

服装设计

基础与创意

创意
服装
设计系列

李正 丛书主编
王小萌 张婕 李正 编著

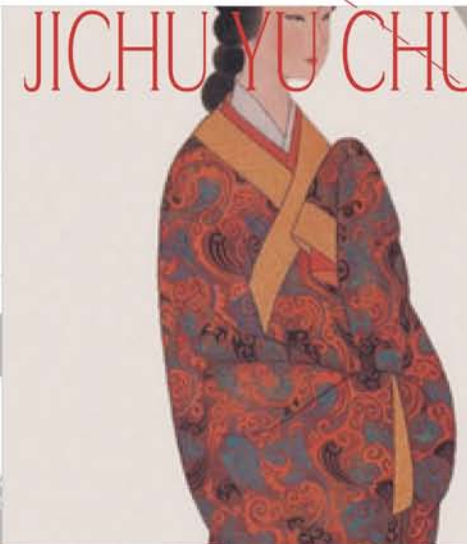
FUZHUANG SHEJI

JICHU YU CHUANGYI

服装设计新视角新方法

系统的服装设计理论体系

服装美学与市场前沿分析

化学工业出版社

本书以作者的实际教学经验为基础,对服装设计基础与创意进行了明确诠释。全书共分8章,主要介绍了服装设计相关概念、服装设计与人体美学、服装设计美学原理与形式美法则、服装设计构思方法、服装设计风格与款式廓形、服装色彩基础理论、服装设计中的面料与工艺、服装流行趋势与创意系列设计等内容。本书注重对服装专业学习者的系统理论知识和创新思维能力的培养,具有较强的针对性与可操作性,启发读者的创造性思维,提高服装设计能力与艺术鉴赏力,为学习服装设计奠定扎实的知识基础。

本书内容详实、图文并茂、理论联系实际,始终以服装设计基础与创意为宗旨,以点带面,拓展读者视野,具有可学习性、可理解性、可操作性和新颖性。本书既适合作为高等院校和职业院校服装专业教学用书,又可作为服装行业专业人员与广大服装爱好者的专业参考书。

图书在版编目(CIP)数据

服装设计基础与创意 / 王小萌, 张婕, 李正编著. —北京: 化学工业出版社, 2019. 1
(创意服装设计系列)
ISBN 978-7-122-33540-1

I. ①服… II. ①王… ②张… ③李… III. ①服装设计 IV. ①TS941.2

中国版本图书馆CIP数据核字(2018)第288046号

责任编辑: 徐娟
责任校对: 王素芹

装帧设计: 卢琴辉
封面设计: 刘丽华

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: 天津图文方嘉印刷有限公司
787mm×1092mm 1/16 印张10 字数200千字 2019年4月北京第1版第1次印刷

购书咨询: 010-64518888 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: 68.00 元

版权所有 违者必究

两句话

“优秀是一种习惯”，这句话近一段时间我讲得比较多，还有一句话是“做事靠谱很重要”。这两句话我一直坚定地认为值得每位严格要求自己的人记住，还要不断地用这两句话来提醒自己。

读书与写书都是很有意义的事情，一般人写不出书稿很正常，但是不读书就有点异常了。为了组织撰写本系列书，一年前我就特别邀请了化学工业出版社的编辑老师到苏州大学艺术学院来谈书稿了。我们一起谈了出版的设想与建议，谈得很专业，大家的出版思路基本一致，于是一拍即合。我们艺术学院的领导也很重视这次的编撰工作，给予了大力支持。

本系列书以培养服装设计专业应用型人才为首要目标，从服装设计专业的角度出发，力求理论联系实际，突出实用性、可操作性和创新性。本系列书的主体内容来自苏州大学老师们的经验总结，参加撰写的有苏州大学艺术学院的老师、文正学院的老师、应用技术学院的老师，还有苏州市职业大学的老师，同时也有苏州大学几位研究生的加入。为了本系列书能按时交稿，作者们一年多来都在认认真真、兢兢业业地撰写各自负责的书稿。这些书稿也是作者们各自多年从事服装设计实践工作的总结。

