

主编 燕平

ZHIYEZHUANG SHEJI

Clothing
Design

职业装设计

高等院校服装专业教程

傅成 主编 王利娅 副主编

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

职业装设计

傅成主编 王利娅 副主编

编委 吴国辉 肖琳 万晶 余鹏

西南师范大学出版社

高等院校服装专业教程

职业装设计

图书在版编目(CIP)数据

职业装设计/傅成主编. —重庆: 西南师范大学出版社,
2013.11

高等院校服装专业教程

ISBN 978-7-5621-6464-7

I. ①职… II. ①傅… III. ①制服—服装设计—高等
学校—教材 IV. ①TS941.732

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2013)第 219162 号

高等院校服装专业教程 职业装设计

主 编: 傅 成

责任编辑: 王 煤

封面设计: 乌 金 晓 町

装帧设计: 梅木子

出版发行: 西南师范大学出版社

网址: www.xscbs.com

中国·重庆·西南大学校内

邮 编: 400715

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: 7.5

字 数: 210 千字

版 次: 2014 年 1 月第 1 版

印 次: 2014 年 1 月第 1 次印刷

书 号: ISBN 978-7-5621-6464-7

定 价: 45.00 元

总序

人类最基本的生活需求之一是服装。在过去的社会中,人们对服装的要求更多是趋于实用性与功能性。随着人类文明的进步,科学技术的发展和物质水平的提高,服装的精神性已越趋明显。它不仅是一种物质现象,还包含着丰富的文化内涵——衣文化。随着服装学科研究的不断深入和国际交流的广泛开展,服装产业的背景也发生了巨大变化,服装企业对设计师的要求日益提高,这也对高等教育服装专业教学提出了新的挑战。

高等教育的服装专业教学,其宗旨是培养学生的综合素质,专业基础和专业技能。教育部曾提出面向 21 世纪课程体系和教学内容改革的实施方案,为高等院校在教材系统建设方面提供了契机和必要的条件。新时期教育的迅猛发展对服装设计教学与教材的建设提出了更新的要求。

在西南师范大学出版社领导的大力支持下,根据教育部的专业教学改革方案,江西省纺织工业协会服装设计专业委员会针对江西省各高等院校开办服装设计专业的院校多、专业方向多、学生多等现象,组织了江西科技师范学院、南昌大学、江西师范大学、江西蓝天职业技术学院、江西服装职业技术学院、南昌理工学院的一批活跃在服装专业教学第一线的中青年骨干教师编写这套教材。这批教师来自不同的院校,有着不同的校园文化背景,各自处于不同的教学体系,分别承担着不同的教学任务,共同编写了这套具有专业特色的系列教材。因此,这套教材具有博采众家之长的综合性特色。

此套教材,重点突出了专业素质的培养,以及专业的知识性、更新性和直观性,力求具有鲜明的科学性和时代特色,介绍并强调了理论与实践相结合的方法,其可读性强,且更贴近社会需求,更富有时代气息,体现了培养新型专业人才的需求。此套书适合作为高等院校服装专业的教材,也适合服装爱好者及服装企业技术人员使用。

此套教材能顺利出版,特别要感谢西南师范大学出版社的领导和编辑们,感谢所有提供了图片和参考书的专家、学者的大力支持,感谢所有为编写此套书付出辛勤劳动的老师,因时间及水平有限,丛中疏漏及不尽如人意之处在所难免,恳请各位专家、同行、读者赐教指正。

中国服装设计师协会理事

江西省纺织工业协会服装设计专业委员会主任 燕平

江西科技师范学院教授、硕士生导师

高等院校服装专业教程

职业装设计

目录

第一章 职业装概述 / 001

- 一 职业装定义 / 002
- 二 职业装的功能需要 / 002
- 三 职业装的特点 / 004
- 四 职业装的类型 / 009
- 五 职业装的作用 / 012

