

CAREER APPAREL
DESIGN

常树雄 王晓莹 编著

职业服装设计教程

辽宁美术出版社

辽宁美术出版社

职业 服装 设计

CAREER APPAREL
DESIGN

常树雄 王晓莹 编著

职业服装设计教程

图书在版编目 (C I P) 数据

职业服装设计教程 / 常树雄, 王晓莹编著. — 修订本. — 沈阳: 辽宁美术出版社, 2017.11
ISBN 978-7-5314-7676-4

I. ①职… II. ①常… ②王… III. ①职业-服装设计-教材 IV. ①TS941.732

中国版本图书馆CIP数据核字 (2017) 第146737号

出版者: 辽宁美术出版社

地址: 沈阳市和平区民族北街29号 邮编: 110001

发行者: 辽宁美术出版社

印刷者: 辽宁北方彩色期刊印务有限公司

开本: 889mm × 1194mm 1/16

印张: 9

字数: 200千字

出版时间: 2017年11月第1版

印刷时间: 2017年11月第1次印刷

责任编辑: 彭伟哲

责任校对: 郝刚

ISBN 978-7-5314-7676-4

定价: 54.00元

邮购部电话: 024-83833008

E-mail: lnmscbs@163.com

http://www.lnmscbs.com

图书如有印装质量问题请与出版部联系调换

出版部电话: 024-23835227

职业服装
设计教程

CAREER
APPAREL
DESIGN

Introduction | 导言

职业服装是企业、团体的“名片”，人们可根据企业、团体员工的制服所塑造的整体形象，判断出该企业、团体的性质、经济实力、经营理念、文化品位和企业、团体精神等方面的物质与文化内涵，从而使企业、团体的品牌形象在人们心目中树立威望。另外，企业、团体往往充分利用制服的文化特点，突出职业形象识别，显现职业精神内涵和职业魅力，从而树立员工的敬业精神，增强凝聚力。

中国在实行改革开放政策、扩大对外经济贸易与加强国际文化艺术交流以来，随着市场经济的纵深发展，各类职业活动的层次和要求越来越高，企业文化成为品牌升级的必备条件。随着跨媒介交互数字化诸多艺术形式的发展，各行各业的职业服装也被视为职业形象符号的必然。越来越多的企业、团体导入CI形象识别系统，目的是塑造其良好的社会形象。职业服装设计归属于企业、团体的CI形象识别体系，其在体现团队精神、形象传播、职业特色等方面最为直观。因此，职业服装在企业、团体整体形象策划中的重要作用，正日益受到企业家和设计界人士的关注。

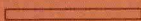
职业服装设计融合了文化、科技与艺术，需要满足其对防护、标识、象征和审美这几个基本功能的要求，是通过科学与艺术的结合，以物质的特征和精神的归属体现人文关怀和企业、团体的利益。

设计赋予职业服装以内在的灵魂，造就职业服装以外在的形态，向各行各业的工作者提供生理、心理、相关劳动条件等全方位的服务，向所有企事业单位、社会团体提供与职业相关的特别需求及形象服务。因此，职业服装的设计是对从事相关职业工作的人的全身心的关怀，是对所服务的设计对象——职业、行业的全方位的关照，是国家、社会、企业职业文明的直接体现。

为此，我们从现时中国职业服装设计的实际出发，把我们对职业服装的研究、设计、教学经验和相关部分的心得体会汇集成此书。本书从介绍职业服装的历史起源、兴起、发展与演变着手，结合职业服装设计的四大要素——实用性、象征性、标识性、审美性进行说明。按照类别分别介绍了职业制服、职业时装、职业工装、特殊职业服装的特征、特点，对职业服装的材料、款式、色彩等方面的设计与应用分别做了详细的阐述与说明，并结合多年的教学实践经验着重概述了职业服装设计的教学过程，提供了部分优秀学生的教学实践范例供读者欣赏和借鉴。

职业服装
设计教程

CAREER
APPAREL
DESIGN

Contents | 目录

第一章 概述

第一节 职业服装的定义（职业服装的界定）	002
第二节 职业服装的演变	003
第三节 职业服装的分类	013

第二章 职业服装设计的四大要素

第一节 职业服装的实用性	016
第二节 职业服装的象征性	018
第三节 职业服装的审美性	018
第四节 职业服装的标识性	020

第三章 职业服装的分类设计

第一节 职业制服（服务业制服）	024
第二节 职业时装	030
第三节 职业工装	031
第四节 特殊职业服装	032

第四章 职业服装的设计与应用

第一节 职业服装材料的选择与应用	036
第二节 职业服装式样的设计与应用	038
第三节 职业服装色彩的设计与应用	041

第五章 职业服装设计的教学过程

第一节 调研考察	050
第二节 确定方案	051
第三节 职业服装设计的具体方法和基本要素	051
第四节 职业服装设计的基本条件	052
第五节 职业服装饰物与配件的设计	054