本系列书能得以顺利出版在这里要特别感谢各位作者。作者们为了撰写书稿，熬过了许多通宵，也用足了寒暑假期的时间，后期又多次组织在一起校正书稿，这些我是知道的。正因为我知道这些，知道作者们对待出版书稿的严肃与认真，所以我才写了标题为“两句话”的“丛书序”。在这里我还是想说：优秀是一种习惯，读书是迈向成功的阶梯；做事靠谱很重要，靠谱是成功的基石。

本系列书的组织与作者召集工作具体是由杨妍负责的，在此表示谢意。本系列书包括《成衣设计》《服装与配饰制作工艺》《童装设计》《服装设计基础与创意》《服装商品企划实务与案例》《女装设计》《服饰美学与搭配艺术》。本系列书的主要参与人员有李正、唐甜甜、朱邦灿、周玲玉、张鸣艳、杨妍、吴彩云、徐崔春、王小萌、王巧、徐倩蓝、陈丁丁、陈颖、韩可欣、宋柳叶、王伊千、魏丽叶、王亚亚、刘若愚、李静等。

本系列书也是苏州大学艺术研究院时尚艺术研究中心的重要成果。

苏州大学艺术研究院副院长 李正

2018年7月8日

前 言

伴随着全球服装经济的繁荣与发展，我国作为世界上最大的服装生产国和出口国，已愈来愈备受世人瞩目，不仅在国际上享誉盛名，而且有着举足轻重的国际地位。自20世纪80年代起，我国高等服装设计教育发展至今已有30余年，现在已经成为艺术设计学科的重要组成部分。通过近年来全国各服装院校师生的共同努力，我国服装设计专业教育发展得越来越规范，已逐步趋于成熟。虽然与国际上一些发达国家的设计院校相比，我们还有自身的不足，但教学水平与教学成果正逐步与世界发达国家接轨。

本书以培养服装设计专业应用型人才为首要目标，力求理论联系实际，旨在传递服装设计基础专业知识，从而启迪读者独立思考的创新能力。从服装设计专业教学角度出发，坚持艺工相结合，全面而详实地阐述服装设计基本理论知识与学习方法，培养读者进行独立思考、自主原创的创意设计能力。在内容方面，为突出实用性与直观性，书中精选了大量的设计案例，使读者能够更加直观、系统、全面地了解与学习。此外，书中还增加了“知识拓展”，使读者在学习服装设计专业知识的基础上了解更多相关时尚历史资讯。希望本书能对相关院校服装设计教学课程的完善以及服装设计专业的学生和服装爱好者有所帮助。

在本书的编写与出版过程中，苏州大学艺术学院、苏州大学文正学院、化学工业出版社的各位领导始终给予了大力的支持与帮助，在此表示崇高的敬意和衷心的感谢。另外还要特别感谢苏州市职业大学张鸣艳老师、湖州师范学院徐催春老师、苏州大学王巧和唐甜甜老师、合肥师范学院宋柳叶老师以及苏州大学研究生杨妍、陈丁丁、陈颖、徐倩蓝、韩可欣等同学给予的无私支持和帮助。本书在编著过程中参阅和引用了部分国内外相关资料和图片，对于参考文献的作者在此表示最诚挚的谢意。

本书是编著者多年来教学实践的总结，但由于时间仓促加之水平有限，本书的内容还存在不足之处，恳请读者给予批评指正，这样也便于我们再版时加以修正。

王小萌

2018年6月

目 录

第一章 绪 论 / 001

第一节 服装设计的内涵与构成 / 001

- 一、服装设计与相关概念界定 / 001
- 二、服装设计的特征与构成要素 / 002

第二节 东西方服装设计发展历程 / 003

- 一、东方服装设计发展历程 / 003
- 二、西方服装设计发展历程 / 008
- 三、我国当代服装设计发展现状 / 012

第三节 服装设计师专业素养 / 014

- 一、服装设计师的分化与演变 / 014
- 二、服装设计师的基本知识结构 / 014

第二章 服装设计与人体美学 / 016

第一节 人体的基本结构与外形特征 / 016

- 一、男性人体基本结构与外形特征 / 016
- 二、女性人体基本结构与外形特征 / 019

第二节 不同体型的服装设计原则 / 020

- 一、A 型体格服装设计原则 / 020
- 二、H 型体格服装设计原则 / 023
- 三、O 型体格服装设计原则 / 023
- 四、X 型体格服装设计原则 / 024
- 五、Y 型体格服装设计原则 / 024

