

中

国

纺

织

总

会

教

育

部

组

织

高 等 服 装 专 业 教 材

服装设计学

(第三版)

袁仄 等编

041.2
0a(3)

中国纺织出版社

写

彩图1

服装设计是一门艺术与
技术相结合的创造劳动
(吴海燕作品)

本书着重阐述了服装设计的基本原理与技术,包括服装的造型设计原理、服装设计的创作思维、服装设计面料与色彩以及各类服装的设计技术等。本书还对时装款式流行规律和预测、服装信息的收集与分析方法等作了专题论述。本书在开阔学生视野、培养学生想象力和创造精神等方面进行了启发和引导。

本书是高等服装院校服装专业的主要教材,同时也可供服装设计人员和艺术院校有关专业师生学习与参考。

图书在版编目(CIP)数据

服装设计学/袁仄等编. —3版. —北京:中国纺织出版社, 2000. 6

高等服装专业教材

ISBN 7-5064-1680-8/TS·1338

I. 服… II. 袁… 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(2000)第 20258 号

策划编辑: 包含芳 责任编辑: 孙 玲 责任校对: 俞坚沁
责任设计: 胡雪萍 责任印制: 初全贵

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 电话: 010—64168226

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

1993 年 11 月第一版第一次印刷 1996 年 11 月第二版

2000 年 6 月第三版第九次印刷

开本: 787×1092/16 印张: 6.5 插页: 8

字数: 155 千字 印数: 71501—76500 定价: 16.00 元

凡购本书, 如有缺页、倒页、脱页, 由本社发行部调换

前言

第一版

为了适应我国纺织工业深加工、精加工的迫切需要,自1984年以来,纺织工业部在所属的高等院校中陆续设置了一批“服装专业”。随着服装事业的发展,当前尽快编写出版一批满足教育及生产急需的教材和参考书,有着特别紧迫的意义。为此,在1987年,纺织工业部教育司委托“服装专业委员会”,组织一批在教育第一线工作的同志,通过集体创作,编写了第一批教学用书共七本,包括《服装设计学》、《服装工艺学》(结构设计分册、成衣工艺分册)、《服装色彩学》、《服装材料学》、《服装机械原理》、《服饰图案设计》。这套书的出版,在初步实现教育用书“现代化”和“本国化”方面是一个有益的尝试。本套书可用作纺织院校服装专业的教学用书,也可作为服装制作爱好者的自学参考用书。

《服装设计学》包括基础部分和设计部分,涉及的专业知识较广泛。由于目前我国大专院校“服装设计”的教学体系和教学方法不尽相同,教材亦可有多种编写角度。为兼顾各院校的教学特点以及文科、理科的侧重需要,本书立足于全面性与系统性的论述,在内容的精深度上可根据不同的教学要求予以充实、加强。

本书由中国纺织大学服装学院、北京服装学院、西北纺织工学院、浙江丝绸工学院合编。参加编写的各院校老师有:袁仄、苟秉志、徐青青、朱珏敏和郑健。全书由郑健主编并负责统稿。浙江丝绸工学院张小和对本书文字作了润色修改,书中彩照由张惟恢翻拍、摄影。

由于服装业发展变化快,也由于我们的水平所限,书中疏漏和不尽如人意之处在所难免,希望专家、同行和读者批评指正。

编者

前言

第二版

由中国纺织总会教育部(原纺织工业部教育司)规划出版的高等服装院校首轮服装专业教材:《服装色彩学》、《服装设计学》、《服饰图案设计》、《服装材料学》、《服装工艺学》(结构设计分册)、《服装工艺学》(成衣工艺分册)及《服装机械原理》,出版至今已有七八年,受到高等服装院校广大师生的好评,同时也得到大批社会读者的认同。对培养高级服装专门人才起到积极推动作用。

随着教育改革的逐步深入,服装工业高新技术的应用,各类新标准的推广,对服装教材提出了新的要求。为此,我们正在编写新一轮教材。为满足教学的急需和社会的需要,我们同时组织原作者对上述教材进行修订,主要增加服装新材料、新工艺、新设备及现代服装方面的知识,并使用了最新的有关国家标准。力求使全套教材与现代社会对服装的新要求、高标准合拍。

《服装设计学》根据教学的需要,本版去掉了“服装构成的造型要素和形式法则”这方面内容,增添了一些新内容。尤其对“服装设计创作思维方法”讲述了一些较为实用的内容。分别介绍古典型、优雅型、浪漫主义、都会摩登、民族服装这些设计题材所采用的面料、色彩、图案、饰物,告知设计师如何从历史、民族、现代观念等方面挖掘时装设计的题材,使学生们从中得到启示,开阔设计思路。

