

服 装 设 计 系 列 丛 书

A SERIES OF DRESS DESIGN

女 装 设 计

石磷硇编著



A SERIES OF DRESS DESIGN
女装设计

石磷硖编著



西南师范大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

女装设计/石磷硇编著.——重庆:西南师范大学出版社,2002.3

(服装设计系列丛书)

ISBN7-5621-2507-4

I.女... II.石... III.女服—设计

IV.TS941.717

中国版本图书馆CIP数据核字(2002)第007886号

服装设计系列丛书

女 装 设 计

编 著 者: 石磷硇

责任编辑: 王正端

装帧设计: WZD 吴长青

出版发行: 西南师范大学出版社

经 销: 新华书店

制 版: 重庆卡多美彩色制版有限公司

印 刷: 都江堰九兴印刷有限公司

开 本: 889×1194 1/16

印 张: 7

字 数: 224千

版 次: 2002年3月 第1版

印 次: 2002年3月 第1次

I S B N: 7-5621-2507-4/J·235

定 价: 48.00元

耐人寻味的是，人类除了“食色”之外，最熟悉的东西也许当数服装了。事实也是如此。几乎所有的人自降世以来便被“衣”这种东西包裹，从此相伴终身。所以衣着行为是人类最普遍的行为，以至衣裳也平凡得让人忽视，甚至轻视。

大约20年前，当改革开放的高校刚刚要开设服装专业时，竟令某些人惊失色。有人不无轻蔑地认为：小裁缝岂能登大学讲堂！其实谬也。

服装，倒是颇有资格将自身视为一门学科，一门边缘学科。它涉及面甚广，包含有材料、结构、工艺、设计、色彩、图案、构成、美学、史学、人类学、社会学、心理学，还有服装CAD、营销、CI、展示等等，有时很难将其归为艺科还是工科。毋庸置疑，服装作为人类生产、生活本身的实践已存在了几千年，只不过对其理论的探究，则是较晚才开始的。

最早讨论服装理论的是哲学家、人类学家、美学家，他们关注的是人为什么穿衣，也就是服装的起源和功能。黑格尔（Hegel）在他那部三卷《美学》里提到：“时髦样式的存在理由就在于它对有时间性的东西有权利把它不断地革旧翻新。”诚然说得十分哲理。他又说：“除掉艺术的目的以外，服装存在理由一方面在于防风御雨的需要，大自然给予动物的皮革羽毛而没有以之给予人；另一方面是羞耻感迫使人用服装把身体遮盖起来。”不过，他的德国同胞、人类学家格罗塞（E·Grosse）不这么认为：“……所以遮盖的衣服之起源不能归之于羞耻的感情，而羞耻感的起源倒可以说是穿衣服的这个习惯的结果。”这是他在《艺术的起源》中的精彩议论。以后，像弗吕格尔（J·C·Flugel）、拉弗（J·Laver）等学者都在服装的深层心理、美学等理论层面作出了卓越的探索。

服装设计教育的逐步完善是在第二次世界大战以后。现代设计教学晚于设计本身也是十分正常的。因为工业设计的教育仅仅始于上个世纪20年代的德国包浩斯。可以作为工业设计范畴的现代服装设计也是从这一体系里派生出来的。人们从服装的板型、裁剪工艺逐步上升到设计的理念、史论的研究，现代营销手段的研究。从纤维材料到服装销售、从流行趋势把握到衣着行为研究，这是个教学体系，也是一项系统工程。

中国的服装教育是在困难中、在某些偏见中探索成长的，并已经取得了一些的成果。我们有艺科的模式，也有工科的模式，这与发达国家的服装教育类似。但我们尚未建立具有中国特色的模式及各院校的特色模式。有鉴于此，我们编撰了本套丛书。

