

浙江省示范教材

服饰

赏析与搭配

USHI

SHANGXI YU DAPEI

李小凤◎主编

中国纺织出版社

浙江省示范教材

服饰赏析与搭配

李小凤 主编

中国纺织出版社

内 容 提 要

本书讲述了服饰的含义,赏析了中国历代服饰及少数民族服饰,侧重解析了不同体型与服装色彩、面料、款式搭配的关系,以及服饰配件的运用技巧,并列出了不同服饰风格的塑造方法。

本书可作为高职高专服装表演专业、人物形象设计专业学生的专业课程教材,也可作为高职院校艺术设计专业学生提高审美修养的读物。

图书在版编目(CIP)数据

服饰赏析与搭配 / 李小凤主编. —北京: 中国纺织出版社, 2014.5

浙江省示范教材

ISBN 978-7-5064-8535-7

I. ①服… II. ①李… III. ①服饰美学—教材 IV. ①TS976.4

中国版本图书馆CIP数据核字(2012)第065793号

策划编辑: 朱萍萍 责任编辑: 符 芬 责任校对: 楼旭红
责任设计: 何 建 责任印制: 何 艳

中国纺织出版社出版发行

地址: 北京市朝阳区百子湾东里 A407 号楼 邮政编码: 100124

销售电话: 010—87155894 传真: 010—87155801

http: //www.c-textilep.com

E-mail: faxing@c-textilep.com

官方微博 http: //weibo.com/2119887771

北京雅迪彩色印刷有限公司印刷 各地新华书店经销

2014 年 5 月第 1 版第 1 次印刷

开本: 787×1092 1/16 印张: 8.25

字数: 98 千字 定价: 40.00 元

凡购本书, 如有缺页、倒页、脱页, 由本社图书营销中心调换

前言

伴随着生活水平的提高,服饰审美文化得到日渐提升与发展,人们更加重视衣着与人及场合的和谐关系,这对大众的服饰鉴赏与审美能力提出了更高的要求。

本书旨在向高职院校的学生提供一本内容覆盖面广、实践指导意义较强的服饰赏析类教材,对培养学生的服饰鉴赏力与整体搭配能力起到积极的指导作用。本教材由欣赏篇和实用篇两部分组成。在欣赏不同时期、不同民族服装中提升读者的服饰审美修养,通过剖析体型与服装搭配要素之间的关系、服饰配件的运用等指导读者日常着装搭配。第一部分为欣赏篇,内容以史为主线,围绕男女服饰特点分类阐述,而少数民族服饰欣赏则各举1~2例特色款式进行阐述。第二部分为实用篇,结合个人身段特点,分析服装的色、形、质等方面的搭配技巧。然后介绍了首饰搭配和整体风格的塑造。实用篇的内容编排由内而外,由点及面,层层递进。语言表述通俗易懂,理论分析与案例结合,图文并茂,便于读者理解掌握,且符合高职学生的阅读特点。

本书由李小凤主编。具体编写分工如下:第一章由张昭负责编写;第二章由李小凤主要编写,张昭参编;第三~第八章由李小凤编写。

本书在编写过程中得到中国纺织出版社领导、编辑的大力支持与悉心帮助,在此表示诚挚的感谢。由于编写时间仓促,编者水平有限,书中有遗漏、不当之处,敬请广大读者批评指正。

编者

2013年8月

第一篇 欣赏篇

第一章 服饰概述	001
第一节 服饰的含义及基本概念	001
一、服饰的相关概念及定义	001
二、服饰的分类	001
第二节 服饰搭配的要素	002
一、服饰搭配的概念	002
二、服饰搭配美的要素	002
三、服装搭配的美学法则	003
第三节 服饰的审美	006
一、服饰的形态美	006
二、服饰的色彩美	006
三、服饰的动态美	006
四、服饰的社会生活美	007
五、服饰的文化艺术美	007
思考与练习	007
第二章 中国历代服饰与各少数民族服饰赏析	008
第一节 中国历代服饰赏析	008
一、上古时期服饰	008
二、先秦服饰	008
三、秦汉服饰	009
四、魏晋南北朝服饰	011
五、隋唐服饰	012
六、宋代服饰	014
七、辽金元服饰	016
八、明代服饰	017

