

普通高等教育“十一五”国家级规划教材(本科)

COORDINATION

FASHION

服饰搭配艺术

王 渊 ● 编著

- 系统讲述服饰形象与服饰搭配技巧
- 全面接触服装、配饰、发型与化妆
- 紧密结合款式、人体、环境与风格
- 整体提高个人服饰形象与审美能力

附赠光盘

中国纺织出版社

普通高等教育“十一·五”国家级规划教材(本科)

服饰搭配艺术

王 渊 编著

 中国纺织出版社

内 容 提 要

本书从服装的款式要素、服饰与人体的关系、服饰配件要素、服饰搭配的环境要素几个方面,详细阐述了不同情况下的服饰搭配准则。通过学习本书,有助于学生理解服饰美的内涵,更好地设计美和创造美,并且通过妥善运用服饰搭配技巧,巧妙地展示美,并将之推广,使更多的人接受美。

本书作为“十一五”国家级规划教材之一,可为服装专业人员提供服饰搭配设计的理论参考。

图书在版编目(CIP)数据

服饰搭配艺术/王渊编著. —北京:中国纺织出版社,2009.1

普通高等教育“十一五”国家级规划教材. 本科

ISBN 978-7-5064-5338-7

I. 服… II. 王… III. 服饰美学—高等学校—教材

IV. TS941.11

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2008)第 168101 号

策划编辑:向映宏 刘艳雪 责任编辑:曹昌虹

责任校对:俞坚沁 责任设计:何 建 责任印制:陈 涛

中国纺织出版社出版发行

地址:北京东直门南大街6号 邮政编码:100027

邮购电话:010—64168110 传真:010—64168231

<http://www.c-textilep.com>

E-mail:faxing @ c-textilep.com

中国纺织出版社印刷厂印刷 各地新华书店经销

2009年1月第1版第1次印刷

开本:787×1092 1/16 印张:10.5

字数:168千字 定价:32.00元(附光盘1张)

凡购本书,如有缺页、倒页、脱页,由本社市场营销部调换

全面推进素质教育,着力培养基础扎实、知识面宽、能力强、素质高的人才,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,与时俱进,编写出高质量的教材,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。2005年1月,教育部颁发了教高[2005]1号文件“教育部关于印发《关于进一步加强高等学校本科教学工作的若干意见》”(以下简称《意见》),明确指出我国本科教学工作要着眼于国家现代化建设和人的全面发展需要,着力提高大学生的学习能力、实践能力和创新能力。《意见》提出要推进课程改革,不断优化学科专业结构,加强新设置专业建设和管理,把拓宽专业口径与灵活设置专业方向有机结合。要继续推进课程体系、教学内容、教学方法和手段的改革,构建新的课程结构,加大选修课程开设比例,积极推进弹性学习制度建设。要切实改变课堂讲授所占学时过多的状况,为学生提供更多的自主学习的时间和空间。大力加强实践教学,切实提高大学生的实践能力。区别不同学科对实践教学的要求,合理制定实践教学方案,完善实践教学体系。《意见》强调要加强教材建设,大力锤炼精品教材,并把精品教材作为教材选用的主要目标。对发展迅速和应用性强的课程,要不断更新教材内容,积极开发新教材,并使高质量的新版教材成为教材选用的主体。

随着《意见》出台,教育部组织制订了普通高等教育“十一五”国家级教材规划,并于2006年8月10日正式下发了教材规划,确定了9716种“十一五”国家级教材规划选题,我社共有103种教材被纳入国家级教材规划,其中本科教材56种,高职教材47种。56种本科教材包括了纺织工程教材13种、轻化工程教材16种、服装设计与工程教材24种、美术教材2种,其他1种。为在“十一五”期间切实做好教材出版工作,我社主动进行了教材创新型模式的深入策划,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,章后附形式多样的习题等,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。

(3)实现一个立体——多媒体教材资源包。充分利用现代教育技术手段,将授课知识点制作成教学课件,以直观的形式、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过程跟踪,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。