希望此套修订教材能同样获得广大读者的欢迎,并恳请对书中的不足之处提出批评指正。

中国纺织总会教育部

1996年8月

前言

第三版

在全国教育事业迅速发展的形势下,为了适应教育体制和教学改革的需要,中国纺织出版社组织有关专家对原中国纺织总会教育部组织编写的高等服装专业教材进行了修订。该套教材自 90 年代问世以来,受到了服装专业广大师生的好评,在广大社会读者中产生了深远的影响,对培养服装专业高等人才起到了积极的作用。但随着教育改革的逐步深入,服装工业新技术、新设备、新工艺、新材料的不断应用,各类新标准的实施,高等服装专业教材的内容已显得陈旧,亟须更新。为了满足教学的需要,我们组织专家对教材进行了修改补充,力争使教材的内容新、知识涵盖面宽,有利于学生专业能力的培养。

这套教材包括:《服装设计学》、《服装色彩学》、《服装材料学》、《服装工艺学》(结构设计分册)(成衣工艺分册)、《服饰图案设计》、《服装机械原理》、《服装生产管理与质量控制》、《服装市场营销学》、《服装心理学》、《服装英语》、《服装专业日语》等 12 本。希望本套教材修改后能受到广大读者的欢迎,教材中的不足之处恳请读者批评指正。

《服装设计学》一书的第三版由北京服装学院袁仄老师修改编写。

《服装设计学》在第三版修定中,对书中内容作了较大幅度的改动与修正。强调了服装设计是一个整体的设计概念,突出了创造性思维的培养;在设计内容中明确了款形、色彩、材质和细部的主要元素,并在原书基础上,对原书章节作了整合;另外,对该书插图及彩页作了大幅度更替,增添了国内、外较新的图例及部分学生作品,使本书第三版更具可操作性。

编者

2000 年

绪 论

服饰是借助物质手段直接美化人自身的实用艺术品，它与人们日常生活的关系甚为密切。寻求美是人类的本能，服装从创始之日起就是与美联系在一起的。随着人类的生存与繁衍、社会的演变与发展，服装也经历了从初级到高级、从原始到现代的漫长过程。

服装除了美化人体、表现人的精神风貌以外，还有商业性的特点。美的服装不单纯是可供鉴赏的艺术品，它还是一种具有实用价值的商品。服装设计成功与否，首先要通过实用来验证，设计者需考虑服装保护生命、利于活动的功能，以及便于穿着、便于制作等因素。此外，作为商品投入市场时，设计师还负有一个把握顾客心理、引导消费和扩大销售的使命。

学习服装设计，首先必须明确设计（Design），它是工业时代的现代经济和现代市场活动的组成部分。所谓服装设计，是指现代工业成衣化生产条件下的设计，而非作坊式的裁缝。因此，学习服装设计必须树立现代设计的观念，即把服装创作的构思、计划、传达方式（设计图）、工艺技术、营销，视作一个整体的设计概念，绝不要把设计仅仅视作在纸上画画。现代设计是设计人与设计对象的关系；是一种新的生活方式的构想；是一种新的审美趋向。作为现代服装设计师，首先应该具备良好的修养和艺术素质，有敏锐的目光和创造能力，同时也应有较好的表达设计构思的能力，掌握服装工艺技术和服装材料知识。从某种程度上说，设计师应具有艺术家的创造思维审美眼光，也应拥有工艺技术人员科学理性和技术手艺。这些是一个服装设计学生应具备的基础。

服装与服装设计

第一节 服装的涵义

一、服装的概念

服装是衣服鞋帽的总称,通常泛指衣服。从深层涵义而言,服装是指已被传统积累固定并体现出人群特征或人的个性的衣着;是特定的功利目的和审美意念的统一体,兼有实用与装饰双重的品格。

服装是人类文化的一个组成部分。从古至今,人类为了适应不同的自然环境和社会环境,经营和培育了服装文化。这种服装文化随着社会历史的进步和生产力水平的提高,也不断地在发展和变化。远古时期,人类为了谋求生存,以树叶、兽皮遮身护体,创造了原始的服装形态;今天,人们衣着服饰的品种、形态已是琳琅满目,丰富无比。世界各民族都有其与自身社会、经济同步前进的服饰文化,服装的进化与演变反映了文明的进程和文化的发展,并组成了文明和文化中极为重要的一个部分。一部服装变化史折射出了人类文化史发展的璀璨光辉。

服装是民族文化特性与审美情趣的一种载体。在长期的历史时期内,世界上不同国家、地区、民族的人民,由于各自的社会历史、生态习性和文化背景的熏陶与影响,形成了各具特色的服装形式和服饰艺术,也形成了不尽相同的衣着审美观念。因此世界上大多数国家和民族都有传统的服装和穿着习惯,如中国的旗袍、日本的和服等等。这些形态各异的服装显示出强烈的民族特性,有些甚至作为“国服”而成了国家或民族的重要文化标志之一。

