

服饰设计

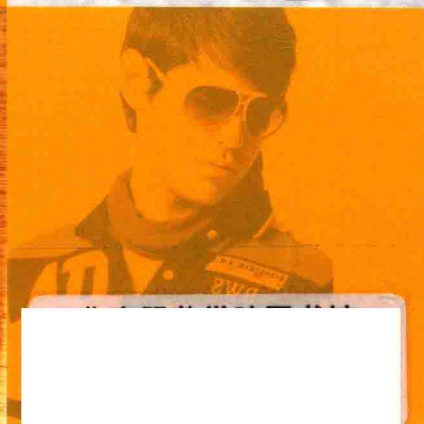
应用研究

FUSHI SHEJI YINGYONG YANJIU

李立新◎编著

NEW

FASHION

中国纺织出版社

李立新 编著

服饰设计应用研究

李立新 编著

地址：北京市海淀区中关村大街10号 邮编：100081 电话：010-58582222 传真：010-58582222
 电子邮箱：info@china-press.com.cn 网址：http://www.china-press.com.cn

中国纺织出版社

内 容 提 要

本书主要介绍以实现服饰设计为目的的服装装饰设计的应用方法,共分九章,内容包括刺绣、绳结、面料再造、折纸艺术应用、剪纸艺术应用、拼布装饰法、手工编织以及切口装饰设计等。全书配有 200 幅图表,记录了作者服饰设计应用研究的过程。服饰设计与应用方法由浅入深,讲解规范,内容体系完整,特点突出。书中汇集了现代时尚服饰设计的各种装饰与应用创新技术,并做了详细分析,使读者得以理解、运用、实践,具有很强的实用性。

本书可作为服装专业院校师生、服装设计与制作技术人员 and 爱好者的学习与参考用书。

图书在版编目(CIP)数据

服饰设计应用研究/李立新编著. —北京:中国纺织出版社,
2014.2

ISBN 978 - 7 - 5180 - 0252 - 8

I. ①服… II. ①李… III. ①服饰—设计—研究
IV. ①TS941.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2013)第 302772 号

策划编辑:孔会云 责任编辑:王军锋 责任校对:梁 颖
责任设计:何 建 责任印制:何 艳

中国纺织出版社出版发行

地址:北京市朝阳区百子湾东里 A407 号楼 邮政编码:100124

销售电话:010—87155894 传真:010—8715580

<http://www.c-textilep.com>

E-mail: faxing@c-textilep.com

官方微博 <http://weibo.com/2119887771>

北京通天印刷有限责任公司印刷 各地新华书店经销

2014 年 2 月第 1 版第 1 次印刷

开本:787×1092 1/16 印张:16

字数:219 千字 定价:48.00 元

凡购本书,如有缺页、倒页、脱页,由本社图书营销中心调换

前言

现代服饰设计要求服装设计师具备艺术家的灵感、工程师的头脑、工艺师的技巧,而每件优秀的服饰作品也都蕴含着精湛的工艺、美好的创意和先进的科学理念。

在当前科技飞速发展的时代,新材料、新工艺、新技术等不断涌现,将给人们带来崭新的服饰境界,也促使服饰设计的观念不断向更新、更高、更美、更先进的领域迈进。如1988年世界著名设计师圣洛朗展出的时装中,在黑色面料上用大面积的刺绣做斗篷,色彩明快、对比强烈,引人注目。日本设计师川久保玲在充满青春活力的时装上,用大面积的手工抽褶形成立体花朵,受到人们的青睐。迪奥首席设计师约翰·加利亚诺的“蝴蝶夫人”系列中,从折纸艺术、刺绣技艺等重新演绎的New look到中国旗袍元素的高级时装系列,从埃及艳后的超奢华盛宴到加勒比海盗的戏谑风情……其设计灵感来自世界各地的历史文化,展现出个人丰厚的知识底蕴和对多元素把握的设计能力。这种富有新意的设计,是服饰设计中永恒的课题。在现代服装设计中,服饰设计应用的研究仍具无穷魅力:服饰装饰与应用方法可以更好地表现服装的个性、风格特点及深远的文化内涵,提高并丰富服装的装饰、表现形式,增强服装的审美情感,增强服装的市场竞争力。

