

服装高等教育“十二五”部委级规划教材

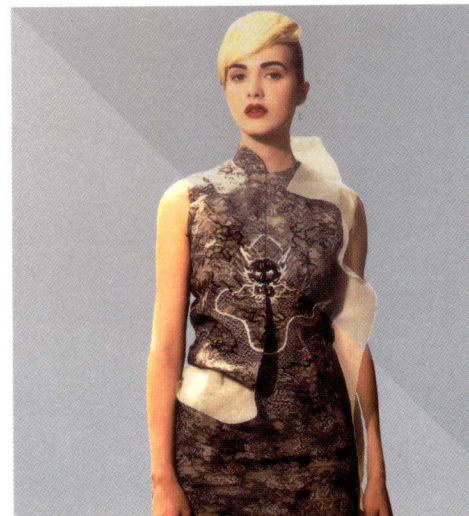
服装设计： 民族服饰元素与运用

FUZHUANG SHEJI
MINZU FUSHI YUANSU YU YUNYONG

马蓉 张国云 编著

 中国纺织出版社

服装高等教育“十二五”部委级规划教材

服装设计： 民族服饰元素与运用

FUZHUANG SHEJI
MINZU FUSHI YUANSE YU YUNYONG

马蓉 张国云 编著

 中国纺织出版社

内 容 提 要

本书为服装高等教育“十二五”部委级规划教材。该教材以我国民族传统服饰元素的时尚转换与运用为主要内容，从民族服饰语言的收集整理入手，讲解民族服饰的款式、色彩、材料、图案、工艺特色，从而启发设计思路，将传统的美转换为时代的美。

本书以实际案例为依据，结构严谨、图文并茂，案例图片丰富且极具典型性，内容具有较强的实用性，既可作为高等院校服装专业的教学用书，也可作为服装企业人员的参考用书。

图书在版编目 (CIP) 数据

服装设计：民族服饰元素与运用 / 马蓉，张国云编著 .

—北京：中国纺织出版社，2015.4

服装高等教育“十二五”部委级规划教材

ISBN 978-7-5180-1198-8

I. ①服… II. ①马… ②张… III. ①民族服装—服装设计—中国—高等学校—教材 IV. ①TS941.742.8

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2014) 第 256841 号

策划编辑：李春奕 责任编辑：杨 勇 责任校对：余静雯
责任设计：何 建 责任印制：储志伟

中国纺织出版社出版发行

地址：北京市朝阳区百子湾东里 A407 号楼 邮政编码：100124

销售电话：010—67004422 传真：010—87155801

http://www.c-textilep.com

E-mail: faxing@c-textilep.com

中国纺织出版社天猫旗舰店

官方微博 http://weibo.com/2119887771

北京新华印刷有限公司印刷 各地新华书店经销

2015 年 4 月第 1 版第 1 次印刷

开本：889×1194 1/16 印张：8

字数：81 千字 定价：49.80 元

凡购本书，如有缺页、倒页、脱页，由本社图书营销中心调换

出版者的话

《国家中长期教育改革和发展规划纲要》中提出“全面提高高等教育质量”，“提高人才培养质量”。教高[2007]1号文件“关于实施高等学校本科教学质量与教学改革工程的意见”中，明确了“继续推进国家精品课程建设”，“积极推进网络教育资源开发和共享平台建设，建设面向全国高校的精品课程和立体化教材的数字化资源中心”，对高等教育教材的质量和立体化模式都提出了更高、更具体的要求。

“着力培养信念执着、品德优良、知识丰富、本领过硬的高素质专业人员和拔尖创新人才”，已成为当今本科教育的主题。教材建设作为教学的重要组成部分，如何适应新形势下我国教学改革要求，配合教育部“卓越工程师教育培养计划”的实施，满足应用型人才培养的需要，在人才培养中发挥作用，成为院校和出版人共同努力的目标。中国纺织服装教育协会协同中国纺织出版社，认真组织制订“十二五”部委级教材规划，组织专家对各院校上报的“十二五”规划教材选题进行认真评选，力求使教材出版与教学改革和课程建设发展相适应，充分体现教材的适用性、科学性、系统性和新颖性，使教材内容具有以下三个特点：

