

服饰配套艺术

纺织工业出版社

服 饰 配 套 艺 术

寇天府 编著

纺织工业出版社

内 容 提 要

本书从服饰配套的需要,介绍了服饰的演变,国内、国际上服饰应用的动态和发展趋势,以及服饰配套诸因素——款式、色彩、质地、纹样和饰物的选用;具体介绍了旗袍、裙子、西装、牛仔裤、帽子、鞋子、腰带、方巾、领带、包袋、手套、袜子、手帕、钮扣、眼镜、伞类、手表、胸花、美容化妆、美发、首饰和民族服饰的配套艺术等。配有插图60余幅。书末并附有选购商品,保养、洗涤、收藏服饰品以及各种美容方法等小常识。

本书具有实用性、科学性、知识性和趣味性,内容涉及面广,丰富多采。可供服装专业设计人员、美术和服装院校师生以及广大社会消费者阅读。

服饰配套艺术

寇天庸 编著

纺织工业出版社出版

(北京东长安街12号)

纺织工业出版社印刷厂印刷

新华书店北京发行所发行

各地新华书店经售

850×1168毫米 1/32 印张, 6 24/32 字数, 172千字

1987年11月 第一版第一次印刷

印数: 1—15,000 定价: 1.90元

统一书号: 15041·1581

BAT-15/03

目 录

序言	(1)
时代的镜子	(3)
现代服装走向何方	(7)
服饰的美	(17)
服饰的组合艺术	(23)
服装款式造型	(28)
一、整体造型	(28)
二、局部造型	(31)
各类服装的配套	(44)
一、西装	(44)
二、牛仔裤	(53)
三、裙子	(57)
四、旗袍	(64)
色彩的谐调与配合	(69)
一、色彩的分类	(69)
二、色彩三要素	(69)
三、服装配色方法	(70)
四、流行色	(72)
图案纹样的配合	(88)
一、图案纹样是服装织物的灵魂	(88)
二、几何形纹样	(94)
三、手绘图案纹样	(99)
四、民间蓝印花布纹样	(100)
五、服饰色彩与其它因素的配合	(105)
各类饰物的配套	(111)
帽子	(111)

腰 带	(116)
方 巾	(119)
领 带	(128)
鞋 子	(136)
包 袋	(141)
手 套	(144)
袜 子	(147)
手 帕	(148)
钮 扣	(151)
眼 镜	(153)
伞 类	(156)
手 表	(157)
胸 花	(158)
美容化妆	(160)
美 发	(164)
首 饰	(171)
民族服饰	(184)
服饰使用知识问答	(187)
怎样识别服装上常用的符号	(187)
怎样识别毛线商标数字	(188)
怎样熨烫服装	(188)
怎样保养羊毛织品的服装	(190)
怎样干洗呢绒衣服	(190)
怎样保养西装原型	(191)
怎样洗涤拉毛毛衣和围巾	(191)
怎样选购裘皮服装	(192)
怎样收藏和保养裘皮-翻毛大衣	(192)
怎样保护和收藏皮革猎装	(193)
怎样洗涤羽绒衣	(194)

怎样使用和保养真丝绣衣.....	(194)
怎样保养化纤服装.....	(195)
怎样搭配编织绒线服装的颜色.....	(195)
怎样除去衣服上的污垢.....	(196)
怎样洗涤风雨衣.....	(197)
怎样洗涤男衬衫的领子.....	(198)
怎样消除袜子上的污染.....	(198)
怎样选购手套.....	(199)
怎样挑选和保养皮鞋.....	(199)
怎样保养钮扣.....	(200)
怎样缝中式钮扣.....	(200)
怎样选购和使用化妆品.....	(201)
怎样使用香水.....	(202)
怎样保持皮肤的自然美.....	(202)
怎样保养面部皮肤.....	(203)
怎样使您的皮肤白皙细嫩.....	(203)
怎样使您的脖颈保持美态.....	(204)
怎样使您的头发乌黑.....	(204)
怎样自制胸花.....	(205)
怎样选配眼镜.....	(205)
怎样保养手表.....	(206)
怎样保护电子手表.....	(206)
怎样识别真假金饰品.....	(207)
怎样选购金首饰.....	(207)
怎样保养首饰.....	(208)
怎样挑选宝石戒指.....	(208)
怎样区别象牙和骨刻首饰.....	(209)

