

高等教育艺术设计精编教材

服装设计类

服饰品 创新 设计

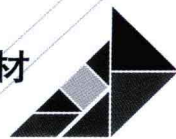
FUSHIPIN
CHUANGXIN
SHEJI

邵丽 主编 翟慧 副主编

清华大学出版社

高等教育艺术设计精编教材

服饰品 创设 新计

FUSHIPIN CHUANGXIN SHEJI

郭 丽 主 编

翟 慧 副主编

清华大学出版社

北 京

内 容 简 介

本书以世界十大奢侈品牌的配饰设计主流为参考背景,从艺术审美、历史背景、民族特性等主线入手,着重介绍了服饰品设计基础,细分了服饰品类别,详解了各类材质的运用方法、艺术风格与造型特点、流行趋势与创新设计思维方法,分步图解了一些技术表现手法等主要内容。同时,基于艺术设计和市场兼容的需要,提出了几个契合时代发展方向的理念和观点,包括在服饰品设计过程中注入废弃资源的循环利用等环保设计的理念,兼顾服饰品设计与人物整体形象造型相融合的观点等。

本书可作为服装设计专业本科和高职学生的教材,同时可作为服饰设计者、设计师、企业陈列人员等相关人员的参考用书。

本书封面贴有清华大学出版社防伪标签,无标签者不得销售。

版权所有,侵权必究。侵权举报电话:010-62782989 13701121933

图书在版编目(CIP)数据

服饰品创新设计/郭丽主编. —北京:清华大学出版社,2012.9

(高等教育艺术设计精编教材)

ISBN 978-7-302-29131-2

I. ①服… II. ①郭… III. ①服饰—设计—高等学校—教材 IV. ①TS941.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2012)第 134030 号

责任编辑:张龙卿

封面设计:张俊艳

责任校对:刘 静

责任印制:宋 林

出版发行:清华大学出版社

网 址: <http://www.tup.com.cn>, <http://www.wqbook.com>

地 址:北京清华大学学研大厦 A 座 邮 编:100084

社 总 机:010-62770175 邮 购:010-62786544

投稿与读者服务:010-62776969, c-service@tup.tsinghua.edu.cn

质 量 反 馈:010-62772015, zhiliang@tup.tsinghua.edu.cn

印 装 者:北京嘉实印刷有限公司

经 销:全国新华书店

开 本:210mm×285mm 印 张:10 字 数:268 千字
版 次:2012 年 9 月第 1 版 印 次:2012 年 9 月第 1 次印刷

印 数:1~3000

定 价:54.00 元

前 言

在时尚的舞台上,服饰品对整个服装造型来说是一个不可或缺的元素。同时,在世界服装发展史中它也不是孤立存在的,它始终伴随着服装文化共同发展、进步。旧石器时代中期,人类的祖先就采用兽牙、贝壳、骨管、鸵鸟蛋壳、石珠等串饰创造了最原始的服饰品,经过不断地演进和变化,才形成了今天琳琅满目、令人惊叹的精美类别。在服装发展历程中,服饰品或精致或拙朴、或夸张或平实、或典雅或市侩、或繁冗或实用,珠宝、物件、鞋靴、帽套、扇带等,无不深深地烙下了地域、民族、政治、宗教、经济、文化等时代的印记,并以其独有的传承方式书写着历史。

人是演绎服饰的根本,既经典又时髦的设计皆来自人的喜好和传统,随着社会的发展及人群和地域的日渐融合,人的眼界日渐开阔,对服饰品的领悟也日渐复杂。因此,作为现代服饰品设计,首先必须立足于民族文化特色,当各个民族的、传统的、中西的文化元素融合于一体时,设计师只有在那些古老或现代的象征符号中去清晰地获取由古至今的信息,才能准确地提炼和演绎自己独特的个性。

在多年的教学科研中,我们从未停止探索如何设计出既民族又时尚、既环保又科学、既精美又节能、既传统又创新的服饰品的脚步。从事服饰配件设计的教学过程中,逐步培养和提高艺术修养和审美能力、熟悉服饰品发展的历史背景、传承各民族的艺术特色是重要的理论基础。本教材从服饰品设计基础开始,细分了服饰品类别,详解了各类材质的运用方法、艺术风格与造型特点,以及流行趋势和创新设计思维方法,分步图解了一些技术表现手法等主要内容。

