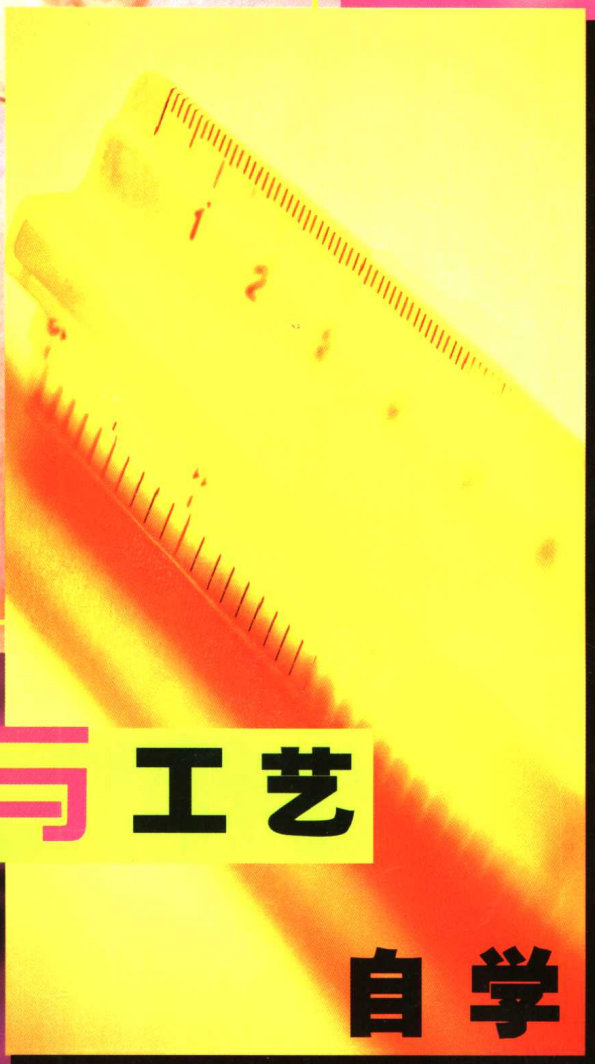

服装设计与工艺 **自学丛书**

服装设计与工艺

自学导论

包昌法 编著

中国纺织大学出版社

服装设计与工艺自学丛书

服装设计与工艺自学导论

包昌法 编著

中国纺织大学出版社

内 容 提 要

本书是“服装设计与工艺自学丛书”的一种。书中提纲挈领地阐述了服装设计与工艺的基本内容,为读者系统、深入地自学服装设计与工艺有关专业知识作了准备。本书供有志于自学服装设计与工艺的读者阅读,也可供其他服装从业人员及服装专业学生参考。

图书在版编目 (C I P) 数据

服装设计与工艺自学导论/包昌法编著. —上海:中国纺织大学出版社, 2000. 10
(服装设计与工艺自学丛书)
ISBN 7-81038-288-8

I. 服... II. 包 III. ①服装-设计②服装-生产工艺 IV. TS941

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2000) 第 28846 号

丛书策划:冯 翼 刘 予
丛书主编:包昌法
丛书主审:金泰钧

责任编辑:刘 予
封面设计:严坚莉
责任校对:季丽华

书名:服装设计与工艺自学导论
编著:包昌法
出版:中国纺织大学出版社
(上海延安西路 1882 号 邮政编码:200051)
印刷:上海崇明县晨光印刷厂印刷
发行:新华书店上海发行所
版次:2000 年 12 月第 1 版
印次:2000 年 12 月第 1 次
开本:787×1092 1/16
印张:9
字数:210 千字
印数:0001~3000
ISBN 7-81038-288-8/TS·54
定价:16.00 元

11/14/07

丛 书 前 言

衣、食、住、行组成人们生活的四项基本要素;其中“衣”被放在首位,可见其之重要。衣,即衣服,现今人们又习惯称它为服装。服装的穿着不但是个人的生活问题,并且是社会的生活问题。衣服的出现大大地丰富了人类的物质文明,它除了有遮体、御寒等保护作用之外,还有美化人体的装饰功能,更能满足人们遮羞、炫耀等微妙的心理需要。服装的形式和穿着又能和社会的政治、道德、伦理、礼仪,人们的文化艺术修养等联系在一起,成为社会风尚主要组成内容之一。总之,服装是人类的一种文化现象,是人们精神文明和物质文明的双重体现。

