

第一章

服装设计概论

第一节 服装设计的目的与内容

我国是世界上四大“文明古国”之一。历史上曾有“衣冠王国”之美称。我国的服装历史从有形象资料可考的商代算起，到现在已有三千多年，而且历代的服装各有特色。加之我国有五十多个民族，所以我国的民族服装无论在款式方面，还是在花色品种方面都是相当丰富的。有的朴实庄重，有的雍容华贵，有的富丽细腻，有的优美大方、纹饰丰富、绚丽多彩。我国历代的民族服装，为国内外历史考据家、服装设计家叹为观止。今天，我们的民族服装，仍受到中外人士的重视。

服装不仅是人们遮体与御寒防暑的生活必需品，而且还是物质文明和精神文明的具体反映。而服装设计则是新款式新品种诞生的前奏，它关系到产品质量、适销对路以及社会美育与道德风尚。

我们正在建设有中国特色的社会主义国家，作为服装设计者就应当根据我国的国情，发扬民族特色，博采中外之长，设计出具有时代感、艺术感和民族风格的而又为人们喜闻乐见的服装款式与花色品种，以满足人们的生活需要。

服装设计者的使命，就是通过自己的创作和引导，使服装——文化的镜子，充分反映出社会主义的情操、理想、道德和审美观，建设中华民族的精神美和服装文化。

服装设计是服装美学中的科学部分，主要研究人们的着装美。它包括自然类（人体、五官等）、社会类（劳动、活动、精神、道德等）和某种艺术美（衣料质感、色彩、服装结构等），并且研究其审美活动和引导活动。为了达到引导的目的，要注意审美对象和审美活动中的美和美感的普遍规律和特殊规律。

一、服装与文化

人类经过了漫长的历史，为了适应各种各样的自然环境，形成了不同的衣着。服装是人类根据自己所属的不同时代、环境、风俗及社会习惯而穿着的。郭沫若同志说：“衣裳是文化的表征，衣裳是思想的形象。”服装作为人的第二肌肤，是表达人类精神生活的特殊语言。因此，它是人类物质文明和精神文明的一面镜子。

每个时代的文化，都是将过去时代所取得的成果沿袭下来，然后加以发展，真正的文化，必然与民族和人民的传统保持着联系。

文化是人类在社会发展过程中所创造的物质财富和精神财富的总和。文化在历史的长河中日积月累，它是如此博大精深，又是如此丰富多采，使最现代的存储设备也难容纳其万一。

古代中外各民族的文化虽然异地殊俗，千差万别，面貌迥异，但是有一点是共同的，那就是衣食住行构成一切社会文化的基本要素，成为人类赖以生存的基本要求。其中人类对衣着的享用与追求更成为区别于其它一切动物的主要标志，成为文明人的表征。

联系我们今天的生活实际，性别、年龄、职业、民族、宗教、文化素养，乃至性格、爱好、审美情趣，无一不可以从服饰上得到形象的反映。同是帽子，各有不同的含义，一件上装的细微差别，可能意味深长，甚至一个款式的变化，都可从中窥出历史的变迁。

人类服装与社会生活的关系如此密切，但因其无处不在，以至于司空见惯，视若无睹，甚至感觉不到在服饰发展变迁中人们融入的匠心。自古至今，服饰一直是人类劳动、智慧的结晶，是灿烂文化的重要组成部分。对服装文化的研究，若不具备历史的、文学的、艺术的、美学的广博知识，便难以探究其然及其所以然。

社会在前进，生产在发展，现代科学技术的成就在不断丰富着人类装苑。反之，也对人们的着装提出科学的要求，因此，一方面应当重视对服装科学的探讨和总结，一方面开展对服装美学的普及和引导，使我国的服装文化不断丰富和发展到更高的水平。

二、服装的功能与分类

服装是人类生活中必需的实用品。最初它是为了保护身体、抵抗自然界侵袭为目的而出现的。随着人类社会生活及文化的发展，促使服装形式不断地变化，直到发展成为我们今天穿着的现代服装形式。

1. 服装的功能

服装的功能可归纳为生理机能和心理机能两方面。

服装的生理机能，包括了人适应于自然环境的防护机能和服装穿着于人体的舒适机能。人类遵守着自然规律，随着地域和气候环境的不同，而产生了适用于不同气候环境的服装形式。这一点与其它动物有着本质的不同。人类不仅为适应自然环境而穿着衣服，而且还能根据自己的需要，增减及变更服装。

服装的心理机能，是指服装的社会属性。人类除了满足自身的生理机能要求之外，社会环境给人们的生活也带来了极大影响，人类文化的形成和发展，相应改变着人类的穿着要求。在人们的社会生活交往中，服装又作为一种装饰形态，表达了人类追求美的心理愿望，它反映了人的精神面貌和思想感情。在社会环境中，每一个人都根据自己的性别、年龄、民族习俗、社会职业及经济水平，穿着能显示自己身份、爱好的服装。它反映出人们各自所属的社会地位、气质、文化修养及爱好，因而产生了适应在各种不同社会场合下穿着的服装。

服装功能可详见表1—1、表1—2。

总之，人类为了适应自然环境而保护自己，并且为了满足自己的需求，作为显示身份或社会地位的手段而穿用服装。随着人类社会文明的推进，现代生活的复杂多变，也更加要求服装具有穿着的科学性、艺术性，只有这样，才能在现代文明中求得人类与社会发展的完美统一。

