

纺织服装高等教育“十一五”部委级规划教材

居家服装设计

HOUSE WEAR DESIGN

陈建辉 著

CHEN JIANHUI

东华大学出版社

DONGHUA UNIVERSITY PRESS

图书在版编目 (CIP) 数据

居家服装设计/陈建辉 著. —上海: 东华大学
出版社, 2008. 4

ISBN 978-7-81111-344-0

I. 居… II. 陈… III. 服装-设计 IV. TS941.2

中国版本图书馆CIP数据核字 (2008) 第020013号

责任编辑: 杜亚玲

装帧设计: 陈 澜 魏依东

封面设计: 陈 澜

居家服装设计

陈建辉 著

东华大学出版社出版

(上海延安西路 1882 号 邮编: 200051)

新华书店上海发行所发行 苏州望电印刷有限公司印刷

开本: 787×1092 1/16 印张: 9.25 字数: 200 千字

2008 年 5 月第 1 版 2008 年 5 月第 1 次印刷

印数: 0 001—5 000

ISBN 978-7-81111-344-0/J · 068

定价: 29.50 元

前 言

随着人们物质生活水平的提高，居家服装开始步入了人们的生活。居家服装包括在家休息、会客、运动、做家务、沐浴和睡眠等活动穿着的服装。居家服装是现代社会的产物，是现代生活的一个重要标志，它的出现与社会的经济条件和人们的生活水准有密切的关系。居家服装的设计是一种对生活的设计，就如一个家具设计师，在他设计出一种座椅时，他并不只是设计了一把椅子，而是设计了一种坐的方式。

至今还没有人对居家服装做过专门的研究，本书从现代社会状况的分析入手，借鉴历史，探索在目前社会状况下居家服装在社会中的角色和状态，阐释其设计理念以及设计实践。其中融入了作者对居家服装这一社会产物的思考、探索，并由此而延伸出一系列的设计理论。它不仅是一部居家服装设计基础理论的开创之作，也是一部具有居家服设计指导意义书籍。

编者

2007.12

HOUSE
WEAR
DESIGN

居家服装设计

CONTENTS

目 录

第一章 概论	012
第一节 居家服装的概念和特征	012
一、居家服装的概念	012
二、居家服装的特征	012
第二节 居家服装设计的依据	014
一、实用功能	014
二、审美功能	015
三、技术条件	015
四、市场需求	016
五、精神需求	016
六、传统文脉	016
七、居家理念	016
八、主体需求	017
第二章 居家服装设计的社会学研究	018
第一节 居家服装与社会	018
一、居家服装与社会状况	018
二、居家服装与社会生活	018
第二节 居家服装与文化	020
一、传统文化对居家服装的制约与影响	020
二、居家服装与社会文化的互动关系	022
第三节 居家服装与流行	023
一、流行	023
二、居家服装与流行	024
第三章 居家服装的历史	026
第一节 我国历史上的居家服装	026
一、帝王、官员的燕居之服	026
二、一般平民的居家服装	029
第二节 西方居家服装的发展历史	033
一、20世纪以前的居家服装	033

