

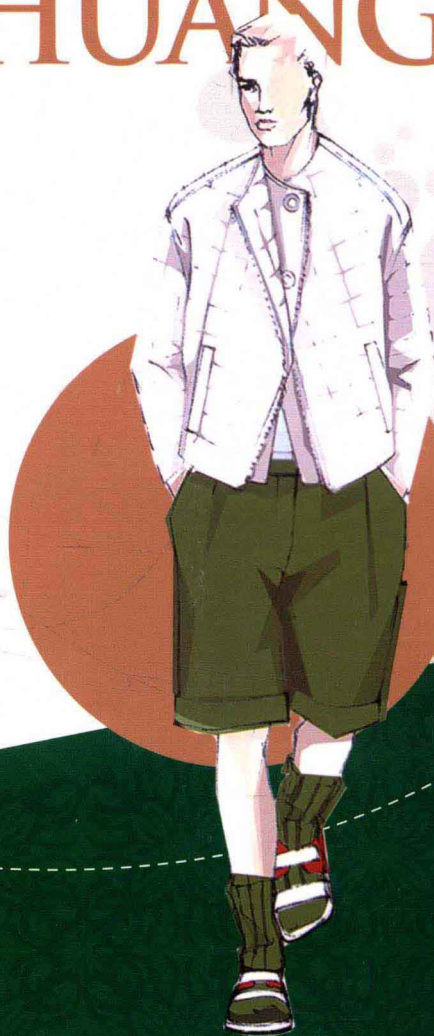
“本科教学工程”全国服装专业规划教材
高等教育“十二五”部委级规划教材

男装 设计艺术

NANZHUANG SHEJI YISHU

周文杰 编著

- > 男装文化的发展历史及传承演变
- > 男装及男性饰品的特点与设计原理
- > 经典男装设计实例解读及应用

化学工业出版社

“本科教学工程”全国服装专业规划教材
高等教育“十二五”部委级规划教材

男装 设计艺术

NANZHUANG
SHEJI
YISHU

周文杰 编著

化学工业出版社

· 北 京 ·

本书依照“卓越工程师”人才培养计划,着重于男装设计艺术理论与实践需求的完全对接,在突出理论知识的精简性的同时,辅以国内外知名品牌设计案例的详细解读,使读者能直观明了地理解、掌握男装设计的理论知识体系并能举一反三地应用于设计工作中。本书首先讲述了男装服饰的发展历史及传承演变,然后从服装设计和男性特点展开,详细讲述了男装及其服饰品设计的要素,如男装廓型设计、细节设计、装饰设计、造型元素的分析与运用、系列化设计、创意作品设计等。

全书图文并茂,不仅可以作为服装专业方向的师生用书,而且可以帮助服装设计师对男装设计艺术进行全面的了解,对服装设计工作的开展与设计能力的提升大有裨益。

图书在版编目(CIP)数据

男装设计艺术 / 周文杰编著. —北京: 化学工业出版社, 2013.7

(“本科教学工程”全国服装专业规划教材

高等教育“十二五”部委级规划教材)

ISBN 978-7-122-17391-1

I. ①男… II. ①周… III. ①男服—服装设计—高等学校—教材 IV. ①TS941.718

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2013) 第 101208 号

责任编辑: 李彦芳

装帧设计: 史利平

责任校对: 王素芹

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: 北京方嘉彩色印刷有限责任公司

787mm×1092mm 1/16 印张 13 字数 244 千字 2013 年 9 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: 49.80 元

