

服饰图案的设计方法

泰山学院服装系 张 静

[摘 要]本文通过服饰图案的教学,从培养学生的创造力的角度,对服饰图案的设计方法从素材启发法、心理启发法、定位主题法、文化移植法和逆向构思法五个方面进行总结。不仅针对直接性图案设计方法,也涵盖了图案面料的选择与运用,关键是要根据具体的设计要求灵活掌握和综合运用不同的设计方法。

[关键词]服饰图案 设计方法 创造性

做任何事情不仅要熟知其过程,而且要有事半功倍的方法。服饰图案设计的方法实际上是怎样把图案这个要素引用到服饰中,使图案的形、色、意诸方面最终与服装的形式相协调,成为服装形式美一个不可缺少的重要组成部分。其构思可以从每一个要素出发进行创意,也可以从整体角度出发进行创意,可以用新元素进行创意,也可以常规元素超常理构成进行创意,从而达到“情理之中、意料之外”的效果。总之,图案与服饰相结合的设计构思要出奇、出新、出彩,要有创造性。

1. 素材启发法

素材启发法是对基础图案直接设计的基础上,实现与服饰结合运用的一种方法,在服饰定位图案设计和T恤图案设计中常见。所谓艺术源于生活,作为设计者就要善于捕捉生活中的点点滴滴,浩瀚的大自然五光十色,变化无穷,为图案创作提供了用之不竭的素材,同时也为图案设计提供了取之不尽的形式美。自然中有许多事物和现象如花草虫鱼、高山流水、天上的一块巧云、水上的一滴油花、空中一溜烟、一块石头、一枚贝壳、一片树皮、一根羽毛、一只蝴蝶……如果设计者仔细地观察,深入分析,就能从想象中得到构思的启示(图1)。

图 1

图 2

收集素材有两种情况:一种是带着构思主题内容,有目的地去寻找;其二是没有思路前提下泛泛的翻阅,通过某些形象刺激设计师的思维,一旦主题想法确定,再转入专题专项的收集。无论是哪种情况用素材启发法进行设计构思就要学会收集素材的方法,写生变化是从生活中捕捉一手的素材最为重要的方法,可以增强设计的原创性;另外可以采用摄影的形式、临摹的途径和电脑上网等方法获得更为丰富的素材。同时,对不同的图案素材进行多角度归类、分析,了解其特点,与服饰结合的可能性,直至过去创意的灵感。例如风景图案除了本身的构图美感外,主要看与服饰款式之间的处理关系,处理得当,就会使服饰增加生动感,给着衣者以美的享受。人物图案出现在服装上是近几年才兴盛起来的,多用在时髦女性服装和体恤衫上,可以服装面料的形式出现,也可以单独纹样形式出现。人物图案的运用,可使服装具有新颖、奇特、视觉冲击力强,同时,富有时尚感,增强其表现力。

在收集素材深入设计的过程,可以通过简化法、夸张法、添加法和几何法等使设计构思依据素材不断展开。

简化法是抓住物象最美最主要的特征,去掉繁琐的部分,通过归纳、概括、省略,使物象更单纯、完整,以加强整体特征的表现。如菊花,花瓣多、瓣形复杂,通过删繁就简、以少胜多的处理,使形象特征更加鲜明。

夸张法是在省略法的基础上,抓住形象的典型特征,突出强调形与神的美感,以达到主题鲜明、感染力强的审美效果。夸张法有局部夸张、整体夸张和透视夸张等形式,可视需要进行选择运用。强调、突出自然物象中能够引起美感的主要部分,使原有的形象特征显得更加鲜明、更加生动、更加典型、更有魅力。如菊花的夸张变化要突出花瓣的细长、卷曲、秀丽的特色,使形象更具有生命力,给人以美感。夸张常用

