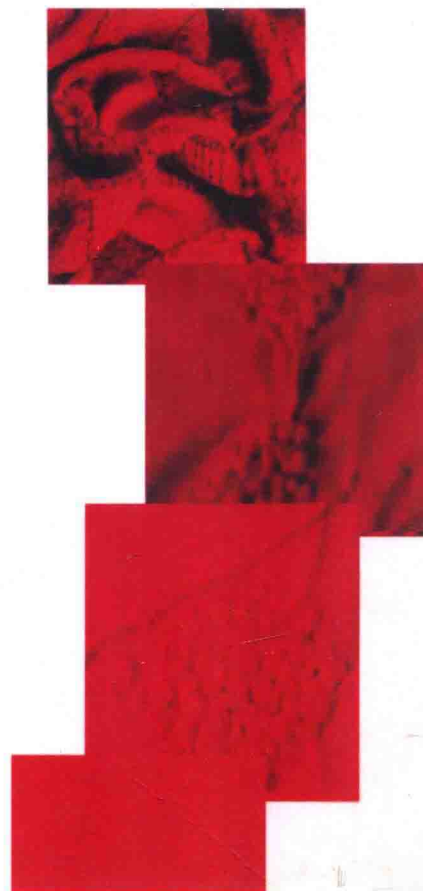

中国高等美术院校
课程教学经典案例

杨 野 主编 / 佟 则 著

意向设计的快速表现

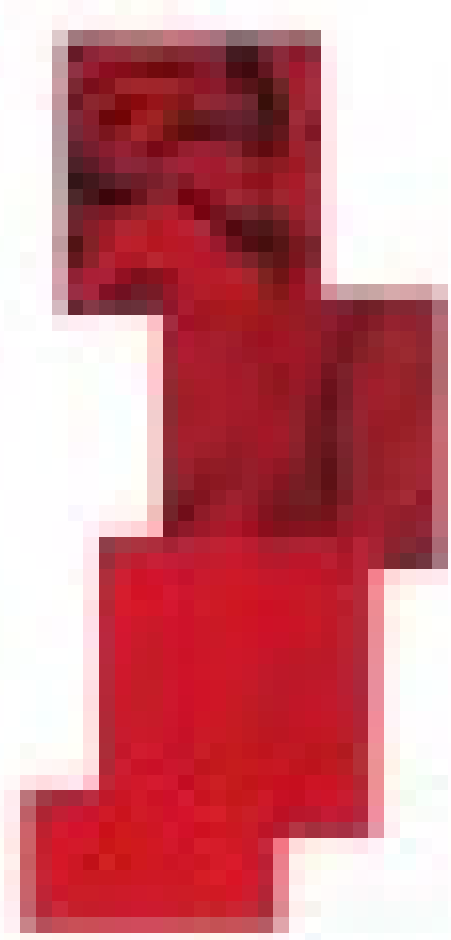
ZHONGGUOGAODENGMEISHUYUANYXIAO
KECHENGJIAOXUEJINGDIANANLI
YIXIANGSHEJI DE KUAISU BIAOXIAN

THE
FASHION
SHOW

时尚秀

2008年10月10日

图书在版编目 (CIP) 数据

意象设计的快速表现 / 佟则著. —北京:北京工艺美术出版社, 2013.12

(高等美术院校课程教学经典案例 / 杨野主编)

ISBN 978-7-5140-0416-8

I. ①意… II. ①佟… III. ①艺术-设计-高等学校-教学参考资料 IV. ①J06

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2013) 第 257955 号

出 版 人: 陈高潮

责任编辑: 陈朝华 高萌萌

责任印刷: 宋朝晖

中国高等美术院校课程教学经典案例

意象设计的快速表现

佟 则 著 杨 野 主编

出版发行 北京工艺美术出版社

地址 北京市东城区和平里七区 16 号

邮 编 100013

电话 (010) 84255105 (总编室)

(010) 64280399 (编辑部)

(010) 64283671 (发行部)

传真 (010) 64280045/84255105

网址 www.gmcbs.cn

经销 全国新华书店

制作 北京汉唐艺林文化发展有限公司

印刷 北京恒嘉印刷有限责任公司

开本 889 毫米 × 1194 毫米 1/16

印张 1.75

版次 2013 年 12 月第 1 版

印次 2013 年 12 月第 1 次印刷

印数 1~3000

书号 ISBN 978-7-5140-0416-8

总定价 (11 册) 176.00 元 (16 元系列丛书)

