

现代设计创意与表现系列

设计

表

现

的

突破

服装

解读现代设计精粹表现手段

胡小平 编著

西安交通大学出版社
XI'AN JIAOTONG UNIVERSITY PRESS

艺术设计遵循形象思维的规律。它从灵感的激发、捕捉而产生创意,再到形象的构成、表现,最后到达创作目的的实现,其间经历一个又一个形象变换组织交叉揉合等等复杂的思维过程。这一过程从艺术的角度讲,并不追求完整、连续或全面,设计者可以从中撷取某一片段、某一方面,或从某一局部有意识地予以突破,有时往往会达到意想不到的效果。当然,这是相对于那些已有一定基础的的设计者讲的。真正有价值的作品,常常是有突破性的作品。这种突破,可能是某种思维定势的突破,可能是构思环节的突破,也可能是某一技法手段的突破,还可能是某种完整的破坏或某些已有形象的超越,等等。本套丛书的作者们正是从他们的艺术设计实践中,提炼出或创意、或表现、或构思、或制作的某一局部某一方面某一环节进行突破的经验,以供同行和初学者参考。本套丛书的作者都是美术院校或高校艺术专业的教师,丛书内容是他们设计和教学经验的结晶。丛书可作教材亦可为同行借鉴。

编者

2005.1

现代设计创意与表现系列

设计表现的

包装

图形

文字

服装

VI

版式

影像与平面

装饰造型

胡小平

1988年毕业于中央工艺美术学院

(现清华大学美术学院) 服装系

现任西安美术学院服装设计系副教授

中国流行色协会会员

出版著作

《现代服装设计创意与表现》

《图案大观》

现代设计创意与表现系列

设计

表

现

的

服装

解读现代设计精粹表现手段

胡小平 编著

西安交通大学出版社
XI'AN JIAOTONG UNIVERSITY PRESS

内容导读

本书通过对现代服装设计表现方法的分析与研究,从最具有独特表现的服装的构成与素材的涉取及选择中寻求突破,以不同形式的主题突破法,对服装的表现形式要点进行阐述。从突破习惯观念,增强作品内容的丰富性入手,在融入时尚观念、流行趋势的同时,运用并综合了多种艺术形式的表现方法。以简练平实的表述和丰富的国内外优秀服装设计作品示例,中地体现现代服装设计表现的重要性。使读者能够掌握具有实际应用价值的服装设计的表现手段与表现技巧。

该书可作为高校有关专业的教材,亦可为从事服装设计的专业人士、服装院校的教学及学生的创作提供一定的启发和指导。

图书在版编目(CIP)数据

表现的突破. 服装 / 胡小平编著. —西安: 西安交通大学出版社, 2005.1

(现代设计创意与表现系列)

ISBN 7-5605-1920-2

I. 表... II. 胡... III. 服装—设计

IV. TS941.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2004)第 111377 号

*

 西安交通大学出版社出版发行

(西安市兴庆南路25号 邮政编码:710049 电话:(029)82668316)

 西安卡多美彩色电脑制版有限公司制版 (029)87413429

深圳华新彩印制版有限公司印装 (0755)82409915

各地新华书店经销

*

开本:960mm × 1250mm 1/32 印张:2 字数:52千字

2005年1月第1版 2005年1月第1次印刷

印数:0 001~5 000

定价:22.00元

目 录

1 服装构成的元素突破	4
1-1 造型与结构	6
1-2 色彩	10
1-3 面料	14
2 素材的摄取与选择	16
2-1 从传统文化中突破	18
2-2 从大自然素材中突破	22
2-2-1 从自然物态中突破	23
2-2-2 从自然的色彩中突破	26
2-3 民族文化素材的突破	28
2-3-1 从东方民族文化突破	29
2-3-2 从西方民族文化突破	32
2-4 艺术风格的突破	34
2-4-1 从哥特式艺术风格中突破	36
2-4-2 从巴洛克艺术与洛可可艺术中突破	38
2-4-3 从波普艺术风格中突破	40
2-4-4 从欧普艺术风格中突破	42
2-4-5 从抽象艺术风格中突破	44
2-4-6 从超现实主义艺术风格中突破	46
2-5 从社会动向中突破	48
2-5-1 从文化思潮中突破	50
2-5-2 从运动休闲中突破	52
2-5-3 从军旅题材中突破	54
2-5-4 从环保素材中突破	56
2-5-5 从街头时尚文化中突破	58
2-6 从高科技素材中突破	60
2-6-1 从高科纺织材料中突破	62

