

Research on Innovative Garment Design

Abstract

In the 21st century, garment has appeared variable in fashion pattern. The awakening and opening awareness of humanization lead to the individual tendency in garment wearing and designing. Innovation is an important feature of art design. Innovative garment design is not only the designers' historical mission but also their social responsibility. The theoretical research on innovative garment design helps designers have a comprehensive understanding of the connotation of innovation from a deep level. It can also help guide their social practice, and design valuable works conforming to the society and the times.

This thesis analyzed the history of innovative garment design and the relationships between innovative garment design, society, market, and the traditional culture systematically. Also in this thesis, we delimited the innovative design of garments and analyzed its motives. Innovative garment design is the innovation of fashion factors, life styles and functions. As a general rule, innovation is the historical mission of fashion designs. Different elements in innovative garment design are analyzed in combination of practice from a deep level. Furthermore, this thesis deals with the application of materials in the innovative design and its demand for the talents.

Innovative garment design plays a vital role in the people's life and the social development. Through the embedded analysis, research, practice and summary of innovative garment design, I wish this thesis can provide some beneficial help to the future development of the garment industry.

Key words: fashion, innovative design, society

Written by, Zhang Li Hua
Supervised by, Chen Yan

苏州大学学位论文独创性声明及使用授权的声明

学位论文独创性声明

本人郑重声明：所提交的学位论文是本人在导师的指导下，独立进行研究工作所取得的成果。除文中已经注明引用的内容外，本论文不含其他个人或集体已经发表或撰写过的研究成果，也不含为获得苏州大学或其它教育机构的学位证书而使用过的材料。对本文的研究作出重要贡献的个人和集体，均已在文中以明确方式标明。本人承担本声明的法律责任。

研究生签名：张丽华 日期：10.2

学位论文使用授权声明

苏州大学、中国科学技术信息研究所、国家图书馆、清华大学论文合作部、中国社科院文献信息情报中心有权保留本人所送交学位论文的复印件和电子文档，可以采用影印、缩印或其他复制手段保存论文。本人电子文档的内容和纸质论文的内容相一致。除在保密期内的保密论文外，允许论文被查阅和借阅，可以公布（包括刊登）论文的全部或部分内容。论文的公布（包括刊登）授权苏州大学学位办办理。

研究生签名：张丽华 日期：10.2

导师签名：张雁 日期：07.10.6

第一章 引言

1.1 服装设计的发展历程

现代服装是在长期历史演变与设计创造基础上,通过不断地祛除和吸纳,经过从自然型、理想型、成熟型的发展逐步完善起来的。服装设计的历史是一部源远流长的文化史。经历了古代设计、近代设计和现代设计几个阶段。纵观服装设计的发展史,就是一部设计师的创新史,服装正是经历无数设计师的推陈出新,才散发出它无穷的魅力,满足着人们追求时尚的愿望与需求,创造和美化着人们的生活。

1.1.1 古代设计

“人类的设计意识在远古时代开始萌生,尽管只是一些简单的初创行为,但创造的意识已经显露出来。”^[1]

古埃及王国的崛起,使其不但拥有金字塔、塑像、神殿的辉煌建筑,而且还产生了像裘尼克衫和腰布的奇异装束。古希腊男子的筒式腰裙、女子露胸紧身衣及细腰丰臀的多层钟形裙穿着,都颇具现代神韵风采。欧洲的文艺复兴使服装设计离理想的目标更进了一步。受巴洛克风潮和上流社会的影响,时髦的假发、用鸵鸟羽毛装饰的别致宽边帽的亚麻衬衣、优雅的马甲及短袖高腰茄克、及膝马裤、漂亮的领巾、洒脱的披风外套以及方头皮鞋,都是男士们极为普遍的衣着装束。不同装饰的紧身胸衣和用漂亮缎面或小山羊皮做成的尖头高跟鞋,成为追逐时尚向往美观的女性的首选。法国成为欧洲服装潮流的发源地。

另外,在早期服装的发展中,杰出女性的涉足与皇权贵族的干涉,始终是衣着设计的导向。例如当时法国皇后玛丽,安托尼特和她的裁缝师露西·伯婷,可以说成了不断改变华丽女装举足轻重的人物。宫廷贵妇互相攀比衣着的风气和奢侈服饰的欣赏品位,也确实在很大程度上促进了服装式样的创新,使服装在奢侈与浪漫的生活基调中发展壮大。

1.1.2 近代设计

近代设计的发展得益于欧洲资产阶级工业革命的兴起。拜尔滚筒印花机、阿克莱特织布机、蒂莫尼埃缝纫机相继出现。新型缝纫机的批量生产，为服装的规模化生产提供了可能性。昔日显赫一时的法国宫廷服装开始衰败。“整个西方的服装趋向于世俗的平凡”^[1]。临近 19 世纪末，撑架衬垫支撑的长裙在持续流行数百年后，终于让位给便利轻盈带裙衬的紧臀衬衣。曾经轰动一时的羊腿袖，在各式流行的服装中随处可见。在当时的服装渐进中，陆续出现的套撞短上衣、裙装和衬衣，已明显形成了接近于现代设计的女装潮流。男性传统的常礼服被三件套所取代，男子的西装便由此开始流行。沃斯，对当时的宫廷服装进行了大胆的改进，最著名的是 1864 年他废除了鸟笼式的裙撑，将长期流行于宫廷市井的撑架裙推向了衰落的尽头。从而结束了欧洲宫廷长达数百年的女性服装造型。他利用省道分割制成的“公主线型”紧身女装，成了后来女装设计取之不尽的经典模式。进入 20 世纪，法国依然保持强国姿态以及巴黎高级时装的领导地位。特别是设计师波烈的涌现，为时装界的发展带来了生机。他设计的极富东方典雅气质的宽松女外套和充满激情意味的窄裙，开启了现代女装设计的未来。

1.1.3 现代设计

现代服装的兴盛繁荣，与工业、商业的发展以及各类艺术的推进密切相关。一批优秀的设计师脱颖而出，使穿着的艺术更贴近理想，开创出服装文化的崭新局面。服装的发展史是一步设计师的创新史。

夏奈尔，一生奋斗，不仅创造了一个品牌，更创造了品牌的一种超物质精神，即现代女性独善其身的绝对强者精神。夏奈尔不断发布适应新时代女性的服饰款式，她在服饰款式中运用了男性化造型、针织面料等以前从未在女装中采用的手法和素材，充分体现了战后不断增加的都市工作女性的新思维和变动的服饰流行趋势。从她的时装沙龙中，接连推出了新颖别致的羊毛运动装、水手装、喇叭裤、系蝴蝶结的衬衫和防雨外套等一系列女装设计，极大地影响了当时的穿着潮流。

迪奥，在他 10 年的设计生涯中每年都推出具有突破性的款式外型，分别以 H 型、Y 型、A 型、郁金香型、箭型等命名，创造了以外轮廓变化为时装设计要素的方法，

引领了现代服装设计的造型发展方向。他的设计极富创造性，所表现出的优雅动人的造型特征，引导了 20 世纪 50 年代世界时装的潮流风尚。迪奥的收腰膨臀的“新造型”以优美的造型震动了整个巴黎，征服了战后的时装界。不愧为时装界的领袖。

夏帕瑞丽，她的设计思想在西洋现代服装史上具有不可忽视的价值。她的服装充满创意，是个性与才能、独创性与功能性的完美结合。接受过系统艺术教育的夏帕瑞丽，以抽象的蝴蝶结和领带为图案的毛衣设计取得了成功。接着，又发表了印有骸骨的毛衫、镶嵌着鱼的泳装、印着龙虾和绿色欧芹面料的晚礼服等一系列想象力丰富、新奇大胆的设计另人叫绝。她的斜裁法因精致完美地表现了露背晚礼服的幽雅样式受到时装界的推崇。她的将内衣用的双绉移至外衣的设计构想以及古典性感的设计形式，都为现代女装的塑造开创了道路。被称为时装界的超现实主义大师。

皮尔卡丹，是一位成功的时装设计师。作为法国前卫的时装设计师，一贯坚持创新突破。20 世纪 50 年代推出布袋装、气泡装到后来的迷你装、宇宙装、以及中国建筑飞檐造型的肩部夸张的时装等一系列设计。都表现出他锐意的创新能力和超凡的设计才能。在长达半个多世纪的时装设计生涯中，他为时装界作出了巨大的贡献。三次荣获法国时装工会颁发的“金顶针奖”。

三宅一生将西方的观念融入日本的形式，追求材质与造型之间所蕴含的哲理，截取东方的灵感并辅以“塑造”般的编结、披挂、包裹、缠绕、别折的造型手法，所创造的独具风格的大胆时装，着实开创了 20 世纪 80 年代崭新的服装。他的时装及具创造力，集质朴和现代于一体，创造出独特而不可思议的织料和服装，被称为面料魔术师，他推出了褶皱系列时装，从而改变了高级时装及成衣一向平整光洁的定式。对三宅一生来说，任何可能与不可能的材料都被他用来织造布料，他在不断地完善自己前卫大胆的形象设计。

山本耀司的设计理念与西方主流背道而驰，西方的着装观念往往是用紧身的衣裙来体现女性优美的曲线，而山本耀司则以和服为基础，采用层叠、悬垂、包缠等手段，形成一种非固定结构的着装理念，这种别致的理念是日本传统文化中的精髓，山本耀司的创新理念，不但使他在时装界站稳了脚，还反过来影响了西方的设计师。山本耀司的时装常常挂着“整洁令人厌，新奇令人喜”的标牌。他的设计跨越了东西文化的屏障，给人印象极深。

伊夫·圣洛朗，1957年任迪奥公司的首席设计师。50年来大部分时装都是由伊夫·圣洛朗开的先河。1966年，他将中性化概念引入时装界，首创衬衣式夹克，双排纽扣厚呢上衣，1968年，大胆启用不戴胸罩的模特展示薄透时装，70年代开创嬉皮服装潮流。他开创的时装潮流，几乎被世界上每位成功设计师追随，他无愧于“懂得如何在变革和延续性之间寻求完美平衡的天才”。

索尼亚·里基尔，以编结和针织服装而闻名，被誉为针织女王。个性强烈是里基尔的特点，其设计思想相当活跃自由，及富创新精神，设计风格非常独立。几十年里，里基尔的天赋在服装设计中得到了淋漓尽致的发挥，她发明了接缝及锁边裸露在外的服装，去掉了女装的里子，甚至不处理裙子的下摆。在她每季的服装表演台上，鲜艳的针织品、闪光的金属扣、丝绒大衣、真丝宽松裤及黑色羊毛紧身短裙散发出另人惊叹的魅力。里基尔担任巴黎成衣及女装顾主联合会的副会长长达20年之久，并荣获法国荣誉勋章。

服装设计的历史是一部源远流长的文化史，它能给予我们无限的创作灵感。文化的力量，传统的力量，使得服装以各种方式延续着自己的生命力，并且生发出新的生命。“设计，其重要的成分是打破常规的创造性内容，人类文明越是发达，创造力越显重要”^[2]。服装设计就是要不断的推陈出新。在服装设计师的创造下服装的款式、色彩、材料一年四季都在变换。人类在服装这一物体上汇集了物质与精神的双重劳动。

1.2 服装创新设计的重要性

1.2.1 服装个性化的需求

从20世纪90年代，服装呈现出时新多变的流行格局，在现代社会寻求工业设计的同时，人性化的觉醒与开放的意识，促成穿着与设计的个性化倾向。对自然的钟情依恋，对远古旧时的追寻溯源，对现实的反叛夸张，对未来的憧憬期待，一同归结为世纪末所特有的服装趋势。在现代与传统、机器与手工、实用的交融中，新观念及新设计不断涌现，充分满足了人们对个性化的需求。

当代社会由于科技的高速发达，经济运行的效率大大提高，物质高度文明，交通快速便利，信息的获得丰富而快捷，人们的生活节奏不断加快。同时，人们的思想观

念、价值取向、消费理念和模式也发生着快速、深刻而广泛的变化。受教育人群的增加和教育水准的不断提高,使越来越多的人崇尚创新,追求速度,讲究个性,注重文化品位。个性时尚成为当代社会文化的重要组成部分,是人们社会生活的重要内容和重要标志,而通过设计的服装毫无疑问是最具有时尚意味的。服装是时尚的同义词,是时代的代言人。换言之,服装设计实质是在设计一种时尚,创造一种生活方式。“服装因创意而流行,因流行而时尚”^[3]。

“流行能实现我们的幻想,丰富我们的生活,满足我们的心理需求,并且为我们的人生增添各种色彩,流行的动力就在我们身上。”^[4]

1.2.2 服装行业的需求

服装业是一个充满矛盾的行业,创新与传统、束缚与机遇并肩共存。以国际水平论,我国的服装行业目前仍然是相对落后的,处在国际行业分工的末端,是典型的劳动密集型产业。处于端首的经济发达国家掌握着服装行业的主导方向,以技术、信息、标准来赚取高额利润的回报,而我们是几十万的劳动力来换取低利润的回报。可以说,经济发达国家的服装行业已经进入以“头脑”赚钱的后工业时代,而我们仍处在以“双手”赚钱的工业时代。在这样的国际劳动分工之下,结合服装行业的实际需求,服装创新设计就显得更加重要,服装创新设计不仅仅是技术劳动型的加工制作,而需要综合创新型的设计。

1.3 服装创新设计的相关研究和实例

《服装设计创新的真正含义》是武汉理工大学艺术与科技学院胡大芬、杨先艺撰写的论文^[5]。主要论述了服装设计的艺术特征与创新、提出了作者对服装设计创新含义的新的见解,提出服装设计创新不仅是造型、色彩、图案等视觉元素的创新,创新的元素还应包括流行因素的创新、生活方式的创新、科技因素的创新、人际关系的创新等。该文主要阐述自己对服装创新的独到见解,与本文的综合性陈述区别显而易见。

袁利、赵明东的《打破思维的界限—服装设计的创新与表现》,从自身作为设计师的体验出发,向读者展示了创意设计完成的过程^[2]。本书展示了大量作者的设计作品图片,从最初纱线的创意,面料的创意,到设计的完成。作者还讲述了设计师如何

