

纺织服装高等教育“十三五”部委级规划教材
东华大学服装艺术设计专业核心系列教材

主编 许可

FASHION MODELING

服装造型设计

第3版

许可编著

东华大学出版社

纺织服装高等教育“十三五”部委级规划教材
东华大学服装设计专业核心系列教材

刘晓刚 主编

FUZHUANG ZAOXING SHEJI

服装造型设计

第3版

许可 编著

东华大学出版社

· 上海 ·

图书在版编目(CIP)数据

服装造型设计 / 许可编著. — 3 版. — 上海: 东华大学出版社, 2018. 8

ISBN 978 - 7 - 5669 - 1423 - 1

I. ①服… II. ①许… III. ①服装设计—造型设计
IV. ①TS941.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2018)第 125803 号

责任编辑 徐建红
封面设计 风信子

服装造型设计 (第3版)

许 可 编著

出 版: 东华大学出版社(地址:上海市延安西路 1882 号 邮政编码:200051)

本 社 网 址: dhupress. dhu. edu. cn

天猫旗舰店: <http://dhdh.tmall.com>

营 销 中 心: 021-62193056 62373056 62379558

印 刷: 苏州望电印刷有限公司

开 本: 787 mm × 1092 mm 1/16

印 张: 14

字 数: 400 千字

版 次: 2018 年 7 月第 3 版 2018 年 7 月第 1 次印刷

书 号: ISBN 978 - 7 - 5669 - 1423 - 1

定 价: 49.00 元

目 录

第一章 造型与造型设计概述	1
第一节 关于造型	2
第二节 关于形态	8
第三节 造型与形态	10
第四节 关于造型设计	12
第二章 服装造型设计概述	17
第一节 服装的特征	18
第二节 关于服装造型设计	24
第三节 服装造型设计的原则	29
第四节 服装造型设计的基础	32
第三章 服装造型语言的文法	37
第一节 服装造型美的构成	38
第二节 服装造型语言	48
第三节 服装造型文法	94
第四章 服装造型的廓型设计	111
第一节 服装廓型设计的概念	112
第二节 服装廓型设计的分类	113
第三节 服装廓型设计的主要部位	124
第五章 服装造型的细节设计	135
第一节 服装细节设计的概念	136
第二节 服装细节设计中的零部件	137
第三节 服装细节设计中的线条	158
第四节 服装细节设计中的装饰	164

第六章 服装造型设计的程序	171
第一节 服装造型设计的构想	172
第二节 服装造型设计的分析	174
第三节 服装造型设计的表达	177
第四节 服装造型设计的评价	178
第七章 服装造型设计的方法	181
第一节 服装造型设计的思维方法	182
第二节 服装造型设计的设计方法	186
第三节 服装造型设计的造型方法	196
第八章 服装造型设计的创新	205
第一节 服装造型设计的创新原则	206
第二节 服装造型设计的创新思维方法	208
第三节 服装造型设计的创新设计方法	210
第四节 服装造型设计的创新案例	214
参考文献	219
后记	220

第一章

造型与造型设计概述

人类区别于动物的根本标志是人类能够制造工具,从人类远祖第一次磨制石器工具开始,人类的历史即掀开了文明的序幕。工具的制作不仅实现了保护人类、解放人类、发展人类、满足人类需求的生存愿望,还推动了社会文化的发展,促进了历史文明的飞跃,不断为人类描绘出关于未来生活的神奇璀璨的宏伟蓝图。当然,除了人类以外,自然界的一些动物也具备某种造物的机能,例如,大凡鸟类都能够制造出十分坚固且精致的鸟巢,用于栖息生长。但是,我们却不难发现人类和动物的工具制造,其实存在着本质的差别。显而易见,鸟类的筑巢只不过是一种本能的生存行为和表现,而人类的造物却是具备一种明确的目的性和选择性,通过一定的程序和方法,用一种恰当合适的手段来进行表现和塑造,这期间还考虑到了材料、加工等各种技术问题,目的就是力求充分体现物品的完美性和实用性。人类这种对美好物品的憧憬和孜孜追求的愿望,在经历了时代漫长发展的实践洗练后,终于形成了今天我们所学习和研究的造型艺术和造型文化。