本套丛书聘请了国内诸服装院校的教授参与编著，其内容涵盖了服装教学的诸多方面。当然，我们不奢望成就一座大厦，但愿为之添砖加瓦。

袁仄 2002年1月于北京

主编

- 袁 仄：北京服装学院服装系 教授
陈 飞：南京艺术学院服装系 副教授
余 强：四川美术学院艺术设计系 副教授

编委

- 包铭新：上海东华大学服装学院 教授
李当歧：清华大学美术学院 教授
刘元风：清华大学美术学院 教授
胡 月：北京服装学院服装系 副教授
张晓凌：中国艺术研究院 研究员
区伟文：香港理工大学纺织制衣学院 副教授
陈 莹：苏州大学艺术学院 教授
缪爱莉：广州美术学院设计系 教授
吴 洪：深圳大学服装学院 副教授
史 林：苏州大学艺术学院 教授
牟 群：四川美术学院美术学系 副教授
黄 嘉：四川美术学院设计艺术系 副教授
龚建培：南京艺术学院设计分院 副教授
王晓梅：云南艺术学院设计艺术系 副教授
吴简婴：江苏雅鹿高级职业服装设计有限公司 高级设计师
罗亚平：立雅高级毛衫有限公司 高级设计师
诸艺萌：江苏省服装总公司 高级设计师



石磷磷

1982年毕业于鲁迅美术学院工艺系染织专业

现任南京艺术学院副教授

1992年作品《民族风韵》

在“全国首届服装设计绘画艺术大赛”中获金奖 《唐韵风采》获优秀奖

1994年作品《彩虹》

在全国“首届时装画艺术大赛”中获三等奖 《苗女风采》获优秀奖

装饰画《育苗》入选“第三届全国卫生美术作品展览”

作品《驰骋银海》入选“第三届全国体育美术作品展览”

作品《盼》入选“第八届全国美术作品展览”

著有《现代服装画技法》《现代旗袍创意》《女性装饰人物》等

多幅作品在省级美展中获奖 有多篇论文在全国省级刊物中发表

1997.08

现代的教学声称是素质教育，然而，很多教材却不是以素质教育为前提。素质的培养是指人的创造力的培养。在现实中很多人的创作并不是原创性的，而是以借鉴或改良为主，造成这种现象的原因主要是我们的现代教学总是一板一眼地传授知识和经验，而忽略了对人的思维的培养和开发，所以现代教学面临一个改革的问题，而改革的关键是人的问题。

学会张冠李戴。

在传统的习惯思维中，张冠不能李戴，所以很多人一辈子都不敢张冠李戴，而谁又知道张冠李戴也许是最佳的选择呢？现代设计我们不但要试一试张冠李戴，还可以王冠李戴、刘冠李戴，也就是说无论什么冠李都可以戴一戴。如果在设计中敢于运用这种思维进行创意的人，是具有创造性的高素质的人。我们知道，儿童在未上学之前没有任何绘画基础，可以有很多题材要画，而受过训练之后这种创造力却没有了，其原因是经验和规律束缚了人的头脑。

在服装设计中，一些制作服装和裁制服装的高手，他们的创作性十分一般，一提到服装设计，首先想到几大衣片以及袖笼、领口等难度较高部位的处理，这样怎么谈创造性呢？所以学习服装设计，一定要从虚拟的创意性开始，不要具体落实到哪个部位上，更不能先画款式再画效果图，而是先从虚拟的图像入手，再进行结合实际联想，画出多种效果图和款式图，这样才谈得上创造性。而这种虚拟的图像创造，也同张冠李戴一样，自由的组合发挥，凭借自己的艺术修养去感受、去联想、去创造。引发自由思维才是任何设计领域中最关键的问题。本书中借用图像与符号化的表现方法和逆向思维的方法，介绍了我多年创作中积累的一些思维感受，希望广大的读者能通过此书得到一点点的启示。