了解一个品牌,创建一个品牌。使读者深切地感受到西方文化对设计师的影响,作为一名设计师如何使自己的设计富有创意。该文从一根纱线开始的设计一节给了很大启发,面料的创新改造、肌理设计已不鲜见,但从源头纱线开始的设计还非常难得。

史林《对服装设计创新问题的思考》以大量的举例论证了民族性与世界性、传统与创新、殖民化与现代化这三对矛盾在服装设计思想上的统一性;强调了中国的服装业要走向国门、提高附加值,就必须创新设计、打出品牌。

另外北京服装学院刘元风、胡月教授编写的《服装艺术设计》^[6]、包铭新《国外后现代服饰》^[7]曾作为撰写本文的参照,阅读后受益非浅。青岛大学邓跃青教授编著的《现代服装设计》曾作为撰写本文的参照,尤其是在阅读第二章服装设计的发展后,对历代设计师的创新发展有了更全面的了解。服装创新与社会、服装创新与其他艺术形式的联系有了更深刻的认识。

1.4 本课题研究的内容和意义

1.4.1 本课题研究的内容

系统分析了服装设计的发展历程、服装创新设计的重要性;论述了服装创新设计对社会的影响与作用、创新设计与市场、创新设计与传统文化、创新设计与流行趋势;研究了服装创新设计的思路、创新动机分析;探讨了流行因素的创新设计、功能性的创新设计、生活方式的创新设计;重点分析了服装造型与结构设计创新、材料在服装创新设计中的应用、纱线和织物在服装设计中的地位;探讨了新型材料、特殊材料在服装创新设计中的应用、高科技在服装创新设计中的应用;分析了服装创新设计对人才的要求。

1.4.2 本课题研究的意义

(1) 设计是人类为了实现某重特定目的而进行的一项创造性的活动。设计的创造与创新是艺术设计最重要的特征。创新是艺术设计永恒的生命。设计是一种有目的的创造过程,而创新才是推动设计向前不断发展的原动力。好的设计需要不断的创新。

(2) 当代社会由于科技的高速发达,经济运行的效率大大提高,物质高度文

明,交通快速便利,信息的获得丰富而快捷,人们的生活节奏不断加快。同时,人们的思想观念、价值取向、消费理念和模式也发生着快速、深刻而广泛的变化。受教育人群的增加和教育水准的不断提高,使越来越多的人崇尚创新,追求速度,讲究个性,注重文化品位。个性时尚成为当代社会文化的重要组成部分。

(3) 从社会角度来讲服装设计是建立在一定的社会文化、经济基础之上,并最终受到社会文化、经济发展的制约。一个时代经济的发展和社会的变迁必然带来服装设计的发展和变化,服装设计的发展又必然对社会文化、经济的发展产生影响。

(4) 目前,中国服装产业日趋成熟,国际竞争力也由劳动力成本优势向产品质量创新优势、产品开发创新优势、品牌创新优势、文化创新优势的高层次优势转变。产业的微妙变化都将对服装的创新与开发提出更高的要求。

无论从设计本身、消费者角度、社会角度以及行业角度来讲,对服装的创新设计的研究都是意义重大的。作为服装教育工作者、服装设计人员有必要对服装的设计创新进行探讨和实践。

1.5 本课题研究的方法和步骤

1.5.1 本课题研究的方法

本课题主要以陈述的方式论述了服装创新设计的相关问题。旨在探讨服装创新与社会、与市场、与传统文化的关系;探索服装创新的途径;探索更深层次的创新;材料创新在服装创新中的作用;创新与高科技;创新对人才的要求。

1.5.2 本课题研究的步骤

理论上对服装的创新设计进行了综述,并从理论延伸到实践。从设计实践上分析了创新设计,如面料、纱线的创新设计与实践,服装外形、内部结构、及领、袖、细节的设计创新。本文从理论到实践对服装的创新设计进行了综合论述。

第二章 服装创新设计对社会影响与作用

“服装与艺术及生活结合得如此紧密，以至于任何艺术上的革新或社会动荡都会给服装带来新的表现形式。从巴洛克、洛克艺术到新古典主义和浪漫主义，从新工艺美术运动到立体主义、从达达主义到欧普艺术，每一次艺术运动都会在服饰表现上留下烙印。^[7]”作为一名从事服装设计的学习者或设计师，对服装的理解不能仅限于个人，而应将眼光投向社会、了解社会与服装的关系，了解服装与消费市场的需求。不同时代的设计变革，其形式之下都有着深刻的社会背景，它显示着世界范围内的服装设计思想、观念和方法、新的变革和重构。而以信息技术、生物技术、新材料、航天科技等为主要内容的科学技术革命，已经而且还将继续在未来对人类社会产生极其广泛而深远的影响。

服装设计是建立在一定的社会文化、经济基础之上，并最终受到社会文化、经济发展的制约。一个时代经济的发展和变迁必然带来服装设计的发展和变化，服装设计的发展又必然对社会文化、经济的发展产生影响。

2.1 服装创新设计与社会

2.1.1 服装创新设计与社会的关系

从美国的服装走向世界的过程可以看出，服装的创新设计是与社会的发展密切联系在一起的。60年代的美国，民权意识与越战阴影、经济发达与颓废心态等各种情形的交织，形成了美国当时特定的社会背景。人们为了寻求心理上的平衡和情感的释放，往往通过不同的艺术与设计形式来补偿满足自身的需求。在服装的穿着设计中，欧普艺术和嬉皮士风潮都有过一定的影响作用。英国设计师玛丽·奎恩特(Mary Quant)最早感受到这种美式风格的文化意识与美国民族的奔放激情，从而触发灵感设计了颇具风采的系列服装。在此之后的1965年，她在整个

图 2-1 迷你超短裙

欧洲摇滚乐盛况空前之时,在伦敦推出轰动世界的“迷你式”超短裙,皮尔卡丹 (Pierre Cardin)和古莱特(Andre Courreges)将其引入上流社会。图 2-1 为当时流行的迷你超短裙款式。虽然高级时装的卫道士对它嗤之以鼻,但超短裙的风靡依然势不可挡。80 年代,人们将超短裙与西服搭配,90 年代这成为一种经典。即是迎合当时社会的风尚,也是表露对传统的厌倦和对现实的坦言,博得欧洲乃至整个世界的响应,成为服装流行的标志之一。

实用经济价值观念使美国迅速的走向了富强之路,在经历了 18 世纪脱离英国的独立战争、19 世纪的南北战争和 20 世纪的世界大战,使美国的经济从中获益而越为经济强国。大战期间,因劳力的缺乏,女性开始走出家门参与到社会的各项工作中来。于是那些简易方便的男式工装以及套装,很快成为广泛普及的女装形式。过去传统的单裁定做模式,也已被工厂批量加工的成衣生产形式所取代。成衣的出现成为现代服装发展的标志。

后来,套装、裙子、裙裤和衬衫的款式成为女式成衣的主流。而衬衫和裙子的二体样式,则在以后合拢为长盛不衰的连衣裙装束。二次世界大战的硝烟,使美国成了汇集来自全球各地才华横溢的科学家和艺术家的现代科技及艺术的坚实营垒。特别是纽约发达的商业、工业和金融业,奠定了繁荣发达的基础。像诺曼诺尔的出现,一度开创了美国服装设计的先河。战时巴黎的萧条,也给以往惯于追随巴黎衣着趋势的纽约设计师,自行推创新颖的服装带来机会。待到战后一些美国设计师,开始纷纷登上世界时装的舞台,如吉尔伯特艾德莲、克莱瑞迈卡多和波莲特里格丽等极具才华的纽约设计师,推出了新颖创意的服装形式,形成了颇具影响势力的美国服装设计。好莱坞电影的兴旺,也为新兴的美国时装业添注了活力都曾对当时的时装流行和设计倾向产生过影响。随着美国社会的飞速发展,以及新贵明星的崛起走红和国际地位的日渐提高,最终使美国的第七大街树立起世界水平的时装形象。可见服装的创新发展与社会大环境是息息相关的。

2.1.2 社会因素对东方服装设计创新的影响

在西方服装不断演化推进之时,东方服装却一直固守在古代文明的旧圈子里。“西方人永不知足和坚定执着的追求精神,正是其勇于开拓创新的物质与精神世界的根源。”^[8]掀起诸如哥特、文艺复兴巴洛克和洛克克式的波澜巨浪,接连设计推创出

崭新的造物形态。古代东方服饰长期受到封建帝制和佛教哲学的影响，其造型文化艺术表露更多的是压抑、持重和隐晦的特征，缺乏激情的涌释。东方的穿着也深受其文化的浸染，往往规限与固定的形式，造成守旧而无变化的情形，并且缺少西方服装的精彩成分。

同时中国的传统的理念缔造了底蕴深厚的服饰文化，形成了与西方截然不同的美学与哲学观念。西方是以自我为中心，竭尽全力地开掘人的力量，释放人的潜能，拼命竞争，在服饰上大力表现个性，夸张了人体之美。而中国服饰美学观念在服饰的表现上是意象的，既不裸露张扬，也不尽力束缚，在遮体的隐约之中含蓄地显现了流畅婉约、温情流动的人体曲线美，让视点随着自己的心愿移动，使生命之体在服饰的贴体与离体之间流露出和谐的气韵。乔治阿玛尼品牌设计出旗袍领的衬衫，古奇品牌在北京和纽约的广告中都以充满中国韵味的裙子作为季度的主打产品。

2.2 创新设计与市场

2.2.1 英国的创意产业的形成

当创新设计和创意产业越来越引起世人关注的时候，值得一提的是，英国早在1997年就由政府牵头成立了“创意产业特别工作组”，由首相布莱尔亲任主席，研究英国创意产业的现状并提出发展战略。伦敦更将包括服装设计在内的创意产业作为其核心产业。在这一前瞻性工作的推动下，“到2000年，英国创意产业的年增长率已经是其它产业的三倍，年增长值超过了500亿英镑（7500亿人民币）”。人们开始意识到，创意产业必将成为今后世界经济增长的主要动力。

服装创新设计作为英国创意产业的一个重要组成部分，它注重个人的创造力，“注重文化艺术对经济的渗透和贡献”。这使笔者想起了维维恩的一句话：“在我的设计当中，我真正信赖的惟一的東西，就是文化。”

2.2.2 服装设计与市场

著名设计理论家王受之先生说过：“设计是应用性极强的一门学科，它的目标是市场。”它所遵循的是“人—市场—设计—人”的一个互动过程，市场服务理念是现

代设计师设计成败的决定因素，也是现代设计师需要树立的一种职业主体理念。主要体现在以下几个方面：

（1）市场定位理念

市场定位是一种明确设计对象的理性分析。设计师作设计时应设计对象与消费市场作详细的了解并进行定位。比如对商品的风格、技术特点进行定位；对消费人群、目标市场进行定位；对商品品牌形象的建立进行定位等。有了针对市场的准确定位才能设计出触动消费者心灵和思想的设计作品。

现代服装设计中，掌握流行信息是至关重要的。服装的信息主要是指有关的国际和国内最新的流行倾向与趋势。而对于信息的掌握不只限于专业的和单方面的，而是多角度的、多方位的、与服装、服饰有关的内容都包括其中。要想了解这些内容，市场调研是服装设计的重要环节，它是指运用一定的科学方法把握和分析市场营销决策提供直接的依据。

市场调研包括：对消费者的调研、对产品现状的调查、对产品销售的调研、对同类产品的调研和对市场环境的调研。服装设计的构思是具体实施设计方案的开始，是建立的确设计定位、搜集信息资料及市场调研的基础上的，是设计师运用形象思维、创造性思维和立体思维，对服装整体造型的全方位的思考和酝酿过程。只有这样市场的导向促进服装设计的发展。

（2）市场服务理念

设计不是对个人主观感受和情感的表现，而是针对特定对象提供的一种服务。设计的服务特点不仅体现在有偿性方面，更体现在通过服务对人的生活习惯和生活方式的改变，以及其所创造的社会文明方面。

2.2.3 面料创新设计与服装的市场推广

世界时装设计大师的作品之所以能够处处别具一格，时时引领时尚，其在面料上的设计创新是非常重要的因素。

在服装设计中，面料的创新设计应该是第一位的，继而才是款式的设计，这种做法有助于设计师进一步注重面料的设计与开发，提高其对面料的敏感度，更好地掌握未来产品的设计方向，从而使其产品具有个性化和市场竞争力。在全球一体化的今天，

品牌的竞争日趋激烈，品牌的个性化特征已使创意性面料开发成为一种必然趋势。

以面料的创新设计带动服装的创新设计是非常有效的手段。创意纱线、创意面料可以有很多自己的想法，可以针对纱线做很多尝试，经过创意的新型纱线可以利用绣、绘、补、拼、嵌等手段达到目的，还可以利用绞花、空花、盘花、抽纱等方式突出立体的装饰效果，因此完成的针织面料的效果是无可比拟。面料的肌理改造也有很多方法，如褶皱、抽缩、凹凸、堆积、挑丝、加股、酶洗等，在服装的加工过程中，运用有特色的艺术处理，如：不对称的针脚，翻转的拼缝、立体起梗的线条，并将针织品中出现的错差、飘悬的线迹等作为设计创新的有效手段。

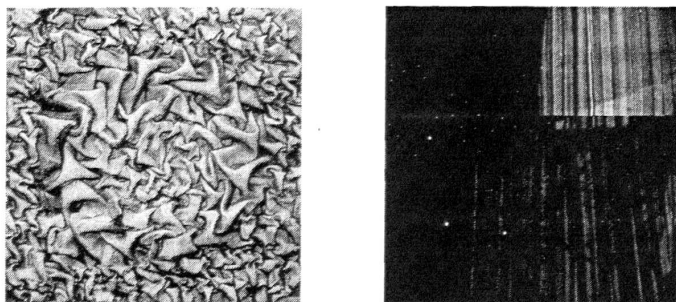

图 2-2 面料二次设计创新实例

但是，面料要通过工业加工才能广泛地推向市场，纱线和面料的创新自然会受到工业生产的局限。手工工艺会有不同的创新效果，但如果能结合工业纺织与后整理等手段进行研究会更理想。图 2-2 就是面料的二次设计创新的实例。

