

831

7601-43

高等学校教材

1657

电子技术

王皖贞 宋卫平 高文华 杨铁梅 编

国防工业出版社

·北京·

图书在版编目(CIP)数据

皮革服装结构设计/张建兴编著. —北京:中国轻工业出版社, 2002. 1

高等学校专业教材

ISBN 7-5019-3306-5

I. 皮… II. 张… III. 皮革-服装-设计-高等学校-教材 IV. TS941.776

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2001)第 049704 号

责任编辑:李建华

策划编辑:李建华 责任终审:滕炎福 封面设计:崔 云

版式设计:丁 夕 责任校对:李 靖 责任监印:胡 兵

*

出版发行:中国轻工业出版社 (北京东长安街 6 号, 邮编:100740)

网 址: <http://www.chlip.com.cn>

联系电话:010-65241695

印 刷:三河市宏达印刷有限公司

经 销:各地新华书店

版 次:2002 年 1 月第 1 版 2002 年 1 月第 1 次印刷

开 本:787×1092 1/16 印张:20.25

字 数:468 千字 印数:1—3000

书 号:ISBN 7-5019-3306-5/TS·1984

定 价:45.00 元

· 如发现图书残缺请直接与我社发行部联系调换 ·

前 言

皮革服装是一个既古老又时尚的服装品种,是服装家族中独具特色的一分子,具有鲜明的实用性、装饰性、时代性和商业性特点。

皮革服装行业是一个充满了机遇和挑战的行业,在我国有着深厚的基础,近年来还出现了知名度很高的专营皮革服装的地区,对地方经济起到了良好的促进作用。皮革服装市场繁荣兴旺,全国各地的厂家众多,其中不乏跻身国际市场的佼佼者,成为出口创汇的主力军。皮革服装要发展急需具有专业知识的科技人员,科技是第一生产力,科技是提高产品质量的保证。现阶段我国皮革服装与发达国家还存在在一定的差距,主要原因是皮革服装存在着相互模仿的现象,使皮革服装市场出现款式单调、品种单一的现象,市场不是简单的模仿,不能创造自己的风格和品牌,就无法在国际市场上发展。

本书的服装结构设计内容,图文并茂,深入浅出,注重启发和引导,将成为您学习皮革服装设计道路上的良师益友。就目前而言,我国服装行业的结构设计呈现多种方法并存的局面,可以说是百花齐放,这些方法,各有特色,各具优劣,不能说谁主谁次,他们的区别只是在于目的不同,使用的方法不同而已。因此本书的结构制图方法并不固定为一种,有比例法、原型法、短寸法和综合法等,目的是让学生全面了解结构制图的方式方法,摒弃门派之见,兼收并蓄,掌握多方面的知识,取长补短,为今后创立适应于自己工作的新方法,打下良好的基础。

根据皮革服装专业的特点,本书旨在使学生对服装结构设计有一个全面系统的认识,款式年年在变,相对不变的是结构实际的方法和相关的知识体系。本书重点阐述了皮革服装结构设计的基本知识,人体知识,结构设计的基本原理和方法,皮革材料的相关知识,平面构成和立体构成,衣片、领、袖、裤、裙等的结构设计方法,不同种类皮革服装的设计方法,样板的堆放以及近年来正在对我国服装产业产生深远影响的服装 CAD/CAM 系统。

本书的编写力求资料全面、完整、详实,除参阅了大量国内国外的相关资料外,还在网络上搜集了各种信息资料,可以说本书的完成,同样包含着众多专家学者的辛勤劳动,作者在此对他们表示衷心的感谢,感谢他们为皮革服装行业的进步作出的贡献。

本书由西北纺织学院服装分院资深教师、服装专家范福军教授审稿,范教授对本书提出了大量的宝贵意见,在此表示由衷的感谢。

由于作者的个人见解,不免有偏颇之处或有所遗漏,恳切希望使用本教材的广大师生、专业技术人员、各位专家学者多提宝贵意见,使皮革服装的结构设计理论更加丰富多彩,以利于提高行业的整体水平。

作 者

2001.2 于咸阳

西北轻工业学院

目 录

第一章 概述	1
第一节 皮革服装行业的发展历史及其现状	1
第二节 皮革服装设计	5
第三节 设计人员的基本素质	12
第四节 皮革服装结构设计	15
第二章 服装与人体	20
第一节 服装与人体工程学	20
第二节 人体与服装的相关特点	22
第三节 服装的机能与结构设计	28
第四节 人体测量	32
第三章 皮革服装材料	41
第一节 面料	41
第二节 辅料	55
第四章 服装结构制图基础	66
第一节 服装的号型标准	66
第二节 服装结构制图要求	69
第三节 服装制图常用符号和术语	76
第四节 常用结构设计及制图方法	82
第五章 服装结构尺寸设计	90
第一节 人体净尺寸与成品尺寸	90
第二节 造型尺寸设计	93
第三节 功能尺寸设计	97
第六章 服装结构设计原理	101
第一节 省、褶、裥、缝	101
第二节 效果图的判断与分析	109
第三节 结构线的特征与吻合	117
第四节 服装的结构平衡	122
第七章 皮革服装结构设计常用方法	127
第一节 立体构成	127
第二节 平面构成比例法	133
第三节 间接构成法	140
第四节 皮革服装结构线和分割线的设计	154
第五节 皮革服装的整体设计与细部设计	166

