

服装设计师及工艺师大全

包昌法 须黎明 编著

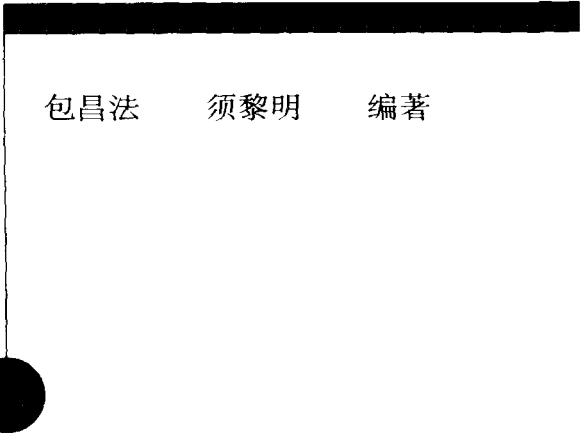
服装设计理念

上海科学技术文献出版社

S941.2

63

服装设计理念

包昌法 须黎明 编著

上海科学技术文献出版社

图书在版编目(CIP)数据

服装设计理念/包昌法著. —上海:上海科学技术文献出版社, 2001. 10

ISBN 7-5439-1816-1

I. 服... II. 包... III. 服装-设计
IV. TS941.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2001)第 057329 号

服装设计理念

包昌法 须黎明 编著

*

上海科学技术文献出版社出版发行
(上海市武康路 2 号 邮政编码 200031)

全国新华书店经销

常熟人民印刷厂印刷

*

开本 889×1194 1/16 印张 6 字数 153 000

2001 年 10 月第 1 版 2001 年 10 月第 1 次印刷

印数:1-3 100

ISBN 7-5439-1816-1/T·665

定价:15.80 元

目 录 CONTENTS

1	第1章 服装与服装学
2	一、服装学的形成与建立
2	二、服装学的主要研究内容
3	第一节 服装
3	一、服装与时装
3	二、服装的品种
4	第二节 服装起源说分析
5	一、适应环境
5	二、保护身体
5	三、装饰人体
5	四、遮避羞涩
6	五、吸引异性
6	六、宗教信仰
6	第三节 服装的构成
7	一、服装的材料
7	二、服装的色彩
7	三、服装的式样
7	四、服装的制作
10	第四节 服装的功能
10	一、实用功能
11	二、美化功能
11	三、遮羞功能
11	四、标识功能
11	五、经济功能

CONTENTS

12	第五节 服装的属性
12	一、艺术性
12	二、实用性
12	三、社会性
13	四、艺术性、实用性、社会性的相互关系
14	第六节 服装的分类
14	一、穿着对象
14	二、穿着用途
16	三、穿着季节
17	四、服装面料
19	五、其他分类方法
21	第2章 服装结构与人体
22	第一节 人体与服装
22	一、总体关系
25	二、各部分关系
27	第二节 人体构造与外型
27	一、人体的骨骼系统
29	二、人体的外形
31	第三节 体型分类与体型差异
31	一、体型分类
33	二、体型缺陷
33	三、男女老幼体型差异
36	第四节 服装制作与人体测量
36	一、人体形态测量
36	二、测量方法
37	三、测量基准点
39	第五节 人体活动与服装放松度

CONTENTS

- 39 一、人体活动与服装关系的实验
- 40 二、服装放松度的一般标准

43 **第3章 服装美学**

44 第一节 服装美的哲学

- 44 一、美学与服装美学
- 45 二、研究对象
- 45 三、服装美与生活美

47 第二节 服装的审美

- 47 一、审美与美感
- 47 二、审美特性
- 47 三、客观标准
- 48 四、时代性
- 49 五、民族性
- 52 六、演进规律

53 第三节 服装艺术美

- 53 一、服装艺术和特征
- 56 二、造型艺术
- 57 三、穿着艺术

58 第四节 服装美的创造

- 58 一、造型与形态美
- 60 二、色彩美的创造
- 61 三、材料美的创造
- 62 四、服装创作的形式美规律

67 **第4章 服装心理学**

68 第一节 服装心理学基础

- 68 一、心理与服装心理

CONTENTS

69	二、刺激、反射与感觉
70	三、知觉
71	四、注意、联想、想象
72	五、着装个性与性格
72	第二节 人的着装心理
72	一、着装动机与着装
73	二、装饰与羞涩心理
75	三、着装性心理与性表现
76	第三节 着装的社会心理
76	一、服装的社会化
78	二、个人着装态度
79	三、从众与模仿
80	四、时尚与着装个性
81	五、流行潮
83	第四节 服装设计创作与营销中的心理感觉
83	一、服装色彩感情知觉
84	二、服装视错觉
86	三、消费行为与消费心理
88	四、消费行为的外在因素