版权所有 违者必究

“本科教学工程”全国纺织服装专业规划教材编审委员会

主任委员 姚 穆

副主任委员（按姓名汉语拼音排列）

【纺织专业】 李 津 潘志娟 邱夷平 沈兰萍 汪建华 王鸿博 于永玲
张尚勇 祝成炎

【服装专业】 刘静伟 李运河 刘炳勇 谢 红 熊兆飞 邹奉元 赵 平

【轻化专业】 兰建武 宋欣荣 阎克路 杨 庆 郑今欢 朱 平

委 员（按姓名汉语拼音排列）

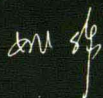
蔡光明	白 燕	本德萍	毕松梅	陈桂林	陈建伟	陈明艳	陈 思	陈 添
陈 廷	陈晓鹏	陈学军	陈衍夏	陈益人	陈 莹	程德山	储长流	崔 莉
崔荣荣	戴宏钦	邓中民	丁志荣	杜 莹	段亚峰	范福军	范学军	冯 岑
冯 洁	高 琳	龚小舟	巩继贤	关晋平	管永华	郭建生	郭 敏	郭 嫣
何建新	侯东昱	胡洛燕	胡 毅	黄 晨	黄立新	黄小华	贾永堂	江南方
姜凤琴	姜会钰	瞿银球	兰建武	李超德	李德俊	李春晓	李 虹	李建强
李 明	李 强	李瑞洲	李士焕	李素英	李 伟	李晓久	李晓鲁	李晓蓉
李艳梅	李营建	李 政	梁 军	梁列峰	梁亚林	林俊雄	林晓新	林子务
凌文漪	刘常威	刘今强	刘让同	刘 陶	刘小红	刘晓刚	刘 越	吕立斌
罗 莹	罗以喜	罗云平	孟长明	孟春丽	倪武帆	牛建设	潘福奎	潘勇军
钱晓明	乔 南	权 衡	任家智	尚新柱	邵建中	沈 雷	沈 勇	沈一峰
石锦志	宋嘉朴	睦建华	孙恩乐	孙妍妍	孙玉钗	汤爱青	陶 辉	田孟超
虞 武	万忠瑜	汪建华	汪 澜	王 蕾	王春霞	王 浩	王家俊	王 健
王利平	王琪明	王士林	王祥荣	王 鑫	王 旭	王燕萍	韦 炜	魏春霞
魏玉娟	邬红芳	吴 洪	吴济宏	吴建川	吴明华	吴赞敏	武继松	奚柏君
肖 丰	谢光银	谢 琴	谢志敏	邢明杰	邢建伟	熊 伟	徐 静	徐开元
徐山青	许瑞琪	徐 东	许云辉	薛瑰一	薛 元	闫承花	闫红芹	杨 莉
杨庆斌	杨瑞华	杨雪梅	杨佑国	叶汶祥	翼艳波	尹志红	尤 奇	余志成
袁惠芬	袁金龙	翟亚丽	张广知	张龙琳	张 明	张启译	张如全	张瑞萍
张小良	张一心	张 翼	张永芳	张 瑜	张增强	赵 慧	钟安华	周 静
周衡书	周 蓉	周文常	周文杰	周义德	朱宏达	朱洪峰	朱焕良	朱进忠
朱正峰	宗亚宁	邹专勇						

序

专业人才培养是由制造专业大国向强国转变的重要基础和支撑,高等教育更是提高国民素质和国家综合竞争力的重要支撑。近年来,我国高等教育在数量和规模方面迅速扩张,实现了高等教育由“精英化”向“大众化”的转变,满足了人民群众接受高等教育的愿望。我国是纺织服装教育大国,纺织本科院校47所,服装本科院校126所,每年两万余人通过纺织服装高等教育。现在是纺织服装产业转型升级向强国推进的关键期,纺织服装高等教育更是承担了培养专业创新人才、提升专业素质的重任。

