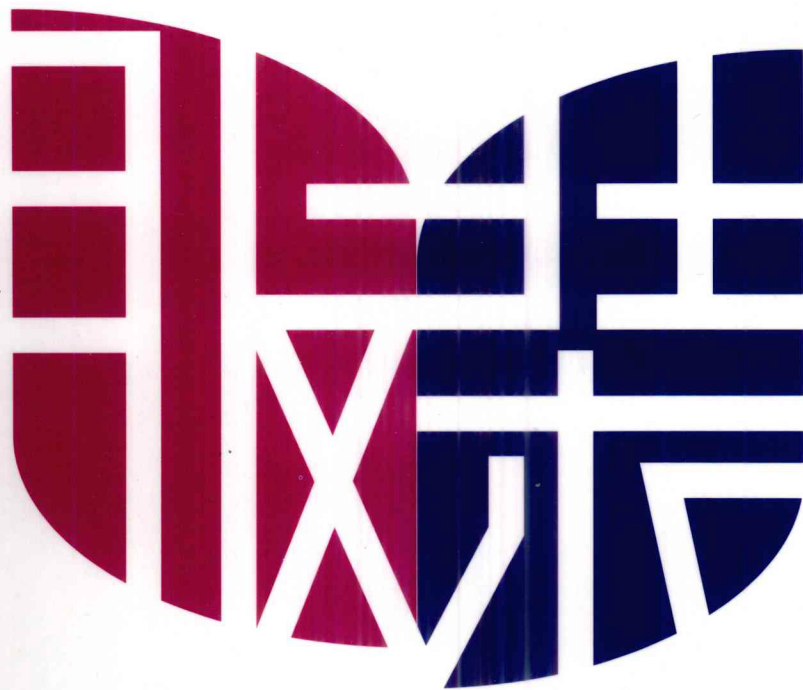


• 肖勇 / 艺术顾问 • 蒋啸镝 杨君顺 / 丛书主编

李泽静 戴露 / 主编



服装设计是一种综合性的设计,具有审美性、实用性、经济性和独创性等多方面的特征。它对创造良好的生存方式,提高人们的生活品位起着重要的促进作用。本书着眼于服装设计师面临的现实问题,解决艺术创作与市场需求之间的矛盾,兼顾设计与利润的尺度,理论方法清晰明了,实践内容充分恰当,希望能给不同层面的学习者以有益的启迪。

21世纪高等院校艺术设计专业规划教材

丛书主编 蒋啸镝 杨君顺

 哈尔滨工程大学出版社
Harbin Engineering University Press

主 编 李泽静 戴 璐
副主编 王文卿 马艳波 吴 琰
邢春生 李 川
参 编 张京京 贾 炜

服装设计

图书在版编目(CIP)数据

服装设计 / 李泽静等主编. — 哈尔滨: 哈尔滨工程大学出版社, 2009.7

ISBN 978-7-81133-448-7

I. 服… II. 李… III. 服装—设计 IV. TS941.2

中国版本图书馆CIP数据核字(2009)第082950号

策划编辑 岳翠贞 徐 峰

责任编辑 张林峰

封面设计 肖勇设计顾问

出版发行 哈尔滨工程大学出版社

地 址 哈尔滨市南岗区东大直街124号

邮 编 150001

发行电话 0451-82519328

传 真 0451-82519699

经 销 新华书店

印 刷 北京奥美彩色印务有限公司

开 本 889mm×1194mm 1/16

印 张 7.5

字 数 257千字

版 次 2009年8月第1版

印 次 2009年8月第1次印刷

定 价 42.00元

<http://press.hrbeu.edu.cn>

E-mail: heupress@hrbeu.edu.cn

对本书内容有任何疑问及建议, 请与本书编委会联系。邮箱 designartbook@126.com

艺术顾问 肖 勇

丛书主编 蒋啸镛 杨君顺

学术委员会（按姓氏拼音排名）

陈杨明 陈鸿俊 陈 新 陈敬良 陈 耕 丰明高 弓太生 郭建国 郭振山
贺景卫 洪 琪 胡 膺 黄信初 黄效武 蒋尚文 李昀蹊 李立芳 李裕杰
李毅松 廖少华 林 军 刘中开 刘祚时 刘子建 刘英武 柳小成 柳 玉
龙建才 龙 飞 陆长德 鲁一妹 孟宪文 宁绍强 欧 涛 沈 浩 舒湘汉
帅茨平 谭和平 谭武南 唐凤鸣 田绍登 王幼凡 魏长增 伍 魏 吴汉怀
肖忠文 邹海霞 郁 涛 余随怀 袁金戈 曾 毅 曾 强 詹秦川 张阿维
张海洪 张宝胜 邹夫仁

编辑委员会（按姓氏拼音排名）

曹大勇 陈 莉 陈庆菊 崔 岩 戴建华 邓水清 杜翠霞 胡 勤 黄喜云
黄 辉 吉斌武 江朝伟 李 珺 李 彦 梁 允 廖建民 刘永琪 刘铁臂
彭凤英 尚丽娜 沈 竹 石少军 孙舜尧 孙 森 唐贤巩 王犹建 王 可
文丽华 吴寻杰 熊浩宇 徐 峰 徐 晶 尹书倩 岳翠贞 张志颖 张光俊
张胜利 张英楠 张青立 张 璐 郑超荣 周红惠 周朝晖 周友香 朱 成

事实已经完全证明,国民经济的迅猛增长,必然促进艺术设计事业的繁荣昌盛,而艺术设计事业的繁荣,必然带来艺术设计教育的发展。我国的艺术设计教育虽然较之发达国家和地区起步较晚,但经过人们的不懈努力,在这短短的20年里,却取得了举世瞩目的成就。当今艺术设计院校如雨后春笋般发展起来。办学规模不断扩大,办学层次不断丰富,师资水平不断提高,办学条件不断优化,招生人数不断增长,教学质量明显提高,办学效率日益显现,真可谓盛况空前。艺术设计教育反过来又对促进社会主义经济发展,促进社会主义精神文明建设起到了不可替代的作用。

