

服装专业设计路线图

艺术设计方法与实践教程·服装设计系列

服饰品设计 与制作

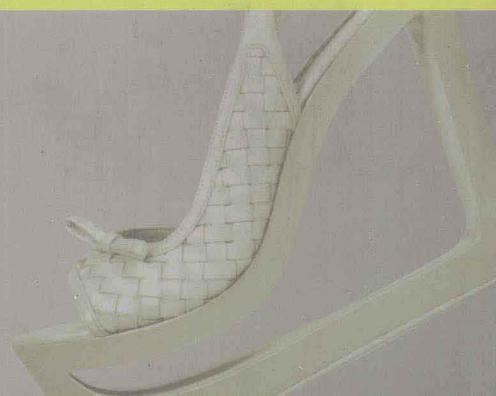
李晓蓉 编著

FUSHIPIN SHEJI YU ZHIZUO

重庆大学 出版社

<http://www.cqup.com.cn>

艺术设计方法与实践教程·服装设计系列

总主编 余强
执行主编 苏永刚

服饰设计与制作

FUSHIPIN SHEJI YU ZHIZUO

李晓蓉 编著

重庆大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

服饰品设计与制作/李晓蓉编著.—重庆:重庆
大学出版社, 2010.9

艺术设计方法与实践教程. 服装设计系列
ISBN 978-7-5624-5358-1

I. ①服… II. ①李… III. ①服饰—设计—教材②服
饰—制作—教材 IV. ①TS941

中国版本图书馆CIP数据核字(2010)第066283号

艺术设计方法与实践教程·服装设计系列
服饰品设计与制作

李晓蓉 编著

责任编辑: 蹇佳 张维 版式设计: 刘洋
责任校对: 邹忌 责任印制: 赵晟

*

重庆大学出版社出版发行

出版人: 邓晓益

社址: 重庆市沙坪坝正街174号重庆大学(A区)内

邮编: 400030

电话: (023) 65102378 65105781

传真: (023) 65103686 65105565

网址: <http://www.cqup.com.cn>

邮箱: fxk@cqup.com.cn (营销中心)

全国新华书店经销

重庆市金雅迪彩色印刷有限公司印刷

*

开本: 889×1194 1/16 印张: 6.5 字数: 190千

2010年9月第1版 2010年9月第1次印刷

印数: 1—3 000

ISBN 978-7-5624-5358-1 定价: 30.00元

本书如有印刷、装订等质量问题, 本社负责调换

版权所有, 请勿擅自翻印和用本书

制作各类出版物及配套用书, 违者必究

序

近年来，设计教育的发展不可谓不红火，能办的学校都办了，一片欣欣向荣的繁荣景象。客观地说是促进了中国设计的向前发展，人多力量大，不发展都不行；但凭这种批量生产的设计师，是否真的达到了预期的设想？我们只需看看市面上流行的大量粗制滥造的设计产品(作品)，似乎可以做一些反思——设计究竟是什么？是绘出漂亮的效果图？或是满足客户要求的折中设计？或是翻翻资料做些改良，而又不知其所以然的设计？我们从各式各样的设计教材和课程设置上几乎都可以找到答案。即便引导学生的师傅虽可称各怀绝技，但拿出来的菜单佐料都一样，口味又相去何远？

其实设计就是感触生活，是创造一个真实物件的过程，而不仅仅是一条信息、一篇文章或一张效果图；是实实在在地联系着现实的概念，是关联着行业 and 人的精神。我们可以把粗制滥造归因于制造业、工程的施工等，但人们对设计的评价不是图纸，而是设计的结果，是产品。为了我们的公民不致被酸果弄得龇牙咧嘴，果树尚且要疏枝疏果，设计产品作为心血果实怎能不精耕细作？

中国设计业的发展，要摆脱跟在别人屁股后面走的现状，要形成中国的设计风格与文化，需要改变中国设计教育中普遍存在的浮躁之风，因为设计就是一门诚实的劳作，需要树立至善至美的设计理念与工作态度。罗素曾说过：“中国人不同于日本人，他们希望从我们这儿学习的不是那些带来财富或增强国力性的东西，而更多的是具有伦理和社会价值的东西，或者是纯学术性的东西。”的确，中国人从一开始向西方学习时，就不像日本人那样是从实用性着手的，而是显得比较虚无或浪漫，或者再说得好听一点，就是从“道”入手，而不是从“术”入手。或许，这也是为什么日本早期在向西方学习时较中国卓有成效的原因吧。