前言			
第一章 设计图像的意义与审美	1		
一、设计图像的概念和意义	1		
1. 设计图像的概念	1		
2. 设计图像的意象意义	1		
3. 设计图像的符号意义	1		
二、设计图像的性质	2		
1. 设计图像符号的创造性	2		
2. 设计图像是真实性与假定性的统一	2		
3. 设计符号的有限性和无限性	2		
三、设计图像的审美规律	3		
1. 形状美	3		
2. 比例美	3		
3. 结构美	3		
4. 色彩美	3		
5. 肌理美	3		
6. 节奏美	3		
四、视觉图像的审美性	3		
1. 抽象图像的审美性	3		
2. 具象图像的审美性	5		
五、平面设计图像化创意	6		
第二章 女装设计图像创意法	7		
一、图像创意的方法	7		
1. 设计图像的抽象与概括	7		
2. 设计图像的分解与重组	7		
3. 设计图像的拼接与推移	7		
4. 设计图像的联想与创意	9		
二、具象图像与女装设计	11		
1. 动物图像的女装设计	11		
2. 器物图像的女装设计	13		
3. 植物图像的女装设计	15		
4. 自然图像的女装设计	17		
三、抽象图像的女装设计	18		
1. 实用性创意方法	19		
2. 图像风格的联想	21		
3. 图像的视觉联想创意	21		
四、女装局部设计的抽象化创意	23		
1. 点、线的基本性质	23		
2. 局部造型的抽象化创意	24		
课题作业	28		
第三章 女装逆向设计法	39		
一、逆向元素的由来与联想设计	40		
1. 款式造型的逆向法	40		
2. 局部造型的逆向法	40		
3. 图案组织的逆向法	40		
4. 面料肌理质感的逆向法	40		
5. 点缀装饰的逆向法	40		
二、逆向元素的设计应用	42		
(一)方与圆逆向元素的设计应用	42		
1. 服装结构的方与圆	42		
2. 局部设计的方与圆	42		
3. 服饰的方与圆	43		
4. 图案的方与圆	43		
(二)内与外逆向元素的设计应用	43		
1. 材料的内与外	43		
2. 款式造型的内与外	43		
3. 图案装饰的内与外	43		
(三)中与西逆向元素的设计应用	45		
1. 款式的中与西	45		
2. 装饰的中与西	45		
3. 图案的中与西	46		
(四)横与竖逆向元素的设计应用	46		
1. 款式结构的横与竖	46		
2. 图案的横与竖	46		
3. 肌理的横与竖	46		
(五)多与少逆向元素的设计应用	48		
1. 面料的多与少	48		
2. 款式变化的多与少	48		
3. 服饰的多与少	48		
4. 图案的多与少	48		
(六)长与短逆向元素的设计应用	51		
1. 款式造型的长与短	51		
2. 局部造型的长与短	52		
3. 服饰的长与短	52		
(七)对称与不对称逆向元素的设计应用	53		
1. 款式的对称与不对称	53		
2. 局部设计的对称与不对称	54		
3. 装饰的对称与不对称	54		
4. 图像的对称与不对称	56		
(八)色彩逆向元素的设计应用	56		
1. 色彩的集中逆向对比	56		
2. 色彩的分散对比	56		
3. 色彩的交叉分散对比	56		
4. 色彩的逆向元素对比设计应用	56		
(九)上下逆向元素的对比设计	65		
1. 款式造型的上与下	65		
2. 服饰的上与下	66		
3. 图案装饰的上与下	66		
课题作业	71		
第四章 女装设计的应用	72		
一、传统文化模式	72		
1. 女装设计的通俗化	72		
2. 女装设计的国际化和本土化	72		
3. 女装设计的人性化	72		
二、女装民族化风格	73		
三、女装的时尚	73		
1. 反传统与人时性的统一	74		
2. 立异性与求同性的统一	74		
3. 奢侈性与实用性	74		
四、市场反馈	74		
作品欣赏	75		
后记	104		

第一章 设计图像的意义与审美

一、设计图像的概念和意义

1. 设计图像的概念

设计图像是“图”和“像”的统一。“图”即计划、谋划和意图，“像”是形态和样子。设计图像既有生动具体的形象性，又具有一定程度的概括性。它既作为信息的载体，又作为感情的载体，因而是人类所固有的一种特殊的视觉思维形式和信息交流形式。

2. 设计图像的意象意义

设计图像是人的意象的一种表现形式，是意象的外化形式之一。意象是人脑中的一种表象，即一种观念性的心理形象。其实设计图像都是一些积极的有意义的形象。它们是从客体中摄取信息，并通过相应的形象负载和储存这些信息。另外，在设计的应用中设计图像，具有摄取和储存信息的能力，人们可以通过眼睛进一步的加工设计图像，产生新的设计灵感、意象联想、新的创意。意象一般有两种含义：一种是指意象是表象的一种，即由记忆表象或现有知觉形象改造而成的想象性表象，文艺创作中亦称“审美意象”，是想象力对现实生活所提供的经验材料进行加工升华，在作者头脑中形成的形象显现；另一种是在古代文艺理论术语中，意象是指主观情意和外在物象相融合的心象，即“意境”。

