

纺织服装高等教育“十一五”部委级规划教材
东华大学服装设计专业核心系列教材

主编 刘晓刚

服装设计学概论

冯利 编著

东华大学出版社

纺织服装高等教育“十一五”部委级规划教材
东华大学服装设计专业核心系列教材

主编 刘晓刚

服装设计学概论

冯 利 编著

上海市重点学科建设项目资助
项目编号 B601

东华大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

服装设计学概论 / 冯利编著. --上海: 东华大学出版社, 2010. 4

(东华大学服装设计专业核心系列教材/刘晓刚主编)

ISBN 978-7-81111-687-8

I. ①服… II. ①冯… III. ①服装—设计 IV. ①TS941.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2010)第 055990 号

责任编辑 徐建红
封面设计 李勇智 黄鑫帅
版式设计 高静芳

东华大学服装设计专业核心系列教材

服装设计学概论

冯 利 编著

东华大学出版社出版

(上海市延安西路 1882 号 邮政编码:200051)

新华书店上海发行所发行 苏州望电印刷有限公司印刷

开本:787×1092 1/16 印张:22.25 字数:560千字

2010年5月第1版 2010年5月第1次印刷

印数:0 001—5 000

ISBN 978-7-81111-687-8/TS·193

定价:49.50元

序 一

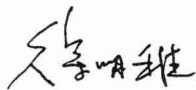
服装产业素来是我国重要的支柱产业。今天的中国不再是世界服装的初级加工厂,已从“中国制造”走向了“中国创造”。中国的服装设计师、中国的服装品牌、中国的服装教育纷纷登上世界舞台,崭露头角。在服装产业繁荣发展的今天,无论是本土的还是世界的服装设计教育格局都出现了很多变革性的因子。产业环境对我国的服装教育提出了全新的要求,既要符合全球化、国际化的趋势,又要坚持本土化的中国特色。

服装设计学科是东华大学的特色学科。作为中国最早设立服装设计学科的高等学府之一,学校以“崇德博学、砺志尚实”为校训,自觉承担起培养我国优秀服装设计专业人才、引导我国服装设计学科发展的重任。中国的服装设计教育从20多年前的借鉴与摸索期发展到如今的成熟与创新期,离不开我校几代服装设计学科专业教师的耕耘与奉献。

立足中国、面向世界,上海繁荣的都市产业与时尚产业成为我校服装设计学科成长的沃土。秉承“海纳百川、追求卓越”的精神,我校服装设计学科带头人刘晓刚教授领衔,服装学院专家教授共同参与,在全国率先推出了大型的服装设计专业系列教材。这套教材涵盖服装设计的方法、思维、技术、品牌、审美、营销、流行等各个方面,理论与实践并举,内容全面,时代性强。可以说,这套教材凝结并展示了我校服装设计教育精英的集体智慧、敢为人先的创新精神,以及严谨求实的学术风范。

一份耕耘,一份收获。衷心希望这套教材的出版能够对我国服装教育与服装产业的发展有所促进。

东华大学校长

序 二

我国高等服装教育从 20 世纪 80 年代初起始,屈指数来已有 20 余年历史,作一个形象的比喻,她已经进入一个朝气蓬勃、活力四射的青春时代。细分起来,服装学科有许多分支,在我国大多数设有服装专业的高等院校中,研究生层面有服装人体科学研究、服装工程数字化研究、服装舒适性与功能服装研究、服装产业经济研究、服装设计理论与应用、服装史论研究等研究方向,本科生层面有服装设计与工程、服装艺术设计、服装表演与设计等专业之分。为了表述的方便,我们姑且统称为服装专业。

与一些拥有百年历史的欧美老牌服装院校相比,目前我国的服装专业还只能算是一个新生专业,尽管我们在教学的许多方面是在摸索中成长,在前进道路上遇到不少问题,但是,我国服装教育也因此而有了自己的特色,虽然我们应该学习国际先进的教育理念,然而,教育本身必须注重创新的规律告诉我们:不必事事效仿伦敦纽约,更毋须言必称巴黎米兰,在全国服装教育同行们的辛勤努力下,从零起步的我国高等服装教育已经卓有成效地为服装产业输送了大量专业技术和经营管理人才,为我国服装产业的腾飞做出了不可磨灭的贡献。

当然,我们也应该看到,与突飞猛进的我国服装企业所取得的成绩相比,后者在发展速度和品质提升方面以自己辉煌出色的成果交出了似乎比服装教育更为显著的答卷。在服装进入品牌化时代的今天,服装企业的进一步发展需要更高水平的服装教育等相关领域的支持,为服装教育提出了新的深化课题,因此,我们不能以已经取得的成绩而自喜,更不能以此为由而裹足,必须进一步理顺教学体系,更新教学内容,深化教学内涵,为我国服装产业尽快出现国际有影响的品牌和建立自主知识产权的设计创新体系而培养高级设计人才。