自古至今,人们主要通过三种方式来解决服装的穿着问题:一是采取自己缝制;二是请人加工缝制;三是向市场购买成衣。但不论是采用何种方式,其先决条件必须是将衣料剪开缝合,裁制成服装以后才能穿着。于是服装制作这门技艺一直受到人们关注,成为与人们生活息息相关的手艺之一。随着人们生活的不断改善、提高,对服装穿着和制作技艺的要求越来越高,希望学习和掌握这一技艺的人也越来越多。大家认为这是一门非常实用的专业技艺。

服装的制作技艺是一总称,从现阶段来看,它包含着服装设计和服装工艺两个主要内容。

服装设计,又称服装造型设计,是将设计者脑海中的服装式样形象构思通过服装式样效果图的形式予以表达。其具体的内容包括对衣料的选择、色彩的搭配、服装的外形轮廓构思和内部衣缝的分割与组合,以及各类部件的设置,装饰工艺和装饰部件的配置应用等等,使新设计的服装式样具有鲜明的时代特征,符合社会流行趋势的要求。服装设计在我国是一门问世不久、新兴而年轻的专业学科,有着非常美好的前景。服装设计是一项富有创新意义的活动,设计者除必须具有相应的素描、图案、色彩等美术基础和一定的艺术修养以外,还必须具有服装结构和服装工艺方面的专业知识。

服装工艺,这里主要是指学习服装单件制作的技艺(不是指成批的工业流水生产)。其内容包括量体、裁剪、缝纫、试样、补正等全过程技艺,在行业中俗称它为“一手落”,即从为顾客测体量身、观察和分析体形入手,按照服装式样设计要求作出裁剪结构制图,然后按照制图划线,将整幅衣料剪成一片片衣片,通过手针或缝纫机把分散的衣片缝缀组合缝制成服装成品,再经过试样以后发现

弊病予以修改补正。在整个裁制过程中,还必须用熨斗的熨烫辅助配合。服装裁制是一门工艺性、实践性很强的技艺,其中既要有理论知识的指导,更要有操作实践的印证,并通过印证来进一步加深对理论知识的理解。只有经过这样多次的反复以后,才能真正地、熟练地掌握服装裁制这一专业技艺。

学习服装制作技艺的渠道较多,除了去相关专业学校接受课堂教育,或采取作坊式师傅带徒弟面对面、手把手的教学形式以外,也可以通过函授或自学的形式来获取相关知识和技能。按照我国的实际情况,对广大边远地区中小城镇和农村的年轻人来讲,采用自学形式学习和掌握服装制作技艺是理想而又有效的途径之一。因为,学习服装制作技艺既不需过高的文化基础,也不要过多的经济投资。它的工具简单,不占场地,更没有任何污染,一般只需有一把剪刀、一架家用缝纫机和一只电熨斗就可从事制作。只要具有初中文化程度,能看懂自学书籍就能进行学习,完全可以无师自通。采取自学形式既节省时间又节省金钱,并且不受性别年龄的限制,不论男女老幼,如有兴趣和需要都可进行学习。

正是鉴于以上种种考虑,为了满足广大自学者的迫切要求,为社会开拓就业途径,我们自告奋勇地组成“服装设计与工艺自学丛书”编写组,约请长期从事这一专业领域工作的专家、教授和相关人士编写。这套丛书是这些专业人士长期实践积累的总结和理性化,由《服装设计与工艺自学导论》、《服装原辅材料选择与应用》、《服装美术自学基础与效果图绘画》、《服装形态构成与式样设计》、《服装平面构成与裁剪结构制图》、《服装规格构成与纸样设计》、《服装缝纫基础与缝纫机使用》和《服装立体构成与缝制组合》等八种组成。

编写出版这方面的自学丛书是我们的首次尝试,缺乏经验;尤其是我国地域辽阔,要求层次不一,这样的自学丛书能否真正符合实际需要,我们还心中无数。希望广大读者在阅读之后提出宝贵意见,以便我们改进。同时也希望能得到有关专家、同行们的指正。衷心希望通过我们的共同努力,把服装制作技艺的传播和推广工作做得更好,把我国的服装事业推向一个更高的境界,为让我国广大人民群众穿得更好、更美而贡献我们的一份力量。