3. 设计图像的符号意义

符号意识是人的的一种自觉意识，是人與人、人与自然、人与社会之间的一种交流工具。在符号学诞生之前，人类实际上已经在自觉和不自觉的运用着符号，最明显的例子就是文字的发明和运用。图像作为人与人之间视觉交流的重要方式，也具有符号的意义。

人类传播的信息包括自然信息和人工信息，而人工信息又称为“符号信息”，即人类有意识的创造、吸收、采用能引起人们相对固定的思维的各种信息形式。它由语言符号和非语言符号组成，设计图像符号是一种非语言符号形式。最显著的例子莫过于标志，从原始部落的图腾标志到现代企业的形象标志，都体现和代替了客观存在物，让人们据此认识它，进而崇拜它。

二、设计图像的性质

1. 设计图像符号的创造性

设计图像符号并不是对客观事物的简单模仿，而是一种创造，是对客观事物的再加工，所以视觉符号的创造，是一种概括性、条理化、幻想、并强调真实性和艺术假定性的高度统一。

2. 设计图像是真实性与假定性的统一

在视觉图像符号的设计中，真实性和假定性的统一是建立在实用功能和商品观念的真实之上的，也是客观与主观的辩证统一关系。

所谓真实性，指作品所显示的功能是真实的、客观的，不是虚假的。而这种真实性是从假定性图像的抽象创意时开始的。只有有最初的假定性的虚拟性，才能有更加广博的真实性可言，这正是理想高于现实、想象高于现实的具体表现，只有这种假定性与真实性的有机结合，才能达到更高的艺术的真实性。

3. 设计符号的有限性和无限性

这是指设计图像符号的形式、数量的有限性和所表达的内容、意义的无限性的统一。

设计符号的无限性，是指它在表达内容、意义方面，由于每个人的生活经历、感觉上的不同，所表达的内容和意义也是无止境的，是丰富而庞大的。例如，文字能表达人的各种思想感情、各种自然的事物，但构成语言和文字的符号却很有限。汉字有横竖撇捺点等几种笔画，拉丁文有26个字母，但我们却可以运用这几种简单的文字符号构成表达各种不同的内容和意义，同样我们可以利用视觉的有限符号去

the quick
brown fox
jumps over
the lazy
dog.

A B C D E F G H I J K L M N
O P Q R S T U V W X Y Z
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

哥特体 Gothic

Engrvs Old Eng BT

A B C D E F G H I J K L M N
O P Q R S T U V W X Y Z
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0



图1 不同形态的拉丁字和由汉字笔画构成的文字符号

表达无限的创作思维，无限的创作作品。图1

三、设计图像的审美规律

设计图像产生的审美因素很多，主要有形状、比例、结构、色彩、肌理、节奏等。

1. 形状美

在服装的设计图像中，形状主要是以面的方式出现在人们的视觉中，所以形状是构成服装设计的主要视觉形象的主要因素。

一般说来，形状是由线围成的视觉空间，是设计图像的基本造型因素。

在设计图像中，形状分为平面、立体两种。在本书中我们重点研究平面形状所形成的设计图像。在设计中主要利用构成的方式，对平面形状进行旋转、放大、缩小、对称、移动、重叠、连叠、分离等组合，出现在人的视线中，瞬间构筑的设计图像。虽然这些设计形象的形成是偶然的，但捕捉这变化中的形态是有感情的，所以这样设计出的视觉图像充满了情感、幻想和变化的审美因素。

2. 比例美

比例是设计图像在造型上的量（长度、面积等）的比率，即两数相比所得的值。比例在设计图像生成中，主要含有两种因素：比率和分割线。分割线是平面设计中图像中体现比率的线条，也是设计师处理分割空间的依据。

比例又可分为黄金比例、根号矩形比例、数列比例三大类。在设计图像的生成中，比例主要是人们对量的一种视觉和心理的一种感觉，每个人以视觉经验来衡量其各

部位之间的比例以及对比关系，由此创造出各种不同的比例关系，形成各种不同的设计图像。

3. 结构美

结构，又称组织、组合，是事物各个组成部分的搭配和排列，也就是说，结构是指各种设计图像造型元素的组合。图像的创作过程，不仅是创造它的机能结构、物理结构，更重要的是创造艺术性的形象。

从结构的角来说，组织和组合是结构的方法和途径。在服装的设计图像中，结构主要由简单的平面结构开始，然后运用几种不同的方法，进行结构的重组，然后再从其平面的设计图像，向结构的主体、空间的思维转化，由平面的设计图像转化为多维的空间设计图像，最后成为与制作相近的服装结构图。