(1) 围绕一个核心——育人目标。根据教育规律和课程设置特点，从提高学生分析问题、解决问题的能力入手，教材附有课程设置指导，并于章首介绍本章知识点、重点、难点及专业技能，增加相关学科的最新研究理论、研究热点或历史背景，章后附形式多样的思考题等，提高教材的可读性，增加学生学习兴趣和自学能力，提升学生科技素养和人文素养。

(2) 突出一个环节——实践环节。教材出版突出应用性学科的特点，注重理论与生产实践的结合，有针对性地设置教材内容，增加实践、实验内容，并通过多媒体等形式，直观反映生产实践的最新成果。

(3) 实现一个立体——开发立体化教材体系。充分利用现代教育技术手段，构建数字教育资源平台，开发教学课件、音像制品、素材库、试题库等多种立体化的配套教材，以直观的形式和丰富的表达充分展现教学内容。

教材出版是教育发展中的重要组成部分，为出版高质量的教材，出版社严格甄选作者，组织专家评审，并对出版全过程进行跟踪，及时了解教材编写进度、编写质量，力求做到作者权威、编辑专业、审读严格、精品出版。我们愿与院校一起，共同探讨、完善教材出版，不断推出精品教材，以适应我国高等教育的发展要求。

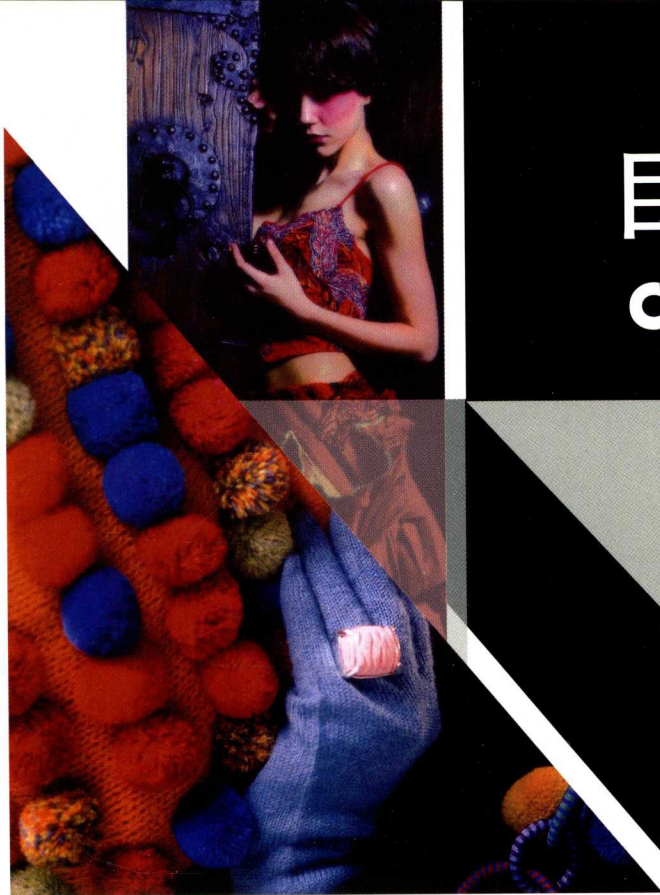
教学内容及课时安排

章 / 课时	课程性质 / 课时	节	课程内容	
第一章 (4 课时)	基础理论 (4 课时)		• 民族服饰文化解读	
		一	民族服饰的社会性	
		二	民族服饰与生理诉求	
		三	民族服饰与民俗	
第二章 (4 课时)	应用理论 (8 课时)	四	民族服饰的艺术性	
			• 民族服装构造方法的借鉴与运用	
一		民族服装外轮廓的借鉴与运用		
二		民族服装内部构造方法的借鉴与运用		
第三章 (4 课时)			• 民族服饰色彩、材料、图案等的启发与运用	
		一	发现独特的色彩关系	
		二	传统材料的启发	
		三	对传统图案的研究与运用	
		四	民族服饰传统手工艺的时尚运用	
		五	民族传统配饰带来的灵感	
第四章 (4 课时)		应用理论与实践 (4 课时)	六	民族服饰的直接搭配应用
				• 设计过程
	一		调查报告	
	二		调研手册	
		三	构思与草图设计	
		四	设计稿的完成	