序 言

时代在前进，生活在变化。科学技术的进步，国民经济水平的提高，为我们提供了更充实、更丰富的美化生活的条件和物质基础。

人们憧憬着美好的生活，着意在衣着装扮上点缀得更加文明、协调、和谐。随着经济形势的发展和安居乐业生活的响往，人们在工作之余开始有能力、有兴致去考虑较为讲究的穿戴，冲破了几十年来“蓝、灰、黑”清一色的局面。

然而，各式各样五彩缤纷的穿戴又向我们提出了新的课题。如何通过生活，普及和提高人们的审美能力，掌握好美的形式法则的基本知识，使人们都能懂得怎样才能穿戴得美丽、实用、大方、得体；力求做到“身上漂亮，心里漂亮，衣裳是文化的表征，衣裳是思想的形象。社会主义带来了永恒的春天，我们要有适应季节的衣裳”。在建设两个文明的同时，应该通过穿戴反映出时代的面貌和心灵的美。文明的形式美，它既显示了经济水平的状况，又反映了当代的特征和民族的风貌。

《服饰配套艺术》这本书出版了，它向人们展示了形成服装、服饰的历史演变和特征，从而叙述了服装、服饰的功能和美的形式法则、配套设计和衣着的整体关系等。它是一部包罗服装穿戴、帽子、鞋子、腰带、方巾、领带、包袋、手套、袜子、手帕、钮扣、眼镜、伞类、手表、胸花、化妆、美发；以及首饰点缀品等等的具有实用性、科学性、知识性和趣味性的科普读物。它启示和提供给人们如何打扮、如何配套，它的影响将是不可估量的。在精神文明和物质文明的建设中，要把人民的生活打扮得更加合理、舒适、美观和大气，这就需要掌握切合实际的、恰如

其份的、素有教养的发展适合我国国情的服装和服饰，形成中国独特的服装系列，为我国的社会主义带来永恒的春天。

常沙娜

时代的镜子

服饰是一个国家的文化表征，一个人的思想形象。在一定程度上，它代表着一个国家、民族的经济、政治、文化、道德、思想、艺术、风尚习惯的面貌；它体现着纤维、纺织、印染、皮革以及缝纫工业的水平；它又反映着一个国家的时代精神面貌。每一个时代的服饰，又有每一个时代的特征。所以，服饰配套艺术应该是时代的镜子，时代的风貌。在我们社会主义国家，服饰作为精神文明和物质文明的一个重要方面，毫无疑义，它应该具有民族的艺术风格，时代的精神面貌。

什么叫“服装”？服装与“时装”有什么区别？研究服饰科学是一门什么样的科学？服装设计应怎样表现时代精神？

一、“服装”从字义上解释，“服”是防暑御寒，指的是实用功能；“装”是装饰美化，指的是艺术效能。所以，“服装”具有实用性和艺术性，是艺术性和技术性的结晶。换句话说，服装在物质上要满足穿衣需求，给人有舒适感；在精神上要装饰人体美观，给人有时新感。不同服装的艺术价值，有时按照形式美仅作一般性的美化，有时却赋予高度的艺术审美价值。

从广义上来理解，服装是指从头到脚的服饰配套。所以，除了上、下装外，还包括帽子、发夹头饰、方巾、长巾、腰带、吊带、挂饰、领带、领结、鞋子、袜子、提包、手帕、别针、胸花、手套、眼镜、钮扣、阳伞、项链、耳环、手镯、戒指、手表以及化妆美容等等。这些服饰配套是实用与审美相结合依附于人体的一种装饰性的造型艺术。它属于形式美，又同自然美和艺术美密切相关。形式美来源于人类在漫长的劳动实践中所掌握的各种形式因素。人们的审美形式包含着对色彩、线条的感受能力。

