

高等职业教育艺术设计“十二五”规划教材

ART DESIGN SERIES

曾强 奚源 蔡晓艳 编著

服饰品设计

教程

Clothing Accessories Design
Course

国家一级出版社 | 西南师范大学出版社
全国百佳图书出版单位 | XINAN SHIFAN DAXUE CHUBANSHE

高等职业教育艺术设计“十二五”规划教材

ART DESIGN SERIES

服饰品设计

Clothing Accessories Design
Course 教程

曾强 奚源 蔡晓艳 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
XINAN SHIFAN DAXUE CHUBANSHE

图书在版编目(CIP)数据

服饰品设计教程 / 曾强, 奚源, 蔡晓艳编著. —重庆: 西南师范大学出版社, 2014.1
ISBN 978-7-5621-6524-8

I. ①服... II. ①曾... ②奚... ③蔡... III. ①服饰 - 设计 - 教材 IV. ①TS941.2

中国版本图书馆CIP数据核字(2013)第280668号

丛书策划: 李远毅 王正端

高等职业教育艺术设计“十二五”规划教材
主 编: 沈渝德

服饰品设计教程 曾强 奚源 蔡晓艳 编著
FUSHIPIN SHEJI JIAOCHENG

责任编辑: 王正端 袁 理
整体设计: 沈 悦

 西南师范大学 出版社(出版发行)

地 址: 重庆市北碚区天生路2号 邮政编码: 400715
本社网址: <http://www.xscbs.com.cn> 电 话: (023) 68860895
网上书店: <http://xnsfdxcbs.tmall.com> 传 真: (023) 68208984

经 销: 新华书店
制 版: 重庆大雅数码印刷有限公司
印 刷: 重庆康豪彩印有限公司
开 本: 889mm×1194mm 1/16
印 张: 7
字 数: 202千字
版 次: 2014年4月 第1版
印 次: 2014年4月 第1次印刷
ISBN 978-7-5621-6524-8
定 价: 39.00元

本书如有印装质量问题, 请与我社读者服务部联系更换。读者服务部电话: (023)68252507
市场营销部电话: (023)68868624 68253705

西南师范大学出版社正端美术工作室欢迎赐稿, 出版教材及学术著作等。

正端美术工作室电话: (023)68254657(办) 13709418041 QQ: 1175621129

序

Preface 沈渝德

职业教育是现代教育的重要组成部分，是工业化和生产社会化、现代化的重要支柱。

高等职业教育的培养目标是人才培养的总原则和总方向，是开展教育教学的基本依据。人才规格是培养目标的具体化，是组织教学的客观依据，是区别于其他教育类型的本质所在。

高等职业教育与普通高等教育的主要区别在于：各自的培养目标不同，侧重点不同。职业教育以培养实用型、技能型人才为目的，培养面向生产第一线所急需的技术、管理、服务人才。

高等职业教育以能力为本位，突出对学生能力的培养，这些能力包括收集和选择信息的能力、在规划和决策中运用这些信息和知识的能力、解决问题的能力、实践能力、合作能力、适应能力等。

现代高等职业教育培养的人才应具有基础理论知识适度、技术应用能力强、知识面较宽、素质高等特点。

高等职业艺术设计教育的课程特色是由其特定的培养目标和特殊人才的规格所决定的，课程是教育活动的核心，课程内容是构成系统的要素，集中反映了高等职业艺术设计教育的特性和功能，合理的课程设置是人才规格准确定位的基础。

本艺术设计系列教材编写的指导思想是从教学实际出发，以高等职业艺术设计教学大纲为基础，遵循艺术设计教学的基本规律，注重学生的学习心理，采用单元制教学的体例架构使之能有效地用于实际的教学活动，力图能贴近培养目标、贴近教学实践、

贴近学生需求。

本艺术设计系列教材编写的一个重要宗旨，那就是要实用——教师能用于课堂教学，学生能照着做，课后学生愿意阅读。教学目标设置不要求过高，但吻合高等职业设计人才的培养目标，有良好的实用价值和足够的信息量。

本艺术设计系列教材的教学内容以培养一线人才的岗位技能为宗旨，充分体现培养目标。在课程设计上以职业活动的行为过程为导向，按照理论教学与实践并重、相互渗透的原则，将基础知识、专业知识合理地组合成一个专业技术知识体系。理论课教学内容根据培养应用型人才的特点，求精不求全，不过多强调高深的理论知识，做到浅而实在、学以致用；而专业必修课的教学内容覆盖了专业所需的所有理论，知识面广、综合性强，非常有利于培养“宽基础、复合型”的职业技术人才。

现代设计作为人类创造活动的一种重要形式，具有不可忽略的社会价值、经济价值、文化价值和审美价值，在当今已与国家的命运、社会的物质文明和精神文明建设密切相关。重视与推广设计产业和设计教育，成为关系到国家发展的重要任务。因此，许多经济发达国家都把发展设计产业和设计教育作为一种基本国策，放在国家发展的战略高度来把握。

近年来，国内的艺术设计教育已有很大的发展，但在学科建设上还存在许多问题。其表现在优秀的师资缺乏、教学理念落后、教学方式陈旧，缺乏完整而行之有

效的教育体系和教学模式，这点在高等职业艺术设计教育上表现得尤为突出。

作为对高等职业艺术设计教育的探索，我们期望通过这套教材的策划与编写能构建一种科学合理的教学模式，开拓一种新的教学思路，规范教学活动与教学行为，以便能有效地推动教学质量的提升，同时便于有效的教学管理。我们也注意到艺术设计教学活动个性化的特点，在教材的设计理论阐述深度上、教学方法和组织方式上、课堂作业布置等方面给任课教师预留了一定的灵动空间。

