

服装设计·时尚前沿丛书

FUZHUANG SHEJI

服装设计创意空间

CHUANGYI KONGJIAN

梁明玉 主编

服装设计
时尚前沿丛书

FUZHUANG SHEJI

服装设计创意空间

CHUANGYI KONGJIAN

梁明玉 主编 牟群 副主编

国家一级出版社
全国百佳图书出版单位

西南师范大学出版社
XINAN SHIFAN DAXUE CHUBANSHE

图书在版编目(CIP)数据

服装设计创意空间 / 梁明玉主编. — 重庆: 西南
师范大学出版社, 2018.3

(服装设计·时尚前沿丛书)

ISBN 978-7-5621-7262-8

I. ①服… II. ①梁… III. ①服装设计 IV.
①TS941.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2015)第 003132 号

服装设计·时尚前沿丛书

服装设计创意空间

主编: 梁明玉

责任编辑: 王 煤

装帧设计: 梅木子

出版发行: 西南师范大学出版社

地址: 重庆市北碚区天生路 2 号

邮编: 400715

网址: www.xscbs.com

经 销: 新华书店

制 版: 重庆海阔特数码分色彩印有限公司

印 刷: 重庆康豪彩印有限公司

幅面尺寸: 210mm×280mm

印 张: 7.75

字 数: 120 千字

版 次: 2018 年 3 月第 1 版

印 次: 2018 年 3 月第 1 次印刷

书 号: ISBN 978-7-5621-7262-8

定 价: 46.00 元

第一章 服装设计的创意形成 / 001

第一节 服装设计的创意境界 / 002

第二节 服装创意的手法 / 008

第二章 服装设计的创意突破 / 017

第一节 创意是对常规的突破 / 017

第二节 如何实现创意突破 / 018

第三节 创意的动力与智慧 / 021

第三章 服装设计的创意思维和创意定位 / 025

第一节 服装的常规属性与创意思维 / 025

第二节 服装设计的创意定位 / 028

第四章 服装设计的素养和能力 / 045

第一节 服装设计师的基本素养 / 045

第二节 服装设计师的综合能力 / 052

第五章 服装创意的表现 / 059

- 第一节 服装形态与创意设计 / 059
- 第二节 服装面料与创意设计 / 062
- 第三节 创意设计与工艺程序 / 072

第六章 民族服装的生态保护和现代化创意 / 075

- 第一节 民族服装原生态的保护 / 075
- 第二节 民族服装的资源选择 / 080
- 第三节 民族服装的现代化创意 / 082
- 第四节 民族服装的创意智慧和设计语境 / 087

第七章 多元化的服装设计创意 / 091

- 第一节 演艺服装的创意与表现 / 091
- 第二节 主题性的服装设计创意 / 104

后记 / 119

第一章 服装设计的创意形成

服装设计是以人为载体的创意过程,如果把服装仅仅看作是设计学种类,那么我们永远也设计不出有品位的服装,服装是一门动态的、鲜活的造型艺术。

本书的内容和目的就是讨论服装设计的创意智慧,强调并以大量案例分析详述创意在服装设计中的重要性。

创意是服装设计的灵魂,是服装设计师走向成功的关键。如何从普通的服装设计员变成优秀的服装设计师?如何成为最具鲜活创意思维的设计师?本书各章节将向你全面揭示创意奥妙,展现服装创意形成的过程,讲述行之有效的服装创意表现法则,让你在阅读后充分感悟设计典范、创意智慧,领略服装创意的奥秘。通过阅读本书,你可以在相对短的时间内把握服装创意的精华,或有可能成为未来最具有创意的服装设计大师。感悟并掌握服装设计的创意智慧和表现手段,是服装设计师走向成功的必经之路。

服装设计是服装产业的灵魂,而创意创新则是服装设计的灵魂。人类的服装发展到今天,无论是基础消费的大众型服装,还是流行的时尚形态服装,或是演艺形态和职业形态的服装;无论是服装产业的发展、服装品牌的竞争、服装文化的繁荣,还是服装教育的改革,都必须落实于创新创意。目前,中国服装设计界、设计教育界对于创意的认知仍然比较缺乏。当代服装已经进入了创意时代,无论是设计师个人,还是服装品牌、服装企业、服装院校,如果没有创意,缺乏创新,就会被时代和市场淘汰。

