

服装专业高职高专推荐教材

服装设计美学

*Fuzhuang
Sheji Meixue*

管德明 崔荣荣 编著

中国纺织出版社

服装专业高职高专推荐教材

服装设计美学

管德明 崔荣荣 编著

中国纺织出版社

内 容 提 要

本书从分析现代服装设计时尚潮流的文化背景入手展开评述,涵盖范围比较广泛,涉及哲学、美学、市场学、艺术学、心理学、仿生学、工艺美术、民族民俗风情以及艺术思潮等方面。提出服装设计美学发展的文化指向,对如何做、怎样做提出理论依据,对现代服装设计审美多元化趋势中的“和谐论”、“另类论”、“自然论”、“个性论”、“休闲论”等专题进行了有的放矢的分析探讨,同时避免理论说教,以设计实例结合流行时尚解析服装设计艺术风格美的文化内涵,即提出美学理念,分析心理和文化背景,解剖哲学和美学内涵,并结合设计实践,使得具有浓郁文化艺术内涵的设计美学理念深深耕植于服装设计理念中。

本书图文并茂、深入浅出,适合广大服装院校师生及服装爱好者使用。

图书在版编目(CIP)数据

服装设计美学/管德明,崔荣荣编著. —北京:中国纺织出版社,2008.1

服装专业高职高专推荐教材

ISBN 978-7-5064-4649-5

I. 服… II. ①管… ②崔… III. 服装美学—高等学校:技术学校—教材 IV. TS941.11

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2007)第 153214 号

策划编辑:郭慧娟 刘 磊 刘艳雪 责任编辑:陈 芳
责任校对:俞坚沁 责任设计:何 建 责任印制:初全贵

中国纺织出版社出版发行

地址:北京东直门南大街6号 邮政编码:100027

邮购电话:010—64168110 传真:010—64168231

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

E-mail:faxing@c-textilep.com

中国纺织出版社印刷厂印刷 三河市永成装订厂装订

各地新华书店经销

2008年1月第1版第1次印刷

开本:787×1092 1/16 印张:13.5

字数:212千字 定价:29.80元

凡购本书,如有缺页、倒页、脱页,由本社市场营销部调换

前言

服装作为表达艺术和文化的一种符号已经成为当代人们的普遍共识，而艺术风格的表达应该不仅仅局限于形式美，局限于服饰诸要素如造型、色彩、面料及配饰的形态和结构美，更重要的是诠释时代的一种理念，一种品位，一种心境，一种内在情感因素的释放。现代服装设计创新理念和艺术灵感的表达，是基于符合时代审美和流行时尚的设计美学理念的。因此，这种设计美学的文化内涵就显得尤为重要，而文化的涵盖范围比较广泛，包括哲学、美学、市场学、艺术学、心理学、仿生学、民族民俗风情等方面。

叶立诚先生通过解析古代服饰美学和现代大师的设计理念，奠定了过去百年间服饰设计美学形式美的原理和基础。本书则从分析现代时尚潮流的文化背景入手，以艺术形态的自然美和艺术构成的形式美到现在流行的个性美、另类美和休闲美的文化解析为专题进行探讨，提出服装设计美学发展的文化指向，对如何做、怎样做提出理论依据，同时避免理论说教，结合市场品牌的运作，以设计实例解析流行时尚艺术风格美的文化内涵，即提出美学理念，分析心理和文化背景，解剖哲学和美学内涵，结合设计实践，使得这些具有浓郁文化艺术内涵的设计美学理念深深耕植于服装设计理念中。

