

XIAN DAI FU ZHUANG SHE JI JIAO XUE

袁仄 胡月编著

现代服装设计教学

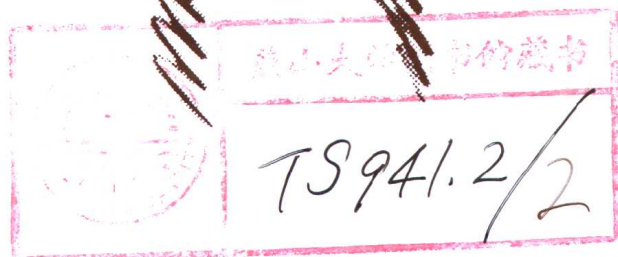
江西美术出版社

现代服装设计教学

xian dai fu zhuang she ji jiao xue

袁 仄 胡 月 编著

江西美术出版社

0276501

现代服装设计教学

袁仄 胡月 编著

江西美术出版社出版

(南昌市新魏路17号)

新华书店发行 福建彩色印刷有限公司印刷

开本 787 × 1092 1/16 印张 6

1998年8月第1版 1998年8月第1次印刷

印数 1—5 000

ISBN 7-80580-515-6/Z·93 定价:30.00元

作者简介

袁仄，中央工艺美院文学硕士。北京服装学院服装系副教授，基础教研室主任，硕士研究生导师。

胡月，苏州丝绸工学院文学学士。北京服装学院服装系副教授，设计教研室主任，硕士研究生导师。

袁仄和胡月，1982年毕业于苏州丝绸工学院工艺美术系。毕业后一直从事服装教学、服装设计和服装理论研究工作。先后于1984年、1992—1995年在香港理工大学纺织及制衣学系深造和研修。合著有《世界时装大师》（北京人民美术出版社，1990年）、《名牌时装锦囊》（香港万里书局，1996年）等专业著作，并发表服装专业论文多篇。袁仄、胡月均为中国服装设计师协会理事和评论委员会委员，亦分别担任中央电视台、北京电视台，内地及香港报刊杂志的专栏、专版作者、主编和策划。

