

每章含 PPT 课件二维码

全国高等教育艺术设计专业规划教材

中国轻工业「十三五」规划立项教材

Fashion Design
The 2nd Edition

服装设计

(第二版)

杨永庆 杨丽娜 编著

 中国轻工业出版社 | 全国百佳图书出版单位

中国轻工业“十三五”规划立项教材

全国高等教育艺术设计专业规划教材

Fashion Design

服装 设计

(第二版)

杨永庆 杨丽娜 编著

图书在版编目 (CIP) 数据

服装设计 / 杨永庆, 杨丽娜编著. — 第二版. — 北京:
中国轻工业出版社, 2019.1
全国高等教育艺术设计专业规划教材
ISBN 978-7-5184-1911-1

I. ①服… II. ①杨… ②杨… III. ①服装设计—高等
学校—教材 IV. ①TS941.2

中国版本图书馆CIP数据核字 (2018) 第055645号

责任编辑: 杨晓洁 责任终审: 张乃柬 整体设计: 锋尚设计
策划编辑: 王 淳 杨晓洁 责任校对: 晋 洁 责任监印: 张 可

出版发行: 中国轻工业出版社 (北京东长安街6号, 邮编: 100740)

印 刷: 北京富诚彩色印刷有限公司

经 销: 各地新华书店

版 次: 2019年1月第2版第1次印刷

开 本: 889 × 1194 1/16 印张: 9.75

字 数: 400千字

书 号: ISBN 978-7-5184-1911-1 定价: 49.80元

邮购电话: 010-65241695

发行电话: 010-85119835 传真: 85113293

网 址: <http://www.chlip.com.cn>

Email: club@chlip.com.cn

如发现图书残缺请与我社邮购联系调换

160591J1X201ZBW

服装设计是科学技术和艺术的交集，涉及美学、文学、社会学、经济学、心理学、生理学、材料学、工程学等要素。

服装是一种社会文化形态，服装设计是着意于这种文化形态的设计。科学与艺术的相互结合，自然科学与社会科学的相互交融，使之出现了诸多的交叉性学科和边缘性学科，服装设计便是这种结合中所派生出来的新型学科之一。服装设计与其他造型艺术一样，受到社会经济、文化艺术、科学技术的制约和影响，在不同的历史时期内有着不同的精神风貌、客观的审美标准以及鲜明的时代属性。就服装设计的本质而言，它是选用一定的材料，依照预想的造型结构，通过

特定的工艺制作手段来完成的艺术与技术相结合的创造性活动。由于服装的造型风格、造型结构及造型素材的差异，服装又可分为适合不同消费群体或个人的若干种类。随着人类社会分工、审美需求的不断深化，服装的服用功能越来越规范化和科学化，因而，掌握不同类别服装的设计方法和规律也就越来越重要。本书所论述的内容正是围绕着这些相关问题而展开的。

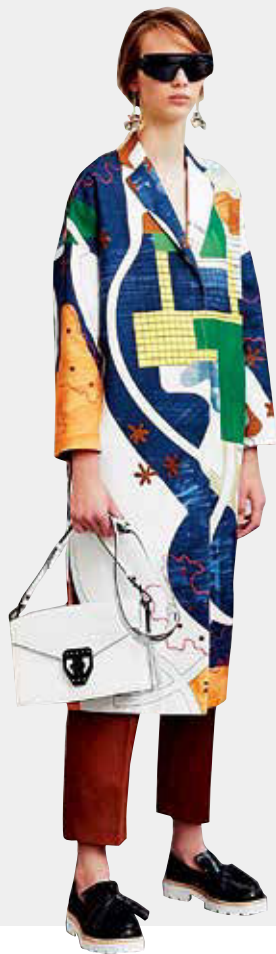
本书主要内容包括服装设计概念、发展及主题研究、服装色彩表现、服装设计美学、服装外型与设计程序等10个部分。重点是在服装艺术审美的基础上，由浅入深介绍具体的服装设计方法和服装材料特性与专题设计的

构成关系，注重流行风格在服装设计中的运用。本书配有准确定位的图片和服装整体策划方案，这些对有志于从事服装设计的读者来说有着非常重要的作用，同时注重引导多向性的设计元素探索，帮助其突破传统框架的限制，提高创新思维和设计表现能力。

本书由齐鲁工业大学（山东省科学院）艺术设计学院杨永庆教授与杨丽娜副教授共同编著，为校级教材立项重点项目（编号：0412010317）。由于编著时间较紧，本书难免有疏漏及错误之处，恳请广大读者提出宝贵意见与建议，以使作者进一步改进，将不胜感激！

目录 CONTENTS

第一章 绪论

第一节	服装的基本概念、功能、分类.....	001
第二节	设计的概念、分类、发展及 研究领域.....	006
第三节	服装美学及服装设计与 艺术的关系.....	012
第四节	服装设计师应具备的知识素养.....	015
	练习与思考.....	016

第二章 现代服装设计的美学原理

第一节	点、线、面的造型方法.....	017
第二节	服装形式美的构成法则.....	025
第三节	视错现象及利用.....	032
	练习与思考.....	036