如何培养具有创意能力的设计人才,如何培育设计团队的创新意识,如何形成服装品牌的创意创新机制,如何推出更具创意更富创新的产品,以适应消费者日益增长的精神与物质需求,是整个服装界最为关注的现实问题。

第一节 服装设计的创意境界

创意是服装设计的灵魂,与所有艺术一样,好的设计创意必有独到的艺术境界与审美品位。艺术境界最难达到,又正是艺术家们矢志追求的。服装艺术跟所有的艺术一样,其最高的艺术境界就是对人性的观照,就是表现人性的境界。当然,也有形式美感和环境关系等层次及品位的境界。服装设计的创意境界有如下方面:

(一) 人性观照境界

艺术是人的创造,艺术关怀人生,关注人性。不管艺术表现的内容形式是什么,无论艺术的情态和语言是什么,对人生和人性的关注是艺术的普遍意义和终极价值,因此,艺术表现的最高境界也是关于人生和人性的境界。判别艺术的高下,在于其是否用艺术语言表现了人生的命运,揭示了深刻的人性,再现了人生百态,刻画了生命的意趣。

人性观照的境界是艺术的最高境界,服装设计的境界(图 1-1)也是同样,其最高的境界也是表现人生和人性。相对于其他文学艺术,服装形态没有直接的叙事和表意功能,但服装的流行所在、时尚所在、创意所在,都透露出人生的处境和信息,表现着文化观、生活观和各种精神取向。