中国纺织出版社

教材出版中心

前言

服装是人们为了生存而创造的物质条件之一,又是人类在社会生存活动中所依赖的一种重要的精神表现要素。服装是人们生活中不可缺少的物质基础的一种状态,在提供基本身体保护的前提下,服饰还兼具美观的作用。得体的衣着装扮能够给人留下良好的印象,现代心理学家甚至可以根据一个人的衣着细节判断出其性格特征。服饰是人类外在的表达,服饰搭配也是人们最常见的生活现象,每个人对当天所要穿着的服饰进行组合时,就是完成了一次潜移默化的服饰搭配过程。

服饰搭配艺术是一门关于服饰形象的整体设计、协调、配套的艺术,它不仅仅指服装,而且还包括配件、首饰、发型、化妆等因素在内的组合关系,并与服饰的穿着者、周围环境等因素密不可分。服饰搭配不仅仅是对个人服饰形象的塑造,还涉及设计、营销、展示等多个领域。服饰搭配艺术是服装及其相关专业学生的必要技能,该课程的学习有助于学生理解服饰美的内涵,更好地设计美、创造美;通过妥善运用服饰搭配技巧,巧妙地展示美,并将之进行推广,使更多的人接受美。

因本人能力有限,书中难免有不足之处,恳请读者指正!

编 者

2008年11月

教学内容及课时安排

章/课时	内容类别/课时	节	课程内容
第一章 (8 课时)	基础概念 (8 课时)		● 概论
		一	基础概念
		二	服饰搭配与服饰审美
第二章 (16 课时)	实践与应用 (56 课时)		● 服饰的搭配与款式要素
		一	色彩的布局与搭配
		二	材质的选择与组合
		三	款式造型的选择与搭配
第三章 (8 课时)			● 服饰与人体的关系
		一	款式的选配与人体美
		二	服饰搭配与个人形象构建
第四章 (12 课时)			● 服装与服饰配件搭配
		一	服饰配件的特性与分类
		二	服饰配件的产生、发展及配饰特征
第五章 (12 课时)			● 服饰搭配与环境因素
		一	服饰形象塑造与环境因素的关系
		二	社会环境背景下的服饰搭配
第六章 (8 课时)			● 服饰的搭配与风格
		一	服装风格概述
		二	服装品牌与风格
		三	服装品牌风格与服饰搭配艺术

注 各院校可根据自身的教学特色和教学计划对课程时数进行调整。

基础概念	001
第一章 概论	002
第一节 基础概念 002	
一、服饰搭配艺术的概念 002	
二、其他相关概念 003	
第二节 服饰搭配与服饰审美 004	
一、基本的审美修养 004	
二、服饰美的表现形式 004	
三、服饰审美的特征 010	
四、服饰审美的社会影响因素 016	
五、姊妹艺术对服饰审美的影响 020	
实践与应用	023
第二章 服饰的搭配与款式要素	024
第一节 色彩的布局与搭配 024	
一、服装色彩基础理论 024	
二、服装搭配的色彩布局原则 033	
第二节 材质的选择与组合 045	
一、面料的基本种类 046	
二、面料的性能与风格 046	
三、面料的质感、视感的组合 050	
四、面料的二次设计创新 057	
第三节 款式造型的选择与搭配 062	
一、服装款式造型的基本内容 062	
二、款式造型与服饰搭配 064	

