

© 齐德金 编著

服饰形象设计原理

与实例精解

中国纺织出版社

齐德金 编著

服饰形象设计 原理与实例精解

中国纺织出版社

内 容 提 要

服饰形象设计是将诸多服饰美要素分析、综合,围绕人这个主题而进行的艺术创作。

本书从基础谈起,通过对构成人们生活中服饰形象诸多因素的分析、研究,结合人的主题,归纳设计出体现各类不同个性与风格的人与服饰协调的形象设计模式,揭示了服饰与人的相互关系及达到二者相互协调美的服饰形象设计规律,指导设计者及读者按其设计规律创作和设计出适合穿者个性而作风高雅的服装,使得服装设计更具针对性与实用性。

本书基础部分系统、详尽,通俗易懂;实例解析部分选材广泛,极具代表性,本书的全部服饰形象设计效果图均由本书作者全新设计,是作者多年从事此方面教研的心血结晶及倾心之作。本书结合大量的设计实践图例对照讲解其设计规律,具有很好的可读性及可借鉴性。

本书可供服装院校师生及社会各界服装设计专业人员学习使用,也可供广大服饰爱好者阅读参考。

图书在版编目(CIP)数据

服饰形象设计原理与实例精解/齐德金编著. —北京:
中国纺织出版社, 2000. 4

ISBN 7-5064-1413-9/TS·1194

I. 服… II. 齐… III. 服饰-造型设计-图集
IV. TS941.2-64

中国版本图书馆 CIP 数据核字(1999)第 54280 号

责任编辑:魏大韬 责任校对:陈 红
责任设计:何 建 责任印制:刘 强

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 电话:010-64168226

中国纺织出版社印刷厂印刷 各地新华书店经销

2000 年 4 月第一版第一次印刷

开本:889×1194 1/16 印张:13.25

字数:209 千字 印数:1—5000 定价:36.00 元

凡购本书,如有缺页、倒页、脱页,由本社发行部调换

作者简介

齐德金, 副教授, 1962 年生于天津, 1984 年毕业于天津轻工业学院后留校任教, 从事服装专业的教学、研究及管理工作, 现任艺术设计系服装教研室主任。多年来, 其本人设计、制作的服装作品参加了不同规模的比赛并获奖, 撰写的论文多篇在国家级刊物《现代服装》、《天津轻工业学院学报》、《消费指南》上发表, 1998 年由中国轻工业出版社出版了其处女作《时装结构设计原理与实例精解》, 《服饰形象设计原理与实例精解》是继此之后的系列篇之二。

前言

“佛要金装，人要衣装”；“人配衣服马配鞍”，这是中国人都知道的俗话。人的一生最忠诚的伴侣莫过于服饰了，“衣食住行”把衣列在第一位，正是因为服饰的功绩，它把我们伟大的人类形象烘托得更加完美。

爱美是人类的天性，在现代物质文明、精神文明高速发展的社会里这种倾向愈演愈烈，穿衣打扮、讲求自身形象已形成一种时尚，穿衣不仅代表一个人的身份，还可增进气质的培养，懂得如何着装会使自己更得体更出色。

穿衣服是一门综合性的科学，也是应用艺术所研究的课题，这其中包含着既深又广的学问：近到人体结构，远至美与心理，这都围绕着人这个主题而旋转。同样的一套服饰，即使款式、面料、色彩都一样，但穿在不同的人身上，会有不同的形象观感，这是为什么呢？这是因为每个人的体型都有不同的特点，无论高矮胖瘦，都有属于自己的形象与思想，因其审美意识的不同而产生很大的差别。仅从这一点来看，研究如何着装是非常必要的。

服饰是一个国家的文化表征，体现着一个人的思想形象。在一定程度上代表着国家、民族的经济、政治、文化、道德、思想、艺术、风尚习惯的面貌；也体现着纤维、纺织、印染以及缝纫工业的水平，同时又

反映着一个国家的时代精神面貌。每一个时代的服饰都有每一个时代的特征。我们都知道，服装是指从头到脚的服饰配套。人着装的过程也就是服饰配套的过程，服饰配套艺术是实用与审美相结合，依附于人体的一种造型艺术，是形式美、自然美和艺术美的综合产物。服饰的形式和人们对它的审美感受都不是纯自然的，而是和社会、时代、民族的习惯、传统相互关联的。不同时代、不同民族的服饰都各自体现了不同的审美追求及造就着不同的艺术形象。

服饰配套艺术讲求合体、适体、得体的形象美，配合新的时代体现新时代气质的服饰形象。在美的意识和美育的熏陶下，人们追求和接受适体的思想，根据个人的体型、肤色、脸型、爱好等来选择服饰，并把自己的理想、事业以及对未来的憧憬融汇到自己的穿着中去，用心把着装和具体的时间、地点、场合协调起来。人们对美的不断追求，推动着服饰潮流的涌动，体现着人类精神文明、物质文明的进步。

