

服装专业设计路线图

艺术设计方法与实践教程·服装设计系列

男装成衣设计

NANZHUANG CHENGYI SHEJI

苏永刚 编著

NANZHUANG CHENGYI SHEJI

男装成衣设计

苏永刚 编著

艺术设计方法与实践教程·服装设计系列

重庆大学出版社

图书再版编目(CIP)数据

男装成衣设计 / 苏永刚编著. —重庆: 重庆大学出版社,
2009.4

艺术设计方法与实践教程. 服装设计系列
ISBN 978-7-5624-4800-6

I. 男… II. 苏… III. 男服—设计—高等学校—教材
IV. TS941.718

中国版本图书馆CIP数据核字(2009)第023518号

艺术设计方法与实践教程·服装设计系列
男装成衣设计

苏永刚 编著

责任编辑: 赛佳 张维 版式设计: 陈石
责任校对: 谢芳 责任印制: 赵辰

重庆大学出版社出版发行

出版人: 张德盛

社址: 重庆市沙坪坝正街174号重庆大学(A区)内

邮编: 400030

电话: (023)65102378 65105781

传真: (023)65103686 65105565

网址: <http://www.cqup.com.cn>

邮箱: fxk@cqup.com.cn(营销中心)

全国新华书店经销

重庆三联商和包装印务有限公司印刷

开本: 889×1194 1/16 印张: 7.5 字数: 248千

2009年4月第1版 2009年4月第1次印刷

印数: 1—3 000

ISBN 978-7-5624-4800-6 定价: 39.00元

本书如有印刷、装订等质量问题, 本社负责调换
版权所有, 请勿擅自翻印和用本书
制作各类出版物及配套用书, 违者必究

序

近年来,设计教育的发展不可谓不红火,能办的学校都办了,一片欣欣向荣的繁荣景象。客观地说是促进了中国设计的向前发展,人多力量大,不发展都不行。但凭这种批量化生产的设计师,是否真的达到了预期的设想?我们只需看看市面上流行的大量粗制滥造的设计产品(作品),似乎可以做一些反思——设计究竟是什么?是绘出漂亮的效果图?或满足客户要求的折中设计?或翻翻资料做些改良,而又不知其所以然的设计?我们从各式各样的设计教材和课程设置上几乎都可以找到答案。即便引导学生的师傅虽可称各怀绝技,但拿出来的菜单佐料都一样,口味又相去何远?

其实设计很简单。设计是感触生活,是创造一个真实物件的过程,而不仅仅是一条信息,一篇文章或一张效果图;是实实在在地联系着现实的概念,是关联着行业 and 人的精神。我们可以把粗制滥造归因于制造业,工程的施工等,但人们对设计的评价不是图纸,而是设计的结果是产品。为了我们的公民不致被酸果弄得龇牙咧嘴,果树尚且要疏枝疏果,设计产品作为心血果实怎能不精耕细作?

中国设计业的发展,要摆脱跟在别人屁股后面走的现状,要形成中国的设计风格与文化,需要改变中国设计教育中普遍存在的浮躁之风,因为设计就是一门诚实的劳作,需要树立至善至美的设计理念与工作态度。罗素曾说过:“中国人不同于日本人,他们希望从我们这儿学习的不是那些带来财富或增强国力的东西,而更多的是具有伦理和社会价值的东西,或者是纯学术性的东西。”的确,中国人从一开始向西方学习时,就不像日本人那样是从实用性着手的,而是显得比较虚无或浪漫,或再说得好听一点,就是从“道”入手,而不是从“术”入手。或许,这也是为什么日本早期在向西方学习时较中国卓有成效的原因吧。