书目: 服装教材

	书 名	作 者	定价(元)
高 等 教 材	【服装高等教育“十一五”部委级规划教材】		
	服装电子商务(附盘)	张晓倩等	32.00
	【服装高等教育“十五”部委级规划教材】		
	服装商品企划学	李俊	28.00
	针织服装设计与工艺	沈雷	28.00
	服装整理学	滑钧凯	29.80
	服装舒适性与功能	张渭源	22.00
	服装设计表达——时装画艺术	陈闻	39.80
	服装营销学	赵平	39.80
	服饰配件艺术	许星	32.00
教 材	展示设计	张立	38.00
	服饰图案设计与应用	陈建辉	36.00
	【普通高等教育“十五”国家级规划教材】		
	服装 CAD 原理与应用	张鸿志	40.00
	服装色彩学	王蕴强	32.00
	服装艺术设计	刘元风等	40.00
	中国服装史	袁仄	28.00
	服装结构设计	张文斌	36.00
	服装材料学	王革辉	24.00
	数字化服装设计与管理	徐青青	34.00
材	【服装高等教育教材】		
	服装学概论	李正	36.00
	服饰零售学	王晓云等	36.00
	服装大批量定制	杨青海等	26.00
	服装纸样放缩	李晓久等	22.00
	【高等服装专业教材】		
	服装流行学	张星	38.00
	服装色彩学(第四版)	黄元庆	24.00
	服饰图案设计(第三版)	孙世圃	22.00
	服装设计学(第三版)	袁仄等	16.00
材	服装材料学(第三版)	朱松文等	25.00
	服装工艺学(结构设计分册)(第三版)	张文斌	25.00
	服装工艺学(成衣工艺分册)(第三版)	张文斌	20.00
	服装机械原理(第三版)	孙金阶	16.00
	服装生产管理与质量控制(第二版)	冯翼等	18.00
	服装美学	吴卫刚	25.00
	服装心理学(第二版)	苗莉等	20.00
	服装卫生学	陈东生	22.00
	西方染织纹样史	[日]城一夫	30.00

书目: 服装教材

	书 名	作 者	定价(元)
高 等 教 材	服装英语(第二版)	吕逸华	18.00
	服装专业日语	袁观洛	25.00
	西方服装史	华梅	32.00
	服装美学	华梅	26.00
	服装外贸学	范福军	25.00
	【服装专业双语教材】		
	英国经典服装板型	[英]威尼弗雷德·奥尔德里奇	35.00
	服装设计师完全素质手册	[英]格里·库克林	34.00
	时装设计:过程、创新与实践	[英]凯瑟琳·麦凯维等	45.00
	图解服装概论	张玲	38.00
教 材	【新编服装院校系列教材】		
	现代服装材料学	周璐瑛	24.00
	成衣纸样与服装缝制工艺	孙兆全	30.00
	服装生产工艺与设备	姜蕾	22.00
	服装工业制版	潘波	18.00
	服饰图案	徐雯	24.00
	【高等服装实用技术教材】		
	服装企业督导管理	刘小红	13.00
	服装生产筹划与组织	宋惠景等	18.00
	服装品质管理	万志琴等	14.00
高 职 教 材	服装纸样设计(上册)	刘东等	18.00
	服装纸样设计(下册)	李秀英等	22.00
	成衣工艺学	吴铭等	35.00
	服装国际贸易概论	陈学军	18.00
	【北京市高等教育精品教材立项项目】		
	毛皮与毛皮服装创新设计	刁梅	58.00
	服装纸样设计原理与技术(男装编)	刘瑞璞	28.00
	服装纸样设计原理与技术(女装编)	刘瑞璞	46.00
	【上海市教育委员会高校重点教材建设项目】		
	针织服装设计	宋晓霞	39.80
高 职 教 材	【普通高等教育“十一五”国家级规划教材(高职高专)】		
	服装连锁经营管理(附盘)	邓汝春等	34.00
	【服装高职高专“十一五”部委级规划教材】		
	服装生产现场管理(附盘)	姜旺生等	30.00
	实用化妆造型(附盘)	李采姣	38.00
	【服装高等职业教育教材】		
高 职 教 材	服装生产管理(第二版)	宋惠景等	30.00
	服装市场营销(第二版)	刘东等	32.00

