

服装创意设计 与案例分析

朱洪峰 陈鹏 晁英娜 著

CLOTHING CREATIVE DESIGN

AND CASE ANALYSIS

“国家一级出版社” 中国纺织出版社 “全国百佳图书出版单位”

服装创意设计与案例分析

朱洪峰 陈鹏 晁英娜 编著

 中国纺织出版社

内 容 提 要

本书在对服装设计进行简单介绍的基础上分别介绍了服装分类设计、服装设计的程序、服装设计的创造性思维、服装设计形式美法则的运用、服装设计定位及创意服装设计、创意服装设计作品赏析等知识。书中对如何培养读者的创造性思维进行了重点阐述,并且在最后一章中以著名设计师的代表作品为例,详细地讲述了从灵感到设计以及最后怎样完成作品的全过程,想以此启发读者的创造性思维。本书既可供服装专业的学生阅读参考使用,也可供服装设计从业人员和广大服装爱好者学习和研究。

图书在版编目(CIP)数据

服装创意设计与案例分析 / 朱洪峰, 陈鹏, 晁英娜
著. —北京: 中国纺织出版社, 2017.11
ISBN 978-7-5180-3626-4

I. ①服… II. ①朱… ②陈… ③晁… III. ①服装设
计 IV. ①TS941.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2017) 第 119271 号

责任编辑: 武洋洋

责任印制: 储志伟

中国纺织出版社出版发行

地址: 北京市朝阳区百子湾东里 A407 号楼 邮政编码: 100124

销售电话: 010-67004422 传真: 010-87155801

http: //www.c-textilep.com

E-mail: faxing@e-textilep.com

中国纺织出版社天猫旗舰店

官方微博 http: //www.weibo.com/2119887771

虎彩印艺股份有限公司印制 各地新华书店经销

2017 年 11 月第 1 版第 1 次印刷

开本: 710 × 1000 1/16 印张: 12.625

字数: 226 千字 定价: 52.50 元

凡购本书, 如有缺页、倒页、脱页, 由本社图书营销中心调换

前 言

服装设计属于工艺美术范畴，是艺术与技术、美学与科学的有效结合。服装设计看似只是对服装领域的研究，但事实上，它是一门涉及多领域的边缘学科，与很多其他自然科学和社会科学密切相关，如历史、哲学、文学、心理学、生理学等。由此可见，服装设计是一门综合性艺术，在综合多种科学理论的同时，用其独特的视觉语言和造型艺术传达出人们的美好情感。从这个角度来讲，我们又可以分两个模块来对服装设计进行具体分析。首先，服装设计是一种艺术，它最先以一种视觉形象进入人们的生活。不同的时代，不同的潮流，服装的设计具有不同的特征，但是它们一直表现着独特的时尚性和美观性。其次，服装也是一种实用物品，对于一般人来说，实用是最重要的性质。人们在购买服装时，要考虑其经济性、适用性、社会性等，所以设计师在设计服装时，也应该充分考虑到这些因素。

服装行业在世界范围内发展非常迅速，这就对我国服装行业的总体水平 and 设计研发能力提出了更新、更高的要求。我国自改革开放以来，已经成为第二大经济体，但同时也造成了严重的环境破坏，产业结构调整迫在眉睫。因此，创造性思维的培养也是时代发展的必然要求。《服装创意设计与案例分析》一书将围绕服装的创意设计，从理论和实践角度对其进行详细分析和论述。

本书共分为八章。第一章，对服装设计的基本理论知识进行简要介绍，包括服装设计理念、服装设计的原则与方法、现代服装设计的特性与发展等；第二章，对服装的分类设计进行探讨，包括服装分类方法、分类设计的原则与意义、具体的服装分类设计介绍等；第三章，对服装设计的程序