表 1-1 服装的生理机能

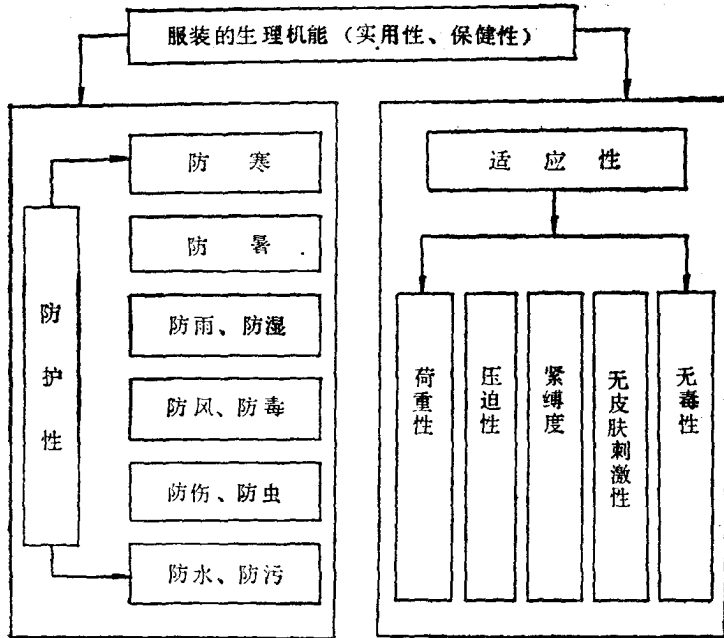
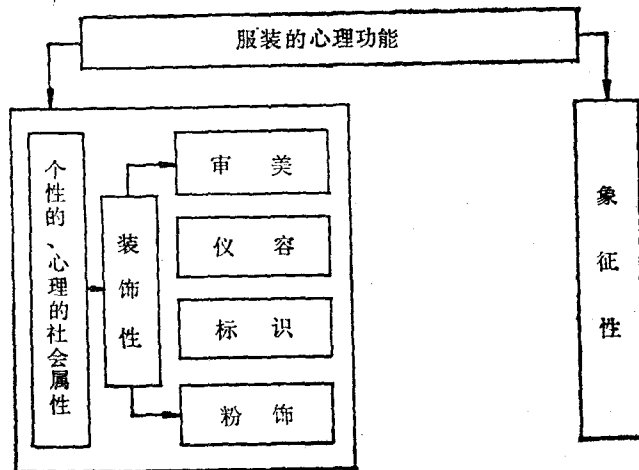

表 1-2 服装的心理功能

2. 服装的分类

由于服装的不同功能，以及我国人民生活方式发生的变化，服装的分类也越来越细。服装的种类随着时代的进步和工业的发展而与日俱增。下面是从不同角度对服装进行的分类。

(1) 基本型的分类：

体形型

宽身型

(2) 气候环境的分类:

寒型——寒带服、冬服(防寒服)、防风服、防雪服。

② 暑型——热带服、夏服。

③ 温型——春秋服、温带服。

(3) 构造的分类:

分离式——上下衣、多件式、套装。

② 整身式——旗袍类、连衣式。

③ 宽狭大小式——合体式、宽松式、宽大式、短小式、中间式。

穿脱式——前开式、后开式、肩开式、胁开式。

⑤ 穿着式——披着式、系带式、扣襟式。

⑥ 袖子形式——有袖式、无袖式。

(4) 着装分类:

① 性别区分——男子服、女子服、男女通用服。

② 年龄区分——成人服、儿童服、婴儿服。

(5) 按民族分类:

① 本民族服装——属于本民族穿着的特有样式。

② 他民族服装——属于他民族穿着的特有样式。

(6) 内外衣的分类:

① 内衣——贴身穿着的服装,如衬衣、衬裙等。

② 外衣——短上衣、毛衣、便服。

③ 外套——大衣、风衣、雨衣。

(7) 按用途分类:

① 社交服——礼服、出访服。

② 日常服——生活服、旅游服。

职业服——工作服、学生服以及所有的标识服。

运动服——适于不同运动的服装。

⑤ 室内服——睡服、便服。

⑥ 舞台服——演出服。

(8) 特殊服装的分类:

① 耐热服——消防服、高温作业服。

耐水服——潜水服。

空中服——飞行服、宇宙服。

高山服——登山服。

⑤ 专业服——结婚礼服、孕妇服、丧服、夜礼服。

三、服装设计的内容

服装设计是综合性设计美学的集中体现,它不仅要看设计者的色彩搭配、技法、服

装造型的分割表现如何，而且注重服装造型、色彩、装饰、功能、材料、加工技术和创造美的综合运用能力。

服装设计提出下列研究内容：

1. 服装与人体的研究

包括与服装发生直接关系的人体形态、结构的研究；人体动作与体形变化规律的研究；服装穿着的生理、卫生学的研究；以及服装人体工程学方面的研究等。

2. 内在美的研究

服装设计美，仅是服装一个方面，人的体态、容貌、举止、气概是主观因素。就是说重要的是指人的精神、气质、思想、道德品质美。外形美只是一个媒介，内在美才能引人流连忘返。因此，设计者要通过自己的作品，向群众传递情感，这种情感包含作者对未来的憧憬，对于幸福的追求，对于现实生活的热爱，将这一切美好炽热的情感倾注于构思设想之中，体现在所设计的服装上。而消费者，则是以他们的文化素养和审美能力，以及对美好生活的向往，来接受和领略这种情感。通过选择满意称心的衣着，从而焕发精神、使生活更加丰富和充实。郭沫若曾写过：“经济实用、美丽大方、身上漂亮、心里漂亮、衣裳是文化的表征，衣裳是思想的形象，社会主义带来永恒的春天，我们要有适应季节的衣裳”。这些名言，帮助我们扩大美的视野，对那些有形的美要去了解和掌握，对那些“无形”的美也要去努力捕捉、表现。

服装属于综合艺术，作为外形的服装设计，仅是提供了一个条件，借此达到心目中理想的形象。服装艺术的源泉在生活之中，设计者要深入生活、体验生活，了解市场，掌握群众的审美需求和心理脉搏，才能设计出好的作品。

3. 外在美的研究

外在美是一种直接通过视觉、触觉和听觉所得到的印象。

服装的款式、色彩以及化妆的水平如何，对于个人来讲，反映了一个人的修养、家庭教育和社会影响，对于整个民族来讲，则反映了一个国家经济、文化的发达水平和全社会的文明程度。