“服装设计与工艺自学丛书”编写组

二〇〇〇年八月

目 录

丛书前言	1
绪 言	1
第一章 服装学概说	3
第一节 服装与服装学	3
第二节 服装学主要研究内容	5
第三节 服装工作者的知识结构	7
第四节 怎样学好服装设计与工艺的相关技艺	8
第二章 服装产生动机与服装功能作用	10
第一节 服装的产生动机	10
第二节 服装的功能作用	11
第三节 服装的产生动机对服装构成的影响	15
第三章 服装的构成因素与构成原理	19
第一节 服装的材料因素	19
第二节 服装的色彩因素	23
第三节 服装的式样因素	26
第四节 服装的工艺因素	33
第五节 服装的构成原理与规律	35
第四章 服装的属性与分类	43
第一节 服装的属性	43
第二节 服装的分类	47
第三节 服装的命名	51
第五章 人体体形与服装的构成	56
第一节 人体的骨骼系统与外形分部	56
第二节 人体体形分类与体形差异	60
第三节 人体结构与服装构成的关系	66
第六章 服装的美与服装穿着审美	73
第一节 美的基本概念与对服装的审美	73
第二节 美学原理与服装美的构成	74
第三节 服装美的表现形式	80

第七章 服装的穿着心理与服装的流行趋势	86
第一节 服装穿着心理分析	86
第二节 服装的流行定义与形式	91
第三节 服装流行信息的传播与收集	95
第四节 服装流行趋势的预测和预报	98
第八章 服装材料的服用性能与穿着卫生	102
第一节 服装材料的服用性能	102
第二节 服装对气候的调节	107
第三节 服装穿着与皮肤障碍	109
第四节 服装穿着的卫生要求	110
第九章 服装的设计与服装的工艺	116
第一节 服装总体设计的三个分工	116
第二节 服装造型设计工作的三要素	119
第三节 服装工艺制作必须做到三个结合	120
第四节 服装设计与工艺中时代感与民族化的结合	121
第十章 中式服装与西式服装之比较	124
第一节 穿着观念的比较	124
第二节 造型结构的比较	126
第三节 材料工艺的比较	133

绪 言

长期以来,我国人民群众的服装穿着大都依靠家庭自行裁剪缝纫自给自足,或由城镇街坊中手工艺人代客加工。当时,由于这些服装缝制艺人都是自己裁剪、自己缝纫的“一手落”者,故民间称这些艺人为裁缝或裁缝师傅。做中式服装的,人们称其为“本帮裁缝”,俗称“苏广成衣”。做西式服装的(包括男式和女式),人们习惯称其为“红帮裁缝”,又称“洋裁缝”。裁缝在建国以前属三百六十行中的一行。当时,我国服装工业的基础是非常薄弱的,全国只在几个大城市中才有少数几家专门缝制针织汗衫、棉毛衫或男式衬衫的内衣厂,而且设备简陋、规模很小。一直到了建国以后,特别是在改革开放以后,为了更好地满足国内人民普遍提高的穿着需要,满足服装对外出口的需要,我国的服装工业才得到了极大的发展,出现了空前繁荣的局面。人们的衣着消费已由以自裁自缝为主转化为以购买成衣为主,服装的外销数量呈几何级的增长。在这样的形势下,如果仍然采用师傅带徒弟的旧模式来培养服装裁制技术力量,是远远不能满足人们日益增长的穿着需要。因此必须通过相关的教育学方法,培养新的服装设计人才和服装裁制的技术力量。这样,在教育领域中就出现了一个新兴的专业——服装专业,产生了一门新兴的学科——服装学。

服装学是一门新兴学科,与其他传统学科不同,它涉及多门学科知识,可算得上是一门边缘科学。服装专业是由艺术、技术、社会科学和自然科学等多门学科综合而成的学科。从服装学的主要研究内容来看,它可以分为广义的和狭义的两个范畴。广义的服装学的研究内容有三个方面,即服装的构成、服装的穿着和服装的流通。狭义的服装学的研究内容也有三个方面,即服装的设计、服装的裁制工艺技术和服装工业生产与工程管理,具体有服装造型设计、服装结构设计、服装工艺设计、服装缝纫工艺技术、服装工业管理和质量控制等,以及服装学概论、服装材料学、服装美术基础等基础性知识。