的手法:大与小、多与少、曲与直、疏与密、粗与细等的对比。

添加法是在省略或夸张的基础上,把具有典型特征的形象,合乎情理地与其结合在一起,充实与美化图案形象,达到构图饱满、变化丰富、主题鲜明、装饰性强的审美效果。添加是为了使图案纹样更加丰富、更加理想的一种装饰方法。在提炼、概括、夸张的基础上,根据设计需要添加装饰纹样,以增加图案联想的浪漫色彩。如传统图案中的花中有花,花中有叶、叶中有花等。它不受客观形体结构的约束,而是在“意”和“情”上探求符合人们审美要求的艺术创造。

几何法是抓住物象的特征,根据工艺制作、设计要求,把变化的物象处理成几何形,如三角形、圆形、方形、折线形、弧线形等。这种变形的倾向是理性的,其逻辑性较强。

2. 心理启发法

设计师的意图表现在图案的设计过程,消费者读解图案的心理感受,则是一种审美心理感应的过程。当今是一个开放的时代,一个设计空间不断拓展的时代。随着时装潮流的变化和人们思想观念的更新,有的追求新、奇、特、怪;有的追求高雅;有的追求民族传统;有的追求个性;有的追求舒适;有的追求经济;有的追求奢侈;有的追求平民化;有的追求贵族化;有的追求功能;有的追求美感。

服饰图案与其它专业图案相比应该是最具时代性和流行一瞬的。当流行、时尚、传统的花样派路等各种信息元素左右设计师思考时,设计师应该为自己的任务提出明确的目标,标准限定范围,研究市场需求,调查分析,了解不同消费层特点、自身和企业的特色成本与回报,处理好服饰图案与服装造型的关系,从而提升设计产品的文化市场发展空间。

服装图案是社会心理的象征,它反映人们的心理和性格。在具体的设计中就是要运图案的这种象征性来满足消费者不同的需求。例如:豪爽奔放的花型图案,可以激发人曲情绪,令人精神焕发;工整精巧的设计,能表现一丝不苟、纯朴、静穆、纤细的笔意,有高雅、清雅的感受(图2)。

3. 定位主题法

在运用面料图案进行服饰设计中,定为主题法是比较有效的一种方法,尤其是风格定位。丰富多彩的服饰图案承载了不同风格与主题的结合图案的设计语言寻求一个恰当的切入点,同一个主题或风格的作品,切入点往往会因人而异,重要的是在设计中要有敏锐的洞察力和创新意识。能否进一步充实细节、深入与完善设计要充分考虑图案语言在服装设计中的具体应用,童装图案的构思要了解儿童的生长特点。童装图案来源于儿童的生活,可分为动物、植物、文字等多种类别。童装图案的构图主要有独立平衡式、边缘适合式和四方连续式。童装图案常采用对比色配色形成活泼生动的风格。童装图案的工艺表现有印花、绣花、烫钻等(图3)。

图 3

图 4

图 5

4. 文化移植法

(下转第 656 页)

高职高专古筝集体课教法探究

河源职业技术学院 张 婷

[摘要]中国目前出现的“古筝热潮”,使高职高专院校音乐专业也纷纷开设了古筝课程。传统的“一对一”教学模式远远不能适应形势发展的需要,集体课教学模式逐渐被重视起来。集体课教学的优点在于能扩大教学信息辐射面,使有限的古筝专业教师能对更多学生进行系统和规范的教学。如何利用有限的教学资源来提高教学效果,成为了现今古筝教学者探讨的话题。

[关键词]高职高专 古筝 集体课 教学法

古筝,是我国民族音乐宝库中的一颗明珠。它以其独特的韵味传承了两千多年,被誉为“东方钢琴”。随着时代的发展,古筝演奏技法也在不断改革创新。筝乐艺术的发展吸引了众多的爱好者加入到习筝者的行列中来。目前我国不仅音乐学院和高师院校开设了古筝专业课程,很多重视中国传统音乐文化的高职高专院校也纷纷开设了此课程。针对高职高专院校和学生的实际情况,集体课作为一种特殊的教学形式,能使有限的古筝专业教师对更多学生进行系统和规范的教学。如何在有限的教学条件下提高学生的学习效果,就成了很多古筝教师探讨的话题。下面我就结合自己多年的教学经历浅谈一下古筝集体课教学的方法。