(二) 天人合一境界

中国美学的极致就是天人合一,中国美学对人类的贡献是认定人是宇宙、自然的类属,作为思维主体的人只是自

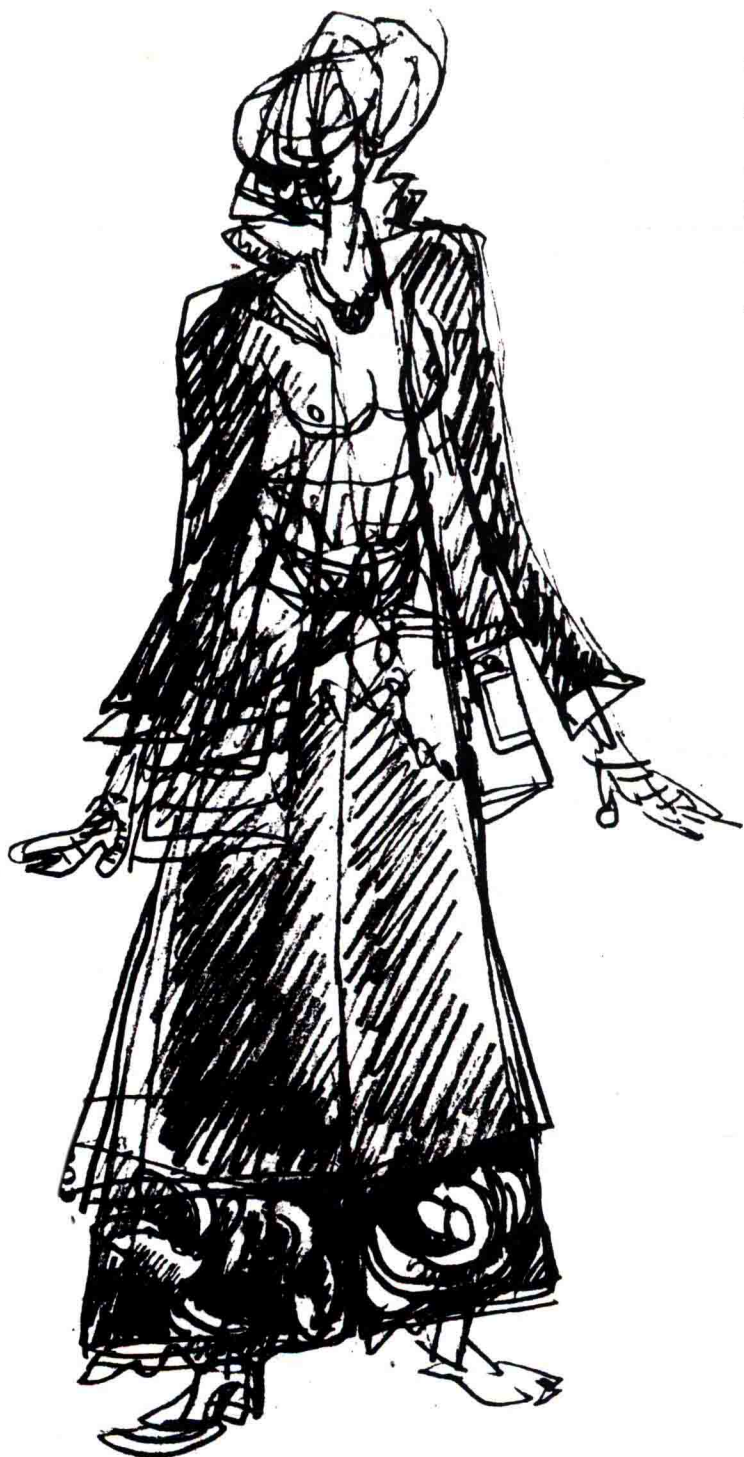

图 1-1 服装设计要体现对人性美的关照,梁明玉设计稿

然的客体。中国人对超验的权威——天的敬畏与情感、对自然环境的投入构成了中国艺术博大精深、师法自然、虚心实境的体系。这个体系虽然有很大的消极性,但它使得人和自然的心境和谐,也不失为人类心灵的一种终极归宿。宋代哲学家陆九渊说:“四方上下曰宇,古往今来曰宙,宇宙便是吾心,吾心便是宇宙。”高度概括了中国人的宇宙观,以及天人合一的认识论。中国古代的艺术,包括服装,最高的标准就是天人合一(图 1-2)。之于服装而言,则不仅仅是服装本身与穿着者之间的相得益彰,更是设计师心灵境界的直观写照。这传达着设计师对服装材料与服装造型、色彩、情感的融会贯通与心灵驾驭。

图 1-2 服装设计要体现天人合一,梁明玉设计稿

案例分析:东非野生动物保护服装

当代人类的最大使命就是保护人类赖以生存的地球生态,这也是当代艺术最重要的主题。

服装作为人类的第二层皮肤,同时也作为环境生态链中其他生物对人类的最直接的识别形态,在生态环境保护中尤其重要。服装设计师和服装教育研究者,应该从动物学和人类学比较的角度认识服装设计的这种重要性。因为在地球环境生态链中,几乎所有的自然山川、植物、动物都是按生命存在的初始规定和进化适应的原则而生成自己的外观形貌。而只有人类,是按社会身份、审美、趣好、利益而设计装扮自身。人类的服装,具有其他地球生物所不具备的精神含量,但人类的服装可能相悖于共同生态原则,甚至对共同生态造成破坏危害,比如用野生动物皮毛为面料,给予野生动物以极大的伤害,残暴地剥夺它们生存的权利。人类作为智能生物,在自身形象和行為中,应发挥智慧,承担责任,与生态环境和其他生命物种保持和谐、敬畏与尊重。大自然慷慨地赋予了人类和其他所有生物以天空、海洋、森林、河流、空气,一草一木都蕴藏着无尽的生机。一个艺术家、一个服装设计师或者是一个凡人都应该怀着感恩之心、肌肤之感、灵肉之情去呼吸、体会大自然赐给人类的福音与生命的征兆,与其他生物一起领会生态环境的伟大和重要。

