

AESTHETICS
AND SCIENCE IN
FASHION DESIGN

服装设计

艺术美和科技美

梁军 朱剑波 ● 编著

AESTHETICS

AND SCIENCE IN
FASHION DESIGN

服装设计

艺术美和科技美

梁军 朱剑波 ● 编著

中国纺织出版社

内 容 提 要

本书从服装设计与科技审美的高度,探讨了服装设计的创作与表现形式,撰写角度新颖,内容丰富,涉及内容全面,较深刻地揭示了服装设计创作与审美的本质性规律,对服装设计内涵的认识与理解,开启了一种新的思维方式。

全书共分五章。第一章为导言,主要从科学技术与服装设计艺术美相互促进、相互影响及其审美创造的直接关系上总体阐述;第二章为服装设计美与审美,主要从服装设计美的本质、服装设计美的认知、服装设计美的主体与客体等服装设计美学的基础方面阐述;第三章为服装设计美的特性,主要从服装设计艺术美与现实美、服装设计美的感染性、服装设计美的新颖性等服装设计审美的社会性方面进行阐述;第四章为服装设计艺术与科技的审美构成,主要从服装设计艺术美的内容与形式、服装设计科技美的内容与形式等设计要素和设计过程的审美方面进行阐述;第五章为服装设计的审美创造与表达,主要从创造性思维审美意识及其设计方法、服装设计审美创造表达分析阐述。

本书图文并茂,对设计中艺术美与科技美的表达分析深入浅出且直观透彻,具有较强的可读性和示范性。

图书在版编目(CIP)数据

服装设计:艺术美和科技美/梁军,朱剑波编著.—北京:中国纺织出版社,2011.7

ISBN 978-7-5064-7529-7

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

中国版本图书馆CIP数据核字(2011)第093737号

策划编辑:金 昊 责任编辑:杨 盼 责任校对:王花妮

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

天津市光明印务有限公司印刷 各地新华书店经销

2011年7月第1版第1次印刷

开本:710×1000 1/12 印张:12.5

字数:110千字 定价:45.00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

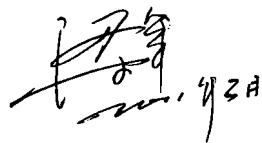
Foreword

服装设计作为与现代人生活方式息息相关的实用设计学科，其设计思维、设计方法随着现代科学技术的发展不断融汇了人类知识发展的最新成果，其美的本质通过设计中艺术、科技的形式与内涵得到释放表达。本书作为吉林省社会科学基金项目“服装设计中艺术与科技的审美表达研究”的成果，即在此前提下研究形成的。

本书涉及服装设计中的艺术审美、科技审美等方面，整合了哲学、美学、艺术学、人体功效学、设计心理学、艺术理论等众多学科的学术观点，将过去单一的、互相分离的服装设计理论、设计方法、服装结构、服装面料及服装工艺制作等体现的科学技术作为一个审美综合体来分析阐述，不同于以往广义上泛泛所谈的设计美学和服饰美学，并且图文并茂，深刻直观。因而，本书从指向性很强的设计门类入手，结合具体的设计行为，研究、剖析美与审美，从服装设计艺术理论上提升对艺术与科技审美品质的认识，这不仅有助于在科学技术的审美直觉中揭示服装结构与工艺的本质和规律性，并对其他设计艺术理论具有借鉴作用；还有助于科学技术方面的审美创造，发现服装基础理论的不足，从而创造出更完善的新理论；同时也有助于提升科学技术中的审美素养，使设计师在运用科学技术的同时求得服装品质的真谛；在设计艺术中运用对称、和谐、逻辑简单性和数理美，还有助于促使科学技术理论不断深化发展，由此开启服装设计新的思维方式和概念范畴，从而扩大服装设计理论及其他设计美学、技术美学和相关人文学科的研究范围和思路；更有助于专业人才综合素质的培养，为我国自主服装品牌的设计研发起到积极的促进作用。

本课题研究历时两年，课题研究过程中，课题组成员董静、毕崇义、刘春生、邵昕然、田娜为课题研究收集和整理了相关素材，并撰写了书中部分章节的初稿，邵昕然为书稿作了版式设计。另外，袁大鹏老师还提供了数幅赛事设计实践范例，在此向袁老师表示诚挚的谢意。