我们认为教师在教学过程中不再是知识的传授者、讲解者，而是指导者、咨询者；学生不再是被动地接受，而是主动地获取。这样才能有效地培养学生的自觉性和责任心。在教学手段上，应该综合运用演示法、互动法、讨论法、调查法、练习法、读书指导法、观摩法、实习实验法及现代化电教手段，体现个体化教学，使学生的积极性得到最大限度的调动，学生的独立思考能力、创新能力均得到全面的提高。

本系列教材中表述的设计理论及观念，我们充分注重其时代性，力求有全新的视点，吻合社会发展的步伐，尽可能地吸收新理论、新思维、新观念、新方法，展现一个全新的思维空间。

本系列教材根据目前国内高等职业教育艺术设计开设课程的需求，规划了设计基础、视觉传达、环境艺术、数字媒体、服装设计五个板块，大部分课题已陆续出版。

为确保教材的整体质量，本系列教材的作者都是聘请在设计教学第一线的、有丰富教学经验的教师，学术顾问特别聘请国内具有相当知名度的教授担任，并由具有高级职称的专家教授组成的编委会共同谋划编写。

本系列教材自出版以来，由于具有良好的适教性，贴近教学实践，有明显的针对性，引导性强，被国内许多高等职业院校艺术设计专业采用。

为更好地服务于艺术设计教育，这次修订主要从以下四个方面进行：

完整性：一是根据目前国内高等职业艺术设计的课程设置，完善教材欠缺的课题；二是对已出版的教材，在内容架构上有欠缺和不足的地方，进行调整和补充。

适教性：进一步强化课程的内容设计、整体架构、教学目标、实施方式及手段等方面，更加贴近教学实践，方便教学部门实施本教材，引导学生主动学习。

时代性：艺术设计教育必须与时代发展同步，具有一定的前瞻性，教材修订中及时融合一些新的设计观念、表现方法，使教材具有鲜明的时代性。

示范性：教材中的附图，不仅是对文字论述的形象佐证，而且也是学生学习借鉴的成功范例，具有良好的示范性，修订中会对附图进行大幅度的置换更新。

作为高等职业艺术设计教材建设的一种探索与尝试，我们期望通过这次修订能有效地提高教材的整体质量，更好地服务于我国艺术设计高等职业教育。

前言 | Foreword

服饰品在现代人们的生活当中已经成为不可或缺的内容，更是与服装一起经历了从初级到高级、从原始到现代的漫长过程，伴随着服装业的发展而进步，服饰品已成为服装艺术门类重要的组成部分。随着时尚潮流的不断发展，人们对服饰品的需求也大大增加。为了满足市场的发展需求，服饰品呈现出品种丰富、造型新颖、材料多样化、工艺精湛、产品系列化的发展趋势。不仅满足了人们物质生活需求，而且满足了人们精神需求和心理需求，体现了个人审美风格的视觉形象。

目前国内已有上百所院校开设服装设计专业课程，但服饰配饰设计的教学课程并不能满足社会的需求。本书作为服饰品设计专业教材，从服饰配饰对高校人才需求的角度出发，结合作者多年从事服饰艺术的理论研究和教学实践工作，较为系统全面地概述了服饰品设计的创作与制作方法，内容翔实丰富，注重理论研究与创新实践的结合，图文并茂，具有很强的实用性和启发性。本书不仅可以作为服装高等教育专业教材，同时还可以为服装企业的饰品开发研究提供很好的设计指南和借鉴意义。

全书共八个部分，内容涉及服饰品概念及发展历史、服饰品的设计方法与制作、服饰品工艺技法、服饰品系列化设计等内容。在每一单元的最后还精心设计了单元教学导引，为学生提供了思考题、课后练习作业等，以发挥学生的主观能动性，提高学生的创造力、想象力与制作能力。

由于全书内容量多，信息量大，编写过程中难免有疏漏之处，敬请各位专家、学者批评指正。在编写中采用了大量国内外精彩图片，为本书增色不少，由于无法与作者一一取得联系，在此顺致歉意，也向在编写过程中使用到的参考文献的诸位作者致以诚挚的谢意。

目录

Contents

教学导引 01

第一教学单元 概述 03

- 一、服饰品概述 04
 - (一) 服饰品概念 04
 - (二) 服饰品的起源及发展 04
 - (三) 服饰品的特性 05
 - (四) 服饰品的分类 06
- 二、服饰品与形象的关系 08
 - (一) 服饰品与服装的搭配 08
 - (二) 服饰品与消费者心理 08
- 三、服饰品设计 08
 - (一) 设计因素及条件 08
 - (二) 服饰品设计的表现形式 09
- 四、单元教学导引 11

第二教学单元 首饰 12

- 一、首饰的概述 13
 - (一) 首饰的分类 13
 - (二) 常用首饰简介 13
- 二、首饰的历史 18
 - (一) 中国首饰的起源及发展 18
 - (二) 西方首饰的起源及发展 19
- 三、首饰的设计 20
 - (一) 首饰的造型设计 20
 - (二) 首饰的图案设计 21
 - (三) 首饰的色彩设计 21
 - (四) 首饰的材料运用 22
- 四、首饰的制作工艺 23
 - (一) 制作首饰的常用工具与设备 23
 - (二) 基本工艺流程 23
- 五、单元教学导引 25