第二章 职业装设计构成 / 015

- 一 职业装的款式设计 / 017
- 二 职业装的色彩设计 / 032
- 三 职业装的面料设计 / 042

第三章 职业装设计流程 / 047

- 一 职业装设计的原则 / 048
- 二 职业装设计的过程 / 048

第四章 职业装设计案例 / 059

- 一 职业礼仪服装 / 060
- 二 酒店职业装 / 062
- 三 商务职业装 / 065

第五章 国内外作品欣赏 / 069

参考文献 / 112

后记 / 113

高等院校服装专业教程

职业装设计

第一章 职业装概述

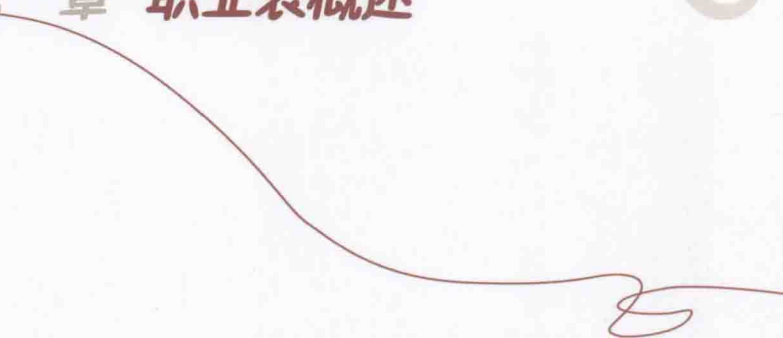
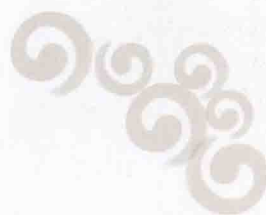

图 1-1

图 1-2

导读

在了解职业装的定义、功能的基础上,系统分析职业装的特点及类型,理解一定历史时期、社会阶层的服装特色。

一 职业装定义

职业装是为工作需要而特制的服装,与人们的职业特点密切相关,指从业人员工作时穿着的一种能标明其职业特征的专用服装。所以,现在我们要探讨的职业装并非是针对上班族群体所设计生产的日常装,而是指在公司企业、单位集体中,尤其是工作过程中统一规定性的服装,一般指某一工种所特别要求的着装。在行业细分化的现代社会中,有政府机关、学校、公司等团体,有学生、空姐、领航员、警官、医生护士、店员等职别,或者为了区别于这些团体的具有特别外观的服装,或者为了表示各自的身份,根据每个职业的具体特征的“型”,能够给我们“这件”或“这些”制服,即某个职业的感觉,这一感觉的服装我们往往以此来界定是不是属于职业装的范围。职业装相同含义的其他名称有:产业服装、工作服、制服、办公室着装、工装、劳动服、劳防服、劳保服、防护服等;另有直接职业装的用途冠名的名称,如酒店服、安保服、迎宾服、校服、护士服、手术服、学位服、演出装、礼仪服、特种服等。(图 1-1、图 1-2)

二 职业装的功能需要

(一)生理的需要

职业装生理的需要表现在服装的卫生性能上,如透气、吸湿、防寒保暖等。如校服的面料多选含棉量高的面料。(图 1-3)

(二)安全的需要

职业装安全的需要表现在服装的牢固度、耐腐、抗侵害度与便于活动等方面。(图 1-4)

(三)精神的需要

职业装能够反映一个企业、团体的精神风貌,增强团队的凝聚力;反映企业、团体的性质和经济实力,体现经营和服务理念,使消费者和顾客产生信赖感和依靠感。(图 1-5)

(四)秩序的需要

职业装可以区别不同的企业和企业、团队和团队之间、同一个企业和团队的不同职员之间的服务范围、职责权限和工作岗位。(图 1-6)