第三章 服饰与人体的关系 068

第一节 款式的选配与人体美 068

一、服饰美与人体美 068

二、根据不同的人体尺寸选择适体服饰 069

三、发型、化妆与服饰的搭配关系 074

第二节 服饰搭配与个人形象构建 077

一、男性形象 078

二、女性形象 080

三、个人形象构建的总则 081

第四章 服装与服饰配件搭配 088

第一节 服饰配件的特性与分类 088

一、服饰配件的特性 088

二、服饰配件的分类 090

第二节 服饰配件的产生、发展及配饰特征 091

一、服饰配件的产生 091

二、服饰配件的发展和配饰特征 092

三、服饰配件与服装的搭配协调统一 115

第五章 服饰搭配与环境因素 120

第一节 服饰形象塑造与环境因素的关系 120

一、自然环境 120

二、社会环境 121

第二节 社会环境背景下的服饰搭配 123

一、个体服饰与环境 123

二、服饰群体形象的塑造 124

三、销售服饰的展示与搭配 126

四、表演服饰的展示与搭配 131

第六章 服饰的搭配与风格 138

第一节 服装风格概述 138

一、服装风格定义 138

二、服装风格分类及特点 138

三、各具地域文化特征的现代服装 141

第二节 服装品牌与风格 144

一、设计师与服装品牌风格塑造 144

二、著名服装品牌及其风格 145

第三节 服装品牌风格与服饰搭配艺术 149

一、相同或相似品牌的服饰搭配 149

二、混搭 151

参考文献 156

基础概念——

概论

课题名称：概论

课题内容：基础概念

服饰搭配与服饰审美

课题时间：8 课时

训练目的：使学生了解服饰搭配艺术的相关概念，对服饰美的表现形式、审美特征以及对服饰审美的影响因素有一定了解，并建立正确的服饰审美观念。

教学要求：1. 理论讲解。

2. 根据课程内容结合实例，讲述服饰审美的影响因素，使学生产生更为直观的印象。让学生针对不同历史时期的典型服饰、探讨服饰美。

课前准备：预习本章节，并让学生收集不同时期的典型服饰图片。

第一章 概论

服装是人们为了生存而创造的物质条件,又是人类在社会生存活动中所依赖的一种重要的精神表现要素。服装具有来自生理方面的物质性以及心理方面的精神性。服装是人们生活中不可缺少的一种状态,对现代的文明人而言,如果生活中取消这种状态,就会造成生活的混乱,甚至无法生活下去。衣着服饰在人们的生活中占据了举足轻重的地位,五花八门的流行专题节目、报道,琳琅满目的服装品牌,在丰富了人们日常生活的同时,也带来了新的课题:身为消费者,如何用服装更好地装扮自己?身为服装设计人员,如何更好地设计、搭配服装来美化人们的生活?身为服装销售行业的从业人员,如何对卖场的服装进行搭配以及出样,使之更好地体现品牌的理念,并提升销售量?

第一节 基础概念

一、服饰搭配艺术的概念

所谓服饰搭配艺术,即“fashion coordination”,含有搭配、调配之意,是指服饰形象的整体设计、协调和配套。服饰搭配艺术既与服饰本身有关,又与服饰的穿着者、周围环境等因素密不可分。总体而言,服饰搭配艺术包含了服装款式要素、服饰配件要素、个人条件要素、环境要素、时间要素等,这些要素相互交错,影响着整体的着装面貌(表1-1)。服饰搭配艺术包括了衣服、配件、首饰、发型、化妆等因素在内的组合关系,而且这其中涉及造型、色彩、质地肌理、纹饰、气味等诸多因素。

服饰搭配艺术是一门综合性的艺术,其不仅仅是服装及饰品的组合表现,更重要的是,服饰搭配美具有一定的相对性,脱离了一定的环境、时间的背景,脱离了着装的主体,是无所谓服饰搭配美的。

表 1-1 影响服饰搭配的因素分析

影响因素	要 点 分 析	
	包含内容	在服饰搭配中的作用
款式要素	色彩、材质、款式	色彩能够给人以先声夺人的第一印象;材质即服装的面料,即使是同样的款式,选择不同的面料,会形成不同的风格效果;款式包括服装的造型、造型的比例以及细节设计等因素,服装的色彩与面料最终都要通过这个形式表现出来
配件要素	即“accessory”,包括鞋、帽、伞、首饰等一系列与服装相关的因素	在服饰组合搭配时对服装主体起着烘托作用,服装与服饰配件之间的关系是相互依存而发展的,不可避免地要受到社会环境、时尚、风格、审美等诸多因素的影响。服饰配件在服饰中起到了重要的装饰作用,它使服装的外观视觉形象更为完整,通过配件的造型、色彩、装饰等弥补了服装某些方面的不足
个人条件	个人的体形、肤色等相关生理特征	个人是服饰的载体,只有服饰适合于人体时,才能够真正体现和发挥服饰本身的美,同时也美化与衬托了穿着者
环境要素和时间要素	即着装的地点、时间的范围限制	环境要素与时间要素紧密相关,时间和地点是人体着装的大背景,不同的时间、不同的地点,对着装的要求不同

二、其他相关概念

服装是服饰配套艺术的主体,服装泛指衣服鞋帽,更为其深广的概念是:体现出人群特征或人的个性的衣着,是特定的功利目的与审美意念的统一,兼有实用与装饰的双重作用。当服装穿着于人体,即与着装者的容貌、气质、举止等融为一体,在特定场合与环境里形成完整的形象,其包含装束、装扮的意义在内。完整的服装组成部位包括衣服、服饰配件、发型、化妆等几个方面。为了更好地理解服装组成部位以及它们之间的关系,下面就服饰搭配艺术中常见的几个概念进行阐述。