服装是一种综合性的艺术。体现了材质、款式、造型、花色、工艺等多方面的美感,也体现了艺术与技术的整体美学结构。服饰材料的质感肌理和花纹色彩,服装款式的形态特点和造型美感,都能表达出各种服装的实用功能和装饰个性,而服装制作技艺则是使这种实用功能和装饰个性得以完美显现的至关重要的手段。艺术与技术两者的协调统一,就能使服装充分展示出材料、造型、技巧等多方面的美感,从而使服装在其内涵气质与外观风貌上具有其特有的艺术形象感和美学意趣。

服装也是一门新兴的综合性学科。随着社会生产力和物质文化水平的提高,特别是现代科学技术的发展,服装材料的理化性能与外观效应,服装款式的结构造型与适体美感,裁制加工的电脑工艺技巧与配件选择,以及服装文化内涵的体现、服装流行趋势的预测、人们衣着心理的把握、市场消费动态的变化等等,都需要服装设计人员去熟悉了解并予以及时关注。时至今日,服装已成为一门涉及到美学、材料学、工程学、心理学、市场学等多种科学的综合学科、边缘学科,成为现代高等教育中的重要应用学科之一。

二、服装的起源与功用

通常人们认为服装是为了满足人类的生理需要和心理需要而产生的。服装的功用与服装文化两者相互依存、相互补充,随着人类历史与文化的发展而不断进化、不断丰富,从而造就了灿烂的服饰文明。关于服装的起源与功用,历史学家、社会学家、人类学家、心理学家从不同的视角加以探究,各有不同的诠释,形成了多种见解。例如:

保护说——人类在自然环境中生息,为了抵御外界的侵袭,诸如风霜雨雪的袭扰、昆虫鸟兽的侵扰,以及人类相互间的争斗损伤,需要用服装遮身护体、御寒防害、适应气候和环境的变化,达到自身生理保护的目。服装成为对抗和适应自然、防护和保卫自我的产物,这是服装最基本、也是最原始的起源学说之一。

装饰、护符说——由于人类的爱美本能及宗教意识的产生,从最初用花草、贝壳、羽毛、兽皮装饰自己,或用泥土、植物的汁液纹面纹身,以及原始人将某种披挂、装饰方式与原始函数联系起来,又将衣服视为护符,祈求得到保佑与幸福。这是以服装来表达一种美好的追求和愿望,或以服装表示一种原始的信仰。这是又一种起源说。

遮羞、礼仪说——人类的道德观念以及人们交往与社会关系日渐纷繁复杂,为了保持礼节、尊严或身份、地位,服装便成为维护社会礼仪和代表人的社会属性的必要手段,于是在衣着上出现了男女之分、内外之异、贵贱之别等不同之需。这是服装所表现出的精神与社会功用的又一种起源说。

以上这些研究服装起源与功用的观点虽然各不相同,但却从多重角度阐述了服装作为一种物质生活和精神文化的积累所蕴含的多种作用,也表达了人类在服装的实用与装饰两个方面的共同要求。同时,服装起源因素的这种多元化特性还表明,要把居住在世界各地、生活环境各异的人们的服装起源,用单一的动机来解释是困难的。随着社会历史的发展,人类文明的推进及各种文化的交流、渗透,服装又不断地在宗教、哲学、政治、教育等上层建筑领域中发挥其独特的作用。现代生活日新月异,当今的服装已不再是只专注于实用性或装饰性,现代人通过服装表达自我,显示个性与风采;也通过服装来显示教养与身份,服装已成为现代人类生活中不可缺的物质与精神产品。

三、我国服装现状

我国是一个文明古国,服装历史源远流长,素有“衣冠王国”的美誉。从历代流传下来的文字资料、图形资料以及出土的实物资料,可以了解到我国服装的丰富多彩和变化发展。从战国百家争鸣时期服装的自由舒展,隋唐繁荣盛世时期服饰的开放华美,直到宋明时代衣装的规范严谨和清朝的长袍马褂、旗装一统,都反映了这一点。漫长的华夏历史,创造了中华民族光彩夺目的服饰文化。丰富的服饰历史为我们积累了丰厚的服饰文化底蕴,是我们服装设计的宝贵财富。本世纪初,在社会变革与西风东渐的影响下,我国服装的衣着款式有了明显的改变。