化学工业出版社作为国家一级综合出版社,是国家规划教材的重要出版基地,为我国高等教育的发展做出了积极贡献,被新闻出版总署评价为“导向正确、管理规范、特色鲜明、效益良好的模范出版社”。依照《教育部关于实施卓越工程师教育培养计划的若干意见》(教高[2011]1号文件)和《财政部 教育部关于“十二五”期间实施“高等学校本科教学质量与教学改革工程”的意见》(教高[2011]6号文件)两个文件精神,2012年10月,化学工业出版社邀请开设纺织服装类专业的26所骨干院校和纺织服装相关行业企业作为教材建设单位,共同研讨开发纺织服装“本科教学工程”规划教材,成立了“纺织服装‘本科教学工程’规划教材编审委员会”,拟在“十二五”期间组织相关院校一线教师和相关企业技术人员,在深入调研、整体规划的基础上,编写出版一套纺织服装类相关专业基础课、专业课教材,该批教材将涵盖本科院校的纺织工程、服装设计工程、非织造材料与工程、轻化工程(染整方向)等专业开设的课程。该套教材的首批编写计划已顺利实施,首批60余本教材将于2013~2014年陆续出版。

该套教材的建设贯彻了卓越工程师计划的培养要求,以工程教育改革和创新为目标;以素质教育、创新教育为基础,以行业指导、校企合作为方法,以学生能力培养为本位的教育理念;教材编写中突出了理论知识精简、适用,加强实践内容的原则;强调增加一定比例的高新奇特内容;推进多媒体和数字化教材;兼顾相关交叉学科的融合和基础科学在专业中的应用。整套教材具有较好的系统性和规划性。此套教材汇集众多纺织服装本科院校教师的教学经验和教改成果,又得到了相关行业企业专家的指导和积极参与,相信它的出版不仅能较好地满足本科院校纺织服装类专业的教学需求,而且对促进本科教学建设与改革、提高教学质量也将起到积极的推动作用。希望每一位与纺织服装本科教育相关的教师和行业科技人员,都能关注、参与此套教材的建设,并提出宝贵的意见和建议。

姚穆

目录

第一章	男装发展简史	1
	第一节 古文明时期的男装	2
	第二节 中世纪时期的男装	3
	第三节 14 世纪至 19 世纪的男装	6
	第四节 20 世纪的男装发展与变革	9
第二章	男装的特征与分类	21
	第一节 男性的特征	22
	第二节 男装的特征	25
	第三节 男装的分类	26
第三章	男装廓型与细节设计	31
	第一节 男装廓型设计	32
	第二节 男装细节设计	34
第四章	男装单品设计	48
	第一节 西装设计	49
	第二节 衬衫设计	57
	第三节 T 恤设计	61
	第四节 夹克设计	64
	第五节 裤子设计	66
	第六节 其他单品设计	69
第五章	男装配件设计	73
	第一节 领带设计	74
	第二节 腰带设计	76

	第三节 帽子设计	78
	第四节 包袋设计	79
	第五节 鞋靴设计	80
	第六节 围巾设计	81
	第七节 其他配件设计	83
第六章	男装造型元素分析与运用	87
	第一节 点元素分析与运用	88
	第二节 线元素分析与运用	91
	第三节 面元素分析与运用	95
	第四节 体元素分析与运用	98
	第五节 点、线、面、体元素之间的关系	100
第七章	男装设计的形式法则与运用	102
	第一节 比例与分割	103
	第二节 对称与平衡	105
	第三节 对比与协调	107
	第四节 节奏与反复	110
	第五节 夸张与错视	111
第八章	服装设计的思维类型与方法	114
	第一节 设计的思维类型	115
	第二节 设计的思维特点	122
	第三节 设计的构思方法	124
第九章	男装系列设计	126
	第一节 系列设计的基本要素	127
	第二节 男装系列设计的元素构成	129
	第三节 男装系列设计元素的运用	132
	第四节 男装系列设计的方法	133
第十章	市场化的男装产品设计	135
	第一节 服装产品的概念与特征	136
	第二节 服装产品设计的构成要素与关系	137
	第三节 男装产品设计的基本要求	138

	第四节 男装产品设计的流程	142
第十一章	艺术化的男装创意设计	152
	第一节 服装创意的概念与特征	153
	第二节 男装创意的步骤	156
	第三节 男装创意的方法	160
第十二章	国际男装品牌与设计师简介	168
后 记	给服装设计学习者的建议	194
参考文献		200