HOUSE
WEAR
DESIGN

居家服装设计

CONTENTS

二、20世纪的居家服装	035
三、西方历史上居家服装常见种类及称谓	039

第四章 居家服装的款式设计

042

第一节 居家服装款式设计的要求

042

一、依据功能需求	042
二、依据居家氛围	043
三、依据材质特点	044
四、依据体形特征	044

第二节 居家服装的细部设计

045

一、外形设计	045
二、领型设计	048
三、袖型设计	051
四、腰头设计	052
五、口袋设计	053
六、门襟设计	053
七、装饰设计	054

第三节 各类居家服装的款式设计要点

058

一、居家会客服	058
二、居家休闲服	058
三、居家运动服	059
四、家务服	060
五、睡衣	060
六、浴衣	061
七、家庭系列装	061

第五章 居家服装的色彩设计

062

第一节 居家服装色彩设计的要求

062

一、依据居家环境	062
二、依据健康需求	063
三、依据材质特点	064
四、依据体貌特征	065

HOUSE

WEAR

DESIGN

居家服装设计

CONTENTS

第二节 居家服装与色彩	066
一、居家服装与色相	066
二、居家服装与色调	072
三、居家服装与色彩的情感效应	074
第三节 居家服装的配色	076
一、以色相为主题的配色	077
二、以明度为主题的配色	080
三、以纯度为主题的配色	081
四、色彩搭配的法则	082
五、典型的居家服装配色方案	084
 第六章 居家服装的图案设计	 086
第一节 居家服装图案的类别及特性	086
一、居家服装图案的类别	086
二、居家服装图案的特性	086
第二节 居家服装图案设计的要求	088
一、依据居家服装的风格和款式特点	088
二、依据居家服装的特征	088
三、装饰功能与实用功能的结合	089
第三节 居家服装的图案设计	090
一、图案的种类	090
二、居家服饰图案的构成	094
三、居家服装图案的表现手法	097
四、图案在居家服装上的运用	101
五、典型的居家服装图案	103
 第七章 居家服装的面料	 108
第一节 居家服装面料的种类	108
一、棉型织物	108
二、麻型织物	110
三、丝型织物	111
四、毛型织物	114

HOUSE

WEAR

DESIGN

居家服装设计

CONTENTS

五、再生纤维织物	115
六、合成纤维织物	116
第二节 居家服装面料的风格	117
一、居家服装面料的风格	117
二、居家服装面料风格的再创造	119
第三节 居家服装面料的性能	121
一、居家服装面料应具备的基本性能	121
二、新型面料的新性能	123
 第八章 居家服装的风格设计	 125
第一节 居家服装风格设计的要求	125
一、与居室风格相统一	125
二、风格种类多样化	126
三、与现代社会的需求相统一	126
第二节 居家服装的风格设计	126
一、古典风格	126
二、浪漫风格	128
三、东方风情	128
四、中国传统风格	129
 第九章 居家服装品牌介绍与欣赏	 132
 参考书目	 144

第一章 概论

第一节 居家服装的概念和特征

一、居家服装的概念

居家服装也称家居服装、家庭服装或家用服装等,指在家休闲、会客、睡觉、沐浴、锻炼或从事家务劳动时穿着的服装。在英文中,居家服装称作home wear、house dress、house wear、lounge wear等。我国古代称居家服装为燕衣、燕服和便服等。

《中国衣冠服饰大辞典》:“燕衣,亦称燕衣服,帝王燕居所着之服”;“燕服,职官及命妇家居之常服”。《世界服饰词典》定义为在日常家庭生活中穿着的服装之总称。

居家服装是一种在住宅或住宅附近穿着的非正式着装,与公共场合的着装相区别在它以穿着舒适、适应居家活动、体现温馨的居家气氛为主要目的。从功能上可分居家会客服、居家休闲服、居家运动服、家务服、睡衣和浴衣等,不同类型的居家服装有不同的设计要求。从穿着对象的性别上可分为男式居家服和女式居家服。从穿着对象的年龄上可分为中青年居家服、老年居家服和儿童居家服等。居家服不包括内衣等非特定于居家场合穿着的服装。

