

服装艺术造型设计

吴世椿

思励

编著

上海科学技术出版社

理论与应用 · 方法与技法 · 修养与意识 · 审美

TS941.2
4269

服装艺术造型设计

理论与应用·方法与技法·

修养与意识·审美与鉴赏

吴世椿 思 励 著

上海科学技术出版社

前言

我置身和从事于艺术、服装设计事业已有 20 余载。作为设计师和专业教师双重身份的我,从开始的第一天起就立志探寻“艺术——设计”、“服装——人——社会环境”以及服装美学方面的奥秘。长期的学习和工作经验使我深深地感受到,理论与应用、方法与技法、修养与意识、审美与鉴赏是打开“服装艺术造型设计”之门的金钥匙,是人们由朦胧至清晰、由粗略至详尽、由感性至理性、由自然至必然、由必然至自由,并最终由初级至高级的整个认识过程和实践过程,是培养服装艺术设计师的必由之路。当我刚起步的时候,我是显得那么冲动、盲目和幼稚。严峻的现实使我凭着意志和毅力一步一个脚印地走了过来,终于尝到了春华秋实的甜滋,获得了比较丰富的理性认识和感性经验。因此,我愿意将自己曲折和漫长的认识过程进行系统、概括的总结和升华,并把这些粗略的知识奉献给有志于我国服装艺术事业的青年一代,使他们在学习和工作上有一个比较高的起点,为开创我国服装事业的新局面作一份贡献。

服装是不是艺术?服装设计与纯粹艺术有什么关系?现代服装工业化大生产与服装艺术造型设计构成怎样的相关系统?这些是认识问题也是观念问题,是一个具有相当深度和广度的观念问题。只有当艺术设计师在数量、质量、空间、时间以及造型、色彩、质感、装饰等主要指数上达到了服装工艺形式感的要求和目标的时候,才算取得了服装造型设计的初步成功。反之,只有当工艺设计师将服装的形式感表现为丰富的艺术想象和意想时,那么也可以说同样取得了成就。这就是我国目前服装设计师的两个非常明显的主要流派的标征。我们的任务是尽快、尽力地缩小他们之间的差距,使他们能够充分地扬长避短,发挥个性,向着现代化、工业化、科学化、艺术化、社会化和国际化的方向迈进,为中国乃至整个人类作出贡献。

本书试图在以下几个方面做了新的探索:(1)关于服装的起源与艺术;(2)关于服装在美学上研究的三大领域;(3)服装艺术——人——社会环境相关系统一览表;(4)关于服装工业造型设计宏观方法论;(5)服装造型要素的分类和现代综合性功能;(6)服装造型设计的双轨式创作过程(艺术审美创作过程与艺术造型方法、技法创作过程的相关性总和);(7)关于 27 种主要创作方法的导向、归纳与应用。意在抛砖引玉,衷心希望广大读者和同行不吝批评指正。

最后,向各位帮助和支持过我的各方人士,特别是我的学生原奇同志为本书做了大量的协助工作,表示深切的谢意。

吴世禧

1991 年春于上海纺织工业专科学校

目 录

导 论 篇

第一章 服装的基本概念与分类	3
一、服装的起源与艺术.....	3
二、服装的含义.....	5
三、服装的基本分类.....	6
第二章 服装的功能	16
一、服装功能的概念.....	16
二、实用性功能.....	16
三、科学性功能.....	19
四、艺术性功能.....	22
五、社会性功能.....	23
第三章 服装与美学	25
一、服装在美学上研究的对象和内容.....	25
二、服装美的本质论.....	25
三、服装美的特性论.....	27
四、服装艺术美的本质与价值.....	30
五、服装美感的本质.....	32
六、服装美感的特性.....	34
七、服装美创造的实质和内容.....	35

造 型 篇

第四章 服装造型设计的基本概念	43
一、造型设计的定义和分类.....	43
二、造型设计的性质和意义.....	43
三、造型设计的内容.....	44
四、服装造型要素.....	44
五、服装造型的艺术美形式和法则.....	46
六、造型设计的宏观方法.....	62
第五章 服装艺术绘画	64
一、服装艺术绘画的意义与作用.....	64
二、服装艺术绘画的分类.....	64
三、服装艺术绘画与人体.....	64

