

高职高专“十一五”规划教材

服饰 搭配艺术

张富云 吴玉娥 ◎ 主编

F U S H I
D A P E I Y I S H U

化学工业出版社

高职高专“十一五”规划教材

服饰 搭配艺术

张富云 吴玉娥 ◎ 主编

化学工业出版社

· 北 京 ·

本书较全面地讲解了服饰的含义与发展、服饰搭配的内容与形式、服饰造型风格的表达,剖析了不同体型与服装造型之间的互补关系,各种服饰色彩的运用,色彩之间的搭配原则,不同材质的搭配与选择,以及如何合理地运用服装流行,结合自我个性,穿出真我风采,并列举了各种场合的服饰搭配技巧及各种服饰形象风格的塑造。本书内容覆盖面广,针对性强,能使读者一目了然。

本书可作为高职高专服装设计专业学生的专业课教材,也可以作为高校学生的美育读物。另外,本书还可以成为一本大众读物,来点缀、美化人们日益丰富多彩的衣生活。

图书在版编目(CIP)数据

服饰搭配艺术/张富云,吴玉娥主编. —北京:化学工业出版社, 2009. 6

高职高专“十一五”规划教材

ISBN 978-7-122-05308-4

I. 服… II. ①张…②吴… III. 服饰美学-高等学校: 技术学院-教材 IV. TS976. 4

中国版本图书馆CIP数据核字(2009)第059091号

责任编辑: 陈有华 蔡洪伟
责任校对: 郑捷

文字编辑: 刘志茹
装帧设计: 尹琳琳

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11¹/₂ 字数266千字 2009年7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: 35.00元

版权所有 违者必究

高职高专服装类专业规划教材 编 审 委 员 会

主 任 马腾文

副主任 侯建平 巨德辉 李晓春 潘福奎 钱晓农 王 晶

王兆红 吴金铭 夏国防 闫永忠 殷广胜 张 泰

委 员 白莉红 白 爽 成月华 戴孝林 邓鹏举 邓树君

窦俊霞 杜丽玮 冯道常 冯素杰 韩邦跃 贺树青

侯家华 侯建平 胡 月 巨德辉 李海涛 李金强

李 俊 李先国 李晓春 刘 蕾 刘青林 刘荣平

刘瑞璞 刘沙予 罗 峥 马腾文 潘福奎 柒丽蓉

钱晓农 任雪玲 尚 丽 邵献伟 石吉勇 孙金平

孙汝洁 孙有霞 王惠娟 王 晶 王培娜 王 茜

王 强 王雪菲 王兆红 吴金铭 吴玉娥 夏国防

许崇岫 许继红 许瑞超 闫永忠 殷广胜 张朝阳

张富云 张吉升 张巧玲 张 泰 张文斌 张艳荣

郑 军

(以上均按姓名汉语拼音排列)

前言

在信息高度发达的今天,随着人们文化水准的提高、生活条件的改善、意识形态的显著变化,在对服装的追求上,很多的消费者不再只满足于服装所能提供的生理功能,而是更强烈地追寻服装中所内含的时代美、智慧美、机能美和着装后赋予穿着者的自信与社会的认同。越来越多的人渴望通过自身的服饰形象向周围的环境表现自我意识,通过自身的服饰形象来得到周围环境的认可。因此服饰形象的确立,服饰的搭配艺术在当今社会中变得十分重要。如何对自身形象的设定有一个主动的认识,成功地运用丰富的服饰语言表现自己,总结出一套适合自我的服饰表达方式,协调好各种服饰因素之间的组合方式,使它们为穿着者服务,使每一个服饰细节与主体相吻合,更好地展现个人魅力,这是编写这本教材的主旨思想与出发点。

本书严格遵循理论加实用的编写原则,从讲解服饰搭配的内容与形式,分析服饰搭配原理,教授服饰搭配的基本内容、服饰搭配的美学法则切入,接着围绕服饰搭配中的几个关键因素展开具体分析,并结合实际案例讲解不同服饰形象的服饰风格表现、人与服装的和谐关系,直至服饰搭配的总结运用。本书图文并茂,内容翔实,在每章的后面设有“课外学苑”,以便学生掌握更多的服饰知识。