自改革开放以来,我国的服装正面临着一个前所未有的蓬勃兴旺的时代,我国已成为服装出口大国,服装产业的名牌工程使我国服装业步入一个新的阶段,这对有志于从事服装事业的年轻学子无疑是一个发展机遇。学习服装设计的学生要学习我国服饰文明的传统,学习先进国家的经验,结合现代社会生活实际,创造出更新、更美的服装,使中华服装艺术重放异彩。任重道远,让我们努力奋发,开创出我国服装事业的崭新时代。

第二节 服装的分类

由于服装的形态、品种、用途、制作方法不同,所以各类服装亦表现出不同的风格与特色。种类繁多的服装,大致有以下几种分类方法。

一、根据气候和历史分类

这是依据服装的起源及演变进化的历史来对服装进行纵向的分类。国外主要有两种分类方法,即根据气候分类和根据时代分类。前者将服装分为原始、热带与寒带三类,亦称史氏(Stratz)分类法;后者将服装分为固定与时派两类,亦称缪氏(Muller-Lyer)分类法。

(一) 史氏分类法

1. 原始服装 远古时期,服装只是围在腰部的掩盖物或装饰物。面积窄小,衣服的材料简单,多为自然界的植物花叶、树皮、亚麻、兽皮等。至今某些原始部落的民族仍有这种装束。

2. 热带服装 热带服装的特点是采用较薄的面料披缠在身上,肩、臂等部位大多袒露,衣服材料一般为棉、麻等植物纤维。热带服装舒展自在,线条流畅,多折叠、皱褶,曲线造型随意。

3. 寒带服装 寒带服装的特点是将衣服紧裹身体,下部需要开衩以便于行走,形成裤子,上部有袖口和帽子。为求舒适合体,裁剪缝制的手艺逐步提高,形成今日的上衣与下裤。

(二) 缪氏分类法

1. 固定服装 固定服装是指一定历史时期所形成的服装,沿袭传统的、标志某个国家和民族的服装。它包括标志社会、地域性的服装(国家、地方、民族)与制服(军队、职业、社会团体)两大类。这类固定服装具有较强的延续性,在时间上显示出相对的恒久性。

2. 时派服装 时派服装是在时尚竞争中产生的,这种时尚追求往往由社会的上层阶层开始,他们崇尚奢华与特殊,并不断变化和翻新着服装,这种新奇别致的服装称为时装。时装的出现必然会影响、波及其他阶层的人们,于是得到广泛传播,直至整个社会。时派服装的特点是从倡导到传播并不断循环、更新,因此这类时派服装的时间周期甚短,变化很快。

二、根据基本形态分类

依据服装的基本形态与造型结构进行分类。

(一) 腰衣式

这是用布随意地系围在腰、臀部位作为遮盖,带有一定原始意味的服装。目前在热带非洲仍有一些土著民族采用这种腰衣式的穿着方式。

(二) 袈裟式

这种形式通常是用一块很大的布(棉布、亚麻布或羊毛织物)披挂在身上,只在腰部或肩部作适当系扎,是一种随意性较强的服装。这种服式起源于古希腊、古罗马,印度妇女沿袭至今的民族服装“沙丽”也是这种形式。

(三) 贯头式

这是一种缝成布袋形的服装,仅留出颈和手臂,穿着时贯头而入,因而又称为“套头衫”。这种服装起源于古美索不达米亚地区,至今仍是较普遍的衣着,如西欧式的内衣衬衫、中东和阿拉

伯地区伊斯兰教徒的民族服装——宽条大袍等。

(四) 东方式

这是寒带和热带样式综合、混同的形式,它有衣袖结构宽松随意的特点。中国、日本、朝鲜等地的民族服装均属此类型,虽然剪裁采用简单的平面结构,但以人体为中心,基本的形态为长方形。

(五) 窄衣式

这是由寒带地区产生并逐步形成的现代服装形式,造型合体、紧身,裁剪缝制较严格,能较好地体现人体特点,为现代社会所接受。

三、其他分类

依据服装穿着组合、穿着用途及面料、工艺的不同进行分类。

(一) 按穿着分类

不同品种的服装有其特定的穿着形式和组合形式,这种形式随着时间的推移,已为人们普遍接受并得到认可,从而形成了各种服装较为固定的风格与样式。

1. 整件装 上、下两部分相连的服装,服装整体形态感强,应用广泛。日常穿着的各式连衣裙,以及华美的夜礼服即整件装。

2. 套装 分上衣与下装(裙或裤)的衣着形式。有两件套(外衣、裙或裤)、三件套(外衣、背心、裙或裤)、四件套(大衣、外衣、背心、裙或裤)等等。套装的正统概念应该是使用相同的面料做上衣与下装,也可使用质地与色彩相呼应的不同面料,它们可以配套穿着,也可各自独立与其他服装组合穿着。