进行详细阐述，一般可分为五个阶段，分别是准备阶段、构思阶段、提供设计概念阶段、结构设计阶段和缝制工艺设计阶段；第四章，对服装设计的创造性思维进行探讨，包括创造性思维的起源和具体分类；第五章，对服装设计形式美法则的内涵及其在服装设计中的运用进行分析论述；第六章，对产品设计的定位进行分析，包括对产品设计风格、产品的消费对象、营销策略制定、品牌服装设计定位等的分析；第七章，围绕创意服装设计对其形式、材质、装饰性艺术的创意进行阐释，并对创意服装设计的灵感和过程进行详细论述；第八章，在前文一系列理论探讨的基础上，列举一些具有代表性的创意服装设计作品，并对其进行具体赏析。

全书从理论和实践两个角度进行全面阐述，增强了其实用价值。另外，本书在文字论述的同时，插入了适量图片，增强了其艺术性和美观性。本书在撰写过程中借鉴了很多专家学者的相关研究成果，在此向大家表示衷心的感谢！限于作者水平，书中难免有些许瑕疵及不足之处，欢迎广大读者批评指正！

编者

2017年6月

目 录

第一章 服装设计概论	1
第一节 服装设计学的内涵与外延.....	1
第二节 现代服装设计的特性及发展历史.....	3
第三节 服装设计的原则与方法.....	12
第四节 中西服装设计文化比较.....	23
第五节 服装设计理念的建立.....	26
第二章 服装分类设计	36
第一节 常见的服装分类方法.....	36
第二节 分类服装设计的意义与原则.....	42
第三节 服装的分类设计.....	43
第四节 服装的系列设计.....	61
第三章 服装设计的程序	67
第一节 准备阶段.....	67
第二节 构思阶段.....	74
第三节 提供设计概念阶段.....	75
第四节 结构设计阶段.....	76
第五节 缝制工艺设计阶段.....	77
第四章 服装设计的创造性思维	78
第一节 思维的起源.....	78
第二节 逻辑思维和想象思维.....	79
第三节 推理性思维和逆向思维.....	82
第四节 发散思维和辐合思维.....	85

第五章 服装设计形式美法则的运用	95
第一节 实用和审美的统一.....	95
第二节 美的形式法则.....	96
第三节 美的形式法则在服装形态研究方面的运用.....	97
第六章 服装设计定位分析	114
第一节 品牌服装设计定位分析.....	114
第二节 产品设计风格.....	123
第三节 产品特征分析.....	125
第四节 产品的消费对象分析.....	126
第五节 营销策略制订.....	133
第七章 创意服装设计	137
第一节 形式创意和材质的创意.....	137
第二节 装饰性的艺术创意.....	157
第三节 创意服装设计的灵感.....	162
第四节 服装创意设计的过程.....	173
第八章 创意服装设计作品赏析	182
第一节 中龠濒·絮叶蝉.....	182
第二节 云鸿澄雨.....	184
第三节 沉默是金.....	188
第四节 云凌美人.....	189
第五节 空浸玄.....	194
参考文献	195

第一章 服装设计概论

服装的概念有广义和狭义之分。从广义上理解,服装是指衣服、鞋帽、饰品等的总称,它除了包括上衣、下衣之外,还涵盖了首饰、包袋、帽子、领带、手套、腰带、袜子等物品,我们可以把它理解为人类装扮自己的一种行为载体,是人们着装后所形成的整体状态;从狭义上理解,服装是指人们入场穿着的上衣和下衣的总称,也就是我们在日常生活中所说的“衣服”。

“衣食住行”是人们对生活中最为关心问题的总结。“衣”被放在了第一位,说明了服装与人类生活的紧密程度。服装的重要性在于它不仅仅是人类满足生存需要的一种产物,更强调了人作为社会的成员对精神与物质的更高层次的追求,是人类文明程度的一种体现。