现代设计教育的发展，传承了德国包豪斯的设计教育体系，这就是强调实际动手能力和理论修养并重的现代设计教育模式。设计作为实践性很强的应用学科，有必要从学生设计与制作的方法入手，将创造想象与精通技术结合起来，创造一种良好的、全面的脑、眼、手的综合训练。为此，需要围绕教学大纲编写一套系列辅助教材，从设计目标的确定，到围绕目标制定的途径——方法的运用以及参与制作的过程等详加介绍，以便让学生理解“设计”的完整概念。

以各门课程必须掌握的基本知识、基本技能为写作核心，同时考虑艺术设计的思维方法与动手能力的锻炼，为教师根据自己的教学经验和理论向导留有个性授课的空间，是本套教材凸显的不同之处。

本套教程皆为各专业课教师在充分研究和总结了教学中的实际情况以后，针对学生在学习过程中所遇到的最实际的问题编写而成，教学内容深入浅出、简练朴素，既有设计构思的方法与路径，又有教师对学生的互动中完成教学的过程，从而为设计专业的学生提供多种设计方法、思路的借鉴与实践的有益范例。

四川美术学院教授 余 强

前 言

几乎所有研究服装的专业书籍都包括服饰品的内容。本书所研究的主题为服饰中“饰”的概念，主要涉及首饰、帽、包、腰带、鞋、花饰品的设计与制作。

本书较为全面地概述了服饰品的艺术创作和制作方法，主要包括三方面的内容：服饰品的类别与特点；服饰品的设计与应用；服饰品的制作方法。服饰品设计是实践性很强的应用型学科，本书根据笔者多年的教学经验，以基础知识、基本技能为写作核心，从设计与制作的方法入手，图文并茂，实用性强，将创造想象与制作技术结合起来。这一模式顺应了现代设计教育越来越强调实际操作能力和理论修养并重的大趋势。《服饰品设计与制作》一书可作为服装设计、服饰品设计以及形象设计等专业的教材或教学参考用书。

本教材由四川大学轻纺与食品学院服装系副教授李晓蓉编著，在编写过程中参考了相关学者的研究成果，采用了同行和四川大学学生的一些优秀作品以及相关网站的图片和资讯。在此，谨向这些作者和给予本书支持的人士表示衷心感谢。

编著者
2010年5月

· 目 录

第一章

概述

第一节 服饰品的概念与分类	2
第二节 服饰品与服饰形象的关系	2
一、服饰品与着装的心理	2
二、服饰品与服装的关系	3
三、服饰品与着装者的关系	4
第三节 服饰品设计的条件	4
小结	4

第三章

帽的设计

第一节 帽的分类	24
一、帽的种类	24
二、常用帽简介	24
第二节 帽的设计	28
一、帽的基本结构	28
二、帽的造型及装饰设计	29
第三节 帽的制作工艺	33
一、制帽所需测量的数据以及制作工具	33
二、帽的基本结构图	34
三、帽制作实例	37
小结	42

第二章

首饰的设计

第一节 首饰的分类	6
一、首饰的种类	6
二、常用首饰简介	6
第二节 首饰的设计	10
一、首饰的造型、色彩、图案设计	10
二、首饰材料的应用	15
第三节 首饰的制作工艺	17
一、金属首饰的制作	17
二、首饰制作实例	21
小结	22

第四章

包的设计

第一节 包的分类与常用包简介	44
一、包的分类	44
二、常用包简介	44
第二节 包的设计	47
一、包的基本构造	47
二、包的造型、色彩、图案及装饰设计	47
三、包的材料应用	53
第三节 包的制作工艺	54
一、制作包常用的工具与设备	54
二、皮革包的基本制作工序	54
三、布包制作实例	55
小结	58

第五章 腰带的设计

第一节 腰带的分类	60
一、腰带的种类	60
二、常用腰带简介	60
第二节 腰带的设计	64
一、腰带的造型及装饰设计	64
二、腰带的材料应用	65
三、腰带制作实例	66
小结	68