为帮助读者理解,本书立足于设计和市场需求,重在培养学生的实际动手能力、研究能力和市场反应能力,提出了几个契合时代发展方向的理念和观点,包括在服饰品设计过程中注入废弃资源的循环利用等环保设计的理念,兼顾服饰品设计与人物整体形象造型相融合的观点等。结合了香奈儿高级手工作坊精湛工艺的作品,同时切合实际地展示了大量的学生课堂原创作品。本书内容尽量做到循序渐进、深入浅出、图文并茂。

本书的第3章由中华女子学院翟慧老师编写,第7章编结技巧中部分手绘图由武汉纺织大学张文辉老师绘制,其他章节由郭丽老师编写。全书由郭丽老师审稿、编撰。教材中的许多内容在实际教学中进行了验证,取得了良好的教学效果,同时根据教学反映不断更新本书内容、逐渐完善。

本书在编写的同时,让我深深感受到服饰文化的博大精深,深刻领会到服饰文化在民族特色方面的生命力、创造力和凝聚力,感受到了中华民族厚重的文化底蕴、民族服饰的绚丽多彩和精美绝伦。相对而言,个人的学识显得十分有限,因此,书中有疏漏和不足之处,敬请专家同人指正!

作者
2012.5

目 录

服饰品创新设计

第 1 章 服饰品概论

1.1 服饰品定义及其特点	1
1.1.1 服饰品的作用	2
1.1.2 服饰品的特点概述	3
1.2 服饰品发展历程	13
1.2.1 说起源	13
1.2.2 看延续（古代—近代）	14
1.2.3 展繁荣	16
1.3 影响服饰品行业的发展因素	17
1.3.1 消费者审美心理的演变	18
1.3.2 市场需求的发展	18
1.4 服饰品在人物形象造型设计中的作用	19
1.4.1 扬长避短	19
1.4.2 张扬个性	19

第 2 章 服饰品基础设计

2.1 设计构思及灵感来源	21
2.1.1 捕捉自然界的神奇	22
2.1.2 从风格中获得灵感	23
2.1.3 以几何形展开联想	24
2.1.4 摄取民族文化元素	24
2.1.5 采用材料特性联想	26
2.1.6 延伸机能性并展开联想	27
2.1.7 诠释命题的设计	28
2.2 服饰品设计方法	28
2.2.1 加减法设计	28
2.2.2 拆解组合设计法	29
2.2.3 仿生设计法	29
2.2.4 转移设计法	30

服饰品创新设计

2.2.5	变异设计法	30
2.2.6	夸张设计法	31
2.2.7	同形异想设计法	31
2.2.8	整体设计法	31
2.2.9	局部设计法	32
2.3	服饰品形式美的基本要素	32
2.3.1	点	32
2.3.2	线	34
2.3.3	面	35
2.3.4	体	36
2.3.5	构图形式的规律	37
2.4	服饰品形式美法则	38
2.4.1	造型美的艺术原则	39
2.4.2	造型美艺术原则的组合关系	39
2.5	服饰品设计现实原则	42
2.5.1	佩戴者的年龄	42
2.5.2	出席的场合与环境	43
2.5.3	主体者的特点	43

第3章 服饰品色彩原理与用色技巧

3.1	认识色彩	48
3.2	色彩与质感	50
3.3	色彩的生理感受与心理联想	50
3.4	服饰品色彩基本原理	51
3.5	服饰品色彩与服装	53
3.6	服饰品色彩与个人色彩	54
3.7	色彩搭配与设计风格	55
3.8	流行色的巧妙应用	57

服饰创新设计

第4章 服饰品材料的运用

4.1 材质的分类	60
4.1.1 金属和非金属类	60
4.1.2 珠宝类	62
4.1.3 雕刻类	69
4.1.4 塑料类	71
4.1.5 陶瓷类	71
4.1.6 其他材质	71
4.2 材质的创新运用	72
4.2.1 材质的组合搭配	73
4.2.2 从单一材质趋向多元材质	74

第5章 细分服饰品类别

5.1 按人体装饰部位划分	76
5.1.1 头饰	77
5.1.2 胸腰饰	81
5.1.3 手饰	83
5.1.4 足饰	85
5.1.5 随身携带饰品	85
5.2 按手工艺术分类	87
5.3 按用途分类	88
5.4 按饰品名称分类	88
5.5 按材质划分	88
5.6 按佩戴者划分	88

