

SHIZHUANG SHEJI
YU HUIHUA

时装设计与绘画

杉野芳子 著
柳原操

中国时装文化函授中心

序

杉野芳子

对服装图案能任意挥毫，乃是身为设计师所不可或缺的条件，而能够把这种特殊的画法写成一本学习指导的，我深信恐非柳原操女士莫属了，所以我常常从旁怂恿她把个人体验的演绎写成一本书，可能由于工作忙碌的缘故，一直拖延下来。

柳原操女士乃是我校（Dressmaker女学院）的校友之一，在她从事少女杂志的插图工作时，偶然来访，就吐露有意学画正规服装图案的心愿。当时堪称服装图案家的，只有我培养出来的一两人，适值战后服装界突飞猛进的时期，极须要正规的服装图案家，于是我高举双手赞成，乃竭尽所能提供一切的权宜和机会。但是画技的造诣，毕竟不可能投机取巧，得全凭自己苦心孤诣研究，幸而她天赋过人，日积月累，笔端渐露锋芒，终于开辟了独自的领培。一旦执起教鞭，引用多年经验的演绎，尤其擅长指导其中诀窍，门生俊杰辈出，乃是意料中的事。

近年曾伴随她那雕塑家的先生远渡巴黎，客居两年，刻苦进修。在这期间，柳原操女士很为她过去自行开拓的技法，同当地的学习指导法并无差异，而衷心庆幸。

总而言之，这本服装图案的画法乃是作者积多年经验而推论的指导学习法，现在能够著成册付梓，我感到无比的欣喜。我校的学生是必然的，我更愿藉此广泛地推荐给诸位，同时殷切地期望能够促进国内服装设计圈的精益求精。

前 言

怎样才能够学会画一手服装图案呢？无论如何非学会画服装图案不可。近来时常有些朋友向我提出这类问题来。而且那些从事设计的朋友，似乎比有志于服装图案家的，尤其盼望得殷切。一个设计师不懂得画图案，诚然诸多不便。像偶然触动灵机而闪现的美妙意念，可能就此鹿死胎中。惟有落笔在纸上，才能够把握具体的形象，而且在画的时候，也可能从一根偶发的线条当中，导致美妙的设计。所以本书不单是为了有志于服装图案家的朋友，也是为了使一般人都能轻易地走进服装图案之门而著作的。

本书（日文原版）自问世以来，已经销出六版，远比预料的更畅销，可能除了有志成就为图案家的朋友以外，也受到和洋裁有关的人士普遍阅读的缘故。听说有关方面也采用作教科书，笔者深引以为荣幸。这四年以来，流行趋势难免变迁，当初表现的崭新服装，如今新鲜气息也消减了，所以趁着这个机会全部插图都更新。但是用来指导学习画法的主题却始终一致，像这类须求新鲜常驻的书籍，确实煞费苦心。本书虽然是改订版，但是就我对服装图案画法的观念却始终不变，我所想要说的，也都尽道其详了，所以我相信全文并没有变更的必要。

作 者

目 录

第一部分 时 装 设 计

第一章 给学习服装设计的朋友.....	1
第一节 甚么样的人适合当设计师.....	1
第二节 设计师的任务和领域.....	3
第三节 设计的进步.....	6
第四节 应学习甚么.....	9
第二章 什么叫做服装设计.....	14
第一节 设计概论.....	14
第二节 服装设计的意义.....	14
第三节 工业设计和服装设计.....	15
第四节 服装设计和艺术.....	16
第五节 服装设计的特性.....	16
第六节 最佳设计.....	17
第三章 线条和外型.....	20
第一节 衣服的线条及其特征.....	20
第二节 线条的种类.....	23
第三节 线条的组合.....	26
第四节 外型.....	29
第四章 设计的五项原理.....	34
第一节 比例.....	34
第二节 平衡.....	35
第三节 节奏.....	37
第四节 统一和协调.....	38
第五节 加强.....	40
第五章 衣料.....	42
第一节 衣料和设计的关系.....	42
第二节 衣料的性格.....	43
第三节 衣料的印象.....	46
第四节 使衣料生动的设计条件.....	48
第六章 色彩和配色.....	62
第一节 什么叫做颜色.....	62
第二节 调和的颜色.....	66
第三节 颜色的性格.....	69
第七章 设计是活的东西.....	78

第一节 设计和历史	78
第二节 设计和文化	79
第三节 反映社会大我的意志	81
第四节 成衣	86
第八章 关于流行	93
第一节 流行的性格	93
第二节 怎样活用流行	96
第三节 流行新闻的看法	97
第四节 服装期刊的看法	100
注解	103

第二部分 服装绘画

给学画服装图案的朋友	109
服装图案的宗旨	109
非专家也应学画	109
凡设计者必能作画	109
应具备的素养	110
服装图案的学习法	110
必须的用具	110
人体的研究	111
裸体素描	111
着衣的素描	111
关于比例	116
基本比例是八头高	116
习画人体	116
脸部的表现宜简洁	116
局部的画法	118
脸	118
手和脚	118
画服装图案的顺序	123
最标准的姿态	124
服装的表现	126
外型	126
表现流行的外型	126
小腰的位置	128
细部	140
第一法	140
第二法	141
裙子的画法	141
细部设计的画法	142