本书将给您展现多姿多彩、完美和谐的着装形象，带给读者的是充满魅力、风情万种的服饰世界。“社会的进步，就是人类对美的追求的结晶。”时代要求美，人民要求美，生活需要美，愿此书能帮助您找寻到一个完美的形象，展现您方方面面的美丽，伴随您的工作、生活、学习，走向更加灿烂、辉煌的明天。

目录

第一章 服饰的美	(1)	第三章 服饰与体型	(25)
第一节 漫谈着装	(1)	第一节 体型分类	(25)
第二节 服饰美	(2)	第二节 体型与服饰的协调	(26)
第三节 服饰美的原理	(4)	第三节 人体比例	(31)
第二章 造型轮廓与线条	(12)	第四节 平衡形体缺陷的着装技巧	(33)
一、苗条线型	(12)	第四章 生活方式与着装	(49)
二、上贴下散型	(12)	一、现代女性的生活方式	(49)
三、公主线型	(13)	二、青年人的生活方式	(50)
四、丹度尔线型	(14)	三、职业女性的生活方式	(50)
五、自然线型	(15)	四、成熟女性的生活方式	(50)
六、直线型	(16)	五、中老年女性的生活方式	(51)
七、长身线型	(17)	第五章 服饰款式的构成要素	(52)
八、喇叭线型	(17)	一、贴饰	(52)
九、T 恤线型	(18)	二、嵌饰	(52)
十、宽松线型	(19)	三、拼缝物	(55)
十一、矩形线型	(19)	四、皮带	(56)
十二、V 字线型	(20)	五、腰带	(57)
十三、Y 字线型	(20)	六、抽带	(60)
十四、沙漏线型	(21)	七、系带	(61)
十五、X 线型	(21)	八、饰带	(61)
十六、帐篷线型	(22)	九、卷饰	(62)
十七、短盒线型	(22)	十、斜裁	(62)
十八、气球线型	(23)	十一、蝴蝶结	(63)
十九、桶线型	(23)	十二、领子	(64)
二十、宽大线型	(24)		

十三、垂饰	(69)
十四、褶饰	(71)
十五、活褶	(74)
十六、细褶	(75)
十七、胸饰	(76)
十八、皱边饰与荷叶边	(76)
十九、流苏	(77)
二十、流苏花边	(78)
二十一、穗子	(79)
二十二、口袋	(79)
二十三、绗缝	(81)
二十四、多层收褶	(81)
二十五、缩绣缝	(82)
二十六、编织	(83)
二十七、袖子	(83)
二十八、开衩	(86)
二十九、拉链	(87)
三十、扣件	(87)
三十一、育克	(88)
三十二、刺绣	(89)

第六章 服装方式与形象观感

第一节 流行便服观感	(90)
第二节 浪漫娇美观感	(94)
第三节 运动便服观感	(97)
第四节 美国传统观感	(102)
第五节 欧洲便服观感	(104)
第六节 女性化观感	(106)
第七节 新传统形象观感	(107)
第八节 古典观感	(109)
第九节 男性及少年形象观感	(111)
第十节 土风与民族观感	(113)

第七章 色彩与形象

第一节 色彩的印象及联想	(117)
第二节 选择适合你的颜色	(118)
第三节 服饰配色形象观感实例 及赏析	(121)

第八章 妇女形象塑造

第一节 妇女形象的演变	(141)
第二节 寻找和表现自我 ——个性的形成	(142)
第三节 如何使你更具魅力	(145)

第九章 男子服饰形象塑造

第一节 男子与西装	(148)
第二节 漫谈休闲装	(152)
第三节 男装的搭配技巧与整体 形象	(153)
第四节 男子的配饰与形象	(154)

第十章 服饰形象应用设计

一、民俗式	(157)
二、浪漫式	(157)
三、男服式	(160)
四、洛可可式	(162)
五、流行式	(164)
六、雅致式	(167)
七、简易式	(169)
八、优美式	(169)
九、自然式	(170)
十、古典式	(171)
十一、创造式	(172)

第十一章 服饰形象优秀设计

作品赏析

一、男装	(173)
二、女装	(181)
三、服饰品	(187)
四、组合装	(190)

参考文献

后记

第一章 服饰的美

第一节 漫谈着装

人总希望展现自我最好的一面,并且有时是煞费苦心,总是想透过表面现象表达内心深处的自我。在这些所有表现的信号里,衣服最能表达我们的个性,因为它反映出我们希望被人看到的外表,让别人通过它来认识我们心底的真实自我。