第6章 服饰品艺术风格与设计资源

6.1 经典风格——复古	92
6.1.1 主体印象	92

服饰品创新设计

6.1.2	主要设计元素·····	92
6.1.3	服饰品图例鉴赏·····	92
6.2	优雅风格——成熟·····	93
6.2.1	主体印象·····	93
6.2.2	主要设计元素·····	93
6.2.3	服饰品图例鉴赏·····	93
6.3	浪漫风格——清纯·····	93
6.3.1	主体印象·····	94
6.3.2	主要设计元素·····	94
6.3.3	代表风格介绍·····	94
6.3.4	服饰品图例鉴赏·····	95
6.4	田园风格——自然·····	96
6.4.1	主体印象·····	96
6.4.2	主要设计元素·····	96
6.4.3	服饰品图例鉴赏·····	97
6.5	民俗风格——民族·····	97
6.5.1	主体印象·····	98
6.5.2	主要设计元素·····	98
6.6	前卫风格——创意·····	100
6.7	休闲风格——功能·····	100
6.8	中性风格——硬朗·····	100
6.9	都市风格——解构·····	100

第7章 服饰品技术表现手法

7.1	刺绣针法·····	102
7.1.1	种类及特点·····	103
7.1.2	图例欣赏·····	107
7.2	手工串珠技法·····	107
7.2.1	串珠方法及特点·····	110
7.2.2	串珠实例欣赏·····	113

服饰品创新设计

7.3 剪纸技法	114
7.3.1 种类及特点	114
7.3.2 剪纸在服饰品设计中的创新价值	116
7.4 折纸技法	116
7.4.1 图解太阳花折纸	117
7.4.2 折纸技法在服饰品设计中的应用	118
7.5 作褶皱技法	119
7.5.1 种类及特点	119
7.5.2 图解造型技巧	119
7.6 编结技法	120
7.6.1 编结工具	120
7.6.2 编结技巧	121
7.6.3 编结的运用	124
7.7 手绘涂鸦	125
7.7.1 服饰品爱上涂鸦	125
7.7.2 涂鸦艺术流行现象	126
7.7.3 时代背景下涂鸦服饰品的需求	127

第8章 服饰品流行趋势

8.1 服饰品流行信息来源	129
8.2 服饰品流行的显著特点	131
8.2.1 服饰品流行规律	132
8.2.2 服饰品流行花期	132
8.3 服饰品流行的主方向	132
8.3.1 国际化与民族化	132
8.3.2 自然环保的回归	133
8.3.3 模糊人体装饰部位	134
8.3.4 资源的循环再生利用	136
8.3.5 夸张艺术的魅力	136

服饰品创新设计

第9章 服饰品设计创新研究

- 9.1 创新能力的培养 139
- 9.2 创新思维特征 140
- 9.3 创新设计过程 143

参考文献

第1章

服饰品概论

教学目标及要求

课题时间：4学时

教学目的：学习和了解服饰品的基本概念、特点以及作用，掌握服饰品历史起源、演变及其发展的过程，逐步培养提高学习者的艺术素养、审美能力，为服饰品创新设计打牢文化根基，夯实理论依据。

教学要求：熟悉服装发展史，并且能够从古今中外服饰发展历程中梳理出服饰品演变的时代特点，以及促进其发展的各种因素。

课前准备：查阅中外服装发展史中具代表性历史时期的服饰品发展状况，收集图片及文献或相关资料。

本章导读

学习本章内容，首先要从服饰品的基础理论知识上入手，将服饰品在人类发展史上每一个历史时期中具代表性的、标志性的特点串联起来，犹如一条连贯的、精美的项链，从中再梳理、总结出服饰品设计的显著特征，为主题设计架构夯实理论根基，为创意设计撑起文化内涵的天空。“一个没有文化根基的民族很难屹立于世界民族之林，一个没有传统文化根基的设计师不可能引领时尚的未来。”

1.1 服饰品定义及其特点

纵观中国古代服饰文化的发展历程，从原始服饰的简朴，到秦皇汉武的威武；从战国赵武灵王的

“胡服骑射”，到魏晋“竹林七贤”的潇洒不羁、宽衫大袖；从唐朝女子服饰的开放，到清代的旗袍马褂的血泪……在探索历史的进程中，中华服饰此起彼伏的同时，服饰品也散发着其无穷的魅力。中国汉乐府民歌中最长的一首叙事诗《孔雀东南飞》中是这样描写古代的美人的——“足下蹑丝履，头上玳瑁光，腰若流纨素，耳著明月珰，指如削葱根，口如含朱丹，纤纤作细步，精妙世无双。”汉乐府中的名篇《陌上桑》中描写罗敷的美丽时这样写道：“青丝为笼系，桂枝为笼钩。头上倭堕髻，耳中明月珠。缃绮为下裙，紫绮为上襦。”可见，从中国古代文人的诗句中不难发现古代人对服饰品的装扮作用的赞美和喜爱。