第八章 皮革上衣结构设计	172
第一节 衣片的结构设计	172
第二节 领子的结构设计	185
第三节 袖子的结构设计	205
第四节 上装的综合设计	217
第九章 下装结构设计	230
第一节 裤子的结构设计	230
第二节 裙子的结构设计	242
第十章 皮革服装分类设计	253
第一节 男装、女装和童装的设计	253
第二节 前卫装与表演装的设计	273
第三节 时装设计和日常服装的设计	277
第四节 皮革服装配件的设计	279
第十一章 系列样板的制作	286
第一节 服装样板缩放的原理	286
第二节 推板的方法	287
第三节 推板应用实例	290
第十二章 服装 CAD 的应用	299
第一节 服装 CAD 介绍	299
第二节 服装 CAD 的应用	303
主要参考文献	309
附录一 各种号型系列控制部位数值	310
附录二 三种长度计量制换算表	315

第一章 概 述

第一节 皮革服装行业的发展历史及其现状

皮革服装是一个传统的行业,皮革是人类使用最早的服装材料。人类在利用纤维做衣料以前的原始时代,主要使用的保护身体的天然材料就是动物的毛皮,原始人用当中开孔、能伸出头部的软兽皮披在肩上的斗篷抵御大自然的伤害。一些寒冷地带的衣料是兽皮,毛皮既有一定的包裹面积,又柔软结实,更有很强的保暖性。因此,人类发现和使用毛皮衣料对于人类的生存、进化、文明的发展都具有极大的历史意义。毛皮自从被利用以来,一直到现在还是非常实用和高档的衣料。

早在茹毛饮血的文明初期人类就学会了利用穿着动物毛皮防寒避害。我们的祖先从原始社会狩猎开始,就以“兽肉果腹,兽皮蔽体”,见图 1-1-1、图 1-1-2。由于偶然发现皮经烟熏,油搓揉后,柔软而不变硬,且能久放,穿着也舒服,皮革就自然地走进了人类的生活领域。由于皮革材料不能够长久的保存,给考古带来较大的困难,现在主要依靠间接的证据和理论来推测。

在法国尼思附近的沙宾岩棚上,考古学家发现了人类 40 万年前居住的痕迹,从化石和砂的使用状况来看,可以找到切肉的切痕,推测出人类使用过动物毛皮,而且曾经用毛皮以某种形式包裹身体。继猿人之后,出现了“旧人”,即发现于德国的杜塞尔多夫尼安德特河流域附近的洞穴中的尼安德特人,距今 10~5 万年前,当时正值第四纪冰河期。面对严寒,他们开始把作为食物捕获来的兽皮包裹在身上。至此人类发明了用来御寒的衣

图 1-1-1 原始人类穿用皮革服装

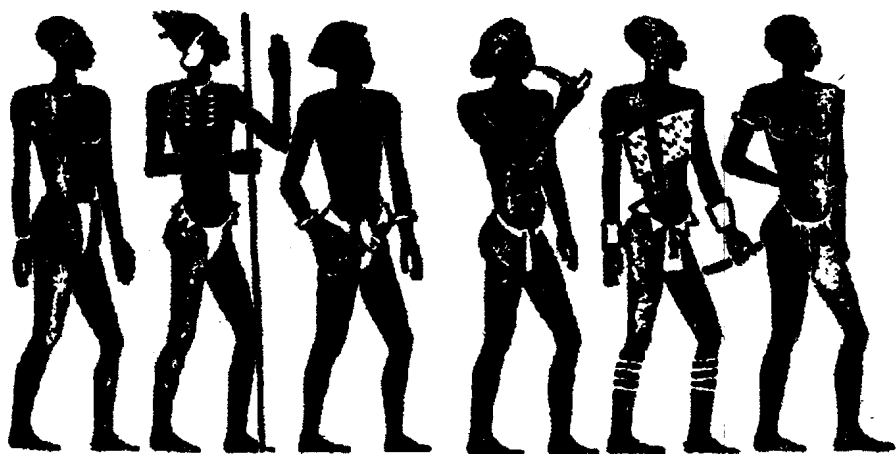

图 1-1-2 原始部落起装饰作用的皮革服装

物。尽管在尼安德特遗址中,实际的衣物并没有被遗留下来,但从出土的石器工具可以间接地推测缝制衣物的存在。未经处理的兽皮干后很硬,不宜穿用,需把内侧的脂肪和肉完全取掉,用牙咬软了就可以包裹在身上了。尼安德特人曾使用了剥皮用的石刀和骨制的刮刀。另外,洞穴和埋葬地发现了红色和黄色的颜料,可以推测出在毛皮内侧涂抹颜色和进行身体装饰。

以后,在俄罗斯北部又发现了旧石器时代的毛皮和皮革的残片。由于极寒地带的的原因,这些衣物的残片得以幸存。以后又在莫斯科附近的冻结的岩层中发现了两具距今 10 万年前的遗体,身穿皮上衣和皮裤,还穿用串珠和毛皮作里子的长筒靴,同时还发现了用新生代猛犸象的牙做成的箭和矛以及做工精巧的骨针。证明了人类经过进化,逐渐失去体毛而穿用便于调节体温的服装,开始了文明的进程。

