

论服饰图案在品牌服装设计中的作用

亓晓丽

(广州大学 纺织服装学院, 广东 广州 510405)

[摘要] 本文从服饰图案与品牌服饰设计的文化价值表现形式出发, 系统分析了影响服装企业品牌形象提升的因素, 指导解决品牌服装与品牌服装设计在发展过程中的价值提升问题, 并通过理论分析的结论来指导品牌服装运作的实践过程。指出服饰图案创意特别是基于区域特色、区域文化内涵的创新设计, 对提升服装品牌形象具有重要作用。

[关键词] 服饰图案; 服饰品牌; 服装设计

[中图分类号] J523.5 [文献标识码] A [文章编号] 1005-3115(2011)024-0084-02

随着时代的发展和大众审美水平的不断提高, 服饰的图形设计在整个服饰设计流程中占据着越来越重要的地位。服装图案越来越多地融入到现代服饰品牌的设计之中, 成为服装风格的重要组成部分。通过对世界知名服装品牌的分析, 可以看出越是个性突显、风格鲜明的服装品牌, 越会对某些服装表现方法、色彩、面料或对某些艺术形式的借鉴有特殊的偏爱和独特的运用。反过来, 这种体现于服装的典型性和独特性又成为服装品牌的重要识别标志。其中最典型的案例莫过于著名奢侈品品牌的设计师、欧洲前卫设计师以及拥有悠久历史的品牌等, 这些品牌的设计师都善于将世界各地的民族图案与装饰图形巧妙地运用在服装上, 结合经典与荒诞、高贵与街头、优雅与另类, 演绎出独特的时尚气质, 在引领时尚趋势的同时也创造着时尚。

一、传统图案与现代时尚服饰

服饰图案源于生活, 服饰图案形成于人们的观念, 因而, 作为源于生活和形成于观念的服饰图案, 自然也是随着社会的不断进步和人们的观念的转变而不断发展, 随着社会的发展而发展。在时尚审美与设计背景下, 服饰设计所体现的风格与趣味越来越具有强烈的个人符号特征, 与此同时, 也体现了设计师自我表达的意识概念与创作观念。服饰图形的设计即是对特征符号元素的挑选、组合、转换的创造过程。服饰图形的设计具有一定的战略规划性, 需遵循一定的设计方法与设计流程, 在设计方法的运用上, 除了要考虑设计的装饰性、功能性、美学特点外, 还要注意设计对象的应用载体, 即服饰的自身特点, 有时, 甚至要将服饰的特质放在第一位。设计师在进行服饰图形的设计时, 不仅要具有平面图形设计的实践经验, 更应对服饰生产与设计有一定的了解。

二、现代服饰品牌服饰图形设计

应用于服饰产品的图案设计过程, 不仅要明确服饰产品的具体风格与主要款式构成, 更要针对于该款式或该系列服饰产品进行图形形态、色彩、面料肌理、工艺处理进行设计构想, 直至形成图形创意方案。广义的服饰图形设计包含了应用于服饰产品上的图形形态设计、图形上人才设计、图形的面料肌理设计与图形最终实现的工艺处理手法这一整体的设计过程与设计结果。服饰图形设计中, 应以设计主题为主要创意点进行设计。

其一, 风格诉求。即根据图形应用于服饰产品的面积、比例, 确立在同一风格下图形的丰富度与个性度, 并以该种风格为中心, 在其中寻求一定程度的变化, 在变化中具有整体美感, 使同一系列的服饰产品既具有不同个性, 又不影响整个系列的和谐存在。

其二, 工艺要求。即要求在同一系列的图形表达上运用相同或相近的处理工艺。因此, 图形设计师可借用形近元素、同色系色彩元素和面料搭配三者的不同组合, 运用于该系列产品的不同位置, 以此来达到丰富有序的视觉效果。服饰图形设计的色彩元素不同于写实色彩, 它是对自然、人文色彩环境的概括、提炼与夸张, 在很大程度上包含了创作者的主观情感色彩。

三、以民族传统图案为灵感的服饰图形设计

传统的服饰图形运用, 主要以花卉、枝叶等自然图形、动物人物图案、景物物象图案等。近年来, 随着社会文化的演变与时尚流行的发展, 来源于某特定文化或艺术风格的图形在服饰上的运用尤为流行。总的来说, 来源于非洲、俄罗斯等具有民族传统图案意味的流行灵感都属于具有某特定文化的图形元素, 其在审美特征上具有强烈的人文气息与质朴、华贵的经典美感。而源于波普艺术、未来主义、欧普艺术风格等的流行灵感则都属于具有

某艺术风格的图形元素, 具有强烈的视觉冲击力与现代艺术风格中荒诞、前卫的美感。

民族传统图案是通过各族人民长期的实践与积累, 在形成与演变中逐渐具备了符号与性质的特殊语言, 是该民族成员记录生活经验、表达特有审美观的重要途径, 同时也是历史文化传承延续的重要载体。