在社会文明不断进步的今天,人们对服装产生了更高的要求,基于这种需求,服装设计作为一门实用艺术也得到了不同的发展。

服装设计与其他设计领域的区别,最明显的一点是以人为设计对象,以面料为设计主体,结合人体与性格等各类差异,运用一定的美学规律及相关素材、手段,配合以工艺、造型、色彩等要素综合完成的一种形式设计,同时也充分表达出设计者的设计构思。

社会的推动使人们对生活品味的要求越来越高,服装作为一种社会与艺术的文化形式,对人们在物质与精神、审美与使用上有着重要的促进作用,同时服装设计的发展也离不开人们对美好生活的追求,两者相辅相成,共同促进精神与物质的提升。

第一节 服装设计学的内涵与外延

服装设计师要同时具有艺术设计的实力和综合素质、较强的市场观念、科技意识及决策和应变能力。这主要取决于人们的审美及物质需求,设计师需要在一定的社会、科技、文化环境中,结合设计的思维形式、设计涉及的审美原理和方法,将设计构想清晰准确地表现出来,再结合素材与技

艺使其完美的实物化，这种精神及物质的满足过程形成一个整体的运作程序，充分体现着设计师的综合素质及水准。

服装设计在不同的角度来说，其所侧重的整体目标也不尽相同。从企业的角度来说，生产是服装设计的首要环节，其贯穿着服装生产最重要的全部环节，它严格要求服装设计师要有充分的综合实力和素质、较强的科技意识、市场观念、决策及应变能力。而从个人的角度来说，服装是对个人进行包装设计的最直观的途径，在不同的人、不同的环境等的情况下外在心理因素和内在心理因素对服装造型特征等的选择大为不同。服装造型特征是人们从精神与物质上的双重表现，也是科技与艺术、文化与物质的综合体现。

服装设计中各要素间相互衔接又相互制约。不同色彩与材料组合而成的设计体现着不同款式，不同的裁剪方法又可以实现不同的造型，不同的缝制工艺取决于不同的剪裁方法。人在着装前后给人的一种状态完全不同，所以服装设计的主要依据是针对人的状态的设计而不仅仅局限于对各种要素的设定当中。整体的服装造型、服装与服饰配件之间的相互搭配在不同的国家、身份、年龄及性格上都有所侧重和区别。在设计的过程中，还要考虑到服装与环境之间的差异，应达到造型和色彩上与环境的相互依存，相互融合的协调统一。

服装造型有三大主要要素，分别为款式、面料和色彩。服装款式是服装设计时首先需要考虑到的，其在设计中起到服装的构架作用，也是服装造型的基础；面料则是体现款式带来架构之上的基本素材，正因为对服装的要求多种多样，同时受到大环境下带来的各种制约，因此不同的款式就需要运用到不同的材料；而色彩以其独特的存在方式，直接不同程度的影响着人们的情绪和情感，从人对物体的感官程度上来说，其又是最先进入人的感官传达系统当中的。因此色彩成为创造服装整体审美感受与艺术气氛的重要因素。在服装设计过程中，这三种要素相互依存又相互制约。这就要求设计师要在实际的使用或艺术表达上进行各个角度与程度的强化，以此区别设计的独立性与融合性。

服装在社会消费层次与使用、艺术表达形式上会有所不同，但从大的类别上来说，我们将服装设计分为两大类，分别为高级时装设计及成衣设计。

高级时装设计，这种设计主要针对的对象往往是某一个具体的人，由于对象的不同，也就要求在设计师，对设计对象各个方面的情况和体形等各种要素要有全面的了解，如社会地位、职业特点、体形特征、性格喜好、

经济收入、审美情趣、文化素质、家庭环境、社会阅历等。其次要针对该设计的实际使用要求作相应了解，如不同民族文化差异、自然气候、风俗习惯、着装所使用的性质及环境等。以上这些特定因素的考虑，才能来决定服装的色彩配置、材料性能、款式结构及服饰配件。