二、居家服装的特征

1、居家服装是社会发展的产物

居家服装是伴随着人们生活水平的提高、休闲时间的增加、家庭模式的变化和居住条件的改善等而出现的。在生活水平方面,当人们已经基本摆脱了经济条件对穿着的束缚时,服装成了让生活更为丰富多彩的商品。居家服装也是如此,在20世纪七八十年代,人们在家里穿着的往往是穿旧的、出门不能穿的衣服,如今人们对居家的穿着,有了更多更高的要求,睡衣已经不能满足人们在家的穿着需求,需要更多类型的居家服装来满足更多的穿着需求。在休闲时间方面,一是由于国家法定节假日增加;其次家用电器的智能化、多样化以及服务业的完善使得人们有了更多的休闲时间。在家庭模式上,已由三代甚至四代同堂转化为由夫妻或夫妻加一个孩子的小家庭模式,人们在家的穿着有了更大的自由,有了更好的条件享受生活。此外,居家服装这个概念的从无到有,可以透视出人们服装消费观念以及生活观念的变迁。居家服装是高品质、个性化生活的标志。居家服装并不是生活必需品,在过去很长的一段时间内都是室内服和室外服混穿的,两者的分离体现了人们对高品质生活的追求,是社会文明和进步的标志。目前潜在消费群大多是对生活品质追求较高,同时也有一定经济实力的高级白领。居家服装以满足居家(也包括家附近)活动为主的服装,在功能设计上要以居家各项活动的特点以及居家生活条件为依据,在审美上要有时代特征,又

要与居家环境和氛围相协调。居家服装以营造温馨的居家环境为追求。美感的理念是多元的,居家服装的美在于亲切、温馨、宁静等层面,在居家服装的造型、色彩、质感和装饰设计方面,应着重于具有这些特征元素的运用,在色彩上如柔和的粉色调,装饰设计上如蝴蝶结、花卉、蕾丝花边等。居家服装是为自己穿着的服装。人们在社会群体中穿着的服饰受多重社会因素的影响,道德的标准、群体的审美、他人的目光、身份的标识等等,是一种社会行为,而居家着装不用考虑太多的社会因素,是一种个人行为。因此在居家服装的设计中,在款式的设计及面料的选择上要充分考虑穿着时的舒适度。直率地表现个人的兴趣及欲望。很多人都有服饰情结,当处于个人行为环境中,是宣泄这种情结的最佳时机。很多女性都有晚礼服情结,在我国目前能穿晚礼服的场合还不多,那些平时没有机会穿晚礼服的女性在家时可能会穿上类似晚礼服的居家服装;由于工作环境限制不得不穿的严肃的人,在家很可能会穿得很性感;而崇尚异国情调的女性在家中可能会穿起外国的民族服装。

居家服装在物质层面上以舒适为目的,在精神层面上以视觉上的美感以及精神上的愉悦为追求。居家服装可以说是主人对理想生活追求的外化,和与自己心灵对话的阐释。同时居家服装的风格应与室内环境的装饰风格应保持和谐,并与主人的艺术个性保持一致,还能够为不同的生活方式提供不同风格的产品。居家服装将成为居家文化的重要组成部分。

013

2、居家服装设计以人性化为核心

人性化设计是以人为本的设计,以最大限度地满足人的生理和心理需要。美国行为科学家马斯洛将人类需要从低到高分成五个层次,即生理需要、安全需要、社会需要、尊敬需要和自我实现需要。马斯洛认为上述需要的五个层次是逐级上升的,当下级的需要获得相对满足以后,上一级需要才会产生,再要求得到满足。人类设计由简单实用到除实用之外蕴含有各种精神文化因素的人性化走向正是这种需要层次逐级上升的反映。我国古代著名思想家墨子所说的“衣必常暖,而后求丽,居必常安,而后求乐。”用另一种表达方式阐述了人类需要满足的这种先后层次关系,与马斯洛的需求理论异曲同工。人性化设计围绕人的利益而展开,体现了人的主体地位,真正实现了对人的关心和尊重,是社会经济发展和文明进步的标志。设计从过去对功能的满足上升到了对人的精神关怀。随着人类认识水平的提高,人类的设计也必将随着自身认识的提高走向更高的境界——即人类社会所孜孜以求的理想化、艺术化的造物方式和生活方式,由追求物质需要为主到两者兼顾并以追求精神享受为主。设计的层次越高,物质性和精神性、理性化和人性化的结合就越完美、越融洽。因此,设计人性化

将不但是设计的必然趋势，也是设计的最终归宿。所以美国设计师普罗斯说：“人们总以为设计有三维：美学、技术和经济，然而更重要是第四维：人性。”