图 1-3

图 1-4

图 1-5

图 1-6

图 1-7

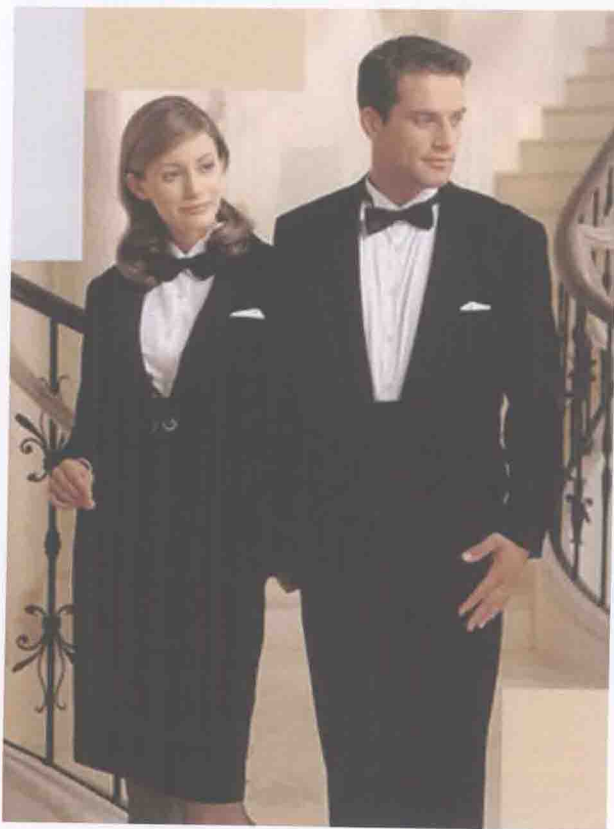

图 1-8

三 职业装的特点

(一) 实用性

服装的基本性质表现在其物质性与精神性两个方面。职业装的实用性强是其区别于生活时装的最大特点。既然是从业时穿的服装,从服装的精神性来看,职业装必须有利于树立和加强从业人员的职业道德规范,培养敬业爱岗的精神。穿上职业装,人们就要全身心地投入工作,让每位员工尽心尽责,增强工作责任心和集体感。实用的职业装应该适应不同的工作环境,因此,其设计制作应有诸多具体功能性的要求和制约。在材料的选择上,为了满足各行各业工作的性质,要综合考虑材料的理论性能、生物性能、质感、加工性能等;在款式设计上,应以工作特征为依据,结构合理,色彩适宜,任何过于时髦、花哨的款式、配饰都必须纳入特定的工作环境制约之中;在制作加工上,要求裁剪准确、缝纫牢固、型号齐全、整烫定型平整、包装精致良好。(图 1-7、图 1-8)

经济耐用是实用性的又一方面。价廉物美是大部分职业装的特点。职业装的设计师一半是商人,甚至他(她)必须对其成本核算斤斤计较,哪怕是一粒纽扣、一根缎带、一个徽章企标。从客户方来讲,定制职业装的费用是事先预算好的;从设计制作方来说,也不可能让职业装像过季的时装那样大幅打折,必须保证其基本的下限利润。因此,在质量合格的前提下,应尽可能地保证价格合理,一衣多穿,减少使用企业与服装企业本身负担的成本。

(二) 艺术性

服装作为一门实用艺术,其设计的第一目的,在于用服装与饰物来美化衣着者的形态,尽显其优美的体态特征,同时弥补人体美的不足。从服装本身的感性因素看,职业装设计的艺术性是构成服装艺术美的造型、色彩、材料、工艺、流行等的综