希望本书从艺术与科技审美角度对服装设计本质的剖析，能够给服装设计人员及服装专业的学生一种新的认知和启迪，同时也希望本书对于丰富、完善服装设计理论具有积极意义。

目录

Contents

第一章 导言 001

- 一、服装设计中的艺术美与科技美 001
- 二、服装设计艺术美与科技美的统一 002
- 三、服装设计艺术与科技审美的本质及意义 003

第二章 服装设计美与审美 004

- 一、服装设计美的本质 004
 - (一) 服装设计审美 005
 - (二) 服装设计的审美特征 006
- 二、服装设计美的认知 007
 - (一) 服装设计美的总体因素 008
 - (二) 服装设计美与社会因素 013
- 三、服装设计审美的主体与客体 017
 - (一) 服装设计审美的客观性与主观性 017
 - (二) 服装设计审美主体 018
 - (三) 服装设计审美客体本身的审美范畴 021

第三章 服装设计美的特性 030

- 一、服装设计艺术美与现实美 030
 - (一) 服装设计艺术美的产生 030
 - (二) 服装设计艺术美的审美 031
 - (三) 服装设计艺术美的作用 032
 - (四) 服装设计的现实美 034
- 二、服装设计美的感染性 035
 - (一) 理智的驱动 038
 - (二) 情感的驱动 038

三、服装设计美的新颖性 039

(一) 新颖性是服装设计美的生命力 039

(二) 服装设计审美新颖性的表达 039

第四章 服装设计艺术与科技的审美构成 042

一、服装设计艺术美的内容与形式 042

(一) 服装设计艺术美的内容要素 042

(二) 服装设计艺术美的形式要素 047

二、服装设计科技美的内容与形式 059

(一) 服装设计科技美的内容要素 060

(二) 服装设计科技美的形式要素 067

第五章 服装设计审美创造与表达 090

一、创造性思维审美意识及其设计方法 090

(一) 创造性思维的审美联想 090

(二) 创造性思维与生活方式 091

(三) 创造性思维的设计方法 093

二、服装设计审美创造表达 107

(一) 服装设计艺术形式美的基本表达形式 107

(二) 服装设计艺术与科技审美的创造性表达 116

参考文献 141

第一章 导言

服装设计是一门综合性学科，在现代服装的发展过程中，服装设计艺术与科学技术的关系已更为密切，其审美与创作表达也更具有前沿性。这主要体现在艺术审美活动对科学技术的促进，艺术对科学技术的预见和反映；科学技术对服装设计各类艺术的影响作用，为科学技术应用于设计创作提供理论依据；科学技术与设计艺术形式美的形成与特性、形式美的形式质料和形式规律以及对其进行的艺术创造和科学创造有着直接关系，即科学技术不仅有美，而且可以审美；科学技术的审美活动不仅可以用于欣赏，更主要的是有助于科学创造，以科学技术研究审美的创造表达并以此带动设计。因此，21世纪服装设计的新思维、新方法和新的发展趋势，必将是科学技术借助美学并通过服装设计为载体的审美创造。

一、服装设计中的艺术美与科技美

服装设计中的艺术形式，能通过色彩、造型、图案、材质等审美效应改善人们的心理素质，丰富人们的生活情趣。服装设计中的工程技术，来自于人们对穿衣的自发创造，发挥着替代和延伸人自身功能，调节和控制人的生命过程，创造出可以适应人们生存需要的客观事物。无论是技术产品或是艺术作品，它们的构成中都包含着人的主体因素和外在的客观因素。主体因素只有以客体因素为媒介，才能获得自身的主体性和表现性。工程技术的主体因素是由人的经验、知识和技能组成的，客体因素是由工具、能源和材料等组成。技术和艺术都包含知识的成分，知识来源于人的实际经验，并上升为一种科学认识。因此说艺术与科学技术的关系，正如当代艺术家张仃所说，是围绕“造型艺术——特别是绘画，从文艺复兴到现在，五六百年间，产生了艺术解剖学、透视学、构图法、色彩学等技术科学，都是为绘画创作服务的……”而服装作为实用性设计，其中的艺术与科学技术也借用和产生了如美术学、色彩学、图案学、结构学、工艺学、材料学等许多技术科学，并且这些技术科学都是为服装的设计应用服务的。

