

设计美学规律在服装设计中的应用

谢春伶

怀化职业技术学院 湖南 怀化 418000

[摘要]随着物质文明和精神文明的高速发展,服装设计已经不仅仅只是满足人们的基本穿着需求,还成了一种文化和时尚的载体,也是人类审美的一种重要体现方式。设计美学规律对服装设计起到很好的指导作用,对服装设计中的表达,延续都起到很重要的作用。本文主要介绍了什么是设计美学规律,设计美学规律在服装设计中的重要性以及设计美学规律的应用。

[关键词]设计美学规律;服装设计;应用

[DOI] 10.12252/j.issn.2096-6288.2021.10.1321

设计美学属于美学的范畴,是推动和改善设计质量的主要手段和重要方法。我们在日常选择服装的过程中,不仅注重服装的实用性,保暖性,也更加注重服装本身的美感,所以,服装是一个综合的实用艺术。他不仅要体现人们的穿着需求,还要体现服装设计师的创造设计。那么,如何才能设计出更多更好的服装呢?这就要求服装设计师在设计服装时善于运用设计美学规律,将各种服装设计的要素有机结合在一起,这样才能设计出优美的服装来。

一、什么是设计美学规律

(一)对比和调和

服装设计里,通过纹路,色彩,质感等多个方面的调整,进行对比和调和,以达到突出重点的效果。在一个作品里,不可以存在多个亮点,而是设计者将作品的特征用一种最鲜明的方式表达出来,突出设计的亮点。在设计中,可以通过其他设计亮点的使用和衬托使作品的主题更加突出。亮点的使用时要注意主次,不可过多,不可以喧宾夺主,给人累赘的感觉,以免出现审美疲劳过犹不及。

(二)均衡与稳定

均衡和稳定的设计可以让穿衣服的人凸显或者隐藏自己的优点或缺点,而不是因为衣服的设计限制穿衣服的人。好的服装设计讲究的是视觉的美感,不能头重脚轻,搭配不当。均衡与稳定就是要注意在设计中要有稳定的设计,均衡的色彩,切记不可以因为讲究复杂的花纹,杂乱的配饰,和华丽的布料而引起的搭配不当。

(三)对称与平衡

对称美是一种中国的传统美,这种美不仅仅体现在服装设计中,在生活中也经常运用到。它可以给人一种非常舒服的视觉感受,虽然看起来简单,但是却很和谐。在服装设计中,要合理的运用平衡与对称,多考虑这种运用是否得当,达到让衣服主题鲜明,眼前一亮的效果。

(四)比例和尺度

在设计中,比例和尺度是非常重要的,同样的花纹图案用不同比例就会给人不一样的感觉。如果在一件服装中,图案的比例和尺寸太大,就会给人一种压迫感,而图案比例过小,则会产生头重脚轻的感觉。讲究比例在服装设计中起到视觉调节的作用,合理的比例和尺度运用,会让服装更协调更适合穿着。

二、设计美学规律的重要性

衣食住行,在人们的日常生活需求中,服装排在首位,可见服装对于人们的重要性。在我国20世纪80年代以前,服装的最大作用是遮羞和保暖,物质的匮乏让人们在服装方面没有太多的要求。随着我国经济的发展和人民生活水平的提高,中国的服装业也得到了很大改革与进步,设计美学规

律在服装设计中也越来越受到重视。设计美学规律能够帮助设计师更好的体现服装设计想法,展现设计师的设计独特性和开创性,为作品带来更多的可能性和生命力。在这一过程中,服装设计师运用设计美学规律,设计出将东方的典雅和现代时尚结合的服装,体现了设计的价值和人们对美的追求。

三、设计美学规律的要素

服装设计属于工艺美术范畴,是实用性和艺术性相结合的一种艺术形式,属于一门综合性的艺术,服装设计的要素主要分为造型,色彩和材质。

(一)服装造型

服装的不同造型可以凸显人不一样的气质,对于不同款型的衣服来说,不同的造型也有不同的含义。对于裙子礼服来说,长款修身更凸显身材,短款蓬松更凸显气质。而对于衣服的造型不同的人有不同的要求,可以根据自己的身材选择合适的造型,突出自己的优点。一个合适的造型可以给一个人的整体加分,一个不好的造型会让本来自身条件很好的人减分。就比如一个身材好却有一定的比例不协调的人来说,长款修身的衣服可以更加突出他们修长的身体,调整腰身可以重新分割身体的比例,让它看起来比例更加协调。