诚然,我们还应该清醒地看到,我国的艺术设计教育还存在不少问题,就教材建设而言,也还有许多不尽如人意的地方。虽然各大出版社相继出版了同类的教材,其品类之多,数量之大,令人咋舌!但与此同时也难免会出现内容大量重复,水平良莠不齐的现象。由于客观的原因,直到目前为止,国内尚无一套真正的统编教材。但不可否认,我国现有的艺术设计教材中,也有不少是经过精心打造的。它们在教学中发挥了积极作用。

当今的信息时代,知识更新相当迅速,如不顺应历史潮流,快速跟上时代步伐,就很容易被淘汰。青年学生绝不会满足于几年前或十几年前的教材,他们期待的、渴望的是具有知识性、创新性、前瞻性的教材不断涌现。

目前,我国艺术设计教材状况是:一方面多得出奇,一方面又难以找到更合适的教材使用。这是摆在我们艺术设计教育者面前的重大课题。

我们经过一段较长时间的酝酿和调查、研究,并深入到各相关艺术院校进行考察,邀请一些资深专家进行论证,觉得有必要立即推出一套新的较为完整的设计教材。力图在规范性、专业性、创新性、前瞻性方面多下工夫,使其特色鲜明,以适应当前艺术设计教学的形势。

由哈尔滨工程大学出版社牵头,决定在全国范围内组织相关专家动手编写这套教材。于是,我们成立了教材编辑委员会,组织全国各地70余所学校100余名专家、学者、出版家在长沙召开了研讨会。对当今艺术设计教育各学科的教学大

纲、教学计划进行了学习分析,对当今艺术设计教育的现状进行了探讨,确定了教材编写方向、内容、体例,提出了各项具体要求。著名学者肖勇教授还针对教材的编写作了高水平的学术讲座。会后,各书主编分头召集了参编者进行部署,接着大家都紧锣密鼓地开展工作。参编人员当中,有经验丰富的老一辈艺术设计教育家,有理论水平高、专业基础扎实的教学骨干,有思想解放、观念很新的年轻教师。大家激情满怀、夜以继日地工作。他们深入学校、访谈师生,广泛听取意见,了解教学大纲,深研教学计划,把握教材定位。他们跑图书馆、进书店、上互联网查阅资料,收集最新教学科研成果。他们打电话、发信息,在兄弟院校之间开展广泛交流,获取最新信息,交换师生优秀作品……这一切都是为了使编写的教材真正有自己的特色。经过不懈的努力和艰辛的劳动,在较短的时间内完成了教材的初稿。编委会立即组织相关专家,集中精力、集中时间,对每本书稿进行了认真的审阅,肯定优点,指出不足,提出了修改的意见,并及时反馈给作者。根据专家审阅的意见,各主编组织各参编作者对书稿进行了反复修改,使之更臻完善。

编写这套教材时,我们尽力做到内容丰富而不繁杂、信息量大而不累赘、观念更新而不脱离实际,既不空谈理论,也不专谈技法,力求使理论与实践密切结合。一旦进入课堂,老师用了好教,学生用了便于自学。书中安排的练习与思考,可让学生及时理解和消化所学知识,并启发他们的创新意识。书后的优秀作品欣赏,可让学生及时了解当前的最新艺术设计成果,学习当前最高水平的设计典范,深入了解国内本专业学生的设计水平,为自己的设计实践找到楷模和受到启发。

现在,我们还不敢说这套教材是最好的,它的好坏还需得到教学实践的检验。加之时间十分紧迫,水平有限,缺点错误在所难免,还请各位同行专家多加指教,以便再版时及时改正。

蒋啸楠 杨君顺

前言

Preface 服装设计

改革开放以来,随着人民生活水平的提高,全国高等教育中服装专业的发展速度很快,各高校纷纷开设此类专业。作为培养服装设计人才的学科,服装设计已成为增强国家竞争力、重振“衣冠之国”美誉的重要途径。发展服装设计教育,为国家建设培养高级服装设计专业人才,成为国家经济建设和社会可持续发展的下部分。随着社会的发展,服装专业教育将面临前所未有的挑战和机遇。面对新的形势,更需要进一步深化教育体制改革。教育体制改革和学科建设的重要方面是抓好课程建设和教材建设。但是传统的服装设计教学还是在沿袭几十年前的老路,只注重精英培养,却忽略了社会的发展以及实际工作的需要。所以迫切需要改变教育观念,出版一些具有指导性、实用性的专业教材。

本书是21世纪高等院校艺术设计专业规划教材之一,由国内几所大学的数名有着十余年服装设计教学经验的骨干教师编写而成。各位老师在各自的岗位上一直在探索一条既具有理论性又具有实际操作性的服装专业教育发展之路。本教材一方面从专业理论基础出发,继承世界服装设计教学成熟的理论体系,提高学生的服装设计理论修养以及继续深造的能力;另一方面关注国际相关学科的发展,及时引入现代设计教学理念和教学体系,借鉴国外先进的设计、创作经验,并将其融合到现代服装专业教学与设计、创作之中。通过不断的探索、改革,力求使教学体系、内容、方法以及教材不仅具有一定的前瞻性,而且具有中国文化艺术的深厚底蕴,使之适应新时代的要求。

由于编者水平有限,教材中难免存在不足之处,请广大读者批评指正。

编者

目 Contents 服装设计 录

7/第一章 服装设计概述	49/第七章 创意类服装设计
7 第一节 服装与服装设计的概念	49 第一节 参赛服装设计
10 第二节 服装设计的发展、内涵和要素	51 第二节 演出服装设计
13 第三节 服装设计的研究范畴	
15 第四节 服装设计的审美特征	54/第八章 服装分类设计
18/第二章 服装设计师的培养和素质要求	54 第一节 职业装设计
18 第一节 服装设计师的知识结构	61 第二节 休闲运动装设计
18 第二节 服装设计师的基本知识和技能	68 第三节 针织面料服装设计
	73 第四节 礼服设计
21/第三章 服装的构成要素与形式美法则	81 第五节 童装设计
21 第一节 服装的构成要素	87 第六节 牛仔服装设计
23 第二节 服装的形式美法则	90 第七节 内衣与家居服设计
28/第四章 服装设计的思维模式训练	99/第九章 服装的流行与服装品牌开发战略
28 第一节 服装设计的思维方式	99 第一节 服装的流行
31 第二节 服装设计的方法	100 第二节 服装品牌的开发与CI发展战略
	105 第三节 服装设计工作室
35/第五章 成衣设计	
35 第一节 成衣设计概述	108/第十章 服装设计大师与服装品牌
37 第二节 成衣设计的程序	108 第一节 服装设计大师
	111 第二节 国内外著名服装品牌
42/第六章 系列服装设计	
42 第一节 系列服装的设计形式	120/参考文献
45 第二节 系列服装的设计风格	