3. 外套 这是穿在衣服最外层的服装。根据不同需要,外套可长可短,面料可厚可薄,单的或夹的,棉的或皮、毛的。外套的品种繁多,有大衣、风衣、雨衣、披风、短外套(派克装)等。

4. 上衣 指穿在内衣外面,长度至腰、臀部位,可作外衣的上装。上装的品种范围从衬衣到短茄克,从工作服到礼仪服装,形式变化多样,穿着普遍。

5. 背心 这是穿至上身的无袖服装,通常短至腰、臀之间,为略贴身的造型。背心一般穿在衬衣外,并与套装配合穿着,其面料及色彩须与外套和裙(或裤)相同。此外,背心也可作功用性的服装。

6. 裙 裙是遮盖下身的服装,按面料分有呢裙、皮裙、绸裙、布裙等;按形状分有一步裙、A字裙、圆台裙、裙裤等。裙是人类最基本的服式,也是女装设计中变化甚多的品种之一。

7. 裤 这是从腰部向下至臀部后分为裤腿的衣着形式。穿着时行动方便,是服装中的大类品种之一。裤按腿的长短部位分,有热裤、短裤、中裤、长裤;按造型分,有灯笼裤、窄裤、喇叭裤;按功用分,有西装裤、工装裤、田径裤等。

(二) 按用途分类

日常的服装包括内衣与外衣两大类。内衣紧贴人体,起护体、保暖、整形的作用;外衣则由于穿着场所不同,用途各异,品种类别很多。

1. 社交服 这是在社交场合穿着的礼仪性服装,如礼服。西方风俗的礼服又分日礼服与夜礼服等。社交服的形式是套装或连衣裙,社交服的面料高档,设计需符合着装人的身份、体态和风度,服装装饰得体,工艺精致。

2. 职业服 是某个团体或工种的具有标志性的服装,包括工作服、制服、军服等。从服装的

实用功能与象征功能出发,面料、色彩、款式、板型的选择,以及装饰标志都代表了某集团、工种,能反映不同的职业特色。

3. 运动服 是体育活动时所穿的服装,可分为竞赛服和活动服两类。竞赛服要适合不同竞赛项目的运动特点,而且还要有代表参赛团体的标志。如田径服、旅游服、网球服、体操服、花样溜冰服等。活动服既是人们进行一般性体育活动时的衣着,也逐步成为时尚服式。

4. 家居服 指在特定场所、时间穿着的服装。一般仅限于室内穿而不宜进入公众场合,如睡衣、浴衣、晨袍等。

5. 舞台服 也称演出服,它是根据剧目的需要,或是强调演员个性与风格而设计的一种展示性服装,常以独特的装饰来达到令人惊叹的强烈效果。

(三) 按面料与工艺特色分类

1. 中式服装 这是指中国传统的服装,它在服装的造型、剪裁方式上与西服的制作方法不一样。尤其是工艺技巧,包括镶、嵌、滚、荡等独特技法,以及服饰配件如盘花结扣等都富有中国传统手工艺的特色。

2. 刺绣服装 施以绣花工艺的服装,日常穿着的绣衣可分为手绣和机绣(电脑绣)两种。此外,一些重绣服、珠绣服及戏剧绣服等,因绣制精细繁复,已属于手工艺品的范围。刺绣服装采用的绣法丰富多样,有平绣、拉绣、雕绣、刻绣、立体绣、十字绣、贴补绣等。

3. 呢绒服装 这是以厚重的呢绒、毛质面料制作的服装,分男装(硬活)与女装(软活)。呢绒服装除在裁剪时需特别准确严谨外,还要通过工艺上的归拔、熨烫、手工针缝等技法进行服装的造型,缝制也很细致讲究。

4. 丝绸服装 丝绸服装亦称为“薄料”,这是指一切高档次的薄型、柔软的真丝绸或仿真丝绸服装。

5. 棉布服装 它包括棉质或棉与化纤混纺从薄型到厚型的布纹织物的服装,以家居服和工作服为主。棉布服装的社会需求量很大,从内衣到外衣,服装种类繁多,特别是近年来牛仔褲的流行,使棉布服装更有生命力。

6. 毛皮服装 毛皮服装分为裘皮和皮革两个类别。裘皮服装又称皮草,剪裁缝制有特殊工艺。皮革服装是采用动物的皮制成光洁或起绒的革,再缝制成衣,皮革服装在选材、剪裁、拼接时有其特殊的要求。

7. 针织服装 这类服装包括由针织面料裁剪缝制的服装、横机编织的服装以及手工编结的服装等。针织服装采用的原料有羊毛、化纤、棉、丝或各种纤维的混纺线。品种包括内衣、外衣,十分丰富。针织服装具有特殊的伸缩性、保暖性与透气性,穿着舒适合体,因而在服装界越来越显出它的重要性。