在现代服饰中, 这些来自世界不同地域、不同文化背景的民族传统文化图案随着文化之间的交流与融合, 更多地成为一种直观的视觉元素, 为设计师提供无尽的灵感与创意源泉。例如, 以运动鞋为应用载体, 以非洲传统图形为主题与灵感来源的图形设计。不难看出, 该设计是由非洲面具的形态特征抽象而来的, 强烈的民族文化特色使得其具有强烈的视觉冲击力。

四、以艺术风格为灵感的服饰图形设计

(一) 波普艺术风格服饰图形

波普艺术源于英国, 后因以安迪沃霍尔为代表的艺术家的影响力而在美国有了巨大发展。波普艺术风格的图形多用“拼贴”手法进行创作, 色彩强烈, 风格极为突出, 受到现代服饰图形设计师的喜爱。运用于服饰上的波普艺术风格图形以其大色块分割的强对比色彩, 夸张的神态特征, 丝网印刷、网点、影像处理、连环画式的多样表现手法表现。波普艺术风格图形在服饰上的应用体现了文化多元对立与融合的奇异风格, 如“高雅中的低俗”、“庄重中的怪诞”等, 使得服饰产品不仅具有传统意义上的属性与功能, 更因大胆表露出了位于冲撞中心的对立情感, 而具有了逆流而上的诙谐与情趣。

(二) 未来主义艺术风格服饰图形

未来主义艺术风格的兴起, 须追溯至 20 世纪人类的一系列登月活动。当时, 约亿万观众目睹了这个历史性的时刻。在服饰图形方面, 随着服饰工业的不断发展, 金属材质、数码印花以层次分明、象征意义丰富的色彩渐次延伸, 具有流畅感的色块分割构成整个未来主义风格的主体。在服装的肩部及轮廓处辅以排布细密的不规则多边形色块强调出整个轮廓, 同时与大面积的服饰图形形成体积上、肌理质感上的鲜明对比。服饰整体通过线条的圆润与锋利、流畅与曲折, 色彩的冷暖缓急、面积对比, 面料、质感的光滑与粗糙丰富了未来主义艺术风格的图形

语言, 在一定程度上, 拉近了科技给人的距离感, 结合服装的款式特点, 运用富有浪漫、纯净意味的色彩为服装注入了新鲜的趣味。

五、现代服饰品牌服饰图案设计的作用

以服饰图案为应用载体的图形设计, 必须与应用载体的功能性、款式风格与品牌设计语言相适应, 通过对具体元素的创意设计, 与服饰所应具有的功能、服饰款式、品牌特性产生高度的和谐性, 达到统一变化、对比均衡、节奏韵律与比例层次上的美感。在当今的时尚流行领域里, 设计师可谓无所不能、无所不想, 将设计的灵感来源渗入各个时代生活中的各个角落。从来源于各个大陆的民族传统图形, 到兴起于各个时代的艺术风格, 通过设计师对其图形形态、色彩概念、肌理质感的提炼与创新, 并融汇高科技含量的工艺技法, 于美感、功能上, 呈现给大众一次又一次创意大秀与视觉冲击。

在服饰图形具体设计过程中, 对于大多数消费者来说, 一件服饰产品的色彩比形态更易于让人驻足, 其强烈的视觉冲击力与情感表现力大大超出了我们的想象。因此, 在服饰图形元素中的色彩元素, 更大程度上立足于其被作为一种语言、一种态度抑或是一种诉求的表达而被运用于各种服饰产品中, 即需要通过人的心理感知来完成整个信息感受、传达的过程。因此, 在现代的服饰图形设计中, 创新性绝不能仅仅只依靠于浮于表面的设计技巧、炫目的设计效果, 更需要通过对艺术、对时尚, 甚至对生活的深刻理解与思考, 由此, 积累出个人独特的创意理念与审美观, 最终通过设计作品或品牌平台表达出来。

六、结语

服饰的审美, 除服装或饰物的基本形态结构外, 其产生的标识与象征功能往往是通过一定的装饰、设计手法来实现的。作为一种具有符号特征的装饰元素, 在服饰中则充当着表现服饰特征的视觉媒介。通观当代服饰设计趋势, 每一季千变万化的流行主题下, 除了服饰款式类别的变化与结构的调整外, 设计师则是更多地通过对服饰上图形的运用来展现其鲜明的时代风貌, 反映各种社会文化背景中的时尚习俗与审美情趣, 表达不同的社会意识形态。

[参考文献]

- [1] 廖雪梅, 杨渝坪, 李晓蓉. 吉祥图案在现代服装设计中的运用[J]. 成都纺织高等专科学校学报, 2009, (3).
- [2] 陈涛. 20 世纪现代艺术对服装设计的影响[J]. 四川工程职业技术学院学报, 2010, (1).
- [3] 杨枝. 分形图案在服装设计中的应用[D]. 北京: 北京服装学院, 2010.
- [4] 徐松涛. 服装品牌文化与“时尚色彩”的嫁接[A]. 2001~2003 中国流行色优秀论文集[C]. 2003.
- [5] 李鸿明, 黄华明. 装饰图案[M]. 重庆: 重庆大学出版社, 2011.