

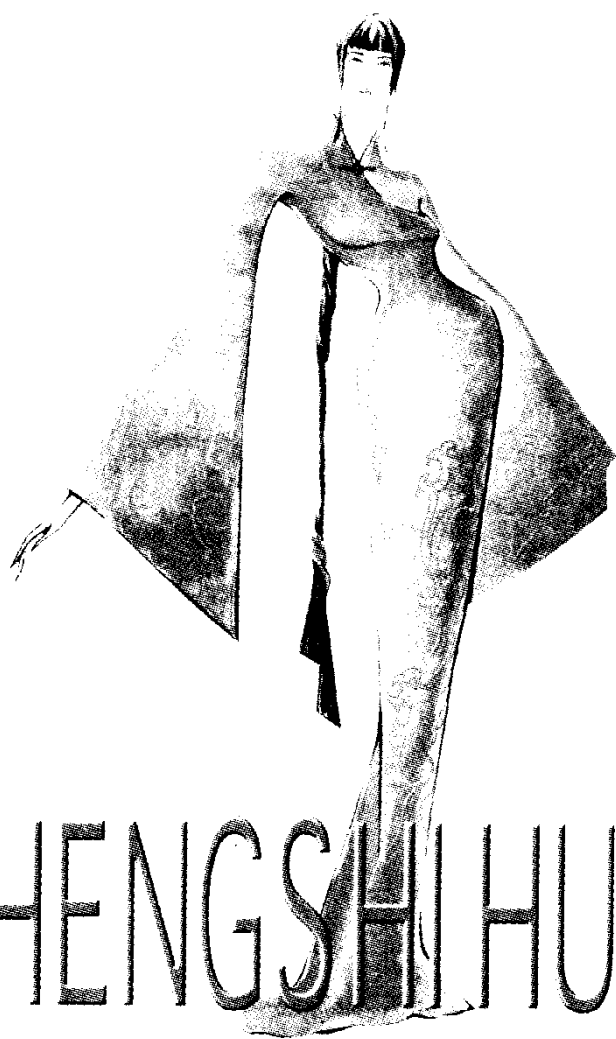
◎中华服饰丛书

7-5941-1
1-1152

盛世华服

纸样设计与裁剪

韩滨颖
潘 彤
高 岩 编著
刘晓伟
韩 静

A0963393

SHENGSHI HUA FU

 中国轻工业出版社

图书在版编目(CIP)数据

盛世华服纸样设计与裁剪/韩滨颖等编著. —北京:
中国轻工业出版社, 2001. 8

(中华服饰丛书)

ISBN 7-5019-3192-5

I. 盛… II. 韩… III. ①服装-设计②服装量裁
IV. TS941

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2001)第 19436 号

责任编辑:王 钊 韩 珊

策划编辑:王 钊 责任终审:孟寿萱 封面设计:张 成

版式设计:刘 静 责任校对:燕 杰 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:三河市艺苑印刷厂

经 销:各地新华书店

版 次:2001年8月第1版 2001年8月第1次印刷

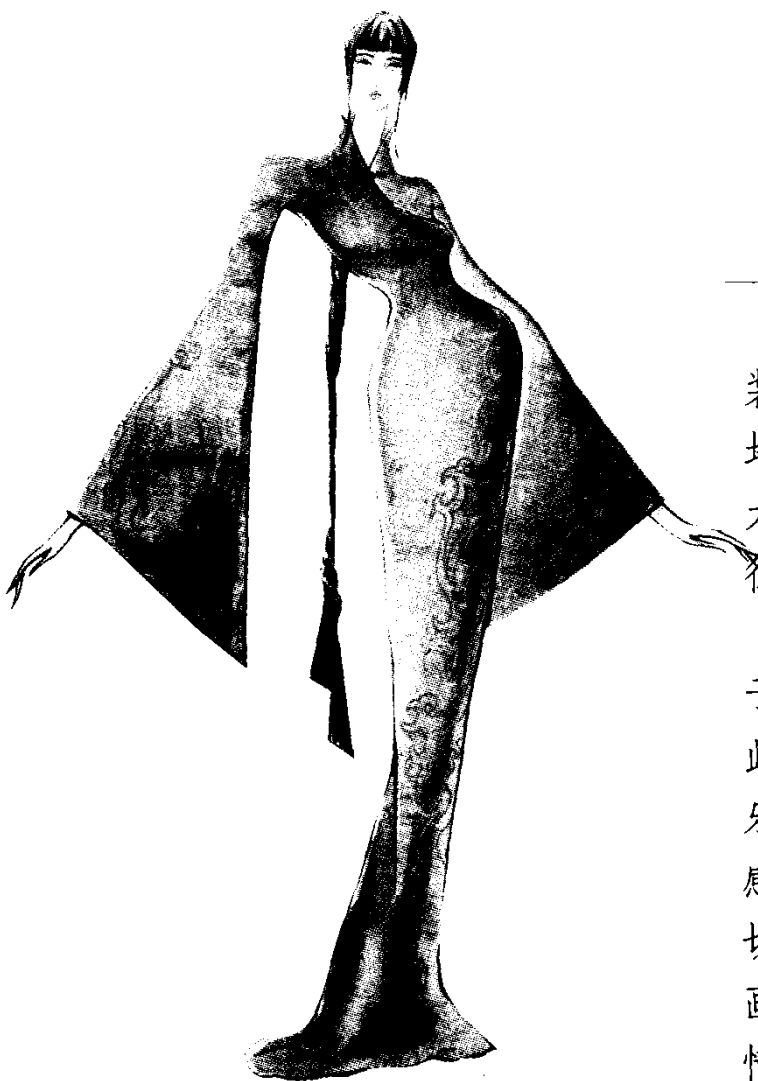
开 本:787×1092 1/16 印张:14

字 数:323千字 插页:4 印数:1—5000

书 号:ISBN 7-5019-3192-5/TS·1935

定 价:38.00元

· 如发现图书残缺请直接与我社发行部联系调换 ·

前言

华服，是中国风格的时装，又称中式时装。其服饰文化源远流长，世代相袭，同时不断地吸取异国文化，交融借鉴，推陈出新，从而极大地丰富和发展了华服款式，使其更具时代特征。

