

谈谈现代服装设计中的几个重要因素

冯志民

(河北师范大学家政学院 河北 石家庄 050080)

[摘要]服装设计是一门综合性的交叉学科,它涉及到美学、艺术学、社会学、文化学、心理学、材料学等诸多方面的学科知识,其审美标准也随着诸多因素的变化而改变。本文论述了现代服装设计中的线条、色彩、流行、创意等重要因素,提出了自己对现代服装设计的感悟。

[关键词]服装设计;设计要素;综合艺术

[DOI] 10.12252/j.issn.2096-6261.2021.11.1452

服装是一种艺术,是一种立体感很强的艺术品。服装设计既要有较强的理论知识,又要有丰富的实践操作能力,并适应社会对服装的需求。下面笔者就谈谈服装设计中线条和色彩的运用,以及服装设计的流行与创意。

一、服装设计中的线条

服装中的线条是指缝合线、分割线、和装饰线,运用得当能更好地突出型的设计。内部线条运用的好坏,对整个服装装饰效果有着很大的影响,

1、垂直线。在人们的视觉习惯中,垂直线往往引导人的目光做上下移动,因此,给人以高度、优雅和严峻感。如:对单一颜色的面料做的连衣裙,可通过竖向打褶(百褶裙)、分割等表现方法,来增加人体的高度;但是,竖向的线等距离排列的多了,人们的视线就会沿着竖线左右移动,这样就使得竖线变成了宽度,对于身体较胖的人就起不到修饰的作用了。因此,在采用竖线进行设计时,要针对不同人的体形可增减竖线的间距进行调节。在服装中,无论是缝合线还是装饰线,都可以起到竖向分割面的作用,由此修饰不同的体形。

2、水平线。水平线往往削弱垂直线的长度,给人以平衡、宽度感。它通常引导目光向左右移动。不过,水平线的数量要是增加的话,性格就随着改变了。因为,间隔的水平线一旦增加到一定的数量,就引导视线作上下移动,从而失去了水平线原有特色,如:一件塔式裙,在裙子上采用了数条水平线设计。由于横向分割增多,从而将目光从下向上渐渐引导,出现了节奏性的变化,整个设计显得柔和、风格稳重。由此,现在很多人利用这一特点来修饰较胖的体形。

3、斜线。斜线不像水平线和垂直线有各自的稳定重心,而随时有倒下的感觉,常常给人以活泼、不安定、轻快感。从心理学角度讲,近似垂直线的斜线设计,高度见增,幅度见窄。而接近水平线的斜线设计,幅度见增,高度见小。如:用约4cm见方的方格布料做成斜门襟的上衣,尽管整件外衣给人以极为安定、理性的感觉,但由于门襟的斜线设计,给过于安静、安定的气氛注入了活泼的生机,使单一的平面出现了运动感、轻快感,也产生了比垂直线更强烈的高度感,因为斜线相对比垂直线长,视觉移动距离加长,所以长度加大,增加优美感。因此,人们把它作为设计夜礼服的首选,也不断用在日常生活装中。

4、交叉线。交叉线设计是斜线设计的重复体现,它具有斜线设计的同样效果,通过缝合线与装饰线的结合使用,可借助视错原理改变人体的自然形态,在服装中这种交叉线始终表现出迥然不同的装饰风格、丰富多彩的审美情趣和艺术韵律,从某种意义上说比单一的斜线更自由、多变。

5、自由线。自由线包括波伏线、螺旋线等较活泼、自由、富有变化的线条。自由线设计能给人以天真、优美、饱满感觉。这种富有变化线条,如果没有美观限制,很容易造

成比例不平衡和线条混乱,它是一种难度较高的设计。如:皮尔·卡丹曾设计的一款夜礼服,将波状线和螺旋线应用于裙子设计上,由于线条设计得当,给人以优美的印象一波浪般起伏多变,无拘无束的裙子,随着波形的大小给人以优美、轻盈、安详、充满欢快节奏的美感,这是一件自由线设计的成功之作。现人们多把多色布用自由线拼合在一起运用,起到别具一格的作用。当然,在具体设计中不同类型线的运用,远远不止这些,只要我们能从比例、均衡、节奏、主次、变化等美感角度加以考虑,就能使服装内部线设计更为合理,

二、服装设计中的色彩

在艺术产品设计中,色彩往往具有先声夺人的力量。它一经与具体的形相结合,便具有极强的感情色彩和表现特征,所以色彩成为设计情感化表达的重要因素。色作为产品的色彩外观,不仅具备审美性和装饰性,而且还具备符号意义和象征意义。作为视觉审美的核心,色彩深刻地影响着人们的视觉感受和情绪状态,由此而产生的丰富的经验联想和生理联想,而产生复杂的心理反映。不同的色彩及组合会给人带来不同的感受:红色热烈、蓝色宁静、紫色神秘、白色单纯、黑色凝重、灰色质朴,色彩设计应依据产品表达的主题去表现。