第三章 服装设计程序

第一节	服装设计的方法和规律.....	037
第二节	服装设计主题与造型表达.....	041
第三节	服装设计的条件与定位.....	045
第四节	款式设计的方法与步骤.....	047
第五节	服装流行趋势的产生与预测.....	050
	练习与思考.....	054

第四章 服装的外型

第一节	服装外型的特征与种类.....	055
第二节	服装外型的分割.....	062
	练习与思考.....	064

第五章 服装色彩及应用

第一节 服装色彩的含义.....	065
第二节 色彩的心理感觉与联想.....	067
第三节 服装色彩与诸因素的关系.....	069
第四节 服装配色的基本方法.....	071
第五节 流行色与服装设计的关系.....	074
练习与思考	075

第六章 服装材料及应用

第一节 服装材料的分类及特点.....	076
第二节 不同材料与款式设计的关系 及应用	080
第三节 服装材料再创造及研发.....	087
第四节 服装面料材质的运用.....	090
练习与思考	092

第七章 服装款式的局部及整体设计

第一节 服装款式的局部设计	093
第二节 服装的整体设计	105
练习与思考	107

第八章 专题服装设计

第一节 职业服装设计	108
第二节 高级时装设计	114
第三节 礼服设计	115
第四节 休闲装设计	119
第五节 内衣设计	121

第六节 针织服装设计	125
第七节 童装设计	129
练习与思考	134

第九章 企业成衣设计

第一节 成衣企业分类.....	135
第二节 成衣产品设计方案.....	139
第三节 成衣商品转化过程.....	141
练习与思考	143

第十章 品牌服装设计 & 品牌服装 工作室运作

第一节 品牌服装设计要素.....	144
第二节 品牌服装工作室的运作.....	146
练习与思考	149

参考文献	150
------------	-----

第一章 绪论

服装是人类赖以生存的 necessary 物质条件之一，自从其诞生就伴随着我们人类，存在于各种不同的空间环境之中。作为人类个体外在形象的主体，它所具有的视觉传达作用，现已成为反映人类社会文明进步的重要载体和表达现代人自我意识、个性、主张、兴趣、爱好的主要媒介。

法国著名作家阿娜托耳·法兰士曾说过：“假如我死后一百年，还能在书林中挑选的话，你猜我将选什么？在未来的书林中我既不选小说，也不选类似小说的史记。啊！朋友，我将毫不迟疑地直取一本服装

杂志，看看我身后一个世纪妇女的服饰，它能显示给我的未来人类文明，远比一切哲学家、小说家、预言家和学者告诉我的都多。”

从这儿我们不难看出，服装作为一种非语言性物质就像一面镜子，折射着人类的进步与发展，体现着我们现代人生活的方方面面。当我们来到一个陌生的地区，只要仔细观察那儿人们的服饰特征，就不难判断出，那里人们的生活习俗和社会繁荣的程度。可以说，服装既是社会文化的表象，同时也是人类精神文明的象征。

第一节 服装的基本概念、功能、分类

一、服装的基本概念

服装一词对于今天的人们来说是一个再熟悉不过的词语了，但是日常生活中人们却往往把它与时装、衣服、成衣、服饰等混淆起来使用，实际上这是不正确的。

1. 服装

服装就其词意而言，包含了两种意思：“服”即衣服，是一种物的存在形式。对人而言，其主要功能

在于保暖蔽体。而“装”意为装扮、打扮，是一种精神需求。对人而言，它所具有的主要功能在于满足人们的审美目的。也就是说，衣服的词意仅仅表达了服装这个概念的部分含义。服装的定义应为：衣服经过人的审视、思考，并加以选择整理，然后穿着在身上所呈现出的状态，为服装。它是人与衣服的总和。我们常说的服装美，实质上就是指的这种状态美，如图1-1-1所示。服装必须依靠人及其相处的环境而存在，脱离了人体与其相处的环境，就不能再称之为服

图1-1-1 Dior New Look (迪奥“新风貌”样式)

装，而只能叫衣服或衣物。

2. 时装

时装是指某个阶段所流行的服装衣饰。时装的英文单词为Fashion，源于法文的Factio一词。其含义为时髦、流行款式，也有方式、模样、姿态的解释，用于服装上专指“流行服装”，即时装。而冠以“时”字来形容，主要是为了明确“时髦”含意。

服装衣饰向来都具有很强的时代性，即流行性。但是服装的流行并非是一成不变的，它要受到来自于政治、经济、文化、宗教、思想、科学技术等方面因素的影响，并伴随着时代的变迁，而不断演绎出新的内容。有时一种风格的服装可能会流行数年，也有的可能仅流行一季便成为了过去。翻开服装发展的历

史，这样的例子不胜枚举。当然服装的流行除了要受上述客观因素的影响之外，其自身的周期性发展也是决定其流行的一个重要原因。我们把服装的这种周期性发展称为：流行周期，即服装的发生、成长、成熟、衰退、完结五个阶段。

服装经设计师设计发表出来，若尚未普遍化，称之为摩登；而一旦流行开来，并具有普遍性倾向时，则称之为流行时装。当这种流行时装继续发展下去出现太过流行时，随着人们对新时尚的追求，这些原本流行的时装就会被新流行起来的时装所取代。当然这些被淘汰掉的时装并不等于就此完结了，而是作为一种固定的式样被保留下来，等待着新一轮流行的开始，因为流行具有一定意义上的循环复古性。虽然这种循环因时代的审美尺度不同、标准不同，会有较大的差异，但是其内在的关联性则是必然的。因此，这些被固定下来的式样肯定会以一种新的形式出现在未来的流行时装行列中，如图1-1-2所示。