不同于高级时装设计，成衣设计则是为社会消费的某一阶层的部分消费群体，其设计一般流通于市场当中。这就要求设计师根据设计目标的主流消费群体，把握国际潮流趋势、深入市场调研，结合地区、性别、年龄、职业等综合信息，详细了解该设计主要消费群体的审美心理、使用特征及对于服装款式、面料、色彩的实际要求，并从其多种需求当中找出相对统一、带有共同的要素的地方。在把握住这些需求后，在设计过程中还需要注意设计的功能性、科学性及其合理性。成衣的批量模式在生活方式的多样化和专长的细分下，其适应性也逐渐增强。由于该类设计并不是针对某一个个体，而是一个群体，因此在普及基础上需要满足国家统一的标准型号、体形规格设计、设计和实施工艺流程的规范性和可操作性等，来满足批量生产中的成本、人力物力的有效节约，提升经济效益。

服装设计制作的具体过程中，对设计的艺术效果还可以通过创造性的处理手段来达到强化，其处理手段可以在版型的科学程度、材料的合理搭配、工艺的处理技巧、装饰的艺术手段等方面进行。在这种充分体现其设计完美性上，需要将服装的各种因素科学有序、有机的结合。因此，在服装设计中，设计师应具有较高的自由度和空间，以展示其才华。其次，设计师自身的艺术品位、艺术体验、技巧能力、艺术品位、对造型的利用及对要素的把握常常决定设计的成败。

第二节 现代服装设计的特性及发展历史

一、服装设计概念的诞生及发展历史

19世纪前服装设计的概念还没有出现，其真正出现这一概念是在18世纪中期，欧洲的产业革命兴起之后，其历史至今已有200余年。在这之前，包括服装设计，所有的手工艺品都没有单独的设计概念，过去衣服的缝制、设计、裁剪都由裁缝一人独自完成。

（一）服装设计概念的由来

人类在生产力低下的农耕时代，没有交通、通讯等的有力支持，生活节奏缓慢，服装的款式延续时间较长，通常成百上千年也不会被左右。在衣服的缝制上，多由一般人家自家缝制，衣服缝制手艺也代代相传。而有钱人家的衣服，则是由雇佣的裁缝至家中从量体开始到服装完成的全部操作。

19世纪中期，欧洲的一位年轻裁缝的创业，造就了服装设计行业的诞生。他在法国巴黎开设的一家裁缝店，专门为中产阶级的达官显贵缝制服装，在店铺的形式上，创新了一种以事先设计好样衣，以便顾客能更为便捷的选购。这名年轻人就是后来被人们称为“时装之父”的查尔斯·费雷德里克·沃斯。

沃斯是世界上最早把裁缝工作从宫廷、豪宅搬到社会，并自行设计和营销的裁缝，也是第一位将设计概念集于一身的裁缝。从沃斯开始，服装进入了由设计师主宰流行的新时代。

（二）影响服装设计的发展背景

18世纪，英国的产业革命波及了整个欧洲和美洲，这对于人类来说是一场伟大的变革，它结束了漫长的农耕手工业时代，使人类社会跨入机械工业生产阶段，并且带动了整个社会的经济、文化、艺术的腾飞。正是在这场产业革命之后才诞生了真正意义上的设计。

19世纪，欧洲产业革命已接近尾声，法国已拥有75万台动力织机，飞速发展的纺织业以机械化大生产的方式，快速生产着品质优良的布匹。1846年，自美国人艾利亚斯·豪（Elias Howe, 1819-1867）发明了两根线运作的缝纫机后，纺织与服装工业就不断涌现出新的技术革命，这促使沃斯的服装实业产生了史无前例的工业化和商品化现象，人们不远万里地来到巴黎整箱整箱地购买他的服装，沃斯的高级时装业在这一时期达到了发展的顶峰。虽然他的设计并没有脱离古典主义的轨道，但是我们不难看出，服装设计的发展与科学技术的推进、社会经济的变革等有着不可分割的联系。

