

人物形象设计专业教学丛书

服饰形象装扮艺术

朱 琴 安婷婷 / 主编
周生力 张清心 / 副主编

化学工业出版社

人物形象设计专业教学丛书

服饰形象装扮艺术

朱 琴 安婷婷 / 主编
周生力 张清心 / 副主编

化学工业出版社

北 京

本书从服饰的基础知识开篇, 知识点循序渐进、图文并茂, 较为全面地讲解了女性形象设计中服饰形象装扮的色彩配置、款与型的配置、材质的选用与搭配、饰品的选配、风格的协调、服饰形象的综合塑造等几个方面的内容, 深入剖析了服饰搭配的TPO原则及形式美法则, 详细阐述了如何合理地运用服饰流行元素, 结合不同人物形象的自身特点与相关要求打造出完美的服饰形象, 从而让女性的整体形象得到升华。

通过学习本书, 有助于学生理解服饰美的内涵, 服饰美对人物整体形象美发挥的作用, 通过妥善运用服饰装扮的技巧更好地进行女性形象设计中服饰形象的设计与创意, 从而提升整体形象设计的效果与层次。

本书可作为高职高专人物形象设计专业教材, 也可作为成人教育及培训机构的通用教材, 还可以作为高校学生的美育读物, 以及社会广大爱好者的通俗读物。

图书在版编目(CIP)数据

服饰形象装扮艺术/朱琴, 安婷婷主编. —北京:
化学工业出版社, 2011. 4

(人物形象设计专业教学丛书)

ISBN 978-7-122-10662-9

I. 服… II. ①朱…②安… III. 女性-服饰美学
IV. TS976. 4

中国版本图书馆CIP数据核字(2011)第033454号

责任编辑: 李彦玲
责任校对: 郑捷

装帧设计: 张辉

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)

印刷: 北京云浩印刷有限责任公司

装订: 三河市万龙印装有限公司

787mm×1092mm 1/16 印张8³/₄ 字数208千字 2011年6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: 36.00元

版权所有 违者必究

前 言

服装是人们为了生存而创造的物质条件之一，又是人类在社会生存活动中所依赖的一种重要的精神表现要素。服装是人们生活中不可缺少的物质基础的一种状态，在提供基本身体保护的前提下，服饰还兼具美观的作用。得体的衣着装扮能够给人留下良好的印象，现代心理学家甚至可以根据一个人的衣着细节判断出其性格特征。服饰是人类外在的表达，服饰形象装扮也是人们最常见的生活现象，每个人对当天所要穿着的服饰进行组合时，就是完成了一次潜移默化的服饰形象装扮过程。

服饰形象装扮艺术是一门关于服饰形象的整体设计、协调、配套的艺术，它不仅仅指服装，而且还包括配件、首饰、发型、化妆等因素在内的组合关系，并与服饰的穿着者、周围环境等因素密不可分。服饰形象装扮不仅仅是对个人服饰形象的塑造，还涉及设计、营销、展示等多个领域。服饰形象装扮艺术是服装及其相关专业学生的必要技能，该课程的学习有助于学生理解服饰美的内涵，更好地设计美、创造美；通过妥善运用服饰搭配技巧，巧妙地展示美，并将之进行推广，使更多的人接受美。

本书由常州轻工职业技术学院朱琴、湖北科技职业学院安婷婷主编，海口经济学院艺术学院周生力、张清心任副主编，隋淑倩、任鸿也参与了本书的编写工作，此外，袁得雪、朱白玉等参与了部分文字及图片的整理工作，在此一并表示感谢！

因编者能力有限，书中难免有不足之处，恳请读者指正！

编者
2011年3月

第一章 概述

1 第一节 服饰形象装扮的含义、特性及其功能

1 一、服饰形象装扮的含义

1 二、服饰形象装扮的特性

2 三、服饰形象装扮的功能

4 第二节 服饰形象装扮的美学法则

4 一、比例

5 二、对称与均衡

6 三、节奏与韵律

6 四、变化与统一

6 第三节 服饰形象装扮的要素与原则

7 一、服饰形象装扮的要素

9 二、服饰形象装扮的基本原则

10 思考与练习

第二章 服饰形象装扮的色彩配置

11 第一节 人体的色特征与服饰色彩配置

11 一、人体色构成——基因色彩

12 二、色彩的四季理论

15 三、四季型人的服饰形象色彩配置

19 第二节 服饰形象装扮配色法则及视觉效果

19	一、服饰形象装扮配色的特点
22	二、服饰形象装扮配色的方法
28	第三节 流行色在服饰形象装扮中的应用
28	一、流行色的产生
29	二、服饰形象装扮中流行色的应用
30	思考与练习