我们要穿好衣服，必须首先会穿衣服，所谓“会”，就包含了会配色（服色、肤色、花色），会选择适合自己体型条件的服装造型，会恰如其分地选择装饰品进行点缀等。

外在美既表现在人的体型上，也表现在衣着上，人们穿着服装以适度、简洁为最佳，年龄不应该成为界限，无论是青年、中年、少年还是老年，对于修饰和装扮均各有所追求，正如高尔基所说“照天性来说，人都是艺术家，他无论在什么地方，总是希望把美带到他的生活中去”。

外在美还包括着衣人的气概、举止、容貌、体态，它既体现具体人的个性，也体现了一个民族的共性。它是通过外在形象，反映一个人的精神面貌，道德观念和思想境界，因此它不是孤立的，是内在灵魂和外在风貌表里关系的融合，因此，很难想象一个具有较高文化素养的人会满口污言秽语；会在公众场合做出难以使人入目的动作；会穿着滑稽可笑不合身份的服装，反之，那种思想灵魂不十分健康的人，也绝不会是个礼貌侍人和举止文雅、服装落落大方的人。这即所谓表里如一的关系。

4. 造型美的研究

服装构造与形态是设计美学的基础要素。服装流行的基本轮廓是沿着规律发展变化的。无论是欧美服装，还是东方各民族的服装，都是依据骨架设计、演变的。几十年来，尽管反反复复地流行着各式时装，但其基本骨架仍然围绕着人体装饰的需要，在一定范围内进行。设计美学中的形式法则，即所谓变化中求统一，要求对比中求调和、运动中求均衡、繁杂中求韵律。服装的造型美不能脱离形式美的内容，从基本外形轮廓和内部结构，以装饰线、结构线分割产生的各种大小不等形状出现的设计构思等，都要遵循这个艺术创作规律而展开。

5. 色彩美的研究

社会生产力的发展，是人类对色彩认识不断提高的决定因素，它体现了人的思想情感，也体现了人对社会与生活的认识，它可以反映强烈的民族性、象征性、装饰性以及机能性的特点。

服装设计，包括成品的完成，是感觉与技术、形、色、材料几个要素的综合，其中色彩占据很重要的地位。服装配色是整体设计中的主要环节。色彩美不但包含着服色的美，也包含着肤色与花色的美，世界各大洲有色人种，根据各自不同的肤色选择、采用的各类流行服装，都有着明显的色彩倾向。服装与肤色自然地形成或统一协调，或强烈对比的色彩关系（比如欧洲与非洲）。国际时装随着经济的波动、战争的破坏、科学的发展，曾出现对大自然充满热爱的海洋色、沙漠色、森林色、田野色；对宇宙空间充满向往的宇宙色、太空色；追求乡土气息的田园情调等各种所谓时尚的色彩，即“流行色”。流行色是各个时期时髦色彩的标准，它是人们为达到一定的服用艺术效果而产生的，对某种色调的追求倾向，推动着时装的创新和发展。

人的视觉神经，对色彩的灵敏度很高，尤其是艺术创作，更是极为重视色彩的艺术效果。

服装既是艺术品又是商品，它的总体效果第一应该是色彩，无论是出口还是内销产品，都是首先强调色调，第二才是款式和材料，而且对于服装的色彩，还要与室内家具，室外环境和色调相协调。设计者通过色彩向消费者传递感情，给予他们适时需要的色彩，也启示他们接受新的色调，以此丰富人们的精神生活。俗话说“远看颜色，近看花”，正说明了色彩的强有力的吸引作用。

6. 材料美的研究

材料是构成服装设计美学的基本条件之一。在服装的总体效果中，材料起着十分重要的作用。服装材料由于编织加工方法不同，能产生多种不同质地变化，这多种不同质地变化又能使人产生不同的感觉，如轻重感、厚薄感、软硬感、粗细感、凹凸感以及光泽感等。质地的变化，直接影响了服装的艺术效果，有助于突出服装的独特风格。

织物的装饰花纹，是属于材料的艺术加工部分，如织物的隐条格、色格、单独印花装饰（件料）、装饰花边（裙料）、满地散点装饰（丝绸及印花布）等，都能提高人们的审美情趣，因此，服用的材料美，装饰花纹占有重要的地位。

选用服装材料时，需要注意实用功能，注意织物对肌体的适应性和舒适感，使吸湿性和透气性等都良好。

7. 装饰配件美的研究

服装艺术创作的形式要素，也包括主与从、重点与陪衬的关系。服装艺术设计还是一门多品种、多材质、多种工艺的整体设计美学，以服装为主体，也包括其它辅助物品，如鞋、帽、带、扣等。俗话说“好花还要绿叶扶”，配件的设计，从造型、色彩到装饰点缀，均要与主体取得协调统一，起到烘托作用。

由于服装配件品种繁多，可使用各种质地的材料，如金属、木材、毛皮、塑料、藤条、贝壳、竹子、蛇皮等。除设计外，成品的很大成分是在选料和工艺加工上面。配件美对服装能起到良好的点缀作用，提高服装本身的艺术价值。如处理不当，也易干扰和破坏主体，因此，这个环节虽是从属的，但却不能忽视。

8. 设计技巧美的研究

服装设计自始至终都要考虑自身的设计要点，它有着自身的构思方法、设计图的表现以及加工制作的技巧。构思技巧和效果图表现技巧都是服装设计过程中的重要组成部分。至于加工制作则是设计全过程中最后一个环节，是决定作品成功与否的关键。