服饰:可以从两个方面理解,一方面是指衣服上的装饰,如服饰品、服饰图案等;另一方面是指衣服及其装饰。

衣服:一般与衣裳意思相同,指上体和下体衣装的总和,在古代还包括头上戴的帽子类。《中华大字典》称:“衣,依也,人所以庇护寒暑也。服,谓并冠衣裳也。”

服饰配件:“服”和“饰”是不可分割的一个整体,是相关又不相同的两个方面。服饰配件是指除了衣服以外与服装相关的所有饰物。

服装廓型:是指服装外部造型的剪影,廓型是服装造型的根本。用廓型来区别和描述服装的重要特征。

服饰图案:是图案艺术的一个重要组成部分。从广义上讲图案是从美术角度对物质产品的造型、结构、色彩、肌理及装饰纹样所进行的营构或方案设计。从狭义上讲,图案是指某种纹饰,即按形式美规律构成的某种或拟形或变形、或单独或组合的,具

有一定程式和秩序感的图形纹样或表面装饰。

第二节 服饰搭配与服饰审美

一、基本的审美修养

服饰搭配艺术是以美为前提的,没有相当的审美修养就没有服饰搭配艺术。何谓美?服装作为一门生活艺术具有明显的美学特征,但是把握这个问题却并非易事。首先,美学理论一直被认为是一种“玄学”、“贵族文化”,它属于哲学范畴,非常人能理解。其次,关于美的定义至今还没有定论。然而,这并不影响人们对美的探讨和研究,人们从各个方面、各个角度及各个层次和深度上,探寻着美的无穷无尽的魅力。美感作为一种特殊的认识和把握世界的方式,和其他认识方式一样,也是以感性认识为基础的。在审美时,人们必须首先以形象的直接方式去感知对象。即美感是以形象的直接性方式来进行的。这是因为,审美对象都有一定的感性形象及外部特征,人们只有通过这些外部特征才能体验美的形象。服饰艺术中,服装的款式、色彩、质感、肌理、线条、构成关系等直接的感知或表象以生动具体的形象表达着服装的美感。

二、服饰美的表现形式

世界上没有“没有形式的内容”,也没有“没有内容的形式”。形式与内容是同一事物的两个方面,不可分离。人类在审美创造的过程中,运用并发展了形式感,并从大量美的事物中归纳概括出相对独立的形式特征。这些具有美的形式的共同特征被称作形式美法则,形式美法则是事物要素组合的原理。形式美法则在服饰艺术中是无处不在的。例如,在服饰搭配艺术中,单件的服装、饰品是其组成的基本要素,按照一定的色彩规律、款式细节、风格特征等组合之后,以整体的形象表现出来。可以说形式美法则是服饰搭配艺术的内在规律,没有形式的表现就没有服饰搭配的美感。

服装设计是一种自由的创造,在自由创造的过程中,设计师赋予了服装以美的生命,并给人以愉悦的感受。服饰美是一种具有感染力的形象,通过形式美予以表现。

(一)服装中蕴涵着形式的美感

服饰美首先表现为形式上的美感。美的事物大都有具体可感的个别形象。形象犹

如美的载体,离开了形象,美也就无从寄托。服饰美的形象离不开色彩、线条、形体等感性形式,只有通过和谐的感性形式、组合作用于人的器官才能给人以美的感受。

形式美是指客观事物外观形式的美,是指自然生活与艺术中各种形式要素按照美的规律组合而成所具有的美。在美学上有人把形式美分为外形式和内形式。外形式是指客观事物的外形材料的形式因素,如点、线、面、形、体、色、质、光、声、动等,以及这些因素的物理参数,如线的长短、粗细、曲直、虚实,色彩的明度、纯度与色相,质感的光滑与粗糙,厚重与轻薄,如成衣的长短宽窄,服装的廓型、面料以及纹饰的色泽肌理、局部结构的形状等。内形式是指运用上述这些因素按照一定规律组合起来,以表现内容完美的组织结构,如对称、平衡、对比、衬托、点缀、主次、参差、节奏、和谐、多样统一等。内形式又称为造型艺术的形式美法则。