第三章 服装设计基础理论 / 026

第一节 服装设计美学原理 / 026

- 一、服装设计的形式美 / 026
- 二、服装设计的内在美 / 029

第二节 服装设计形式美法则 / 030

- 一、统一与变化法则 / 031

目 录

二、对称与平衡法则 / 033

三、夸张与强调法则 / 033

四、节奏与韵律法则 / 034

五、视错法则 / 034

第三节 服装设计构思方法 / 034

一、常规服装设计法 / 035

二、反常规服装设计法 / 035

三、借鉴整合服装设计法 / 037

第四章 服装设计风格与款式廓形 / 041

第一节 服装风格的分类与特征 / 041

一、休闲装设计风格 / 041

二、职业装设计风格 / 044

三、礼服设计风格 / 049

四、童装设计风格 / 056

五、内衣设计风格 / 061

第二节 服装款式廓形的分类与特征 / 062

一、象形式廓形 / 062

二、拟态仿生式廓形 / 063

第五章 服装色彩基础理论 / 070

第一节 色彩的基本常识 / 070

一、色彩的来源 / 070

二、色彩的种类与系别 / 070

三、色彩的联想 / 072

四、色彩的对比与调和 / 073

第二节 色彩的调和搭配 / 075

一、冷暖色调和搭配 / 076

二、对比色的调和搭配 / 076

目 录

第三节 服装设计中的色彩法则 / 078

- 一、色彩的象征意义及其在服装上的运用 / 078
- 二、服装设计中的色彩设计概念 / 080
- 三、同类色设计法则 / 080
- 四、邻近色设计法则 / 081
- 五、对比色设计法则 / 081
- 六、色彩明度设计法则 / 082

第六章 服装设计中的面料与工艺 / 083

第一节 服装面料与工艺的分类与特征 / 083

- 一、柔软型面料 / 083
- 二、挺爽型面料 / 084
- 三、光泽型面料 / 084
- 四、透明型面料 / 085
- 五、厚重型面料 / 086

第二节 服装面料与工艺的选用原则 / 087

- 一、适合性原则 / 087
- 二、功能性原则 / 087
- 三、可塑性原则 / 088
- 四、面料再造原则 / 088

第七章 服装流行趋势与创意系列设计 / 093

第一节 服装流行趋势信息来源 / 093

- 一、权威专业组织 / 093
- 二、时装发布会及时装周 / 096
- 三、时尚媒体 / 099

第二节 创意系列设计构思与表达 / 103

- 一、设计构思方法 / 103
- 二、设计构思的表达 / 107

目 录

第三节 创意系列设计案例分析 / 108

- 一、案例一：《五谷杂粮》（第二届濮院杯中国针织设计大赛全国银奖） / 108
- 二、案例二：《No.10号球员》（第26届真维斯杯休闲装设计大赛优秀奖） / 113
- 三、案例三：《古城印象》（“金富春杯”2017中国丝绸服装暨第五届中华嫁衣创意设计大赛全国银奖） / 117
- 四、案例四：《AFTERWORLD》 / 122
- 五、案例五：《Interior Monologue内心独白》 / 124
- 六、案例六：《Shadow Hunters》 / 127

第八章 服装设计大师个案赏析 / 131

第一节 西方服装设计大师 / 131

- 一、可可·香奈儿（Coco Chanel） / 131
- 二、克里斯汀·迪奥（Christian Dior） / 133
- 三、弗兰克·莫斯奇诺（Franco Moschino） / 134
- 四、亚历山大·麦昆（Alexander McQueen） / 136
- 五、薇薇安·韦斯特伍德（Vivienne Westwood） / 138
- 六、卓凡尼·华伦天奴（Giovanni Valentino） / 138
- 七、贝尔·德·纪梵希（Bell De Givenchy） / 139
- 八、伊夫·圣·罗兰（Yves Saint Laurent） / 140

