

FUZHUANG SHEJI JIAOCHENG
服装设计教程

服装设计构成

FUZHUANG SHEJI GOUCHENG

• 徐青青 编著 •

 中国轻工业出版社
ZHONGGUO QINGGONGYE CHUBANSHE

服装设计教程

服装设计构成

徐青青 编著

 中国轻工业出版社

图书在版编目(CIP)数据

服装设计教程/徐青青编著. —北京:中国轻工业出版社, 2001. 1

ISBN 7-5019-2930-0

I. 服... II. 徐... III. 服装-设计 IV. TS941.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2000)第 39987 号

责任编辑:王恒忠

策划编辑:王恒忠 责任终审:滕炎福 封面设计:崔 云

版式设计:赵益东 责任校对:李 靖 责任监印:崔 科

*

出版发行:中国轻工业出版社 (北京东长安街 6 号, 邮编:100740)

网 址: <http://www.chlip.com.cn>

联系电话:010—65241695

印 刷:三河市宏达印刷厂

经 销:各地新华书店

版 次:2001 年 1 月第 1 版 2001 年 1 月第 1 次印刷

开 本:787×1092 1/16 印张:58

字 数:1340 千字 印数:1—5000

书 号:ISBN 7-5019-2930-0/TS·1775

定 价:134.00 元(共 5 册), 本册 28.00 元

· 如发现图书残缺请直接与我社发行部联系调换 ·

序

纵观人类的历史便不难发现，时代造就了服装文化，服装成为人类精神文明和物质文明的象征，它体现出时代政治、经济、文化的社会风貌。

面临国内外服装业的快速发展，搞好服装教育成为服装业长远发展的关键，为了进一步提高服装业的管理、科技、质量、经济、产业水平，强化服装应用性的特征，特地组织编写了《服装设计教程》丛书。该套丛书的编著者由具有多年服装教学和品牌实地设计经验的教师和学者组成，并由中国第一位服装工程硕士研究生徐青青女士担任丛书的主编。编著者充分研究和总结了教学中的实际情况，针对学生学习服装设计遇到的最实际问题编写了这套教程，使这套书具有很强的系统性、知识性和实用性，内容全面，设计思想新颖，别具创新，它可以作为不同层次的服装院校师生及爱好者的适用教材。

本套系列教程共 5 册，其中包括《服装设计构成》（徐青青编著），《服装 CAD》（冯伟一、丛红艳编著），《服装纸样构成》（刘驰、袁燕编著），《服装材料》（徐军编著），《服装缝制与熨烫》（周捷、何宗文编著）。

本书在编写过程中，难免有疏漏之处，恳请各位读者和同行们提出宝贵意见，以便再版时加以修正。

编 者

前言

记得我的导师李辛凯先生曾经说过：“服装设计是十字路口的学问，它看似容易，其实却很难掌握”，尤其是在当今的信息时代，时装设计几乎成为“时尚”的代名词。而服装设计的成功，不仅仅是T型舞台上瞬间的飘逸和潇洒，它涵盖着美学、信息学、心理学、色彩学以及设计原理，甚至包括了整个人类的衣着历史，对于服装设计来说，创造的本身尤如探险，充满着神秘，深邃和诱惑……难怪它吸引着一批批挚着追求这一事业的人们，为之奋争和进取。

我在大学一直讲授服装设计课程，已经有16年了，对这一学问综合性、多学科交叉的深奥也只是稍有领悟，但长期的教学及设计实践和对于服装事业的热爱，使我对学习服装设计有着一定的理解和经验，并尝试用一种比较简单的“公式”来解这一所谓的难题，使服装院校的学生、业余爱好者，以及对服装设计感兴趣的人们很快地能进入设计氛围之中，并能最大程度地发挥自身创造的潜能，从而将“时装设计师”的梦想变为现实。