第一章

服装设计概述

服装作为人们生活的基本需求之一，在社会的物质生活和精神生活中占有重要的位置。从狭义上来说，服装是一个人的仪态外观的主体，能显示其修养和品位的层次；从广义上来说，服装作为文明的象征，能够体现一个国家或民族文化、艺术、经济和科技的发展水平。在原始社会中，服装是用来遮身护体的最基本的生活资料；在阶级社会里，服装是社会等级、权力和尊严的象征；在现代社会中，服装则是物质文明和精神文明相结合的产物。在人类由远古文化向现代文明演进的过程中，服装扮演着重要的角色。社会历史文化的变迁直接影响着服装的变化，每一个历史时期的社会制度、经济基础、科学技术、文化艺术、美学思想、审美倾向等，都会从那个时代的服装中反映出来。因此，可以说服装是一种被物化了的社会文化载体，是沟通人与自然、人与社会、人与环境的重要媒介。作为社会文化和现代艺术设计的重要组成部分，服装设计是精神与物质、审美与实用有机结合的产物，它对创造良好的生存条件、提高人们的生活品位起着重要的促进作用。

第一节 服装与服装设计的概念

中国的语言艺术博大精深，对于服装的相关表述更是不胜枚举，作为服装专业的从业人员，应该对服装与服装设计的概念以及与之相关的专业词汇有一个客观、正确的认识。

一、服装的概念及其相关词汇

1. 服装的概念

服装 (garments)：服装是指穿于人体起保护和装饰作用的制品，是人与衣服的总和，是人在着衣后所形成的一种状态。

在现实生活中，很多人容易把服装与衣服的概念相混淆。一般意义上讲，衣服是指遮盖人体的染织物，是一种纯物质的存在，不涉及人的因素。最广义的衣物除了躯干与四肢的遮蔽物之外，还包含了手部、脚部与头部的遮蔽物，即手套、鞋、帽子等。衣服的美是一种物质的美，而服装的美则是一种状态的美。进一步讲，服装是处在一定

空间或环境中的活动的形象,任何一类服装都有相应的空间或环境,服装与环境之间应该是一种相依共融的统一关系,它们共同创造一种和谐美。同时,服装需要一定的装饰配件来陪衬,服装与装饰配件之间既是一种有序、科学的搭配关系,同时又是一种互补、协调的整体关系。

与服装相近的词汇还有衣裳、服饰等。

衣裳(clothes):古时“上曰衣,下曰裳”(古代的裳指裙子),即“上衣下裳”。后来,衣裳泛指衣服。

服饰(clothing):服饰是装饰人体的物品的总称,包括服装、鞋、帽子、袜子、手套、围巾、领带、提包、伞、发饰等。

服装按照流行状况可以分为时装和定型服装。

时装(fashionable dress):是指最富于时代感的、时兴的、时尚的服装,属服装大类品种之下的一个分支。如果是为一小部分人最先穿着则称为新潮时装。时装有别于已经出现过的服装造型。时装的“时”含有时空背景的界定范畴,因此,时装并非特指现代的服装,因为每一个历史时期内所产生的最新的服装相对于那个历史时期来讲都可以称为时装(图1-1)。时装一段都有自身的周期性,每一套服装在开始出现时是时装,但经过一段时间的流行之后其内涵就发生了变化,我们把服装的这种从开始出现到流行完结的整个过程称为服装的流行周期。服装的流行周期一般包括流行开始、流行高潮、流行完结三个发展阶段。此外,流行周期的长短也因服装种类和风格的差异而不尽相同,有的服装流行周期长达十几年甚至几十年,有的则短至一年或几个月。流行过后的服装并不等于就不存在了,而是作为一种固定的式样被保留下来。定型服装就是经过流行的筛选而相对固定下来的服装款式,如西装、中山装、旗袍等(图1-2)。

2. 成衣、高级时装的概念

在服装行业中,一般人容易将一些常见的名称如成衣、高级时装、高级成衣及高级定制服混淆,其实这些名称背后都有其统一的基本概念。

(1) 成衣(Garments),指按一定规格、号型标准批量生产的成品衣服,是相对于量体裁衣式的定做和自制的衣服而出现的一个概念。成衣作为工业产品,符合批量生产的经济原则,生产机械化,产品规模系列化,质量标准化,包装统一化,并附有品牌、面料成分、号型、洗涤保养说明等标识。成衣作为工业产品,符合批量生产的经济原则,生产机械化,产品规模系列化,质量标准化,包装统一化,并附有品牌、面料成分、号型、洗涤保养说明等标识。从某种意义上讲,成衣的前身是时装,时装是通过成衣的形式构成其流行的。例如:欧洲的高级时装发布会(每年的1月和7月举办)上的高级时装就是通过成衣博览会(每年的2月和9月举办)构成流行的。每年的高级时装发布会,都会邀请大批的服装新闻记者、成衣制作商和

各种宣传媒体参加。其中的成衣制作商从高级时装发布会中发现和选择认为符合时尚潮流的、能够引导流行的服装信息,并根据发布会中高级时装的风格特征和造型特征,经过提炼、概括和简化等,进行再设计,制作出不同批量的满足市场需求的成衣。然后通过参加成衣博览会进行展示、宣传、洽谈和订货,将成衣推向市场,以此形成一种流行趋势(图1-3)。