第 1 章

服装与服装学

服

装学不是一门孤立的学问,是涉及文化艺术,科学技术,服装裁制工艺以及美学、心理学、社会学、人体工程学等多方面知识的综合学科。本章主要是介绍服装的概念和人类历史上服装的起源、动机、构成、功能、属性、分类等内涵知识,以及服装学这门新兴学科的形成与研究的主要内容,从而对服装和服装学的基本概念和内涵有一定认识。

一、服装学的形成与建立

历史上,农业社会一直沿用“四自”方式解决穿衣问题,即自己种棉花、自己纺纱、自己织布、自己缝衣给自己消费。社会生产力不断发展,社会劳动分工越来越细,就开始有一部分人专门从事制作和买卖服装,这样服装就成为手工艺人的产品和市场上的商品。接着人们为了扩大服装产品的生产,提高生产效率、降低成本,于是又创造发明了缝制服装的工具和机械,如各类缝纫机、熨烫机等,从而使原先都是由个体单件手工制作的服装,向成批流水机械化生产过渡,逐步形成了服装工业化生产体系。在欧美等国及日本还非常重视服装的技术教育,用理论指导和实践操作相结合的方法,培养新一代的服装科研技术人才。这样在高等院校中就出现一个新兴的专业——服装专业,有了一门新兴的学科——服装学。

二、服装学的主要研究内容

服装学是研究服装专业的主要学科,它涉及服装的设计、生产(制作)、管理等各个方面,其中有三门主课,即服装设计、服装工艺和服装工程。从广义上看,服装学主要研究内容如下三个方面:1. 服装构成;2. 服装穿着;3. 服装流通。

研究服装学可以从两个角度进行划分,其一从自然科学角度,把服装上物的属性作为研究对象;其二是从人文科学的角度,把

人及人的着装状态作为研究对象。

以物的属性为研究对象时,其研究内容可分如下三个方面:

1) 把服装作为物体来研究时,就要研究其材料、式样、色彩、工艺制作等物质内容;

2) 把服装作为人们的生活用品来研究时,就要研究其目的、用法、功能、效果等物质的价值;

3) 把服装作为商品来研究时,就要研究其生产、流通、交易、消费等经济价值。

以人及人的着装状态为研究对象,实际上是研究人类如何使用这些物品,如何处理和经营这些物品,也就是研究这些物品与人之间的关系、人与人之间的关系、人与自然之间的关系、人与社会之间的关系,以上这些相互关系一般称之为“衣生活”。对“衣生活”又可以从两个方面进行研究:

1. 研究衣生活的实际状态 这种实际状态可分为衣着生活和衣物管理。衣着生活即人类穿用衣物的生活行动。这种生活行动又可分为个体生活和社会生活两点:① 个体生活是指在生活环境的自然环境下,人体及其保健和提高生活效率等利用衣着的个体生活实践中的问题,其研究依据自然科学的方式进行;② 社会生活是指针对生活环境中的社会环境而产生的社交礼仪、标识、装饰美化、风俗习惯、流行等现象,即使用衣物的项目,其研究属于社会人文科学的范畴。

衣物管理主要指服装的计划、供应、整理、保养保管等项目。

2. 研究衣生活的变迁 这涉及到风俗史、服装史、材料史、设计史等项目的研究和引导,决定“衣生活”变迁的各种法则、规律的研究。还有残留于各地的民族服饰、民俗服饰也是这方面的研究对象。