石历丽、马冬、林梅、张炳炳、贾未名等同志为本书作了大量的工作，在此向他们致谢！

衷心感谢王恒中先生，由于他诚挚的协助，此书的诞生才成为可能。

书中的不妥之处，请多多指教。

作者

目录

第一章 怎样学习服装设计	(1)
第一节 观察能力的培养	(1)
第二节 欣赏能力的培养	(2)
第三节 研究能力的培养	(4)
第四节 识别能力的培养	(6)
第二章 服装概述及设计特征	(9)
第一节 服装的基本概念	(9)
第二节 服装的分类	(14)
第三节 服装设计的内涵	(24)
第四节 服装的功用规律	(26)
第三章 服装的构成	(31)
第一节 服装构成的因素	(31)
第二节 服装构成的条件	(36)
第三节 服装构成的形式	(37)
第四节 服装构成的系列化概念	(39)
第五节 服装系列化设计规律	(48)
第六节 服装系列化的价值	(50)
第四章 服装设计的形式美法则	(52)
第一节 比例美法则	(52)
第二节 平衡美法则	(56)
第三节 旋律美法则	(58)
第四节 协调美法则	(61)
第五节 统一美法则	(64)
第六节 强调美法则	(65)
第七节 趣味美法则	(67)
第五章 服装外形线设计	(70)
第一节 服装基本外形线设计	(70)
第二节 服装外形线的设计应用	(76)
第三节 服装外形线设计的可借助因素	(84)
第六章 服装内结构线设计	(88)
第一节 服装线条的种类及性格	(88)

第二节	服装线条的组合使用	(94)
第三节	省道与分割线的造型原则	(100)
第四节	褶裥的造型原则	(104)
第七章	服装的部件及配饰设计	(112)
第一节	衣领设计	(113)
第二节	肩袖设计	(123)
第三节	配件及饰件设计	(132)
第八章	服装色彩与配色设计	(141)
第一节	服装色彩的特性	(141)
第二节	服装配色的基本法则	(146)
第三节	服装的色彩基调系列实例	(149)
第九章	服装色彩的设计企划	(169)
第一节	着装者与服装色彩的关系	(169)
第二节	流行色企划及应用	(171)
第三节	个性色彩因素企划	(175)
第四节	成衣色彩统筹企划	(176)
第十章	服装设计创作企划	(179)
第一节	灵感的来源	(179)
第二节	构思的依据	(183)
第三节	风格的创造	(185)
第十一章	服装流行	(190)
第一节	服装流行的意义及性质	(190)
第二节	服装流行的形式	(195)
第三节	服装流行的风格	(196)
第十二章	作用于服装设计的其他因素	(199)
第一节	服装设计的商业化观念	(199)
第二节	服装设计的视觉性传播	(202)
第三节	服装设计的社会化观念	(205)
各章节学时分配一览表		(208)

第一章 怎样学习服装设计

服装设计是一门综合性的学科,它涉及到设计的理念、创意的原则、构思的范围、造型的能力、完型的可能等等。服装设计又是一门时间艺术,它虽不像音乐那样按节拍计算时间,但它的时间性、时代感又是特别地鲜明,昔日辉煌也只能是明日黄花,它就像一面“时代的镜子”。服装设计还是一门空间艺术,在不同的地域、不同的种族,在时代进化变革的空间中,它始终以一种新颖的美、流行的美来感染和装扮人类,适应着各种不同的自然环境和人类社会。

学习服装设计就必须抱着不断学习创造,不断努力学习,不断更新自我,不断勇于探索的劲头,才能成为一名成功的服装设计师。通过坚持不懈的努力,有一分耕耘,才有一分收获。正像俗话所说:“三分天才,七分努力,方可成功!”要想实现做服装设计师的梦想,把未来的人们装扮得更美,就必须从现在做起,培养自身的创作潜能,正确理解和掌握“设计的本质”,学习服装设计的基础技能,完善自我,努力地进行新的探索与创造。

第一节 观察能力的培养

对于初学服装设计的学生来说,观察能力的培养是极为重要的,对于学习这个专业也是十分必要的。学生可以在观察中提高自己的审美意识,提高自己的审美修养,启发自己的构思创意,从而了解流行,了解市场,了解这一行业的特质。

一、观察服装美的能力培养

服装是以形、色、物三者合成的,这三者合成后的美与丑,直接牵涉到设计作品的成功与否,对于初学者来说,“形态的感受、色彩的感觉、物质的感观”等方面的培养是极为重

要的,这就好像是设计基本功一样,需要逐步学习和掌握。说得透彻一些,就是要求初学者逐步建立自己的审美观,而这里指的审美观有它的特殊含义——即能被一部分人所接受,所拥戴,因为服装审美具有实用性和公众化的特点。多接受美学教育,多接受美的事物,多向其它姐妹艺术学习,如绘画、雕塑、建筑、广告、音乐、戏剧、电影、电视、手工艺、插花、盆景等,掌握时装表演、发布会等有关艺术方面的知识,这些对培养自身的审美观是十分有益的。

