

Clothing
Design

服饰形象设计

FUSHI XINGXIANG SHEJI

高等院校服装专业教程

郭丽 编著

国家一级出版社
全国百佳图书出版单位
西南师范大学出版社

高等院校服装专业教程

服饰形象设计

郭丽 编著

西南师范大学出版社

高等院校服装专业教程

服饰形象设计

图书在版编目(CIP)数据

服饰形象设计 / 郭丽编著. -- 重庆 : 西南师范大学出版社, 2015.7

ISBN 978-7-5621-7445-5

I. ①服… II. ①郭… III. ①服饰-设计-高等学校-教材 IV. ①TS941.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2015)第 115013 号

高等院校服装专业教程

服饰形象设计

郭 丽 编著

责任编辑：王 煤

装帧设计：梅木子

出版发行：西南师范大学出版社

中国·重庆·西南大学校内

邮编：400715

网址：www.xscbs.com

经 销：新华书店

制 版：重庆海阔特数码分色彩印有限公司

印 刷：重庆康豪彩印有限公司

开 本：889mm×1194mm 1/16

印 张：10.25

字 数：210千字

版 次：2015年10月第1版

印 次：2015年10月第1次印刷

书 号：ISBN 978-7-5621-7445-5

定 价：49.00元

高等院校服装专业教程

服饰形象设计

前言

“即使我们沉默不语,我们的服饰与体态也会泄露我们过去的经历。”

——莎士比亚

迈进全球化和现代化的时代,世界各国之间的交流愈加频繁和重要,拥有赏心悦目的自身形象不仅能充分体现个人外在的美,亦能最直接反映穿着者内在的品位、气质、个性与修养。同时,也标志着一个国家和民族的经济实力及文明素养的发展水平。

美丽形象的塑造离不开设计,自2004年国家劳动和社会保障部门发布了形象设计师职业以来,形象设计师正式成为我国社会中的新兴职业,人物形象设计也受到时尚群体的推崇。人物形象设计是一门综合性的艺术学科,其中服饰要素占据着很大视觉空间,服饰也是形象设计中的重头戏。《服饰形象设计》作为一本专业教材,紧紧围绕女性完美形象的塑造与服饰的关系,系统地阐述了服装色彩、造型特点、服饰风格的基础知识和巧饰方法,以及化妆造型技巧、服饰搭配规律、职场礼仪规范和专题设计及实际应用等重要内容。教材编著中力求结构层次清晰、概念明确、简明扼要、图文并茂,教学实例演示偏重应用层面和实践环节,具有较强的实用性和可操作性。通过对《服饰形象设计》的学习,可以逐步提高形象设计师的综合设计能力和专业水平,逐步提升“打造自我魅力指数”掌控能力。

本书由武汉纺织大学郭丽编著;范玉婷、杨阳、孙娜、刘艳华积极参与图片的绘制和整理;周怡文、杨逸康、张培培、汤晓积极参与人物化妆工作;武汉YS摄影工作室承担拍摄工作,在此一并表示感谢!本书在编写过程中参考了国内外相关的论文、专著及图片,在此也一并表示感谢!由于编者水平所限,不当之处在所难免,敬请专家和读者批评指正。

编者

高等院校服装专业教程

服饰形象设计

目录

第一章 服饰形象设计概论 / 001

- 一 服饰形象设计的基本概念 / 003
- 二 服饰形象设计的功能作用 / 004
- 三 服饰形象设计的构成要素 / 005
- 思考与练习 / 007

第二章 女性审美标准的差异与巧饰 / 009

- 一 女性形象美差异观 / 010
- 二 脸部与头部的审美标准 / 013
- 三 发型巧饰脸型 / 016
- 思考与练习 / 020

第三章 化妆造型设计基础 / 021

- 一 化妆基础知识 / 022
- 二 化妆基本用品 / 025
- 三 基础化妆 / 029
- 四 彩妆技巧 / 039
- 思考与练习 / 044

第四章 人与专属色 / 045

- 一 认识色彩 / 046
- 二 个人色彩特征分析 / 048
- 三 个人四季色彩理论 / 050
- 四 色彩季型与用色规律 / 055
- 五 色彩十二季型 / 059
- 六 色彩诊断方法 / 067
- 思考与练习 / 077