图1-1 近年来开始流行的波希米亚风格的服装



图1-2 画家梅生绘制的老上海月份牌展示了经典旗袍款式的东方美



图1-3 知名成衣品牌ANMANI女装

(2) 高级时装，可以分为高级定制服和高级成衣。

①高级定制服 (Haute Couture)：源于法国，自1858年开始，法国高级定制服已经有了150多年的历史。

1858年，世界时装之父Charles Frederick Worth首次将设计的观念引入时装界，并在巴黎开设了以他个人名字命名的专为上层女性量身定制服装的高级服装店。这是历史上第一个高级定制服装店。1868年法国高级定制服联合会正式成立。巴黎第一个高级定制服设计师的权威组织，也就是现在的高级定制服联合会。他们对高级定制服服装店的规模、技术条件、发布会细节等作了严格规定。时隔百年，巴黎高级定制服服装店至今还遵守着这些规定。

高级定制服服装店必须同时满足四个条件：

第一，在巴黎设有工作室，能参加高级定制服女装协会每年1月和7月举办的两次女装展示；

第二，每次展示至少要有75件以上的设计是由首席设计师完成的；

第三，常年雇用3个以上的专职模特；

第四，每个款式的服装件数极少并且基本由手工完成。

满足以上条件之后，还要由法国工业部审核批准，才能命名为高级定制服店。

1945年起法国政府对该行业定下了一系列标准，最后只有Chanel、Christian Dior、Yves Saint Laurent 等20家公司获得了高级定制服资格。高级定制服的订做流程是复杂而严格的，一般按以下程序进行：

设计师根据顾客的独特需要进行创作，接下来按照顾

客身材定做模型，并在模型用胚布上进行立体裁剪，然后先由打版师用纸板制作纸样，再由首席缝纫师用胚布制作样衣。样衣做好后请顾客试穿并进行修改，之后由缝纫师用选定的面料进行裁剪缝制，服装做好后在顾客试装时还要对细节进行修改和调整，一般一套衣服至少要试穿3次才能完成。

由于高级定制服制作中大量运用手工刺绣钉珠，售价超过25万美元也不足为奇，没有刺绣的简单款式也要1~2万美元（图1-4、图1-5）。



图1-4 Chanel2009春夏高级定制服

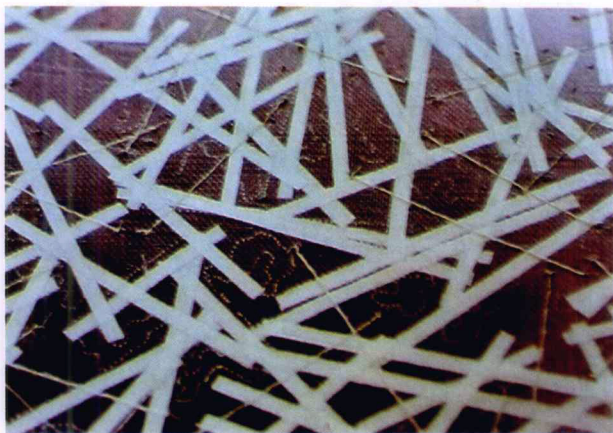


图1-5 复杂的面料装饰由Chanel刺绣工坊手工完成

②高级成衣 (Ready-to-wear) : 译自法语Pret-à-porter。高级成衣是指在一定程度上保留或继承了高级定制服的某些技术, 以中产阶级为对象的小批量多品种的高档成衣。是介于高级定制服和以一般大众为对象的大批量生产的成衣之间的一种服装产业。

该名称最初用于二战后, 本是高级定制服的副业, 到20世纪60年代, 由于人们生活方式的转变, 高级成衣业蓬勃发展起来, 大有取代高级定制服之势。

巴黎、纽约、米兰、伦敦四大时装周就是高级成衣的发布和交易的活动。

高级成衣与一般成衣的区别, 不仅在于其批量大小、质量高低, 关键还在于其设计的个性和品位, 因此国际上的高级成衣大体都是一些设计师品牌 (图1-6)。



图1-6 Givenchy高级成衣

二、服装设计的概念

服装设计, 顾名思义, 就是设计服装款式的一种行业。设计指的是计划、构想、设立方案, 也含有意象、作图、制型的意思。服装设计是运用一定的思维形式、美学规律和设计程序, 将其设计构思以绘画的方式表现出来, 并选择适当的材料, 通过相应的剪裁方法和缝制工艺, 使其设想进一步实物化的过程。

服装设计是一个整体的系统化运作程序, 体现着设计师和企业的综合素质和整体水平。与其他艺术设计学科不同的是, 服装设计是为各种不同的人进行的包装设计, 人的外在生理因素和内在心理因素直接制约着服装的造型特征。服装设计是艺术与科技、物质与文化的综合体现, 既是从物质到精神的升华, 又是从精神到物质的转

化。从企业的角度来讲, 服装设计是生产的第一个环节, 同时又是贯穿于服装生产过程的最重要的环节。随着现代企业的发展, 服装设计已成为企业的灵魂。因此服装设计师既要有艺术设计的综合素质和实力, 又要有较强的科技意识、市场观念、决策能力和应变能力。

第二节 服装设计的发展、内涵和要素

在人类历史文明的进程中, 服装一直伴随着人类的成长, 服装设计和制作是社会分工的一个分支, 每一件服装都反映了其特有的创作思想与审美观念, 同时还是社会艺术、科学、政治、经济的缩影。随着19世纪科学技术的突破性进展, 纺织、缝制技术突飞猛进, 促使服装业由小作坊生产迅速转化为机器生产。在服装工业化发展的同时, 服装设计也逐步形成了一门新兴的学科。

一、服装设计的发展

人类服装的发展, 经历了一个曲折而漫长的过程, 概括而言。早期的服装是沿着两条主线进化的: 一条是以上层社会的宫廷服装为代表, 其主要特征是为了显示着装者的官阶和身份; 另一条是以下层社会的民间服装为代表, 其主要特征是以抵御寒暑为主要目的。这两类服装在很长一段时间内均是按照其自身模式延续着, 而且, 这种延续都是经由手工艺人和个体作坊来完成的。服装设计作为一门独立的学科, 可以说是在产业革命时期被逐渐分离出来的。