四、服装素描	69
五、服装线描	69
六、服装彩色效果图	69
七、服装商业广告画	73
第六章 服装色彩设计	74
一、色彩基础知识	74
二、色彩的知觉意识	76
三、色彩的情感世界	78
四、色彩的调和方法	80
五、流行色的应用	84
第七章 服装外形和线的造型	86
一、外形和线的基本概念	86
二、外形的分类、特点和功能	86
三、线的分类、特点和功能	96
四、外形和线的综合分析	102
第八章 服装基本面和体的造型	104
一、基本面和体的概念	104
二、前襟面的造型	104
三、胸的造型	106
四、肩的造型	107
五、腰的造型	109
六、背的造型	111
七、裙摆的造型	112
第九章 重点面和体的造型	114
一、重点面和体的概念	114
二、领形的造型	114
三、袖形的造型	123
四、袋形的造型	126
五、造型的整体协调	128

创 作 篇

第十章 服装造型设计创作过程的基本环节	131
一、创作的准备阶段	131
二、创作的构思阶段	132
三、创作的表现阶段	133
四、各个环节的相互关系	133
第十一章 创作方法的多样性	135
一、多样性的造因	135

二、两种主要创作倾向.....	135
三、创作的水平论.....	135
第十二章 主要创作方法和手段.....	137
一、分类设计.....	137
二、新潮设计.....	137
三、流派设计.....	144
四、描摹设计.....	146
五、单独设计.....	146
六、适合设计.....	147
七、分部设计.....	147
八、组合设计.....	148
九、派生设计.....	149
十、借鉴设计.....	149
十一、仿象设计.....	149
十二、平面设计.....	150
十三、立体设计.....	152
十四、抽象设计.....	152
十五、幻想设计.....	152
十六、写意设计.....	153
十七、动态设计.....	154
十八、即兴设计.....	154
十九、怀古设计.....	155
二十、表演设计.....	156
二十一、系列设计.....	157
二十二、民族风格设计.....	157
二十三、异国情调设计.....	157
二十四、功能性设计.....	159
二十五、配套设计.....	159
二十六、整装设计.....	159
二十七、总体设计.....	160

导论篇

第一章 服装的基本概念与分类

一、服装的起源与艺术

1. “自然服装”的起点

人类的祖先——类人猿被赋予人性的过程,在一万多年前的第一冰河时期就已经开始了。地理学家使我们进一步了解了那个时期在整个世界人类发展过程中的气候、地理、环境的客观状况,以及对人类的生理和心理上的严重影响。关于那个时期服装起源的种种说法是通过后来的社会心理学家分析得出来的,它已成为后人所公认的所谓服装实用性的最初起点——御寒和遮羞,它表现为由动、植物所供给的纯粹的“自然服装”。

动物对人类幸福的贡献是原始人除了食用它们而外,并使用它们的皮毛,从根本上解决了人类穿着的应用材料问题。他们或者把兽皮披围在自己身体的右边,左边仍裸体;或者把兽皮披围在下身,使上身袒露。这种类似于式样的差异,在实际上原始人开始是无意识的,只是出于客观的需要和相互的模仿。

在使用动物毛皮的过程中,原始人首先遇到的麻烦是材质干燥变硬的问题。要想方法使毛皮变得柔韧,最简单的办法是把皮放在嘴里用力地咀嚼。另一个办法,就是把兽皮浸泡在水里,然后用木槌捶打,使其变软,把附在皮上的余肉刮下洗净。用上述这类原始的、反复劳动的方法,最终制成服装,看来是最初比较满意的“制衣工艺”了。

更进一步的技术是将矿物油或鲸油抹擦在兽皮上,待油挥发以后,皮自然变得柔韧。接着人类又发现了硝,掌握了一种出奇的软化和净化皮质的新技术,从根本上解决了兽皮使用上的难题,并一直沿用至今。