21 世纪是高新科技与知识经济的时代，由于人们长期在“格式化”和“数字化”下生活，因此渴望高情感与高技术取得平衡。众所周知，音乐、美术、舞蹈等视听艺术，能给人带来某种情感享受，但是，它们都不如服装与人的关系密切。美国的美学家苏珊·朗格说过，服装和绘画、艺术一样都是情感符号，它能激起人的特定情感。人穿着某种服装，便笼罩在某种气氛之中。服装是依靠本身特定的反光形式与刺激量给人以知觉，便产生特定的情感。人不满足于固定的刺激形式和刺激量，需要各种情感，于是千姿百态的服装应运而生。在新世纪的现代化环境下，人们对服装的情感及审美观念得到了进一步的深化，由满足一般性心理、生理的情感需求，上升至对整体服饰的协调和对某种文化品位、艺术气氛的追求。改革开放以来，西方文化的引进，“洋服”和“欧板”时装满足了当代人们对新造型的需要，同时也刺激了国内知名品牌的发展，但大多数都是冠以洋名称的西装。久而久之，人们对千篇一律的着装现象产生了逆反心理，而对街上或电视里偶尔出现的华服，觉得眼前一亮，民族自豪感油然而生。此情此景说明人民需要华服美，从心底里呼唤中国设计师：创造美的华服吧！20 世纪 90 年代，在人民的呼唤声中，国内涌现出不少中式时装设计师和知名品牌。如台湾杨成贵先生怀着深厚的中国情来到了北京，带来了精湛的既传统又现代的旗袍造型技艺，不仅亲自设计制作，还为大陆培训人

才,受到广大群众的欢迎。这些品牌的作品造型各异,风格不同,有的如诗如画,有的精美绝伦,有的粗犷豪放,有的朴素之中蕴含了丰富的文化内涵等等,堪称华服精品。但无论何种风格,都散发着浓郁的民族特色和鲜明的时代感。青岛大学的秦德清先生对20世纪后期的世界服装现象做出精辟的总结,他说:“强烈的环保意识使西方文化产生了对东方文化的认同,只有‘天人合一’,人类才能生存。因此,20世纪后期综合思维的东方文化成为服装的时尚。但这个阶段只停留在对东方文化认识的表层,只是把东方传统文化,如中国、印度、日本等国的传统服饰或艺术中的一些符号表面性移植,在领形、轮廓、袖形、扣形、图案或一些特征很明显的服装式样上做文章。同时还有一些民族文化特征强的区域的服饰,如非洲的粗犷,土耳其的精湛,秘鲁的奇异风情等等也成为设计的灵感来源。但这些还停留在符号的表面运用,文化的融合显得生硬、不成熟。”因此面对21世纪,一切热心弘扬发展民族文化的设计师,应加深对开拓具有中国特色的服饰设计道路的思考,这是中式时装工业发展中亟需解决的新课题。

21世纪是设计的时代,多元化的文化融合是设计理念的重要特征,中式时装将呈现多元化风格。为了不使设计过于直白和浮浅,必须把握住“世界之精神,中国之本质”的原则,同时将各国文化、时代特征巧妙地与“创意”处理过的中式符号(包括造型、色彩、材料、装饰、图案、工艺等)融为一体,通过中式时装这种特殊的物质形态表达出

来。其结果所派生出来的款式风格种类是令人振奋的——“平淡派”风格,“乡土派”风格,“抽象派”风格,“怀旧派”风格,“古典派”风格等等,各种风格的中式时装可满足人们服饰文化生活中的各种需求。如果是这样,就一定能够实现中国纺织总会杜钰洲先生的预言:中华服饰的振兴,已不是遥远的目标。振兴中华服饰,需要依靠全民族的努力,携手共创美好的明天。

路漫漫其修远兮。我国加入世贸组织(WTO)后,不仅能给纺织业和服装业带来极大的机遇,也带来了更多的挑战。首先是由于WTO的双向作用,短期内,国外进口服装将抢占我国部分中高档服装市场。为此,只有扩大出口,企业才能不断发展。为了避免“一等的原料,二等的设计,三等的价格”,我国必须走创新型和设计型的出口道路,而“创造华服名牌,重振中华衣冠王国之雄风”,以民族时装工业为龙头,带动中国服装业走向世界是必由之路。为此,纺织业要加快技术更新与改造,生产出高质量多元化风格的中式时装面料和辅料,以适应国际市场上小批量、多品种、高档次的要求。机械行业、服饰配件行业要研究中式时装的设计与制作特点,与服装业配套,提高产品附加值。教育部门要改革创新,尽快地培养出“上手快、实用型、创新型”的设计人才和高级技术人才。说到底,国力的竞争是人才的竞争,而人才的竞争是教育的竞争。为此,重新审视20世纪服装本科教育的人才质量,发现“艺术与技术”之间存在着严重脱节现象,很多院校培养了一批批只懂些设计理论的

画家，而不是素质较高的设计师，或者是一批能裁会做的“工匠”，而缺少艺术家的激情与悟性。服装教学中的“艺术与科技”脱离现象，是制约服装工业发展的关键问题。人类社会步入21世纪，迫切要求理顺艺术与科学技术之间的关系，诚如著名科学家李政道所说：艺术和科学技术是一个金币的两个面。而著名造型艺术家袁运甫则称它们为“人类文明的两个翅膀”，互通互连。21世纪的服装高等教育改革至关重要，首先应提高民族服饰设计教学的地位和更新款式设计观念。在教学中不仅要注重民族文化与现代文化，中式服装与国际时装的水乳交融之方法的传授，更要注重对民族精神与现代精神的体悟，达到对年轻设计师素质的全面培养。由于中式时装工业刚处于起步阶段，为此要探索中式时装设计教育的基础教育和自学的“范本”之路，发展、拓宽和完善中式时装的艺术造型设计、纸样（板型、结构）设计、工艺设计的理论与技术技巧，要协调好艺术与科学技术之间的关系，要探索创造性教育和教学的方法及规律等等。

以其昏昏，使人昭昭，那是不可能的。教师是教学中的主导，因此，首先要提高教育者本身的素养。我们在长期的中式时装教学与研究中注意理论联系实际，并不断总结经验，编写了这套《中华服饰丛书》。本丛书既有教授和副教授长期探索教学、设计、制作的科研经验，也有青年讲师在专业教学和设计实践中的成果，原本是讲义，是教学体会，经过整理加工奉献给同行

和朋友们，就算是为中式时装事业抛砖引玉吧。

本套丛书共分五册，即《盛世华服纸样设计与裁剪》、《盛世华服工艺设计与制作》、《盛世华服款式设计》、《盛世华服立体设计与制板》、《盛世华服创意设计与制作》。

《盛世华服纸样设计与裁剪》主要阐述了作者自创的中式男女原型裁剪法的原型设计原理和原型应用规律；分别运用原型法和比例基型法设计了70多款中式时装纸样，包括实用性强的传统中式上衣、旗袍和改良创新的四季时装；还讲解了净纸样变化为毛纸样、特体女装原型修正技术等常识，为设计出优秀的板型奠定了基础。