居家服装以“人性化”为本质，是伴随着人们对高品质居家生活的需求出现的。居家服装设计的人性化表达有两个方面：在形式方面，可通过设计的形式要素，如造型、色彩、装饰、材料等的处理，为居家服装注入人性化因素，赋予其人性化品格，可使之具有情感、个性、情趣和生命。让人们的居家生活更为舒适和更有情趣。在功能方面，通过对居家服装功能的开发和挖掘，细微处体现出设计者对人的关怀和独具匠心使人感到身着居家服装时的亲切温馨，才能让设计闪烁出人性的光辉，也才能感动人。

居家环境属相对“隐密”的社会空间，也有人把这种“隐密”环境中的行为称为个人行为，与之相对的是社会行为。个人行为并不一定是个人的单独行为，而是指不直接受社会制约的行为。在实际生活中，与其他人完全分离的时间很少。在书房里独自一人看书时，也许家人会突然进来。早晨出去散步，不知会在哪里遇到熟人。社会行为是指在公共场合中的行为，如在公司、商场，地铁站和餐馆等场所。公共场合的着装受社会的制约和规范。而个人行为则不同，随着社会的开放，在个人场合的穿着则一般不受社会的制约。居家生活中的行为大多属个人行为。个人行为时的着装通常有以下几个特性：注重服装的生理舒适功能。例如服装的透气性、合体性等，这是人们追求舒适生活的本能；穿着目的是为了生活更有情趣，在个人场合，人们着装不是为了取悦他人或获取认可，而是愉悦自己，让生活更有乐趣；注重合理及实用性，穿着和打理方便的服装能给人们的生活带来轻松和惬意。

第二节 居家服装设计的依据

居家服装设计研究的是如何通过设计来适应人们的居家生活需要和提高生活品质的问题。涉及美学、社会学、经济学、心理学、人体工程学等几乎所有与人类生活相关的技术学科。人们的生活状况在改变、审美的观念在改变，居家服装设计的观点和理论也会随之而改变。但以下几个依据是不会变的。

一、实用功能

居家服装设计和其他类服装设计一样，是建立在以人的穿着为基础上的实用型设计，是为人的生活而服务的，而不是单纯的的艺术创造。实用功能是居家服装设计的本质和审美设计的基础。也就是说，居家服装设计不仅要解决设计的美感问题，更重

要的是符合人的居家生活需求。人们的生活要求,决定着居家服装功能,居家服装功能决定着居家服装设计,忽视功能的设计,是不完善的设计,也是不成功的设计,所以必须把居家服装的功能作为服装设计的首要问题来认识。实用功能表现在要适应室内环境,与居室环境相协调;适应于一定的气候、季节;适应于一定的活动方式,即会客、休闲、运动,做家务、睡觉和沐浴等方面;还表现在人们穿着的舒适感方面,居家服装应具备重量轻、柔软、透气性和亲肤性好、冬暖夏凉、穿着简便、易洗免烫、抗静电等多个方面。居家服装还必须对身体有保护作用,如防寒、防暑、防虫、防细菌、防辐射等。总的来说,在居家服装的款式设计、色彩设计和面料的选择上应以实用功能为根本点。

二、审美功能

居家服装的审美功能,是居家服装设计的一个重要方面。居家服装的审美功能体现在以下几个方面:1、色彩、款式、风格等应与居家氛围相协调,居室是一个温馨、浪漫、自然、随意的地方,过于复杂和夸张的设计或过于严肃端庄的设计都是不适合的。2、与居室的风格、色彩相协调。在欧式古典设计的居室内,风格高贵、色彩典雅的居家服装才能与之相协调,朴实的棉质居家服装则会显得格格不入;如果在自然俭朴风格的居室内,性感华贵的居家服装会给人不和谐之感。3、与穿着者相协调。居家服装的设计应与人的体型、脸型、肤色和气质等相搭配。每个人的体态不同,体形的优点和缺陷不同,缺点如腰位过低、臀部下坠、腿短、溜肩、驼背、腩肚、O形腿或X形腿等,这些缺点人们总希通过服装,可以在视觉上改变人体比例,露美藏拙,居家服应能隐藏人体生理缺陷、表现人体的形体美、姿态美和气质美。