第五章 人与风格 / 079

- 一 面部轮廓解析 / 080
- 二 身体线条解析 / 086
- 三 服装的线条 / 091
- 四 服饰风格解析 / 096
- 思考与练习 / 101

第六章 服饰搭配规律 / 103

- 一 服饰色彩搭配 / 104

二	服饰风格搭配	/	112
三	服装面料搭配	/	118
四	服装款式搭配	/	121
五	服装配饰搭配	/	125
	思考与练习	/	127

第七章 职场礼仪与个人形象 / 129

一	仪容规范	/	130
二	仪表规范	/	132
三	仪态风范	/	133
四	言谈礼仪	/	137
	思考与练习	/	139

第八章 专题设计实例 / 141

一	专业诊断与定位流程	/	142
二	案例分析与示范	/	143
三	服饰形象策划档案及管理	/	145
	思考与练习	/	154

高等院校服装专业教程

服饰形象设计

第一章 服饰形象设计概论

教学目标及要点

课题时间:2学时

教学目的:解析服饰形象设计的起源、发展及概念;了解服饰形象设计师工作的主要内容,展望服饰形象设计行业的发展前景;培养学习者对《服饰形象设计》课程的学习兴趣。

教学要求:推广因人而异、着力个性美设计的理念;课堂模拟与人沟通交流的场景,从而了解顾客的预期心理目标;自行设计顾客基本信息表。

课前准备:对服饰品牌有一定了解,具备服装设计学的基础知识。

日新月异的21世纪是信息高速传递的时代,在各界文化交融互存的大环境中,个人的外在形象和内在涵养愈发引起人们的重视。人们用服饰装扮彰显个性魅力、体现自身价值与社会地位的行为也日益受到了重视,人们意识到即便是在日常生活或工作中,个人服饰形象也有着不可忽视的作用。

心理学家研究发现,人们第一形象的形成是非常短暂的,有人认为是见面的前40秒,有人认为是前7秒或是一眨眼的工夫,就可定型而论了,甚至有时几秒钟就会决定一个人的命运。在心理学上,第一印象被称为“首因效应”。形象决定未来,在当今竞争激烈的社会中,一个人的形象远比人们想象的更为重要。

(一)个人形象设计的起源与行业现状

个人形象即社会公众对个体人的整体印象和评价,它是人的内在素质和外形表现的综合反映。服饰是表达个人形象的外在符号,它包括服装、饰物以及一切身体外部的装饰物,蕴含着装饰打扮的手段及技巧,是个人形象设计中的重头戏。

“形象设计”这一概念源自舞台美术,后来被时装表演界人士使用,用于时装表演前为模特设计发型、化妆、服饰的整体组合,随即发展成为特定消费者所做的相似性质的服务。

个人形象是个体人在社会环境中的非语言性的信息窗体媒介,是身体的人、心理的人、社会的人的综合反映。

1950年,在美国社会各阶层中,尤其是工商企业界和政界人士,对于自身的信誉十分重视,人们开始有计划地塑造良好的个人形象。如今的美国,形象设计已经是与商业紧密结合的产业,其设计形态已达到生活设计阶段,即以人为本,以创造新的生活方式和适应人的个性为目的,并对人的思想和行为做深入的研究。我国形象设计行业起步较晚,直到20世纪80年代末才出现从事形象设计工作的人员。早期一般是由美容、美发、化妆、服装、配饰设计等职业中分流出来的业余人员,2004年原国家劳动和社会保障部发布了形象设计职业正式成为我国社会中的新职业后,各大专业院校才成立相关的专业教育方向,逐渐从业余到专业培养复合型人才,从擅长一门(或化妆、或美发、或服装、或饰品)到注重整体设计,取得了长足的进步和社会的认同。

如今,形象设计是极具发展潜力的朝阳行业,具有多元化的市场需求。其市场需求架构不仅包括个体消费者,还包括化妆美容用品公司以及服饰厂商、时尚广告行业、时尚杂志、文化咨询部门等,涉足领域广,涵盖面大。中国的人物形象设计业和国外相比虽然起步较晚,但是随着人们对美丽的追求和时尚的领悟意识的增强,市场需求也越来越大,形象设计职业也越来越受欢迎。