1. 衣着的力量 有时,衣服会成为我们个性表露的唯一的有形线索,尤其是在我们不讲话、不作动作、或在被人们远处端详的时候,这时衣服在积极不停地“表达意见”。衣着通常是用来判断人们层次格调的首要依据,也是现代社会评论家的主要参考物。

如果单凭衣着来评价一个人的优劣,是否显得太肤浅呢?不挖掘内在本质的东西而仅凭着装印象来评论一个人这显然不太公平,但既使这样,我们还是不得不对衣着给予足够的重视。这是因为人们在认识一个人的过程中,第一印象总是主观的而且带有情绪化,理性的、综合的欣赏及评判需要以后再慢慢地进行。

当你第一次踏进一个房间、一间办公室,一辆公交车,你会拥有一个极短的“自由瞬间”。此时此刻,周围的每个人的注意力都集中在你身上,对于他们,你是吸引人还是令人厌恶,是有趣还是枯燥,就取决于这决定性的一瞬间。这一瞬间相当于一千句语言,或者说等于一千种机会,因为“自由瞬间”对彼此未来的发展影响很大。假如你问别人对你的看法,他们

往往会这样开头:“当我第一次见到你……”或“第一次看到你的时候,我觉得你……”。第一印象的产生起着举足轻重的作用,第一印象产生后要改变其被动状态,往往要花大量的力气及精力才能逐渐被扭转过来,这是因为我们对别人衣着的反应是直接的,不受理性控制。

2. 用衣着控制你的情绪 你的衣着不断地影响你及周围人的情绪。你是否体验过穿马靴时的威风 and 穿高跟鞋的庄重 in 情绪上的变化,你是否注意到居家穿着很随便的衣服时的言谈举止的轻松感与在身着笔挺套装的环境下的言谈的不同。

的确如此,衣服可为你的举止确定范围,举止与衣服的不协调是会招人讪笑的。每天清晨选择穿什么衣服时,等于是在给今天的举止订立一个不成文的规矩,尤其是在文明的社会这种倾向越来越强。

衣服甚至影响我们习惯的手势和动作,无论走路、跑步、弯腰、蹲跪或安坐。各种姿态都会受到影响。所以在饭店、学校和公共场所中,衣服的效应随处可见。它不仅关系到我们的外貌,还起着控制我们行为的作用。

3. 追求一个完美的形象 诚然,人都有属于自己的形象,衣服也有创造和适应不同性格的形象,但衣服要与你的性格配合,才能更好地发挥效应,形象才完美,自己满意,别人也舒服。

就如同衣服的每一个部分需要其他部分的协调

配合一样,衣着语言必须与你的性格和修养相互协调,否则你的服饰搭配发出的是与你的性格特征相互矛盾的信息——例如,一个成熟的人配上稚气很重的衣服;或者一件轻浮的衣服配着敌意性的眼神和动作——这样的结果会使人们困惑、糊涂,他们可能会因此不理解你,因为你搅乱了他们判断的常识和规律。

正常的情况下人们在观察别人时,注意的是你整个人的完整与协调,而不是单单的几个方面。不是你胖或瘦,也不是你的衣服的新旧问题,这些都不是真正能吸引人的方面,只有整体的协调与完整丰满,也就是举止、服饰的和谐,外表与内在气质的一致性,才会给旁人留下一个美好的印象。

第二节 服饰美

爱美之心,人皆有之,人们追求着装的服饰美形象,但美的概念应建筑在什么基础上?美的本质是什么?服饰美包含着哪些方面,其构成因素是什么?下面作一讲解。

一、美的本质

众所周知,人的高尚情操和品德所构成的“内在美”(或称“心灵美”)是整体美的基础。仅仅依赖外在因素,靠服装的颜色、材料及做工的物质要素来显示优越感,自满、炫耀自己,这种倾向给人的印象是虚荣、骄奢和低级趣味。与此相反,配合得体的服饰,从内在美中流露出来的个性美所体现的整体美才是服饰美的本质。有关美的本质我们可以从以下三方面来考虑。

1. 美无定形 美是没有统一的标准的,它不是一个单纯的、简单的论断可以确定的,正如田野里的花和温室里的花都是美的一样,只是各有其不同的特点。瓜子脸为美,圆形脸也不能说不美。服装的流行美总在变更,这个时期美的格式到下个时期可能就不再有流行美感了。

2. 美是由公认和肯定构成的 公认和肯定的意义是绝大多数人所持的见解相同,大家公认美的东西才是真正的美,才能构成美的肯定。个性和个性美是两回事,过分强调个性而忽略共性往往会产生

