

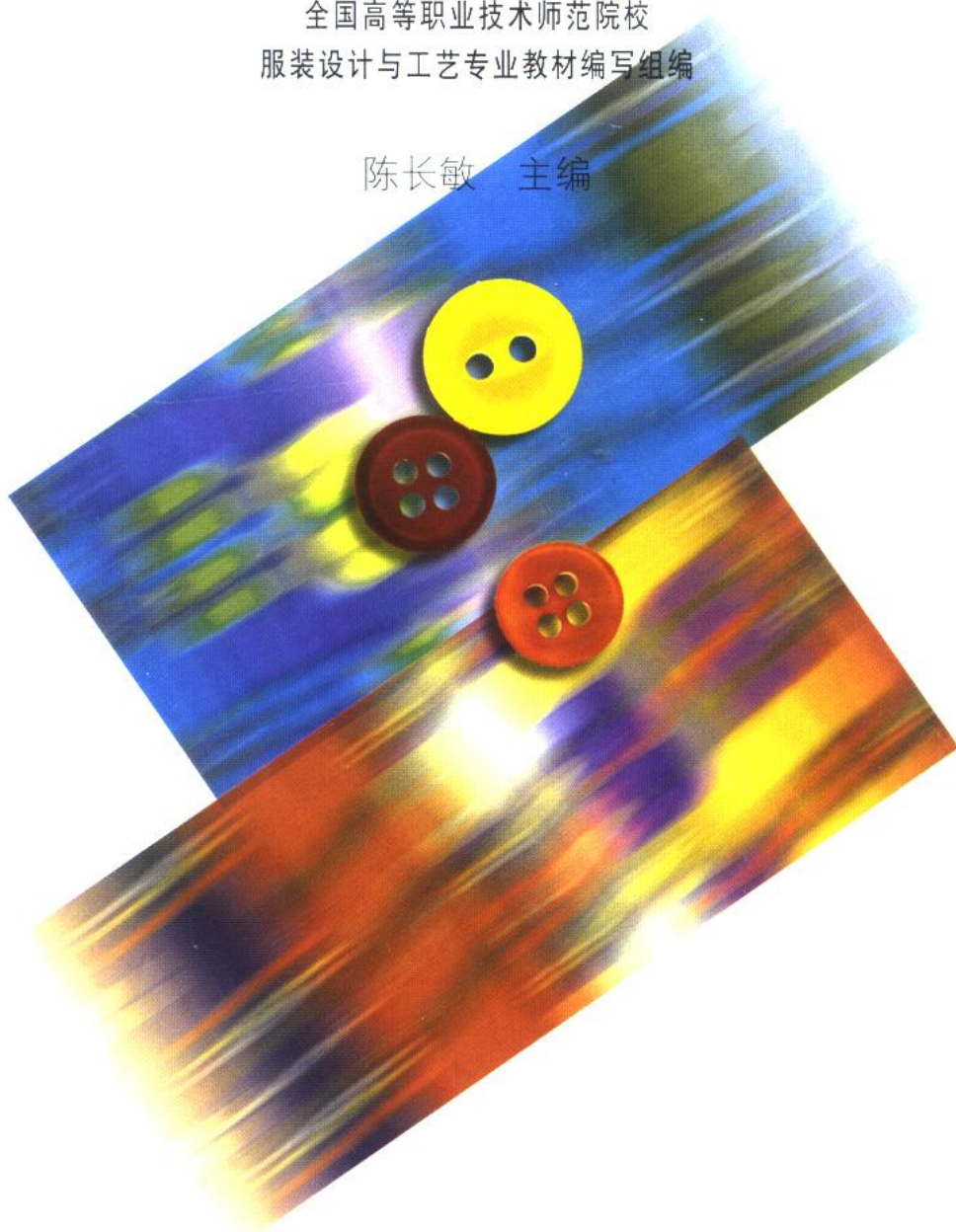
教育部规划教材

高等职业技术学院服装设计与工艺专业

服装专题设计

全国高等职业技术师范院校
服装设计与工艺专业教材编写组编

陈长敏 主编

高等教育出版社

教育部规划教材
高等职业技术学院服装设计与工艺专业

服装专题设计

全国高等职业技术师范院校
服装设计与工艺专业教材编写组编
陈长敏 主编

高等教育出版社

内容提要

本书是由教育部师范司组织编写的全国高等职业院校服装设计与工艺专业教育部规划教材。本书是在学习、掌握服装设计基础课程内容上学习使用的,本着有利于开拓学生设计思路、掌握设计技巧的目的,重视课程内容的可操作性,并以培养学生面对市场的能力为主,精心设计了本教材内容。全书分为上、下两篇,上篇包括:服装设计的灵感与构思;服装的装型观感;男、女、童装的设计特点;成衣设计;服饰配件的分类等。下篇详述了日常用装;职业用装;礼仪、社交用装;表演用装各自的服用特征及设计方法。并介绍了服装市场调查的方法、基调设计法和服装装饰工艺手段等。

本书也可作为服装专业岗位培训教材,还可作为中等职业学校服装专业的教学参考书或广大服装设计爱好者的自学读物。

图书在版编目(CIP)数据

服装专题设计/陈长敏主编:全国高等职业技术师范院校服装设计与工艺专业教材编写组编. —北京:高等教育出版社, 2000

ISBN 7-04-007839-2

I. 服… II. ①陈…②全… III. 服装-设计-高等学校-教材 IV. TS941.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字(1999)第 48956 号

服装专题设计

全国高等职业技术师范院校服装设计与工艺专业教材编写组编

出版发行 高等教育出版社

社 址 北京市东城区沙滩后街 55 号

邮政编码 100009

电 话 010-64054588

传 真 010-64014048

网 址 <http://www.hep.edu.cn>

经 销 新华书店北京发行所

印 刷 中国青年出版社印刷厂

开 本 787×1092 1/16

印 张 7.5