约在一万八千年以前,生活在北京周口店龙骨山的山顶洞穴里的原始人,他们采取磨制和钻孔的方法,制造出人类历史上最早的骨针,并把兽皮分割成各种形状和块片,用动物的筋或植物的纤维条,穿针引线,缝制成人类最早的服装——毛皮服装样式,这是人类的一个伟大的发明创造。骨针的发明在全世界几乎都能找到痕迹,在旧石器时代的洞穴里时有发现。其中不乏精巧玲珑之物,富有原始艺术的标征。爱斯基摩人用骨针所缝制成的原始兽皮大衣的样式(图 1-1),几乎为世人所周知。

随后,生活在离北方寒冷地带较远地区的人们发明了使用动物和植物纤维制成毡的方法。他们把兽毛和羊毛梳通,用席子卷起来,用棒头反复轻轻捶打,毛茸茸的毛质柔韧松软,剪下后制成毡、地毯、帐篷和服装,特别保暖美观。

此外,植物对人类幸福的贡献亦不次于动物,它们在材质的应用上只不过受气温、地区的制约。植物纤维的材料在南方和热带的使用大大超过北方和寒冷地带。在古埃及有用桑树或无花果树的树皮作原料,制成服装面料的记载。它的制作方法大体与古埃及人制作书写材料纸张的工序差不多。他们把树皮剥下,浸在水里,然后将树皮和谷物叠成三层摺平(中层为谷物),用重物压打直至三层粘合平整为止,然后加油涂固和添画装饰,很耐用。古埃及

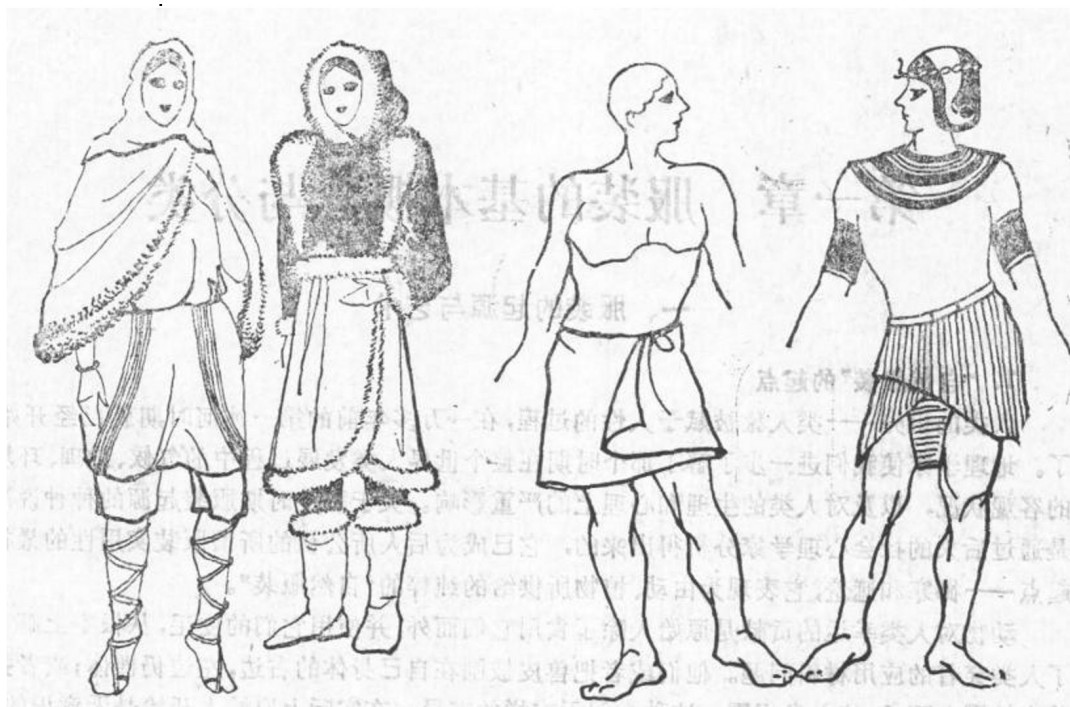

图 1-1 爱斯基摩人的原始兽皮服装

图 1-2 古埃及人的腰衣和腰布裙

人的腰衣、腰布裙(图 1-2)都是用植物纤维布匹制成的。

在原始的美洲印第安人中,有应用树皮纤维或树叶通过纯粹手工编织的方法制成服装的,但它与真正的服装有相当大的距离。

中国的原始人从进入旧石器时代开始,发明骨锥、骨针,创造原始服装,经历了漫长的岁月。约五千年前(新石器时代的仰韶文化时期),人们已逐步趋向于定居生活,随之产生了农业、纺织,开始用石陶纺轮,把采集来的野麻纤维捻成细线,然后织成麻布,制成服装。在这以后又发明了饲蚕和丝纺,人们的衣冠服装开始日臻完善。