(二)解析形象设计职业的性质

在历史发展过程中,人类对“自身形象的美化意识”最早促使了“化妆”的出现,通过在人体上描绘、涂抹各种颜色及图案来达到一种特殊的视觉美感、图腾崇拜、驱虫护体或其他目的。随着社会的进步,“服饰”“美发”“美容(主要是指护理保养)”“美甲”等人体美化行业也逐渐加入进来,使得与美化人体形象相关的社会职业分工越来越细化。而服饰形象设计师则是以服饰装扮为个人形象做美化工程的核心环节,也可以说是各相关职业的整合环节。

从职业性质角度分析,形象设计师与化妆师、美容师三者都是以“人”作为其服务对象,以改变“人的外在形象”为最终目的。他们之间的主要区别在于:美容师的主要工作是对人的面部及身体皮肤进行美化,主要工作方式是护理、保养;化妆师的主要工作是对影视、演员或普通顾客的头面部等身体局部进行化妆,主要工作方式为局部造型和神、色、韵的设计;服饰形象设计师的主要工作是以服饰搭配为手段,遵循着装 TPO 原则,针对不同人物的化妆、发型、服饰、礼仪、体态语言及周边环境等众多因素进行整体组合,主要工作方式为综合设计。

服饰形象设计可以理解为以人为核心,以展示个性魅力为目的,以服饰色彩、服饰款式、配饰等要素为主要手段,依据不同的需求打造个人外在形象美的一种新型的人物造型艺术设计学科。

现代人希望通过自身的形象设计表现美,更渴望通过自身的服饰形象得到周围人群的肯定和赞许,提升个人魅力指数。正是这样的需求促使服饰形象设计职业的产生和发展。服饰形象设计职业特点就是与时代精神相结合,以丰富的服饰语言为表现方式,结合发型、妆容、配饰等其他造型要素,充分满足穿着者在不同的环境需求下呈现出最完美的个人形象。

一 服饰形象设计的基本概念

服饰形象设计隶属于个人形象设计的范畴,是个人形象设计的主要组成部分,着重点在于借助“服”与“饰”对个体的人进行个性化审美设计,以充分发挥服饰形象设计在人物形象修饰、塑造与表达中的重要作用,是消费者根据自身客观与主观的需要,在服饰相貌和艺术情感上进行系列塑造的一种手段,这与通常意义上的服装设计和服装造型有所不同。

服饰形象设计有着独特的设计方法和操作模式,从所涉足的范围和本质意义上来分析,它属于人物整体形象设计中的一部分。首先,它必须服从于规划中的整体形象风格,并以此为设计构思的基础、前提、方向来进行服装的选择、搭配和饰品的装饰;其次,还需要与发型、化妆进行融通和协调,其主要表现在色彩的选择和搭配应与发型、化妆色彩形成对比、调和、协调、统一的关系。款式的造型风格应与发型和化妆的风格在具有各自鲜明特色的基础上形成多样统一,以及在整体形象的视觉亮点上形成集中统一并产生视觉美感的放射性作用。所以,在进行服饰形象设计时,形象设计师应与发型师和化妆师统一风格,相互沟通,使服饰形象设计在统一、协调中去释放其独特的风采和对人物形象的艺术塑造,并最终形成完美的服饰形象设计方案。

随着社会的快速发展,人们对个人形象设计的需求不断提高,对服饰形象设计师的要求也更全面,从色彩诊断、风格诊断到设计策划、日常形象管理等各环节都要有准确的把控能力。服饰消费群体对服饰形象设计的理解是以人为主体,结合个体自身特有的色彩、线条、风格、气质、职业、喜好以及服装流行趋势等要素,巧妙地将各种服饰品加以组合,本着扬长避短的原则,运用服装设计、化妆造型、社交礼仪规范等手段对个人整体造型进行分析、设计和策划,达到集舒适、合理、美观于一体的穿着效果。较好的服饰形象设计既能充分体现穿着者外在的美,亦能最直接反映穿着者内在的品味、气质、个性和修养。通过对服饰形象设计原理的学习,逐步提高相关方面的专业知识,培养高水平的专业人才。