书目: 服装教材

	书 名	作 者	定价(元)
高 职	服装美学(第二版)(附盘)	吴卫刚	36.00
	服装制图与样板制作(第二版)	徐雅琴 马跃进	38.00
	服装生产管理(第二版)	万志琴等	36.00
	服装专业英语(第二版)	严国英等	32.00
	服装制图与样板制作(第二版)	徐雅琴	45.00
	服装专业日语	袁观洛等	25.00
	服装面料及其服用性能	于湖生	25.00
	服装面料应用原理与实例精解	齐德金	28.00
	服装学概论	包昌法	15.00
	服装色彩与图案	濮微	22.00
	计算机服饰图案设计	陈有卿等	30.00
	服装面料与辅料	濮微	26.00
	服装缝纫工艺	包昌法	18.00
	服装造型设计基础	陈平	20.00
	服装结构设计	苏石民等	22.00
	服装工艺设计	冯翼等	16.00
	服装简史	江平等	18.00
教 材	【服装专业高职高专推荐教材】		
	应用服装画技法	王家馨	38.00
	服装企业理单跟单	毛益挺	28.00
	服装营销	宁俊	28.00
	【全国纺织高职高专规划教材】		
	针织服装结构与工艺设计	毛莉莉	38.00
	服装贸易理论与实务	张芝萍	30.00
	服装企业理单跟单	毛益挺	28.00
	服装表演编导与组织	朱焕良等	25.00
	服装表演基础	朱焕良	25.00
	【高等教育自学考试服装设计专业教材】		
	素描教程	解基程	24.90
	色彩写生教程	董雅等	20.00
	平面构成教程	张立	20.90
	基础图案教程	郝凝	35.00
	服装画技法教程	肖军等	25.00
	女装纸样设计教程	谢朝等	27.00
	女装制作工艺教程	齐德金等	18.00
	服装制作工艺教程	周建等	25.00
	服装材料学教程	马大力等	28.00
	服装市场营销教程	曹亚克	20.00
	服装 CAD 技术与应用教程	张鸿志等	18.00

书目:服装教材

	书 名	作 者	定价(元)
高 职 教 材	服装毕业设计指导教程	徐东等	22.00
	中国服饰史教程	孙世圃	27.00
	西洋服饰史教程	孙世圃	28.00
	【21 世纪职业教育重点专业教材】(服装设计与制作专业)		
	服装材料	朱焕良等	20.00
	服装设计基础(上册)	梁军	24.00
	服装设计基础(下册)	金惠等	16.00
	服装工艺	张繁荣等	24.00
	服装设计	庄立新等	25.00
	服装工业化生产	周邦桢	18.00
	服装结构设计	周丽娅等	18.00
	时装表演教程(附盘)	朱焕良	30.00
	【21 世纪职业教育重点专业教材】(服装制作与营销专业)		
	服装工业制板	吕学海等	20.00
	服装结构制图	吕学海	39.00
	服装 CAD(附盘)	谭雄辉等	28.00
	服装制作工艺——基础篇	朱秀丽等	28.00
	服装制作工艺——成衣篇	姚再生	20.00
	服装贸易实务	余建春等	18.00
	服装生产管理	黄喜蔚等	18.00
参 考 教 材	服装市场营销	罗德礼	16.00
	服装市场调查与预测	余建春等	14.00
	【巴黎·时装·教育】		
	打破思维的界限——服装设计的创新与表现	袁利 赵明东	68.00
	一本纯粹的设计师手稿	袁利	42.00
	【邹游话时装画】		
	邹游·创意与灵感·时装画	邹游	36.00
	解读时装画艺术	邹游	36.00
	数码时装画	邹游	42.00
	【服装专业实战必修】		
教 材	通用软件服装 CAD	马仲岭	29.80
	服装电子演示(附盘)	吴卫刚 刘少恒	32.00
	【服装专业教学参考丛书】		
	男装构成裁剪与缝制	向东	18.00
	服装流行与设计	张星	23.00
	女装结构设计与应用	吴俊	28.00
	男装童装结构设计与应用	吴俊	26.00
	系列童装设计(服装系列设计丛书)	周丽娅	28.00