服装的色彩必须遵循色彩美学的基本原理,如平衡、协调、突出重点、韵律等,例如:服装上大面积的色彩宜沉着,不宜过分鲜艳,以便使人们在视觉上产生舒适、平衡的感觉。上衣和下装的色彩要协调,不能过于对比。但是,服装的色彩又不能黯淡无光,毫无生气,必须广泛地运用类似色对比或鲜明的色彩对比,以突出重点,产生节奏和韵律,使人感到新颖、活泼。

人类的生活是丰富多彩的,而服装的功能也是多样的。不同场合、时节、职业穿着的服装,由于功能和社会意义的不同,也就要求有相应的不同的色彩,从而达到思想、美观和功能的统一。家庭居室的便服,要求式样简练、穿着随意,色彩素雅而沉着,便于从事家务劳动,易于洗涤。在办公室或重大会议上,服装色彩应该庄重、整洁,不宜过于飘逸。使用粉色服装较容易使一位上班族的女性失去权威感,即使如米褐色、灰色系等原本漂亮的色彩,也会显得柔弱、女性化。运动服,特别是登山服和滑雪衫,要求色彩鲜明夺目,它不但便于运动员在白雪皑皑的山谷比赛时能迅速地观察对手,加快自己的速度,即使在万一受伤或坠落峡谷中时,也能被直升机立即发现而抢救。

不同的职业的人们所穿着的服装,色彩也是不同的。医生、护士们穿白色服装,给病人以宁静的感觉,使病人在精神上获得慰藉。在战场上,战士的职责是保存自己,消灭敌人,所以由于雪地、丛林、平原等作战环境的变迁,也改变军服的色彩,如雪地为白色,丛林为橄榄、草绿色,平原为黄绿色,以便起到掩护自己的作用。再如学生装的色彩要以

鲜明、活泼为基调多采用天蓝色、湖蓝色、白色、中黄色、红色、绿色为校服颜色，及与青少年的天性相适应，又适合青少年的心理特征。

人的不同年龄、体型、肤色、性格等，在选择服装色彩时，也有不同的要求。体型发胖的人，以深色为佳，但不能暗淡无光，即使在夏季也不要选择过于浅淡的服装，而以深窄条或印花的为宜。上衣和裤子或裙子偏差不宜过强，否则，容易使别人的注意力转移到体型上。黄色在中国古代是皇家色彩，因此有一定的禁忌色彩。同样在服装搭配中，它属于很挑人的色彩，不是什么人都能穿黄色服装的，也不是什么颜色都可以与之协调。一般来说形象比较雍容华贵，皮肤光洁白皙的人适合穿黄色。皮肤色调较深的人适合一些茶褐色系，令你看来更有个性。墨绿、枣红、咖啡色、金黄色都会使你看来自然高雅，相反蓝色系则与你格格不入，最好别穿蓝色系的上衣。皮肤偏黄的宜穿蓝色调服装。

总之，服装色彩的美丽，并不在于鲜艳，它必须考虑到生理卫生，功能、时节、场合、面料以及人们的性格、年龄、形体、职业等因素。根据每个人的不同具体情况，选择不同的服装色彩，使之具有独特的风格。

三、服装设计中的流行因素

流行是服装设计永恒的主题，服装设计产品的功能与美感的统一是产品流行的重要因素。服装设计不仅是满足人们生理的需求，而且要满足人们心理的需要，不仅要适用，而且更重要的是在设计中赋予更多审美的、情感的、文化的、精神的含义。换句话说，服装设计产品既要发挥其物质功能，又要发挥与之相适应的精神功能。作为一种功能形态，它是技术与艺术两者的一种有机结合体。这种结合，不是一种外在的拼凑、简单合成，而是一个将理性的科技内容转化为适应于人的感性活动对象的过程。

服装设计水准的要求是随着社会整体生产力的发展而逐渐提升的。当社会经济发展处于较低的水平时，人们对服装设计的要求是简单、耐用、实用。而当社会的生产力达到一定程度，社会物质财富急剧增加时，消费者就会对服装设计提出更高的要求，诸如时尚、新鲜、好用。众所周知，消费者是具有情感的活生生的人，他们需要情感的宣泄，理想的寄托，更需要有情调的生活氛围。单纯追求服装的冷暖使生活充满了冷漠，当人类有条件自由选购自己称心的服装产品时，视觉的满足和心理的充实，体现人性化的服装设计正刺激着消费者的购买行为。