1 服装构成的元素突破

1 从服装构成的元素突破

就服装设计本身而言,是以人为主体的,从衣服、面料的色彩与图案,服饰等有关流行物体为对象的设计活动,当然也考虑其社会功能,地域性、生活方式、职业特点、性格特征、生活状态等都是服装设计研究的范畴。构成服装设计的基本要素是:造型、色彩、材料。在这几个因素中,造型结构设计是设计主体的支架,是服装造型的基础。色彩设计是影响服装整体视觉效果的主要因素。面料设计是体现款式设计的最基本的素材。设计者发挥其独特的创造力和想象力,以一种现代时尚语言与深厚的文化积淀,赋予作品情感化、个性化、艺术化、实用化特质,以此达到设计作品的独创性。

作者: 卢靖毅

作者: Galliano

作者：金瑛

1 服装构成的元素突破

1-1 造型与结构

服装的造型设计与结构设计是服装设计的首要问题，一套服装能给人以新的感受往往是取决于其造型与结构要素的排列与组合。

（一）造型设计指服装的外观形态，它由以下几种要素组成：

长方形、正方形、三角形、圆形、椭圆形等各种规则和不规则的几何形是确定服装外形变化的基本要素。

（二）结构指服装内部构成，即点、线、面的组合和线的分割构成。服装造型与结构的变

化会随着流行趋势的变化而改变，时尚及流行趋势影响服装的外形与内部结构。

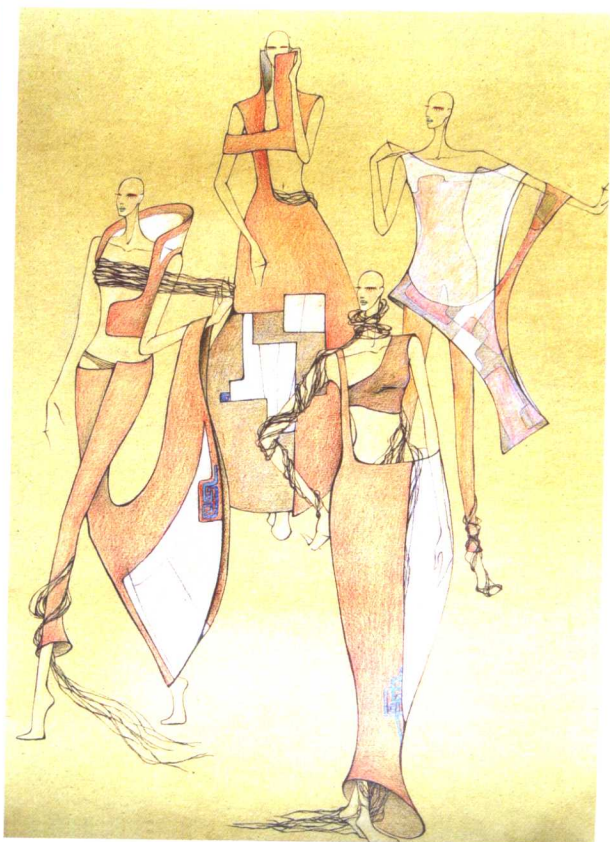
设计者应善于利用造型要素与结构要素的丰富含义和节奏美感，通过不同比例和形状的搭配，给每一种设计赋予不同的外形与结构。

作者：Jean-Louis Scherrer

运用红木家具镂空、穿插、框架结构的造型特点，打破服装固有的造型概念，追求不同于传统服装包裹于人体的着装形式，而在人体曲线以外进行造型，使这组服装造型产生别样的造型空间。