面料设计师与服装设计师应有更好的结合。设计是针对市场需求而进行的设计，对市场而言，尽可能的满足消费者对使用功能的需求是设计能否进入市场的关键因素。

是张扬自己的个性、还是控制自己的个人风格、融入更多的市场理念？是设计师的困惑。笔者认为设计师即应根据国内设计行业现状，使自己具有一定的对市场的感知能力、感悟能力、控制能力和技巧的运用能力，也就是“递减”的能力。同时，一个设计师不仅应该知道怎样把握市场的需求，不断创新，还应不断锻炼收放自己的能力，时刻提醒自己不要一味地迎合市场，而忽略了自己作为一名合格设计师应具备的综合能力。“递增”才是一个设计师的常规发展路线。设计师要不断激发自己的感悟力和创造力、活跃思维，并通过调整和积淀，使设计师在商业化的今天，始终保持一

定的创造力。

2.3 创新设计与传统文化

“传统文化是一种客观存在，是历史前进中的积淀，它为人类历史前进积蓄着力量，提供着营养”。^[8]所以，它对人类创造的现代和未来的文明，都必然产生不可否认的巨大影响。

服装的千变万化，每一次的创新其实都并非真正的“新”——它们是不断的往复，是对过去有趣的那一部分的重新发现和再创造。“旧”对于新时代的都市人是另一层意义上的“新”^[9]。

法国国际服装学院院长鲁道夫针对我国时尚业的情况曾经说过：“中国有许多独一无二的东西，这是中国人自己的财富，要取得国际市场的成功，最主要的还是走自己的发展之路。”中国历史服装文化源远流长，底蕴深厚。中国的戏剧服装、民族服装、宫廷服装、旗袍都是文化瑰宝。中国传统男装的儒雅、写意，女装的柔美、华丽都是世界文化的精品。走自己的发展之路就好似现在服装企业常说的“卖服装就是卖文化”，需要设计师以独到的设计眼光结合中国特有的服装文化体系来发掘现代服装文化元素，引领现代设计服装潮流。

2.3.1 传统文化对服装设计的影响

从1980年左右，现代艺术开始引入我国，通过20多年的发展，在中国不断成长起来。但是从中国目前的现代艺术设计发展状况来看，市场的发展和商业形式的急功近力导致相当一部分平庸之作产生，其对于国外某种流行“艺术语言”进行大量复制和抄袭。这种“重复”对于现代艺术设计的发展来说是毫无意义的。为了获得短期的艺术效应，一部分人打着与国际接轨的旗号而沉湎与对形式与技法等视觉刺激的追求，我国相当多的现代艺术作品追随国际潮流后，走别人已走过的路而，乐此不疲，“照猫画虎”，生硬地设计出一批“国际主义”的刻板面孔，用国际风格在设计过程中牺牲了民族性、地方性和个性，而走向了另一个极端。

现在是工业化向信息化转型的一个过渡阶段，从长远利益看，现代艺术设计必须有个性才能在激烈的市场竞争中占有一席之地。设计师的创造力是现代艺术设计内在的发展动力，而设计师的创造源泉更多地取决于自身在文化背景下接受与转换

艺术资源的能力。全球一体化的到来，为我们提供了全球资源共享的信息平台，然而作为一个设计师，只有把中国的优秀传统文化与国外共享资源相结合，从国家地区的实际出发，把民族审美情趣同现代设计的某些因素结合起来，形成独特的设计体系，才是设计的发展趋向。

2.3.2 服装设计师对传统文化的继承

在日本知名服装设计师高田贤三的 2003 春夏系列中，保持了其一贯的民族风格、民俗装饰，色彩清新，许多刺绣和褶皱都精巧非凡。高田贤三擅长将不同的花朵图案重叠搭配在同一个造型中，看似简单却有着极高的技巧。东方风情也是高田贤三所致力追求的，如印度服的窄脚裤、中国棉袄、象牙色的绣花、带亮片刺绣装饰的图案等（图 2-3）。高田贤三以愉悦而丰富的想象力和创造力开创了世界性的

图 2-3 高田贤三富有东方民族风情的作品

品牌。无论从东方的角度还是西方的观点，都可以感受到他对于世界融合的渴望，而这一切源于他对传统和民族风格的研究，对于民俗传统与演变的追求。

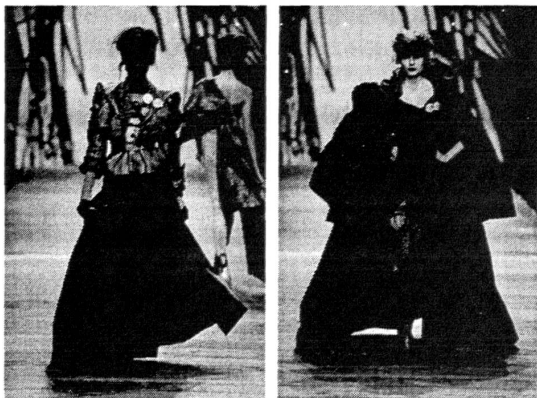

图 2-4 维维恩的女巫系列

英国先锋时装设计师维维恩·韦斯特伍德（Vivienne Westwood）被称作是一位“惊世骇俗的时装艺术家”。迄今为止，在她所经历的 35 年的时装生涯中，曾跨越了数个重要的艺术时期。在这样一个瞬息万变、潮流激荡的时装界，极少有人能像她那样，以惊人的创造力，不断推陈出新，始终雄踞时尚的风头浪尖。她不仅是英国先锋艺术的代

表,而且也直接影响到戈尔齐埃、伽里阿诺、麦克奎恩、卡拉扬等世界级的前卫设计师。

到底是什么原因让她具有如此非凡的创造力?或许有的人认为,维维恩就是一个极端叛逆的人。但实际上,事情远非如此简单,一个极具破坏性的“叛逆”是不可能引领潮流 35 年的。

穿透热闹的表面景象,深入到维维恩的作品中,我们可以发现在极端叛逆的表象背后,浓郁的复古主义精神充斥其中,其扎实的传统根基不容小觑。的确,如果没有传统,也就无所谓背叛;如果不了解传统,也就无从创新。维维恩认为时装可以通过再创造而变得更加丰富多彩,这正是她一切创作中的一个最为根本的出发点。她后来的全部创作,无不源于西方的传统文化和艺术。“当你观察过去的时候,你就会明白好的标准是什么,用什么方式可以创造出很高的品位……把这些元素放在一起,用你今天的方式重新组合,就是创造。”“通过努力模仿前人的技术,就可以形成你自己的技术。”“我之所以能够创造出从未有过的造型,就是因为我各种元素综合在了一起。”可见,维维恩的创作方法是以传统为根基的、破中有立的创作方法。

随着“朋克”走向世界,韦斯特伍德的知名度亦愈来愈高。1983 年春,韦斯特伍德第一次到巴黎举办时装表演。她推出的系列叫“女巫”(图 2-4),是一组暴露下腹部的现代服装,那里有不按规律拼缀的色布,粗糙的缝线,邋遢的碎布块和各色补丁,这是一种前所未有的“时装”。她的挑战虽然不可能获得全社会的共鸣,但毕竟使她赢得了世界的侧目。

天才设计师加里阿诺钻研大量有关服饰的历史书籍,并在其中找到灵感。1989 年,英国媒体报道说,当其他设计师在街头寻找灵感时,加里阿诺却在史料中进行研究。他以超凡的敏锐对古代素材和当今技术与材料进行融合,创造出不俗的效果。

中国的传统的理念缔造了底蕴深厚的服饰文化,形成了与西方截然不同的美学与哲学观念。西方是以自我为中心,竭尽全力地开掘人的力量,释放人的潜能,拼命竞争,在服饰上大力表现个性,夸张了人体之美。而中国服饰美学观念在服饰的表现上是意象的,既不裸露张扬,也不尽力束缚,在遮体的隐约之中含蓄地显现了流畅婉约、温情流动的人体曲线美,让视点随着自己的心愿移动,使生命之体在服饰的贴体与离

体之间流露出和谐的气韵。乔治阿玛尼品牌设计出旗袍领的衬衫，古奇品牌在北京和纽约的广告中都以充满中国韵味的裙子作为季度的主打产品。

经济的发展、社会的进步决定了人们的物质消费和精神消费都在发生深刻的变化。求新、求异、唯美，是当今人们追求的时尚，简单的替代、模仿、重复已远远不能满足人们的需求。服装设计同样应该继承、发扬和谐文化精华，充分发挥传统文化的价值。具有时代感的服装设计无疑要有本民族自己的特色，它当然需要在继承传统基础上才能创造出来。我们必须理解“中国艺术精神”对服装设计的影响，考虑民族文化、民族特色，才能创作出具有丰富思想与艺术内涵的服装精品，使服饰艺术真正成为时代精神的载体。

2.4 服装设计的发展趋势与创新

2.4.1 服装设计的本土化与全球化

中国经济面临新的发展机遇，同时也迎来了新的挑战。作为经济发展密不可分的现代艺术设计产业，也同样面临着挑战。中国设计如何尽快实现国际化，如何在全球化的竞争中站稳脚跟并长足发展，已经成为急待解决的战略课题。比起中国入世后的经济运行，现代艺术设计观念的转换和国际化则应该更为超前。及时掌握最新的科技资讯，以最新的理念和前卫的姿态来统筹我们的创意，才能带动和推进中国经济向更新的目标发展。所以开拓我们的国际化视野，紧跟全球化的时代步伐，是我们实现这一目标的基本条件。我们的现代艺术设计在追随国际潮流的同时，如何把民族的、本土的文化精神融入其中，如何以独特的民族面貌跻身与世界，则是我们的设计理念必须牢牢把握的又一个重心。“只有民族的，才是世界的”。目前，中国元素的应用在国际上越来越频繁。马克奎恩以中国年画为源头进行的设计，Viktor Rolf 彻头彻尾的中国红，在国际时装圈窜红的 Vivienne Tam，也以中国味道的服装打响名堂。

2.4.2 绿色设计

绿色环保是当今世界艺术设计的一大主题，这是关于自然、社会与人的关系问题的思考在产品、生产、流通领域的表现。绿色设计的目的，就是要克服传统的产

品设计的不足,使所设计出的形象既能满足传统产品的要求,又能满足环境保护与可持续发展需要的要求。绿色设计不仅是一种技术层面上的考虑,更重要是一种观念上的变革,它要求设计师改变以往仅仅注重形象设计的标新立异,而忽略设计的新形象给人们带来的消费观念的误导,以及制作新形象所消耗的又一批能源及可能对环境造成的污染。因此,以保护环境为目标的绿色行动,在欧美和日本等发达国家以实行多年,并成为信息时代设计的重要标准。

2.4.3 个性化时代

经济的繁荣,带来物质的丰富,同类产品不断增多,市场成为买方市场。科技的不断进步,带来技术的普及性与公开性,随之而来的就是产品的同质化日趋明显。那么产品的功能、品质、价格完全相同的情况下靠什么来展开竞争呢?产品的审美设计就成为唯一的重要差别。随着后工业经济发展到信息经济,再发展到体验经济,人们对精神上的消费越来越多。在同质化的大环境下,购买产品时,消费者更多注意的产品的个性。如今,人们不再盲目地跟随没有个性的流行,而是在新房子里体现个人的品位与内涵。所以,个性化的设计是经济发展的必然要求,是新世纪发展的又一个趋势。

第三章 服装设计的思路创新

3.1 服装创新设计的界定

创新,即创造新的东西,包括了造型、色彩、材料等因素的思想、手段、方式的创新,“创新是艺术设计永恒的生命”。创新是指人们为了发展的需要,运用已知的信息,不断突破常规,发现或产生某种新颖、独特的有社会价值或个人价值的新事物、新思想的活动。创新的本质是突破,即突破旧的思维定势,旧的常规戒律。它追求的是“新异”、“独特”、“最佳”、“强势”,并必须有益于人类的幸福、社会的进步。

创新活动的核心是“新”,它或者是产品的结构、性能和外部特征的变革,或者是造型设计、内容的表现形式和手段的创造,或者是内容的丰富和完善。创新在实践活动上表现为开拓性,即创新实践不是重复过去的实践活动,它不断发现和拓宽人类新的活动领域。创新实践最突出的特点是打破旧的传统、旧的习惯、旧的观念和旧的做法。创新在行为和方式上必然和常规不同,它易于遭到习惯势力和旧观念的极力阻挠。对于创新主体来讲,应具有思想解放、头脑灵活、敢于批评、勇于挑战的开拓精神。因创新和开拓紧紧相连。所以服装设计更需要创新。

3.2 服装设计的创新动机分析

3.2.1 社会背景因素

新世纪的时尚流行显然已呈现出多元化的趋势,特别是由于高度发达的经济、科技、工业社会,形成了日趋完善成熟的市场,人们更加倾向于标新立异的情节,使简约、性感、浪漫的小资情调和随意、游戏、怪异的趣味表现弥漫开来。而新一轮的经济萧条、失业、战争威胁也会对整个世界的衣着需求极其风格表达产生影响。但无论如何,全社会追求理想、优雅、独特、轻松的时代风尚,将促进新世纪服装发展的前景充满希望。

3.2.2 市场与行业因素

目前,中国服装产业日趋成熟,国际竞争力也由劳动力成本优势向产品质量创新优势、产品开发创新优势、品牌创新优势、文化创新优势的高层次优势转变。产业的微妙变化都将对我国服装产业的未来走向产生深远影响。近年来,随着内需不断扩大,价格指数持续上升,内需切切实实成为了我国服装行业发展的原动力。国内企业成熟壮大、国际名牌蜂拥而入,更多海外品牌对中国市场跃跃欲试,国内中小企业在夹缝中找寻生存之道。未来的中国服装市场新一轮“洗牌”时代已经到来,而“洗牌”的孪生姐妹,“市场细分”也将随行而至。中国服装市场必然好戏连台,机遇和挑战并存。

3.2.3 消费者分析

消费对象、市场需求牵引着服装设计创新的步伐。从消费对象谈起众所周知,服装行业是最具竞争性和挑战性的行业之一,无论是大众服装名牌还是高品位的服装名牌,符合消费者的品位、使产品不断地有新的面貌出来才能顺应瞬息万变的服装市场,其关键在于设计师对产品的整体把握。立足于民族的优秀服装文化基础之上,把握国际服装发展的脉搏,具有活跃的设计思维和超前的创新意识。由此可见,设计师起到至关重要的作用。服装消费的对象包括性别、职业特征、经济状况、文化程度、穿着时间和场合、生活状态、风俗习惯等。这些因素直接影响着服装的审美和需求。指引着服装设计创新的发展方向。

