

撰文 包铭新 陈闻 陈彬 方旭华

主编 / 包铭新

服装设计

概论

fuzhuang
sheji
gailun

上海科学技术出版社

服装设计概论

主编：包铭新

撰文：包铭新 陈闻 陈彬 方旭华

上海科学技术出版社

服装设计概论

主编 包铭新

撰文 包铭新 陈闻 陈彬 方旭华

上海科学技术出版社出版、发行

(上海瑞金二路 450 号 邮政编码 200020)

新华书店上海发行所经销 苏州市望电印刷厂印刷

开本 850×1156 1/32 印张 9 字数 150 000

2000 年 5 月第 1 版 2001 年 4 月第 2 次印刷

印数 3 001 - 6 000

ISBN 7 - 5323 - 5062 - 2/TS·437

定价: 36.00 元

本书如有缺页、错装或坏损等严重质量问题,
请向本社出版科联系调换

内容提要

本书兼述服装设计的理论与实践。理论部分涉及设计美学、设计定位、设计师的素养等方面；实践部分则分述时装画技法，服装设计中的形式法则，服装设计的基本方法、步骤，服装材料的选择，服装的结构等，具体而清晰。本书文字简洁，插图较多，对自学者来说十分适宜。但出发点较高，并非是简单速成教程，而是指导读者逐步由浅入深掌握时装设计的精髓。

序

即使在专业的圈子里,对时装设计的理解也是很不相同的。究竟什么是时装设计的真谛,时装设计包含多大的范畴,具体实施有些什么方法,可能采取怎样的步骤,时装设计作品应该如何判断其高下优劣,等等,所有这些问题的答案都会因人而异。这些理解上的迥然不同并不一定有正确与错误之分。角度或切入点的不同,着重点的不同都可以是其原因。设计师与企业家的立场不同,设计师与评论家的观点各异,不同背景不同市场定位的设计师之间也会产生很大的理解上的差异。所以,尽管中国已经有了几本关于时装设计的书,我们的这本仍然有生存的意义。

这本书的作者中3个是高校服装设计专业的教师。其中本人从事的是服装史论的研究,研究的范围涉及服装史、服饰社会心理学、服饰美学、民族民间服饰等,并有近20年撰写时装评论的经验,但并不从事时装设计的实践。陈闻和陈彬不但教服装设计,还兼任公司的时装设计师。陈闻如今是一家很大公司的首席设计师,在1998年还被评为中国的十佳设计师,并曾为美国总统克林顿及其访华随从人员设计过休闲服,中国政府作为礼品,赠送给对方在1998年6月底7月初的访华期间穿着。陈彬在设计制服方面的经验较丰富,他设计的制服曾被上海虹桥机场和海仑宾馆等称之为“上海窗口”的企业所采用。所以,对他们来说,时装设计决不是纸上谈兵。陈闻和陈彬曾经是本人指导的研究生,当然如今两位都已经自立门户卓然成家。本书的另一位作者方旭华持有中

国纺织大学纺织工程硕士的学位,担任上海一本很受欢迎的时装杂志的编辑已有多年。

一本书的作者当然还不就是本书的本身。作者的背景、风格以及作者(一个以上)的组合对一本书的影响是决定性的,这当然也不言而喻。我们是一群所谓的“学院派”作者,所以书中会有较多的理论,我们甚至试图站在哲学的高度来俯视一下时装设计这个从裁缝衍生发展而来的行业。但是,我们决不敢忽视实践,读者如果细读全书,就会发现这里可操作的内容起码与理论占据同样的重要性和相当的篇幅。

希望有志于时装设计以及对时装设计感兴趣的读者喜欢这本书,接受它作为一本有用的书。

包铭新

1999年11月

目录

1. 服装设计的历史和现状	
1·1 服装的起源	1
1·2 章服制度	3
1·3 现代意义的设计师从 19 世纪开始	4
1·4 20 世纪的时装设计主流	6
1·5 当代世界的时装设计中心	12
1·6 服装设计的理论	16
2. 时装设计的哲学	
2·1 时装设计师是艺术家吗	19
2·2 设计师的灵感来源	23
2·3 时装设计师的审美	30
2·4 创意与继承	34
2·5 设计师的手段与方法	39
2·6 设计师的工作程序	44
2·7 如何建立品牌	47
2·8 包装与展示	52
3. 材料选择	
3·1 纺织品是大宗衣料	59
3·2 人类仍然喜欢天然纤维	60
3·3 化学纤维的长处与短处	62

3·4	面料的悬垂性	64
3·5	面料的肌理	66
3·6	利用面料的特性进行设计	68
3·7	印花、提花与刺绣	71
3·8	特殊风格的面料品种	73
3·9	皮革既古老又现代	75
3·10	裘皮	77
3·11	里料与辅料	79
3·12	配件	81
4.	造型设计	
4·1	服装设计与形式法则	85
4·2	服装设计与现代构成	89
4·3	服装设计的语言	92
4·4	外轮廓的分类	95
4·5	外轮廓的视觉效果	98
4·6	细节处理	101
4·7	装饰	103
4·8	错视运用	105
4·9	典型款式	108
4·10	风格	112
4·11	主要流派	114
5.	服装色彩设计	
5·1	色彩的感觉	119
5·2	色彩的属性	121
5·3	运用对比的方式	129
5·4	调和的原则	139