在日常生活中要观察大自然,观察社会,观察不同阶层的人,观察服装市场、面料市

场,学会从日常生活中用心去体味,这是培养自己观察服装美的能力的原动力。因此,服装设计师要具备对时装的正确认识和理解,注重科学性和实践性的综合素质的培养,逐步形成自身的艺术修养和观察服装美的能力。

二、观察服装特色的能力培养

设计的根本是设想,也就是精神境界,服装设计是把这种精神求助于技术手法表现出来,是一种构思和技术相结合的产物,在培养初学者观察服装特色的能力时,要注重从设计的根本原则来观察,首先是构思特色,然后用何种方式来表现其特色。

在千姿百态的服装面前,观察其各自的特色,发现其特点,理解其独到之处,是很有必要的,是初学者锻炼自身敏锐观察能力的极为重要的内容。另外需要观察成熟服装设计师的创意、手法,观察服装品牌的消费层次以及品牌的风格体现,这种积累对于未来设计师是十分实际和实用的,这样的学习方式可以使初学者获益匪浅。

在日常生活中,要注意观察各社会阶层、不同性格的人的着装特点,审美特性,选衣特色等。在不同地域、不同环境、不同条件下,每个人都有自己的适应日常生活、工作的习惯装扮。作为初学者要常常自我提问:他们的服饰有什么差异和不同之处?在服装审美趋向更

加个性化的今天,观察着装个性,对于未来设计师来说是至关重要的。

三、观察服装表演能力的培养

观察时装表演是学习观察整体服装美的一个好机会,当今时装表演的形式,有引导性的时装发布会,有大众化的服装订货展销会,有不同主题、不同类别的服装设计大赛,还有以设计师风格展示为主线的演出活动。在各种不同内容形式的时装表演观察中,作为专业的服装设计人员必须注意观察其以下特色:

(1)观察服装的外观效果、外造型特色。

(2)观察服装的色彩效果,捕捉流行色。

(3)观察具体的造型手法,完型方法。

(4)观察其使用面料特色,善于发现新型面料的出现和使用效果。

(5)观察时装设计特点、技法、配饰、音乐、灯光、舞台、模特的表现、调度等的综合效果,看其是否能表达服装的特色及整体艺术效果。这是观察时装表演很好的学习方法之一。

观察能力的培养,对于从事服装设计的人员是一种长久性、习惯性的素质培养,对于初学者来说更是“贵在坚持”,要逐步训练自己对于服装美的观察能力。敏锐的观察力是时装设计师应具备的重要条件。

第二节 欣赏能力的培养

设计的最终目的是反映设计师对美的追求,对美的理解,而美本身是一种凭感觉体验的、抽象的东西,但“美”的体现又都在一切具象之中。关于美,古今中外有许多观点,有唯物主义的,也有唯心主义的。我们说“服装之美”是客观存在的,而艺术上的美是需要加工提高的,服装之美常常产生于它的

组合之美、协调之美、对比之美、流行之美之中。人类对美的横向和纵向联系是从来都有的,我们无法定出一个标准,因为人类在经历过悠久漫长的历史后,对美的看法、感觉等在不同历史阶段各有差异,人类所能体验的“美”由于时间、空间、风俗习惯等所左右而无法确定不变。例如:过去的时代认为美

的东西,在今天看来不一定是美的;同样的道理,今日认为美的物质,经过了一段时间以后,对其美的评价就将锐减,这是审美意识变化的缘故。

一、艺术品味能力的培养

艺术美学的教育作用,常常不是直接的灌输,而是潜移默化的陶冶。服装设计师的艺术品味、审美能力、欣赏水平的提高也需在艺术氛围的熏陶下,逐步形成。对于初学者来说,努力营造自己的艺术空间,从不同艺术门类中得到启发和感受,对于提高自己的鉴赏能力有着极其重要的作用。

从艺术的表现方式和手法上大体可以分为:

(一)时间艺术

在时间的流动中塑造艺术形象的艺术门类,一般包括文学、音乐等。除音乐外的叙事性的时间艺术,通过一定事件的发生、发展,塑造在一定社会环境中活动的、具有鲜明性格特征的艺术形象。这种形象的完整性是通过时间的流动而逐渐展现,并被欣赏者认识和把握的。而音乐在时间流动中运用旋律等,表现某种情感变化,在节拍、旋律、时间过程中,才能完整体验音乐作品的情感和内容。