服装作为艺术与科学技术的综合载体，其艺术科学审美具有互动的链式反应，特别是在现代服装发展中，科学技术的进步越来越多地显露出科学技术的美对服装设计审美的支撑作用。科学技术本身不仅存在美，而且还可以进行审美和创造美，这个美产生的基础

是实在的客体和美感主体契合的统一。艺术美的内容多是感性形式，科学技术美的内容则是由客观规律显现出的理性形式。作为设计者的设计主体审美心理和设计作品客体的审美属性都具有审美张力，这两种张力达成契合统一便能产生令人动心的美感。就设计艺术审美活动而言，当作品的审美张力形式与设计主体的心理审美张力形式同形同构时，其作品就有了动情的美感，或产生出美的意向；就科学技术审美活动而言，当具有客观规律的审美张力形式与设计主体的审美心理张力形式同形同构时，其作品就有了品质的美感，就有可能把握到艺术美的本质并产生出科学美的概念和符号体系，即体现艺术与科学技术审美的构成与表达，如黄金比和费波纳奇数列中数值越大越接近黄金比的数列比值，其数理科学的形式美所传达的也是设计艺术中的视觉形式美。对于服装设计造型、款式构成、形式美感、服装结构、服装工艺、服用材料等方面，在局部分散、整体组合、结构与解构、人体功效度、材料的运用与制作手段等，无不存在“艺术科学”审美互动的链式反应关系，诸如设计中对服装廓型、长短比例、分割关系、领型、袖型、加放松量、面料、工艺手段等方面的分析运用；部件及附件设置上的局部造型、尺寸与位置、褶裥、波浪、花边、绊、带等的变化；重点造型部位，如上衣领弯曲程度、领角长短、串口线倾斜度、驳角宽度、袖山造型等设计安排，这些都无不蕴藏着艺术与科学技术审美的构成与表达。

另外，服装设计亦受到后现代思潮的影响，对称性破缺、不和谐以及怪诞奇异等形式对科学和艺术审美创造表达的影响和作用，以及破缺、失衡、奇异、荒诞、百搭等在一定条件下审美活动的转化，即“混乱美”，它是艺术和科学技术在人类审美意识更高层次上对对称和和谐的演化，并将日臻完美。正如英国皇家学会会员、科学思想家戴维·玻姆所说：“无论是天然的还是人造的，一切结构发展的基本原理显然是：每一种序只具有近似的和有限的对称性。一种序的对称性破缺或变化的规则系列是另一水平序的基础，如此递升到较高级水平。”

二、服装设计艺术美与科技美的统一

服装作为人类生存的必需品和代表社会文明的标志物，应体现出功能性、时尚性，是一种有机的统一体。因此，一名出色的服装设计师设计的服装，能把服装的各个方面都很好地结合起来，而不仅仅是用布料把衣服做出来，或是对时尚的模仿与复制。杰出的服装设计师应是一名艺术家，同时也应是一名掌握相关科学技术的工程师。如果一名设计师只偏重设计的艺术性，那么他所感兴趣的主要是设计的形式或是材料运用的美感，而不太在乎服装的服用功能性和商品性，其设计可能只是具有审美空间的形式化的优美作品。如

果设计师只注重设计的科学技术性,那么他的设计可能是具有科技品质、做工精良的服装,虽然此服装也具有材料、功能、科技品质的审美,但这种美往往会缺少生机和灵性。

当科学技术被作为特殊艺术卷入或隐藏到设计艺术中时,艺术也就关系到了科学和灵性。科学技术与服装设计艺术的结合可以有不同的方式,是牵强地拉扯在一起还是使两者有机地融为一体,其结果是大不一样的。只有在美的接合点上,通过审美中介使科学技术与艺术整合和互补互促,才会使设计者免去徒劳无功的努力而达到一种理想化的境界。当审美成为科学技术与艺术整合的中介时,两者便进入“艺术学科反应链”。此时,美的张力将可异常强劲而灵动地穿梭于两者之间,消弭了两者明显的界限,设计师的创造性本质力量也便在其中得到空前的伸张和勃发,达到设计艺术与科学技术的审美构成与创造无限激发的境地。