第三章 服饰形象装扮的型元素配置

31	第一节 服装的款式、结构与“型”
31	一、服装外部轮廓
34	二、服装的内部轮廓
37	第二节 人的“型”
37	一、人的形体比例
38	二、体型的分类及特征
38	第三节 人的“型”与服饰的型元素配置
39	一、服装弥补体型的原则与策略
41	二、体型与服装款式的搭配
44	思考与练习

第四章 服饰形象装扮中的材质选用

45	第一节 服饰材质的特性及要求
45	一、服饰材质的特性
45	二、服饰材质的要求
46	第二节 服饰材质的视觉效果
46	一、挺括坚固与柔软飘逸的视觉效果
47	二、反光、闪光与吸光、亚光的视觉效果
48	三、可塑性及弹性的视觉效果

48 四、透明与镂空的视觉效果

49 第三节 服饰形象装扮与材质选用

49 一、体型与服饰材质选用

51 二、服饰形象装扮的材质组合与效果

52 思考与练习

第五章 服饰形象装扮与饰品选用

53 第一节 帽子与服装的搭配方法与效果

53 一、帽子与服装的搭配原则

53 二、帽子与服装的搭配方法

55 第二节 首饰与服装的搭配方法与效果

55 一、首饰与服装搭配的原则

55 二、首饰与服装搭配的方法

57 第三节 围巾与服装的搭配方法与效果

57 一、围巾与服装搭配的原则

57 二、围巾与服装搭配的方法

58 第四节 包袋与服装的搭配方法与效果

58 一、包袋与服装搭配的原则

58 二、包袋与服装搭配的方法

60 第五节 鞋、袜、手套与服装的搭配方法与效果

60 一、鞋子与服装的搭配

61 二、袜子、手套与服装的搭配

62 第六节 其他服饰品与服装的搭配方法与效果

62 一、眼镜与服装的搭配

63 二、花饰品的选用

63 思考与练习

第六章 形象设计与服饰形象风格

64 第一节 形象设计中的服饰风格概念

64 一、艺术风格与服饰风格

65 二、人物形象风格的建立

66 第二节 时代与服饰搭配风格

66 一、古希腊风格

67 二、哥特式风格

68 三、洛可可风格

70 四、帝政风格(新古典主义)

70 五、浪漫主义风格

71 第三节 民族与服饰搭配风格

71 一、英伦风格

72 二、波西米亚风格

72 三、阿拉伯风格

73 四、中国风格

74 五、日本风格

74 六、韩国风格

75 第四节 视觉艺术与服饰搭配风格

75 一、极简主义风格

76 二、未来主义风格

77 三、欧普风格

77 四、立体主义风格

78 五、超现实主义

79 六、波普风格

80 第五节 音乐、电影与服饰搭配风格

80 一、朋克风格

81 二、吉拉吉风格

82 三、迪斯科风格

82 四、嘻哈风格

83 五、洛丽塔风格

84 第六节 社会思潮与服饰搭配风格

84 一、中性风格

85 二、坎普风格

85 三、嬉皮士风格

86 四、雅皮士风格

87 五、波波风格

88 六、小资风格

88 七、可爱主义风格

89 八、田园风格

89 九、NONO族风格

90 十、解构主义风格

92 第七节 功能性与服饰搭配风格

92 一、运动风格

92 二、职业风格

93 三、学院风格

94 四、军装风格

94 五、工装风格

96 六、礼服风格

96 七、戏剧风格

97 第八节 个性化与服饰搭配风格

97 一、华丽风格

98 二、潇洒风格

98 三、硬朗风格

98 四、甜美风格

99 五、保守风格

99 六、前卫风格

100 思考与练习

第七章 TPO与服饰形象装扮

101 第一节 TPO概述

102 第二节 TPO原则与服饰形象装扮

102 一、时间原则与服饰形象装扮

102 二、场合原则与服饰形象装扮

104 三、地点原则与服饰形象装扮

104 思考与练习

第八章 服饰形象装扮的综合运用与实践

105 第一节 个人形象系统分析

105 一、自我分析

107 二、服饰风格的确定

109 第二节 服装形象装扮的综合运用与实践

109 一、职场的服饰形象装扮

111 二、不同气质类型女性的服饰形象装扮技巧

- 114 三、不同场合的女性服饰形象装扮技巧
- 117 四、不同年龄的女性服饰形象装扮技巧
- 118 思考与练习

第九章 服饰装扮形象欣赏

- 119 第一节 女装欣赏
- 124 第二节 男装欣赏
- 126 第三节 服装细节及配饰欣赏
- 129 思考与练习

参考文献

第一章 概述

学习目标：通过本章的学习，能够了解服饰形象装扮的含义、特性、功能及其美学法则，掌握服饰形象装扮的要素与原则，并学会如何将服饰形象装扮的要素与原则运用到实际学习中。