目录

M U L U

1

导言

3

设计与设计思想

设计—基于现代工业/3

创造性思维的培养/5

8

服装造型设计

服装款式与外形线/8

款式设计的要诀/10

决定外形线变化的主要部位/13

17

服装的色彩

色彩的感受/17

色彩性格的把握/18

流行色与色彩的应用/24

28

服装材料

材料是设计之基础/28

巧妙运用服装材料/33

37

服装部件设计

秘诀所在/37

省道的设计/42

部件设计与整体意识/47

49

服装的流行

画眉深浅入时无/49

服装流行的规律/50

流行的把握/52

55

服装设计图

服装设计的必修课/55

时装画与设计图/58

设计图技法/62

67

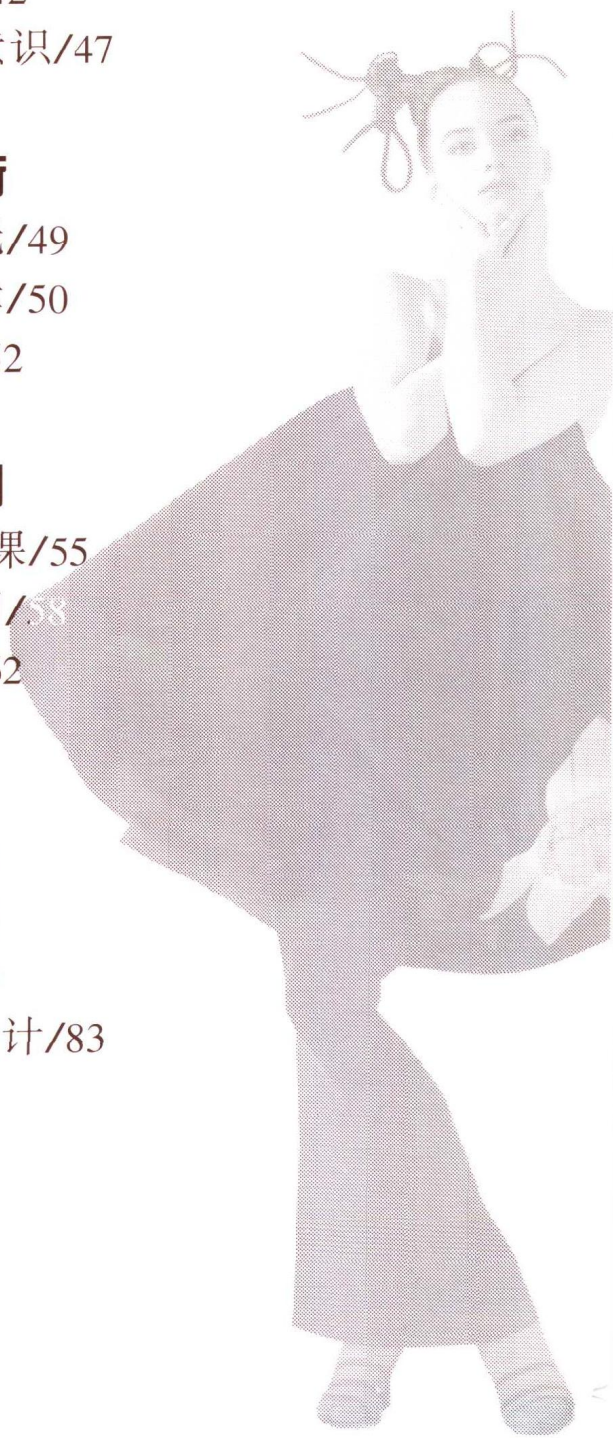
专题设计

女装设计/67

男装设计/73

童装设计/79

特定功能服装的设计/83

服装在我们生活的世界中已发展到这样的地位，即现代人已无法离开它。假如我们作一荒诞的设想：某种巨大的非人力所能左右的力量，使现代人类突然无法着衣、或无衣可着……。我们这个星球的每个人都会惊恐、羞愧、愤怒。人们不仅没有了赖以御寒隔热的保护层，更难堪的是赤身裸体的政治家与民众、教师与学生、男人与女人，所有的人都将一丝不挂地面对面。可以想象，那种场景将何等尴尬、狼狈。人们把服装作为社会角色的辨识标记，人们依赖服装来装扮自己甚至改变自身。现代人只有用服装将自己包裹成合适的体态，才能出没于现代文明社会。难怪有这么一种说法：现代人类的交往，除了裸露的脸与手以外，我们认识的全是他（她）的服装。

服装是人类文明必不可少的一部分。在世界各地民族的发展史中，服装不约而同地既是具有保护功能的实用物品，又是社会审美、民族文化的物质载体。时至今日，服装早已不只是简单的人体包裹，

还是一门科技、文化和艺术的综合学科。无论是博物馆里的古代服装，还是今天市场上的现代时装，任何款式都无不受着当时的政治、经济、文化的影响。20 世纪杰出的法国时装设计师迪奥（C·Dior）在为巴黎大学作的讲演中就强调：服装与历史同在，服装与文化同在。

许多爱好服装设计的人来求学，希望能成为服装设计师，希望老师教他们画效果图、画裁剪图，或者学会做几件衣服。针

对这些要求，有些教材就偏重技法的传授，谈点、线、面，或谈形式美法则，或以裁剪内容代替设计教学。其实，服装设计既不是一门纯艺术劳动，也不仅仅是一项技艺。一个服装设计师的成功，通常不在于其技术的高超，而恰恰在于他（她）对时代审美、市场及流行趋势的深刻领悟。东方文化非常提倡“悟”性。服装设计方面的“悟”性须通过如下途径得到：对社会生活的观察和了解，对服装历史的熟稔，对艺术的深入学习和不断提高鉴赏力，同时努力掌握工艺技术，开拓想象力……