第三教学单元 鞋 26

- 一、鞋的概述 27
 - (一) 鞋的分类 27
 - (二) 常用鞋简介 27
- 二、鞋的历史 29
 - (一) 中国鞋的起源及发展 29
 - (二) 西方鞋的起源及发展 30
- 三、鞋的设计 32
 - (一) 鞋的基本构造 32
 - (二) 鞋的造型设计 32
 - (三) 鞋的色彩设计 34
 - (四) 鞋的工艺设计 35
 - (五) 鞋的材料运用 36
- 四、鞋的制作工艺 37

- (一) 制鞋的工具与设备 37
 - (二) 鞋楦的制作 37
 - (三) 鞋的整个制作流程 37
- #### 五、单元教学导引 39

第四教学单元 包袋 40

- 一、包袋的概述 41
 - (一) 包袋的分类 41
 - (二) 常用包简介 41
- 二、包袋的历史 42
 - (一) 中国包袋的起源及发展 42
 - (二) 西方包袋的起源及发展 43
- 三、包袋的设计 44
 - (一) 包袋的基本构造 44
 - (二) 包袋的造型设计 45
 - (三) 包袋的色彩设计 46
 - (四) 包袋的材料运用 47
 - (五) 包袋的零部件设计 50
- 四、包袋的制作工艺 52
 - (一) 制作包袋常用工具与设备 52
 - (二) 包袋的基本制作过程 52
- 五、单元教学导引 56

第五教学单元 帽子 57

- 一、帽子的概述 58
 - (一) 帽子的分类 58
 - (二) 常用帽子简介 58
- 二、帽子的历史 61
 - (一) 中国帽子的起源及发展 61
 - (二) 西方帽子的起源及发展 63
- 三、帽子的设计 65
 - (一) 帽子的基本构造 65
 - (二) 帽子的头部测量 66
 - (三) 帽子的造型设计 66
 - (四) 帽子的装饰设计 67
- 四、帽子的制作工艺 69
 - (一) 制帽的常用材料 69
 - (二) 制帽的常用工具与设备 70
 - (三) 制帽的基本工序 71
- 五、单元教学导引 72

第六教学单元 其他饰品设计 73

- 一、颈部配饰 74
 - (一) 颈部配饰的定义 74
 - (二) 颈部配饰的分类 74
 - (三) 颈部的设计方法及要素 74
 - (四) 领饰的系法 75

- 二、腰饰 77
 - (一) 腰带的分类 77
 - (二) 常见腰带简介 77
 - (三) 腰带的起源及发展 78
 - (四) 腰带的设计 81
- 三、眼镜 82
 - (一) 眼镜的分类 82
 - (二) 眼镜的历史 82
 - (三) 眼镜的设计 83
- 四、手套 84
 - (一) 手套的分类 84
 - (二) 手套的设计 84
- 五、单元教学导引 85

第七教学单元 服饰品工艺设计 86

- 一、刺绣饰品设计 87
 - (一) 中国历代刺绣发展史 87
 - (二) 中国传统“四大名绣” 87
 - (三) 传统刺绣工艺 88
 - (四) 现代刺绣工艺 89
- 二、编织饰品设计 91
 - (一) 编织的起源及发展 91
 - (二) 编织的分类 91
- 三、印染饰品设计 93
 - (一) 印染的分类及其特点 93
 - (二) 印染的技艺 94
- 四、单元教学导引 96

第八教学单元 服饰品系列设计 97

- 一、系列服饰品设计概述 98
 - (一) 系列服饰品设计的概念 98
 - (二) 系列服饰品设计的原则 98
 - (三) 系列服饰品设计的目的 99
- 二、系列化设计要素 100
 - (一) 造型系列化 100
 - (二) 色彩系列化 100
 - (三) 材质系列化 101
 - (四) 系列图案设计 102
 - (五) 系列工艺手法设计 102
- 三、系列化设计程序 103
 - (一) 市场调研 103
 - (二) 设计构思 103
 - (三) 设计开发 103
 - (四) 设计生成 103
- 四、单元教学导引 104

参考文献及网站 104

教学导引

一、教学基本内容设定

服饰品设计是时尚设计专业的一门综合性较强的专业课程，着重研究饰品配饰的造型、色彩、材质、工艺等相关设计要素的组合，艺术与技术交融，是时尚设计专业学生必修的专业课程。

根据高等职业教育培养应用型人才的目标要求，依照国内高校服饰品设计课程教学大纲确立本教程的体例结构，其基本内容设定为：

服饰品概述。以理论阐述为主，使学生了解服饰品设计的基础知识和概念。

服饰品设计。重点让学生了解各服饰品的发展历史，掌握服饰品设计的方法和制作流程。

服饰品工艺设计。综合阐述了服饰品设计的几种经典的传统工艺以及在现代服饰品设计中的运用。

服饰品系列设计。本单元的重点是培养学生系列化设计的思维模式，掌握系列化设计方法和设计要素。

本教程具有良好的实用价值和充足的信息含量，不仅能有效地应用于实际教学活动，同时也为时尚设计专业学生提供了进一步自学、深化和提高的空间。

二、教程预期达到的教学目标

服饰品设计在时尚设计专业的教学体系里，是一门重要的课程，具有很强的综合性和应用性，对培养学生设计应用能力具有重要的作用，对形成学生综合思维能力与设计技巧的基本专业素质有重要的影响。本教程的总体教学目标是对学生进行系统的服饰品设计能力培养。通过对服饰品设计的基础