在我国北京周口店的北京人穴居遗址中发现,早在 35 万年前,北京猿人已学会了用骨针缝制皮衣服,在距今 4500 多年前的黄帝时代,中国人曾穿着兽皮,据《史记·帝王世纪》记载:“黄帝始去皮服,垂衣裳……”。即使是有了布匹、丝绸以后,兽皮在衣着服饰上仍占有重要地位,如历代帝王最讲究的帽子,有一种名叫“皮弁”,就是用皮制做的。在原始社会,皮革与人类生活关系密切,史前时代,原始人居住的洞穴,在冰冷的地面上多铺上兽皮做垫毯,洞穴出入口处则用兽皮作遮挡物。

原始人在旧石器时代已开始用兽皮来保护脚了,用小皮条将带毛的兽皮捆绑在脚上,使原始人的活动范围得以扩展。从简单裹脚的“兽皮袜”到缝制鞋,至少经历了 40 年以上。最早的缝纫线是“筋纤维”,那时人类懂得将动物身上的筋晒干,再用石头捶打以获得一根根的筋纤维。古代人利用兽皮来制作“皮鞋”等生活必需品,当人们掌握了兽皮脱毛的方法以后,才出现了皮革。毛皮(裘皮)实质上就是带毛的皮革。在我国,距今 2000 年前的皮靴,有的是用毛皮制作的。湖南长沙出土的一双更早的距今 2221~2475 年的战国时代皮鞋,用脱了毛的皮革做成,山西省大同出土的元代(1279—1368 年)用植物鞣革制做的靴筒,根据上述,我国人民掌握兽皮脱毛技术,已有 2200 年以上的历史。

进入文明社会以后,皮革服装的用料早已从使用野兽皮过渡到以家畜(牛、猪、羊……)皮为主,这是人类文明的一大进步,皮革服装随着人类文明的进步,开始成为人类日常生活的一个主要的服装品种,其使用的范围越来越广泛,即使是在进入农业文明以后,纺织服装也没有完全取代皮革服装。皮革服装成为了服装品种当中的重要一员,被世界各国、各民族的人们所喜爱,见图 1-1-3。我国是一个文明古国,使用皮革有悠久的历史,相传黄帝时期就已经“用革造扉,用皮造履”。从发掘的两周青铜器铭文中也记载了披肩、皮围身。皮革还制作盾牌盔甲等战争用品,而且已经有了染色美化皮革的技术,因皮革用途广泛而重要,远在 1700 年以前的周代就设有“金、玉、皮、工、石”五种官职,可见古代我国的皮革业已相当发达。社会的进步,生产技术的提高,人们不仅要求皮革制品防冷保暖,也开始讲究舒适美观,“肥马轻裘”已成为唐宋时期达官贵人们追求和享受的豪华奢侈品。在军事上,刀鞘、弓箭、盾牌、皮头盔和铠甲、马鞍等都离不开皮革。宋代初年(960—970 年)为了军事上的需要,政府在军器监这个部门设有大规模的制革厂,当时名叫“皮角场”。在元代,“一代天骄”元太祖成吉思汗的军队,都穿用坚硬水牛皮或牛皮做成的防御铠甲。成吉思汗远征作战时,驮运军需品的大象身上,也蒙上坚厚的皮革作保护。元代有朝廷设立的制革工业部门,据《通史》记载,元太祖就在北京设有军需制革厂,名叫“甸皮局”,当时已使用植物鞣法生产红甸羊皮。在清代,漆皮相当流行,北京中国历史博物馆里保留着太平军石达开部在广西遗留下来的漆皮头盔,它的形状像斗篷,既能在战斗中护头,又可以遮雨。在漫长的人类文明进程中,皮革一直是人类饰服的主要一员,它在不断的改变、演化、完善着。

图 1-1-3 各民族用于防寒功能的皮革服装

近代皮革的应用范围日益广泛,第二次世界大战时,约有 700 多个军事项目使用皮革。美国防部宣布皮革是“美国第七种最重要的战略物资”。随着科技的进步,出现了人造皮革和合成革,极大的丰富了皮革材料的种类,天然皮革有些分工已为合成材料、橡胶、塑料所取代。

鸦片战争以后,近代的中国民族工业发展缓慢,直到解放后,像其它行业一样,皮革业得以迅速恢复发展,逐步改生皮出口为熟皮出口,20 世纪 60 年代后期又进一步变熟皮出口为革制品出口。我国制革加工年约 300 万张牛皮,至 1997 年皮革加工年产量已达 17000 多万张,其中牛皮革 3000 多万张、羊皮革 5000 多万张、猪皮革 9000 多万张,皮鞋