穿着打扮是现代人类生活的基本内容之一。随着经济的不断增长，人民生活水平的不断提高，以及文化和对外交流事业的不断发展，越来越多的人开始注重穿戴质量问题。人们不仅要穿的暖，穿的舒适，而且更希望要穿的好，穿的美，穿着打扮更有个性。这种希望一方面促进了我国服装服饰生产业和销售业的发展，同时也使与穿戴质量有着密切关系的服饰形象装扮应用有了更广阔的领域。我们应当重视对服饰形象装扮问题的研究，因为它能培养人们的服饰审美意识，提高人们注重穿着打扮合理性和整体效果的自觉性，对正确引导服饰消费、美化人民生活 and 加强社会主义精神文明建设有着积极的指导意义。

第一节 服饰形象装扮的含义、特性及其功能

一、服饰形象装扮的含义

服饰是服装和服装饰品的简称。它泛指那些与衣着穿戴有关联或配套使用的物品。如服装、鞋、帽、围巾、手套、首饰、腰带等。服饰是人们日常生活的用品，与人类关系密切。服饰形象装扮是指穿戴者有意识地安排自己的着装打扮，通过一种恰当的组合形式，达到舒适、美观、合理的整体穿着效果。服饰形象装扮有三个层次的含义：首先，它是一种人的主观愿望驱使的行为；其次，它是通过组合形成的；再次，它所营造的穿着效果应当是集舒适、美观、合理与一体的。从微观上讲，恰到好处的服饰形象装扮不仅能使穿着者本人在舒适、美观的前提下得到一种表现自我的心理上的满足感，而且还能给旁观者带来一种赏心悦目的感受。从宏观上讲，服饰形象装扮还能反映一个国家或一个民族的物质生活水准及文化素质状况，具有一定的政治影响和社会影响。因此服饰形象装扮的重要作用是不可忽视的。

二、服饰形象装扮的特性

1. 实用性

服饰形象装扮的实用特性主要是通过服饰的护体作用来体现的。服饰中的绝大多数物

品,如服装、鞋、帽、围巾、手套等都具有护体作用。使用它们就可以在不同程度上遮掩和保护人体,以此来达到维护人类尊严和抵御自然界中各种不利于人体健康因素侵袭、危害的目的。“棉衣御寒、凉帽挡暑”已成为平时生活中的常识性问题了。从这一点出发,把服装、鞋帽等物品称之为人类的“第二皮肤”是一点也不过分的。服饰形象装扮的实用性问题属于生活科学范畴,它还证明了一条自然法则:即人们创造、生产出一种物品或使用一种物品,首先是考虑满足自身生理和生活上的需要。只有先有利于满足生理和生活方面的需要,才能进而考虑如何使其更加完善、完美。从服饰形象装扮实用性的角度出发,人们在考虑穿着打扮问题时,就应当把服饰的舒适、保健等护体作用作为首要问题认真对待。古人曰:“衣必常暖,然后求丽”,指的就是这个意思。“若要俏,冻得叫”和“只要风度,不要温度”等日常不佳的穿戴方法是不宜提倡的。

2. 装饰性

服饰形象装扮的装饰特性主要是通过服饰的修饰作用来体现的。服饰中的一些物品,如首饰、领带、胸花、发夹等以及某些服饰形象装扮的构成要素,如服装造型、服装面料的色彩和花纹图形等,他们的修饰作用是明显大于其实用价值的。这些物品和构成要素运用于穿着打扮主要是修饰和美化人体,表现穿着者的个性和爱好,从而达到丰富生活色彩、增添穿着美观氛围的目的。服饰形象装扮的装饰性问题属于生活美学的范畴,人们在穿着打扮上考虑和追求服饰形象装扮的装饰性效果,是“爱美之心”的自然表露。就穿着者个人而言,运用服饰形象装扮的装饰性知识,选择符合自身客观条件和爱好的修饰方式,就能使穿着效果更为理想。而对于服饰文化工作者来说,寻求服饰形象装扮的装饰性规律,评价服饰形象装扮的装饰性效果,是发掘生活中美的素材的一种方式,也是人的审美意识的一种主动表现。