第一节 关于造型

从词义上讲,造型有两层含义:第一层,造型是一种创造活动,创造和塑造物体特有的形象和形态,在此,造型属于动词词性,确切地说,是属于动名词词性;第二层,造型是被创造和塑造出来的物体的特有形象和形态,在此,造型是属于名词词性。比如:“给待嫁新娘造个型”,此处的造型就是动词、动名词词性,即造型的第一层含义。而“新娘子的这个造型很美”,这里的造型就是名词,也即造型的第二层含义。寻查“造型”一词,发现它的注解多为“通过五官感觉捕捉到的事物形态”“显露于表面的姿态、外形的一定形式”,或是“塑造物体的特有形态和立体空间构型”“创造出来的物体的形象”等。那么,造型究竟是什么呢?本节通过对造型的定义、特征、条件、作用、分类、要素等一系列的具体阐述,从不同角度学习和理解,加强对造型这一概念的认知和掌握。

一、造型的定义

造型是用特定的物质材料(如绘画使用颜料、纸张、绢布等,雕塑使用木材、石头、泥土等),按照审美要求塑造出一种可视的平面或立体的物体形象。造型存在于一切具有维度指标的具象事物之中,包括二维平面、三维立体等事物,多指处于现实状态的立体造型。一个物体在空间的具体形象是由此物体的外轮廓和内结构结合而成的,而这种外轮廓和内结构是由被称之为“造型要素”的各个单元及其特定表征所决定的,故此,我们不难发现,大自然中的物体千姿百态,特征各异。造型便是在充分把握住物体主要特征的基础之上,所研究创造出的一种新的、理想的物体形象。

(一) 广义的造型概念

广义地说,造型与有关美的艺术要素并无本质关联,而只是人类依据某种思想上意识的支配,制作一种可以看得见但未必摸得着的、以现实或虚拟的方式而存在的某种物体的形象。例如,小孩子们热衷的搭积木、堆沙坑等游戏都是一种存在于现实世界的造型活动,游戏中的软件中的人物与场景则是一种存在于虚拟世界的造型活动。有些造型活动看似非常渺小,甚至毫无实际的意义,但其实它的行为本质却都是造型活动的某种表现。例如,主妇们在家里精心搓捏的糕点外形(图1-1)与梵高的绘画、罗丹的雕塑或贝聿铭的建筑(图1-2)一样,都是造型活动之一。

(二) 狭义的造型概念

狭义地说,造型就是专指产生于视觉领域的,以满足视觉样式需求为表现目的,同时包含造物行为的创造活动,特指艺术、设计等领域里的外轮廓和内结构在形象上的关系总和。在日常生活中,造型经常被作为前置词使用,如造型美术、造型艺术、造型设计等。例如,属于纯艺术的绘画、雕塑、舞蹈等,一般人们称之为造型艺术(图1-3);工业设计中的包装设计、汽车设计、服装设计、建筑设计等,一般人们称之为产品造型设计(图1-4)。由此,造型也就由普通用语逐渐演变成专业术语。