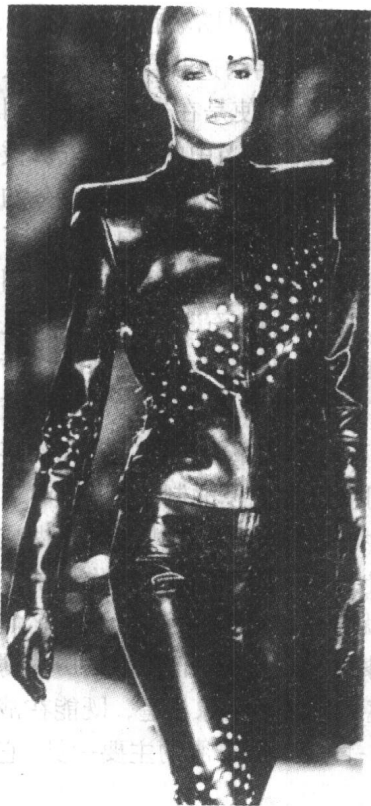

图 1-1-4 皮革服装时装化

近 25 亿双,皮革服装近 8000 万件。皮革加工业也成为出口创汇型行业,出口产值占全行业产值 50% 以上,出口主要是革制品,即皮鞋与运动鞋、皮衣与皮件(如箱包袋、手套)。1997 年我国皮革全行业创汇总金额已近 100 亿美元(99.5 亿美元),居于我国轻工行业产品出口创汇之冠,1998 年更达到了 100 亿美元。

改革开放以后,皮衣作为皮革行业的大类产品,生产的增长很快,尤其近几年皮革服装向时装化发展,见图 1-1-4,深受国内外人们欢迎。皮革服装发展空间十分广阔。由于各方面原因,目前我国的皮革服装行业,相对于世界先进国家水平来说,从面辅原材料,设计风格及制作工艺等各方面都有一定的差距,特别是缺乏自己的知名品牌,因此,分析国际知名品牌的共同优势,吸取和借鉴国际知名品牌的发展经验,寻找中国品牌和世界品牌的差距,是我们的产品打入世界市场真正成为国际名牌的第一步。目前,我国的服装革的质量等级标准较欧美发达国家低,这是为了适应过去供不应求的初级市场所采取的暂时性措施,随着市场的不断成熟,消费者的需求不断向个性化、高档化发展,对于服装革的要求也越来越高,现行的服装革质量等级标准与消费品市场的发展开始脱节,这直接制约着

我国皮革服装行业迈向国际市场的步伐,制定科学合理并且符合国际市场的服装革质量等级标准势在必行。

今天皮革服装成为时尚潮流中必不可少的一员,中国服装企业所面临的竞争是前所未有的。由于服装行业过去几十年在我国有着良好的工业基础,随着我国加入 WTO,中国将建立起与国际市场一体化的市场——价格体系,国家政府对国内服装企业不再实行保护或干预,逐步限制直至取消非关税壁垒,如取消对外商投资企业产品出口比例的规定等,这就使得合资及外商独资企业产品在国内市场上中的份额进一步扩大;另一方面,国内日益膨胀的中高档服装市场亦将导致进口服装的急剧增加,市场竞争进一步激烈。在社会主义市场经济理论指导下,目前,我国市场经济体系正逐步形成。证券及金融市场日趋完善,宏观调控体系基本到位,一方面市场竞争的激烈化要求企业必须紧密跟上社会发展的步伐,另一方面良好的经济环境又为企业成长提供了更广阔的天地。邓小平同志提出“科学技术是第一生产力”,管理也是一种人文科学技术,它同样是生产力不可缺少的要素之一。当前困扰国内皮革服装企业发展的产品严重积压,资金周转不畅,企业经济效益上不去等问题。归于一来说都是企业管理观念滞后和管理不善所造成的。我国皮革服装企业很多是从小作坊发展起来的,很多管理人员凭着自己的胆识、魄力和经验来管理企业,管理缺乏科学性,不能适应现代信息化社会及市场全球一体化竞争的要求,如何培养现代的新型设计师和企业的管理人才是皮革服装教育急需解决的问题。

近年来由于生态保护的呼声日益高涨,服装中冲击最大的就要数皮革服装了,世界各地都出现了反对穿用动物毛皮的抗议活动,出现了拒绝购买皮革服装的现象,这在较大程度上影响了皮革服装业的生产销售、生存和发展,对于这一现象我们应该一分为二的看待问题。早在原始社会,人的生存技能较差,狩猎的数量相对于野生动物的繁殖数量微乎其微,人类与野生动物处于自然和谐的状态,随着人类逐渐成为这个世界的主宰以后,破坏自然生态的现象日益严重,人们开始意识到对自然环境贪婪的掠夺和破坏无疑等于自杀,于是开始有目的的把捕猎活动变为了饲养畜牧活动,这说明人类的环保的意识开始觉醒,畜牧业的发展标志着人类文明的进步。现今对于皮革行业来说,环境保护组织主要反对的是皮革加工厂的生产污水对环境造成的污染,以及一些人为了获得高额的利润盲目捕猎珍稀野生动物,造成珍稀野生动物数量上的减少甚至灭绝。首先针对这一特殊现象一方面要顺应时代的要求做好皮革厂的改造,研究治理生产废弃物的新技术、新方法,进行污水处理,并且坚决执行中央关于关闭小皮革加工工厂的措施,最大限度的减少直至消灭污染;另一方面坚决不用那些被列为珍稀野生动物的毛皮制做服装服饰用品,例如藏羚羊的毛皮;与此同时,皮革行业应努力宣传使消费者分清普通家畜毛皮和珍稀动物毛皮的区别,使消费者了解到使用普通家畜的毛皮事实上是对资源的合理利用,饲养家禽家畜而后食用和利用是很正常的人类行为,自古有之,不能同生态保护中涉及的珍稀动物的概念相混淆,这将有利于皮革行业的健康发展。