思考题

1. 简述服装与文化的关系。
2. 服装具有哪些功能？
3. 概括地说服装分为几大类？
4. 服装设计包含着哪些内容？

第二节 服装设计的概念

一、服装的概念

衣裳——指上体和下体衣服的总和。

衣服——一般与衣裳同意。但在古代还包括头上戴的帽子类。《中华大字典》：“衣，依也，人所依以庇寒暑也。服，谓冠并衣裳也。”这是指附着于人体躯干与四肢的成衣。

被服——被褥、衣服类。是指所有包裹覆盖人体的衣物，包括头上戴的、脚上穿的、手上拿的等等。现代出现了被服材料学、被服整理学、被服卫生学、被服人体工程学等专门性学科。被服比衣服的概念更为广泛，是包括了附着于人体的全部装束及被褥、寝具等的总称。

成衣——指近代出现的按标准号型成批生产的成品衣服。

服装——指两方面。一是指衣服，是衣服的一种现代化称谓；二是指人着装后的一种状态，如服装美、服装表演、服装设计等，就是指这种状态美，这种状态的表演和设计而言。衣服美只是一种物的美，而服装美则包含着服用者与衣服之间一种精神上的交流和统一，是这种协调的统一体所表现出来的状态美。总之，服装包括衣服和人体组合的着装状态。

时装——顾名思义，可解释为时兴的、时髦的、有时代感的服装，是相对于历史服装而言的。服装是解放后才普遍使用的，时装是最近几年开始广泛流行的一种目前“最高档”的术语。

服饰——是指衣服及其它装饰品的总称。

二、服装设计的概念

“设计”一词是外来语，为英语 **Design** 的意译，原意为“记号、徽章、计划”之意。其解释含义是：通过符号把计划表示出来，即把思想意图表现成可见的内容。服装设计首先也要通过慎重思考，拟定形体、构造、色彩、装饰等方面后合并作出统筹的安排，然后将设想画出来，我们称为服装设计表现，即服装设计效果图。

服装设计是设计者运用服装艺术美的规律，对创作构思进行组织、加工、提炼、创造的全过程。它要求反映出服装款式的特征和技术结构，把设计者的意图与工艺制作要求沟通起来，为生产、实用做依据。

具体地说，服装设计是以服装为对象，考虑其机能性，装身性和社会性等因素，选择素材，运用一定技法来完成一个服装形身，使设想实物化这样一个过程，一个创造性的行为。

服装设计是同服装的诞生一起开始的，但设计意识明朗化是以生产发展和经济发达为背景的。设计是机能、素材、技法三者的统一体。这三者是一切设计不可欠缺的条件。机能就是欲求，设计者必须满足其目的和用途。素材是技能决定的，技法又是由素材决定的，三者通过这种有机的联系形成设计。

三、服装设计的特征

服装设计包含着很多学问，如选择什么衣料？做什么式样？谁穿什么合适？佩带什么饰物好看？这里也包含着很多美学道理。可以说，服装设计是服装美学的集中表现。

服装设计是一门综合性学科，它不仅涉及美学、色彩学、人体解剖学等，设计者除了需要具备服装艺术修养和掌握设计技术外，还需要熟悉服装史，了解市场学及消费规律。具体地说，搞服装设计应有一定的美术基础知识和绘画技能，能运用服装知识独立进行创作设计，并熟悉裁剪制作等生产工艺。

应当指出，服装设计不单单指衣服本身的设计，而是包括与穿衣者的统一关系，当然具体的还是从衣服设计入手，但衣服设计的完成并不等于设计的完成。

服装设计是通过不同的表现手段来完成的，这些表现手段很多，从过程上看大体分为：效果图、裁剪制图、假缝、立体校正、具体制作、着装效果等几个阶段，这几个阶段各有特色，分别从不同角度来表现服装设计的创作意图。

思考题

1. 服装的概念是什么？
2. 服装设计的概念是什么？
3. 服装设计具有哪些特征？

第三节 服装设计的条件

一、服装的基本性质

在服装的要素中，色彩、面料、造型等都是物质的属性，而人这个要素则与之不同。人是一种文化的存在，因此服装也可说是一种文化形态。这种形态体现出物质性与精神性的高度统一，就物质性来讲，这是服装生产和发展的基础，是人赖以生存的基本条件，这里包括服装的科学性和实用性。而精神性则是人类心理方面的要求，如，人作为社会性动物的一种对美的追求，人要与人交往，要与人斗争，要向社会表示自己的存在，向敌害显示自己的威力，向异性炫耀自己的魅力。这里包括服装的艺术性和审美性，也包括其装饰性和象征性。原始时期的服装以朴素的形态体现了人类对生活的追求。封建社会中，服装以各种夸张满足人们的各种欲求。现在服装以各种新的姿态伴随我们完成各种生活形态。在目前物质生活高度发达的背景下，人在精神上，心理上的追求已远远超过了生理上的需要。当然，在追求其艺术性和审美性的同时，不能忽视其科学性和实用性的一面，否则，就会走上唯美主义，形式主义的邪路。

二、服装设计的条件和要求

1. 服装设计的条件

在进行服装设计之前，我们首先要考虑的问题应该是为什么而设计，它包含了服装的穿着对象、场合、时间及使用目的等因素，同时也包括了对市场的销售情况，人们的消费心理及流行趋势的分析和加工条件等方面的问题。

(1) 对象：这是对穿衣人的研究。在对象众多的情况下，对不同的年龄、职业、社会地位、性格、习俗的人进行系统的归纳、分析，这是设计的首要问题。同时设计者也应对人体本身的各类体型特征及有关人体工程学方面的基本知识有明确的概念。由于每个人的生活态度、文化修养、艺术素质、兴趣爱好、性格特征、社会地位、职业范围以及经济力量的不同，对服装的要求就不一样，所以表现出来的状态也各不相同。同样的衣服甲穿好看，乙穿就不一定好看，同样的中山装，知识分子、干部、工人、农民、学生穿出来所形成的状态各有千秋，因此，“人”是服装设计时不可忽视的一个重要条件。