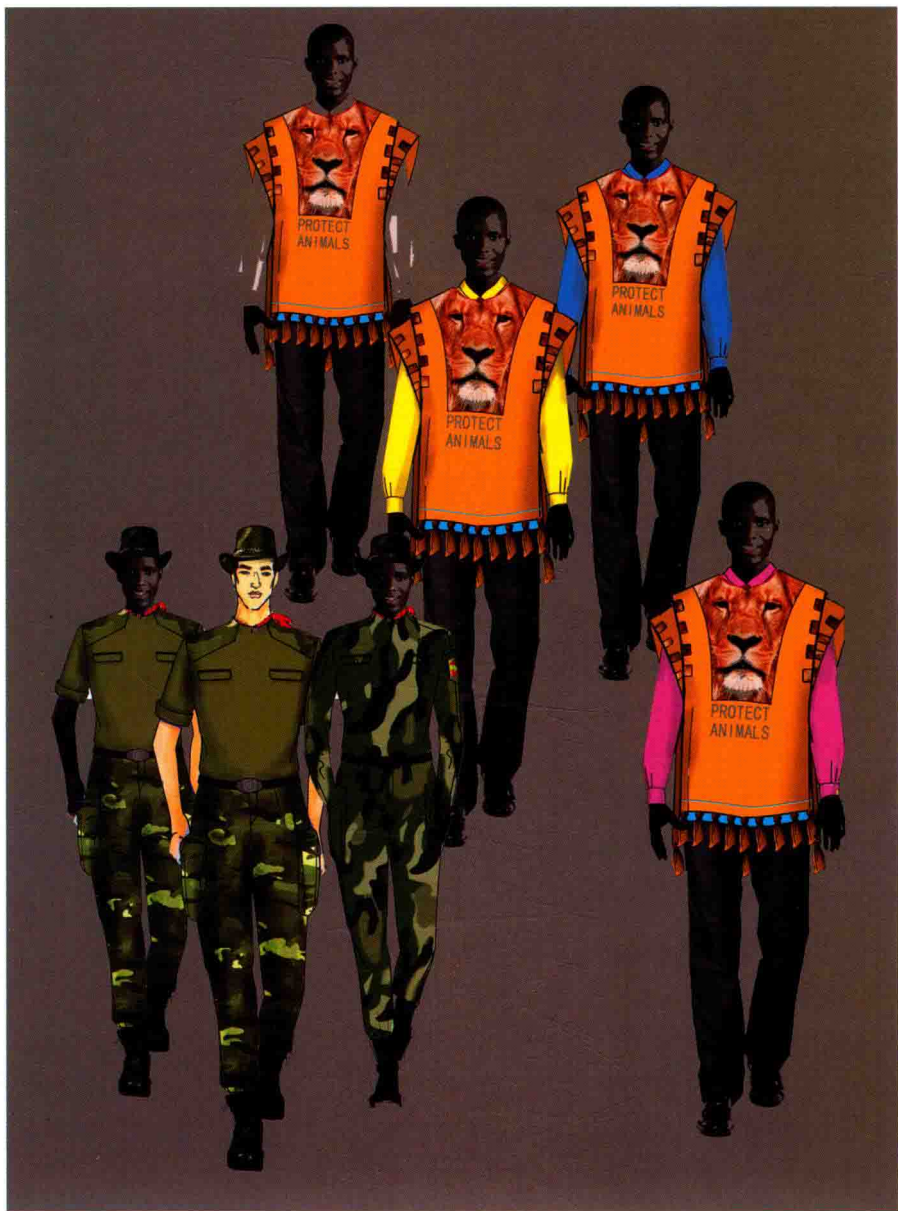
自然景观、宇宙的生命,都有着严谨而美妙的秩序。古希腊的毕达哥拉斯从自然生命的数序中发现了数理的美感和艺术的秩序。一只蜜蜂也会将它的蜂场建构得毫厘无差。现代科技的仿生学,就是从自然景观和动植物的构造和运行中吸取灵感。仿生学对于服装设计也是大有潜力的,不仅因为动植物的生存方式可能会高明于人类,也因为大自然中所蕴含的美感可以启迪人类心灵的智慧。面对大自然,一个服装设计师或艺术家应该心怀敬畏,仰观俯察,观察自然中的生机,聆听大自然的天籁,从而丰富自己的创造。

2013年,设计师梁明玉应非洲马拉野生动物保护基金会邀请,为野生动物保护工作人员和相关礼仪活动设计了一系列服装。在听取了野保人士星巴先生对非洲野生动物习性的详细介绍后,笔者收看了大量关于非洲野生动物保护的影视资料,查阅了当地的地貌气候习俗,综合各种因素,最终画出创意设计图。(图1-3)该设计创意的原则就是尽量减少人的自我夸饰,