自以为是,陷入令人反感的偏狭境地,也构成不了什么美。

3. 美是由可视和不可视两方面构成 可视指的是用眼感触的表面,外表的领域;不可视是不可见的领域,也可以说是无形的东西,内在的东西。美必须通过这两方面表现其姿态和风貌。通过感观我们得到的美是不完全的,同时注重内在美才是全面的。真正的美是表里如一,物质和精神的美相辅相成,以至区分不出可视与不可视才为圆满。

对于美,以上三点需联系起来看才算是理解了这个问题,在谈到美没有定形的同时,要想到美是公认的肯定,而内在性对于公认和肯定也是极为重要的条件。

二、构成服饰美的因素

1. 色彩的时新美 服装设计的美是综合形、色、质的美而产生的,然而最先映入眼帘的是色彩,不同的服装、不同的对象、不同的场合、不同的季节都应配合不同的流行色调,给人以全新的美感。

2. 造型的线条美 造型线条是服饰艺术的基本特征和主要造型手段。线条美是人类从客观事物中概括出来的,流动的线条似音乐的旋律有节奏地起伏,从而引起视觉上的快感,美丽动人的服装就是线条美的集中表现。

3. 材料的质地美 材料的质地美是服装原料的质地、色彩、图案、视觉和触感与服装结构及人的肤色、周围环境相协调而产生的美感。

4. 服式的韵律美 它是由服装造型轮廓上线条、打褶、镶边、缉线等的重复排列,以及钮扣、饰物的不同距离而形成的各种有组织、有节奏的和谐构成而形成的韵律美。

5. 附件的装饰美 服装的附加性装饰品,如花边、胸花、帽子、鞋子、提包、手帕、围巾等等构成相互配合协调的装饰美。附件装饰品与主体服装相协调统一,或色彩呼应或线条相融,有主有次,从而形成一个完美的整体艺术形象。

6. 配套的和谐美 即服装及其饰物的配套美,上下服装、内外服装的和谐搭配而构成的配套美感。

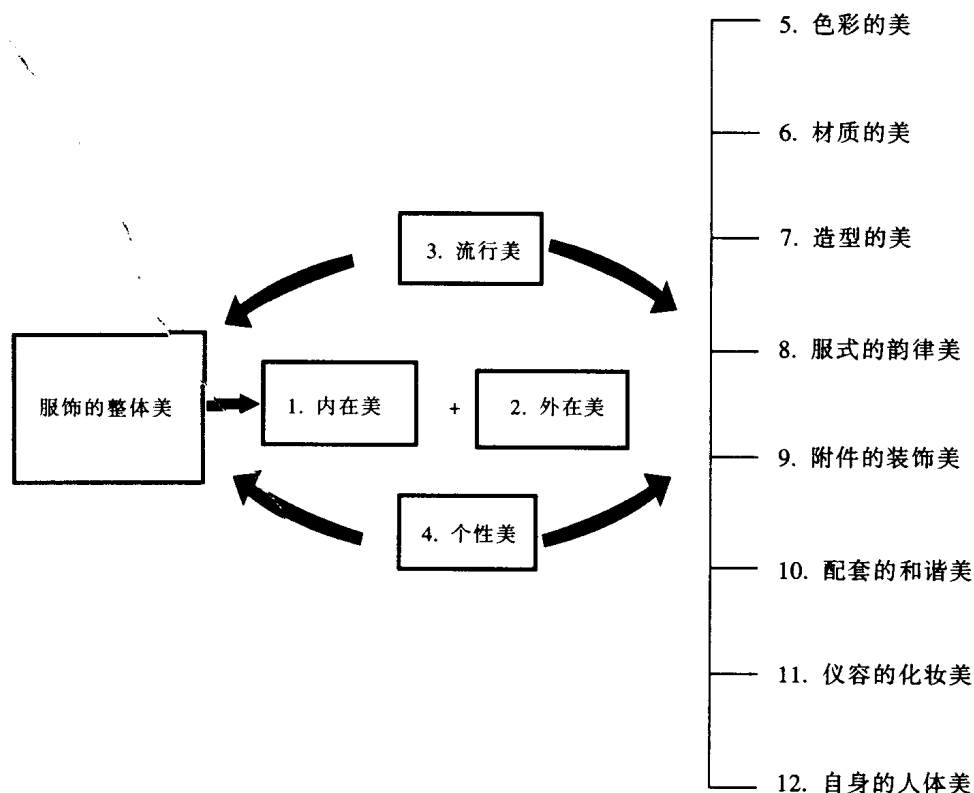
7. 仪容的化妆美 得当的化妆体现着人与服

饰的协调,会给整体效果增色添辉,故而美容化妆是构成服饰美的一个不可忽视的部分。

8. 自身的人体美 人体美指的是人的体型健美,这也是人穿衣服美不美的重要条件。一个好的服装设计师总是千方百计突出着装者的天生丽质,并把人体不理想的部分加以美化,扬长避短,以弥补外形的欠缺。

