

论服饰图案设计的艺术特性与审美价值

文 / 贾京生

服饰图案设计是以美化生活中的人们自身形象为宗旨的。因此,服饰图案设计的艺术特性与审美价值在于它的实用功能与审美功能的统一。它既有物质的实用作用,又有精神的审美性质,同时,还包含着科技、经济、环境等因素。服饰图案的设计的实用性与审美性,既是服饰图案形式与图案内容的主体,也同时反映时代的生活面貌、时尚流行与意识形态。并通过服饰图案应用,具体体现在人们喜闻乐见的、新颖的、充满生命力并具有时代气息的图案主题和艺术形式上。

服饰图案设计作为图案艺术整体的一个部分,自然具有图案所具有的一般特性,诸如审美性、功能性、附属性、工艺性、装饰性等。作为不同于基础图案和其他专业图案的服饰图案设计,是一个相对独立的一个门类,有其自身的造型特征、独特的装饰形式与特有的审美价值,有着自己特定的装饰对象、工艺材料、制作手段和表现方法,这些都是服饰图案设计自身所具有的属性与特点。具体地说,服饰图案设计有如下几个方面的艺术特性与审美价值:创造服饰形象的统一性;依附服饰形象的从属性;塑造服饰形象的审美性;营造服饰形象的文化性;重造服饰面料的再创性;

1 创造服饰形象的统一性

在服饰设计中,通常强调服饰造型设计中整体形象的秩序感与统一性,因为这是创造服饰形象形式美感的必要因素之一。因此,利用

服饰图案的题材、造型、色彩和表现手法的统一性,并有效地与服饰的面料、款式、主题形成整体服饰形象的整体感,是彰显服饰形象及着装形象整体美的关键。

服饰图案造型与整体服饰风格的统一性所形成的共生与共存,既包含服饰与图案的造型、色彩、材料、风格的统一性,也包括服饰与配件的统一性,以及服饰、图案与人体、环境的统一性。服饰中的装饰图案类型繁多,除从印染、织造、刺绣、编结等各种工艺形式表现的图案外,还有围巾、领带、帽子、包饰、首饰、鞋、袜图案,以及服饰中的辑线、腰带、纽扣、袷带、褶裥、拉链、钉珠、镶色等形成图案装饰,服饰图案的设计与制作,就是把诸多元素有机地统合为一个整体,以服饰图案的各种造型设计形成一个共生而完整的统一性(图1)。

图1:服饰图案与配饰的统一设计

服饰图案在创造服饰形象统一性方面,其图案设计的统一性,既包含服饰与附件、配件的统一,又包含服饰与人体、环境的统一。统一性不等于同一性,这里所说的统一性是多样的统一。这正如布鲁诺所说的那样:“整个宇宙的美就在于它的多样统一”,“这个物质世界如果是由完全相像的部分构成的,就不可能是美的

了,因为美表现于各种不同部分的结合中,美就在于整体美的多样性”。从服饰图案设计角度出发,就是把服饰图案中多种因素有机地组合在一起,使人感到既丰富又统一,既多样又有秩序,最终构成完美的、整体的服饰形象之美(图2)。

图2:服饰图案与配饰的变化设计

2 依附服饰形象的从属性

在服饰与着装形象的关系中,人的着装形象是主体。因此,俗语所说的“量体裁衣”,直接明确了人是服饰设计的主体,说明了服饰必须根据人的体型进行设计造型和裁剪制作,指明了服饰美及着装形象之美必须因人而异的来塑造。而对于附着于服饰上的图案,其设计必须依附于服饰美及着装形象美来进行装饰设计。换句话说,服饰图案设计须臾不能脱离具体的服饰设计来进行。我们可以从服饰图案设计与绘画创作的差异性来分析,便可得到验证。当画家完成一幅绘画创作时,其作品即可以发挥它应有的作用。而服饰图案设计如果脱离了服饰造型与着装形象,则无法显示它应有的审美意义和经济价值。

因此,其服饰图案的素材选择、装饰部位、表现手法、表现形式与生产工艺,都要根据服饰款式的特点和着装对象的需要而确定。这充分说明了服饰图案设计,必须依附服饰造型与着装形象而存在,这是服饰图案的从属性之一(图3)。

