

dress design dress design dress design dress design

专业化妆师系列 总主编 吴帆

服饰设计

曾丽 编著

上海交通大学出版社
SHANGHAI JIAO TONG UNIVERSITY PRESS

专业化妆师系列 总主编/吴 帆

服饰设计

曾 丽 编著

上海交通大学出版社

内 容 提 要

本书为专业化妆师系列之一。

本书针对传统的服饰设计理论进行了系统的梳理调整,较为全面地论述了有关服饰设计的概念、艺术风格、形式美法则、造型要素、设计方法及步骤等内容,针对服饰设计中的最一般问题进行了叙述和举证,对服饰的设计创作有一定的指导意义,是学习服饰设计的基础。

本书注重理论研究和创新实践相结合,内容新颖,图片精美,实用性强,既可作为人物形象设计、服装等专业的教材,也可供化妆、服饰界的从业人员和服饰设计爱好者使用。

图书在版编目(CIP)数据

服饰设计/曾丽编著. —上海:上海交通大学出版社,2013
(专业化妆师系列)

ISBN 978-7-313-09994-5

I. ①服… II. ①曾… III. ①服饰—设计—高等职业教育—教材 IV. ①TS941.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2013)第 133927 号

服饰设计

曾 丽 编著

上海交通大学出版社出版发行

(上海市番禺路 951 号 邮政编码 200030)

电话: 64071208 出版人: 韩建民

浙江云广印业有限公司印刷 全国新华书店经销

开本: 787mm×960mm 1/16 印张: 7 字数: 157 千字

2013 年 6 月第 1 版 2013 年 6 月第 1 次印刷

印数: 1~3030

ISBN 978-7-313-09994-5/TS 定价: 58.00 元

版权所有 侵权必究

告读者:如发现本书有印装质量问题请与印刷厂质量科联系

联系电话: 0573-86577317

作为人物形象设计专业的基础教材——《化妆设计》一书自2004年出版以来，受到各大艺术院校、专业化妆培训学校、各地专业人士及爱好者的广泛关注和认可，先后于2006年、2008年和2011年再版，由此可见，中国形象设计行业在迅速地发展。

诚然，行业的迅速崛起让我们作为行业的教育工作者感到兴奋，但同时，社会的压力和责任感也随之而来。随着中国人物形象设计行业的发展，化妆师的需求日益专业化和个性化，商业形象设计的需求市场已经不再是简单满足于建立在传统化妆审美与传统化妆技法的知识结构下的化妆设计作品，而开始转向追求更加新颖的、个性化的、富有创意的化妆造型表现形式，这就使得我们提供给化妆师的教材内容不能再局限于传授传统的化妆基础知识和基础技法了，富有个性化和时代感强的化妆教学实训教材将备受关注和欢迎。基于此，我与上海交通大学出版社策划编辑范荷英副编审自2009年就开始策划此类教材，希望它成为既能够满足专业院校化妆课程的实践教学，又能够为专业培训机构提供专业化的、适用性更强、时代感更强的系列化的实训教材，从而使学员进入社会以后能够更快地融入市场，并创作出符合市场需求的好作品。

“专业化妆师系列”就是在这样一个背景下诞生的，内容是依据国家化妆师的职业标准，以《化妆设计》、《发型设计》、《色彩设计》、《服饰设计》为本系列的基础，在《生活化妆》、《新娘化妆》、《时尚化妆》、《摄影化妆》及《影视、舞台化妆》等几大实践领域，以实操案例的形式展开，循序渐进地传授化妆的技法，同时传递当代时尚审美的趣味和风格，真实、详细、完整地再现了每一个主题化妆造型的全过程，使得教材的实用性更强、适用面更广，当为我国第一套系列化的化妆实训丛书。

当然，时尚审美的概念和标准具有更新快、变化快的特点，所以，实训教材的更新换代也是一个不容回避的现实。我们编辑组将根据时尚发展趋势，结合我国化妆类专业院校和各大培训机构的特点和需求，周期性地调整和更新这套实训教材的内容，使之具有时尚感、时代感的特点，以满足广大读者的需求。

吴 帆

衣食住行，是人类生活最基本的需求。其中，衣即服饰是兼具遮羞、防护、装饰等功能的物质载体。从远古到现代，服饰逐渐从以实用功能为主，发展为主要体现在社会精神、时代风貌和个人修养品位。不论从人类学、美学，还是文化学的角度，服饰都折射出较强的社会价值、文化价值和艺术价值。