再横观古代欧洲罗马时期的服饰，则以基础型的外衣或简单整体的披挂式样为主，但其头饰、发型、腰饰、别针、首饰却是十分细致高贵，女子常用的装饰有：各种大型的耳环，沉重的金项链，绳纹和蛇形的金手镯，还有一些动物头型的装饰物，其中用钻石、红宝石、蓝宝石、翡翠、珍珠等镶嵌，并且当时的磨制宝石和金饰的工艺技巧极为精良。在琳琅满目的服饰品中，最受青睐的是戒指，古罗马人的五个手指全戴着戒指，甚至连脚趾上也戴宝石戒指，男子常用带印章的戒指。现代人所崇尚的结婚戒指就是罗马人创造的，其样式常是中间一颗大宝石，下垂三颗小宝石，像枝形吊灯一样。当然，在今天看来服饰品已经不仅仅是一个简单的戒指，或者用黄金珠宝镶嵌的高贵珠宝，或一双鞋、一个包。它已经由贵族化、高档化向平民化、个性化转变，它同服装一样，给现代艺术、现代生活的审美内容带来了巨大的影响，它以一种极其独特的形式和内容渗透到高度发达的

现代文明文化之中。

1.1.1 服饰品的作用

服饰品不是孤立存在的,它始终伴随着服装文化并共同发展、进步。服饰是服装与装饰的总称,它包括服装、饰品、发型与化妆等。其中,服饰品又称为服饰配件,或者说是服装配饰,即除服装(上装、下装)以外的所有附加在人体上的装饰品和装饰的总称^①。通常在狭义的范畴里,服饰品是指服装的附属品,广义上来说服饰品就是衣服上的装饰物,除了衣服上固有的花色外的物件均可称服饰品。它不仅能使衣服上固有的花色物的外观效果更好,而且能使款式的外观发生惊艳的变化。服饰品大致上包括:首饰、衣饰、携带物和化妆四大部分。

(1) 首饰:通常泛指全身的小型装饰品,包括耳坠、项链、手镯、戒指、发卡、头簪等。

(2) 衣饰:一般指领带、头巾、披肩、纽扣、刺绣图案、缝纫工艺、流苏、花边等配饰。

(3) 携带物:像挎包、提包、雨伞、扇子之类的物件。

(4) 化妆:化妆所用到的物件。

具体地讲,服饰品可以包括首饰、领饰、包袋、帽子、腰饰、臂饰、鞋袜、手套、伞、扇、眼镜、袖扣、领带夹、肤体装饰等。在现代着装中通常也将打火机、手表、笔、记事簿、香水等随身携带使用的物品甚至文身装饰等作为服饰的配件饰品。

服饰品在这个越来越体现个性美的时代里,成为时尚和高品位的标志,人们会将其作为另一种颇具代表性的象征,来彰显自我魅力和时尚品位。诸如:享有法国时装文化的最高精神之称的 Dior、享有意大利时尚帝国之称的 Versace、具有浓烈的英伦色彩的 Burberry、清新而渊长的东方之风的 Kenzo、永恒的优雅的 Valentino、优雅的德式风格 Hugo Boss 等服饰奢侈品牌早已不再单一地生产服装,而

是在不断地拓展新的服饰配件产品的设计和销售,它们以其丰富的种类和形态出现于不同的服饰风格之中,成为塑造个性风格的点睛之物。甚至会将服饰品视为另一种颇具代表性的象征,来彰显自我魅力和时尚品位。就像意大利版《VOGUE》的主编 Anna Piaggi (安娜·皮亚吉) 喜爱佩戴样式各异的帽子,从而充分体现自己最独特的韵味,她被认为是世界上最受重视的时尚评论家。Anna Piaggi 参加任何一场时装发布会都必会以浓妆艳抹、花枝招展的老巫姿态准时出现,而且手套、帽子与拐杖一件不缺,就像一个五彩垃圾婆。Anna Piaggi 的装扮如图 1-1 所示。千奇百怪的帽子是她的标志,所以她也被誉为“花帽巫婆”。结合各种不同风格的服装,可以更加充分发挥服饰品与服装的情感文化内涵,使之成为一种标志化的身体语言,她善于洞悉流行服饰且创作力十分旺盛,现在开始逐渐推出自己设计的珠宝饰品。这个著名的时尚人物就是通过这样独特的装扮传递着个人的信息与标志。这也似乎说明了现代服饰品已成为继服装后的又一个时尚新航标。