图3:服饰图案的依附性

服饰,有“人体的第二层皮肤”之说,这种说法道出了人体与服饰关系的密切程度。二者之间,人是主体,脱离人体谈服饰与服饰图案设计,必会失去服饰与服饰图案设计的真正意

义。因为人体的结构决定了服饰的结构造型,人体运动形态决定了服饰的结构变化。而服饰图案又是依附于服饰而进行装饰与美化的,因为服饰图案会随着服饰结构的变化而呈现出不同的视觉效果。因此,服饰图案的表现形式、工艺技法、肌理效果与服饰图案的装饰部位、材料选择等要素,都应根据人体造型特点而确定。这是服饰图案设计的从属性之二(图4)。

作为商品与用品的服饰,在设计服饰图案时还必须考虑其成本。因为消费者在选购服饰时与企业生产服饰时,都在时刻考虑着售价与成本。因此,在服饰图案设计中,必须对服饰图案的材料和工艺进行适当选择,并使所设计的图案适于材质特点与制作工艺,这样才能最大限度地降低成本与利于销售,只有这样,才能使服饰图案设计达到目的并实现其最完美的效果。这是服饰图案设计的从属性之三。

从材料与工艺角度而言,服饰图案的表现受纺织材料和纺织工艺的制约最为明显。由于服饰图案所采用原材料的质地和性能有所差异,其图案所产生的装饰效果也不尽相同。如质地厚实的牛仔、皮革面料上的图案,其效果是粗犷丰厚的;质地细密的丝绸、雪纺面料上的图案,其效果是纤秀婉约。所以,在进行服饰图案设计时,既要考虑符合原材料的特点,又要利用和发挥原材料的最大优势,以便使服饰图案获取恰如其分的表达形式与审美效果。服饰图案设计,一般是绘在纸上,但最终必须通过不同工艺来实现。因此,在设计图案时,必须考虑其生产工艺的特性和制约,尽可能的使服饰图案能扬工艺之、避工艺之所短,制作出理想而美观的服饰图案。

然而,服饰图案在服饰设计中虽处在从属地位,但却不能忽视其“转从为主”或“化从为

图4:以镂空的服饰图案造型,透显人体之美

主”的创造。如工艺制作对于图案设计虽是一种制约,但是,工艺制作还可对设计起到充实和发展作用,它不仅能体现服饰图案设计的纸面效果,往往还可以超越纸面效果,出现意想不到的表现形式。如印染服饰图案的叠色效果、织花服饰图案中肌理效果、蜡染中不规则的冰裂纹效果、扎染中自然的色晕效果等等,都利用工艺制约而产生的视觉效果上的创造。这些图案效果,不仅能增加服饰的艺术审美功能,而且还能提高服饰的档次与品位,增加服饰企业的经济效益。

3 塑造服饰形象的审美性

如果说“人体是万物之中最完美的造型”(亚里士多德语)的话,那么,美的服饰图案与美的服饰造型则是“最完美的造型”人体装饰上的“锦上添花”。服饰图案既可以提醒、夸张或掩盖人体的部位结构特点,表现人的气质与个性美。而人体的结构、部位特点又可使图案更加醒目、生动、富有趣味和魅力。然而,现实生活中并非人人都是“最完美的造型”,人体中存有某些局部的不足,或存有非标准的体型,如斜肩、端肩、溜肩、鸡胸、大肚、突臀、前倾体、后倾体、肥胖、消瘦等等。要使这些不足或非标准体型者的通过着装也能产生和谐的光辉,其办法就在于服饰造型与服饰图案设计中,采用扬其所长、避其所短的原则,就可以弥补其不足与欠缺,并使之着装形象形成“最完美的造型”(图5)。

图5:塑造着装美的服饰图案设计

服饰图案在塑造服饰的审美性方面,还体现在审美的主客体关系上。从观者的角度上讲,服饰图案与穿着未合而为一体,具有被观赏性,成为审美的对象;从着装者的角度上讲,服饰图案又具有自我欣赏、自我表现的意义,这里审美的主体与客体是一体的,服饰图案的这一特性是其他被观赏图案所不具备的。在日常生活中,人们穿着服饰除了实用功能以外,

更多地就是对服饰美的追求、形象美的塑造。从这一意义上说,服饰图案设计与装饰的目的就是为了美观,就是为了增强审美效果、审美个性与审美情趣。服饰造型、服饰图案、服饰色彩与着装形象的整体美,包括造型的多样统一、外在美与内在美的统一,这是服饰图案设计所独有的审美特点。其中,服饰造型与服饰图案的形式美,诸如对称美、比例美、节奏美、韵律美、色彩美、流行美等。这些美的形式,既是服饰图案的审美特点,也是设计服饰图案时必须创造性的表达与研究的课题。纵观中外服饰发展的历程,服饰图案带给人们的视觉审美享受更是服饰图案本身形式美的发展和延续(图6)。