在日常穿着打扮上充分考虑服饰形象装扮实用和装饰两种特性,对于引导人们正确、合理地修饰自身,与自然环境和社会环境合拍,有着十分积极的导向性作用。

三、服饰形象装扮的功能

依据服饰形象装扮的含义和特性,服饰形象装扮的功能可以归纳为三个方面。

1. 服饰形象装扮具有保护和修饰、美化人体的功能

服饰用品首先应该是能够维护人类尊严(蔽体)和保护人体免受自然界不利因素侵害的。因此服饰形象装扮的首要功能就是保护人体。服装形象装扮的形式可以千变万化,但维护人类尊严、保证穿着舒适和有利于人体健康的原则却是最基本的,是不可改变的。如果违背或放弃了服饰形象装扮保护人体的基本功能,那么所出现的穿着形式肯定是不舒适,不健康,不合理的,是不可提倡的。

服饰物品还是人体的装饰物。因此,服饰形象装扮还具有修饰和美化人体的功能。由于先天和后天的种种原因,人体不可能生来都是十分完美无缺的,也不可能永远是完美无缺的,这就需要利用服装服饰用品,通过日常的穿着打扮对人体进行适当的修饰和美化。服饰形象装扮的修饰、美化功能具有一定的掩饰性,通过某种恰当的形式能在一定程度上遮掩或弥补人体体态上的不足,使穿着者的外部形象发生变化,得到一定的改善。服饰形象装扮的修饰、美化功能一般是通过服装造型和服装面料色彩、花纹的运用来体现的。

2. 服饰形象装扮具有表现穿着者个性和情趣的功能

人的个性和情趣可以通过各种途径表现出来,比如人们常说的“声如其人”、“文如其人”等。但是穿着打扮表现一个人的个性和情趣恐怕是最直接的了,尽管有时穿着者自己并未意识到。现在还没有人对服饰形象装扮表现人的个性和情趣问题作系统、深入的研究和分析,但从客观上看,穿着打扮的种种方式与选择,的确在一定程度上反映了人的性格爱好。

一般说来,性格直率、冲动的人在选择服装时喜欢那些造型轮廓清晰、色彩鲜明的款式,服饰配件的选择则以粗犷、有力量的为主。这种服饰形象装扮的形式能够衬托出一种强悍不驯的着装氛围。而性格内向、文弱的人在穿着打扮上则比较低调,很少表现出一种锐气。他们选择服装往往款式很普通,色彩上大都是以灰、黑、白等为基调的中性色,明度较低,服饰配件运用不多,除实用必需外,很少选用那些纯装饰性的物品。这种穿戴打扮形式是与性格内向、文弱者在日常生活中不想过多地表现自己的心理特征相吻合的。个性豪放的人在穿着打扮上随意性很强,他们通常不太会从细节上考虑穿着效果,这可能与他们不拘小节的心理特点有直接关系;而性情腼腆的人在穿着打扮上却会十分讲究,注意穿着效果。他们这样做倒不是为了显示自己,而是生怕自己穿戴不妥引起别人的讥笑,这与他们谨慎小心的心理特点是相匹配的。性格活泼的人一般比较喜欢表现自己,他们敢为天下先,在服饰形象装扮上常常能够迎合新潮流,充当服装新款式、新样式的第一批接收者;而性格沉稳的人却不大愿意多表露自己的心态与主张,他们在服饰形象装扮问题上也是比较谨慎的,往往要等一种款式或一种打扮形式为大多数人接受之后,才肯步其后尘。

通过日常的穿衣打扮还能够反映和人的情趣与追求:喜欢赶时髦的人总是在不断更新自己的装束打扮;而善于思索、为实现自己在事业、理想上追求而努力奋斗的人可能会在装束上保持一种与众不同的定格,如鲁迅、阿拉法特等。那种因生活安逸、无所事事的人则往往会把讲究装束和精心修饰作为自己生活的重要内容,并将此作为消磨时光的一种方式;而全身心投入工作的人往往没有过多时间考虑自己的穿着打扮,他们的着装形式有时会过于简朴、落伍。