第一节 服装

一、服装与时装

服装是陪伴人类进行社会活动最有效的环境。

服装的发展是随着人类的发展而发展的,有历史就有服装。人类在某种意义上是依靠服装来推动社会进步的。

服装、衣服、衣着是同义词,都是指穿在身上,遮盖人体与四肢的物品的总称。除衣着外,通常凡是称衣服或服装者,狭义上不包括帽子、手套和鞋袜。也可以说,服装是供人们穿着保护身体,增进美观的生活用品,既能满足人们在生理上的物质需要,又能满足人们在心理上的精神需要。在古时,人们习惯把服装统称为“衣”,甚至把裤子也称为“胫(小腿)衣”,袜称“足衣”。后来又分成“上曰衣,下曰裳”(下裳即是裙子)。《诗·齐风·东方未明》中称:“东方未明,颠倒衣裳”。近代人则把衣服称为服装,实际上“服”与“装”是有区别的。服是单指上衣、外衣或内衣的单件衣服;装是指上下配套穿着或内外配套穿着的套装。例如,我们通常的中山服与中山装,军便服与军便装,西服与西装等等,区分就在于此。同时,现今的人们还把服装理解为一种人的着装状态,就是说是人与物的结合。用这种观点去解释诸如“服装美”、“服装设计”、“服装表演”等,就不会被人误解为一种单纯物的美或物的设计、物的表演,而是与穿着者——人结合后产生的一种状态美、状态设计和状态表演。总之,我们不论是研究服装,还是设计服装都是应该既见物,又见人,服装离开了人和着装状态,其研究就没有意义了。所以,说到底,服装实质上是一种文化现象。服装的造型艺术和其它诸

艺术相比,服装艺术有其独有的特点。从空间的观点看,它是一种立体艺术,从时间观点看,它又是一种活动艺术,而且还是一种以视觉来感知和接受的视觉艺术,是一种无声的音乐、活动的雕塑,它包含着诸艺术的特点,从多方面给人以美的享受。无疑,服装设计师应该是一位艺术家。

时装是整个服装大类中派生出来的一个重要分支。时装是指在当时当地最新颖、最流行的时髦服装,具有浓郁的时代气息,符合时代潮流的需要。时装就是具有时间概念和时间要求的服装。时装不应单指新颖的女式服装,还应包括新颖的男式服装和儿童服装。不仅是人们日常穿着的生活服装要时装化,就是那些礼服、运动服等专用服装也有一个不断更新和时装化的问题。因此,时装的概念应该是很广泛的。在国外往往还把与时装配套穿用的鞋、帽、领带、围巾、手套等,甚至连袜子、提包、首饰、伞、太阳镜等都包括在时装的范畴之内,我国则习惯于把这些用品称之为服饰用品,单独分类,不列入时装范畴之中,这显然是不合适的。

二、服装的品种

1. 衣 泛指供人穿用的物品,这里主要是指供上身穿用的,如上衣、内衣、夹衣、单衣、衬衣、睡衣等,即使有长度过膝的大衣、风衣、雨衣等,穿着时也应以上身为主。另外,作为衣者还有一个条件,即必须缝有衣袖,如果没有衣袖,即为背心(俗称马夹)。

2. 服 一般是指人体衣着的上衣,其含义与衣相同,但它很少单独使用,往往和前面的定语搭配在一起,如工作服、学生服、孕妇服、制服、校服等。

3. 衫 古时指短袖的单衣。《释名·释衣服》中称:“衫,芟也,芟末无袖端也。”今指单上衣,如衬衫、汗衫。亦为衣服的通称,如衣衫等。衫一般也很少单独使用,须和其它词连接使用,如长衫、短衫、衬衫、球衫、

茄克衫等。

4. 袍 旧时对长衣服的通称,现时则泛指中式的长衣服,如长袍、旗袍等。袍也称袍子或袍服。它是指在襕衣中加了衬里或絮棉,为秋冬季节穿用,袍一直流行到清末都如此。式样是衣长及足,衣袖宽大。袍在秦汉之前即有,汉以后,袍即有朝服之称,其服色历代均有规定。

5. 袄 有衬里的上衣,如夹袄、棉袄、皮袄等。

6. 装 套装。是上下配套,或内外配套的服装。单独一件上衣是不能称装的,一般都是指上衣和裤子(或裙子)用同色、同料裁制的两件套,如果再加上一件背心即成三件套。近年来也流行上下不是用同色、同料裁制的套装。因为套装的式样变化主要在上衣,故在介绍式样或命名时,就以上衣为主。

7. 裙 一种围在人体下身的服饰,无裆缝,成筒状。在古代称下裳,男女同用。现今主要指女性的裙子,它有多种不同的式样。

8. 裤 下肢部位穿着的服饰用品,俗称裤子。与裙不同,裤有裆缝。今为成人的满裆裤和小孩的开裆裤之通称。有多种不同的式样,如牛仔裤、西裤、喇叭裤等。

9. 褂 又称褂子。北方人称单衣为褂,即南方话的衫。褂有短褂儿、大褂儿等不同式样。褂还专指一种短衣,即马褂。

10. 背心 又称坎肩,俗称马甲。是一种无衣袖的上衣。原是内衣的一种,现已也作为外衣穿着,穿在各类衬衫或针织服装外面,美观、舒适、方便、实用。背心的式样变化很多,并可衬垫各类防寒材料,制成丝绵背心或羽绒背心等,故现时背心已被作为主要的服饰品种之一。