书目:服装教材

	书 名	作 者	定价(元)
参 考 教 材	【国际服装丛书】		
	服装设计师完全素质手册	[英]库克林	12.00
	从灵感到贸易	[日]柳泽元子	18.00
	英国经典服装纸样设计(基础篇)	[英]纳塔莉·布雷	36.00
	英国经典服装纸样设计(提高篇)	[英]布雷	36.00
	面料·立裁·纸样	[英]奥尔德里奇	45.00
	童装、婴儿装纸样设计(0~14岁)(第三版)	[英]奥尔德里奇	32.00
	内衣、泳装、沙滩装及休闲服纸样设计	[英]哈格	30.00
	图解服装史	[日]千村典生	35.00
	美国经典服装制图与打板	[美]科博等	22.00
	美国经典服装推板技术	[美]普赖斯等	29.80
	美国经典时装画技法(基础篇)	[美]艾布林格	49.00
	美国经典时装画技法(提高篇)	[美]斯堤贝尔曼	49.00
	美国经典立体裁剪(基础篇)	[美]克劳福德	49.00
	美国经典立体裁剪(提高篇)	[美]阿姆斯特朗	48.00
	英国经典服装板型	[英]奥尔德里奇	25.00
	男装样板设计	[英]奥尔德里奇	24.00
	经典女装制板	[英]奥尔德里奇	22.00
	服装表演导航	[美]埃弗雷特等	29.80
	织物学	[美]普莱斯等	48.00
	时装设计:过程,创新与实践	[英]凯瑟林·麦凯维等	30.00
	服装设计实务	[韩]李好定	48.00
	服饰零售采购——买手实务(第七版)	[美]杰·戴梦德等	38.00
	视觉·服装——终端卖场陈列规划	[韩]金顺久等	48.00
	色彩预测与服装流行	[英]特蕾西·黛安等	34.00
	【国际服装设计教程】		
	服装环境学	[韩]成秀光	22.00
	服装纸样设计原理与应用	[美]科博	48.00
	人体与服装	[日]中泽愈	35.00
	时装画技法	[德]A. L. ARNOLD	40.00
	图解服装缝制手册	[美]克兰福德	38.00
	时装广告与促销	[美]戴蒙德	28.00
	时装与服饰品的经营和销售	[美]戴蒙德	28.00
	【21世纪艺术设计实验教学丛书】		
	设计的理念	陈芳	42.00
	【成衣产业时代】		
	成衣缝制工艺与管理	陆鑫	45.00
	成衣设计	林松涛	29.80
	工业化成衣结构原理与制板 女装篇	杨新华等	32.00

书目:服装教材

	书 名	作 者	定价(元)
参 考 教 材	【服装产业与市场】		
	服装会展策划	赵洪珊等	32.00
	现代服装产业运营	赵洪珊等	28.00
	【其他】		
	职业装设计	邹游	42.00
	图解针织服装 CAD 应用设计	杜和	55.00
	服装生产经营管理(第三版)	宁俊	36.00
	中西服装史发展教程	冯泽民等	38.00
	成衣品牌与商品企划	庄立新	18.00
	服装市场调研分析——SPSS 的应用	张莉等	28.00
培 训	时装画风格六人行	王羿等	58.00
	服饰配件艺术	许星	25.00
	【服装基础丛书】		
	服装企业营销管理	姜怀	12.00
	服装结构和工艺设计(第二版)	上海纺织高等专科学校	26.00
	服装美术基础(第二版)	上海纺织高等专科学校	15.00
	服装造型设计(第二版)	上海纺织高等专科学校	25.00
	【服装技能速成培训丛书】		
	休闲女装设计与制板	刘影等	18.00
	休闲女装款式裁剪图册	刘琳等	18.00
教 材	休闲女装缝制要点与技巧	马滕等	15.00
	休闲配饰小制作	姜晓丹等	18.00
	【服装设计裁剪快易通】		
	服装梅式原型直裁法讲座(上、中、下)	先梅	25.00/24.00/22.00
	服装结构定位原理及设计裁剪诀窍	李九珍	16.00
	【服装设计裁剪与缝制教程】		
	服装洗涤去污与整烫	刘静伟	16.00
	实用服装画技法	黄嘉	22.00
	【图解服装缝纫技术半月速成】		
	套装篇	祝煜明	16.00
材	衬衫篇	章永红	14.00
	职业装篇	祝煜明	12.00
	休闲装篇	方丽英	12.00
	基础篇	阎玉秀	14.00
	童装篇	阎玉秀	15.00
	【职业技能培训教材】		
	服装设计定制工考核指导(初、中级)	海连生	28.00
	服装设计定制工考核指导(高级)	海连生	32.00