3. 服饰形象装扮具有反映社会生活水准和精神风貌的功能

如同汇集每一滴水珠就可以形成浩瀚的大海一样,综合每一个人的穿着打扮,就能从一个侧面反映出社会、阶层的生活水准和精神风貌。从人们对服饰形象装扮的追求上,可以看出国家经济实力大小和国民日常生活水平的发展变化。如果说新中国诞生以来的一个较长时间内,我国人民群众穿着打扮是以“有衣穿”和“穿的暖”为主,那么改革开放后的这三十几年来,我国特别是经济比较发达地区的人民群众穿着打扮的重点已经转向“穿的好”、“穿的美”了。现在,我们国家已经开始踏上全面建设小康社会的征程,经济和社会将更加平稳有序地发展,在以“以人为本”为核心内容的“科学发展观”的引导下,人们的穿着打扮必然会朝着“突出个性”、“健康、安全”和“环保”等新的高度迈进。

从人们对服饰形象装扮的追求还可以看出一个国家、一个民族的精神风貌。服饰形象装扮的内容越是丰富多彩,形式变化的周期越快,就越能证明这个国家、这个民族具有一种不断更新观念,不断接受新事物的动力,是社会进步的生动体现。人们注重服饰形象装扮,提高穿戴质量,同时也是社会“政通人和”、人们安居乐业的一种表现。

第二节 服饰形象装扮的美学法则

形式美基本原理和法则是对自然美加以分析、组织、利用并形态化了的反映。从本质上讲就是变化与统一的协调。它是一切视觉艺术都应遵循的美学法则，贯穿于包括绘画、雕塑、建筑等在内的众多艺术形式之中，也是自始至终贯穿于服装设计中的美学法则。其主要内容有比例、平衡、韵律、视错、强调等几个方面的内容。

一、比例

比例的概念来自数学黄金分割比，在服饰形象装扮中往往指的是服装各部分的尺寸比、不同色彩的面积比或不同部件的体积比等，如服装的褶皱疏密的对比，厚重的外衣面料与薄如蝉纱的内衣面料的面积比。服饰形象装扮的比例会随潮流的改变而变化，不一定绝对符合黄金分割比，但一定遵循美的原则。服饰形象装扮的比例关系主要体现如下。

衣长与身高的比例；衣长与肩宽；腰线分割的上下身长的比例；衣服的各种围度与人体胖瘦的比例。

帽子、首饰、包袋、手套、腰带、鞋袜等的形状大小与人体高矮胖瘦的比例。

服装色彩配置中各色彩块的面积、位置、排列、组合、对比与调和的比例；服饰配件色彩与衣服色彩的比例（如图1-1、图1-2）。

图1-1

图1-2

二、对称与均衡

平衡是指物体或系统的一种相对稳定和谐的状态,在不同的科学领域涵义也不同。服饰形象装扮中的平衡更强调的是人们视觉和心理的感受,有对称和不对称两种形式。对称是平衡最简单直接的一种形式,表现为对比的各方在面积、大小、质料等方面保持相等状态的平衡,传达一种严谨、端庄、安定的感受,但有时未免显得呆板无趣。不对称平衡指对比的各方以不失重心为原则,在色彩、尺寸、款式等方面互相补充,保持整体的均衡统一。相较前者,不对称平衡更活泼,多应用于现代服饰形象装扮中。

1. 对称

如图1-3,对称是服装造型的基本形式,表现为上下、左右、前后形状的大小、高低、线条、色彩、图案等完全相同的装饰组合。对称形式适用于军服、制服、工作服等严肃的服饰。即使是多变的时装也存在局部形式。

2. 均衡

如图1-4,服装造型的均衡,指左右不对称却又有平衡感的形式。均衡一般通过门襟位置的变化、纽扣位置和排列的变化、口袋大小和位置的变化、衣料颜色和服装配件的变化,装饰手段和表现手法的变化等方法来实现。在礼服中常见左右、上下、前后都是均衡的,重心均靠下,有安定、稳重、高贵的感觉。色彩上,亮色施于大面积上,将暗色施于小面积上,也能够成面积大小和色彩明暗的均衡。