4. 色彩美

色彩是生活中的一种物理现象，是光照到物体表面反射出不同的光波后，在人的视觉中引起不同的感受而形成的。

在色彩中主要有六大主要色相（即红、橙、黄、蓝、紫、绿）无色系中的黑、白、灰色，以及各种色彩的不同色相、明度、纯度构成了丰富的色彩空间。

在设计图像的创作中，可以首先选出不同明度、不同纯度和不同色相的色彩，在画面中移动比较、筛选，找出理想的色彩后将其改变为各种形态的设计元素，进行重组设计。

5. 肌理美

肌理是指物体表面的纹理。在现代设计中，肌理往往会给人一种迷人的现代美感。

肌理一般可分为自然肌理和人造肌理两种。自然肌理是物体自然形成的纹理，人造肌理是人工合成的物理纹理或者是装饰图像的肌理。

设计图像的生成，正是根据各种材料的自然肌理和人造肌理来创造出新的美的设计图像，而不同肌理效果的自然美和人造美的组合，会形成各种意想不到的特色和风格的设计图像，任设计者进一步的深入联想。

6. 节奏美

节奏是设计图像所显示出来的均匀而有规律性的变化现象。

节奏和韵律在其它的设计基础中也常谈到。这里的节奏主要指运动性和韵律性两种要素。

运动性，是指设计图像在空间和时间中有序的变化，如强与弱、长与短等变化。具体体现在设计图像中是指结构元素之间主体、疏密、断续、起伏等有节奏的变化。

韵律性，主要是指一种和谐与美的格律。“韵”是一种美的音色，“律”是格律。韵律就如同音乐中的音符在旋律中跌宕起伏。

在设计图像中，不同的节奏有不同的美感：渐变的节奏给人一种韵律的美；发射的节奏给人以永恒的美；有组织的节奏给人以严谨有序的美；无组织的节奏给人以自由的美。

四、视觉图像的审美性

1. 抽象图像的审美性

由于每个人的心理、活动、感觉以及兴趣爱好的不同，对瞬间产生的视觉符号的选择也有所不同。

抽象图像的审美可以概括为以下两个方面。

(1) 易于识别的简洁美

易于识别的简洁美指把一个复杂的事物用简单的方式表达出来，

“以小见大，以少胜多”，如同人的语言一样，语言洗练、准确而又生动有趣，说明问题时使人一听就懂。这是因为设计图像比其它艺术样式更集中、更强烈、更有代表性，这个代表性突出地表现在艺术概括的形象化。艺术家根据审美理想用生动具体的感性形象去概括，它始终伴随着丰富的艺术形象，蕴含着炽热的情感，最根本的仍是依附于具体感性的形象。这样才能体现“以小见大，以少胜多”的艺术特性。

(2) 图像的造型美

设计图像在人的视觉中，给人以美感，要能联想其动人的形象，那么它就必须有洗练、确切、悦目的形象，以其优美、和谐的形式美吸引人，使人产生美感，如同音乐讲究节奏、旋律和音响，才有音色美。正是这样，图像设计的分解和运动组合变化，而产生了设计的图像美。所谓图像美，不仅指图像设计的外在美，还应具有合理的内核的意象美。

由想象、意境、比喻、色彩等形成意味深长的意象美，以及由变化、运动、对照、均衡等组合成组织结构的形式美，两者在设计中，缺一不可。缺少意象美，就没有内涵，就缺少诗一般的意境，而缺少形式美，再多的诗情画意也没有表达的方式。所以意象美是内在的，提供了普通的现实意义，而形式美则是形象性的，提供了形象感的具体特征。优秀的设计，则是两者的交融，是情与意的结合。



图2



图3

图2和图3 摹拟图像创意，也是认识和设计的最初阶段，图3 是摹拟设计、色彩夸张的设计。



图4 概括性图像创意，着重于装饰图案的夸张。



图5

概括性图像创意，着重于结构的穿插组合变化。



图6.1



图6.2

2. 具象图像的审美性

(1) 摹拟图像创意

我们也可以把这一阶段称为“第一阶段”，这是认识和设计的最初阶段。这一时期，由于对设计元素的认识，还停留在自然和表面的认识，所以这时期的作品常常是对自然外在的形态的描摹，通常是在把自然的物态直接移用到设计之中，没有取舍，更没有夸张。图2、图3

