



21世纪中国高等美术院校
艺术设计教学经典

主编 宫六朝

服装·染织艺术设计

ZHONGGUO GAODENG MEISHU YUANXIAO YISHU SHEJI JIAOXUE JINGDIAN

工业造型艺术设计

陶艺设计

环境艺术设计

影视美术设计

设计素描

设计色彩

视觉传达艺术设计

服装·染织艺术设计

装饰绘画 漆艺

设计基础

花山文艺出版社



21世纪中国高等美术院校
艺术设计教学经典 主编 宫六朝

服装·染织艺术设计

ZHONGGUO GAODENG MEISHU YUANXIAO YISHU SHEJI JIAOXUE JINGDIAN

花山文艺出版社

总 策 划 / 王 静
主 编 / 宫六朝
责任编辑 / 杨怀武
封面设计 / 晓喻 怀武
内文设计 / 晓喻 张悦
责任校对 / 李鸥

编 委:

清华大学美术学院 / 刘巨德
中国美术学院 / 张浩 徐明慧
四川美术学院 / 谢鸣理
天津美术学院 / 郭振山
广州美术学院 / 陈涛
鲁迅美术学院 / 陈树中
西安美术学院 / 陈斌
湖北美术学院 / 罗潘
南京艺术学院 / 谢燕淞
北京电影学院 / 陈廖宇
江南大学设计学院 / 寻胜兰
上海理工大学设计学院 / 高龙

图书在版编目(CIP)数据

服装·染织艺术设计 / 宫六朝主编. — 石家庄: 花山文艺出版社, 2002

(名师点击·21世纪中国高等美术院校艺术设计教学经典)

ISBN 7-80673-146-6

I. 服... II. 宫... III. ①服装—设计—作品集—中国—现代②染织—艺术—作品集—中国—现代

IV. ① TS941.28 ② J523

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2001) 第 095009 号

名师点击
21世纪中国高等美术院校艺术设计教学经典
服装·染织艺术设计

出版发行: 花山文艺出版社

地 址: 石家庄市和平西路新文里 8 号

邮政编码: 050071

网址: <http://www.hspul.com>

E-mail: hswycbs@heinfo.net

Tel: 0311-7042501 转

Fax: 0311-7815440

制版印刷: 深圳华新彩印制版有限公司

开 本: 889 毫米 × 1194 毫米 1/16

印 张: 7.5

印 数: 1-5000

版 次: 2002 年 3 月第 1 版

印 次: 2002 年 3 月第 1 次印刷

书 号: ISBN 7-80673-146-6/J·022

定 价: 53.00 元

● 策划人语

艺术设计是将设计者的思维观念，通过设计的形式语言用图形的方式来展示的；今天，传媒的多样性和密集性，以使公众接受信息的方式发生了深刻的变化，在瞬息万变的生活中将获取的信息为我所用，人们越来越重视新感觉，依赖视觉。日新月异的艺术设计新潮，迫使艺术设计者必须不断探索，为社会服务，而综合的文化修养和超前意识则是设计者必备的素质。

在当今信息化、多元化的高科技时代，艺术设计已成为人类文明发展的重要组成部分，而中国的艺术设计教育正在面临着前所未有的机遇和挑战。随着时代的发展，继承了千百年传统手工艺的文化精髓，成为中华民族传统文化的宝贵财富，它不但需要进一步的保护和发扬光大，更要进一步跟上时代的步伐。世界先进国家的艺术设计教学思想，在高校的学术交流中不断为我所用，从而加快了我国科教体系与世界先进国家的接轨，并促进了诸多艺术设计新学科的诞生。与此同时，艺术设计的基础课训练，也打破了以往的单调模式，针对各专业的特点将设计素描、设计色彩等新的基础教学直接运用到现代化的艺术设计课程之中。在材料应用的工艺训练手段和创意思维以及制作、表现等方面，一种更宽泛，更合理的教育课程结构日趋完善。总之，新课程从基础训练到专业设计大大加强了课程系统之间的互动联系，使现代化的高等艺术设计教学如虎添翼。