第六章 鞋的设计

第一节 鞋的分类	70
一、鞋的种类	70
二、常用鞋简介	70
第二节 鞋的设计	73
一、鞋的结构	73
二、鞋的造型、色彩及装饰设计	74
三、鞋的材料应用	80
第三节 鞋的制作工艺	80
一、鞋帮的缝合设备简介	80
二、脚与鞋楦	81
三、居家鞋制作实例	81
小结	86

第七章 花饰品设计

第一节 花饰品的分类	88
一、花饰品的种类	88
二、常用花饰品简介	88
第二节 花饰品的设计	89
一、花饰品的造型及装饰设计	89
二、花饰品的材料应用	90
第三节 花饰品的制作工艺	90
一、花饰品的制作工具	90
二、布花饰品的制作工艺	90
三、布花饰品制作实例	91
小结	93
参考文献	94

第一章 概述

◆ 第一节 服饰品的概念与分类

服饰王国绚丽多彩，在人类文化发展的漫长历程中，衣着服饰是人们非常重要的生活内容之一。服装与配饰自出现之始，就是构成人们外观风貌不可分割的两个部分，两者在漫长岁月的流行变迁中共同发展、相辅相成，一起构成了人们服饰穿着完整的视觉形象。

从字面上理解，“服”表示衣服、穿着；“饰”表示修饰、饰品。本书所研究的主题为服饰中“饰”的概念。“饰”有两层含义：一是作为名词，指装饰品，如首饰、腰饰；二是作为动词，指装饰、打扮。可见，服饰品即人身上除了衣裳之外的所有装饰品，还包含了搭配、装扮等方面的内容。除了人们熟悉的服饰品如首饰、帽饰、箱包、鞋等，不同时期、不同地域、不同民族还创造了各自独特的饰品，每种服饰品都有其发展的历史。随着人类社会的发展，不断有新的服饰品和装饰形式加入这个成员众多的大家庭。

服饰品包括许多种类，它们具有不同的用途和装饰效果。从实用的角度来说，通常分为实用类、装饰类、半实用类、半装饰类。如帽子属于半实用、半装饰类，鞋子属于实用类，首饰、领带则属于装饰类。随着物质水平的提高，人们的精神需求也越来越高，因此服饰品在提供实用功能的同时，其装饰功能也日趋得到重视。

按佩戴部位分类：头饰（帽饰、簪钗梳篦、发带发网、花冠头巾等）；颈饰（项链、项圈、领带、领结、围巾等）；胸饰（胸花、胸针、手巾、徽章等）；腰饰（腰带、腰链、腰牌等）；手饰（戒指、手镯、手套、手表等）；足饰（鞋、袜、脚链等）。

按实用功能分类：防护（帽、雨伞、太阳镜、围巾、手仗等）；固定（扣子、扣饰、绳带、腰带等）；盛物（各类箱包、手袋、篮子等）；装饰（头饰、颈饰、胸饰、腰饰、足饰等）；其他特殊功能的配饰（打火机、手机、扇子等）。

按制作材料分类：有纺织品、皮革、金属、塑料饰品之分。

除此之外，贝壳、陶土、木材等材料都能用于制作服饰品。

◆ 第二节 服饰品与服饰形象的关系

人类自蒙昧时代就开始装饰自己，服饰作为一种社会现象和每个人的生活息息相关。无论你是否承认，一个人的穿着打扮总是形象地揭示出有关他的身份和个性。在这个越来越投入视觉隐喻的世界里，服饰代表了一种地域文化和时代特征。

一、服饰品与着装的心理

社会心理学家认为，服饰也是一种语言，是人们传达心中特定意念的具体方式，如同一套复杂的符号系统，在不同时代、不同民族都有自己独特的服饰语言。

1. 标志与象征

服饰作为一种符号和象征，可以表明一个人的身份、个性、气质和情绪，也可以反映一个人的追求、理想和情操。多少世纪以来，服饰品一直被用作区分贵贱、贫富的标识。

图1-1

中国历代帝王以冕服来象征其威严；明清的文武官员分别用不同的鸟类图案与兽类图案缀于服装的胸背部来区分等级。在民间服饰中，多以石榴图案比喻“多子”，以鱼纹图案表示“有余”，以白鸽图案表示“温柔纯洁”。在现代社会，服饰品虽然不再精确地区分贫富，但它依旧能诠释穿着者的文化品位和生活方式。