四、其他

除上述几种服装分类方法外,服装也常按性别、年龄、民族、特殊功用等方面,对服装进行分类。

按性别分类,有男装、女装;

按年龄分类,有婴儿服、儿童服、成人服(青年服、中老年服);

按民族分类,有本民族服装及少数民族服装,如汉族服装、藏族服装、墨西哥服装、印第安服装、爱斯基摩人服装等;

按特殊功用分类,有耐热的消防服、高温作业服、潜水服、飞行服、宇航服、登山服等。

了解服装的各种分类方法以及不同服装的性能特点后,可以使我们明确有关服装的设计目的与要求,正确选择面料、辅料,并采用适当的结构造型和缝制工艺去圆满地完成设计构想。

第三节 服装设计的基本原理

一、服装设计的目的

服装设计的对象是人,它是美化、装饰人体,表现人的个性与气质的一种手段。因此,服装设计的第一目的是:适合功能,美化人体。要满足衣着功能,同时按照扬长避短的原则,用服装与饰物来美化衣着者的形态,更好地展现体态气质。

从宏观上看,服装设计不是个体行为,而是现代工业的成衣设计概念。应着眼于社会各阶层人的衣着。因此,服装设计须包括以下几个方面的思考:如穿着的对象、场合、时间及穿着的目的,还有加工条件、市场情况、人们消费心理及流行趋势的分析等诸多方面的问题。

(一) 对象

对穿衣人的研究,对不同的年龄、职业、社会地位、文化教养、生活习俗的人进行系统的归纳分析,是服装设计的定位问题。继而,在对人体各类体型特征进行数据统计的基础上,制定出各种规格尺寸;同时结合人体工程学方面的基本知识,设计出结构科学、适体并符合人体各部分活动所需的服装。

(二) 时间

时间的概念对服装设计来说十分重要。设计必须走在时间的前面,以符合人们的消费心理,引导人们的消费动向。设计的时间概念一般分春夏和秋冬两季。

(三) 地点、场合

不同的环境和场合有不同的需求,如婚丧礼仪等特殊场合对着装的要求也不一样。凡此种,均需要相应的服装来适合这些环境与场所。

(四) 经济

成衣化生产是当今社会的普遍现象,经济效益也就成为检验设计好坏的因素之一。因此,服装设计人员必须认识到经济核算的重要性,使服装在求新、求美、求舒适的同时,也求得较好的经济效果。

(五) 市场定位

服装是商品,由于市场经济的发展,服装的品位、价位、针对性越来越强,经营方法与经营手段也越来越多样化。每一个品牌有它的商业形象和消费对象,因而每一个品牌都具有自己独特的风格。从衣服到一切服饰品,使品牌成为某些衣着者的形象标记。名牌工程是当今中国服装业的重要举措。在市场经济中,优质的产品才能参与竞争。

二、服装设计的特性

服装设计作为一门综合性的实用艺术,在总体原则上,具有一般实用艺术的共性,但在内容与形式上,在设计手法上,又有其自身的特性。因此,必须了解和掌握服装设计的一些特性,在实

践中运用这些特性。

(一) 服装与人体

服装是以人体为基础进行造型的,它被设计师们称为“人的第二层皮肤”。因此,服装设计与一般的实用造型艺术,如建筑、家具等的设计相比较,在款式上的变化幅度不可能很大。服装必须以人体为依据,受到人体结构的制约。无论是固定的服装或是时尚的服装,无论是体形型或是样式型,不同种类的服装纵然有千变万化,但它们都必须具备服装的基本形式。

各式服装在保持御寒护体的适应功能同时,必须注重装饰美化功能,并不同程度地体现出人体的一些形态特征与美感。做法则是彰显人体美,如西方人穿着的晚装礼服,袒露肩、胸部,并添加许多炫耀性的装饰。

无论是表现人体美,或是减弱整体感而夸张某个部位,服装设计均不能离开人体。服装是一种靠人体穿着和展示才得以完成的艺术品,因此,服装设计必须依靠人体,同时又被人体所制约。

(二) 服装与审美

服装上潜在的装饰动机是人类对美的执着追求的表现,也是艺术创造的动力所在。人类学家和心理学家认为,装饰动机是人类服饰起源的原始动机和基本动机。从古至今,世界上有不穿衣服的民族,但是没有不装饰自身的民族。无论是原始人那种野蛮的装饰,还是封建社会繁文缛节的衣饰,其基本动机乃是一致的,即美化自己。文明人与野蛮人在装饰自身这一点上,只有方式的差异,而无质的区别。因此,服装样式的千变万化,服装流行的无穷更新,正是人们审美心理与时髦心理的反映与寄托。