《盛世华服工艺设计与制作》，主要阐述了典型中式时装品种，如旗袍上衣、旗袍裙、马甲、披风等成衣的现代缝制新工艺；还讲解了与中式时装息息相关的多种民间装饰手工艺的操作方法及其规律，如盘扣、扎染、蜡染、手绘、刺绣、编结、钩织等，利用这些民间技艺设计了70多款造型别致、色彩斑斓的中式时装。

《盛世华服款式设计》以多种题材和手法设计并绘制了200多款风格不同、造型迥异的中式休闲服、旅游服、休闲职业装等，可供四季选用。这些款式有的新颖实用，有的前卫新潮，充满了现代感，并为典型品种配制了结构设计图。

《盛世华服立体设计与制板》，主要阐述如何运用立体裁剪法设计礼服和日常生活服的造型及纸样取得的方法。同时为了提高效率，还将原型法和

立体裁剪法巧妙地结合混用,设计高级中式时装。全书以 20 多种部位和褶皱,20 多款整件中式时装为例,详细讲解了立体操作取得板型的动态过程。

《盛世华服创意设计与制作》,主要讲述创意性中式时装的构思方法、分类方法及创意造型的原理及规律,并据此以 100 款彩色效果图和黑白效果图,向人们展示了造型独特的中式时装的创意设计全过程。为培养中式时装设计师的创造性思维能力,指引了一条通向丰富款式设计的捷径。

由于编写适合我国新世纪“中式

时装设计与制作”的创新式理论与科技教育的书籍缺乏经验,可供参考的理论、设计资料很少,而借鉴国内外优秀的题材必须加以创意变化后,才能与作者的设计经验相融合。孰优孰劣,自有读者加以评说,壮着胆子一本接一本的写完,书中难免出现融合生硬的现象,加上编写时间仓促,错漏之处一定不少,恳请服装界的专家、同行和广大服装爱好者批评指正。

作者

2001 年 2 月于长春

目 录

绪 论

第一章 纸样设计基础知识

- 第一节 服装常用术语13
- 第二节 制图、制板、裁剪的工具14
- 第三节 制图与制板的规则、代号、符号15
- 第四节 体型测量与加放松量17
- 第五节 服装号型规格设计22

第二章 原型制图方法与原理

- 第一节 正常体女装原型制图与原理25
- 第二节 正常体男装原型制图与原理38
- 第三节 女装原型修正技术42

第三章 纸样综合设计方法及其规律

- 第一节 纸样综合设计方法概述52
- 第二节 比例基型法女装纸样设计与裁剪55
- 第三节 原型法女装纸样综合设计方法及其规律66

第四章 纸样综合设计实例

- 第一节 传统中式上衣纸样设计79
- 第二节 中西式旗袍纸样设计82
- 第三节 中西旗袍式连衣裙纸样设计87
- 第四节 中西式上衣纸样设计94
- 第五节 马甲纸样设计121
- 第六节 披风纸样设计137
- 第七节 裙子纸样设计146

第八节	裤子纸样设计	153
第九节	套装纸样设计	160
第十节	大衣纸样设计	185

第五章 纸样复核与确认

第一节	净纸样结构设计效果的复核与确认	200
第二节	生产纸样制作概述	200
第三节	生产纸样的技术指标复核	201
第四节	纸样的分类管理	202

第六章 算料、排料与裁剪

第一节	算料	205
第二节	排料	206
第三节	排料实例	208
第四节	裁剪	212

绪论

一、中式时装业的现状与发展前景

近年来,世界劲吹“中国风”。风从何来?可将日历翻回到 20 世纪的 1993 年和 1994 年,在巴黎春夏时装发布会上,各国设计大师以“东方”为主题,设计了“印度风”、“日本风”、“中国风”等时装,受到广泛的关注,尤其是“中国风”时装备受瞩目。会后,各国设计师相互交流并借鉴这些题材不同的时装设计,经过概括提炼出具有特色的元素,应用到本国成衣设计中,然后通过流行信息传递给人们,使广大消费者感受到“东方”风格的新鲜感。为何起风?其因素相当复杂,但主要是由于 20 世纪 80 年代现代化生产所导致的快节奏生活和都市的繁杂,人们渴望返璞归真。“回归大自然”成了 90 年代新的流行时尚,这是人类平衡心理状态的一种怀旧情绪;而具有强烈的异国情调、幽远朴素、极富内涵的东方艺术、民俗和服饰正好符合这种怀旧情绪。尤其东方文化中的重要组成部分——博大精深的中国传统文化更是受到西方设计师的青睐。台湾和香港的设计师一直对华夏文化有着深厚的感情。在中国风劲刮的形势下,人们逐渐对自己和周围千篇一律的着装现象产生了逆反心理,对不常出现的中式时装感到格外亲切,那些具有现代感的旗袍、短袄等新颖款式令人眼前一亮。面对此情此景,大批的中国设计师义不容辞地加入到设计、开发、弘扬发展民族服饰文化的队伍中来,先后出现了国内知名的华服品牌。

李艳萍的旗袍如诗如画,王化的中式时装既朴素又富有文化内涵,杨成贵的旗袍则精美绝伦、板型精确,使人过目不忘。还有葛赛卿的旗袍、木真了的中式时装等等,都以

或典雅或华美等鲜明的个性风格创造着中式时装美。虽然这些品牌的风格不同,但都具有共同的特征,即散发着浓郁的民族特色和鲜明的时代感。与此同时,我国的服装专家、学者、教师也加入到弘扬民族文化的队伍中来,他们以著书立说的形式传播华服的设计与制作理论。最近出版的著作主要有《中国旗袍》(著名服装设计专家袁杰英教授编著),《遮盖与炫耀》、《遭遇流行》(中式时装设计师王化著),《女装世界》(设计师李艳萍著),《旗袍——传统工艺与现代设计》(服装教师郑嵘、张浩编著)等等,他们分别从演变、发展、设计、制作等不同角度弘扬华服文化,为民族文化事业添砖加瓦。我国新闻界更不甘示弱,为华服的繁荣昌盛而摇旗呐喊,擂鼓助威,设立多种形式的华服设计大奖赛,为设计新秀的成长创造了良好的条件,出现了吴海燕、刘洋等大批优秀的青年设计师。

“中国风”从国外刮至国内,又由国内刮至国外,加深了我国人民对本民族服饰文化的认识,提高了对中式服饰的鉴赏水平。中式时装以其特有的人情味和审美情趣,更容易表达个性修养和文化内涵,并以其“造型的随和、板型的多变、色彩的丰富、装饰的情调、工艺的精湛”等特征,避免了穿洋装的刻板与雷同现象。中式时装也更容易表现人与大自然的相互融合。我国人民着装的形式怎样构成更合适?中式时装设计师王化说的好:“中国人的服装构成应由三个 $1/3$ 组成,即 $1/3$ 西装, $1/3$ 休闲装, $1/3$ 中式时装”。这种着装比例是符合中国国情的,可是目前远远没有达到。原因何在?请了解一下服装商场的中式时装概况吧,品种不丰富,号型不齐全,价格又偏高。能适合不同阶层、不同