18世纪末至19世纪初, 产业革命的新浪潮席卷了整个欧洲, 以英国为主的具有历史意义的第一次技术革命, 为欧洲工业革命的实现奠定了基础, 特别是机械动力的发明引发了社会组织体的重大变革, 使产业的形态从以小规模个体手工业的生产方式向大规模机械化的批量生产方式转变。20世纪初期, 正是旧秩序消亡和新秩序建立的新旧交替的变革时期, 新的设计运动摒弃了18世纪繁琐、奢华的装饰之风 (图1-7), 代之而来的是简洁、清新、自然之貌 (图1-8)。值得一提的是, 在这一时期的新设计运动中, 服装设计更多地受到“包豪斯学派”的影响。为适应新形势和技术革命带来的日趋激烈的市场竞争, 建筑和工业产品设计达到了一个新的高度, 因而, “包豪斯学派”建立了一整套“以新的技术来经济地解决新功能”的理论体系, 这种理论体系成为当时设计界的指导方针。如成立于1907年的德意志工作联盟, 其工作宗旨为“美术与工业、手工操作相结合, 为创造优质的生活用品而奋斗”, 在继承传统手工艺制作的基础上, 又强调其设计的实用性和社会性, 提倡创造新式样, 以便服务于大众。正是在这种新的设计思潮的推动下, 加之纺织机械、印染技术以及缝纫机开始广泛应用, 西欧各国的服装业迅速发展起来。

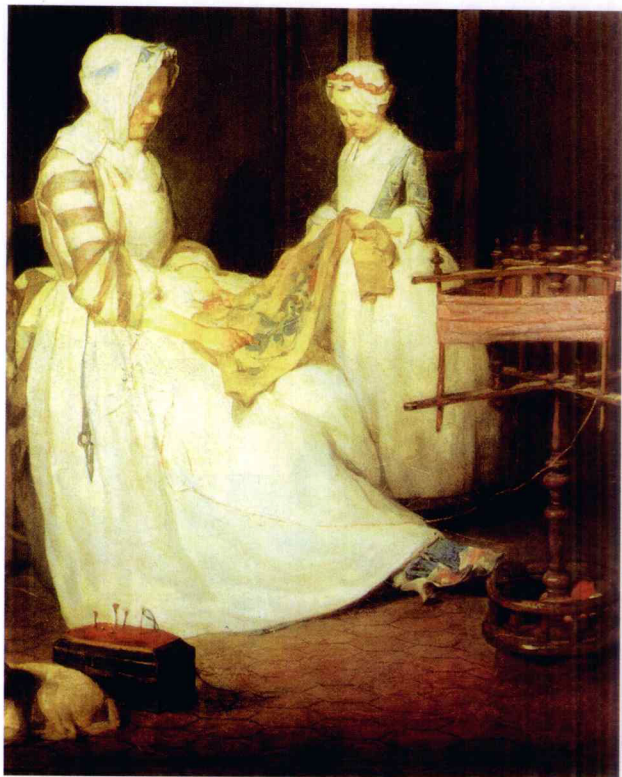


图1-7 法国画家夏尔丹的作品反映了18世纪人物的服饰样貌



图1-8 20世纪服装设计大师Dior的“新造型”

与此同时,西方服装设计学的研究和理论体系在其他应用产品设计理论的基础上开始建立和形成。这个时期主要的服装美学论著是格·斯·霍尔(G.S.Hall)的《自我早期的感觉》,该论著以大量的社会调查材料阐明了人类在孩提时期就有了打扮自己以引起别人注意的心理要求和欲望,他认为表现人类自我是服装的主要功能;格·维·迪尔波(G.V.Dearboro)的《服装心理学》,以通过心理测验而得到的资料为依据,说明人们穿着服装是为了在他人的面前表现自己,而这种自我表现的观点显然是受了叔本华哲学思想中“表现自我”的观点的影响。1929年美国哥伦比亚大学教授E.B.赫洛克出版了《服装心理学》一书,书中收集了大量的史料和作者多年的研究成果,对于人类追求服装美的动机和目的作了客观的分析,指出服装的推动作用是一种最令人惊奇和最强有力的社会力量,并从多种角度论证了时装的兴起、衰落和停滞的种种缘由;同时,还阐述了不同的性别、性格、年龄、社会地位等与服装的内在联系。1933年,维·伊·亚可伯逊(W.F.Jacobson)出版了《服装设计的基本美学因素》一书,进一步提出了“美学原则是服装的最主要的标准”的观点,他认为服装在艺术上的感染力是强烈而普遍的,并重点指出,服装的设计应符合其比例、均衡、夸张、韵律和节奏等美学法则。这些有关服装设计的论著和美学观点,对于西方服装工业的发展无疑起到了促进和指导作用。这一时期西欧的服装设计界,形成了以西欧文化,特别是法兰西文化为主体背景的上层社会的宫廷服装的设计风格。

20世纪中期,以法国为中心的西欧服装出现了一个历史性的转折,以往的以高级手工制作时装为主的发展模式转变为以机械化成衣制作和高级手工制作时装双轨发展模式。这种新局面的出现主要有两个方面的因素:其一,战后世界经济的复苏,使社会的科学技术、交通、信息、纺织、印染迅速发展,使社会的人口结构、生活方式以及价值观念、道德取向等发生了巨大的变化,服装原有的模式已满足不了人们的精神需求和物质需求。其二,文化、艺术的空前活跃,新思潮、新流派的出现,使传统的审美观念受到了严峻的挑战,青年人影响了世界,大批年轻服装设计师如雨后春笋般地涌现出来,纷纷登上了服装设计舞台。社会新局面的出现,服装工业的大发展,给服装的发展带来了千载难逢的良机,新式服装挣脱了桎梏走向街头,面对大众,高级时装被赋予了新的内涵。