11. 披风 又称斗篷。是一种无袖式的服饰用品,由蓑衣演变而成,最初用棕麻编成,以御雨雪,名谓“斗篷”。到了明清时期,派生出用丝绸织物制作,也并不限于雨天及雪天使用。有的还在里面衬以皮毛,在寒冷

的冬季披在冬衣外面,作御寒之用。因其形状与古钟相似,故旧时又被称为“一口钟”。现时披风有复兴之势,有的被改制成雨披使用;有的被改制成抱裙供怀抱婴儿之用。

12. 大衣 又称外套。是穿在各类外衣外面的服装,大衣主要在室外穿着,根据不同需要,大衣有长、中、短、中式、西式等区分。长度在臀围部位或略下者为短大衣,长度在膝盖部位或膝盖以上10cm者称中大衣,长度超过膝盖以下者称长大衣。如果选用经过防雨处理的面料裁制大衣的式样,在雨雪天穿着或外出旅游时穿着,则称它为雨衣或风衣。不论是雨衣或风衣,严格地讲都是属于大衣的范畴。

第二节 服装起源说分析

人类不穿衣的历史远比穿衣的历史长得多。

人类发展到后期为什么要穿衣服呢?人类服装起源的动机,是服装最本质的内涵,研究服装的起源的动机是指导服装设计的主要依据:你为什么要设计成这样的服装?一句话,就是满足起源动机的需要。昨天的服装起源动机,就是今天的服装功能。所以这是每一个服装设计者均需掌握的服装本质内涵,要用理论来指导设计实践道理就在于此。

关于服装的起源动机和形成学说,由于国内外的有关专家和研究者所持观点不同,说法不一,但主要的不外乎有如下几点:

1) 因适应生存的需要而形成服装的起源说,它包括适应自然环境和社会环境两个方面。

2) 为保护身体的需要而形成服装的起源说,就是演变成今天的实用功能。

3) 因装饰人体的需要而形成服装的起源说,就是演变成今天的美化功能,这是促进

服装产生最直接的原因。地球上有不穿衣服的民族，但没有不讲究装饰的民族。

4) 为遮避羞涩的需要而形成服装的起源说。怕羞是人类的本能，是人类进化和文明的结果，演变到今天即成为服装的遮羞功能。

5) 因吸引异性的需要而形成服装的起源说，就演变成今天服装要具有性感的魅力。服装为什么有男装女装之别，原因就在于此。

6) 因宗教信仰的需要而形成的服装起源说。开始时起因于图腾崇拜，后来又将服装成为权力、地位的象征，现时则演变成服装的标识功能，成为塑造个人外部形象的工具，是穿着者个性的象征。

对人类服装起源的缘由，各派的学者专家说法不一，我们将各派的观点分别简略介绍如下：

一、适应环境

人类起源于地球的温带地区，然后再向寒带和热带地区扩展、繁衍。凡是生活在地球上的生物都有适应生存环境的本能，动物的毛发便是一例。例如大象的鼻子向自己身子喷水、马尾巴驱虫蝇、水牛在暑天喜睡在水中、各类禽类的嘴大都是尖的等等，所有这些都是动物能适应生存的本能。但随着人类的不断进化，某些适应自身生存的能力却减弱了，为了继续适应自然环境和社会环境的需要、适应气候冷暖的变化，便萌发穿衣的动机，产生了服装，以通过穿衣来调节体外温度，保护自己，也就成了今天服装的保护功能和实用功能。

二、保护身体

穿衣，是作为人类起码的生活需要。我们的祖先在漫长的岁月中，逐渐使自己的衣着完善起来。衣着是为了能够抵御寒冷和潮湿，同时又大大丰富了人类的物质文明。几十万年前，山顶洞人利用骨针穿上兽筋或皮

