

论服装设计形式美创造的基本原理与法则

李传文

(福州外语外贸学院 艺术学院,福建 福州 350202)

摘要:服装反映人的生活情调和审美理想,象征着个人的品德情操,也是特定民族、国家和地区的生活方式、思维方式的集中体现。服装随社会的发展而发展,服装是审美情感的外在表现,服装设计的形式美是服装个性化、时尚化的审美符号。服饰美传达出一种整体的美,为创造符合于人的具有不同个性、不同思想情趣和审美理想的服装美,服装设计师必须深入了解和掌握服装形式美的原理与法则,形式美的创造是服装设计美学的重要内涵,同时,形式美的创造离不开服装设计内容美的表达,二者相互结合构成了服装设计的整体美,这是服装设计美学的核心。

关键词:服装设计;形式美法则;服装设计美学

中图分类号: TS941.1

文献标识码: A

文章编号: 1671-931X (2017) 01-0098-06

一、服装设计形式美创造的基础

服装反映人的生活情调和审美理想,象征着个人的品德情操,也是特定民族、国家和地区的生活方式、思维方式的集中体现。服装是随社会的发展而发展的,作为服装设计美学的重要方面,形式美是服装设计个性化、时尚化的审美符号,服装是审美情感的外在表现。服饰美传达出一种整体的美,这种整体美的反映是多方面的,例如,服装材料的品质、组织、肌理、色泽等构成服装的材质美;服装面料的颜色构成服装的色彩美;服饰的造型、款式、纹样、色彩与配饰(及配件)的综合作用产生艺术美和装饰美;工艺技术产生工艺美等等。服装的整体美不仅反映在人穿着服装时的形体美上,更反映在穿着者的内心美(品性美)、风度美、气质美上,是折射人的气质、仪表、风度和品性等方面的外在表征,因此,服装素有“人的第二皮肤”之誉。服饰的美还反映在穿着者、服装与环境三者之间的和谐方面,服装设计要将三者间的

关系置于一种相对平衡和协调的状态,这才是服饰整体美追求的方向,也是服装设计美学的基本要求。

服装设计的三个基本方面是服装的款式、面料与色彩,这也是服装设计的三要素。这三要素对于服装的艺术设计而言至关重要,在服装的个性化和时尚化的追求中,服装设计师要合理分析人体形态的各方面特点以及运动时的不同变化,对服装的面料和色彩等方面进行艺术加工和处理,运用美的形式法则使服装中的点、线、面、体等元素结合得体,配合适宜,从而形成服装设计整体上的完美造形;然后结合服装工艺技术加工面料、搭配恰当的色彩,最终制作出符合穿着者审美需要的服装,这种服装设计将面料、款式、纹样、色彩和整体风格有机地融为一体的成功设计。正因为此,一款优秀的服装设计也就是设计师对各要素的灵活和综合性的运用,并使这种由部分所构成的整体关系符合服装设计的美学原理。

服装材料(面料)与色彩美的创造是服装设计形

收稿日期:2016-10-23

作者简介:李传文(1970-),男,安徽蚌埠人,硕士,福州外语外贸学院艺术学院教师,研究方向:设计艺术学。

式美的重要内容,服装材料具有不同的特性如吸湿性、透气性、保暖性、柔软性、伸缩性、重量和化学性等,这些特性往往对穿着者和欣赏者在心理上产生不同的反应,引起人的不同心理反应直至情感上的变化。服装材料与服装色彩之间联系密切,服饰美的在很大程度上取决于服装上不同色彩间的合理科学的搭配,也取决于材料结构与服装颜色之间的整体协调效果。服装的色彩对人的情绪心理具有十分重要和明显的调节作用,从而影响人的情绪变化和心理健康。如蓝色属冷色令人产生冷意;红色属暖色使人产生温暖和舒感;黄橙色令人兴奋;黑色使人沉重等等。(图1)

图1

注:服装的色彩对人的情绪心理具有十分重要和明显的调节作用,影响人的情绪变化和心理健康,如蓝色属冷色,令人产生冷意;红色属暖色使人产生温暖和舒感;黄橙色令人兴奋、黑色使人沉重等。