第一章

男装发展简史

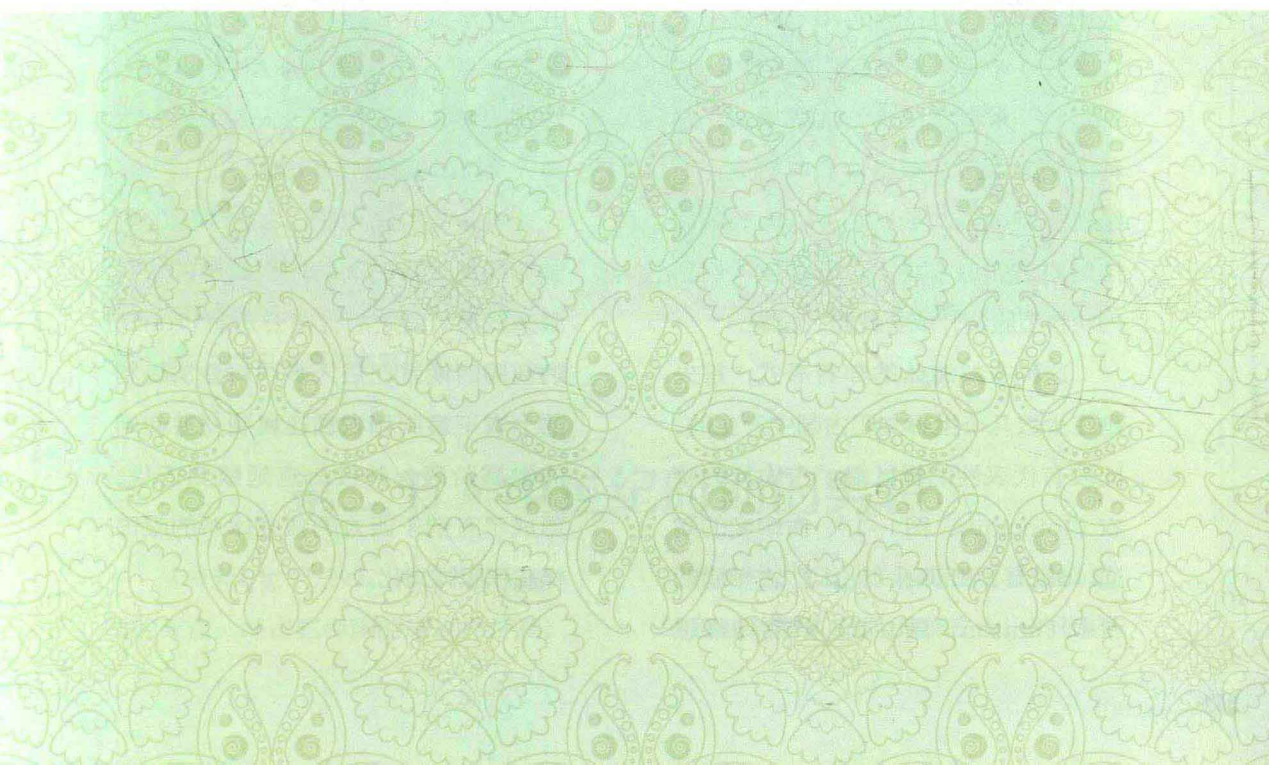

第一节 古文明时期的男装

第二节 中世纪时期的男装

第三节 14 世纪至 19 世纪的男装

第四节 20 世纪的男装发展与变革

服装发展的历史源远流长，从人类诞生那一天起，就伴随着人类社会的发展而发展，它无声地记录着人类的文明历程，见证着世事的变化沧桑。

服装的发展是具有传承性的。虽然现代服装与过去几千年的服装有着天壤之别，但是如果对每一历史阶段中的服装沿革进行分析，就不难发现服装中出现的某些新变化、新样式总是在传承前代的基础上变化形成的，并且新变化的部分总是小于沿袭传承