图 1-1 主妇们精心搓捏的糕点外形

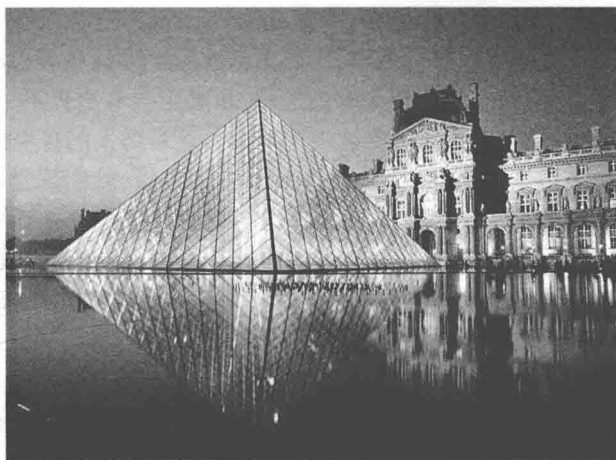

图 1-2 贝聿铭设计的卢浮宫金字塔

图 1-3 舞蹈艺术

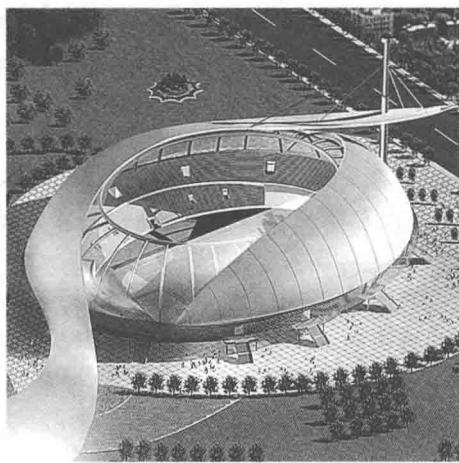

图 1-4 建筑设计

二、造型的特征

事物皆有其特征,理所当然,造型有其自身的存在特征。造型特征主要可以归纳为形状的规律、色彩的载体和特定的质感三个方面。

(一) 形状的规律

一般来说,物体的造型是通过三维空间塑造表示出来的。因此,可以从空间的上下、左右、前后任何一个角度去观察它的立体形态,研究它的美感。同样,服装造型设计也属于立体造型范畴,其形态要素均由点、线、面、体和空间等元素构成,通过对它们的基本形式进行分割、组合、积聚、排列等构成上的变化,创造出千姿百态的服装造型。从构成理论的角度来说,点的移动轨迹形成线,线的移动轨迹形成面,而面的旋转与组合则形成体。服装设计正是运用这种形式美的基本法则将基础的造型要素进行组合变化,从而塑造和创造出更新更完美的设计。

（二）色彩的载体

造型可以没有色彩,比如无色透明而形状各异的玻璃即是没有色彩的造型;而色彩必须附着造型,即使是一望无际的天空,也必定会有边界不一的天际线。因此,没有色的形可以存在于现实,没有形的色不能被现实感知。色彩是人们在生活中不可缺少的一种视觉要素。一个具有正常视觉能力的人,只要每天一睁开眼睛,就能感觉到世界上各种不同的色彩组合,感受到自己生活在一个色彩斑斓的缤纷环境中。人们在生活中接触到的任何环境和各种物体,都无一例外地附着着色彩与色彩的组合。所以,造型界定了色彩的形状范围,色彩依附于造型的空间属性,没有造型支撑的色彩是虚幻的、不真实的,而只有依附于造型的色彩才是实在的、真实的。

（三）特定的质感

任何物体都由一定的材料制作而成,不同的材料产生出不同的质感,这种质感包括自然质感和人为质感,从而使人产生出不同的心理感应。例如建筑上使用的木材具有温暖感、石材具有庄重感、钢材具有坚硬的冷漠感;手工艺中使用的玻璃、琉璃、水晶则赋予人们晶莹剔透的视觉质感;而服装制作中的丝绸面料如雪纺、乔其纱等则产生一种柔和、轻盈、飘逸的感官效果。所以在造型设计中,对材料的质感认知非常重要,不同的物体造型需要不同的质感材料与之相呼应。如果能够合理恰当地运用和安排材料的感觉物性,那么将会给产品的造型设计带来选材的多样性,从而为新产品注入崭新而独特的生命力。

三、造型的条件

随着社会经济的发展和大众审美需求的变化与提高,人们对造型提出了更多、更新的要求,即包含了功能性、技术性和审美性三方面的综合要求。造型的目的就是通过这三个要素的紧密联系,创造出满足人们物质和精神生活需要的各种物品。造型是一项通过对事态和物像精微观察与感知后所进行的一种感知表达活动,它要求我们对所造型的事物进行充分的观察和研究,在此基础上,从多方面设想和计划塑造实施的可能性,诸如材质、结构、工艺等,绝不能仅仅局限于对形态单方面的设计创新,忽略了对生产可行性和使用的实效性等的研究和探索。