本书主编张富云、吴玉娥,副主编薛伟。具体编写分工如下:第一章(第一节、第二节)、第二章、第四章由张富云编写,第一章(第三节)、第三章、第八章由吴玉娥编写,第五章、第九章由张怡编写,第六章由徐媛苑编写,第七章由薛伟编写,部分插图由卜阳进行绘制。全书由张富云统稿。

本书在编写过程中得到化学工业出版社、有关学院领导与广大同仁的支持与帮助,在此表示诚挚的感谢。同时也感谢山东服装职业学院马腾文教授在百忙之中抽出时间对本书进行了审稿与指导。

由于编写时间仓促,编写水平有限,书中难免有疏漏之处,敬请读者批评指正。

编者
2009年3月

目 录

第一章 概述

1

第一节 服饰的内涵

2

一、服饰的相关含义

2

二、中国服饰的发展历史

3

三、现代生活中服饰搭配的重要性

9

第二节 服饰搭配中的要素与形式

9

一、服饰搭配中的要素

10

二、服饰搭配中的三种形式

11

第三节 服饰搭配的美学法则

12

一、美的原理与法则

12

二、服饰搭配中美学法则的应用

13

课外学苑

16

思考与练习

18

第二章 服饰搭配中的造型元素

19

第一节 服装款式造型构成

20

一、服装造型美的定义

20

二、服装造型美的构成要素

20

第二节 人体基本结构与外形特征

36

一、人体的基本结构

37

二、体型分类与特征

37

第三节 体型与服装款型的搭配技巧

41

一、体型与服装款型配套的法则

41

二、体型与款型搭配的具体应用

42

课外学苑

48

思考与练习

48

第三章 服饰搭配中的色彩配比与布局

49

第一节 色彩的理论基础

50

一、色彩的理论基础

50

二、色彩的感情密码

51

三、色彩的象征及联想

52

目 录

第二节 服饰配色法则及视觉效果	59
一、不同色彩属性搭配	59
二、色彩的配色方法	60
第三节 流行色在服装中的应用	62
一、解码流行色的产生	62
二、把握流行色的应用	63
第四节 服饰色彩搭配的个性选择	64
一、服饰色彩的个性特点	64
二、服饰色彩的个性选择	65
课外学苑	65
思考与练习	68

第四章 服饰搭配中的材质选用与组合

69

第一节 材质的分类与特性	70
一、服饰材质的分类	70
二、服饰材质的特性	72
第二节 材质与服装造型的关系	73
一、服装材质的视觉风格	73
二、材料与服装造型	79
第三节 正确应用材质塑造服饰形象	81
一、材质与体型的对应关系	81
二、利用材质的花纹与图案塑造服饰形象	82
三、利用材质组合与搭配塑造服饰形象	83
课外学苑	85
思考与练习	86

第五章 服饰搭配艺术中的个性与流行

87

第一节 流行的产生、特点与应用	88
一、流行的基本概念	88
二、流行产生的原因	88
三、流行的特征	88
四、服装流行的特点	89
五、流行与服饰	90
第二节 个性的内涵	91
一、个性的概念	91
二、个性产生的特点	92

目 录

三、如何体现个性	94
四、个性与服饰	96
第三节 流行与个性的结合原则	97
一、流行突出个性的原则	97
二、个性体现流行的原则	97
三、整体性原则	98
课外学苑	99
思考与练习	100

第六章 服饰配件的点睛作用

101

第一节 鞋帽装点服饰造型	102
一、鞋帽的种类与特点	102
二、鞋帽装点服饰造型	105
第二节 包与服装的整体关系	106
一、包的分类与特点	106
二、包与服装的协调统一	108
第三节 服饰图案的和谐运用	108
一、服饰图案的特点与种类	108
二、服饰图案在服装中的和谐运用	110
第四节 发型与化妆的烘托	112
一、发型的特点	113
二、发型与服装的统一	113
三、化妆的特点	114
四、化妆烘托服饰造型	115
第五节 首饰配件的点睛作用	116
一、首饰配件的分类与特点	116
二、首饰配件与服饰的搭配原则	118
课外学苑	119
思考与练习	120