20世纪初，一支俄罗斯芭蕾舞团为巴黎带去了阿拉伯风格的舞蹈《泪泉》，异国情调、宽松舒适的舞蹈服饰风格，吸引并震撼了当时的法国服装设计师，他们毅然抛弃了延续使用三百多年的紧身胸衣，吸收东方民族的服饰特色，破天荒地开创了东西方服饰艺术相结合的设计新思路。

第一次世界大战带来的影响不止是战争上的残酷，同时还有政治上的改变。欧洲女权运动的兴起、女子教育的普及，使妇女摆脱了以男性为主流的社会状态，开始出现离开家门走向社会的变革。这一切社会变革，都在客观上加速了女装的现代化设计进程。设计师根据时代需求，一反传统美学的既定价值，结束了有上千年女装历史的拖地长裙，由朴实、简洁、舒适的服装造型取而代之。从这一点上来看，战争、社会、艺术交流、文化思潮及政治变革对服装设计的发展起到至关重要的作用，所以说服装与社会背景是紧密相连。

（三）服装设计师与服装流行发展趋势

服装设计经过一个半世纪的洗礼，从中涌现出无数优秀的设计师。在不断的革新与怀旧中，服装款式的变化无比丰富，一次次的造就和推翻，创新了国际流行时尚，这些设计师与流行的关系，微妙地经历了如下阶段。

1. 个体设计师主宰流行阶段

从19世纪中期服装设计师开创以来，服装设计师的队伍也在逐渐壮大。随着服装业的扩展，法国出现了许多设计新人，如20世纪初的保罗·波烈、玛德琳·维奥内，20世纪20年代至50年代的加布里埃·夏奈尔，20世纪50年代的克里斯汀·迪奥、克里斯托伯·巴伦夏加、皮埃尔·巴尔曼等。作为设计师群体的人物代表，这些在他们所在的年代里，主要工作是为社会上层名流、达官贵人以及演艺界成年女性设计高级时装。人们追逐设计师的时装发布信息，生怕自己会落伍而被人耻笑。这是个设计师创造流行、主宰流行的特殊世纪，连国家的权威报纸，都把最新的时装信息放到头版头条，由此可见此时服装设计师地位的重要性。

2. 设计师群体主宰流行阶段

20世纪60年代，发生了反传统的年轻风暴。战后成长起来的青年人对时装界一贯的做法不满，他们要为自己设计服装来对抗传统的服装美学，他们对整个社会体制也不满，对摇滚乐歌星的崇拜取代了电影明星，留长发、穿牛仔的嬉皮士、避世派风靡欧美，朋克组成了青年的模仿对象。这一阶段登台的设计师是一大批年轻人，他们中的代表有玛丽·奎恩特、安德烈·辜耶基、皮尔·卡丹、伊夫·圣·洛朗、维维安·韦斯特伍德、乔治·阿玛尼、阿瑟丁·阿拉亚等。

而70年代兴起的高级成衣业也催生了一大批新的设计师，如欧洲的卡尔·拉格菲尔德及日本的三宅一生、川久保玲等东方设计师代表。受到

年轻风暴冲击的高级时装设计师们，此时也加入到设计高级成衣行列。他们创造的迷你裙、喇叭裤、热裤等各种类型的装扮，引领着风靡世界的服装潮流。这个时代被称为设计师群体主宰流行的时代。

3. 大众与设计师共同创造流行阶段

20世纪80年代，以70年代英国朋克族的黑皮夹克配牛仔裤、法国摇滚、美国嬉皮士的T恤配牛仔裤为基础，怀旧与回归成为服装设计的主流，对时装的载体即面料的要求越来越高。思想的开放，也促使着个性化穿着方式的萌生，人们变得越来越在意服装带来的休闲性。这些服装设计的改变形式，促成了服装款式混杂的年代。其长短、宽窄的各类服装无处不在，告别了设计师左右流行的趋势。