图1-3

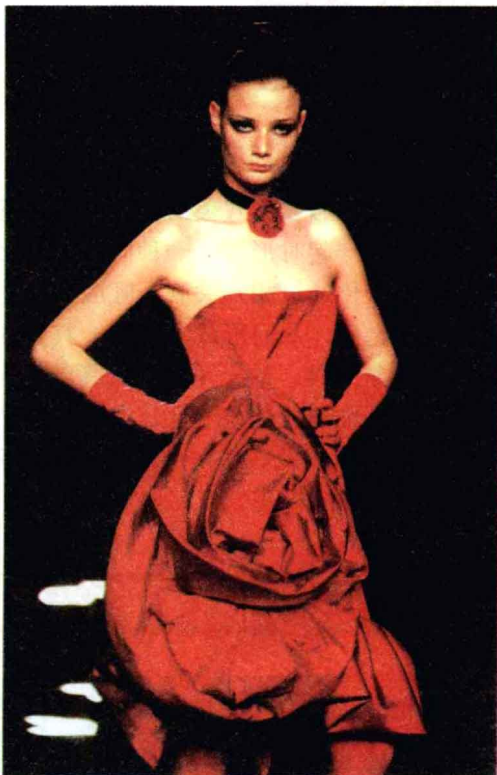

图1-4

三、节奏与韵律

节奏、韵律本是音乐的术语，指音乐中音的连续，音与音之间的高低以及间隔长短在连续奏鸣下反映出的感受。

服装造型的节奏，主要体现在点、线、面的规则和不规则的疏密、聚散、反复的综合运用。一套服装必须要有虚有实、有松有紧、有疏有密、有细节与整体之论，才成“节奏”。

如图1-5，服饰形象装扮的韵律，指服装的宽窄、长短、色彩的运用、服饰配件的选择、比例及布局、形象装扮等表现出像诗歌一样的抑扬顿挫的优美情调。服装点、线、面及色彩的变化，也可以体现出轻、重、缓、急的有规律的节奏变化。韵律变化的形态富有刺激性，如：裙、袖口、领巾的叠褶，随着形体的运动表现为微妙、激动的韵律，单纯的、复杂的韵律。

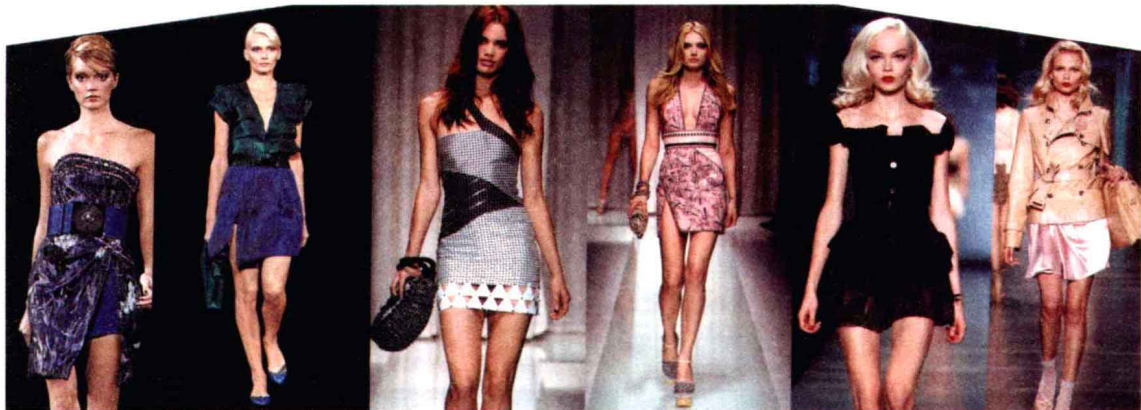

图1-5

四、变化与统一

变化与统一是构成服装形式美诸多法则中最基本、也是最重要的一条法则。变化是指相异的各种要素组合在一起时形成了一种明显的对比和差异的感觉，变化具有多样性和运动感的特征，而差异和变化通过相互关联、呼应、衬托达到整体关系的协调，使相互间的对立从属于有秩序的关系之中，从而形成了统一，具有同一性和秩序感。变化与统一的关系是相互对立又相互依存的统一体，缺一不可。在服饰形象装扮中既要追求款式、色彩的变化多端，又要防止各因素杂乱堆积缺乏统一性。在追求秩序美感的统一风格时，也要防止缺乏变化引起的呆板单调的感觉，因此在统一中求变化，在变化中求统一，并保持变化与统一的适度，才能使服饰形象装扮日臻完美。

第三节 服饰形象装扮的要素与原则

整体形象是指能引起人的思想、情感或审美活动的个人形态或是姿态，它是一个人内在素养的外在表现。从个人的外在形象来看，一个完美的形象必须要通过精心合理的服饰形象装扮，使一个人的外在形象获得从头到脚的和谐统一，有时一个饰品或是一个造型，块面的