按照我国国内的现实情况和需要,服装的个体设计与单件裁剪缝制技艺也应该包含在服装学学科的知识技能范畴之内,并且是主要的组成内容之一。尽管现在服装消费中购买成衣的比率已比较高,但仍有一部分穿着者喜欢购买衣料以后,请人代为设计和代为裁剪缝制。于是服装的个体设计和服装的单件代客加工裁制便成了当今深受社会各界欢迎的职业与技能之一。它也是当今一条新的就业渠道,是广开就业门路,减轻国有企业职工下岗压力,为广大城镇青年创造就业机会的有效措施之一。服装个体设计和单件裁制的技艺除了去专业学校学习之外,也可通过自学的形式获取。只要学习者能认真学习,刻苦钻研,与实践操作密切结合,并能持之以恒,完全可以取得满意的效果。这也是我们编写这套自学丛书和本册《服装设计与工艺自学导论》的初衷所在。

《服装设计与工艺自学导论》是给服装设计与工艺自学者的基础教材,研究的内容是服装的内涵及外延,不只涉及服装的某一部分或某一方面,而是从服装设计和服装制作的总体上进行研究和提出的。这也是由导论这一性质和特点所决定的。《服装设计与工艺自学导

论》所涉及的内容主要有服装的概念与定义,服装的产生动机与服装的功能作用,服装的构成因素与服装的属性、分类等内涵知识,以及服装学与美学、心理学、材料学、人体工程学等其他相关学科的外延知识;同时还介绍服装的设计与服装工艺基础,以及中西服装的比较等等。所有这些作为一种基本知识的介绍,都是从理论上进行探讨和作概括说明,并不涉及具体的操作技法和运算,特别是服装的设计、结构制图和工艺制作等,都有其他专门书稿作专业介绍。通过对导论的学习是为学习服装设计与工艺的各有关专业知识创造条件和奠定基础。

总之,《服装设计与工艺自学导论》的内容较为广泛、多样,在学习要善于找出规律性的东西,联系操作实践,融会贯通。要多观察、多思考、多分析、多归纳,提高自己独立思考和联系实践的能力,不断地扩大自己的知识面,提高自身的艺术素养和技术素质,这样才能熟练地掌握和运用服装设计与工艺技能。

第一章 服装学概说

本章主要是介绍服装的概念与定义,服装学这门新兴学科所包含的主要内容,以及作为一名服装工作者所应具备的知识结构和素质,使学习者对服装和服装学的基本概念和内容有一定的认识,知道服装的设计与工艺制作并不是一门孤立的学问,而是涉及到文化艺术、科学技术、操作技能以及美学、心理学、材料学、人体工程学等多方面知识综合的边缘学科。同时,还对如何进行对服装学的自学,提出一些建设性的意见和建议。本章可以说是全书基础中的基础。

第一节 服装与服装学

服装不是世界上从来就有的事物,而是人类社会发展到一定的历史时期,人们为了生存和生活的需要而创造出来的,并随着社会的发展与文明的进步逐渐丰富和完善。服装的产生和发展,对人们的生活和社会的进步有着极其重要的意义和十分积极的作用。

一、服装是人类的一种文化现象

衣、食、住、行组成人们生活的四项基本要素,其中,“衣”放在首位,可见其重要。衣服和人们的生活密切相关,是人们一刻也不能脱离的重要生活组成要素之一。

人类属灵长类动物,是从猿人进化而成的。在所有动物中,只有人能够自己裁制衣服、穿着衣服,于是,穿不穿衣服也就成了区分人类和其他动物的标志之一(当然还有其他很多区分标志,如人类会使用工具,能直立行走,能积累知识等等)。衣服的出现大大丰富了人类的物质文明。衣服除了有遮体、御寒等保护作用之外,还有装饰人体的美化功能,更能满足人们遮羞、炫耀等微妙的心理需要。服装的形式和穿着又能和社会的政治、道德、伦理、礼仪,人们的文化艺术修养等联系在一起,成为社会风尚组成的内容之一。总之,服装是人类的一种文化现象,是人类精神文明和物质文明的双重体现。