3. 成衣

成衣是指那些由服装生产企业按照一定标准、型号，设计生产的批量成品衣服。一般来说，此类衣服与裁缝店中订做的衣服和自己在家中缝制的衣服有本质上的区别。因为成衣不是以某个人为对象或者为某个阶级服务的；而是以大众为对象，为大众服务的，故而

图1-1-2 2016秋冬圣保罗女装发布会

图1-1-3 UNIQLO (优衣库) 伦敦店铺2015/16秋冬新款

图1-1-4 2016春夏Balmain (巴尔曼) 巴黎女装发布会

有“成衣是大众的”之说。目前各类商店中一般出售的衣服基本上都是成衣。它最大的特点就在于顾客购买了以后即可以穿用，方便、省时，如图1-1-3所示。

4. 服饰

服饰不仅仅指的是衣服本身，而且连带着衣服之外的装饰和附属品也都包含在内。例如实用性的帽子、手套、围巾、腰带、鞋；装饰性的手袋、别针、饰纽、耳环、项链、戒指等都附属于服饰方面的范畴，如图1-1-4所示，服饰即是服装与饰物的总称。

5. 衣服

所谓衣服指的是穿在人体上的覆着物。无论它是被人们穿在身上或是脱下来放在任何地方，都可以叫做衣服，如图1-1-5所示。如果单称“衣”时，常指上身的衣着。裙、裤、属于衣服，但一般不能单独称作“衣”来使用。

二、服装的功能

服装不同功能的产生，来自于人类的生活实践。一般来说：有什么样的生活需求，就会有与之相适应的服装功能。现代服装的基本功能概括起来共有三个方面：即服装的实用功能、社会功能和审美功能。

1. 实用功能

服装的实用功能是服装创立的基础，任何一种服装形态，如果实用性很差，就存在着被抛弃的危险。在服装发展演变的历史过程中“无用退化”是一个非常普遍的现象。这就像生物的进化一样，“物竞天择，而适者生存”。例如：我们的民族传统服装目前在日常生活中已鲜见人穿，这种现象的产生，很大一个原因就在于这些服装的实用功能已经远远无法满足现代人的生活需求了。因此而被实用性更强的西式服装所取代，从而形成我国现代生活中90%以上的人都穿用西式体形服装的特点。所以，实用是服装这种形态所赖以生存

图1-1-5 衣服

的主要依据。

对于服装实用功能的理解有广义与狭义之分。广义上的实用应理解为“适应”，即对自然环境的适应和社会环境的适应。狭义上的实用，则表现为服装的各种机能性，如防护性、科学性、卫生性等。

防护性：通过穿用衣服可以使人得到身体保护、心理保护和安全保护。如人们在冬天怕冷，有了衣服人在心理上就可以增加安全感。

科学性：通过不断的调整衣服的各种理化指标来改善衣服的服用性能，从而达到提高人体运动机能的目的。

卫生性：通过从生理学、卫生学的角度研究人体的生理现象及与衣物的关系，来提高人体的健康状况。

2. 社会功能

服装作为一种非语言性的信息传达媒体，不仅把

使用者的社会地位、职业、文化修养、个性，所担负的社会责任，自信心等属于个体方面的印象传达给别人。同时还能反映出不同地区、阶级、行业、社会集团和社交、礼仪、情爱、象征及标志等属于社会性质的特征。这就是我们所说的：服装的社会功能。

从社会学的角度讲：服装一直都在装扮着人类的社会形象，起着角色的作用。在某种意义上服装体现着人类社会的价值观、传播着不同民族文化的特色、界定着不同行业的性质，也包括规范着约定俗成的道德、习俗等，成为社会有序发展的动力之一。如果服装失去了这种社会功能，那么人类经过几十万年所形成和建立起来的生活模式，将会受到极大的威胁。人们就不能很好地生存，也无法进行密切的交往。

当人们外出时，根据不同的目的，穿上不同形式的服装，就会产生一种随之而来的社会归属感。这种情感的产生，除了服装的基本属性以外，更主要的还是由服装的社会属性所引起的。人们有了这种情感，就会自然的形成一种积极向上的生活态度，就会有利于调动工作的热情和加强人际间的交流活动。可以说：服装的社会功能是帮助人们完成各种各样生活状态，协助人们达到各种生活目的的一种重要保障。

3. 审美功能

服装的审美功能包括艺术形象性和美学本身鉴赏的功能。

服装的审美来源于着装者本能的追求美的心理。无论是古代的原始人还是现代的文明人，都有一种想把自己打扮美的愿望。正如马克思说的：“人类总是按照美的规律制造。”

随着人类精神文明和物质文明的不断提高，人们追求美的愿望愈发强烈。这种愿望首先表现为个人的自我完善，衣着美、形象美就是这种自我完善的重要条件之一。当人们穿上一件新颖、时尚、得体的服装，弥补了形体上的某些欠缺，展示出自身的气质、修养和较好的精神面貌时，除了能给他人留下一个美好的印象之外，也能使穿衣人本身在社会的交往活动中树立起更大的自信心。因此，现代的服装已不仅仅