第六章 教学实践范例

第一节 职业服装	078
第二节 职业时装	082
第三节 职业工装	084
第四节 特殊服装	086
作品欣赏	090

概述

第一节 职业服装的定义（职业服装的界定）

职业服装是社会团体或行业成员为展示形象、满足劳动动作和防护需要而统一穿着的服装。它是与人们的职业特点密切相关的服装，是区别于生活、休闲用的服装，是从事各种劳动的工作用服装。因此，职业服装涵盖范围很广，社会中某些企业、团体以服装作为整体性标识或保护某些特殊职业人的人身安全用装等，都是职业服装。它必须满足企业、团体的整体形象的统一，符合企业、团体的CI识别系统，同时便于劳动组织、生产管理，满足劳动过程的功效要求。

职业服装在现代所起的作用是显而易见的，它所涉及的范围十分广泛，尤其在今天它已代表着各行各业的面貌而展示在人们面前，象征着劳动者自身的劳动职业及身份地位。

一、从服装分类上界定

从服装分类上界定——职业服装是服装中的一个类别。其定义为职业服装（简称“职业装”）是以服装的功用与效用（即服装功效）为基本条件，根据社会职业分工的实际需要，在服装中形成的一个类别。

社会是以共同的物质生产活动为基础的人类生活的共同体，物质资料的生产是社会存在的基本条件。人们在生产中形成的与一定生产力发展程度相适应的生产关系的总和，构成了社会的经济基础。

人类在物质资料的生产中，从原始社会开始就出现了社会分工，后来逐渐形成了各种职业，并逐步发展成为职业团体。由这些职业构成的、与一定生产力发展程度相适应的生产关系，对提高生产效率、促进商品经济和科学技术发展起到了重大的、不可估量的作用，从而又推动着社会的职业分工的不断优化、科学化，并随着社会的发展而发展。

由此，从服装分类的意义上说，职业服装是提供给从事职业活动的人使用的。

二、从服装应用上界定

从服装应用上界定——职业服装是社会中某一种职业或某一个职业团体的专用服装。其定义为职业服装（简称“职业装”）是社会中的产业、行业、职业团体（例如企业、事业单位等）根据职业分工的特定需要，让从事相关职业的工作人员（简称“从业人员”）按照职业团体的有关规定，在工作时间穿着的专用服装。

由此，从服装功能的意义上说，职业服装要特别强调的是职业的特点和职业活动的要求。

三、从服装特殊研发上界定

从服装特殊研发上界定——职业服装中特别为某特定行业及部门研发而制造的专用性

特殊防护服装。

四、职业服装的其他称谓

1. 工作服（工装）

服装是人的生活状态的外在反映之一。职业服装所反映的是人们在工作时的生活状态，而不是休闲时的生活状态。所以，在国际上，职业服装常常被称为“工作服”或“工装”。

2. 制式服装（制服）

职业服装在产业、行业和职业团体使用时，由于要遵守相关的管理制度，经过一定的体制逐级进行审查批准，以指定的式样、规定、穿着范围和方法使用，因此具有规范性的意义。

职业服装又常常被称为“制服”，尤其是对国家职能部门、社会保障部门及担负人民生命财产安全的职能部门使用的职业服装，更多以“制服”称谓。

3. 劳动保护服

职业服装中，由于职业的需要，有些品种必须具备一定的防护功能，以便于实施对从业人员的劳动保护。因而在产业、行业和职业团体中企业制服被列入防护用品和劳动防护用品范畴，也称为“劳保服”。

4. 特种防护服

职业服装中有一些具有较高的科技含量或具有特殊的防护功能的，被称为“防护服”、“特种防护服”或“特种功能服装”。

5. 标识服装

为了区别不同行业和职业的分工，职业服装往往按要求被设计成具有不同特征的外观形象，因而成为不同行业、不同职业乃至不同社会团体的形象标识。所以，职业服装也常常被称为“标识服装”。