2. 服装的实用与美的意识

人类的服装起源于实用,是达到一种功利的目的。但实用与美的意识并不矛盾。当人类劳动本身摆脱了初期动物式的劳动形式,摆脱了原始的本能的形式的时候,艺术才能诞生,艺术才能从劳动中、从实用中、从生活中脱颖而出,成为人类劳动发展到一定的自觉程度的产物。

原始人对自己皮肤的纹身涂色,大概远远地领先于后来创造的服装。这恐怕不外乎美化自己、恐吓外敌、辟邪防险的目的。就美化这一点上,它恰恰成为后来服装上的图案、样式和色彩,以及整容化妆的艺术启蒙和出发点。

原始的图腾成为原始人的保护者和崇拜的象征,具有被认为值得羡慕和为之倾倒的特殊功用。图腾的图案很多,它除了具有经济实用和崇拜敬仰的特点外,更具原始艺术的标征,成为表现人们内心情感的艺术形式。这种图腾艺术的启蒙标志和特性至今仍在欧洲的加冕礼服和军人制服上有所体现,成为原始与现代的服装艺术的双重产物。

原始人同现代人一样,对环境、山水、花草、动物等一切自然物富有美的艺术的追求,是一切随之而产生的人造物的美的创造的前提。他们会把大自然中美丽的鲜花、光洁艳丽的

动物羽毛、荧光闪闪的蓝宝石作为自己的心爱之物。也会在自己创造的服装上寻趣装饰,摆弄样式,追求新意,这就是服装的起源与艺术二者间的关系,是现代服装艺术久经不衰的根本动因。著名人类学家佛朗兹·波阿斯在他的《原始艺术》一书中说:“追求艺术表现和优雅的外观,是人类的共性。甚至可以说,原始社会中,许多人已经感觉到美化生活的必要,他们的意识,要比文明了的后人敏锐得多,强烈得多。”

当今服装工业的迅猛发展,时装艺术的综观博览,使服装成为人们生活中的伴侣,成为当代人的文化艺术的象征。这一切将是人、服装和艺术由自然到自由的必然发展过程。

二、服装的含义

服装的基本概念,即含义或命名是相对的,是与其他穿着物名称相比较而言的。服装是人类所共知的穿着物之一,但不是唯一的穿着物,它是与衣服、衣裳、被服、服饰、衣料、衣装、着物等相比较而存在,在具有穿着物共性特征的情况下,具有其特定的含义和基本概念的。

1. 衣服

衣服是重点突出穿着物的实用性。指遮盖人体躯干和四肢,具有保护功能的柔性物质材料所构成的穿着物。它有轮廓、形状、线条和色彩等,是人类穿着物的最早命名。

2. 衣裳

衣裳是上衣下裳和衣裳连属的统称,指穿着物样式的形制。一般有两种表现形式,一种为上衣下裳制,另一种为衣裳连属制。中国商周以前的服装,一般都属前者,后期的朝服、袴褶、襦裙等也都是前者的遗制。春秋战国之交出现的深衣属后者,以后的袍制就是在这个基础上产生的。在中国的历代服装中,上衣下裳式的服装,妇女穿着较多,使用期较长。男子从隋唐到清末,一般多穿上下连属的袍衫。民国以后,随着西方文化服装艺术东渐,男子开始穿着西装和裤子,打破了中国男子几千年以来的长期穿着习惯。

3. 被服

被服是从穿着物和服用物的宏观上命名的概念。所指的范围比衣服和衣裳来得广义,指包裹、遮盖人体的柔性物质材料,或披在人体上,或戴在头上,或穿在脚上以及寝具被褥等均包含在内。