服饰的形式和人们对它的审美感受都不是纯自然的，而是和社会、时代、民族的习惯、传统相互关联的。所以，不同时代、不同民族的服饰都各自体现了不同的审美追求。

二、什么叫“时装”？“时装”即时代的服装，时髦的服装，最领先潮流的服装。它不仅合乎时代，也合乎时节，每时每刻都在变迁，每时每刻都在发展，具有较大的流动性。

在封建社会，人们的衣冠服饰(特别是礼服)，往往代表着一定的身份和地位，衣冠鞋履各有制度，不能随意变动，具有相对的稳定性。如清代一品命妇，着凤冠霞帔，用仙鹤补子；她的女儿或是孙女如果也是一品命妇，虽然时隔数十年，但所穿的服装仍是这种样式。而今情况大不同了，传统的衣冠服式随着帝制的崩溃而消失。尤其是近代随着精神文明和物质文明的日益提高和发展，许多经济发达的国家倡导新时代潮流的流行色时装，人们可以按照自己的意愿来选择称心的衣着、纹样、色彩而不受任何限制。特别讲究从头到脚的服饰配套艺术。所以才会出现服装史上空前繁荣的局面。

时装的流行和传播，和近代这一特定的时期的时代潮流、社会风尚及文化生活有着密切关系。因此，能否构成时装，一般说应包括“牌”、“款”、“色”、“料”等四个因素。

第一，所谓“牌”，是指商标要有名气，如同以前许多人迷信瑞士手表那样，好象巴黎就与时装息息相关，即使同样的服装标上不同的商标或产地，其身价就大不一样。

第二，所谓“款”，主要是款式要独特、新颖。最好是其他人所没有的，特别是出于一些名设计家的款样，更为高贵。时装当然讲究穿着舒适、潇洒，但并不是以多数人能否接受为主要原则。

第三，所谓“色”，就是符合最流行的花色潮流。从香港不久前举行的女便装展览来看，夏天主要是白、黄、粉红色，冬天主要是黑、白色。除时装主色外，还十分讲究配套饰物色彩的协调。

第四，所谓“料”，那是指采用的面料。制作时装多采用高档或新问世的时兴面料。但也不尽如此。举一个事实来说明，据说有国外客商在包装车间见到工人打包用的包皮布爱不释手，马上订购，令人感到愕然。其实，这正是他要寻找的时装面料。难怪当前国际市场上正在流行着棉、麻等天然纤维织造的起皱、起毛的面料。

三、什么是“服装科学”？服装科学是一门新兴的综合性科学，它是纺织科学的延伸。但是，服装科学和纺织科学有所不同，它必须和服装的具体使用密切结合起来，而且还要从社会角度去研究它的时代特征。

服装科学的涉及范围比较广泛，包括服装材料——面料和衬料的加工性能，服装的设计技术，服装的制作和成型技术，服装的工业化生产技术，服装的美学，服装的工效测试，服装的信息技术，服装的经营管理；此外还包括服装史学、人体工学、服装心理、服装民俗等有关科学。同时，服装科学也是研究服装的现代化、现代化、工业化、科学化、系列化的一门新科学。

四、服装设计应该怎样表现时代精神？

首先，应具有现代中国的时代感。有些人一提到“时装”，便认为是奇装异服，认为时装就要提倡袒胸露背的女装，短得不能再短的超短裙，透明的衣服及装饰过多的服饰等等。有的打扮使人回想到某些国家的青年乞丐和暗无天日的红楼。有的人甚至一味追求外来的时装，认为一切外来的东西都是时髦的，都是美的。这是由于脱离国情，缺乏研究现代中国的情操、习俗等。

其次，要有鲜明的民族风格。有的人一提到民族风格，就要搬出唐代及明、清的服装造型，结果走上复古的道路，不能与现代生活相结合。每个国家都有自己的文化，而民族风格就是文化的象征之一。时装就是现代文化和时代的民族风格的结晶。设计具有中国民族风格的时装，要把科学的设计技法与我国的民族款式结合起来。再说，我国是多民族国家，许多传统的民族服装鲜艳