注 各院校可根据自身的教学特点和教学计划对课程时数进行调整。

目 录

CONTENTS

第一章 民族服饰文化解读 / 1

第一节 民族服饰的社会性 / 2

- 一、民族服饰与宗教 / 2
- 二、民族服饰与社会角色标志 / 4

第二节 民族服饰与生理诉求 / 10

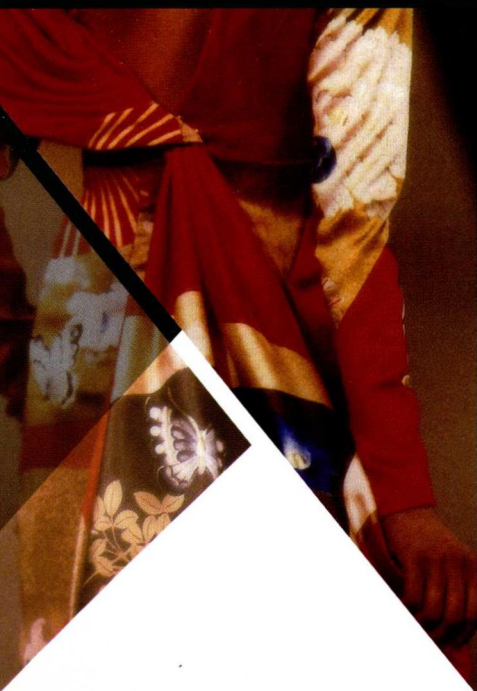
- 一、人体装饰 / 10
- 二、民族服饰与生活环境、生产方式 / 11

第三节 民族服饰与民俗 / 13

- 一、民俗事象中的民族服饰 / 13
- 二、民族服饰——民意的寄托 / 15

第四节 民族服饰的艺术性 / 17

- 一、民族服饰创作 / 17
- 二、民族服饰风格特色 / 24

第二章 民族服装构造方法的借鉴与运用 / 43

第一节 民族服装外轮廓的借鉴与运用 / 44

- 一、廓型的启发 / 44
- 二、转换运用 / 50
- 三、案例分析 / 53

第二节 民族服装内部构造方法的借鉴与运用 / 56

- 一、民族服装的构造方法 / 56
- 二、重组运用 / 59
- 三、案例分析 / 61

第三章 民族服饰色彩、材料、图案等的启发与运用 / 67

第一节 发现独特的色彩关系 / 68

- 一、民族服饰的色彩组合 / 68
- 二、民族服饰色彩的借鉴与运用 / 69
- 三、案例分析 / 72

第二节 传统材料的启发 / 74

- 一、传统材料新用 / 74
- 二、案例分析 / 74

第三节 对传统图案的研究与运用 / 79

- 一、对传统图案结构的研究 / 79
- 二、传统图案的转化运用 / 80
- 三、案例分析 / 85

第四节 民族服饰传统手工艺的时尚运用 / 89

- 一、了解民族服饰传统手工艺 / 89
- 二、传统工艺再运用 / 89
- 三、案例分析 / 91

第五节 民族传统配饰带来的灵感 / 93

- 一、配饰设计要点 / 93
- 二、案例分析 / 94

第六节 民族服饰的直接搭配应用 / 96

- 一、直接搭配要点 / 96
- 二、案例分析 / 96

第四章 设计过程 / 99

第一节 调查报告 / 100