版 次 2000 年 5 月第 1 版

字 数 200 000

印 次 2000 年 5 月第 1 次印刷

插 页 8

定 价 18.00 元

凡购买高等教育出版社图书,如有缺页、倒页、脱页等质量问题,请在所购图书销售部门联系调换。

版权所有 侵权必究

编委会主任

梁绿琦

编委会委员（按姓氏笔画）

王清连	包忠恂	白 山
白志敏	刘福臣	李绍唐
秦士嘉	董兆伟	

编委会成员（按姓氏笔画）

宋一程	陈万里	陈长敏
吴舒丹	欧阳心力	赵平勇
张殊琳	张福春	秦小松
赖 涛	魏 静	魏绍谦

编写说明

1994年12月国家教育委员会师范司在湖南省召开了全国高等职业技术师范院校服装设计与工艺专业教学改革和教材编写工作研讨会。

1995年下半年,国家教委师范司在吉林省召开了本专业教学计划审定会,并初步决定按照这个教学计划编写规划教材。

1996年上半年,国家教委师范司在江西省召开了专业课教材编写协调会,北京联合大学职业技术师范学院、吉林职业师范学院、湖南师范大学职业技术学院、南昌职业技术学院、哈尔滨师范大学、常州职业技术师范学院、河北师范大学职业技术学院、辽宁教育学院、河南职业技术师范学院、天津职业技术师范学院、安徽农业技术师范学院等十几所高等职业技术师范院校的院长和服装系主任参加了会议。会议决定组成教材编写委员会。编委会委员由各院校领导组成,负责本套教材的组织领导工作;编委会成员由主编组成;北京联合大学职业技术师范学院主管院长梁绿琦负责全面工作。会议经过反复研究,根据本专业的课程设置,确定编写9门专业课程教材,即:《服装美术》、《图案·构成》、《服装概论》、《服装设计》、《服装结构设计》、《服装专题设计》、《服装工艺学》、《服装经营管理》、《计算机服装设计应用教程》等。会上明确了担任责任主编、副主编、参编人选的原则,并确定了每门课程教材的主编、副主编、参编人选。

1997年上半年,在北京市召开了主编工作会,会上交流了教材编写情况,并进一步明确了编写要求,对编写中的具体问题作了统一规定。

本套教材的编写完成,是十余年高等职业技术教育的教学实践与经验的总结。在编写中,我们注重了专业教材的科学性、规范性、适用性、特别强调了能力的培养,并突出了高等职业教育及师范教育的特点。