九、清代服饰	020
十、近现代服饰	022
第二节 各少数民族服饰赏析	024
一、苗族服饰	025
二、彝族服饰	026
三、傣族服饰	027
四、布依族服饰	027
五、侗族服饰	028
六、瑶族服饰	029
七、白族服饰	030
八、京族服饰	030
九、壮族服饰	030
十、黎族服饰	032
十一、傈僳族服饰	032
十二、佤族服饰	033
十三、畲族服饰	033
十四、高山族服饰	034
十五、水族服饰	035
十六、东乡族服饰	036
十七、纳西族服饰	036
十八、景颇族服饰	037
十九、藏族服饰	038
二十、土族服饰	039
二十一、满族服饰	039
二十二、羌族服饰	040
二十三、布朗族服饰	041
二十四、撒拉族服饰	041
二十五、毛南族服饰	043
二十六、仡佬族服饰	043
二十七、锡伯族服饰	043
二十八、阿昌族服饰	044
二十九、基诺族服饰	045
三十、怒族服饰	046
三十一、回族服饰	047
三十二、蒙古族服饰	048

三十三、鄂温克族服饰	048
三十四、德昂族服饰	049
三十五、保安族服饰	050
三十六、哈尼族服饰	051
三十七、独龙族服饰	052
三十八、朝鲜族服饰	052
三十九、赫哲族服饰	053
四十、门巴族服饰	053
四十一、珞巴族服饰	054
四十二、乌孜别克族服饰	054
四十三、俄罗斯族服饰	055
四十四、柯尔克孜族服饰	056
四十五、维吾尔族服饰	056
四十六、鄂伦春族服饰	057
四十七、土家族服饰	058
四十八、拉祜族服饰	058
四十九、佤族服饰	059
五十、普米族服饰	060
五十一、裕固族服饰	060
五十二、塔吉克族服饰	060
五十三、达斡尔族服饰	061
五十四、塔塔尔族服饰	062
五十五、哈萨克族服饰	063
思考与练习	063

第二篇 实用篇

第三章 身体线条分析与服装款式选择	065
第一节 身体线条的分析	065
一、直线型身体线条特征	065
二、曲线型身体线条特征	066
三、混合型身体线条特征	066
四、身体线条的变化	067
第二节 服装款式线条特征分析	067
一、直线型服装特征	067

二、柔和直线型服装特征	068
三、直线柔和型服装特征	069
四、曲线型服装特征	069
第三节 利用服装平衡不同线条身型的小妙方	071
一、常用服饰搭配方法	071
二、脸型与款式搭配妙方	071
三、体型与款式搭配妙方	072
思考与练习	076
 第四章 个人服装色彩分析与搭配	077
第一节 色彩的基本知识与个人色彩特质	077
一、色彩特性	077
二、个人色彩特质	078
第二节 个人色彩的选择与诊断方法	078
一、个人色彩的选择	078
二、个人体型与色彩搭配	083
三、个人色彩诊断方法及步骤	084
思考与练习	084
 第五章 服装面料的选择与搭配	085
第一节 常用服装面料的特征及其风格塑造	085
一、服装面料的分类与特性	085
二、面料质感与服装造型风格的关系	088
第二节 服装面料选择要因地制宜	090
一、面料选用与穿着场合的关系	090
二、服装面料与体型的对应关系	092
思考与练习	095
 第六章 饰品的搭配	096
第一节 首饰搭配技巧	096
一、体型与首饰选择	096
二、年龄与首饰选择	098
三、场合与首饰选择	099
四、脸型与首饰选择	101

第二节 围巾的搭配与围系方法	102
一、不同材质围巾的特征	103
二、不同花纹围巾的特征	105
三、不同类型围巾的系法	107
思考与练习	110
 第七章 服饰形象的自我分析与塑造	111
一、个人服饰风格与形象的塑造	111
二、职场一周变装方法	115
三、穿着风格与场合关系分析	117
思考与练习	118
 参考文献	119

第一篇 欣赏篇

第一章 服饰概述

✧ 学习目标

1. 了解服饰的含义与分类。
2. 理解服饰搭配的要素与美学法则。

第一节 服饰的含义及基本概念

一、服饰的相关概念及定义

马克思说：“人们为了能够‘创造历史’必须能够生活。但是为了生活，首先就需要衣、食、住以及其他东西。因此，第一个历史活动就是生产满足这些需要的资料，即生产物质生活本身。”由此可见，自有人类活动的历史以来，服饰就慢慢出现在人们的生活当中。

服饰的定义可以分为广义和狭义两种。狭义的服饰指除了包裹躯体的衣服以外，还包含装饰依附于其上的饰品，如图案、首饰、鞋帽等。广义的服饰指人们穿戴装扮自身的服装与饰品的总称。