理论、发展方向、设计方法的详细阐述，一是让学生了解服饰品的基础理论知识，二是掌握服饰品设计的基本原则和设计法则，三是培养和提高学生的审美能力和设计思维能力，四是培养学生设计应用能力和技术操作能力；使学生走上工作岗位后，能较好地承担服饰品设计的实际工作。

三、教程的基本体例架构

本教程的基本体例构架重在教学实用，贴近教学实践，贴近教学规律，根据时尚设计专业教学大纲规定的总学时，划分了几个内容不同、循序渐进的教学单元。在每个教学单元中，都有明确的教学目标，具体的教学要求，教师及学生应把握的教学重点、难点，教学过程注意事项提示，教学单元结束时小结要点，思考题及课余作业练习题等。使学生能够通过几个教学单元的设计实践训练，培养出在服饰品设计方面应具备的综合运用能力。

四、教程实施的基本方式与手段

本教程实施的教学方式为任课教师讲授，通过对大量的设计作品分析，启发、引导学生去审美、思考、设计、动手，这是培养学生实际设计能力的重要措施。理论讲授是一种传统的教学方式，对奠定学生基础理论知识有重要作用。理论讲授借助多媒体等现代教学手段，进行图像式教学，对国内外优秀配饰进行分析讲解，帮助学生更直观地掌握设计方法和设计技巧。

教学的实施尽量采用开放式教学法，除了理论讲授之外，更多的要培养学生灵感元素收集能力，拓展设计思维能力，安排学生做市场调查，了解当

前服饰品流行趋势，参观服饰品制作工厂，熟悉服饰品制作工艺及流程，直观地理解设计步骤，增加感性认识，才能使学生更好地把握服饰品设计。

五、教学部门如何实施本教程

本书作为一本应用性很强的设计教材，任课教师可以根据它展开教学活动。学生有了此教程，可以做到对教学心中有数，对教学内容有基础认识，从而进行自主学习。由于服饰品属于时尚产品，时尚更迭很快，教学部门在实施本教程的时候可以将当下流行趋势融入教程之中。对于设计教学管理部门来说，本教程的使用将能提供一种科学合理的教学模式、一种新的教学思路，有效地规范课程的教学活动与教学行为，推动教学质量的提高，实施有效的教学管理。可以以此教程为依据检查任课教师的教学质量及学生的学习进度，对服饰品设计这门课程的教学情况作出正确的评估。

六、教学实施的总学时设定

本课程属于基础课程，是专业教学的重点，且服饰品包含的内容很多，所以在教学课程的安排上建议安排在二年级上期和下期，分两个阶段实施教学，每学期在64~96学时为好。同时还要强调学生做大量的设计练习，培养学生的设计思维和设计方法。

七、任课教师把握的弹性空间

艺术设计教学与一般教学的不同之处就在于其鲜明的个性化特点。任课教师在教学活动中要有创造性和灵活性，适时根据学生学习的进展情况调整教学内容，融入教师自己的独特观点和见解，发挥任课教师的主动性，不要完全受教程的条框约束，要使教学活动生动活泼，富有自我个性。同时要结合当下流行趋势，在教学中加入新的设计案例，使学生能够从最新、最前沿的资讯中了解时尚产品设计，跟上潮流的步伐。

在教学方法和教学组织上，任课教师可以根据自己的教学思维，采用最恰当的教学方法和组织形式进行讲授，教学方法可以灵活多样，没有具体的规范，综合运用教学对学生进行引导，使学生摸索到一条适合自己的学习方法，从而有效地、积极地获取知识。

在每个单元最后还设计了单元作业，在学生学习完这一单元之后能够起到巩固和运用的作用，检验学生的知识掌握程度，扩展其设计思维能力。从而给教师创造出最佳的教学效果，为学生以后踏入工作岗位做好铺垫。

第 1 教学单元

概述

- 一、服饰品概述
- 二、服饰品与形象的关系
- 三、服饰品设计
- 四、单元教学导引

提要：本单元主要分为三个部分，第一部分对服饰品概念、起源及发展、特性及分类进行了阐述，使学生对服饰品有一个基础性的认识。第二部分分析服饰品与形象的关系，主要从两方面去把握：一是服饰品与服装的搭配关系，不同的服装需要相应的配饰进行组合搭配；二是服饰品与消费者心理的关系，不同年龄、肤色、气质的人所佩戴的服饰品也不尽相同，如何选择需要因人而异。第三部分阐述了服饰品设计时应具备的因素及条件，把握从造型、色彩、材料等因素进行设计；掌握服饰品设计的几种表现形式：变化与统一、对比与调和、对称与均衡以及节奏与韵律。