各国设计师的阵营不断地壮大，世界开始形成五大时装中心，巴黎、伦敦、纽约、米兰和东京。

20世纪90年代，老一辈设计师相继退居二线，百年老品牌逐渐由年轻的设计师掌门，他们的灵感来自世界各个民族、各个阶层的服装，甚至街头时装、流浪汉的破衣、妖艳的妓女装等都是他们设计灵感的源泉。可以说，这个时代是设计师在和大众共同创造流行的时代。这一阶段的设计师代表有约翰·加里亚诺、亚历山大·麦奎恩、让·保罗·戈蒂埃、汤姆·福特、马克·加克伯斯等。

二、服装设计的特性

任何艺术的表达，都有其规律可循，服装设计当然也不例外，究其特点，主要表现在以下几方面。

（一）服装设计的特殊性

服装是以人作为造型的对象，作为艺术设计的门类，第二艺术语言的表达，也有着其自身的设计规律，借助物质材料为主要的表现手段表达独有的艺术形式。这种艺术的表达离不开设计师丰富的想象力和创造性思维，是设计师在设计过程中，以其独特的构想，通过某种具体或个别的形式，表达出定型的内容，它可以极为宽泛，也可以多种多样。

服装的设计造型，给人以最直观的感受是反映人体美，同时也创造着人体美。服装的造型也是抒发设计师与消费者内在的情感与审美感受的一种媒介，因此从这个角度上来说，服装设计与其他艺术形式及艺术设计并没有什么不同。

但从服装设计最本质的功能上来看，它又不同于文学、绘画形式。这种以人作为具体的设计对象，需要从服装的款式、色彩及面料的艺术处理来满足被设计对象的实际需求。设计师除在满足服装的审美和技术质量上，还应从服装的功能上创造美，以求达到审美与实用的统一与协调。

服装师视觉性与感觉性并存的一种设计，遵循着以保暖为基本要求，以审美为更高精神追求的原则，在一定的环境和时间里，具有时空性的艺术，融入进特定的时代背景与文化氛围。在对服装整体美感更高精神追求里，服装的造型固然是主要因素，但同时也不可忽视造型和着装者的形体及气质的相互协调性。只有同时满足这些特征，才能真正意义上体现出服装设计的审美价值，由此，服装设计美感的最终体现应该是由设计师和着装者共同创造而完成的。

一套优秀的设计作品，离不开穿着者自身的美感及与服装的协调上，如由一个外在形体和内在气质欠佳的人穿着，往往产生不了应有的美感；相反，一个外在形体和内在气质俱佳的人则能给一套平淡无奇的服装增添色彩。仅仅是衣服设计的美是不够的，只有经过着装者的再创造，使两者高度协调、整体统一时，才是服装设计所追求的最高境界。

服装设计师正是通过设计的美，以突出和强化人的形态特征和个性特征为主要目的，在再现了时代的文化和精神风貌的前提下，又以设计为手段表达自身的思想情感。

（二）服装设计的简洁性

社会经济的发展，工作效率的加快，使得服装造型越来越倾向于简洁，以集中表现人们的个性特征，突出和强化人的个性审美需求。然而在我们的服装舞台和服装市场上，不少服装还是在外观上作琐碎的装饰和点缀，为了弥补设计灵感的匮乏，将一些多余的线条和色彩强加于服饰造型。这种现象的存在大致取决于两种原因：其一是少数资历不深的设计师由于对服装设计语言缺乏足够的认识和理解，往往陶醉于自我欣赏而画蛇添足；其二是无视流行取向和市场需求，去迎合一些低俗的审美情趣。我们应该意识到，当面料被剪裁成各种各样的几何形状，服装即获得了独立的生命，这其中不仅体现和代表着设计师的初衷和对美的追求，更重要的是将受到社会和消费者的认可，因为服装能够启迪人，同时也能够误导人。

