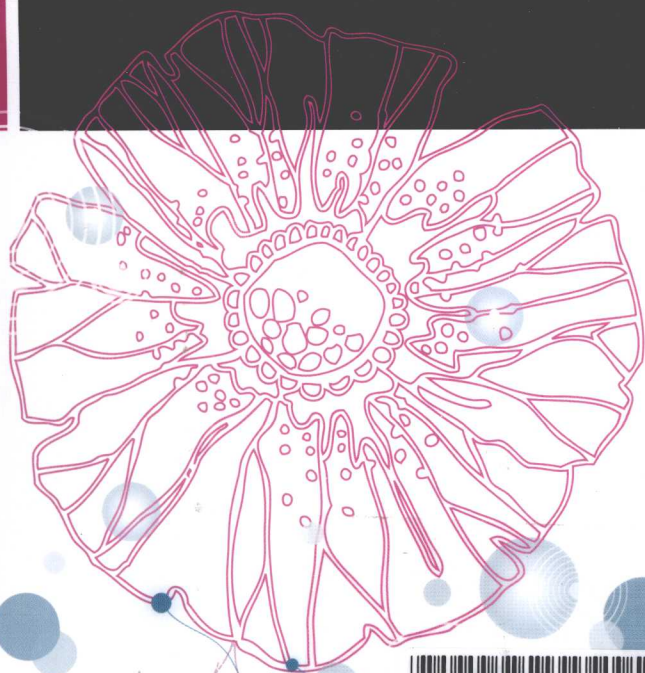

礼服设计

王健 主编

NLIC2970819071

Dress Design

化学工业出版社

高职高专“十二五”规划教材

礼服设计

王健 主编

化学工业出版社

· 北京 ·

礼服设计是服装设计领域功能性很强的设计分类,在具有实用性价值表现的同时,还具有很广阔的艺术表现空间,是一项典型的技术与艺术相结合的专业设计课程。本教材重点章节由礼服设计构思、礼服设计要素和礼服设计方向等内容构成,内容思路与高职服装教育发展方向吻合,内容传达了礼服设计构思和表达方式上的独特创新;设计原理论述清晰易懂,重视礼服设计研究过程中开放性内容的完善和延伸,力求学习者能掌握更多的服装设计专业领域的新观念、新技术,以及新的发展方向。在强调实践性和技术性操作研究和创新的同时,本教材也注重专业审美素养以及艺术表现力的培养,增强学习者在服装设计专业领域的核心竞争力。

本书可作为高职高专服装及相关专业的教学用书,还可作为广大服装设计者的参考读物。

图书在版编目(CIP)数据

礼服设计 / 王健主编. —北京: 化学工业出版社,
2012.8
高职高专“十二五”规划教材
ISBN 978-7-122-14430-0

I. 礼… II. 王… III. 礼服设计-教材 IV.
TS941.2

中国版本图书馆CIP数据核字(2012)第112919号

责任编辑: 蔡洪伟 陈有华

责任校对: 吴 静

文字编辑: 谢蓉蓉

装帧设计: 王晓宇

出版发行: 化学工业出版社(北京市东城区青年湖南街13号 邮政编码100011)

印 装: 化学工业出版社印刷厂

787mm×1092mm 1/16 印张13¹/₂ 字数320千字 2012年9月北京第1版第1次印刷

购书咨询: 010-64518888(传真: 010-64519686) 售后服务: 010-64518899

网 址: <http://www.cip.com.cn>

凡购买本书,如有缺损质量问题,本社销售中心负责调换。

定 价: 42.00 元

版权所有 违者必究

前言

Foreword

随着时代经济、科技、文化的发展,现代人的思想观念、审美观念、价值观念都在不断变化更新;随着高科技工艺技术的开发、文化理念的全方位更新等,服装的分类越来越精细化,人们有更大的空间去展示和享受服装的不同语言文化。从调查中发现,近年来中国高级定制服装品牌发展已呈上升趋势,而其中最具工艺技术与文化艺术特色的礼服发展最显强劲之势。传统意义上的礼服是对在不同环境空间里一种文明礼节性的服装总称,强调实用性功能,内涵简单朴素,设计形式单调局限。而在当今服装人文化、多元化发展的时代背景下,打破常规,从多视角、多层面重新关注和审视新时代礼服设计专业领域的变化和发展已迫在眉睫。礼服设计无论是在理念上、内容上、形式上还是工艺技术上,都需要及时更新和开拓创新。