- 一、资料来源 / 100
- 二、调查报告的撰写与排版 / 102

第二节 调研手册 / 105

- 一、整合调研资料 / 105
- 二、制作调研手册 / 105

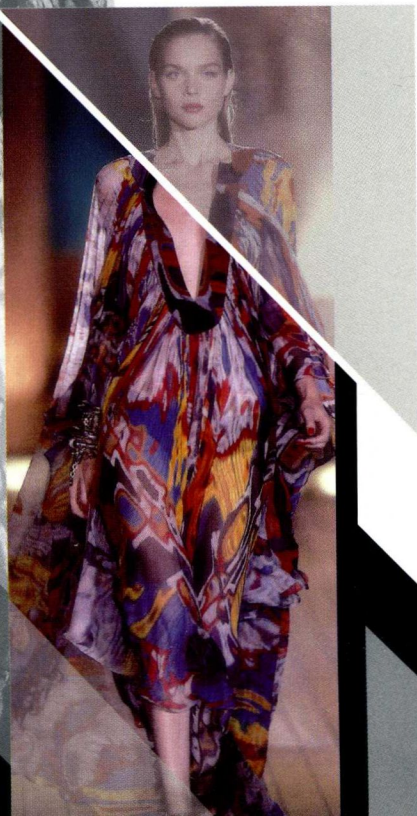
第三节 构思与草图设计 / 108

- 一、最初的构思 / 108
- 二、草图设计 / 108

第四节 设计稿的完成 / 111

- 一、服装设计效果图 / 111
- 二、服装款式图 / 112
- 三、面料小样与色彩的搭配 / 112
- 四、细节的描述 / 112
- 五、装饰的表达 / 114
- 六、设计说明 / 114
- 七、案例分析 / 114

参考文献 / 120

第一章

民族服饰文化解读

任何事物的起源，一般都有长期孕育的过程。人类从最初的蒙昧时代到现在的文明社会，服饰一直伴随着人类社会文化的发展而不断发展演变。人们通过服饰这一途径来实现诸多社会的、宗教的、政治的、经济的、伦理的、制度的等各种社会文化，服饰已经在某种程度上将自身演绎成一种衣文化，成为整个社会文化圈中不可分割的一个重要组成部分。同时，社会发展也使得人们的着装尺度、服饰材质、服饰色彩等不断地发生变化。因此，服饰是一种社会文化形态，具有物质的和精神的双重属性。在对我国民族服饰语言的时尚转换运用之前，有必要对民族服饰的社会性、服饰与生理诉求、服饰与民俗、服饰的艺术性进行解读。

第一节 民族服饰的社会性

社会的人与服饰构成的整体形象都带着明显的社会色彩，不论哪个民族的服饰，从它在社会中存在的本质来看都具有明显的社会性，并折射出社会各方面信息，如经济、文化、科技的发展水平以及风俗习惯、宗教信仰等。这些信息可以作为我们了解及体会不同民族社会文化的一个途径。

在对民族服饰的考察、了解中不难发现，服饰在少数民族社会文化发展进程中起到了重要的作用。一方面，它将一个民族服饰的主要面貌保留下来；另一方面，也将一个民族历史中的重要事件、风俗习惯、宗教信仰、神话传说等转化为服饰的图案、款式、工艺等形式，记录下一个民族发展变化的痕迹，成为我们了解不同时期服饰文化的一个实物依据，有助于在现代服饰设计中对民族服饰语言的运用与借鉴。