二、服装设计的内涵

服装是人类创造的文化形态,是人类文明的象征。服装的本质是文化,而人也是文化的存在。服装首先是人类因为生存而创造的一种物质条件,同时也是人类生存的精神表现,是物质性与精神性的结合。这就构成了服装的基

本性质,即来自于人类生理需求的物质性和来自于人类心理需求的精神性。服装设计就是要运用特定的思维形式、审美原理和设计方法,来满足人类对服装的物质需求和精神需求。

服装设计是设计的一个分支,是在一定的社会、文化、科技环境中,依据人们的审美需求和物质需求,以服装为对象,完成人体整个着装状态的创作过程。服装设计涉及设计理念、创意、构思、造型和实现等方面,是对时代精神、社会文化和审美的理解与应用。

服装设计是一门形象艺术,它通过造型、色彩、材质等特有的形式语言表达独特的美。服装设计又是一门时间艺术,具有鲜明的时代感,是一面“时代的镜子”。服装设计还是一门空间艺术,在不同的地域、不同的空间中,以其独特的美感染和装扮着人类。

三、服装设计的要素

从设计角度讲,款式、色彩、面料是决定服装效果的最重要因素,也是服装设计过程中必须考虑的主要内容,被称为服装设计三要素。在服装造型的三大要素中,款式设计起着主体构架的作用,是服装造型的基础;面料是体现款式结构的基本素材;色彩是创造服装整体视觉效果的主要因素。这三种要素在服装设计和服装造型中,是一种相互制约又相互依存的关系。而且,在不同类型和不同风格的服装设计中,对于三种要素的把握程度和强化的程度也是有所区别的。

1. 款式

款式是服装的内、外部样式,是从造型角度呈现的构成服装的形式,是服装设计的主要内容。服装款式首先与人体的外形特点、活动功能及形态有关,又受到穿着对象、时间、地点、条件等诸因素的制约。

款式设计包括轮廓设计、内部线条设计和部件设计等方面。

外轮廓决定服装造型的主要特征,按其外形特征可概括为几何型、自然型、任意型等。确定服装外形应注意其比例、大小、体积等关系,力求服装的整体造型优美和谐,富于形象性。

服装内部线条设计要注重美感的表现,在整体布局中要排列合理、协调,形成特定的风格,要注意线条的曲直、部位之间的对比等关系。

服装部件设计是构成款式设计的具体细节,一般包括领子、袖子、口袋、纽扣及其他附件,应注意布局合理、风格统一、相互间的搭配关系等,以此加强服装的装饰性与趣味性,强化服装的艺术格调(图1-9)。



图1-9 ANMANI女装中丰富立体的内部线条设计突出了服装的装饰性与时尚性

2. 色彩

俗话说:远看颜色近看花。从人们对物体的感觉程度来看,色彩是最先进入视觉感觉和传达系统的。此外色彩具有鲜明的性格,具有很强的表达情感的作用,常常以不同的配置和程度影响着人们的情绪。因此色彩是构成服装整体艺术气氛和审美感受的重要因素。服装的色彩可给人以最直接的印象和刺激,不同的色彩配置会给人不同的视觉和心理感受,使人产生不同的联想。可以说色彩设计是表达服装设计情调的主要手段(图1-10)。



图1-10 服装设计师陶音的作品《藏缘》:强烈的色彩来自宗教

在服装设计中要根据穿用场合、风俗习惯、季节、配色规律等合理用色,力求展现服装设计特有的韵味。服饰纹样图案也是服装色彩设计的一部分。常用纹样有印染纹样、刺绣纹样、镶拼纹样等。不同的纹样风格在不同服装中有不同的表现形式,是服装中活跃醒目的色彩表现形式,所以要充分利用纹样的表现性进行服装设计(图1-11)。



图1-11 热烈奔放的印花面料搭配突出了波希米亚风格服装的精髓

3. 面料

服装设计是通过服装面料这一特殊载体而实现的,面料是服装构成的物质基础。面料的选用与处理是体现设计成败的关键因素。在服装设计过程中,面料的外观肌理、物理性能以及可塑性等都直接制约着服装的造型特征。长期以来,面料的选择和运用已成为服装设计中的一个重要因素。

现代科学技术的进步和新型纺织面料的开发,作为服装设计领域内的一个重要因素,推动了服装设计表达手段的不断更新。特别是近期以来,科学与艺术的互动已成为服装设计的重要研究课题,设计的着眼点由单纯的服装款式结构、色彩配置等逐渐向设计理念和面料的性能转变。作为服装设计师,不仅要关注对服装直接造型因素的研究,还应致力于对服装间接造型因素的探讨。社会文化的深化,科学技术的进步,从根本上改变着服装设计的造型语言,同时也为服装设计提供了无限发展的空间可能性。

毋庸置疑,服装造型的时代已经过去,当代的服装设计已越来越注重于开拓新材料的性能和特色肌理,以此来展现服装的时代风格。材料本身也是服装的形象,因此不能单纯地将现有材料的加工制作认为是对设计的体现。设计师应以最新颖、最独特的思维方法,通过对现代新型材料的灵活运用、对多种材料的综合组构、对传统材料的多种艺术处理和再塑造等来打开服装设计的新局面。从这个角度来讲,设计师对于新材料的理解和驾驭能力已成为现代服装设计的重要标志。正如音乐创作一样,音乐家首先需要对各种乐器的特性和局限性进行整体和全面把握,除了要熟练地运用音乐创作思维和独特语言之外,更应注重挖掘每一种乐器的独特表现力,力求使其发挥到极致,并完美、充分地表达出来。另外,设计师还应从材料自身的特性中求得服装的艺术效果,着力于研究材料对人所产生的生理效应和心理效应,研究主体材料与配饰材料之间的有序组合以及材料与工艺之间的关系。由此可见,巧妙、科学地研究服装材料的特性和潜力,既是现代服装设计发展的必要条件,也是现代服装设计又一次新飞跃的基础(图1-12)。