(二)空间艺术(也称造型艺术或视觉艺术)

空间艺术是用一定的物质材料,通过构图、透视、用光等艺术手段在一定的空间中(雕塑在三维空间,绘画在二维空间)塑造直观形象的。空间艺术包括绘画、雕塑、建筑、摄影、工艺美术等。造型艺术的审美特征,首先是形象的可视性,由线、形、色、光、材质等造型因素的组合而形成表现力,给人提供具有鲜明形式特征的、直观的艺术形象。

(三)综合艺术

融合文学、音乐、舞蹈、美术、雕塑、摄影等各种艺术手段来塑造艺术形象,如电影、戏

剧、电视以及一些表演艺术等。综合艺术兼有时间和空间艺术的美学特征,通过多种艺术手法的综合运用,得到一种艺术效果,单独使用却无法达到这种综合的艺术效果,以此能刺激人的视听感官,完成审美欣赏活动。

无论是时间艺术、空间艺术还是综合艺术,它们都各具特性,独立存在,陶冶着我们的视听感官,从中我们可以得到启迪和艺术修养,充实我们的构思和创意。

人们发现、感受、评价以及欣赏美的能力和审美趣味千差万别,这是因为人们不同的生活经验、文化素养、审美观点所形成的不同欣赏水准。对于服装设计师来说,要具备一种再造性和创造性的审美能力,能敏锐地发现美与丑,并能发掘本质的东西,是至关重要的。随着人类社会的不断发展,人的欣赏、审美、趣味都不断地发生着变化,作为服装设计师理应站在时代前列,根据自己逐渐积累的生活经验、文化素养、审美观点,通过想象、联想、情感、思维等心理活动,重新创造服装新形象,这是欣赏能力培养的关键所在。

二、服装美综合效果欣赏能力的培养

美的服装是在人、服装、着装环境三者为统一的整体中产生美的效果的。服装之美是艺术美与实用美完美的结合,是结合美的客观存在。它既是一种艺术享受,同时也是一种心理和生理的满足。整体和局部美的组合,内在和外在美的组合,产生了服装美的综合效果。

1. 内在美

穿衣人的内心美,心灵、思想品德、情操之美,是眼睛不能直接看到,而能感受到的美,是个人涵养、修养的表现,是一种感受之美。

2. 外在美

仪表风度、着装形象、步履、表情举止、外在气质、姿态之美。

3. 流行美

时尚之美。时尚所产生的流行美,是时代风貌与人类阶段性爱好所产生的美感。

4. 个性美

服装的个性美是一个较为复杂的问题。个性美与穿着个性、设计个性是有区别的,个性美有一定的共认性。如果一味只强调“个性”,自以为是,只追求与众不同、偏狭趣味,远离社会行为规范,人们只会产生反感,无法产生什么美感。因此服装的个性美是建立在一定范围内的认可、欣赏甚至模仿的基准上,是有一定共鸣意味的。

5. 构成美

形体与服装裁剪合体所构成的线条美、和谐美等,由此形成了构成美。

6. 造型美

服装的外轮廓、内结构、款式造型的美感。

7. 材料美

材料质地、织物组织结构、织物肌理、图案美感。

8. 色彩美

服装的色彩,人的肤色、发色与环境色彩之组合产生的美感。

9. 工艺美

服装制作技术、裁剪、缝合、机械设备新技术、整烫合成、后处理等产生的技巧、技术性美感。

10. 装饰美

服装配件,如鞋、帽、提包、围巾、手套、领

带、领结、领扣、首饰、肩饰、耳饰、领饰、胸饰等附属品所衬托的美感,以及化妆、发型等给衣着增加的美感。

通过以上局部因素的归纳,构成服装的整体美感,这也是欣赏服装美的综合依据。从这些局部的观察了解,更加完善了其整体美感,作为服装设计师,这种完整的审视服装之美的方法,是需要用心观察和培养的。