图1-3 梁明玉设计的以长颈鹿图案为视觉主题的服装

图 1-4 梁明玉设计的东非野保工作人员服装

而以一种低调、谦和的姿态向野生动物表示善意和友好,让动物的形象或特征与人的肢体相适合。在服装图案布局上,尽量从野生动物的视觉去体会,设想人与动物相遇的情景:人的外貌没有敌意,甚至有同类的一些生命意象、相似体征和安全感。当热情洋溢的火烈鸟形象服装成型后,设计师征求野保专家的意见,专家提出火烈鸟不会反感这款服装的色彩,但野牛、野马面对这种火红炽烈的服装会受到刺激,还会做出防范行为。由此,设计师又调整了色调,将其变成含蓄的色调,但保持了动物的基本形态特征。在处理百兽之王——狮(图 1-4)的形象时,笔者画了几种样式示意图并让助手用电脑渲染出来,感觉都不够表现狮的气质风采,调来改去,最终感悟到狮子的气质天生就是王者之气,只能居中,所以将其形象置于正胸部位。

狮形象服装的气度也自然在整个服装系列中成为王者,该系列服装的创意来自于对生态环境中各类生物共生原则的领悟,以及对野生动物们的关爱之情。在创意设计过程中,设计师必须把这些精神内涵和关爱的情感落实到具体的服装形态之中,必须以服装的语言来表达对非洲大地与野生动物的敬意和倾慕。这批服装分为三类:一是供非洲当地和全球野保人士在野保活动与会议时穿戴的礼仪服装;二是表达野保文化的纪念装;三是野保工作人员的工作服装。在前两类服装中,应尽可能地表现神奇浪漫的非洲丛林的神韵和野生动物的生命形态以及可爱的天趣,所以设计师选择野生动物形象作为服装的视觉重心。而在野保工作服设计中,则采用通常的野外迷彩服形态,以符合其功能性。

在创意设计中,意象确立以后,首先要面对的问题就是野生动物形象和服装自身的廓型、结构的关系处理。仿生的意象、功能和体征,到了具体的款式设计,基本上不能照搬原形,而是要将野生动物原形进行解构,以人类服装结构和身体语言去表现创意。譬如图 1-5 以大象作创意资源的服装,该服装的创意是有感于大象的沉厚稳重,庞然巨物却灵动温柔,但野生象四蹄承重,而人却是两脚生风,有结构上的天然矛盾与局限。人的双肩是承重的关键,不仅表现在身体意义上,而且在精神意义上寓指可以承负千斤重担,正好是承载创意设计的关键部位。在设计中,设计师选择大象的两只巨大耳朵为肩饰,为了更突出大象的语境,将双袖与披肩连为一体,使人的双臂行动起来犹如大象翩动的巨耳,这就使仿生的意象落实到符合人体功能的具体结构上,并能发掘人的行为动态效应,这就达到了创意设计的深度创造。这种创意设计,其实是建立在对服装的人体工程规律的熟悉了解之上,使服装穿着的舒适度

图 1-5 梁明玉设计的以大象图案为视觉主题的服装

与野生动物的意象表达相得益彰。服装设计的品位与旨趣往往体现在细节的处理上。在拟仿猫头鹰的服装上,设计师首先确立了以肩饰的形态表现猫头鹰的头部,然后选用人工仿裘材料制作,这就保障了仿生的质感,有了这个基本形态,服装的其他部位就获得了更大的创意空间与表现自由。这套服装的仿生取向,不是单纯的拟写,而是在服装美学境界和视觉心理的层面去寻找与野生动物的生命方式的契合。在选材上,设计师在褐色的面料上覆盖一层灰色的柔纱,于是使服装立刻呈现出宁静含蓄的风格效果。猫头鹰都是昼伏夜出,在静静的山林之夜,只有天上的月光和它犀利的目光主持着不眠的夜场好戏,所以宁静含蓄是这个山野“精灵”的主体风格。

我们要将服装设计当作生命的体验和开放的生态系统去认识感悟,并怀着一颗感恩和敬畏的心、一双善意和探索的眼,去对待我们所处的生态环境。只有如此,我们才会领悟到生命与创造的真实意义,才能达到或接近天人合一的艺术境界。

(三)气韵和品位的境界

谢赫六法之首就是“气韵生动”。我们什么艺术技艺都可以学到,但“气韵非师”。这个“气韵”是灵性和个性的混合,是生气和韵致的混合,是人格品质和艺术气象的混合,是文化修养和技艺手法的混合,是人力所达和天赐禀赋的混合,气韵决定了艺术的品位。