第二节 东方服装设计大师 / 141

- 一、山本耀司（Yohji Yamamoto） / 141
- 二、三宅一生（Issey Miyake） / 143
- 三、高田贤三（Takada Kenzo） / 144
- 四、川久保玲（Rei Kawakubo） / 145
- 五、马可 / 146
- 六、郭培 / 147
- 七、许建树 / 148

参考文献 / 151

第一章 绪论

服装设计作为现代艺术设计中的重要组成部分，其文化形式与艺术形态直接或间接反映了当下社会潮流的发展趋向。服装作为人们生活中不可或缺的一部分，承载着精神性与物质性、审美性与功能性的多重属性，是时代发展与人类进步的有机产物，不仅有助于人们营造良好的生存方式，更是提高人们生活品位与生活质量的重要途径。

第一节 服装设计的内涵与构成

作为一门涉及领域极广的边缘学科，服装设计与文学、艺术、历史、哲学、宗教、美学、心理学、生理学以及人体工学等社会科学和自然科学都密切相关。这门极具综合性的艺术不仅涵盖了一般实用艺术的共性，而且在内容与形式及表达手法上又具有自身的特殊属性。

一、服装设计与相关概念界定

（一）服装设计

设计（Design）原意是指针对一个特定的设计目标，在计划的过程中求得一种设计问题的解决方式，进而满足人们的某种需求。而服装设计是指在一定的社会、文化、科技等环境中，依据人们的审美要求与物质要求，运用特定的思维形式、审美原理等进行设计的一种方法。通过服装设计，一方面，解决人们在穿着过程中所遇到的功能性问题；另一方面，将富有美观性与创意性的设计理念传递给大众。

根据设计的内容与性质不同，服装设计可以分为服装造型设计、服装结构设计、服装工艺设计、服饰配件设计等。从服装设计的角度来看，服装设计是设计师根据设计对象的要求而进行的一种构思，是通过绘制服装效果图、平面款式图与结构图进行的一种实物制作，最终达到完成服装整体设计的全过程。其中，首先是将设计构思以绘画的方式清晰、准确地表现出来，尔后选择相应的主题素材，遵循一定的设计理念，通过科学的剪裁手法和缝制工艺，使其由概念化转化为实物化。

一般来讲，服装设计可分为两大类，即成衣设计与高级时装设计。成衣设计的消费对象往往是某一阶层的部分人群，如细分至不同地区、职业、性别、年龄、审美需求等方面，再细致划分出不同的消费层次。相较于成衣设计，高级时装设计则更具有局限性。两者的主要区别在于成衣设计的对象是某一阶层的人群，而高级时装设计的对象往往是一个具体的人。

（二）衣服

衣服即包裹人体躯干部分的衣物，包括胴体、手腕、脚腿等的遮盖物，一般不包括冠帽及鞋履等物。

（三）衣裳

“衣”一般指上衣，“裳”一般指下衣，即“上衣下裳”。有关衣裳定义，可以从两个方面理解：一是指上体和下体衣装的总和；二是按照一般地方惯例所制作的衣服，如民族衣裳、古代新娘衣裳、舞台衣裳等，也特指能代表民族、时代、地方、仪典、演技等特有的服装。

（四）成衣

成衣是指近代出现的按标准号型批量生产的成品服装。这是相对于在裁缝店里定做的服装和自己家里制作的服装而出现的一个概念，现在服装商店及各种商场内购买的服装一般都是成衣。

（五）时装

时装是指在一定时间、空间内，为相当一部分人所接受的新颖、入时的流行服装，对款式、造型、色彩、纹样、缀饰等方面追求不断变化创新、标新立异，也可以理解为时尚、时髦、富有时代感的服装。它是相当于古代服装和已定型于生活当中的衣服形式而言的。时装至少包含以下三个不同的概念，即 Mode（样式）、Fashion（时尚）、Style（风格）。