是用来蔽体护身和体现社会属性，它应该、也必须具有更高的审美价值，来体现人们的精神意识，传达新的美学标准，成为人类美化自身，展示自我的艺术品，如图1-1-6所示。

三、服装的分类

现代服装是极其丰富多样的，要学习服装设计，首先就得分清服装的类别，否则容易造成概念上的混淆，不利于学习活动的进行。

服装的种类，可以按性别和年龄特征、穿着顺序、预定用途的活动场合、着装季节和织物品种等不同的方面来加以分类。

1. 按性别和年龄特征

服装可分类为男装、女装、男女共用装和成年服（青年服、中年服、老年服）及儿童服（婴儿服、幼儿服、少年服）。

2. 按穿着顺序

服装可分为内衣、外衣、外套三大类。

内衣指的是直接贴体穿着的衣服。包括贴身内衣、补整内衣、装饰内衣三大类。

外衣通常指穿在内衣外面的衣服。包括连衣裙、套装、猎装、夹克衫、休闲装等。

外套指穿在外衣外面的衣服。根据使用季节的不同，它包括各种大衣、风雨衣、短外套和各式披肩等。

3. 按预定用途的活动场合

服装可分为生活装、便装、职业装、运动服、礼服和舞台服装等。

生活装指适合于家庭劳作和在家庭中进行各种活动时穿着的服装。一般又分为家居服、劳动服等，如主妇袍、宽松式套装、围裙、连衣裤等。

便装泛指那些穿着比较随意、自由，适合上街购物、休闲以及上班途中所穿用的服装。如夹克衫、T恤、市街服、休闲旅游服等。

职业装包括职业制服、劳动保护服和工作服三种：其特点既能体现职业的特征又能起到劳动保护的作用。如警服、军服、工商服、税务服、学生服、电

图1-1-6 2016春夏墨西哥女装发布会

工服、冶炼服、消防服、酒店员工服、医士服、护士服等。

运动服包括专业运动服和休闲运动便装。专业运动服不仅要针对具体运动项目的特点最大限度地加以满足其实用功能的需要，而且还要方便和进一步促进该项目的动作完成。体育运动爱好者所穿着的运动服除了保障其实用功能的要求外，很大程度上起到的是美化和装饰的作用。运动服的种类有田径服、体操服、登山服、泳装和各种球类运动服等。

礼服专指人们参加一些礼仪性活动时所穿用的服装。它包括社交服和礼仪服两大类，如婚礼服、丧礼服、晚礼服以及西方国家的下午礼服、鸡尾酒会服、小夜礼服、大夜礼服、礼宴服等。

舞台服装是指演员们在剧院和露天舞台上单独或集体演出时所穿用的表演服装。这种服装与生活服装的区别，就在于它的主要功能是围绕着塑造剧中人物而设定的。服装必须为剧情的内容服务，是塑造人物形象特征的一种手段。

4. 按着装季节

服装可分为春秋装、冬装和夏装三大类。

5. 按织物品种

服装可分为梭织服装和针织服装两类，包括天然纤维材料、人造纤维材料，合成纤维材料、混纺材料等。如果服装按其所用材质分类，还应包括皮革服装、裘皮服装以及其他一些特殊材料所制作的服装。

第二节 设计的概念、分类、发展及研究领域

一、设计的概念与分类

学习服装设计，首先要学习什么是设计。只有当我们掌握了什么是设计时，我们才能更好地去学习服装设计，才能从根本上分清服装设计与设计的关系。

（一）设计的概念

关于设计一词，对我们大家来讲并不感到陌生。从城市到乡镇，各类的设计公司、设计中心随处可见。从高楼大厦到日用百货，含有设计因素的产品充盈着我们生活中的方方面面。“设计”一词已经成为我们在日常生活中常常信口道来的一句非常普通而且使用率极高的词语。尽管如此，但真正懂得和理解它的含义的人却并非如使用它的人那样多。那么，到底什么是设计？

“设计”与中文设计相对应的一词有英文中的Design和法文的Dessin，两者均来自于拉丁文中的Designare。目前，国际上通用的是英文Design，它的词意为：计划、构思、设立方案，也有意象、作图、制型的意思。由于设计一词本身的含义范围非常广泛，有动词与名词之分，如设计服装和服装设计。所以目前世界各国设计界对其的解释也不尽一致。像老牌的工业国家，英国的著名设计师布尔斯·阿查，对设计的定义是：有目的地解决问题的行为。而发达国家之一的日本，其著名的服装设计师村田金兵卫对设计的定义则为：“设计即计划和设想实用的、美的造型，并将其可视性地表现出来。换言之讲，实用的、美的造型计划的可视性表示即设计”。因此，国际设计组织对于设计的定义也就没有一个固定的注解。相对较为统一的认识为：设计是进行整体结合的组织过程，如图1-2-1所示，这是一组以《原味》为主题的 女装设计企划案例，分别从灵感来源，流行色，服装款式及相应搭配的彩妆等元素，展示出整体组织过程的设计体现。