职业、不同个性、不同季节、不同环境、不同生活方式需求的中式服饰更如凤毛麟角。这种状况如不改变,人们就只好穿西装了。“最近一位台湾朋友很不理解北京人着装为什么‘无色彩’?为什么不用民族特点的服装?男性为什么只穿西装?……”(袁杰英《中国旗袍》)我们中华民族历来有重视衣冠的传统美德,并有很强的民族尊严,因此从心底发出呼唤,人民需要美的中式时装。综上所述,不难看出中式时装的市场开发有着广阔的前景。服装界有关专家预测,21世纪将会在中国乃至全球掀起“华服热”。希望所有热心发扬光大盛世华服的设计师,抓住机遇,本着“民族的,就是世界的”和“世界的,化成民族的”原则,深入生活,了解需求,就能创造出贴近生活、风格全新、丰富多彩的中式时装,让广大消费者“看得上,买得起,穿得高高兴兴”(王化)。如果这样,中华服饰振兴,已不是遥远的目标。

中华服饰的振兴具有划时代意义。众所周知,在20世纪70年代和80年代的日本,涌现出高田贤三、三宅一生、花井幸子、桂由美等大批才华横溢的设计师,90年代韩国以李信雨为首的设计师群体迅速崛起,他们分别在国际“东方文化热”的形势下,不失时机地走出国门,将自己本民族风格的时装推向国际时装舞台而走向世界。中国香港的“上海滩”和“源”是华服品牌,经设计师多年努力,现已成为跻身世界的著名品牌。目前,“21世纪是中国的世纪”已成公论,我国也有大批才华出众的设计师,理应把握住这千载难逢的历史机遇,勇敢地冲出国门,将创新的华服精品力作推向国际流行时装舞台,带动中国民族时装业走向世界。

我国是服装生产大国,大小企业有几十万家,知名企业和品牌少说也有几千家,可目前中式时装生产厂家却寥寥无几,知名品牌更是屈指可数。目前,中式时装业正处在创业阶段,为了求生存求发展,应大干快上,但困难重重。目前服装界传统的比例裁剪法

和对中式时装艺术造型观念的局限性都束缚着中式时装业的进步。另外,纺织业目前提供的面料大多适合西装,而适合中式时装的软料如毛、麻、丝、棉织物,在染色、印花、图案及后整理手段等方面还较落后,高科技产品和新颖的复合型面料较少。因此,纺织面料的短缺也制约了中式时装业的发展。另外,还有中式服饰配件的品种少、不配套,都影响了中式服饰整体美感及多元化服饰风格的体现。总之,中式时装业要发展,首先要解决材料问题。俗语道:巧妇难为无米之炊,离开材料谈时装等于纸上谈兵。因此,建议纺织和服饰配件等相关行业,要有高瞻远瞩的气派,认识到在新世纪里中式时装业大有前途,市场开发大有潜力。相关行业的领导干部赶快解放思想,转变观念,把握方向,制定计划,带领群众为重振中华衣冠王国雄风而努力开拓进取。

面对21世纪,服装工业大生产时代和大规模的消费社会即将结束,而转变到小生产时代和小批量分众式的消费社会,这对讲究个性化的中式时装业尤为适合。服装生产厂家的生存和发展将面临严峻的挑战,要想获得成功,较小的服装厂家可转向承做中式时装,这才是明智之举。然后与纺织业联合或沟通信息,利用计算机等高科技手段,及时了解国际信息,包括掌握市场销售、顾客心理、造型特征、流行色、板型结构细节、竞争对手的策略等内容。还要掌握现代化的高新科学技术,中式时装艺术设计与产品设计的联系及创作方法。通过设计师的艺术设计创造新的主题,为系列产品拓宽思路奠定良好的基础,用丰富的产品设计为消费者服务,最终才能使企业盈利而扩大再生产。

中式时装与西装相比较,更应讲究艺术质量和技术质量。现代华服应该求简、求新、求特色,板型力求准确到位,工艺力求简洁精致,决不可粗制滥造,否则会影响华服的声誉。设计师是产品艺术设计的主导,工艺师则是把握技术质量的关键,二者不可偏

废。著名科学家李政道指出,“科学与艺术的关系是一个金币的两个面”,时装产品的所有价值由此而生成。时装不同于文学艺术作品,不能脱离“结构型”进行设计与制作;时装受人的体型、原料、功能、结构和工艺的制约,因此,要研究诸要素的科学技术如何与艺术造型联姻,才能生产出“以人为本”,深受消费者欢迎的华服产品。

工业要发展,教育要先行。服装院校每年为国家输送大批设计和制作人材。从人材培养质量来看,20世纪显现出服装教育在知识能力结构方面还存在着艺术与技术的严重脱节现象,要么是一批只懂些设计理论的画家,而不是素质较高的设计师;要么是一批能裁会做的“工匠”,而缺少艺术家的激情与悟性。服装教学中的“艺术与科技”相脱离现象,是制约服装工业发展的关键问题。步入21世纪,迫切需要毕业生步入社会就迅速地进入“角色”。服装院校应加强中式时装设计教学,不仅要注重民族文化与现代文化、中式服装与国际时装的水乳交融之方法,更要注重对民族精神与现代精神的体悟,达到人的素质的全面发展。事实证明,越有民族性的也越有国际性。要推行传统与现代并举的方针,大力提倡在时装设计中发扬中国风格和中国气派的研究。对本科生的培养方向应明确而坚定,使学生成为创新型、复合型、实务型的设计人才。把设计教育重点放在培养学生专业化和特性化的研究能力上,力争早日获得具有国内乃至世界影响的成果。

全国服装院校师生应紧紧抓住历史机遇,立足于本民族文化,追踪国际时装设计潮流,努力与国际设计教育接轨,与企业生产厂家联合办学,我们坚信,一个追求弘扬中华文化新的观念、新的形势、新的气势——不断完善的崭新的现代服装教育群体,能够为21世纪源源不断地输送高质量的设计专业人才,使中式时装业后继有人,大展宏图,那么中国服装业走向世

界指日可待。

二、中式时装的设计与发展趋势

21世纪的世界性高新科技革命将飞速发展,人们也由温饱生活逐渐向小康迈进。因此,对服饰文化生活提出更高的质量要求,总体来看应达到以下标准:以人为本,更具功能性,体现科技内涵;强调环保意识;突出文化品位;趋向时装化、国际化。