教育也是品牌,特色是品牌的内涵,每个学校办学都应该有其自己的特色,东华大学(原中国纺织大学)是一所以纺织服装为特色的综合性大学,服装专业倚靠得天独厚的国际大都市——上海的服装产业背景,在学校致力于建设“国内一流、国际有影响、有特色的高水平大学”的办学思想指导下,以“海纳百川、追求卓越”之勇气,重视服装学科规律,关注服装产业变革,倾听服装企业建议,广泛开展国际交流,以“根植产业土壤,服务社会需求”为专业教学理念,

取得了颇有特色的学科建设成效和经验。为此,作为教育部“服装设计与工程”唯一的国家级重点学科所在院校——东华大学服装学院,深感自身在我国服装产业转型期所肩负的责任,从建设《服装设计专业核心系列教材》着手,进行一系列顺应时代需求的教学改革。

本系列教材集东华大学服装学院全体教师 20 余年专业教学之经验,涉及 30 余门服装设计专业核心课程,由我的学生、也是我国服装设计领域首位博士刘晓刚教授担纲主编,整个系列涵盖本科生和研究生的服装设计专业课程,以专业通识类、专业基础类、专业设计类、专业延伸类和专业提高类五大板块构成立体框架,注重每个板块之间的衔接关系,突出理论与实践、模块与案例、现实与前瞻的结合,改变常见的插图画家式的设计师培养结果,重点在于培养学生的创新思维、表现技能和企划操作之完成能力,其中部分教材为首次面世的课程而撰写,目的在于缩短应届毕业生与企业磨合的时间,使他们能够“快、准、实”地成为品牌企划和产品设计的生力军,也能够为毕业生自主创业提供必须掌握的知识结构。

我相信,凭借东华大学服装学院为本系列教材提供的鼓励和保障措施,以及全体编写教师的集体智慧和辛勤努力,也凭借刘晓刚教授多年来一贯严谨的教风、与服装企业合作的成功经验和已经出版 10 余本教材的业绩,这套系列教材应该非常出色的。

据此,我很高兴为本系列教材作序,并期待其发出耀眼的光芒。

东华大学服装学院 学术委员会主任
教授 博士生导师

目 录

第一章 绪论	1
第一节 服装设计学的学科体系	2
第二节 服装设计学的研究内容	6
第三节 服装设计学的研究现状	11
第四节 服装设计学的发展方向	15
第五节 服装设计学的研究方法	23
第二章 关于服装设计	33
第一节 设计的概念	34
第二节 设计的要素	40
第三节 设计的作用	72
第四节 设计的要求	74
第三章 服装设计的条件	79
第一节 设计资源	80
第二节 设计人才	87
第三节 市场	104
第四章 服装设计的审美	115
第一节 服装之美	116
第二节 设计之美	135
第三节 人体之美	142
第五章 服装设计的内容	149
第一节 造型设计	150
第二节 色彩设计	164
第三节 面料设计	172
第四节 辅料设计	184
第五节 结构设计	188
第六节 工艺设计	190

第七节 其他相关设计	194
第六章 服装设计的思维	199
第一节 设计思维的定义	200
第二节 设计思维的特点	203
第三节 设计思维的基本形式	207
第四节 设计思维的类型	212
第五节 设计思维的应用	222
第七章 服装设计的方法	231
第一节 服装设计方法的定义	232
第二节 服装设计的主要方法	236
第三节 服装设计的其他方法	247
第四节 服装设计方法的应用原则	253
第八章 服装设计的表现	257
第一节 服装设计表现的定义	258
第二节 服装设计表现的主要形式	263
第三节 服装设计表现的流程	277
第四节 服装设计表现的阶段及选择	282
第九章 服装设计的标准	289
第一节 服装设计标准的定义	290
第二节 服装设计标准的内容	293
第三节 服装设计标准的表现	303
第四节 影响服装设计标准的因素	306
第十章 服装设计的管理	315
第一节 服装设计管理的定义	316
第二节 服装设计的项目管理	321
第三节 服装设计的人力资源管理	335
第四节 服装设计的法规管理	342
参考文献	346
后记	348