现代设计教育的发展,承传了德国包豪斯的设计教育体系,这就是强调实际动手能力和理论修养并重的现代设计教育模式。设计作为实践性很强的应用学科,有必要从学生设计与制作的方法入手,将创造想象与精通技术结合起来,创造一种良好的、全面的脑、眼、手的综合训练。为此,需要围绕教学大纲编写一套系列辅助教材,从设计目标的确定,到围绕目标制定的途径——方法的运用,以及参与制作的过程等详加介绍,以便让学生理解“设计”的完整概念。

以各门课程必须掌握的基本知识、基本技能为写作核心,同时考虑艺术设计的思维方法与动手能力的锻炼,为教师根据自己的教学经验和理论向导留有个性授课的空间,是本套教材凸显的不同之处。

本套教程皆为各专业课教师在充分研究和总结了教学中的实际情况以后,针对学生在学习过程中所遇到的最实际的问题编写而成,教学内容深入浅出、精练朴素,既有设计构思的方法与路径,又有教师对学生创造性思维的启发与实作,兼容并蓄。其注重教材的适用性,以及教师如何在与学生的互动中完成教学的过程,从而为设计专业的学生提供多种设计方法、思路的借鉴与实践的有益范例。

四川美术学院教授 余 强

前言

男性时尚服饰，已成为当今主流品牌设计师密切关注的对象，形成了与女装平分秋色的局面。男装一改往日的矜持、庄重，对服饰的选择多了几分随意和轻松。随着人类文明的发展，衣饰不再只是生理性别的表征，尤其对于男装而言，阳刚、阴柔并非只是用于标志性别的本质属性。它们只是人的生活方式、生存状态的体现。男装风格多元化，作为服饰文化的一种感性显现，都应归属于人类文明进程的规律，是人类精神自由状态的体现。当精神和身体都获得了自由，进而生活方式也会发生变化，类似于男子阳刚、女子阴柔等传统观念自然也要随之发生转变。

任何设计其实并非我们想象的那样高深，它是“用”和“美”融合一体的产物。设计有多种途径，每个人选择什么样的途径取决于各自所受的教育以及对问题的思维方式。设计是制定新的标准，设立新的游戏规则。创新思维是从“因为……所以……”的顺向思维，到“应该……但是……”的逆向思维的过程。成功的设计能得以实现的关键，在于对认为有意义的材料的研究，即之所以选中它是因为从中看到了它可能被拓展或被利用的方向与方法。

“时尚”之所以成为“时尚”，它必须包含着创造，而且是与某种社会预期心理相切合的领先创造。时尚之所以成为时尚，在于它每时每刻都在变化。时尚设计的人才，在于创新性、实践性人才的培养模式，以适应时代经济与社会发展的需要。本书注重创新思维与设计方法的培养，使之不仅具备敏锐的时尚把握能力、设计归纳总结能力，同时具有市场前瞻能力与实际操作能力。本教材整体编写思路突出方法在设计中的重要作用，而方法需要通过实践来体现，在实践中树立分析问题和解决问题能力。

作为一门课程，需要解决的问题很多，当我们努力去解决一个问题时，需要一些方法来发现可能解决问题的途径，这也是本书编写的宗旨。设计教育从注重知识传授向更加重视能力和素质培养的转变，是新时期人才培养的重要方向。通过学习，掌握解决问题的方法有利于综合能力的培养。希望该书的编写对学生的后续学习和时尚设计者有所帮助。

在此要特别致谢四川美术学院2006级研究生赵怡洁为本书资料收集和文字整理，2006级研究生钟扬为本书绘制了精美插图，2006级研究生蒋冬冬为本书部分英文做翻译，2007级研究生杨中华为本书图例进行的大量后期处理。本书汇编过程中还得到一些热心朋友的帮助，如提供图例和设计手稿，在此一并诚挚谢意！