二、服装的概念与定义

“衣”俗称衣服,现时又称服装或衣着。衣、衣服、服装和衣着都是同义词,是穿在人的身上、遮盖人体躯干和四肢物品的总称。除衣着以外,通常所说的衣服或服装均不包括帽子、

手套和鞋袜。服装是保护人们身体、增进美观的生活用品,既能满足人们生理上的物质需要,又能满足人们心理上的精神需要。在古时,人们习惯把服装通称为“衣”,甚至连裤也称“胫(小腿)衣”,袜称“足衣”。根据《说文解字》的解释:“衣,依也”,即是保护的意思。后来又有“上曰衣、下曰裳”(裳即裙子)的称法。在我国古书《诗·齐风·东方未明》中曾有这样的记载:“东方未明,颠倒衣裳。”意思是说,天还未亮,看不清楚,把衣服和裙子穿颠倒了。到了近代,人们又把衣服通称为服装。实际上,从词语上看,“服”与“装”应该是有区别的,服是单指上衣、外衣或内衣的单件衣服,装是指上下配套穿着或内外配套穿着包括裤裙(下装)在内的套装。例如,我们日常称的中山服与中山装、军便服与军便装、西服与西装等,两者是有区别的。现在有人常把它们混为一谈,是不妥当的。随着人类社会的不断进步,科学文化的日益发达,服装的内容和形式也越来越繁多、复杂,在整个服装这一大类事物中又派生出时装这一重要的分支。时装是我国目前服装业使用频率较多的词语之一,并且是一个含糊不清的概念,有人理解它是新颖、时兴的服装,有人指它为高档的名牌服装,也有人出于赶时髦或经济上的目的,把原来的服装店、服装厂、服装公司都纷纷改名为时装店、时装厂、时装公司等。按理论上讲,时装应该是指在当时当地最新颖、最流行的时髦服装,具有浓郁的时代气息,必须符合时代潮流的需要。也就是说,时装是具有时间概念和时间需求的服装。例如在 30 年代男式中山装是时装,50 年代列宁装和人民装是时装,“十年动乱”时间的军便装也可算是“时装”。时装在尚未广泛流行的时候仍然称它为服装,时装的流行期过去以后又只能算它是服装。应该说,时装式样的造型设计 and 对其材料的选择、色彩的搭配以及工艺制作的形式和方法(包括单件制作或成批工业生产)等各方面的知识,是服装设计与工艺研究的主要对象。时装不应该单指新颖的女式服装,还应包括新颖的男式服装和儿童服装。不仅人们日常穿着的生活服装要时装化,即使是礼服、工作服、运动服等各类专用服装也有一个不断更新,向时装化靠拢的过程。因此,时装的概念应该是很广泛的。在国外,特别是商品经济较为发达的欧美国家,往往把与时装配套穿用的鞋、帽、领带、围巾、手套等,甚至连袜子、包袋、首饰、太阳镜、伞等也都包括在时装的范畴之内。我国则习惯将这些用品称之为服饰用品,单独分类,不列入时装的范畴之中。

三、服装学学科的形成

随着社会生产力的不断发展,社会的分工越来越细,有一部分人为了满足人们的日常穿着需要,专门从事服装的制作或买卖,这样,服装便成为手工艺人的产品或市场上的商品,民间的“裁缝”也因此而产生。以后,人们为了扩大服装和服饰用品的生产,提高生产效率,降低成本,又创造发明了各类缝制服装的工具和机械,如各类缝纫机、熨烫工具等,从而使原先都是由个体单件手工制作的服装向成批流水机械化生产过渡,逐步形成了服装工业化生产体系。在那些工业生产发达的国家里,服装工业还是一个很重要的产业部门,不论是产量或其产值在整个国民经济计划中占有很大比重。有的国家还把服装作为主要的大宗出口商品之一。不仅如此,欧美、日本等国还非常重视服装的技术教育,设立服装的技工学校、职业学校和中专、大专院校中的服装专业等,培养了大批专业人材。

近些年来,国际上服装工业化生产的发展更是突飞猛进,原先裁剪、缝制服装的各类传统的手工操作项目,几乎全被各类专用机械(如锁眼机、钉钮机、扎驳机、套结机等)所替代,使得生产效率成倍增长。目前有很多缝纫机械都配有电子装置,能自动调节速度,自动断