(2) 时间：时间的概念对设计者来说是十分重要的，就时间的本身来说，是以一日、一周、一月、一季、一年来区分的，概括起来，则包括了过去、现在、将来的一系列过程，因此它是在不断地流动着的。尤其是被称为“时间商业”的时装，是以时间为价值，以不断追求新款的样式作为主要手段的（流动的概念）。即使是那些被列为长期性的服装（如西装），也并非是一成不变的，随着时间的流动，它仍然存在着空间和流动的概念（时代的概念）。

关于时间的概念可分两种情况，一种是季节性的区分，即春夏秋冬，一种是具体的时间，如早上、中午、晚上。

作为一个服装设计者应具有敏锐的时代感和流行意识，通过进行过去的、现在的、未来的样式分析，来指导现时的设计。

(3) 地点、场合：在生活中，有许多不同的环境和场合，因此产生了不同的穿着方式。在设计前应对穿着的地点，如城市和乡间、郊外和海滨、室内和户外等加以区别，并对不同的生活场合及特殊的礼仪场合进行细致的区分。

总之，地点是指南方、北方、广州、上海、北京等；场合是指社会环境，如宴会、办公室、车间、街道、商店、旅游胜地等。

(4) 目的、功能、方式：衣服穿着于人体，是为人类生活所需要的，因而要求对人的肌体具有运动和工作的舒适感，这其中包括衣服的基本构造和材料的选择运用。如所设计的运动服、工作服、家用服等。不同的目的与用途对服装有不同的要求，如接待外宾与接待好友，参加舞会与体育锻炼，在穿着打扮上要区分开来。此外，针对日常生活服装多样化的特点，应考虑其经济性及多功能、多变化的形式。

(5) 工艺手段：生产工艺的条件和技巧手段以及商品流通的情况、成本和经济效益等问题也是设计前应考虑的一个重要方面。

除了上述几点外，具体搞服装设计时，还要考虑色彩的构成、面料的选择、花纹的利用、造型的变化、工艺技巧的使用、配件、辅料及各种装饰软的效果的发挥等，只有把这些错综复杂的条件、限制都考虑周到，才能保证设计的成功。

2. 服装设计的要求

服装设计也是随着时代的发展而不断变化的。90年代的服装设计与50年代就大不相同。50年代的设计原则是“经济、实用、美观、大方”。90年代则应以“实用、美观、风俗、流行”为原则去从事设计，才能适应内外销服装的设计，满足人们的着装需求，收到较好的经济效益。

(1) 服装的实用性

服装的实用性主要体现在以下几个方面：

生理要求：在日常生活中要求服装要适合人的生理要求，如便于活动，保护皮肤，暖和或凉爽，吸汗及手感舒适，穿脱方便，身体不受压制等等。根据服装卫生学的要求，衣服气候即人的适服感，温度一般是： $20^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$ ，湿度是 $50\% \pm 10\%$ 。服装设计者要寓美感于科学、实用之中。

社会要求：由于现代社会分工越来越细，生产形式不断改变，因此服装也有一定的社会性。如追求和标志职业的象征性，便于操作和安全生产的工作服，象征威严与统一管理的民警服、军装等。

经济要求：经济即是否结实、耐用、便于管理（如自己能不能洗涤，怕不怕虫蛀）。洗涤后要不要熨烫，体积大不大，是否能较长时穿用而不过时，可否与其它服装组合着装等。有些服装虽然不结实，但很便宜，又有外观上的使用价值，也适合现代青年的经济要求。又如皮毛大衣价格较高，但可以长期穿用而不过时，所以人们感到经济。独特、合适、经济是每个消费者在购置服装时考虑的几个要素。但由于各人的经济生活水平不同，考虑的侧重点也不同。

(2) 服装的审美性

服装既是生活用品，也是装饰人体，美化自身的工艺品。人们根据个人的工作环境和生活情况，自由着装，也可以根据季节、地点、情况装饰自己，并且更换自身的外观风貌。

装饰美：人体本身就有一种自然美。如亚洲人大致以七头半比例为美（全身及头大比例），欧洲人以八头体至九头体为美。但是人的体型，并不都是那样理想的美。我们应通过装饰尽可能达到体型理想化，使人更健美。如人体有标准型、瘦小型、矮胖体型、高大体，高瘦体及其他驼背、短脖子、短腿、大肚等等，通过装饰要尽可能达到比原来的体型更健美。这是人们对美的追求，也是服装设计者发挥才思、精湛构思的广阔天地。如果驼背的人装饰得更驼背，那么这种合体的服装是没有审美价值的。

精神美：服装是可见物质，但是被人着装之后，便成为人体的外观部分，它能反映出人的气质、内在性格、文化道德等，使人看不见的内在的精神美。由于服装设计的手法不同，形成不同的风格，而风格与人格的和谐统一，则能表现出精神美。

结构美：服装要适合人体的生理要求，而人身是立体形，要把平面的原料裁制成服装，这里面有设置结构的问题（裁剪结构、工艺结构等），如连袖旗袍的结构简练优雅，中山服的结构庄重威严，波浪裙的结构活泼优美。医生、护士、售货员、服务员、海员、干部、工人、农民以及渔民等等，都要求以其服装的不同结构反映其共性和个性。结构合理、断连适当还能使人感觉方便，动作优美，体形改观，扬长避短。所有裁剪、缝制工艺均属结构美的范围。

材料美：服装材料有天然纤维（棉、麻、丝、毛）及化学纤维、人造纤维等等。随着新能源的开发和科学的发展，服装材料将会更加丰富多采，日新月异。有些服装材料虽然所用原料相同，但由于色彩、触感、光泽等外观不同，因此反映出不同效果，这种不同的效果便形成了原料的个性美，在应用于服装之后，就给人们以各种不同的印象。

（3）服装的风俗

服装设计要尊重风俗习惯和民族传统。各个国家和民族都有自己的着装习惯和民族风格。服装设计必须尊重不同地区、不同民族的风俗习惯，并引导他们改变落后的风俗习惯。如欧洲的女夜礼服，以袒胸露怀为正规礼装，而我国则以严谨高雅的服装为礼服。我国绝大部分地区的新婚礼服，以红色为主体，而欧洲则以白色为主体，连耳环、项链也均用白珍珠。