本书在编写过程中，不可避免的参阅了相关学者的研究论著，以及采用了同行和学生作品、相关网站的资讯和观点。在此，谨向这些作者和给予本书支持的人士表示衷心感谢。

编著者

2009年1月

目录

1 第一章 概 述

第一节 男装的回顾 3

第二节 男装的发展 6

小结 14

15 第二章 男装风格与变化

第一节 男装风格的形成 17

第二节 主流风格的解读 22

小结 34

一、解构主义风格	22
二、摇滚朋克(Punk)风格	24
三、中性主义风格	26
四、简约休闲主义风格	27
五、新古典主义风格	28
六、波普主义风格	28
七、异域民族风格	30
八、军旅风格	32
九、嬉皮风格	33

35 第三章 男装的概念与类别

第一节 男装的概念 36

第二节 男装的类别 37

小结 58

一、礼仪类	37
二、正装类	41
三、休闲类	46
四、运动类	50
五、内衣类	52
六、配饰类	54

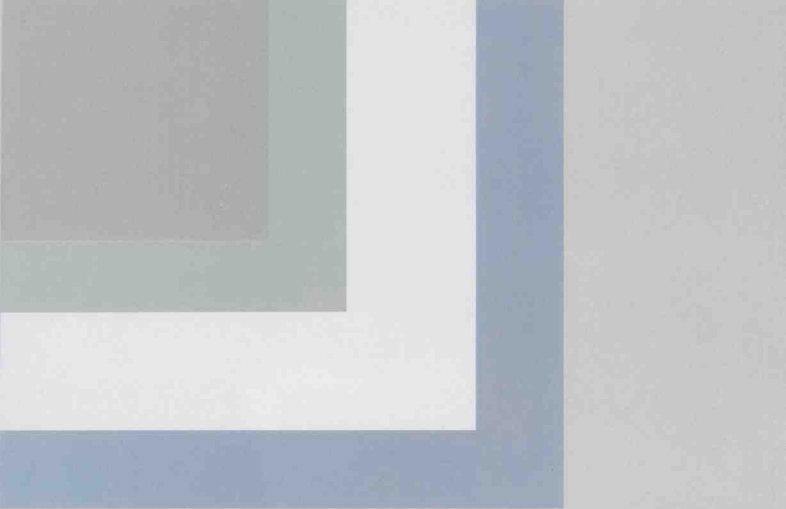
第四章 男装设计程序

第一节 男装设计的背景资料	60	一、资讯收集与整理	60
		二、市场调查分析	64
		三、流行趋势的预测分析	67
		四、企划设计方案	70
第二节 男装设计目标定位	73	一、男装设计的目标定位	73
		二、产品档次定位	76
		三、发展目标与宣传方式的定位	77
小结	78		

第五章 设计表现与创新

第一节 设计表现规范	80	一、设计效果图的表现	80
		二、款式结构的表现	80
		三、细节的表现	80
第二节 款式与结构变化的创新	84	一、外轮廓的变化创新	84
		二、体积的变化	85
		三、分割与比例	86
		四、结构的变化创新	88
第三节 材料组合创新	90	一、材料的特性	91
		二、材料的创新	92
第四节 工艺手段创新	95		
第五节 配饰运用与服装细节创新	98	一、男装配饰运用	98
		二、服装细节创新	108
小结	111		

参考文献

第一章 概 述

男性服装和女性服装在整个人类服装发展史中具有同等重要性。

图1-1 爱姆普里奥·阿玛尼(Emporio Armani)/2008—2009年秋冬米兰T台男装发布会,将情侣装作为时尚概念,正装与休闲结合,体现多元与个性

图1-2 山本耀司(Yohji Yamamoto)/2008—2009年秋冬巴黎T台男装发布会,造型上运用解构的手法,将流行元素“格纹”面料与正装款式结合,体现男装的时尚性

图1-3 安德鲁·马克肯西(Andrew McKenzie)/2008—2009年秋冬米兰T台男装发布会,造型上将翻领和装饰领型结合,拉链元素与双排扣增添了服装的时尚与个性

