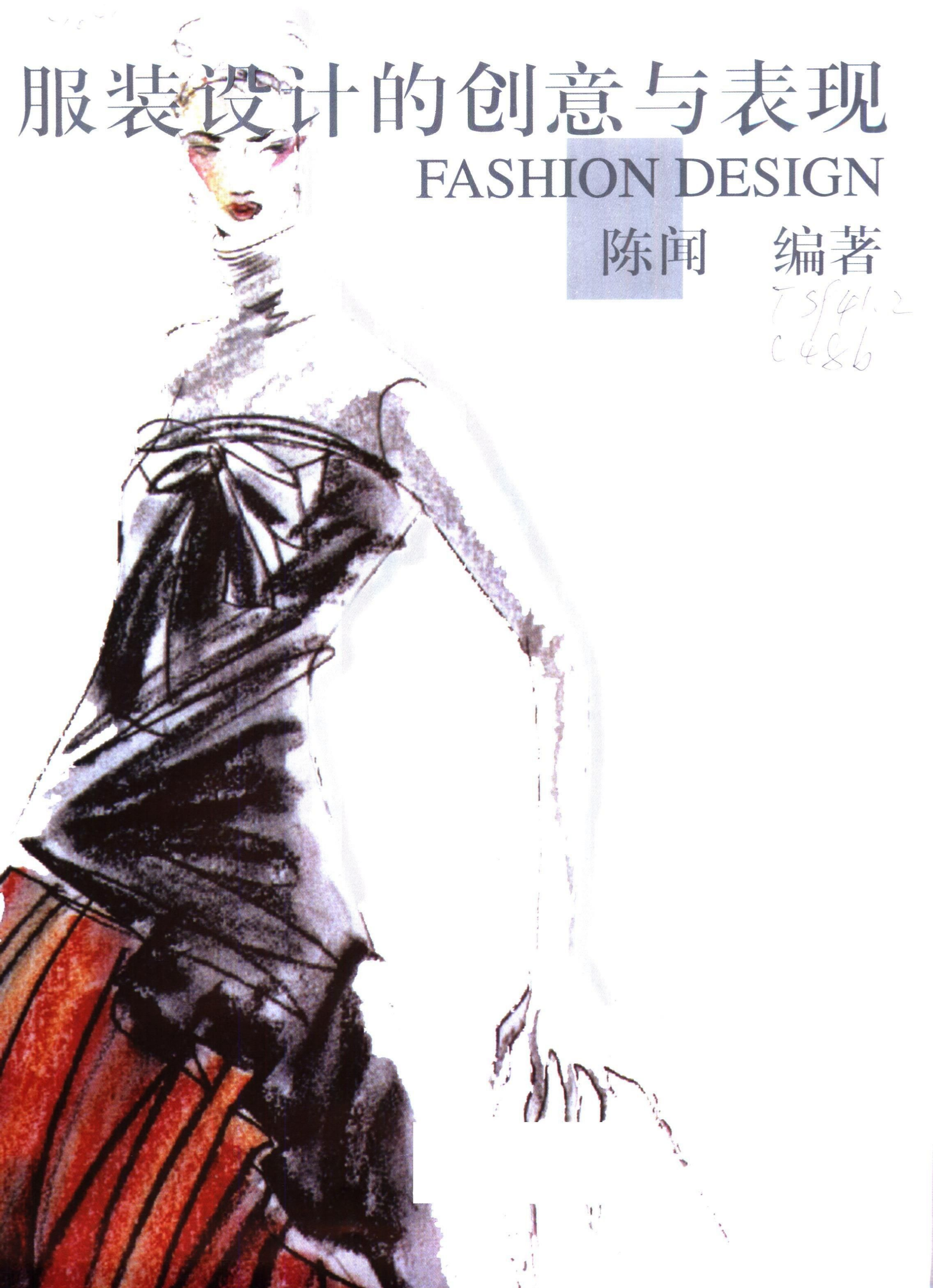

服装设计的创意与表现

FASHION DESIGN

陈闻

编著

TSF41.2
C486

图书在版编目 (CIP)数据
服装设计的创意与表现/陈闻编著. 上海: 中国纺织大学出版社, 2001.12
ISBN 7-81038-428-7

I. 服... II. 陈... III. 服装设计
IV. TS941.2

中国版本图书馆CIP数据核字(2001)第086925号

●责任编辑: 杜亚玲
●装帧设计: 席一舟

服装设计的创意与表现

陈闻 编著

中国纺织大学出版社出版

(上海市延安西路1882号 邮政编码: 200051)