随着社会主义市场经济的不断发展,市场对人才的需求也会不断变化,为此,本套教材更为注重专业基础课教学。随着教学改革的不深入,以及市场对人才规格提出的新要求,我们还将不断开设新的课程,教材建设也将不断地更新完善,希望广大教育工作者共同努力,为服装专业的教育事业做出更大的贡献。

编写委员会

1999年3月

前 言

本书是为全国高等职业院校服装设计与工艺专业教学而编写的教材。在编写过程中,结合职业技术教育的特点,注重教材的科学性系统性和实用性,合理安排课程章节,力求做到使学生学以致用,在实践中学习,掌握设计构思方法和技巧;培养学生重视了解社会大众需求,使学生懂得市场经济对设计者的制约,提高学生的适应能力。

本书由六所高等职业技术师范院校的教师共同编写,陈长敏任主编,黄鼎奇、何晶任副主编。

本书第一章由辽宁省教育学院黄鼎奇编写;第二章由北京联合大学职业技术师范学院陈长敏编写;第三章第一节和第二节由湖南师范大学职业技术学院唐勇编写;第三节由南昌职业技术学院傅珊编写;第四节由常州技术师范学院田美玲和长春职业技术师范学院张松鹤编写。第四章第一节由常州技术师范学院田美玲编写;第二节由长春职业师范学院张松鹤编写;第五章第一节、第二节、第三节由北京联合大学职业技术师范学院靳长缨编写;第四节、第五节由长春职业师范学院徐慧茗编写;第六章第一节、第二节由河北职业技术师范学院王同力编写;第三节由长春职业师范学院何晶编写;第七章由北京联合大学职业技术师范学院陈长敏编写。

本书在编写过程中承蒙专家指导,并参考、引用、借鉴一些读物与资料,在此一并表示衷心的感谢。

由于我们水平有限,难免有欠妥之处,望读者和专业同行指正。

编 者

1999.8

目 录

上 篇

第一章 服装设计的灵感与构思 (3)

第一节 服装设计的灵感来源于生活 (3)

第二节 服装设计的构思 (10)

第二章 服装的装型观感 (15)

第三章 服装设计基础 (27)

第一节 男、女、童装的设计 (27)

第二节 成衣设计 (36)

第三节 服饰配件的分类 (39)

第四节 服装流行趋势与市场调查 (51)

下 篇

第四章 日常用装 (57)

第一节 外出便装 (57)

第二节 家居用装 (62)

第五章 职业用装 (72)

第一节 职业用装概述 (72)

第二节 职业制服 (73)

第三节 职业时装 (80)

第四节 职业工装——劳动服类 (81)

第五节 职业工装——运动服类 (86)

第六章 礼仪、社交用装 (92)

第一节 礼仪用装 (92)

第二节 社交用装 (95)

第三节 礼仪、社交服的设计 (98)

第七章 表演用装 (105)

第一节 表演用装的设计特点 (105)

第二节 表演用装的设计定位 (107)

第三节 影视表演服装的设计步骤 (108)

参考书目 (112)

上 篇

第一章

服装设计的灵感与构思

服装设计是服装设计师的一种创造性的思维活动。设计思维又称为形象思维，是设计师凭借着灵感的闪现和以往生活经验的积累及专业素质、艺术修养水平的高低，对某种形象加以判断、推理，最终完成设计思维的全过程。

第一节 服装设计的灵感来源于生活

对于服装设计师而言，灵感是一种独特的思维活动，没有灵感也就没有创作，或者说形成不了好的作品。在某种机缘下，灵感是通过服装设计师潜意识的直觉式顿悟，这是一种突然发现的心灵奇迹，它暗示着某种创造性高潮的到来。我们确信灵感的存在，但不等于把灵感绝对化，以至于否定理性活动在服装设计过程中的重要性，相反，灵感恰恰是感性经验长期积累、理性思索持续进行的结果。