在现代的服装文化中，我们的服装设计早已摒弃了17世纪象征新兴资产阶级贵族意识的巴洛克风格和18世纪代表法国宫廷艺术的洛可可风

格，工业革命前的那种不厌其烦的重彩满绣、繁琐堆砌的服装已作为历史遗产封存在博物馆内。现代美学家鲁道夫·安海姆说过：“在艺术领域内的节省律，则要求艺术家所使用的东西不能超过要达到一个特定目的所应该需求的东西，只有合格意义上的节省律，才能创造出审美效果”。著名服装设计师皮尔·巴尔曼在他的自传《我的年年季季》中这样写道：“一件真正的高级服装，不会在作品中添加任何附加物，即使是一条不必要的线条，也要完全舍弃”。懂得舍弃便懂得艺术创造，1945年10月，巴尔曼在他的第一次时装作品发布会中，由于当时的纤维材料和配饰材料紧缺，迫使他的设计作品在简化中求高雅，轰动了当时的服装界，也奠定了他的服装先导的地位。

从美学角度来看，简就是丰富，不等于简单。简是浓缩，是升华。服装设计中的减法比加法包含了更为深刻、更为本质的美。简洁就是用较少的形式项组成多变的有序结构，事先追求丰富的艺术节省律。在这方面，很多著名服装设计师的经典作品已为我们提供了艺术参照。在简洁中求丰富，在简洁中求高雅，这是现代服装设计师的智慧所在，也是现代服装审美的内涵所在。

（三）服装设计的材料性

一件成功的服装设计在成型过程中，必然离不开服装材料的支持，同时材料也起到一种决定性的作用，因此服装设计师对材料的认识与把握显得至关重要。一般来讲，在设计时我们可能遇到两种情况，一种是面料在先，根据现有的面料进行针对性的构思设计；另一种是设计在先，根据设计构思去选择相应的面料。但是，无论是哪一种情况，设计师对于不同面料的各项独特因素的深入理解都是至关重要的。

现代科技技术的进步、新型纺织材料的有效开发不断推动着服装设计领域向前发展，为服装设计表达不断更新做好铺垫。而这些技术的进步，也促进了服装设计与科学、艺术之间的互动，服装设计的着眼点不再仅仅局限于服装的款式结构、色彩配置等单纯的设计理念，而是向设计理念和材料性能上转变。

作为服装设计师，不仅要关注于服装直接造型因素的研究，也应注重于服装的间接造型因素的探讨。社会文化的深化，科学技术的进步，从根本上改变着服装设计的造型语言，同时也为服装设计提供了无限发展的可能性。

服装设计因其最终目的是针对人的，因此在设计上必定要符合人的形体，所以在款式的创新突破设计上将会越来越艰难。于是，设计师在进行

服装设计时,更多的将精力投入到对新纤维材料的开发和拓展当中。在这种倾向的影响下,服装舞台上出现了多种造型风格和多姿多彩的服装,并相继伴随着流行传播而遍及整个服装市场之中。

1. 对现代新型材料的开发

通过对于新型纺织材料的物理性能、肌理效应及悬垂感、可塑性等因素的研究,将材料的个性特征与服装的款式结构有机的融为一体,并且在服装成型的过程中采取一些恰当的方法去解决两者之间的内在协调性和统一性。在近期的著名服装设计师的作品发布中,有关服装设计材料的开发都充分展示了高科技含量和新技术手段,他们在不断寻求各种新型材料和服装结构的有序结合,并创造出各具特色的服装造型,丰富和强化了服装的艺术表达力和审美价值。如日本著名服装设计师三宅一生开发的细褶风格面料曾引起全球服装的时尚潮流,并以独特的东方服饰理念强烈地冲击了欧美服装而独霸一方;意大利著名服装设计师瓦伦蒂诺所开发的一种称作 LUREX 的材料而倍受推崇,这种材料在诸多服装上得以展现。