4. 服饰

服饰是指衣服和装饰品相结合的穿着物概念,包括衣服的实用性和装饰性两方面的含义。有时单指衣服上的装饰物品的总称。

5. 衣料

衣料是指穿着物的物质材料,主要包括制作服装所用的面料、里料、填料、衬料、辅料的总称,是穿着物含义的外延。有时单指服装的面料。

6. 衣装

衣装是指具有限定使用范围的穿着物。如戏装、结婚礼服、和服、少数民族服装等。

7. 着物

着物与衣服具有同义的概念。

8. 服装

服装是人体穿着物具有实用性、科学性、艺术性、社会性功能综合反映。它包括主观艺术感觉、客观物质材料和主客观应用要素所决定的人体穿着物形态和穿着打扮方法在内的全部含义和内容。

三、服装的基本分类

现代科学技术的发展,文化思想艺术的进步,人们精神文明和物质文明的日益提高,使服装的品种发展很快,可称日新月异,气象万千。服装的分类方法繁多,一般可按性别年龄差、形态差、用料差、季节差、用途差、经营差来分类。

1. 按性别年龄差分类

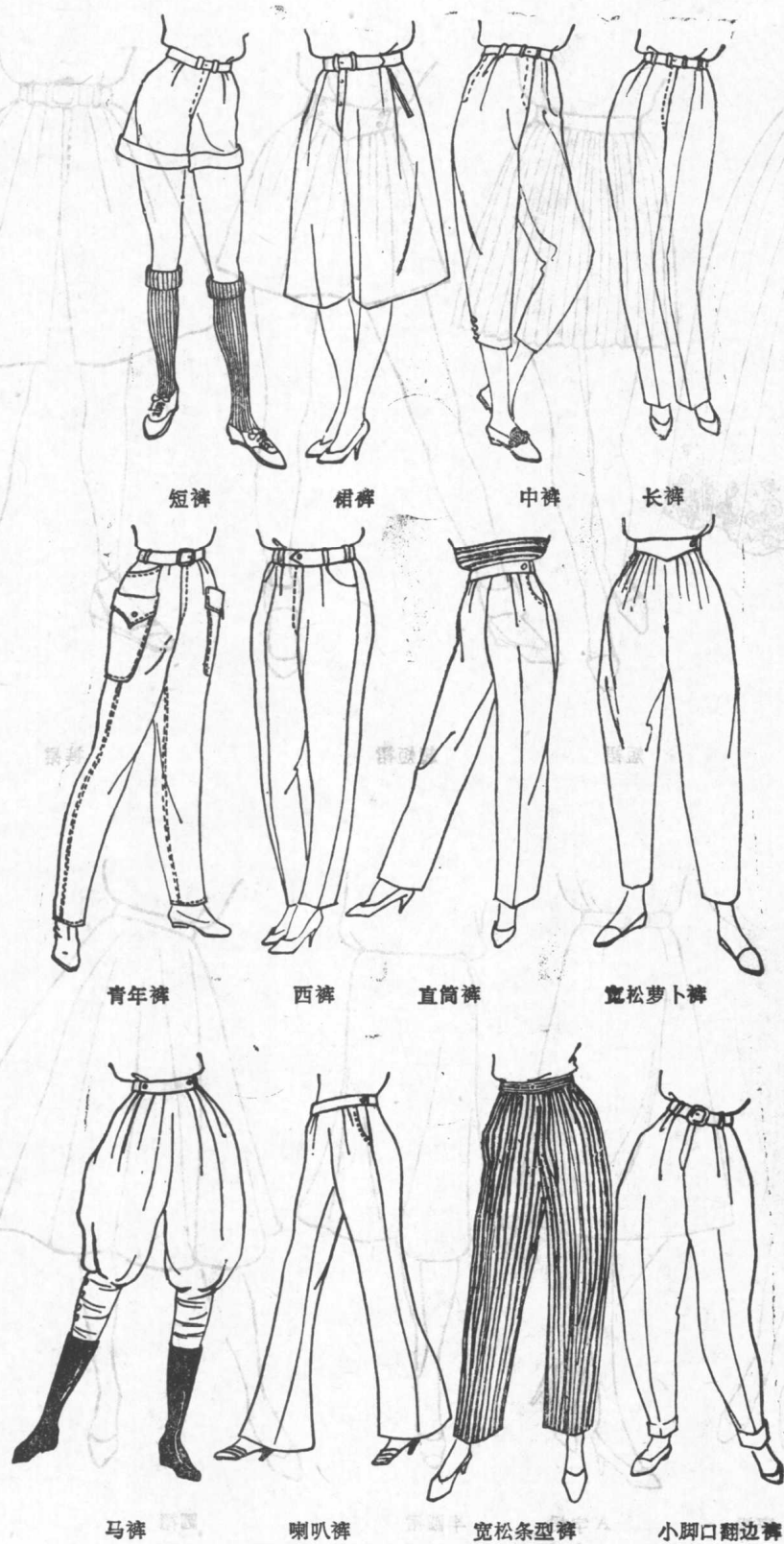

图 1-4 按形态差分类的裤