3.3 流行因素的创新设计

在西方文明中,流行变迁的滥觞与都是和中产阶级的兴起有关。都市生活、社会阶级结构、资本主义的兴起以及工业化的过程等等,似乎都对我们今天所熟知的流行趋势造成莫大的影响。尽管每个复杂的社会都会利用服装来表征地位,但是特别严格而普遍的规范,却出现在许多前工业化的都是体系中。在中古世纪的欧洲,犹太人和娼妓被迫佩带特殊的符号,使之得以与其他社会分子区分。即使在文艺复兴时代里,社会对世俗趋之若鹜,并且充斥各种日复一日的物质生活,以及其表现出的变化,其

实应该算是相当有创新意识的。这种社会的特色在于对事物变迁的热爱,以及存在追新求异的中产阶级。此后,时装即变成了现代化的一部分。

20世纪60年代人类登月的成功和电视等电器的普及使用,充分显示了现代科技文明的发达。服装在高速发展的社会中尽显生机和活力,在审美与实用的需求与日俱增的呼唤中,更期待着新的时尚与潮流的出现。皮尔·卡丹设计的布袋装、气泡装、迷你装、宇宙装等一系列夸张的设计,表现出锐意的创新和洞察时势的超凡才能,对当时的服装文化和服装商业产生了重大的影响。如图3-1所示的作品创造了时代的流行。体现了服装设计师敏锐的观察力、超凡的洞察力和对流行的创造力。

图 3-1 皮尔·卡丹作品

3.4 功能性创新设计

生活水平的提高,生活状态的细分化和相关技术的进步都使服装的设计产生了细致的分化。在国外,服装设计的分工十分明确,并随着消费者对服装的不同需求而越来越多样化,国外的一些研究机构、高等院校对不同的服装进行了分门别类的深入研究。而国内通常称为服装设计师的工作在国外被称为 Style designer——款式、式样设计师。例如,英国的纺织科技水平一直处于领先地位,因此功能性服装(Performance Garment)的设计研究在近几年发展很快。在英国的皇家艺术学院有针对残疾人服装研究的课题,在德比艺术学院有专门的功能性服装设计研究生课程,利兹大学的运动服材料研究所是以竞技体育服装、极限运动服装、保护性工作装或是为老年人、残疾人等有特殊需求的人群设计功能性服装,都是从面料技术到服装的结构和造型等进行研究的。

对于这些功能性服装的设计研究英国的学者们更倾向于称之为产品设计,他们注重多学科交叉,邀请产品设计学者、材料学专家和计算机辅助设计专家共同完成课题。更加强调了以服装的舒适性和功能性为出发点的功能性服装的“以人为本”的设计原则。

3.5 生活方式的创新

每个时代的服装设计，都是对当时社会的政治、经济、科学、审美的综合反映，自始至终都打上时代、民族和地域的文化烙印。服装设计作为一种文化现象，其本质是生活方式的创造，并且是大多数民众生活方式的创造。诚然，随着经济的发展、科技的进步，社会处于快速变革之中，人们的思想观念、价值取向和审美取向也在不断变化，消费需求差异化、个性化和多样化的呼声越来越高，这必将促使服装设计的多元重构。但是，自包豪斯以来，提倡社会平等，坚持设计为民众服务，设计为社会创造价值的宗旨并没有改变。艺术是引领设计的，设计又引领生活。

生活方式是人类在环境和作用下适应生存的一种行为活动，是人类生存观念的形式表达，它在不同历史条件下形成，并随着生产力的发展变化而不断变化。而服装设计就是将人类的精神意志体现在服装中，并通过服装具体设计人们的物质生活方式，进而设计人们的精神生活方式。“现代艺术设计实际上是为现代生活的设计，是现代生活的设计。”

服装设计的实质是在设计一种时尚，创造一种生活方式。综观历史，服装所表现出的最显著的特征在于服装与社会生活的关系。从20世纪初出现中山装，到60年代出现的长筒丝袜，70年代出现睡衣，80年代出现美体内衣，90年代出现特种纤维保健衣，与其说是服装流行不断更新，实质上是人们生活方式变化所带来的新的产品需求，或者说产品设计推动着人们生活方式的改变。从长袍马褂到文装，从中山装到干部服，从鸭舌帽、吊带工装到企业形象设计组合装，蓝领工作服、白领工作服、宾馆等级服、各层次的校服、学位服、银行服、海关服等，与其说是社会实用需要的职业服装不断出现，不如说是服装设计为社会需要创造新的公众形象。只有服装成为人们日常生活时尚中最具有代表性、最重要的部分的时候，才真正与人的身心紧密的结合在一起。而这正是服装的意义所在。

第四章 服装造型与结构设计创新

作为服装设计的三大要素之一的款式设计，其设计创新历来是设计师们孜孜不断的追求。款式、结构设计也是最能体现时代特点的要素之一，是时代风貌的一种体现。像迪奥的“新造型”（NEW LOOK），已不是通常意义的新样式，而成为时代和平的象征。

很多时候，服装设计师喜欢在服装的款式设计上出其不意，以此达到一鸣惊人、艳惊四座的效应，许多优秀设计师更是对此乐此不疲，恨不能衣不惊人死不休！设计师哈迪·麦斯采用了与迪奥类似的如图 4-1 所示另一种 S 形造型。的确，回顾百年服装史，不难发现历史就是人类重视服装款式创新的铁证。

图 4-1 “S”形造型服装

4.1 服装外形设计的创新

“服装作为直观形象，呈现在人们视野里的首先是剪影般的轮廓特征——外形线”。^[1]服装的外形轮廓的变化是款式设计的关键，也是服装最能体现时代特点的要素之一。

4.1.1 国内外服装的外形创新

从《圣经》中可以找到夏娃以树叶为基础的裙形，盛行于 18-19 世纪的“燕尾服”，是欧洲最著名男子礼服，是根据燕子的造型设计的，即实用又新颖美观。中国清代的马蹄袖、花盆鞋，外形的设计惟妙惟肖，独具创意。中国民间的老虎帽、虎头鞋，夸张的塑造动物形态。以至于现代的鸭舌帽、羊腿袖、喇叭袖、荷叶袖造型栩栩如生，即符合人体需求功能，又极具创意。

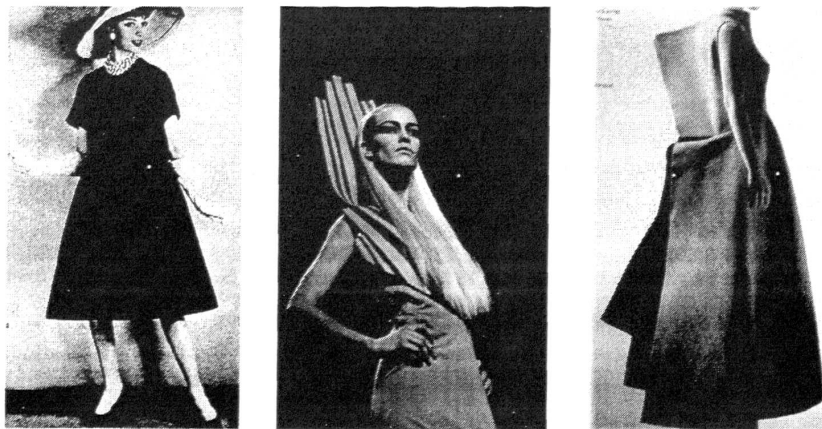

图 4-2 服装造型的创新

设计师在服装造型上的大胆创意为服装界带来新的革命。迪奥以他的“新造型”震撼了巴黎和欧美，成为本世纪里最轰动的时装革命，接下来的 Z 型、喇叭型、O 型、郁金香型，H 型（被称为比新造型更重要的发展）、A 型（如图 3-3）。迪奥孜孜以求地进行着外轮廓造型的革命。使得每一系列都高雅尊贵，尽显女性妩媚。迪奥每次新造型和新款式的发布，都引领着全世界的服饰潮流。20 世纪 40 年代巴伦夏加设计了细腰衣摆展开的外套和宽大的南瓜袖衣装，50 年代设计了蚕茧型大衣、气球式裙子、前短后长的西班牙式夜礼服和直筒式衬裙。纵观 20 世纪的时装风格发展，每一次革新都伴随着轮廓造型的变化，它往往是决定设计成败的关键所在。图 4-2 就体现了设计师对外形的设计的演变和追求。

4.1.2 服装外形设计创新方法

时装流行变幻重要特征之一也是外轮廓线。例如：腰线对服装造型的影响，做设计，服装造型的设计和整体效果才是目的。引起衣身造型变化的因素有以下几个方面：人体基础、放松度处理、塑造部位松量等。一般设计师是在松量上进行变化，运用体型线来塑造出新的服装外形。随着放松度的减小和增加，衣物和人体之间的关系也由合体趋向于宽松，从而突出体型的曲线美。趾线、WL 线、HL 线是与人体相对应的基准线，在表现紧身型（即 X 型）时 WL 线的高低位置及量感的分配，对强调造型具有重要意义。如二十世纪五十年代初的自然腰节线的样式、突出胸腰、下摆的蓬松度，

以及上紧下大的造型印象,由此塑造出高腰身或低腰身的样式,UBL线就是由WI线变化而引申出的造型线,即直线造型(H型);在成衣中,可表现出紧身直身、宽松直身的效果,加大下摆的量,上窄下宽时,即A型(帐篷式造型效果);若强调肩部(SP点)的夸张性处理,下摆相应减小,上宽下窄时就成了V型。由X型、H型演化出的共17个常见造型中可以说腰线的位置的设定、松量的把握,对服装外形变化的因素起到了决定性的作用。当然成衣造型与流行趋势发布的High fashion存在明显差异。常见体型的基础造型,松量的真谛(机能性和造型)只有掌握重要的基础知识,进行丰富的实践和细心的观察才能表现出自由的空间。

图4-3为《沉睡的古风》系列服装,在服装的外形效果方面较为突出,并充分利

图4-3 不同外形服装设计作品

用结构与面料花纹的结合。衣服上部通过褶皱使花纹密集呈现一种效果。服装下部形状散开,花纹全部显现出来,呈现出另一种效果。袖形及服装的外形采用古典设计。整体效果呈现一种现代与古典的完美结合。

随着我国服装业的扩大发展深入,随着我国服装业跨入国际化高层次的竞争平台,随着我国服装消费品位审美层次的提高,服装造型创新之美与技术之美的结合越来越成为服装审美征服力与核心竞争力。服装为人体而造,人体是美妙的三维自然体,服装是适合人体美化人体的三维造型体,服装设计的观念应该是三维的灵感追寻,服装塑造的方法应该是三维的技术思路,这样才可统一源本,真正与国际化的服装设计创新思路统一,与国际化的服装技术思路一致。

4.2 服装结构设计的创新

服装内部结构是相对服装的外部轮廓而言的,内部结构是不可缺的基础要素,除解决一般的服装成型,大量设计通过结构手段才可实现,格外强调内部结构创意的设计成为主要的服饰风格之一。

4.2.1 国内外服装的结构创新设计

日本设计师山本耀司、法国女设计师维奥耐都是审美性结构大师。山本耀司以层叠缠绕的手段打破了传统的服装结构。服装中省道的变化造成了新的服装款式的出现,省道始终是设计师们慎之又慎使用的重要方法,也是施展想象的天地。时装之父沃斯的公主线设计;伊夫圣洛朗的毕加索系列时装;迪奥、皮尔卡丹、阿玛尼都在省道变化上独巨匠心。正确利用服装造型中结构线的设计正是一个专业设计师与一个画家的区别所在。除了省道的线条,在服装设计中还可以运用各种拼接线、衣褶线、分割线等。恰倒好处地利用结构线的设计,能达到意想不到的绝妙效果。如图 4-4 所示的服装在结构设计上都体现出独到之处。

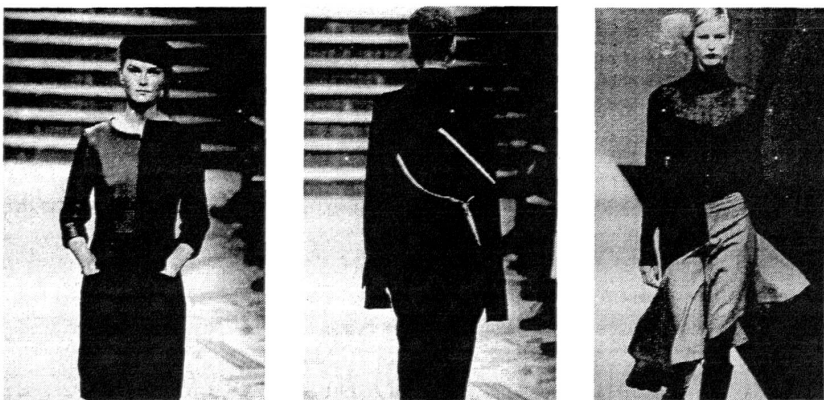

图 4-4 服装结构的创新设计

英国设计师约翰·里奇蒙德 1993 年春夏在伦敦推出了对女装背部结构进行解构的时装,他先在服装背部挖洞,再用带子或线系住。设计师乔迪·库斯塔(Jordi Cuesta) 1991 年展示了在服装背部做了蜘蛛网状的镂空造型。设计师通常将传统的时装重新切割组合,形成与以往大相径庭的款式。或是在某些部位进行非常规的改造;或是在某个局部开出各种形状的洞。1999/2000 年秋冬迪奥公司推出了在结构上不同寻常的

样式,其中一件绿色长裙从右肩斜向右腰部,又转向左下方的缝合线,与传统的开合方式相差极远。(图 14) 2000 加里阿诺在巴黎时装发布会上推出系列斜裁的时装,对时装的构造进行了耳目一新的改造。有着大小格子纹样的面料魔术般地被斜裁拼合,这是用实例对结构进行的诠释。从加里阿诺的服装中可以看出其高超的剪裁技术,对结构的重视。