的部分。不仅如此，服装的发展传承还常常带有重复性，一些经典样式，一些作为服装重要特征的基本元素时常会在不同的历史发展阶段周而复始地出现。因此，学习服装的发展历史是十分必要的，其目的不仅是为了知道过去服装的样式，更是为了发现和掌握服装变化的规律，为今天的设计寻找到更多的灵感和办法，并对预测未来的服装流行趋势带来帮助。

第一节 • 古文明时期的男装

某种服装样式的形成与演变总是与社会发展变革密不可分的，不同的时代文明造就不同样式的服装。今天的男装多姿多彩，各种样式和风格应有尽有。但是，在古埃及到欧洲古罗马末的这段漫长发展时期，也就是约公元前6000年到公元476年西罗马灭亡的数千年间，无论是男人还是女人，都穿着一一种同样结构方式的服装。这种服装是由单块或多块衣料构成，不经过缝制或稍加缝制后，以缠绕或披挂的方式包裹在身上，所以被人们称为块料型服装，或者披挂式服装。

这种衣料缠体的穿着形式，首先是在少数几个世界文明古国中产生的，比较有代表性的样式是：古埃及的腰衣（loincloth，图1-1）、古印度的陶迪（dhoti）和莎丽（sari）、古希腊的希顿（chiton，图1-2）和希马蒂恩

（himation，图1-3）、古罗马的托嘎（toga，图1-4）和丘尼卡（tunica）等。这些出现于不同时期、不同国家的服装虽然构造看似简单，但人们尽情发挥着设计才能，产生了许多穿法巧妙、形式漂亮、穿着舒适的样式，并且还形成了日用服、礼仪服、军服用等多种不同社会功能和穿着用途。这些服装在今天的现代人眼里具有古典、柔美和优雅的审美风格。

与这些古国相比，古代中国的服装在经历了短时间的形式简单的块料服装发展阶段之后，在公元前1700年的商周时期就已进入多块料叠加缝制的上衣下裳制和衣裳连属制交替使用的发展阶段，并且一直延续到近代，形成了有别于西方的独成体系的服饰样式和服饰文化。

图 1-1 古埃及腰衣基本款式图

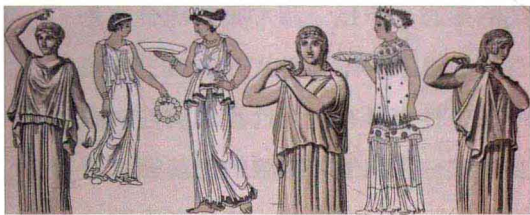

图 1-2 古希腊希顿的穿着效果

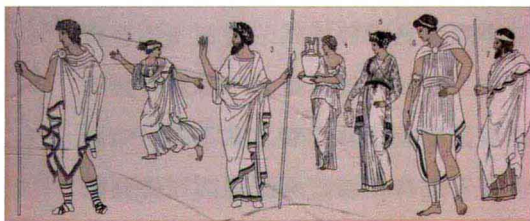

图 1-3 古希腊希马蒂恩的穿着效果

图 1-4 古罗马托嘎的穿着效果

第二节 • 中世纪时期的男装

从公元5世纪开始，即以西罗马帝国的灭亡，拜占庭帝国的建立为开端，

经欧洲中世纪，社会政治随着基督教的迅速传播，出现了政教合一的社会

统治形态。于是，西方服装样式在基督教的深刻影响下发生了巨大的变化，形成一种更具有封闭性和包裹性的服装样式——袍服。袍服的出现标志着服装发展从缠绕式时代步入了缝制式时代。

袍服从服装样式的特征上看，是一种上下装相连，直身不收腰，包裹全身的衣服。从穿着方式上看，袍服一般不贴身穿，袍服里面往往要配穿单衣，这种单衣就是人们通常所说的衫，内衫外袍成为中世纪人们着装的主要方式。