合呈现,职业装设计师需要通盘考察,并研究职业着装的对象、场合、目的、职业性、心理和生理需求,从而提出最佳的设计方案。

除了美化个人形象,表现着装者的个性与气质外,职业装的艺术性还在于传达出行业、企业的形象。职业装与工作环境、服务质量一起,构成了行业的整体艺术形象。幽雅的工作场所、时尚得体的职业装,加上标准规范的亲切服务,是服务行业完美统一的艺术形象,这种整体美的效果对提高行业的知名度,促进销售,增强企业的凝聚力都是不可或缺的。因此,职业装设计艺术性对于个人与行业形象都是同等重要的。人们除去睡眠时间,余下的时间中有二分之一或者更多的时间在工作,在以工作为目的的人际交往中,尤其是在商务洽谈中,人们所接触最多的就是职业装,如会议、谈判、宴会接待等场合,其艺术性正是借其形式美的因素表现出来的。(图 1-9、图 1-10)

(三)标识性

职业装的标识性旨在突出两点:社会角色与特定身份的标志以及不同行业、岗位的区别。前者如证券公司的“红马甲”、绿色的邮递员装、硕士博士的学位服、法官司律的法庭着装及各式军装,现今酒店制服中标识性最强的服饰应首推 18 世纪法国巴黎安托万·克莱姆创造的“高筒白帽”,这是国际上公认的厨师职业服标志;后者如航空制服与铁路运输行业制服的差别,航空制服中地勤与机组人员的差别,商场的楼面经理与导购小姐的服装也有所区别,以便使顾客一目了然。在繁忙的超市快餐厅,顾客可根据服务员的特定服装轻易地寻求帮助;公路上交警、急修人员的反光背心;低龄学生校服上的反光条纹,增加了标志的易识别性和安全性。

职业装的标识性有以下作用:树立行业、角色的特定形象,便于企业识别;弘扬企业理念的精神;有利于公众监督和内部

图 1-9

图 1-10

图 1-11

图 1-12

管理,并能提高企业的竞争力。职业装的标识性具有服装精神性方面的重要作用,从中可以区别着装者的社会经济地位和性别等差别。标识性可分为:等级标识、场合标识、性别标识、身份标识。标识的设计在于通过款式与色彩搭配、服饰配件和企业标志的不同来实现。成功的职业装具有完整的标识识别系统,从而形成职业装独特鲜明的标识性。(图 1-11、图 1-12)

(四) 科学性

现代科学的最新研究成果运用于职业装的全过程:材料、设计、打板、制作、包装。其中产业用纺织品的科技含量最为突出,新的纺织材料的拓展和加盟给职业装以日新月异的新面目(图 1-13、图 1-14)。目前国际上最流行的环保面料,因其无污染而有利于生态,且悬垂性、透气性等穿着性能优于现有的所有面料,从而大量运用于各类职业装。如 1938 年,美国杜邦公司因发明尼龙带来了一场纺织材料的革命,20 年后又发明了新型弹性纤维——莱卡。1959 年,当该纤维用于纺织工业时,又引起了一阵轰动。几年以后,莱卡和尼龙控制并改变了内衣业,当莱卡第一次用于妇女胸衣时,表现出出色的弹性和保形性(尺寸稳定性)。今天很多名牌职业女装的面料均含有 2%~3% 的莱卡成分,令穿着者活动自如而又贴体合身,至于在泳衣、体操服、演出服等需要紧身和高延伸的物品中,莱卡含量达 14%~40%。在各种特种服的防护、卫生、保健性能上,科学技术的运用更是大显身手,国外已研制出高性能的防水服装面料;由强伸缩性的超薄型聚氨酯薄膜的两面附着聚酯纤维构成,使面料形成三层结构:湿控织物、变色织物、由人的心情而改变服装的色彩。还有保健微循环服面料,穿上这种特殊面料的服装,人体可以不停地接受远红外微波的照射,从而能充分改善人体血液微循环,促进人体新陈代谢,预防和辅助治疗多种疾病;抗菌医用面料用于长效耐洗涤的医疗保健服和童装。服装 CAD 的运用,大大提高了设计、制板的准确性和效率,现代化电脑技术的运用完善了现代成衣工业的每一个环节和配套水平。美国已经研究应用三维立体扫描技术定做服装,从根本上改变了购买成衣者半数不合身的现象。职业装的科学性随着知识经济时代的到来,会更加显示出无穷的科学魅力。