线,自动记数。如果再解决自动送料、落料的技术装置,服装生产过程自动化就完全有可能实现。过去缝制1件西服,用手工操作至少要3~5个人工,现在采用专用工具与设备的成批流水生产,每人每班的平均产量约可在4件以上。被誉为服装工业第二次革命的热熔粘合衬料的广泛采用,电脑设计服装、电脑排料和出样、激光裁剪及蒸气熨烫定型的出现,又把服装工业生产推向一个新的阶段。当今服装的生产已由过去传统的个体单件工艺制作发展为成批的工业流水生产。现代化工业机械的操作和应用,以及现代化专业企业的组织和管理,都需要有全新的专业知识。这样,就有了一门新兴学科——服装学。

由于我国地域广阔,人口众多,各地区经济发展不平衡,培养服装的设计和技术人才不能只依靠课堂教育的单一形式,必须是多种形式并举,其中应包括师傅带徒弟的面对面传授和采用阅读有关书刊的自学形式等等。但不论采用哪种形式,能尽可能多地掌握一些服装学方面的理论知识对提高服装设计工艺水平都是很需要的。

第二节 服装学主要研究内容

服装学的研究,按国际的通行惯例和我国现实情况,有广义和狭义之分。

一、广义服装学研究内容

从广义上看,服装学的主要研究内容有3个方面,即服装构成、服装穿着和服装流通。

服装构成,包括选择衣料、色彩搭配、式样设计、采取何种工艺制作手段制作等从衣料到成品完成的全部过程的知识,是研究服装学最有实用价值的内容之一。如何向社会提供符合实际穿着需要的,并且是高效率、高质量、低成本制作的服装,是每一个服装工作者所应追求的最终目标。

服装穿着虽然是属个人的穿着行为和消费行为,但其中却大有学问。服装的选择和穿着搭配,既涉及卫生、生理、气候等自然环境方面的科学,又和社会、心理、民俗等社会环境方面的科学相关。在自然环境下,服装穿着主要起保护、保暖及保健作用,使人体不受伤害并方便生活。在社会环境下,因存在社会礼仪、标识、美化装饰、流行趋势及穿着习俗等问题,服装穿着得体、和谐能与周围环境、场合、用途相协调。同时,服装的穿着还和社会的宗教、道德以及穿着者审美爱好、文化艺术素养密切相关。总之,如何穿着服装,需要多方面的相关综合知识。

服装要成为一种商品,必须在社会上流通,这样就会涉及到计划、供应、交易、保管等多方面的知识。对服装流通这一领域应该给予足够的重视。

二、狭义服装学研究内容

服装学狭义的研究内容主要是就服装的构成而言的,它涉及到服装的设计、生产(制作)、管理等各个方面,其中有三个主要内容,即服装设计、服装工艺和服装工程。

服装设计是指服装式样的造型设计,包括对面料的选择,色彩的配合,款式的构成等内容,属社科艺术类的范畴。学员经过严格的素描和人体绘画、色彩、图案等美术基本功训练,被授以必要的服装造型设计基本理论、方法原理等方面的知识,通过服装结构制图、缝纫工艺等课程的学习和对服装的裁制实践,以及学习相关的文化艺术知识,提高艺术修养和创作

水平,始能获得独立设计各类新款时装的能力,并具有一定的水平。

服装工艺是指学习服装的单件工艺制作,包括量体、裁剪、缝纫和试样补正等内容。在过去很长一段历史时期里,服装裁缝工艺技术的传授,全是通过师傅带徒弟的形式面对面、手把手地教学,全凭师傅的实践经验示教,并是以传统的手工艺为主。现今,有些服装院校也开设单件服装缝制技能的相关课程,作为服装工艺的教学内容,这是为了让学员打下一个坚实的裁制工艺基本功,熟悉服装裁制的全过程,增添感性知识,掌握服装裁制的实际技能。不论你是学习服装设计还是服装制作的,都应掌握这一带有基础性的专业技艺。特别对每一位希望自学成才者来说,掌握这一技艺更有其非常明显的实际应用意义,一定要把它学习好,理解好,应用好。