一、要选择适合学生程度的教材

“师者传道授业解惑也”,一本好的古筝教材就应该做到这点。在这一点上,绝大多数的所谓古筝教材是不合格的。现在市面上看得到的古筝教材,很多基本上没有几个字,全部都是曲谱的堆积,几乎没有理论性的东西。叫做教材实在是名不副实,只能叫做谱集。选择教材就像选择老师一样,必须根据自己的程度和特点选择一本适合自己的教材,对于高职院校的音乐专业学生来说尤其重要。这些学生在高中阶段往往专业基础不够扎实,古筝零起点的很多,那么适合他们的古筝教材就应针对各种基本的技巧有相应的练习曲,并标有注释,并且应加入相应的乐理知识。教材中所选用的乐曲要尽可能旋律性强,易于上手。最好选择出自名家手笔或正规出版社的教材。

二、要重视专业基础课学习

视唱练耳、乐理、音乐欣赏等音乐基础课的学习,不仅可以加强学生的实践能力,而且对其自身专业的学习及发展也具有重要意义。例如我的古筝学生,我都要求其在大一的时候选修中国民族音乐欣赏这门课。该课程通过对中国各民族声乐、器乐、曲艺等作品的介绍,使学生了解了中国传统音乐文化,理解中华文化精髓,增强了民族自豪感,从而全面提高了学生的音乐素养。使学生能更好地理解作品的创作背景。另外在新作品学习之前,我都让学生先视唱,作一作曲式分析,以利于增强学生的乐感和识谱能力,这些方法都为学生学习新作品扫清了障碍。

三、要注重基础技巧的训练

高职高专院校音乐专业人才培养方向主要以小学音乐教师和各艺术培训机构教师为主。其职业方向就决定了在大学学习期间应重视基本功的学习。古筝演奏的基本技巧主要包括右手的托、劈、挑、抹、剔、勾、摇、撮和左手的按、滑、揉、颤等。随着时代的发展,古筝的演奏技术也在不断发展和提高,“万丈高楼平地起”如果不重视基本指法的学习,那么也很难提高学习者的演奏水平。所以从各方面来说,都要要求学生从开始学起,就必须由浅入深,循序渐进地进行演奏技术上的基础训练,这样才能适应高难度乐曲的表现需要和今后职业的需要。

四、将集体教学与个别辅导相结合

教学组织形式是指为完成特定的教学任务,教、学双方按一定要求组合起来进行教学活动的结构。它主要研究在教学活动中,教、学双方建立信息交流与反馈等联系的组织结构,其目的在于更加有效地控制和利用教与学的时间、空间、人力、物力等资源,以提高教学效率和质量。目前,我国高职高专人才培养模式和教学资源的现状决定了古筝教学模式主要以集体课为主。集体教学是小组学习的基础,个别辅导是集体教学的补充。由于每个学生在技巧的掌握、乐感、兴趣、需要等方面是各不相同的。因此在开展集体教学的同时,必须与个别辅导相结合,因材施教,从而使每个学生都能在原有水平上得到发展与进步。集体课教学模式能加大教学辐射面,提高教学资源的利用率。个别辅导能加强师生之间的交流,增强教学效果,两者灵活运用能更好更快地提高教学效果。

五、创设情境,引入形象化教学,激发学生的想象力

在课堂教学中,情境主要是运用语言、画面、音乐等手段,根据音乐作品的风格情绪和具体内容创设相应的情境,通过艺术的直观感知与教师生动的语言描绘。创设一种为教学需求服务,为学生审美服务的生动情境。例如,在学习中国古筝第一曲《渔舟唱晚》时,我先挂上一幅画。画中落霞满天。在波光粼粼的湖面上,微风阵阵袭来,百舸争流,渔民满仓而归。教师配合画面讲述,让学生与乐曲联系起来,让他们自己想象是音乐中哪段表现优美的景色,哪段表现渔舟竞逐,渔民满载而归充满喜悦、满足的思想情绪。随后我又引导他们带着这份情感细细的弹奏《渔舟唱晚》,强弱快慢一招一式神情并茂,使学生真正领会到作品的艺术形象和表达的思想感情。