品位有高有低,有的设计师有很强的造型和创意能力,但缺乏气韵,虽经努力,但难入高品。有的设计师虽有逊功力,但气韵生动,经过努力,可进入高品。气韵决定品位。什么都可以被遮蔽,唯有气韵和品位不能,具气韵品位者出手不凡。气韵生动具有高品位的设计作品,能愉悦人的心灵,启迪人的智慧,提升审美的旨趣。

“气韵生动”不是埋头苦干就能练出来的,而是靠各种艺术修养和人文知识熏陶出来的。所以服装设计师应该在服装专业技能之外,加强各种艺术人文知识,体验人生的情感和真谛。

(四)服装的情感与趣味境界

艺术不仅是表现社会、与精神拥抱、与自然和谐,艺术还是也必须是情感和趣味的表现。要说艺术有什么动力,那就是情感,情感乃是艺术最纯粹、最真实的所在。所有的艺术境界都是要灌注情感,但情感也不必承负过多的人文载荷。载荷过重,趣味便会减少,而不承荷人文精神的情感往往趣味盎然。服装设计也同样,人文关怀和天人合一的服装形态,情感充沛、雄浑、含蕴,重精神而少意趣,而流行的服装多欢乐优雅,重意趣而少精神,二者各具特色、各有所重。

(五)服装的功能与审美境界

注重功能性的服装也有自身的审美境界,服装设计要考虑如何使服装的功能更符合人体工程学,更适应人的自由和诉求,使在常规工作和生活状态中的人穿着该服装,有一种实在和生动的美感。这个设计领域很广阔,足够设计师用终生的精力去探索。服装毕竟有一定的表现性和自由性,不仅功能性的服装越来越注重增强美感,现代生活中,那些纯粹功能性的工具也都被设计师们设计成一件件的艺术品。生活的美无处不在,要靠设计师去发现和创造。

第二节 服装创意的手法

油画依附画布,国画依附宣纸,而服装设计则更像是活动的雕塑,它以人体为基点,进行艺术创造。今天的服装已经远远脱离了传统的服装概念,世界上几乎任何东西都可作为服装的材料,服装的样式也已经远远冲破了适身性的禁锢,表演类服装和概念性服装的出现,让服装成了一门引领人类最新视觉的前卫艺术。在立体空间中,设计师们可以自由地发挥自己的想象,运用各种材料表达自己的艺术思想,让创意思维在服装设计中大显光芒。著名的服装设计大师亚历山大·麦昆便是通过服装来表达自己的艺术思想的典型。

主题服装设计的表现语言有着多样的方式与语境,也就形成了各种表现手段。在设计创意中,多采用以下表现语言和处理方法。

(一)将错就错——正确地对待错误

所谓将错就错,就是当设计师的创意设计已进入成衣阶段时,发现自己先前的创意有缺陷,对原创意感到遗憾,而不便去改,转换思路,将错就错,在立足于原服装的基础上进行调整,改变方向,走另一条路。因为凡事并没有什么绝对正确的尺度,美的创造也是多种多样的。此外,将错就错也要看服装设计师对服装的选择性,以及设计师自身的功夫与修养等是否到位。做到将错就错,不仅可以秉持节约的原则,而且可以使人变得灵活。艺术创作没有什么绝对正确的标准,可以依据环境和情况的不同及时做出调整。有的设计师更会别出心裁,充分利用看似有缺陷的设计而使服装更具时尚感。

(二)异曲同工——符合服装的多样性

在服装设计创意中,就同一个目标或结果采取完全不同的塑造手法,也可以达到相同或相似的境界。比如,分别用针织和梭织的方式可达到同样的服装形态效果,或用完全不同的纤维组合方式、完全不同的肌理和工艺达到预期的意图,这样会使服装语言呈现丰富性。此种方式在共同的方向和预期目标下,灵活采用与众不同的途径,会获得不同的体验,更能凸显设计师的智慧与巧妙,此种境界正是艺术创意的殊途同归。

(三)知旧识新——传统是创新的资源

所有的创造都是站在前人的肩膀上,个人的真正独创几乎是不可能的。所以几乎所有的创造都有历史依据。例如传统中某一形态的服装——旗袍,在旧的旗袍模式中要实现突破,就需要消化旧的旗袍的形态和旧的美学根据,要弄清楚它的价值和历史感。只有在充分了解了这些后,用新东西去替代旧东西的时候,才能将其富有内涵的东西保留下来,把旧的意味转换到时尚上来。例如清朝的马蹄袖,我们要对其旧的有意义的趣味真正理解后,才能改造成新的元素。