四、造型的作用

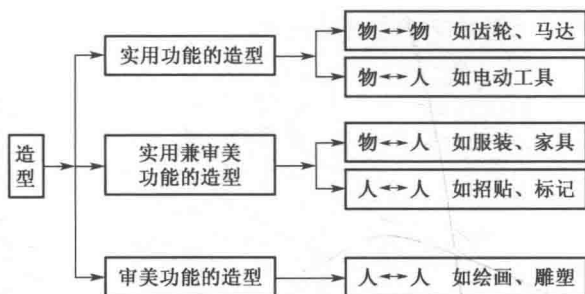
造型要解决的主要问题是通过使用多种工具、材料、技术手段,依据形态、色彩、肌理、空间等造型元素及造型艺术的形式原理与形式法则,对视觉经验、视觉感受与视觉表达进行富于开拓性的探索与研究,它之于创造性思维的形成和设计意图的多样性表达具有相当程度的决定意义。造型研究的领域非常广阔,在充分研究、探索、发掘新型工具、材料与技术条件的前提下,通过形态、色彩、肌理、空间等造型元素的构成组合,呈现自然界(包括直觉的、偶然的)无限丰富的形态变化及其体态所蕴含的“意味”。造型的作用主要分为计算外部轮廓、构建内部结构、实验材料性能、满足物品功能四个方面。

五、造型的分类

按照使用要求范围来区分,可以将造型分为实用功能的造型和实用功能结合审美功能的造型,以及审美功能的造型三类(图1-5),具体分述如下:

(一) 实用功能的造型

所谓实用功能的造型,即单纯考虑实际使用功能而设计的造型。通常所见的造型多是对材料和物体进行组织、加工和综合,这是可以单独考虑“物”与“物”关系的造型。这些造型主要是基于物理、化学、工学等方面的科学知识以及生产技术方面的工程知识完成的,需要指出的是,并不是实用功能造型中不可以融入审美功能,而是可以不融入审美功能。

(二) 实用兼审美功能的造型

实用且具有审美功能的造型,主要是以考虑“物”与“人”的关系为中心的造型。设计时,要考虑人的身体和心理感情体会,这些造型主要是应用科学、生理学、人体工程学、心理学、艺术学等方面的知识综合完成的。它包括的范围极广,凡是与人的衣、食、住、行、生活、工作、学习有关的产品皆属此范围。

(三) 审美功能的造型

所谓审美功能的造型,即主要是服从以审美为目的的造型。这些造型主要是基于艺术学、心理学、社会学、伦理学等方面的人文知识完成的,它以“人”与“人”的关系为中心,进行多个领域和各种形式的造型活动。从实体事物的角度来说,审美功能的造型主要是指绘画、雕塑、书法、装饰、工艺美术品等主要因素或基本单元。现代科学的共同性构想,就是把研究彻底还原到要素的程度后,再将之综合起来。在对形式进行分析、抽出它们的特性和要素的基础上,多方面地探讨它们的本质,最终再加以综合完成。按照系统论的观点,要素具有如下几个特征:一是层次性,即某一要素相对它所在的系统是要素,相对于组成它的要素则是系统;二是结构性,即要素在系统中可以组成一个既相互独立又相互联系的结构,要素的质地在很大程度上决定了系统的质地;三是功效性,即同一要素在不同系统中具有不同的性质、地位和作用;四是协调性,即系统中的某一要素与其他要素必须协调,差异过大的要素将会自行脱离系统或被系统排异。

这一观点同样适用于造型要素。作为一种行为,造型是基于一种分析和思考的思想姿态,着眼于作品的形成要素、特征或成分,通过对各种要素的探讨,研究其各自的特殊性和作用性,从而进行有效地组织造型。如果用语言学比喻,造型要素在造型过程中起着单词和词组的作用,它对物体的空间关系起着至关重要的基石作用。通常,造型要素的定义源自于几何学中的点、线、面、体四个概念。