（二）设计的分类

当我们知道了设计的含义，再来看一看有关设计的分类。设计是一个非常庞大的体系，我们人类所生活的空间，从某种意义上讲，就笼罩在这个庞大的体系中。我们的衣、食、住、行，每一样都含有设计的因素。有原始的，有现代的，也有超前的。面对这样一个体系，如果我们不能很好地把它加以区分的话，就难以把握它和利用它为人类的生活创造更多的方便条件。正因如此，许多人都在试图把这个庞大的设计世界，体系性的加以概括。在这些人当中，最成功的、也是最优秀的当属日本的川添登先生所创立的方案。他是从人与自然、人与社会、社会与自然的三角关系上来概括设计领域的。人与自然之间；人类面对大自然为了生存而创造了工具这种装备。人与社会之间；为了传达意图，因而产生了精神性的装备。而在社会与自然之间；为了竞争便有了环境的装备。这就形成了相对应的产品设计、传达设计、环境设计，三大设计领域，如图1-2-2所示。

1. 环境设计

包括室内设计、建筑设计、环境空间设计、城乡规划设计、店面设计、交通布局设计等。环境设计的目的是设定使人类工作、活动方便而舒适的空间与环境。其最大的宗旨在于从群体的角度来考虑设计的合理性和效率性并兼顾美化功能，如图1-2-3所示。如室内和门面设计的美观性，城乡规划设计的合理性，交通布局设计的科学性及其效率性等。

2. 传达设计

按传播的媒介可分为画刊、杂志、报纸、照片、海报、POP广告、电视、电影、无线电、各种展示会等。这方面的设计工作，主要是用于商业服务方面。也就是那些以促进商品销售为目的的用于广告宣传的展示设计。这些设计重点放在图面或画面上，即通过这些图面或画面的视觉功能来传播信息，达到促进商品流通、销售的作用，为商品增添附加价值，如图1-2-4所示。

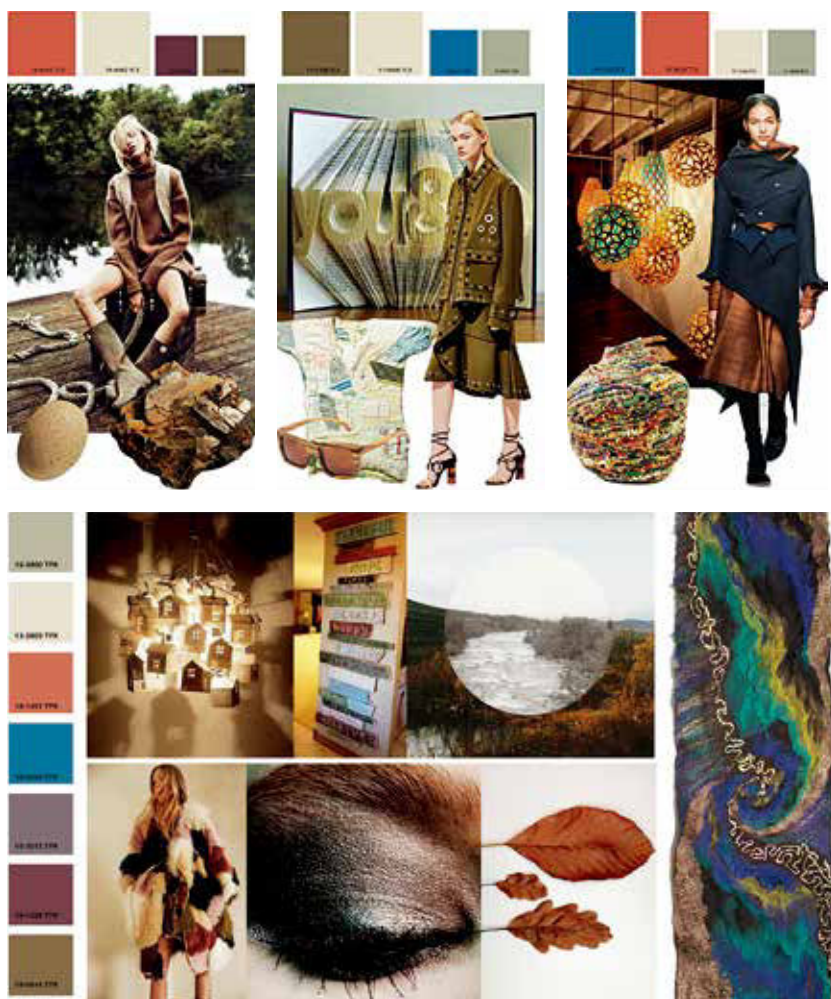

图1-2-1 2016秋冬成熟女装设计企划
案例——原味

3. 产品设计

二维的包括：织物设计、壁纸设计、挂毯设计、室内织物设计、地毯设计等。三维的包括：服装设计、工业产品设计、机械设计、家具设计、手工艺品设计等。

以上这些产品设计也可称之为商品设计，近代商品的发明、生产为人类提供了更加丰富的生活内容或工业生产设备。除了一些自然的产品以外，大部分都要经过工业的加工。这些制品的设计目的首先是实用，其次讲究美化。当然，不同的产品其侧重面也不一样，有的可能倾向于实用，有的可能更加侧重于审美。例如一台车床就不必过分的讲究美的效果，而室内织物用品则必须讲究其审美的艺术品位。