服装装饰应用方法的发展,从历史的纵深角度可以概括为手工装饰阶段、工业化装饰阶段和新装饰主义阶段。手工时代的服饰在体现人类精湛的手工艺的同时,也表现出强烈的“符号化”特征;工业化时代的服饰设计表现出简洁、单一、极度缺乏的特征;新装饰主义时代的服饰设计表现出多样化、符号化、模糊折中等特征。

21世纪是一个崇尚个性魅力的“新装饰主义时代”,作为服装设计师,不仅要致力于造型和款式的变化,而且需要具有服饰设计的装饰与应用能力,在加强观察与积累知识、磨炼感性的同时,需要培养对造型、色彩、材料运用等综合的审美实现能力,能够灵活地把握传统服饰手工技艺的编、织、钩、绣等与其他学科相互渗透的新材料与新工艺,创造出能引领时尚潮流的新的服装装饰应用方法。而对于实现服饰整体设计的服装装饰设计应用方法的研究,能丰富服装的装饰手段,拓宽服装设计思路,可以为设计者提供更广阔、更快捷、更多样的设计空间,对个性化、时尚化、风格化品牌服装的创建,对加快我国服装业发展具有重要的意义和广阔的应用前景。

为了适应我国现代高等服装教育的发展,适应高等院校服装专业知识体系的改革与完善,在二十多年教学实践、理论研究、生产实践的基础上,本人撰写了这本《服饰设计应用研究》,比较系统地介绍了各种服饰装饰应用方法,是我在多年从事服装专业教学的经验和汲取现代国内外时尚服饰应用元素与设计实践基础上的深化和提高,并结合自己长期的研究

成果而撰写的,书中努力使该知识体系更加理论化、系统化,形成与传统服饰文化相融合、与时尚流行元素相结合、与服装市场相结合、与培养服装设计人员创新与动手能力相结合的特色。本书图文并茂,综合了现代服饰设计的各种装饰应用方法,重视规律性的研究,归纳整理出了现代时尚服饰设计的装饰与应用元素和实现手段,大胆地提出了富有开拓性和创新性的见解,以帮助读者迅速、科学地掌握方法,开发自己的创造潜能,举一反三,灵活运用在服饰设计中。

本书可作为高等院校服装与服饰设计人才的专业教材,也可作为服装设计人员和制作人员提高专业素质、更新理论知识的工具书和参考书。

借本书出版之际,向所有给予我各方面无私帮助的领导和同仁们表示诚挚的感谢!

编写本书,本人深感服饰文化之浩瀚、服饰技艺之精湛、个人知识之有限,故书中疏漏之处在所难免,敬请同行专家、学者不吝赐教。

1 20 2 新

2013.10.15

目 录 / 1

第一章 实现服饰设计的服装装饰与应用研究综述 / 1

第一节 服装装饰的研究与发展 / 1

一、服装装饰形式的形成与发展 / 2

二、服装装饰内容、装饰手段的发展与完善 / 4

三、服装装饰的发展方向 / 5

第二节 服装装饰设计的应用发展阶段及作用 / 6

一、手工时代的服装装饰阶段 / 6

二、工业时代的服装装饰阶段 / 6

三、新装饰主义时代的服装装饰阶段 / 7

四、服装设计中服装装饰设计应用的作用 / 10

第二章 刺绣装饰 / 12

第一节 刺绣与服装装饰 / 12

一、刺绣工艺的文化内涵 / 12

二、刺绣及其行业的发展 / 15

三、电脑刺绣的服装装饰设计 / 18

第二节 电脑刺绣装饰 / 20

一、电脑刺绣种类 / 20

二、电脑刺绣工艺(裁片、面料) / 20

第三节 电脑刺绣成衣的装饰应用 / 43

一、成品帽绣 / 43

二、成衣绣 / 45

三、袜绣 / 46

四、烫钻 / 46

第三章 绳结 / 48

第一节 中国结的历史演变 / 48

2 / 目 录

- 一、传统绳结 / 48
- 二、绳结的装饰应用 / 49
- 三、绳结是传统服饰重要的装饰元素 / 53
- 四、现代中国结 / 54
- 第二节 中国结的现代服饰设计研究 / 55
 - 一、中国结服饰 / 55
 - 二、中国结现代服饰设计研究 / 56
 - 三、中国结服饰造型与色彩设计 / 63
 - 四、中国结是现代服饰的装饰应用手段 / 65
- 第三节 盘扣盘花的现代服饰应用 / 65
 - 一、盘扣盘花的现代服装应用 / 66
 - 二、盘扣盘花的现代服饰配件应用 / 74
 - 三、盘扣盘花的现代服装饰品及其他应用 / 77
 - 四、民族装饰符号——盘扣盘花的应用分析 / 80