第七章 不同形象的服饰风格表现

121

第一节 成熟智慧形象的服饰风格	122
一、成熟智慧形象的定位与表现	122
二、成熟智慧形象服饰搭配特点	122
三、成熟智慧形象服饰搭配实例分析	125
第二节 时尚前卫形象的服饰风格	126
一、时尚前卫形象的定位与表现	126

目 录

二、时尚前卫形象服饰搭配特点	127
三、时尚前卫形象服饰搭配实例分析	131
第三节 浪漫性感形象的服饰搭配风格	131
一、浪漫性感形象的定位与表现	132
二、浪漫性感形象服饰搭配特点	132
三、浪漫性感形象服饰搭配实例分析	135
第四节 休闲运动形象的服饰风格	136
一、休闲运动形象的风格定位与表现	136
二、休闲运动形象的搭配特点	136
三、休闲运动形象服饰搭配实例分析	140
课外学苑	141
思考与练习	142

第八章 服饰搭配的总结运用 143

第一节 自我认识	144
一、自我自然条件的认识与把握	144
二、自我主观条件对服饰搭配选择的影响	144
三、自我服饰色彩、风格的确定	144
第二节 打造完美服饰形象	150
一、职场中的形象设计	150
二、休闲时光的形象设计	153
三、社交场合的形象设计	154
四、前卫、另类的形象设计	156
课外学苑	157
思考与练习	158

第九章 服饰搭配形象赏析 159

第一节 女装形象	160
第二节 男装形象	162
第三节 各类风格的服饰品	166
课外学苑	169
思考与练习	170

第一章 概述

- 第一节 服饰的内涵
- 第二节 服饰搭配中的要素与形式
- 第三节 服饰搭配的美学法则

学习目标

1. 理解服饰的含义以及发展的历史。
2. 明确在当今社会中服饰搭配的重要性。
3. 掌握服饰搭配艺术中的内容与要素。
4. 了解服饰搭配过程中应遵循的美学法则，并学会怎样把形式美的法则运用到服装的搭配中。

常言说：“三分长相，七分打扮”，这充分说明了服饰对塑造一个人的形象起着多么重要的作用。在现代社会发展的进程中，人们越来越重视自己的社会形象，服饰形象成为决定一个人的社会形象以及个人魅力显现的决定性因素，因此服饰艺术越来越受到人们的重视。正如英国伟大作家莎士比亚说的：一个人的穿着打扮就是他教养、品味、地位的最真实的写照。无论在什么场合，得体的服饰是必不可少的，服饰应用到位的话，会使人的形象平添秋色。

第一节 服饰的内涵

服饰，是人类文明的标志，它既是物质文明的结晶，又具有精神文明的含义。它除了满足人们物质生活需要外，还代表着一定时期的文化、经济、审美的发展水平。

一、服饰的相关含义

1. 服饰的含义

服饰包括广义和狭义两层含义。

(1) 狭义的服饰是指附着于服装之上或为服装主体进行搭配、修饰的装饰物的总称。如：服装上的图案、刺绣、纹样，烘托整体着装效果的箱包、鞋子、眼镜、手套、领带、丝巾等。这些服饰又可以称做服饰配件，它们的作用是烘托、陪衬、点缀、美化服装，使服装的整体艺术效果更加完善，更能突出穿着者的服饰形象，使人仪态万千。

(2) 广义的服饰是指服装与饰品，即衣着及其配件的总称。

广义的服饰含义不但包括装饰物，还包括服装主体。人们在注重服装款式、风格进行变化的同时，也要注重与之相搭配的服饰物的设计与选择。

2. 服饰搭配

服饰搭配是指着装构成中上装与下装、里装与外装、衣着与装饰物在材质、色彩、款式、风格等方面的组合关系。

3. 服饰形象

服饰形象是通过服饰之间的搭配与组合，注重与着装者的外在形象、内在气质形成统一与融合的关系，从而增强服饰造型的魅力，给人视觉以舒适感和美的享受。成功的服饰形象打造是构建整体完美人物形象的重要因素。