(2) 概括性图像创意

此阶段，根据对象的外部美的特征，进行大胆的夸张移用，重新分解重组，再创一组新的物态形式，基本脱离了具象的自然的物态形式，是艺术的上升阶段，也是对自然形态进行高度夸张的概括阶段。图4、图5

(3) 升华性图像创意

升华性的阶段，图像创意完全摆脱自然形态的各种因素的束缚，如形体、空间特征对人的思维的约束，抓住对象最本质最明显的特征性部分，进行自由发挥设计，这也是艺术创作的最高阶段，是艺术浓缩和升华阶段，也是升华的最高阶段。是灵感创作来源于自然，完全脱离了自然的束缚，成为自由创作的阶段。图6

一般初学者，无论是设计艺术的初学者还是绘画艺术的初学者，他们都极为欣赏那些写实、写真的作品，认为越真实、越象就越美。其实审美和象是两回事，美的东西不一定象，象的东西不一定就美，任何艺术都必须有取舍，才称得上为艺术。例如我们在生活中的语言符号吧，好的坏的在一起，没有取舍，我们会感觉它很罗嗦。如果把不好的语言和重复的语言去掉后，会感到值得去听；如果把一段话精练到一两句话时，我们就必须认真

听；如果再把这一两句话变得含蓄一些时，那就会使对象不但要认真听，而且还要有很多种联想。艺术就是这样，越多越无味，越实越不耐看，相反，越概括越虚拟，就越有艺术的创作空间和反馈空间，这就是艺术的魔力所在。

我们知道具象的设计限定了我们的思维，那么我们先从视觉上改变它的形态，改变它完全自然的属性和特征，将它分解，进行重组设计。在这个重组的过程中，还可以把原有的一些部分进行夸张，产生一种对比，同时这些形态又都是出于原始的同一种具象形态，必然又有一定的联系。例如：灯笼的重组设计，它的外形都源于同一种弧线，自然存在着统一因素，设计时根据部位的需要可以将有些部分进行夸张处理。既整体和谐统一，又具有一定的对比因素。



图6 3

图6 升华性图像创意是一种完全脱离自然形态的束缚，同时又源于自然形态的某种元素的自由创作。

五、平面设计图像化创意

一般讲授服装设计，我们都是从服装的设计基础开始，讲服装中的对比与协调、对称与均衡、比例的夸张与黄金比等一些服装设计的基本规律。但我认为，女装设计的关键不仅在于基础知识的运用，更主要的是具有对女装无限的创造力及广博的想象力。应该说，基本规律是易学的，但创作思维方法和理念更为重要。在设计中如何让一个人的想象力自由地驰骋，去创作出多种多样的设计作品却是更困难的。

在现在的一些服装设计大赛之中，我们常常会发现很多参赛的作品，都有一些临摹参考的影子，也就是说很多设计者的设计，不是创造出来的，而是在别的地作品的启发之下变化而来的。服装设计的关键是一个“创”字，而所谓“创”就是原来没有的，完全是自己构想出来的设计才是创造，创作力强的人才属高素质的人。

设计图像的类型，我们可以根据设计的空间来进行划分，分为平面设计图像、主体设计图像、动态设计图像。下面我们主要根据平面设计图像的符号形式进行女装设计。

第二章 女装设计图像创意法

一、图像创意的方法

设计图像生成的基本方法，就是用设计图像的分解与重组，以及设计图像的抽象与概括。设计图像的重组，始于图像，经过分解与重组，又归于图像，通过分解和重组后的图像可以产生无数变化。这和设计图像的抽象与概括的差别就是简单与复杂，单一和多样的差别。

1. 设计图像的抽象与概括

设计图像的抽象与概括是设计图像分解与重组的前提，是一种设计图像生成的基本方法。

设计图像的抽象与概括是避免细节形象的干扰，突出其主要的特征，从外部形象及形象结构中抽出典型形象的过程；设计图像的抽象与概括是以具体形象为基础，并在形象的结构中抽取整体性的轮廓，从而不断简化，并突出其主要的艺术特征，达到一种具有典型化的设计图像。而简化也正意味着抽象水平和概括水平的提高，这种通过形象简化所进行的抽象是典型的设计图像的抽象。