第四章 面料再造 / 84

- 第一节 面料再造 / 84
 - 一、概述 / 84
 - 二、面料再造分类 / 85
 - 三、面料再造研究的现状 / 85
 - 四、服装风格与面料再造 / 87
- 第二节 肌理面料再造 / 87
 - 一、肌理面料再造的基本要素 / 88
 - 二、肌理面料再造的设计原则 / 88
 - 三、肌理面料再造的表现手法 / 90
- 第三节 浮雕面料再造 / 96
 - 一、浮雕面料再造种类及构成形式 / 97

二、浮雕面料再造的表现手法 / 101

三、浮雕面料再造服装运用 / 107

第五章 折纸艺术服饰应用 / 111

第一节 折纸艺术与服饰设计 / 112

一、折纸艺术 / 112

二、折纸艺术与服装设计 / 113

第二节 折纸艺术的造型构成规律 / 115

一、折纸艺术造型的特点 / 115

二、折纸艺术造型构成形式 / 116

三、折纸造型服饰应用方法 / 117

第三节 折纸艺术服装装饰应用设计 / 125

一、实用装 / 125

二、创意装 / 127

三、纸质服装 / 129

四、折纸艺术服装设计运用分析 / 130

第六章 剪纸艺术服饰应用 / 140

第一节 剪纸艺术与服饰 / 140

一、剪纸艺术 / 141

二、剪纸艺术的风格特征 / 142

第二节 剪纸艺术服装设计分析 / 142

一、剪纸的构成形式 / 143

二、剪纸服饰的构成表现 / 146

三、剪纸服装设计分析 / 149

第三节 剪纸艺术的服装运用与发展 / 152

4 / 目 录

第七章 拼布艺术服装装饰应用 / 156

第一节 拼布艺术及拼布服饰渊源 / 156

一、拼布艺术及特色 / 157

二、拼布服装及拼布服饰渊源 / 157

第二节 拼布艺术在现代服装中的装饰应用分析 / 160

一、拼布服装现代风格表现 / 160

二、拼布艺术现代服装装饰应用 / 164

三、拼布服装时尚应用设计 / 169

第三节 拼布艺术的服装运用与发展 / 174

一、拼布艺术的服装运用 / 174

二、拼布艺术服饰应用发展 / 176

第八章 手工编织 / 178

第一节 编织工艺概述 / 178

一、编织工艺及编织服饰渊源 / 178

二、编织工艺的服饰现状分析 / 181

三、编织工艺服饰应用研究的意义 / 183

第二节 棒针编织服饰应用研究 / 184

一、棒针编织及其工艺特点 / 184

二、时尚棒针编织风格多样性特征 / 184

三、棒针编织组织类型分析 / 185

四、手工棒针毛衫应用设计 / 199

第三节 钩针编结服饰应用研究 / 203

一、钩针编结及其工艺特点 / 203

二、钩针编结组织多样性特征 / 204

三、钩编服装类型分析 / 205

四、钩编组织肌理应用形式 / 209

第九章 切口装饰应用 / 215

第一节 切口装饰含义及其由来 / 215

一、切口装饰的含义 / 216

二、切口装饰的由来 / 216

三、传统切口装饰的特点 / 218

第二节 切口装饰风格再现及运用 / 218

一、切口装饰风格再现的原因 / 218

二、切口装饰手法的服饰运用 / 221

三、切口装饰手法的服装运用风格 / 227

四、时尚切口装饰手法的特点 / 236

第三节 切口装饰风格对现代服饰的影响 / 239

参考文献 / 242

第一章

实现服饰设计的服装装饰与应用研究综述

服饰是服装和装饰的总称,它包括服装、服饰配件、服装饰品(首饰)以及发型和化妆等。服饰为万物之灵的人类所独有。它从产生的第一天起,就存在着极高的审美价值。服饰作为人类文化的重要组成部分,既体现了社会的发展程度,又表现了穿着者本人的文化素养和精神面貌。在现实社会中,五彩缤纷的服饰是物质文明与精神文明的综合反映,它美化着人类,美化着生活,美化着整个世界^[1]。