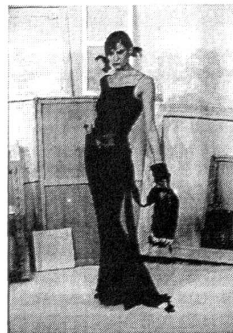
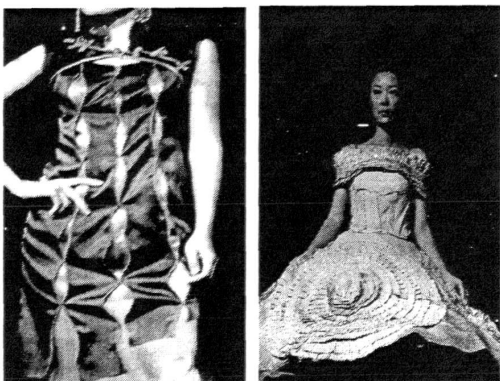

图 4-4 结构独特的设计

2、结构设计创新方法

以结构为重心的设计蕴涵着理性和智慧的因素,十分耐人寻味。服装结构的创造性如同建筑设计,充满变化。正是通过在结构技术上的突破和创新,人类造就了服装

史上千变万化的样式。审美是促进结构变化的一大动因,求新求变喜新厌旧是人类共同的心理追求,推动着时尚的改变。

(A)

(B)

图 4-5 结构创新设计实践

服装的内部结构设计也称为“内形设计”是指衣款造型中的内部变化,主要以人体的胸线、胸点、腰线、臀线及中轴线等作为参考依据,采用不同的横向、竖向、斜向、曲向的线,按适当的比例予以单独设置或组合设置的分割,形成丰富多彩、变化多样的

的内形结构。直线分割具有简洁单纯、顺畅有力的视觉特性,广泛地应用与服装内形的分割设计上,构成不同的衣款式样。曲线分割具有流畅、柔顺的美感特征,适用于女性服装的设计表达,在衣装内进行不同曲度的线的分割,可形成生动的穿着效果。

各种性质的线也可进行自由的分割,可构成极富变化随意的衣款式样。总之,服装内形线的设计可以是千变万化的,设计者要根据具体的设计要求和构思来精心设计。图 4-5 (A) 的设计作品,通过衣片的竖向分割断开与局部的连接缝合,加之衬

里的衬托构成了内部结构的丰富变化,即表现出了女性的柔美,又有效地诠释了此款服装的中式风格。

省的出现,使服装紧密贴合人体成为可能。省的变化造成了新的服装款式的出现,创意性的收省方法形成了千变万化的服装款式。结构线对服装风格和造型的影响也是极为重要的。图 4-5 (B) 设计作品,通过外缝省的应用,既满足了合体性的要求,又达到了特殊的视觉效果,丰富了结构线的表现。

4.3 服装细节设计的创新

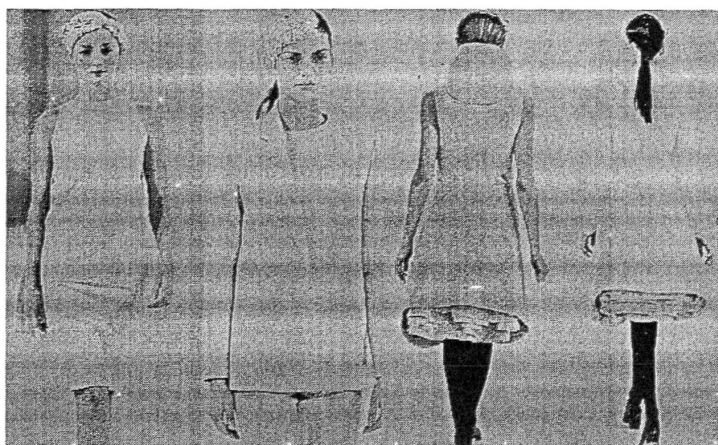

图 17 Hussein Chalayan 1999/2000 秋冬发布

设计中的细节,许多是因为需要才设置的,美化一般是在与功用的有机结合上体现服装中的细节无疑是设计表达的显要部分,聚集着人类丰富的情感和智慧的想象,通过具体的领、袖、口袋、褶、图案等局部的造型体现,为设计的款式注入精彩的神韵,来满足人们在衣着上的审美需求。服装中有关细节的推敲常常会带来一种新的感受,尤其当这类细节的创作几近艺术的完美时,服装就多出些新颖别致的韵味来。正所谓细微之处见精神。服装的另人叫绝之处常常在于某一部件的精巧或变化。往往是一个领型的改变或口袋的创新,使一件普通的衣服成为时髦。(图 17)对服装中细节的刻画犹如文学中对细节的描述,也象球星处理门前球的细腻动作,这一切细枝末节产生了最佳的效果。

“在人的视觉感受中,细部通常是精彩生动的点缀,成为设计的点睛之笔,可称之为细部的东西,通常值得特别端详和品味,细部中具有精细别致之处,往往表露出一一种美妙的情感意趣。”

4.3.1 领子的创意设计

领子靠近面庞，是全身首先吸引注意的服饰部位，为整体装扮起着画龙点睛的作用。

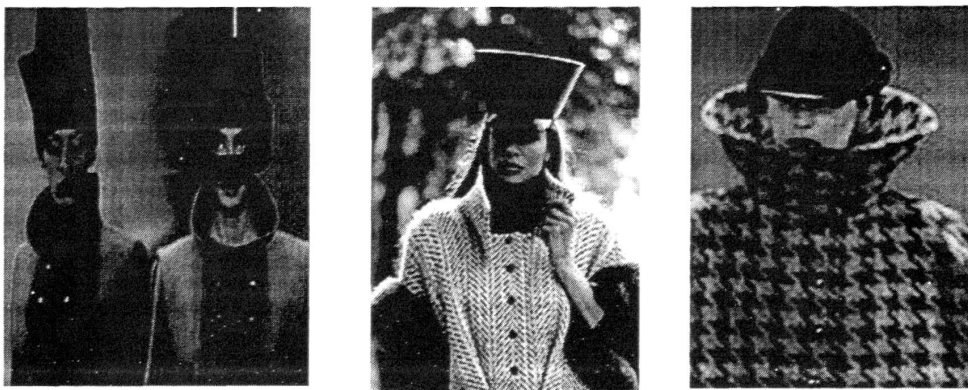

图 18 皮尔·卡丹的领型设计

1、设计师的领型创新设计

皮尔·卡丹和蒙塔纳在领型的创意设计总是出奇制胜、别有新意。皮尔卡丹夸大的领型设计使领子成为全身造型的点睛之笔。(图 18) 甲克虫乐队穿着卡丹式高纽位无领夹克衫成为 20 世纪 60 年代时髦男子的必备。他设计的男装如无领夹克、哥萨克领衬衣，为男式装束赢得了更大的自由。设计师祖·卡斯里·海福德 (Joe Casely - Hayford) 1998 年春夏推出了一款对领形进行解构的上装，他在前领口做了一个可

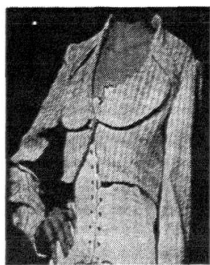

图 19

图 20

图 21

以翻下的结构，上面有两根细带子，可以在脖子后面系住。

2、领型创新设计探讨

具体的衣领设计要根据穿着者的条件、服装的用途及服装的风格、面料、色彩等具体情形来考虑，充分利用衣领的大小、高低、长短、宽窄和各种领形、领角等的变

化来创造出多变的领型。女装的领型设计变化约束较小,可以利用各种造型及装饰手法进行设计,如不对称的衣领、披肩式的翻领,可增加趣味性,突出年轻女性的俏皮可爱。同时衣领也可以采用具象或抽象的手法,创造出诸如蝴蝶领、鱼形领、丝瓜领等或图抽象的几何形领型。另外,衣领也可以在细微处作细节设计,如打褶、饰边、层叠、断开等手法。如(图19-21)为我校学生设计作品。图19采用不设置后领面,直接缝合,翻领采用圆弧线的造型,突显女性的柔美、活泼可爱,斜向的布条设置增添了细节的变化,使此款领形富有变化。图20采用层叠式领形与肩部的造型在视觉上融为一体,颇具韵味。图21采用双层反驳领,造型上也给予创新,有效地衬托了该款服装成熟、稳重、大方的风格。

4.3.2 袖子的创意设计

袖子与领子一样重要,大体上分装袖和连袖两种。自古以来,东方人宽衣博带,多为连身袖,这种着装习惯和相应的心理影响直至今日。

1、经典袖型创新设计

袖子的设计样式相当丰富,尤其是前几个世纪的一些夸张而华丽的样式,如文艺复兴时期出现的用填充物塑性,因造型颇似羊腿而得名的羊腿袖,分段填充、造型如莲藕状的比拉歌袖、拿破仑帝政时期流行的白兰瓜形的帕夫袖等,其精美的制作和丰富的想象均另现代人叫绝。(图22)

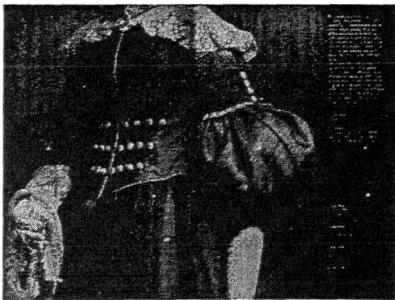

图22 欧洲经典袖形设计

袖子的设计比之其他部件有着更多结

构上的难度,它们要完美而精确地安装在衣身上。著名设计师都有不少引以为自豪的领袖设计,例如结构大师巴伦夏加的作品中就有许多领袖的变化创新。

图 23 学生袖形设计作品

2、袖型创新设计

袖子作为服装的重要组成部分，其式样的设计要受到流行因素、人自身的客观条件、服装风格的影响。既要考虑式样，又要兼顾功能。衣袖的设计变化可以概括为外形和内形的设计变化。外形可以考虑设计为自然形或人为形。自然形如羊腿袖、马蹄袖、西瓜袖、郁金香袖等类型。内形的设计变化可以考虑运用直线、曲线的分割及装饰线的设置。还可以在衣袖上添加口袋、扣袂等细节装饰变化。或利用绣花、拼色、拼料、缀饰、立体花、褶皱等处理手法，使袖子变的生动、趣味、新颖。图（23）为我校学生设计作品。即重视内形设计、又重视外形设计。外形上符合作品的主题，在内形设计上充分利用了分割、层叠、添加装饰、分段等表现形式，有效地衬托了服装的主题。

4.3.3 口袋的设计

口袋的变化可表达服装款式的风格、品味。这一部位的设计除了考虑他的装饰，插手等实用功能外，还需考虑他的装饰性。款式不变，试将口袋作变化，会给人以不同的印象。现代休闲装也成为口袋运用极佳的载体，口袋既提供了便利的实用功能，其各种富有创意的造型和位置设计，又呈现出非常帅气的风格。（图24）口袋设置在

结构线上, 简洁、美观、实用。

口袋根据制作工艺和设计表现大致可分为挖袋、贴袋、插袋、挂袋、折裱袋等种类。可利用拉链、加裱、抽褶、包嵌、拼料、拼色、系扣、加袋盖等不同的装饰手法丰富口袋的变化, 从而形成对服装风格的有效呼应(图 25)。设计时还要注意口袋的大小、色彩、式样、质地、位置等因素要于服装的整体风格协调一致, 以获得恰当的装饰效果。

图 24 隐蔽的口袋设计

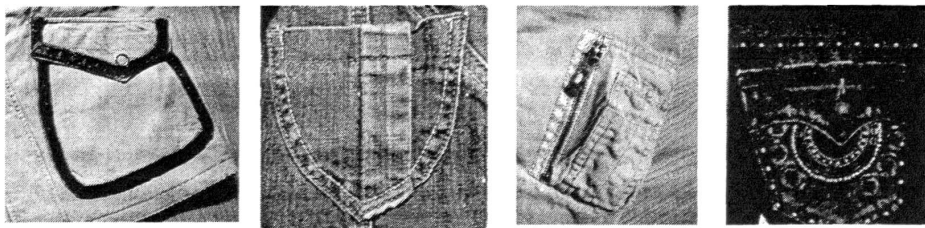

图 25 口袋设计作品

4.3.4 其他细节设计

其他的细节设计如裤脚、褶裥、门襟、拉链、过肩, 都是服装设计中不可忽视的一部分, 富有创意的设计都会取得出乎意料的效果。这些细部的刻画恰使服装在外型流行无法创新的前提下, 给予设计师充分发挥的天地。在服装的肩、胸、腰等部位、运用面料改造、亮片、刺绣、钉、圈眼、绳带等装饰形成细节设计。而且, 大量的日常装就是要用各种细节的设计使之精彩, 是服装设计成功的秘诀。图26为我系学生作品。在细节的处理上多采用面料肌理再造的方式丰富了面料表现形式, 在服装中融入现代艺术的抽象空间、夸张变形等艺术表现方法, 以面料本身的设计来减弱服装的造型设计, 使服装设计的创造性找到了新的契机。

天才设计师加里阿诺不但创造出斜线剪裁、圆形剪裁等技术、善于改革和创新织物风格, 同时他总是尽力考虑到每一个细节, 包括细微的配饰。腰线的造型常常是加里阿诺考虑的重点, 他一直设法在该点上获得突破, 对诸如18世纪宫廷时装的腰线风

格进行改造获得新的视觉效果。

图 26 学生作品 精致的细节设计

第五章 材料在服装创新设计中的应用

5.1 纱线和面料在服装设计中的地位

“设计既用材料来表现，又受材料表现力的约束”。⁹⁰ 作为服装三要素之一，面料不仅可以诠释服装的风格和特性，而且直接左右着服装的色彩、造型的表现效果。(图 27) 在服装世界里，面料品种日新月异。但是从总体上来讲，优质、高档的面料，大都具有穿着舒适、吸汗透气、悬垂挺括、视觉高贵、触觉柔美等几个方面的特点。通过使用相适应的面料，才能使设计构思得到完美体现。更是服装创新设计中一个十分关键的问题。纱线的创意和面料相比，更是只有过之而无不及。经过创意的纱线会创造出许多意想不到的效果。