做成的线，把一块块兽皮缝合起来，穿上用兽皮做成的衣服，这样就能有效地抵御寒风雪雨的侵袭和虫叮蚊咬的伤害。

三、装饰人体

在几万年之前，原始人时期的人类是不懂得穿衣的，也不需要衣服来保护的，直至今日地球上还有一些民族过着原始生活，还是不穿衣服的。但是他们却懂得装饰，他们通过涂粉、纹身、披挂兽皮、兽骨、树叶等来装饰自己。历史上，有不穿衣的民族，而没有不装饰的民族。因此，人们常说：“爱美是人类的天性”、“爱美之心，人皆有之”。人类对于运用各种方法进行装饰的历史，可以追溯到很久很久以前，远在衣服还未出现和形成之前的新旧石器时代，人类已经知道用各种方法来装饰自己。装饰的形式主要可分肉体的和外表的两项。肉体的装饰包括对自身作各种塑造和改型；外表的装饰包括衣服或其它物件附贴于身上。在当时可能只是几片树叶或兽皮之类披挂遮盖而已，后来随着人类的文明和进步，随着生产力的发展而逐渐完善起来，并由简陋而逐渐复杂、由粗糙而逐渐精细、由单一而逐渐多样。以上种种说明了一个观点：服装产生的原委是为了满足人们的装饰需要。

四、遮避羞涩

对于羞涩的感觉是人类的天性，在数万年之前，我们的祖先和其它动物一样，全身毛发甚长，足以御寒，人类在几十万年的漫长的岁月里，一直是不穿衣服的。后因人类的智能发达，逐渐开化文明，懂得了礼仪和羞涩，于是就产生了用以遮身（也可说是遮盖羞涩）的服装。持这种观点的人还可引经据典。圣经《旧约·创世纪》中的记载：耶和华（上帝）造人，男名亚当、女名夏娃，置于伊甸园中，都是赤身露体，不知羞涩，后因吃了园中分别善恶的智慧果子，而眼睛明

亮,才知道自己是赤身露体,便拿无花果的叶为自己编作裙子。后来上帝在园中行走,亚当和夏娃听见声音,便都藏在园里的树木丛中,以避免和上帝见面,并对上帝说:“因为我们赤身露体,不能见你,便就藏起来了。”于是后来便产生了服装,人们就改变了赤身露体的习惯。当今世界,在炎热的非洲以及西印度群岛等地,当地的土著民族虽然由于天气异常炎热,他们不穿衣服,但为了男女有别,还是在下身部位用纱笼、布条或围裙等物予以围遮,实际上是为了遮盖羞涩所需要。纵观人类服装的形成,也大都是从下身开始向上身发展的,先是用树叶或兽皮围身(主要是腹、臀部位),先有裙再向上发展成袍和衣,并逐步完善成日后的衣服。可见服装为了遮盖羞涩的需要而产生的说法是有一定的道理和依据的。

五、吸引异性

这是服装起源最本质的动机。自然界的物理现象也是同性相斥、异性相吸,任何动物都有吸引异性的本能,植物也因有花粉的散布,才能结果的事实。正因为服装有吸引异性的功能,故才会有男装、女装的式样明显区别。服装的吸引异性功能是通过服装发挥性感美的形式来表现的。服装的性感美,过去在我国一直是一个禁区,不敢涉及,实际上这是一个客观存在。所谓“性感”就是要反映男女性别的特征,男装设计要反映出男性应有的阳刚之美,对女装的设计要充分体现女性阴柔之美。

一个服装设计师如果不重视这一点,他们的服装设计决不会取得成功。服装性感美的表现,是每一个服装设计师所必须掌握的关键技能和要领。“性”是服饰产生的最直接的原因和动机。人直立行走以后,保护性区、遮掩性区和装饰性区,便成为原始人最为关切的问题之一,所以历史上长时期以来,一直有生殖崇拜的现象和习惯。男性固然十分

爱慕温柔、娇秀的女性;同样,熊腰虎背、浓眉大眼充满阳刚之气的男子汉,也是很受女性所青睐的。因此,很多女性喜欢穿着袒胸露臂、大领圈、开高叉、紧而窄或薄而透的服装,很多男性喜欢穿着粗犷、豪放、平直挺括式样的服装,都是为了反映各自的性感特征,都是为了吸引异性的需要。