第二节 职业服装的演变

一、职业服装是人类社会分工的产物

所谓“分工”，是指许多劳动者分别从事各种不同而又相互联系的工作，有自然分工、社会分工和企业或团体内部的分工等。

1. 自然分工

原始公社时期，由于生产力十分低下，人们在共同劳动、谋求生存的过程中，出现了按性别和年龄进行的最简单的分工，这就是自然分工。

这样的分工让人们专一于一项重要劳动，比单人独立完成一整套劳动项目的生产方式，大大提高了熟练程度，从而提高了劳动效率。

经过数千年的发展进化，随着生产力的发展，这种始于自然分工的人类分工方式已经越来越细，生产也越来越专业化，并且不断分化出新的生产部门。

2. 社会分工

社会分工是指社会不同部门（如工业、农业、商业等）之间和各部门内部的分工。社会分工最初出现于原始社会。

第一次社会大分工是农业和畜牧业的出现。这是原始人在长期的狩猎生活中，逐渐形成了专门从事驯养动物的游牧部落，使游牧部落逐渐从原始人群中分离出来的结果。

第二次社会大分工出现在原始社会的瓦解时期。由于金属工具的改良、铁制工具的使用，纺织业和金属冶炼业等开始发展，其结果是出现了手工业和农业的分离。

第三次社会大分工发生在奴隶社会初期。随着商品生产的不断发展，市场的不断扩大，社会上出现了完全不从事生产、专门经营商品买卖的商人阶层。

自此以后，随着社会文化和科学技术的不断发展，社会上又出现了体力劳动和脑力劳动的分工。

以上的从原始社会到资本主义社会自发形成的社会分工和进入社会主义社会后的有计划地进行社会分工，再到市场经济高速发展及职业的分化，是职业服装得以出现和发展的社会基础与土壤。

二、古代等级穿衣制度对职业服装的影响

受古代等级穿衣制度影响的社会着装观念，是后来产生职业服装的社会基础，也是职业及地位分化的重要因素。

1. 中国古代的服饰变化

在中国古代，从殷商时期起，服饰已出现了明显的等级差别并延续了数千年。

(1) 官吏之服

殷商时开始按等级穿衣。唐朝明令除皇帝可以穿黄衣外，士庶不得以赤黄为衣。明代的官服称为“补服”，即在官服的前胸及后背缀有用金线和彩丝绣成的“补子”，作为官居品级的标识。到了清代有了更严格的规定，文官绣鸟，武官绣兽。（图 1-1 ~ 图 1-7）

上述服饰状况，正如人与衣服相称，其标准便是贵贱地位要用衣服标识界定。

图1-1 商代贵族男装

图1-2 冕服（最典型的冕服应包括冕冠、上衣下裳，腰间束带，前系蔽膝，足登舄屨）

图1-3 冕服上的纹饰——十二章

图1-4 汉代皇帝冕服

图1-5 穿冕服的唐代帝王和穿朝服的官员。(复制图)

图1-6 圆领、黄缙罗龙袍。上绣龙纹等十二章纹样，袖式适中，肋下加插摆是明代官服的特殊造型。

图1-7 明代嘉靖皇帝衮服像，头戴翼善冠，身穿十二团龙十二章纹衮服。

(2) 平民之服

在封建等级服制中，对一般百姓的服饰规定非常简单并统而论之。如西周时的奴隶，由于当时黑色被认为是低贱的象征，就规定奴隶穿黑色的衣服。贵族穿绫罗绸缎而平民百姓只能穿布衣。自唐代至明清，都是皇帝穿黄袍，高级官员穿大红、大紫袍，中下级官员穿绿、青色袍，衙役穿黑衣，平民百姓只许穿白衣。因此，布衣、白衣是平民百姓的代名词。

(图1-8 ~ 图1-12)