三、服饰的整体美

设计工作是组织工作,对服饰整体美的研究也是把个体与个体相互合作综合为整体,再与环境影响相结合,组成时代美的过程。服饰的整体美具有社会性和道德性,无论是发型、脸形、色彩、服装的整体款式,还是局部的领子、口袋、钮扣、交叉线、腰线、结构线、装饰品等要形成相互协调的风格,构成一个整体的美的效果,下面的图表是对前几项的概括。

第三节 服饰美的原理

服饰配合讲求协调,协调才能达成美感,服装的设计要依据设计因素,尊重穿者的个性,按照设计规律,结合潮流,才能达成服饰的美。

一、服饰的美化要素

1. 秩序感 秩序感就是人们平常讲的整齐——即构成服饰的各项元素各就其位,不零乱,具有规则感。对于服饰造型,多数人都喜欢具有秩序感,良好的秩序感会使人感到悦目。

人们往往从朴素的美感出发来看待服饰打扮,打扮得体的代名词往往离不开整齐、悦目、讨人欢喜等这些方面,这都是基于人的感觉印象而言。然而人的感觉是有很大差别的,要清楚准确地评价或说明是很难的,我们在时装上所说的美感指的是能使大多数看的人感到悦目和愉快。

2. 统一与变化 如前所讲的秩序感在这里再深入详解一下——即协调因素相互之间以何种关系而形成秩序感。

(1)各种因素以其相同或类似性质组合。

如以T恤与水洗布裤的组合在感觉上同质;水洗布裤或牛仔裤与西部靴也是同质。

色彩上同色系的色相配也易构成同质感。

选材上的一致,尽管色彩有异,但也易构成同质感。

同质或近似的因素组合,会产生一种统一感,同质的秩序就是统一。虽然采取同质的因素组织,也未必就绝对地取得统一的秩序感,只是容易达成统一感而已。通常地讲,这样达到的秩序使整体观感较平凡、呆滞,缺乏变化的多样性。

(2)不同质的因素的协调配合会构成变化。

变化就是起伏或说是对比,变化会给服饰打扮

增添色彩,但必须有统一的因素协调才行,否则会造成零乱,陷入糟糕的境地,而破坏变化的初衷。

美的要求是在统一中有变化,或在变化中具统一;或以统一为主,或以变化为主,二者相互关联配合,缺一不可,才能构成服饰的美。

二、调和配合

美的配合是各构成因素的特性或特质能够协调起来的表现,这样的一种表现称为调和。

无论音乐还是美术都有调和一说,其调和的目的是使感官有和悦的刺激。服装上的调和也如此,并且其调和的源泉在于人们对服饰合理配置的经验。

调和的目的就是合理地组织统一与变化,达到愉悦动人的目的。调和大体分为两种:统一调和及对照调和。

1. 统一调和 统一调和又称相同与类似的调和。恰如美术上色彩的同色相、近色相,或同色调、近色调的调和。

图1-1是统一调和的范例,正统的西装套裙,选用相同的隐条纹质料,中等长度的上衣与中等长度的筒裙的配合,取合身型的造型轮廓,极具传统观感。带飘带的白衬衫为这正板的装束增添一些变化,借以活跃气氛。正统的鞋与服装搭配,标致的发型及耳环与整体构成秩序感,使人愉悦。

图1-2也是用同种质料制成的宽摆短款套装,为构成轻快俏丽的形象,特取较短的上衣与细长的窄裙组合,细腰身显出轻俏的身材,宽摆的波浪在整体中起着优美浪漫的调节作用,竖立的后领及平坦的驳头又显现着时尚的潮流,具优雅俏丽感。新潮的发型又呼应着整体的情调,胸前环状的项链又起着补充的作用。虽然是用同种质料制成的套装,但由于

在整体造型中富于变化及新颖的款型设计而使其在面料质感统一的氛围中流动着造型的变化。

图 1-3 虽然上下装的整体用的不是同一种材料,但后领(小领)与袋盖为达到上下呼应的效果而采用与裙子相同的细格面料,为达到更协调的效果,衣身与袖的面料色彩采用裙子格纹图案中的底色,即用面料的色彩作传媒以达成统一感。另外在款型上亦取较合腰身的造型,且裙子的长度取得较短些而富于变化,配以文静传统的发型,圆领束飘带的衬衫,正统的皮鞋上下呼应使整体统一协调。

图 1-4 又是很巧妙的统一调和的例子。带公主线型合腰身的细长上衣与下摆略收的窄裙配合,上

下取相同质料,为富于变化而在小领及袋口边缘镶以黑色质料。为了再次取得呼应,在此基础上又配上黑色长筒丝袜,使整体在统一中求变化,在变化中又体现统一,甚是巧妙。立领带褶边的衬衫又映衬着装者的情趣,蓬松规则的蘑菇状发型及三角型的耳饰又衬托着整体的美。