六、根据人才培养方向,合理安排艺术实践

从人才培养的角度看,音乐教师必须既能上的了讲台又要上的了舞台,即教学和表演并重。对应这2个层次,我为学生设计了实践、实训和实习3个不同阶段的艺术实践。实验阶段针对一年级学生开设,以打基础为主,主要实践方式就是考试考核,目的是让学生掌握基本演奏技能。实训阶段针对二年级学生开设,适时组织学生参加校内、社区演出等小型演出活动,目的是锻炼学生的艺术表现能力。实习阶段主要针对高年级学生,组织他们到小学或青少年宫实习,参加大型比赛、开独奏或合奏音乐会等。到毕业时撰写毕业论文或毕业设计。通过以上这些教学手段,不但使学生提高了琴技,加深了艺术修养,而且增强了教学的能力。为学生毕业后快速地投入教学工作打下了坚实的基础。

参考文献

[1]刘兴杰.成人教育教学组织形式的特点分析[J].河南职业技术学院学报,2001.3

[2]吕婷婷.浅谈在音乐欣赏课教学中对思维的创造性培养[J].科技信息,2009.18

(上接第655页)

传统、民间艺术启发构思、现代中、外艺术启发构思、绘画雕塑、建筑艺术启发构思。从中国工艺美术到中国绘画,从淳朴的民间艺术到豪华的宫廷装饰;从古典园林建筑到举世闻名的敦煌艺术;从新石器时期的陶器到现代的景德镇瓷器;从漆器装饰到织绣纹样……中华民族的优秀传统文化中有许多装饰纹样是我们今天学习的最好模板。同样,在外国的装饰艺术和绘画艺术中也有值得我们今天学习和借鉴的地方,从古希腊的瓶画到罗可可艺术装饰,从蒙德里安的冷抽象到康定斯基的热抽象(图4),从日本到欧美……如果我们认真地去研究设计形式美的规律,必定将提高我们的构思能力。

在服饰图案的学习与设计之中,不但要会设计图案,更重要的是还应该学会选择图案,利用现成的图案与服饰进行结合。异质同构构思法,设计艺术构思时,可以借鉴旧图案的构成形式和表现方法,配置以新的设计内容。例如借鉴唐代卷草纹样的风格,设计一幅二方连续的水仙图案。素材改变了,构成形式和表现方法可相同。同质异化构思法。例如将唐代卷草纹样加以改造设计不同的环形二方连续、四方连续图案等。相同的图案内容,运用不同的构成形式和表现方法来构思出意想不到的优美图案。

5、逆向构思法

由于现代科学技术(如摄影技术、电影蒙太奇处理)、特种工具(如海绵、丝瓜筋、喷绘等)、特种材料(如电化铝、大理石、玻璃等)、特种技

法(如拓印、喷洒、烟熏、刻刮、拼贴、镶嵌、编结等)的运用,不仅大大丰富了图案的表现手段,同时他们本身所表现的特殊效果也富有自然的形式美感。如图5主要的理念来自于大理石纹路,灰色的皮革及灰色石料色彩般印花丝质雪纺。如果运用他们偶发的“巧形”、“巧色”,反复进行设计的想象、虚构、夸张,因“形”施艺,在抽象的自然偶发性基础上,随机应变,因势利导,进行必然化的添加,补充完善等艺术加工,定能创造出妙在“似与不似之间”的耐人寻味的设计作品。

总之,任何的方法都应该在具体的实践中得到活的应用,不同的方法可以综合地运用。

参考文献

[1]汪芳著.《服饰图案设计》.上海:上海人民美术出版社,2007年11月

[2]陈建辉著.《服饰图案设计与应用》.北京:中国纺织出版社,2006年8月

[3]刘晓刚等编著.《时装设计艺术》.上海:东华大学出版社,2005年8月

[4]刘元凤著.《服装设计学》.高等教育出版社,2005年3月

[5](英)索格(英)阿黛尔著.袁燕,刘驰译.《时装设计元素》.中国纺织出版社,2008年1月