下面用一张服装整体和局部的关系图,来强调服装美感相互的作用和相互的递进关系。

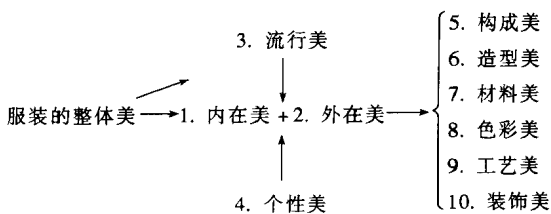

图 1-1 服装整体和局部的关系图

内在美是心灵的表达,虽然用眼睛不能直接看到,但是让人能感受到的,所以不能轻视;外在美是能直接看到的,从图中可以了解到;流行美和个性美就是内在美和外在美两方面共同表现的产物。说到流行,人们常常从颜色和式样等方面来看,实际上流行常常表现在时代精神风貌上,表现在时代思潮上,常常由此而产生不同于其它时代的式样、颜色,以此表现该时代的不同特性,它与流行美、个性美应该是有密切关系的。

各局部的统一协调产生的整体美感,也是服装美感的最终目的。

第三节 研究能力的培养

作为一名从事服装设计的专业人员来说,研究能力的培养是很重要的,要研究前人的作品,要从中外服装史中汲取精华,吸收长处,要多参考其它艺术门类的作品,直接或间接地得到启发,予以借鉴,从而激发灵感。

另外,还要善于自我研究,有人讲:“艺术是自我批评的工作。”所谓自我批评,就是要能站在他人的立场上审视自己的设计,要经常自我检验,对自己提出新标准、新要求,更新知识面,这样才能获得较大的收益,才能使

作品更具感染力。因此研究能力的培养是至关重要的,对服装研究能力的增强,可以从以下几方面加以考虑,然后逐步相互渗透,更深入细致地进行分析,从而培养自己的研究能力。

一、服装类别的分析

研究分析服装的种类,首先要了解这件服装为什么而用,为什么而设计,实用、审美效果如何。在翻阅服装书刊时,可先从穿着者的性别、年龄、穿着风格来获得研究参考。

在生活中,还可以从穿着者的职业、穿着场合、时代、季节、款式、色彩上去研究分析,如对制服、便服、外出服、室内服、工作服、运动服、礼服等等进行类别分析。

二、服装外形与内结构分析

服装的外形是设计的灵魂,也是服装变化的关键,是整套服装给人的第一印象,捕捉外形变化,是观察服装流行的关键,同时也是了解时代变迁的依据。

在千变万化的服装中,掌握它们的外形,还要注意它们的长短、宽松、曲直变化及款式内结构组合变化,如领型的变化,袖子的形式,腰身的位置,肩部、口袋、开襟等具体部位的变化,要考虑在把握外形的基础上,怎样组合内结构变化,同时要考虑怎样用内结构来支撑外形。

三、色彩、材料、款式的搭配分析

色彩、材料是要与款式有效结合的,当然这里不可排除的是季节、时间、环境这些外在因素。譬如设计一件飘逸、明快的轻晚装,但选用的色彩灰暗、陈旧、无主色调,选择的面料硬挺、粗糙、厚重,那是绝不会达到预期效

果的。如果针对具体的着装者设计,还要考虑其气质、职业、体型、肤色、发色相协调的搭配。因此,款式、材料、色彩是不可分割的整体。

四、工艺制作的分析

无论是作坊式还是大规模服装制作加工,都需要考虑其完型效果,这实际上是服装设计的第三步骤,也是构思到完型过程中最重要的一环。随着科学技术的发展,服装的制作工艺、加工设备都有了改善和提高,特别是专用设备的使用,使新型工艺技巧得到最大限度的发挥,专用机械带来的工艺美、构成美已成为一种时代性的审美标准。

五、服饰配件运用的分析

服饰配件包括种类很广,除衣服本身之外,从头到脚,从里到外,凡与着装者服饰有关的一切用品和装饰,都称为服饰配件。与衣服相比,服饰配件是一种装饰品、附属品,但它在服饰整体效果上起着锦上添花,画龙点睛的作用。在服饰配套艺术的研究中,服饰配件起着强调、协调、扩展服用功能,点缀、美化的作用。服饰配件可分为以实用功能为主的配件,如鞋袜、手绢等;以装饰艺术性为主的配件,如首饰、领饰、领带等;既实用又有装饰作用的配件,如帽子、腰带、钮扣、手套、拉链、提包、眼镜、围巾、发夹、伞等等。在现代系列化设计中,整体组合搭配、整体设计、配套性组合形式越来越受到重视,已成为服装形象设计、品牌设计的一种专项内容,在塑造服装风格方面也起着积极的作用。

六、时装杂志的研究分析

在阅读时装杂志时,首先要辨别是哪个国家、哪个地区、哪个时期、哪个季节的杂志,

然后着重从以下几个方面进行分析、研究:

1. 识别外形的风格

识别服装长短宽窄造型的变化,确认外形轮廓后,注意内结构特色及线条的运用。

2. 衣料的选用特点

- (1) 有无启用新衣料;
- (2) 新衣料的外观特点;
- (3) 是否产生新效果;
- (4) 新衣料的使用特点。

3. 色彩的运用和变化特点

注重服装流行色的使用,衣料质感与色彩结合所产生的新效果。

4. 图案与款式

衣料花色图案的变化与款式的结合情况,服装图案的装饰部位特色与款式结合的关系。

5. 发型、化妆与服装的组合形式

发型、脸型与服装结合的协调性,以及发型及化妆的装饰趣味。

6. 服饰的变化特点

包括鞋、帽、提包、手套、眼镜、腰带、围巾等,以及钮扣、袢、带、环、拉链的使用特点,首饰等装饰风格的组合,服饰材料质感的运用和搭配。

7. 款式注意要点

(1) 肩、胸、腰、臀造型特点,宽松程度,地区性差异。

(2) 腰节线位置属正常腰位、低腰位还是

高腰位。

(3) 裙长变化及下摆宽窄程度。

(4) 领子、袖子变化特点及形式特色。

(5) 服装穿着的开合形式变化。

(6) 整套服装的长短宽窄程度和格局。

(7) 组合配套的方式、搭配关系和风格。

8. 观察流行信息

拿一种期刊与去年同一季的期刊对照比较,通过过去、现在、未来样式的分析、研究,观察流行趋势。在众多的流行样式中,要能找出值得发展、参考、适合本地区穿着对象流行传播的样式。

根据这样的方法来看期刊,会使初学者得到各方面的信息,应该说期刊上发表的每一张图片,每一件服装都包含着设计师的心血,渗透着设计师辛勤的劳动,在这个基础上使我们得到美的启迪和提高。

对研究能力的培养除以上方法可作为参考外,还要在初学者的头脑中常常采用自我提问的方法,这对于初学者的自我提高很有益处。比如:你所见到的人们外表如何,服装效果怎样,服装的色彩匹配如何,款式造型是否优美或别具特色,这样的设计是否适合穿着者的体型和气质,其优点或缺点在哪里,如何改进更为合适,该怎样设计会更美或更好,这样一连串的自我发问,对服装设计师来说是很好的研究方式,也是对自己眼力的锻炼和对形象的积累。

第四节 识别能力的培养

现代服装设计的效果表现极为重要,它是作品附加值的集中体现。因此,对于初学服装设计的人来说,对服装的穿着对象、穿着场合、时间要求、使用目的、舒适性要求因素等等,都需要有敏锐的识别能力和分析分解能

力,从而发挥设计的最高目的。服装是大众化的时间商业,对于设计师来说了解市场、销售、消费心理、着装潮流等信息并加以分析,识别其中可发掘的要点,是设计师必要的工作,在分析中应注意考虑以下几个问题。

一、何 人 穿

要着意识别着装人的年龄、性别、职业、身材、个性、肤色、着装观念、趣味等等,这是对穿衣人的研究。在崇尚个性的今天,这个问题更是值得设计人员重视的。当然这种分析识别不是完全对个体进行的分析,而需要对着装者不同的年龄、职业、社会地位、性格、习俗进行归纳式的系统研究,这样有助于设计定位。另外还要对形体的观察分析,研究设计规格,确定设计定量,使设计有明确的目的性。

二、穿 什 么

不同服装类别的区分来源于穿用需要,识别穿着用途是服装设计师们应该十分重视的问题,这也是人类的生活方式、生活的需要。研究社会习俗,社会观念,是划分服装类别的可靠依据。近年来,运动类、休闲类、生活化的服装广泛传播,更加促进了服装多功能、多变化、多形式的出现,同时也更加阐明了现代人的穿着概念和目的性。

三、何 时 穿

注意识别着装的时间与季节,如年、季、月、日,春、夏、秋、冬,白天或晚上的穿着规律,还包括泛指的概念,即过去、现在、将来的整个历史进程,因此人们把时装称之为“时间商业”。

四、何 因 穿

这是指穿着者的使用目的,这里包括了服装的物理性能和人的生理性能、心理性能这些为人类生活所需的目的。从服装卫生学的角度来识别人类对于服装材料的选择。人类的生活水平越是提高,对服装的舒适要求