由于专业市场的不规范，特别是从业人员的专业素质培养环节薄弱，有关人物形象设计的、实用性强的专业理论及实训类教学用书尤其显得不够规范，且不系统化。为此，我们针对行业的职业技能要求标准，编写了兼具实用性和专业性的“专业化妆师系列”教材。《服饰设计》作为其中之一，以适应日新月异的新时代，适应服饰产业的国际化潮流，适应当前高校的人物形象设计、服装专业教育特点。本书就服饰设计的一般问题进行阐述和举证，是学习服饰设计的基础。为了使读者具有系统的设计理论知识，本书在前半部分介绍了服饰的定义和风格；后半部分介绍了服饰设计的具体理论，包括形式美原理、造型要素、设计方法和步骤，并进一步阐述如何进行系列设计。通过本书，读者能掌握服饰设计的一般方法，具有一定的设计能力，也可供服饰设计爱好者和专业人员参考。

在编写此书的过程当中，深圳职业技术学院服装系刘君教授对全书的章节结构进行了悉心指导，在此表示衷心感谢。由于编者水平有限，书中难免会有不足之处，热忱欢迎读者批评指正。

编 者

目 录

1	服饰概论	1
1.1	服饰的概念	2
1.2	服饰设计的概念	4
1.3	服饰设计的定位和原则	7
1.4	影响服饰设计的相关因素	10
2	服饰设计风格	15
2.1	服饰风格的表现要素	16
2.2	文化历史背景	25
2.3	服饰设计的风格类别	38
3	服饰设计美学原理	49
3.1	审美角度	50
3.2	形式美原理	56
3.3	设计的造型元素及视觉中心	64
4	服饰设计构思、主题及方法	77
4.1	主题灵感	78
4.2	设计构思	86
4.3	设计方法	89
4.4	系列拓展	96
4.5	时尚语言	102
	参考文献	104

1

服饰概论

服饰的含义、分类、功能

服饰设计的含义、特点

服饰设计的定位、原则

服饰设计师的素质

影响服饰设计的政治因素

经济因素

社会文化因素

科技因素

1.1 服饰的概念

1.1.1 服饰的含义

服饰一词在中国古代文献中较早出现于《周礼·春官》中的《春官·典瑞》“辨其名物、与其用事，设其服饰”，指的是衣服及装饰。现代汉语中服饰的含义是服装和装饰品的总称，其中服装是指覆盖人体躯干和四肢的衣物，如大衣、西装、衬衫、背心、裙、裤等；装饰品又称为服饰配件、配饰和饰品，指为了配合整体形象进行装饰的物品，如帽子、围巾、腰带、鞋子、箱包、首饰等。图1.1中包括了服装、头饰、面具、烟管、伞、包等，以黑白细格统一整体，视觉效果强烈、震撼。

1.1.2 服饰分类

服饰中服装的种类从形制上大体分为上衣、下装和一件式服装三大类。上衣包括大衣、衬衫、背心、西装、外套等。下装分为裤、裙等。一件式服装是上衣和下装结合在一起，如连衣裙和连身裤。

服饰配件分类方法有多种，下面列举一些主要的分类。

(1) 从装饰部位可分为头饰(帽子、发饰、眼镜等)(见图1.2)、颈饰(领带、领结、围巾、项链等)(见图1.3)、耳饰(耳钉、耳坠、耳环等)(见图1.4)、胸饰(领带夹、胸针等)(见图1.3)、腰饰(皮带等)(见图1.4)、手饰(戒指、手链、手表等)(见图1.5)、腿饰、足饰(袜、鞋、脚链等)(见图1.6、图1.7)等。