服饰分实用性和装饰性两大类。服装与服饰配件多为实用性服饰,如服装的上下衣与内外衣、服饰配件的鞋袜、帽子、箱包、腰带、手套、围巾、伞、扇子、眼镜等。它们都具有较强的实用功能,同时也具有装饰功能。首饰多属于装饰性服饰,如项链、头饰、胸饰、耳环、手镯等,它们主要具有装饰功能,但也可以有实用功能,如磁疗戒指和防电脑辐射项链等。服饰品是实用性和审美性的完美结合。

服装装饰是一种综合性的装饰艺术,它体现了材料、花色、款式、工艺等多种因素的协调之美。在日常生活中,到处可见服装装饰的踪迹,无论是舒适的家居服、规范的职业服,还是华丽的礼服,都或多或少采用了一些服装装饰应用设计内容。形式各异的装饰设计能使服装增辉添色,具有画龙点睛、锦上添花的作用。

服装装饰设计应用方法作为服饰学的一个重要组成部分,虽然总体上遵循服饰美的构成原则,但在形式的具体表现上又有自身的独特规律与个性不同的应用技法,还有其特殊的技艺特点,如刺绣、编织、绳结、面料再造等都有自己的艺术规律和表现形式。服装装饰设计的应用是对服饰整体进行艺术加工的方法。它必须与所装饰的客体有机地结合,成为统一、和谐的整体,以便丰富艺术形象,扩大艺术表现力,加强审美效果,并提高其功能、经济价值和社会效益。服装装饰形式随着社会经济科技的不断进步,其内容也更趋丰富、完善。

第一节 服装装饰的研究与发展

装饰是人类在社会实践中改变事物原貌使其不断增益、美化的活动,它不但是人们对社会现实生活感性认知最生动的提炼与表现,而且是一种“有意味的形式”,成为人们寄托情思、宣泄情感、表达心境与意志的载体。人类服装是从身体装饰开始的。人类在其身体表面加些附属的东西使之美观、适宜,这种活动本身即为装饰的过程。服装装饰不仅体现在服装

表面的配饰、纹样、图案和色彩等因素上,同时还体现于依据服装的功能而合理安排的服装的外型、结构、面料及款式。服装装饰的内容、形式及其象征性赋予服装以社会性的思想内涵,服装装饰以自身的形式特征及完整的社会功能而成为文化的符号。通过服装装饰,人们的精神需求、审美需求以及生理需求不断地得到补偿和满足,人作为社会的人,其社会属性也不断得到认同与体现。服装的发展过程就是服装装饰形式、装饰手段和装饰内容不断发展完善的过程。

一、服装装饰形式的形成与发展

著名的历史学家赫伯特·斯宾塞说:“衣服像徽章一样,首先是那些想要得到别人称赞的人开始穿的。由于原始人偶然发现衣服在使用上有这样的优点,才逐步有计划地安排和考虑衣服和装饰的形式。”服装作为一种社会符号,其每一种装饰形式的形成都与服装的社会功能有着必然的联系。

首先,装饰作为人类情感的物化,它既是实用的产物,更是美的产物。格罗塞的《艺术起源》中曾经有这样的描写:达尔文曾将一段红布送给斐及安的土人,但那土人并不把布段作为衣服,而是和他的同伴将布段撕成细条缠绕在冻僵的身体上做装饰品。现代一些原始部落仍把装饰看得比衣着更重要,即使是居住在热带地区的全身赤裸的原始人,也要在头上、颈上佩戴一些装饰品。著名旅行家、民族学家库克说:“原始人情愿裸体,却渴望美观。”原始人用粗糙简陋但却十分醒目的物品如鸟类的羽毛、兽皮、植物、贝壳等装饰自身,就是为了美化炫耀自身,吸引异性的注意,以维系种族与部落的生生不息。随着社会生产力水平的提高,这些原始的感性的审美冲动及表现形式逐步上升为理性的审美活动,人们把从实践中发现并认识的对称、比例、节奏、韵律、对比、统一等形式美法则,借助一定的装饰手段运用到服装装饰中创造服装的审美价值,以满足人们视觉和心灵上的美感和愉悦。在人类服装发展过程当中,人们为了追求美不惜以牺牲自身为代价,从原始人的文身、穿鼻、穿耳、穿唇等行到现代人的整容、塑身、化妆,从16~17世纪欧洲妇女的铁制紧身胸衣、箍裙到中国古代妇女的裹足现象,人类对服装审美功能的关注在某种程度上超过对服装实用功能的关注。人类的审美意志是服装装饰形式产生、发展的最大动力。