纵观世界服装设计大师、名家的作品,在设计中所体现的“艺术科学”互补互促和美感张力在两者之间的灵动穿梭,无不给人们以强烈的审美震撼。国内以往对服装设计方面的研究多是在服饰美学、服饰文化理论、服装设计形式美原理、服装设计绘画、服装结构裁剪、服装工艺制作技术等方面的探讨,缺少对“艺术科学”审美互动有体系的深入发掘和研究,由于这方面研究的滞后,使我国服装设计领域从基础理论到应用设计对服装本质的认识都不够,服装设计人员的专业素养与能力掌握不够全面。

三、服装设计艺术与科技审美的本质及意义

研究探讨服装设计中艺术与科技的审美表达,能在服装设计艺术理论上提升对“艺术科学”审美品质的认识,有助于在科学技术的审美直觉中揭示服装结构与工艺的本质和规律性,并对其他设计艺术理论具有借鉴作用;有助于科学技术的审美创造,弥补服装基础理论的不足之处,从而创造出更完善的新理论;有助于提升科学技术审美素养,使设计师在运用科学技术美的同时求得服装品质的真;在设计艺术运用对称、和谐、逻辑简单性和数理美的同时,有助于促使科学技术理论不断深化发展;还能够在艺术审美、科学审美、技术审美等比较研究上,整合哲学、美学、艺术学、人体功效学、设计心理学、文艺理论等众多学科的学术观点,将过去单一的和互为分离的服装设计理论、设计方法、服装结构、服装面料、工艺制作等体现的科学技术作为一个审美综合体研究,由此开启服装设计中一个新的思维方式和概念范畴,从而扩大服装设计理论及其他设计美学、技术美学和相关人文学科的研究范围和思路,另外,也有利于专业人才综合素质的培养,能够为我国自主服装品牌设计研发起到积极的促进作用。

第二章 服装设计美与审美

以往人们把服装设计更多的看做是一门设计艺术，随着现代社会的发展，人们越来越多地认识到，服装设计已不能仅用其艺术外向化形式来表述整个服装设计的内涵。现代服装设计中更多渗透着人类科学技术进步的成果，科学技术在服装设计中，往往以特定的人为审美需求及功能需求发挥了重要作用。为此，对服装设计艺术与科技审美的研究，是进行现代服装设计创作一种新的思路 and 新的思维方式，它不同于通常意义上的服饰美学、服装设计美学所探讨的内容。以往服饰美学、服装设计美学虽然是研究服装美学的主体化构架，从大的方面阐释服饰美与审美的规律，但它们缺乏对服装设计体系内在本质及形式质料互为契合的审美表达的揭示与分析。服装设计艺术与科技审美，正是从这一方面对服装设计艺术与科技审美表达的美学特征进行研究；从服装设计艺术与科技审美创造的实用功能性和欣赏性方面去探讨服装设计美的形式法则。

为使人们对服装设计艺术与科技审美的认识得以逐步深入扩展，本章将从服装设计美与审美的基础性常识解读进行展开。

一、服装设计美的本质

人类对服饰美的研究有着悠久的历史，但服饰美学作为一个学科，却是既古老又年轻。说它古老，是因为在远古时代，人们就已开始有了服饰美的萌芽和积累。说它年轻，是因为服饰美学是现代美学研究的产物。在美学的花园里，早已呈现出千姿百态、姹紫嫣红、争妍斗艳的景象，但对于服饰美学的研究，特别是现代服装设计艺术与科学技术互为作用的“艺术科学”审美表达的研究，还是一株尚未绽放的蓓蕾，还有待更为精心的培植与呵护。作为服装设计工作者，对现代服装设计艺术与科技美本质的研究则需要付出更多的努力，要自上而下的学习，对古今中外的研究成果进行借鉴，以及在实践中不断地总结和提炼美学规律，建立较为完善的服装设计“艺术科学”审美表达的法则，并遵循此法则，不断创造服装设计艺术与科技的美。