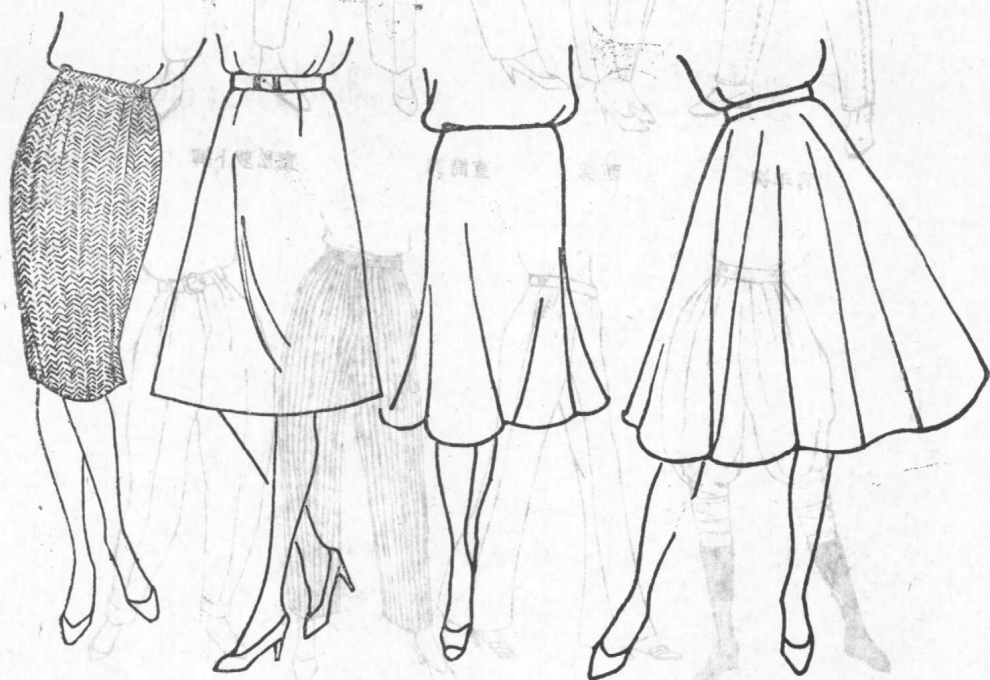

长裙

短裙

超短裙

裤裙

窄裙

A字裙

半圆裙

圆裙

图 1-5 按形态差分类的裙

太阳裙

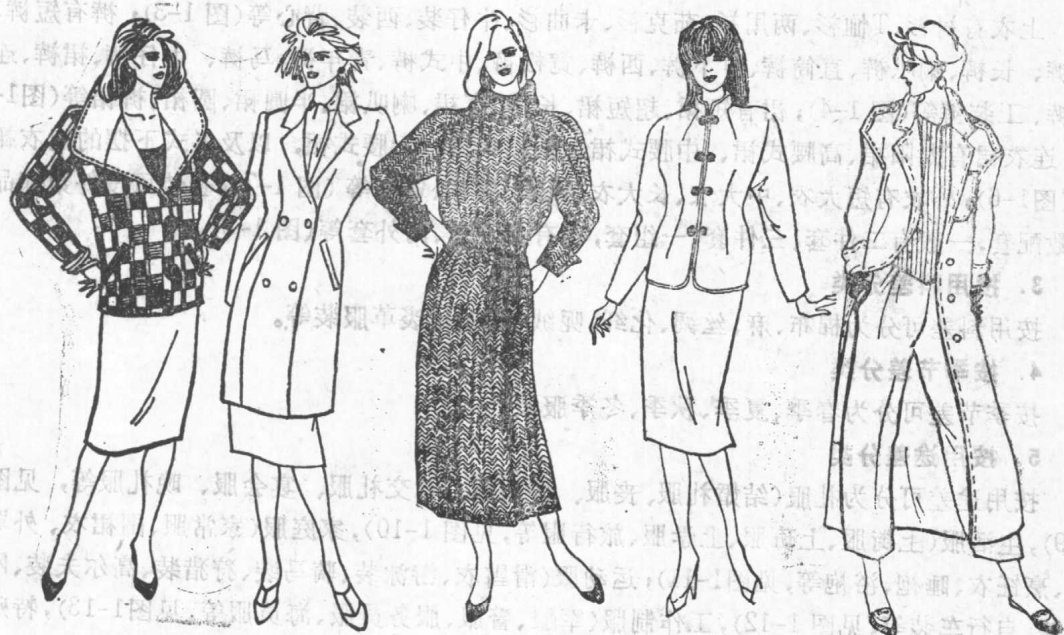
中腰式

高腰式

低腰式

无腰式

图 1-6 按形态差分类的连衣裙

短外套

中大衣

长大衣

棉袄

风衣

图 1-7 按形态差分类的外衣

三件套(西装、裙、背心)

二件套(衬衫、裙)

图 1-8 按形态差分类的套装

按性别差可分为男装和女装。按年龄差可分为成人服装、童装、中老年服装等。

2. 按形态差分类

按形态差可分为上衣(或称上装)、裙(或称裳)、连衣裙、裤、外衣(或称外套)、套装等。

上衣有衬衫、T恤衫、两用衫、茄克衫、卡曲衫、牛仔装、西装、背心等(图 1-3); 裤有短裤、中裤、长裤、喇叭裤、直筒裤、萝卜裤、西裤、宽松裤、中式裤、青年裤、马裤、牛仔褲、裙裤、连衣裤、工装裤等(图 1-4); 裙有短裙、超短裙、长裙、窄裙、喇叭裙、半圆裙、圆裙、裤裙等(图 1-5); 连衣裙有太阳裙、高腰式裙、中腰式裙、低腰式裙、无腰式裙, 