图腾崇拜和宗教信仰是服装装饰形式产生、发展的又一重要因素。宗教文化在人类最初的发展过程中占据了相当重要的地位。部落、民族的生存,文明的延续,需要群体的意志和力量,宗教信仰正是部落、民族凝聚的最重要的方式。服饰鲜明的符号特征成为部落、种族维系发展的重要标志。服装的外形、结构、图纹、色彩等装饰因素理所当然成了宗教文化的主要载体。原始人的文身图案和衣服上的装饰性图符或包含了一定的宗教意义或浓缩着部落、种族的某种信念。宗教信仰赋予了服装深刻的象征性意义。如罗马帝国兴盛时期,由于基督教被禁止,传教只能秘密进行,基督徒们就用牧羊人代表耶稣、羔羊代表人民、心脏代表爱、船代表教会、孔雀象征永久、鸠鸟象征圣灵;色彩也被赋予宗教的涵义,白色象征纯洁、蓝色象征圣灵、

红色象征基督的血和神的爱、紫色象征高贵和威严、绿色象征青春等,并把这些象征作为符号隐含在服装装饰中。中世纪欧洲服装在造型上极力掩饰人体的形态,以宽大、封闭为特征,并以头巾遮盖头部,这与基督教强调自律和孤居苦行、追求精神世界的理想之美的教义有直接关系。中国古代是以道德代宗教,自帝王“垂衣裳而天下治”,服装制度就作为一种礼制的体现贯穿于整个中国古代服装历史之中,服饰成为礼制的寄托物。如作为王权象征的十二章服就是一个典型的例子,服装上绣绘日、月、星辰、宗彝、海藻、粉米、黼、黻等十二章,分别取其照临、忠孝、洁净、滋养、决断和明辨之意,不同的级别设有不同的服装礼仪规格,天子衣九章,公则用七章,侯、伯只能用五章、三章。十二章几乎浓缩了中国社会所有的道德观念。儒教的服饰观对中国古代服饰形式产生了深远的影响。儒家创始人孔子说:“修身齐家治国平天下”,成为文人士大夫的行为准则。而“修身”的内涵之一就是人的外在装饰行为,要求士人儒生无论从内心素养还是到外在形象都要合乎礼仪的规范,必须塑造出具有一定儒家风范的服饰形象。即如孔子所谓的“文质彬彬”,不偏不倚而归于中正。由此可见,在中国传统文化中,服装装饰的意义已经上升为一种社会意识形态,成为人们道德行为规范的重要组成部分。中国人讲究谦让礼治,所以服装以无肩造型、内敛外敞、上俭下丰为特征,不强调人体曲线,主旨体现社会伦理观念和人的精神内涵。服装上的配饰也被赋予了特定的内涵,《礼记》中记载:“古之君子必佩玉”,玉石光泽、温润、质坚以及叩之声音清扬的品质成了君子人格的象征。除儒教外,道教、佛教的服饰观也对中国传统服装装饰形式的形成及发展有一定的影响。

除了宗教、审美等因素,服装装饰形式的发展更多地受到来自于政治、经济、文化艺术等方面的综合影响。如西方自文艺复兴开始,个性解放和人文主义世界观得到了尊重,人们开始有意识地利用服装各部位的块面组合来显示、强化形体,并将服装造型作为新的装饰手段加以运用,这与中世纪具有宗教象征意义的袍式服装形成了鲜明的对照。人性的觉醒、科学的进步改变了人们的审美观念、着装观念。自此,追求时髦成为服装装饰的动力,发展到后来的巴洛克风格、洛可可风格,人们竭尽装扮,将服装装饰与社会地位密切联系起来,还将战争或其他重大社会事件的某些特征通过服装装饰表现出来,致使服装装饰形式以及装饰风格日趋多样化,服装的周期性特征开始得以体现。西方的工业革命使人类从手工业文明进入机械工业文明,它直接影响和改变了人们的生产方式、生活环境及生活方式,导致了人们着装观念的变革,在功能主义和工业化生产的冲击下,相继出现了新古典主义风格、现代主义风格等服装形式。人们向传统的、繁琐的、束缚人性的服装装饰形式挑战,繁缛的附加装饰被摒弃,服装的整体形态简洁、明朗,现代绘画风格图形、几何纹样在服装中作为新的装饰元素加以运用,服装设计奉行“少即是多”、“形式服从功能”、“简约即是豪华”的装饰原则,装饰从审美理想的形式向体现功能美的形式转化。