灵感往往产生于想象，想象是一种不断创造出新形象的心理过程。在想象创造中，某一事物的触发往往带有偶然性，通过设计者不断的积极探索，会使丰富多彩的服装新形象在无数次感悟中迸发出来。所以，灵感的产生离不开想象，想象要有感性形象作基础，而感性形象的获得则来源于生活。正如法国著名服装设计师伊夫·圣·洛朗所讲：“时装的灵感可来自任何地方，日常生活就是时装设计师灵感的天地。”

一、从人类生存世界中的感性形象中来

服装设计是一项内在的思维活动，它不是脱离生活感受的纯主观臆造，而是从生活的感受中催化出来的。自然界各种生物形态多姿，艳丽多彩，只要悉心观察，都能从中得到很多美的启迪。因此，富有创造性的想象内容，总是直接或间接地来源于客观现实，来源于生活中的感性形象。几千年来中外服装演变的历史正说明了这一点。

从服饰图案来说，据《蔡沈尚书注》记载，在我国夏商周时代，冕服将“日、月、星辰、山、龙、华虫六者绘之于衣；宗彝、藻、火、粉米、黼、黻六者绣之于裳，所谓十二章也。”此图案虽体现了早期奴隶制社会统治者的威严、力量、意志，成为威吓万物的符号标志，但图

案的形式却居于现实主义的想象，如图 1-1 所示。

图 1-1 冕服十二章图案

从帽饰来说，在埃及王国中期（公元前 2100—公元前 1788 年），用带有兀鹫的帽饰标志表示王后的最高权威。此帽饰设计兀鹫的形象显得安然适称，双翼的末端贴在前胸，被奉为神主的眼镜蛇的头部，竖立在人物额头的上方。这种头饰，形象非常逼真，表示神灵的保佑，如图 1-2 所示。

领、袖设计的灵感，往往源发于感性形象中的生动造型。设计师通过特殊的服饰语言以达到形、色、神、质的完美体现，如：领形有桃形、马鞍形、燕子形、丝瓜形、香蕉形等。袖形有灯笼形、喇叭形、花瓣形、钟形、羊腿形等，都是通过创造性地摹拟自然界及人们日常生活中相伴的动植物形态而获得的。

从女装设计来说，鲜花的优美自然姿态、娇艳的色彩变化和郁郁芬芳，是美的象征。花卉给服装款式造型、色彩搭配及面料质地选择的启示不胜枚举。

例如，日本服装设计师比嘉京子，用带有月季花图案的面料所设计的服装款式，赋予面料

图 1-2 带有兀鹫的帽饰标志

花形以强烈的色彩感,使人感到赏心悦目,如图1-3所示。

如法国著名服装设计师伊夫·圣·洛朗在女装设计中则采用鲜花形态进行点缀,使造型高雅端庄,简洁明快,体现了精神方面的充实与内心的宽裕之调合,如彩图1所示。

再如,法国著名服装设计师卡斯泰尔·巴加克受天然羽毛的启发而获得灵感,将红、黄、蓝、绿等色彩鲜艳的羽毛与自然面料融入到结构严谨的设计中,线条粗犷,活泼乐观。如彩图2所示。

所以说,人类生活中的感性形象无处不酝酿和启发着设计师的想象和灵感。

二、从人类创造的物质、精神文明中得到启示

现代科学技术快速的发展,促进了人类社会的不断进步。各种精深独特的现代哲学思潮及现代派艺术的影响,很快蔓延至整个艺术领域。美术、音乐、文学、戏剧、建筑等艺术,已成为社会文化的一个组成部分,而且作为一种意识形态和创作思潮,也越加在以时尚为特征的服装设计中体现出来。此外,原始土著文化和东方文化的发扬,东西方传统文化的各异及两种文化的相互交流、借鉴、渗透等,都相应地启发着服装设计师去倾心研究;各种新材料的性能和肌理的奇异效应,也为现代服装的设计创作带来了新灵感。

(一) 古今中外的艺术文化

新的设计构想,常常来自客观事物的启发。而这种设计构想得之于生活的同时,也得之于古今中外艺术作品的启迪。绘画、雕塑、建筑等这些人类文明的丰富宝藏常常能启发设计师对时装美的探索,从而产生全新的设计思想。