我国是个多民族的国家，各民族着装习惯迥然不同。蒙古族男女均穿蒙袍，已婚妇女要配背心，而姑娘则不穿背心。回族除着装白大袍外，男的配黑背心，少女戴绿帽，中年戴黑帽，老人妇女戴白帽等。藏族穿长袍，另加长黑背心，系五彩腰带。维吾尔族的男装有粗条的半长外衣，称袷袷；女装是前胸后背部有断开加褶的连衣裙，男女均带绣花帽子。苗族女子自做百褶裙，结婚嫁装要用手工绣花。彝族男女均穿上下两件套，姑娘穿两接式碎褶裙，已婚妇女用三接或四接裙，总之，各民族都有自己的风俗，如果设计者不顾及地区、各民族不同的风俗习惯，你的设计就不能为他们所喜爱。因此，对风俗的了解十分重要。

（4）服装的流行

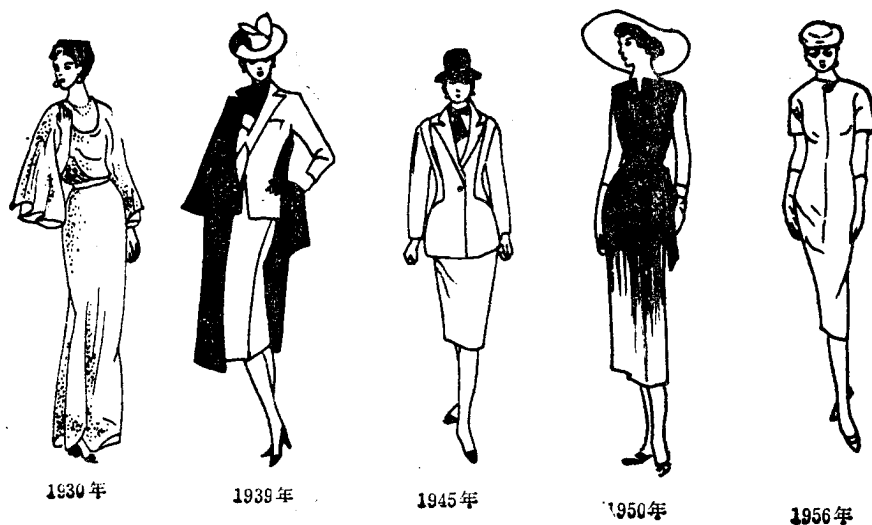
流行，是指某一事物在某一时期、某一地区为广大群众所接受、所喜爱，并带有倾向性色彩的社会现象。服装的流行同样具有这些特点。它的流行有一定的时间性和季节性。它是时代潮流和社会发展的必然产物，它涉及人们心理上的满足感、刺激感、新鲜感、愉快感。流行已经成为当代人类生活的一个特征。

服装款式的流行，色彩的流行作用很大。许多国家为了打开销售商品的途径，千方百计地适应人们的心理，在造型上、色彩上、服装材料质地上不断地追求变化和更新，并以此去吸引消费者。于是，便产生了旨在刺激消费者心理、带有指导性的流行款式、流行色彩。

服装款式、色彩的流行、普及、影响，浸透于人们的日常生活之中，因此，巧妙地运用流行规律，表现人们所接受、所喜爱的流行款式、流行色彩，是每个设计工作者必须掌握的艺术技巧。

服装款式、色彩的流行有一定的规律性。流行一般经过始兴、盛行、衰落三个阶段。流行的起初，由于某种服装稀少而有价值。但随着数量的增加，穿同样服装的人多了，便产生了与别人类似而安心的归寓感。这种感觉到了一定的时期，又重新向往新的变化。在这个时候，流行款式、色彩被这部分人们所抛弃，又追求于新的时装。原有的流行就要被新的流行所补充和取代了。这种急速的普及和突然的结束，说明流行的规律主要来源于人们的心理。流行的时间变动有些比较微妙，有些比较明显。流行期一般在两三年左右。

总之，服装的流行，既促进了服装文化的发展，打破了原有的生产规律，而且也促使生产工艺及生产设备的改进。流行给人们的生活增添了活力，又活跃了生活，充实了生活。流行常常以新的面貌出现，打乱旧的规律，没有流行就不能活跃市场，也不能吸引消费和提高购买力。服装的流行举例见图 1—1。