2. 对照调和 协调配合中,某些因素的性质是相异或相互对立的而显现出强烈的变化,这样构成的调和,称为对照调和或对比调和。

色彩上的补色,颜色的深浅,衣料的厚薄、光泽与粗糙、重与轻,款式上的宽松与细窄、短与长、楞角与圆弧等都是构成对照调和的因素。

图 1-1

图 1-2

图 1-3

图 1-4

一般来讲,统一调和比较容易,然而统一调和的造型结果多半都是表现传统的古典正统的美,以及沉着大方的情调。统一调和相对于对照调和显得普通、容易、平淡无奇、缺乏激情。

对照调和是性质上相对的或相离的调和,因此调和起来显得比较困难,需要谨慎及丰富的经验,弄不好会陷入不调和的境地。对照调和在性质上是对立的、矛盾的,因而不是在性质上的和谐,而是要求对照的各方在不稳定的性质中达到感觉上的平衡和谐感。

前面已经讲了统一调和易于达成,对照调和不易达到,且经常依赖于人们的着装意识,审美情趣及打扮经验,然而对照调和的选型效果也是特别引人注目的,其谐调的对照调和是很精彩的,新奇而刺

激,能激发人的热情,令人怦然心动,扣人心弦。

图 1-5 整体是以现代男服式装扮的短外套为特色的富于青春感的形象设计。

上装采取夸张的肩部及宽而短的造型,略带花点的中等厚度面料,很富有量感。套头T恤采用斜纹的条格;紧裹腰身挽脚口的细长型的长裤,采用略有光泽与粗暗相间的条纹的针织面料,这几种面料在外表上看似乎关联性不大,也就是讲,它们之间并无共通之处,但从款型的对照——宽松与收紧,长与短,暗与亮丽的对比而形成对照,采用的装式具现代流行的男服式装扮,又符合人们的审美心态,极富青春感的形象,而构成对照调和。

图 1-6 是宽而肥的略带男服式观感的上装与富于女性柔美线条的斜裙的组合,是现代都市时髦

图 1-5

图 1-6

图 1-7

图 1-8

的流行打扮。

平静、亮灰色的短外套在肩部绣饰的花纹强调着肩部的造型,小而短的青果领预示着秋冬的情调,针织呢类的深色贝蕾帽与黑色的长筒袜及半腰的靴子相互映衬,为这男式外套与女式长裙的对照增添了统一的因素,这种宽松短肥的强硬线条与柔顺飘逸格调的相互对比,短与长的对比,平静与斜格图案的对比,使整体表露着强烈的变化。短而圆顺的领型与肩部连顺的花纹图案又给上衣的平硬线条增添了女性味,与长裙的柔美相呼应,使对比中包含着统一的因素。在对比中体现着统一,而形成对照调和。

图 1-7 是以中长的粗糙感的面料制成的上装与暗色长裙的组合,也是男服式的上装与女性化长裙组合的对照调和的例子。

男式的球帽与女性味十足的半腰靴,圆平的肥领,双排扣滚着斜边的门襟,斜插肩中部绣饰的方字形图案,底摆的花边图线似乎关联性不大,无论从面料质地上,还是从上下装的造型风格上都显示着强烈的对比,但同时几种统一的因素也交织其中:上衣袖中的方型图纹与裙摆的图纹用同一种花边绣上;黑色的套头衫与黑色的长裙,圆而肥硕的大平领与宽摆的长裙。这些因素的调和使对比站稳了脚跟,带给人的感官是和悦的刺激。

图 1-8 也是对照调和的例子。宽松肥短的上装采用花纹的质料,配以双层的披肩式领子,挽袖口的长袖,仿男式的圆顶球帽及半腰靴,高领的套头衫。下面穿格子的长裤,脚口挽起,造型呈锥状。

这样把多种不同的图纹配在一起,显出了对照的调和印象,整体具有流行便装观感,是配合现代都市着装情调,富于运动风格及青春派的形象。

三、平衡配合

平衡一词用在服装上有配合、调和、比较、对比等意义。这包括相等、轻重、强弱、高低等因素,这些都是平衡的因素。平衡不仅仅理解为相等,例如黄金分割就是理想的数学平衡,却不相等。

服装的调和实质上也是考虑搭配的因素,保持各方面的质的平衡。换一个角度,这些构成因素取得量方面的调和便是所谓的狭义的平衡。用在服装上的平衡常有上下平衡,左右平衡。

左右平衡不能片面地认为是左右对称,或者左右不对称。左右对称也好,不对称也罢,只要左右两方的因素能达到一定感官上的调和,创造出来美感便可构成左右平衡的美,故而左右平衡应从全面来理解。