表现细部的小技巧	143
皱纹力求省略	143
领子的画法	144
袖子的画法	145
领子的例图	146
袖子装置线的位置	150
口袋的画法	152
聚褶和雪绫褶	154
肩巾和帽巾	156
腰带和花结的表情	158
饰扣和扣洞	160
屏式开口和须边	161
衣料的表现	162
衣料的质感	162
各种质地的表现法	163
花纹的画法	174
性格、种类、气氛的表现	179
发式	179
服装图案的有关姿态	179
外型和细部	179
姿势的取決	181
服装的性格和气氛	182
附属品	186
鞋子	187
手套	188
手袋	189
帽子	190
肩巾	194
头颈巾	195
集体图案的画法	195
年龄的表现	200
因年龄而异的比例	200
因年龄而异的气氛	201
因服装的画法而引起的变化	201
变形和省略	206
关于个性	206

第一部分 时装设计

第一章 给学习服装设计的朋友

服装设计师，是令青年朋友着迷的一份职业。那是一门把女性打扮得更美，更富于生活情趣的艺术。那是创造今日女性魅力的一种美的魔法。也是充实今日生活，令人兴趣盎然的一种工作。所以，成了许多青年关心和立志的目标。

就日本国内来说，设计师这一行业，逐渐形成了人们角逐的对象；而国际间，更是今日能一展抱负的一门艺术工作，可说前程似锦。

怎样才可以成就为一个设计师呢？我想分成下列几个项目来讨论。

一、甚么样的人适合当设计师呢？

二、设计师有些什么工作？

三、须要注意些甚么？

四、要学习些什么？

一是素质和才能的问题，二是设计师的任务和领域，三是态度和环境，四是学会有关的技术。

第一节 甚么样的人适合当设计师

才能的潜伏

进学校来学习洋裁的，可分成两派。

一是积极派，立志做一个设计师，或者以裁缝做为职业，具有明确目标的一群。另一派是消极的，以为巧于手工，想来适于学洋裁，所以就入学了，这种观念还算过得去；至于听从家长的意见，而本身却不大感兴趣，抱着糊里糊涂的动机入学的，却大有人在。

消极派入学是徒然的吗？决不。那些在少女时期，听从家长的意见，认为学习洋裁，终归有一技在身，并非徒劳无益。虽然本人对针线活儿即不感兴趣，也懒得上学——可是，这一类消极派里，却往往能发掘潜伏着的才能，且突飞猛进，可说是才能的甦醒。我高兴看到才能的萌芽，欣欣向荣，茁壮成长的年轻朋友，也乐意看到她们才华洋溢地活跃在社会上。

日本教育制度，似乎有某种缺陷，阻止才能的甦醒。由于本国西服的历史为时短浅，不仅家庭环境疏离这方面，学校教育更是一直冰冻着这方面的才能，而且从没有想到去辅导开花结果。所以，即使你在中学里的学业成绩卓越，也无补于成就为一个优秀的设计师，服装设计和中学时期的成绩是完全两回来。不喜爱针线活儿，对洋裁也不感兴趣的那一群人里头，却出乎意外地，隐藏着连本人都不自觉的，远比珠宝更珍贵的才能——而且为数还着实不少哩。

才能的辨识

那末，任何人都能够成就为一个设计师吗？也不尽然。就如同所有的艺术一样，要成就为设计师，须要有优厚的素质。

有什么方法能认清你可否成就为一个设计师呢？还是耐心守望才能的自行开花？下面我将提供出一些简易的辨识方法来。

一、整洁 看看你的指甲。不是指有没有涂指甲油，而是看指甲是否清洁。接着，看领子、袖口脏不脏？秀发梳理得丝毫不紊吗？衣着是否熨得毕挺？明白了吧，一个衣冠不整，手足不洁，全不在乎的人，不论怎样费心思去教导，也是白费工夫的。

二、爱美 看到花草就禁不住要赞美一声的，这是审美意识的开端，并不一定要亲手去栽花。你能感受到花草是美丽的那份精神，已是十分可贵了。如果有人送来一把鲜花，你伸手就掐断弃置不顾，或是不知不觉就揉碎了花瓣儿，任落花飘零，这是对美浑然不知觉的人，即不懂得感受美，更缺乏一份人性的情操。事实上，设计师这一行最是须要情操的艺术家。要是看到了色彩美丽的衣料，线条优美的设计式样，竟然丝毫不受感动，那末，奉劝你还是趁早另作打算吧。

三、爱动脑筋 有的人不管是买件短衫啦，作发型啦，凡事听人摆布。似乎是不能摆脱掉仰赖母姊时期的作风。每个人都该有自己的主张。幸而那些仰赖成性的人群里头，偶而也有嚐试着自己出一些主意，施展在工艺、劳作方面，能够手脑并用最要紧。就是自己想创造出一些东西来。所谓设计，实际就是要创造出一种新鲜的美来，它的泉源，也有出自这些爱动脑筋的人。想要创造出一些独一无二的东西来——这种乐趣，常促使许多人致力于艺术工作。设计也不例外。所以，诸事听人摆布，即不表示喜憎，对衣着也漠不关心的，是不够资格当设计师的；或是只知忠于教条，舍此就张惶失措，不知变通，一新面目的，也不合设计师的条件。