绪论 | 第一章

设计学是一门成长中的学科,国外如此,国内更是如此。作为一门新兴学科,设计学是20世纪才产生的,它不同于艺术创作,与特定的物质生产与科学技术相联系,这使得它本身具有自然科学的特征。同时,它与特定社会的政治、文化、艺术之间也存在着显而易见的联系,因此也具有特殊的意识形态色彩。由于同时具备了这两个方面的特点,设计可以看作一种物质文化行为。因此,设计学可视为既有自然科学特征又有人文科学色彩的综合性专门学科。服装设计学便是其中重要的一个组成部分。

第一节 服装设计学的学科体系

设计学包含了现代设计中的所有设计门类,林林总总,蔚为壮观。在设计学这个门类众多的大家族中,服装设计学作为一门较新的艺术学科,吸引着越来越多的拥有服装设计师梦想的年轻人投身其中。在现代服装设计长廊中,中国的服装设计是名后起之秀,它有着蓬勃的生命力,正以快速的成长步入世界服装设计之林。

一、服装设计学科的含义

学科的原意是指有系统的专门学问、知识,也是学术或学习的一门科目或分支,尤指在学习制度中,为了将教学进行系统化分类和管理,将其作为一个相对独立和完整的部分进行归类 and 安排。学科的含义包含三个方面:一是学术的分类。指一定科学领域或一门学问的分支,如自然科学中的化学、物理学,社会科学中的法学、社会学等。二是“教学科目”的简称,也称“科目”。它是指教学中按逻辑程序组织的一定知识和技能范围的单位,如中小学的数学、物理、语文、音乐等,高等学校管理学系的系统管理学、组织管理学、经营管理学等。三是围绕着某个科学分支组成的相关专业或知识模块。由于大大小小的学科门类非常繁多,人们按照学科之间的一定联系规律对其进行分类和分级。我国高等学校本科教育专业设置按“学科门类”、“学科大类(一级学科)”、“专业”(二级学科)三个层次来设置。

(一) 服装设计学

服装设计学,顾名思义,就是以服装设计为核心内容的一套理论体系,是关于服装设计这一人类在着装方面创造性行为的理论研究。服装设计学的本质是运用范畴、定义、方法等知识提炼形式,反映服装与服饰在人们生活中的各种现象、本质和规律。其目的是为了将实践活动中的经验、体会、思考等集中起来,为学习服装设计专业提供理论知识,并要求结合实践,获得一定的实证体验。

(二) 服装设计学科

服装设计学科是以服装设计为主要内容的一门学科,主要培养从事服装设计、服饰设计及服装生产、经营、管理等方面德、智、体、美全面发展的高级专门人才。在我国高等教育体系中,服装设计学属于艺术学(一级学科)中的设计艺术学(二级学科)范畴,它是前者的一个分支学科。

服装设计学科所培养出来的服装设计人才应具备如下能力:

- (1) 具有广泛的人文学科知识和艺术修养;
- (2) 具有各类服装款式设计、服装结构设计、服饰配件设计以及成衣制作的能力;
- (3) 掌握服装历史、服装美学及社会心理学知识,具有较强的审美能力;
- (4) 掌握服装美术知识、服装画、服装色彩、图案设计、手工印染、摄影等一些与服装设计相关的基础知识及具体操作能力;
- (5) 具有服装广告设计、商品展示设计的能力;
- (6) 具有服装生产、经营管理以及市场预测的初步能力。

（三）服装设计学的支持学科

设计是一种物质文化行为,其终极目标是实现功能性和审美性。服装设计作为设计中的一个分支,也必然具备功能性和审美性的双重内涵。因而,服装设计学的主要内容既包含了这样的双重研究内容。这些内容中,有些较为核心的属于服装设计学的主要支撑,有些虽然相对外围但也必不可少。它们相辅相成,共同构成了完整的服装设计学科。

1. 主要支持学科

服装设计学的主要支持学科是指构成这一学科的核心学科,这些学科涵盖了服装的两大基本属性:功能性和审美性。就服装的功能性而言,服装设计学需要服装材料学、服装结构学、服装工艺学、服装生产学、人体工学、服装整理学等等学科的支持;就服装的审美性而言,服装设计学需要构成学、服装色彩学、服装设计心理学、服装美学、民俗学、伦理学等学科的支持,如图1-1所示。