形式和功能是现代设计所面对的主要问题，服装设计作为造物的艺术，两者必然是合二为一的。没有功能的形式设计是纯粹的装饰品，而没有形式的功能设计则是难登大雅之堂的粗陋之物。服装设计在市场的怀抱中，感受到了人类的永不满足和喜新厌旧的消费行为，而现代设计师所要做的，就是对设计之美的规律的探究和追求，寻找功能和形式美感的和谐统一。

与其它艺术品一样，对服装设计作品的形式而言，没有民族性就没有世界性。从某种意义上看，民族性成为我们服装设计的原则和趋势，民族文化特色越明显，服装设计在国际舞台上越有生命力和影响力，越能提升民族的国际地位和国际竞争力，越能成为流行的产品。意大利服装产品设计的风格多样，体现出意大利民族热情奔放的性格。这说明服装设计诞生于当代生态文化观念的氛围中，民族性是设计文化结构中最为稳定的部分，也是设计文化的灵魂，存在于人的内心，并不断地随着时代的发展变化而流行。

从大范围的艺术设计来看，中华民族每一个历史时期都留

下了丰富的文化艺术遗产。民间乡土艺术的粗犷、朴实，宗教儒法艺术的博大、精深，文人士大夫艺术的典雅、俊秀，无不显示出中华民族非凡的智慧和无穷的创造力。即使是最前卫的艺术家和设计师，也认为传统文化及艺术对于现代设计来说是必不可少的，因为它们不仅为我们提供了直接的设计资料，更可以激发我们的创造灵感。如2008年北京奥运会标志具有浓厚的中国传统文化韵味，把中国篆刻艺术和现代奥林匹克精神完美结合，使中国传统文化和传统美学向全世界传播，得到了全世界人们的认可。服装设计领域中的中山装、唐装、汉服、太极装等都成为流行一时的时尚产品，并且一直延续下来，受到人们的喜爱。

我们应当看到，虽然高度科技化、信息化的现代社会对传统文化产生了巨大的冲击，便同时也给其带来了新的发展契机。因为，新的观念与思维方式的导入为我们重新审视传统文化提供了更多的思考。“民族的才是世界的”，任何传统文化，都必然对艺术与发展产生非常深刻的作用，并且通过艺术与科技直接或间接地对服装设计产生重大影响。中国的服装设计师应植根于本国悠久的历史 and 浓厚的民族文化中，不断的从中发掘有益的设计元素，并尝试与现代设计语汇结合，逐步发展创造出具有民族特色的服装设计流行风格。

四、服装设计中的创意

创意是服装设计引导潮流的主要因素。Motorla设计中亚洲区设计总监丘丰顺曾说过“我们要设计两种产品，一种是迎合大众口味的，一种是引导潮流的。”前者是要求设计的产品与市场紧密联系，后者则是一种完全的创新的行为。产品的设计的根基是体现民众性，但设计的生命则是创新。只有带给消费者全新的、想像不到的设计，才能引领时尚潮流。

我们在舞台演出服装设计中就可以看到许多新奇的创意，如孔雀舞中的孔雀装，冬奥会上的雪花装，给人以清新的感觉。有些流行的服装只是对传统服装很小的一点改动，或者叫做创意，就能受到消费者的喜爱。

服装产品设计的创意很多诞生于服装设计师的想象中，如果能满足消费者的潜在的情感需求，给消费者带来满意的体验和享受，就有可能成为畅销、流行的产品。当然，这种情况下对服装设计师本身的素质要求比较高，服装设计师要能善于从自身的文化和思想根源中吸取灵感。

此外，更值得一提的是创新不仅是一种创造过程，也是一种目的消费市场文化的综合体现。聪明的服装设计师总是珍视而不是放弃传统文化，把传统的民族元素和现代设计因素结合起来，创造出畅销产品。京剧脸谱装这种些极具中国特色的设计就体现了产品的个性。

现在的市场变化很快，消费者的欣赏能力也不断的提高。服装设计师们不能单纯的以个人的品位进行设计，只有以消费者的消费行为，对人们使用服装产品期待的质量和进行理解，探求产品的流行风格和元素，抓住消费者的审美眼光的变化，才能做出引导潮流的时尚服装产品。

总之，服装设计是一种综合的艺术，不仅需要我们有扎实的艺术功底，而且需要我们有丰富的文化底蕴和多元化的超前的视觉。只有这样，才能设计出成功的服装产品。

参考文献：

- [1] 张海明. 中国古代朴素美理论的发展及在美学史上的意义[J]. 文艺研究. 2004, (5). 38-46.
- [2] 王鑫鑫. 朴素美在现代服装设计中的多样性表现研究[D]. 2019.