2. 礼仪

礼仪指礼节仪式，是一种传统习俗。长久以来，服饰品作为礼仪的一部分，发挥了重要的作用。我国少数民族形形色色的民间礼俗，如诞生礼、成人礼、婚礼等都通过服饰表现得淋漓尽致。如裕固族的姑娘在十七八岁时，其父母要选择吉日为女儿举行戴“头面”的仪式，象征女儿成年并接受众人祝福。

现代人在约会、拜访客人、参加聚会时得体的服饰和妆容是很好的礼仪表现。领结、领带、丝巾、胸花、首饰等服饰品都有传统性的礼仪标示作用（图1-1）。在一些重要场合，如学术活动、商务洽谈、政治性会晤，按照国际礼仪，男士应穿深色西服系领带、戴优质手表；女士应穿单色、端庄大方的套裙，并佩戴首饰、化淡妆。在正式的宴会、酒会上，每个国家都有非常仔细周到的传统服饰礼仪标准。

3. 时尚与个性

对流行时尚和对个性化的追求是现代服饰两个既矛盾又统一的基本特征。一方面，时装可以满足个人被社会认同的要求；另一方面，现代社会又是一个多元化的社会，人们越来越向往自我的实现和个性的表达，不甘心因袭和模仿，力图摆脱习俗的束缚。

尽管流行一般表现为趋同，个性化表现为求异，但两者并非水火不容。在这个多元化的时代，现代时装的流行周期短、变化性强，流行元素日益多样化，可以供不同个性的人各取所需。每年世界的时尚中心都要举办各种发布会，以其独特的风格发布种种新的轮廓线、新的流行色组、新的面料图案。所谓的时尚或流行只能被看做是一种大趋势，一个模糊的大概念，不同体态、气质、爱好、身份和生活方式的人都可以任意挑选。

二、服饰品与服装的关系

服饰品与服装的组合，共同构成人的整体着装效果。服饰品是满足服装整体搭配需要的必备物品，服饰品设计要与服装的造型、色彩、材料、着装目的以及穿着方式相互协调。在现代服装设计中，随着流行元素的多样化与人们对个性的追求日益突出，服饰品在服装搭配中的重要性，服饰品对穿戴者在突出个性方面甚至起到决定性作用。

由于服饰品具有多重搭配组合的特点，有时仅仅改变服饰品的搭配组合，就可以使整体着装风格有极大的改变，从而满足不同的穿着场合。同时，通过对服饰品的造型、色彩、材质等的精心设计、选择，可以弥补某些服装的不足。巧妙利用服饰品，可以点缀服装或改变服装样式，起到增加服装整体美感的作用。如职业装比较正规严谨，款式简洁，与其他时装相比略显拘谨，如果适当地搭配一条小丝巾、一枚精致的胸花或者一对别致的耳环，就会增添几分生动和柔美。

服饰装扮的风格化已成为人们步入感性消费时代的一个重要特征。服饰品应与服装的流行主题或风格相呼应，共同传递相似的风格特征，这样才能形成一个统一的、充满魅力的外观效果。与职业女装搭配的服饰品造型以简洁大方、色彩以单纯为主；搭配高级晚装则需要选择精美华丽、价值较昂贵的服饰品；轻松、休闲的服装一般搭配用木、银、陶等材料制作的服饰品，显得自然、无拘束；化妆舞会、狂欢节等场合就可以大胆地使用造型夸张、色彩鲜艳的服饰品，以增加狂欢的气氛。风格的一致性不仅体现在服装与服饰品的搭配上，还表现在各种服饰品相互的搭配上，如帽子、围巾、眼镜、包袋、鞋等常用服饰品的组合是否具有整体协调感，是着装得体的关键。