前言

作者简介

佟 则 1989年毕业于鲁迅美术学院服装设计专业。任职于沈阳师范大学美术与设计学院。

获首届中国服装设计师大赛教师组创意类二等奖及实用类三等奖。获“羽西杯”中国服装设计师大赛教师组实用类金奖及创意类铜奖。

陆续出版了《世界时装精品》系列丛书11本,分别包含《新款流行春装》《新款流行夏装》《新款流行秋冬装》《新款男女礼服》《新颖休闲夏装》《新款流行大衣》《新款流行春装》《欧美流行春装》《欧美流行夏装》等。

设计作为人类生物性与社会性的一种生存方式,是人类历史不可分割的一部分,就像是生命体的新陈代谢一样,改变着人们的生活方式。优秀的设计教育作为现当代的新兴教育模式推动了人们生存方式的价值提升,同时也给人们的精神生活提供了广阔的思维想象。

1919年德国包豪斯学校确立了现代设计教育体系,是西方设计教育历史的里程碑。现代设计教育在我国起步较晚,但从20世纪80年代开始,随着我国经济的快速发展,人们越来越多地意识到现代设计教育与创新俨然成为世界经济发展的一部分,而受到格外的重视。设计人才潜在的市场需求,也带动了我国设计教育的快速发展,设计专业如雨后春笋在全国高等院校快速成长,设计专业学生数目急剧增加。目前我国设计类院校正在调整设计专业结构,调整更新设计课程内容,推行学分制改革,在创新设计教学模式上有了长足的发展,使学生在有效的学习时间里,对于所学设计知识能够系统地理解和把握。

沈阳师范大学美术与设计学院自建系、建院以来,设计学科的建设逐渐成熟完善,成功地实施与国外联合办学,建立了多所教学实习基地,并在2007年推出《十一五教育规划教材设计教学系列》10本教材,在教学实践中得到学生们的广泛认可,教材使用与发行遍布全国,一版再版。结合这10本教材的编著及教学经验,学院又开始策划编著这套《中国高等美术院校课程教学经典案例》。编著此系列教材的目标是通过本书系的编写出版和推广,将设计专业发展理念贯彻到课程教学知识体系和教学方式中,使这一系列课程搭配结构更合理、更具有系统性和开放性。这套系列丛书由不同的作者撰写,这些作者在设计领域都有一定的学术建树和良好的教学经验,虽然治学风格不同,但都有对设计专业的热爱。

这套丛书的突出特点之一是鲜明的设计观,充分体现了艺术设计发展的特点和国际化的趋势;其二是强烈的时代感,充分完整的设计理念、详实的内容、最新的资料和实例;其三是突出的实用性,充分体现了专业实用性特点,注重学生创新能力和素质的培养,注重历史与现实的结合和延续。每一本教材都是作者根据该课程的教学大纲及多年的设计学科教学经验和学生教学的实际情况编写,符合学科的专业特点与大纲要求,教学体系科学、系统、严谨、先进,无论从史料文字的确凿性及图例的代表性,都为学生的研究性学习和自主学习的开展,提供了有效的文献资料 and 资料清单。

我们诚挚地希望这套丛书的出版发行,既能满足本学院设计学科专业学生的教学需要,又能够满足促进其他院校设计专业课程建设及学生设计的需要。它们将给未来的设计专业学生提供知识,进行设计研究,真实地表现现代生活,在未来设计创造的图像世界中去恣意享受视觉文明,诗意地栖居在地球上。

《意向设计的快速表现》课程教学案例

在服装发展的现今阶段,服装设计学科随着科技的发展而出现了蓬勃多样的面孔,现代设计理念的影响及对艺术的广泛涵盖性都渗透在服装设计的产品中。服装设计作品既是艺术品更是商品,设计思路与设计风格决定了产品的长足发展。由于设计行为受设计思维所支配,那么,如何使学生尽快地进入专业设计领域,具备成熟的设计理念和优化设计能力,意向设计训练是行之有效的设计方法。意向设计以其抽象的思维形式与概念表现完成设计意图,充分体现了设计者的原创性和艺术性,在以设计理论为核心的基础上,切实有效地减少在设计周期中出现的盲目性与随意性,并最大可能地整合相关设计元素的一种设计形式。在实际训练中用废弃的纸张印刷品代替原有的绘画颜色和手绘工具,通过剪贴这种形式表达自己的创意思想,应用在服装意向设计的快速表现方面具有许多方面随意的特性,是训练学生设计能力最快、最有效也最实际的一种手段。