二、服饰的分类

服饰的种类很多，分类方法也多样。依据服饰的基本形态与造型结构进行分类，可以将其归纳为体型形、样式形和混合形三种。体型形服装是符合人体形状、结构的服装，起源于寒带地区。样式形服装是以宽松、舒展的形式将衣料覆盖在人体上，起源于热带地区的一种服装。混合形兼具了体型形、样式形的特点。

按照穿着组合，服装可分为整件装、套装、外套、背心、裤子及裙子。整件装是上衣下裳相连的服饰。套装是上衣和下装（裙和裤）分开的衣着形式，它可以分为两件套（外衣、裙和裤）、三件套（外衣、背心、裙和裤）、四件套（大衣、外衣、背心、裙和裤）等。搭配套装时，可选择上下装面料同质或异质。但材质与色彩的组合，要和谐呼应。它们可配套穿着，也可与其他服饰组合搭配。外套是身体最外层的服装，可以覆盖在其他衣服上，用以保暖。背心指上半身穿的无领、无袖且较短的上衣，主要用于保暖或搭配其他服装所用。裤子是穿于下体的服饰。按腿的长短可分为短裤、中裤、长裤，按造型可分为灯笼裤、窄裤、喇叭裤等，

按功用可分为西裤、工装裤、泳裤等。裙子是用以围裹下体的服饰,按照长短和造型分为短裙、中裙、长裙及褶裙、喇叭裙、直筒裙等。

根据场合不同,服装可分为社交服、日常服、职业服、运动服。除了上述几种服装分类方法外,服装又常按性别、年龄、民族等来分类。

第二节 服饰搭配的要素

一、服饰搭配的概念

有句俗话说,女人是靠七分打扮,三分长相。在生活中,人们越发注重自我形象,以科学的方法美化自我,从而弥补缺陷,增强衣着美感与自信。在职场中,个人的得体装扮,对个人形象提升和岗位晋升具有重要影响。

服饰搭配是以美为前提,因地制宜地根据人的特征和场合要求,对服装进行上下、里外的组合匹配。并通过不同材质、色彩、款式搭配运用及饰品点缀,形成一种和谐的整体装扮。此外,服装还要适应人所在客观环境的要求,要考虑穿着场合、季节等因素。

二、服饰搭配美的要素

1. 款式要素

服饰款式常指服装样式,由服装的内外结构、色彩图案、面料材质组成,可将其分为套装系列、典雅系列、印花系列、时尚系列、晚装系列、休闲系列等。服装的款式构成要素,对形成不同外观效果起着决定性作用。服装与人体、环境的和谐搭配,需要通过具象化的服装款式的结构、工艺设计、面料特征等要素体现。将服装款式与人、环境有机结合,形成良好的着装状态。

2. 色彩要素

从古至今,色彩在服饰搭配审美中有举足轻重的作用。有效运用色彩的错觉与视觉规律,能很好地修饰体型缺陷,从而营造良好的服饰美感。“色不在多,和谐则美。”通过色彩的语言表达,将人体肤色、体型与服装色彩协调统一,达到良好的穿着效果。

3. 面料要素

面料是构成服装的载体,在服饰搭配中它诠释着服装风格,左右着服装色彩与造型。面料质地的优劣影响服装款式塑造,影响穿着的舒适性和外观的美观性,也制约着服装的穿着场合。面料选择的恰当与否,制约着服装整体着装美感及其适用环境。

4. 配饰要素

配饰在服装中主要起画龙点睛的作用,主要包括首饰、围巾、帽子、包、鞋子等。饰品运用可结合对比或呼应的手法,使得简单的着装富有新意,让沉重的套装颇具活力。将服装与配饰协调统一,从而营造整体着装的独特个性与艺术品位。

5. 妆容要素

妆容是整体人物形象的重要部分,在整体服饰搭配中不容忽视。妆容的色彩、浓艳程度、

风格表现必须结合服饰的外观风格、色彩特点及着装场合等要求,将妆容进行有的放矢地设计,营造良好的整体形象。

三、服装搭配的美学法则

服饰就像建筑一样,既讲究空间,又讲究美的形式。其美学原理运用得到位与否,是决定服装整体美观的关键。服饰的美学法则主要有比例、平衡、节奏、视错、强调等几方面内容。

1. 比例与均衡

比例的概念来自数学黄金分割比,是指部分与部分、部分与整体之间的数量关系。具体表现为服装各部分的尺寸比、不同色彩的面积比、不同部件的体积比、异同面料的面积比等。均衡是指物体或系统一种相对稳定和谐的状态。对于服饰而言,均衡更强调人们的视觉和心理感受。均衡有对称和不对称两种形式:对称传达一种严谨、端庄、安定的感受,但显得呆板无趣(图1-1);不对称均衡以不失重心为原则,在色彩、大小、款式等方面互相补充,保持整体的均衡统一,打破前者的呆板严肃,显得更活泼、生动(图1-2)。