从西洋服装史来分析,左右不对称的设计较少见。人体基本上是左右对称的,洋服的造型基本以人的体型为出发点,考虑活动的机能而裁制,故此洋服无论从什么时代都以对称为基本原则。到了 20 世纪,洋服受到日本和服及中国旗袍的影响,也开始出现左右不对称的造型。

中国的旗袍、日本的和服、印度人的卷布装等都是不对称的款式。

单纯对称的造型易于平衡,相互对称而显得安定、庄重,但用得过多会显得太生硬、太朴素、太严格,因为这种造型太简单,太明显及太单纯。

对称平衡分为单轴对称、多轴对称、点对称几种变化形式:

(1)单轴对称:以中心线为对称轴的左右对称。

(2)多轴对称:以中心线及胸、腰、臀围线等多轴为对称轴的上下左右平衡。由于增加了对立的因素,它们之间对视觉的引诱作用增强了动感变化,故多轴对称变化强。

(3)点对称:以点为中心,对称的因素相互交错,类似风车一样,风车中心是点,风叶转动以点为中心而构成点对称形。对称的因素重复越多,造型中点的对称体越多,视觉受到刺激及引诱而产生的动感越强。其效果与轴对称不同,其变化程度大于轴对称。

不对称平衡不依据轴和点去任意构思,而在上下左右的各要素上达到调和,就叫不对称平衡。不对称平衡可以理解为在大小和长短以及强弱相互矛盾等要素中取得安定感。不对称形靠其他因素补充而

取得平衡,与对称平衡相比,其在空间、数量、间隔、距离上并不相等,甚至在大小、长短、强弱的关系上是对立的,但由于其相互补充的微妙变化给人一种平衡感。

平衡的真正意义在于把不对称的东西稳定下来,这是调和的基本要求。把诸因素相同的效果连结成平衡的对称形,是造成稳定感的方法。但要使不对称形通过其他因素取得效果上的平衡,达到真正的安定感,就必须有高度的敏感性和观察力。不对称形与对称形相比具有动态效果,富有变化而旋律感也强,在整体上显现活力。

构成不对称的平衡,要求设计者在判断上必须正确、严谨,既需要大胆的勇气,还必须用心思考,变化程度的大小体现着设计者的能力及个性。这很有价值但有很大风险,所谓风险是容易陷入轻薄和做作感里面去,而显得不成熟及被动。

总之,平衡是创造稳定感的中心观念,为创造有变化的稳定性,必须判断出正确的平衡,越是动态的东西,越具有高度平衡的特有方式。取得不对称的平衡没有简便的处理方法,巴杰尔达法则为处理多项式的平衡提供了方便。

巴杰尔达法则的含义是,在三组因素中,以一、二两组的平衡点再与三组的平衡点发生关系而最后找出总的平衡点,这其中要保持各因素中质与质的,量与量,距离之间的平衡,而最终达成总的平衡调和。以这总的平衡点为中心各组因素都容易取得平衡。

色彩中有明暗强弱之分,这其中明色轻盈,暗色而显沉重,加之面积的大小,于是就产生了明暗及面积差的矛盾。若把轻色施于大面积上,用重色衬于小面积上,就能构成面积与明暗之间的平衡。强色比弱色富有刺激性,这种强烈的刺激性能诱引视线,如前所述的方法,在大面积灰色调的弱色中略施小范围的强色,即用面积加以协调,那平衡就会达到,所谓“万山丛中一点红”说的就是这个道理。

下面依据几个不同的范例再来说明一下平衡的

具体应用。

图1-9、图1-10是具现代便装夹克优美感的配合,二者的外套造型基本相同,但从色彩上一暗一明,而这两套服装的下装与上装的配色恰恰相反,二者都为左右对称平衡,但从上下配色效果来看都有较大差别,虽然上下配合都取得较平衡的状态,但观感都各有千秋。

对于上下平衡处理的效果是,上装若由于质料、色彩、图纹而觉重、觉暖或强烈、份量多的话,比下装重或暖的配合显得活跃而爽快,且具有挺拔感,而下重上轻的组合多半能得到稳定的平衡。

图1-11、图1-12正说明了前述的要点,上轻下重的裙子依靠短款的绣有花纹前襟的上装及下摆宽摆的波褶为沉稳的重体感平添几分活跃,打破了沉寂的气氛而取得较好的上下左右的平衡效果,沉稳中不失跃泼。图3-12为了增加下部裙子的量感而采用层褶的处理,借以稳住阵脚,较短的沉色上装内衬斜褶的白领衬衫、黑色的丝袜,而且皮鞋又与上衣构成色的呼应平衡,在成熟中流露着优美的韵律。

