

趣味性休闲女装的设计原则及应用

任冰冰¹, 梁惠娥^{*1,2}, 贾蕾蕾^{1,2}

(1. 江南大学 纺织服装学院, 江苏 无锡 214122; 2. 江苏省非物质文化遗产保护基地, 江苏 无锡 214122)

摘要:以趣味性为题材的休闲女装设计是后现代风格设计的表现手段。明确休闲女装与趣味性设计的概念,分析趣味性设计产生的原因、现状及发展趋势,结合设计实践总结出休闲女装趣味性设计原则,为休闲女装趣味风格提供理论依据。

关键词: 休闲女装;趣味性;设计;应用;风格

中图分类号: TS 941.714.7 **文献标志码:** A **文章编号:** 2096-1928(2018)01-0041-08

Design Principle and Application of Fun Design in Women's Casual Clothing

REN Bingbing¹, LIANG Hui'e^{*1,2}, JIA Leilei^{1,2}

(1. School of Textile and Clothing, Jiangnan University, Wuxi 214122, China; 2. Non-Material Culture Heritage Base of Jiangsu Province, Wuxi 214122, China)

Abstract: Fun design of women's casual dress is the characteristics of the post-modern style design. This paper clarified the concept of the women's casual dress and the fun design, analyzed the causes of fun design and its applications in women's casual dress, as well as the developing trend. In addition, this paper also summed up the design principles of leisure women's fun design by combing with the design practice, to provide theoretical basis to the fun style.

Key words: Women's casual dress, funny, design, application, style

随着休闲女装的普及,风格也愈加多样化,尤其是在注重人性化、智能化、信息化的今天,人们在选择服装时越来越注重服装所带来的情感体验和过程感受,包括心理体验、文化体验、形象体验等^[1]。在此社会背景和发展潮流下,趣味性休闲女装成为休闲女装设计的主流风格。

1 休闲女装与趣味性设计

趣味性在休闲女装设计中的应用,主要是把一些趣味性和戏谑性元素运用到休闲女装设计中,通过一定的设计原则和方法,营造出具有趣味性的服装风格特征,使休闲女装的穿着人群更加广泛,穿

着场合更加多样。

1.1 休闲女装的定义

休闲女装顾名思义就是女性在休闲场合的着装。“休闲”英文为 casual,日常穿着的便装、运动装、家居装,或把正装稍微改变的“休闲风格的时装”等,都可称为休闲装^[1]。休闲女装以舒适性为主,款式新颖自由,受到流行因素的影响较大。穿着这种服装的目的是为了追求舒适和轻松的穿着感受,获得身体和心灵的双重放松。

1.2 休闲女装的风格分类

休闲装的概念广泛、内涵丰富,随着时代发展已被演绎成诸多不同风格。当前流行的休闲女装

收稿日期:2017-05-21; 修订日期:2017-01-08。

基金项目:国家社科基金艺术类重点项目(15AG004)。

作者简介:任冰冰(1995—),女,硕士研究生。

*通信作者:梁惠娥(1967—),女,教授,博士生导师。主要研究方向为服饰文化、现代服装设计理论教学。

Email:lianghe@jiangnan.edu.cn

风格主要有前卫休闲、浪漫休闲、乡村休闲、商务休闲、运动休闲和民俗休闲。休闲女装的风格分类具体见表1。

表1 休闲女装的风格分类

Tab.1 Styles of women's casual clothes

风格种类	风格特点	图例
前卫休闲	简约不失个性, 面料质地超前(如发光材料), 造型富于幻想, 风格偏向未来。	 SiaStella17秋冬
乡村休闲	廓形随意, 线条简洁。面料多用手感粗犷自然的材料(如麻、棉等), 色彩以白色、绿色、蓝色等自然本色为主。	 JNBY
运动休闲	功能作用明显, 色彩丰富明亮, 面料吸湿透气, 款式讲求自由度和舒适感。	 PEACEBIRD woman
浪漫休闲	服装轮廓柔和圆顺, 宽松舒适, 色彩淡雅, 面料柔软、贴合人体, 有较强的女性特征。	 秋水伊人
商务休闲	造型合体, 面料强调质感, 颜色以黑白灰为主, 搭配点缀色, 整体简洁利落。	 G2000 woman
民俗休闲	吸收时代精神进行民俗和传统图案、工艺的再设计, 风格明显, 款式自由。	 渔

近年来, 在各类休闲服装风格的变化中可以发现, 趣味性设计已经成为重要的创作手段。文中以各类休闲女装设计风格变化为依据, 探究休闲女装设计趣味性现象产生的原因、设计原则和方法, 结合相关理论依据和设计实例进行分析论述, 并得出结论。