本套丛书汇集了中国当代高等美术院校艺术设计学科精英教师的教学论文和专业设计成果作品，从一个侧面如实的反映了我国当今艺术设计院校的教学总体状况；多年来，关于教师如何教，教什么的问题，一直是美术院校艺术设计专业教学中的热点话题，随着当代美术的蓬勃发展和艺术设计教学改革的逐步深化，这一问题变的更加突出。相信该丛书能使各高校在彼此之间的学术交流中，相互切磋，共同探讨，希望在校就读的学生能更直接地了解和把握全国高等美术院校艺术设计专业的教学取向，领略各院校名师的个性化教学特色；同时也希望从事专业艺术设计工作者们能从中受到某种启迪，在美术教育总目标和大原则的框架中，不断提高我国高等美术院校艺术设计教育事业的整体水平，这也是我们编写本书的主要意图，也是大家的共同愿望。

目录

01	材料的再造就 焦宝娥（清华大学美术学院）
07	设计本质略说 张辛可（中国美术学院）
11	服装设计创意与表现教学刍议 丰春华（天津美术学院艺术设计分院）
16	谈时装画与时装设计效果图的美感 黄嘉（四川美术学院）
19	时尚与教学 钱麒儿（中国美术学院）
24	教学絮语 张秋山（湖北美术学院）
26	服装结构设计教学方法的尝试与探讨 李健丽（湖北美术学院）
29	服装设计第一课 ——学好服装画 柯锡安（湖北美术学院）
32	感受市场 体会设计 苏永刚（四川美术学院）
40	成衣设计与创意设计的互动 任淑贤（天津美术学院）
45	服装设计创意思维的外化及其表现 ——服装设计效果图教学散记 王庆功（天津美术学院）
49	吸收民族服饰文化精华 更新现代服装设计理念 赵刚（山东工艺美术学院）

目录

51	谈服装产品设计课程的实施 孙迎 (天津美术学院)
54	浅谈时装画的学习 孙万灵 (山东轻工业学院艺术设计学院)
56	设计程序随想 阎维远 (天津美术学院)
59	民族传统与现代创新 ——西部服饰艺术设计教学随笔 张莉 (西安美术学院)
62	从延伸服装创意设计的角度深化外国服装史的教学 陈莹 (苏州大学艺术学院)
65	关于纤维艺术 朱伟 (中国美术学院)
72	浅谈纤维艺术作品的肌理表现 韩丽英 (天津美术学院)
78	关于蜡染艺术教学的随想 ——从几位西方蜡染艺术家给我们的启示谈起 龚建培 (南京艺术学院设计学院)
83	编织服饰 文红 (重庆教育学院)
86	染织专业的花卉课 王庆珍 (鲁迅美术学院)
90	论手工编织艺术的秩序美 邢庆华 (南京艺术学院)
92	结艺编织壁挂教学随笔 马彦霞 (天津美术学院)
94	信息时代与染织艺术设计教学的思考 贾京生 (清华大学美术学院)
100	话说“染缬” 陈重武 (天津美术学院)
106	染织设计专业教学的几点感想 秦岱华 (清华大学美术学院)
113	时装画中的意境表现 陶音 (中国美术学院)

材料的再造就

焦宝娥 (清华大学美术学院)

服装是人类创造的最具变幻的物质文明,然而它正如万物生灭一样变化无常,如果我们深入地观察却会发现它又存在着一定的规律:1、超越时代而相对不变的规律。2、随着时代的变化而变化的规律。这种“变”与“不变”是相互融合复杂而又不可分割的。如果将“不变”的部分视做事物的“内核”,是设计的“出发点”,那么“变”则可看做带有时代特征的“流行外壳”,是设计的“归结”。服装正是由不变的“内核”与不断变化的“流行外壳”组合而成的。

由于人体结构、人的生理特点及人的欲求,服装从它诞生之始便具有了机能目的。服装的机能包括生理机能与心理机能。在组成服装的三要素中(机能、材料、技法)机能是无法创新和改变的,是设计中必须始终面对的基本问题。而素材、技术则随着人类的进化而不断进步,以不同的形式、技巧表现着服装的机能,成为推动服装变革的有力前提条件。在素材、技能不间断地开发创新中服装推陈出新,满足着人的各种机能需求。本文主要探讨材料、技法问题,而不涉及机能问题。