二、服装设计的特征与构成要素

（一）服装设计的特征

伴随着现代服装行业的飞速发展，服装设计的内容与形式已成为服装生产环节中的灵魂。从服装设计的广义角度来讲，服装设计是服装生产的首要环节。同时，也是贯穿于服装生产过程中最重要的核心环节。作为一种针对不同人群而进行的视觉服装设计，特定人群对象的外在生理特征与内在心理特征直接或间接制约着服装设计特征。这种与科技、物质与文化的综合性设计艺术，既是物质与精神的双重升华，也是抽象到具象的系列转化。

在服装设计中，各种造型要素之间有着一定相互制约、相互衔接的内在联系。例如，不同的服装风格是由不同的面料与色彩进行体现的，不同的服装廓形是由不同剪裁方法进行体现的，而不同的剪裁方法通过不同的缝纫技术也会呈现出不同的视觉效果。这些环节相互呼应，紧密结合，缺一不可。因此，服装设计不仅仅是对以上各种要素进行全面的设计，更重要的是对人的整个着装状态进行全方位的视觉把控设计。在设计过程中，要时刻考虑到服装与环境之间，在造型与色彩上的相依共融的协调、统一关系。

（二）服装设计的构成要素

服装设计主要由三大要素构成，即款式、色彩、面料。

首先,款式是服装造型的基础,是三大构成要素中最为重要的一部分。其作用主要体现在主体结构方面。

其次,色彩是服装设计整体视觉效果中最为突出的重要因素。色彩不仅能够渲染、创造服装的整体艺术气氛与审美艺术感受,而且能为穿着者带来不同的服装风格与体验。

最后,面料是体现款式结构的重要方式。不同的服装风格、款式需要运用不同的面料进行设计,从而达到服装整体美的和谐性与统一性。

在不同风格的服装设计中,对于三大要素的把握程度与强化的角度也是有所区别的。因此,在服装设计的过程中需注意,三大要素是既相互制约又相互依存的关系。服装设计师应在把握国际流行趋势的基础上,进行市场深度调研,全面并详细了解消费者的审美心理与物质需求,以及对款式、色彩、面料的实际要求。并从消费者的众多要求中分析、归纳出统一的、带有共性的设计要素,从而以此作为设计的重要依据。除此之外,设计师还应考虑到实施工艺流程的规范性与可操作性,以求在批量生产中降低成本,节约资源,提高效益。

第二节 东西方服装设计发展历程

纵观东西方服装设计发展历程,服装从遮羞布走向时尚大舞台经历了一个漫长的过程。服装的发展与社会的变迁有着密切的关系,服饰文化可以说是社会文化的直观表现。东西方服装作为世界服装的重要组成部分,其发展变化受到了东西方文明传播的直接影响。

一、东方服装设计发展历程

在东方服饰的发展进程中,东方传统思想文化中的内敛、含蓄对东方服饰文化产生了深远的影响,同时也造就了东方服饰宽衣博带、端庄风雅的服饰特征。这种以不显露人体曲线为特征的服饰,具有极其浓烈的东方审美特性与神秘感。

进入 21 世纪以来,伴随着社会经济的蓬勃发展,人们对于服装的要求也渐渐转向开放性与自由性。东方服饰的发展也更加呈现国际化与多民族化的发展趋势。其中,最具有东方特色的服饰代表有中国的汉服(见图 1-1、图 1-2)、旗袍(见图 1-3、图 1-4)、日本的和服、印度的纱丽、中东国家的长袍等。

(一) 中国传统服饰

由于统治阶级的民族改变,中国传统服饰根据时代的不同而发生了阶段性的变化,同时各民族都保有其各具特色的服饰,进而形成了服饰文化系统。在形制上,存在上衣下裳型和衣裳连属型两种式样,这两种式样通常配合使用,具有舒适自由的优点。在装饰纹样上,通常采用动物和植物纹样,纹样的不同也显示着穿衣者身份地位的高低。纹样的表现有抽象、写实等几种方法。在色

彩上，通常是以青、黄、赤、白、黑五色为主，其他间色为辅，有着庄重严肃、古朴大方的特点。同时，服装色彩的使用也有着严格的等级规范，象征着社会身份地位。由此可见，中国传统服饰完全展示了其中庸、矜持、重视礼仪的民族文化，也大大影响了其他东方国家的服饰文化发展。