1

一、服饰品概述

(一) 服饰品概念

服饰品又称服饰配件、装饰物、配饰物,即除服装(上装、下装、裙装)以外的,所有附加的装饰品和装饰的总称。服饰即“服”和“饰”的组合,服是指服装,饰是指服饰品,服和饰是一个整体的两个方面,两者相互依存而发展。服饰品和服装同属于服饰文化的范畴,伴随着服装史的发展。服饰品在服饰中起着重要的装饰和实用作用,使服装外观的视觉形象更为整体。随着社会文明的不断发展和进步,人们越来越重视服饰的整体搭配,服饰品已经成为服装搭配中重要的组成部分。通过服饰品独特的造型、色彩、装饰等艺术语言,使服装的整体效果得到提升。

服饰品包含的种类很多,包括首饰、领带、箱包、帽子、腰饰、鞋袜、手套、伞、扇、眼镜、手表、打火机等。它们兼具实用性和装饰性,通过多元化的造型、色彩、图案来丰富服装的整体视觉效果,满足人们不同的心理需求。

(二) 服饰品的起源及发展

服饰品最早起源于史前原始人的体饰。服饰品的起源是民族文化、艺术起源的一部分。它的起源和发展不是孤立存在的,而是由错综复杂的因素共同孕育而成的。据考古学家和人类学的研究表明,在旧石器时代人类就有了装饰物。如用石块制成的串珠,用骨片制成的头饰、耳饰,用贝壳制成的臂饰,用兽齿制成的项链等。他们将所能

搜集到的一切饰物都戴在身上,也把自己身上可以装饰的部分都戴上装饰物。

对于服饰品产生的原因有各种各样的观点,需要从有关的历史文化背景、人体生理需求、精神需求等方面综合分析。归纳起来,服饰品的产生有以下三大原因。

1. 图腾信仰与崇拜

“图腾”一词来源于印第安语“totem”,意思为“它的亲属”“它的标记”。所谓图腾,就是原始时代的人们把某种动物、植物或非生物等当作自己的亲属、祖先或保护神。相信它们有一种超自然力,会保护自己,并且还可以获得它们的力量和技能。日月星辰,风雨雷电,这些本来都是普通的自然现象,但在原始人看来,这些东西都具有某种神奇的力量。原始人与大自然朝夕相处,与太阳、月亮、星星、河水以及飞禽走兽相依为伴,他们非常崇拜这些自然界赐予的物质。久而久之,这些物质深深地印在他们的脑海中,成为一

种具有神奇力量的图腾。他们就把它视为自己的祖先或者保护神;或者把它看作是本氏族、本部落的血缘亲属而加以膜拜。一开始,人类为了使这些图腾能够保护自己,就将自己同化于这些图腾之中。慢慢地,人们把这些图腾融入到他们的首饰中,把他们的首饰做成这些图腾的形象或形状,如像太阳、满月一样的圆形手镯、戒指;像鸟形状的冠、发束等等。在原始人的眼里,图腾实际是一个被人格化的崇拜对象。图腾作为崇拜对象,主要不在于它的自然形象本身,而在于它所体现的血缘关系。他们相信万物有灵,通常把某种动物作为图腾,如龙、虎等。材料也用其毛皮、牙齿等作为装饰,如用鲨鱼齿骨制成项链,将雄狮尾部佩戴胸前等。除此以外,植物、海洋生物等也被制成各种项饰、腰饰用于佩戴。比如将植物果实制成串挂,玛瑙、贝壳制成腰饰,都寓意着增强女性繁衍后代的能力。(图1-1)

春秋时期的玉龙风饰件

商代白玉雕鹰首跪人摆件

▲图1-1

2. 身体保护与装饰

人类在进化过程中，从爬行到直立行走，人体的关键部位被暴露出来，由于自然气候、劳动环境、卫生状况等因素，人类为了护身、御寒、防晒、防虫，保护人体的关键部位，便有了最初的服饰形态。这些服饰品既具功用性，又具保护性，比如腰带用来绑扎衣服，帽子用来御寒、防晒，鞋子用来护足保暖等。

据考古发现，距今约30万年前~5万年前，我们的祖先已经学会用石、骨、兽齿、贝壳等材料制成各种头饰、耳饰、项饰等，还用赤铁矿粉给服饰品进行染色。装饰部位包括头部、颈部、面部、躯干、腰部与四肢等。除了在身体上悬挂配饰之外，还会在身上涂抹、纹身等。这都标志着人类已经开始改变自己的外表，充分体现了人类审美的提高，追求美的心理。在现代人类学家所发现的原始民族中，只有不穿衣服的民族，没有不装饰的民族。（图1-2）

3. 身份地位、权力的象征

在严酷的生存条件下，原始人类形成了对勇武者的尊重。通过佩戴猛兽的牙齿、贵重的玉石、美丽的羽毛以表彰勇士的功绩，起到展示勇猛的标志作用。正如普列汉诺夫在《论艺术》中提到：“这些东西最初只是作为勇敢、灵巧和有利的标志而佩戴的，到了后来，也正是由于他们是勇敢、灵巧和有利的标志，所以开始引起审美的共鸣，收入装饰品的范围。”通过贵重的装饰品来炫耀自己的身份，拉大等级差别。在原始时期，装饰物还可以作为权力的象征。部族首领所佩戴的饰物都有一定的样式和形制，通过装饰物来体现尊卑等级。原始部落的首领一般都是德高望重、有勇有谋的人，他们的装饰多在部落风俗的基础上表现得更为丰富夸张，以便与部落其他成员区别开来。