（一）服装设计审美

服装在日常生活中随时随地、每时每刻都在发挥着审美作用，依据它的商品性，在通常情况下，它在实用的前提下兼有审美功能，可达到物质和精神的统一。服装设计作为一门具有艺术性的应用学科，首先应具备实用性，如果服装设计美脱离了实用的功能性，也就缺少了本质性的价值意义，而只是视觉上的形式刺激。因而服装设计并不仅仅是纸上画的图形与布料的工艺技术性裁缝，它是一门伴有科学技术支撑的造型艺术。服装设计实用性是审美性的前提和基础，审美性反过来又强化了它的实用性。所以，服装设计的实用性和审美性二者是互相促进，缺一不可的，它们构成了服装设计审美最基本的特性。

服装设计的另一个重要审美特性，就是注重表现性与形式美。而表现性使得它比其他艺术更加偏重于形式美。所谓形式美是指自然生活与艺术中各种形式、要素按照美的规律形成的某些共同的特征和法则。服装设计的形式美既包括色彩、线条、造型等形式美的要素，也包括体现服装科技方面的材料肌理及结构数理性的对称、均衡、比例、分割布局以及穿着方式等形式美法则，服装设计的审美已使表现性与形式美密不可分。随着人类社会生活的不断演变，人们的审美能力、创造能力得到不断发展，逐步形成新的审美标准，但形式美仍然是服装设计表现性的外部体现，而表现性依旧是形式美的内在灵魂（图2-1）。

图2-1 这款服装以衣身前襟的褶皱、领饰、腰饰为形式美的点、线、面表现要素，连续的褶裥及裙装与腰饰色彩呼应的条纹，强调了主体部位不同形式的节奏感，而衣身整体款式结构的简练、实用，使审美与功能完美结合

此外，服装设计审美还离不开民族性和时代性。不同的时代、不同的民族具有不同的生活背景和物质生活条件，每个国家与民族都有自己衡量美的尺度和标准。不同民族的人们在穿衣打扮上的外观形式，实质上就表达了这个民族的一种审美。如云南各少数民族的服装或多或少都装饰有银质或其他材质的配饰，这是源于对各自民族的图腾崇拜；而当地气候温暖，各种植物繁多，用植物浆汁染色的蜡染、扎染制作的服装不仅有实用性，更有很强的观赏价值。如此说明，各民族的审美观是在本民族特有文化背景和自然环境中逐渐形成的。服装设计美在折射时代风貌的同时，也为推动时代的发展起着作用。

图2-2 这款服装是运用对称的形式美法则，设计主要以结构造型为主，使服装在具有合体的实用功能的基础上，表现了服装开放、性感、时尚的美。其审美价值在于将设计师的设计审美想象转化为实用价值

总之，服装设计审美是以它的具体形象和艺术感染力去影响人们，因此，服装作为特殊的审美商品，一定要遵从它所具有的审美特征，使人产生审美兴趣和购买欲望，从而在社会上形成流行趋势，产生更大的社会价值，给我们的生活带来更多、更美的享受。

（二）服装设计的审美特征

由于服装设计的美是建立在服装功能性基础上的美，所以在许多情况下会以功能性特点表现出来。20世纪初，女子服装合理性功能的确定，标志着现代服装设计思想的成熟。而在19世纪，当时盛行的新洛可可主义风格把服装审美推到了唯美的纯艺术地步，过分地强调装饰而忽视服装的功能，这种美与功能的分离，极大限制了服装的社会性。

现代服装设计强调服装设计美应

该从彻底的功能性与合理的形态中产生, 服装设计的审美应从人类共同对服装美的欲求中产生。如果离开了这个立足点, 服装设计就会偏离正确的方向。意大利著名服装设计师瓦伦蒂诺曾经说: “优秀的时装应该是美与功能的完美融合”。他自己之所以能成为世界高水平的时装设计大师, 就是因为他很好地把握了这一原则。

服装设计的审美性与实用性是相辅相成的。服装设计首先作为一种商品的物质形式, 是以满足人的基本生理需求, 也就是实用性为最初目的。现代社会, 一些服装款式和色彩成为流行时尚, 从表面看似似乎是由审美性价值决定的, 与功能实用的关系不大, 但实际上, 使用价值仍然是人们购买或服用的首选动机。可以说, 服装设计审美性是以实用性的使用价值为载体, 服装设计的审美应当是使用价值与审美价值的和谐统一。作为服装设计师, 只有系统地去了解服装发展的规律, 踏踏实实地去研究服装设计大师的作品和他们成功的过程, 广泛了解当代科学、艺术对人类生活产生的影响, 才能不断提高审美素养, 创造、表现出服装的美(图2-2、图2-3)。