图 1-1 中国传统服饰汉服（一）

图 1-2 中国传统服饰汉服（二）

图 1-3 中式旗袍

图 1-4 20 世纪 40 年代香云纱单旗袍

（二）日本传统服饰

日本传统民族服饰称为和服（见图 1-5、图 1-6），它是根据中国隋唐时期的服饰演变而来的。和服发展到现在，既保有中国服饰的一些特点，又在此基础上有所改变，形成了独具日本风格的代表性民族服饰。

图 1-5 日式粉色传统和服

图 1-6 日式黑色传统和服

在中国唐代，随着遣唐使者进入日本，他们把中国的传统服饰也带入了日本。最初，仅仅是得到了达官贵族的青睐，后来这种具有大唐风韵的贵族服饰经过日本人的精美改造，呈现出别具一番韵味的视觉美感。其中，如把衣袖加长加宽、衣身加长、腰部束紧等，使人在穿着时紧贴衣身以体现人体的线条美。在经过这些改造设计后，日本人便将这种服饰确定为日本的民族服饰，即和服。

（三）其他东方传统服饰

除了上述一些极具东方特色的传统服饰之外，埃及、中东及远东等国家的传统服饰也颇为精美。如阿拉伯国家的袍服（见图 1-7）、泰国的纱笼（图 1-8）、印度的纱丽（图 1-9）等服饰都具有相当鲜明的民族特色。

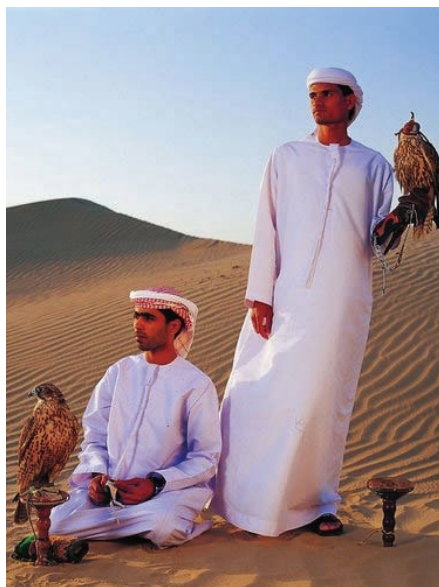

图 1-7 阿拉伯国家男式袍服

图 1-8 泰国女士纱笼

图 1-9 印度女士纱丽

阿拉伯传统男袍通常比较宽松，长及脚踝，男袍多为白色，也有其他浅色，但无深色。当地身份尊贵的男士，或者是在参加正式活动时，还要佩戴一种长可披肩的白色头巾，并在头顶加一圈环箍。阿拉伯男性在穿着传统长袍时，一律只穿拖鞋，且不穿袜子。这是由于阿拉伯国家特殊的地理位置，炎热的气候使得他们只能穿拖鞋。即使是在出席一些正式的重要场合中，他们的双脚也只穿皮拖。虽然长袍款式相近，但是阿拉伯男性穿着的白色长袍并非都是千篇一律的。

实际上，每个国家大多都有自己特定的款式和尺码，如被称为“冈都拉”的男袍为例，几乎就有不下十几种的款式。如阿联酋款、沙特款、苏丹款、科威特款、卡塔尔款等，更有从中衍生出来的摩洛哥款、阿富汗套装等。

冬季阿拉伯男人也会穿着织物质地较厚重的服装，天气特别凉的时候，他们还会戴上一种白色钩编的无檐小帽，称为“加弗亚”或“塔格亚”，再盖上名为“古特拉”的白色棉布，有时候是红白相间的羊毛织物。其中许多服饰的形式都与古希腊时期的服饰颇为相似。从某种程度上来讲，他们之间相互影响并有着共同的历史渊源。

知识拓展

和服的秘密

莎士比亚说过：“即使我们沉默不语，我的衣裳也会泄露我们过去的经历。”在服装式样不断推陈出新，新潮时装令人应接不暇的今天，能够代表一个民族的恐怕莫过于独特的传统服装了。