第二节 皮革服装设计

(一)服装的特性

皮革服装除材料和审美风格上与其它服装不同之外,具有大多数服装的共同特点,其中服装设计的目的、特征、任务都是带有普遍性的问题。

服装是同人类生活密不可分的,有着古老的传统又引领现代生活,成为一个面向生活的重要产业,随着现代科技的进步,服装行业不断丰富着内涵,逐渐形成了一门横跨自然科学和社会科学的新兴学科。有关服装的概念一直以来人们根据不同的角度有着不同的阐述,一般认为服装是指人着装后的一种状态。时装是服装的一种形式,是富于时代感、时兴的、时尚的服装。皮革服装设计上同一般的纺织服装有许多相同点,尤其是在结构设计方面极其相似,皮革服装从属于服装这个大类,皮革服装在使用材料及制作工艺方面有其自身的特点。

服装是人类借以生存而创造的一种物质条件,同时也是作为社会成员的人生存所必须依赖的精神表现要素之一。这就构成了服装的基本性质,即来自生理方面的要求的物质性一面和来自于心理方面的要求的精神性一面,服装的精神性包括装饰性和象征性。

服装的物质性是服装成立的基础,具体表现为实用性和科学性。实用性是服装这种状态生存的依据,包括对自然环境和社会环境的适应,表现为服装的各种机能性,即保温性、透气性、散热性、便于活动性等。科学性是指衣物的各种物理性能和化学性能,以及这些性能与人体之间的关系,其中涉及的学科有:

①服装材料学,是从材料学的角度研究作为物的衣料的种类、性能及其与衣物造型

进而到着装的人体之间的关系。

②服装卫生学,是从生理学、卫生学的角度研究人体的生理现象与衣物之间的科学关系。

③服装构成学,是从造型学、美学、人体工程学的角度研究人体与服装造型之间的关系。

④服装人体工程学,是从人体工程学、卫生学、解剖学的角度研究人体与衣物之间的关系。

⑤服装管理学,是从经济学、物理学、化学的角度研究衣物的清洁、染色、整理、保管、储运和处理等问题。

服装的精神性表现在服装同大多数艺术品不同,服装不能单独陈列而展示其艺术魅力,服装只有穿着在人身上才能够展现其审美特点,有时同样的服装有的人穿上去好看,有的人穿上去就不好看,这就是人们常说的“服装挑人”,这说明了人的个体是千差万别的,服装设计就需要在这些差别当中找到普遍的规律。

(二)服装设计的相关因素

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,乃是用服装与饰物来美化衣着者的形态,更好地展现其优美的体态气质;同时弥补人体美的不足部分,其次服装设计同时考虑功能性特点。从宏观上看,服装设计不能只限于某一个人,而是应着眼于社会各阶层人的衣着。因此服装设计的总目的,须包括以下几个方面的总体思考:如服装穿着的对象、场合、时间及穿着的目的等因素;同时还有加工条件,对市场的销售情况、人们消费心理及流行趋势的分析等诸多方面的问题。

1. 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,是服装设计的首要问题。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;同时对人体工程学方面的基本知识也应有所了解,以便设计出结构科学、适体,符合人体各部分活动所需的服装。

2. 时间

时间的概念对服装设计来说十分重要。时装被称为“时间商业”,以时间为价值并不断追求新颖的款式是服装商业的手段。因此,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。设计的时间概念可以以一年、一季、一月、一周、一日来区别,这包括了流行、季节与气候的变化,一月一周的节日需求,以至一日的特别含义所需的服装等。

3. 地点、场合

人在生活中常处于不同的环境和场合,为保持一定的礼仪、习惯,满足不同的需求与爱好,因而产生了各种各样的衣装款式和穿着方式。如城市与乡村的人们对服装样式与色彩的喜爱不同,日常家居与上班外出对衣着的要求也不同。凡此种种,均需要相应的服装来适合这些环境与场所。

4. 功用、穿着方式

衣服是为人类所需的用品,基本形态、结构和材料的选用,均要使人的肌体便于活动和工作,因此,服装在具有美感的同时,更重要的是需要有舒适感。人们出于各种不同的行为目的,要求服装具有相应的功能。此外,日常衣着的变化组合和经济实用,在现代服装设计中也是十分值得研究的问题。

5. 价格和价值

现代化的生产方式及技术手段使服装走向了商品化。购买现成的衣装已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益。

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,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。

(三)服装与其它学科的关系

服装在人们生活中发挥着重要作用,它主要表现在:

- ①服装是人类生活的必需品。
- ②服装是美化人们生活的装饰品。
- ③服装是人们生产劳动的安全防护品。
- ④服装是丰富文化生活的艺术品。
- ⑤服装是商品流通中的大宗商品。

另外,它与诸多学科门类有联系。

1. 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,变化而统一、对比而协调。

2. 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、保守、严谨、雅致,而西方的服装较为典雅、大胆、随意、奔放。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。例如 20 世纪初以来,抽象派蒙德里安的构成主义,或是回归自然、复古主义等等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,兼收并蓄,从而形成了自身独特的服装。如今,进入了时尚的世界,人们的具体居住地点已经完全无关紧要。我们曾经非常熟悉的文化似乎已难以承受一轮又一轮,一波快似一波的时尚冲击了,

而这种时尚变化却又是植根于广阔的世界大市场的,当然这种潮流也不可避免地影响着皮革行业。

3. 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。心理学者认为,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,即新奇而不可笑,突出个性又不孤傲。正如一位法国人所说的:“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。

服装是一种综合性的生活艺术,体现了材质、款式、造型、花色、工艺等多方面的美感,也体现了艺术美与技术美的整体美学结构。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,一个善于设计的人,必须能够巧妙地将材料的特性注入到设计中去。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。

(四) 服装与工业设计

工业设计是随着工业生产的发展以及市场的日益扩大逐渐形成的一个新的专业,促进了现代工业的进步,那么皮革服装设计为何要了解工业设计的内容?