1.3 趣味性设计的定义

“趣味”指使人感到愉快, 能引起兴趣的特性。文中所指的“趣味”不仅是审美层次的趣味, 更是行为层次和反思层次的趣味。是人们通过自身意识活动来体会趣味的过程, 服装在满足人们情感需求的同时能够唤醒其潜在意识或记忆深刻的事物。趣味性设计在休闲女装中的应用即是通过一定的设计原则和方法(如夸张、虚拟等), 使服装不仅具有其本身的使用功能, 还附加着满足人们的精神需求(如释放压力、表达情感等)的功能。在服装设计中, 主要是通过简约的服装廓形、鲜亮和高饱和度的色彩以及醒目的图案来塑造趣味化意境^[2]。

2 休闲女装的趣味性设计

趣味性休闲女装在原有服装功能性和舒适性的基础上满足了人们的情感需求, 调节和升华人的情绪; 同时, 扩大了休闲女装设计的文化内涵, 让休闲女装在设计领域表现出更有趣的创新力和活力。

2.1 休闲女装趣味性设计的现状

从高级定制的舞台到大众成衣, 从来就不缺少趣味性的服装风格。如“朋克之母”薇薇安·韦斯特伍德、设计鬼才亚历山大·麦昆、“波点女王”草间弥生等, 都在作品中采用或夸张、或狂野又或是荒诞的表现手法, 诠释着其中所包含的趣味性。MOSCHINO(莫斯奇诺)的设计总是充满了戏谑的游戏感与对时尚的幽默讽刺, MOSCHINO 现任设计师 JEREMY SCOTT 说: “不久后, 面对面交谈将会使人感觉别扭。”^[3] 这意味着人们在沉迷手机的时代, 会越来越习惯用平面的眼光来看待世界。Scott 以此为创作灵感, 打造出 MOSCHINO 2017 年春夏新品时装秀^[4](见图1)。由图1可以看出, 模特为迎合纸娃娃主题秀, 在身上贴满白色标签, 其细节精致, 错视感设计强烈。继纸娃娃秀之后, MOSCHINO 又推出 2017 秋冬系列设计, 其灵感来自于粗糙的牛皮纸制品^[3](见图2)。由图2可以看到, 设计师在模特身上运用了大量的纸箱、纸袋等细节元素, 将生活中的常见物品运用到了服装设计中, 充分发挥了设计师的想象力, 同时增添了服装的趣味性。在

大众成衣领域中,受到年轻消费者追捧的“第二语言”emoji(绘文字),近两年成为了各大服装品牌设计的热门对象。如太平鸟休闲女装2016年推出的emoji款(见图3),黑色的神秘与黄色的激情相碰撞,每件衣服配备了不同表情的emoji,可随心情变化而替换,加强了人与服装之间的情感交流和互动体验。

图1 MOSCHINO 2017 春夏时装秀

Fig.1 MOSCHINO 2017 Spring/Summer fashion show

图2 MOSCHINO 2017 秋冬时装秀

Fig.2 MOSCHINO 2017 Autumn/Winter fashion show

图3 太平鸟的emoji款

Fig.3 Emoji design of Peacebird

2.2 服装趣味性现象产生的原因

滚石文化的段钟沂先生曾说:“服装是生活态度与价值反射的符号”^[5],就是说服装风格的改变来自于人们内心的改变,即人们对生活态度和价值观念的改变。

2.2.1 后现代主义思潮的影响 后现代主义思潮的反理性主张和开放包容的核心思想对后现代服装设计产生了巨大的影响。后现代服装设计主张摒弃传统,用创意新奇的手法塑造怪诞和趣味性。另外,后现代服装设计还讲求“以人为本”,这一特征也与如今互动体验式的趣味性相吻合。当以人的需求为出发点,趣味性便不再只是止于表面的“好玩、有趣”,而是可以满足人们的心理需求、释放压力、追求自我的深层次的“趣味”。

2.2.2 科技发达的时代产物 趣味性设计是特定时代背景下人们借以释放压力和表达情感需求的产物。在信息爆炸的当今社会,通信技术空前发达,通信工具五花八门,但人与人之间面对面交流却越来越少,情感也逐渐淡化。生活在这种状态下的人们,急需寻找一种释放压力的方式,而趣味性设计的诙谐幽默、好玩有趣等特征,帮助人们减轻了精神上的倦怠,对人的情绪起到了调节作用^[6]。而科学技术的飞速发展又为服装的多元化、个性化提供了更大的可能性,每一种新技术的革新、新材料的诞生都是趣味性服装发展的助推剂。