男性服装和女性服装在整个人类服装发展史中具有同等重要性。男性服装具有太阳式恒定的特点,直到20世纪60年代男性服装才逐渐打破这种较为标准化、程式化的特征,呈现出多元化、个性化的发展趋势,甚至表现出阴柔乃至媚气的特征,而且被越来越多的男性特别是青年时尚男性所接受。当今时尚男性服饰已成为越来越多主流品牌设计师密切关注的对象,形成了几乎与女装平分秋色的局面。(图1-1~图1-3)

图1-4 18世纪男装多层次的装饰效果

第一节 男装的回顾

在20世纪以前,男装的形制发展已经相当齐全,在具有基本功用性的同时也兼具装饰性。从远古时期的基础包裹形式开始,到中世纪与服装相关的行业,如纺织、印染、刺绣、裁缝和首饰等手工业的发展与提高,再到文艺复兴时期对服装纯真质朴的追求,唤醒了男性服装自然、宽大、魁梧的造型,同时服饰也更具有多层次的装饰效果(图1-4)。17世纪,男装进入了繁华的巴洛克、洛可可时代,直到18世纪男装才渐趋大方。纵观男性服装史,从中世纪开始至18世纪的法国大革命,就服饰造型、线条、颜色而言,男性服装在造型款式和色彩方面都不曾落后于女装,甚至有过比女装更奢华繁杂的时期,例如,古希腊富于节奏感的希玛申长外衣,古罗马奢侈华丽的铠甲,中世纪实用豪华的骑士服,文艺复兴时期华贵炫目的切口服饰,17世纪纷繁繁华美的巴洛克服饰。即使是18世纪简单大方的男装,在当时盛行的珍珠宝石的修饰下都仍难掩其华贵气息。由此可见,男装依然具有它特有的历史观赏性与审美性。(图1-5)

图1-5 18世纪男装在造型和细节方面的变化

图1-6 三原康裕(Mihara Yasuhiro)/2008—2009年秋冬巴黎T台男装发布会, 男式着装方式的多样化

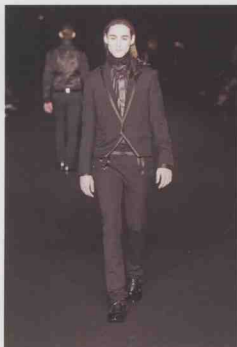

图1-7 克里斯汀·迪奥(Dior)/2008—2009年秋冬巴黎T台男装发布会,传统男装在形制上的精致与讲究

图1-8 吴永米(Wooyoungmi)/2008—2009年秋冬巴黎T台男装发布会,着装概念的演义,丰富了服装造型多样空间

图1-9 约翰·加里亚诺(John Galiano)/2008—2009年秋冬巴黎T台男装发布会,休闲与个性化时装的体现

当人类脚步迈入第一次工业革命时,男装的变化和发展相对女装来说,在整体上还是比较小的,它在继续保持着独有的庄重、严谨风格的同时,虽然已经不再像以前那么纷繁华美,但是依然保持着礼帽、三件式西服、西裤、领带(领结)这样一个标准化的程式。20世纪前、中期由于战争的巨大影响,男装失去了以往的纷繁华美,显示出前所未有的庄重与严谨,并且在形制上更趋精致与考究。20世纪中、后期至今,男装的款式和色彩都发生了巨大的变化,风格造型各异。20世纪初至40

年代,男装呈现出了休闲化的趋势,例如1942年流行的“Zoot suit”(灯笼裤,裤口窄小,上衣肩宽腰,色彩华丽)男装款式。20世纪60~70年代是男装大发展时期,在这个阶段里男装的风格趋向正是人们的精神束缚得到充分解放的证明;男装在传统观念上经过了破与立、兴与废,使男人们在服饰上有了更多的选择和率性洒脱的身影。(图1-6~图1-9)