夺目，无论在造型设计方面和色彩运用方面，都是独树一帜的，是民族艺术的宝贵财富。为体现中国时代感的民族风格的服装，就要尊重各民族的风俗习惯；同时，也要善于引导，推陈出新，使之逐步适应现代社会生活的要求和审美观念。

服饰配套的时装要求合体、适体、得体。新的时代要求具有新时代气质的服饰形象。在美育的熏陶下，人们接受适体的思想，从个人的体型、肤色、脸型等出发考虑选衣，以达到适体的效果，从而把穿着推进到一个新阶段。在德育的哺育下，人们把自己的理想、事业以及对未来的憧憬融汇到自己的穿着中去，用心把自己的穿戴和具体季节、时间、地点、场合协调起来。人们开始把穿着得体看作有教养和有美德的表现。

而今，人们的穿着在式样、色彩乃至面料上都追求时代感。于是“西装热”、“工作服热”、“茄克热”、“牛仔裤热”、“运动服热”、“超短裙热”以及“服饰配套热”，后浪推前浪，时装的时代潮流滚滚向前，时装总是深深地打上了时代的烙印。

时代感的特征在于创新。创新是时装时代感的一个重要方面。有时代感的艺术作品，首先应该在形式表现上有所突破，而新的艺术表现形式的创造，则是对时代感的有益探索和发现。一切发展都是重新开始的，新就要勇于探索创造。艺术的时代感就是在艺术家们开拓性的创造中建立的时代艺术精神。时装赋予设计师的一条崇高使命，就是为穿着者而设计。设计师要善于开发人们所需要而目前还没有的东西；要善于创新，去改革人们现在已经有的东西。设计师就是要捕捉穿着者的这种心理，不间断地设计出具有时代感、新鲜感的新装。

总之，服饰配套的流行色时装是人类精神文明和物质文明不断发展的产物，是时代精神面貌的结晶，是一面时代的镜子。

“社会的进步，就是人类对美的追求的结晶”（马克思语）。时代要求美，人民要求美，生活要求美，让我们用自己的劳动创造世界，装扮自己，美化生活吧！

现代服装走向何方

人们衣着的变化与社会文明进步密切相关。随着城乡人民生活的改善和思想上的解放，衣着消费观念有了很大的变化。由过去“缝缝补补又三年”耐脏耐穿的一衣多季状况，变为求新、求美、求时髦、求现代化，求从头到脚的服饰配套，一季多衣。人们注重款式、色彩，质料的舒适、健美，“西装热”、“时装热”、“配套热”，使呢绒、丝绸、羊毛衫、领带、皮鞋、大衣、手套、拎包、胸饰等商品出现紧俏。从国内情况来说，服饰的消费观念和消费需求变化很大。以冬令服装为例，1981年前男式冬令服装风行麦尔登呢中山装，1982年风行羽绒衫，1983年风行山羊皮四贴袋上装，1984年风行西装外套中长大衣；春秋服装出现了击剑衫、轻巧衫、摩托衫、航天衫、钓鱼装、卡曲衫、茄克衫、光夫衫等式样新颖别致、适合不同年龄需要的缝制服装和针织服装，连同旅游鞋也都成了热门货；夏季服装以轻、薄、软、滑、微透明的素色印花丝织物和涤纶乔其纱为主体，出现了色泽新鲜、千姿百态的衫裙。我国人民的穿着脱离了蓝、灰、黑的基色，摆脱了“牢、大、粗”的样式。服饰正向着表现个性，突出时代感，展现人体美的方向发展。

尤其是在世界信息技术空前发展的今天，人们对服饰的需求越来越高，服装颜色、款式、质料和图案的流行周期也越来越短，对瞬息万变的世界时装走向何方，这是人们十分关注的问题。如果，仔细地分析研究一下近期时装流行趋势、演变进程和各种新颖式的基本特征，我们将会发现现代时装正在朝向国际化、高质化、便装化、女性化、舒适化和系列化的方向迈进。研究服饰配套不能不关注这个流行的动向。