愈高,在服装的使用目的上就更有明显区别,这也是服装设计的新趋势。

五、何 地 穿

这是指穿着场合、地点及适用的环境。有意观察识别地域性差异,对于服装设计更加适用化提供确切依据。注意识别不同的场所、地点所产生的不同的穿着形式。譬如,礼仪场所与家居环境着装就有明显不同,生活方式不同,穿着方式也有差异。

六、如 何 穿

这是服装设计人员最重要、最关键的识别内容。如何设计出使穿着者穿着舒适、得体、满意,又能表现出设计人员的创作特点和风格的服装,是每个设计人员应着力审视和观察思考的内容,也是设计人员如何表现对象的方法,同时也标志着设计作品的成败。

以上所需识别的六大内容,是服装设计师在设计作品时必须要了解 and 掌握的,这样对设计作品的成功,提供了一定的可靠性和可能性指标,由此构成这样一个设计过程的框图:

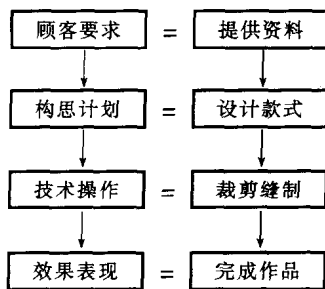

图 1-2 服装设计过程图

思 考 题

1. 要想成为一名服装设计师,应从哪几个方面来培养自己的能力?

2. 服装美的原则是什么?

3. 根据设计过程框图所显示的步骤, 在进行设计过程中哪一项最重要, 能标志设计作品(成品)的成败? 你是否按这样的设计步骤进行设计? 效果如何?

4. 根据“时装杂志的分析”所提出的 8 项

参考依据, 临摹 20 种不同款式的时装, 并进行分析(最好参阅本年度的期刊)。

5. 根据“研究能力的培养”一节中所指出的自我提问内容, 进行自我提问, 培养自我分析研究能力。

第二章 服装概述及设计特征

服装是由数量不定的基本衣服及服饰所组成的,它是人的内在某种稳定因素在外表上的显示,可以标志集团属性和个人身份。如果说,在原始部落,脱衣卸装意味着一个人从自己身上去除掉所属集团规定的象征约束,而称之为“背叛”的话,那么就已经给服装赋予了体现群体性的功能。正因为如此,服装作为一种礼仪已成为大多数人意志的反映和互

相辨识的行为方式。因而服装便具有心理特征和形象特征两大属性。服装又是属于表现文化或文明特征的复杂载体,人类通过服装可以体现个性、种族、阶层、时代、生活等等。远古时穿衣是为了御寒、保暖、防护身体,现代不仅仅是为了这些,而且更重视服装的艺术性、功能性、舒适性、卫生性,现代服装已成为艺术性和科学性相结合的产物。

第一节 服装的基本概念

关于遮盖或保护身体的物件有很多名称,这些名称有按使用方法来区别的,也有按概念格律区分的,在学者之间意见也不尽一致,在此让我们来简述一下有关概念性的问题。

·衣裳:这是中国古代流传下来的称谓,中国几千年来都将上身着装称为衣,下身着袍或裙称为裳,即上衣下裳制,在民间“衣裳”一词至今仍流传甚广,但概念上已没有上衣下裳的痕迹了。

·衣著:为亚洲广为流传的一种称谓,这种说法一直流传至今。在东晋诗人陶渊明散文诗《桃花源记》中写道:“其中往来种作,男女衣著,悉如外人……”这里可见此种称谓的悠久。

·衣服:是遮附在人躯干和四肢的穿着物的总称,它包括外衣、内衣、下裤、下裙,无论是它身上或脱下来放置在任何地方,都

可以叫衣服。

·服装:是指通过衣服,服饰品将人体装扮起来的穿着方式和组合搭配形式,也就是说经过思考将衣服加以选择、整理后与人体组合的着装状态。它能体现社会人群特征或人物形象个性,并显示一定历史时期科技、文化、经济成就的人类整体着装形态,是特指概念。

·服饰:是包括衣服在内的实用性和装饰性的物品。这一词汇包含了衣服、帽子、手套、围巾、斗篷、披纱、项链、耳环、别针、皮包、皮带、鞋子等等物品。这些物品可以与衣服有必不可分的关系,也可以是无直接关系,只是在服装的组合搭配中才可能发生直接联系的物件。因此,服饰的概念较广泛。它与服装的概念所不同的是:与人体结合的称之为服饰,单独设置或脱下来放置的也称之为服饰,是