另外,在服装的发展过程中,装饰形式的形成、发展始终是以服装的实用功能为依据,无论是以宗教为目的还是以审美为目的的装饰形式,都不能忽视“人”这个装饰主体。虽然在某些特定的历史时期,服装装饰形式是以牺牲人的生理功能为代价的,但从整体上讲,装饰的实用功能随着人性的觉醒及人类文明程度的提高而越来越受到重视。总之,服装装饰形

式随着装饰社会功能的转变、拓展而不断更新、完善。一方面,一些不能适应社会发展需求的装饰形式被新的装饰形式所取代;另一方面,装饰功能的改变或消退并不影响原有的形式作为一种纯粹的装饰语言保留下来,并作为一种文化符号运用到新的服装形式之中。从而形成了服装装饰形式的多层次性:从表层的配饰、装饰纹样,到服装的外形、结构性装饰,从悦目的形式之美到适宜的功能之美,服装的装饰形式表现出了最大的丰富性。

二、服装装饰内容、装饰手段的发展与完善

服装是一种文化产品,它不仅包含了大量的社会文化信息,同时也包容了大量的知识。生产技术的创新、工艺流程的改进、新材料的使用,都为服装装饰形式的发展注入了新的血液。服装的装饰内容、装饰手段及制作工艺的发展为丰富服装的装饰形式及其艺术表现力发挥了重要的作用。

讲到服装装饰,人们最先想到的就是服装饰品,人类最初的身体装饰就是从佩戴装饰品开始的,原始人的饰物虽然粗糙简陋却鲜艳醒目,成为人们宗教信仰、驱鬼辟邪与审美追求的载体。饰物没有随着服装的产生而消失,相反,它作为一种突显的文化符号,增强了服装的象征性和审美功能,成为服装装饰不可或缺的装饰手段。不同的时期,装饰品的象征性及社会功能性也有所差异,但作为装饰品,其审美功能是永恒的。随着服装文化的发展,饰品的发展也更加完善,从头饰、项饰、手饰到足饰等,从象征永恒的昂贵的钻石到街头琳琅满目的廉价的小装饰品,从天然的宝石、珠、玉、贝壳等到人工合成的各类金属、合金及仿制品等各类首饰,服装饰品形式应有尽有,饰品的加工手段也日益精良,这为满足不同层次人们的审美需求提供了丰富的内容。

图案及纹样作为服装的表层装饰,是服装装饰中运用最普遍的装饰元素。人类社会初期,服装上的图案、纹样及配饰主要是宗教信仰的载体,原始人以文身或绣绘的方式把图符或象征性纹样同服饰联系在一起,以此表达对宗教与神灵的崇拜。随着社会的发展以及人性的觉醒,这种图纹装饰逐渐从宗教美走向现实美,其形式及内容不断变化、丰富。一方面,一些新的图案纹样伴随着新的社会文化背景应运而生;另一方面,一些古典的象征性纹样被作为文化的符号保留下来并加以运用。这种装饰形式及内容的发展带动了绣、绘、镶、嵌、贴、镂空、印染等装饰手段的发展完善。

服装的外形、服装的结构及服装构件是服装装饰的立体元素,它们不仅体现了服装的社会功能,也体现了装饰的实用功能。服装的外形随着社会政治、宗教、文化、经济的发展而丰富,并从社会早期的宗教的、政治的意识中淡出,转化为功能性的、以塑造美化形体为目的的装饰手段,相继出现了H型、S型、X型、A型、V型等多种表现形式,这为服装装饰提供了丰富的造型语言。除此之外,人们还运用服装中各部件(领型、袖型、口袋等)的造型或位置的变化、服装结构线的变化以及在服装的结构线中添加装饰物等手段丰富服装的造型,这些主要通过裁、缝、拼接、滚、烫、镶、嵌等工艺制作手段来实现。