许多真谛不像数学中 $1 + 1 = 2$ 那样简单明确，甚至没有固定的模式和答案。它需要不断地实践才能弄明白。世间的万事万物，都有规律可循。学习每一门专业都是由浅入深的过程。通过学习，就能使门外汉成为行家里手。服装设计也莫不如此。

必须清醒地意识到，现代服装设计业是基于现代工业基础之上的，其设计必须与工业社会的生产方式、生活方式、审美观及价值观相吻合。

必须清醒地意识到，现代服装设计业是基于现代工业的基础上，其设计必须与工业社会的生产方式、生活方式、审美观及价值观相吻合

设计——基于现代工业

许多人也许会认为：能画画就能设计，能裁裁剪剪就可以设计。其实，这是一种对“设计”概念的普遍误解。

我们国家有历史悠久的传统工艺美术，也有漫长的制衣历史，但是，前人留下的工艺制品和服饰都不具有“设计”的意义。我们所指的“设计”，是以现代工业为基础，以现代社会为背景，以现代人的生活方式为研究内容的一门学科。这门学科是伴随工业革命的发生出现，随着工业化生产的发展而迅速成长起来的。设计（DESIGN）的领域包括环境、建筑、工业产品和传播工程等与人类生活息息相关的方面，从而各种不同的设计职业也相继出现。在工业革命之前，劳作于这类生活用品行业的人只能是工匠，而制衣行业则是裁缝、成衣匠。产品的策划与制作集于一身，生产方式也多是个体或作坊式的手工劳动。马达轰鸣带来的大机器工业生产是高效率的批量生产，是有组织有计划的集体劳动。更重要的是，对产品的研究在经历了多次设计思潮的变革之后，终于彻底挣脱了传统束缚，开始进入一个新纪元。创建于1919年的工业设计家的摇篮——包豪斯（BAUHAUS）发表了影响至今的宣言：“为了人而不是为了产品。”工业生产制造的生活用品不再是矫饰奢侈的，也不单纯是一种实用功能的实现。它是审美与实用功能的结合，既具有现代工业、现代设计的特征——完善的实用功能，又具有

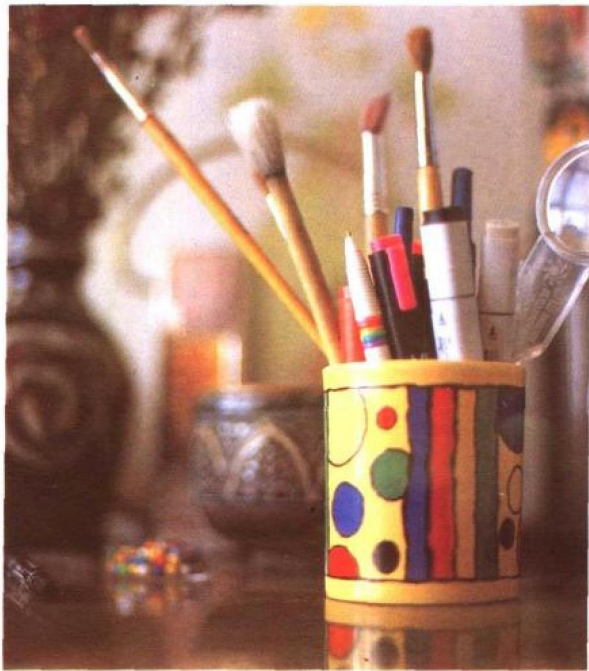
精练简洁的造型和多变色彩。当然，这一具有个性的设计思想和风格，还必须获得消费者的认可。

今天，在我们的周围，“设计”无处不在。不仅产品需要设计，企业和个人的形象也需要设计了。在市场经济的竞争中，产品的生命来自创新，而创新必须来自高水平的设计，故而未来的市场竞争就是设计的竞争。