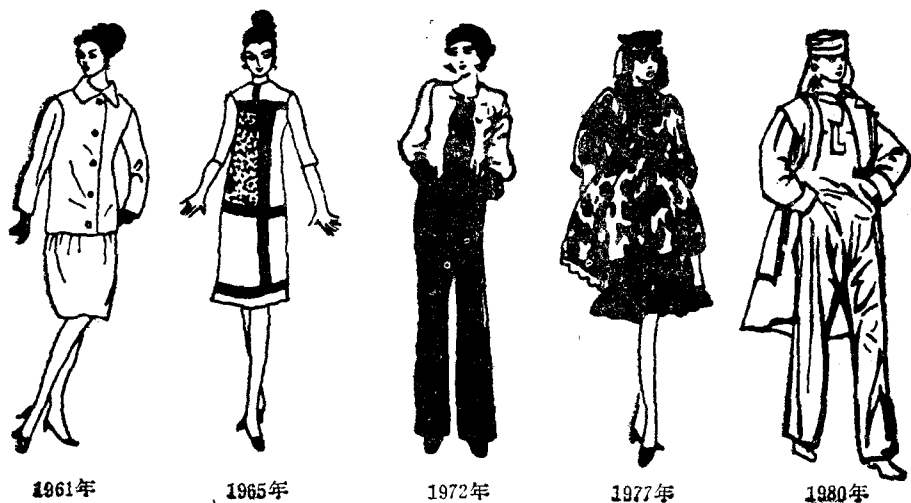

图 1-1

思考题

1. 服装的基本性质是什么？
2. 服装设计的五个条件指的是什么？
3. 服装设计应遵循哪些基本原则？

第四节 服装设计的美学修养

美学，是设计艺术的灵魂。如何运用美学，引起人们喜爱和愉悦之情，来进行服装设计，是服装设计的基本功之一。

美与不美，它反映了设计者的修养高低，设计者的任务，不仅是表现美的对象，而是对美的对象加以造型、创造。

一、美的因素

人们的思想感情是复杂的，对美的认识、理解也是复杂的。这就有外在的美，内在的美；有完整协调的美，分解对立的美；喜剧的美，悲剧的美；欣赏的美，实用的美……。美和丑是对立的。而设计的美，它不同于绘画、戏剧、音乐那么复杂，它还是比较单纯一些。它不象戏剧，眼泪也有美的；不象绘画，残缺也可能美；不象音乐，有悲壮的美。它很明确地要求外形美，要求形式与内容的统一，要求直觉审美与意蕴审美一致。它不可能设计一件残缺的新产品当文物来欣赏。物质与精神，美与用，适应与经济，社会价值与意识形态，它们都是辩证的关系。

二、美与用的辩证关系

美与用，有两个问题，直接影响到设计思想：一是工艺美术的艺术性和实用性对

立，把特种工艺的那样狭隘的装饰，取代大规模的工业生产日用品的艺术性；另一个是对待现代工业产品，只是一味强调功能。否定艺术性对产品的促进革新作用。这在实质上，也是一个对美学的认识问题。

实用主要是指服装的具体功能，如生活服、体育服、节日服、晚会礼服、各类工作服、各类舞台服以及各类军服、警服等，它们的功能要求，就是服装的实用内容。但是实用性是相对的，不是万能的，一定场合实用的在另一场合可能就不实用，不能对实用性作过分的要求。

服装的使用价值不仅在于实用，还应做到美化人的形象。美化主要是通过表意、寓意、象征、标志，表现对服装的审美要求。装饰的目的、意图，就是服装的美化内容。如在服饰上表现幸福、爱情、忠贞、富贵、平安、进步、健康、聪明、胜利，或表现广告、军衔、职务、婚丧等标志。现代服装的使用价值已经远远超过御寒护体的函意。服装可以反映一个国家和地区的政治、经济发展的状况、生活水平、思想情趣和文化修养。

在设计服装时，只有把美观作为一个重要因素来考虑，设计出的服装才能具有时代的民族特色，康健清新，助人向上。

今天的服装已不单单是为了满足人们的实用问题，更多的是满足人们爱美的愿望，如何以服装加强人体的美已作为一门科学受到人们的重视。服装既然作为一门科学，无论从实用价值或装饰功能角度出发，都要摆好美与用的辩证关系。

三、构成服装美学的条件

构成服装美学的基本条件，要具备如下要素，它包含着与服装发生直接关系的人和物，人的体态、人的内心世界、服装的外形、色彩、原材料以及工艺技术、社会潮流等。这众多方面构成了美的形与色的服装造型。

1. 形体美

从古至今，服装与人的形体关系是极为密切的。服装作为三度空间的立体造型，它的骨架是人的形体，服装是否完好，仰仗着人的体形。形体是否完美，要看他的比例尺度。因此，设计工作者对体形美进行分析与研究是十分必要的，不但要从人的生长结构进行科学的剖析，而且要从美学角度去认识和感觉它。古代的美学家告诉我们，人的整体美要靠四肢、五官的比例合适、匀称的身材以及美好的皮肤色泽。现代美学家也告诉我们，人体健美是对人的健康状况、举止动作、姿态风度和线条轮廓的全面评价。这些看法，可以帮助我们对体形美有个全面的分析与认识。

2. 形式美

艺术中美的形式，有美的法则，也和其它事物的发展一样，都有它自己的规律性，找到了美的规律，美的法则，有利于造型设计及形式美的创造。这些形式美包括：统一与变化、对称与平衡、比例与分割、旋律与节奏、形态与视错等。

形式美的基础，很重要的一个方面，就是建立在人类共有的生理与心理的活动上。人的感觉与经验，也往往是从生理与心理的反应开始。艺术形式美，虽然能反映一定的民族色彩、生活习惯和时代特色，但从形式美的规律来说，是人类所共有的。例如色彩

的概念，线条所构成的形态，这些人类共同的美感，不是以阶级或种族来划分的，而是用艺术形象来表达的共同语言，比文字的传达要普遍得多。人类所创造的艺术的美，把不同的民族、不同的地域、不同阶层的人联系起来，而且在感情上发生共鸣，这就是生理和心理的基础所决定的。

人在生理上有快感，快感并不等于美感，但快感往往体现了美感的低级阶段。高级的汽车、飞机、家具、建筑材料的美，是与人的生理学紧密地联系在一起，它是人类的一种共同要求，视觉、听觉、触觉，作者是不能不考虑这个共同因素的。

3. 技术美

服装是艺术与技术的综合体。在服装的制作中，技术水平发挥的好坏，直接影响着服装的审美，高档的时装更能反映出这一点。

艺术的形式美，故然它体现着作者构思巧妙的一种内在的美，但从表现形式来说，还必须有相应的艺术技巧才能表达出来。这种技巧，它包括表现技法、材料性能、工艺特性的各个方面。从设计到工艺的过程，制作的准确、精密，巧妙地运用材料和技法，它包括了熟练的劳动美和创造性的智慧美。形式美不仅要依赖于艺术技巧的表现，而艺术技巧的本身，它有时也就构成了一种独特的美的形式，如雕塑的粗、细、光滑，本来是表现各种质感的表现技法，但作品完成后它往往成了一种有力的艺术形式，或成为某种风格。由此可见，艺术技巧和形式美是不能分割开来的。