服装审美的基调在于多样化的统一,内容丰富而有条理的整体美,即变化而统一、对比而协调。这个原则可以泛指各个历史时期服装审美的标准。

(三) 服装与经济、政治

社会经济是一切上层建筑的基础,服装的大量需求也促进了生产水平与科技水平的发展,使制衣业更趋机械化、成衣化。机械生产与成衣的标准化在价格上、品质上能体现社会物质文明的程度,但也给服装设计带来一定的制约,即不能像手工制作那样随心所欲,而应考虑到在批量生产服装时选料、裁剪、缝制、整理诸多方面的程序、规范和标准化问题,以便快速、大量地制作。

社会上的政治变化会影响到人们的衣着心理与方式。政治的开放与经济的兴盛使人们着意于服饰的精美华丽与多样化的风格,政局变动与战争又使人们脱下多姿多彩的衣饰而穿上朴素的军装或军装式的套装。本世纪以来,两次世界大战所带来的政治上的变化,同样也波及到服装界,给服装带来了巨大的影响,一些流行了几百年的款式遭到完全摒弃,而代之以面貌与观念令人一新的服装;同时也造就了一批风格各异的时装设计师,如夏奈尔(Gabrielle Chanel)、迪奥(Christian Dior)便是20世纪中期出现的杰出的时装设计家,他们的设计风格至今仍在服装界颇具影响。

(四) 服装与社会心理

服装是社会与个人联系的纽带,它既要实现个性、表现自我,又要被社会大多数人认可。许多心理学家认为,一切合乎社会道德的行为都是因“他人”的态度而发生的,时髦的矛盾就在于每个人试图与人相同,同时又试图与人不同,既新奇而不可笑,突出个性又不孤傲。正如法国人所说的:“时髦的秘密就在于从方法到目的,从服装到环境的完全适合”。服装设计要巧妙、恰当

并及时地把握这种心态,以适应人们个性和社会心理的需求。社会的不断进步,使人们的思想产生了不断的变化与飞跃。例如,过去的女性多数只在家庭的圈子里活动,而今日的妇女已走向社会,并从精神上、心理上要求男女社会分工的均等。

(五) 服装与文化、艺术

各民族文化的历史延续,深深扎根在人们心底里,因此,不同文化对服饰的影响是巨大而无所不在的。文化包括人类所创造的物质与精神财富的总和,具有丰富的内涵,而其中的民俗与生活方式则直接影响到服装的功能与需要。东西方民族各自不同的历史与文化,带来东方与西方在服饰上的差异。总体说来,东方的服装较为含蓄、雅致,而西方的服装较为严谨、性感。此外,各种文艺形式,尤其是艺术思潮也会对服装产生巨大的影响。各种艺术流派和艺术思潮,明显地或不被觉察地影响了服装的变化而形成流行趋向。

通常说来,各国、各民族的服装是立足于各自的传统与历史的演进,并吸收其他国家与民族的精华,从而形成了自身独特的服饰文化的。民族服饰文化是人类文化的宝库,也是现代设计师的创作灵感之源。吸收与继承发扬民族服饰文化,是当今设计师的责任之一。

服装设计的创作思维

严格意义而言,设计重要的是思维上的创造、创新,而不是描绘。

设计创作是设计师思想的产物。对于同样的题材与主题,人们依照各自的认识水平和艺术修养从事创作,从而产生出绚丽多彩的艺术作品。任何设计作品都体现了创作者的思想,而思想又指导着整个艺术创作过程中的思维活动。

服装设计是艺术创作与实用功能相结合的设计活动,设计者必须具有充分的创新思维能力,才能从日常司空见惯的服装形式中创作出更新、更美的服饰来。

服装设计一般是先有一个设想,然后收集资料,确定主题,进行构思。设计者要通过材料的选用(面料、辅料),色彩的构想,结构尺寸的确定,以及裁剪、缝制工艺的制定等周密严谨的步骤来完善构思。只有在构思成熟后,动手制作才能一气呵成。同时还应牢记服装是给人穿着的,人是衣服的主体。因此服装设计需对构思所酝酿的穿着效果与形象有深思熟虑的预想,使最终完成的作品通过衣着者发挥其全部的光辉。

服装设计的创作构思和一般的艺术创作活动,既有共性,又具个性。其共同点是它们来自生活,来自创作者的思想指导,同时,创作都包含有构思与表达的两个环节。不同之处在于艺术创作相对有更多的独立性和主观性,而服装设计必须通过生产环节与市场销售才能体现其价值,带有较多的依附性和客观性。由于服装设计的创作活动需要依赖人体,依靠纺织材料和加工生产相结合,所以在创作构思中,必须兼顾到这些必要的限制。