2. 多种材料的综合组构

在现代服装设计中,服装的造型越来越倾向于简洁和质朴,设计师们的想象力和它们对于服装深层次的理解在面料的选择中得到了很好的发挥。在体现其服装的独特的设计语言和造型风格上,设计师们开始尝试将几种不同类别的、不同质感的材料经过创造性的思考,从中寻求到一种结合点而进行有机构和处理,使几种不同的要素统一在一套系列服装中,从而打破常规和固有的款式。如在让·路易·雪莱的服装设计中,大量运用金丝的罗莎,配以涂金的羽毛,肆意组构出既优雅高贵、又纯净平和的别致造型。在当娜特娜·维莎切的服装中,其材料的运用可以说是植物和动物材料的最新汇总,如香蕉叶、椰树纤维、海象皮、鳄鱼皮等,并善于将日常生活中最普通的材料经过各种表面处理变得华美无比,使服装的审美价值得以升华。

3. 传统材料的重新塑造

一些传统的、民间的、民族的、原始的服装材料自诞生起,被使用了很长一段时期,这种长时间的应用,足够彰显出传统服装材料的可靠性。若将这种传统材料以现代文化观念和设计理念进行再思考和再塑造,并赋予这些材料以新的面貌,可重新找到传统材料在现代服装中应有的位置。诸如古朴的怀表、旧式的烟斗和眼镜、古典的装饰品、礼帽、手杖等,他们再度拥有了一种穿越时空的深邃魅力,进而成为难以抑制的流行势头。

从这个意义上讲,我国作为一个历史悠久和多民族的国家,在各个民族的服饰文化中都有可以挖掘材料资源,寻求其中与现代设计思潮相应的因素并用于服装造型之中,使服装既具民族特色又具时代风貌。在这方面值得我们注意的问题是,作为当代的服装设计来讲,对于服装材料的选择和开拓应立足于本国的材料市场,而不能一味的盯在进口材料上。一个国家的服装文化的成熟的标志应体现在包括服装设计、服装材料、服装加工和服装市场的整体水平上,而这种整体水平又是建立在民族文化和国民经济的基础之上的。

材料本身即是服装的形象,单纯的将现有材料加工制作在服装设计的体现中远远不够。现代服装设计已经开始更多地注重于开拓新材料的性能和特色,以此来显现服装设计的风格。设计师在对于新材料的选择和运用的过程中,应以最新颖、最独特的思考方法,对材料进行多种艺术处理和再塑造。从这个角度来讲,设计师对于新材料的理解和驾驭能力已成为现代服装设计的重要标志了。这种理解和驾驭能力,主要体现在设计师对各种材料的特性和局限性进行整体和全面的把握。除了熟练运用服装设计的创作思维和独特语言之外,更应注重挖掘每一种材料的独特表现力,力求使每一种材料的表达力都发挥到极致,充分地将材料完美的表达出来。同时从材料自身的特性中求得服装的艺术效果,要求设计师着力于研究材料对人所产生的生理效应和心理效应,研究主体材料与配饰材料之间的有序组合以及材料与工艺之间的有机统一关系。由此可见,巧妙的、科学的、有创意的开拓服装材料的特性和潜力,是现代服装设计的有力手段,也是现代服装设计又一新的飞跃。

(四) 服装设计的实用及审美性

服装设计的本质功能在人们基本需求和精神需求上,分别表征着服装的使用性和审美性。服装设计的实用性和审美性有着双层含义。狭义上可以具体到某一件服装实用性和审美性;广义上则是服装在整体文化发展中的实用性和审美性。

不同造型的服装,其实用性和审美性的侧重面也有差别。例如在日常生活中,通常以服装的实用性为主导地位,而在一些特定场合,服装的审美性则高于实用性。

在我国古代宫廷服装中,制作上较为繁琐隆重,通常会运用大量的传统工艺技巧来丰富其审美特征,如运用各种刺绣、镶边、褶裥、滚边等。服装就如同一块画布,任其发挥想象加以描绘。又好像在木制器皿上涂漆并绘制大量花纹,漆与木纹并不是一种东西,它们相互叠加,体现的是一