以及各式下摆的连衣裙等(图 1-6); 外衣有短大衣、中大衣、长大衣、风衣、棉袄、罩衫等(图 1-7); 套装可按件数和品种数配套, 一般有二件套、三件套、一组套, 也有上下套、内外套等(图 1-8)。

3. 按用料差分类

按用料差可分为棉布、麻、丝绸、化纤、呢绒(毛呢)、裘革服装等。

4. 按季节差分类

按季节差可分为春季、夏季、秋季、冬季服装。

5. 按用途差分类

按用途差可分为礼服(结婚礼服、丧服、访问服、社交礼服、宴会服、晚礼服等, 见图 1-9), 生活服(上街服、上班服、上学服、旅行服等, 见图 1-10), 家庭服(家常服、围裙衣、外罩衫、烹饪衣、睡袍、浴袍等, 见图 1-11), 运动服(滑雪衣、游泳装、骑马装、狩猎装、高尔夫装、网球装、自行车装等, 见图 1-12), 工作制服(军服、警服、服务员服、海员服等, 见图 1-13), 特殊功用服(戏剧装、舞台服装、孕妇服、医疗服等, 见图 1-14), 内衣(三角裤、平脚裤、胸罩、胸衣、束腰、紧身褙、内长衬裙、内短衬裙等, 见图 1-15)。

结婚礼服

访问服

丧服

社交服

宴会服

晚礼服

图 1-9 礼 服