图1-10 毕伯劳斯(Byblos)/2008—2009年秋冬米兰T台男装发布会, 从款式、色彩、材料上体现男装的时尚化

第二节 男装的发展

20世纪以来男装经历了战争的洗礼、战后的反思、经济危机的冲击、叛逆风潮的影响、回归自然的需求等几个重要时期。随着现代男装产业逐渐恢复并蓬勃发展起来,使男装的款式多样化、色彩搭配个性化、时尚化。(图1-10)

1914—1918年的服装

1914—1918年, 欧洲大陆爆发了第一次世界大战, 几乎所有的欧洲国家以及美国都被卷入了这场战争。战争对欧洲社会的政治、经济、文化、艺术都产生了深远的影响, 服装行业也不例外。在服装设计中涉及战争主题的设计形式很多, 如: 2006年春夏山本耀司(Yohji Yamamoto)正是将绑腿这一20世纪20年代的军装风格作为时尚概念做流行发布。史葛那美基尼奥(Francesco Scognamiglio)强调紧身的魅力, 成为80年代的流行标志——飞行员的装备, 体现爽朗

图1-11 维维恩·韦斯特伍德(Vivienne Westwood)/2006—2007年秋冬男装发布,从色彩、配饰、面料,将军旅风格元素运用于男装,体现当时流行的风尚

图1-12 1914年的男士着装,男装保持以往西服套装的基本风格而没有本质的变化

帅气的风格。加蒂诺尼(Gattinoni)显现和平使者的宽摆衣,黑色和橘黄的搭配打破绘画的格式,形成视觉冲击。氧化处理的金属饰件缀满军装,仿佛使一件衣服变成一个“军事展览馆”。那时的军服和现代军装已经很接近了,唯一的不同便是马裤及绑腿的使用,军官用皮绑腿,士兵则用布绑腿。军服的颜色多用灰褐、黄绿等保护色为主,在面料的选择上,卡其布的运用则日趋广泛,尤其在军服上以适应特殊环境的需要为原则,因此它具有耐磨、透气、吸汗等性能。而男性礼服的式样变化不大,与更早一些时期相比,没有实质性的改动。这时男性头发剪得较短,留小胡子较为流行和时髦,波波恩斯(Borboense)使军旅风格升华,艳红与灰绿的搭配、毛皮与呢绒的叠加、黑色与白色的绝对组合,被时尚人士评测为“特务气味”。芭利(Bally)近期则玩起严肃、酷的混合风格,用超高领的雪花白衬衣配黑军皮大衣,骑士风格的军靴,人体浮雕式的双排纽扣紧身大衣。E-PLAY未来派的炫目图案,使军装摆脱严肃、沉重的风格,开始引向光彩华丽的格调。(图1-11)

1920—1930年的服装

1920—1930年,因战争造成的欧洲经济大萧条,使整个欧洲经济一蹶不振,这是贫富差别越来越大的10年。在这10年里,男装保持以往西服套装的基本风格而没有本质的变化。当时许多男士从事商贸等活动,他们深感整齐刻板的西装不太适应室外工作,于是便加上一双羊毛袜子,套在西裤外像绑腿一样,这种着装是从第一次世界大战中的军用绑腿得到的启发,这是当时非正式服装的一个重要特征。

随着当时英、法、德等殖民主义者远征非洲、亚洲,他们所到之处多是靠近赤道的热带或亚热带国家,气候炎热,因而对服装在防暑、通风、透气等方面就有很高的要求。比如,白色的西服套装就在此时开始出现了,剪裁上和其他西装没有什么区别,但面料则采用白亚麻等较为凉爽的透气面料,还配上白色的软木帽子用来遮阳。而无论是像西裤外绑腿样的东西亦或是白色亚麻的面料,这些与同时期女装的变化相比当然还是微不足道的,但恰恰是在这个阶段,男性服装才进入了重要的10年。(图1-12)