四、自身打扮得美 再进一步看——但凡女性，没有不希望把自己打扮得花枝招展，如果美的愿望积极推行的话，就是爱修饰，想把自己打扮得更漂亮，正是设计的萌芽。只是技巧上，有的显得很高明，有的却停留在幼稚阶段，可说相差悬殊。总之，二者都可归纳为爱修饰的人。

上面例举的四项特色，如果你都具备了，那末你已拥有了设计师的素质。这些无非想帮助你抓住素质的线索，为了那些一直没有机会发现自己的才能的人而拟定的。

需要优良的美觉和进取心

就目前自己拥有商店的那些设计师来看，鉴赏力有高超的，也有低劣的，良莠不齐。

鉴赏力低劣的设计师所做出来的衣服，常使穿者显得古怪。而这些设计师的存在，本身诚然是件不幸的事。要想成就为一个设计师，必须具备有关的基本技术和学识，尤其须要有良好的辨识力。

有些人，不论怎样精通理论，总无法提高鉴赏力；也有的技术虽然高超，而鉴赏力却是低劣的。为什么呢？就连我自己也一直弄不明白。只是，这些人不宜在设计方面，而宜在缝制领域谋求发展。

怎样磨炼美觉以便提高鉴赏力呢？在我校，我一直从各方面施予教导。一个人的美觉，

就某种角度看，也许是天生的。但是我确信，环境和教育的力量足以提高水准。

所谓环境和教育，就是指勤学而言。我曾经再三的强调，服装设计乃是一种艺术工作，而艺术是建立在技术上面的。

练钢琴，一定要从拜尔和柴尔尼的课本学起，日积月累严格训练，才有希望成就为一个钢琴家。而达到被认定为专家的历程，所曾经花费的练琴时间，统计起来将是非常惊人的。决没有任何人天生就会弹琴的，只有下功夫苦练，才能够藉着琴声来传达种种情感。没有技术修养，艺术就不能成立。但是，只学会技术还是不够的，因为今日的自动钢琴已能稳操胜任了，所以，还得透过技艺，更进一步作深奥的探究，才是真正的钢琴家。

这个道理通用在艺术的任何部门，服装设计自不能例外。

我还不曾有幸遇见一个名符其实的天才。所谓具有卓越才能的人，乃是肯尽心尽力埋头苦干者的代名词。我认为设计师的成功条件，除了具有美觉以外，尤其要尽心尽力苦干。

因为，服装不能无视于流行的存在。流行是一瞬不息地在那里呼吸活动着。每逢一种新的服装外型产生，在技术上必然又展开了新的一页。另方面，由于科学的进步，而不断地有新衣料问世。新衣料所具有的感觉上的新鲜，跟流行趋势有密切的关连，所以，也不该怠慢于衣料的求知。

还有颜色。每一季都有不少新鲜的流行颜色，跟服式、衣料等连带着推出。颜色的组合和应用全凭你那卓越的审美力，所以这方面应多下功夫修养。

从事艺术工作者要努力不懈，尤其设计本身背负着时代变迁的严厉条件，所以比任何艺术部门更须加倍努力。

第二节 设计师的任务和领域

才能幻灭以前

设计师！

设计师这一头衔所孕育着的梦幻，是辉煌耀目的。比如巴黎高级服装公司（Haute couture）的权威性设计大师，从事教育工作的辅导设计师，一流服装公司、或百货公司女装部的设计师，成衣公司的设计师，以服装杂志为主，属于大众传播业的设计师，自营商店的设计师等等。

“我希望拥有高水准的顾客，富于高雅气氛的商店。”

正因为希望是如此美丽动人，不免教人担心自己到底有没有成就为设计师的才能，惟恐希望成了泡影，将大为扫兴，所可有人可能就半途而废。

如果你正陷入困境，或是正打算放弃服装家的愿望，且慢！先让我们一起来设法吧。

发展才能的另一途径

在进步过程，忽然陷于停顿不前的状态，这是人人都可能遭遇到的。甚至达到自感得意的境界，也往往会跌进低潮。进步并非一条平坦的上坡道，有顺境，也有逆境，就如同变幻莫测的波浪一般。跌交不必灰心绝望，惟有继续勇往直前的人，才能够达到成功的愿望。不只是服装设计如此，举凡艺术部门，或是技术方面，都难免触礁。

退而从广义着眼，一般所说的洋裁，乃是由设计者、缝制者、穿者等三者鼎立 设计者

负责构思筹画，而穿者和制作者，对设计也应有所认识，才是理想的。

穿者的任务

衣着高明，并不像初学者想像般轻而易举。

时装模特儿，不单是一个身段匀称的佳丽，同时身负着把至善至美的打扮技巧表达出来的重任。伟大的设计大师李傲尔（Christian Dior）认为模特儿相当于一个“服装演员”。要善于把握住一件新服装特有的感觉、气氛和情感，并传达它的精华所在的角色。