六、宗教信仰

服装的起源诞生与人类的图腾学说有关。图腾学说就是图腾崇拜,是原始社会中一种最早的宗教信仰,约与氏族社会同时发生。图腾是印第安语,意思是:“他的亲族”。原始人相信每个氏族都与某种动、植物有亲属关系,因而是该氏族的保护者的象征而成禁忌之物,禁杀禁食,且要举行仪式表示崇拜。在近代某些部落和民族中仍然流行此道,于是有的佩带在身上作为一种吉祥物,如腰布、胸布、颈饰、头饰等,作为一种权力或礼仪的象征。例如今天的各类宗教服,像和尚的袈裟、道袍、神甫服等,都是这些图腾崇拜物的延伸。因宗教信仰而产生的服装动机,后来又将服装演变成成为权力、地位的象征,现时则演变成服装的标识功能,让服装成为塑造个人外部形象的工具,是穿着者个性的象征。

总之,服装起源的六种观点是相互作用的,现今服装的各类功能,都是由起源动机所决定的。特别是服装的保护功能、装饰功能和吸引异性功能是现今服装功能的主要组成内容。

第三节 服装的构成

“构成”即组成、形成的意思,一件成品服装的构成,一般都是将服装材料、色彩经过造型设计和工艺制作等工序完成。因此,我们在具体研究服装构成时,也应从服

装材料、服装色彩、服装式样和工艺制作等四个方面来予以探讨。

一、服装的材料

服装材料是服装构成的物质基础,同时服装的艺术性、实用性和社会性,通过服装的材料能在一定程度上表现出来。服装的档次高低,往往也是取决材料档次的高低。

服装材料是总称,按照行业的习惯,可分成主要材料和辅助材料两大类:

1. **主要材料** 一般均指服装的面料而言,常用的有棉布、丝绸、呢绒和各类化学纤维织物等。此外,还有少量是皮革、裘皮、人造革等。

2. **辅助材料(又称副料)** 是指除服装面料以外的一切服装材料。副料是与主要材料相对而言,是指服装上的衬料、里料、缝线、钮扣、拉链、腰夹和花边等(详见本套书:服装制作材料篇)。

二、服装的色彩

服装色彩是构成服装美不可缺少的因素之一,这是因为色彩是一种能影响人们视觉形象的因素,并作为一种美的形象广泛地存在于人们的生活中,给人以美感。

在学习和掌握应用服装色彩时,应该注意如下几点:

- 1) 色彩的作用;
- 2) 色彩的性格;
- 3) 色彩的组合;
- 4) 服装色彩与体型、肤色的关系等。

详见本套书:服装设计技法篇第7章:服装色彩设计。

三、服装的式样

服装式样又称服装款式,是指服装的外形结构和外观形态,以及内部的衣缝结构的分割和组合、附件的配置和工艺装饰等,是服装构成的主要内容之一,属造型艺术范

畴,也是我们服装设计专业学习的重点。同时,服装式样还是反映服装实用性、艺术性和社会时尚性的具体表现。

1. **研究服装式样的意义** 式样是区别事物的标志,式样要服从内容,式样要有美感,给人以赏心悦目和艺术享受,应是实用与审美的完美结合。

2. **服装式样构成的艺术规律** 也就是造型美的原理与法则,它是服装式样构成的灵魂,也是服装式样构成的基础理论。服装造型和服饰艺术的一般原理和法则包括:(1) 统一与变化;(2) 均齐与平衡;(3) 对称与呼应;(4) 对比与调和;(5) 比例与权衡;(6) 节奏与韵律。从总的方面来讲,主要应该处理好统一与变化的关系(见图1-1A~F)。

3. **服装式样构成格律** 服装造型是一种立体造型,它是由平面型转为立体型,具有多面造型和动态变换造型等特点。服装造型结合人体体型、面料性质和工艺特点可分为三大类型:(1) 适体服装(或称体型服装);(2) 披挂服装(非适体服装);(3) 处于前两者之间的部分适体和部分非适体服装。这三种类型的服装,中外古今都存在并且反复运用着、发展着,形成千变万化不同的服装式样。如何使服装式样构成变化多样呢?除了掌握服装功能要求和服装设计美学的艺术规律外,还要了解服装构成的格律,主要有如下三点:

- 1) 服装式样的总体变化;
- 2) 点、线、面在式样变化中的运用;
- 3) 服装式样的局部变化(见图1-2)。

四、服装的制作

如果没有头脑中的构思和绘制出服装的式样效果图作为依据,服装的制作就会无所适从。反之,只有服装式样设计效果图,而不经制作,既不能形成真实的服装造型,也无法验证所设计的服装式样是否合适。也就是说服装的制作是验证和实现服装式样设