袍服在中世纪的千余年中经历了许多变化，从早期的基督教时代到后期的哥特式时代，出现了各种不同的

样式。例如拜占庭服装中最有代表性的款式是达尔马提卡（dalmatica）、帕鲁达门托姆（paludamentum）；罗马式时期的伯莱欧（法语bliard的译名，一种袍服的名称）；哥特式时期的豪伯莱德（houppelande）等，这些袍服的造型逐渐从宽大走向合体，审美风格由简单、质朴发展到繁复、华丽，与此同时，服装的服用功能也明显得到提高。但是这种变化和发展并没有促使男女服装从样式上清晰地区分开，男性和女性所穿袍服在结构及形态上仍然保持着基本相同的状态，所不同的只是存在着长度上的差别（图1-5、图1-6）。

在这段时期，值得一提的是14世

图 1-5 基督教时代袍服加披风的组合穿法

图 1-6 14 世纪流行的哥特式装饰性袍服（男服）——豪伯莱德

纪出现的格陵兰长袍。这种长袍由于在剪裁技术上开创性地使用了省道技术(dart)而名垂史册。采用省道技术可以收去布料在覆合人体后浮现的剩余量,从而使服装变得更加贴体。特别是在女装中,由于收省处理而使人体的自然形态更为清晰地显露出来,胸部高耸的穿着效果可以尽显女性的优美曲线。这种剪裁方法使服装从原来简单的前后两片叠合的二维构成方法中脱离出来,成为进入三维立体裁剪的起点。同时,也意味着男女服装的差别从此开始突现(图1-7)。

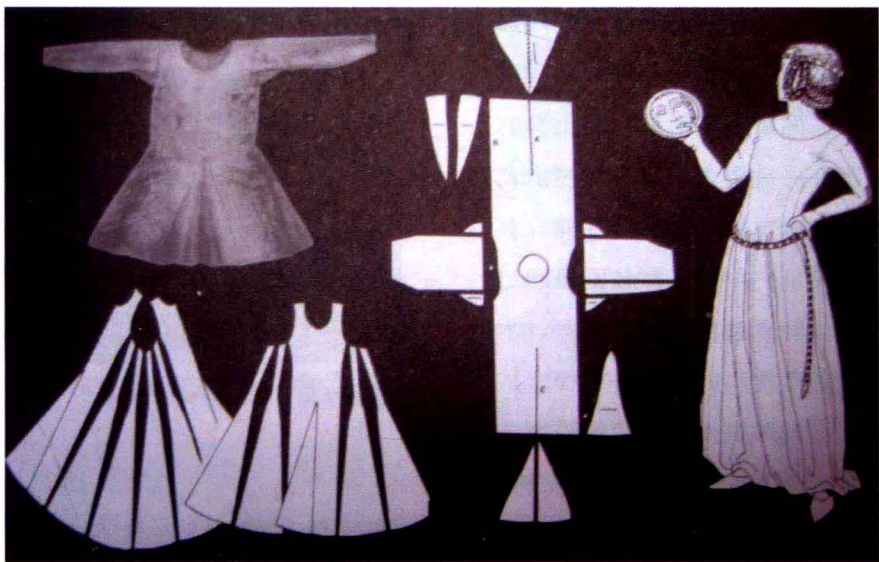

图 1-7 14 世纪格陵兰长袍结构示意图

图 1-8 中世纪的骑士风貌

图 1-9 骑士风貌及佩戴的各种装备

此外,在中世纪后期,行侠仗义的骑士风貌成为社会崇尚的男子完美形象。当时人们认为,只会打仗的战士不能算是真正的骑士,理想的骑士不仅要具有勇敢、忠诚的品质,还需要有彬彬有礼的风度。基于这种观念,这个时期的男子在言行举止上变得更加斯文优雅,而身着带有纹章(一种标识性的图案,起到标识穿着者所属的家族以及身份与地位的作用)装饰的紧身衣裤、肩背披风、腰佩长剑、头戴战盔的骑士装束成为当时男子服饰美的典范(图1-8、图1-9)。

