应穿不同的服装,如礼服、休假服、上街服、家庭服等。

(四) 生理性

服装应能产生生理、心理上的差别。如男装应体现男性的美,女装应体现女性的美,通常又较男装更加丰富多采。按照不同年龄来看,青年人朝气蓬勃,处在兴旺时期,他们追求服装时新、变化活跃;中年人要求朴素大方一些;老年人需要宽大、舒适一些,讲究穿脱方便,款式上的更新亦不能脱离老年人的身份;至于儿童服装要体现儿童的天真活泼和发育成长。其它还有专供特殊体型穿用的服装,如孕妇服、特体服等。

服装在一定程度上又与人的心灵、思想

有关,是性格与爱好的表现。根据穿着的服装,通常可以品评穿衣人是活泼奔放还是温文尔雅,是谦逊俭朴还是奢侈浮华,是健康大方还是颓废荒唐等等。从风格、气质等方面能体现个性化特征。

(五) 民族性

服装的民族性是由特定的社会生活条件决定的,与历史的发展、生产方式、风俗习惯、宗教信仰、自然环境、肤色体型、心理素质等等因素密切有关。民族性集中地体现在各民族的民间服装上。

地处祖国西北边疆的维吾尔族妇女,身穿新疆传统工艺品——阿得拉斯绸制做的连衣裙,有领无襟,造型宽大、舒展,纹饰自然,给人以特异的美感。新疆哈萨克姑娘,用白底花绸制成荷叶裙,外套紫色丝绒坎肩,头戴镶一束猫头鹰羽毛的圆形花帽,显得潇洒、别致。

居住在世界屋脊的藏族,为适应高寒地区的气候多变,男子内着短衣,外穿宽肥、长袖、大领、无扣的长袍,腰裹腰带,头戴皮帽或毡帽。长袍的穿法别具一格,有时只穿左袖而将右臂袒露于外,有时将双袖卷在腰间。女子穿无袖长袍,腰系彩色围裙,宛如身披彩虹一般。

我国中南、西南地区的苗族妇女,外穿对襟或大襟的长袖、圆领上衣,下穿麻布做的百褶裙,长及脚踝或短到膝盖之上,与现代的超短裙差不多。他们习惯于将衣裙层层相加的穿法,腰系围裙和腰带,有时再加套披肩,小腿上打绑腿。衣服在胸前、背后、两袖和圆领等部位全绣有彩色图案,头部有各种帽形装饰,并戴银耳环、项圈等。苗族女装的外形因地区而异,格调十分多样,如图1-10所示。

贵州布依族妇女,穿对襟短衣,百褶裙长到脚背。上衣的领口、盘肩、衣袖均有刺绣和蜡染布制作的各種花边装饰。下穿多褶大

图1-10 苗族服装

①—雷山县桃花苗族 ②—贵阳市黔灵乡苗族 ③—从江县加鸠苗族、 ④—剑河县苗族