图 27 VERSACE 金属礼服，性感华丽

5.1.1 服装面料的创新设计

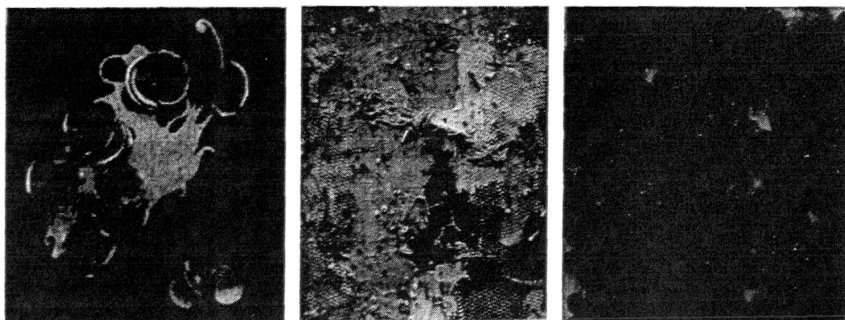

图 28 面料肌理创新设计作品

1、面料创新设计的重要性

现代服装设计越来越注重材料的开发性应用，面料在设计中的地位已发生了显

⁹⁰诸葛铠 《图案设计原理》江苏 江苏美术出版社 1999 年 P130

著的变化，面料再设计成为设计师关注的焦点。“有了好的材料，设计就成功了一半。”^⑧对服装设计师来说，面料就是他的合作者，是其创作的基础，而面料的发展很大程度上受社会生产力水平的制约，所以很多设计师被动的接受面料，使创造性受到限制，于是从上世纪 80 年代开始，从面料创新入手的设计在时装界成为一种新的趋势。（图 28）服装设计师开始参与面料的构思和设计，时装和面料联系变的空前紧密，面料的创新使服装设计的创造性找到新的契机。以面料本身的设计来减弱服装的造型设计，换句话说，造型设计和面料设计的相辅相成是最终效果的有效保证。创意面料在服装中所占的比例越来越大，无论是男装、女装还是童装。

服装材料的再造是指设计师按照自己的审美或设计需要，对面料进行再加工、再创造，以把现代艺术的抽象空间、夸张变形等艺术概念融入服装材料之中为现代服装设计提供更广阔的空间，这样会使过时的东西重新变成时尚的流行的。如今流行的服装面料受建筑和雕塑艺术的影响，通过皱摺、折叠等多种方法，使其组织表面形成凸凹的肌理效果，加强了面料的浮雕外观，用这种面料设计的服装，具有一种外敛内畅的效果，无压迫感，人的内心除了极度自我保护之外，更盼望拥有一份自己的空间。面料上丰富的肌理效果与质感变化的织造方法和工艺技术占主导地位，注重设计出其不意的创新性和夸张有趣感。服装面料二次设计艺术可以为原本平淡无奇的面料平添几份精致优雅的艺术魅力（图 29）。

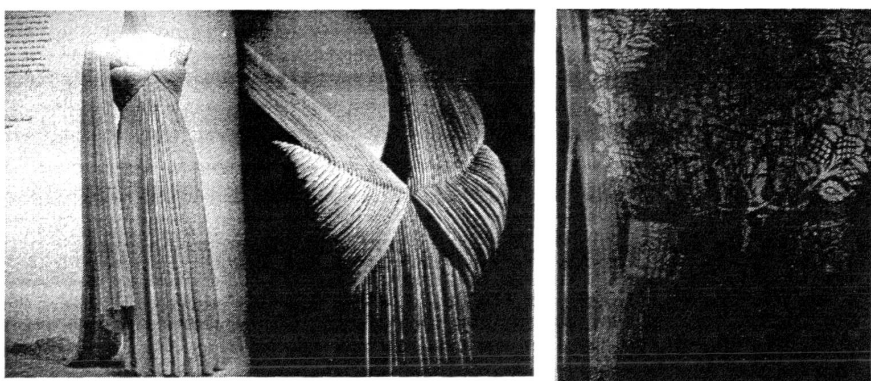

图 29 精美的薄纱印花面料，面料创新设计开创者 FORTUNY 的作品

^⑧袁仄 胡月 《现代服装设计教学》 江西美术出版社 1998 年 P33

2、三宅一生在面料创意上的巨大成就

三宅一生(Issey Miyake)是日本著名的高级成衣设计师。他的设计直接延伸到面料设计领域,将西方的观念融入日本的形式,追求材质与造型之间所蕴涵的哲理,截取东方灵感并辅以雕塑般的编结、披挂、包裹、缠绕、别折的造型手法,所创造的独具艺术风格的大胆时装,着实开创了20世纪80年代崭新的服装形式。折纸灯笼般的长裙、边缘锐利的大褶皱、独树一帜的奇特面料,被称为“面料魔术师”。三宅一生能拥有如此辉煌的成就,秘密首先就在于面料。他把无生命的面料视为有生命

图 30 三宅一生著名的 Pleats Please 系列

的个体,在将面料转化为服饰的过程中,为面料安上了能迈出轻盈舞步的双脚,为它披上了高贵的装束并使它香气四溢。1992年三宅一生推出的 Pleats Please 系列(图30),多年来被越来越多的不同年龄与气质的女性采纳。三宅一生从未放弃过对新材料、新织物、新裁剪方法的寻找和探索。三宅一生在服装材料上的运用,改变了高级时装及成衣一向平整光洁的定式,以各种各样的材料,如日本宣纸、白棉布、针织棉布、亚麻等,创造出各种肌理效果。(图31)

3、面料创新设计方法探讨

当我们面对着创作好的一块面料,并因它敞开的世界而倍受感动时,我们必须明白的是善于感动的人可以是最好的观众,了解面料性格进行技巧设计的人可以成为优秀的工匠,只有将两者统一起来的人才能成为优秀的设计师。

(1)、了解面料的性格进行创新设计

面料的性格来源:

所有面料都具有其本身的性格,我们在处理这些面料时必须知道其性格。面料

图 31 三宅一生作品

及构造方法必须是最上等的,面料的价值在于用这些东西能否造出新的东西,对于面料的了解和把握,必须从面料所具有的形态特征:一个线条、面料的质地、光泽、颜色上着手。每种面料都是有性格的,这种性格来源于两方面:

(a) 首先,作为存在物,面料具有一种固有属性,无论是自然组成或人工制造,都是以各异的形态呈现在人们的面前,它们有自己的构成,每一块面料都有一定的色彩及肌理特点,这种固有性决定了以后的发展趋向。

(b) 另外,面料的性格来源于人类的心理情感,人类一个习惯就是将生命和情感外化到无生命的事物中去,使他们具有意义,自然美是人的心灵活动所赋予的,只有当人用艺术家的眼光去观察自然时,自然才显现美。当一个杂乱无章的无形式的一堆面料被人类用心灵主动地赋予了形式时,它就具有表现力,这就是人与物的交流,这种表情并不是面料本身固有的,因为有了人的参与,面料才有了令人感动的能力。

(2)、创新设计

(a) 改变服用材料(尤指服用面料)的肌理效果就是一种再创设计。面料再次设计分手工与艺术制作,二次设计除了新材料是由于内部织造形成的,肌理效果以外,一般是对现有的面料进行再创作的设计加工,使其表面产生新的肌理效果。改变面料的表面肌理形态,使其形成浮雕和立体感,有强烈的触摸感,如褶皱、抽缩、凹凸、堆积。(图 32)在现代设计中有的用于整块,有的用于局部,与其他平整面料形成对比。

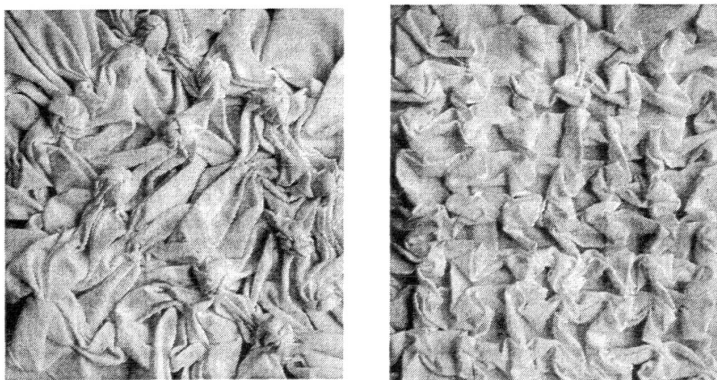

图 32 学生的面料二次设计作品

(b) 不同的面料采用不同的工艺手法,会产生不同的肌理效果。

例如薄纱是表现轻松感的材料，如果大量使用褶裥、重叠、聚集的手法并加工成结构复杂的衣服，其外观效果就可以变成沉重浑厚的风格。由此可见，将面料与手法巧妙结合也会改善服装外观感觉。（图 33-35）

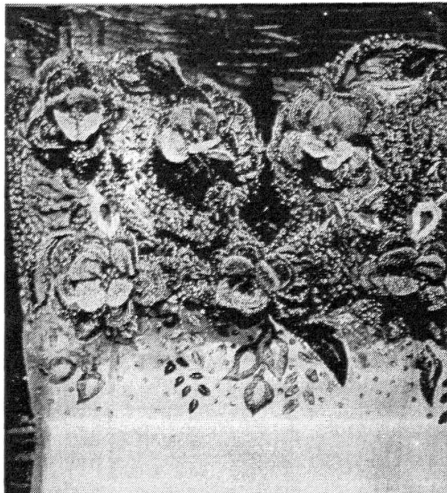

图 33 一般薄纱类织物多与其他面料合用，营造出有松有紧奏感

图 34 在薄纱上印花也是常用手法之一

图 35 在薄纱上刺绣工艺十分复杂，但效果非常好。

（c）面料搭配

面料之间搭配得当可以获得极好的艺术效果，不同面料的结合，他们的色彩、形状、肌理、体量、质感形成一种张力，他们的配置产生一种氛围，它们之间关系的研究是一种对美无穷无尽的探索，为创作提供了一个自由的想象空间，一个作品可以由多种面料组成，利用多种艺术媒体，包括形态、肌理、质地等因素进行创作，

使各种面料组成新的视觉形象。(图 36) 调整面料间的关系是创作的重点,

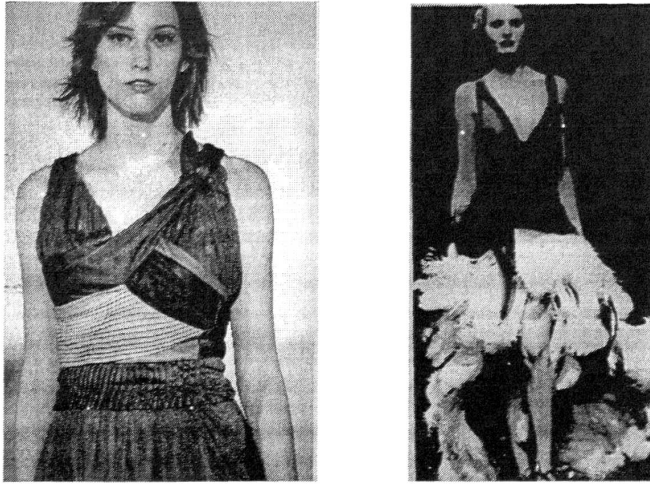

图 36 不同面料组合

制作手段不同效果也会有所不同。很多时候面料美的显露要依靠技术手段, 工艺制作经常赋予面料自身以外的美, 这就是技术美, 机械加工是种机械美, 亚光处理产生柔和美, 同种面料以不同的加工工艺结果会有很大不同, 手织毯与机织毯感染力不同, 而面料在制作过程中也是一个再创作的过程, 各种面料接缝的处理方式都会影响作品的表现, 每块面料摆放的方向角度都极具表现力, 方法不同, 即使是拼合图案, 效果也会有很大的差别。(图 37)

面料搭配使无序的面料被有机的安置在一起, 共同构筑出画面, 它们毫不遮蔽的献身, 毫无阻隔的与人遭遇, 面料具有赤裸直白的物质感, 在所有的环境中都可以先入为主, 人们可以忽略服装的故事性、情节性、风格性、观念性, 却无论如何都回避不了服装存在的物质性。

3、面料创新设计意义

新设计后的面料具有新的审美特征, 能激发设计师的设计灵感和激情。改变人

例如: 现在的运动服的面料不仅仅局限于以前的面料, 很多设计师在设计时用了丝绸来搭配, 产生了意想不到的更好的效果, 而有些礼服的设计中在面料的选择上, 反而用了极不可能的网布、汗布, 但经过珠绣后, 完美的一件礼服又呈现在人们面前, 丝毫不觉得别扭。

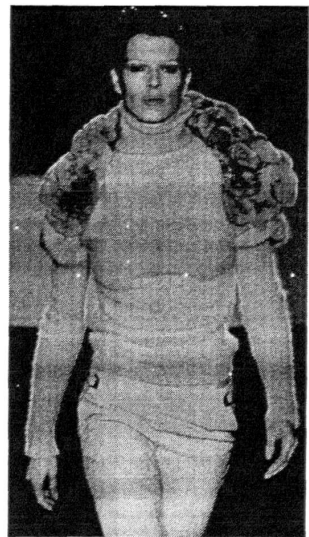

图 37 裘毛修剪与手工染色

们旧的审美观念，形成一种新的面料风格，同时也体现了人们对个性的发展和对自由的尊重。服装属于四维空间，可随时被鉴赏、分析、推敲，这时服装的内在质量如舒适性、防寒性、耐晒性等，也会通过产品外观质量所体现的诸方面，更加深地被人们所感知，服装外观质量所体现的诸方面，不必通过外表的形象来表达，大多通过面料的肌理作用与生理、心理的结果。因此，新肌理形式的运用，不仅是服装造型的表现手法而且也是评价服装质量的重要方面。

5.1.2 纱线的创新设计

1、纱线创新设计意义

纱线技术是人类在新石器时代最重要的创造，通过加捻把许多短纤维接续起来，这就是“纺纱”技术。“使用花式线织造织物已有很长的历史，“花式线除了普通纱线的性能与特征外，由于其特殊的形态、色泽、结构会形成特殊花色效应。”⁹⁵花式线的创新设计是面料设计师们孜孜不倦的追求。对于服装设计师也从中得到了灵感的启发“从服装源头开始的设计，从一根纱线开始通过不同的方式进行尝试，再根据纱线来做面料，面料本身就会独具创意。那最后完成的服装设计也必定会独具匠心、风格独特。”⁹⁶从一根纱线的研究和设计着手，并不是故作深沉。从源头开始把握整体，会更具有意义。任何设计要想达到美观并具有一定的文化内涵，都必须经过细节上的点滴积累。纱线的创意和面料相比，只有过之而无不及。