一、历史的启迪

翻开服装历史,一个不容置疑的事实是:服装在不同的材料作用下呈现出各个时代的特质和发展轨迹。狩猎时代,农耕时代,大工业时代及今天的信息时代,每一次新技术、新材料的问世都令人类社会生活发生本质的变化。原始社会的草裙、封建社会的棉衣麻裳、工业社会各种新型的天然纤维、化学纤维、合成纤维的服装制品,都因材料及与之相应的技术而使服装呈现出完全不同的形式。

就服装的机能、素材、技术三者而言材料是最活跃、最具表现力又最需要经验技巧来驾驭的元素。材料决定着技法,影响着造型,材料的创新变化加速了服装的发展变化。虽然机能决定了材料的类型,但材料本身所具有的形、色、质地及材料的构造特性都是不容轻视和否定的。服装的机能是凭借材料的贴切应用及工艺的恰当处理来表现的,设计理念是对材料技术地塑造而最终实现的。因此,服装的造型是对材料的造型,服装的设计也就是对材料的具体设计。设计师如不能很好地驾驭材料,创新材料就无法创新服装。二十世纪的许多的服装大师都是材料革新的能手,如浪漫的印花布“诗人”恩格罗、“皱褶之王”三宅一生、金属服装的缔造者拉克·邦瑞等都因其对材料的新发现及再造就而出类拔萃。将以往设计师对材料的态度加以分析可以看到有以下几个特点:(1)由于创新材料而引发新的设计理念。新材料即是新技术的产物,是时代科技的结晶。它有着与以往常见材料截然不同的观感及性能,独特的材质必定需要相应的服装加工工艺,因而新材料新工艺塑造出个性化的形象,视觉冲击力度大让人耳目一新。如图1这是运用棉与聚酯纤维混纺制成新材料,再以几何形平面的构成方式做的不像“服装”的图形式连衣裙。传统的褶裥制品是将压制成型的皱褶材料经过缝纫之后再构成服装,而三宅一生于一九九零年发表的一系列作品是在服装成型后再加皱褶。虽然给面料于半永久型的热压处理,完成的制品是平面的,但着装以后服装造型随着人体的动作变化而变化,成为变化着的立体造型。这种以最少的裁剪与缝纫,经过巧妙地处理来构成的服装是由材料、工艺而导入前卫的服装设计理念的极好例证。(2)发掘现有材料演绎新理念。设计师以独特的视角发掘现有材料的异质特性,运用材料的反衬与冲突来表现新的设计理念。这种对材料的运用手段超出了传统观念中材料对人的导向作用,表现出材料潜



焦宝娥,清华大学美术学院染服系教授。1981年元月毕业于中央工艺美术学院染服系;1983年参加人民大会堂甘肃厅室内纺织品设计;1983年至1991年在兰州服装职工大学任教;1991年至1994年元月就读于中央工艺美术学院服装设计硕士学位;1994年留校任教至今。编著的书籍有:《清华大学美术学院时装画》、《现代家用服饰指南》、《交际礼仪》、《礼仪服饰》。



图1 三宅一生作品

在的、未被发现的形式,如图2。(3)采撷世界范围内各种服装文化遗产作为创作素材,以拼贴、重组来创新,无所谓本国还是外国,无所谓是古是今,只要有益于表现设计概念即可借用、挪移。混杂并置的材料、多元拼贴的手法构成一种无地域文化特征的国际主义情调,产生一种超现实的梦幻之美。如图3高田贤三、加里阿诺就是运用并列置换来表现时尚、传达设计理念的。他们只要能满足创造要求便信手拈来,运用并列、对峙、交错、渗透等方式加以重构,散发着“解构艺术”的魅力。总之不论是新材料新观念,还是旧材料新思想,不论是多元拼贴还是单元重构,设计师凭借对材料的发掘、延伸与再造就,通过开发材料改进技术及技术攻关来表达他们对服装的感悟及设想。当材料被设计师作为直接表现思想与观念的媒介时,材料就具有了独特而又全新的价值,因而材料的再造就及材料的表现手段也就受到了极大的关注,这种现象揭示出材料在未来服装的变革与发展中将会成为不可或缺的重要元素,由此引发了我们设立“材料塑造”这门课程的初衷。