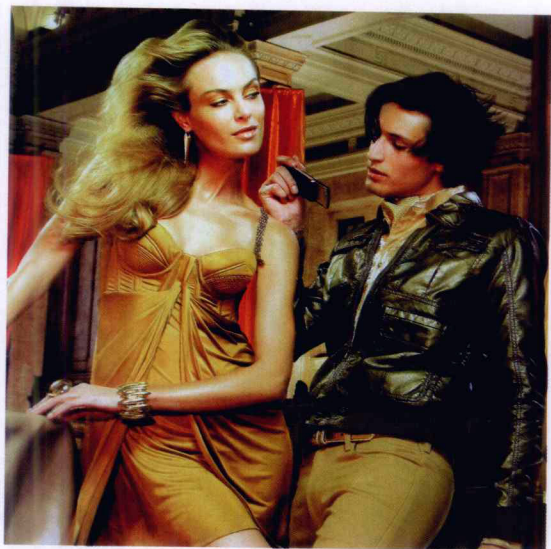


图1-12 MOYO产品广告中的模特着装体现了服装设计中的科技含量

第三节 服装设计的研究范畴

服装设计的研究是现代文化体系和艺术设计体系的重要组成部分。服装设计是一门集科学技术与造型艺术于一体的多种学科交叉的边缘学科,涉及人类学、社会学、宗教学、历史学、哲学、美学、经济学、设计学、心理学、材料学、工艺学、市场学、营销学等众多学科。

服装设计的综合性决定了其多元性和交融性。服装设计研究范畴超越了直观造型性和单一功能性,被纳入并成为现代文化体系和艺术设计体系重要的组成部分。对于它的研究一般可从以下几个层面和角度进行:

一、服装的社会性

(1) 地域性。不同的地理位置和自然气候决定着服装的整体风貌,并使服装呈现出不同的造型特征和结构特征。

(2) 季节性。四季气候温差明显的地带,其服装的造型变化也较大,反之其服装的造型变化较小。

(3) 社会制度。社会制度的差异直接影响着服装的运行机制和流通方式。

(4) 意识形态。社会物质存在决定着人们的意识形态,而人们的意识形态又常常左右着服装的主体审美倾向。

(5) 传统观念。传统观念制约着服装的发展方向 and 审美意向。如西方服装文化是外向型的,注重其造型的美;而东方服装文化是内向型的,注重其内涵和装饰的美。

(6) 民族风尚。服装的造型风格和特色直接受到民族风尚的制约,是民族文化和民族风情的一种直接反映(图1-13)。



图1-13 含有中国元素的服装设计

(7) 宗教信仰。宗教信仰是影响服装发展的因素之一,并左右着某些特定时期的服装风貌。

(8) 生活方式。不同的生活方式有着不同的服装价值取向。如西方人在服装上强化自我表现,而东方人在服装上则追求自我调节。

(9) 着装环境。服装是处在一定文化环境之内的,文化环境一旦改变了,服装也会随之改变。同时,服装与文化环境之间应是一种相依共融的有机整体(图1-14)。



图1-14 欧洲传统家族概念的服装设计

二、服装的个性化

服装具有强烈的自我意向和审美特性,与每个个体紧密相连,是最贴近人体的设计物,具有鲜明的个性化特征。

(1) 性格特征。由于性格的差异而在着装上所表现出来的倾向性是显而易见的,如性格外向者常常关注一些造型新颖、色彩艳丽的服装,而性格内向者则往往喜欢那些造型雅致、色彩含蓄的服装。

(2) 职业特点。着装者职业不同,对于服装的理解和审美也不尽相同。职业服装充分体现着各种不同职业的人对其服装需求的个性特征(图1-15)。



图1-15 梦舒雅女装表现的现代职业女性形象

(3) 艺术素养。良好的艺术素养是体验服装的构成服装形式美感的前提条件。

(4) 生活状态。生活经历和生活状态不同,对于服装的理解和认识就会有着一一定的差异。如大都市的人们以求新求变为主导;而边远地区的人们则以模仿从众为主导。

(5) 审美情趣。审美情趣的多种多样,导致了服装造型的丰富多彩。

(6) 偏爱嗜好。人们对于服装的各种偏爱和嗜好使服装产生了多种艺术风格(图1-16)。



图1-16 歌手麦当娜的演出服装设计体现了民族、宗教与时尚、另类的碰撞

三、服装的造型性

从整体造型的角度来讲,服装设计需要研究的内容有:

(1) 人体特征。服装设计最基本的功能是对各种人体进行包装,因此,人体的整体形态和局部结构对于服装造型有着一定的影响。从人体的整体形态来看,有男人体、女人体、老年人体、童体等;从人体的局部结构来看,有头部、颈部、肩部、胸部、腰部、臀部、四肢和手脚等。

(2) 运动规律。人体无时无刻不处于运动状态,了解人体各个部位的运动规律以及各种运动与服装造型之间的关系对于服装设计来说是非常必要的。

(3) 功能研究。每一消费群体都有其功能性服装,如各种职业制服、劳动保护服、运动服、礼服、演出服等。

(4) 款式构成。服装的外部廓形和内部线条分割的差异构成了千变万化的款式特征。服装款式的构成是服装设计的前提,它直接影响着服装的整体特征。

(5) 色彩配置。色彩是服装造型的主体要素之一,

色彩的搭配是服装造型的第一感觉,它集中体现了服装的整体艺术气氛。

(6) 材料搭配。服装的面料、辅料和附件的合理使用与搭配是体现服装造型的直观因素。

四、服装的技术性

完整的服装设计需要通过人体测量、样板绘制、工艺流程等多个环节来实现。服装从设计到成型的过程中,各个工序之间要相互衔接和配合,才能达到设计与工艺的和谐统一。

(1) 人体测量。对人体各部位尺寸的科学了解是实现服装设计的基本条件。

(2) 样板制作。规范、标准的服装样板是服装设计成型的重要基础。

(3) 工艺流程。科学、合理的工艺流程体现着服装设计的经济价值和市场效应。

(4) 整形定型。服装的整形和定型是服装设计的最后工序,也是服装造型最终效果的体现。

第四节 服装设计的审美特征

服装被誉为人的第二层皮肤,服装的造型基础是人体,所以在进行服装设计时,必须以人体为设计依据。任何服装最终都要穿在人身上经过人体的检验,人体是检验服装设计好坏的最佳尺度,完全脱离人体的设计是缺乏功能意义的。但是服装和人体也不是简单的对应关系,设计的造型并不是完全顺应人体的外形。在现代服装设计中,服装除了其基本的防护功能外,其审美功能已经越来越重要,好的设计可以突出人体的优点,遮盖人体的某些缺陷。因此人与服装之间同时并存着使用和审美的双重关系,从这个意义上来说服装与人的关系也就显得极为直接和密切。服装设计师们采用各种各样的手法设计服装,无非都是为了更好地塑造人体美。如我国传统的旗袍,强调了女性的曲线美;男士西装的垫肩是为了衬托男性阳刚挺拔之美。