目前我国高职高专服装设计专业的服装教育理念以及教学导向也在与时俱进,适应服装市场发展的需求,并积极采用应用技术的最新成果提升教学水平,有针对性地展开教学,更新课程设置及编写具有时代特征和高职特色的服装设计专业教材。根据国家对高职高专服装教育发展的精神,部分高等院校和高职院校服装设计专业教师积极参与,合力编写了这本礼服设计教材,其中有武汉软件工程职业学院服装专业教师李静、周姝敏、刘鄂南参与编写的第一章节,还有湖南文理学院服装专业教师李广松和湖北科技大学服装专业教师彭红参与编写的第六章节,各位专业教师认真调研、分工明确、积极沟通、辛勤耕耘,力图将教材编写科学、系统、完善,并努力保持教材总体设计思想的先进性和统一性,推崇教材内容结构和表达方式的创新性。其间,我们还做

了大量相关礼服市场状况、礼服服饰文化、礼服设计相关书籍现状的调研研究。在本教材的编写过程中，注重结合国际以及我国礼服产业发展的特点，为广大的在校服装设计专业学生提供最前沿的、多层次、多角度的专业设计指导；同时注重对从事礼服设计者以及各层面读者专业思维的开发、专业视野的开阔、培养想象力和创造精神等方面进行启发和引导，突出对礼服设计专业领域实用型和创造型人才的培养。

本教材总结了众多服装设计专业教师多年的教学和实践经验，全书对礼服设计概述、礼服设计构思、礼服要素设计、礼服设计现实应用、礼服设计方向和世界著名设计师高级定制礼服设计欣赏六个章节做了全面系统的论述，力求编写思路清晰先进，观念和视角新颖独特；内容涵盖较广，并配合最前沿的礼服设计案例分析，层层递进，非常便于学习和研究，有较强的针对性、实践性和引导性。还特别在教材重点章节即第二章礼服设计构思、第三章礼服设计要素和第五章礼服设计方向的编写中，以专业设计的超前意识和创新精神，另辟蹊径地推出礼服设计知识结构学习中核心内容的延伸和专业技术实践方法的扩展。全书配有大量生动形象的彩色图片，以加深读者对学习内容及礼服设计方法的理解。这本礼服设计教材具备规范性、专业性、引导性和前瞻性，既可作为高职高专的专业教材，也可作为服装企业技术人员和礼服设计爱好者的参考读物。

编者

2012年5月

第一章 礼服设计概述 / 001

一、礼服的含义 / 002

1. 礼服的概念 / 002
2. 礼服文化发展概况 / 004

二、礼服设计的原则 / 018

1. 特定性原则 / 018
2. 价值性原则 / 021

三、礼服的分类 / 021

1. 时间分类 / 021
2. 风格分类 / 022
3. 场合分类 / 022
4. 样式分类 / 022

第二章 礼服设计构思 / 025

一、礼服设计构思 / 026

1. 构思准备 / 026
2. 构思活动过程 / 029
3. 构思表达 / 032

二、礼服设计风格 / 042

1. 设计风格定位 / 042
2. 风格表现 / 044

第三章 礼服设计要素 / 060

一、礼服造型形态 / 061

1. 具象形态 / 061

2. 抽象形态 / 062

二、礼服细节结构设计 / 069

三、礼服色彩与面料设计 / 071

1. 色彩特征 / 071

2. 色彩的运用与设计创新 / 073

3. 面料的运用与再生设计 / 075

四、礼服服饰设计 / 087

1. 礼服装饰定位 / 087

2. 服饰设计风格 / 089

五、礼服立体裁剪及工艺手段 / 093

1. 礼服的立体裁剪 / 093

2. 礼服立体裁剪的工艺手段 / 095

第四章 礼服设计现实应用 / 100

一、婚礼服设计 / 101

1. 婚礼服分类 / 101

2. 设计要领 / 103

3. 设计变化 / 104

二、小礼服设计 / 108

1. 设计特点 / 112

2. 流行趋势 / 113

- 3. 整体形象 / 113
- 三、晚礼服设计 / 119
 - 1. 晚礼服类型 / 119
 - 2. 流行风格 / 123
 - 3. 高级定制晚礼服 / 126
- 四、演艺礼服 / 131