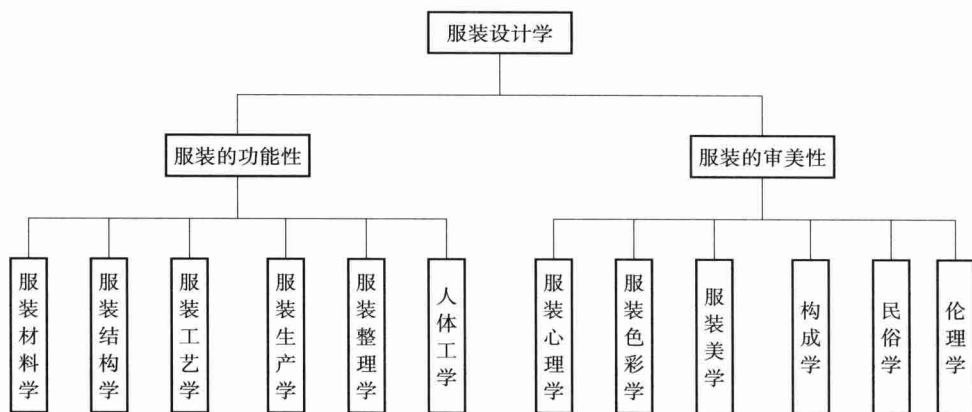

图1-1 服装设计学的主要支持学科

2. 其他支持学科

服装设计学的其他支持学科,是指与服装设计学有联系,也对服装设计学起到辅助作用的学科。因为服装设计不是孤立存在的,它处于整个服装产业链的下游,服装产品最终要进入到消费者的手中。因此,服装设计学需要服装市场学、服装营销学、服装消费心理学、管理学等学科的支持。

二、服装设计学科的构成

作为一门学科,服装设计学科随着我国服装设计专业教育近30年的发展,已经形成了一套完整的教学体系。我国的服装设计专业设置起始于20世纪80年代初期,由当时的中国纺织大学(东华大学前身)、中央工艺美术学院(清华大学美术学院前身)等几所国内在纺织及艺术教育行业资历深厚的院校率先创办。当时的教育模式更多参照的是前苏联的艺术教育体系,同时结合了我国当时高校的教育体制,并且发挥了我国在染织设计方面的特长。当年的服装设计专业毕业生现在已成为我国服装设计行业的栋梁人物,活跃在服装设计教育、企业、管理等等各个

服装的细分行业中。

时至今日,随着国际教育交流范围的逐渐扩大,我国的服装教育与国际服装教育的交流越来越频繁,课程和教学的合作也越来越密切。相互的教学渗透影响着我服装教育的教学改革,我国的服装教育体系发生了变化,与国际服装教育渐渐接轨。当前,我国的服装教育体系呈现出既有国际服装教育的核心课程,又保留有中国传统艺术教育课程的特点。随着国内服装行业的飞速发展,服装教育也紧随而上。国内开设有服装艺术设计专业的高校已有数百所,还有许多以职业培训形式开设的服装培训学校。我国的服装设计教育呈现出遍地开花的局势。从国内高等院校开设的服装设计专业来看,各校在教学计划和课程设置上虽各有不同,但基本的理论体系和主要课程是一致的,可以分为基础教育、专业基础教育、专业教育三大类。

(一) 基础课程

基础课程的设置目的是对刚进入高校的新生进行设计基础及美术素养的训练。刚刚结束了高考的学生们在进入高等学府的同时,也完成了从未成年到成年的人生跨越,面对的是崭新的环境和教育模式。基础课程的设置目的是使学生们具备基本的接受过艺术类专业高等教育应有的素质。虽然我国高校的服装艺术设计专业学生都需经受过美术训练并取得专业合格证才能进入高校,但由于学生们之前所接受的美术教育各不相同,且内容缺失、参差不齐,为了保证与今后的专业教育顺利对接,学生们仍需要在进入学校后进行系统地、有针对性地美术训练。基于上述原因,当前我国服装艺术设计专业的基础课程从两个大类的方向进行设置。一类是美术基础课程,包括:素描、速写、色彩画、中国画等。另一类是设计基础课程,包括:设计概论、平面构成、色彩构成、基础图案、基础摄影、中国工艺美术史、电脑设计软件基础等。

(二) 专业基础课程

专业基础课程的设置目的是对学生进行全面的美术素养的巩固和艺术设计能力的培养。这部分课程与专业有一定的关联,是专业教育的基础。国内高校服装艺术设计专业的专业基础课程设置包括:服装设计概论、服装画技法、服装基础工艺、立体裁剪、西方服装艺术史、中国服装艺术史、服装材料学、服装结构设计、中外美术史等。

同时,学生们还可根据个人兴趣爱好选择相关的其他学科基础课程学习,包括:化妆、手工印染、饰件制作、服饰配件设计、染织纹样史、形象造型设计、服装面料纹样设计、金属饰品制作等课程。