二、服装设计美的认知

人类对服装设计美的认知, 来源于人自身具有的审美意识和表现意识。人是万物之灵, 人的本性使他能够有审美的趣味和概念, 人以及许多动物, 都具有审美的感觉, 这就是说, 他们都具有在一定事物和现象的影响下体验一种特殊快感的能力。服装既是人类物质生产的成果, 也是人类精神的产物和积淀, 因而人类在设计创造服装产品的过程中, 将自己对美的认知融于服装设计之中。服装设计创造的过程, 也就是美的创造过程, 服装设计作品的完成, 同时也是美感形式的完成, 人类的审美意向、审美情趣, 就会随之积淀于服装设计作品之中, 并转化为产品的美, 满足消费者需求。

图2-3 此款服装上身以厚实的材料作为结构的内在变化, 通过形式上的建筑感造型体现其艺术审美形式。下身飘逸的裙子与上衣较强的造型张力形成鲜明对比, 怀旧感的帽子、绳捆式项链以及衣身打孔的肌理细节, 构成服装既典雅又前卫时尚的审美意境, 同时又不失实用性

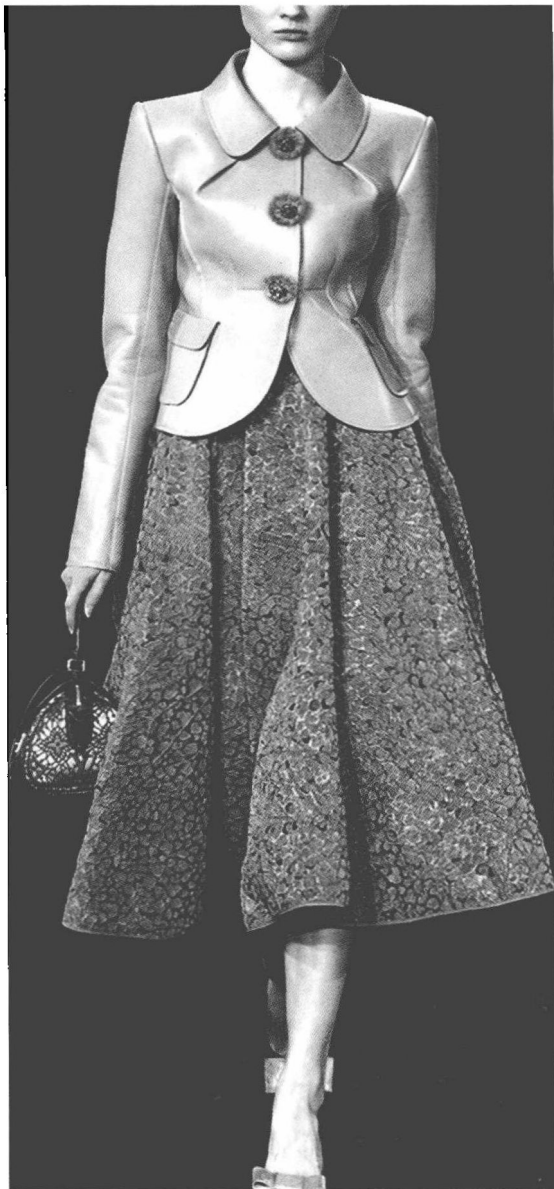

图2-4 服装的整体美

服装设计的美，其本质意义是超越生存的精神产物。人类在长期认识自然、改造自然、创造客观世界的过程中，对服装的需求已从最初的物质生活需要，升华为对服装美的创造和审美精神层面的追求。服饰与服装构成人的外观形象美，外观形象美还包括人的形体美，是人的形体自然美和穿戴所呈现的着装美；人的内在美，是在社会生活中所表现出的人的气质、修养、仪态和品位等。从广义上讲，服装设计的美不仅有人人的着装美，还应包含人的精神气质美。而服装作为设计艺术的形式载体，要通过人的着装美才能够更充分体现服装设计的美。

（一）服装设计美的总体因素

服装设计的整体美是指服装款式设计、服饰搭配、化妆和环境相互协调，与着装者的身材、容貌、气质、文化品位等融为一体所表现出的人体着装的总体形象美，其中服装款式设计起着主要作用。