技术，在现代服装设计中占有非常重要的地位，一件较为简单的服装造型，由于现代工艺和制作的高超技巧，往往可以使之成为高档的产品。

思考题

1. 服装设计美学包含哪些内容？
2. 构成服装美学的条件是什么？

第五节 服装设计的程序与分类

服装设计既有着艺术创作的属性，又具有与生产工艺、销售市场及商品流通等有密切联系的特点。因而它也与其他工程设计一样，需要有严密的工作计划程序和步骤。尤其是在服装业日趋发达的今天，时装有着强烈的时空性和商业性。因此，成衣制品的每一项设计都必须作为商品化销售和计划的一环。随着服装工业的发展，服装设计应纳入工业化轨道，追求有系统、有步骤的设计方式。

一、设计过程的基本环节

设计的全过程主要分以下几个步骤：

1. 确立设计的前提

这是指在设计之前所进行的必要调查、研究及情报分析，包括消费者的生活环境、社会活动需要以及商品生产的条件、成本预算方面，从而决定设计方针。

2. 设想和构思

通过对各方面情报的选择分析，根据先决条件进行多种整体化设想，从而确立设计倾向和主题。

3. 设计的具体化

根据主题进行具体的计划实施，制定完整设计图与工艺图。

4. 设计的实施

用技术手段完成效果图所规定的项目，并在制作过程中修改与完善设计。

5. 评价

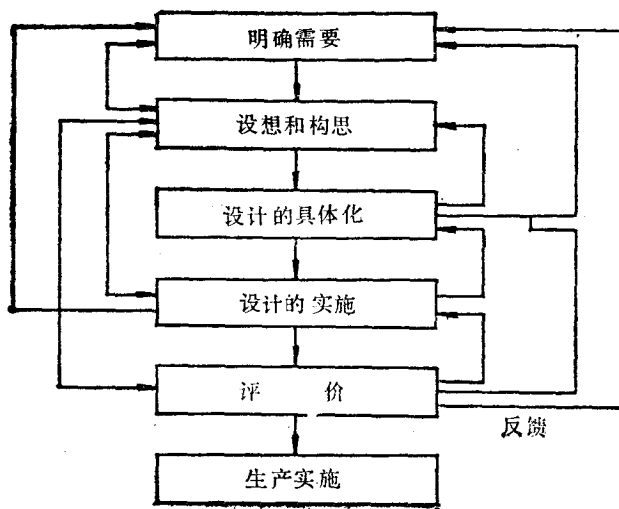
对成品的效果表现程度进行必要的评价。

6. 生产实施

设计的科学价值转化为使用价值。生产实施包括：纸样造型、工艺制作、成品整理、包装打号。

服装设计过程见表 1—3。

表 1—3 服装设计过程

二、服装设计的程序

服装设计工作是一个反复进行的过程，这个过程要经历前面讲的几个阶段。即明确需要 → 确定目标 → 设想与构思 → 分析与综合 → 设计的优化 → 评价 → 生产实施。

理解需要是设计过程的首要阶段，在理解需要的基础上，再来确定为此而应解决的问题，确定目标，必须对设计对象制定全部的设计要求。设计目标包括主要目标和次要目标，主要目标是指用户提出的要求，而次要目标不一定是用户所指定的，但却是在达到主要目标时，使用户满意所必要的，如成本、外观造型等。通过目标的确定，设计者就能清楚地认识到对他决策自由的限制。决策的限制条件、目标越明确，就越能得出满

意的设计方案。

当确定目标之后，紧接着就要进行分析综合，以求最优解。分析阶段要对所设计的系统进行详细的研究分析，必要时则需要把所有设计要求和内容逻辑联系起来，以便把性能、方法整理归类。综合就是要在分析的基础上，对所有性能进行综合考虑，看是否满足设计要求，并提出答案，然后根据上述综合情况再进行分析、优化，以求得最佳解来完成设计。

设计是否最佳，还必须通过评价加以确定。评价是整个设计过程中的一个重要阶段。这一阶段需要弄清楚的是，设计是否真能满足要求？是否可靠？与同类产品竞争能否获胜？在制造和使用方面是否经济？在使用和销售中能否得利等等。

三、服装设计的分类

在现实的生产实践中，服装设计种类繁多，根据设计的不同要求，大致可分以下几种类型。

1. 开发性设计

所谓开发性设计是指在没有设计样板的情况下所进行的独创性设计。这种设计创造性地提出设计方案，以满足新的要求。如计算机CAD辅助设计；针织服装中利用蜘蛛网状悬索结构创造的针织衣样。

2. 综合性设计

利用现有技术原理，现有技术，进行重新组合，使其系统化、综合化，从而创造具有新功能的技术综合体的设计。这是当前最易取胜的设计。如阿波罗登月火箭的设计，没有一样是新技术，但一经重新组合，结果面目全新。

当代人提出“综合就是创造”。应当指出利用综合性设计的时候要避免抄袭和临摹。综合与抄袭有着本质的区别，综合的过程是再创造的过程，综合设计的结果应当是具有很强的个性特征。

3. 改进性设计

它是指在总的设计方案保持不变的情况下，对已有产品进行局部变更，使之进一步满足某些特定需要的设计。改进性设计也是完善设计的过程，这种设计运用较为普遍、广泛。

四、服装设计的创新与突破

社会的进步，表现在经济领域是生产力的变革，表现在意识领域是观念的更替，表现在服饰上则是推陈出新。服装设计必须随着时代的发展而不断地创新与突破。

影响服装设计创新的因素很多，但总的来说，可概括为民族化、多样化、时代感的问题。

1. 民族化

所谓民族化是指设计者应从我国民族服饰的艺术宝库中吸取灵感。

中国的服装历史从有形象资料的商代算起到现在已有3000多年的历史。每个时代都有自己的特色。我国灿烂的民族服饰宝库，是服装设计者发掘、提炼、创新的源泉。