再看图1-13至图1-16,这几款都是上装重,下装轻而瘦俏的平衡方式。这种平衡的效果给人以动力性的效果——即具有动感,有力度,颇具年轻感及现代观感。

图1-13采用了高筒的立领及自胸部散开的A字形外套,外套的质料为带有花纹图案的较厚重的面料,依靠其柔软的特性及下摆柔和的波浪褶子而缓冲这一印象,带有民族观感的扣饰使其更具特色。其视觉重点在于上装,下装选用较深颜色的紧身裤及半筒靴的配合,靠色彩及质感来平衡上装过重的势头,整体感觉年轻,别致俏丽。

图1-14其上衣的格局与图1-13的外套大致相同,仅是其领子造型及镶嵌的面料作一番变化,下装配以瘦俏的西装筒裙,脚穿正统的半跟皮鞋,整体展现富有力度的成熟女性的现代观感。

图1-15上装采用了横纹的针织绒质料,轻柔

图 1-9

图 1-10

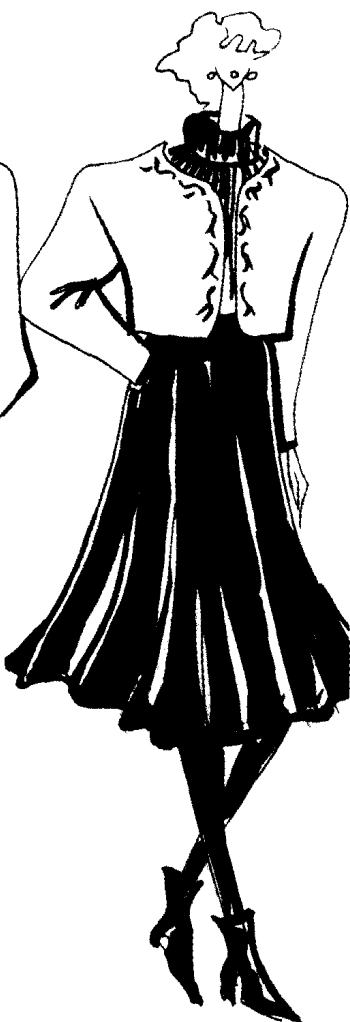

图 1-11

图 1-12

膨胀的面料质感,立起的高领用毛绒线编织,采用民间的扣绊系在前中心而显别致,为与上装宽大的量感取得平衡,下装的紧身裤采用深色的暗格子弹性面料,并配以较重造型的半腰靴。为突出民俗观感,额头扎结丝带,整体的平衡感觉颇具民族风格,年轻感。

图 1-16 采用衬衫式的前襟及带有花边绣饰的肩、领圈、袖口和下摆,整体造型与前几款大致相同。裙子采用较重质料的格子呢以稳住上衣的重量,黑色的袜子及筒靴也是为增加色的重量感以求上下的平衡,其整体平衡观感带有古典的现代女性

观感,高雅而有情致。

四、节奏感与强调性

提起节奏感,人们往往会先想到音乐,其实大自然的许多事物都具有这种属性,诗词有韵律,宇宙天体的运行有周期,人的喜怒哀乐的情绪也有规律,服装造型同样也包含这方面的内容。

造成服装节奏感的因素很多,如前面所述的调和、平衡问题都存在着节奏的元素,无论是面料质感的配合,还是色彩的搭配,以及款式的排列组合,附属饰物的点缀等都包含着节奏感这个意义。服装美

图 1-13

图 1-14

图 1-15

图 1-16

的造型、优良的设计、协调的搭配,都可以说是节奏感的充分体现。

节奏感可由单一因素或多种因素重复出现而产生,且这种出现具有秩序并给人造成愉悦的视觉刺激。节奏感也可以理解为一种相互间的对比,或者是强调,如宽松与紧身的对比,明与暗的对比,重与轻的对比,艳与灰的对比,长与短的对比,利用装饰物的强调等。节奏与强调所产生的效果是很重要的,是构成服饰和谐搭配的关键,其原理应用得当会使整体增色倍至。但若运用不当,往往会陷入简单、拙劣、缺乏情调的繁杂境地。

图 1-17 所示的套装,依靠圆摆的弧线与裙子门襟的圆弧线的相互呼应而构成了该套服装的节律感,并以此为特点。紧扣的袖口又与侧腰的带扣及裙侧的带扣相互交映,使整体的强调颇具魅力,高挽的发式及圆环状耳环又配合着整体高雅、精致的形象。

图 1-18 是较长合身的上装与中等长度的窄裙配合,低胸的 V 字领,强调臀部的左右层褶,收紧腰身,突出胸、腰、臀三围曲线,展现女性优美线条,这其中层褶的应用为该套服装注入了节奏的活力,前襟的一排钮扣又呼应起着强调的作用,整体印象为