现代服饰形象设计师要善于运用各种设计方法,对人的整体形象进行再塑造。目前,服饰形象设计师从事的工作主要包括两个层次:

一、为普通消费者或特定客户提供化妆设计、发型设计、着装指导、色彩咨询、美容指导、摄影形象指导、体态语言表达指导、礼仪指导或陪同购物等。

二、为时尚杂志社提供服饰版块或为封面人物提供整体造型设计方案;为时尚发布会或秀场模特提供形象造型;为电影、电视剧角色的造型定位提供设计等相关工作。

故然,21 世纪的服饰形象设计师应具备包括色彩、化妆、发型、服饰搭配、礼仪、美容保养、服装设计和个人形象设计等多方面的专业知识。其一,具备敏锐的观察和目测能力,即目测人与生俱来的肤色、发色、瞳孔色等身体色的基本特征和人体身材轮廓、量感、动静和比例的总体风格印象;其二,具备科学的分析与策划能力,即

通过专业诊断工具测试出人的色彩归属与风格类型,找到最合适的服饰颜色、款式、搭配方式和各种场合用色及最佳的妆容用色、染发用色等,通过咨询指导方式帮助人们建立和谐的个人形象;最后,服饰形象设计师不仅要具备专业的色彩顾问知识,同时还要具备突出的审美能力以及对时尚潮流的分析能力,兼备色彩顾问、风格解析、服装搭配、化妆造型等多方面专业能力。

全球经济一体化的趋势促使经济水平不断提高,人们的生活质量日益向现代化、高标准发展,越来越多的普通大众开始认识到个人形象的重要性。对美的追求是人类的天性,真正的形象美在于充分地展示自己的个性,因而创造一个属于自己的、有特色的个人整体形象才是更高的境界。人们对美的关注也不再仅仅局限于一张脸,而是从发式、化妆到服饰搭配、个人言行举止和内涵修养的综合层面上。正是人们不断变化的审美观和审美需求推动了服饰形象设计的发展,通过系统的、专业的服饰形象设计使人们的自我形象更得体、更合理、更适用,从而形成趋于完美的个人形象,获得理想的社会形象和人文精神面貌。

二 服饰形象设计的功能作用

在追求个性表达的年代,服饰形象设计作为一门新兴的综合造型艺术学科,正走进我们的生活。无论是政界要人、大款、明星,还是平民百姓,都期盼以一个良好的个人形象展示在公众面前。

人在陌生环境的交往中,往往可依据个人的举止仪表和穿着服饰推测出其身份地位、兴趣爱好、修养程度。衣着服饰在某种程度上被赋予了一定的社会意义,它是一种无声的语言,比谈吐动作更具表现力。西方学者雅伯特·马伯蓝比(Albert Mebrabian)教授研究得出形象沟通的“5/53/87”定律:在社会交往中,旁人对你的第一印象十分重要,其中有5%取决于你真正谈话的内容;有53%在于辅助表达这些话的方法,也就是口气、手势等;却有高达87%的比重决定于外表、穿着、打扮。(图1-1)可见,对于个人的事业和生活来说,外在形象有着举足轻重的作用。