图1-13 20世纪30年代,男性西装主要突出横向效果,裤子较为宽大,肩部加垫以突出肩宽

图1-14 渡边淳弥 (Junya Watanabe) /2006—2007年秋冬巴黎男装,受20世纪40年代第二次世界大战结束以及70年代军旅风格的影响,推出以迷彩、军绿、徽章、发型等军旅元素的时尚发布

20世纪30年代的服装

1930—1940年是服装发展非常重要的时期。20世纪30年代,男性西装主要突出横向效果,裤子较为宽大,肩部加垫以突出肩宽,突显精神与气派,衣身前片的翻领也做得较大,但基本保持了上大下小的形状。男士在一般日常工作时穿的是和现在较为相似的翻领衬衫,并系领带。正式场合仍以西装、西服套装、燕尾服式的礼服为主。只是在晚会上穿着礼服时,衬衫仍是竖领、前面翻折、配领结。当时电影明星的装束也自然地成为时髦年轻人崇拜的着装偶像。男人们开始把面部刮得干干净净,不留胡须,头发剪得很短,衣服整洁,露出洁白的衬衫袖口,配上礼帽、领带等,这种风格是30年代所有男性人士所崇尚的服饰,也逐渐开始成为男性着装的一种正规款式。(图1-13)

20世纪40年代的服装

第二次世界大战结束后,人们开始重新审视自己的穿着。战后的男青年喜欢穿无领的圆领衫,即“T恤衫”,还喜欢穿颜色鲜艳并印有图案的运动衫,这类运动型服装在七八十年代成为流行狂潮。另外,战后男士们因很少戴帽子,所以对发型越来越重视,短发、小平头、小分头较为流行。由于战争的影响这一时期的男装都带有明显的军服特征,上衣肩部挺廓,衣身宽大,外形多直线。如双排扣防风大衣、方口袋束腰猎装、宽松的裤管被扎进靴子里。这个时期的男学生喜欢显示自己的男子汉气质和军人风度,偏爱一些类似军装的服装,军旅风格也影响了时尚潮流,成为部分设计师采用的流行元素。如渡边淳弥 (Junya Watanabe) 的2006秋冬发布。(图1-14)

20世纪50年代的服装

进入20世纪50年代,社会、经济得到了新的发展,人们对服装的“量”与“质”越来越重视了。随着各种人造纤维材料如涤纶、丙纶、尼龙等的大量上市,使得男性服装的式样、风格变得更加绚丽多彩。正式的男装外观式样变化依然不大,仍保持着较典型的三件套,并配上领带、礼帽、手仗,一副绅士派头,反映出男装的基本风貌仍是以稳健为主。只是这个时期的年轻人更加追求时尚,他们不满足于传统的文化、习俗对服装的影响和束缚,而喜欢更有个性、更加外向的装扮。那种式样简单、色彩鲜艳的双排扣夹克衫、外套、薄斜纹呢的窄脚裤开始出现,成为当时青年人服装的主要潮流。为了强调个性,很多青年人在上衣胸袋处绣上了军队或俱乐部的标志徽章。徽章也成为2006年春夏的流行元素之一。山本耀司(Yohji Yamamoto)2006年秋冬男装系列中将徽章作为重要的细节元素。(图1-15)

随着20世纪50年代中期的就业率提高和经济繁荣,不仅中上层人士讲究衣着仪表,青年工人也有了更多的钱花在服饰打扮上。上穿长而宽松的夹克,系上很细的丝条领带,窄脚裤仅及踝关节,露出花俏漂亮的袜子,下穿一双生胶厚底鞋,这是当时青年人流行的时髦搭配。这时期,青年工人流行骑摩托车,而与之相配的皮夹克、皮裤和皮靴也随之风行起来。在引导男装方面,流行歌星和电影明星也起到很重要的作用。50年代晚期,意大利设计师在男装方面花了相当大的功夫,与英国西装的爱德华风格相同,他们设计的男式西装肩部较宽,但并不像美式橄榄球服那样垫得方方正正。袖子的剪裁使肩线得以延长,采用小而高的翻领,佩戴窄窄的方头领带,更突出上装的宽度。他们设计的夹克装方正、直身,比通常的男装显得更年轻、更具时代感,且少有阶级意识,是第二次世界大战后首次真正为男士们设计的现代款式。