书目: 服装教材

培 训 教 材	书 名	作 者	定价(元)
	【日本文化女子大学服装讲座】		
	服装造型学 理论篇 I	[日]三吉满智子	48.00
	服装造型学 技术篇 I	[日]中屋 典子等	45.00
	服装造型学 技术篇 II	[日]中屋 典子等	48.00
	服装造型学 技术篇 III(礼服篇)	[日]中屋 典子等	36.00
	服装造型学 技术篇 III(特殊材质篇)	[日]中屋 典子等	30.00
	【其他】		
	服装心理学概论(第二版)	赵平等	28.00
	鞋靴设计与表现技法	祁子芮	36.00

注 图书价格以实际定价为准。

中国纺织出版社读者服务部函购电话:(010)64168110 传真:(010)64168231。

您可登陆中国纺织出版社网站 [www. c-textilep. com](http://www.c-textilep.com) 查询最新书目。

目录

第一章 设计美学与服装艺术 / 1

第一节 设计美学 / 1

一、设计美学的概念 / 1

二、设计美学研究的范畴 / 2

第二节 服装设计 / 3

一、服装设计的概念 / 3

二、服装设计的原则 / 5

第三节 服装美学和服装设计美学 / 8

一、服装审美的起源和发展 / 8

二、传统服装审美与设计理念 / 14

三、服装美学和服装设计美学的基本内容 / 27

四、服装设计美学的构成要素——形式美 / 31

五、服装设计功能美的流变 / 39

六、服装设计美学的情感要素——服装设计师 / 43

七、现代服装设计美学的理论精髓——共生美学观 / 45

第二章 影响服装设计美学的文化因素 / 51

第一节 影响服装设计美学的物质文化因素 / 51

一、社会经济发展的影响 / 51

二、全球经济一体化对中国服装业的影响 / 52

第二节 影响服装设计美学的社会文化因素 / 53

一、对现代主义下的工业文明的反思 / 53

二、我国改革开放的社会文化背景 / 54

三、影响服装设计美学的民族、民俗情结 / 55

四、影响服装设计美学的科技因素 / 57

第三节 影响服装设计美学的精神因素 / 57

- 一、影响服装设计美学的消费观念 / 57
- 二、影响服装设计美学的心理因素 / 58
- 三、影响服装设计美学的艺术风格 / 59
- 四、影响服装设计美学的生态因素 / 61