（三）服饰品的特性

服饰品与人们的生活息息相关，几乎所有的国家和民族都有服饰品的历史记载。人类世代相传的习俗便形成了服饰品的独特个性。服饰品的变化有其历史文化的背景和特定内涵，主要有以下几个特性。

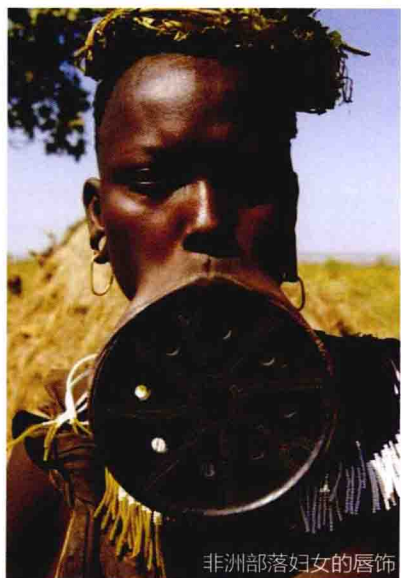
1. 从属性与整体性

一般情况下，人们穿衣除了御寒保暖等实用目的外，还可烘托人的气质、个性，使人的整体形象更加完美。如果说服装相对地具有主

导地位，那么服饰品、发型和化妆等围绕服装这一主体进行的配套设计，正体现着装者和设计师的艺术品位。服饰品的每个类别既可以以单独的形式存在，又可以包容于服饰的整体之中。许多独立的服饰品种类应有有机结合，形成完整、整体的视觉形象。少数民族的服饰品从头饰到项饰再到手饰，都是由同一材质制成，在造型图案的设计上都注重了统一性、整体性，使整个配饰与服装都相互协调、融合。（图1-3）

非洲部落妇女的面饰

非洲部落妇女的唇饰

▲图1-2

苗族银饰

藏族饰品

▲图1-3

2. 社会性与民族性

一方面,不同时期的政治、经济、文化、科技、宗教等方面对服饰品产生了深刻的影响,这种影响必然地反映在服饰品的艺术性、审美性、工艺性、装饰性等方面的变化中。另一方面,不同的民族风情、地域环境、气候条件等因素使不同民族、不同地域的服饰品具有各不相同的形式和内容。每种装饰用品都包含了本民族的特点风俗,通过饰品的外形、材质、色彩、图案、装饰工艺手法等方面来体现。

3. 审美性与象征性

随着人们生活水平的不断提高,服饰品在人与自然的交融中逐渐发展与成熟。在实际应用的基础上,人们越来越注重审美,服饰品的造型、色彩、图案、工艺等方面日趋完善,使服饰品日趋完美。随着社会开始阶级分化,等级制度逐渐形成,等级差别也必然反映到服饰品中,因而服饰品起到了象征身份和地位的作用,同时还展示出人们的富有和奢华。人们对服饰品的时尚感、艺术感、独特性更加的讲究,对服饰品的设计提出了各方面的要求,对生活品质的标准要求越来越高,这一切都归因于人们希望通过服饰品来彰显自己的经济实力、心理状况和个人的精神风貌。因此,服饰品更具有审美性和象征性。

(四) 服饰品的分类

服饰品品种繁多,分类的方法也有很多。如按装饰部位可分为头饰、面饰、耳饰、颈饰、腕饰、腰饰、脚饰等;按装饰功能可分为首饰、包饰、帽饰、花饰等;按材质可分为纺织品类、毛皮类、金属类、贝壳骨头类、珍珠宝石类、塑料类、竹木类、其他材质等;按工艺手法可分为缝纫工艺、刺绣工艺、编织工艺、镶嵌工艺、焊接工艺、镂空工艺、热塑定型工艺、烧制工艺等。下面按服饰品搭配的部

位来分,有以下几种。

1. 帽

帽是指戴在头上用于遮阳、保暖、挡风,起保护、装饰作用的制品。(图1-4)

2. 首饰

首饰是用于头、颈、胸、手等部位的饰品,包括耳环、项链、手链、胸针、脚链等。(图1-5)

3. 领饰

领饰是用于领口或紧挨领口部位的装饰物,如领带、领结、领花等。(图1-6)

4. 围巾、披肩

围巾、披肩属于实用性装饰用品,用于颈、肩部位的饰品,主要以纺织面料为主。(图1-7)

5. 腰饰

腰饰是指用于腰间装饰的饰物,如腰带等。(图1-8)

6. 包袋

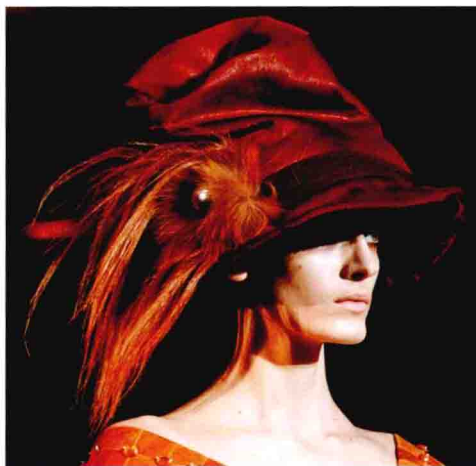
包袋是兼具实用性与装饰性的饰物,背、挎在肩上或拎在手上的物品。(图1-9)

7. 鞋、袜、手套

鞋、袜、手套是以实用性为基础,用于脚、手部位的物品,有防护、保暖的作用,同时又具有装饰作用。(图1-10)