打扮得体是一门技术。比如，在一次我主持的时装表演会，事先我拿一件作品分别让一个模特儿和一个学生试穿，所得效果悬殊，于是不得不变更部分的设计。

穿者不只是打扮得当，还要挑选适合自己的衣服。每一个妇女在换季时，新添制的衣服毕竟为数有限，可是新创作的服装却全凭如此机缘来取决命运。有些非常优秀的创作，往往由于没能获得美目青睐，无法扬眉吐气，惟有含恨香消玉殒。至于选择哪些种类，更不是件轻而易举的事。嗜好的优劣，气质高雅，都不可能仿效旁人得来。你必须要有自知之明，物以类聚，应学会识别跟自身十分和谐相称的服装的能力。除了深厚的造诣之外，还得有鉴赏力。卡尔当（Pierre Cardin）曾用“机智”一语道破。你一旦拥有卓越的鉴赏力，即使不参与设计工作，仍然有助于提高本国的服装水准。

李傲尔生前曾经表示，鉴赏力优越的顾客，能启发设计师的灵感。这就是巴黎之所以能稳操世界性服装流行王牌的因素。一个卓越设计师最大的愿望，就是拥有优良鉴赏力的顾客，李傲尔公司出发的目标正是如此。俗语说顾客至上，引用在服装圈则是穿者至上。

我相信，学过服装的人，不论走进家庭，或是另就他职，从此自己不再设计、缝制，也不足引以为憾。因为一个人学到了服装的学识，懂得缝制，明白西服究竟是怎么一回事，自然能促进嗜好的高雅，抉择力的卓越，打扮的精明了。日本服饰工业的产品水准，显著提高，乃是得力于历年来大批学过服装的青年拥进社会，形成一道有力的背景，这种现象即令是欧美，也颇罕见。

你误解了设计师

一提起设计师，是教人连想到巴黎那些设计大师（Le grand couturier：裁缝大师）。立志作设计师的人群里，有的讨厌针线活儿，只希望能当个专门动脑筋思考服装式样的设计师。一部分人士误以为凡从事绘画服装图案的就可称作设计师了。

在巴黎，凡从事创作服装新样式，画成精美图案，作为职业的称作服装图案家（Dessinateur modéliste）。巴黎那些被尊称设计大师的，其中只有一部分自己能画一手服装图案。至于服装图案家，大都自己不经营商店，他们把创作出来的服装图案推销给服装公司，成衣工厂，或是时尚（Vogue）、新装园地（Jardin des Modes）等服装杂志的编辑部，报社时装栏。记得三十年前，我旅居巴黎的时候，曾经试探性的买了几张服装图案家的创作。

当时跟我交易的，大都还在求学，一百张服装图案里，觉得合意的只不过两三张罢了。那已是陈年往事，价钱早就记不清了。此外，有些服装学校，也出售学生创作的设计图。

二十世纪初叶，巴黎卓越的设计大师，也有从这一群里辈出，不过，在为数众多的服装图案学里，仅有极少数日后成就为设计大师。

设计大师创作的式样，必定作成衣服问世。而且自备有缝制工厂。雇用大批缝纫工人，

忙碌地工作着。所以，多数设计大师本身也是个精于缝制的专家。比如，皮欧内（Madeleine Vionnet）、朗芳（Jeanne Lanvin）之流，就是由缝制部门起家的。皮欧内坚守的一贯方针是决不采用服装图案作依据，直到今日她仍旧肯定的说：“我不赞成根据服装图案来从事服装制作。如果我一直依赖服装图案制作服装，那末，今日的流行，势必面目全非了。她与其说创造流行，倒不如说致力于发挥衣料的高度性能，藉以制作出高雅的衣服来。她一手革新当今的缝制技术。被誉为二十世纪的伟大设计大师，这的确是一个走极端的例子。总之，身为设计师必须精通裁缝的技术。否则表现在图案的服装，纵然十全十美，而一旦付诸实际缝制的时候，可能漏洞百出。

数年前，巴黎设计大师柯立扶（Jacques Griffe）东来日本。当时我正旅行国外，所以未能谋面，事后据会见过柯氏的人士透露，他是从不依赖服装图案制作服装的。可见柯氏也是深受皮欧内影响的一人。

设计师的领域广阔

巴黎设计大师的制度较为特殊，就日本现况着想，即使不从事创作，而那些专门为大家想出合乎大众口味的服装式样的设计师，仍有存在的必要。如果你的才能无法胜任创作，你可以朝着适于自己才能的方面精选，你将不难寻觅到一条能一展才华的新道路。

如今最大的特色，就是成衣业的天下。成衣并不是产生流行的创作泉源，只是循着流行路线走，使流行得以活跃起来。就拿成衣王国美国来说，一直保持美国独特作风，挑选那些足以吸引大众的巴黎创作的服装，加以简化，使容易制作。有的设计师就是专门从事这种将原作简化的工作，使配合成衣的精神而融合贯通。

适应个人嗜好的那些定作服，诚然理想。但是大多数人却只要能获得成衣，就感到心满意足了。一般美国人生性爽快，服装但求实用性，看来不稀奇古怪，投合她们的口味就成了。自成衣普遍以来，日本也有同样的倾向。今后将更加须要这一类设计师。