上述是三大设计领域中各自所包括的内容与属性。除了此三大设计领域以外，这里我们还要提到一类较为特殊的设计，即工艺设计。工艺设计与以上三大设计体系有着明显的差别，那就是它更加注重美学和艺术性。其特点是观赏价值远远超过实用价值，它所包括的种类有染织工艺设计、陶瓷工艺设计、漆器工艺设计、景泰蓝工艺设计、服装工艺设计等。

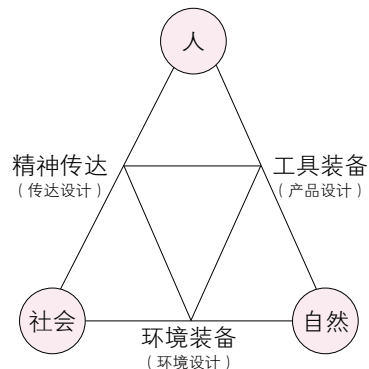

图1-2-2 三大设计领域

图1-2-3 平行木板——新兴室内设计趋势

图1-2-4 传达设计

工业产品设计虽然也要讲究美学价值，但美所起到的作用只是给产品添加了附加价值，产品的价格基本上还是依原料和制作成本而确定的。工艺设计产品的价格，则没有严格的核算标准，主要是看设计者的构思与技术表现所受欢迎的程度。例如一只陶瓶，其成本价值可能仅为几元钱，然而，当它经过工艺设计师的设计、烧制，在市场上大受欢迎时，它可能就会成为一件价值不菲的艺术品。

工艺设计除了上述特点外，与其他艺术设计门类相比较，还有另外一个不同的地方。那就是，作为一般设计，设计师和制造者是不同的人。例如，房屋的设计师并不一定非得是具体的建筑者，尽管他可能参

与其中。但工艺设计师则不同，他必须自始至终地参与工艺品的制造，换句话说：工艺设计师也就是制作产品的技师。

二、设计发展的三个阶段

设计的历史是人类创造物质的历史，从它的发展过程中，我们可以明显地观察到它所经历的三个不同发展阶段。

第一阶段：即在只有工匠而没有设计意识和被称之为设计师的人还没有出现的农业革命以前。这一时期由于技术的落后，技能的进步非常缓慢，生活变化也很少。人们对生活中不适应的部分只能一点、一点地改良，逐渐使其完善。所以材料和加工方法在相当长的一段时间内是一定的，因而形成了从制作方法到使用方法一整套完整的模式，俗称“程式化加工时代”。这时的设计实质上是对这些模式的选择，在这些样式的框架中产生了夸耀高超技巧的装饰设计。

第二阶段：1765年在第一次爆发产业革命以后的工业社会中，与大工业生产方式相适应的设计就应运而生了。机械生产的设计方法和手工业时代的方法，在思考方向上有着本质性的区别。其从材料的选择到加工制造，从产品的销售、使用到废弃等

一切要素都要进行有计划的考虑。即注重设计的系统性和体系性。这被称之为生产设计。它是人类历史上的第二个设计阶段，在这个阶段产生了设计师的名称。

第三阶段：随着科学技术的发展，物质生活水平的提高，人们开始追求生活的多样性，并寻找适合自己生活需要的有个性的设计，生活科学受到重视。与第二个阶段以生产为主的设计相比，这时进入了以满足消费者生活需求为主体的设计阶段。每个设计师，每个企业都必须站在消费者的立场上进行设计，设计充分体现在生活的每个方面和角度。这种由生活方法的个性化、自由化带来的设计多样化，被称之为生活设计。

以上三个阶段，即框架中的装饰性选择设计、生产设计、生活设计与科学技术的发展是分不开的。在高度发达的国家里，大多已进入到第三个阶段。而在发展中国家，则多处于第二个设计阶段。在一些落后的国家里，因贫穷有的仍然处在第一阶段里。当然这三个阶段，也因不同的设计领域而异。在那些技术革新发展迅速的机械生产领域中，多以生产设计为主，而在民用生活品生产的领域中，早已进入到生活设计阶段。但在有的领域直到今日，装饰设计依然发挥着极其重要的作用，如工艺美术行业便是如此。

三、服装设计的概念、发展及研究领域

1. 服装设计的概念

当我们了解了设计的概念以后，从属于设计体系范畴的服装设计，其概念也就应运而生了。服装设计的定义为：服装设计是服装设计师把构成服装的各个因素有机结合起来的过程。这是从理论总结中得出来的概念。如果从空间的角度来讲，我们也可以把服装设计理解为：服装是人体着装后的一种状态，服装设计即是这种状态的设计。它是一种创造，是样式的确立，是科学和艺术的结合，是素材的人化。

2. 服装设计的发展阶段

服装设计的发展如同设计的发展一样，同样也经历了三个不同的发展阶段。从服装的起源之说中我们

可以看出，朴素而又原始的对于美的追求和实用目的是服装发展创立过程中一个至关重要的因素。在产业革命以前，由于科学技术的不发达和生产手段的落后，服装尚无法进行规格统一的批量生产。服装的加工制作也保持着一种相对原始与单调的方法。服装的样式是由手工艺者根据着装者的要求在个体作坊中定做完成的，也有的是由着装者根据一些既成的样式来加以选择购买穿用的。因而形成了在近代以前的历史中，服装的造型变化与发展总是相对缓慢。有的服装样式数十年不变，更有甚者百年以上亦不变。这就是服装单体加工，选择设计的初级阶段。