8. 其他饰品

其他饰品包括眼镜、扇子、伞、打火机、手表、袖扣等。(图1-11)

▲ 图1-4

▲ 图1-5

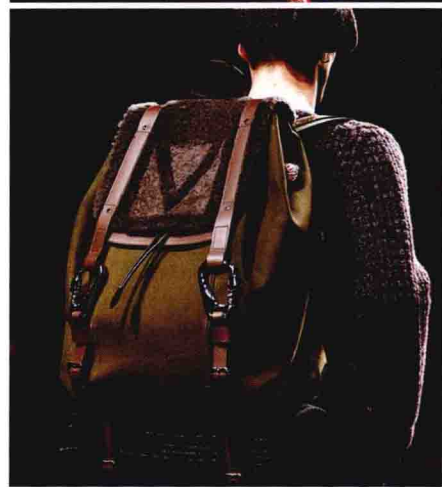
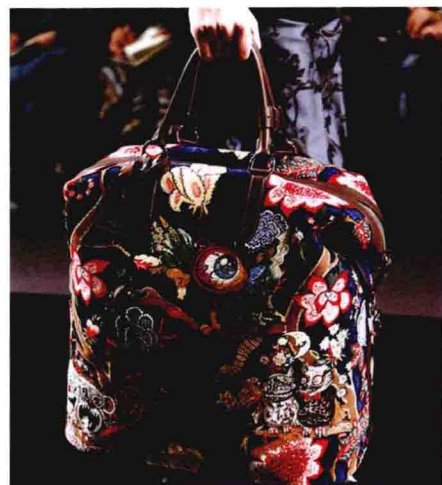
▲图1-6

▲图1-7

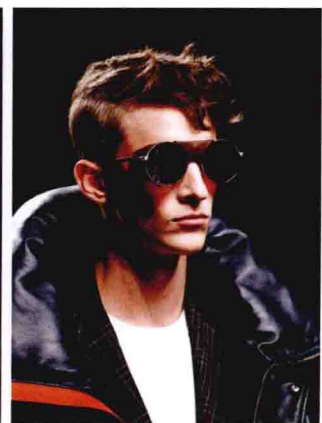
▲图1-8

▲图1-9

▲图1-10

▲图1-11

1

二、服饰品与形象的关系

(一) 服饰品与服装的搭配

服饰品与服装的组合共同构成了人体的整体着装效果，在服装效果中是一个不可忽视的视觉信息。服饰品的材料、造型、色彩应与服装整体风格相协调。比如与职业女性搭配的服饰品造型应该简洁大方，不宜太夸张，色彩以单纯为主；高级晚宴装应该搭配精美华丽、价值较昂贵的服饰品；休闲装一般可以搭配木、银、陶等古朴材质的服饰品，显得自然、轻松；化装舞会、狂欢节等大型场合，可以选择造型夸张、色彩艳丽的服饰品，增加欢乐的气氛。风格一致性不仅表现在服装与服饰品之间，还表现在各服饰品相互之间的统一协调。帽子、围巾、眼镜、包袋、鞋等构成的服饰品组合，这个组合整体是否协调是着装是否得体的关键。

(二) 服饰品与消费者心理

每个人的肤色、身形、气质等都各不相同。服饰品的搭配应该根据自身的形象去选择。要让服饰品从造型、色彩、材质等各方面与着装者构成协调统一的风格特征，这是挑选服饰品的基本法则。

色彩是最直观映入视觉的，必然会影响他人对你的品位、性格等评价。一般来说，肤色柔和、长相眉清目秀的人，服饰品尽量也选择柔和的色彩，衬托文静秀美之感，增添使用者的优雅姿色。肤色关系强烈、长得浓眉大眼的人，在服饰品上也尽量选择色彩对比强烈的配饰，彰显着装者的青春活力。

服饰品形状的选择也与穿戴者本身的体型、脸型轮廓有着密切的关系。比如从脸型上来看，方脸型的人在选择首饰时就应该选择较长的项链和圆润的耳环增强柔和感；

圆脸型的女性尽量佩带一些长条形、三角形等有长度的饰物，在选择胸针时则应该把它扣在一起，不宜扣在中间，以免加重圆心的感觉。从体型上来看，身材高大、线条偏直、略带中性的女性就应该选择简洁大气、直线条的服饰品，尽量避免女人味十足的服饰品，那样只会衬托得更为刚性，反而不协调。

不同材质的服饰品传递给人的视觉信息也截然不同。如果一个皮肤细腻的人就应该选择材质相对细腻精致的服饰品，比如温润细腻的玉石或珠宝首饰，更加凸显穿戴者的女人味。相反，一个皮肤粗糙的女人，就尽量避免这类服饰品，那样只能放大她的皮肤缺陷，可以选择带有自然纹理的木质饰品或民族饰品，体现出一种大气、粗犷之美。

1

三、服饰品设计

(一) 设计因素及条件

服饰品的设计就是创造服饰品造型、色彩及合理运用材料的过程。设计师在进行服饰品设计和研究的时候，必须掌握服饰品的设计

要素、设计构思，充分发挥自己的审美力、想象力，合理地运用素材将设计师的理念准确地传达出去。

服饰品设计因素包括三个方面：即造型设计因素、色彩设计因

素、材料设计因素。

1. 造型设计因素

造型设计是最重要的设计因素，是产品款式的基础，首先确定了款式，才能选择适当的材料与之

配合，比如女性的包袋造型非常地方正、硬挺，那么所选的面料就一定也要硬质的材料，制作工艺也有别于其他造型的包袋。因此，造型设计是所有环节中的首要因素，确定好造型，才能按部就班地完成好其他工序。