二

中国服饰的发展历史

服饰形象、生动地记录着一个国家、一个时代的历史变迁和社会发展。中国有着五千年的服饰发展历史,各个时代不同的服饰特征,折射出政治、经济、文化、习俗、审美、宗教等方方面面的社会形态,可以说中国服饰发展的历史是一个内容及其丰富博大的文化宝库,它记载着几千年来中华民族各方面的变迁。

1. 先秦时期的服饰

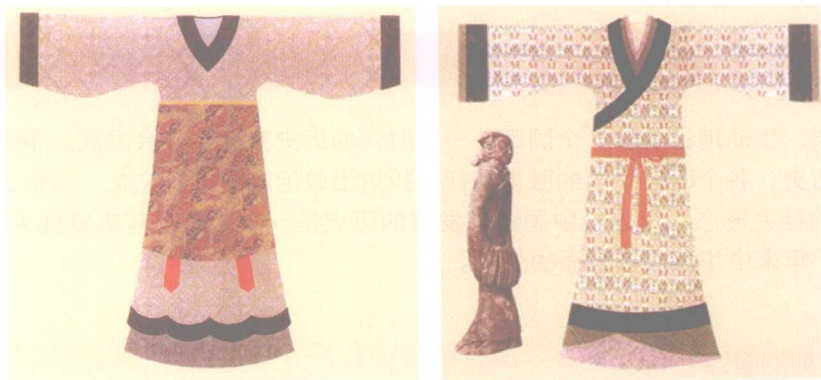
先秦时期是指夏、商、周和战国时期,即公元前21世纪至公元前3世纪。先秦服装作为中国古代服装发展的基础,对后世产生了深远的影响。先秦时期的服装比上古时期的服装更为完善,涌现了冕服、弁服、元端、袍、深衣、裘和命妇等多种服装形式,以及各种首饰、佩饰等。它完成了中国古代服装最基本的形制,即套装式的上衣下裳制,以及整合式的上下连属制。此后,中国历代的服装,都按照这两种基本形制发展变化。图1-1为先秦时期的服饰。

▲ 图1-1 先秦时期的服饰

2. 秦汉时期的服饰

秦汉处于中国封建社会的上升阶段,各民族之间、对外各国之间的交流日益活跃,人们对装饰的要求日益强烈,其服饰的各个方面都较前有了很大发展,再加之汉代的染织工艺在继承战国传统的基础上有了飞跃的发展,染织的品种增多,不仅能织出精美多样的花纹,而且染织技术也有较高的水平,因此当时的服饰呈现出运动、气势、渐趋华丽的艺术风格。袍是秦汉时期典型的服饰,其中男子的曲裾深衣更是一种独特的创造。在女服方面,有作为礼服的深衣和日常之用的襦裙;女子发式以挽髻为主。成熟时期的秦汉服装通过“丝绸之路”开始走向了世界,它的意义在于:悠久的中国服饰文化,从此得以在世界各地传播与扩大。图1-2为秦汉时期的服饰。