第三章 服装设计艺术审美自然论 / 62

第一节 关于自然美 / 62

- 一、自然美的界定 / 62
- 二、自然美的表现 / 63
- 三、自然美与审美文化 / 66

第二节 传统文化中的服装自然美形态 / 67

- 一、服装在传统文化中的自然美形态 / 67
- 二、民族服装文化中的自然美形态 / 74
- 三、西方文化中的人体曲线美形态 / 75

第三节 服装自然美的哲学内涵及新价值观 / 80

- 一、服装自然美的传统哲学内涵 / 80
- 二、服装设计自然美价值的新解析 / 84

第四节 服装设计自然美的表现形式和方法 / 88

- 一、时尚潮流中的自然元素 / 88
- 二、服装设计自然美的方法——仿生设计艺术 / 89

第四章 服装设计艺术审美和谐论 / 97

第一节 和谐美的内涵和外延 / 97

- 一、美学中的和谐 / 97
- 二、艺术形式中的和谐 / 100
- 三、设计和谐表达的意境美 / 102
- 四、设计和谐表达的功能美 / 104

第二节 服装设计和谐美的表现理念和形式 / 104

- 一、服装设计艺术的舒适和谐理念 / 104
- 二、服装设计艺术的合理和谐理念 / 107
- 三、服装设计艺术的对比和谐理念 / 111
- 四、服装设计艺术的均衡和谐理念 / 116

五、服装设计艺术中的补缺和谐理念 /	120

第五章 服装设计艺术审美个性论 / 124

第一节 关于个性与服装个性审美 / 124

- 一、认识个性 / 124
- 二、个性差异与着装行为 / 125

- 三、服装个性化和服装个性美 / 125

第二节 服装唯美观与个性审美观 / 133

- 一、唯美主义 / 133
- 二、服装审美意识中的唯美观 / 134
- 三、服装唯美观与个性美的融合 / 135

第三节 服装个性审美与艺术风格 / 137

- 一、关于艺术与服装艺术风格 / 137
- 二、服装中的个性艺术风格 / 141

第四节 现代服装设计个性美的表现 / 147

- 一、形态的个性设计 / 147
- 二、色彩的个性设计 / 148
- 三、服装材料的个性设计 / 149
- 四、服装的个性装饰 / 149

第六章 服装设计艺术审美另类论 / 151

第一节 超现实主义与另类潮流 / 151

- 一、超现实主义思潮表现的意识形态 / 151
- 二、超现实主义服装艺术表现形式 / 152

第二节 另类服装艺术的审美心理 / 154

- 一、另类服装特征 / 154
- 二、另类服装消费的虚荣心理 / 156
- 三、超我心理行为指导 / 156
- 四、喜新厌旧心理推动另类着装 / 157

第三节 现代服装设计另类美的表现形式 / 157

- 一、追求超级和极端的另类艺术 / 157
- 二、服装设计中另类美的表现形式 / 161

第七章 服装设计艺术审美休闲论 / 165

第一节 休闲的审美魅力 / 165

- 一、休闲文化的含义 / 165
- 二、休闲装的大众性和普及性 / 166
- 三、休闲装的分类 / 168
- 四、休闲装的审美文化内涵解析 / 171

第二节 休闲装艺术语言的运用 / 172

- 一、比例的恰当运用 / 172
- 二、装饰细节和个性的表达 / 173
- 三、简约原则的运用 / 173

第八章 服装设计艺术美与技术美 / 177

第一节 服装设计视觉艺术美 / 177

- 一、服装设计艺术的构成元素 / 177
- 二、色彩美的流行设计 / 177
- 三、纹饰设计的肌理美 / 183
- 四、配件和细节的装饰美 / 185
- 五、服装画艺术 / 186

第二节 服装艺术设计技术美 / 194

- 一、服装材料与科技 / 194
- 二、服装科技美的艺术再现 / 196

参考文献 / 198

后记 / 201

设计美学与服装艺术

服装设计美学是设计艺术学与服装美学的交叉学科,它涵盖了哲学、艺术学、历史学、文化学、美学、工程学以及符号学等多个学科。因此,要了解服装设计美学,首先要认识什么是设计,什么是设计艺术,什么是设计美学;其次,要了解从服装到服装设计、服装设计艺术再到服装美学的关系,还要了解设计美学、设计艺术、设计文化和服装设计、服装工程的融合。