图 1-1 对称设计

图 1-2 不对称设计

比例与均衡通过服装的款式、色彩、面料三个要素呈现其特点。在正式的职业场合,尽量采用对称为主导的款式结构,加强配件的有效应用,从而表达端庄、沉稳、可靠的职业形象。若在放松、愉悦的休闲场合,可结合个性需求,适当放大均衡搭配,体现以个性为主的着装特点。

2. 节奏与韵律

节奏与韵律本是描写音乐、舞蹈等具有时间性的术语。它是指在同一要素下,反复排列出现而形成的节奏,视觉上产生活力感和跳跃。在服装中具体表现为某一部位结构有规律的呈现;在服装的色彩上,利用明暗层次、饱和层次表达节奏与韵律的美;在服装面料的质地上,

有厚薄与轻重组合；在面料图案上形成上下装统一的节奏变化；在配饰的运用上有大小的排列组合等（图 1-3、图 1-4）。

图 1-3 色彩节奏组合

图 1-4 图案韵律设计

3. 变化与统一

变化与统一是构成服饰形式美诸多法则中重要的一条法则。变化是指为打破物体的呆板组合，形成一种明显的对比差异；而统一是通过对部分的整理，使整体具有某种秩序感而产生的美。变化与统一的关系是相互对立又相互依存的统一体，两者缺一不可。在服饰搭配中，既要追求款式、色彩的变化，又要防止缺乏变化引起的单调外观。因此，要在统一中求变化，在变化中求统一，并保持变化与统一的适度。如图 1-5 和图 1-6 所示，服装的变化在于面料

图 1-5 面料图案变化统一

图 1-6 面料肌理变化

图案造型的妙用。

4. 视错

视错是由于光折射到物体表面,并反射到人的视觉器官,形成对原有事物视觉上的错误判断,这种现象称为视错。视错在日常服饰搭配中应用广泛,若将其运用得当,是一种非常有效的搭配法则。通过运用该法则,能遮盖体型缺陷,起扬长避短的作用。如肥胖人士选择色彩时,以深色、冷色系为好,服装面料要选用挺括、塑形性好的材质,避免挑选闪光的厚型面料。此外,设计得当的服装款式同样也能弥补体型不足。图 1-7 所示的上装能修饰着装者肩部较窄、腰臀部丰满的体型缺点。

5. 强调

所谓强调是特别着重或着重提出的意思,在服装中可理解为特别醒目的部位或设计。若强调表现在量感上,其通常不受大小的限制,强调部分通常是服饰整体的视觉中心。强调法表现的形式较多,如服装结构部位的强调,材质肌理的强调,色彩对比的强调等,如图 1-8~图 1-10 所示,分别通过面料质感对比和结构造型的新奇设计来凸显整体的设计亮点。妥当地运用强调手法能使着装更加生动且富有个性。在运用中,要把握强调的主次之别,方能巧妙展现。

图 1-7 廓型弥补体型不足

图 1-8 强调材质对比

图 1-9 强调款式与面料肌理

图 1-10 强调结构设计与装饰

服饰搭配的美学是有据可循的,需要掌握搭配基本要素与原则,可通过大量的鉴赏与实践操作,逐渐掌握其中的规律,提高搭配的技能 and 美的判断分析能力。

第三节 服饰的审美

人类因为有了表现美的冲动,便有了装扮自己的行为表现。在服饰修饰中,人们千方百计营造和谐的着装,以适应场合及自身的要求。个人对服饰美的理解与表达,往往制约着其服饰搭配的审美倾向。服饰美是通过两种形态来表现,即服饰的物质美和状态美。物质美通过服装的款式、色彩、材质和工艺等内容而体现其美;状态美则是人着装后所形成的外表形态、精神状态以及与周围环境相适应所展现的美。

韩婴《韩诗外传》有说:“衣服容貌者,所以悦目也”。所谓“悦目”,即“好看”,好看产生视觉上的快感,这种快感可升华为美感。关于“悦目”的标准都不一样,但其共同的审美元素可归纳为形态美、色彩美、动态美、社会生活美和文化艺术美五个方面。