(二)服装色彩

在这个色彩缤纷的世界里,并不是每一种颜色都适合每一个人的,色彩对于人的肤色具有一定的影响性,不同的人适用于不同的颜色。对于不一样的肤色来说,挑选不一样的颜色可以对自己的肤色进行一定的改善。总而言之,颜色可以调节一个人的肤色,让她更加突出自己的优点,成为人群中的焦点。我们可以通过不同的肤色选择适合自己的服装颜色。

比如肤色偏白的人在色彩的选择上更多,也更适合亮色。而肤色偏黑的人更需要用颜色去提高他们肤色的亮度,比如暖色系的衣服,以白色,浅灰色,浅红色为主,也可以穿着纯黑色为主搭配浅杏色,浅蓝色辅助。荧光绿、荧光粉这些颜色对于肤色的要求非常高,一旦使用不恰当,会显得非常黑并且难看,这类肤色应该慎重选择。肤色偏黄的人要避免穿亮度大的蓝紫色衣服,可以选择暖色淡色,使得面部皮肤更富有色彩。

(三)服装材质

服装材质给人带来的肤感不一样,视觉感受上也有一定的差距,一些看似好看的材质穿起来并没有那么的舒服。比如,棉含量高的材质在色彩亮度上虽然有一定的局限性,颜色灰暗但舒适度很高,而丝制品表面光滑,对颜色的表现力更强,穿着舒适却有着较高的经济要求。所以,不同的消费人群有着不一样的材料选择。

对于很多奢侈品牌来说,他们选用的材料就非常舒服,并且在使用感上非常好,但是他们的材质非常的昂贵,所以售价也很高,很多人没有经济基础去消费。平价衣服选择的材料就非常局限,在肤感颜色上也并没有很突出。所以相较于很多的衣服来说,一分价钱一分货,好的设计感,好的材质就应该拥有高价值。因为好的衣服从设计师到材料到后期加工,配送,包装都拥有着非常高的标准,而他们的材质也非常对得起这一价格。所以在服装设计里拥有好的材料不一定可以制作出好的衣服,但是一件令人满意的衣服,它从设计,颜色,款式,材料上一定都是无可挑剔的。

四、设计美学规律的应用

(一) 重视旋律的运用

旋律这个概念本身出自音乐之中,指的是声音经过艺术构思而形成有规律、有节奏的连续运动,不同的旋律会为人们带来不同的心理感受。对于服装设计而言,设计师可以将点、线、面相结合或借助三种及三种以上不同明度、色相与纯度的色彩来表现出旋律,同样会带给人们不同的心理感受。例如 Chanel 在 2014 年的服装设计作品中运用不同深浅程度的红、绿、紫、蓝色,将这些不同的色彩进行结合从而构建出色彩旋律,让人感受到春天扑面而来的明媚气息,体现了春夏主题的特征。

(二) 重视渐变的运用

有些服装设计师非常善于运用色彩的渐变,他们可以在同一件服装作品中实现从无色到有色、从低纯度到高纯度、从低明度到高明度的颜色变化,充分将色彩的美学通过服装作品向人们展示出来。渐变是通过某种要素逐渐且有规律的变化,使服装设计中运用渐变能够产生律动感与节奏感。例如服装图案的渐变、色彩的渐变都能为人们带来不同的视觉感受。

(三) 重视比例和尺度的运用

比例指的是物体在大小、面积、尺寸、分量等方面形成的对比关系。在服装设计中要注意使用古希腊时期发现的“黄金分割比”,它是如今国际上公认的最美比例。这个过程中,还需要凭借以往的审美经验,根据人体的比例特点进行把握。一方面遵循审美比例,一方面依据特有的审美倾向,以便更好的体现成衣的效果。在服装设计中保持比例恰当可以为人们带来协调舒适的视觉感受和好的穿着效果。