一、国际化与民族化

什么是“国际化”？国际化有两个方面的含义：一方面指的是流行的广泛性，随着世界科学技术的不断发展，国际交往逐步增加，时装的国家地区差别日益缩小，某一新颖款式的兴起，就会很快地流传到世界各个区域。另一个方面，指的是时装设计师的设计灵感和素材来自众多的国家和地区，从各国、各民族的传统服装中吸取养料，再加以提高、创新，从而使自己创作能具有广泛的适应性。例如，把宽大的和服、典雅的旗袍、披挂式的沙龙等具有浓厚的东方色彩的款式，西方的裁剪方法巧妙地结合起来，使一批风格清新的时装脱颖而出，这是东西方交流发展的成果。它使得世界时装的款式更为丰富多彩，适应性亦更为广泛。这些都表明了时装是在进一步向国际化的方向发展。

国际化是在民族化的基础上发展起来的。各个国家都有自己的文化，而民族风格就是文化的象征之一。时装就是现代文化和时代的民族风格的结晶。设计具有中国民族风格的时装，要把科学的设计方法与我国的民族款式结合起来。不可忽视民族特点。其实，外国的很多时装都是采用了各民族的特点。例如，我国的旗袍领和开气、扣袂、滚边等等，往往被用在最时髦的服装上。在国外，曾出现过这样一种旗袍式服饰配套的新时装，采用金黄色绸缎面料制成半露臂的旗袍，在下摆吸取了旗袍的特色，仅在领子上采取倾斜式荷叶边的式样，配上黄色的项链和黄色的耳环，穿着黄色的高跟皮鞋，形成一套优美典雅的服饰配套时装。

从而可知，民族化与国际化、时代化相结合，就是既具有中国特点又符合现代世界流行趋势的服饰。比如，近年来，西方妇女流行薄、透、爽的面料，用透明的薄纱做服装，强调个性解放，有的甚至不穿衬裙、衬衣、胸罩，处于半裸体状态。这与我国国情民俗不符。为此，在同样透明的面料上，印制深地彩花图

案，就显得含蓄，既能满足人们爱美的心理，又符合我国传统习惯，只有把传统与流行，民族化与时代化有机地结合起来，才能立于不败之地。

再看日本人穿着怎样走国际化、时装化的道路？日本是东方民族中一个具有强烈的民族风俗的国家，衣食住行独具特色，真丝和服是日本的民族服装。据日本神户太平洋银行调查统计，平均每个家庭主妇有十一套和服，五十岁以上的妇女平均有二十套和服。但是，随着经济发展和交流，现代生活方式猛烈地冲击着传统方式。加上和服穿着不方便，因此，日本服装趋向国际化、时装化，国际化时装在日本流行起来。据调查，80%的男性每人有14套西装，21条领带；妇女平均每人有15条裙子以及西式上衣和西裤、牛仔褲等。他们十分讲究服饰配套，在整体上取得和谐协调。可见日本人日常生活的穿着已追逐国际时装的款式变化，已成为他们的心理特征之一。而流行色彩和流行款式就是借助于这种审美心理向各个领域渗透的。

二、男性化与女性化

世界上时装走向“男性化”，已经风靡一时了，现在又有转向“女性化”的倾向。男性化是由女性化发展而来的。

那末，什么叫“男性化”？是指女子服装从注意娇柔妩媚的女子气质，转而倾向于英姿飒爽的男儿气概。设计者在款式、颜色、纹样、面料等方面都从男子服装中吸取灵感。各种茄克衫、有门襟的裤子套装、西装、男式衬衫和各种男式条格织物在女装中日益受到人们的欢迎。这些是女子服装男性化的具体表现。当然，女子服装的类型是众多的，各种商品的自由组合：“男性化”与“女性化”的共存，将给人们有更加自由选择的条件，便于体现出每一个人的不同风格和个性。

从历史事实来说，男性化并不是近期才产生的，追溯我国唐代就有了男性化服饰的装束。如天宝年间，妇女中曾流行穿着男