二、现状分析

改革开放以后服装设计十分热门,众多的设计师在设计中遇到的第一困惑便是对材料的困惑。正如有人所说:设计想法百出,但服装材料难寻。许多设计师为找不到合适、可心与设计意图相吻合的材料而感叹“巧妇难为无米之炊”。服装材料品种老化、色彩单调、花型纹样欠时尚、材质陈旧单一等,种种原因捆绑了设计师的手脚,阻碍了设计品质的提升。究其根源是我国纺织材料生产远远落后于国际纺织业,在企业管理运作模式及资金设备方面与国际先进国家存在着巨大的



图2 高田贤三作品



图3 加里阿诺作品

差距。

我国纺织行业在计划经济的体制下,由于几十年一贯制,人员构成老化,设备陈旧,管理运作模式仍停留在计划经济时代,难与千变万化的市场经济,效益经济相接轨。即使是重组改革后的企业也由于对市场经济中材料开发创新的重要性认识不足,对市场经济中服装材料经营、推介模式缺乏应有的了解,又迫于生存、迫于减低生产风险不得已以来样加工,订单仿造为主要生产手段,无法形成自己对新材料、新品种独特的开发推介体系。即使有一些合资企业、民营企业看到了市场的发展潜力,努力尝试改变目前的现状,进行了大胆的改革与尝试,但由于缺乏行业系统地组织与引导,缺乏最新技术情报的交流,也因生存问题这些企业多重视眼前利益、局部利益,大大地阻碍了他们对新材料的有效开发。

另外,是专业人才知识结构存在着一定的偏差,对专业构成的科学性、系统性有待于进一步研究。过去纺织工科院校的材料专业只学习纤维与制造技术,美术学院

组织、结构开发的不懂艺术设计,作艺术设计的不参与材料的织造开发,不但双方所学的课程不能互补,而且两方面的工作也分而制之,互不参与,完全不利于材料的开发与创新。在面料博览会中我们的材料品质尚佳,但颜色花型及材料感陈旧单调,缺乏创意、缺乏时尚,鉴于以上种种原因,我们尝试开设新课,改进教学进行材料的再造就及材料的创新研究,以应对我们的社会需求及服装企业需求。

三、材料的再造就

服装材料的再造就旨在开发学生的创意性思维,让学生通过对现有材料的观察与分析,大胆想像,以开放的心态从周边的事物中吸取灵感,换位思考,利用各种技术进行可行性试验,强调系统性与随意性相结合的原则,剪、贴、扎、系、拼、补、折、绣、叠、抽、勾等各式各样的操作试验,对材料进行再塑造,在动手实验的过程中体验材料的性能,发掘其表现潜质,从而达到创新的目的。这种教学方法主要是通过介绍现有材料的品种、材性以及通常的设计应用实例(如:丝绸的悬垂、毛皮的光泽与滑爽、棉的可塑性以及麻的质朴自然)等一系列专业知识及必备经验的基础上,鼓励学生勇于打破现有概念的局限性,发掘材料的内涵潜质,并在深刻理解材料性能的情况下,采用各种技术处理手段赋予材料全新的意义。这时材料课的关键点在于“试验”与“重构”,引导学生不带任何偏见放手试验,在实际操作中培养、锻炼学生的感受能力及试验能力,最终达到开发创造新材料的目的。如图4就是利用多种颜色的材料堆积、叠加构成新的肌理,改变材料外观后再造的创意性服装。图5是用牛仔布缝纫成有张力的材料,结合编织物创制而成的参赛作品。图6是选用薄纱、粘合衬、羽毛及丝线重合构成的面料(有色彩及纹样的部分缀饰亮片和丝线,白色的部分是纱与粘合衬),从