1. 点

点是一种空间位置。数学中的点是只有位置、没有大小与形状的零次元存在。在造型中,如果点只是零次元,便无法被视觉感知,所以,造型中的点要素必须具有大小或形状,即要有一定的面积和形态,才能被造型活动所利用(图 1-6,图 1-7)。

图 1-6 纽扣作为点在服装造型中的应用

图 1-7 腰扣作为点在服装造型中的应用

2. 线

线是点的移动轨迹。数学中的线是没有粗细只有长度与方向的一次元存在。在造型中,如果线只有粗细而没有长度和方向,也不能被感知,所以,造型中的线要素必须具有一定的粗细,即要有一定的截面,才能被造型(图 1-8,图 1-9)。

图 1-8 腰带作为线在服装造型中的应用

图 1-9 面料中线素材在服装造型中的应用

3. 面

面是线的移动轨迹。数学中的面是没有高度只有长度与宽度的二次元存在。在造型中,如果面没有高度而只有长度与宽度,同样不能被现实感知,因此,造型中的面要素必须有一定的高

度(厚度),才能用来构成造型。如图1-10、图1-11中领面、衣片作为服装造型中的面是有一定厚度的。

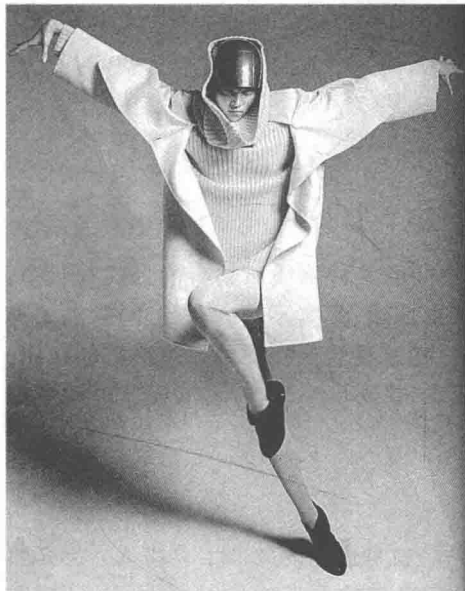

图1-10 领面作为面在服装造型中的应用

图1-11 衣片作为面在服装造型中的应用

4. 体

体是面的移动轨迹。数学中的体是长度、宽度和高度一定的三次元存在。在造型中,体的构成可以是面的合拢组合、重叠、堆积,也可以是点、线、面的密集排列(图1-12,图1-13)。

图1-12 衣袖作为体在服装造型中的应用

图1-13 裤腿作为体在服装造型中的应用

点、线、面、体是借鉴了数学概念的最基本的造型要素,与数学中的相关概念不同的是,存在于客观世界中的造型要素一般应该是具体的、物质的、现实的、有体积的、有方位的,具有可感知、可观察、可触摸等特征。

第二节 关于形态

从科学和现实的意义上来讨论,形态是指占有一定空间的某种物质所具有的形式与状态。从表面上看,这个定义是很容易被理解的,但是如果要认真推敲,其实不然。在此,问题的关键是,决定形态的因素究竟是由哪些方面的内容构成的呢?答案显然是多样的。对形态的认识,可以帮助人们更加清晰地了解这个易于与造型混淆的概念,找到形态与造型的异同,便于更好地研究、发现和利用造型及其表现的多样性。

一、形态的定义

设计中的形态是指物体在一定环境条件下的表现形式,也是造型内外要素有机联系的必然结果。作为一种认识物质的手段和方法,从产品设计角度来讲的形态的涵义,可以从“形”和“态”两个方面来分析。产品设计中“形”应体现某一特定商品的功能性和审美性,即把材料、构造、经济性及安全维修等各种要素有机地构成统一的形。而“态”是物体的内在发展方式,它与物体在空间中占有的地位有着密切的关系,体现了形态所存在的那个时代的重要观念和表现手段。造型要素的不同排列组合或者编码方式构成了造型的不同形态,反映了一种物体存在的现实状况。