一、服饰的形态美

服饰的形态美(图1-11)包含两方面内容:一方面是衣物本身的材质美、制作工艺的精致美和造型美;另一方面是人着装后,衣与人浑然一体、高度统一而形成的形态美。只有这两个方面的内容与主体融为一体时,才能形成美的效果。反之,若因某一方面表达逊色,就会出现不和谐的外观效果,从而影响服饰整体形态美的呈现。

图 1-11 服饰的形态美

二、服饰的色彩美

自古以来,色彩的“悦目”与否常优先于造型,刺激着人们的心理快感的产生,原始人的彩色画身已说明人类很早时期就能有效利用色彩的效应。此外,新生儿对于色彩的认知也是先于对形的认知。因此,色彩美始终是人类审美过程中的一个关键性内容。色彩美包含两方面内容:一方面是衣物本身的配色效果;另一方面是二次成型后,各种不同质感和造型的饰物,经组合、搭配后重组的色彩效果。如图1-12所示的是后者二次搭配而形成的色彩对比美。

图 1-12 服饰的色彩美

三、服饰的动态美

服饰一旦由人穿戴在身上通过一定活动所表现出来的状态,以及因衣物人体活动而产生的动感,都可以将其归属于动态美。动态美可产生外向、活泼、自由奔放等视觉感受。如舞蹈服和传统的戏剧装往往强调服饰的动态美,来创造舞台强烈视觉效果。动态美的表现与面料特性有关,如面料的柔软性、悬垂性、弹性等,恰当地

运用面料特点将有助于表达服饰的动态美。图 1-13 是由飘逸柔软面料所展现的动态美。

四、服饰的社会生活美

人是生活在社会中的个体,伴随社会的发展、历史的变迁、环境的演变,我们穿着的服饰也随之发生变化,服饰美状态的呈现必将受时代众多因素影响。人们通过生产、生活逐渐悟出了不同的色彩关系和服饰样式,并形成美的规范,演变出不同的地域服饰风格和民族服饰传统。如图 1-14 所示的服装造型受伊斯兰宗教文化影响。

五、服饰的文化艺术美

文化艺术源于生活而又高于生活,同时它的发展演变也影响甚至制约着各地、各民族服饰美的走向,进而形成特定的审美特征。如西方古代服饰的发展,无不透露着文化艺术的气息,再如宗教文化的影响、建筑装饰的影响等。如图 1-15 所示的是受哥特建筑影响的服装。

图 1-13 服饰的动态美

图 1-14 受伊斯兰教影响的服装

图 1-15 受哥特建筑影响的服装

思考与练习

1. 谈谈服饰搭配美的要素在服饰中的地位与作用。
2. 通过服饰美法则的学习搭配一套服饰,谈谈是如何运用美的形式法则搭配的?
3. 结合实例谈谈影响服饰审美的因素有哪些?

第二章 中国历代服饰与各少数民族服饰赏析

✧ 学习目标

1. 了解中国服饰的发展及其变化过程。
2. 了解各个时期男女装的款式特点。
3. 了解少数民族男女服饰款式、服饰色彩及首饰的搭配组合特点。
4. 了解各民族服饰之间的类同与差异。

第一节 中国历代服饰赏析

我们人类服饰文明经历了漫长的发展历程，其演变受当时社会的政治、经济、文化、习俗等因素影响。从上古时代的服饰（图 2-1）萌芽，到先秦的形成、秦汉的成熟、隋唐的鼎盛、宋元的融合以及明清时代的完备，绵延数千年，在不断变化交融中得到发展。

一、上古时期服饰

服饰的起源，最早可以追溯到上古时代。在寒湿地带，人类为了防御寒冷，将兽皮和树叶披裹在身上；在热带地区，为避免烈日照射和风雷雨电的袭击以及虫蛇啃咬，人类在身上涂油脂，粘绘花纹，披盖树叶，来防护保暖。

图 2-1 上古服饰

此外，人类为了获得猎物，把自己打扮成猎物食物的形象，以便靠近狩猎目标，提高狩猎效果。石器时代后，人们掌握了制造和使用工具的方法，发明了骨锥和骨针以及原始的纺织工具纺坠和原始的腰机，从而创造了原始服装。丝的发明和利用，推进了世界服装和纺织业的发展。在仰韶文化时期，产生了原始的农业和纺织业，人们开始用织成的麻布做衣服，后来还发明了饲蚕和纺丝技术，人们的服饰日臻完备。

二、先秦服饰

先秦时期是指夏、商、周、战国时期，该时期服饰是中国古代服装发展的基础，服饰比上古时期更完善，对后世产生重要的影响，且确立上衣下裳的基本形制和上下连属