2. 设计图像的分解与重组

设计图像的分解与重组是一个统一的过程。分解为了重组，重组后又能有新的分解、新的重组，从而不断有新的图像生成。然而，无论是分解或重组都伴随着设计图像的拼接和移动，从而在运动变化中产生新的图像。

所谓设计图像的分解，就是将一个整体的设计形象分解为各种成分、各个部分，或者将一个复杂的具体的设计图像整体，分解为若干简单的设计元素。而设计图像的重组，则是将分解后的若干个形象元素或部分再重新组织起来，使之成为一个新的设计图像，在重组中运用移动、变化、旋转等手法。总之，设计图像的分解与组合，虽然二者是对立的方法，但实际是统一的，有分解才有新的组合，再分解再组合，不断产生新的形象。图7、图8

3. 设计图像的拼接与推移

设计图像的拼接主要以每个人的艺术修养、生活经历为基础，凭籍想象、联想，甚至幻想等手段完成。因此，设计图像生成基于两种因素：一种是根据实际需求的拼接，是较为客观的根据一定的现实生活的需要为基点的拼接方法。图9

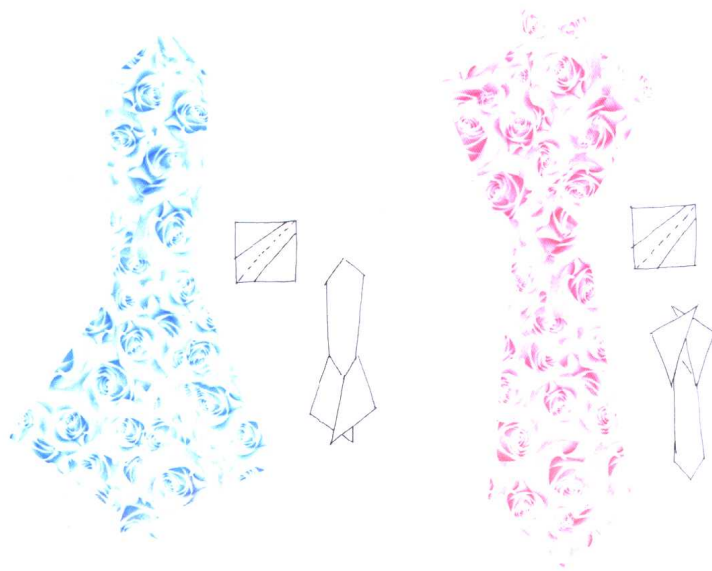


图7

图7、图8设计图像的分解和组合。将一个正方形图形对称地剪开，分成相同的对称的几个图形元素，再进行重新组合，产生的新图像形式（相同的分解和不同的组合）。

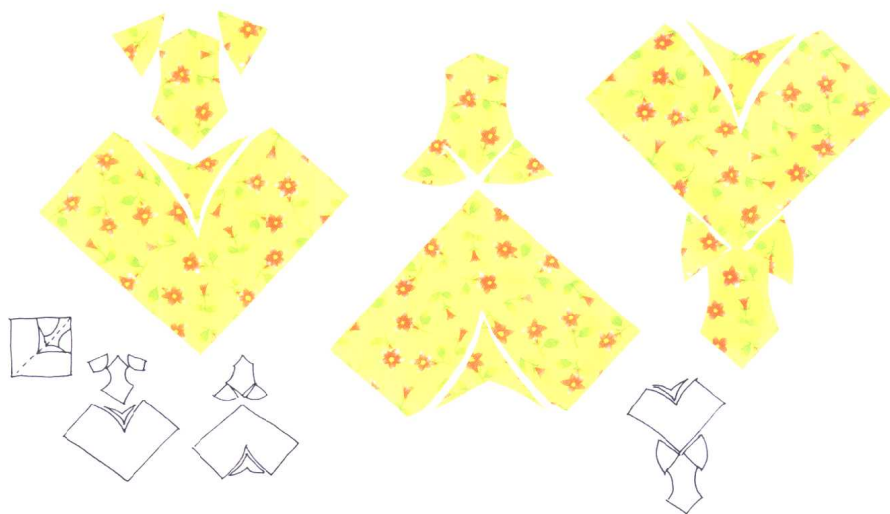


图8

图9 以现实需要为基点的拼接方法是一种较实用的女装创意法。



图9

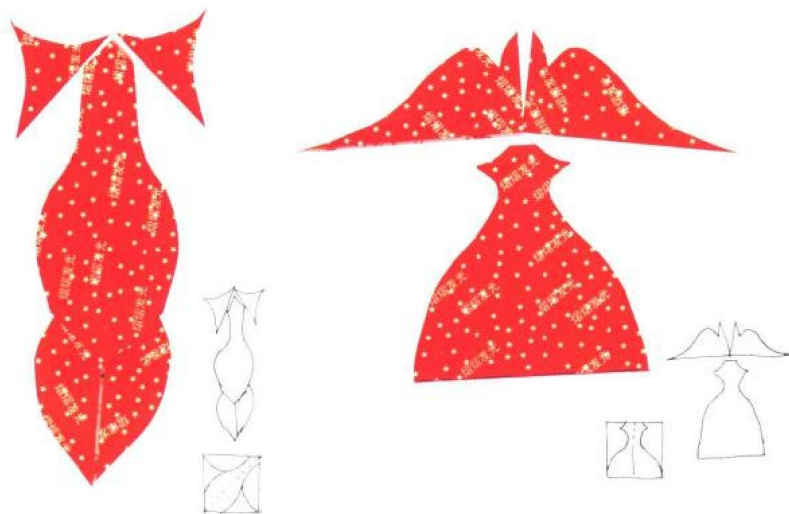