(2) 从使用方式可分为穿戴物(帽、手套、鞋等)、佩戴物(首饰、领带、围巾等)和携带物(箱包、伞、扇子等)(见图1.8)。

(3) 从功能上可分为保护用(帽、鞋等)、装饰用(头饰、领带、手链等)、系带用(皮带、纽扣等)、标示用(徽章、Logo等)等。

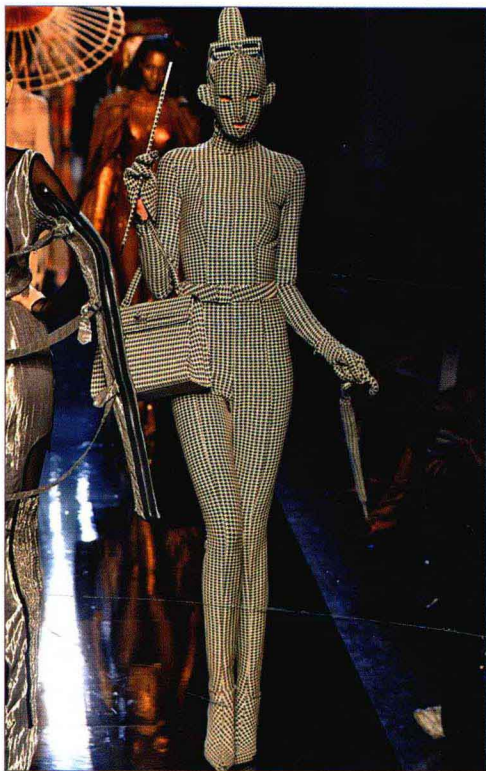

图1.1 Jean Paul Gaultier服饰作品

图1.2 Philip Treacy 2013春夏(头饰)

图1.3 Chanel 2012/13秋冬(围巾和胸针)

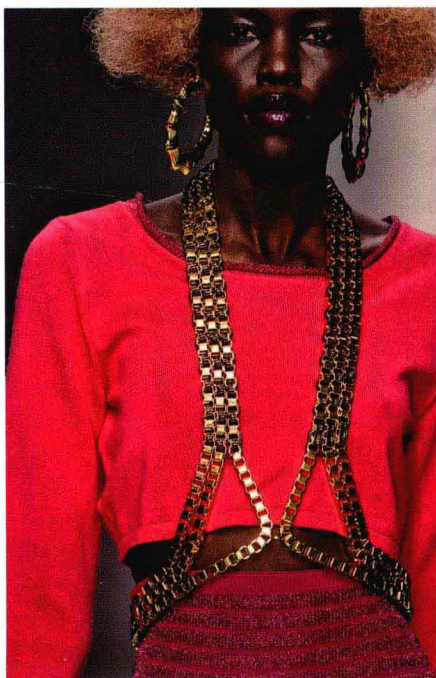

图1.4 Mark Fast 2013春夏(金属背带和耳环)

图1.5 Dior 2012/13秋冬(灰色皮手套和粉色手镯)

(腿饰)

图1.6 Max Mara 2012/13秋冬

(松糕鞋)

图1.7 Prada 2013春夏

(黑色双袋拎包)

图1.8 Alexander Wang 2013

1.1.3 服饰的功能

服饰功能一般分为两个方面，一是实用，二是审美。实用功能大多与保暖、舒适、结实、方便、护体、遮羞等人体需求相关，故较易实现和满足。图1.9中摒弃服饰造型、色彩和材质等审美因素，突出了服饰的实用功能。审美功能则是人们对服饰美的心理要求，因时代的发展、时尚的转变及审美角度的变化，体现为永无止境的追求，很难实现持久的、真正的满足，正因为如此，服饰才有了永远发展的动力，跟随着审美改变而不断变化。图1.10中扩张的发散状头饰没有实际使用功能，纯粹表现美学意义。

1.2 服饰设计的概念

1.2.1 服饰设计的含义

设计是对事物的设想、策划和确定方案，是在一定的目的和意图指导下，进行创造性的构想，并将意图具体表示出来，包含从思维到实践、从设想到产品的完成，并证实设计的可行性、完整性和合理性。服饰的设计是以服饰为对象，通过一定的艺术语言，对服饰造型、色彩和材料进行创造，然后采用一定的表现技法与工艺手段实现服饰设计构思的过程，并完成整个着装