为创造符合于人的具有不同个性、不同思想情趣和审美理想的服装美,服装设计师必须深入了解和掌握服装形式美的法则,对服装设计美学原理如比例、均衡、节奏、韵律、对比、协调、差异和统一等了然于心,并将这些美学法则灵活应用于服装设计之中。服装设计美学的核心问题是服装形式美的创造问题,以及这种形式美与人的心灵美的结合问题,因此,服装设计美学是服装设计形式美与人的心灵美的统一,这是内容与形式在服装美学上的统一,服装设计不仅创造优美的款式、色彩与风格,更折射人的精神风貌与审美情趣。

二、服装设计形式美创造的基本原理与法则

艺术形式美的原理与法则源于对生活中美的形式的提炼概括,形式美的法则如比例与尺度、对称与均衡、节奏与韵律、对比与和谐、变化与统一等的形成经历了人类审美意识发展的漫长过程。服装设计的形式美主要体现在服装款式、色彩搭配以及材料的选择上,要创造服装设计的美,就应协调好不同形式法则与不同设计要素之间的复杂关系,就必须在实践中遵循并灵活运用各种形式美的基本原理和法则。

(一)运用人机工学原理

在服装设计中运用人机工学的原理,注重设计的比例与尺度,使服装设计比例协调、尺度适宜,与服装的实用性目的、人的安全舒适性相互统一而适得其宜。

服装设计中的比例与尺度是指服装的整体或部分间的分割、比较及其形成的尺度,表示不同尺寸之间的对比关系。这种尺寸的对比关系要以服装设计的整体比例协调和尺度适度为基础来恰当地处理局部与局部之间的关系,例如协调好裙长与整体服装长度的关系、处理好贴袋局部色彩装饰的面积范围与整件服装色彩装饰面积大小之间的对比关系等。尺度对比的数值关系是衡量设计尺寸的重要标准,通过在服装设计上准确恰当地运用人机工学原理,使比例与尺度数值化、精确化,以便创造出宜人悦目的服装款式,这是实现服装设计美的重要途径。通过比例与尺度的谐调达到比例美和尺度美的美学要求,这样亦有利于服装设计的整体美——风格美的形成。

比例与尺度涉及面料、色彩与款式设计的不同方面,涉及这些方面之间的相互协调与配合的关系。通过服装人机工学的运用,服装的比例和尺度都能以恰当准确的数理关系来影响人的视觉感官,引起人的欣赏心理与购买欲望,这也有利于服装制品发挥其实际功用。比例美、尺度美构成了服装这一特定物质形态的美的基础。服装设计师依据审美原理和人机工学的基本理论,对服装加以合乎比例与尺度的分割、重组或叠加,根据人体比例与尺度的特点来准确地把握和适度处理各种比例、尺度的关系。同时,在设计时也必须考虑到,虽然服装的比例和尺度要吻合穿衣者的体型特征,但不同的穿衣者却不一定都具有相同标准的体型,为了弥补这一缺憾,设计家就要善于采用设计中的变化来调整体型上的缺陷。服装设计师要充分考虑到服装与各部位的比例关系,使比例分割、重组与叠加的处理方式趋于合理化、人性化和情感化,为人穿着舒适、心理愉悦而设计。不同面积的色彩搭配、不同的面料质地与不同的配饰比例设置等与比例尺度的关系紧密,因此也都需要设计家精心设计、合理组合,都需要设计家将比例与尺度的法则准确地运用于对这些关系的加工处

理上。

成功的服装设计作品必然是善于处理各种比例、尺度与适用性之间关系的杰作,也是设计家在设计中灵活运用分割、重组与叠加等方法的结果,唯于此,才能增强服装设计在整体上的和谐美感,创造出款式优美、风格鲜明和合体大度的服装风格。

(二)运用对称形式美

通过均衡与对称形式美的运用,使服饰的色彩、款式、纹样等要素既富有变化,又谐调统一,在动态变化中形成现代平衡的美学关系,通过设计平衡欣赏者的视觉中心,表现服装款式的均衡美和对称美。