例如,法国著名服装设计师伊夫·圣·洛朗的作品,是当代经典艺术品牌的象征。由于他始终在艺术殿堂里无尽地追求,从而找到了绘画与服装相通的捷径。他将经典的美术作品注入新的灵感,并赋之以新的形式,使时装成为一种新的精神与艺术交流的媒介。作品蒙德里安针织衫、马蒂斯塔夫绸晚礼服、毕加索云纹晚服等,均成功地把绘画艺术尽善尽美地在服装上表现出来。如彩图3所示。

服装与建筑的关系渊源不断。黑格尔曾把服装称为“走动的建筑”,一语道出了服装与建筑之间的微妙关系。三千年前的古希腊建筑与服装至今仍是现代人所仿效的经典,宁静、朴素、和谐、高雅、庄严是它的特征。

与古希腊时期朴素而天然的美相比,12世纪开始兴起的哥特式建筑,则一味追求灵魂直接升入天堂的宗教思想,形式上以筋骨嶙峋的框架结构、高尖塔、尖形拱造成强烈向上的动势和升腾感;以雕塑、绘画和彩色玻璃窗的光彩效应交织出撼人的神圣感。这种变化多端的建筑艺术,也影响刺激着哥特式服装的诞生,如图1-4所示。

图1-3 用有月季花图案的面料设计的时装

从19世纪末开始,一些著名时装大师开始登台亮相,主宰世界时装的潮流。他们注重从建筑艺术中吸取灵感,将体与面的结构巧妙地运用到服装设计中去。西班牙出身的法国服装设计大师拉巴奴,学了9年的建筑,却立志于服装设计,由于他懂建筑,所以能完美地表现出体与面的结构。他的作品“长城领”受中国建筑风格的影响,并成功地运用拼砌手法夸张处理。时装界的超现实主义画家艾沙·斯卡帕利,他的“桌式衣袋外套装”也非常富有创造性和别出心裁,八只类似现代办公桌抽屉的衣袋,分别安置在颈部、胸部、腹部和胯部,即具雕塑特点,更有建筑风味,如图1-5所示。

图1-4 哥特式服饰

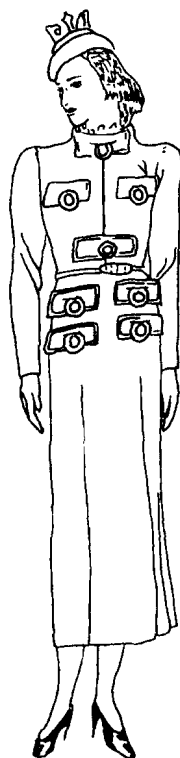

图1-5 艾沙·斯卡帕利的
“桌式衣袋外套装”

意大利服装设计大师安吉佛兰科·费雷则深谙建筑艺术,他的设计宗旨是“少就是多”。他的服装作品如同纪念性建筑或雕塑,巧妙地把握着内外多层空间,让宽松的外形轮廓与凸显线条的紧身衣裙有机地结合,结构上追求松软和紧实的统一,这是他常使用的设计手法。他设计的大篷裙晚礼服,黑白大方格图案的丝质绉纱,飘逸浪漫,极具震撼力,也颇具建筑感,如图1-6所示。

(二) 物质材料

任何设计都离不开三大基本要素:色彩、造型、材料。其中材料为基本中的基本。

从服装设计来说,材料是构成服装的主要因素之一,服装的造型外观和形态特征,同材料

的品种、质地的性能有密切的关系。服装设计师对于材料的认识,要具备科学与艺术的双重意识。从科学角度来说,对于服饰材料各种性能作系统的理性分析;从艺术角度来说,对于材料的色彩、肌理状态、视感的比较、比例配量及应用的变化形式等等要有所了解,并从中来感受、提炼和创造材料的新奇特的美感。

随着轻工业、手工业的产品不断创新,设计师们开始追求独特视觉效果,他们千方百计地采用常人所不用,常人所不能的材料大胆创新,将全新的材质运用到服装设计之中。如:陶瓷、塑料、贝壳、金属、有机玻璃、铝、乙烯、合成树脂等材料,替代了人们认为无法替代的服装布料。