第五章 礼服设计方向 / 133

- 一、礼服的传承和借鉴设计 / 134
 - 1. 中国传统文化的传承和借鉴 / 134
 - 2. 礼服的传承和借鉴设计原则 / 138
 - 3. 礼服的传承和借鉴设计途径 / 141
 - 4. 国外特色文化在礼服设计中的借鉴 / 156
- 二、时尚礼服的创新设计 / 164
 - 1. 现代礼服设计的审美特征 / 164
 - 2. 时尚礼服的设计要点 / 166
 - 3. 时尚礼服设计的创新设计思路 / 167
- 三、创意礼服设计 / 169
 - 1. 创意礼服设计 / 169
 - 2. 创意礼服的流行设计方式 / 174

第六章 世界著名设计师经典 礼服设计欣赏 / 180

参考文献 / 208

Chapter 1

第一章

礼服设计概述

礼服作为服装总体中特定性的分类，在社会的整个精神生活和物质生活中占有重要的位置。在人类由远古文明向现代文明演进的过程中，礼服扮演着重要的角色。随着我国对外开放和经济的发展，礼服及礼服文化也逐渐走进人们的生活中。礼服含义丰富、分类多样。礼服设计需要符合自身的特定性原则，展现着装人的身份、体态和风度；装饰得体、工艺精致，需要整体设计有鲜明的时代风格和个性表现。本章节从几个重点视角来阐述相关的礼服设计内容。

一、礼服的含义

1. 礼服的概念

礼服作为一种正式社交场合穿着的服装，代表了身份、地位、品味、教养等许多无形语言。这是服饰文化历史发展的结果。礼服也叫社交服，按照适用社交场合的不同分为正式礼服、晚礼服、表演用礼服、婚丧礼服、舞会礼服和日常社交礼服等。早在16世纪的欧洲，就有了古代礼服的雏形，但主要是贵族在宫廷里所穿着的一种正式的服装。近现代礼服的穿着形式在19世纪后半叶逐渐形成。礼服的形式及穿用方式一般由贵族阶层传承下来，一部分被留存至今，另一部分随着现代社会生活的变化具有了新的意义。礼仪文化是礼服文化的核心内容。礼，是表示敬意的通称；仪，则多指人的外表、举止、态度、仪容。礼仪是世界性的文化现象，它既是国家文明道德风尚和生活习惯的反映，也是社会人际关系和谐的标志。在现在这个信息发达、科技发展、世界融合的时代，服装正朝着多元化、世界大同的方向以前所未有的速度变化发展着。更多新材料、新工艺、新思维在服装领域层出不穷地展现。今天，人们对礼服的定义已不只是停留在简单的服装功能和着装形式等方面，礼服更需要表达具有新时代实用性、艺术性、技术性和创意性的服装特色和服装文化。

礼服在款式造型、色彩、面料上都有它自身的独特性。款式造型设计上注重礼仪特性，体现个性美，集古典和现代于一身；色彩非常丰富，从素雅的单色到丰富的多色以及洋溢着现代感的流行色都可以运用到礼服的设计中；礼服用料一般以有光泽的丝绸、丝绒、上等毛织物或高级毛织物与化纤混合织物为主，当今高科技以及特异面料也不断融入设计中。在工艺制作过程中，做工考究，并以刺绣、钉珠、镶嵌、镂花等方法营造高档、华丽的效果。同时，礼服的服饰配件也是构成礼服整体效果必不可少的一个方面，如头饰、项链、胸针、耳饰、腕饰、裙带、戒指以及与礼服相配的鞋、靴、帽、包、手套等都会使整套礼服锦上添花。礼服细节的精细设计更是视觉焦点。现代人将越来越多地参加各种宴会，不论是商务晚宴、文化交流还是朋友的Party等礼仪活动，都需

要有一种尊重和被尊重的礼仪态度。礼仪性质的分类也越来越精细化，不同礼仪环境的礼服不仅需要让着装者展示不同的礼仪风范，同时还要展现时代的个性特质。礼服的设计内涵在逐渐丰富和变化，礼服的概念也在随着时代的发展而更新。礼服已经逐渐成为现代人衣橱的必备服装。特别是现代女性能有一件合适体、时尚个性、美妙惊艳的礼服，便能给自己带来巨大的“蝴蝶”效应。礼服已逐渐成为纯粹个人的自我表现手法，越来越全面自由化、多样化。如图1-1~图1-9所示：①红毯礼服、②晚会主持礼服、③颁奖典礼礼服、④鸡尾酒会礼服、⑤社交晚宴礼服、⑥车展礼服、⑦礼仪活动礼服、⑧演奏表演礼服、⑨演唱会表演礼服等。