(五)时代性

服装的时代性是一个永恒的话题。时代性因政治、经济、流行、文化、文艺思潮等因素而通过服色、造型、饰物等折射出来,既从服饰传统中吸收精华加以改造,又从众多外来服饰汲取养分适应现在,体现时尚、流行、时髦。服装贵在创新:新颖的款式造型,时尚的色彩搭配,新型的工艺制作等。职业装占据了人们大量的穿用时间,自然更具有鲜明的时代特征。历代帝王的冕、九品顶戴,象征了封建时代帝王的专制;中国工农红军的八角帽与红五星军服配饰代表了峥嵘岁月的奋斗与艰难;解放初期的列宁装传达出了中苏友谊时期的流行和时髦;酒店宾馆中的西餐厅服务员,身着传统的西式礼服,让人领略到西欧经典的绅士优雅风;喧嚣的都市,川流不息的人群,快节奏的生活,让人们迷恋“心与浮云闲”的现代职业装的简约风格;中山装成为大众的多用职业装。

单就服色而言,中国传统制服规矩甚多。隋代对袍服的色彩就有严格限制:五品以上穿紫色,没有品级的穿青色,庶人用白色,屠夫用黑色。宋明两代对士、农、工、商诸行的百户衣裳都予以限制。古代的旅店从业人员,一如京剧人物中的形象,均着一身黑布做的衣服。今天的职业装表现出一种兼容并蓄的开阔态势,呈现出异彩纷

图 1-13

图 1-14

呈、百花齐放的繁荣景象。如中餐厅的迎宾装旗袍与原来的清代旗袍已大相径庭,与近代的改良旗袍亦大有差别,“中式西做”的结构,各式领、开叉和饰物的修饰,令现代旗袍熠熠生辉。(图 1-15、1-16)

(六) 民族性

职业装的设计艺术风格多姿多彩,稍加留意,就有诸如按地域、民族分类的俄罗斯风格、吉卜赛风格、印第安风格,东方风格不属于民族、地域分类的风格;按宗教来分类的佛教风格、基督教风格、伊斯兰教风格。此外,还有设计师不同的个人风格。形成如此众多鲜明风格的源泉就在于职业装的民族性,可以说,民族性是职业装艺术风格的灵魂。民族性植根于民族文化之中,民族文化由具有共同语言、共同地域、共同经济生活和共同心理素质的人们共同创造,是该民族历史形成的传统文化特征,决定着人们的生活习性、艺术风尚和服装特色。职业装的民族性是民族文化、民族意识、民族艺术的综合体现。

职业装的民族性在职业装与职业制服中均有鲜明的体现。前者着重体现着装者的个人品质、文化内涵与民族意识,其民族性特征显而易见,在东方民族中,普遍崇尚端庄雅致的民族偏好,表现在职业装沉稳、持重的基本造型和色彩上;后者在体现企业形象、注意独特 CI 视觉整体效果的第三产业制服中有着设计上的重要性。如服务行业常见的法式面包房、韩国烧烤、日式茶馆、中式餐厅,让客人走进便感受到浓郁的民族传统特色,从装潢到饰物,从家具到员工制服,包括餐具等,一应俱全地烘托出民族风格和品位。(图 1-17~图 1-19)

图 1-15

图 1-16

四 职业装的类型

职业装主要有以下三个种类。

(一)行政职业装

行政职业装一般指职业西服或职业时装，是商业行为和商业活动中最为流行的一种服饰，也是兼具职业装与时装特点的一类服装。行政职业装不像职业制服那样有很明显的穿着规定与要求，但需有一定的穿着场合，并常与潮流联系紧密，因此它具

图 1-17

图 1-18

图 1-19