图1-8 汉代陶俑(农民)。汉代规定农民只能穿本色麻

图1-9 唐代戴斗笠，穿小袖和半臂上衣，着长裤，麻或草鞋的纤夫

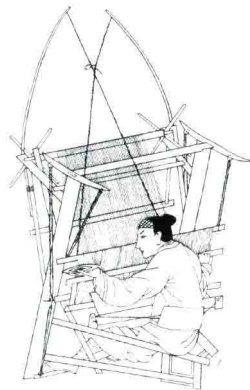

图1-10 戴网巾的织布工

图1-11 宋代平民妇女服饰示意图

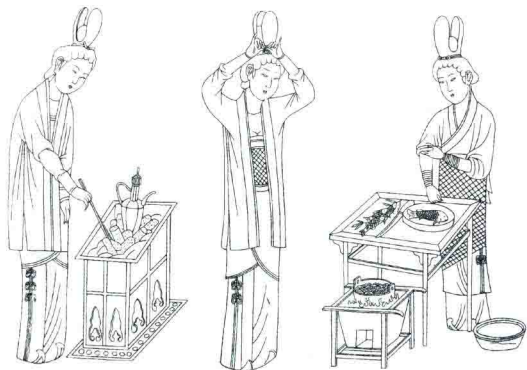

图1-12 宋砖刻中的厨娘像（复制图）

(3) 军服

古代的军服虽然与常装在风格品位上存在一致性，但是由于对功能的特殊要求，其衣、帽以及所有装饰，形成了极具特色的服饰体系。据史书记载，军服的演变，是从由简至繁，又由繁至简的发展过程演变至今的。这种变化与当时的冶铁业、制革业、手工加工业、服装服饰业的发展状况及经济水平息息相关。

据文献记载，其中最著名的军服改革创举要属战国七雄中的赵武灵王提倡的“胡服骑射”。赵武灵王（公元前325～公元前299）于公元前307年为顺应战势，学习对手长处，实行了一次著名的军制改革，抛弃传统车战，率先建设骑兵军团，并规定奴隶立功可升官。使其军队所向披靡，不仅使胡人望而生畏，而且成为与齐秦争霸的有力对手。这次改革主要受到战争方式改变的影响。春秋之前，战争形式以车战为主。战国之后，尤其北方，战场由平原扩展到山区，形成了骑兵和步兵，作战方式以短兵相接的近战为主。赵国以弓箭为主要武器，而传统的服装形制，对于骑兵很不适宜。为了改变这种情况，赵武灵王坚持“法度制令各顺其宜，衣服器械各便起用”，“废止上衣下裳制，推行胡服”的主张，毅然实行胡服骑射，采用“胡服形制”。（图1-13）

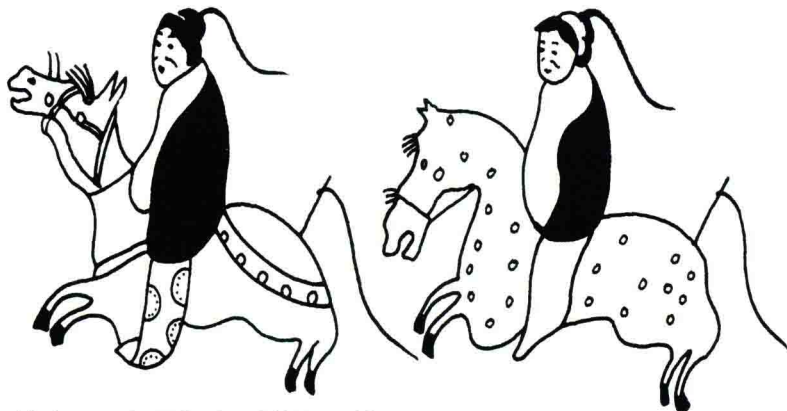

图1-13 改革之后的战国男子骑士服装（胡服骑射制军服改革）

此后，军服的改革取得了成功，大大提高了作战的能力，实力壮大了，赵国成为战国七雄中的强国之一，也为中原人的生活方式注入了外族的因素。因此，赵武灵王的“胡服骑射”军服改革也是作为职业军服的雏形出现。

2. 西方古代的服饰变化

在西方，自古埃及起，服装服饰就是人的身份和地位的标志，在原始部落时已开始形成的等级穿衣制度一直延续了数千年。

在古埃及奴隶社会，早期的奴隶只能是赤身露体，一般百姓则穿用亚麻制的缠腰布，上层社会贵族的衣料则按地位由低到高逐级升档。（图 1-14）

古罗马作为古代欧洲最有秩序的阶级社会，服装作为人的身份地位的标志更加严格。（图 1-15）

社会中从事某种工作，作为赖以谋生手段的平民，为了生存和便于劳作，在长期的生活积累中不断创造，并逐渐形成了各自从事工作的特定衣着方式，在长期不停地使用和业内人的效仿中被周围的群众习惯、接受和认同，成为一种约定俗成的职业形象，形成一种符号与识别特征。