任何人都希望自己能拥有一家高级服装店，这也难怪。只是，高级设计师并非人人都能胜任的一项工作。

在日本国内旅行，到处可见作为上班穿的那些日常服类，大都很懂得打扮的技巧。即使地方上也不稍逊于东京。教我不禁要赞叹：如今年轻人的鉴赏力着实大有进展哩。

可是，一旦打扮成盛装的时候，情形就不同了，所有奇装异服都一窝蜂出巢，教人不忍目睹。不免要惊疑：究竟是不是理解到服装设计的真谛？将大把的钞票花在服装的添制，反而惹来一身怪异的装束，划得来吗？

这一切应归罪于设计师，不过，那些全权委托设计师的顾客本身的无知，也该负起部份责任。根本的症结乃是那些不能胜任高水准的设计师，偏要打肿脸充胖子，硬撑起超乎自己才能的高级服装店的幌子来的缘故。

你怀疑过自己有没有设计师的才能，是可喜的。要成就为一流设计师，得视一个人的才华而定，不可能人人都是适当人选。如果没有这份自知之明，将可能设计出教人毛骨悚然的服装来。

因此，我愿意提出一些忠告来：

●惟独高级服装店的设计师暂不包括在内。设计师的领域很广，还有足够的空地让你去开拓。

●可以找到适宜自己才能的工作。

比如，就我所认识的人们，有的自己不从事创作服装式样，而是从一些服装画刊上挑选出合于顾客的式样来，专门包揽缝制的工作，由于服务周到，而且缝制精巧，很受赞赏和信任，所以生意兴隆。

身为设计师，应切记大可不必针对标奇立异来取胜。

好了，我想对正跌进失望的你，必能改变观念，走向新的光明路途。

第三节 设计的进步

环境的使命

我旅居巴黎的时候，曾经遇见S。她正在巴黎研习服装，难怪衣着不俗。你原是我校的校友，出国深造前就已熟识。我对她的进步很感欣慰，曾当面嘉许一番。可是S却说了：

“老师，还记得当初，我离乡背井，进珞勒媚求学的时期，为了达到合乎校方的美学水准，确实下了一番苦工夫。可是，来到巴黎，为了赶上当地的美学水准所下的工夫，反觉得远比国内时轻松多了。”

S家住静冈县清水地区。虽属地方，距东京却只有单日往返的路程，算得上生长在一个文化进步的都市。她为了缩短我所指望的美学的差距，似乎煞费苦心。

即使生长在东京的新生，进入我校，为了赶得上校方的审美见识力的水准，仍须非常用功，而且须要有充足的时间。我校一向洋溢着一种特殊校风，我为了酝酿这种风气，自创校以来，曾经花费了很大的心血，乃是局外人所不知。

二次大战结束后，我在一片废墟中复校，由于一直是闭关自守，面对着跟外国隔绝音讯的学生们，无从让她们理解到新的观念，我曾经费尽口舌向学生们讲解当时最新的流行倾向，以及其优点，却始终没有一个学生被吸引着跟踪而来。因为她们已经养成了战乱中不以衣着为重的习惯，不论如何循循善诱，都无动于衷。

我校向来是以高班生作低班生的活榜样，当时复校伊始，还没有高班生。我所曾经处心积虑一手培植的学风的酝酿要素，早已烟消云散。在无计可施下，我找了一些战时一度应召“勤劳动员”因而辍学的复读生，让她们率先穿起新式服装来，显得非常和谐称身，我带领她们到全体学生面前展示，果然她们恍然大悟，发现了服装图案所无从表达的优点，一改她们原先的踌躇不前，而为雀跃欲试。如果当时有高班生做榜样，就不致有那般情景了。换句话说，由于高班生的不存在，也就无法建立起良好的学习环境来。

使我深感环境潜伏着的强大力量的另一个例子。那也是我校校友之一，在学期间曾因参加国际羊毛局主办的服装设计比赛得过奖。这是国际间具有权威性的比赛，商芳浪（Yves Saint-Laurent）曾在一次比赛中获首奖，而一举成名。

我对她的才华抱着很大的期望，由于她家住熊本，毕业后在家乡找到了一份设计师的工作。大概隔了两三年后，我在另一个单位主办的竞赛中，审查过她应徵的作品，教我难以置信。在短暂的岁月里，她已经把原有的卓越美学丧失殆尽，使我痛感环境竟有如此力量来摧残一个设计人才。事后，她似乎有所悔悟，又返校继续研究。目前她正活跃在东京服装界。

商品的辨识力

那末，怎样才能促成设计的进步呢？

不用说勤学是要紧的，日常思想上的准备也疏忽不得。但是这二者仍不足以早日学成。要想迅速成就，还要挑选良好的学习环境。尽可能饱览佳作，并且深思熟虑。

从那些设计大师的经历可知，吉万西（Hubert de Givenchy）和卡普契（Roberto Capucci）曾经追随巴冷夏卡（Cristobal Balenciaga）研习，商劳浪和卡尔当曾经在李傲尔门下工作，李傲尔和巴尔芒（Pierre Balmain）则曾经一起在鲁弄（Lucien Lelong）门下服务，诸如此类，不胜枚举。追随一流设计师见习，乃是成就为一流设计师的捷径。