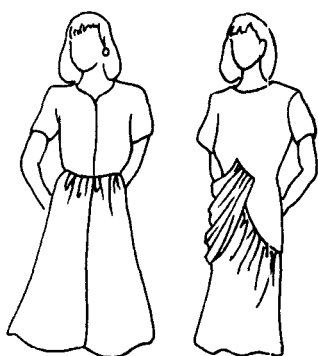

图 1-1A 服装式样构成的艺术规律
——统一与变化

图 1-1B 服装式样构成的艺术规律
——均齐与平衡

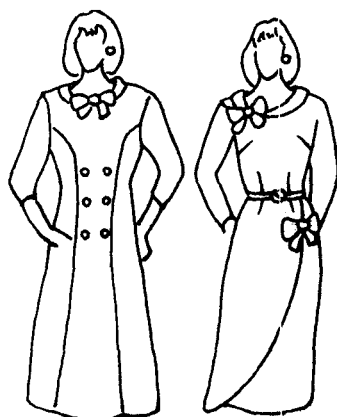

图 1-1C 服装式样构成的艺术规律
——对称与呼应

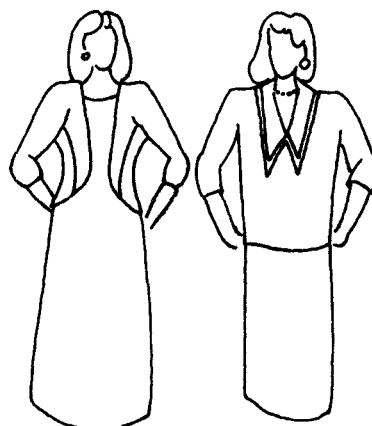

图 1-1D 服装式样构成的艺术规律
——对比与调和

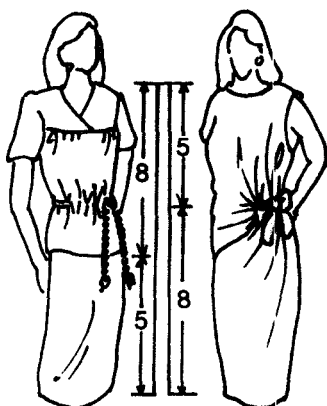
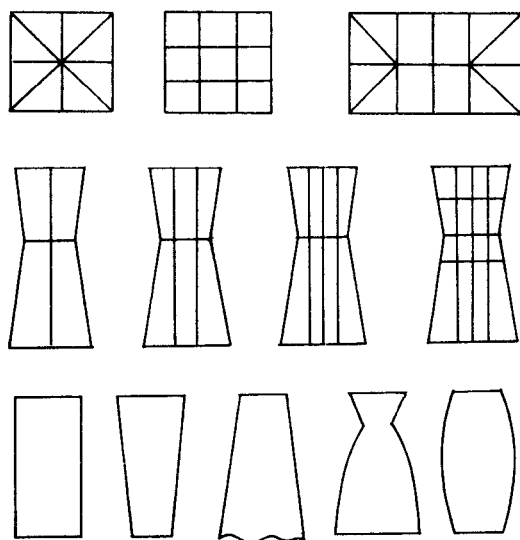