服装设计的终极目标是反映人与服装的关系,就纸类剪贴这种形式而言,造型与材料的意向表达给以后的实际操作带来了更多可能性。由于学生的自身想象空间有限,有时意外选取的纸面图案会给他的设计思路带来实质性的改变,例如,金属类材质、发光的材料、奢侈的皮毛等非常规类服装面料,由于制作工艺的限制,学生在平时的设计中往往不把它们放在首选的行列里,但纸类剪贴的意向设计却可以实现这一类的创意构想。在意向服装设计的剪贴实际训练中,学生可以对纸类图片形成的丰富的、逼真效果的材料进行多种使用,创造出多样化的设计方案,从而使自己的作品具有与众不同的设计魅力,除此之外,还能挖掘出一份更大的超越自己想象的设计潜力。

纸类剪贴因其固有的特点,使学生在设计元素的选用上更能强调形态的变化,在造型上更能关注立体的、要领化的设计因素,尤其是高科技新型面料设计的模拟表现,可以通过纸类材料本身的画面效果得以实现。同时,在色彩的选用上也更能突出流行色的运用与体现,给意向设计注入了全新的概念意识。

当一个自然形态经过局部剪裁二次再现时,新的形象完全取代了原来的真实形态,就说明经过剪裁的自然形象完全被抽象符号化了。这种符号化的设计兼具感性设计和理性设计的概念。

以意向设计为目的设计思维从模糊到清晰、从具象到抽象,对学生所进行的是创意能力的开发。设计主张的个性化等设计能力的锤炼,也是服装设计过程最有价值、最重要、最复杂、最不确定的设计行为,是一项充满了先锋设计理念的设计训练方法。

经局部剪贴后的纸类主要用于设计上的色彩、材质和造型,我们称为设计素材,设计素材的确定与建立的过程,是确定设计风格的过程,更是突出设计原创性的过程。了解自己的感受并能将自己感兴趣的主体艺术性地展现出来,是一个设计作品从青涩走到成熟的过程,学生对素材进行意向化设计,应是依据人体动态进行造型,运用色彩与面料的不同属性再现创意思想的直观表达,这种直观表达能快速地反映设计方向,营造设计的可持续性延展,其表现特征可以具体到面料的纤维设计,也可以延伸到元素的系列化设计。

设计素材

课堂教学制作过程

……意向设计的快速表现应该是那种时尚的信息量与独特语境，赋予挑动性的、独特的具有强大前瞻性与艺术性的、内容丰富的设计，应具有强大衍生延展因素的，甚至最有不切实际的幻想……

我们到底要做什么

- 调研
- 建立一手资料
- 寻找创意概念
- 重视信息内部细节

什么是调研，调研是当我们不知道要做什么的时候所要做的事，调研包括在收集资料时所感兴趣的色彩、造型、材料质感等元素，对你的创意提示。

一手资料的建设是完会取决于你对周遭事物的敏锐感知能力，也就是常说的艺术触觉，而这种敏锐更多的是对无形态的感知，例如，被环境笼罩下的氛围，空气的颜色、水的味道以及客观事物带给你的心灵回应，触摸物体后瞬间的体会，等等。

作业：寻找记录自己感兴趣的有关概念的优秀作品，
为自己的创意概念做深度对话。

资料网站：

www.costumes.org

www.fashionoffice.org

www.promostyl.com

www.style.com

www.fashion-era.com

www.wgsn-deu.com

www.lnodonfasino-week.co.uk

www.premierevision.fr

www.hintmag.com

www.infomat.com

www.pantone.com

超越了平面、立体、色彩等直观形态之外的针织面料与丹宁布的结合，充满了不羁与温暖的情绪，它以意识形态为依托，关注理性与感性的矛盾之美。建立立体的构架，进行编与织、缠与绕等的创造活动，更强调了本身的力度和意蕴。