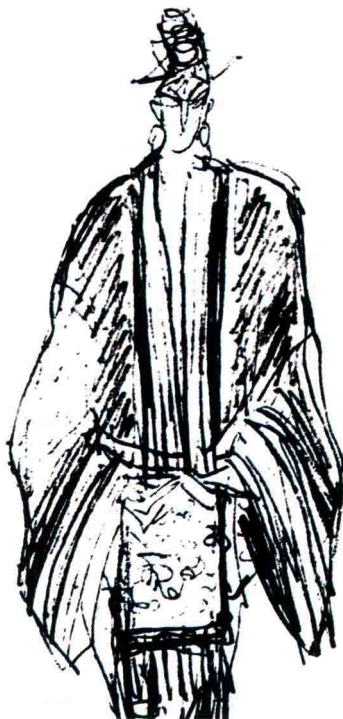
(四)穷途辟路——无数的失败孕育最终的成功

正确的方向、道路需要不断探索,也许在不断的探寻中会失败,但这种失败是有意义的,它给你走向新生提供了许多宝贵的经验。但更多的时候是走向成功,其成功之处在于朝着一个方向坚持不懈,在这个过

程中,会出现非常丰富的轨迹和语言。服装的创意之所以丰富、动人,还在于不断坚持。

(五)密不透风——繁密的塑造手法

视觉艺术的心理有简与繁两种取向,这两种取向都可以走向极致。繁的取向,其审美心理是丰富多彩、充实而饱满的,要想满足这种审美心理,视觉艺术的手段往往是堆砌、充填、精工至极、叠塑重彩或笔墨饱满。总之,用各种形式达到饱满的极致。这种手法在中国画里叫作密不透风。在服装上,往往是将某一种工艺做到极致,或者将各种表现手法堆砌、重叠,使之产生充分饱和的视觉效果,极具视觉冲击力。

(六)疏密有致——生命活力尽在其间

中国的水墨画,尤其是山水画分为疏体和密体,以表现不同的对象。在服装设计上,这个道理是相通的,需要打造视觉上的疏密以创造极致的效果。密集、饱和的视觉心理能够使人感到充足;而清旷、疏简的视觉心理使人感到清静、安宁,这两种效果,可以在不同的服装上,做得很绝对化。当然,也可以在一件服装上并行使用,以达到一种兼收并蓄,既充足又透气的感觉,图1-6为梁明玉的设计稿,即体现了疏密有致。

疏密关系作为普遍的艺术法则,在服装设计上,几乎是处处运用,对疏密的灵活运用可以产生不同的效果。假如一件服装的结构或色彩纹样等各种形式都做到了,就是缺乏疏密关系,那么这件作品肯定是失败的。人的眼睛是非常挑剔的,尤其是训练有素的眼睛,往往有先天进行主次选择的功能。所以,灵活地调整疏密关系,满足挑剔的眼睛,这是设计师的功夫高低所在。

图1-6 梁明玉设计稿

图 1-7 梁明玉作品《绝艳无色》(1)

(七) 绝艳无色——色彩的精神与思想

真水无香、绝艳无色,这个道理很少有人懂得,但这却是中国美学至高至深的道理。庄子说:“五色令人目盲,五音令人耳聋。”这是说众多的形式表现因素会搅乱了人的心理感知和事物的本质。老子主张,道生万物,无为而为。但视觉艺术必定要由形式来表现,所以“大音希声,大象无形”的道理只是作为一种以虚胜实的法则。“绝艳无色”是指众多的颜色归于无色,这不是否定色彩,而是注重色彩的精神性。切忌用炫目的色彩遮蔽了艺术的精神性的高度和深度。

案例分析:《绝艳无色》

2007年,设计师梁明玉代表中国出席亚洲著名设计师年展,《绝艳无色》(图 1-7)系列服装以多姿善变的形态和复归于朴的色彩表现了中华民族服饰文化的雍容华贵和哲学精神。(图 1-8~图 1-11)

图 1-8 梁明玉作品《绝艳无色》(2)