2、纱线的创新设计方法探讨

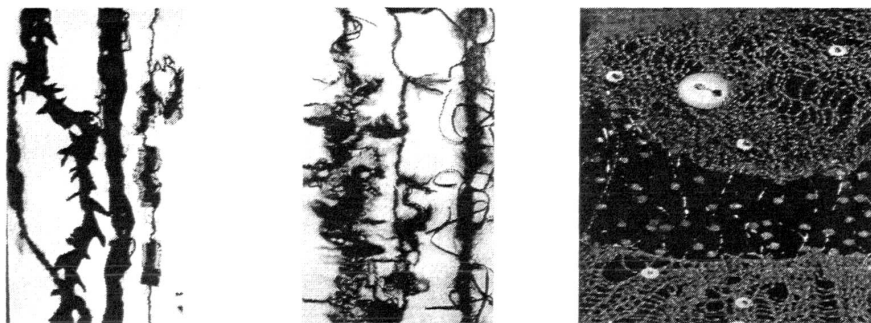

图 38 设计师袁利的纱线创新设计作品

⁹⁵李栋高 蒋惠钧 《纺织新材料》北京 中国纺织出版社 2002, 1 P25

⁹⁶袁利 赵明东《打破思维的界限—服装设计的创新与表现》北京 中国纺织出版社 2005. 3 P36

(1) 纱线创意

了解纱线的成分、观察纱线在空间状态的结构、毛感、蓬松状态，是创造新型纱线的重要因素。充分利用线与线的交织，线缎与线的缠绕，线和珠片的穿插。(图 38) 根据原料或原始纱线来提炼创造新型纱线，这一过程会有许多意想不到的惊喜，一根根创意纱线

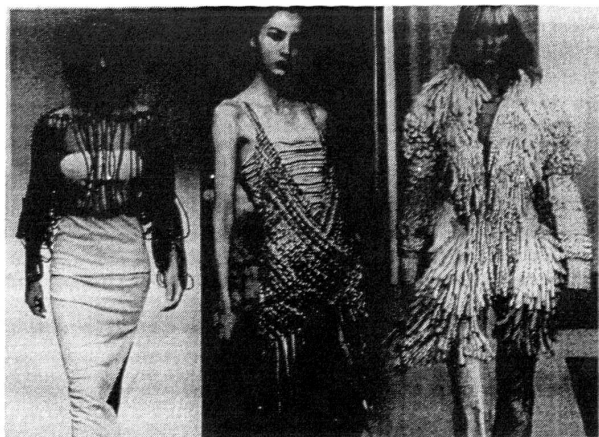

图 39 纱线创新与造型设计

的产生激发我们的设计灵感，使我们产生创作的冲动。同时也为我们的创新设计提供良好的素材积累。所以我们应通过努力探索材料的质感和肌理达到设计创新。

(2) 纱线创意与造型设计同时进行

纱线的创新完成后，可以进行造型的尝试，利用各种加工手段：机织、手织、机织手织融合、珠绣、挑花等，运用各种针法、细针、棒针。针织的魅力体现在它良好的伸缩性、适形性和通气性。织造图案时可随意变化色彩手段达到目的，还可利用不同的针法来变换立体图案，利用绞花、空

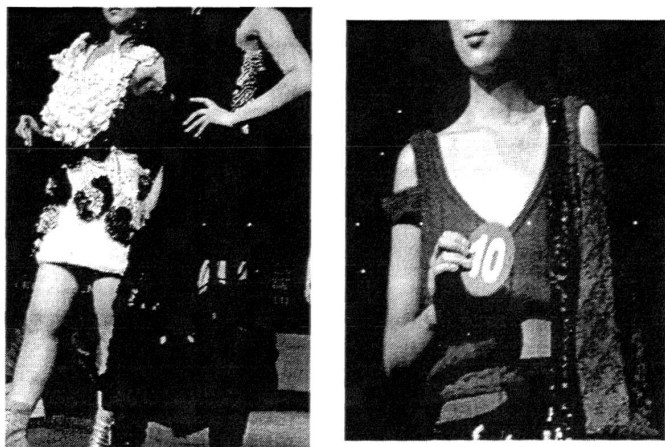

图 40 学生编织设计作品

花、盘花、抽纱等方式来突出立体的装饰效果，加之创意纱线，因此完成的针织面料的效果更是无可比拟的。(图 39-40) 针织面料其实比机织面料更具创意的空间，它可以通过手工实现创意的想法，可以组合各种元素，包括皮毛、珠球、珠片等装饰物，达到理想的装饰效果。

日本设计师对新布料和异型纱线非常感兴趣，用他们设计出很多新颖流行的服

装。她经常同专家一起对最新的合纤织物进行染色实验和加工处理实验，以求获得更加自然新颖的面料。

5.2 新型服装材料的种类与特征

意大利著名的服装设计师、迪奥服装公司首席设计师费雷于2001年4月在上海举办的国际服装博览会论坛上作的演说中曾说过：“目前以及在不远的将来，服装在结构设计、工艺设计以及款式设计开发的领域将越来越窄，而更有发展前景的领域是将新材料的开发、不同面料的组合与服装设计相结合，创造出更具新意的时装。”费雷大师的这番话道出了古往今来在服装设计领域其中的一个真理：谁把面料的开发合理、有效的利用在服装设计上，谁就有可能在服装设计领域中占一席之地。

1、高科技、功能型、智能型面料

返朴归真、崇尚自然，环保功能面料大势所趋，这一切从原料开始。科技的发展出现了克隆技术，纳米的运用，使纺织原料同样产生各种不同的新技术飞跃，彩色棉的培育使有污染的染料可以少用甚至不用成为现实。随着科技的飞速发展，高科技、功能型的服装面料正进一步走进人们的生活。以往人们对服装的种种奢侈要求如今已不再是幻想。诸如防辐射、防静电、防水透气、防油污、舒适、保健、免烫、阻燃等功能性面料的开发。高科技使人们的需求变为现实。例如：用微细旦长丝织成的高密度织物，具有优异的防水透汽功能，解决了以前防水织物闷热不透汽的缺点。“棉+莱卡”的内衣解决了以前纯棉洗涤后变形、缩水、走样的问题；舒丝莱卡这种高科技材料作成的内衣在强化塑身承托效果之余，更让女性感受到贴身的舒适与自由，打破了内衣“修形与舒适不可兼得”的观念；还有冬暖夏凉的衣料、反射红外线的面料、防蚊虫叮咬的面料、智能播放音乐面料、防臭面料、随环境光线变化而变色的面料等，羽绒服面料采用纳米技术，使羽绒服免洗、耐脏，解决了羽绒服洗涤易变形的难题。高科技的面料举不胜举。

2、合成纤维新品种

不同于传统合成纤维的新合成纤维服装材料，使人们的服饰带来了一个全新的变化。新型合成纤维面料如PBD纤维面料、PEN纤维面料、PTT纤维面料、高收缩

纤维面料，仿生学新材料如仿天然毛皮的材料、仿荷叶结构的材料、仿昆虫翼翅的材料、仿夜蛾角膜材料，它们作为性能优异的结构材料和功能材料已得到广泛的应用。极大地丰富了服装面料市场。

3、生物技术、化工技术使新的加工整理方法出现，使新风格、新功能的面料层出不穷。

(1) 把有些天鹅绒染成深蓝色，经过处理，一眼看去你会以为这些是牛仔布。粗粗看来，新产品“粗纺”系列，褪了色的平纹织物看上去十分柔顺，时不时的有些斑点，好像穿过的旧衣服。但是你触摸一下，你会十分惊讶：因为面料比看上去硬多了。

(2) 还有就是尝试了一些假皮，或仿鹿皮，加针织底布，中间加薄膜以挡风；皮革贴花，加上珠缀，过度刺绣的天鹅绒、或混合在网布上。

(3) 棉布和合成布料给人以粗心大意的假象——好像没熨平整。然而，这种偶然的不经意由于纱线质量上乘、出自天然或饱满的精加工而别具一格。生化酶反应、砂纸精细打磨等处理使得面料充满生气，且极为柔软。

医疗卫生、空间科学、体育休闲、通讯、建筑等高科技领域用服装和有关制品的开发应用，把服装材料的应用推向了一个新的阶段。我国正从世界上最大的纺织服装生产国向纺织强国的行列迈进。我国自己研发的高科技纺织服装制品正在不断出现。专业研发人员研发的高科技纺织品不断出现，不远的将来，我国的高档面料就会接近或达到世界先进水平。

新材料的开发和使用推动着服装领域向更高层次发展。可见，材料的开发、使用和组合为服装设计师提供了无限的设计空间。

5.3 新型材料在服装创新设计中的应用

“90年代是一个素材的年代，人类不仅注重资源，而且在新素材的开发方面取得了许多突破性的进展。”⁹⁹服装设计与高科技面料的发展是紧密相连的，可以说服装设计的发展趋势是以面料材质为构思创作的源泉，通过面料发挥与众不同的特色，表达时装设计的创意与灵感。（图41）

图41 VERSACE 金属礼服，性感华丽

1、新材质的运用极大地拓展了服装设计的空间

传达服装最本质的美。现在高科技的功能性面料正在走俏。利用全新材质进行再创超自然的设计。这也是现代服装发展与高科技结合的必然结果。

英国服装设计师海伦斯托里与科学家凯特斯托里结合，利用光导纤维、海绵以及铁丝、弹簧丝等材料，运用服装设计的造型形式揭示和表现了人类胚胎发育1000个小时的变化过程。这种运用原始情调表达人类胚胎发育情况的时装系列设计，是对当今社会科学与艺术无法相互沟通的普遍信念发起的挑战、其本身就在于向人们揭示了艺术与科学之间的密切关系，是利用全新材质进行全新观念的设计。

5.4 特殊材料在服装创新设计中的应用

将设计转化为产品如能得到社会及市场的认可就能进一步演化为商品或成为热销品，但遗憾的是许许多多悖于生态理念的难以回收的破坏环境的产品也包括在内，如许多一次性使用产品，这些产品之所以成为热销从普遍意义上分析是因为工业设计师们赋予他们外观新颖、物美价廉、使用方便，才使其泛滥成灾，危及生

⁹⁹李当歧 《服装学概论》北京 高等教育出版社 1998年 P298

态，以至于遭众多环保人士群起而攻之的境地。

1、特殊材料的使用意义

作为始作俑的工业设计师们也逐渐觉悟，针对于工业产品不利于环境的现象提出了“再设计，再利用”的口号。他们选择工业或生活废物作为材料，或赋予其使用价值、或赋予其观赏价值审美导向的意义，给予那些本来就被人们遗弃，有的还

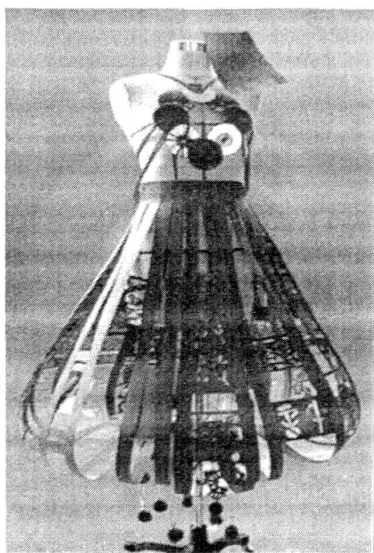

图 42 特殊材料的使用

会还会造成环境污染的“废物”以新的价值和意义。必须要通过设计，以设计的力量去化腐朽为神奇，变丑陋为美丽。

打破用面料来塑造服装的框框，让他们展开想象，用各种唾手可得的综合材料（特别是工业生活废气物）来表现立体人物在台上的点线面体的关系。由于当今社会能源匮乏的问题日益严重，设计界劲吹“绿色设计”。在全球各个国家都广为流行。因此在选材料时，鼓励设计者大量采用废弃的可回收的材料（如废旧金属、碎玻璃、纸材、泡沫等）将绿色环保的理念融入到设计当中。（图 42）

3、利用旧材质进行全新观念的设计

在选择材料时除了纺织品，生活中有大量可利用的材料。艺术家利德（Hrelert Read）说“艺术家以石块、木材、钢块及色彩来说话，正如诗人以他的文字来说话，艺术家使他的思想成为可以看的见的东西。”⁹⁸服装设计也同样可以利用各种材料表达自己的思想。根据对材料的触觉和质感的感受，结合自己丰富的艺术想象，使自己的设计构思得到提炼和升华，从而创造出形态万变，质地各异，丰富多彩的服装作品。（图 43）

值得一提的是不能将材料的空间塑造与材料的装饰性混为一谈，使作品没有构成的要素而是用综合材料作为服装的装饰，强调材料的装饰性而没有空间上的构成感。

⁹⁸陈燕琳 刘君《材质设计服装》天津人民美术出版社 2002 年 P59

3、设计师在使用材料上的大胆突破

三宅一生被称为“面料魔术师”。他对面料的要求近乎苛刻，常常自己动手纺线、织布，鸡毛、纸、橡胶、塑料等一切可以制成面料的东西他都去尝试，去探寻其各种可能性。因而他设计的服装总是出人意料，有着神奇的效果。1983年，三宅一生在巴黎展示的服装系列，因选用鸡毛编制的面料而震慑了巴黎时装舞台。对于他来说没有任何服装上的禁忌，随意使用任何可能与不可能的材料来织布料。他是一位服装的冒险家，不断完善着自己大胆前卫的设计形象。

日本服装设计师君岛一郎利用茅草、麻片布与木珠结合，恰如其分地表现出自然与人休戚与共的原始风格。另一位日本设计师小顺子则用塑胶涂层材料，表现出强烈前卫和现代时髦的设计意识。在这里，服装设计师凭借超前的设计理念对旧材质加以渲染利用，仍然可以使人感受到浓郁的时代气息。