上海永正彩色分色制版有限公司制版 上海市印刷四厂印刷

新华书店上海发行所发行

开本: 210×285 1/16 印张: 6 字数: 150千字

2001年12月第1版 2001年12月第1次印刷

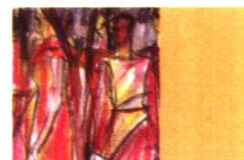
印数: 0 001-3 000

ISBN 7-81038-428-7/T S · 102

定价: 42.00元

目录

创意漫步/1

A 灵感/3

B 设计语言/7

C 充分运用一切设计元素/11

D 从空间造型表现出发/16

E 从色彩表现出发/23

F 从材质表现出发/30

G 以民族或传统素材为主题/37

H 以自然或环保素材为主题/43

I 以艺术或人文素材为主题/49

J 为生活而设计/55

K 把握潮流引领时尚/70

L 服装设计及时装画新作/72

创意漫步

创意即指有创造性的意念或构思。

创意于设计中如同水乳交融。

当你铺开画纸的时候，是茫然一片，还是妙思泉涌；你的设计是平淡庸俗，还是凸现非凡的才情……故设计中的精髓就是创意。

创意从何而来。设计中的创意是设计师个人经验的结果：它是积累，是联想，是想象；它需要一个广阔的空间，打开思维的门窗；它需要独特的视角，敏锐的洞察力，“要有一双发现形式美的眼睛”（吴冠中语）。创意的基本是形象思维，是观察、思考以及表现能力的高度统一。在创意中能反映出设计者形象思维及融汇能力的综合水平。

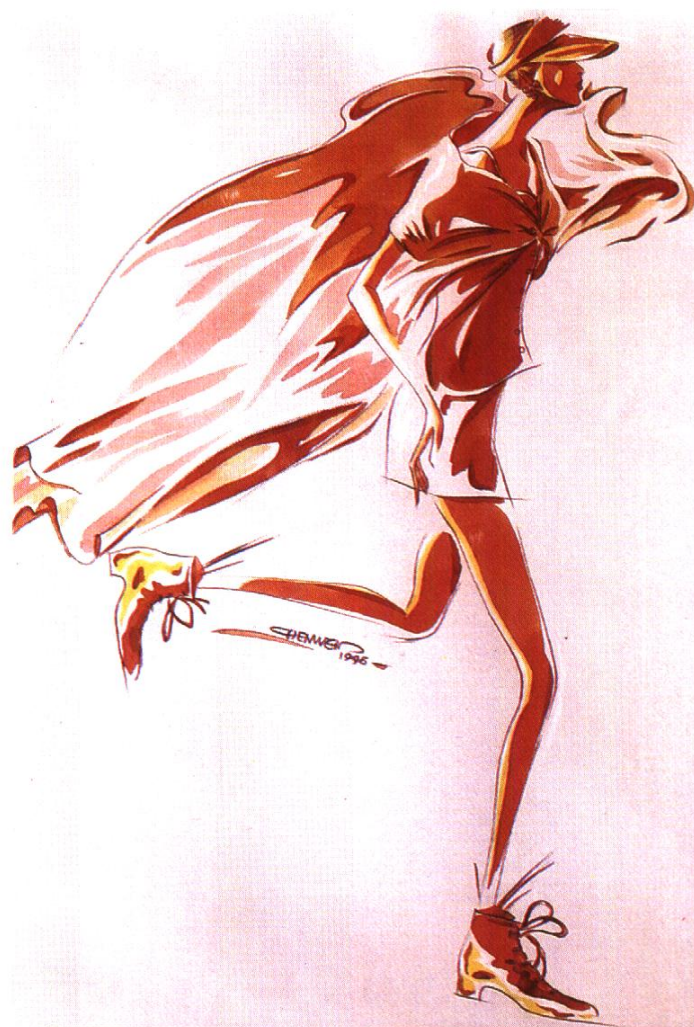
服装设计创意具有单纯性和时尚性。从技巧上讲，创意具有抽象的单纯性，它是技巧熟练程度的体现，形式美法则的把握，对材质色彩、造型的感觉，对信息资源的分析。但创意不能没有时代特色，既然是创意设计就不会是落后的，应该是超前的或与时尚同步的。即使在一些很注重创意的服装设计比赛中也同样要考虑时尚因素。这就要求设计师时刻掌握流行脉搏，具有更深层的观察力。