1. 服装设计的整体美

服装设计的整体美是指在设计中，不仅是对具体单款进行设计，还要对服装上下搭配、内外搭配及配饰方面的整体美的因素加以考虑，必须以具体而完整的着装形象美来传情达意。如图2-4所示，图中

服装整体设计以短衣长裙搭配构成着衣状态，具体款式设计裙长与上衣采用5:8接近黄金比的比例关系，造型简洁大方，线条清晰流畅，色彩运用既有对比又柔和协调，配合穿着者的身材和气质，充分体现了服装设计的整体美。

2. 服装设计的动态美

服装设计的动态美是指着装者身体或身体其他部位在空间运动的过程中,服装随形体所产生的美感。模特展示时的动态极具艺术的动感美,服装在模特的形体动态中所呈现的曲线和不确定性,使其显示出生动的姿态和无限的韵味。这种动态美在人们的日常着装中也有所体现,但在模特的服装展示中较为突出,因为服装能够与模特的气质、风度融为一体,进而强化服装设计的艺术效果(图2-5)。

3. 服装设计的主题意境美

服装的流行与传播同一切艺术品一样,是时代的产物,不可避免地会受到社会活动和社会思潮的影响,而某种社会活动、社会思潮又使服装成为时代的装束和标志。所以,每一款服装在设计时都要围绕一定的主题意境表达一定的文化内涵和艺术风格。当服装设计表现主题作为一种形式而置身于总体文化的范围之中时,由于主题意境包含内容极其丰富,文化积淀深厚坚实,会使之具有极强的冲击力和时代审美特征。

服装设计的主题意境,是设计师借助于作品的设计形象,以最恰当的设计语言,揭示作品主题关于自然、社会和生活景象的艺术境界,传达设计师的思想情感,以唤起消费者和观赏者关于审美主体的联想与情感共鸣,使之深入其境,感悟其情(图2-6、图2-7)。

图2-5 此款服装设计以柔软面料传递层叠、悬垂、飘逸的造型信息,通过模特展示,充分表达出服装的动态美。动感中的服装所显露出的人体曲线美和行云流水般的服装韵味,给人以缥缈、浪漫、柔美的享受

(a)

(b)

(c)

图2-6 此系列服装为本书作者的设计作品，主题为《黑土瑞雪》。设计理念是以中国东北地区民俗谚语“狗皮帽子羊皮袄，抵裆裤腰裹腿脚”为创作灵感。造型采用宽与窄、松与紧、长与短、内外组合并搭配较前卫的尖顶毛皮帽；面料选用灰色长锋毛皮、黑色羊绒卷、铁灰色毛呢、网眼毛圈织物和中灰色亮光立体绒条堆积围脖。整组服装造型与用料力求在全新现代基点上融入深厚的民族文化，表现出一种浪漫、质朴、浑厚、凝重且野性十足的黑土文化所演绎的现代服饰文化。此系列服装曾获第四届“中华杯”全国服装设计大赛时装类金奖

图2-7 2003年北京国际时装周,设计师张肇达作品《紫禁城》以红色绸缎、蝉翼般黄色薄纱等材料,运用褶皱与层层叠叠的错落造型,寓意紫禁城飞檐的红墙、朱漆的宫门、炫目的琉璃瓦辉煌灿烂。作品以设计师本人的独特视角,阐释了他对中华文明以及传统文化的理解。服装以恢宏的气势流露出东方文化的高贵、庄重与华美,很好地表达了主题意境。

图2-8 此款服装上鲜艳的色彩与图案,传递着色、形相互交织的色彩与图案美的艺术氛围。衣身局部翘起的毛边和眼部周围粘贴的与头饰相连的毛绒饰物,凸显后现代设计另类、放荡不羁和自我标榜的服饰文化现象。尽管服装整体装扮具有另类意味,但单品却极具穿用功能

4. 服装设计的艺术美

艺术美相对于现实美而言,它是艺术家对现实生活能动反映的产物,即艺术家按照美的规律,在审美理念指引下,根据现实生活运用一定物质材料进行美的创造,它是艺术家审美意识的物态化。只有了解了艺术美,才能体会服装设计中的艺