现代人类的生活内容多姿多彩，对生活质量的要求也越来越高。人们的衣着消费也早已超出单纯实用功能的需求。服装设计与其他的工业品设计一样，首先研究的是人的需求和欲望。今天的服装是介于人与人之间、人与社会之间的“缓冲带”，是社会角色的辨识标记，是人的“第二张皮”，是生

活舞台上的“潜台词”，是社交场合上的“名片”。它可以阐明人的政治身份、生活态度、文化观点等；可以反映性格特征、心理情绪；也可以掩饰或强调人体形态……。现代服装的蕴涵远非一言可以蔽之。随着人类文明程度的提高，服装的地位越来越不能低估。一个人外出开会或旅游，箱子里最具个性的就是他（她）精心选择的服装，而不是信用卡或其它物品。

极有预见力的法国时装设计师库雷热（Andre·Courreges）曾说过：“出色的设计师应该是一个社会学家，他应当了解并引导人们的生活方式和需求。”

批量生产成衣是工业时代的显著特点，因此服装设计要求符合工业社会的规整、简约和合理

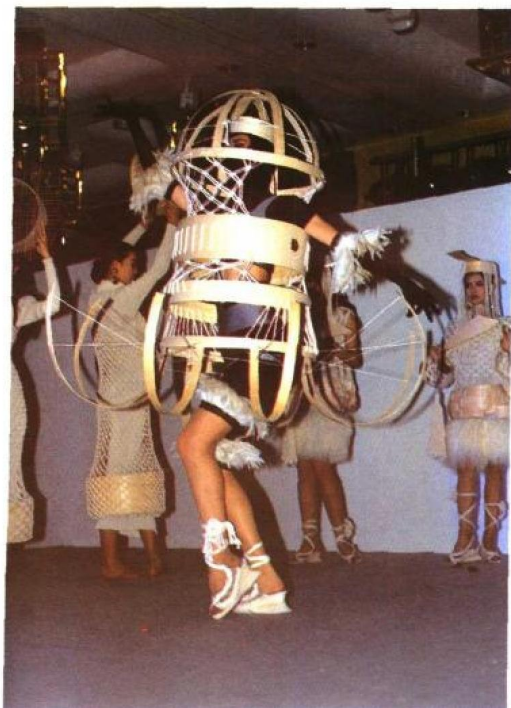
通过不同主题的设计训练，培养学习的创造性思维。这组“从土中领悟到人类热情的珍贵”系列的构思与造型大胆、夸张
(作者：高群)

创造性思维的培养

服装设计，必须依靠各种技术的运用，最终实现产品的完成，如绘图技术，裁剪打板、缝制熨烫等工艺技术，另外还有营销促销手段等等。但其灵魂是设计思想，是人的创造性的发挥。我们必须注意，服装设计重要的不是设计行为，而是设计思想。服装设计就是不断地推陈出新。尽管服装的基本形式因人的体型不变而大致如此，总是衣身衣领衣袖，可是，在设计师的创造之下，服装的款式、色彩及材料一年四季都在变换。这些层出不穷的服装就是设计者精心培育的智慧之花。人类在服装这一物体上，汇集了物质与精神的劳动，几千年来在这不大的天地里，人类创造出了辉煌的成果。

众所周知，人类最可贵的便是创造性。虽然动物也创造，但它们只是同一形式的重复，如精巧的蜂巢。我们认为，创造性思维的培养和鼓励是最重要的，尤其是对于中国的学生。自幼儿园起，“填鸭式”、“灌输式”的教育方法是主导，学生的想象力、创造力往往丧失于刻板的教育之中。国内外人士都发现，中国学生的绘画技巧并不比国外学生差，但在设计思维上却显得狭隘、平庸。