在设计上，创意不会因设计的类别而降低它的程度。有的创意是外表的，有的是内在的。可能表面上看似奇特或奇怪的，显然是标新立异的设计，也不见得有多大创意，可能不怎么美，或是哗众取宠。或许表面不那么明显的手笔却隐藏有巨大的创意。创意与设计师所付出的成本及设计因素在量上是不成正比的，不见得非要做加法，“少即是多”已成为一种道理。

创意的价值是无限的，无论是哪一方面的创意，或是色彩的布局，或是款式的变化，或是面料的新颖，都将为设计创造无限的商机。在商场里，在众多的品牌中，在同样定位的情况下，视觉因素起到了很大的作用。消费者首先考虑的就是设计上的创意，有创意才会时尚。

世界上一些高级时装或成衣品牌，每季都推出新的设计系列，让这些时尚的精华去点缀那些茫茫商海里的产品，它的吸引之处即它的品牌效应最根本就在于创意。

A 灵感

灵感来自刹那间，但蓄谋已久。

灵感是大脑思维极为活跃状态时激发出的深层次中的某些联系。

灵感是长时间关注某个事物发生顿悟的现象，有时会在不经意中降临。

设计师的灵感是观察，是发现，是生活经验的升华。灵感来自四面八方，或来自现实生活中的、虚无飘渺的，或来自历史、民族服饰、自然环境、真实的材料、画面的色彩、电脑网络、建筑、舞蹈……或来自川流不息的商场、街头、地铁。