缝纫机的发明改变了服装生产加工的方法。缝纫机被搬进工厂，出现了成衣批量生产的新形式。这种变化促进人们改变了对传统服装的看法，也带来了设计方法的变革，使服装的发展步入了一个新的历史时期。

随着服装设计作为一门学科在产业革命的进程中逐渐独立出来，服装便进入到以高级时装设计为主体的设计时代。1850年，沃斯首先在法国巴黎开设了第一家高级时装店。以后随着各类不同的高级时装店的建立与发展，以先进的欧美各国为首，服装、特别是女装逐渐脱离了传统的样式，向着适合于工业时期的现代样式转变，即向轻装化方向发展。这一时期，也正是人类历史上科学技术空前发展，生产力水平迅速提高的一个重要阶段。各种新兴的纺织机械，印染技术被用于服装材料的加工，缝纫机也被搬进了工厂，并广泛地得到使用。这种巨大的变革，使得服装业蓬勃而又迅猛地发展起来。与此同时，西方对于服装设计学的研究和研究体系也在其他应用产品设计理论的基础上开始建立起来。例如：20世纪30年代维·伊·亚可伯逊就发表了《服装设计的基本美学因素》一书，并重点指出了，服装的设计应符合其比例、均衡、夸张、韵律和节奏的美学法则等。这种理论上的指导无疑对这一时期服装设计水平的提高起到了积极的推动作用。

自19世纪末到20世纪中叶，在欧洲形成了以法兰西文化为背景的上层社会宫廷服装设计的风格，并前后涌现出一大批世界著名的服装设计大师。如：

简·帕度 (J·Patou)、可可·夏耐尔 (G·Chanel)、夏帕瑞丽 (E·Schiaparelli)、克里斯羌·迪奥尔 (C·Dior)、巴伦夏加 (C·Balenciaga) 等。他们站在服装发展的最前沿, 操纵着服装发展的方向, 不断地推出一个又一个新的流行潮流。令人眼花缭乱, 激动迷茫。人们无暇顾及自我, 没有更多的选择余地, 处于一种被动的随流行潮流而动的境地。这就是此一时期的特征, 即由设计师来创造、操纵服装流行的产品生产设计阶段。

20世纪60年代。1968年5月, 法国巴黎爆发了“五月革命”。这是由学生和工人掀起的一场反体制运动, 这场运动对当时人们的意识形态是一个非常大的冲击和动摇。在时装界, 以此为标志进入了高级成衣化时代。随着物质生活水平的提高, 人们开始追求更多的自由和注重自我表现与个性张扬。这种生活方式的多样化带来了对服装样式多样化的新要求, 流行不再为设计师所左右, 而是由消费者自己来创造。每个设计师都必须站出来由消费者来选择, 高级时装设计师的生意一度受到严重的威胁。迫使设计师们不得不重新考虑大众的意志, 高级成衣业应运而生。成衣生产厂家也由原来的大批量生产, 转变为小批量多品种的生产方式。服装的历史发展到了一个崭新的阶段, 即生活设计阶段。

图1-2-5 2015/16秋冬 Dolce & Gabbana (杜嘉班纳) 高级定制女装发布会

目前, 这三种不同的服装设计阶段, 也同样以各种不同的比例形式存在于不同的国家与地区, 形成了不同风格的服装设计艺术, 主要表现出以下三个风格。

(1) 高级时装的艺术风格: 美国心理学家马斯洛在他的需求动机理论中将人的需要按顺序列为7个等级, 并且认为要形成高一级的需要必须先适当满足其低一级的需要。这7个等级是: 生理的需要、安全的需要、相属关系和爱的需要、自尊的需要、认识的需要、美的需要、自我表现的需要。根据这个观点, 服饰的实用性涵盖了第一级和第二级需要的内容, 它满足的是人们最初级的基本需求, 是服饰存在的依据。而服饰的审美性正是涵盖了第三级至第七级需要的内容, 它是在满足身体的服用要求之上的必然追求, 是表现心灵 (这心灵包含了人们的生活观念、生活方式、思维方式以及自我表现、自我实现等一系列精神内容) 的窗口, 是人们在社会集团生活中以显示个性和审美趣味, 维持社会秩序的重要方式。

服饰是一块特殊的画布, 其功能结构完成后, 工匠们就以绣嵌等手法将自己的美化想法添加到服饰上去, 与服饰的使用功能关系不大, 属于实用之外的审美添加。迪奥对于服饰在现代文明中所占有的位置曾做过极具哲学意义的讲解: “在这个机械化的时代中, 时装是人性、个性与独立性之最后藏匿处之一……如果超越了衣、食、住这些所谓的单纯事实, 我们说是奢华的话, 那么文明正是一种奢华, 而那是我们极力拥护的东西。”高级时装是一种艺术表现形式, 就像电影、音乐和美术等艺术形式一样。但它又不等同于传统的艺术形式, 而是多种艺术形式和现代工业、工艺技术的结合。高级时装的很多手工艺是人类文化遗产的一部分, 它的存在意义不在于所创造的经济价值, 而在于它体现了人类对于美的追求和创造力, 并把优雅的精神传播到世界各地, 影响着成衣的流行趋势。每年法国14个品牌的高级时装秀推出的都是下一季服饰的“概念”, 而这些“概念”都会注入下一季的高级成衣当中。高级时装部门是整个服饰设计领域的核心部门, 研究创造新造型、新材料的一系列创造性的工作均在这里展开, 如图1-2-5所示。皮尔·卡丹说过: “我在高级时装方面赔了不少钱, 而