图10 自由想象拼接法，是一种通过图形元素的交差重叠产生艺术联想的方法。

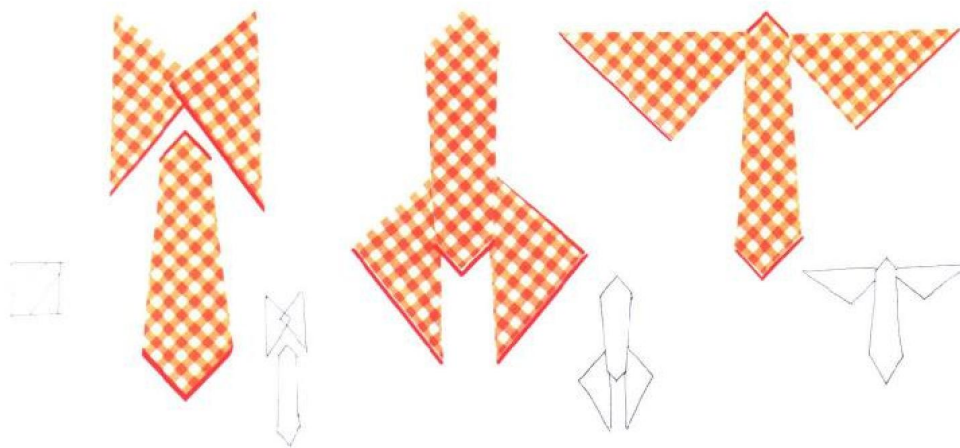


图11 正方形的相同分解，不同的重组。将正方形分解为三个不同的几何形元素，进行不同的重组，构成了三种不同的设计符号图像。



图12 根据重组后的三种图像，进行各种风格的联想创意，联想创意之一。

另一种自由想象的拼接，属于虚构性的主题，在服装中主要表现为在艺术性的创意设计中的设计符号。例如，设计中将几个图形自由地旋转、移动，进行多次的拼接，或者以多个设计图像、交叉逆顺地自由拼接，或定向和不定向地拼接等。图10

4. 设计图像的联想与创意

设计图像是经过对客观事物和几何形态的高度概括、夸张、典型化之后，再重新组合成新的设计图像，而这些设计图像多以平面图形的形式出现。然而女装的设计却是一个立体的、空间的整体设计，所以这需要我们由平面向立体进行空间转换联想创意，从而使一个简单概括的设计图像，联想为各种不同结构、不同形态、不同风格的立体空间的现代服装和系列服装，而这里的联想同样与每个人的艺术修养、生活经验、工作环境有着直接的关系，所以相同的设计图像对于一个不同阅历、不同层次的人都会有完全不同的联想与设计创意。同时服装设计，它不只是一门艺术的设计，更是艺术和技术的结合，所以图像的生成之后，需要用联想来完成，使它成为在生活中、舞台上的具体服装，同时更需要一个技术与艺术紧密结合的过程来完成服装的设计全过程。图11~图16