服装工程则是服装专业中的一门新兴课程,主要是研究如何用现代化的科学手段来组织和管理服装工业化生产。服装工程把原属单件个体手工艺制作的服装转移成为成批流水工业生产,把手工艺的范畴纳入工业生产范畴。它可以把目前世界上最新的科学成果应用到服装工业生产中去,诸如粘合材料,专用机械,电子、电脑技术,激光技术,蒸气热塑技术等先进技术。按照发展趋势,我国今后的服装消费将以供应现成服装为主,我国的服装工业将会有有一个很大的发展,服装工程将成为一门很有前途的课程。

三、服装学是自然科学与社会科学相结合的产物

研究服装学可以从两个角度划分、两个方面进行:其一是从自然科学的角度,把服装上物的属性作为主要研究对象;其二是从人文科学的角度,把人及人的着装状态作为主要研究对象。在过去,对服装的研究往往着重在物的属性上下功夫,而却忽略了与人结合后的着装效果。实际上,我们搞服装设计、服装制作或作服装表演等,都离不开与穿着者——人的结合,所以,现今有人把“服装”一词理解为人着装后的一种状态,是很有道理的。“衣服美”只是一种单纯“物”的美,而“服装美”则是包含了穿着者与物结合后的一种状态之美,一种整体而又协调的美。总之,研究服装既要见物,更要见人,服装离开了人和着装状态其研究就没有意义了。

每一位服装设计师在设计服装式样的过程中,在其心目中必须要有穿着者——人的存在,明确该件服装制作后是给谁穿着的,是男性还是女性,年龄多大,准备在什么季节、场合穿着等。离开了具体穿着要求的设计,将是一种盲目的无效设计,其结果必然是不会取得成功。可见,服装的构成,物与人的完美结合是非常重要的。

四、服装艺术是属一种时空艺术

不论是服装的设计艺术还是其工艺制作艺术,都有着极其强烈的时间要求和空间(地域)要求,既要讲究时代感,又要反映民族性,如果离开了当时当地的具体背景要求进行艺术创作,其效果就会不切实际,不能令人满意。和其他诸种艺术创作相比,服装艺术有其独有的特点。从空间的观点看,它是一种立体艺术;从时间观点看,它又是一种活动艺术;并且还是一种以视觉来感知和接受的形象艺术,是一种无声的音乐、活动的雕塑。它包含着诸艺术的特点,从多方面给人以美的享受。无疑,服装设计师和工艺制作者应该是一位艺术家。

第三节 服装工作者的知识结构

服装学是一门新兴的学科,它涉及许多学科,也算得上是一门边缘学科,实际上它由艺术、技术、社会科学和自然科学多门学科综合而成。

一、服装设计人员的知识结构

以服装造型设计为例,它不仅要掌握素描、色彩、图案等基本的绘画技巧,同时也应熟悉和掌握服装的结构分解知识和裁剪缝制的组合知识,更重要的还要掌握中外服装的历史演变情况及其规律、当前国内外服装市场的流行趋势和特点,熟悉各国各地人民的风俗习惯和生活方式。要有一定的美学修养。要懂得服装心理学、服装材料学、服装卫生学、社会学和人体工程学等学科的相关知识。同时,设计者本身应有较高的艺术修养和艺术创作表现力。

二、服装工艺人员的知识结构

学习服装工艺制作的学员除了应该掌握较深的服装量体、结构制图、裁剪、缝纫、熨烫、试样、弊病修正等系列知识和实践操作技能以外,对服装面料、辅料的品种和性能等知识也应有所掌握。对服装裁制技艺,不仅要掌握现今的工业化流水生产的操作技术,会使用和操作各类新颖的专用设备、工具,而且要熟练掌握传统的手工缝制工艺技法。要掌握当代服装的流行趋势,能按照服装造型设计的要求,领会设计者的设计意图,准确、完美地裁制出符合设计者意图和流行趋势的、富有时代气息的各类新颖服装,并能灵活变化,不断创新。要掌握算料排料,制作服装裁剪样板和工艺样板。对服装个体单件制作者来讲,还应能正确观察穿着者的身材体形,能为来料加工的顾客充当参谋,为顾客裁制出符合穿着者实际需要的满意服装。作为一个合格的服装缝制工艺人员,不仅要掌握一定的专业技术和技能,而且更应有丰富的实践操作经验。