(三) 专业课程

核心的专业课程教育包含了服装设计学的各个方面,其设置目的是为了让学生们接受全面的服装设计理论。在我们的专业教育中,将全面的从各个细分方向进行理论教育和培养,有利于学生在毕业后根据自己的特长、兴趣爱好和机遇进行专业方向的选择。专业课程设置包括:服装 CAD、服装品牌运作、男装设计、女装设计、内衣设计、服装商品营销学、服装社会心理学、服装生产与经营管理、时装摄影、中国少数民族服饰、服装广告设计、电脑时装效果图、设计大师作品分析、时装发布组织、服装面料塑形技术、水晶创意与技术等等。

服装设计是一门对动手能力要求很高的学科,因此还设置有实践教学课程,包括:服装电脑综合运用、专业实习、市场调研、毕业调研、毕业展览、毕业设计等等。

以东华大学的服装艺术设计专业为例,其艺术设计专业的课程结构以及服装设计的专业课

程结构如图 1-2、图 1-3 所示:^①

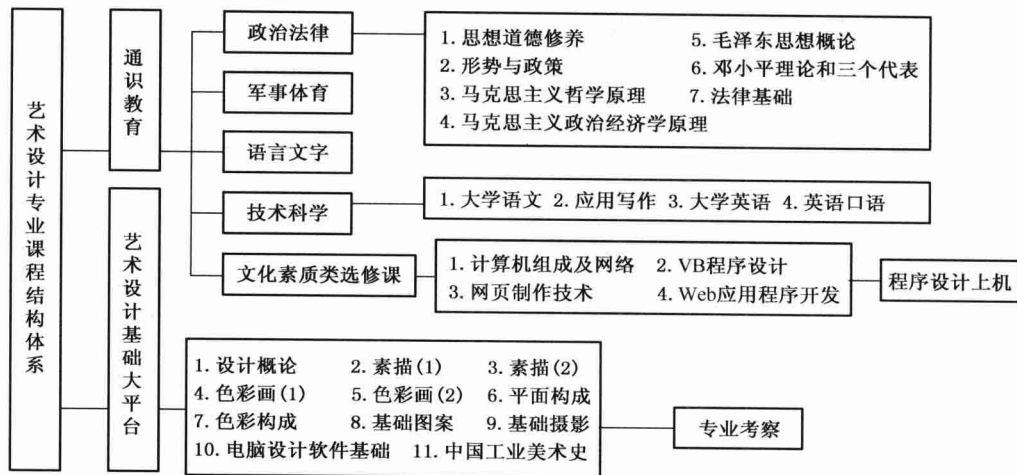

图 1-2 艺术设计专业课程结构体系

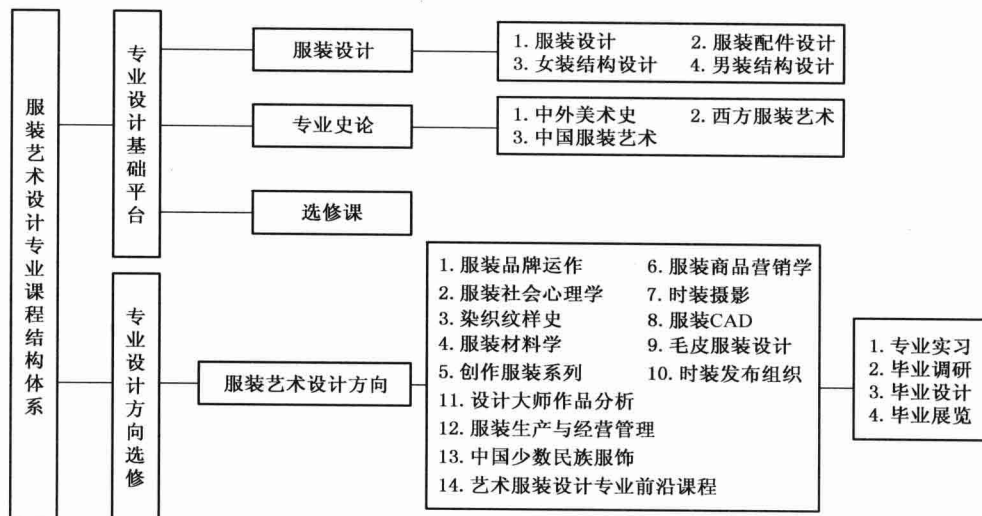

图 1-3 服装艺术设计专业课程结构体系

三、服装设计学科的功效

服装设计学科是一门实用性与理论性兼具的学科。对于服装设计学科的功效,我们可以从服装设计学在整个学科设置中所处的位置、服装设计学对于产业所起到的作用,以及服装设计

^① 资料来源:《东华大学学分制培养方案——艺术设计专业说明》

学在人们日常生活中的用途三个方面去理解。

（一）服装设计学在学科中的位置

服装设计学属于艺术设计这一大的专业方向中的一个细分方向。艺术设计专业包含了多个与现代人类生活紧密相关的各个方向。作为一个专业方向的服装设计学在学科专业结构中的位置如图 1-4 所示：