首先皮革服装业是以规模化生产为主的产业形式,而不只是单件的产品,皮革服装设计要考虑成批生产的要求。就批量生产的工业产品而言,通过技术知识、经验及视觉感受而赋予材料、构造、机构、形态、色彩、表面加工直到装饰一新的品质,这就是工业设计,工业设计是一种创造性的劳动,旨在确定工业产品外形质量。虽然外形质量也包括外观特征,但主要是指同时考虑生产者利益的结构与功能关系,这种关系把一个系统转变为均衡的整体。

另一方面,设计包括工业设计的内容,工业设计包括服装设计的内容,服装设计又包括了皮革服装设计的内容,可见皮革服装设计与工业设计属于从属关系,工业设计的思路和方法带有普遍意义,设计方式上有着密切的联系,比如人体工程学的“以人为本”的设计方法,即是汽车、飞机的设计依据,也是服装设计要遵循的,所以,掌握工业设计的普遍方法和理论知识有助于皮衣设计的完善。

工业设计的造型设计工作包括四个内容:

①式样设计。研究人们的使用,研究现有的生产技术、材料和应用,研究消费市场,与工程师配合设计产品的外形。

②改进设计。研究人们行为的种种难点和新增加的要求,结合自然科学的新发展,独自或与工程师一起改进原有的产品以适应和领导潮流。

③开发设计。深入体验生活,通过联想或移植开发新产品。独自或与工程师一起创造新产品。

④观念设计。不考虑现时的生活水平、生活方式、技术和材料,在设计师预见力所能

达到的范围来考虑人们的未来产品。设计超越当前水平、推出未来人们新的生活方式所需求的产品。

一般工业产品的造型设计要求设计师不仅是画画设计效果图,而是要参与到各项工作当中去。

①在编制生产技术任务书时,设计师要研究技术任务的要求,进行造型设计分析(搜集情报;分析所选用的材料是否满足产品功能的要求;研究产品的功能特性以及“人—机—环境”之间的联系;分析造型与结构的一致性;考虑结构的工艺性及相互的合理配置),绘制未来产品的外观草图。经过审定,将最能全面符合造型设计分析要求的方案选定下来。

②在产品技术设计阶段,造型设计师应进行具体的造型设计(按照审查造型方案时各方面的意见,对所选定的方案作最后的修改和完善;设计并绘制产品各组成部分的立体图;制作模型;选定结构材料和装饰材料)。

③生产实施阶段,设计师应完成直接与造型设计有关的绘图任务,并参与结构设计工作,审查施工图是否符合造型设计的要求,参与并监督样品的试制过程。

④设计是管理与控制。一件优秀的设计,必须是节约材料,便于加工。如果为了美化而使加工变得非常繁琐,选料浪费,消费者感觉不到作为产品的功能性作用,那这个设计就是失败的。规模化生产要求设计阶段就要考虑到下一步的、以至于整个生产过程当中的每一个细节,设计师不能够随心所欲的去设计,那种只图自己省事,一挥而就的设计方法是不可取得,那样只会影响整个产品生产计划的顺利完成,所以必须熟悉生产过程、机器设备、人员素质等的情况,把握高效、精确的原则使整个生产系统有机的结合起来。

(五)皮革服装的特点

皮革服装是服装的一个种类,与服装的差别只是使用材料的不同而已,当然皮革服装也不只是全部使用皮革材料的服装,近些年随着材料应用的日益广泛,皮革材料作为服装的一部分而出现的服装逐渐增多,例如,牛仔衣上使用皮革的领子;针织服装使用皮革材料的肩部拼接。这都说明皮革材料的应用领域正不断扩大,传统意义上的全部使用一种材料制成衣服的概念正不断地被更新,皮革服装的内涵也在不断的扩大。尽管如此,消费者对皮革服装还是有一些较传统的审美要求。

首先,消费者对皮革服装的质地要求高于普通服装。皮革服装在服装的种类当中属于高中档服装,皮革材料具有保暖、有弹性、较好的卫生性等特点,又由于皮革材料的获取、生产多采用传统工艺,相对于大多普通材料来讲生产较困难,其本身市场价值较高,形成了传统的高档材料的印象,尤其是毛皮类服装,消费者购买、穿用皮衣主要是体现气派、豪华等特色,所以关心是不是真皮是皮革服装销售当中常见的现象。突出真皮特点成为皮革服装设计的重要方面,一般情况皮革服装通过真皮标志来证明品质特点,有些皮革服装在后领下部钉商标处缝制一块皮料,使人能够看到皮料的背面(判断真皮与否从背面能较容易的看出),把皮料和衣料(成衣一般看不到材料的背面)进行比较,如果相同既证明是真皮材料,这类似与皮鞋销售时的皮料挂牌的作用。选用好的皮革材料,充分表现皮革材料的质感美,而省去与之无关的造型因素的干扰,力求简洁的设计风格是传统皮革服装设计所遵循的造型规律。