三、服饰品与着装者的关系

服饰品包含色彩、形状、材质三个构成要素,这三者之间的变化使得服饰品的种类、形式变得多种多样。同样的道理,人自身的形象也是由这三者最先传递出来的,这三者的变化使人的形象发生改变。因此,为了塑造一个完美的形象,必须要让人的“形、色、质”与装饰元素的“形、色、质”共同构成协调统一的风格特征,这是挑选服饰品最基本的法则。

“色”,指肤色、眼色、发色、唇色、齿色、妆色、服装色、饰品色以及它们之间的搭配状态。色彩会在第一时间跳入人的视觉,必然影响他人对你的品味、性格等的评价。对于那些体色关系强烈、长得浓眉大眼的人,在服饰品选择上就需要对比强烈的色彩关系;对于体色关系柔和、长得眉清目秀的人,在服饰品选择上就需要柔和的色彩关系。

“形”,即形状。它指身体本身和身体上所穿戴的所有物品的轮廓、量感和比例带给人的视觉感受。修长或臃肿、小巧或硕大、女人味儿或男人味儿,在很大程度上都由“形”表达出来。它在一定程度上决定了你是个风格一致的人,还是个线条紊乱、没有风格指向的人。如果一个身材高大、线条偏直、中性味很浓的女人,选用的都是曲线、纤弱、女人味十足的服饰品,只能反衬出她的刚性;而如果她根据自身身形特征,选择直线、简洁帅气的服饰品,反而和谐。

“材”,指材质、质地。它既指人的肤质、发质,也指服饰品的质地。质地的表现与视觉信息有关,不同材质的服饰品给人的视觉信息截然不同。如果一个皮肤质地粗糙的女人,却硬要去驾驭光滑细腻的珠宝,那只能放大她的皮肤缺陷。相反,她选择自然、纹理偏粗的木纹饰物或民族饰品,便能迎合其天然的肤质,营造出质感统一的粗犷美。

◆ 第三节 服饰品设计的条件

在进行服饰品设计之前,首先要考虑设计条件和设计目的。人物、时间、场合是设计师必须了解的设计条件。其中,应该以人物为首要条件,即使不明确穿戴者究竟是哪个具体的人,也应该在设计前先确定目标消费群,然后为其设定某些条件,使设计具有很强的针对性,提高设计的成功率。

服饰品的时间性主要表现在两个方面:一是时令季节,即一年中的春夏秋冬四个季节。季节形成的冷暖及不同的自然环境色,使服饰形象也随之变化。如春季着装色调粉艳,秋冬季着装色调浓重。二是具体时刻,即一天中的不同时间段,时间的不同对服饰品与着装的要求也不同。通常,白天在自然光照下人们较多选择色泽自然、典雅的色调,而在夜晚却喜爱佩戴一些闪亮发光、色调夸张的服饰品。

场合即环境因素。场合的概念有两层含义:一是自然条件下的地域,即大环境因素。不同的地域有不同的自然景观和历史背景,服饰品亦呈现出不同的文化含义和时尚倾向。二是社会条件下的场合因素,即小环境因素,例如,工作场合、休闲场合、礼仪场合等,具有各自特定的内容。如果能恰当地把握不同场合的服饰要求,结合自身的条件搭配出非常得体的装扮,就会在各种场合中建立自信,赢得他人的好感,增添成功的机会。在现实生活中,对小环境因素的重视程度甚至超过大环境因素。

小结

学习服饰品设计,首先要了解服饰品的分类、造型及风格特点。服饰品在服饰形象中具有重要的位置,它是实用性与审美性的结合。服饰品的造型、色彩、风格既要与服饰形象整体协调,又应该具有独立的个性。此外,还要了解服饰品的起源、变化及发展,掌握其变化应用规律,这样才能理解服饰品的作用及设计方式。由于服饰品种类繁多,作为设计师应该具有丰富的服饰方面的知识,这样才能使设计组合恰到好处。

The image features a large, solid green diamond shape centered on a blue background. The blue background has a fine, grid-like texture. Several white lines are drawn across the scene, including a prominent white diamond outline that partially overlaps the green diamond, and several intersecting diagonal lines that create a sense of depth and geometry.