三、技术条件

技术条件是居家服装设计的现实性制约因素。设计思维可以不拘一格,可最后还是落实到具体的技术条件上来。比如居家服装的智能化设计是一个很好的构思,但要考虑实施的可能性。从另一角度来说,科技的进步也会给居家服装的设计带来新的启迪,扩展新的空间。日本钟纺公司向市场推出了一种散发森林中各种树木清香气息的纺织品,它把从木材中提取的天然香油封存于微型胶囊之中,然后使其附于纤维之内,再把纤维纺织成织物,当这种胶囊破裂时,香味便溢出来,健康而环保。还有一种随气温变化可自动调节厚薄的面料,它由某种管状纤维编织而成,管状纤维内充有空气和一种冷胀热缩的物质,气温低时管状纤维膨胀,纤维变粗,衣服随之变得蓬松厚实;气温升高,管状纤维体积缩小,衣服随之变薄。

居家服装设计,要根据现有的生产设备和生产能力,运用现有的工艺手段、生产方法和方式,采用新工艺、新技术、新材料,特别是一些自然环保的新型织物。

四、市场需求

市场需求是居家服装得以生存的根本所在。当前条件下居家服装的需求量,消费群体是居家服装设计研究的重要内容。居家服装设计要考虑具体的销售地区,消费群体的生活需要、喜爱、习惯、生活方式以及潜在需求等,在了解这些基本信息、深入市场调查的基础上,确定居家服装的品种、规格原料、工艺、款式、色彩、装饰等方案。

五、精神需求

居家服装必须适应一定的社会环境和风俗习惯,体现一定的生活状况和精神追求,表现人的气质、个性、智慧、人格和文化修养等。居家服装在当前条件下体现着优越的生活条件和高层次的精神追求。居家服装的设计应具有卓越的生理舒适性能、独具匠心的实用性设计、简洁的款式、新颖的风格、高品质的质地和工艺。

六、传统文脉

传统文脉体现了中华民族的精神和气质,它的形成取决于由来已久的历史沉淀和观念的凝炼,这些思想沉淀在服装设计中,就形成了设计的传统风格,它融入了一个民族特有的文化、审美心理、审美习惯等,是体现自身价值,区别于其他文化的重要元素。我国传统服饰追求纵向造型线和饰物的寓意表达,造型为平面的、抽象的、写意的,强调线形如同中国的传统绘画一样,透出一种含蓄的动态美,注重象征性和寓意性的表达。传统风格的居家服装设计并不是对传统元素的生搬硬套,而是把传统元素进行剖析、肢解、截取、分离、提炼,然后再用现代的设计理念进行概括、抽象和再创造,把中华服饰那种飘逸、自然、随意、含蓄的精髓体现出来。

七、居家理念

居家服装设计,应该把服装符号功能与实际功能、美学功能结合起来。通过使用特有的设计语言——面料材质、色彩、肌理以及造型结构等传达出居家服装的功能目的和深层的文化含义。运用视觉符号语言,把这种信息传达出去,使人们从中得到某种信息,从而建立相互的认同。居家服装是居家环境艺术、人体艺术、行为艺术的综合体。居家服装设计不是简单的制做衣服,而是通过隐含于居家服装中的艺术语言,

来表现人们的居家生活方式和理念。

八、主体需求

居家服装设计根本点就是以人的需求为核心，尊重人的情感，无论在功能设计还是审美设计上必须以人为本，不是为设计而设计，也不是为创意而创意，而是对人们的需求进行充分的分析，正视和尊重审美主体在审美中的需要，特别是人类渴望得到的感情需求。简单地说就是在重视功能因素、人体工学、经济原则的基础上强调设计的人情味。