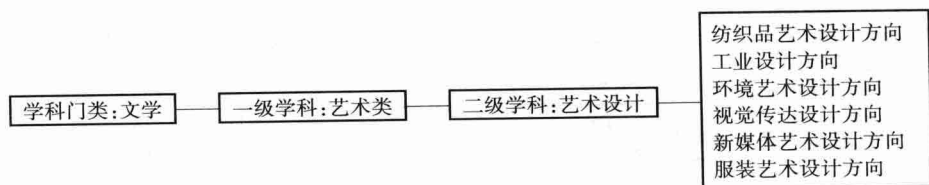

图 1-4 艺术设计学科专业结构图

（二）服装设计学在产业中的作用

服装作为一种最终制品,其形态和功能的形成与原材料及其加工过程密切相关,服装产业链由一系列与服装设计、生产和销售密切相关的行业所组成,目的是为了向市场提供能满足消费者穿着需求的各种服装。这些相关行业从加工对象和加工技术的角度可分为:纤维加工业和制造业,棉、麻、毛纺织业,丝织业,针织业,印染业,服装成衣制造业等,同时也包括向这些行业提供技术、信息咨询、市场调查及商品企划等的辅助行业。概括而言,服装原材料的供应、服装的设计生产和服装销售组成了现代服装产业链。在这一系列环节中,服装产品起着决定性、指导性的作用。可以说,服装产品是服装产业链的核心,而决定服装产品样貌的服装设计就是这其中最为重要的一项工作。

（三）服装设计学在生活中的用途

“衣、食、住、行”,在人类生活最重要的四个方面中,衣排在第一位,这说明长久以来,衣就是人类生活最基本的需求之一,在整个社会精神与物质生活中占有重要地位。现代社会中,人们对服装的要求越来越多元化。服装不仅起到基本的保暖御寒、遮体防暑、避免伤害的基本作用,还起到修饰、美化人体的装饰作用。标识身份、显示修养、展现精神面貌、表达思想内涵这些更进一步的作用也在今天的服装中越来越多的为人们所关注。这些方面,都是通过服装设计的种种手段得以实现的。

第二节 服装设计学的研究内容

从最初意义上的服装发展到今天的现代服装,经过了漫长的历史阶段,这个过程基本上是伴随着人类的发展史进行的,而服装设计学却是一门新兴学科。在欧洲,现代服装的发展不过百年,在中国,服装设计专业从开办至今也不过 30 年时间。作为与现代人类生活息息相关的服装的内涵越来越广,服装设计学所包含的内容也越来越多。服装设计与自然科学、社会科学、人

文科学也都存在着交集。如图 1-5 所示：

一、服装设计与自然科学的关系

自然科学是以自然界物质的各种类型、属性、状态及运动形式作为认识对象，研究包括人的生物属性在内的有机自然界和无机自然界的各门科学的总称。它的任务在于揭示自然界发生的现象以及自然现象发生过程的实质，并进一步把握这些现象与过程的规律性，以便能够解读它们并预见新现象和过程，由此可以合理而有目的地在社会实践中利用自然界的规律开辟各种可能的途径。自然科学主要包括：数学，力学（属于物理学），物理学，化学，天文学，地球科学以及生命科学等。马克思指出：“自然科学通过工业日益在实践上

进入人的生活，改造人的生活，并为人的解放做好准备，尽管它的直接效果是加深人的非人化”。^①从生产形态、人机研究、科技进步的角度来看，服装设计具有着自然科学的一些特性，与自然科学密不可分。

（一）服装设计与生产形态

生产形态是指人类进行创造世界和改造世界的实践活动的具体形式。而艺术，则是人类按照美的规律创造世界，同时也按照美的规律创造自身的实践活动。具体地说，艺术是通过生产实践活动，反映人类的全面的社会生活，既包括从物质世界到精神世界，也包括从生产关系到思想关系，从而创造美的精神产品来满足人类精神上的审美需要。因此，任何艺术从本质上说都是审美的、创造性的生产形态。因为它是人类借助一定的物质材料和工具，运用一定的审美能力和技巧，在精神与物质材料、心灵与审美对象相互作用，相互结合的情况下，充满激情与活力的一种创造性劳动。服装设计作为现代艺术的一个分支符合着这一规律，它是服装设计师根据服装审美的规律，借助各种材料，通过各种造型、结构、工艺等手段创造出能够满足人们着装需要的产品的实践活动。这种产品不仅能够满足人们遮体避寒的基本物质需求，还能满足人们美化自己、增强自信的精神需求。在这个意义上来看，服装设计就是一种生产形态。