(四) 重视强调的运用

强调是进行服装设计的常用手法,指的是借助色彩、工艺、配饰等设计要素突出某种设计意图的方法。在我国传统服饰中就常常借助色彩来体现淡雅清新的自然气韵。在这一过程中,服装设计师可以借助肩部、腰部进行一些小设计,达到引人注目、聚焦视线的目的。精巧的细节装饰可以为结构简单、风格相对简约的服装带来一些特有的个性和品位,适当的细节装饰可以起到画龙点睛的效果。服装设计师在强调某一设计意图时要坚持少即是多的原则,尽量做到点到即止,这样才能够最大限度地保证服装整体设计风格相统一,增加服装造型的感染力。

(五) 重视平衡的运用

服装设计中的平衡主要是指服装在形态要素上能够取得大小、轻重、明暗、质感与量感等方面的视觉平衡。平衡又可以分为绝对平衡与相对平衡。绝对平衡是指对称,相对平衡是指均衡。对称在生活中被广泛的运用,为人们带来和

谐感和舒适感,不会使服装设计显得过于杂乱,给人自然的视觉感受。均衡则有着更为生动的变化,服装设计师可以改变形态的具体位置、调整形态的空间、改变形态的面积。均衡不像对称那般固定死板,但也无法拥有对称所带来的端庄感。在设计中,可以灵活运用两种平衡的特点,为服装设计带来更多美的感受。

(六) 重视对此的运用

服装的对比设计可以为人们带来一定的视觉冲击力,这种视觉冲击力能够起到吸引人们目光的作用,且差异性越大,对比效果越明显。对比可以将性质截然不同的要素并置在一起,利用要素性质的不同而产生的差异进行设计。服装设计师在设计过程中可以采用多方面的对比,如造型、色彩、材质等方面。在使用的过程中要注意恰当合理,不宜过度使用,以免造成设计的繁杂感,过犹不及。

(七) 重视统一的运用

统一与对比是完全相反的美学规律,统一是指把性质一致或形式相近的要素放置在一起,从而形成一种具有相同趋势的感觉。服装设计师在设计过程中需要找到两种美学规律之间的平衡点,这样才能使自己的作品达到一种更加完美的状态。服装设计师在设计服装时不仅要重视整体和局部的统一,还要关注配色的统一、造型的统一、材料的统一、装饰工艺的统一等方面。服装设计师在重视统一的同时还要充分发挥想象力与创造力,努力在统一的前提下寻找局部或细节处的变化,否则会让人们感觉到单调与枯燥的感觉。其实,对比与统一就好比是阴阳两极,虽然是截然相反的一组美学规律,相互斗争,却相依相生,在进行服装设计时要找到一个平衡点,才能达到完美的状态。

结语

设计美学规律对于服装设计师而言就像海上航行时的明灯,为设计师指引着设计的方向,也像是路基,让设计师的设计之路更加宽广。在进行服装设计时,设计师要合理运用以上的美学设计规律进行设计,争取设计出更多更好的服装作品。

参考文献

- [1]王芬.服装设计美学的意蕴及文化内涵[J].棉纺织技术,2021,49(07).
- [2]赵艾茜.现代服装设计中道家美学风格研究[D].武汉纺织大学,2021.
- [3]郑辉.服装分割线中的设计美学研究[J].化纤与纺织技术,2021,50(02).
- [4]苑慕华.服装艺术设计中的塑形实践研究[D].山东工艺美术学院,2020.
- [5]严蓉,钟蔚.设计美学视角下的服装面料再造设计[J].武汉纺织大学学报,2018,31(02).
- [6]章华霞.设计美学在服装设计中的应用[J].内蒙古艺术,2017(02).
- [7]董霞.设计美学研究述评[D].景德镇陶瓷学院,2013.

作者简介:

谢春伶(1984.02-),女,湖南怀化人,实验师,怀化职业技术学院教师,研究方向:服装设计。

基金项目:怀化职业技术学院院级课题(课题编号:YJ20009)阶段成果。