日本的和服就是世界上享有极高声誉的美轮美奂的民族服装之一，它以其别具一格的款式和高度的艺术性而著称于世。

据史书记载，远在公元 3 世纪前后就出现了和服的雏形。当时的日本服装，是被称为“贯头衣”的女装和被称为“横幅”的男装。所谓“贯头衣”，就是在一大块布的中央挖一个洞，穿着时从头上套下来，然后用带子系住垂在两腋下的布，再配上类似于裙子的下装，其做法相当原始，但非常实用。所谓“横幅”，就是将未经裁剪的布围在身上，露出右肩，如同和尚披的袈裟。日本的和服就是在此基础上逐步演化而来的。日本出土的公元 3 ~ 7 世纪古墓的人形埴轮上已有各种和服的形象资料。公元 8 世纪，即日本的奈良时代，中日文化之间的交流开始频繁起来，大量的中国文化（包括中国人的服装）涌入日本，对日本的政治、文化、社会生活以及文学、宗教等都产生了巨大的影响。日本人的服饰这一时期出现了非常明显的模仿唐代服装的趋势。和服也不可避免地受到了影响，当时和服的名称，如“唐草”“唐花”“唐锦”等均带有“唐”字就说明了这一点。而且，和服长衿大袖的特点就和我国唐朝的服装十分相像。到了大约 600 多年前的室町时代，和服基本定形，大致成为现代日本大众文化成为现在的这种式样。明治维新以后，这种民族服装开始被称为“和服”，以区别于西方传来的服装。几百年来，和服的制式基本上没有什么改变，始终保持了今天的这种样子。

宽袖、开襟、腰束、宽带是和服的普遍特征，这使得和服的款式看上去似乎千篇一律，实际上和服的种类很多。女性穿着的各种和服造型大同小异，主要的区别在袖子上，大体分为“黑留袖”“色留袖”“本振袖”“中振袖”等。这小小的不同，正是显示穿着者年龄、身份及社会地位的重要标志。所谓“振袖”是指长袖和服，它是日本未婚青年女性的传统服装，比较豪华，袖子往往长达 1m 左右，甚至垂至脚踝，一般是在庆祝结婚或毕业的宴会上以及新年等节日才穿着的。“留袖”通常是指袖子相对较短的和服。“黑留袖”和服往往装饰有精致的花纹，它是中年妇女在婚礼、宴会及比较隆重的正式场合穿着的礼服。“色留袖”是有各种颜色的和服，穿着者比穿“黑留袖”的人年轻，也是在隆重场合穿着的礼服。另外，还有一种被称为“色无地”的和服，这种和服没有花纹图案，但有颜色，通常印有“家徽”（家族的标志），一般是在平时穿着的。作为礼服的“色无地”有喜事和丧事之分，丧服大多为素色、黑色或白色，造型同“留袖”无大的区别。男子穿和服时，如果是出席比较隆重的场合，一般要在和服外面再罩一件名为“羽织”（即“羽织袴”，“袴”是男子和服的下装）的服装，它是一种特定的礼服，其作用和我国清朝的马褂相仿。在和服的长度方面，女装要长于男装。两者同样用斜襟，但男装是用左襟盖住右襟，女装则相反，是用右襟盖住左襟。

和服在穿着时有很多规定。仅衣襟的开合就有很多讲究，不同的开合具有不同的含义，显示穿着者不同的身份。例如，艺人在穿着和服时，衣襟始终是敞开的，仅在衣襟的 V 字形交叉处系上带子。这种穿着方式，不仅给人以一种含蓄的美感，而且还能让人从和服似脱非脱的状态判断

出穿衣者的职业身份。相反,如果不是从事该职业的妇女在穿着和服时,则需将衣襟合拢。但即使是合拢衣襟,程度上也有区别,这是显示穿着者婚姻状况的标志。如果是已婚妇女,那么衣襟不必全部合拢,可以将靠颈部的地方敞开;而如果是未婚的女性,则一定要将衣襟全部合拢。古时候日本新娘出嫁穿的一套和服是12件,现在一般穿7件。年轻女性在结婚前必须学会穿和服。由于和服的穿着过程极为复杂,常常是一套和服要穿两三个小时,以至于在日本设有专门教人如何穿和服的教学机构——“穿戴教室”。全日本共有1200多家和服学校,仅东京一地就超过20家。日本的电台和电视台也常举办有关和服的广播电视节目,另外还出版关于和服的专业季刊和月刊。