5.5	不同的心理现象	143
5.6	服装色彩与面料	150
5.7	服装色彩的应用	161
6.	时装画与设计效果图	
6.1	时装画是一个广泛的概念	169
6.2	时装画常常是服装设计的第一步	172
6.3	时装画的形式与风格	175
6.4	学习时装画要注意方法	179
6.5	时装画的形态构成	183
6.6	时装画与人体	187
6.7	画材与技法	193
6.8	设计中简便而有效的方法	197
7.	结构设计	
7.1	从效果图到结构图	207
7.2	平面裁剪	208
7.3	立体裁剪	209
7.4	如何从结构的角度来设计	211
7.5	改样	213
8.	工艺设计	
8.1	设计师需要了解结构工艺	215
8.2	如何定规格	216
8.3	尺寸往往比款式更重要	217
8.4	材质决定风格	218
8.5	设备比技艺更重要	220
9.	设计与人	
9.1	现代人的理想形象	223

9·2	生活方式	224
9·3	目标消费者	227
9·4	是引导还是迎合	228
9·5	设计师有时只是一个象征	230
10.	服装设计师的成功之路	
10·1	服装设计师的素养	233
10·2	服装设计师如何取得资金	235
10·3	时装发布会	236
10·4	新闻界	237
10·5	设计比赛	238
10·6	设计师的个人魅力	240
10·7	名师成功之例	241
11.	设计作品赏析	
11·1	美的设计	245
11·2	部分设计作品实例	263
11·3	著名设计师为'98/'99秋冬推出的部分新作	276

1 · 服装设计的历史和现状

1 · 1 服装的起源

在人类的早期历史中，服装与装饰这两个概念很难分开。所以，服装的起源或即服饰的起源。研究一下旧石器时代后期的美术，我们就可以发现，那时已出现了服饰现象。描绘或雕刻在洞穴深处或岩石上的原始艺术和利用石片、兽骨等制作的器物美术，都依稀可见衣饰的痕迹。简练的线条勾勒出腰蓑、斗篷或是腰带。从考古学家的考证中，我们似乎可以得出这样的结论：40万年前人类已有文身等装饰行为；四五万年前的冰河期，兽皮开始用来御寒，成为最原始的服装；骨针缝制兽皮叶片则始于二三万年以前；在1万年以前，服装材料不再局限于天然现成的素材，骨针也越来越精细，植物的纤维成为纺织品的原料。

关于服装起源的动机，众说纷纭，归纳起来大约有5种：①遮羞说；②异性吸引说；③护体说；④装饰说；⑤标识说。

遮羞说认为服装起源于人类的道德感和性羞耻心。人类对身体的暴露感到羞耻，于是使用花草树叶等遮掩，服装由此演变而来。

异性吸引说的观点是：服装起源于男女两性吸引的动机。当人们裸体时并不为人注意，而附加一些挑逗性的装饰，如腰带、胸衣等来吸引异性，这是人类最原始的着装动机。

护体说认为服装起源于人类保护身体的需要。隆冬时御寒，盛

● 服装很大程度上起源于人类对美的追求的原始动机

夏中防晒，还有抵挡虫咬擦伤等都可借助于服装。

装饰说将服装起源归于人类的爱美天性，以及巫术、宗教仪式等带有神秘性质的活动。这类原始表现多为人体装饰，能满足人类的本能的欲望。

标识说把服装看作是一种文化标识，不仅用来标识自我价值，更是标识社会价值，以服装展示不同的身分和社会地位，人类的服装就起源于这种标识意识。

各种说法都没有足够的说服力，也许美国服装心理学家赫洛克的观点更为合理：“衣服不是起源于某些仔细考虑的计划，在很

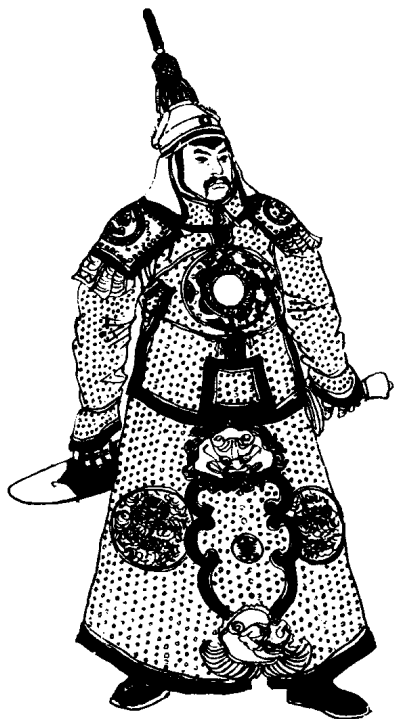
大程度上它是一种偶然的、不完全有意识的产物。

1·2 章服制度

中国一向被誉为“衣冠之邦”，一整套繁缛庞杂的章服制度已经流行了几千年。

章服制度基本形成于周朝，《礼记》、《周礼》和《仪礼》中有直接记载，青铜器铭文中也有零星资料。周代男子服饰已有冕服、弁服、元端、深衣、袍、裘等，根据使用场合的不同，又可分为礼服、朝服、田猎服、凶服和兵服等，贵族妇女服制则有祔衣、揄狄、阙狄、鞠衣、展衣和祿褕衣等六服。