同时，自古以来欧洲各国均以军队着装（军装）显示国家的权威与武装实力的形象。军装与军人的活动需要的一致性，早已不断地为社会各行各业提供了物质与精神榜样。

职业服装是从事相关职业的工作人员按规定在工作时间穿着的专用服装，因而它必须是被纳入有关服饰制度的、有一定穿着规定和管理要求的。

历代无论东方和西方，自皇帝至衙役，着官袍的文官，着铠甲的武将，他们在正式场合的服饰都曾纳入当朝服制，可称得上属于职业范畴的服装（不过当时没有职业服装这个称谓）。其余自古代至近代以前平民的各业服装，虽然都曾有过特色各异的形象，而且在服饰性质上（例如标识性等）已具有今日职业服装的基本功能的要求和象征。但是，由于它们多是从业者自发创造、自由选择的穿戴，更没有行业规范和职业团体等一定的管理体制。因此，中国古代及西方各业约定俗成的从业打扮，尽管形式丰富，各有特色，但严格而言也只能算是后来诞生的职业服装的社会基础，这也符合新生事物的“酝酿——发生——发展”的规律。

图1-14 身穿蓝色服装的贵妇人

图1-15 罗马皇帝豪华博大的托嘎

三、西方职业服装的兴起与发展

1. 职业服装是产业革命的一个成果

产业革命又称工业革命，是欧洲乃至全世界工业发展的里程碑，也是世界服饰文化发展的一个重要契机。产业革命是人类服饰发展进程、特别是对职业服装的产生和发展有着深远影响的重大历史意义和强大的推动因素之一，是我们在研究设计职业服装时不可遗漏的重要的专项。

“产业”指各种生产事业，也特指工业。“产业革命”亦称为“工业革命”，是指以手工业技术为基础的资本主义工场手工业过渡到采用机器的资本主义工厂制度的过程。

人类迄今为止已经发生了三次产业革命：第一次发生在18世纪末到19世纪中叶，以新的纺纱机械技术为特征；第二次发生在19世纪中叶到19世纪末，以蒸汽机、转炉炼钢和铁路为中心；第三次是于19世纪末，以电力、化学工业和内燃机为特征；现在正在进行中的则是以微电子技术、生物工程、宇航工程、海洋工程及新材料、新能源为特征的第四次产业革命。引发职业服装兴起的，则是起源于英国的第一次产业革命（又称为英国工业革命）的爆发。

2. 西方职业服装兴起的两个直接诱因

第一，第一次产业革命使机械化生产代替手工成为可能，并造就了规模巨大的工厂和庞大的产业工人队伍。在多工种、多工序的大工厂里，在众多问题中，严格工种标识、严格劳动纪律、保证劳动效率、保证安全生产，不仅直接关系到工厂正常的生产与生存，而且直接左右着产业能否正常运行与发展。在这里，服装的标识功能与防护功能便显示出它们无与伦比的协助管理的能力和发挥安定生产环境、严肃生产秩序、保证生产的持续顺畅的卓越能力。于是，利用服装来区分工种、标明职务（职责），通过用服装实施的劳动保护保证劳动者的安全，以使生产得到顺利进行很快便形成产业界的共识。从而形成了在当时大工业内普遍使用职业服装的局面。

也可以说，职业服装的兴起，最初是以劳动保护服装的面貌出现的，并且按制度规定必须穿着上工，至今欧洲不少人仍习惯称工矿企业的职业服装为“劳动保护用品”“劳动保护服装”或“制服”。

第二，由于第一次产业革命实行了机械化生产，成百倍地提高了布匹的生产速度，保证了生产的稳定，并提高了纱与布的品质，而且降低了生产成本，使穿衣不再成为特别困难的问题。尤其是缝纫机的发明，更使服装的制作速度实现了质的飞跃，从而形成批量生产，这就为人数众多的产业使用批量很大的职业服装创造了条件。

3. 产业革命的继续与职业服装的发展

职业服装是产业革命的一个成果，是依托产业革命的爆发而兴起，伴随产业革命的发展而发展的。职业服装是产业革命与职业文明的一个硕果。（图1-16、图1-17）

自18世纪末第一次产业革命爆发至今200余年，世界上已爆发四次产业革命，每一次都为职业服装带来更全面、更深层的发展内涵，从而不断拓宽职业服装的服务领域。

18世纪末到19世纪中叶第一次产业革命爆发后，职业服装兴起并大规模进入产业领域