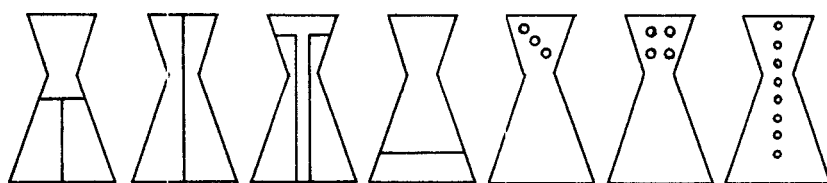
图 1-1E 服装式样构成的艺术规律
——比例与权衡

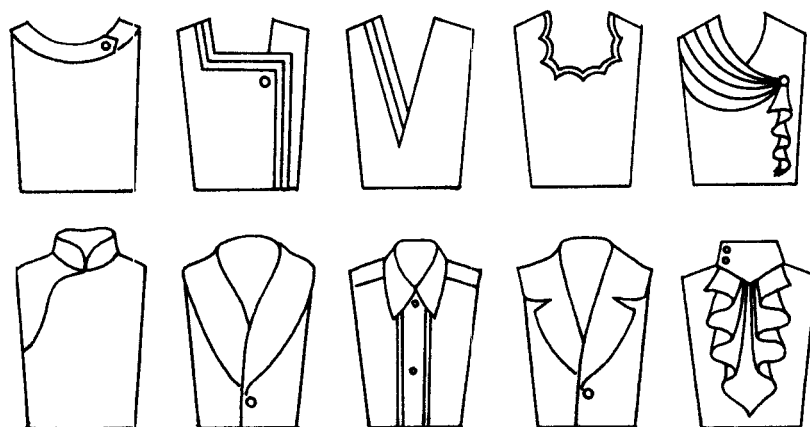
图 1-1F 服装式样构成的艺术规律
——节奏与韵律

(a) 服装式样的总体变化

(b) 点、线、面在式样变化中的运用

(c) 服装的局部——领型变化

图 1-2 服装式样构成的格律

计意图的重要手段,而且在服装制作过程中往往还能发现服装的式样设计有不尽合理之处,需要加以修改。所以说,服装的式样设计与制作是相辅相成的两个方面,两者都很重要。

1. 服装制作的形式 服装制作在现阶段来讲有两种形式:一种是个体单件制作,即由具备一定技艺和经验的服装工艺技师,按照穿着者的体型和服装式样要求,从裁剪、缝纫、试样、熨烫等都由他一个人完成,俗称“一手落”。一般讲,这些工艺技师技术都比较全面,并有一定的经验。目前,一些高档呢料服装仍有沿用这种制作形式。另一种是属成批流水线生产,是从原料投产到成品检验合格的整个生产制作过程均由集体流水完成,它是属于一种专业的技术工艺。

2. 现代服装工业制作特点 现代服装工业的制作特点主要是大工业生产,它除了必要的厂房、机器设备和使用工具外,主要是根据计划管理部门安排的具体生产的品种式样和所用原辅料,由生产和技术管理部门根据具体的品种式样要求,制订出相应的工艺规程、制作程序、质量要求,以及合理安排制作技术力量,协调一致、综合平衡,按计划和规程进行制作。也就是将服装式样、材料(包括色彩)和工艺制作构成服装的诸因素有机地结合起来。

3. 服装制作工艺过程 不论是个体单件制作,或是批量集体流水制作,一般的顺序都是要经过裁剪、缝纫、熨烫三个大的环节,形成一个制作过程,而每个制作环节又有不同的制作程序和具体要求。

第四节 服装的功能

服装的功能是服装最本质的内涵,功能即是价值,人们需要服装实际上需要的还是

其功能。对一个服装设计师来讲,最终的设计目标就是要最大限度地发挥服装的功能。

一、实用功能

实用是服装的首要功能,也是基本功能。它所包含的内容较为广泛,如防寒蔽体、防雨挡风、保温散热、适应环境等,具体表现在以下几方面:

1. 御寒隔热,适应气候变化 人体的温度是恒定的,通过服装的穿着可以调节体外环境温度对体温的影响。

2. 保护皮肤清洁,有利身体健康 人体由于正常的新陈代谢作用,时时要排泄汗液等分泌物;人们生活或工作在自然界里,尘埃和病菌也要污染人体皮肤。穿着服装后可以遮蔽身体,使灰尘和病菌不容易污染皮肤,同时,衣服具有一定的吸湿性,可以不断吸收人体分泌出来的汗液和油脂,起到保护皮肤清洁、防止疾病、有利于人体健康的作用。

3. 遮掩人体,不受到伤害 人们在日常生活和劳动中,不免会受到一些意外的碰撞或火星和沸水,以及坚硬、尖锐的物体侵入,有了衣服遮蔽身体,就可以防止或减少这种碰伤、灼伤、烫伤和刺伤的可能,起到保护身体的作用。早在原始社会,人们就知道用兽皮、树叶遮掩身体,这不仅是为了避寒防雨,更主要的是为了防御虫害的侵袭。

4. 劳动防护服是实用功能的集中反映 从现代社会生活中各式各样专用的劳动防护服的问世,是服装实用功能最集中、最具体的反映。一般讲,各类劳动防护服都有其特殊的实用功能,如用石棉制作的炼钢工炉前工作服,要求隔绝高温并不易燃烧;用橡胶布制作的潜水员工作服,要求防水性能非常良好;机械工人的防护服,要求坚牢耐穿等。此外,根据不同工种的需要,有的要求防腐蚀、有的要求能绝缘、有的要求耐油污、有的则能消毒杀菌和防止病菌的相