二、形态的分类

在现实世界中,每当我们睁开眼睛时,就可看到各种自然现象和人造的物品,并且每种东西都有各自的形态,世界就是由这些千姿百态的事物形态构成了人类生存的环境。按照形态学的划分原则,我们一般将形态划分为两大类:概念形态和现实形态(图 1-14)。

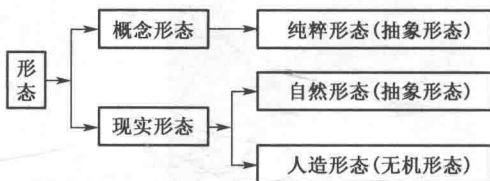

图 1-14 形态的分类

(一) 概念形态

几何学里不能直接知觉的概念性形态,是纯粹化、抽象化的形态。主要指几何学中所述的点、线、面、体(图 1-15),尽管它们在实际中是不存在的,但是在具体造型中,离不开这些约定俗成的形态符号,它们是构成造型的最基本要素。

(二) 现实形态

现实形态主要分为通过视觉、触觉等直接感受的自然界中的自然形态和人造形态两大类:一般来说自然形态与人的意志和要求无关,自然现象是物质的,它们在自然中自律地形成相互

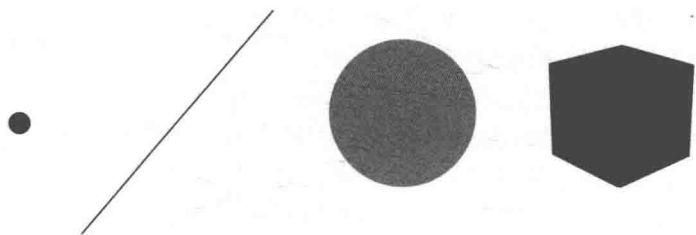

图 1-15 点、线、面、体

关联、相互作用而存在(图 1-16);人造形态是通过人的意志,依靠材料和处理材料的技术,进而加工出的物品的形态,是区别于自然形态而言的(图 1-17)。

图 1-16 自然形态的花

图 1-17 人造形态的摩托车

三、形态的表现

形态要具有一定美感的先决条件,是必须拥有一个与形态相适应的“精神势态”。而在设计领域中,产品的形态总是与它的功能、材料、机构、构造等要素分不开的。人们在评价某一产品形态好坏的同时,往往都是与这些基本要素联系在一起。所以,产品形态是功能、材料、机构、构造等要素所构成的“特有势态”给人的一种整体视觉感受,而产品的功能、材料、机构、构造,又正是建立在形态的基本要素之上才得以体现出来,它们之间既相独立又相依存(图 1-18)。

四、形态的要素

形态要素是指构成形态的最基本、最单纯的因素,是决定形态性质及其心理效应的根本条件。世界上任

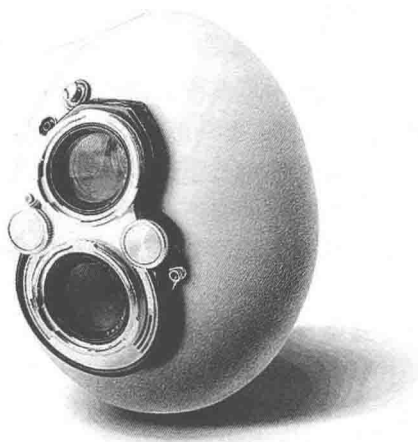

图 1-18 灵感来源于鸡蛋的产品形态表现

何千姿百态的物体形状之所以能被人感知,正是由于它们具有了不同的形状、色彩和材质,这些元素共同构建了大千世界多彩的形态,我们称之为形态要素。

(一) 形状

形状是指物品形象的内外轮廓及其特征,是形态在特定环境下所呈现的外貌。形状是被视觉感知物体的基本特征之一。形状主要反映形象各部分的外轮廓特征,反映造型要素点、线、面的组合面貌,同时又具有二维平面的性质。也就是说,形状仅仅反映立体形态无数面相中的一个外貌特征。因此,要把握一个立体形态,必须从不同的角度、距离进行观察,将视觉感知到的不同形状统合在一起,这样才能得出一个完整而且准确的印象。