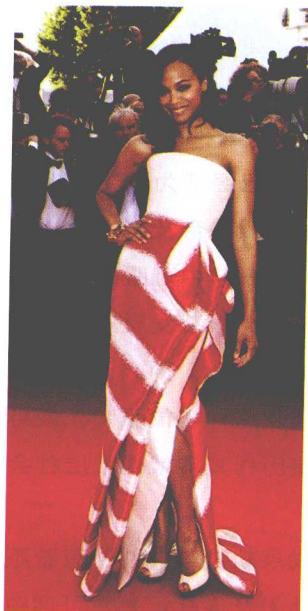

图1-1 红毯礼服

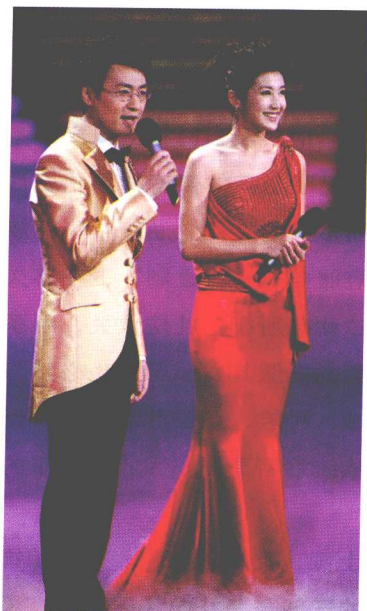

图1-2 晚会主持人礼服

图1-3 颁奖典礼礼服

图1-4 鸡尾酒会小礼服

图1-5 社交晚宴礼服

图1-6 车展礼服

图1-7 礼仪活动礼服

图1-8 演奏表演礼服

图1-9 演唱会表演礼服

2. 礼服文化发展概况

(1) 中国礼服文化发展概况

服装不仅代表一个民族、一个时代及当时社会风尚的不同特征,而且能够折射出人类文明的发展变化。衣冠,自从摆脱了蔽体御寒的原始属性后,就已经成为一个民族最外在的文化表征,蕴纳着深邃而多元的文化内涵。中华民族自上古的黄帝及尧、舜“垂衣裳而天下治”,自古“一代冠服自有一代之制”,在悠久的历史长河中冠服的更替往往意味着改朝换代。而礼服为“朝祭所御,礼法攸关,所系尤重”。服装发展史也是人类文明的发展史。作为高级门类的礼服其发展历史也必然与地域、社会、种族、阶级联系在一起,任何一个社会、地域、种族、下层劳动阶级都无暇顾及这种礼仪服装,最可能、最直接推动其发展者非贵族统治者莫属。因此,礼服的发展历程其实就是上层社会服装的变迁史。

中华民族自古便是“衣冠上国,礼仪之邦”。中华服饰的发展轨迹与“礼”有着不可分割的历史渊源。中国古代的三部著名礼典《周礼》、《仪礼》及《礼记》,可谓中国古代各种礼仪的百科全书。中国作为伟大的文明古国,更赋予衣冠以明礼仪、辨尊卑的政治功能,并且在王朝更迭时必制定新的冠服制度作为新政权的外在标志。历代史记中皆专门辟出《舆服志》,以记录和规范各种合乎礼仪的服饰着装。重视礼仪、重视衣冠,充分体现了我国五千年的华夏文明。中国古代的服饰与礼制紧密结合。由于礼制是统治国家人民的最高指导制度,在礼的制约下人的着装行为自然受到极其严格的规范,因此产生了关于服装的典章制度。即礼服制度,通常称冠服制度,成为统治阶级整个行政系统划分等级贵贱的法则。如祭祀着祭服、朝会着朝服、公务着公服等,服饰从质料、色彩、花纹、款式无不为礼制所规范,被赋予天道伦理和身份地位的诸多含义,成为封建政治的图解和符号。

中国的衣冠服饰制度,大约在夏商时期已见端倪,到了周代渐趋完善,夏商周时期是中国服饰史由原始社会以巫术象征过渡到以政治伦理为基础的王权象征的重要历史时

期,已经出现了因礼而就冕的冠服制度。其礼制主要是通过礼服和官服来表现的。礼服主要用于上朝和祭祀,冕服是由冕冠、玄衣、纁裳组成。其中冠是贵族男子的首服,与现代帽子不同的是,冠只是加盖在发髻上的一个小罩子,并不覆盖整个头顶。戴冠的目的并非是保暖,而是出于礼仪的需要。