一、民族服饰与宗教

“任何一种宗教都是对超自然力系统化信仰维系起来的社会人集合体，以及该集合体在延续与运作中造成的社会现象总和。”^①这是人类学家对宗教的定义，并且认为世界上每个民族都有可以囊括在“宗教”这个术语下的信仰。宗教对人类服饰文化的影响极为久远。在远古时代，人类生存环境受大自然约束的情况下，企图利用某种神秘的力量来实现人们美好生活的愿望，人们将这种具有原始崇拜和巫术的精神追求附着在服饰中，使人类服饰在千百年的历史发展中把本来属于宗教的精神信仰深深地蕴含在其中。

总体来看，我国宗教服饰主要分为僧侣服饰、师公服饰、萨满服饰、跳神服饰、巫师服饰五种。其中僧侣服饰、师公服饰主要在汉文化中流行，而萨满服饰、跳神服饰、巫师服饰主要在我国少数民族文化中存在。师公服饰是道教神职人员的服饰，道教服饰尚黄，包括道袍、道巾、羽衣、霞帔等，其服饰风格和思想对上层社会服饰和民间服饰习俗都有影响。萨满服饰是从事萨满教活动的的神职人员所穿着的服饰（图 1-1），萨满服饰主要是萨满举行祭祀的必备服饰，其服饰上的图案、佩饰都有一定的宗教象征意义，象征萨满的守护神。跳神服饰是参加宗教活动时人们穿的特殊服饰，由于各个民族的跳神习俗不同，其跳神服饰的参加者与扮演者的角色不同，所以没有统一的服饰而是各显异彩。巫师服饰是原始宗教祭祀时巫师穿的服饰，巫师是沟通人与神之间的媒介，其服饰主要以当地少数民族的服饰为主要着装形式。

在很多少数民族服饰中，对本民族宗教意识加以记录的除了语言和文字之外，大部分是以服饰图案形式来传承给后代，使人们在着装时通过图案唤起一种对祖先神灵熟悉的情感去思考它并延续其宗教意义。在一

^① 罗康隆.文化人类学论纲.昆明:云南人民出版社,2005:307。

图 1-1 萨满服饰

些民族服饰图案中就有表现超自然威力的动物、人物纹样。如榕江地区苗族鼓藏节旌幡上的祖灵和有神灵的万物的图案，这些纹样在苗族服饰中随处可见，并通过与口头传说故事相结合的方式使图案保留得很完整。人们运用图案的手法来加强对崇拜物的感情，使图案与宗教意义紧密相联，加上每年的具有宗教意义的节日活动，本民族的音乐、舞蹈、祭祀等内容渲染着宗教气氛能引起情感的兴奋以增强宗教的信念，更加强了一个民族对它的记忆（图 1-2）。