中式时装设计是艺术与科学相结合的学科,新世纪的中式时装应是中国传统文化与国际时装文化完美融合的结晶,它以独树一帜的个性魅力和表现形式在空间进行全方位的展示,在新世纪应赋予人们高品位服饰美的享受。

中式时装设计的过程主要包括款式设计、板型设计(亦称纸样设计或结构设计)和工艺设计三方面工作。对个体作坊或小型企业来说,这三方面工作可由一位设计师完成,但这样效率不高。而中型和大型企业,为了使产品精美及加快产销速度则分工细化,职责明确。款式设计是整个设计的中心和首要环节,包括造型、色彩和材料三要素。造型是骨架,色彩是外观,材料是基础,缺一不可。设计师承担产品的造型、色彩、材料、饰件的搭配设计和创新设计及开发工作,最终以优美的造型、鲜明的色彩、精选的材料三者完美的结合使产品成功。它以效果图和设计构思说明表达时装的造型、功能、色彩和需要的材料。服装纸样是实现款式艺术效果到缝制工艺造型的中间环节,其任务是在充分理解款式造型内涵的基础上,从中提炼出纸样设计的主要成分,然后有效地进行结构分解,并据此完成结构设计工作,为缝制工艺提供合理的生产纸样。工艺设计是时装设计的实物环节,其任务是在充分理解款式造型的工艺结构关系与人体相关因素的基础上,寻求与之相适应的技术加工手段,将平面的裁片转化为立体的服装造型的工艺设计与制作规律;并以相应的文字、符号、图表

及质量检测标准,制定出工艺流程和操作方法,来指导生产,确保品质。

(一)中式时装的款式设计

1. 中式时装的造型设计

造型包括外轮廓造型和内结构造型。“外轮廓造型”可简称为“廓形”或“外形”。“内结构造型”指组合成服装的各局部造型,有领、袖、袋、门襟、省缝、分割缝、纽扣及装饰线等。廓形与内结构形相辅相成,相互制约,共同形成一种格调,表达特定的文化内涵,称为造型风格。如休闲装以放松、舒畅、自由、奔放、浪漫等多种风格,深受各种年龄的人欢迎。而职业女装则以正统、严谨表达了白领人士对工作的一丝不苟和高效率。

提起中式时装设计,人们首先会想起旗袍、马褂、便服上衣,其立领、连袖、偏襟、开衩、盘扣几乎成了唯一的内结构造型的典范,而女装以曲线形、男装以长方形的传统造型为主,几乎成为外廓形的典范。时值今日,中式时装款式虽得到了很大的发展,但变化的只是内结构造型,例如:连袖改良成装袖,偏襟改良成直襟、旋律襟,领形及开衩位置等,虽然同传统结构大相径庭,但在外廓形方面仍然无重大突破。传统的造型观念是束缚中式时装款式发展的重要因素。

在中式时装设计中,造型决定新时代的风貌与流行趋势。在研究中式时装造型的变化中,还包含了深刻的社会变革内容,显示了多彩的社会风尚。心理学研究结果表明,有机体的知觉能力最能把握的是事物的外部特征,在时装设计中起决定性作用的是完整的造型而非其他。作为变化的个体色彩、材料、结构的变化固然给时装带来特殊情趣,但能赋予中式时装生命力的是造型的变幻。造型不仅是中式时装风格形成的主要因素,还是表达人体美的主要手段。强调或夸张或减弱某部分形体,获得人体美的效果,这在国内外其他时装设计中不胜枚举。

中式服装的传统造型与西式时装的现代造型应当巧妙、有机地融合,才是促进中

式时装造型丰富与发展的唯一途径。将矜持典雅的中式传统服装与时髦帅气的西式时装相结合,有时似乎不可思议,失去规矩还能成方圆吗?但不挣脱传统的束缚,华服款式何时才能丰富?只要“放下包袱,开动机器”,把握住“世界之精神,中国之本质”,从内外造型的对比统一或对比协调上寻求新的形式美感,就能够创造出崭新的廓形。服装款式的基本廓形有三种:H形(长方形、直筒形)、A形(三角形、正梯形)、O形(椭圆形),其立体效果为圆柱体、圆锥体和球形体。在这三种基本形体上可以进行多种形体的组合、套合、重合,运用方、圆与曲、直线的变化和渐变转换,运用形体的增减等变化造型的原理,可以变化出多种中式时装的新廓形,例如:①长方形 ②正梯形 ③倒梯形 ④X形 ⑤苗条形 ⑥公主线形 ⑦喇叭形 ⑧钟形 ⑨沙漏形 ⑩桶形 ⑪T形 ⑫Y形 ⑬气球形 ⑭酒杯形 ⑮圆滑的倒梯形 ⑯蘑菇形及各种复合式廓形。

中式时装造型就像现代时装一样,可以是姿态万千,丰富多彩的,从而满足人们不同的需求。不论造型怎样变化,都应以人体结构为基础,并结合活动性功能,考虑如何概括、夸张和变化。中式时装的造型一般主要围绕支撑服装的人体肩、胸、腰、臀等部位进行变化。其变化如下

(1) 肩 肩是中式时装造型设计中限制较多的部位,其变化幅度远没有腰、胸、臀、底摆等部位那么自如多变。然而肩部的造型至关重要,它的宽、窄、溜、平、圆、方等形态直接涉及到中式时装的整体廓形及服装品位和风格。肩形的塑造通常借助各种大小、薄厚、方圆等不同形态的垫肩。肩形的确定也应因人的体型、季节、款式、时尚等多种因素而有区别,切不可人云亦云。若表现女性的纤细、柔和风格,一般不放垫肩或用薄垫肩塑造自然肩形。而高身材女性选择略宽的平肩或圆肩,则呈现一种男子气的女性美。

但是,更多的女性则选择自然的肩形。

(2) 腰 腰是款式造型中举足轻重的部位。腰部的收紧和放松,直接与整体呈现“X”形或“H”形、“A”形等形态有关。另外,还有腰围线高低的变化,即高腰式、低腰式等变化可带来比例上鲜明的趣味性。

(3) 围度 围度的大小对廓形影响非常大,三围严谨时,可塑造紧体或半紧体的苗条型;三围的松量大时,可塑造松体型;介于二者之间为半松体或半合体型,还可利用斜料或褶裥技法来扩大人体外轮廓。特别是对中式时装新的廓形线的渴望和追求,使人们不断地构想出创新的技法来变化整体造型,即使是一个微妙的造型变化,都会在社会上流行一时。

(4) 底边 中式时装底边线的长短变化可构成各种长短不同的款式。底边的形态由传统的对称向现代的均衡、参差不齐等多种形态发展,出现了各种曲、直、尖、圆弧线等变化,底边的变化直接影响到造型的比例、趣味和时代感。