另外,还有许多服装设计师则注重某种工业产品的造型、质地及图案的研究,创造出与其他艺术相提并论的新服饰。例如:法国著名服装设计师拉皮杜斯(LAPIDUS)设计的作品,用金属和塑料表现出的新创意,打破传统,将金属的冷、硬与女人的柔弱相对比,给人抽象的现代感,如彩图4所示。法国著名服装设计师卡斯泰尔·巴加克,采用扑克牌的

图案特征而设计的服装,功能性强又颇具现代感,设计线条粗朗、活泼、乐观、简洁,反映出作者对人生的思考,如图1-7所示。中国青年服装设计师刘平,感悟青花瓷瓶的造型、色彩、图案所设计的礼服,以中国传统旗袍为基型,简洁、流畅、巧妙、生动、自然,如图1-8所示。

现代科技的发展,对纺织面料有很大的影响,大量的具有特别质感的新材料的问世,给设计师们提供了一个充分发挥时尚的天地,许多时装上的创新也都是以新材料为基础脱颖而出的。

例如:日本著名服装设计师森英惠,善于利用高新技术手段设计直接体现材料本身独有特性的作品。她从日本传统工艺中吸取精华创造出具有特殊效果的新材料,并利用同一服装不同面料的对比来表达创作意图,如彩图5所示。

由此可见,当今服装设计,材料本身就是灵感的源泉,随着科技的高度发达,新材料不断出现,也必将促进服装设计师思维的不断更新。

(三) 传统服装

服装的发展离不开传统服饰文化的启发和借鉴,启发和借鉴是设计师获得成功的必要条件,但任何服装设计师都不可能靠模仿前人或别人优秀作品而取得巨大成就,必须在不断突破中继承传统,更新传统,突出超前意识,敢于独树一帜。各国传统服饰文化艺术,都是极其丰富的珍贵遗产。这一切都值得广大的服装设计者去借鉴、继承和创新。

1. 传统服饰色彩的启示

图1-6 安吉佛兰科·费雷服装作品

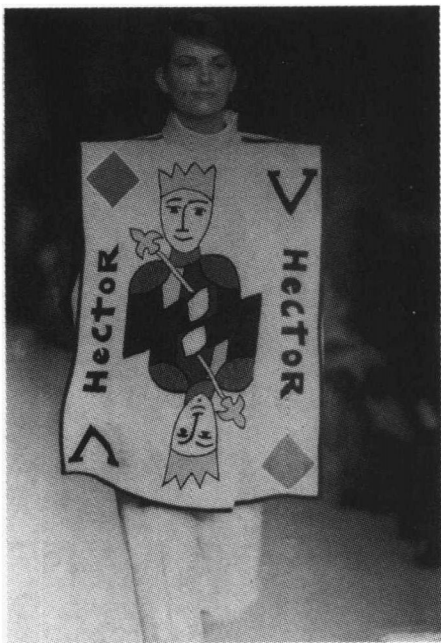

图 1-7 采用扑克牌图案特征设计的服装

图 1-8 以青年瓷瓶造型、色彩、图案设计的服装

分析研究传统服饰的配色规律，积累前人配色经验，理解、感悟传统服饰色彩文化的深厚、博大、凝重，并使之巧妙地运用到现代服装设计中来，这是研究传统服饰色彩的意义所在。例如唐代是中国历史上最辉煌的年代，这个时期的配色，主要是运用青、绿、中黄、朱砂红、赭石等颜料配制而成，色彩的各种深浅层次，反映出当时色彩装饰艺术的水平。

台湾服装设计师罗红芝受唐代《永泰公主墓壁画》启发而设计的服装，运用古朴，厚重的服饰色彩（红、赭红与棕黑）显示出多层次空间感，把唐代服饰色彩文化的特点，成功地融注到现代服装设计中来。如彩图 6 所示。