《礼记·冠义》称:“冠者,礼之始也,是故,古者圣王重冠。冠而后服备,服备而后容体正、颜色齐、辞令顺。”男子冕服是冠服制度中最高等级的服饰,它是天子率百官举行各种活动时的服装。戴什么冠配什么服都有定制。天子和贵族因不同身份和参加礼仪活动的性质,配穿不同的服饰,这些服饰在颜色、材质、尺寸等方面都有不同的规定。丝绸和皮革主要为奴隶主贵族所专用。根据典礼仪式的大小和身份等级的不同,冕服均在祭典中穿着,是主要的祭服。其服式主要由冠、衣、裳、蔽膝、大带、舄(礼鞋)等要件组成。冕服的主体是玄(黑色)衣、纁(黄赤色)裳、冕冠,衣裳上面绘绣有章纹、冕冠上则有旒。天子在举行各种祭祀时,要根据典礼的轻重,分别穿六种不同格式的冕服,总称六冕。冕服有六种:大裘冕(王祀昊天上帝的礼服)、衮冕(王之吉服)、鷩冕(王祭先公与飨射的礼服)、毳冕(王祀四望山川的礼服)、希冕(王祭社稷先王的礼服)、玄冕(王祭群小即祀林泽坟衍四方百物的礼服)。天子在最隆重的典礼上,穿十二章纹冕服,戴十二旒冕冠,冕服上的章纹数与冕冠上的旒数是相应的。如图1-10、图1-11所示。

春秋战国时期织绣工艺的巨大进步,使服饰材料日益精细。这时,出现了一种名为“深衣”的新型服饰,是贵族中流行的深衣式袍服,它是一种连体服饰。深衣的出现,改变了过去单一的服饰样式,故此深受人们的喜爱,不仅被用作常服、礼服,且被用作祭服。深衣有将身体深藏之意,是士大夫阶层居家的便服,又是庶人百姓的礼服。战国时期,楚国的地域在七国中最大,北至河南南部,东北至山东东南部。楚国有精妙绝伦的丝织锦绣衣裳为贵族礼服,其纹饰图案具有丰富的夸张力和浪漫的想象力、色彩配置的艺术效果和地方特点。(如图1-12、图1-13所示)而袍服的领式突破了西周时期

图1-10 商代戴卷筒式冠巾、穿华丽服装的贵族男子

图1-11 商周贵族礼服

的矩形领，流行交领式右衽、左衽，袍与深衣有着裙带关系，从上衣下裳到深衣的上下连衣裳，再到袍的上下不分衣裳，一步步由上下分离的二段式服装向上下连体的一段式服装演进。楚袍在长沙陈家大山楚墓中的帛画上描绘的曲裾形制最有特色。

图1-12 楚国妇女曲裾深衣挂配饰的礼服

图1-13 楚国贵妇直裾单衣绣罗单衣及刺绣礼服

汉代的礼服和祭祀礼服，承袭了秦代的废除“六冕”，以一种冕服为祭天地明堂的礼服。冕冠服为最尊贵的祭祀礼服，是天子及三公诸侯、卿大夫祭天地明堂之时的穿着（如图1-14所示）。长冠服为夫子和执事百官，用在祭宗庙及各种小祀，如五岳、四渎、山川、社稷等典礼穿着（如图1-15所示）。秦统一中国后，“袍”被规定为礼服。两汉四百年间，汉代袍服在服制上承袭了秦代的礼仪，在秦的基础上保留并兴盛起来，形式上受楚袍的影响最大，袍服一直被当做礼服。汉代从皇帝至贱更小吏亦以袍作为朝服，是深衣制的袍服，不过因不同身份的人戴的冠不同而有不同名称。汉代的朝服，服色是随着五时色，即春青、夏朱、季夏黄、秋白、冬黑。朝服均是衬以告缘领袖的中衣（如图1-16所示）。汉代官吏袍服有灰地菱纹袍服。女子礼服中，庙服，相当于周代的褙衣，是地位最尊贵的一种。太皇太后、皇太后的入庙服，皇后的谒庙服，其服色是皂下。蚕服，相当于周代约鞠衣。每年三月，皇后率领公卿诸侯夫人亲蚕礼时穿着。朝服，自二千石夫人以上至皇后，皆以蚕衣为朝服。汉代是中国最重要和杰出的王朝之一。在这一时期随着社会的进步，本土民族文化蓬勃发展，达到了极高的艺术和审美成就。汉代中后期“丝绸之路”开通，各民族、各国交流活跃，衣冠服饰日趋华丽。如图1-17所示。