(二) 色彩

自然界任何可视的形象都呈现出五彩的颜色,并因为色彩差别的存在而被视觉所感知。反过来说,色彩又因为依附于某种形态而通过这种形态为人感知。所以,形态与色彩既具备各自独立的品格,同时又互为依存。

(三) 材质

质感是由于塑造形状的材质不同而导致的人的视觉和手感的差异,也是反映形态物质构成的一种特征。不同的材料及其构成形式会给视觉带来不同的感受,而且材质的变化对形态的差异也会产生很大的影响。例如,完全相同形状的两个器皿,一个用塑料制作,一个用不锈钢制作,观者的心理感受却一定是截然不同。

第三节 造型与形态

一个具有现代风格的产品造型,除去先进的科技含量为其必须要素以外,设计的形态也是至关重要的要素之一。形态的美感因素,可以合理地向人们阐述和说明设计师的某种设计语意,犹如我们见到美食会产生饥饿感,“花开”说明春天到来,而“飞雪”则寓意寒冬一样。人们把在自然界中不断摸索、感悟出来的抽象的情感因素,不断地加以总结并通过产品形态的方式把它表达出来,逐渐形成了一种人文文化,所以,可以认为文化是具有一定地域性的。那么设计在人类文化的前提下,运用思维去酝酿、发生,并与其他领域的知识相互激发、撞击和交叉,以尝试在各自不同的文明体系中求得独立与统一,在不同的习俗文化、知识体系中加以抉择,把发想的自由内容无限地展开,这也是创造开发产品新形态的方法与手段。

一、造型与形态的共性

造型与形态是有着密切联系的,它们之间具有某种共通性的存在,相依相存,不可分割。就同一物体而言,两者的共性主要表现在以下几个方面:

(一) 空间的共性

造型与形态所占空间基本一致。造型是形态的骨架,形态是造型的表皮,表皮生长于骨架,并依附于骨架而有限延伸,因此,两者所占的空间份额基本相同。形态可以看成是造型的最后

完成状态,一个基本造型的体量基本上决定了一个基本形态的体量。当然,如果一个物体的终极是一个基本造型的累加,则这一物体的最后形态体量会大于其基本造型,比如由建筑大师贝聿铭设计的巴黎罗浮宫内庭的玻璃金字塔就是由众多作为基本造型的小等腰三角形累加而成,但其最终完成的体量远远大于原来的基本造型,究其造型本质属性,仍然是等腰三角形。不同性质的事物有着自身的骨架与表皮的相互关系,有的延伸程度略大,比如生物体的延伸程度就相对较大,有“骨瘦如柴”或“肥胖臃肿”之分;有的则十分有限,比如建筑物不宜有太多的简单地附加在基本框架上的附属物,作为形态内容之一的表面粉刷则不会改变其基本造型。

(二) 共体的共性

造型与形态共存一体。从最浅表的意义上上去理解,造型和形态都有形状或外形的意思,都是可以通过视觉识别的事物,也都需要借助一定的空间形式表现出来。尽管造型与形态有内外层关系,但它们是共存一体的,因此,在设计中,对形态的考虑是建立在对造型的掌控之上的。相对而言,造型以研究物体结构的本质规律为己任,形态以研究物体表面特征为职责,两者互为你我地存在于同一物体,须臾不可分离。

(三) 功能的共性

造型与形态的功能基本一致。造型与形态都能不同程度地承载物体的某种功能,但在设计要求的引导下,两者往往各司其职。在材料的支持下,造型起着结构作用,在色彩的支持下,造型起着识别作用。如果材料一定,造型就决定了物体的大部分功能,特别是力学上的结构功能,其外部强度和内部空间也主要由造型解决。如果色彩一定,造型就决定了色彩的传播力度、识别强度。