第一节 设计美学

一、设计美学的概念

(一) 设计的含义

设计(Design)在目前生活中很流行,大到整个社会,小到个人生活,如个人形象、家居环境等皆有设计;设计含金量的多少已成为衡量艺术品位和文化内涵的标志,设计已成为日常生活品质和生活质量的重要组成部分。设计的字面含义为构思、图案、设计图、策划等,其语义为将设计者的想法以具体的视觉形体展现出来的过程。著名设计理论家王受之教授认为:“所谓设计,指的是把一种计划、规划、设想、问题解决的方法,通过视觉的方式传达出来的活动过程。因此,设计实际上就是一种创造性活动,是艺术表达的连贯过程,是审美需要和功能需求的统一。”

(二) 设计美学的认知过程

1. 设计美学的概念

设计美学是创造美的哲学。从社会角度来看,设计美学是生活、生产用品和社会环境美化的审美表现形式,是创造者或设计师运用各种科学技术、艺术方法和工艺技巧的表现过程,并能够使所创造出的形态具有满足人们生活的实用性、使用方便性、视觉美观性的特征,同时,形态可以有效地带给使用者心理上和精神上的愉悦感;从文化角度来看,设计美学是贯穿于设计构思、灵感、企划、制作、生产、使用等一系列过程中的审美哲学,是集美学、哲学、艺术学、工程学以及社会学、心理学等众多学科于一体的审美表现形式,既表达了人们物质和精神生活的协调需

求,又体现1出社会生活方式和思想观念,是时代性、科技性、思想性、艺术性以及审美观念的综合折射。

2. 设计美学的认知

设计美学是研究艺术设计在社会、自然界、文化等领域中的审美规律和创造过程,探讨艺术创造美的本质,联系创造过程中的关系的一门哲学。设计美学的认知过程的核心内容包括以下三个方面。

(1) 视觉灵感的源泉。指设计师的想法、灵感、计划、构思和认知的形成过程。即设计的闪光点——灵感来源的探索。

(2) 视觉传达方式。指把计划、构思、设想、解决问题的方法利用视觉的方式传达出来。即是产品的视觉元素的搭配:造型、色彩、材质等的搭配。

(3) 设计美学的内涵表现。指设计计划通过视觉传达之后的实践、具体应用和社会反映。即视觉元素搭配的文化内涵表现:时尚性、科学性、适用性等。

二、设计美学的研究范畴

(一) 设计美学的形态表征、内涵与外延

设计美学的形态表征是指设计物品的视觉形态艺术美,主要表现为视觉形态上的设计形式美,如造型形态美、色彩匹配美、材质肌理美、细节装饰美、匹配和谐美等,是可见的视觉要素。设计美学的文化内涵包含设计物品视觉形态的艺术风格等与设计艺术哲学有机结合而诠释的符合时尚的文化内涵,如设计美蕴涵的复古意韵、流行艺术风格、构成结构以及衍生的哲学内涵等,是存在于精神世界的感知内容。设计美学的外延则是设计美感来源的延伸探索,是设计科技美和设计师个性与人格魅力、品位格调的体现,科技美则是服装功能美的写照,具体表现为高科技在服装面料、信息传播、工艺结构等方面美的塑造。

(二) 设计的认知过程奠定了设计美学研究的基础

现代设计的认知过程是基于改善现代社会和现代生活的计划内容,其决定因素包括现代社会标准、现代经济和市场、现代人的需求(生理和心理两个方面)、现代技术条件、现代生产条件等。因此,设计美学是以研究当代人生活方式和精神需求为目的的,是以特定的社会物质和生活环境为背景的,是以不同的民族和不同的民俗文化群体的审美差异为研究对象的,是对社会大环境和人的生理及精神需求小环境有机联系的认识、创造过程,设计美就蕴涵在这种创造的过程中,可以说这是研究设计美学的基础前提。

(三) 设计美学的情感要素

所谓情感要素,实际上是基于人的思想性的一种反映。设计美学的情感要素是