我所以要继续搞下去的原因，是因为那是一所创意（IDEA）的大研究所。”

高级时装的设计是带有“创作”痕迹的一种艺术性的设计。“艺术取向的服装设计师”们以至善至美的式样、不计工本的精雕细刻体现了服装对于人的情感与魅力的展示。迪奥说过：“我之所以喜爱服装设计，只因为那是诗一样般的职业”。正如雕塑家全心全意地雕刻理想的人像一般，服装设计师将人性中最美、最具诱惑力的“奢华主题”予以具体呈现。法国女装工业协调委员会主席阿兰·萨尔法蒂就曾说过：“时装和绘画、音乐一样，也是一种艺术。设计大师追求的只是美的“效果”，属于纯粹的唯美派作风。”

（2）高级成衣的艺术风格：高级成衣设计的艺术含量得到服装学者充分的肯定。成衣设计是一种特殊的艺术，其创作过程是以实用价值美的法则所进行的艺术创造过程。这种实用美的追求是用专业的设计语言来进行的创造。设计产品中对美的追求，决定了设计中必然的艺术含量。虽然高级时装部门被誉为创意（IDEA）的大研究所，研究新造型、新材料的一系列创造性的工作均在这里展开，但由于其价格昂贵，消费者极少，故而高级时装秀上推出的概念只有注入相对价廉、受众广泛的高级成衣中才有流行的可能。

高级成衣既有别于设计师的高级时装作品，又不同于工业化的大众成衣。它相比大众成衣远为精致、严格的工艺使它可以较充分地表现设计师创作理念，而它相对低廉的造价使更多风格的尝试成为可能。高级时装昂贵的造价、极为耗时的手工、每年两场不少于50套的发布会，使得自身的存在更像一朵开在高岭上的奇葩，只能被远远地观望，如果一个设计师没有极大的财力作为阶梯，是不可能有机会攀折的。高级成衣虽然在很多方面延续了高级时装的传统，但它毕竟实现了工业化批量生产，降低了时尚圈的门槛，使更多有才华的设计师能够加入。随着各国设计师带着他们鲜活思想的进入，高级成衣的风格日益多样化，与当时艺术风潮的结合愈加紧密，国际化服装品牌前所未有的增多，从而形成了20世纪70~80年代高级成衣的黄金时代。它不仅令时装艺术得以在工业化时代发扬光大，而且丰富了工业化成衣的人文内涵。

现代艺术设计思潮对服装的影响更多地体现在高级成衣上，例如波普艺术自它在20世纪50年代诞生起到21世纪初的今天，一直在高级成衣上有所体现。

（3）大众成衣的艺术风格：随着经济全球化的发展，尤其20世纪后半叶社会生产力极大发展，物质极大丰富，人们的价值观与审美观亦发生极大变化，这种适应现代社会生活方式的成衣时装大行其道，这种批量的时装生产方式成为服装业的主流。社会真正需求的设计是成衣时装，这样的设计师，他们被当时的西方媒体称为“1963年登场的新族类——成衣的设计者。他们为大众女性设计她们所希望的新服饰，而不再是为特定的妇女设计服装”。

廉价的大众成衣，是普通大众每个人都可以承担且有能力强经常购置的，从而使紧随时尚潮流、抛弃过时服装这一可能得以实现，服装设计师的设计只有在大众的支持参与下才能形成最广泛的流行。同样，由于制造的低成本，服装设计公司可以大量制作出不同风格、款式的产品，同时也可以对最新的艺术设计思想、社会事件、文化思潮做出第一时间的反应，迅速推出一轮又一轮新的流行。大众成衣潮流变化迅速的特点决定了它的艺术风格必然是丰富多变、兼收并蓄的，它代表了最广泛的时代风貌和流行文化，无论这些是来自中产阶级、上流社会，还是来自底层街头民众、朋克、嬉皮士、波普、后现代、波西米亚、环保、反战、怀旧……这些主题都会在第一时间里体现在大众成衣的设计风格中。

总之，服装设计总是以它独特的物质性和精神性，反映着它所依存的一定时期的社会历史的某些方面，服装设计的发展也不能超越它的社会基础。

3. 服装设计的研究领域

服装设计是一门集艺术与科学为一体的新学科，它所涉及的范围非常广泛，如人类学、社会学、经济学、市场学、营销学、材料学、工艺学、宗教学、心理学、构成学、设计学、美术学、美学、哲学等诸多学科。由于服装设计具有这种多学科相互交融的特征，因此，对于它的研究一般可以从以下几个方面来进行。

（1）自然与社会属性的物质功能研究，它包括：地域性、季节性、时间性、社会制度、意识形态、传统观