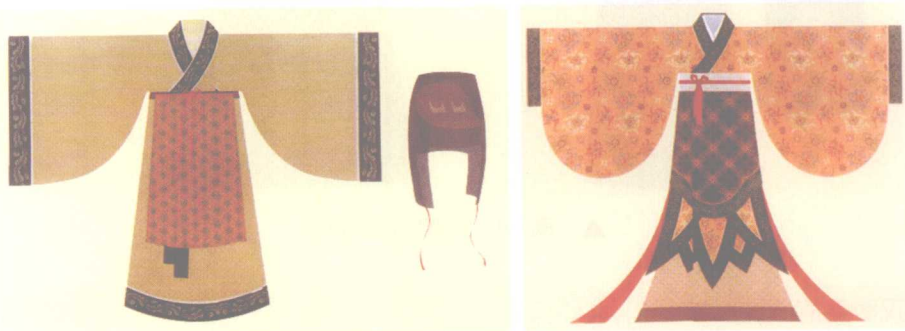
(a) 男子服饰

(b) 女子服饰

▲ 图1-2 秦汉时期的服饰

3. 魏晋南北朝时期的服饰

魏晋南北朝，战争连绵，政权更迭频繁，使整个社会政治、经济、文化都处于激烈动荡之中。在此背景下，意识形态领域的诸多变化对人们服装观念也产生重大影响。南北各民族间的服装影响、丰富、发展了汉民族的服装文化，使魏晋南北朝服装表现出了多民族性的特征。男子大袖衫和女子的裙衫成为这个时期服装的主流，并绵延数个世纪。在女子发式方面，高髻式使女子面目更为俊秀，同时又使得服装整体修长婀娜，加之衫裙生动流畅，衣纹服装整饰得风格独特。无论男女、贵贱，均以宽衫大袖，褒衣博带为时尚。魏晋南北朝时期的服饰中无论是裤褶还是笼冠、介帻、风衣风帽等，都反映了汉族与其他少数民族相互学习、相互交融、共同创造的结果。图1-3为魏晋南北朝时期的服饰。

(a) 男子服饰

(b) 女子服饰

▲ 图1-3 魏晋南北朝时期的服饰

4. 隋唐五代的服饰

隋朝是继秦汉之后再度建立的封建统一国家，隋炀帝即位，完成对汉族服饰制度的重新拟定。唐朝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。近三百年的唐代服饰一方面承历代冠服制度，另一方面唐朝服装发展兼容并蓄，广采博收，大放异彩。同时，唐朝服装与亚洲诸国服饰的交流融合为人类服装交流发展作出了贡献。隋唐服装的空

前繁荣,突出体现在女子服饰上,其主要特征是华丽、雍容大度的服装款式;不拘一格、形式多样的穿着方式;配套齐全、种类繁杂的装饰装扮。隋唐妇女的发髻种类多样,形态各异,富有时代特点。面妆方面更是受妇女重视,妆饰争奇斗艳。可以说隋唐时期服装作为古代服装的一座里程碑,在中国服饰发展史上永放光辉。图1-4为隋唐女子服饰。

▲ 图1-4 隋唐女子服饰

5. 宋辽金元时期的服饰

宋辽金元时期,封建制度转向衰落。宋代汉族政权在宋代理学以及禅宗思想的影响下,服饰趋于拘谨、质朴、清幽、淡雅。背子是宋代服装中很有特色的一种服饰,它不仅适用于男子,还作为女子的常服与礼服。元代是由蒙古人统治,所以元代的服饰也比较特别。蒙古人多把额上的头发弄成一小绺,像个桃子,其他的就编成两条辫子,再绕成两个大环垂在耳朵后面,头上戴笠子帽。元代人的衣服主要是质孙服——较短的长袍,比较紧、比较窄,在腰部有很多衣褶,这种衣服很方便上马下马。图1-5为宋代的服饰,图1-6为元代的服饰。

(a) 女子服饰

(b) 男子服饰

▲ 图1-5 宋代服饰

▲ 图1-6 元代服饰

6. 明代时期的服饰

明朝废弃了蒙元少数民族服制，将服饰制度作了重新规定，出现了区别官阶秩序的又一重要标志——补子（补服）。明代的男装，大人多穿青布直身的宽大长衣，头上戴四方平定巾，一般平民穿短衣，裹头巾。明代女装与唐代女装相比，在衣裙比例上明显倒置，由上衣短下裳长到逐渐拉长上衣，缩短露裙的长度，其衣领也从宋代的对襟领蜕变为圆领，明代的贵妇多是穿红色大袖的袍子，一般妇女只能穿桃红、紫绿及一些浅淡的颜色。平日常穿的是短衫长裙，腰上系着绸带，裙子宽大，样式很多，像百褶裙、凤尾裙、月华裙等。图1-7为明代女子服饰。