中式时装的总体廓形是由服装配套形式体现的。主要有:单件套,如旗袍、连衣裙等;两件套,如衣与裤、衣与裙、马甲与裙或裤;三件套,如马甲、衬衣、裤或裙等组合;多件套,如马甲、披风、衬衣、外衣或大衣、裤或裙等组合。套装可在长短、松紧上变化,上短下长,上长下短,上紧下松,上松下紧,内紧外松,内松外紧以及整体为苗条型或松体型的等等。还可以通过面料或衬料、辅料等,用薄、厚、透、露、撑、垫、飘、垂等加强时装的总体廓形变化。在着装方式上,也能达到变化廓形的目的。如穿、戴、围、罩、披、裹、敞、扣(指穿衣、戴帽、围裙、围腰、围巾、胸罩、罩衫、披风、披肩、裹腿、大敞、扣袂或绳结等),使造型丰富多姿。

在造型设计中,首先要抓住整体的廓形设计,强调外形的特点,将廓形加以概括、明确之后,再根据款式的穿脱形式、组装方法及细部结构特征来设计、计算、确定各局部

的廓形和尺寸。在塑造廓形时,要反复考虑以何种技法达到预期的造型效果。廓形是动态因素,随人体运动可呈现出千姿百态,美妙无穷。

中式服装的局部造型要素按传统形式分类,主要有立领、连袖、偏襟、开衩、盘扣、滚边等,发展成“中式时装”则大大增加了造型的范围。西式时装中的翻领、驳领、领口领、变形领、装袖、插肩袖、旋律襟、对襟、贴袋、挖袋、褶、浪等多种结构要素都可与“传统要素”相结合。运用民间装饰等多种局部造型,使中式时装由于造型质量上乘而成为佳作。

2. 中式时装的色彩设计

中式时装给人的第一印象往往是色彩,当人们迈进商场购置服装或者衣料时,跃入眼帘的首先是色彩,它比造型更容易引起注意。中式时装色彩的美,不能单指时装面料颜色漂亮或不漂亮。它是一个中式服装整体的概念,是由许多因素构成的。中式时装色彩通常要有一个色调感,即包括一个主色(上、下装)、一个辅助色(配件:帽、包袋、手套、袜、鞋等)和一个点缀色(头饰、耳饰、颈饰、手饰、胸饰等),三者构成整体色彩。不同的色彩组合,所构成的色彩效果会有区别,甚至截然不同。

色彩效果的关键在于把握服饰的配色原理,即配色的造型、比例、均衡、呼应、韵律、主次、重点等等,以及色彩构成的形式法则中的对比与调和。另外,色彩的情感表达、流行色的运用等都是需要考虑的重要内容。整体色彩设计还与人的体型、脸型、肤色、年龄,及周围环境、职业特点、季节变化、风俗习惯、服装风格、款式造型等均有密切的联系。总之,中式时装色彩是一门很复杂的学问,这里仅就影响中式时装变化的流行色问题作以下探讨。

“流行色”是相对“常用色”而言,指在一定的社会范围内、一段时间内群众中广泛流传的带有倾向性的色彩。它有三个显著特

点:①时间性:流行色通常按春夏秋冬的不同季节来发布,发生的时间很短。它可能影响该时代的色彩,但不能改变该时代的整体色彩特征。②区域性:不同民族、不同的地区有着独特的民族个性和着装特点,在对流行色的选择上会有个性差异,性格外向的人和乡村人所用的流行色纯度高,性格内向的人和城市人愿意用含灰调的流行色。③规律性:任何流行都要经过萌芽期——盛行期——衰落期。流行的颜色大多遵循“冷——暖,暖——冷;明——暗,暗——明”的规律。

人们对服装色彩选择的心理是一种颜色看久了,就想变一变。流行色的特点就在于不断的变化更新,而且和常用色交替应用。在当前市场经济条件下,如果忽视流行色,商品就削弱了竞争力。我们经常看到,当色彩流行时衣服售价较高,而一旦过时,削价也无人问津,可见恰当的应用流行色是多么的重要。

流行色的灵感大多来自美好的自然景物的启迪,每次发布的色彩都有动听而富有诗意的美名。例如:“蓝色精灵”、“城市花园”、“晨曦系列”、“海上艺彩”等,这些带有情调感的系列色彩,给人们留下深刻的印象,从而吸引更多的消费者。

流行色一般结合流行款式造型、流行面料、流行图案进行综合设计,不仅能使中式时装美的各种要素相得益彰,更会给中式时装以强烈的新潮感,刺激人们的购买欲望。

流行色随着时代的不同而变化。例如:20世纪60年代,科技发展速度飞快,人造卫星、宇宙飞船相继上天,人类开创了征服自然的新纪元,普遍产生探索宇宙奥秘的兴趣,因此,色彩专家们发表了“太空色”和“宇宙色”,随后风靡全世界。七八十年代,现代工业大生产的单调乏味和都市生活的烦躁不安打破了大自然的生态平衡,导致环境污染。人们产生了向往自然、回归自然的愿望,“森林色”、“海洋湖泊色”、“沙滩贝壳色”等流行色系由此而产生。这种应用色彩平衡生

理的方法,除了“思幽”之外,还有怀古之情。“敦煌色”、“彩陶色”、“青铜色”等同样被人们所喜爱。

21世纪色彩流行总的趋势,仍然向着自然色彩和古典色彩发展较多,当然在吸收大自然色彩时,不能简单的生搬硬套,而是从中选择更富现代感的合适色彩。关于仿古色彩,除了可以从中国五千年文化宝库中汲取营养外,还可以从56个民族服饰色彩中借鉴。此外,国内外抽象画中富有情趣的色彩以及夏威夷的南太平洋风情等等均可交替应用。

据流行色权威机构透露,21世纪流行色的主要基本特征是:表现个性并向柔和透明的暖色调发展。主要有三个主题:①城市多变化;②前卫色;③从不完美中追求完美。

在应用流行色方面,应注意掌握主要流行色调的构成。每次发布预报的流行色都不是一二种颜色,而是在颜色序列中挑出十到二十几种色相,组成一个适时的色调,形成流行趋势。流行色是一个时代里短暂的新鲜点缀,而常用色才是合乎个性及地方性色彩的。流行色占消费市场30%左右,常用色占70%左右的比例是国内外的普遍现象。流行色与常用色相互呼应,共同构成一个丰富多彩的世界。

有人将“流行”现象调侃为流行“病”,其实这是一种文化时尚。设计师吴海燕说得好:“追求流行是个人个性的一种张扬,是一种更高层次的个性化,这就需要多元化层次的设计师出现。”21世纪中国将是设计大国,众多优秀的色彩设计会使人们变得更美丽。