泛指概念。

·被服:是人类生活寝具、被褥、衣服、鞋帽等用具的总称。

·时装是时代流行的产物。有人将时装称之为时间商业,这使“时装”一词更具商业流通的色彩。时装的策划者是著名的时装设计师和时装设计新人。时装包括:高级时装、成衣时装。

·成衣:是工业化批量生产的模式化衣服。它具有标准化、系列化、商品化的概念。

一、地域性

对于从事服装专业的人士来说,地域性的概念是一个值得关注的问题。它会对你的设计

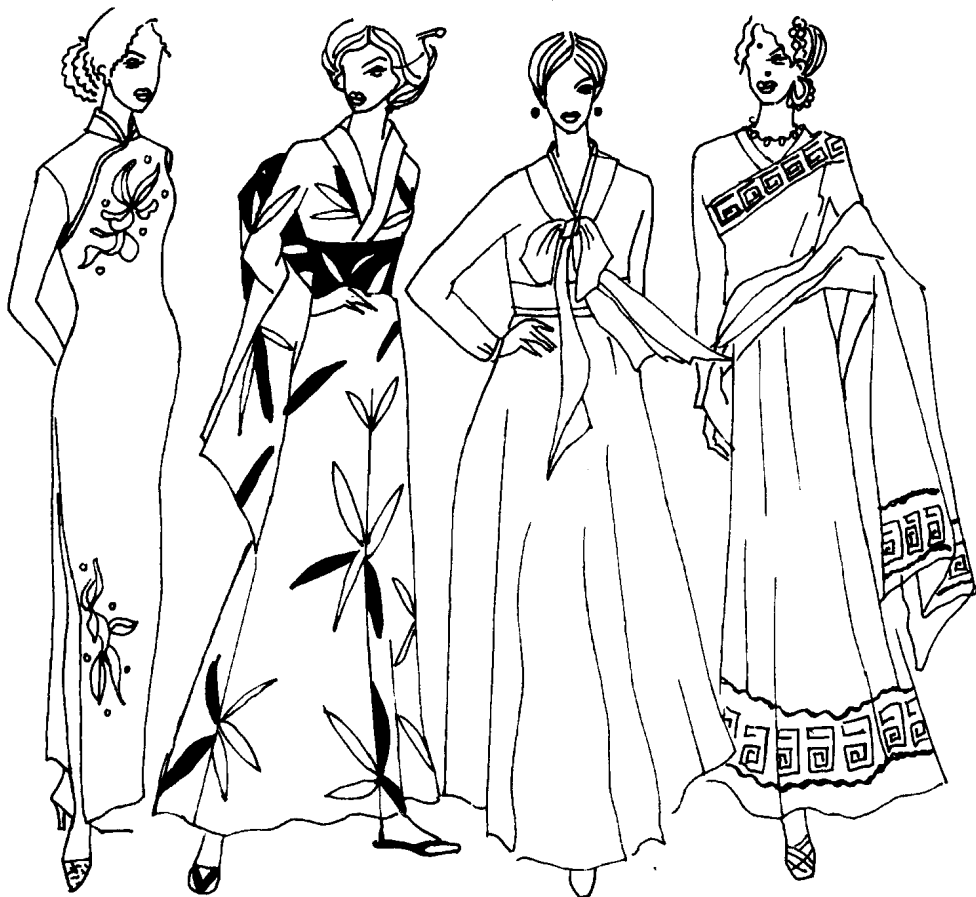
作品风格、对你选择进货产品的格调、对你生产产品的区域等等都有着直接的关系。

在此我们将地域分成一个大的范围概念,即东方和西方。

1. 东方

从地理概念上讲,可以包括的是北非的阿尔及利亚、埃及,非洲及亚洲的许多国家。以中国、埃及、伊朗、印度、日本、朝鲜等国为代表。

虽然说中国、日本、印度、朝鲜都有本国保留性的民族地域性服装,但大体说来基本上是前斜开襟的,据考证,和服是中国唐代服装演变而来的,而朝鲜服装的鼻祖首推中国的汉代服装。从这里我们可管窥到东方服饰的相近性格局和它们之间相互联系的地域性,见图2-1。

中国的旗袍

日本的和服

朝鲜的韩服

印度的莎丽

图2-1 东方妇女传统服装