少数民族服装中获取灵感而作的毕业设计。

另外,带领学生到大自然中去体验生活、感受生活,从生命的各种形式中获取创意灵感,在观察、研究、感受大自然的同时,动手做视觉日记、素材采集卡,收集各种创意源(能够引发创意的各种素材),通过大胆构想提出新的材料创意概念,并利用生活中能找到的的一切材料进行构成练习。在软与硬、粗与细、强与弱、干与湿、疏与密、透与不透、有光与无光、粗糙与细腻、韧与脆等材料的物理性试验过程中,探索研究材料的表现力,通过对材料的反复试验与尝试,体会材料对人的心理作用,感受材料因构成而出现的肌理效果,感受各种材料肌理产生的视觉效果。从而发现材料所具有的表现潜力,并通过材料的特有的构成形式表现抽象的概念,如新与旧、鲜与涩、舒畅与难过、高贵与低俗、简洁与繁杂、华美与朴素等等。这时材料课的主要目的是启发、引导学生去“发现”去“探索”,让学生利用自己的感觉因素去看、听、摸、品、以至于在亲感实受的切身体验下,突破固有观念,独立思考。养成同学们在平常的现实生活中对其他生命的关注以及对周边事物的关注的态度,热爱生命、热爱生活,培养学生在各种生命形式及各种生活方式中发现、提取可用素材,进行改造、重组、多元复合或者单元并置的能力,在进行了多种可能性的试验之后,选出最佳方案,从而达到材料创新的目的。图7、8、9、10均是我院师生对材料进行加工改造以后完成的设计作品。

在教学的过程中我们不断地反省:设计实践如何把握那些超越时代而不变的“内核”并将其加以发扬光大?又将什么视为“流形外壳”极其鲜活地、创造性地加以开发利用呢?教学不止我们的探索不止,相信随着不断努力更加可喜的未知材料会呈现于我们面前,更加有趣且更有意义的未来等待着我们去探索、去发现。



图5 牛仔布与针织材料制成的参赛作品(兄弟杯金奖)



图4 复合材料多层重叠构成丰富多彩的新材质再制创意性服装 刘园园



图7: 纯麻材质经过叠压、扎捆构成有特殊肌理的服装 朱晓珊



图6 毕业设计 刘雅男



图9 复合重叠的纱、经过印、贴、擦等手段制成特有纹样的裙装（兄弟杯银奖） 刘云凤 陈昭

图8 复合材料经过刻、剪、缝合制成的服装 焦宝娥



图 10 采用手工仿制的纱经过堆积、叠加而制成的服装 李薇

设计本质略说

张辛可（中国美术学院）

服装时报社丁镇先生的《设计师的细说与戏说》一文，在全国引起轩然大波。我以为丁文是一篇好文章，一好好在敢于拨开迷雾，招招见功；另一个好是字里行间透出设计真理，说是“外行”，却很内行地指出真正的设计师和市场及产业有关，而不是其他。

那么，文章中的“名设计师们”是不是真正意义的设计师呢？本文就此开始“略说”。第一、报上的“这派那派”设计师们不要对号入座，某某只是一个“代名词”而已，你没有这么伟大！第二、这派那派当然都是设计师，你有你的设计自由。本文只是想弄明白，设计的本质属性到底是什么。

那么，设计的本质属性到底是什么呢？先说一个细节，我在武汉科技学院、郑州工学院等学校作讲座，开宗明义，头一个问题便是“什么是设计”？下面学生的回答从“为人类创造美”、“解决人民的买衣难”，到“为国家创造财富”、“可以成名成家”五花八门什么都有。我的解答是：“千万不要以为设计是太过艺术的东西，它的本质是造物，它产生于人类的需求，它也是你今后的饭碗。”又经过我对上述观点的详细阐述，学生一般都认同我的观点。

一部人类发展史就是一部人类造物的历史。“造化”创造第一自然——山、川、河、流……人类创造第二自然——独轮车、马车到汽车、草棚到大厦……创造第二自然就是“设计”第二自然，也就是所谓人类的“造物”活动。换言之，也就是创造“文化”的过程和积累文明的过程。这一包括人类文明总和的“文化”概念，为了便于人类“使用、学习和研究”，人们又将“文化”分成诸如政治、哲学、艺术之类的精神性文化和工程、建筑之类的物质性文化。可以这样认为，造物创新是设计的本质，设计是推进物的进步、人的进步以及创造历史和培育文化。

西方文化以对物的研究分析和长于设计制造为特性，它一方面极大地促进了物质进步和科技进步，另一方面，由于物质文化和科技的进步又极大地反作用于精神文化的发展。然而，西方文化的另一后果却是破坏自然和污染自然。而东方文化则以擅长对精神文化的综合思维和总结为其特性，所以，它的人文类文化较发达，而物质水平较低，物质文化和科技较落后。