第三节 • 14 世纪至 19 世纪的男装

从14世纪开始,西方国家先后出现资本主义生产关系的萌芽,生产技术的进步使社会生产力得到了极大的提高,国家财富大幅度增加。随着经济的发展,新兴的资产阶级知识分子在思想上展开了反封建、反天主教神学统治的斗争,开始了轰轰烈烈的文艺复兴运动。在他们的推动和影响下,服装设计进入了以表现人体形体为目的的造型时代,男装与女装开始呈现出各自的特点与风采。

从服装形态上看,男装主要是通过在上衣的胸、肩和袖等部位填入马毛、羊毛、棉絮等材料来扩展上身的宽度,以细身裤裹紧下肢,通过上宽下窄的造型对比来表现男性伟岸、有力的性别特征。相反,女装则是通过塑形胸衣,箍紧腰身,使用鲸须、木片甚至铁条等材料做成各种裙撑,扩大裙子围度,形成上紧下宽的外廓造型来表现女性纤细、娇柔的形体美感。这种一刚一柔的服装造型风格延续了将近4个世纪,在服装史上称为箍裙时代。

从14世纪到18世纪,男装发展经历了种种变化与变革。其中比较著名的样式有文艺复兴时期的普尔波安(pourpoint)、切口风格男装、填料式男装,巴洛克风格时期的达布里特(doublet)、贾斯特科(justaucorps, 法语,紧身合体的衣服),洛可可风格

时期的卡里克(carrick)等。从这些样式的变化中可以看到,男装由繁缛造作的填料式逐步走向了简洁化和功能化,并初步具备了现代男装的模样。这一时期的服装设计除了突出造型结构的变化外,在装饰设计方面也取得了非凡的成就,各种贵重的饰物、精美图案、花边和缎带被大量地点缀于服装上,各种不同造型的配饰,例如帽子、假发、领巾、胸饰、蝴蝶领结被搭配使用,形成极为华丽和奢侈的男装风格(图1-10~图1-16)。

图 1-10 16 世纪文艺复兴时期切口风格男装

图 1-11 16 世纪文艺复兴时期半长紧身裤和有切口装饰的上衣款式

18世纪中期到19世纪初,西方人的着装观念在英国工业革命和法

图 1-12 16 世纪文艺复兴时期流行的填料式男装

图 1-13 17 世纪巴洛克风格时期流行的短上衣和衬裙式马裤的组合

图 1-14 17 世纪穿贾斯特科的男子形象

图 1-15 18 世纪巴洛克风格时期的贾斯特科

国资产阶级大革命的影响下发生了很大的变化，促使男装朝着实用化和民主化方向发展。在英国，人们对贾斯

图 1-16 1740 年前后的英国男装

特科式进行了简化改良，去掉了离体的多余部分，使服装整体造型变得更加合体，形成了一个燕尾服的过渡样式，这种样式被称为夫拉克（frac）。在1780年左右，还出现了类似现代西服背心造型的样式。而法国的雅各宾派革命者则把意大利工人的夹克式短上衣卡曼纽拉（carmagnole）和源自希腊船夫的宽松长裤庞塔龙（pantaloon）一起配套穿着，以此作为对封建贵族服装的反叛和挑战（图1-17）。这种装束为现代男装的形成有着不可忽视的铺垫作用。与此同时，在一些贵族子弟中还出现了样式怪异、色彩鲜艳的打扮，比较典型的有花花公子式和奇装青年式，史学上称“麝香派（musky）”服装。尽管这些样式装束颇为奇特，且带有复古意味，但从整体效果上看还是减少了装饰并趋向于简洁化。

19世纪初，在拿破仑称帝前后，由夫拉克派生出两种典型的男装样式，一种是燕尾服，另一种是晨服。这两种服饰后来分别作为西方男士的

图 1-17 法国革命者的夹克式短上衣卡曼纽拉

正式晚礼服和昼礼服而传承至今(图1-18、图1-19)。到了19世纪50年代至70年代,在现实主义文化思潮的影响下,男装逐渐摆脱传统观念的束缚,样式趋于简洁、庄重和考究(图1-20)。现代三件套西装样式也在适应男士们休闲生活的需要下诞生了。另外,在这期间,衬衫也处在不断改良之中,尤其表现在领子部分,由起初