第一节 服装设计的构思

一、构思的方法

服装设计有别于纯艺术性的绘画或文学创作,服装设计首先应考虑到其机器生产和市场销售的属性,我们所言的设计并不是作坊式小生产者的服装劳作,而是立足于现代工业化成衣生产的基础上。

构思的方法因人而异,无一定模式。例如:有的人是先有设想,再去选择面料和辅料,然后逐步完善构思。也有人从面料的风格与特性中引发出新的构思,如涂层压塑布料硬挺而有光泽的外观,使人联想到太空人,从而简洁的几何形结构的造型便会在设计师头脑中产生。通常设计者可将面料挂至人台,或披在模特儿身上,在静态和动态中观察面料的造型,启发新的构思。引发构思的途径是多方面的,可从结构造型上、面料花色上、服装工艺上、装饰手法上产生种种新的构想,甚至一粒纽扣、一个饰件都可触发出构思的火花。

服装设计是一项内在的思维活动。由于各人对生活的观察不同,工作经验有别,知识、审美趣味和艺术修养不一样,因此设计的水平、风格、品味、手法有所不同。服装设计大师们在设计中善于观察,具有处理面料与人体关系的丰富经验,加上独特的审美趣味,他们的设计往往在平凡中显出特色,蕴含着超群的魅力。因此设计人员在掌握专业知识技能的基础上,应拓宽视野,提高艺术素养;同时要注意观察生活,积累实践经验,使设计构思日臻丰富、成熟、完美。

服装的种类繁多,不同的服装涉及到不同的面料与工艺,衣着功能不同,对设计的要求也各具特点。男装、女装、童装、正装、休闲装等的设计要求各不相同,因此,服装设计是一种包容广泛而复杂的艺术创作,设计者不可能类类精通,面面俱到。设计者如能根据个人特长与优势进行设计、发挥,构思便可顺畅自如,得心应手。

服装设计的构思是一种十分活跃的思维活动,这种思维活动可能是有意识的、清楚的,或可能是下意识的、不清楚的,也可能是由不很清楚到十分清楚。构思通常总要经过一段时间的思想酝酿而逐渐形成,也可能由于某一方面的触发,激起灵感而突然产生。不论构思来临是渐进的或是突发的,都不能仅仅依靠冥思苦想而取得。构思必须寻找启发,或是从自然的观察、体验中发现素材,或是从对他人作品的研究、分析中获取感受,或是从具象思维和抽象思维中接受影响和启迪。总之,自然界的花木鸟兽、大漠山川、风云变幻、历史遗物,文艺领域中的绘画雕塑、音乐舞蹈、文字戏剧,社会生活中的一切都能给以无尽的启示。设计者在构思创作时,思路要活跃、自由,不要自我限制。如有多种构思方案,可将不同的构思效果勾勒在草图上,然后进行比较、思考、选择,使构思不断深化,从中优化出最佳的构思来。

二、构思的过程

(一) 设计定位

服装的主体是人,设计首先要明确为什么人设计。这一指导思想要始终明确。

设计的目标与对象是不同年龄、文化、地区、习俗的人,他们对服装有各自的要求,设计方针应因人而异,这是基于具体衣着对象的一种了解与把握。有青年、老年、少年儿童几个年龄层次。一般而言,青年人对新事物敏感,衣着崇尚新颖独特,因此时髦流行的服装设计符合他们的需求。老年人大多较注重面料质地、色彩的精致优雅,剪裁缝制的大方得体,服装的设计构思以达到既不落伍而又有风度的效果为好。定位的关键在于消费层,不同年龄层有不同风格、不同品味的喜好;再则,设计应创造一种时尚风貌,突出品牌的个性,最终以市场的需求为设计的定位。

服装设计的是产品,必须满足其消费层的爱好以及在产品品质、价格、档次上的不同要求,这是面向广泛的社会衣着需求的一种探究与审美创作。

(二) 设计主题

设计首先是一个总体的概念,包括主题思想,流行趋势,风格特点等。而动手画稿则是概念的具体化。

国际时装界十分注重于时装设计主题的发布,世界设计师往往在这些主题的指导下,进行款式、色彩、面料和图案的创新探索,从而不断推出新款服装。此项工作包括:寻求灵感,提出主题,明确概念,制订设计要点,选择面料、图案与色彩及服饰配件,协调整装效果。例如创作“都市节拍”主题,具体步骤大致如下。

1. 寻求灵感 繁忙、豪华的大都市里,日间白领男士与小姐,身着讲究的套装,匆忙地出入