服装的形式美与其他艺术设计中的形式美有许多共同之处,都存在对称、均衡、节奏、韵律等美的规则,但又具有一定的特殊性,即不论是服装上线条的分割,还是服装廓型的选择、抑或是色彩的布局,都要符合服装的特性。形式美法则体现在服装的造型、色彩、肌理以及纹饰等多个方面,并通过具体的细节(如点、线、面)、结构、款型等表现出来。

(二)服装中形式美感的表现(表1-2)

表 1-2 服装中常见的形式美及表现

服装中的形式美	服装中常见表现形式
对称与均衡	服装的色彩、廓型、部件细节处理
对比与调和	服装上线的曲直、点的大小、色彩的冷暖色调以及服装的比例与尺度等
节奏和韵律	表现形式多样,如面料色彩的冷暖交替节奏、花纹图案的重复出现形成的反复节奏等
和谐	形式美的最高准则,在服饰搭配艺术中无处不在

1. 对称与均衡

对称与均衡是服装形式美最基本的表现方式。所谓对称是指在视觉艺术中,两边的视觉趣味中心均衡,分量是相当的。当分量完全相当的时候,也就是视觉上的重量、体量等感觉完全相等时,必然出现两边的形状、色彩等要素完全相同的状态,也就形成了规律性的镜面对称。

在服装的廓型、乃至细节的布局上,无不显示着对称与均衡之美。因为人体本来就是对称的,出于人们对于上下、左右对称的视觉以及心理惯性,在服装上往往也是以对称作为主要的形式,以求获得一种视觉上的稳定感。如服装上分割线的布局、口

袋和纽扣的处理多以对称的形式出现,尤其是男性正装的设计,简洁的对称感可以更好地体现出男性沉稳、干练的性格特征。

(1)对称。服装上常见对称形式有三种,如图1-1所示。

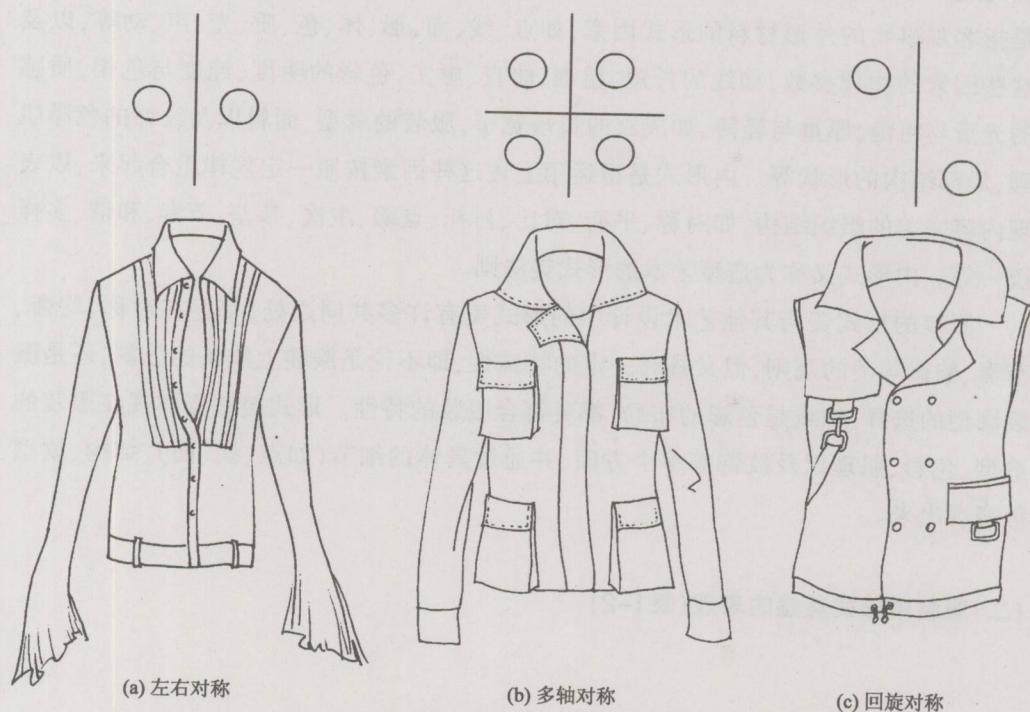

图1-1 服装中常见的对称形式

①左右对称,也称单轴对称。它以一根轴线为基准,在轴线的两侧进行造型的对称构成。由于人体就属于这种单轴对称,因此,作为人体的附着物,服装的基本形态也多采用这种对称形式。如中山装、西装等款式的设计造型。有时左右对称在视觉上因过于统一而显得呆板,所以在局部作些小的变化可以弥补这一缺点,或通过其他造型要素(如色彩、不同的面料质感、相拼等)的变化,使服装款式在稳定的基础上,增添几分生机与创意。