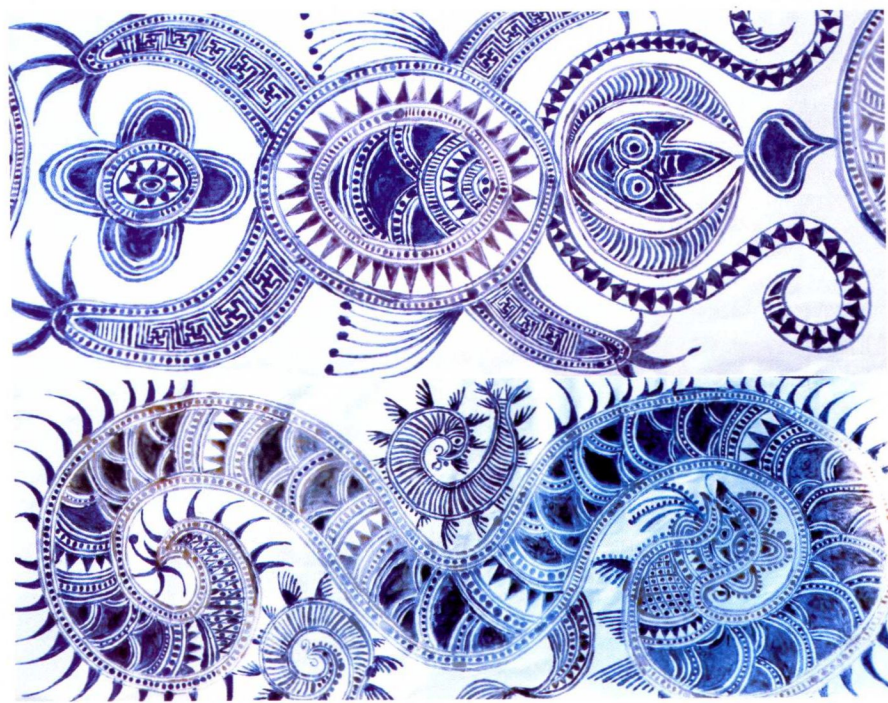

图 1-2 苗族鼓藏节旌幡上的龙凤纹

二、民族服饰与社会角色标志

社会角色标志指的是社会汇总不同性别、不同地位、不同支系、不同职业的人用服饰来加以区别，这种现象比较普遍地存在于许多民族中。

（一）民族服饰中的性别标志

民族服饰中性别标志的特征主要体现在服饰的款式、装饰、配饰等构件上，从款式上来看，少数民族服饰中男装大多简洁，整体性强，以宽肩、直线外轮廓造型为主，以强化男性的体型特征和在生产、生活中的角色需要（图 1-3）。女子服饰款式构造比男子服饰复杂多样，以塑造女性柔美、多姿的特质（图 1-4）。从服装的装饰上来看，绝大多数民族女装上的装饰比男装上的装饰丰富。