第二章 首饰的设计

传统首饰一般由贵重的金、银、宝石等材料制成,既具有装饰作用又是财富和地位的象征。流行首饰不但注重对时尚色彩和趣味造型的捕捉和表达,而且重视配合季节和时装的步调。现代首饰更多地被看作艺术媒介,它的造型、材料、色彩等服务于创作者的审美趣味和对世界、对生活的看法,用首饰与生活、艺术对话,弱化其作为财富、地位的象征。

◆ 第一节 首饰的分类

首饰通常是指项链、耳环、戒指等人们佩戴在身上的装饰物,“首饰”一词原来只是指头部的装饰品,而现在这个词汇已泛指装饰在人们身上所有部位的装饰品。

一、首饰的种类

首饰的分类标准很多,主要按装饰部位、使用材料、制作工艺、装饰风格和应用场合等标准来划分(表2-1)。

表2-1

分类标准	服饰品
装饰部位	头饰、耳饰、颈饰、面饰、胸饰、手饰、脚饰、腰饰等
使用材料	金属类、珠宝类、动物骨骼(贝壳)类、陶瓷类、塑料(橡胶)类等
制作工艺	镶嵌类、雕刻类、锻造类、手工艺类等
装饰风格	古典风格、自然风格、前卫风格、浪漫风格、怀旧风格、民族风格等
应用场合	宴会类、时装类、休闲类等

二、常用首饰简介

1. 颈饰

颈饰是以各种宝石、珠子、金、银等材料连接成链状或锻造成圆环状,围于颈部的饰物,其种类多样、形式各异,适用于不同的形象与场合。颈饰主要有项链、项圈、长项链、宝石链以及链坠等形式,其表现力丰富,可装扮出各种不同的装饰风格(图2-1至图2-5)。图2-6系心形铂金镶钻项链,其链坠设计别具一格,心形流线呈现大方雅致的美感,仿佛紧紧相系的两颗心,浪漫而富有新意。

图2-1

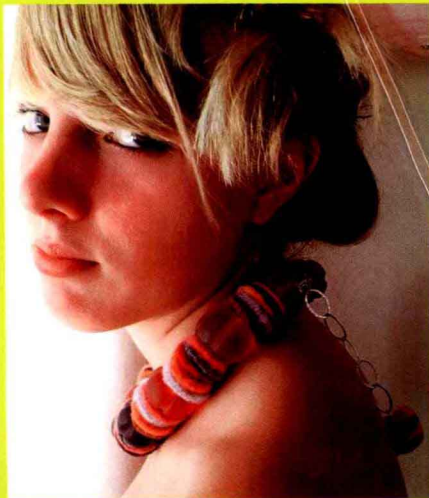

图2-2

图2-3

图2-4

图2-5

图2-6

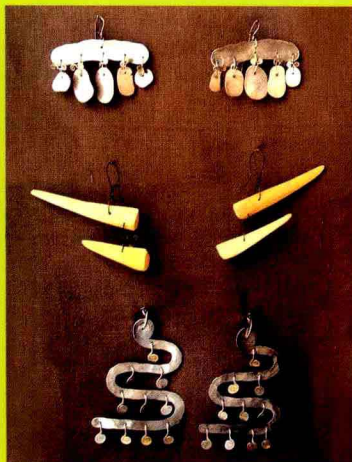

图2-7

图2-8

图2-9

2. 耳饰

耳饰是指固定在耳垂或耳轮上的饰物，一般统称为耳环，其造型非常丰富。耳饰的设计款式主要有耳环式、耳坠式、纽扣式三种。现代耳饰设计既保留了传统经典的材料与造型，又融入了现代材料与造型的新奇与个性，各种社会艺术思潮都可在耳环的款式上反映出来（图2-7至图2-9）。

3. 戒指

戒指是佩戴于手指上的饰物，呈环状。戒指的款式多种多样，其结构分为圆圈形、镶石形、自由形三种。戒指除了作为装饰品之外，也常具有某种意义及象征，如结婚戒指、订婚戒指等，通常上面有各种纹饰和饰物。制作戒指的材料包罗万象，其中黄金、铂金所占比例较大。以黄、铂金为原料的戒指分为镶嵌宝石的和不镶嵌宝石的两大类。镶嵌宝石的戒指以突出宝石的天然美为目的（图2-10），不镶嵌宝石的戒指以铸造、雕刻花纹见长。图2-11至图2-13为手工制作的戒指。