20世纪60年代的服装

“动荡的60年代”是20世纪最有特色的10年之一。第二次世界大战后世界科技飞速发展和社会动荡,年轻人开始向传统习俗甚至传统服装提出了批评

图1-15 山本耀司(Yohji Yamamoto)2006年巴黎秋冬男装发布。个性、外向的装扮,在上衣片、口袋处绣上装饰了军队或俱乐部的标志徽章,成为2006年春夏的流行元素之一

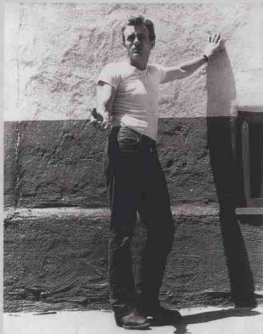

图1-16 20世纪60年代,牛仔风格的“西部裤”受到了年轻人的普遍欢迎

和挑战。在发型、化妆等方面提出了自己新的要求,后来出现的“嬉皮士”运动就是这种反传统、反文化趋势的产物。此时的长裤和与搭配的套装流行很广,如牛仔风格的“西部裤”受到了青年人的普遍热捧,这种较为齐备的“西部裤”常由精棉布衬衫、瘦脚裤、小背心、披肩领巾、宽边牛仔礼帽、皮靴等组成。这与60年代初的宽松风格形成了对比,不过此时的紧身重点是强调腿部而不是胸、腰部分(图1-16)。60年代,皮质更广泛地用于服装。皮革染色技术和制革技术的快速发展,推出了一些以合成材料如人造革制成的仿皮为面料的服装,并从60年代开始流行,同时引发出一些新的服装样式的潮流。如较新潮的男装,剪裁更为贴身,更男孩子气。衬衫领较小,领角较圆,白衬衣已不那么时兴,色泽鲜艳的条纹衬衫却很时髦,黑白或蓝白色的方格布也很流行。穿着时通常与针织的窄领带配用。短大衣和雨衣则流行直腰身,长度为膝上10多厘米。20世纪60年代的男装,对较为保守和稳健派人士而言变化并不大,仍然是较正规的西装,在剪裁和设计方面都是循规蹈矩于第二

图1-17 20世纪60年代,皮质材料更广泛地用于服装。皮革染色技术和制革技术快速发展,并出现了一些合成材料,如人造革制成的仿皮服装。男装的装饰手法也趋于多样,如皮与金属的结合等

次世界大战前一直保持下来的风格。男士西装夹克仍沿着50年代末期的意大利风格,但线条变得更简练并略为加长(图1-17)。当今的很多时尚元素来自60年代,如此时的克罗伊(Chloe)形象紧跟当时的“青年风暴”时尚相吻合。

20世纪70年代的服装

经过20世纪60年代的大动荡,进入70年代前半期,整个西方社会发生了重大的变化,以滞涨为特征的经济危机出现了。1973年爆发的席卷西方世界的能源危机,同时越战导致了青年一代强烈的反战情绪和逆反心理,然而这种表达反战情绪和逆反心理的着装却成了年轻人十分着迷的新潮流,军服化风格趋向成为当时的一个重要流派。另外牛仔裤成为男女老少皆穿的生活服(图1-18)。20世纪70年代末在相当一部分年轻人中出现“朋克”(Punk)风格,这种对离奇、变态、怪诞地追求反映了部分青年精神上的空虚与迷惘。不过这只是一股并不为大众所接受的服装支流(图1-19)。男装在经过西方的“嬉皮士”运动后又逐步趋于稳健。此时的男式西装和以往相比,整体上变化不大,但剪