创造性思维的开拓也非猎奇和哗众取宠，造成一个短时间的轰动效果。它需要经过几方面的共同努力。教师的启发和诱导，使每个学生将自己生活中最独特的感受和体验激发出来；拓展知识面，深入文化层，对边缘学科、姐妹艺术都要能够兼收并蓄，融汇贯通；古今中外的优秀服饰更是一座用之不竭的宝库，从中可以汲取无尽的营养；另外，身边日常的事物，如马路上的人群、影视中的物景等，都可以启发设计的灵感。60年代的英国服装设计师玛丽·奎恩特（Marry·Quant）正是从街头少女的装扮上得到启迪，创作了风靡一时的迷你裙。日本服装设计师三宅一生和高田贤三在巴黎接受了西方的服装教育之后，以自己独创的日本和东方式的服装

作者在中国美术馆展示了他的毕业创作行为。这些以原始材料创造的服装艺术令人惊诧，但也获得好评，媒体称：唯有创造才有生命（作者：方静辉）

在福建惠安地区的创作，具有浓郁的民族特色。作品参加了首届北京服装基础理论研讨会的作品展示（作者：唐炜）

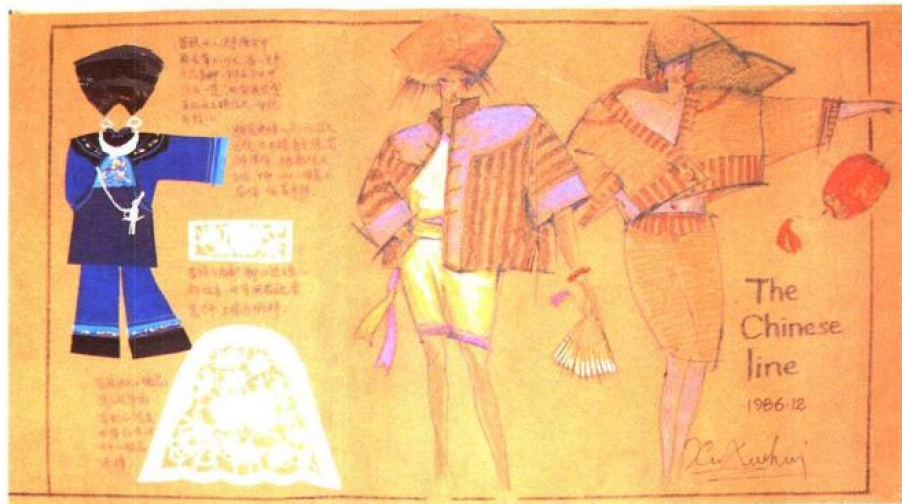
风格和观念，给予七八十年代的国际时装界以极大的冲击和影响。我们也在教学中做过这种尝试：在少数民族地区采风之后，布置了两种不同的设计作业。作业一，在采集到的原始民族服饰基

础上进行变化；作业二，摆脱原始素材的束缚，以民族服饰之神韵进行现代时装设计。实践的结果是：作业二比作业一来得开放、自由，创作思维更加活跃。以上实例说明，创造性思维可以从