2. 色彩设计因素

色彩是服饰品视觉效果的基础之一。俗话说：“远看色、近看花。”色彩是首先映入我们视觉的因素，比造型更先被感知。在服饰品设计过程中，掌握好色彩的性能与配色规律是很重要的，服饰品的色彩因素与整体的风格、时尚的流行因素、使用者的年龄以及使用场合都有关系。色彩设计是后于造型设计的第二步设计。

3. 材料设计因素

材料的设计也是重要的环节。当今流行趋势变化最多、最快的就是材质，因此把握好材质设计至关重要。材料是体现造型的物质基础，不同的肌理、不同的光泽运用于同一造型的饰品设计所呈现的造型风格也不尽相同，在设计过程中，需要全方位地考虑材料的性能、手感以及与造型、色彩的协调性、美观性。因此，合理运用材料是将服饰品的美感有效地展示出来的必要手段。在运用材料的同时，还要兼顾服饰品的使用对象、使用场合、流行因素，对新型开发的材料要有一定的敏锐度，时刻跟上潮流的步伐，从材料中寻找新的思路和创意。

为了使服饰品设计定位更加准确，在进行设计之前，首先要考虑设计条件和设计目的，以满足各阶层人士的需求。设计条件包括使用者、使用场合、使用时间等。其中，使用者是首要条件，即确定穿戴者是具体的哪类人。充分考虑使用者的年龄、职业、爱好、经济状况等因素，确定目标消费群体，使设计更具有针对性，提高设计的成

▲图1-12

功率。其次，使用场合也是设计的限定条件。场合包括两大类，一类是自然条件下形成的。在不同的地域有不同的自然景观、文化背景，服饰品也呈现出不同的文化内涵和时尚趋向。另一类受小环境因素影响，比如工作场合、休闲场合、礼仪场合等都有相对应的服饰品。因此，不同的场合需要不同的服饰品搭配，才能使整体着装得体大方，增加成功的机会。

(二) 服饰品设计的表现形式

服饰品设计的表现形式和艺术手法，决定了服饰品的直观性和审美性。各种形式因素的协调统一是服饰品作品完整、完美的必要条件。服饰品设计的表现形式有以下四种。

1. 变化与统一

变化是指各形态元素有不同程度的差异，强调多样性和差异性。我们可以运用邻近性、类似性、延续性等手法达到变化统一的表现形式。变化要适度，否则会产生紊乱。统一是指造型、色彩、材质、工艺等元素之间的合理秩序和恰当关系。统一是物质构成中最完美的表现形式。统一强调各部分之间的联系与一致，以及由此产生的整体

感。因此，在设计中，尽可能地在多样中寻求统一的元素，在统一中寻求多样的变化，达到适中点，创造出和谐美观的作品。FENDI的这款箱包在统一的色彩下加入不同材质进行装饰，在统一中有变化也保持了整体的完整性。右图这款造型同样也是采用同一色彩达到协调统一，在材质上寻求变化，呈现多样化特征，丰富视觉效果。（图1-12）

2. 对比与调和

对比是运用两个或两个以上形态元素以相对或相互矛盾的方式配列在一起，显示出各自的不同之处。突出设计作品的对立面，凸显强烈、夸张、尖锐、层次分明的外观效果。调和是用性质相同或类似的因素进行有机组合，以增强共性、缓解矛盾和差异。可以掺和差异双方的部分属性，减弱双方的个性特征；也可以在设计品中添加具有矛盾双方共性的中间因素。在服饰品设计中，可以采用多种对比调和的手法，如明暗对比调和、大小对比调和、造型对比调和、材质对比调和等，达到主题突出，层次丰富的视觉效果。我们看到左边这款FENDI箱包，将皮草分割成条状的，在色彩上采用黑色、橙色为

主，色彩对比强烈，并加入了白色进行调和，还有少许粉色做点缀，减弱了黑色和橙色的个性特征，使色彩更加融合。（图1-13）

3. 对称与均衡

对称是以假设的中轴线、中心点为基准，形态元素具有相对等的形和量，形成视觉上平衡静止的状态。对称可分为轴对称和点对称，形成稳重、安定的视觉效果，是服

饰品设计中最常用的方式。均衡是形态元素具有相对等的视觉重量，形成视觉上的力度平衡。在服饰品设计中，可以采用形状均衡、大小均衡、位置均衡、色彩均衡、质感均衡的手法达到视觉平衡的效果。（图1-14）

4. 节奏与韵律

节奏是指服饰品构成的元素形态重复或规律性的变化。比如在设

计中可以采用重复节奏、渐变节奏产生多种律动感。韵律是指形态元素之间高低起伏，基本单位多次反复，是节奏的升华。

服饰品的设计表现形式要注重主次、虚实、交错、交叠等关系，结合一切相关因素综合考虑，并采取多种工艺手法来表现，如盘绕、编结、镶嵌、雕刻、烧制、缝缀、串联、打磨等，使服饰品设计更趋完美。（图1-15）

▲ 图1-13

▲ 图1-14

▲ 图1-15