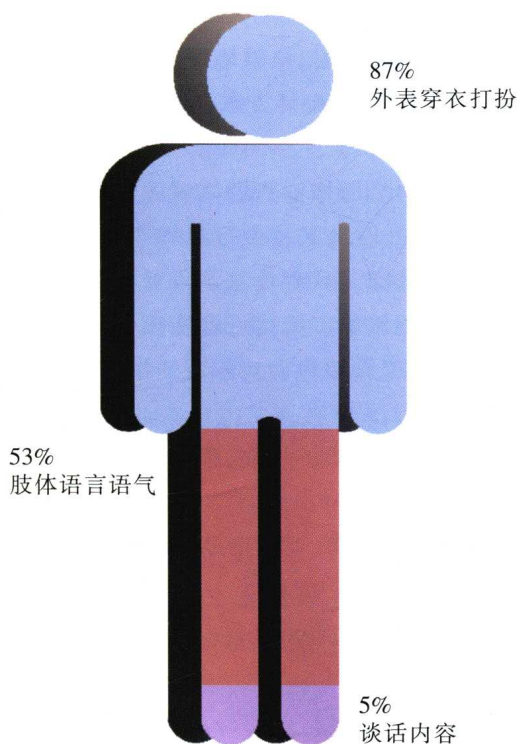

图 1-1 形象沟通“5/53/87”定律比例图

(一)服饰形象设计有助于正能量的传递

1. 有助于自信心的提高

成功的着装能让人拥有自信,通过调查显示,大部分人是缺乏自信的。这种自信的缺乏,或者是由于对自己的才能和成就不满,或者是由于对自己的外表不满。对自己成就或外表不满者,光鲜靓丽、大方得体的服饰形象可以积极地调整其态度,增加其社会成就感,它有强烈的暗示作用,在心理上暗示自己表现得要如同自己的服装一样出色。而服饰的最大心理暗示功能能帮助人们建立自信,使穿衣者沉着自如、优雅得体,并在各种场合下保持镇定自若的状态。智慧的人常利用服饰来增加自己的魅力指数,让自己表现得更加魅力十足、绚丽非凡,散发积极乐观的正能量。

2. 有助于个性的表达

每个人都是独一无二的个体,身高、体重、肤色、个人爱好、兴趣、文化修养的不同,形成不同的个性表现。个性化的形象是大多数人的真实需求,每个人的形象都可以被看作是一个视觉符号,这个符号越是与众不同,就越容易引起关注,越容易被识别、被记忆。若想从

众人中脱颖而出,除了内在的修养、气质、才华,外在形象也起到了不可忽视的作用。日常生活中个性化的服饰形象设计要平衡好尺度,根据每个人不同的体态特征、肢体习惯、思维方式、兴趣、爱好、修养、职业、年龄等进行服饰形象设计策划,突出优势、彰显个性、呈现出自身特有的视觉符号是人们追求美的目标。服饰形象的个性美是服装的外在形式与着装者内在精神和谐统一的结果。

(二)服饰形象设计有利于个人价值的体现

1. 有助于信息的传递

在现实生活中,服饰形象作为显著的人际交往信号,向社会提供了一个人的大量信息,甚至是可替代用语言无法精确传递的一种微妙信息的有力工具,它是文明社会人们交流沟通的重要手段。正如美国一位服装史学者所言:一个人在穿衣服和装扮自己时,就像在填一张个人信息调查表,似乎就如填写上了自己的性别、年龄、民族、宗教信仰、职业、社会地位、经济条件、婚姻状况、为人是否忠诚可靠、在家中的地位及心理状况等信息。如白领女性的着装时尚而干练,人民教师的着装舒适而稳重,银行职员的着装亲民而庄重,节目主持人的着装优雅而大方,农民的着装质朴,商人的着装精明,学者的着装洒脱,医者的着装标志着仁心……

2. 有助于提高事业成功的指数

中国有句俗语“人靠衣装马靠鞍”,说明了着装的重要性。现代社会,人类的社交活动越来越频繁,求职面试、生意洽谈、公开演讲等,“注意力经济”被越来越广泛地应用,人人都需要把自己最优秀的一面呈现在别人面前。符合身份、场合的服饰可为个人形象增辉,长期持续会带来丰厚的回报,亦是获得职场生存和发展机会的一种智慧投资,可让个人形象美的价值积累,让人脉价值增值。同时,通过外在的服饰形象表达出自己内心的强大,为职场之路增添筹码。

三 服饰形象设计的构成要素

服饰形象设计并不仅仅局限于适合个人特点的服饰、化妆和发型,也包括内在性格的外在表现,如气质、举止、谈吐、生活习惯等综合条件的协调设计。从这一高度出发的形象设计,决非化妆师、发型师或服装设计师的单一能力所能完成的,它需要结合专业形象设计、服装设计、色彩理论等全面的知识与实践经验。服饰形象设计师应立足于培养个人审美品位、提高文化内涵修养,提升个人的气质和风度,结合不同年龄、职业、阶层、场合为客户或消费者量身定制赏心悦目的形象设计策划方案,助其打造出完美的个人形象并进行良好的日常形象管理。