图 1-1 意大利版《VOGUE》主编 Anna Piaggi

① 赵漫菲. 服装与服饰品运用设计. 杭州: 西泠印社出版社, 2008

再譬如,阿拉伯国家的妇女习惯佩戴面纱,如图1-2所示,从而使她们充满着神秘的色彩。在阿拉伯世界里,面纱自古至今一直是伊斯兰服饰文化中具有代表性的一种女性服饰。穆斯林学者们解释说,伊斯兰教服饰的标准是遮住妇女的全身,不能显露出身体的轮廓,只允许露出脸和手。伊斯兰教崇尚洁净,主张男缠头、女戴盖头,以遮挡风沙尘土,保持身体洁净和保护皮肤。并且阿拉伯妇女喜戴戒指、项链和鼻环等首饰,有的还在前额、脖颈、双唇、双颊、胸部、脚掌黥染蓝色花纹。这样的装扮体现了阿拉伯国家的服饰文化特征和宗教信仰以及审美标准。由此也能说明服饰品的佩戴往往会体现特定的宗教信仰和审美文化。

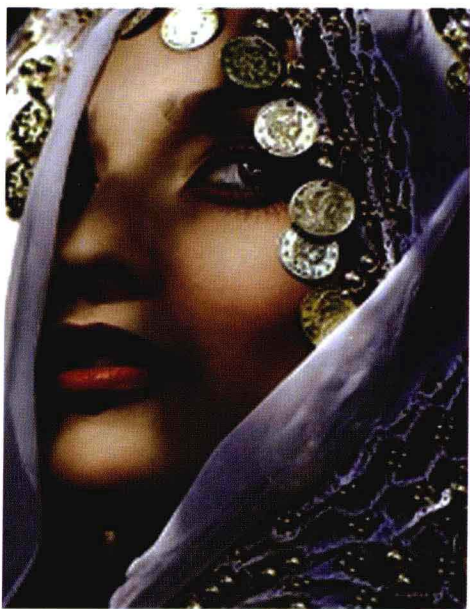

图1-2 阿拉伯妇女的面纱

服饰品在组成个人整体形象中也占据着十分显著的位置。服饰品的佩戴与人的脸形、体形和谐组合,能给别人留下美好的印象。饰品造型与服装格调的一致性,也是显示服装风格的重要因素,能使平淡无奇的服装顿生光彩。总体来看,服饰品对于整体服饰美的作用主要表现在以下两点:

第一,强调作用。通过选择合适的服饰品可以强化服装的艺术风格,如,如意盘扣在现代服装中的应用,可强化服装的中国风情;冷光金属饰物可以强化服装的现代科技感等。

第二,完善作用。当服装的造型或色彩在视觉效果上觉得不完美时,往往可通过饰品来加以纠正或者完善。在色彩上可表现为服装色彩基调过于沉闷时,采用较为亮丽的饰品加以丰富;在造型设计中,当服装重心产生偏移时,可用饰品加以平衡,达到静中有动的艺术美感。

可见,现代服饰品不仅仅是服装的配角,它在人的整体着装效果中起着不可替代的语言表达作用,它往往还将传递出佩戴者个人的信息和一个国家或民族的文化特征。

1.1.2 服饰品的特点概述

古代的人们称“服饰品”为“配饰”,属于装饰艺术范畴。其最初出现的原因,大约是古代人外出图方便,便将许多物品随身携带或系于腰上,这其中有的是为了避邪,有的则是作为财富的象征,还有的是一些日常使用的器具和工具。

自旧石器时代中期开始,人类的祖先就采用兽牙、贝壳、骨管、鸵鸟蛋壳、石珠等串饰创造了最原始的服饰品,以兽爪、野果为饰,表现威武强悍;随后,奴隶社会、封建社会用饰物象征华贵、财富、吉祥、长寿或避邪。经过历史不断地演进和变化,才形成了今天美不胜收、令人惊叹的精美种类。在服装发展历程中,服饰品或精致或拙朴、或夸张或平实、或典雅或市俚、或繁冗或实用,珠宝、物件、鞋靴、帽套、扇带等,无不深深地烙下了地域、民族、政治、宗教、经济、文化等时代的印记,并以其独有的传承方式书写着历史。