因此，人类造物史告诉我们：物质文明和物质进步对人类发展更具有基础性和动力性！西方的教训告诫我们，人和自然的关系必须平衡好。

由于看到自己的落后，中国人便在“接轨”这个问题上显得“浮躁”和“左倾”。比如，看到自己的服装业落后，就急功近利地要培养大师，培养大企业，“规划”xx年要有多少个国际设计大师，xx年要有多少个国际名牌；搞“运动”似地搞“名师工程、时装大秀、评比大赛”，仿佛真的能“一夜成名师”；迷信文化和艺术真的能“剑走偏锋”，用一场“伟大”的秀或半年广告轰炸，便能制造出一个个“名牌”。在浮躁的群体文化心态中，你一“造神”和制造“神话”，就有人相信，这既是一种落后，也成了外国人百思不得其解的“中国特色”。

一个真正的设计师和一个真正的名牌，其起点和归宿只能是“市场和需求”，还得经过长年累月的市场砥砺。DESIGN这一伟大的西方词汇，不仅有设计、图案、图样的含义，更有其产品、计划和目的的含义。中国词汇中没有很传神的DESIGN对应词，只有“设计”一词勉强对付。更有甚者，我国的“招生目录”中，将设计加上了“艺术”一词，便成了“艺术设计”或“设计艺术”。于是，老师很艺术地教“服装设计的艺术”，学生很艺术地学“服装的艺术设计”。学来学去、教来教去，就是



张辛可，1951年出生于杭州。1986—1989年就读于浙江美术学院，攻读服装设计硕士研究生。毕业后留校任系教学秘书，后任染织服装教研室主任，副教授；现为浙江工程学院等数家大学的兼职教授和论文指导；担任数家专业媒体的特约撰稿和评论。被媒体誉为“中国著名服装评论家”和“中国著名服装品牌策划人”；中国服装设计师协会时装评论委员会主任委员；中国流行色协会、中国服装设计师协会会员。出版有《男装设计》、《女装设计》、《童装设计》、《中国衣经》、《服装裁剪设计技法》等著作、教材近二十种。

不问学得对不对？教得对不对？就是不明白什么是设计的本质？什么是教育的本质？

还有一个严重的问题，我国的设计教育起点不高，且基本是国有体制，是“皇帝女儿不愁嫁”。面对市场需求，毕业生是否“适销对路”？简直成了无所谓！国有设计教育缺乏改革的内部动力和外部压力，因为教育市场远未形成。

因此，我们应该看到，中国的传统文化乃至大量设计教育是游离在设计的外部的，中国人的设计观侧重于表面美化和形式的“装饰”。这也是上述离奇现象和中国设计观念落后的文化根源。实际上，广义的服装设计涉及市场和营销设计、品牌设计、工厂设计、版型设计、工艺设计、质量控制设计、信息系统设计等。如果是“服装教育”，其范围就更广泛了。

于是，既然我们的服装业没有名师和名牌，心里虽想奋起直追，此时，便想找“利器”，一找就找到了“名师、设计艺术和服装文化”并将其想像成“芝麻开门”般地挥舞起来。一时间，师们、派们、牌们、赛们、节们、会们风起云涌、泡沫四溅，这真能让人想起“大跃进”！这种“游戏”和“玩xx”的文化心态，不仅扭曲了一些其实很有才华的“大师名师”的心态和行为，误导了企业和学设计的学生，更是对中国的服装事业和矫正设计观念不利！

话说回来，设计的确有艺术性很强的一面，服装和时装也确实“文化”的一个分子，名师也是服装事业所需要的，问题在于摆好位置，明白什么是文化的基础。服装只在实现销售后，设计师寄托在服装内的文化理想才得以实现！

前几天，在一个圈内聚会上（有国内大师名师小师和时尚记者服装老板等），我有一个煞大师名师风景的判断——中国在五年到十年内不可能产生国际大师和国际品牌！理由是：经济基础不强、现代文化水平不高；要看到我国只是一个服装生产大国，要正视“全球经济一体化”前景和接受国际分工；必须承认“大师、名牌”之类问题的巨大国际落差！人家日本在巴黎苦心经营了十来年，才出了几个大师？而他们又是什么经济基础？我们在巴黎的只有青田人、温州人的服装小工厂和小批发公司，再就是一些学设计的学生和做服装贸易的国营公司。没有道理仅在国内“闹腾”了几下，就会产生国际的“什么什么”，这又不是化学反应！