二、造型与形态的差别

形态与造型也存在着区别。一般来说,造型偏重于外形的抽象表述,往往注重形的整体概括,研究物体或图形由点、线、面、体组合所呈现的外表形象,说明性、描写性比较突出。只要外形不变,大小、方位无论怎么变化,都可以视为同一造型。而形态研究的重点却在于通过外形把握其表现的形式,即由其特点导致出的观赏者所产生的心理效应。即便外形一样,但由于表现的不同,有时就会产生不同表情的形态。甚至于造型完全相同的东西,其形态特征也可能出现相差很大的区别。

(一) 表征的差别

对同一事物而言,造型只是对物体的结构性描述,较少涉及或不涉及色彩与材质的关系。比如,当人们从造型角度描述太阳或篮球时,都会把它们说成是一个“圆型”。形态则侧重于物体的外在表现,加入了对物体的形、色、质的描述,比如太阳被说成是“火热的、明亮的、活跃的”,篮球被说成是“跳跃的、活力的、滚动的”。

(二) 内在的差别

如果把两者用形式和内容的内外关系来描述的话,那么造型是内容要素,而形态则属于形式要素。从设计的本质与表象关系来看,造型是一种本质,是对形态外形的一种比较抽象化的“白描”,叙述着形的本源。形态是一种表象,是物体更为具象而现实的表现形式,描绘着形的表征。

（三）功能的差别

通常情况下,设计要求造型与形态做到功能上的一致,造型决定了功能。但是,在形态要素改变到一定程度之后,某个造型的原有功能会发生不同程度的改变。比如,两件款式一样的衣服分别使用了棉布或麻布,其穿着功能的差别并不十分明显;两个分别覆盖着胶合板或书写纸的同样大小的立方体,其功能之差别则显而易见;一个外部造型相同的手机将会因为表面材质不同而有不同的功能差别,以塑料外壳和金属外壳为例,两者在抗变形性、防辐射性、抗腐蚀性等方面上均有不同表现,可以满足不同用户对手机使用环境的功能要求。

三、造型与形态的相互影响

形态作为一切造型的外表表现,当造型要素上升到一定程度时,人们对造型的关注度将成为主要焦点,形态的作用就会降低。比如,在服装设计时,用弱化了色彩、图案、肌理等形态要素的白坯布做立体裁剪或初级样品,主要是为了解决服装造型在结构上的合理性和空间上的存在感,白坯布本身“没有特点”的特点大大地降低了作品在形态上的丰富性。这是由不同设计阶段所要解决的问题决定的。当形态要素上升到一定程度时,人们对形态的表现力提出较高的要求,造型的作用将被减弱。

第四节 关于造型设计

一般而言,“造型”这个词,在人们日常生活中属于普通用语。相对来说,“造型设计”这一词汇则是一个专业术语。

在现代社会中,随着科学技术的发展和人们生活质量的急剧提高,很多满足精神需求的职业应运而生。如新娘造型、插花造型、服装造型、建筑造型等。这些新型产业如鱼得水般在现代社会兴起和发展,唤醒了人们对这些产业的创造性工作结果更高层次的潜在消费欲望的追求,一个更新的产业——设计,随之诞生。在现实生活中,造型的概念被逐步淡化,作为经济发达国家先进文化标志的设计意识剧增,新娘造型设计师、游戏道具设计师、卡通人物设计师等时髦职业人物顺应社会潮流堂皇登场。

一、造型设计的定义

造型设计是指利用造型要素与造型规律,完成富有美感并能实际应用的新方案或新式样的创造性行为。造型设计也是完成整体形象的一个创造过程,涉及人文、地理、艺术、心理学、制造学和消费学等诸多学科知识,是一种要求能够及时把握国际最新流行动向的关于形态、形体的高级创造活动。

简而言之,造型设计就是关于造型的设计。设计是一个庞大的系统,其范畴大于造型的范畴,造型设计只是设计的分支之一。用“造型”界定“设计”,明确了需要解决的问题,将复杂的设计问题进行了分解,把复杂问题简单化、环节化、部件化,使造型设计的研究对象更有针对性。