其次,传统审美要求皮革服装外观尤如一层皮肤般包裹在人体上,所以许多皮革服装的造型往往以紧身的样式出现,例如皮裙的美感体现在合体的线条上面,宽松的喇叭裙则很少使用,设计时应注重合体的外型线的设计,尤其是上衣的背部和下装的臀部造型的伏体,因为这两个部位在人体曲线当中处于向上的迎光面,所占面积较大,皮革材质的反光性能能在这里得到较好的表现。皮革材料的弹性为合体提供可能,充分利用这一点,展现穿着皮革服装人体的美是皮衣设计的又一传统风格特征。

第三,黑色是皮革服装传统颜色,一方面黑色是永远的流行色,制革厂生产黑色皮革市场适用面广,比其它色彩更加保险,也就是说,几乎每一年都有黑色在使用,不会像其它颜色,今年流行了,明年就不流行,预测的不准确就会给企业造成损失。另一方面黑色的皮衣皮裤在服装文化当中具有独特的审美特征,自20世纪50年代末西方的叛逆青年开始,黑色的皮革服装就成为了这一部分人群的标志,黑色本身具有冷酷、坚实、严肃、我行我素的独立、刚健等含义,首先得到了那些希望打破传统的人士的心理认同,随着不断的演化,逐渐被各个阶层所接受;它强烈的个性形象依然影响着穿着它的人,很多人穿上紧身的黑色皮装,都会找到一点充满活力的感觉、一点潇洒的感觉和一点“酷”的感觉的,近年来“酷”的美学在审美领域里独树一帜,一些黑色的皮革服装在穿着中常会被人称之很酷,尤其是在青年一代当中非常受欢迎,而且还将会继续持续下去。所以无论时代如何变化,在相对长的一段时期里,黑色的皮衣皮裤就像蓝色的牛仔衣裤一样样式稳定,成为代表一种风格的标志性服装,所以掌握消费心理和审美取向是设计师设计的前提条件。

第四,动物毛皮是皮革服装的又一个大类,传统的审美习惯于把这一类皮革服装理解为“雍容华贵”或“气派高贵”。设计上应充分理解这一含义,比如大而饱满的领子呈维护状绕于颈部,略长的外形,细密柔软并且具有柔和光泽的外观,给人以暖融融的视觉感受,不管怎样拼接,一定要忌讳拼块太小,起码在视觉上不要留下小块的感觉,色彩上宜选择庄重、神秘、华贵的搭配,毛皮服装是冬季的传统豪华服装,领子和袖子多采用围绕的造型,有保暖的功能。

虽然皮革服装设计上有传统审美的要求,但是随着人们观念的不断更新又有很多新的形式,比如近几年流行的“温柔化”“女性化”的设计要求,就改变了传统的形式,赋予了皮革服装一个新的面貌,可以相信,未来会有许多更新的要求产生,设计师应适应市场的变化,在尊重传统的同时跟上时代的潮流。

皮革服装是服装中的一个品种。皮革服装与普通服装的根本区别在于原料。因此在探讨皮革服装的设计问题时,应该根据皮革服装的原料特点来展开设计。皮革面料具有以下特点:

①普通服装用纺织品作原料,具有色泽、花纹、厚薄、幅宽的一致性,便于多层裁剪。而皮革服装是以近似于动物原型皮的革为面料,根据衣服大小、款式、品种,将若干色泽、粗细、厚薄、软硬接近的动物皮选配在一起,经过合理的搭配裁制成衣服。

②皮革服装在裁剪时要尽可能避开或合理的利用动物原皮存在的所有伤残。在排料时,还要把动物皮的主次部位恰当地安排在衣服的主次部位上,这是划料的关键,工艺要求远比普通服装要复杂得多。

③皮革服装要根据所使用皮革材料面积大小来确定皮革服装的分割。皮革服装的分

割一定要先选用动物皮革再来确定样板的分割。

④由于皮革服装的分割块数比较多,所以皮革服装的裁剪必须要先制作纸样,然后根据纸样一块一块地取料。那怕是制作一件衣服也不例外。由于分割的块数较多,所以在作纸样时的要求也比较高。如有相似样板都要明确的标记来加以区别,否则,几十块样板无法搭配,从而也就无法配皮和画料。

⑤一般服装革的伸长率都比较大,而且不同皮料伸长率也不尽相同。因此在制作里子样板时,要考虑面料的最大伸长率来缩放里子的尺寸,这一点比普通服装显得更为重要。

⑥皮革服装的拼接缝也和普通服装不一样,比如为了节约昂贵的皮料,有的缝子可以采用偏缝。由于皮料不像纺织品那样会出现毛边,因此,皮料的拼接缝宽度可适当减少,一般皮料拼缝是1cm,有时可减少到0.5cm。