在如此优良环境里，不仅技术是最高明的，风格也是最高雅的，同时以高超的鉴赏力检讨得失，而且成了舆论的话题。可说耳闻目睹的，尽是顶尖的学识和技术。据说在巴黎高级服装公司服务的缝制技术员，偶而有见机思迁的，另就较高薪的成衣工厂，往往待不久就重回到老巢来。那些人事后表示，不论待遇怎样优厚，总觉得工作不对劲儿，兴趣索然。为什么呢？各位只要设身处地想一想，一个人从优良环境迁到水准较差的环境里，就不难明白了。

一个珠宝商曾经提起作珠宝买卖的，往往无法预料将会有什么样的货色进门。货品一到手，就得马上识别真假。如果把膺品误当真货买进，不论怎样豪富的大珠宝商，也将承担不起如此巨大的损失。

一个珠宝商，最重要的莫过于训练能识别真伪的眼力。辨识力是怎样培养的呢？首先只让他观察真品，等到十分熟悉了，再夹杂一些膺品让他去辨认，则一眼就能识破假的，就是让眼睛习惯成自然。

服装设计就如同珠宝商一样，一开始就得学着佳作。眼不旁视庸俗的作品，只致力于观赏高雅的佳作，并且习惯成自然。在高级服装公司见习服装设计，乃是熟悉真品的起程。即使居住在时装之都——巴黎，要成就为一流设计师，仍应设法置身在优良嗜好圈里，耳濡目染，乃是达到目标的捷径。缝制的技术员自不能例外。

日本人先天条件优厚

还记得十多年前，华纳兄弟公司制片的“木马屠城记”为纪念首映，曾经举办全世界性服装设计比赛。评审全世界年轻设计师的应徵作品结果，日本囊括前五名。尤其难得的是这五名获奖人竟全是该校当时的助教和在校生。

日本设计家的作品，在美国旗开得胜，一时轰动彼邦，以为日本也出现了李傲尔。当即从宾州兼程飞来一位百货公司业者，他原以为我们拥有一家像巴黎李傲尔般，规模宏大的服装公司，却出乎他意料之外的竟然是一所服装学府。当他会见得奖人的时候，更是目瞪口呆，因为她们外表看来简直是稚气未脱的黄毛丫头嘛，真教他惊疑不置。于是我在一旁建议不妨当场试试她们的本事，就可揭开谜底。他同意了，接着由他出题，约定第二天把设计好的作品交给他过目。次日，当他看到那些作品的时候，疑云顿释，而且赞不绝口，当场决定全部收购，终于满载而归。从此一年四季，总要数度来选购设计作品，听说很受一般美国人的喜爱。

由此可见，单就设计概念来看，日本设计师的才华决不稍逊于西欧诸国。只是作为促使才能得以充分发展的培养环境，却并不如理想。日本有志于服装设计者，所须面临的难题，就是缺乏传统。

不用说欧美服装是建立在悠久历史和古老传统的领域，开花结果。即使是零星物品如手

套、帽子，也都是因衣着古老悠久的生活累积。

不论就设计、或是意念，像浪漫式 (romantic)、帝国式 (empire)、正统式 (classic)，无不有它的历史渊源，活跃过的艺术家、格式、情调更是历历如绘。所以很难下结论说，什么样的服装是超凡脱俗的，或是大众式的；什么样的趣味是高雅的，或是鄙俗的。

另方面，在欧美举凡日常生活、建筑物、美术馆、博物馆、走到哪里，见到那里，随手拈来尽是足以启发设计的源泉。即今观赏戏剧，或是歌剧，也受惠无穷。服装格式一方面要跟过去的旧观念连络，另方面要构成今日的新观念。置身在如此环境里，构思想像决不是一项难题，是一种极其自然的意识表现。

一个人只要经常出入于沙龙，歌剧院，或是到法国南部，阿尔卑斯山避暑名胜等场所去走动，参与自然形成的社交圈，就可以接触到许多衣着入时，仪态优雅的淑女贵妇们。

反观国内生活环境，有关西洋服装的见闻，就像井底蛙一样，实在是万不得已的。有志于学服装设计者，应随时把这一不利的处境铭记在心，以为警戒。

为了早日学成

日本人先天条件优厚，只可惜被后天的不利条件所阻。就像珠宝商的修养一样，如果一心一意观察真品，那么，只须短短的三四年就足以养成精明的辨识力。如今却由于环境的关系，一开始就夹杂了膺品，五花八色，教人眼花撩乱，以致天生优良的素质往往不能得养可之所，而抱憾终身。那些具有才能的年轻人，要早日精于所学，明知好的环境是重要的，育是究竟要到哪里去寻觅呢？

我本人早在创校之初，就致力于建立校内的优良环境。二次大战后，重建所经历的一番苦心，前面已经略提及，但是优良环境决非一朝一夕可达成。尤其学校有修业年限，在这期间所教学的毕竟有限。诸如博览众多佳作，拓广视野，培养鉴赏力看来，时间仍略嫌仓猝。

所以，教授基本课程的时候，应连带着指导学生变更式样的哪一部分，以便配合各个不同类型的穿者，于是全班都能见习繁多的演变式样。对那些还不能独善其身的学生，有时避免整体划一的教学，而采取认清自己的个性，加以个别指导的教学方针。这是相当费神费事的方法，可是却能够非常有效的充实她们。