所谓均衡,就是矛盾双方处于动态变化中的一种平衡形式,均衡又可分为对称平衡和不对称平衡两种不同的表现形式;对称则是矛盾双方处于暂时稳定和平衡的状态。均衡是相对的平衡,与对称有着内在的必然联系,均衡的变化往往导致对称在同等比例上的反应和变化。均衡和对称反映在服装设计中所使用的线条、色彩、纹样及其它饰件之间的力量对比,从中体现出相对静止的服装美学法则。

服装设计需要考虑到视觉中心的对称的两边,即设计师在设计时,要充分考虑到均衡服装设计中所产生的不同的视觉中心,这对服装设计的整体审美效果往往起到关键性作用,善于处理服装中心的均衡关系,服装设计就能很好地突出设计中心,把握服装设计的亮点,不仅给人以美的享受,而且还能进一步增强人的购买欲。反之,若不能取得均衡的关系,将会使穿着者和观者产生心理上的不适以至厌恶之感。因此,作为一种动态的平衡关系,服装设计师在处理均衡时,必须与对称与均衡的关系结合起来加以考虑,也就是还要综合处理好对称平衡和非对称平衡之间的关系。

所谓对称平衡,也称“轴对称”,是一种具有绝对性质的均衡关系。在服装设计中,可以设想服装上有不同的横轴和纵轴,这些不同方向的轴是均衡服装面料、结构、色彩、纹样和款式的对称轴。在轴的两边,服装的造型(款式的一部分)、面料、工艺技术、结构、纹样、色彩等构成元素基本处于相对静止和平衡的状态,从而构成服装设计中的均衡美和对称美。这种对称和均衡的美在某些特色鲜明的服装设计中十分突出,如中山装设计就将这种对称与均衡之美体现得淋漓尽致。与对称平衡相对,不对称平衡则是一种较为复杂的设计形式,它更侧重于服装设计中的动态变化,在轴两边,造型、面料、工艺、技术、结构、纹样、色彩等构成元素不尽相同,可以是一个元素,也可以是两个以上多个元素的对比关系,面料、色彩、纹样、结构与工艺技术都处于一种融合、更替的变化之中。为了使得轴两边的构成元素在视觉上保持平衡和均等的状态,服装设计师势必对设计元素的面积、区域以及色彩的搭配与冷暖对比、工艺选

择、技术处理、纹样组织、面料加工等不同方面加以整体和综合性的调整,使服装设计的局部变化服从于其整体统一的风格要求,这是一个需要服装设计师精心构思、巧妙布局的艺术与技术处理过程。

在对均衡的不同形式加以处理的过程中,服装设计师也应考虑到这种形式美的创造对人视觉和心理的影响与感受。对称和不对称平衡都会对人的心理和情绪产生或微妙、或显著的变化,服装设计的总体风格在均衡与对称中可展现出典雅、端庄、优美、活泼等不同的审美格调与品位。

变化与统一打破了均衡与对称的单调美,在服装设计中,变化与统一是服装形式美的法则中最基本、也是最重要的一条法则,因为它统领设计中对不同形式法则的运用。变化是将相异的各要素组合在一起,从而形成一种对比和差异的关系,变化是动态的,它具有多样性和运动感的特性;在变化中将差异与之联系起来,使之有利于整体关系的协调,使相互间的对立从属于有秩序的关系,这就是“统一”。统一具有同一性和秩序的美。变化与统一之间相互对立、

图2

注:意大利服装设计师詹尼·范思哲(Gianni Versace, 1946—1997)是一位善于将设计升华为艺术的大师,他所设计的印花图案往往色彩鲜明刺激,颇具波普特色,同时,他从蒙德里安的冷抽象绘画中获取创作灵感,矩形几何结构和单纯的原色互生互补、相映成辉。范思哲最先将安迪的梦露头像巧妙地经过组合,直接印到服装上,这件礼服大胆直露,又不缺乏服装灵动的美感。他还用繁华的彩色珠绣来烘托波普艺术的艳俗气氛将波普风格演绎得淋漓尽致。