时刻注意，满积满蓄，灵感自然会流露。

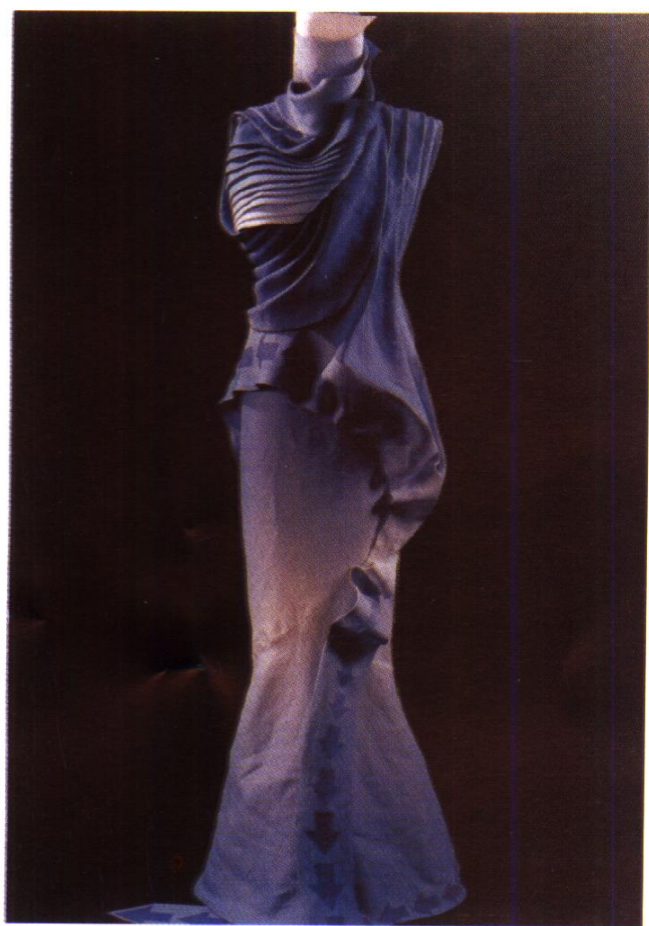

灵感有时来自一点点启发，或将某一个造型要素加以渲染，使形式更单纯、抽象。这件作品出自韩国设计师之手，可以看出有着很浓的民族特色。设计中的造型以纸折的灯笼为元素，极为单纯和简洁，形式感很强，一层层的重复旋律，疏密有节奏。又见丝绸面料和大红的色，典雅的东方情致。

▲为右边作品所绘时装画，能比较详细地看到服装设计中的造型结构和着装效果。

▼ 透出丝丝褶皱，也能看出设计师较深的艺术造诣。有中国古代雕刻的造型感，有唐装帛帔柔美自如的线条。又见《韩熙载夜宴图》中吹箫的女子的服饰已是见山不是山，见水不是水的怡神境地。这是设计师所追求的。