▲ 图1-7 明代女子服饰

7. 清代时期的服饰

清代是中国历史上封建社会的最后一个王朝。清代服装制度发生了重大的改变，它以满族的服饰装束为主，具有典型的北方游牧民族特色，致使中国古代服装在最后一个封建朝代

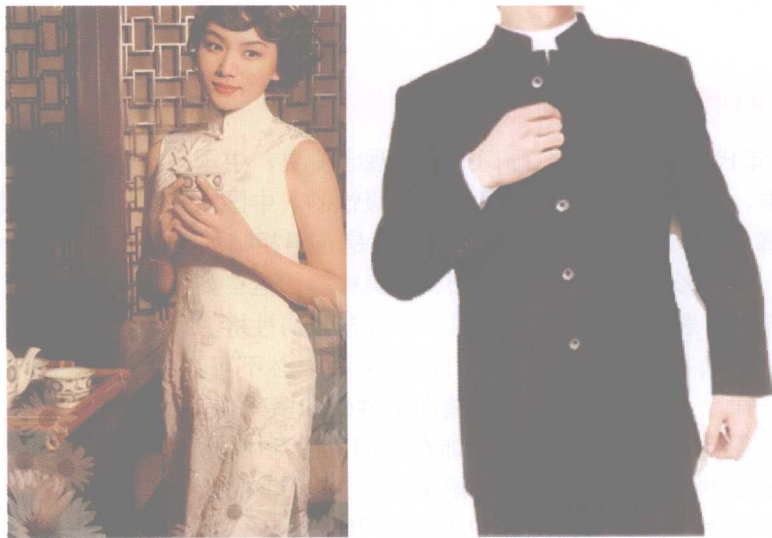
发生了重大的变异。历时数千年的宽袍大袖，拖裾盛冠，潇洒生动，纤弱柔美的汉族传统遭到破坏和变革。而与之形成鲜明对比的衣袖短窄、素朴肃穆的满族旗装取得了统治地位。旗装以用料节省、制作简便、穿着便利为其特点。图1-8为清代的服饰。

▲ 图1-8 清代的女子与男子服饰

8. 近代时期的服饰

1840年爆发的鸦片战争，是中国近代史的开端，衣冠服饰也随之而发生了变化。辛亥革命后，孙中山先生身体力行为中国服装的发展作出了积极的贡献，以他的名字命名的“中山装”，对后世的影响已远远超出衣服本身。受西方工业文明的冲击，中国服装业开始了艰难的发展历程。在新思想、新观念的影响下，广大妇女从缠足等陋习的束缚中解放出来，并大胆尝试用服装充分展示自然人体美。改良旗袍成为20世纪20~30年代大城市的繁荣景观，收腰、高开衩的旗袍把女装的发展推向高潮。另一方面，国外先进科学技术、裁剪技术、服装生产设备及经营管理方法、国外服装文化的直接引进；使国内民族纺织服装业得到积极发展。图1-9为改良旗袍与中山装。

▲ 图1-9 改良旗袍与中山装

9. 20世纪50年代至70年代末的服饰

1949年中华人民共和国成立，建国伊始，政治倾向较鲜明，大力批判资产阶级的生活方式，这些直接影响了人们的服饰观念，凡是带“洋”味的服饰都被归之为封建主义、资本主义和修正主义。服装以粗制的布料为美，款式单一肥胖，趋向实用、结实、朴素，色彩以深蓝、军绿、灰、黑为主。在几亿中国人的衣柜里，绿、蓝、黑、灰等几种颜色的衣服占据了绝对的“统治地位”。图1-10为20世纪50年代至70年代末的服饰。

▲ 图1-10 20世纪50年代至70年代末的服饰

10. 20世纪80年代以后的服饰

20世纪70年代末80年代初，国门打开、观念变更，中国人重新打量自己的穿着，在自我怀疑的目光中，逐渐认同穿着打扮是没有阶级性的。中国人深埋几十年的爱美之心，开始在服饰上得以释放。20世纪80年代，大街上满是花里胡哨的年轻人在紧紧地追逐时尚的脚步，大喇叭裤、蝙蝠衫、蛤蟆镜、幸子衫、健美裤等，这些如今已经被尘封的词汇，在当时却是作为流行元素，表达着他们叛逆不羁、表现自我的性格。

20世纪90年代，服饰已经成为人们日常生活中必不可少的话题。此时，服饰不再雷同，不再千篇一律，人们的穿着越来越趋向个性化和多样化，服饰品种丰富多彩，“改朝换代”的速度也快得让人来不及反应，服饰在人们的生活中大放异彩。1989年底，一位波兰记者访华，在亲历中国的首都北京后他撰文写道：“几年或十几年前，北京是一个灰色的城市，有人甚至称它为‘世界的农村’，人们穿着既单调又一律……如今穿着入时、欧式打扮的姑娘，使北京的街道有一种令人应接不暇的特殊美感。”