图2-10

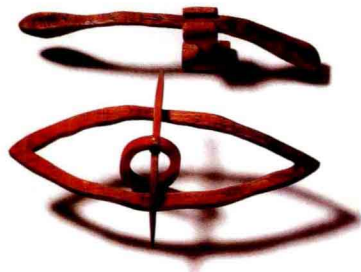

图2-11

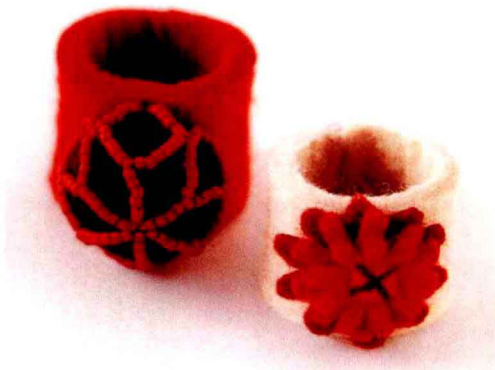

图2-12

图2-13

4. 手镯

手镯是戴于手臂或手腕上的环形装饰物。在民间，人们认为戴手镯可以使人避害驱邪、长命百岁，具有吉祥的含义。制作手镯的材料广泛，款式繁多，有展示材料天然美的黄金、铂金、玉石、象牙、珊瑚手镯，有展示金属雕刻、镶嵌宝石、珐琅、景泰蓝等工艺精湛的手镯，有造型奇特、抽象、简单并且极具个性化特点的塑料、铜、木、彩珠等手镯。常见的手镯形式有无花镯、雕刻手镯、压花镯、手链、多环手镯、珠串手镯等（图2-14至图2-17）。

图2-14

图2-15

图2-16

图2-17

5. 胸针

胸针是人们用来点缀和装饰服装的饰品,早在古希腊、古罗马时代就开始使用,那时称为扣衣针或饰针。胸针的造型精巧别致,常以花卉、昆虫、动物或抽象符号为题材进行设计。珍贵的胸针其材料多为黄金、铂金、白银等贵金属,并镶嵌贵重宝石,普通的胸针大都由合金或合金镶嵌珠子、人造宝石和彩石等材料制成(图2-18、图2-19)。图2-20是经过揉捏、雕刻、焙烧的陶制胸针。

图2-18

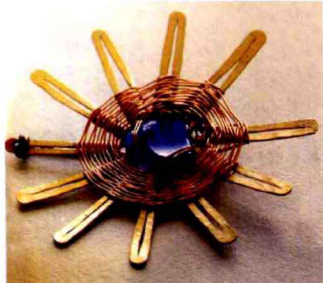

图2-19

图2-20

6. 发饰

这类装饰物主要用于固定、修饰发型,一般带有抓齿或松紧功能,可配合头上的编织饰带或花饰使用(图2-21、图2-22)。

图2-21

图2-22

7. 脚饰

脚饰是装饰于脚腕部的装饰物。民间有给刚出生的婴儿带脚饰的习俗,以求免除病魔,长命、富贵。其造型有圆环型、链形、串珠形等,也有单环和多环的组合。脚饰品上面大多饰有饰纹或装饰物,其质料多采用金属、玉石等。

8. 领带饰与袖扣

领带饰与袖扣均属男士首饰。领带饰是用来固定领带的小饰件,主要形式有领带夹和领带饰针;袖扣是男子穿着正式礼服时必备的服饰配件,其造型多样,一般分为链扣、纽扣、螺旋扣、别针四类。