②多轴对称。是在服装的轮廓平面上,以两根或两根以上的轴线为基准,分别对称配置造型要素的情况。例如,双排扣西装,纽扣的配置就属于双轴对称。这种横平竖直的对称,更增添了服装的正规感。

③回旋对称。在服装轮廓的平面上,以某一点为基准,把造型因素按照相反方向作对称配置,给人以旋转的感觉。回旋对称也可以理解为,在服装的轮廓平面内,以某一斜线为对称轴来安排造型要素。回旋对称的造型意义,已大大超越了单轴的横向对称,彻底打破了横向对称的呆板情调,加之人体的运动,服装整体的动感很强,常传达

出活泼、休闲、舒适、生活化等意味。

(2)均衡。均衡也称为平衡,是指在造型艺术作品的画面上,不同部分和造型因素之间既对立又统一的空间关系,是在非对称的状态中寻求基本稳定又灵活多变的形式美感。图1-2是均衡在服装中的表现,虽然左右两边的造型要素不对称,但在视觉上却不会产生失去平衡的感觉。

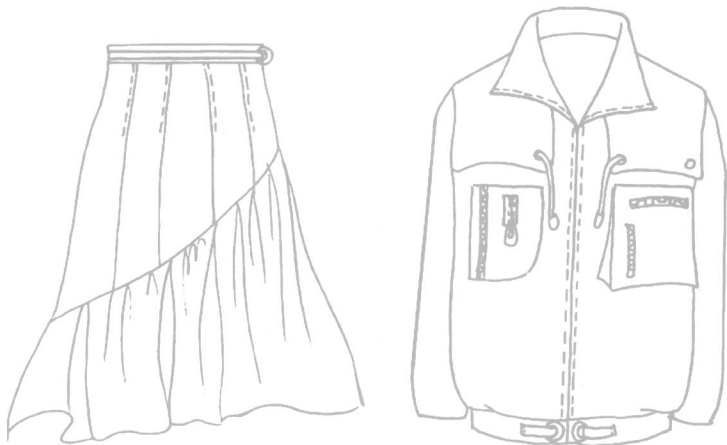

图1-2 均衡在服装中的表现

均衡的最大特点是支点两侧的造型要素不必相等或相同,它富有变化,形式自由。均衡可以看成是对称的变体,对称也可以看成是均衡的特例,均衡和对称都应该属于平衡的概念。均衡的造型方式,彻底打破了对称所产生的呆板之感,而具有活泼、跳跃、运动、丰富的造型意味。均衡的造型手法常用于童装、运动服和休闲服等的设计,常常通过门襟、纽扣、口袋、图案及其他装饰要素来实现既有变化又有秩序的组构成关系。它的突出特点是整齐中又有变化,形成“不齐之齐,无序之序”的艺术效果。

2. 对比与调和

对比与调和的规律通过服装上线的曲直、点的大小、色彩的冷暖色调等不同,在增强彼此各自特性的同时,使两者的相异性更加突出,以达到装饰的目的。同时,对比规律还体现在服装的比例与尺度上。比例和尺度是和数相关的一种定量的特征,是局部与整体之间尺寸的对比关系,在服装中往往体现为在上下装的长短、服装的胖瘦宽窄、口袋的大小和位置的高低等多个方面。没有对比或是对比过度的设计都是失败的,要避免这样的失败,就要在对比的事物中加入一定的调和要素,以求在减弱对比矛盾的同时造成一种调和的美感。

(1)比例与尺度。服装的比例规律表现在两个方面。

①服装的比例要配合人体的比例。太大或是太小的服装不仅外观不美,且着装的舒适性也大打折扣。在选择服装时,服装要能够对身体比例不够理想的部位进行修