▲ 为左图作品所绘时装画。作者无不为其美妙的线条所折服，情不自禁地将这完美的艺术再现出来。立体裁剪的手法将人体与布料处理得像一尊雕塑般的完美。

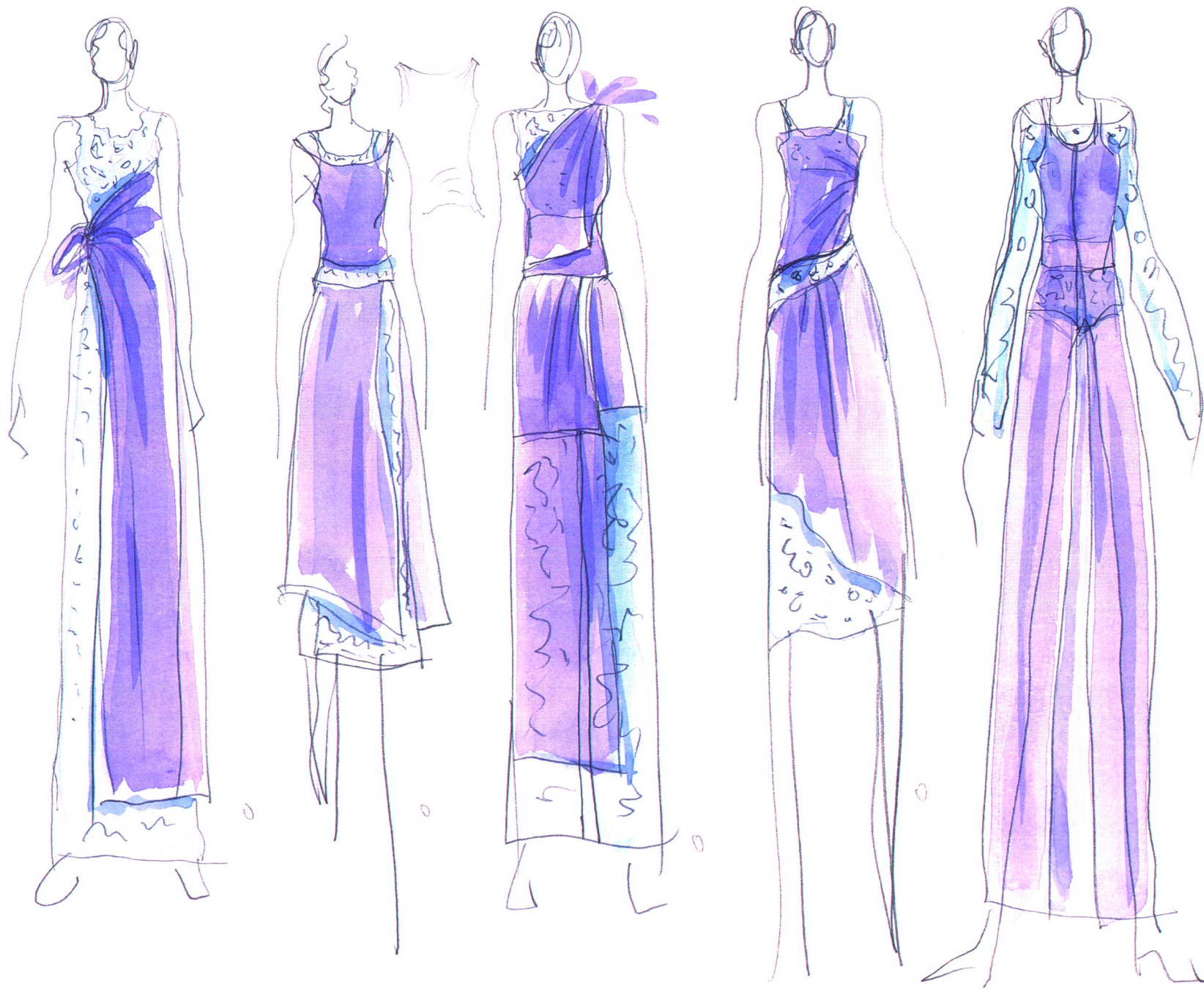

▲获得灵感在于平时的积累。多搜集，多观察，多注意，灵感就会源源不断。

B 设计语言

设计语言是设计的载体，是让灵感转化成某种语言通过物质的东西表达出来。设计并不是直来直去地将某一事物再现出来，而是要寻找合适的、首先是美的语言。这其中的过程是所有造型艺术共同的素质。就像将口语变成诗词，将劳动变成舞蹈一样，经过加工处理，就是形式法则的介入，或夸张，或强调，或通过节奏的变化达到视觉效果——同是讲一则故事，或催人泪下或平淡无味，那就是语言的应用问题。表达得既合乎逻辑又能给人以想象的空间，恰到好处的表达才是真挚的语言。

◀ 服装设计的语言要应用得恰到好处，既不能单调也不能繁琐。语言来自各个方面，在构思的时候，要反复推敲，找到最恰当的语言准确地表达设计的意图。这一系列的设计正在构思当中，作者以不同的面料相互搭配，达到一种特别的效果。

▲蕾丝与素色面料相配合，巧妙的运用蕾丝的不规则图形处理领形、下摆和袖口，有自然雕饰之美。

▲设计语言有时只是一种单纯的形式，只有加强这种语言，表现得既简洁又丰富才好。

设计师的灵感来自于各个方面，而将这些丰富多彩的灵感归纳和加工成设计要素里是成功设计的最重要的一步，设计的目的是要使每一个设计要素得以充分利用和发挥，如能使面料及其质地、纹理、光泽、色彩等特性在设计服装中有很好的表现。一块漂亮的面料，只有发挥它的优势，将它应用在设计中，才能设计出比单纯的面料更好的服装。好的面料不知如何去用才是最不得当的事。

C 充分运用一切设计元素

所以对于面料，要首先了解它，熟悉它，并在选面料的同时，要知道适合什么样的款式。

面对众多的设计灵感，在汲取其设计要素时要注意有所侧重有所强调。应该注意从哪一方面入手，哪一方面最具创意性、最具可行性，就以哪一方面为中心展开创造思维，或联想，或夸张，或归纳，去粗取精，优化设计要素。

▲三宅一生的设计可以说是将褶皱发挥到了极致。他的个人风格始终保持着这种设计语言。面料的肌理韵味十足，再加上大幅的古典绘画图案，将历史也拉近了。设计师反复的运用褶皱，款式没有细节，使设计语言发挥得淋漓尽致。

◀ 森英惠被称为“蝴蝶夫人”。儿时她就对蝴蝶情有独钟，她不断将这种形象融入到设计中。该设计有着传统式和自由开放式的东西方文化痕迹，既有日本和服的纹样，又有西方礼服中的露肩式，具有不对称的独到之美。

▲善用图案纹样作为设计要素的丹尼尔·崔邵亚，以西方人的眼光看待东方文化，有着独特的个人风格。他的设计中许多图案纹样出自中国的瓷器及日本的和服，像一幅幅工笔重彩，梅兰竹菊，粉彩青花，令人称绝。