对成型的面料织物进行分解或组合的手法是现代服装设计概念的常规手段，其中所蕴含的刚与柔的触觉之美是无法名状的。

同一材质不同色彩的交响，
可谓感知之新、行为之异。

结构主义风格的异端性在皮毛面料和猫头鹰的装饰上闪烁着诡异的神秘的光芒。

课堂讲授摘录

……将所收集的图片重要信息用绘制的形式记录下来，可以帮助你理解其中所蕴含的设计要点，比如在绘制过程中组织的线条走向、归纳出的纹理等，有时会让你不经意间放射出灵感的火花……将挑选的图片做色彩、材质等相同因素的归类，辨识它们的相通因素……在收集的图片中关注并解构细小元素，加以整合，有时会有意想不到的结果。所有这些工作都是为了一个目的，一个创意概念的诞生。

我们如何整合信息

- 整理元素相近的特征，如色彩、造型。
- 提炼图片细节带给你的灵感。
- 将图片细节结合，解构。

我们无法界定哪一类是最喜欢的色彩，如同我们无法选择空气与水，因为它们不是独立存在的，色彩是根据它们所处的空间与表面的物质内容的变化而进行变化的。这也是色彩的魅力所在。

古典收腰式服装结构和多材质的面料的结合充满了巴洛克服装风格的浪漫与华丽，而繁杂琐碎的造型以及刻意的不对称增加了动感跳跃的韵律，辉煌壮丽，生机勃勃。

课堂讲授摘录

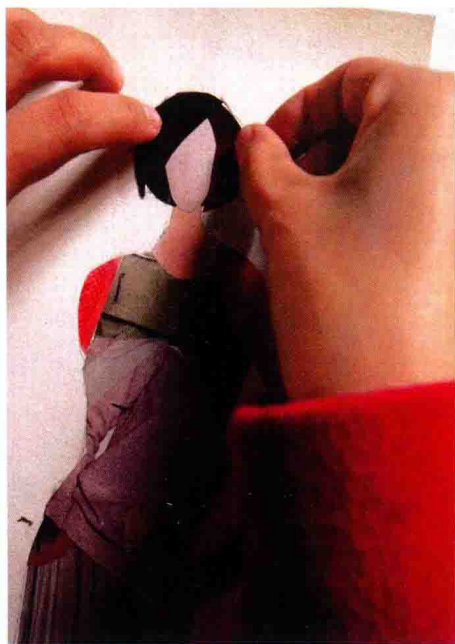

……将整合归纳、解构分类的图片信息与确立的创意要领用剪贴效果图的形式表现，同时，要注意在拼贴中的手法不应过于简单，例如，肌肤的明暗关系、头发的外形与组织、鞋子的外形与透视、剪贴手法与人体关系的合理设置等。

准备的工具：

剪刀、纸、双面胶、铅笔、一些参考书、拷贝纸等。

在拼贴中运用绘画的原理与方法制作,并始终用拼贴划分头发及人体其他部位的色彩层次关系。

在设计制作阶段，主要检验学生搭建设计构想的能力，因材施教，确立设计风格，将设计理论与动手能力通过纸质拼贴发挥出来，将纸质拼贴的快速表现特点通过作品完美地展现。学生拼贴作品的意向特征，给设计拓展带来了很大的想象空间，如何挖掘设计特征，并将设计元素提炼成造型、面料以及新材料的运用，是我们通过意向设计快速表现课程，训练学生创意设计能力的有效手段。

这幅作品含有强烈的波普风格，圆形的化妆品盒子在这张拼贴的作品中更像是一种立体符号，横竖交织、错落起伏的分割线形成了交替的节奏变化，在色彩的配置上也散发着浓郁的波普味道。如果这些硬挺的圆形结构使人产生距离感，那低垂的丝质面料像温润的清风，在人体两侧袅袅婷婷。

关注针织面料的组织结构，并让针织结构的形态放大再放大，有时会有化腐朽为神奇的惊叹，那俯首皆是的辫子花用在这里既大气又漫不经心。这种宏伟的雕塑感让那些结构、色彩都甘其后。

色彩和款式带有强烈的波普风格造型，在强烈的波普风格面料的运用下，任何的廓形设计都显得极其多余。

带有一种强烈解构风格的设计作品，前卫气息扑面而来，颜色既优雅又有对比，矛盾关系突出又风格含蓄，分寸感拿捏得当。时尚善变，再经典的款式在时尚面前也会低眉顺眼。