（二）服装设计与人机研究

人机研究是研究关于设计、评价和实现供人们使用的交互计算系统以及有关这些现象的科学。人机研究包含人机交互和人机界面两方面内容的研究。人机交互是指人与计算机之间进行的信息传递、交换、对话的过程。人机界面是人与计算机之间传递、交换信息的媒介和对话接口，是计算机系统的重要组成部分。人机交互与人机界面是两个紧密联系又不尽相同的概念。随着计算机技术的发展，人们开始通过图形进行人机交互研究。人机交互又被称为智能化的人

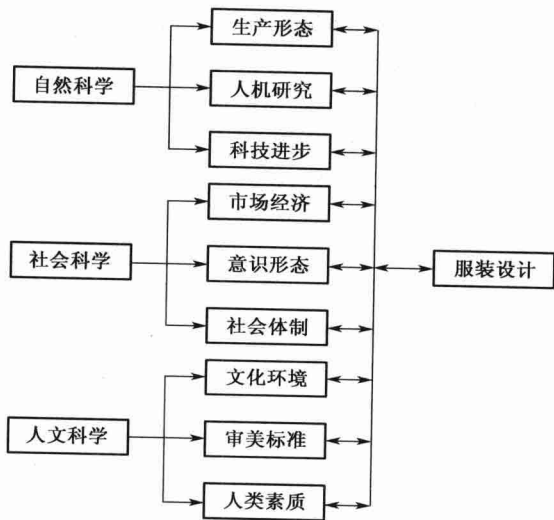

图 1-5 服装设计与其他学科的关系

^① 中共中央马克思恩格斯列宁斯大林作编译局. 马克思恩格斯全集. 第 42 卷. 北京: 人民出版社, 2008.

机交互,是一门多学科综合的研究,包括:计算机科学、心理学、社会学、图形设计、工业设计等学科知识。对服装设计而言,服装设计师以图形或图像的形式进行设计意图的表达是最普遍和常用的手法,这使得人机研究在服装设计中亦有了用武之地。许多服装公司对服装设计图稿有着标准化的要求,这些标准是为了适应整个公司的运作流程而制定的,在这一流程中离不开计算机的运用。因此,许多服装公司也把使用计算机进行服装设计与绘图的能力作为应聘服装设计师的基本技能之一。目前,随着全息图像、三维辅助设备等技术新设备的开发与应用,虚拟技术开始运用到设计的方方面面。服装设计师不需要做出样衣就能看到设计产品的虚拟效果成为一种可能,传统的服装设计手段正在发生着新的变革。

(三) 服装设计与科技进步

科技进步是指充分发挥科学技术的第一生产力的作用,促进科技成果向现实生产力转化,从而推动科技为经济建设和社会发展服务。科技进步是我国坚持科学发展观,实施科教兴国战略,实行自主创新、重点跨越、支撑发展、引领未来的重要的科技工作指导方针。科技进步带来了现代工业社会中多方面的共同进步与发展,而设计总是受着生产技术发展的影响。技术形成了包围着设计师的环境,无论哪个时代的设计和艺朮都根植于当时的社会生活,而由于环境的种种改变,也就改变了设计师进行工作时所使用的材料。随着技法、材料、工具等的变化,技术对设计创造产生着直接影响。^①对服装设计而言,一方面随科技进步而产生的新面料、新生产设备、新工艺、新的销售模式等等都会为服装设计拓展出新的设计空间,如:衬布、面料以及整烫设备和工艺的发展,使设计师能够设计出适合男士在夏天穿着的清凉西服,既保证了人们的职业着装需要,又提高了人体的着装舒适性。另一方面,服装设计中所提出的新的设计思路、设计概念也会促进科技进步。如:在2003年的“非典”事件中,为医护人员设计的“防非典服”对面料的单透性提出新的要求,既要保证医护人员表面皮肤的呼吸、排汗和蒸发,又要阻止病毒穿透服装。在这样的设计要求下,材料人员研制出了新的非典防护服面料。因此,服装设计与科技进步是相互作用、相互促进的。