另外，某些“名师”们老嘀咕“中国设计师并不笨，凭什么我们就成不了国际大师”！我要说，“国际名牌和大师”不是自说自话就可以有的，你要得到人家的“国际承认”才行！也就是说，你的时装卖给人家试试？人家才不买呢！国外的时装业以及相配套的方方面面的运作已经有近百年的历史，已经形成强大的、配套的操作机制，这是最厉害的，不是“聪明不聪明”的问题。我在巴黎做访问学者时，接受“巴黎国际广播电台”的采访，她们就问我，为什么巴黎没有中国设计师？我回答，这是现实的国际经济和商业、时尚文化的落差，与中国人的智慧无关，至于中国设计师进入巴黎，那只是时间问题。

那么，中国人在服装设计上的国际地位如何取得呢？我们必须脚踏实地地以真正的“造物和设计精神”搞好我们的经济建设和生活服装的设计，满足人民的生活需求。在此基础上发展我们的文化并与物质文明互为作用、互为关系，尽快增强我们的综合国力。我国的服装业也只有在这个基础上，才具有了冲击国际名

牌和“接轨”国际设计的实力。

另外，我们还不能“接轨”在人家的屁股后面，那些“洋装”永远是人家的东西，是人家的文化！二十一世纪表面的竞争是经济和实力的竞争，但经济和实力的背后的真正竞争是文化以及文化权利的竞争！是文化对话权的竞争！也就是说，我们必须把自己的文化作为根本的战略资源来使用，我们必须建立一个具有中国文化、中国审美的系统标准，这是加入WTO后的设计思想界必须考虑的重大问题！

中国服装业的老朋友，法国高级时装协会名誉主席雅克·莫克里艾说：“对于中国年轻的设计师，我的另一项建议就是要告诫他们永远不要忘记中国悠久的历史和文化。这种历史和文化必须要渗透到他们的设计当中。仿效欧美国家去做服装设计没有任何意义。你们更应该做的是展示一种被人们广泛认可的中国时装艺术。我私下认为，中国的时尚只有紧紧地依附中国的文化，才能成为吸引法国乃至欧洲时装界的巨大市场！”

人家外国朋友如此清楚，我们还能说不明白什么是设计，什么是设计文化吗？



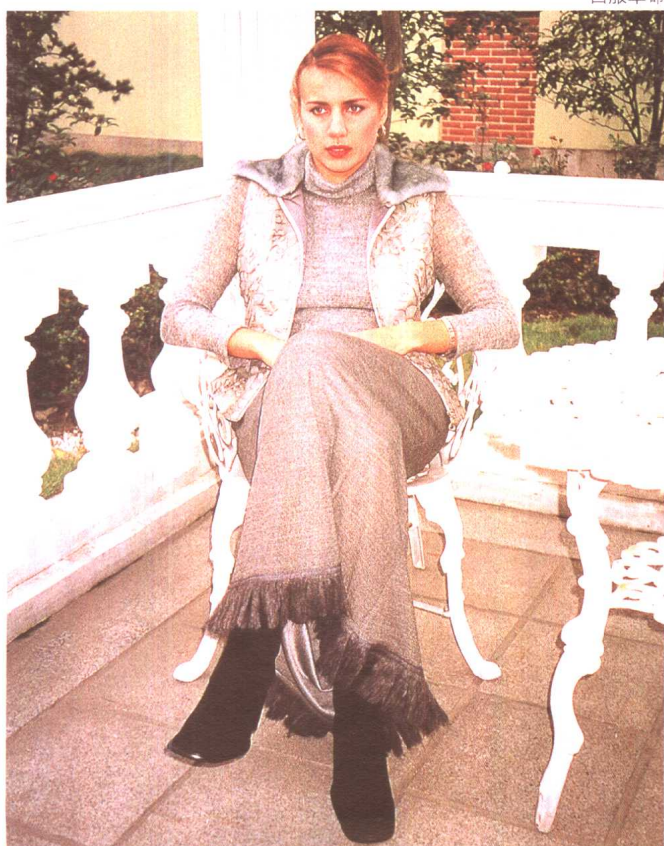
庄吉西服



国服革命



都市时尚



卡洛琳娜 (CALE LENA) 品牌 2000 年秋冬产品设计



卡洛琳娜 (CALE LENA) 品牌 2000 年秋冬产品设计



作者设计的作品在北京人民大会堂参加赴巴黎预演



作者设计的作品在巴黎联合国教科文组织演出

高级成衣（巴黎国际艺术城个人作品展）

服装设计创意与表现教学刍议

丰春华 (天津美术学院艺术设计分院)