作者：孙雅楠

作者：毕嘉嘉

作者：王翠玲

作者：三宅一生

三宅一生凭借高科技将布面组织加以处理，面料产生褶皱变化的设计创意，表现动与静的人衣关系，刻意表现的褶皱与自然随意的流线造型，使衣服的外型会随压缩、弯曲、延伸等动作展现出千姿百态的造型。

作者：韩枫

作者: Thierry Mugler

作者: 尹录英

1-2 色彩

色彩往往第一进入人们的视觉系统中，它常以不同的形式和不同的程度影响着人们的情感因素。服装色彩与其它色彩最大的区别在于他和面料的质感紧密地联系在一起，色相不同，会产生不同的感情，色调不同，所创造的气氛也不一样。在服装上，面料的质感发生变化，色彩就会随之产生复杂的感情作用。同样的红色在粗纺苏格兰花呢上粗犷、朴素，在织金银丝的织锦缎上，是豪华、辉煌，在乔其纱上，是轻快、优美。在皮革上，则是冰冷、理智。如果无视面料质感对色彩的作用，只是公式化地了解色彩的性格是不行的。面料的质感和色彩的组合是无限的，表现在面料上的色彩表情也是无限的。

作者：Christian Lacroix

作者：Galliano

西安美术学院学生作品

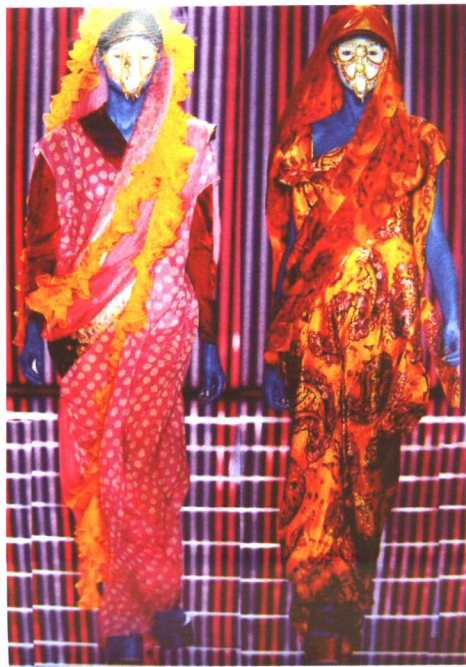
1 服装构成的元素突破

运用主题色彩的表现方法来寻找设计的突破点，是设计表现突破的重要技法。主题色彩以流行色的主题概念及地域性主题色彩、象征意义的色彩为主，把概念性的赤、橙、黄、绿、青、蓝、紫各元素加以分类、组合，使各元素构架组合后传达出主题理念，它能迅速唤起设计者的想象力，从而产生出各自不同的心理效应和情感，使创作出的作品具有思想性，主题鲜明，时尚前卫。因此，色彩是创造服装整体艺术气氛和审美情趣的重要因素。

作者：Alexander McQueen

作者：Galliano

作者: Alexander McQueen

作者: Jean-Paul Gaultier

作者: Jean-Paul Gaultier

1-3 面料

面料是体现款式设计的最基本的素材，无论何种服装，何种外形，都需要用面料来塑造与表现。通常我们常用的面料有天然纤维的棉、麻、丝、羊毛及合成纤维和混纺纤维，这些面料都各自有着不同的风格与特点，它能左右一件服装的外观，能使不尽相同的设计通过不同的面料显现其特点。因此，设计者必须对面料有一概略性的认识，在设计时才能得心应手，发挥出它应有的材质特性，以巧妙的手法，利用面料的厚与薄，疏与密，粗与细等不同质感的对比效果，来增加服装设计的造型美感。同时，更重要的是对材料的加工和再创造，产生出与原先面料不同的新感觉，表现出各种相应的特殊效果来。

Alexander Mcqueen

作者:Khaled