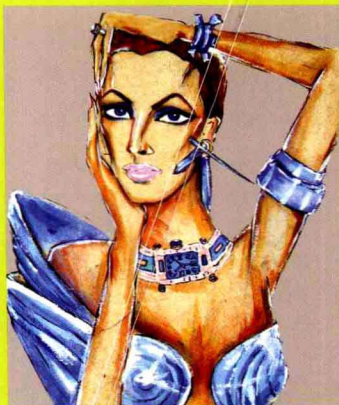

图2-23

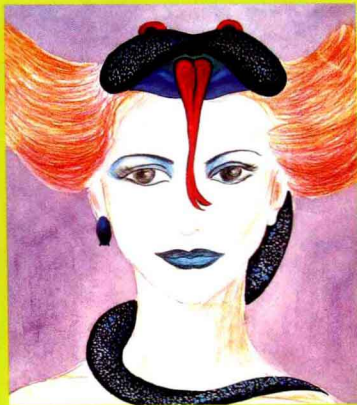

图2-24

9. 创意首饰

创意首饰可以尽情发挥设计师的想象力,无论是造型、色彩还是材质的选用都千奇百怪、形状各异。奇特、大胆、非常规的外形和绝对的个性化是它们的特征。它们适用于舞台戏剧、时装表演、化妆舞会或狂欢节等场合(图2-23至图2-27)。

图2-25

图2-26

图2-27

图2-28

图2-29

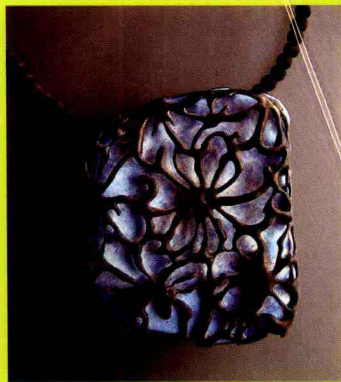

图2-30

图2-31

图2-32

图2-33

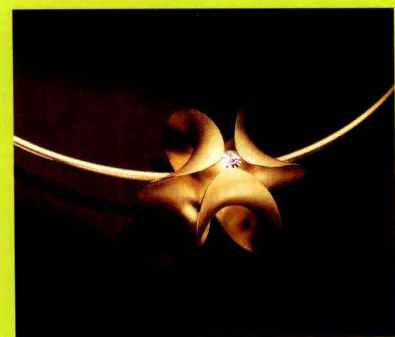

图2-34

图2-35

◆ 第二节 首饰的设计

在首饰设计过程中，需要对设计中的各种要素统筹兼顾，树立一个整体观念。尽量考虑得周到细致，使首饰的造型、线条、色彩、纹饰、材质等因素各尽其美，相映成趣，共同体现出设计者的初衷与构想。

一、首饰的造型、色彩、图案设计

首饰设计应突出形式美感，变化与统一是构成形式美的两个基本条件。在设计首饰时，形式美是通过点、线、面的组合以及色彩、质地的搭配体现出来的。将不同形状的点、线、面进行排列、组合、弯曲、切割、编结等，产生大小、直曲、疏密、渐变、跳跃等变化，达到造型上的整体性、和谐性、趣味性。同时，运用不同材料的软硬、粗细、刚柔等对比因素，造成视觉上相应的节律变化与层次美感，从而设计出富有情调与创意的饰物。

1. 首饰的造型设计

在首饰的造型设计中，明确的创意理念决定最终的首饰形态。现代首饰造型兼容并蓄，呈现多元化的特征。首饰的造型已经跳出传统的框架与材料的限制，设计者享受到更大的创作自由。常见的首饰主要有以下几种造型形式：

①自然造型。在众多的首饰作品中我们可以看到，从自然界的动物植物、山川河流等物象中吸取形、色、肌理等元素似乎是首饰设计师与生俱来的本领，大自然给了艺术家取之不尽的灵感。在不同的艺术理念下，设计师对待自然的表现方式有很大的不同。古典或传统风格的首饰着重于再现大自然的形态美，通常是直接模仿物象的整体或局部。新古典风格首饰则大多利用宝石的色彩、形状及排布来展现物象的美。在现代首饰的设计中，设计者更注重个性的表达，着重用各种材料去表现自然物象的结构、肌理或色彩等。在写实的同时，多采用简化、抽象的手法，将自然的形态归纳为比较规则的形状（图2-28、图2-29）。图2-30至图2-34系现代设计师对花卉题材的精妙演绎。同时，“自然”也成为设计师观念表达的素材或对象，以及情感传递的符号。如一些首饰由抽象的蜿蜒曲线构成，似乎与藤蔓有联系。它们的制作手法使其形态具有随机性和不规则感，好像它们是自然生长而成的（图2-35）。