二、服装设计与社会科学的关系

社会科学是以社会现象为研究对象的科学,以研究与阐述各种社会现象及其发展规律为主要任务。它主要包括:经济学、政治学、社会学及社会心理学。经济学主要针对有关商品和劳务的生产、供销、消费等方面进行描述和分析。政治学是运用科学分析方法,系统研究各种管理程序的科学。简单理解政治学的研究内容,可视为对国家及其赖以发挥治理效能的各种机构和制度的研究。社会学主要研究人类社会、社会风俗习惯和社会关系等,可定义为对人类所有组织的团体的发展、结构、相互影响及集体行为等方面进行的系统研究。社会心理学主要研究有关个人性格、态度、动机和行为所受社会团体影响的方式。在上述这些研究方向中,服装设计与经济学中的市场经济、与社会学中的意识形态、与政治学中的社会体制有着紧密联系。

(一) 服装设计与市场经济

市场经济又称自由市场经济或自由企业经济,是一种经济制度,是市场在资源配置中起主导作用和基础作用的经济形态,是一种经济体系。在该体系下产品和服务的生产及销售不像计

^① 尹定邦. 设计学概论. 长沙:湖南科学技术出版社,2004.

划经济一般由国家所引导,而是完全由自由市场的自由价格机制引导。我国社会主义市场经济体制同社会主义基本制度相结合,市场在社会主义国家宏观调控下对资源配置起基础性作用。在我国实行计划经济的年代,服装业处于极度低迷的状态,人们的着装色彩单调、款式千篇一律,连专门出售服装的店铺都没有,更谈不上个性化的服饰了。随着我国社会主义市场经济体制的实行,服装业得到迅速长足的发展。服装设计这一行业从无到有,从最初的人们想拥有一件有点变化的服装只能找裁缝铺的裁缝师傅比比划划说明意思,由裁缝师傅理解着完成,到今天每年数以千计的服装设计专业毕业生涌向各个服装公司和企业,每一季都为人们带来千变万化、丰富多彩的时新款式。今天的中国,无论是在北京、上海这样的一线城市,还是其他的二三线城市,每个大中型商场中最重要的楼层一定为服装商品所占据,每座百货大楼里所占总体销售面积最大的也一定是各服装品牌的销售专柜。这样巨大的变化正是在我国的市场经济体制下发生的。

(二) 服装设计与意识形态

意识形态是指在一定的社会经济基础上形成的对于世界和系统的看法和见解,包括政治、法律、艺术、宗教、哲学、道德等思想观点。意识形态是上层建筑的组成部分,在阶级社会中具有鲜明的阶级性,为一定的阶级服务。^①它代表某一阶级或社会集团(包括国家和国家集团)的利益,又反过来指导这一阶级或集团的行动。艺术是一种特殊的社会意识形态,通俗的说,艺术是人的知识、情感、理想、意念综合心理活动的有机产物,是人们现实生活和精神世界的形象表现。具体到服装设计,从活动精神层面看,它是艺术的一个分支,而艺术是与宗教、哲学、伦理等并列的,是文化的一个领域或文化价值的一种形态。从活动过程层面看,服装设计是服装设计师们的自我表现、创造活动。从活动结果层面看,服装也是艺术品,强调其客观存在。服装既有服装设计师对客观世界的认识和反映,也有服装设计师本人的情感、理想和价值观等主体性因素,它是一种精神产品。艺术与其他意识形态的区别在于它的审美价值,这是它最主要、最基本的特征。服装设计师通过服装设计创作来表现和传达自己的审美感受和审美理想,消费者通过对服装的欣赏或穿着来获得美感,并满足自己的审美需要。因此,从服装的这一属性来看,服装设计也是创造一种特殊的意识形态的工作。

(三) 服装设计与社会体制

社会体制即社会管理体制,是指一整套的主要社会制度、经济制度、政治制度、法律制度。我们可以详细理解为:在特定的国家或地区内通过明确的政府、市场与社会组织职能,清晰的中央与地方各级政府之间对于事权、财权责任进行社会管理、公共服务、解决社会纠纷的一组机制与制度。社会体制受基本经济制度、一定历史时期社会模式的决定和制约,是社会制度的具体体现。一定历史时期社会模式下的管理机制因国情不同及历史阶段不同而特点各异。无论在何种社会体制中,服装都是组成人们生活重要而不可或缺的一部分,但是在不同的社会体制中服装起到的作用不同,因而服装设计的发展空间和方向也会不同。无论中外,在封建等级制度森严的时期,都有过以服装来标识划分社会阶层的历史,具体到服装的颜色、款式、图案、面料等都有着严格的等级要求,不可逾越。随着人类社会的发展,平等、自由、民主、人权已成为人类社会共同追求的目标,服装因此摆脱了强烈的政治色彩。人们对服装的选择不再受到政治和权力的束缚,着装的自由度越来越大。经济基础决定上层建筑,反之,上层建筑对经济基础亦有

^① 万启智,闵凡路,俞骛民,等.新法编排汉语词典.北京:新华出版社,1985.