相互依存,因此,双方构成不可或缺的统一体。在服装设计中,设计师首先要追求款式、色彩、纹样等的不同性和多样化,特别是要善于运用非对称性平衡的原理,以求在服装设计上达到简单而丰富的艺术效果;同时,设计师要避免将无关的设计元素无序杂陈,注重设计的整体和谐感,以求达到变化而统一的艺术效果。不注重变化与统一、对称与非对称性的关系,服装设计则必然缺乏艺术审美性,也不符合于服装的功能适用性的要求。(图2)因此,在统一中求变化,在变化中求统一;在平衡中求变化,在变化中求均衡——这是服装设计美学的本质要求之所在。

(三)运用对比原理

在服装设计中,可利用色彩、纹样、质料等形成不同的对比关系,借以突出服装设计自身上的特点,使服装的款式与面料与人体之间形成和谐统一的关系,服装款式与服装面料结构既有内在的关联性,又谐调统一为服装的整体风格,这种对比与统一的关系在客观上使服装的外轮廓线、色块、不同点面等形成丰富的节奏感和韵律变化之美,服装设计美学由此得到了充分的展现。

在服装设计中,对比是一既对立矛盾、又变化统一的美学范畴,对比意味着矛盾双方的对立、差别、衬托等相互关系。在服装设计中,不同的色彩、质料(服装面料)、纹样及配饰等要素之间形成相互对立的矛盾关系,这些不同的要素之间相互交织,形成复杂的对比关系——不同的色彩之间、质料与款式之间、色彩与(面料)肌理之间、纹样与色彩之间、配饰与色彩、纹样和面料之间等等。通过对比,服装的色彩、面料、纹样及配饰共同形成一种美的合力,并统一为服装的整体款式与设计风格,从而给人一种强烈清晰的美感印象,对人的视觉审美形成一定的张力和冲击力。

具体说来,服装设计中的对比美表现在以下几点上:

1.面料质地与其他要素之间形成对比。服装质料亦即服装面料的质地,包括面料的肌理、色泽、光度等物理要素。作为现代服装审美要素之一,面料的质地、肌理会通过其表面纹理、色泽、光度等形式要素而与服装款式、纹样、色彩等形成不同的对比关系。服装不同的面料和加工技术会形成不同的质地,而不同的质地又会形成不同的质地肌理、色泽等效果,人们通过视觉和触觉加以感知,就可对面料织物的光泽、粗细、疏密、凹凸、厚薄、轻重、软硬、糙滑等不同的质地特征有清晰直观的印象,了解不同面料之间、面料与色彩、纹样等之间的对比关系,获得不同的心理体验如粗犷、飘逸、柔美、庄重、朴素、华贵、含蓄等,从而产生不同的心理反应。进而激发人内心的各种不同的审美情感。在当代服装设计中,这种多方面的对比关系对设计创造尤为重要,服装设计师在发掘面料的肌理、色

泽与光度等方面突出材质的审美特征和对比关系,已成为服装设计中的重要一环。(图3)

图3

注:设计师们对面料的光泽、粗细、疏密、凹凸、厚薄、轻重、软硬、糙滑等不同的质地特征要有清晰直观的印象,加以各种特殊的表面加工与个性化的装饰处理,由此赋予服装以新的文化内涵和审美品味,产生粗犷、飘逸、柔美、庄重、富丽、朴素、华贵、含蓄等各种不同的设计风格,给欣赏者与穿着者以不同的心理反应,进而激发他们不同的审美情感。

2.服装纹样、色彩与面料质地等之间形成对比。服装的纹样美、色彩美与面料肌理美的创造一样,都是展现服装设计整体美的重要内容,在服装设计中,纹样与色彩美可通过运用比例、对比、均衡、节奏、韵律、变化(差异)、统一等多种形式美的法则而得以充分展现,其中,对比的方法是纹样与色彩间相互联系,进而影响服装设计整体风格的重要一环。