3. 中式时装的材料设计

(1) 材料风格对中式时装造型风格的影响 建筑师和雕塑家是以木材、钢筋混凝土、青铜、大理石等作为创作的材料,而时装则以面、衬、里、辅料等为物质基础进行创造,可以说时装造型设计是运用衣料对人体进行的软雕塑。由于近年来纺织高新科技的

发展,多元化风格和复合型的新材料层出不穷,为中式时装设计提供了较大的选择范围。由于各种面料采用的纤维材料、织造、染色工艺、整理手段各不相同,而具备自己特有的织纹、色彩和图案,显示了不同的面貌,称其为质地或肌理,再由人的视觉和触觉综合形成了各种不同的感觉,将这种感觉称为质感。不同的面料质感变化悬殊,如轻重感、厚薄感、疏密感、软硬感、凹凸感、冷暖感、暗与亮、起毛与光滑、湿润与干涩等,反映了面料间质感的差异。由各种面料的质感可引起一定的联想,从而赋予各自的性格,称为面料的风格。面料风格非常丰富,如硬料的端庄、豪放、雄健等,软料产生的风格是柔软、温柔、飘逸等,厚料产生的风格是粗犷、深沉、温暖等,起毛面料产生的风格是温暖、柔和、典雅、高贵等,有光泽面料产生的风格是华贵、富丽、含蓄等。利用面料的风格可以塑造款式造型的不同风格,以满足人们对服装文化风格的不同追求。例如:质感厚重的粗纺呢绒可以设计挺括的、棱角分明的造型风格,表现出男性阳刚之美或女强人的顽强拼搏的精神。质感轻薄并有悬垂性的面料可塑造飘逸流畅的造型风格,表现出女性的优雅洒脱。硬挺和柔软面料服装的廓形所表现的风格截然不同。众多质感的面料为塑造各类中式时装的造型风格,提供了良好的物质基础。

在中式时装设计中,为了更好地突出造型美,还常采用不同质地的面料互相衬托、互相搭配,如运用粗与细、闪光与无光、光滑与茸毛、挺括与柔软、有花与无花等不同质感混用,产生对比的效果,是现代中式时装设计中非常实用的手法。好的中式时装造型可视为艺术珍品,就应该有升华。当然,设计出受消费者欢迎的中式时装是由多方面因素构成的,它包括造型美、色彩美、材料美、板型美、工艺美、功能美、装饰美、图案美和物美价廉等,而选材和搭配只是其中一部分,但这是决定作品成功与否的重要环节,

不可忽视。

21世纪中国纺织业将以惊人的速度发展,总趋势是“融合”。纺织面料多样化已成为必然趋势,纺织面料首先要具备功能性,然后在花色上要丰富且符合流行趋势;在质地面貌上,将实现“科技与艺术”、“传统与时尚”、“精细与粗犷”相结合;在原料结构上,天然纤维、人造纤维、合成纤维相结合;在花型上,“古典与现代”相结合;在色彩上,“深沉与亮丽”相结合等。“融合”的结果必然带来一个繁荣丰富的衣料世界,到那时,中式时装设计师将会自由地挑选、搭配,不再为“无米之炊”发愁了。

(2) 各种艺术流派对中式时装材料风格产生的影响 在新世纪,人们对服饰的审美意识也进一步得到了深化。人们对中式服装的认识上升到整体中式服饰的协调和对某种文化艺术气氛的追求,并通过设计对其形式及涵义进行艺术调度。因此,在中式服饰设计中,设计师应有意识地挖掘那些不拘一格、变幻的题材、造型、色彩及材料肌理和表现形式,其中材料是整体服饰设计的物质基础。以材料肌理的协调一致为载体,以艺术文化为内容,是中式服装现代化设计手法之一。

21世纪,中式服饰设计将受建筑设计思潮派、当代美术绘画派等各种艺术流派的影响,也会出现许多流派,如“乡土派”、“抽象派”等。

20世纪60年代,安德烈·库雷热等画家的未来主义风格作品,以轮廓清晰、线条肯定、图案简洁和无彩色对比为特点,给人以莫测的未来印象。未来主义风格的服饰在很大程度上体现“极少主义”特点,这种美学思想被称为“平淡派”。“极少主义”者认为,“少就是多,简洁就是丰富”。“平淡派”主张素朴,它追崇和表现的是单纯、雅致、简洁的外观。正如20世纪逆流而动的欧洲名牌“伊塔妮”的最新时装设计理念:“都市生活中的五颜六色本已给人们诸多困惑,加上标

新立异的俗丽装饰,令人心烦意乱。”为了使服饰整体不至于单调,便特别强调各种材料肌理的对比,如:细致柔软的纱质与粗犷挺括的牛仔布的对比,平板的质料与凹凸的编织物的对比等。这类服饰无需更多的花纹图案,也无需更复杂的结构与工艺,而主要通过材料的肌理风格的对比衬托给人以美的享受。“平淡派”设计风格常常被应用于中式时装中,因为它体现了现代人的平淡素朴、优雅祥和的心态及着装风貌。

“乡土派”追求乡土气息,热衷于手工艺的效果与天然材料的美感,在建筑上主张建筑“田园式”住宅,来摆脱古典建筑形式的束缚。“乡土派”服饰设计崇尚自然、返璞归真。而最能烘托自然感的材料是天然纤维面料,其质地多为带有原始的粗犷与乡土效应的毛茸与毡状;结构为不规则的纱线,粒状与爽适的自然结合;麻织物、棉织物蓬松或紧密粗犷的布面;精致的蚕丝织物、有皱褶的布面等。与中式时装配套的饰品用料,主要有木质、骨质、贝壳、皮革、绳结、石头、陶瓷等。提袋流行的是皮革或布,也可用藤草、麻绳、柳条等编制。腰带则崇尚辫状,以绳索或丝带织成。21世纪“乡土派”风格的中式时装可设计成运动服、休闲装及各种轻便装。这些服装的造型应新颖,或宽松、或瘦身等根据需要而定。同时,还应将民间的手工艺巧妙地融入服装中,例如手工刺绣中的贴布绣和十字绣等技艺,既粗犷又艳丽;民间蓝印花布,蜡染、扎染等手工织物拥有丰富的民俗内涵和强烈的地域特色。21世纪的人们生活方式将日益“格式化”和“数字化”,人们更加渴望个性的充分展现,渴望高情感和高科技取得平衡。传统手工艺以它特有的人情味和审美情趣可在“乡土派”风格中得到淋漓尽致地发挥,而如何将各要素巧妙地结合,设计出人们喜爱的款式,让它风靡全世界,则是设计师所面临的重要课题。