(六)皮革服装设计

皮革服装设计就是以皮革为主要材料,设计出满足社会生活各种需求的服饰产品。皮革服装设计主要包括造型设计和结构设计及工艺设计。

服装造型设计是研究人穿用服装的整体美感,服装局部与整体之间搭配关系,是设计服装外观、轮廓、色彩等的方案和图示。它包括外观轮廓、色彩搭配、材料选择、装饰图案、艺术风格等内容。服装的结构设计是研究服装从平面到立体,从图形到实物的过程,是制定一个把平面的材料最终成为立体服装的方案和图示。它包括人体工程、测量、制图方法、结构技巧、推版等内容。

一直以来在服装行业存在着这样的一种现象:设计人员有的只重视造型设计,认为服装设计只要外观新颖,就会有市场,这一部分人员中大多数是所谓“学院派”,他们侧重于画面效果图而忽视结构设计;另一部分只重视结构设计,认为皮革服装款式的变化就是长短、肥瘦以及分割线,侧重于在纸样结构上作文章而忽视服装的整体美和时尚。这两个服装设计当中的倾向都是不利的,重视造型,服装就会流于形式,往往会在穿着合体上、工艺美观上出现偏差,服装毕竟是要成为产品穿着在人体上的。重视结构,服装往往缺少审美上的协调性,即缺少整体美感和时尚感,服装因为具有美感才可能被消费者接受。

现在服装专业的教学当中往往把结构课和造型课分开,这样虽然有利于课程的系统安排,但是也存在着一定的不足,例如,皮革服装的分割线既涉及到造型的美观,也涉及到结构的关系;领子的形状即有丰富的变化,同时又要考虑到和领圈的吻合;服装的合体涉及到尺寸的设计、尺寸的大小,又和结构、造型都有密不可分的关系,不可能只考虑一个方面而忽视了另一个方面。所以只有二者的紧密结合,设计才是全面的,才能够得到完善。当然仅仅重视以上两点是不够的,服装是一个综合性的艺术,需要多方面的知识和技能,要建立大设计的概念,只有这样才能全方位的理解服装,设计才能真正到位。

皮革服装设计生产制作的过程是:市场(调查)—设计构思—绘制效果图—绘制款式图—绘制结构图—绘制工艺流程图(限于生产)—绘制推版图(限于生产)—工艺制作—成品—市场(营销)。

第三节 设计人员的基本素质

皮革服装行业的进步、企业的发展都离不开高素质的人才,一个称职的设计师应具备市场的敏感性,创意思维,严谨的工作态度,热爱设计工作,对一件工作抱有浓厚的兴趣,有助于激发创作热情,捕获设计灵感,积极主动的去创造性的开展工作,作为一个科学技术迅猛发展时代的设计师,在掌握专业技能的同时也要掌握更多的现代科学知识和社会知识。

设计师的能力可大致分为素质能力和行动能力。素质能力包括专业知识、艺术修养、社会知识;行动能力包括设计开发、展示宣传、获取信息等。概括起来讲就是“懂专业,能创新,会表达”。

1. 懂专业

懂专业是指具备从事设计所需的基本知识、基本能力。世界许多著名的设计大师,如范思哲、三本耀司、拉格菲尔德等人,无不有着扎实的服装专业基本功。否则,无论谁设计都将无从谈起。设计皮革服装的基础知识、能力具体可归纳为以下几点:

①了解皮革材料特点。皮革服装的最大特色就是皮革材料,了解皮革材料的特性,才能在设计时把皮革材料的特点发挥得淋漓尽致,赋予它以灵魂,使之散发艺术魅力。另外还需要了解一些纺织材料、各种里料、辅料、配料的特性。

②美学知识。装饰功能是服装的主要特征,要设计美观的服饰产品,仅靠专业知识是不够的,还需要不断提高自己的艺术修养。从舞蹈、绘画、戏剧、雕塑等艺术中汲取营养,丰富创作思想。只有自身的审美和鉴赏能力提高了,才能更深入的认识美,创造美。

③造型能力。服装是有形的,善于设计形、能运用各种造型美形式去开发新产品是设计人员必备的专业技能,设计人员应该明白好的造型设计是产品能进入市场,深入人心的关键。

④色彩构成知识。色彩影响人的心理,给人以联想,如何把产品各部件色彩和谐的搭配以获得赏心悦目的效果将是设计人员所需追求的。

⑤人体工程学理论。现代设计强调“以人为本”设计理念,设计中关注人的各个方面的因素,从人的需要出发,满足人的各种需求,设计的思路就会更加开阔,现实生活中每个人都在创造个性化的生活环境来提高自己的生活品质,只有实现了人一机(产品)一环境的和谐统一,才能根本满足人们的这一需求。

⑥处理信息的能力。在现代社会里,信息常常是错综复杂,稍纵即逝,需要设计师冷静地加以分析和研究,善于及时地捕捉到更新的、更有价值的信息。同时,运用一定的科学方法去储存、处理和应用信息,例如利用概率统计的方法进行市场分析和预测,使信息成为设计的重要前提和依据。利用各种形式搜集资料,为从事设计积累素材。设计不能凭空想象,也不能闭门造车,要利用现代的通讯手段获取信息而为设计服务,比如利用互联网获取信息。

⑦皮革服装制作工艺的基本知识。任何设计的最终效果是以产品的形式出现,因此,做为设计师不仅要具备良好的艺术修养和造型基础,同时也应懂得如何使自己的设计构