冕服是帝王的祭服，以冕冠为特征。冕服又可分为裘冕(用于祭天和祭上帝等场合)、衮冕(祭先王时用)、鷩冕(祭先公时用)、絺冕(祭社稷王祀)和玄冕(祭群小)。冕服用刺绣和手绘的方法施以“二十章”纹样。裘为翻毛皮服装，以丝绸为衬里，外罩褐衣。妇女“六服”形成都类似袍，但纹样色彩不同。束带中有大带也用蚕丝编成，其中练

●中国古代的服饰制度是权力地位的象征

带为士所用，锦带为居士所用，缟带为弟子所用。

周代还有一种与服制有关的正色和间色理论。正色指青、赤、黄、白、黑；间色由正色两两相混而成，如红(赤与白)、碧(青与白)和紫(赤与黑)。正色用于尊贵者，用作上衣和面料。间色用于卑贱者，用作下裳和衬里。服色的象征作用不仅限于区分尊卑，例如，王后的鞠衣为嫩黄色，象征桑叶初生，用于祭蚕神和劝民进行蚕桑丝织生产的仪式。

周代的服饰，其色彩、图案、质料、款式以及搭配方式，不但可以标识穿着者的地位、职业和性别，还可以区分穿着场合的重要程度。周代的章服制度一直沿用到清末，中间虽经增删改易，但基本形式和精神是一脉相承的。

1·3 现代意义的设计师从 19 世纪开始

如果追溯现代时装设计的始祖，那便是沃斯无疑了。这位来自英格兰东海岸的设计师在巴黎开设的时装店，自行设计、销售，标志着服装设计摆脱了宫廷沙龙，也跨出了乡间裁缝手工艺的局限，成为一门几乎可与音乐、绘画媲美的独特艺术。

19世纪的欧洲正是纺织业、制衣业等许多技术革命风起云涌的时代。当法国革命和拿破仑战争在欧洲大陆轰轰烈烈之时，英国正酝酿着一场举足轻重的工业革命，使得攻占巴士底狱和滑铁卢战役都相形见绌。在近代历史上，工业革命的影响是无可比拟的，它将人类带到一个新的起点，机器改变了人们的生活节奏、生活方式和意识形态。织机的大规模投产、缝纫机的出现，强有力地促进了沃斯的事业，是时代创造了沃斯。

沃斯在精工细做的白礼服上配上紧身的外套式茄克，利用省道

●年轻的沃斯是第一个真正意义上的时装设计师。他摒弃了新罗可可风格的繁缛装束，改变了当时流行的那种笨拙造型的硕大女裙，将女裙造型线变为前平后耸的优雅样式

分割做紧身女装，晚年又推出 16 世纪风格的羊腿袖。沃斯的设计方法是独特的，他的贡献还有创立了巴黎高级女装这个行业以及首创了时装表演。

沃斯使设计这一概念被服装界和消费者所认识和重视。他把半跪着为主顾量衣改衣的裁缝变成了顾客要诚惶诚恐地上门求教的设计师。由他根据顾客的面容、身材、气质、地位以及穿着场合来决定服装的面料、色彩和款式，而不仅仅是被动地接受顾客的指令。他开创的这一巴黎高级女装的传统维持了一百多年，现在也未完全消失。

1·4 20 世纪的时装设计主流

继沃斯之后，越来越多的服装设计大师们脱颖而出。他们不是天才横溢的艺术家，就是具有实力的改革者。他们熟悉面料的性能、色彩的组配，

●波华亥在女性时装改革上打开了一个突破口，但根本性的变革在第二个十年才全面展开

在线条的处理、整体的塑造上更是得心应手，挥洒自如。他们敢于探索，锲而不舍，在创作上善于捕捉灵感，出奇制胜地形成各自的独特风格，演化为20世纪的不同设计流派。

20世纪的头十年，绝大部分时装是以量体裁衣方式缝制的，基本上沿袭了19世纪开始流行的“S”形风格，也有一些先进妇女开始要求走向社会，对拖泥带水的“S”形服装提出挑战，反对过分装饰。在顺应这一潮流的设计师中，有一位名叫保罗·波华亥的法国人，开始向紧身胸衣和“S”形服装发起冲击，取消紧身胸衣，再现人体天然姿态，用围巾和束发带取代大帽子。

第一次世界大战的爆发，对服装产生了深远的影响。大批年轻女子纷纷走向社会，和男子一样参加工作，女性的服装变得越加简单。这十年中最负盛名的设计师是夏奈尔，她注重对服装本身的考虑。款式非常雅致和简洁，束腰带运用

●简洁而浪漫的风格为夏奈尔终身追求的目标，实用而又不失女性美则是其设计的宗旨，这一设计风格一直影响着时装界