图6:服饰图案韵律之美的设计

服饰图案与服饰形象,是人的外在装饰,既是一个人的内在修养的外在体现,也是一个环境社会中时尚美的映射。由于服饰的外在美与时尚美应是着装者内在美的直接反映,因此,不同的消费群既有不同的内在美流露,同时,也有不同的外在审美需求和时尚美感表现。因而,在服饰图案设计中必须注重各消费群的不同审美需求,这样,才能使服饰图案的外在美与内在美形成高度统一、相辅相成、共生共赢。

服饰图案在塑造服饰审美性时,具有很强的针对性。这是因为任何一种服饰与服饰图案都有一个相对应的使用群体,在设计服饰图案时,决不会以所有的人群为对象。这样,准确地针对具体群体进行具体的服饰图案设计显得十分重要,否则就会无的放矢,所设计的服饰或服饰图案也只能是“对牛弹琴”。由此可见,服饰图案设计所塑造的审美形式,不仅不同于纯艺术创作,同时,也是其自身具有明确针对性的审美特征。由于服饰消费群体的社会构成因素的复杂性与其职业、教育、修养、生活习惯、审美趣味、环境背景有关,其审美特性又与

性别、年龄、性格、情绪、爱好及表现欲大小有关。因此,服饰图案必须针对消费群体的审美特点进行投其所好的设计,而不能以设计师自身的审美趣味或无定位的艺术风格为主导。同样,服饰图案美的设计与时间、空间、时代有密切的关系,因为人们着装打扮因时间、场合、目的

图7:服饰图案的审美性

的不同而有所区别。不同题材、不同造型、不同色彩的图案在服饰上必然会形成不同的风格美和符号美,这些图案美必须与服饰的着装时间、场所、目的相统一谐调,才能起到应有的装饰美效果。同时我们还要注意图案装饰形式美的时代感,它同造型、色彩、材料一起构成服饰整体美的时代特征(图7)。

服饰图案,通常是附着在纺织纤维和非纺织纤维两种面料上。前者包括棉、毛、丝、麻和化学纤维等;后者包括天然皮毛、皮革和人造革等。这两类材料所具有的性状就成为服饰图案审美的重要质感特征。无论服饰图案所采用的装饰手段是钩、挑、织、编、绣,还是印、染、画、补、贴,都会自然而然地将纤维所特有的线条、经纬、凹凸、疏透、参差、渗延、柔软等材料特性转移、转化为相应的质感和视觉效果。这使得服饰图案往往呈现出一种温厚、柔细、亲和的美感,既与别的物质表面的装饰图案诸如陶瓷、金属图案等大不相同,而且,无论用于服饰的平面装饰还是立体装饰,都具有可触性和可亲性的美感(图8)。

图8:服饰图案的立体造型

4 营造服饰的文化性

一般地说,服饰除具有基本的蔽体功能与服饰图案具有美化价值外,还综合体现着穿着

者追逐时尚流行、表现个性修养、隐喻人格情趣、标示地位与品位等多样的文化价值要求。

在日常生活中,我们通过观察某一服饰图案形式,就能大体揣测到穿着者的情趣、爱好、修养和所处层次,领悟到一定时期的流行趋势和社会风尚,同时,还能感受到宏观的服饰文化和独特的民族气质。这些就是服饰图案营造服饰的文化性的具体表现。换句话说,任何服饰图案的设计表达都需要阐明服饰本身的主题内涵、文化情趣和民族审美(图9)。

图9:以民间图案汲取灵感的服饰图案设计

作为装饰图案载体的人的复杂性,决定了服饰图案还要以其内涵的文化性来赢得穿着者的认可。通常,服饰图案的设计多是把着装者分成不同的文化类型来考虑其图案内涵的。例如,同样是职业女性,则有趋时与自持、文静与豪爽、文化素养高低等差异,因此,设计服饰图案时,就需要针对其中某一文化类型的女性来进行设计定位。时下流行的那种幽默、大方、明快的漫画式服饰图案,显然包含了都市青年的文化意识、乐观豁达的文化性格、自信洒脱的精神态度、快餐式的消费方式等一些时代的文化内涵与生存的价值观(图10)。