服饰品的历史演变不仅表现为纵向的延伸,还表现在横向的跨越。无论在埃及、印度、中国,还是在希腊、罗马和美洲,所有人类文明能波及的地方都留下了不同形式的服饰品艺术,充分展现了人类智慧的结晶。翻看历代的服装史,世界各个国家和民族都有服饰品的相关资料的记载,它们不尽相同,却与服装密不可分,形式各异。随着世界文化、经济的交流,服饰品也在空间上进行着传播变化。东西方服饰风格的交互影响使服饰美超越了国界、人种,具

有国际性与广泛性,为设计者进行服饰设计提供了更多的设计素材和文化内涵。

回顾中国历代出现过的各种首饰、耳饰、项饰、腰带、玉佩、衿纽、结绳,从女子的簪钗步摇到男子的绶带鱼符,应有尽有,数不胜数,它们成为服装的传神之笔,给着装者增光添彩,构成中国服装十分独特的景观^①。唐朝女子佩戴饰品如图 1-3 所示,此图为画家王美芳、赵国经所创作。该画像充分表现出中国唐代仕女的扮相,十分迷人,发饰、首饰精美华丽,

工艺巧夺天工。又比如,清朝时代葵花指甲套和金护甲亦是十分有特色和显示身份的一种装饰。在清代一般贵族女子喜爱留长指甲,并常戴用金银做成的指甲套,纹饰极为精美华丽。慈禧太后的一双手最具标志性,其无名指和小手指甲长,最长可达七八公分(见图 1-4)。为了修饰保护好这一双手指甲,她每天要用温水浸泡和用剪子修理,并特制了各色指甲套戴在手指上,切切实实地保护好指甲以免受到外来损伤。

图 1-3 工笔仕女图(王美芳, 赵国经)

1. 簪; 2. 钗, 朝阳五凤挂珠钗; 3. 华胜; 4. 步摇; 5. 钿花; 6. 花冠; 7. 珍珠项链; 8. 珍珠耳坠; 9. 手镯; 10. 绢扇

说明:

- (1) 簪是由笄发展而来的,是古人用来绾定发髻或冠的长针,可用金属、骨头、玉石等制成。后来专指妇女绾髻的首饰。
- (2) 钗,由两股簪子交叉组合成的一种首饰,用来绾住头发,也有用它把帽子别在头发上。
- (3) 华胜,即花胜,古代妇女的一种花形首饰,通常制成花草的形状插于髻上或缀于额前。
- (4) 步摇,古代妇女附在簪钗上的一种首饰。
- (5) 钿花,用金、银、玉、贝等做成的花朵状装饰品。
- (6) 花冠,采用绢、罗制成的花或真花装饰的冠状装饰物。初见于唐代,宋代时盛行。

甲套的式样花色种类繁多,如图 1-5 所示为清代的指甲套(也称“护指”),从左至右依次为清代玳瑁嵌珠宝翠玉葵花指甲套、金护甲、清代玳瑁嵌珠宝花蝶指甲套、清代玳瑁嵌米珠团寿指甲套,其图案、材质和工艺种类丰富。中国古代的服饰品种类繁多,项饰中也有项链、项圈、璎珞等,臂饰里有臂钏、手镯,腰饰有玉佩、香囊等,手工艺水平十分令人