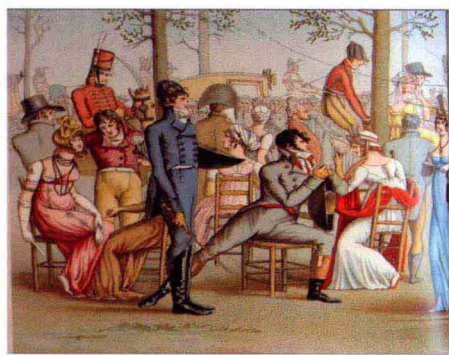

图 1-18 19 世纪初帝政时期欧洲流行男装

图 1-19 19 世纪出现的燕尾服与晨服

图 1-20 19 世纪 50 年代英国维多利亚时代的男装样式

的高立领变化成为翼形领,大约在19世纪50年代出现了真正的下翻领样式。到了19世纪末,一直作为内衣穿用的

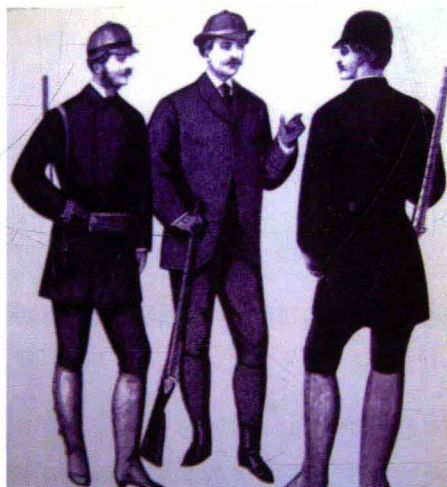

图 1-21 1876 年的猎装样式

衬衫,在美国人自由与民主生活观念的影响下逐渐开始外穿,并从此开始逐渐在全球普及。

值得一提的是,19世纪蒸汽机车和铁路的出现给服装变革带来非常深刻的影响。由于交通的便捷,扩大了人们的活动范围,改变了人们的生活

方式,到大自然中去度假和运动成为社会的时尚,于是,各种功能性的休闲装、运动装、猎装等应运而生,并且流行于西方贵族男子中(图1-21)。欧洲男装逐渐摆脱传统观念的束缚,朝着便于活动的机能化、合理化方向发展。

第四节 • 20 世纪的男装发展与变革

从19世纪末期到20世纪末期,人类文明经历了新的变革,其变化之快速、剧烈是以往任何一个历史时期都无法比拟的。作为社会与文化的产物,服装的发展与变革同样呈现出前所未有的多变性与多元性。

一、第一次世界大战前后的男装

从19世纪末到第一次世界大战前的20多年的时间里,欧洲政局稳定,工业发展迅速,经济繁荣。在这样的背景下,男装尽管在剪裁和细部特征上有一些变化,但总体上处在一个比较平稳的发展时期,基本是西装、背心和西裤“三件套”的延续。

在20世纪第一个10年间,英国式西服领导着男装的流行。当时的西装采取宽肩合体造型,门襟分单排和双排两种,领驳头窄而短。裤口稍宽并向上翻折。与这种英国式西服造型截然不同是美国式西服。这种西服采取宽松肥大的直身造型,裤子臀部较大、裤口较窄小。整个造型酷似现

代的休闲式西便服,具有轻松、随意的穿着风格。

1914年至1918年,欧洲大陆爆发了第一次世界大战,几乎所有的欧洲国家以及美国都卷入了这场战争。为了便于行军作战,马裤及绑腿被广泛使用。由于受到战争的影响,男装的功能性得到进一步加强,服装变得更为简洁而实用。战争结束后的20世纪20年代,人们尽情地享受着和平和安宁,一些适合户外活动用的猎装、骑马装、运动装等逐渐变为日常装,并且在一般市民中开始普及(图1-22)。英国式西服的最大变化就是提高了腰

图 1-22 1912 年的男装样式