三、服装工程管理人员的知识结构

对服装工程管理人员来讲,要求掌握的知识面更宽。不仅要掌握有关服装制作的全部专业知识,还要掌握服装材料、服装厂生产设备、服装厂的车间布局等相关知识;能编制产品的工艺流程、工序分析,制订各工序的工艺操作规程及质量控制的相关措施;能进行服装产品的结构设计、工艺设计和对服装企业的技术管理等。服装工程管理人员特别应该掌握当代最新的科学技术,如计算机技术、激光技术、工业自动化、粘合材料和粘合材料的应用技术等。服装工程技术人员的主要工作就是组织最佳的工艺流程,发挥生产人员和工具设备的最大效率和产生最高的效益。因此,作为一个合格的服装工程科技人才,必须有多方面的综合知识。

四、服装工作者应该是复合型人才

为了有效地促进服装工业的发展,服装工作者没有优化的知识结构是不行的。服装工作者的知识结构还必须具有鲜明的时代特征和个性特征,以适应时代和工作的需要。

服装的专业人才,不论是搞服装设计还是搞服装工程管理的,都需有多方面知识综合合作

月支計上「一」等馬

1

1

不同。要认识到服装与人类社会生活的密切关系,认识到它是人们精神文明和物质文明双重体现的产物,是属于人类的一种文化现象,意义非同一般。通过学习,要清楚地了解作为一个合格的服装工作者所应具备的知识结构,掌握学习好服装学各门相关知识的途径及其要点。特别是要认识到服装的设计与工艺是一门创造性、动手型的技艺,在学习过程中要高度重视与操作实践的密切结合,单纯地只掌握理论知识是纸上谈兵,没有实际应用意义的。这也是学习服装设计与工艺的难点之一,学习者对此要有充分的思想准备。

复习思考题

1. 服装的含义是什么? 服装、时装、服饰三者有何区别?
2. 服装为什么是人类的一种文化现象?
3. 为什么说服装艺术是一种时空艺术?
4. 作为一个服装工作者应该具备哪些知识?
5. 什么样的人才能算是服装复合型人才?
6. 为什么学习服装的设计与制作工艺必须强调与操作实践相结合?
7. 要学习好服装设计与工艺的相关知识,“悟性”有哪些积极意义?

第二章 服装产生动机与服装功能作用

我们人类的祖先原始人,在很长的一段历史时期内是不穿衣的,到了后期,才逐渐产生服装、穿着服装。人类为什么要穿衣服?服装产生的动机是什么?这是服装工作者所关心和感兴趣的问题。服装的产生动机与服装的功能作用有着直接的联系。实际上,服装的产生动机就是对服装功能最本质的需求。所谓服装设计,就是要最大限度发挥服装应有的功能和潜能。

第一节 服装的产生动机

服装产生的动机国内外有关专家和学者众说纷纭,各自从人类学、社会学、考古学、美学和心理学等各个角度阐述各自的论说,经综合,不外乎有如下几种。

1. 保护身体说

穿衣是人类最起码的生活需要,衣着是为了能够抵御寒冷和潮湿,有效地遮蔽身体,防止虫叮蚊咬及其他外来物体的侵犯,起到保护身体的作用。服装是人类文明进化的体现,是劳动的结晶。

2. 顺应环境说

服装是顺应人类的生活环境而自然地发生和形成的,并且随着这种生活环境的变化而发展、变化。生活环境包括自然环境(特别是气候风土)和社会环境。顺应自然环境,是维持人体生存的基本条件;顺应社会环境,是集体生活中不可缺少的重要条件。

3. 装饰美化说

“装饰”是人类穿着服装的最先动机,装饰是原始的,在某些方面较“保护”和“羞涩”等动机更为根本。人们对服装在生理上的需要,是在后期才产生的。随着人类文明和进步,人们对于身体的装饰更喜欢顺应自然,采用外表的装饰形式,即通过衣服、鞋帽以及其他附属装饰品来装饰自己。

4. 遮掩羞涩说

羞涩感是人类的天性和本能。因人类的智能发达,渐渐开化文明,特别是在人类直立行走以后懂得了礼仪和羞涩,于是就产生了用以遮身(也可以说是遮掩羞涩)的服装。综观人类服装的形成都是从下身开始向上身发展的:先是用树叶或兽皮围遮下身(主要是腹、臀部