各个不同方面进行开拓。但对他们的灵感源，则不能生搬硬套，而应该取其精髓，理解消化，再创造出更具有生命力的新作品来。故而言之，充满活力的创造是服装设计的原动力。

思考与练习：

1. 为什么说未来市场的竞争，必将是设计的竞争？
2. 以民族服装或历史服装为灵感，设计一组现代服装系列。

湘西苗族地区采风归来后所作 异族风情激发强烈的创作欲，风格独具，民族味浓，造型融合了当时80年代的风尚（作者：徐学辉）

作者吸收少数民族服饰的特点，创作了当代时装（作者：王愚）

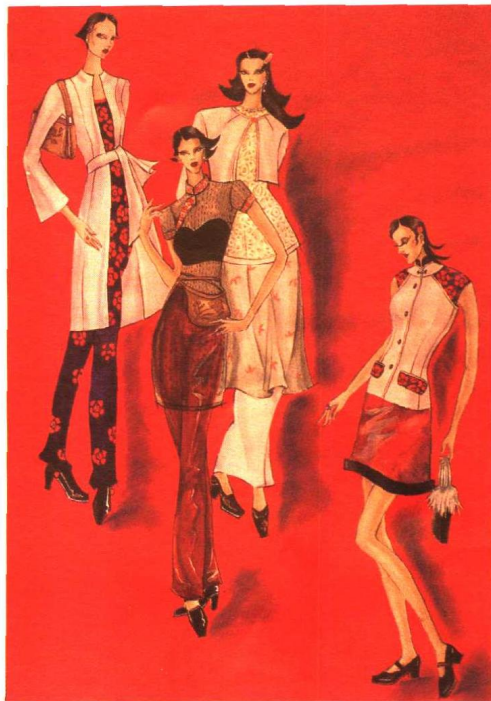
以中国或东方民族服饰为创作灵感，是近年来时装设计界的潮流，其关键是融汇贯通（作者：徐学辉）

湘西苗族地区采风作品。其设计不仅具有民族特色，更有一种现代风味（作者：余成波）

吸收少数民族针织面料色彩，也是激发灵感的方法之一（作者：李正霞）

采用白族服饰的特点进行创作（作者：蒲向莹等）

服装款式与外形线

第二次世界大战刚刚结束的巴黎，一位当时名不见经传的设计师克利斯蒂恩·迪奥（Christian Dior）发布了他的第一个服装系列“新造型”（New Look）。这个设计立刻像旋风般地震撼了巴黎和欧美，成为本世纪最轰动的时装变革。战争使女性穿着军事化的平肩裙装，笨拙而呆板，而迪奥的时装是曲线优美的自然肩形，丰胸细腰圆臀。这种“新造型”，已不是通常意义的新样式，而成为当时和平的象征。自此，迪奥成为时装界的领袖，是战后10年中时尚的绝对权威。在这以后每一年的发布会上，都以服装的外形线条来命名。每次

的发布会都引起轰动并得到了成功。1953年的“郁金香线型”（tulip line），像充满了朝气的饱满柔美的曲线型。1954年秋的“H形线”（H line）被美国著名的时装杂志《哈泼市场》誉为：比“新造型”更重要的发展。1955年有名的“A形线”（A line）发表，它收窄肩部，放宽裙底边线，造就一种新的年轻的款式。同年秋，他又发表了“Y形线”（Y line）。1957年，迪奥去世。次年，他的门生，迪奥公司的首席设计师圣·洛朗（Y·S·Laurent）继续推出了名为“梯形线”（Trapeze Line）的系列。

这段“巴黎时装”历史，给我们以重要的启迪，即每每新时装的出现，都

首先是以外形线作为最重要的信息传递给人们。在服装的造型方面，它往往是决定设计成败的关键所在。参阅西方服装史和研究现代时装，就不难理解服装的造型线的刚柔曲直，无不体现了时代风貌和流行趋势。

服装外形线（Silhouette），即剪影、轮廓之意。在服装设计的活动中，它作为一种单纯而又理性的轨迹，是人类创造性思维的结果。外形线不仅仅作为单纯的造型手段，在实现服装外形的变化中，它还包蕴了丰富的社会内容。迪奥以“新造型”为战后带回了女性的柔美和奢华就是最典型的例子。

▽1947年，迪奥的「新造型」是本世纪最轰动的时装变革，其成功的关键就在于外形线的设计

▽50年代梯形是这个时代的风貌

直线形

曲线形

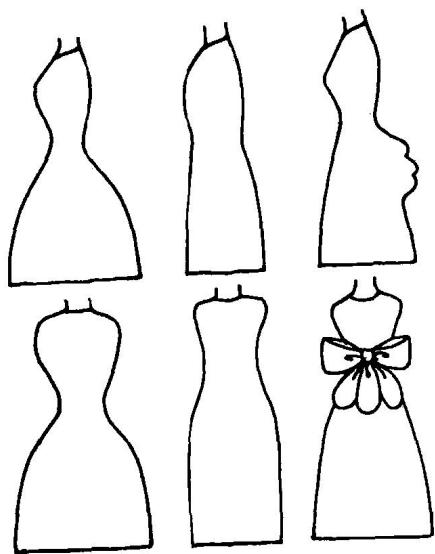
笔者更赞同这样的归类,即服装外形线分作直线形与曲线形两种。这些剪影的外形在西方服装历史里都可以找到相应的款式