一、服装设计的特殊性

服装设计作为造型艺术的一个门类,有着自身的设计规律和艺术语言,它是以人作为造型对象、以物质材料为主要表现手段的艺术形式。在设计的过程中,设计师借助丰富的想象力和创造性思维活动,以其独特的构想,通过具体与个别,表达一般与典型,体现思维最广阔的、多种多样的可能性。设计师通过服装的造型来抒发其内在的情感和独特的审美感受,不仅能反映人体的美,更重要的是还可以创造人体的美。

然而,服装设计就其最本质的功能来看,既不同于文学艺术形式,也不同于绘画艺术形式。正因为它是以具体的人作为设计对象的,所以,服装的款式、色彩及面料的艺术处理都应服从于人的实际需要,这是服装设计区别于其他艺术形式的实质所在。设计师应善于在服装的审美高度和技术质量上做文章,从服装的功能中发现和创造美的形式,寻求服装设计的审美和实用之间的内在统一性和协调性。“以人为本”是服装设计永恒的准则。

服装既是视觉性的,又是感觉性的,它存在于一定的时间和一定的空间,是具有时空性的艺术形式,它在特定的社会文化氛围中形成产品而导入市场。在创造服装整体美感的过程中,服装的造型固然是主要因素,但是,只有当造型和着装者的形体、气质相协调时,服装设计的审美价值才可能完整地体现出来。可以说,服装设计美感的最终体现应该是由设计师和着装者共同实现的。

一套优秀的服装设计作品,假如由一个外在形体和内在气质欠佳的人穿着,往往产生不了应有的美感;相反,一个外在形体和气质较好的人则能给一套平淡无奇的服装增添光彩。这也正如有关专家所指出的那样:衣服设计得美是不够的,只有经过着装者的再创造,使两者高度协调,才能达到服装设计所追求的最高境界。简而言之,服装设计的美是以突出和强化人的个性特征为主要目的的,设计师正是通过这种形式和内容的整体美感来表达自身的思想情感,再现时代的精神风貌(图1-17)。

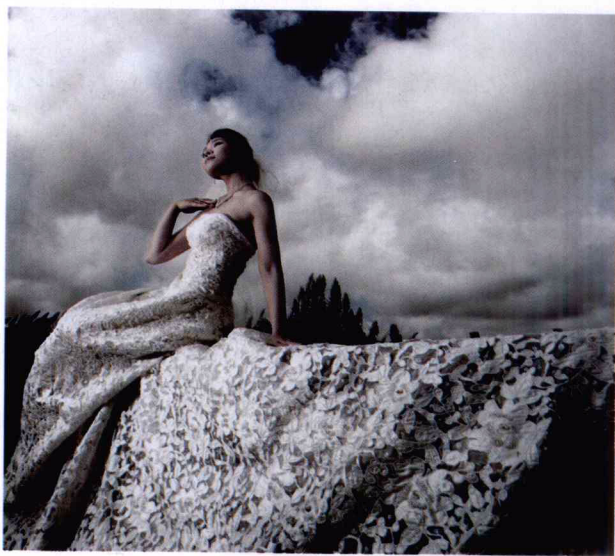


图1-17 广角镜头与专业模特的共同演绎传达了设计师要表达的服装的内在神韵

二、服装设计的综合性

服装设计能够富于创造性地任意表达人体美,并不是仅凭设计师的设计就能够实现的,还需要通过诸如量体、制板、缝制及相应的工艺流程的有机配合。一套高级时装的设计,其中面料的造型性、量体尺寸的准确性、样板制

定的科学性、工艺制作的合理性、服饰配件的协调性等,都会直接影响到服装的整体艺术效果。因此,在服装设计和成型的过程中,各个要素以及工序之间应该是一种环环相扣、相辅相成的密切关系。当然,这其中需要考虑艺术上的分寸感和适度性的问题。设计实践告诉我们:一套服装其艺术格调的高低,在很大程度上取决于设计师如何把握服装设计各要素和服装成型中的各个工序的分寸感,取决于如何掌握整体造型与各个工序之间的度。显而易见,服装设计是一门综合性的艺术形式,需要各个工序之间的相互衔接和相互配合,缺一不可。从这个角度讲,服装设计师和服装制板师、工艺师之间应该是一种密切合作的关系,他们共同的目的是求得设计和工艺的和谐统一。

在西方一些高级时装设计店中,每一位著名的设计师后面都会有一批相对固定的与之配合默契的工艺制作师,这些工艺制作师每次都能够准确无误地理解和把握设计师的设计意图,从而充分体现出服装设计的最佳艺术水平,这也正是一名服装设计师成功的重要因素之一(图1-18)。



图1-18 高级时装作品所映射出的设计师的独特理念与工艺制作师的精湛工艺

三、服装设计的民族性

时代的发展不断地给服装设计提出新的要求,随着生活品位的提高,人们不断地向服装设计师提出新的要求,促使服装设计师探索相应的表现手法和表现形式,以体现时代的精神面貌。从这个意义上讲,时间的推移,文化艺术、科学技术的进步,人们情感和审美观念的变化,都是服装设计语言逐渐深化的重要因素。服装设计需要设计师不断发现新的设计题材。诚然,艺术设计中的题材往往会