图1.9 Thomas Tait 2013/14秋冬

图1.10 Philip Treacy 2013春夏

状态的创造性行为。根据服饰的定义，服饰设计既要考虑服装的设计，同时也要恰当运用服饰配件，最终完善整体形象。

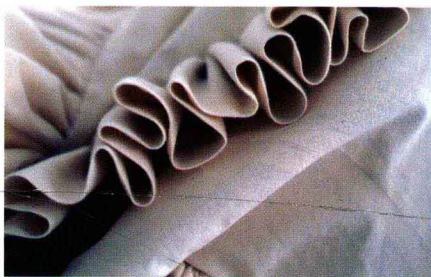
如同一般艺术设计，服饰设计先有一个设想，然后选择题材，收集资料，确定主题，进行构思。构思出服装最初的形态仅是设计的开始，还需进行初步设计到最终定稿等一系列的设计工作。一般顺序是先设计外轮廓，确定总体的形，再设计内轮廓，细化局部的构造。然后经过结构、工艺处理后才能成为具体的服装。在此过程中，通过色彩的构想(配色和图案)、材料的选择(面料和辅料)、结构规格尺寸的确定以及裁剪、缝制工艺的制定等周密严谨的步骤来完善构思(见图1.11)。制作出来的样衣还不是终稿，需评估反馈。最终设计的效果还需看穿着后的整体形象的反映。以下章节主要介绍服饰设计中的款式设计，并对上述的设计要素、过程和方法分别进行阐述。

设计图

面料

制作细节

图1.11 Corrie Nielson 2013

1.2.2 服饰设计特点

服饰设计是一种创造性的活动，也是一种反复进行的过程，从构思、效果图表达、材料选择、样衣制作到最后修改不断更正完善。进行服饰设计时，第一，应强调设计构思是设计的生命和核心；第二，强调设计构思内容的广泛性，把服饰产品的功能、材料、生产和工艺技术条件，以及造型、色彩、款式、纹样等设计内容作统一的设想；第三，要强调设计的整体性；第四，强调针对功能和结构，合理选择合适的材料和工艺技术；第五，强调经济性，即以最少的材料费、加工费等成本获得最好的效果；第六，强调适应时代和社会的要求，具有新鲜而有魅力的审美性；第七，强调进行具有创新性的原创。

1.2.3 服饰设计师的素质

对于服饰设计师,必须具备各种相应的素质和能力。服饰设计的基本功包括服装形态语言的运用、组织、变化等表现能力;服饰的结构、工艺、面料、色彩的把握能力;服饰绘画表现的基本技能等。更高一层的,超越专业范畴但又直接影响设计质量的综合素质和能力,以设计师综合素质为中心的智力因素、非智力因素和各方面知识的综合,涉及范围包括了服饰设计专业之外的一切能力和素养。这种综合能力的形成主要来自于大量信息的接收和积累,在长期实践中逐渐完善,在服饰设计中能够触类旁通、举一反三。

1.3 服饰设计的定位和原则

1.3.1 服饰设计的定位

服饰设计常针对服饰最终使用者即目标消费群体进行设计定位。一般可将目标消费群体分为两大类,第一类是根据使用者自身因素分类,包括地理环境、个体条件、阶层、生活方式及心理模式等,这些因素是使用者固有的,与服饰无关;第二类是根据使用者购买服饰的行为因素进行分类,包括服饰的使用场合、购买态度以及使用状况等因素,这些因素和服饰使用息息相关。设计师需要在服饰设计前对服饰使用者进行深入细致的分析研究,进而做出设计定位。

(1) 按地理区域定位。使用者的需求特征与其所生活的地理区域有关,不同地理区域有着不同的气候和文化,影响着使用者对服饰的需求和偏好。最典型的例子就是中东地区的妇女和西方国家妇女的服饰要求是截然不同的,中东妇女的服饰只露出眼睛(见图1.12),西方国家的比基尼式服饰,展露人体的自然美(见图1.13),简单地说是保守和开放的区别。

(2) 按个体条件定位。个体的性别、年龄、受教育程度、职业、收入等条件是进行服饰设

图1.12 来自http://blog.sina.com.cn/s/blog_4b8edf29010008jl.html

图1.13 Fashion East-Ashley Williams 2013/14秋冬

计定位最常用的分类。不同年龄层次的使用者因为不同的生命周期阶段、不同的生活阅历、经历不同社会年代而对服饰产生不同的追求和爱好，职业差别也会形成不同的生活习惯、价值观念和个人气质。