富有规则、高度理性和秩序化的纹样往往具有均衡对称的美学特征,给人以整饬严谨、端庄稳定的心理感受;同样,活泼生动、在动态中见出均衡的变化的纹样也是一种在对比中求得均衡的形式美的表现。服装纹样的构图也可通过各种不同的纹样变化在相互间形成对比,并给人以不同的心理体验和感受。如,纹样的疏密变化能给人活泼、跃动、韵律等形式美感;面料质地纹理和色泽之间的对比微妙而含蓄,其独特的凹凸形式美又往往给人的视觉造成一种伸缩感或扩张感等等。在服装设计中,面料上的各种抽象的、富有秩序化的纹理与表面起装饰作用的纹样相互结合,并与面料织物的内在组织结构融为一体,既有对比又协调统一,对人的审美心理产生重要影响。与此同时,不同纹样、纹理与色彩、色泽的对比,以及色彩与纹样有规律的重复或变化就形成服装设计上音乐般的节奏和韵律之美。这种节奏与韵律最能折射出人的内心丰富的情感变化,对人的审美情趣发生转化的影响是潜移默化的。

服装的配饰设计也是服装纹样装饰的一部分。在设计中,设计师通过突出服饰配件这一装饰要素,使其成为设计的视觉中心之一,便易于造成对观者视觉的吸引力和艺术感染力,配饰设计源于加工工艺,在服装设计中多作为设计的中心亮点而出现,具有强化装饰的意味,恰当的配饰设计也是纹样与色彩、面料、款式等形成对比关系所不可或缺的有机组成部分。

提起色彩和色彩对比的问题,这在服装设计上有更为广泛和重要的用途,服装设计上的色彩十分丰富,由色彩所引起的对比关系也十分复杂,对形成服装设计的整体风格至关重要。色彩语言微妙而丰富,因此,在服装设计中,不同色彩之间的对比、变化与统一的法则运用具有重要作用,在统一的前提基础下追求不同色彩的对比和变化对服装的设计风格影响很大。色彩丰富的对比与变化往往对人的视觉形成一种无形的张力,给人以各种不同的心理感受。色彩对比包括同类色对比、邻近色对比、对比色与互补色对比、同时对比(两色并置)与连续对比(连续使用的前色与后色之间的对比)等不同内容与方法,对比意味着在某种程度上打破既定的平衡法则和稳定关系,折射出对比的新异性。实际上,服装色彩以对比求统一、在统一中讲究对比,这就会大大强化服装设计的总体风格,使服装制品产生独特的艺术魅力。

在对比中统一,在统一中讲究对比——都离不开协调的作用。协调是指在不同面料质地之间、不同色彩之间、不同纹样之间,乃至不同款式与风格之间所产生的相互调和的关系,这种调和的方向就是整体的一致性,即设计统一和整体风格的产生。协调使多样变化和不同对比趋于缓和和一致,因此呈现出一种和谐统一的艺术效果,在服装设计中,协调关系的运用必须与对比、统一、均衡、比例等形式美的运用相互结合,这就能使服装设计的美——一种综合性的美——在整体上得到充分的展现。

不过,值得注意的是,在当代,另有一些服装设计师——他们的设计似乎并不过于强调比例、对称和均衡的形式美,亦多与节奏、韵律的音乐美无涉,他们要在服装设计上创造出另一种美,这就是,在增强设计的风趣性和幽默感方面、在融汇人性化和情感化的设计理念与方法方面,以及在回归质朴自然的生活观方面,他们戛戛独造、富有创新精神,具有卓尔不群的艺术个性,在设计上则善于利用后现代设计的谐趣和揶揄的语言,从而形成一种单纯强烈和自然奔放的鲜明风格——这其实是另外一种别样的服装设计形式美,这些服装设计师大大开拓了形式美创造的新领域,创造出一种阐释形式美的新语言、新格调和新品位。

这些服装设计师特别善于利用各种奇特的材料,常对材料不作任何染印或装饰。以充分显示其天然的色彩光泽和质地纹理。如用白色绢纺纱或羊毛

线制成面料和服装,其目的在于重点强调这种材料所固有的色泽、质感和天然美。个别设计师还大胆采用磨毛、折皱、残损、撕扯、变旧等破坏性手法来刻意改变材料原有的质地特征和肌理形态,以创造出坦率粗犷和豪放纯厚具有浓浓乡土情调的材料,这些材料富有肌理质感,折射出特定时代和特定消费人群对原始粗犷美、质朴美的向往和追求。