服饰形象设计要素主要由四大块构成:其一,人体要素;其二,服装要素;其三,化妆造型要素;其四,礼仪规范要素。(图1-2)服饰形象设计师必须熟悉这四大构成要素,并具备综合运用能力。

(一)人体要素

服饰形象设计是以个体人为核心,一切围绕人进行设计。每个人都有着自身独特的色彩、线条、风格和喜好,要做好服饰形象设计及管理,首先必须了解个体人的特点,为其做四季色彩诊断并确定最合适的专属色彩群;其次要做风格诊断,确定个体人的身体线条特征和着装风格,并且依据着装喜好、人体优缺点来调整设计;最

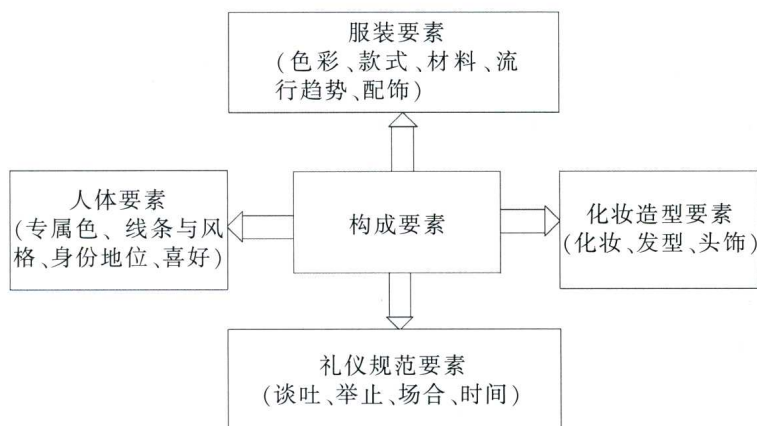

图 1-2 服饰形象设计构成要素

后,要了解其身份、地位、职业、喜好和禁忌、出席场合等信息,这样方能为其策划出完美的整体形象设计方案。因此,培养一名专业的服饰形象设计师,首先需要培养其观察力、理性分析能力以及与人沟通的能力,从而获得较为准确的第一手关键资料。

(二)服装要素

服装要素,包括风格、色彩、图案、廓形、面料、配饰、流行元素及细节等,还包括以上诸多要素与人体之间的协调关系以及如何运用、组合各服装要素,为人的外在美提供扬长避短的设计方案等。因此,在这方面对服饰形象设计师的服饰搭配能力和时尚敏锐能力有较高的要求。

(三)化妆造型要素

化妆造型要素,包括化妆技巧和发型设计。主要针对人的头部及面部五官进行美化设计与打造,结合发型、头型、五官特点、身份、着装需求等条件的限制,最大限度地展现出美丽的个体形象,是对服饰形象设计师人物造型能力的专业素养的考验。

(四)礼仪要素

礼仪是个人美好形象的标志,是一个人内在素质和外在形象的具体体现,是内强素质外塑形象的展现。礼仪要素包括着装礼仪规范、仪容仪表、待人接物、言行举止等方面以及出席场合的相关要求。它与以上三要素共同提升个人魅力指数。

思考与练习

1. 深入了解顾客,真实填写个人基本信息资料。参考表 1-1,也可自行设计表格。

2. 为顾客准备进行服饰形象设计前的个人生活照片的拍摄和留存工作,共同商榷顾客心目中所向往形象的照片,为后期形象设计策划做参考。可借鉴图 1-3 目标形象,作为模板。

表 1-1 个人基本信息资料

姓名		与名字相关的诗句	
姓名的由来			
故乡		目前生活的地方	
身高(cm)		体重(kg)	
发型			
眼睛			
外貌中最值得骄傲的部分			
最喜欢的书籍			
最喜欢的饮食			
最喜欢的糕点		价格	
最喜欢的歌手/组合			
最喜欢的运动			
最喜欢的游戏			
最喜欢的话(三句以上)			
座右铭或信条			
最喜欢的人或历史人物			
最喜欢的事或功课			
最喜欢的电视节目			
最有信心做好的事			
最擅长的学习科目			
最擅长的娱乐			
最擅长的料理			
最擅长的运动项目			
闲暇时喜欢做的事			
爱好		特长	
喜欢收集			
在	(好的方面)很特别		

图 1-3 目标形象