(3) 按社会阶层定位。现代社会的消费行为模式越来越成为一种身份和价值的符号，人们可以根据商品的流向表现出的行为模式和价值取向来界定社会阶层，同时又反过来强化阶层内部群体的认同及与其他阶层的区别。因此，社会阶层消费偏好的差异分析是进行设计定位的又一重要参照。比如，西部牛仔的粗犷随意服饰(见图1.14中直线拼接的牛仔服饰)特点和上流社会的衣香鬓影服饰(见图1.15中亮钻和大量流苏装饰的晚礼服)特点是根据社会阶层延伸而来的定位特点。

(4) 按生活方式定位。生活中的每件事物都会从不同的角度反映出个人的生活方式和价值观念。生活水平的提高和生活方式的多元化，导致服饰消费需求的多样化，使得设计中对群体的需求划分日趋复杂起来。设计师应充分地了解这些群体的各种生活方式，作为需求分析和设计定位的参照条件。

(5) 按心理模式定位。价值观念、审美情趣的不同构成了不同的心理需求，年龄、职业、

图1.14 Levi's 2012/13秋冬

图1.15 Dsquared 2013/14

社会阶层、生活方式等许多因素的差异最终都会以心理需求模式差异的形式表现出来。因此服饰设计的定位最终还应归结到心理需求上。上层社会的人士也会选择运动或者休闲服饰，来满足舒适自由的心理需求。

1.3.2 服饰设计的原则

服饰设计与其他纯艺术的绘画或文学创作有所区别，服饰设计对象是人，是对人进行外观设计。服饰美感的产生必须事先考虑服饰使用者将具体的服饰用在什么时间、地点、场合，随后决定如何利用相关的艺术语言和形式进行设计。服饰设计遵循4W原则，即何时(When)，何地(Where)，何人(Who)，为何(Why)。

Who，何人，是指着装者的年龄、体型、职业、经济等个体特征，每一类人群都有比较固定的穿着倾向，可参看上文所述。

Where，何地，是环境因素，指着装的地点、场所、场合，包括自然条件下的地域以及社会条件下的场合。每个大环境有不同的自然和文化背景，服饰会呈现不同的文化内涵和时尚气息。

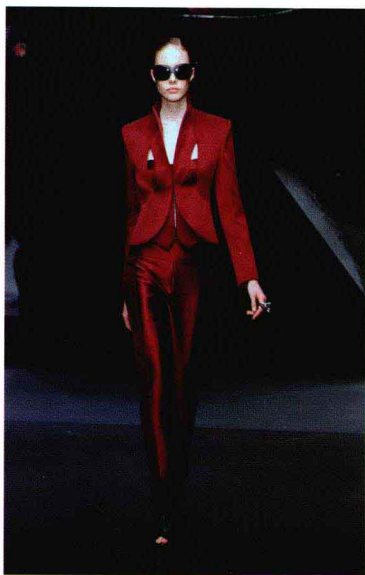

图1.16 Krizia 2013/14秋冬

图1.17 East3-AWilliams 2013秋冬

图1.18 Vivaz 2013秋冬

另外,服饰要与穿着场合的气氛协调,比如宴请、婚礼、丧礼、演唱会、办公室、课堂等具体活动的场合。

When,何时,指着装的时间。服饰的季节性很强,表现为时令季节和具体时刻,包括昼夜、季节、时代等因素,同时还包含流行性。

Why,为何,指着装者的着装目的,其心理是款式、用途还是价值。

除此之外,还有TPO原则,是时间(Time)、地点(P)、场合(Occasion)的缩写,与4W原则大同小异。如图1.16~图1.18所示,同为套装,但是由于设计的对象、场合和时间不一,导致所采用的设计元素、手法、技巧也不一样,从而体现不一样的服饰风格和着装效果。图1.16中职业女性的套装,适合商务场合;图1.17中年轻女性的套装,适合休闲场合;图1.18中成熟女性的巴洛克风格套装,适合宴会场合。

1.4 影响服饰设计的相关因素

服饰设计往往带有浓郁的时代背景,而时代的变迁通常依赖于政治、经济、文化、艺术等各方面的综合变化。透过社会风气与社会规范来达到一种服饰审美价值变迁,无论时间长短,不同程度地触动一个时代的脉搏,而这种触动又往往最深刻地触及服饰设计师的灵感,促使他们通过作品来宣泄感受。这些与服饰设计有关的因素,对设计的影响具体体现在每件服饰作品中。