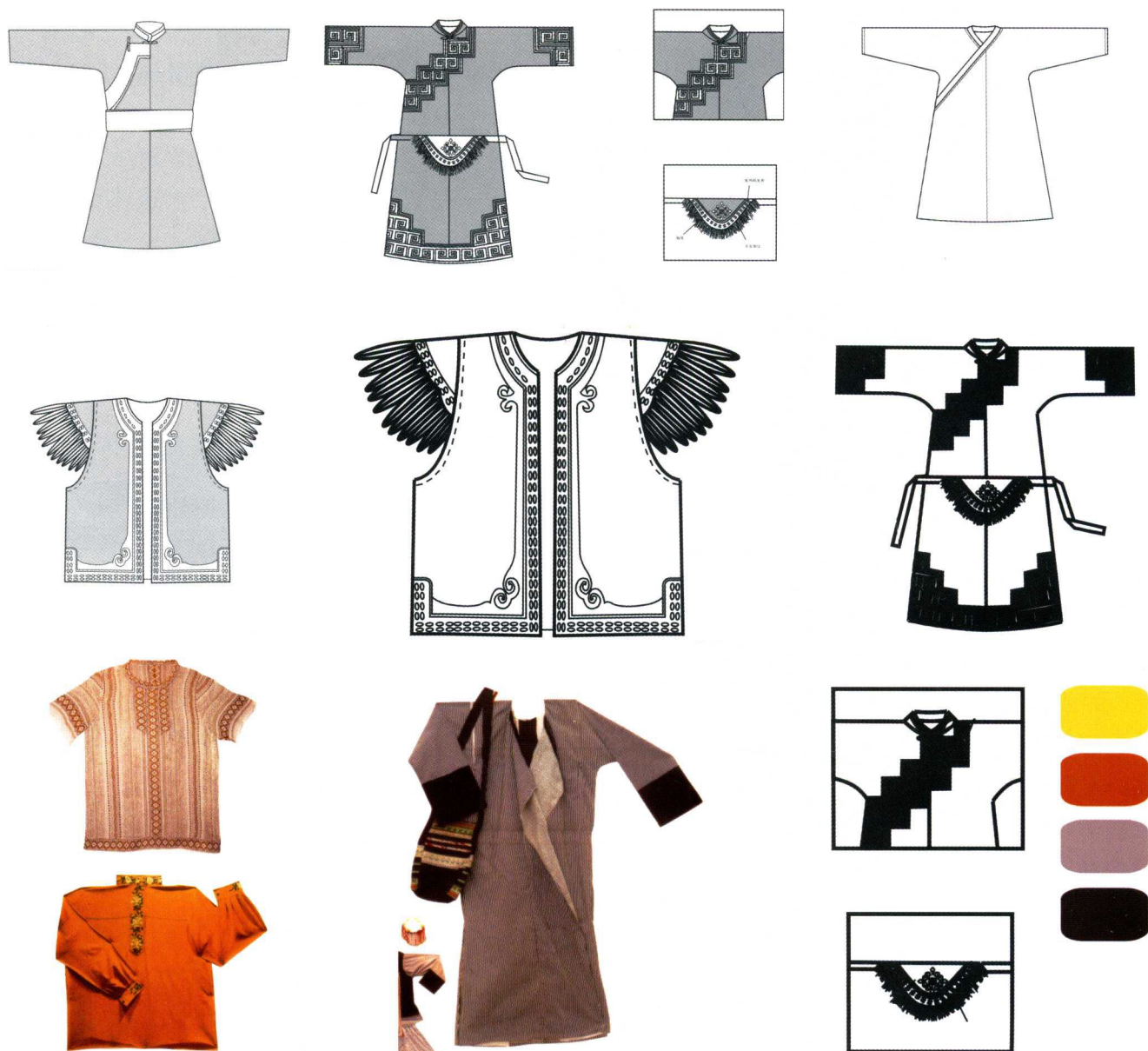

图 1-3 男子服装

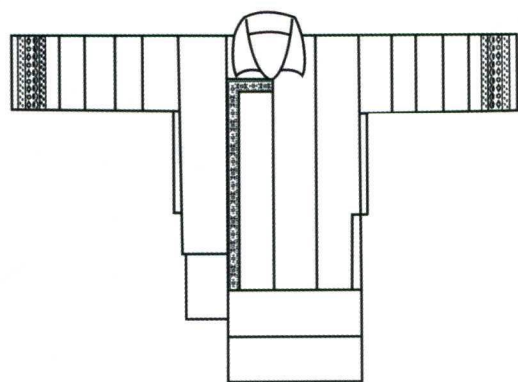

图 1-4 女子服装

从配饰上看，大多数民族的男子有配饰，但几乎所有民族的女子都有配饰，而且女子的配饰远远比男子的配饰丰富。男子常用的配饰有烟枪、鞋、绑腿、腰饰、包袋、帽子、头帕等（图 1-5）。女子使用的配饰造型独特、种类繁多且有着浓烈的女性性别特征，除各种头饰、包袋、鞋、绑腿外，还包括各种穗子装饰、首饰、腰饰、披肩、脚环、荷包、臂环、香囊等（图 1-6、图 1-7）。

图 1-5 邕沙苗族男子的包袋与头饰

图 1-6 不同民族头饰

图 1-7 傣族女子帽子

（二）民族服饰中的不同支系标志

同一个民族由于支系不同，其服饰、语言、习俗也不完全相同，而形成民族不同支系的主要原因是民族历史上的大迁徙。在民族迁徙过程中部落被分散、割裂以致定居点不同，不同区域文化的影响加上其他民族文化的相互交融就形成了不同的语言、习俗和服饰。一个民族不同支系在服饰上整体风格一致，但在局部造型、装饰、色彩、材料等方面有些不同。如彝族仅按区域其服饰样式就分：大小凉山服饰、滇西服饰、滇中服饰、滇东南服饰、滇东北服饰、黔西北服饰六大类型，每一类型中有几十种款式。如大小凉山纳苏支系的服饰与大小凉山诺苏支系的服饰就不相同（图 1-8、图 1-9）。

图 1-8 彝族纳苏支系服饰

图 1-9 彝族诺苏支系服饰