范思哲的设计作品是独特的美感极强的先锋艺术的表征。他能随意取材并把它们魔术般的结合起来，产生一种戏剧化的效果。以金属品及闪光物装饰的女裤、皮革女装以及绣花金属网眼结构、黑白条子的变化、丰富多彩的包缠……创造了独特的风格形象。

图 43 天然稻草的使用

第六章 服装创新设计对人才的要求

6.1 服装设计师的情感与创新

服饰设计的精神本质是“真”、“善”、“情感”。服饰设计的精神本质，涉及到艺术创作的本质问题，从古至今，艺术创作有一个从没有离开过的本质问题，即“真”、“善”、“情感”。^①“情感”是人们在认识世界过程中，产生的一种心理活动，包括爱、关怀、期望、愉快、欢乐、赞叹、失望、忧虑、痛苦等具体的心理感受。艺术创作无论是纯艺术还是实用艺术，都应在创作作品中注入“真”、“善”、“情感”这一艺术的精神本质，使人们感受到艺术作品的“美”，以次得到性情上的陶冶和精神上的享受。

如画家达芬奇的作品、雕塑家罗丹的作品常侧重于表现“情感”的“美”。在实用设计领域，人性的精神本质似乎表现的不甚明显，但好的设计作品，依旧能给人深刻的“情感”感受，引发人的联想与情思，借以感受设计者的真诚、爱心与善念。德国诗人赖纳玛利亚里尔克在做罗丹的秘书时曾问罗丹：“亲爱的老师，你怎样来描述一次从头开始的创作过程呢？”罗丹说：“首先，我体验的是一种强烈的情感，这种感情逐渐变得更为具体，并促使我为它造型，接着我便进行规划设计阶段。最后，将要动笔作画时，我再次诉诸情感，这可能使我修改原来的计划。”

世界著名时装设计师瓦伦蒂诺的时装设计即是如此，其作品在独具创意的同时往往将自身对善与情感这一精神本质的理解，通过精良考究的做工、优质的面料及恰如其分的装饰形式而体现出来。

由此看出，情感表现是渗透在艺术创作的整体过程中的，只有通晓了艺术的情感属性这一精神本质，才能创作出独具艺术内涵并经得起历史检验的作品。

国内主办的各时装设计大赛，其参赛作品品种繁多，却多有不尽人意之处，主要是参赛者大多为参赛而参赛，把艺术作品的情感劳动，变成了一种竞技和功利行为，从而丢掉了时装艺术的“精神本质”。服装设计的意境，就是设计师借助于服

^①张树新 《服饰图案》北京，高等教育出版社 P1

装的构成形象，以最简洁、最恰当、最精练的形态语言，体现设计师的思想情感与所提示的自然和生活景象相融合而产生的艺术境界，从而唤起观者无穷的联想和情感的共鸣，使之深入其境，领悟其情。服饰设计意境是由设计师的情感、设计师的技巧及消费者的理解与再创造构成的只有这三方面的完美结合，意境才能升腾。其中设计师的情感是服饰创意中最奇妙、最有趣、最积极的精神现象，它是奇妙的飞翔之翅，又是神奇的创造之花，在服饰设计意境的构成因素中起着主导作用。设计师用服饰的语汇和符号来诠释自己的思想感情，从而为观者和消费者道出娓娓动听的故事。

6.2 服装设计师观念的创新

创新性的设计需要设计师有丰富的想象力，卓越的创造才华，勇于探索的胆识，对陈旧观念的摒弃，对传统文化的挖掘。其中，对观念的创新是设计师难以跳出的瓶颈。在中国的历史上，赵武灵王是服饰改革的第一人，赵武灵王带头穿上胡服，对其他贵族的反对严加斥责，以裤为外服，是大胆的服饰穿着的改革。是观念上的创新。胡服骑射壮大了赵国的军事实力，使赵国的疆域得到拓展，成为北方民族融合的中心，成为一个强大的国家。

世界著名的服装设计先驱夏奈尔，她的重大贡献不仅仅是她设计了具有国际影响的时装，而是改变了了—种设计观念，把以男性的眼光为中心的设计立场改变为以女性的舒适和美观为中心的立场，从而使时装设计更好地为使用者服务。这种设计观念的改变是一个革命性的变革。

图 44 韦斯特伍德的经典女胸衣

先锋派的设计师韦斯特伍德设计师尝试将常规装扮打乱再组装，突破了传统的审美观念对于服装的定义并进行全新的诠释。她设计的服装采用不对称的领线、上下交错的下摆，表现一种不调和的和谐关系，借以阐述服装设计师对于现实世界、

对于服装的思考和看法。韦斯特伍德的设计构思是在服装领域里最荒诞的、最稀奇古怪的，也是最有独创性的。七十年代末，她的设计中多使用皮革、橡胶制作怪诞的时装，膨胀如鼓的陀螺形裤子，不得不在脑袋上先缠上布的巨大毡礼帽，黑色皮革制的T恤衫，海盗式的褶皱衣服加上美丽的大商标。甚至在昂贵的衣料上有意撕成洞眼或做撕成破条的“跳伞服装”。八十年代初期一个大胆的做法是内衣外穿，甚至将胸罩穿在外衣外面，在裙裤外加穿女式衬裙、内裤。薇薇恩·韦斯特伍德 (Vivienne Westwood) 扬言要把一切在家中的秘密公诸于世。(图 44) 她的种种癫狂的设想，常常使外国游客们毛骨悚然。她甚至可以使衣袖一个长一个短，长的到四英尺(约等于 1.22 米)，并撕成碎块，拼凑不协调的色彩，有意缉出粗糙的缝纫线——总之，这些都成为她的设计手段，或者说，设计风格。韦斯特伍德的服装正是她追求这么一种观念，粗鲁地反对当时的社会政治，抵制传统的程式服饰。她的服装常常使穿着者看上去像遭到大屠杀后一群受难者，但又像是心灵上得到幸福、满足的殉难者。所以，韦斯特伍德被认为是伦敦最有创造力的勇敢的设计家，她的主导思想是“让传统见鬼去吧”！

6.3 服装设计师的文化素养

爱因斯坦曾指出：“学校的目的始终应该是：青年人在离开学校时，是作为一个和谐的人，而不是作为一个专家。”

一方面服装是一个社会、一个时代的综合反映。曾有位学者调侃地说到，如果让他沉睡一百年，醒后要做的第一件事就是去买一本最新的女性时装杂志，通过它就能够了解到一百年后的社会是个怎样的状况。可见，服装不仅仅是商品，它更是一种文化，凝结着一定的文化素养、文化个性和审美意识，展现着一定的文明水平。

另一方面，服装作为人类文明的重要组成部分，是人类文明和社会发展的一个不可分割的有机组成。如果把它与社会政治、经济、科技和文化的发展分割开，而仅仅就事论事地讲服装设计、工艺、技术等，抛弃了服装发展的灵魂、动力与背景，就会使服装看来只是某个设计师的所谓“灵感”的拼凑，服装风格的形成完全是偶

然的结果；如果忽视了对服装发展的历史逻辑必然的关注，就会导致设计中出现盲目的模仿与抄袭，断章取义、玩弄形式，追逐所谓新潮流和表面的浮华；而割断服装发展的文化脉搏、割断服装的民族传统的服装文化，就成了无源之水、无本之木，是没有生命力的。

正如艺术大师、教育家吴冠中先生所说：“艺术创造中，路遥知马力的‘力’字，往往隐藏在文化底蕴中。”

随着社会的发展，人们的需求呈现出多样化、差异化、个性化和审美化，这在给我们设计师带来施展其才能空间的同时，也给他们带来挑战。

结论：

本文详细阐述了服装设计的发展与创新，从其审美与空间特点、服用性能、设计与流行现象层层深入，呈现了一个新颖、独特的服装设计的创新性。作为服装设计的创新，本文在研究服装创新性的同时，发现其存在的社会需求及市场的诸多因素，由此辐射到许多相关领域，涉及诸多相关课题、学科及新兴的高科技，能够引发广大服装界人士及服装爱好者的兴趣，以期推动服装创新设计事业的蓬勃发展。本文所得结论如下：

1、把服装创新设计个性化的独立提出，尤其是研究其重要特征和艺术表现形式的问题上，都作了详细的阐述。是纺织服装科技与服装审美相结合的产物，它融合传统东西方服饰的特点，经过三次波折起伏的流行发展史，在社会因素与个人着装的影响下，才逐渐产生、发展、形成今天的服装体系，因之新奇个性的美观与实用合理的功能，被人们接受而成为流行。这便是服装创新的独到之处。

2、从服装的创新要素来看，服装创新丰富的美感形式来源于不同的因素，服装的造型、内部结构、细节设计、色彩、图案、服装面料、流行因素、功能性及科技因素等的创新效果。集中表现了服装创新设计的感性审美与理性审美完美结合。作为审美主体的人，既可以是服装的观赏者，又可以是它的穿着者，这便是以人为本的双重体现，更是服装市场的需求者。

3、服装设计的创新不仅仅是在美学、视觉艺术上的创新，重要的是在观念、社会、科技、时事、生活方式等方面的宏观创新。新一代的服装设计师应该以更敏捷、更锐利的眼光观察世界，创造出具有时代意义的辉煌灿烂的作品来回报社会。

4、服装创新设计与科技的发展是密切相关的。返朴归真、崇尚自然，环保功能面料大势所趋，这一切从原料开始。科技的发展出现了克隆技术，纳米的运用，使纺织原料同样产生各种不同的新技术飞跃，彩色棉的培育使有污染的染料可以少用甚至不用成为现实。随着科技的飞速发展，高科技、功能型的服装面料正进一步走进人们的生活。以往人们对服装的种种奢侈要求如今已不再是幻想。

5、服装创新设计对社会具有重要的影响与作用，服装是社会化的产物，它与传统文化密切相关，他推动流行趋势和服装的个性化创新，一个时代经济的发展社会的变迁必然带来服装设计的发展和变化，服装设计的发展又必然对社会文化、经济的发展产生影响。不同时代的设计变革，其形式之下都有着深刻的社会背景，它显示着世界范围内的服装设计思想、观念和方法、新的变革。

6、创新服装如何与市场更好的结合需要技术的支持。设计师的创新设计是市场潮流的引航，是有其社会价值的。

7、服装创新设计是设计师的社会责任，服装设计师的文化艺术素质是至关重要的，他包括人文知识和素养、绘画技术和能力、创新胆识加才干。只有加上服装设计师的科学技术素质，并掌握熟练的服装生产技术，拥有良好社会道德素质、建立崇高的道德理想和正当的职业道德，才能为社会做出贡献。在重构未来文明的过程中，服装设计的任务是运用高科技来创造人类更为合理的生存方式，是对自然和科技有了更全面深刻的认识和理解，体现人与自然、人与社会、人与科技的高度的和谐统一。

参考文献

中文书籍

1. 《现代服装设计》 邓跃青 青岛 青岛出版社 2004. 1
2. 《服装设计》 刘元凤 北京 中国纺织出版社
3. 《打破思维的界限—服装设计的创新与表现》 袁利 赵明东 北京 中国纺织出版社 2005. 3
4. 《西洋服装史》 李当歧 北京 高等教育出版社 1995 年
5. 《中国服装史》 华梅 天津 天津人民美术出版社 1989 年
6. 《服饰图案》 张树新 北京 高等教育出版社 2006 年
7. 《服装新材料》 刘国联 北京 中国纺织出版社 2005. 3
8. 《毛皮服装创新设计》 刁梅 北京中国纺织出版社 2005 3
9. 《材质设计服装》 陈燕琳 刘君 天津人民美术出版社
10. 《服装学概论》 李当歧 北京 高等教育出版社 1998 年
11. 《纺织新材料》 李栋高 蒋蕙钧 北京 中国纺织出版社 2002, 1
12. 《现代服装设计教学》 袁仄 胡月胡月江西美术出版社 1998 年
13. 《图案设计原理》 诸葛铠 江苏江苏美术出版社 1999 年
14. 《时髦词典》 包铭新 上海文化出版社 1999 年
15. 《国外后现代服饰》 包铭新 曹哲 江苏美术出版社 2001, 8

中文期刊

1. 蔡蕾, 《浅谈中国服装设计的现实语境》, 《美术大观》, 2007 年, 第 2 期
2. 胡大芬 杨先艺 《服装设计创新性的真正含义》, 《美术大观》, 2007 年, 第 2 期
3. 杨天明 薛立克 《浅谈中国现代艺术设计的现状与发展趋势》, 《美术大观》, 2007 年, 第 3 期
4. 胡大芬 《环境艺术与服装设计动感语意的比较》, 《美术大观》, 2007 年, 第 3 期
5. 高秋香 王金梅, 《浅析国际宏观趋势辐射下的服装设计》, 《山东服饰》, 2007 年,

第 3 期

网站网页

<http://www.eeff.com>

<http://www.gdfz.com/>

<http://www.efu.com.cn/>

<http://www.cnga.org.cn/>

<http://www.cs.js.cn/>

<http://www.Google.com>

<http://www.yacou.com/dz/im/>

<http://www.chinalextrade.com/index/fzml.htm>

攻读学位期间本人公开出版或发表的论著、论文

张丽华,《职业院校服装设计教育探讨》,《山东服饰》2007年第3期第
80—81页

致 谢

在硕士就读期间，得到了苏州大学材料学院陈雁、陈之戈、杨旭红、蒋孝锋等各位老师的谆谆教诲，使我的学识得到了长足的进步，个人素质得到了进步和提高。感谢老师的培养！同时感谢学院给我们创造的学习机会，感谢各级领导和同事的支持和帮助，使我能顺利完成学业。在此对他们致以最崇高的敬意！

在论文的写作过程中，从选课题、不断地调整课题的角度、不断地搜集阅读和整理相关的文献和资料，不断地归纳、分析、论证和总结的过程中，我学会了理性地思考、系统地分析问题，在这里感谢一同学习的各位同学，我们一起学习，共同提高，走过共同的岁月！感谢苏大的司伟主任对我们学员的帮助！感谢默默奉献的赵华玲主任、陈英华老师！感谢任芳老师一次又一次帮我走出困惑，理清思路，令我在写作过程中受益匪浅！感谢指导教师陈雁老师教会了我们论文写作的很多知识！

在论文资料的搜集过程中，感谢山东理工大学图书馆给予的大力支持！

张丽华

2007年10月于山东丝绸纺织职业学院