学生不但学会缝制自己的，同时能观摩同学的作品。广泛接触设计式样和缝制技巧。而且大多学生穿着自己的作品上学，使全校学生彼此大饱眼福。

尤其是高班的已有基础，任何种类的服装大都能随心应手去嚐试制作，全班几乎没有一个是作同一服式。无形中制造了能让旁人多观摩形形色色服装的机会，和反覆推敲思索的环境。

另方面，注重服装的指导，对作品的高雅、或是庸俗茫然不知的新生，尽快灌输给她们优良的美觉，同时积极指导她们认识优良作品的鉴赏力。

有的人往往把喜憎和优劣混为一谈，且不提个人的喜憎，但凡优良的作品，总归是优良的。我校还有一项不为外界人士所知道的教学方法，就是在教室开讨论会，以实物指导设计。这一努力日积月累，遂成一种风气。

以上专拿我校作为话题，是不得已的，只是为了便于向世人揭露在世界性竞赛中，一连表现出优越成绩来的年轻设计家秘密的一面，露以说明在短时期内成就为设计师所必须的环境，以及克服特殊障碍的原委。

当然，并非由于日本处于特殊情况，才有建立适当环境的必要，但凡创作优秀作品，不论是一个天才或是巨匠，也都须要有好的环境。比如巴黎的服装大师们，大都在巴黎以外的地区拥有别墅，或是经常抽空到国外旅行，是为了追寻异于自家公司气氛和巴黎情调的，更能专心且适宜创作的环境的缘故。

李傲尔以拥有好几所考究的别墅闻名，有田园情趣的，也有园艺情趣的，使人能心神贯注的环境。

我曾经应邀赴法特（ Jacques Fath ）位居法国南部的一所精美别墅去，但见花草蔓延小径，池塘几乎被娇艳的花朵淹没，显示法特一贯的豪华作风，洋溢着远离巴黎的一股特殊情调。

除了拥有如此灵感泉源的别墅以外，还经常旅行各地，搜索设计的新题材和异国情调的美。比如卡尔当的旅日心得曾经表现在一次作品发表会，举世轰动。环游世界，正是努力于酝酿适合创作环境的一种行动。环境可说是一个设计师为早日达成理想所必须的气氛，也是身为一流设计师的灵感泉源。

总之，这种环境的建立是很难的，读者应确知它有存在的必要性，并尽力朝这一方向迈进。

第四节 应学习什么

各位想必明白了，要成就为一个设计师，甚么是重要的，只要能抓住重点，自然能了解所要学习的究竟是些什么了。现在我再把已往提到的重点归纳起来，加以说明。

一、优良的美觉

优良美觉是设计师的基本条件。凡有志从事服装设计工作者，不管属于哪一领域的，都要有优良的美觉。详情请阅第二章第六节“最佳设计”。

为了产生优良美觉，应具备的有：

形体的美觉、

颜色的美觉、

衣料的美觉。

不要以为形体本身够美，颜色就无关紧要。衣服乃是颜色、形体和衣料的综合体。三者俱佳是重要的，比如，卡尔当虽然被喻为色彩艺术家，但是对形体和衣料的表现也是优异的，就中以色彩尤其见长罢了。关于颜色、衣料和形体将分章叙述。

二、衣服和人

设计并非单就衣服作对象。衣服不论在哪一种情况下，总是以穿者作先决条件。定制的衣服固然如此，即使成衣仍旧事先拟妥了穿者类型，从而设计成的。因此身为设计师，正如同研究服装一样，对穿者也应彻底明瞭。

关于人的重要方面

（1）解剖学 提起解剖学，并非要各位记住头骨的一切名称，或是脸部的所有肌肉，而

是有关设计的人体结构,尤其是人体的动向。这二者可说是服装构造的基准,所以不论设计式样如何变化多端,也不能违背人体结构和动向,所谓穿着轻松舒适的衣服,还是跟解剖学有连带关系。

(2) 人体的外形和比例 熟悉人体外形和比例,具有奠定设计基础的重要性。关于比例、人体外形将在第三章第四节详细说明。

(3) 个性分析 常见于画刊的服式有:适于高个子、矮个子、胖子、瘦子等的区分,是专为了使衣服和体型能协调相称而设想周到。个性包括体型在内,具有较广泛复杂的范围。除了成衣部门以外,一般设计师可说经常得直接面对着不同个性的穿者工作,所以身为设计师对穿者个性应详加研究。

其次,就衣服方面须学习的是:

(4) 认识颜色,衣料的和谐,并能运用自如。

(5) 衣服的构造 一个汽车车身的设计师,必须熟悉汽车构造和性能,否则设计出来的机能性势必难以教人满意,同样可引用到服装方面,先得精通构造,才能够谈到设计。

为什么我要特别提到这一点呢?因为日本西服的传统远不如外国来得历史悠久。近年来,男子有志从事妇女服装设计者,与日俱增,就以男子的立场来说,更要熟悉构造法。以往可能淡然视之的衣服,如今必须拿全副精神贯注在怎样构造,尤其要懂得精确的制图。精通缝制技能有助于构造的理解。