创意是一种灵感,是一种智慧积累在瞬间所释放出来的思维果实,是从事每一项工作的必要积极构想。服装设计创意与表现的第一步就是构思,是创作中的灵魂与核心。没有创意,服装也就缺乏生命的活力和其艺术上的价值;没有表现,服装则变得司空见惯;没有吸引,就不会有众多人向往和从事这多姿多彩富于挑战性的行业。服装艺术是一门综合的艺术,设计创意与表现旨在强调新颖、强调个性、强调变、强调现代感和时尚性,最终将服装的艺术性与实用性融为一体,才能体现出服装设计的艺术完整性。

服装设计的创意与表现,因各人所涉取的角度、方法、阅历和设计定位、信息及市场调研的不同,表现作品也就各异了。

成功的服装设计作品首先取决于成功的设计创意。设计者在构思时,应紧紧围绕设计主题,为每个不同的创意主题准备充足的素材养分,选择和探索最恰当的表现形式(如:环保意识、民族文化、现代构成等),以此来揭示创意的设计主题。众所周知,独具匠心的设计构思和创意方案的实施,正是通过设计效果图(服装画)的形式描绘的,是服装设计最直接的表达方式之一。可以说,服装画是再现设计师的服装设计创意、灵感、设计理念最为快捷的绘画表达技艺。

对专业教学而言,服装设计教学是多元化的(包括:造型、款式、结构、色彩、面料、配件、制作、心理等要素),服装画技法亦有表现的综合多样化形式,目的是使学生形成能力(创意设计能力、技法表现能力、审美能力等)。在这里创意能力尤为重要,侧重于学生发散思维能力的培养则为创意能力挖掘打好基础。每一阶段课题后的讲评与展览汇报,极具研究的价值。对它的分析和总结,既是对教学活动的剖析,如何改进教学方法、上好一堂课,以达到教学目的,也可以为今后的教学发展与改革提供依据。

在专业教学中,从教学理念到具体实施,这种情景占据了我较多成分。课前准备至授课阶段,利用大量翔实的资料、信息来佐证课题创意与表现的无限。注重把握思维的不同方向或不同角度,试图寻求思维发散的多种途径来调动学生创意思维能力的发挥。比如:从几何基形的转型演变到具体的造型款式设计,从素材的提炼至技法的运用等的具体指导,让学生能在设计空间中产生无穷的动力和设想,勾画出一系列的设计方案草图,以便确定最佳设计创意。我想,这一过程会为学生创造一个良好的思维环境和空间,使他们在愉快的认知中、在素材的应用中、在超越原有的思维定势中完成课题的设计与表现,感到自己智慧的潜在力量和创造成功的乐趣。正如美国教育心理学家布鲁纳所说:“使学生对于一个学科有兴趣的最好办法是使这个学科值得学习,也就是使获得的知识能在超越原来的学习情境的思维中应用。”这便强调了思维环境在培养创造思维能力中的重要作用。

教学环节的许多现象表明:对刚接触服装设计创意与表现内容的学生说来,会存在隔水观山、雾里看花的感觉,认为自己对那些难以掌握、令人生畏的设计、技法缺乏足够的信心,故而止步不前。另一方面,影响学生水平提高的主要难点是既已形成的固有观念,在设计与表现的能力、技艺上,基础相差的程度上所造成的心理障碍。总是希望教师能一一开出具体的“药方”,岂不知他们创意表现力的贫乏并非单纯的技术技巧所能替代的。教师应循序渐进地启发引导及对素材实例作详尽的剖析,逐步让学生进入“极佳”的状态,使教与学这种互动关系在教学环节处于永恒的互动之中。

显而易见,学习渠道的方式方法是多样的,但更重要的是



丰春华, 1958年生于天津, 1986年毕业于天津美术学院工艺系服装设计专业, 获学士学位。现任天津工艺美术学院副教授、教务处副主任。天津美术家协会会员、天津工业协会会员。著作有《服装设计效果图技法新探》、《'94时装新款》等书籍。