再者,时装流行变幻的重要特征之一就是外形线。例如 50 年代的梯形,60 年代“迷你”型的直线形短裙,70 年代的倒三角形、喇叭裤等等。轮廓的变化就是服装时髦与否的

分水岭。

美国的一本名为《个性》的设计理论著作,就是以外形轮廓来对西方所有的服装进行归结,分为三个基本形:钟形、直线形和背垫式撑裙形。而日

本设计家归纳为两类:直线型和曲线型。由此可见,把握外形特征是造型设计的关键。

钟形

直线形

背垫式
撑裙形

50 年代

60 年代

70 年代

美国的设计理论著作《个性》(INDIVIDUALITY)把服装造型概括为三个基本型

从这些服装剪影的外形上,年代的变迁是显而易见的

款式设计的要诀

无疑,形是较颜色更明确有效的传播手段。形,之所以给予视觉、知觉以深刻印象,正如杰出的美学家鲁道夫·阿恩海姆(Rudolf·Arnheim)分析的“形状,是眼睛所把握的物体特征之一,……形状不涉及物体处于什么地方,也不涉及对象是侧立还是倒立,而主要涉及物体的边界线。”

阿恩海姆继续说:“我们看到,三维物体的边界是二维的面围绕而成,而二维的面又是由一维的边线围绕而成。对于物体的这些外部边界,感官可以毫不费劲地把握到。”他道出了服装造型之要诀,即

要掌握住整体的外形线。正如我们隐去衣着上的各种细节,呈现在视觉里的印象仅为外形特征,像剪影一般。

当然,织物结构、印染图案、色彩搭配的变化都会给服装带来新趣味,但最能给予服装生命力的,乃是外形线的变化。一本权威的服装设计著作《服装艺术与个性显现》开宗明义地指出:“对成功的服装而言,再没有比线条更重要的因素了。所有重大历史时期的服装区别就在于它们的轮廓线。”

外形线不仅是服装样式的风格,同时也是表达人体美的主要手段。它强调或夸张人体某部分,从而获得人体美的新概念。

例如,自30年代起,越来越多的妇女走出家门,参加社会工作和活动。这样,女装就发生了很大的变化:为改变女性圆顺下斜的肩形,开始启用过去仅用于男装的垫肩,尤其是用在职业女装和外出服装上。这就使女性形象呈现出解放的意味,而体型则摆脱了传统审美上那种溜肩宽臀的母性感的束缚。发展到80年代,随着女性更多地进入政界、商界、文化艺术界等并担任要职,再加上设计师的推波助澜,出现了前所未有的肩部夸张,甚至超过男装的肩宽。由此可见,历史上每一次服装的变革无不是与时代变革紧密相连的。

通过注意想象的图样外形的练习,启发学生设计新颖的服装样式,首先从整体着手(作者:高群)

译题 服装款式设计
著作 胡月
编著 刘芳
校稿 张霞

学习和摹仿大师的作业练习，可以使学生具有高起点强烈的造型风格意识。这张作业学习的是擅长于皮革装设计的大师阿瑟丁·阿拉亚（Azzedine·Alaia）（作者：张霞）

摹仿大师作品的外形线不失为一种学习与启迪的方法。这是摹仿日本设计家三宅一生的作品（作者：苏步）

意大利设计家吉格里（R·Gigli）的造型设计圆桶，作品把握其风格特点十分到位（作者：苏步）