惊叹! 这些精美的服饰品为灿烂的中国古代文化增添了美艳的色彩,并影响着后世历代妇女们的服饰生活与文化,成为中国古代文化艺术天地中的一朵奇丽之花。

结合《世界服装发展史》的课程来了解,不难发现古今中外历史上琳琅满目的服饰品具有一些共同点: 具有特定的功能性,具有强烈的装饰性,具有

① 冯泽民,齐志家.服装发展史教程.北京:中国纺织出版社,1998

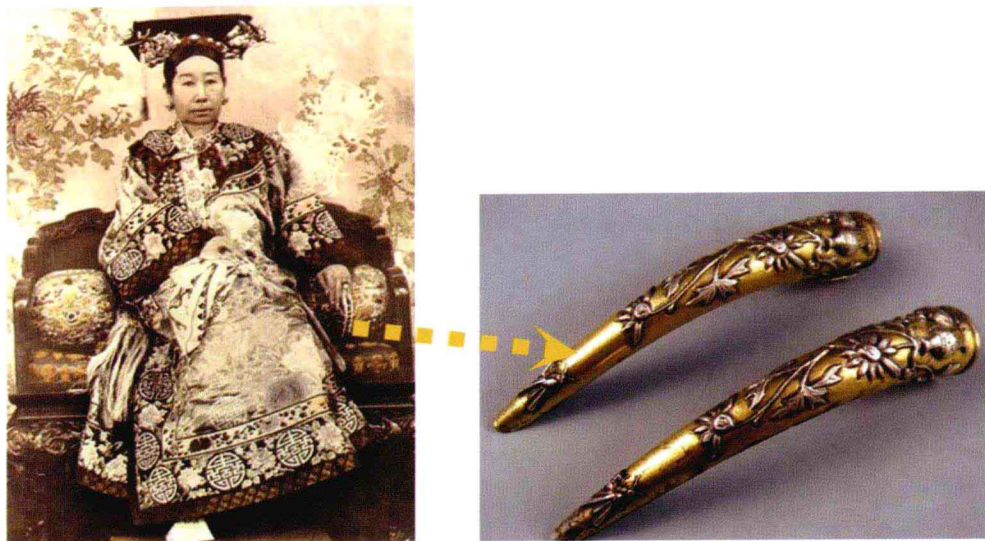

图1-4 清朝慈禧太后及其指甲套

(a) 玳瑁嵌珠宝翠玉葵花指甲套

(b) 金护甲

(c) 清代玳瑁嵌珠宝花蝶指甲套

(d) 清代玳瑁嵌米珠团寿指甲套

图1-5 清代的指甲套

身份与地位的显现性,同时也体现了人们对美好事物的向往以及对图腾崇拜的心理。

1. 功能实用性特点

功能实用性设计,就是在遵循一定美学因素的前提下,使物体的作用充分发挥出来。例如,房子能住人及遮风挡雨,楼板能够隔音承重,玻璃能够加大房间的采光,服装能遮羞,鞋帽能保暖等。在服饰品中指具有实际使用作用 and 价值的服饰品,如用来系结衣物的别针、纽扣、领带夹、带环,用于束发的发卡、发带、发结、发簪等。例如古代带钩的使用,最早可上溯到春秋时期,在山东、陕西、河南等地出土

的春秋墓葬中屡有实物发现,史料也有记载。由于带钩结扎起来比绅带更便利,逐渐被普遍使用,取代了丝绦的地位。至战国以后,王公贵族、社会名流都以带钩为装饰,形成一种风气。带钩的制作也日趋精巧,如图 1-6 所示为战国时期的带钩,从左自右依次为金银错带钩、黄金嵌玉带钩、包金嵌玉银带钩、金银错铲形带钩、嵌宝螭龙纹带钩。它们的作用,除装在革带的顶端用于束腰外,还可以装在腰侧用于佩刀、佩剑、佩削、佩镜、佩印或佩其他装饰物品。南北朝以后,一种新型的腰带“蹀躞带”代替了钩络带,“蹀躞带”不用带钩,而用带扣,带钩的作用便随之消失。

(a) 金银错带钩 (b) 黄金嵌玉带钩 (c) 包金嵌玉银带钩

(d) 金银错铲形带钩 (e) 嵌宝螭龙纹带钩

图1-6 战国的带钩

再譬如,古往今来中医学认为人之腹部为脏腑所在地,宜暖不宜凉,以颐养丹田之气,故西北等地的民间妇女用多层布缀缝,并在表面描画绣花,制成抱肚荷包(见图1-7),供男子贴身穿着,以护腰腹。

图1-7 民间抱肚荷包

再比如古代战场上的将士们除了身着铁铠甲外,在头部、脸部、手脚等身体部位也佩戴一些护具,护具除了具有保护人体部位功能外,也具有装饰性作用,如图1-8所示头盔繁复而华丽。如图1-9所示古希腊铠甲,左边将士手上拿的是科林斯头盔,这是世界上第一种带遮面甲的头盔,也十分具有装饰性。如图1-10所示为古罗马铠甲,左边将士穿鱼鳞甲,右边将士则着环甲。环甲是鱼鳞甲向整体甲过渡的产物,环甲实际上可以看成把鱼鳞甲的甲叶放大后形成的,其环行甲片的布置方式也是层层覆盖的。将士着全身甲时,尖尖的靴子在马上,就成为两把前刺的利刃。这些护具用以保护军人的后脑、脖颈、肩膀和肩胛骨,免受冷兵器伤害,同时其制作工