图1-14 汉代皇帝冕服图

图1-15 汉代官员长冠袍服

图1-16 汉代官吏袍服

图1-17 汉代礼服

唐代是中国封建社会的鼎盛时期，揭开了中国古代最为灿烂夺目的篇章。这一时期国家稳定、经济繁荣、文化事业全面发展，封建文化已经达到高峰。近三百年的唐代服饰经过长期的承袭、演变，发展成中国服装史上一个极为重要的时期。一方面唐代服装上承历代冠服制度，下启后世衣冠径道；另一方面唐代服装发展兼容并蓄、广采博收、大放异彩。唐制规定，女服分四种，朝服、公服、祭服、常服。前三种为后妃命妇女官于朝会、祭祀等正式场合穿着的大、小礼服。妇女大礼服有祔衣：最隆重的大礼服。褕翟：皇太子妃最隆重的大礼服。常礼服有青衣：皇后礼见皇帝时穿着。朱衣：皇后宴见宾客时穿着。钿钗礼衣花钗礼衣：归嫁礼服。唐代官员大礼服包括祭服、朝服和公服，各依礼制用于不同场合。唐代官吏，除穿圆领窄袖袍衫之外，在一些重要场合，如祭祀典礼时仍穿礼服。礼服的样式，多承袭隋朝旧制，头戴介帻或笼冠，身穿对襟大袖衫，下着围裳、玉佩组绶等。唐代政治开明、经济繁荣、社会稳定，中外交流频繁。有一种宽容大度、潇洒自如的华贵气派。中晚唐之际的贵族礼服，一般多在重要场合穿着，如朝参、礼见及出嫁等。贵妇人的礼服多以袒胸低领、大袖为主，同时又有襦裙、半臂（短袖）肩披帛巾。盛唐时襦裙制的礼服开始盛行起来，开放绚丽的大唐气象大大发展了襦裙这种美丽的服制。钿钗礼衣就是一种襦裙式的礼服。层层叠叠的规整装束使它弥补了襦裙活泼有余严肃不足的特点，在与深衣礼服一样端庄的同时还具备了更加绮丽的风姿。钿钗礼衣故此成为流行于唐时的一种极有风韵的隆重礼服。如图1-18~图1-21所示。

图1-18 唐代服饰

图1-19 晚唐钿钗，襦裙礼服

图1-20 唐代武则天华服

图1-21 唐代华服演绎

明代礼服服饰仪态端庄、华丽，气度宏美，是华夏近古服饰艺术的典范。当今中国戏曲服装的款式纹彩，多采自明代服饰。明代的章服衣冠更趋豪奢，织绣技艺迈向顶峰，文化内涵更加丰富。如图1-22明代襦裙（百褶裙）礼服。皇帝礼服保持上衣下裳的古制，由玄衣、纁裳、白罗大带、素纱中单、赤舄等组成。明代皇后礼服由凤冠、霞帔、翟衣、背子和大袖衫组成。还有祔衣，为皇后册封、谒庙、朝会时穿着。翟衣，为皇后的第二礼服。明代的贵妇礼服多是红色大袖的袍子，在礼节性场合使用的褙子和合领大袖对襟形式礼服，明代凤冠是皇后和妃嫔每逢册封、谒庙和朝会等重大庆典时的礼帽，同时也是身份高低贵贱的标志，如图1-23明代凤冠。如图1-24戴凤冠的明代贵妃。文武官服是明代官服最有特点的服饰，也是封建社会官服的典型，明代文武官员一律穿盘领右衽、袖宽三尺的袍衫，在重要礼仪场合，不论职位高低，都戴梁冠，穿赤罗衣裳，以冠上梁数及所佩绶带分别等差。官服上最有特色的装饰就是补子。所谓补子，

图1-22 明代襦裙（百褶裙）礼服

就是在官服的胸前和后背补上一块表示职别和官阶的标志性图案；补子一般长34厘米，宽36.5厘米；补子是明代社会服饰中吉祥图案在宫廷礼服中的反映，用动物、禽鸟、植物、器皿来象征某种祝福和祈愿的心理和服装表达方式，影响到官服的设计，直接形成补子在内容和形式上与官服的结合。如图1-25所示。