图10:强调低碳生活文化的服饰图案设计

纵观中外服饰发展史,每个历史时代、历史阶段的服饰图案,都淋漓尽致地展示出该时代的文化背景、价值取向和寓意象征。在中国封建阶级社会中,服饰图案则是统治阶级身份和地位的象征。例如,中国的龙图案,作为帝王的象征,不仅只能用于皇帝的服饰上,而且还延伸与泛用于皇帝和皇帝周边的一切生活化的东西上,如龙颜、龙廷、龙袍、龙宫等。布满龙纹图案的龙袍,又称吉服,是皇帝在一般典礼

时所穿的服饰。服饰图案中的龙形象的数量,一般为9条龙,即服饰中的前后身各3条,服饰中的左右肩各1条,服饰中的襟里藏1条,于是,服饰正背各显5条龙,吻合帝王“九五之尊”的称号与中国文化中所特有的价值观。清朝龙袍上还绣有“水脚”,即下摆等部位有水浪山石图案,寓意山河统一、天下太平。而在民间服饰中,吉祥图案则成为百姓热崇的对象,达到了“图必有意,意必吉祥”的境地。如服饰图案中万福图案、万寿图案、牡丹图案等等,都是祈盼吉祥如意文化价值观的体现。

在西方的服饰史中,服饰图案所表现出的文化寓意性与文化象征性也是屡见不鲜。如拜占庭帝国的女性服饰深受基督教教义的影响,将身体裹得严严实实,甚至还要遮住脸和手。男装中的达尔玛提卡(Dalmatica)在款式构成上线条单纯、造型朴素,一般是将面料裁成十字形,中间挖领口,将侧缝和袖下缝合在一起,形成宽松贯头衣,自肩至下摆装饰两条红紫色的称为“克拉比”的条饰图案,已纯粹是一种宗教文化色彩象征的装饰图案。

5 重造面料形象的再创造性

严格意义上来说,服饰图案设计包括服饰图案面料设计和利用性服饰面料图案设计两大类。前者是为服饰图案面料生产而进行的设计;后者是为服饰设计与制作而利用现有服饰面料而进行的利用图案设计,即利用服饰面料上原有图案进行有目的的、有针对性的服饰装饰设计。所谓“再创造性”,则是针对后者而言的(图11)。

图 11: 面料的再造构成服饰图案设计

许多服饰都是使用有图案的面料做成的。然而,现有的面料图案并非等同于服饰图案,两者之间有一个转化、再创造的过程。正如画

家用色彩作画、音乐家用音符作曲一样,设计师选择与利用现有面料图案进行服饰设计,就是在进行服饰面料图案的再设计与再创造。例如,同样一块很平常的几何图案的服饰面料,一般的服饰设计师用其设计的服饰显得平常而无新意,而优秀的服饰设计师却能化平常为神奇,设计出新颖而别致的服饰形象。再如,一件黑白条纹的图案面料,平铺着观赏难免乏味,但用于服饰并穿着起来,便会显出无穷的魅力,那些平行均等的条纹立刻因皱褶的出现、运动方向的不同而发生丰富的变化,其美感因再造而突显。在国内服饰设计领域,有着神奇慧眼的设计师能利用乡土气息浓郁的民间大花被面布做成十分高雅、浪漫的时装长裙,使浓艳粗朴的被面图案转化为既有民族气息,又新颖别致的长裙图案,这不能不说是独具匠心的再创造。也就是说,带有同样图案的服饰面料,经过服饰设计师的不同构思运用在不同的对象和装饰部位,其图案与服饰就会产生不同的审美效果。甚至同一款式的服饰用同一图案的面料,由于剪裁、拼接方式的不同,其图案效果也会有很大差异。服饰图案的这种再创造性,可以使得原来单一的面料图案具体化、个性化、多样化、新颖化,呈现出丰富多彩的视觉效果。如果说一般图案设计都有明确目的性的话,那么,服饰图案的再创造则是体现了设计师对现成图案的一种有目的的巧妙利用和再设计(图12)。此外,服饰图案除了具有大量而明显的审美功能外,还具有一定的实用功能,如盘花扣、花形插袋、各种系带等,也属于服饰图案涉及范围之内,具有很强的实用功能。

图 12: 面料图案的再造构成的服饰图案设计

(收稿日期:2014年1月14日)