日本当代著名服装设计师三宅一生就属于这样的典型。三宅一生善作褶皱式样,即“一生褶”的服饰设计,自1989年以来,他就一直致力对服装面料的

图4

注:日本服装设计师三宅一生的设计多以折纸灯笼般的长裙、边缘锐利的大褶皱和独树一帜的奇特面料而出奇制胜。

图5

注:作为一名日本著名的服装设计师,三宅一生的服装设计极富创新的内涵和意义,其设计根植于日本的民族观念、习俗和价值观,他所创建的服装品牌亦成为名震寰宇的世界优秀时装品牌。

特殊肌理与质感的表达方式研究，随着对织物面料褶皱性能研究的深入，他的服饰设计语言愈发大胆夸张。三宅一生的设计特点主要表现在两个方面：一是将后现代设计特征与现代派立体主义理念（特别是毕加索）相互糅合在一起；二是将现代时尚服饰新潮与传统服装风格相结合，由此形成一种古朴、稚拙和以粗犷豪放见长的设计新风，在服装设计上创造出一种立体装饰和谐趣幽默的新风格。（图4、5）

三、结束语

服装设计的基本法则是创造服装设计美学的基本尺度，均衡、对比、比例、节奏、韵律、变化（差异）、统一与服装的色彩、面料、款式等从形式美、工艺美、材料美和艺术美的角度丰富了服装设计美学的概念和内涵，它们都是创造服装设计之美的基本要素，也都构成服装设计美学的核心内容，因此，形式美的创造是服装设计美学的重要内涵，在发挥服装设计自身的实用性功能方面亦具有重要意义。

实际上，服装设计美学的实质也即是由服装面料、质地、肌理、色彩、款式等综合性作用所形成的服装设计的综合美和整体美的显现，在这些要素的共同作用下，服装设计的各种形式美的原理与法则的运用使这些要素的美更为清晰地呈现出来。面料、质地、肌理、色彩等要素构成服装的本质内容，属服装的内容美；比例、尺度、对比、均衡、节奏、韵律、统一等要素则构成服装的外在形式，是服装的形式美，这种内容美与形式美的结合就构成了服装设计的整体美，这是服装设计美学的核心。

参考文献：

- [1] 原研哉.设计中的设计[M].济南：山东人民出版社，2006.
- [2] 刘元凤.服装设计学[M].北京：高等教育出版社，2005.
- [3] 余建春.服装市场调查与预测[M].北京：中国纺织出版社，2002.

[责任编辑：许海燕]

On the Basic Principles and Rules of the Beauty of Fashion Design

LI Chuan-wen

(College of Art, Fuzhou Foreign Language Institute, Fuzhou 350202, China)

Abstract: Clothing reflects people's life style and aesthetic ideal, is a symbol of personal moral character and a mode of the life of the specific nation, country and region. Clothing is changeable with the development of society, and the clothing express people's feeling. The beauty of fashion design is personalized, fashionable aesthetic symbols. The beauty of clothing is a kind of the integrated beauty which is in accordance with people's different personalities, different ideas and aesthetic tastes. The fashion designer must understand and master the principles and rules of the fashion design and the creation of formal beauty is an important connotation of fashion design aesthetics. At the same time, the creation of formal beauty can not be separated from the expression of the beauty of fashion design. The two constitute a combination of clothing design beauty, which is the core of fashion design aesthetics.

Key words: fashion design; formal beauty law; costume design aesthetics

（上接第97页）

Bibliometric Analysis of Electric Vehicle Technology Based on Citespace

HUZhong-wen

(School of mechanical and electrical engineering, Suzhou Vocational University, Suzhou 215000, China)

Abstract: Taking the related materials of SCI and CNKI database as the research object, this paper uses the information visualization software Citespace to carry on the co-word analysis to obtain the development status of the electric vehicle engineering technology both at home and abroad. At the same time, the key knowledge clusters are achieved through the co-citation analysis. From the co-word analysis and co-citation analysis, the English and Chinese key words are mostly the same or similar. The key knowledge clusters of the electric vehicle engineering are acquired, which consists of research of plug-in hybrid electric vehicle; research of modeling, simulation, energy management and control strategy; research of energy storage system.

Key words: electric vehicle; bibliometrics; Citespace; co-word analysis; co-citation analysis