材料的对比、色彩的对比也是服装装饰常用的艺术手段。服装形成之初,无论是出于宗教审美的目的还是出于实用的目的,无论是开始的无意识还是后来的有意识,人们都从材料的对比与色彩的对比中找到了服装装饰的美感。发展到今天,服装的面料已随科技的发展而丰富多彩,服装的色彩也随着印染工艺的完善而异彩纷呈,这为服装的材料对比、色彩对比提供了丰富的物质基础,它已成为现代服饰中运用最频繁的装饰手法。服装装饰的内容及其象征性对于形式的意义,不但在于它赋予服装以社会性的思想内涵,使其获得更广泛的应用而成为时尚,而且因表达内容的特殊要求和规范,迫使人们去寻找适应的装饰形式与装饰手段加以表现,以达到形式和内容的高度统一。服装装饰形式的发展过程就是服装装饰内容、手段不断发展完善的过程。

三、服装装饰的发展方向

装饰作为人类特有的艺术形式,它来自于人类心灵的强烈需求。装饰对于服装来讲是无所不在的,无论是在装饰之风盛行的巴洛克、洛可可时代和中国的明清时期,还是在“功能决定形式”的工业文明时期,装饰都找到了其相应的位置。在现代社会里,国家之间的贸易往来和信息交流日趋频繁、日趋广泛和深入,不同民族、不同文化之间得以相互了解、相互借鉴和影响,并发生一定的汇合。一个国家或民族,只要进入国际经济和文化大循环,其服装装饰风格就会不同程度地向国际主导潮流靠拢。但服装文化的世界性并不表明服装文化的一元性,而是向多元化发展。

一方面流行时尚日益趋同,一方面异国情调追求成为时尚。服装装饰的发展主要呈现三种趋势:首先是简洁流畅的服装造型与装饰的高附加值的统一。进入高速发展的信息时代,简约的服装装饰风格仍是时尚的主流。苏珊·朗格说:“装饰不单纯象‘美饰’那样涉及美,也不单纯暗示增添一个独立的饰物。‘装饰’与‘得体’为同源词,它意味着适宜、形式化。”适宜是装饰的一个重要尺度,“简约的形式”本身就是得体与适宜的装饰。但简约不是简单,它意味着精良的装饰材料、精良的装饰手段与具有高附加值的装饰形式的结合。

其二,服装装饰在关注人类发展生存的共同问题的同时向个性化方向发展。环境保护、节约能源已经成为世界性的首要研究课题。对人生哲理的反思,对自然环境的关注与思考影响和改变着服装的装饰观念,服装装饰也加入了环保的行列。寄予对生态环境的保护人们开始拒绝使用动物毛皮装饰自身,提倡运用无污染、耗能低的服装材料。人们在演绎服装的共性特征的同时,也更加注重对自身个体的宣扬,力图把外在和内在的特殊性在主体形象上充分表现出来,从符号上弘扬个性自由意识,使自身与其他人产生距离,这正是人文主义在服装装饰上的体现。随着服装文化的成熟,时尚对人们的影响已经越来越小了。“适合自己的就是最好的”成了服装装饰的至理名言。选择服装或进行服装装饰,多半是从有利于个性发挥和适合于生活习惯方面考虑。

第三,服装装饰的多变性主要体现在服装的表层装饰中,如服装的配饰、图案的运用以

及服装材料、色彩的搭配与对比,而服装的款式、结构等突显功能美的装饰则相对稳定。人们在追求高品位、高附加值的装饰的同时,更加注重服装的实用功能。服装装饰向适宜社会发展需求、适宜人的精神及生理需求的方向演进。

展望未来服饰发展,装饰仍是人们追逐时尚、展现自我的载体,随着服装科技含量的进一步的增高,新的材料、新的造型手段的发展,服装装饰的审美性与功能性将得到更完美的演绎,而环境保护、向往人与自然的和谐则成为服装装饰追求的永恒主题。

第二节 服装装饰设计的应用发展阶段及作用

服装装饰设计的发展,从历史的纵深角度可以概括为手工装饰阶段、工业化装饰阶段和新装饰主义阶段。手工时代的服装装饰在体现人类精湛的手工艺的同时,也体现出强烈的“符号化”特征;工业化时代服装装饰设计体现出简洁、单一、极度缺乏的特征;新装饰主义时代服装装饰设计体现出多样化、符号化、模糊折中等特征^[2]。

一、手工时代的服装装饰阶段

手工时代繁复的服装装饰在体现人类精湛的手工艺的同时,也体现出强烈的“符号化”特征。服饰所产生的标识和象征的功能性往往通过一定的装饰设计手段来完成,如图案、服装配饰、材料等,这些具有符号特征的装饰元素充当着表达服饰设计的视觉媒介。中国冕服制度中的“十二章纹”装饰,它是区分官级高低的符号,青赤黄白黑五色成为传统华夏衣文化中区分贵贱高低的象征,正如中世纪服装上的刺绣饰带以及哥特时期的高耸的尖顶帽就像教堂上方的十字架一样象征着基督教的神圣。