服装设计师们被一种怀旧情绪所诱导,并悟出“人与人之间需要交流、需要感情和

回味”。“怀旧派”与现代名牌相对抗,旨在寻求自由浪漫的同时,溯到根本,回到生命原状,主张到民间、历史上去寻找灵感。设计师应到少数民族地区,深入民间调查研究,搜集传统的民间服饰及其元素,并将传统纹样简化、变形赋以新的生命,运用到中式时装设计中。我国设计师杜和经常搜集古代彩陶上的纹样,利用构成方式将其打散及重新组合,设计出民族风格的针织系列时装,很受消费者欢迎。云南石林地区的姑娘常把名为“天问”的蜡染裙送给如意郎君,以示忠诚的情谊。“天问”蜡染裙的材料是手工蜡染布,布面上印着古朴、抽象的图腾纹样,人们借助这些纹样传达美好的情感,这都是受到远古时代人类服饰艺术上尊崇鸟、兽、鱼、植物图腾思想影响的结果。服饰面料采用纯棉水洗布、砂洗真丝以及经过折皱、磨毛、褪色等整理工艺的天然纤维面料,布面光泽柔和,质感古朴温馨,这些仿旧的面料总会使人想起流逝的岁月和难以忘怀的往事。

“抽象派”是出现在20世纪的一种反对描绘视觉经验的流派,他们讲究抛开具体物像,以色彩的深浅、粗细、刚柔来表达一种感情、一种情绪、一种音乐的美,认为表现精神现实,才是最高的艺术境界。近年来设计师梁明玉设计出几种“抽象派”风格的系列装,其中“南国魂”系列女装受到中外人士的赞赏。她是用最普通的手工蓝印花布与蓝布搭配设计了整体服饰,并用白铁丝做银链,通过材料的刚柔、色彩的深浅粗细,造成一种既华丽又稳重的效果,使华贵中饱含了苦涩、艰辛,表现了深重的文化感。在梁明玉的作品发布会上,同行都被“南国魂”打动。有一名北师大教师到后台抱着梁明玉哭诉,她说这已不是艺术,这是一代人的文化状态。设计师吴海燕、刘洋、方静辉等人也善于运用不同颜色、不同材料组合,施以各种技法和艺术手法,设计出“抽象派”风格时装,来表现一种高层次的精神文化。“抽象派”还有另外一种表现手法,即对图形和色彩进行概

括,形式美的价值被提高到登峰造极的程度,这种手法包括冷抽象和热抽象两方面。冷抽象的审美情趣趋向于理性与规范,出手简捷利落,其代表人物是荷兰艺术家蒙德里安。服装大师伊夫·圣洛朗受其影响,创作了几何图形的时装,以直线与纯色表达出干净明快的风格。热抽象艺术追求随意、奔放,其代表人物是俄国的康定斯基。热抽象绘画采用炫目的色彩,纷乱的形状,漫不经心的偶然效果,为年轻人所青睐,因为可从中体会到挣脱方圆面向个性的自由意识。服装大师韦斯特伍德专门擅长将不同色彩的变幻、不同材质的对比及不同结构造型的对比融为一体,来表达独特的内心世界,其作品或热烈奔放,或美妙奇特,或风情万种等等,表达了现代年轻人的反叛传统、追求浪漫的生活方式。可以大胆设想,将“冷、热抽象派”的个性特征巧妙地融为一体,使其成为不温不火的“中性抽象派”风格,可表达出种种想不到的意境美。以高度概括的能力对我国传统的装饰纹样、装饰图案以及各种民间装饰艺术进行抽象式设计,在变形过程中应避免抄袭,不要过分简单和没品位。变形要恰如其分、大气、有统一感,要强调“形”的特征,抓住结构,注意动态美和形态美,夸张变形要有根据,千变万变结构不变。夸张是变形的基础,变形是艺术形象的体现。抽象变形是运用概括、提炼、省略、夸张等手法,创作出特征明确、形象生动、装饰优美的艺术形象,在似与不似之间体验一种特殊的美感。

1979年,查尔斯·詹克斯在其建筑名著《后现代语言》中提出了“后现代”的定义。“后现代”是一半现代,另一半是指“别的什么”。“别的什么”实际是指传统、历史。可见,后现代建筑有一种混血儿的语言,它既古又新,既雅又俗。当后现代建筑成为一种潮流的二十几年中,西方造型艺术、表演艺术和工艺美术界、服装界也在探讨着本领域内的发展趋势。而时装设计师在重温自己国家光辉的文化背景和优秀的历史传统的同时,应

进一步分清精华与糟粕的界限,在弘扬祖辈留下来的优秀文化的基础上,学习与借鉴西方文化,探索、追求现代的、具有中国特色的服饰文化。如近年来设计师王化、李艳萍、吴海燕、胡小平、刘洋等人设计出既有民族传统特色又很现代的时装作品,受到国际友人的高度赞赏。“后现代派”服饰风格堪称诸多流派中的佼佼者,其难度也最大。由于“后现代派”强调的是传统与现代的有机结合,所以材料选择范围极广,其纹样可从悠久的民族传统文化中去吸取。原始社会的彩陶、商周的青铜器、隋唐的佛教艺术、宋代的瓷器、敦煌的飞天等都是我国传统艺术的精髓。根据传统艺术的造型、色彩、图案纹样、装饰技法,按照现代服饰精神的需求,重新组合排列,构成既传统又现代的面料和服装风格。此外,中国民间千变万化的剪纸工艺,精美的刺绣工艺,美妙精致的凿花艺术,独具风采的蜡染、扎染和手绘工艺,娇娆多姿的绳结艺术和纽袷盘花扣技艺等,都具有很高的继承价值。还有中国国画、书法、篆刻、木雕……都以独特的形式美闻名于世,将其有选择地移植和运用到现代的中式服饰设计中,无疑会产生独特的中国意境美。

但是,中国优秀的传统文化和艺术在继承过程中,必须不断地融入新时代精神而进行变化。英国著名东方艺术史学家哈佛尔(E·B·Havell,1861-1934)在20世纪初时就精辟地说过:“艺术必须随着时代而变化,真正的艺术是反映这个时代的思想。深厚的(东方)传统艺术是如此的古老而陈旧,它也必须适应现代的生活和思想。艺术必须以新的思想来激励自身,才能保持健康,这正如同人类的身体需要持续不断的、新鲜的血液在血管中流动一样。倘若艺术永远一成不变,那它也就没有真正的生命。”这真是至理名言!现在,我们已进入21世纪,这是一个全球经济一体化、高科技和信息化的时代,也是人类的服饰文化生活更加丰富多彩的时代,人们将更加注重服饰风格的表达及追