(摘自曹永灼著《现代日本大众文化》中国经济出版社)

二、西方服装设计发展历程

从西方服装发展的轨迹来看,大致经历了两次转折:其一是从古代南方型的宽衣形式向北方型的窄衣形式演进;其二是从农业文明的服装形态向工业文明的服装形态转型。

西方时装起源于法国巴黎,1904年法国服装设计师保罗·布瓦列特(Paul Poiret,见图1-10)通过废除使用了接近200年的紧身胸衣,参照东方和古典欧洲风格的服装而设计出新的女装,并且定期推出自己的时装系列,成为世界上第一位具有现代意义的时装设计师。

图1-10 保罗·布瓦列特(Paul Poiret)

这个时期的一些法国服装设计师,如玛利亚诺·佛图尼(Mariano Fortuny)、捷克·杜塞(Jacques Doucet)、简·帕昆(Jane Paquin)等大师都对时装的形成起到了重要的促进和推动作用。

1910~1919年期间,由于社会的巨大变革,女性强烈要求把自己的身体从束缚型的服装中解放出来。她们热衷于参加社会活动,呼吁女权主义,这股极具“女权主义色彩”的社会潮流推动了时装的发展。其中,女性裤装第一次作为正式的服装部分呈现在大众眼前,这一里程碑式的纪念使女性服装设计产生了重大的变革,并由此衍生出现了一批新一代的时装设计师,如爱德华·莫林诺克斯(Edward Molyneux,代表作见图1-11)、让·巴铎(Jean Patou)、麦德林·维奥涅特(Madeleine Vionnet)等。至此,西方服装设计经历了一个从早期到成熟期的过渡阶段。

图 1-11 爱德华·莫林诺克斯 (Edward Molyneux) 代表作

1920 ~ 1939 年被称为“华丽的年代”，这个时期的西方服装达到了第一个高潮——出现了世界上第一位时装设计大师——可可·香奈儿 (Coco Chanel, 见图 1-12)。可可·香奈儿利用品牌为媒介，通过精致考究的设计，使时装成为社会的潮流。1930 ~ 1939 年期间，相继出现了另外一些讲究典雅风格的时装设计大师，如尼娜·里奇 (Nina Ricci)、阿利克斯·格理斯 (Alix Gres)、梅吉·罗夫 (Maggy Rouff)、马谢·罗查斯 (Marcel Rochas)、明·波切 (Main Bocher)、奥古斯塔·伯纳德 (Augusta Bernard)、路易斯·波澜吉 (Louise Boulanger) 等。在此期间，女性服装的改革核心从黑色上衣转变为宽大的白色上衣，与上一个十年形成鲜明的对比。值得一提的是，此时电影行业也开始有了突飞猛进的发展，并对当时的时装业产生了较大的影响，推动了整个时装产业的发展。

图 1-12 可可·香奈儿 (Coco Chanel)

1940 ~ 1960 年期间，西方欧洲经历了残酷的第二次世界大战和战后艰苦的恢复阶段。在此期间，虽然时装业受到了巨大的冲击，但依然在困境中有所发展。战后初年，法国时装业在一些设计师如克里斯托瓦尔·巴伦西亚加 (Cristobal Balenciaga)、皮尔·巴尔曼 (Pierre Balmain) 等的领导与号召之下，在发展中不断探索，更加强调优雅风貌，从而使时装设计逐步走向恢复。

1947 年，时装设计大师克里斯汀·迪奥 (Christian Dior, 见图 1-13) 以复古优雅的风格，适时推出了“新风貌” (New Look, 见图 1-14、图 1-15)，从而被誉为“温柔的独裁者”。除了“新风貌”先声夺人的优雅之外，女性内衣的改革也具有里程碑式的纪念意义。