装饰是一种富有人情味的设计。从古希腊、罗马时期的富有雕塑美感的垂纹、系扎的绳带和别针,再到巴洛克和洛可可时代犹如花园般的繁盛装饰细节,服装装饰的纹样、材料以及技法伴随着历史的变迁变得愈加丰富。尤其是在传统的“装饰崇拜”盛行之时,装饰负载着不同时期人们对理想生活方式的情感欲求,呈现出当时独特的审美意趣。正如文艺复兴时期关于人的解放和个性自由的主张直接影响到后来几个世纪的各个领域,以至巴洛克时期直至后来洛可可时期的服装装饰体现出人们的精致繁华和精湛技艺,无论是丝绸、蕾丝面料的搭配,还是褶皱、花边、结饰的穿插,甚至丰富的头饰、化妆及服饰配件,都体现出人们对装饰美的追求和对人性自由的向往。

二、工业时代的服装装饰阶段

在工业化时代的机械化、批量化的服装生产条件下,由于生产技术与生产成本的局限,

服装装饰设计体现出简洁单一的特征。19 世纪末 20 世纪初,西方国家的现代工业技术迅猛发展,在很大程度上影响到工业设计的面貌。新机械、新设备的发展以及新技术的应用及大地推动了生产力的发展,推动了各类产品的大批量规模化生产。新的社会需求和商业需求对设计提出了新要求,现代设计应运而生。服装设计也受到巨大的冲击,服装装饰由手工制作的随意性、复杂性转为标准化、批量化、规模化,现代设计的反装饰立场更加深化了现代功能和极简特征。

工业时代的服装装饰设计体现出现代设计师对传统美学的坚持,他们以明确的美学主张和固定的审美模式打造理想的服装造型,追求风格的统一、严谨的结构以及和谐的搭配。20 世纪前半叶,服装装饰经历了工业和手工并存的阶段,又经历了纯粹的机械化大生产阶段,服装也从高级定制的时装渐渐转化为大众化的服装。这一时期由于对服装轮廓的重视,使得此时的服装设计忽略了对其他要素的体现,服装装饰极度缺乏。

三、新装饰主义时代的服装装饰阶段

新装饰主义时代是重新装饰繁华的服装装饰设计阶段,体现了人们在机械化大生产过剩环境下的新需求,体现出多样化、符号化、模糊折中等特征。

20 世纪 60 年代末 70 年代初形成并发展起来的后现代主义,反对“冷漠的、非人性化的、高度理性的”现代主义,以隐喻、历史象征等表达手段,在形式上强调色彩绚丽、装饰华贵、材料奢华,在意识形态上强调“以都市为中心的文脉主义”,在之后的设计发展道路上“采用各种方式拜托现代主义的乌托邦主义、方程化”。后现代社会的服装装饰设计已有了许多新的变化:解构主义的形式打破了原本严谨的整体性和结构性;异色异料的搭配也因其感性的组合方式而显得花色丰富;多元化、异性化的装饰设计模糊了角色的界限;传统的装饰手法在后现代主义服装设计中焕发出新的光彩。后现代时期的服装装饰设计在各种各样资源的支持下,具有工艺和工业化的双重特点,采用设计上的折中主义理念,设法把豪华的、奢侈的手工艺制作和代表未来的工业化特征合二为一,产生一种可以发展的新风格,装饰主义也因此被认为是折中的艺术。

(一) 个性化、多元化的服装装饰设计

后现代装饰主义的回归,为设计师们才能的施展提供了更为广阔的天地。对单调的工业化生产的疲倦和对手工时代的缅怀,促使设计师甚至消费者寻找更多、更独特的技法来进行设计,因此,后现代服装装饰设计带有强烈的个人色彩,体现了设计师或消费者的创作意念和自我意识,如三宅一生的专有褶饰、高田贤三绚烂绽放的花卉图案以及 Burberry 的格纹。服装装饰设计的多样化体现在服装装饰设计的各个要素中。

1. 装饰色彩的多样化

后现代服装装饰色彩设计依然沿袭了传统意义上对色彩的情感认知,而且更为重视装