2. 传统服饰造型的启示

各国传统服饰造型艺术都具有各自的特征，它来源于生活，又高于生活。既凝聚着本民族人民喜闻乐见的艺术形式，也蕴藏着丰富的创作经验和技巧。只有熟悉并掌握传统服饰造型的创作经验和技巧，才能创造出既有时代感，又有民族神韵的服装。在借鉴和吸取传统服饰造型的过程中，不能全盘照搬，而是借鉴和吸取传统服饰造型中的部分典型特征，并结合时代流行趋势，与时代相融合，这样才能创作出独具品味的服装式样。法国著名服装设计师伊夫·圣·洛朗，吸取俄罗斯式传统服饰造型特点，并赋之以现代感，使之高贵华丽，卓而不凡。如图 1-9 所示。

3. 传统服饰纹样的启示

传统的服饰图案，变化多端，式样万千，体现了世界各民族人民的审美情趣和审美理想。

我国现代服饰纹样继承并发展了古代服饰纹样，富有时代的意识与色彩。例如，传统服饰纹样中的“福”、“寿”、“龙凤呈祥”等图案反映了人们在劳动的基础上，对美好生活的祝愿和

图 1-9 俄罗斯风格服装

想往；而“梅兰菊竹”则是格调高雅、正直高洁的象征；当然还有几何形的抽象图案图纹和波纹等等。这些传统服饰纹样具有较强的生命力，经过设计师简化提炼后，运用到现代服装设计中，会取得很好的效果。

日本著名服装设计师川久保玲，把传统的中国服饰纹样形式与现代审美意识相交融，体现出一种远古文化的神秘色彩，如彩图 7 所示。

4. 传统服饰技艺的启示

传统服饰技艺，历史悠久，工艺精湛。常见的形式有：“挑花、刺绣、蜡染、扎染、手绘、编织、织花、抽纱等工艺。如何运用传统技艺进行现代服装设计，已成为各国服装设计师探索、创新发展的形式。

例如：法国著名服装设计师——金针奖获得者拉格鲁瓦，把漂亮奢华的质料、精工考究的刺绣和法国驰名的传统手工合而为一，将设计推至完美的境界，如图 1-10 所示。

5. 传统服饰着装方式的启示

提到着装方式，尽管世界各国不同时期的着装方式有不同特点，但其间总有着千丝万缕的联系。前代的着装方式总会对后代产生很大的影响，后代总会沿袭前代的某些特点，从而使传统的东西得到发展和继承。

例如：“背子”是我国宋代、明代常见的着装方式，体现了当时女子的一种穿着风范。而今时过境迁，90 年代的今天仿佛又透映出“背子”的情影。香港青年服装设计师蔡家碧获奖的针织作品，那直线凝练的轮廓，充分流露出“背子”那种质朴与清新的神韵，使古代的严谨与现代的奔放揉合在一起，那若隐若现的含蓄美妙不可言，如彩图 8 所示。

图 1-10 饰有刺绣的时装

第二节 服装设计的构思

伟大的科学家爱因斯坦曾讲过：“想象力比知识更重要，因为知识是有限的，而想象力概括着世界的一切，推动着进行，并且是知识进化的源泉”。

服装设计构思是在想象的基础上，全面分析，综合思考、选择，策划一种理想的方案，然后加以提炼、推理，并最终塑造出新艺术形象的过程。构思作为创造性活动的最初阶段，对服装设计起着决定性的影响作用。

一、试探性构思

文学艺术创作中，强调“意在笔先”，而后才是“胸有成竹”。作为与其相通的服装设计艺术，“意在笔先”的精神也是必要的，这个“意”体现在服装设计的构思中，应该是试探性超前意识的体现。

试探性构思意在打破传统的固定结构，摒弃以往各种现有款式或部件的简单组合和搬用的方法，以全新的结构来造型。这种方法是将现有的款式纸样重新打散组合，破坏原有的结构，在此基础上再进行个性化的第二次设计。或在人台或人体上，通过采用缠绕、披挂、包裹、裁开等手法，在三维空间中直接做第二次设计构思，意在追求构思上的个性化、风格化、品味化、舒适化，是服装构思创造的新高度。

试探性构思在材料方面更是大胆创新，以最直接最清晰的技法手段，最典型、最完美地体现材料本身的特性。

例如：彩图9是日本一位服装设计师的作品，剪裁独特，个性突出。若隐若现的胸部线