三、服装的文化观

人不能离群索居,人是社会的一份子,所以衣服也是社会的一份子。

衣服的社会性,可从两方面着眼。一是空间,一是时间。

空间就是环境。环境对衣服有强大的影响力。我将另辟“设计是活的东西”一章(见第七章)提供有关意见,相信读者将可获益不浅。

其次,就时间着眼,如果局限在眼前的瞬息,即指流行。一旦汇入时间流域,就成了服装史。有关服装史的资料,足以印成一本厚厚地单行本,而且也有种种流派,本书将略而不提。

我在蔽校创设一座衣裳博物馆的宗旨,是为了供给没有机会接触实物的日本国内有志于设计者,以及服装史学家们,得以透过实物研究服装史。

本书虽然省略了服装史,但是并不表示轻视。只要设计领域越作深入研讨,就越感到急须服装史的学识。而且应该列为必修课程。那么,服装史对设计师有什么功用呢?应怎样善加运用呢?

(1) 为理解今日服装格式 今日服装格式(Mode),多半是以往服装格式的重现。比如,巴冷夏卡曾经复活了一九二〇年代的直腰身雪蜜日式长衫(Chemise dress,即所谓布袋装。关于复活二十年代到三十年代的服装,想必众所周知,不须赘言)。于是当时活跃过的设计师有如皮欧内之流,名声就随着响亮起来。

当然不可能再以二十年代、或是三十年代的真面目出现在今日时装圈,早已注进了一股今日美感的生命力。如果事先对过去的原作有明确的认识,就不难理解今日复活的服装格式了。着手设计时,更能广泛的任意发挥。

(2) 为了解今后流行格式的动向,纵观一种流行格式,就像滚滚的浪头一样,但见连

续几年朝着同一方向汹涌而来，曾经几何时，又急转身朝着另一个方向奔腾而去，过后又转换另一个方向冲卷，始终变幻不定。

每逢一次重大革命，或是战争过后，服装格式必然归真还璞。法国大革命和第一次大战结束后都是如此。二次大战结束的时候，除了夸大肩部以外，服装外型可说顺乎天生的体型，而且衣身短。

二次大战后，隔了两年，李傲尔内部构造以特殊的技巧，表现了崭新的服装外型，有效的烘托出女性的优雅媚态来，裙子也变长了。不久人们逐渐厌烦了，于是又返回真璞的自然形态，裙子越来越短，直到一九六六年居然出现了超短裙，可说短到了极限。

如果一一去探究以往流行格式的细枝末节，势必教人眼花缭乱，头昏脑胀了，只要留意重大的动态，就能明瞭演变的大势，也不难预料新赛季该设计什么式样了。各位要是进展到这般地步，可说已具备了一个设计师的立业条件。

应把握流行格式变迁的纲要，对于近四五年来流行格式的演变要了如指掌，不可视为一般知识，而是为了设计今日和明日服装所必须储备的生力军。

(3) 为获得设计的启示，服装史乃是囊括了有史以来，为了满足人类表现美的欲望，费尽心机创作出来的一切服装杰作的范本，是设计的资料宝库。设计师从服装史寻获启示，是司空见惯的事。

除了服装史以外，民族服装也是设计意旨的主要源泉。把水兵服大胆引用到妇女服的，是夏内尔 (Gabrielle Chanel) 的创举，如今还是经常可以看到水兵领 (sailor collar) 的衣服。透过新闻报导获悉，巴黎那些新装发表会的作品。商劳浪曾经从诺尔曼地渔夫的亲衫得到启示；妮娜·李契 (Nina Ricci) 公司曾经得自法国农民作业服的启示，诸如这般，从流行之都以外的地区的民族服装，吸取养料。

前而也提过巴黎设计师们经常旅行各地，他们不断地寻求新鲜的启示，和珍贵的灵感。比如妮娜·李契之所以亮出日本风格的作品来，也是为了产生新的魅力。举世赞赏的和服 (Kimono) 的美丽动人，曾不止一次被嗜试引用过，今后也势必重现。

如果你是一位设计师，或是有志于这一行的，事先应有一番经常创作新鲜动人的作品的心理准备，因此，那些过去的服装演变，大可助你一臂之力。

有一位画家曾经跟我谈起，如今中学虽然安排了美术史的课程，可是这些学生去参观画展的时候，对作品的优劣却一概分辨不出来。即使把画家和作品名称都记熟了，对于绘画的鉴赏力和创作却丝毫不起作用，那末，所得到的只是一门死的学问了。

如果把服装史视作普通知识，对设计师来说，也不会有多大的功用了。所以一定要咀嚼消化，动动脑筋，使这一门学识能不时对自己的设计助一臂之力。

四、市场研究

服装就是一种商品。每一个设计师都希望自己作出来的衣服能够多卖一些，为了在这方面有所获，必须研究什么样的作品销路好。

也许有人要认为把衣服当作商品，还要研究市场情况，未免太美国作风了。不妨拿李傲尔公司来作一个例子，该公司一向很重视作一番彻底的商品调查，使高级服装业者的不稳定事业予以合理的现代企业化。

这一家公司，举凡新设计的衣服，香水，成衣，在设计过程塑造形体 (drape) 所用掉