艺、图案设计重视风格和艺术性,为现代服饰品设计留下了宝贵的参考资料。

图1-8 头盔

图1-9 古希腊铠甲

图1-10 古罗马铠甲

当然,人们日常生活中的衣物鞋帽等服饰用品更是有着自己特定的实用功能。比如鞋子,最早在原始社会时期,自然条件恶劣,人类用一些相对柔软的草或者树叶、藤或茎类等材质制成简陋的包裹品,用它来保护脚不受外伤,并有一定的保暖功能。还有帽子和雨伞可用来遮阳挡雨,背包可用来装纳物品,手套可用来防水保暖,眼镜用来护眼等,它们都具有较强的功能性作用。现代服饰品种类愈加繁多,比如有手表、发卡、吊带、太阳镜、头巾等,甚至是笔、打火机、笔记本等,这些可以随身携带的饰品都有着特定的实用功能。

随着科技不断的发展,服饰品设计与制作中的高科技含量也在提高,手镯不再单纯具有漂亮的外观,还有磁疗的内置功能,佩戴后可以调节血压,缓解疲劳;鞋子可以在人们行走时起到按摩或磁疗作用(见图1-11);夏季还可以在帽子上安装小风扇来散热(见图1-12);可以在帽子上安装探路灯用于夜间行走等。服饰品除了可以附加许多有益于人体健康的功能外,某些国家还将服饰品作为间谍活动的工具装备,如在衣服纽扣上装置微型照相机、摄像机;戒指内装情报、密码或毒剂;鞋底上有特殊胶,利于乘参观之机将别国科技工厂地面上的碎金属屑粘回去,然后刮下来研究其合成成分,凡此种举不胜举。

图1-11 磁疗按摩鞋

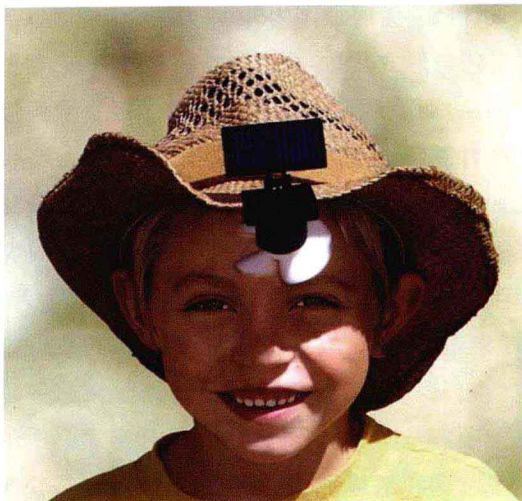

图1-12 风扇帽

2. 个性美与装饰性

现代服饰品的装饰性、时尚性、个性化、多元化等特征是服饰品艺术性的表现形式。艺术是人们提高素质、追求精神寄托的一种文化形式。随着经济水平的提高和人们文化素质的提升,人们的审美情趣日益增强,但由于人们在社会中承担着不同的分工,扮演着不同的角色,所处环境及文化修养不同,所以对服饰品各有不同的审美意识。现代服饰品艺术性的具象表现形式在造型、材质、工艺等方面相较传统意识都有不同程度的突破。通常造型设计会受到艺术形态的影响,现代服饰品艺术形式受现代主义、后现代主义艺术的影响较为深广。尤其服饰品所使用的材质,不再单纯是素金、珠宝,而向材质多元化方面发展,陶瓷、漆釉、木材、绳线、金属机械零件、植物、高科技合成材料等都进入了现代服饰品设计的领域;服饰品的工艺制作技术也日益多元化,不仅有敲打、焊接、镶嵌等方法,镂空、编织、嫁接、氧化表面处理、刺绣、折纸、浮雕、破损、腐蚀等手法也在兴起。在进行艺术加工和处理的过程中,设计师们往往根据自我的感知,在创作中将自我化特征融入创作中,使作品具有人性,并使人们在欣赏中引发联想,让各类材料进行情感化再创作。作品表现形式的物象效应及情感效应,使得作品本身、设计师、消费者之间能形成互动。以艺术品位来衡量设计的内在特质,能引起人们对服饰品魅力的共鸣。