2.2.3 多样化消费需求和多元消费观念 在物质生活丰富的今天,人们对于服装的需求已远远超过了其基本的“蔽体”、“御寒”功能。不同的消费群体因为年龄、身份等属性的差异形成了多样化的消费需求和多元的消费观念。

当前趣味性休闲女装的消费主体是引领服装流行最新走向的年轻群体,这一代年轻群体有大胆的想法、乐观的生活态度、开放的价值观念,对一切新鲜事物都有着包容开放的态度,使得好玩有趣、集人性化和功能时尚为一体的趣味性设计大受欢迎。

2.3 趣味性休闲女装的发展趋势

2.3.1 科技领跑 科学技术的进步不仅改变了人们的生产生活方式,也为服装设计带来了更广阔的思路和可能性。如在服装上运用LED灯条、夜晚反光涂层面料等,为都市夜跑群体带来了个性化和趣味化的情感体验。这样的设计一方面是来源于人们的生活,另一方面又利用科技的进步创造惊喜和乐趣。又如川久保玲、Chanel、卡尔·拉格菲尔德等一众大牌设计师都在近几年内推出了属于自己品

牌的 emoji,有些是把 emoji 和品牌 Logo 设计相结合,有些则直接把 emoji 作为图案做到了衣服上^[7],无形中服装也变成了表达情绪、沟通和传词达意的媒介。由此可见,科技的发展对于趣味性休闲女装的发展有着驱动和导向的作用。

2.3.2 风格细分 在人人追求独特穿衣理念的风潮下,由于人们不同的情感需求,选择趣味性细分风格则有所不同。根据情感需求分类,趣味性休闲女装风格可被进一步细分为“可爱童趣”“怪诞奇趣”“讽刺戏谑”“智能科幻”“活泼有趣”等。充分了解消费者需求和痛点,在满足消费者审美趣味的基础上,创作出具有行为趣味和反思趣味的休闲女装,是未来趣味性休闲女装发展的必然趋势。

2.3.3 以人为本 经济高速发展对环境带来严重破坏,因此人们开始反思并在服装设计中提倡“时尚减废”和以人为本的设计理念^[8]。例如强调面料的耐用性和环保性,重视功能性设计、生态和绿色可再生设计等,以此满足消费者对理想生活的期望。因此在进行趣味性休闲女装设计时,不可过度运用细节元素和重复设计,否则不仅会使人审美疲惫,还会造成资源浪费和环境污染,有悖于以人为本的设计理念。

3 休闲女装的趣味性设计原则

款式、材质、色彩和图案是服装设计的基本要素,一般会由 1~2 种要素为主并与其他要素相互配合,形成整体统一的趣味性视觉效果。以下分别从这 4 个基本要素阐述休闲女装的趣味性设计原则。

3.1 款式设计

在趣味性款式设计中主要是从外部廓形和内部结构两方面进行设计。

3.1.1 外部廓形 简约流畅、宽松自由。服装的外部廓形是服装造型设计的根本^[1]。趣味性休闲女装外部轮廓以“A型”“H型”和“O型”为主,追求舒适自由。在进行外轮廓设计时,需要考虑服装的穿着场合、服装材质的特性(软硬厚薄)、人体活动的最大范围、上下装之间的长度对比、宽度对比及体积对比。图 4 为笔者设计的外部轮廓趣味性休闲女装,图 4 中在宽松直筒的背带裤上点缀一些立体装饰,通过大小和数量的平衡达到和谐的视觉效果;同时模特身上醒目惹眼的红色装饰使人联想到手机里的未读消息,充满趣味。

图 4 外部轮廓趣味性设计

Fig. 4 Fun design of the external contour

3.1.2 内部结构 不规则分割、不常规形态。服装的内部结构是指服装结构线、分割线、装饰线的形态以及服装零部件的形状。趣味性内部结构设计可以从领子、袖子、门襟、口袋、下摆等部位的形状和位置,以及分割线、省道、褶裥工艺和位置等^[9]入手。用不规则的分割打破服装的常规结构,塑造趣味造型,而不常规的零部件形态可以成为服装的设计焦点,吸引人的视线。如 Edun 2016 年春夏女装^[10](见图 5),在上衣的设计中将口袋作为重点,方形的大口袋简约时尚,完美地分割了肩膀和腰部的比例;下身一袭飘逸的阔腿长裤,巧妙地运用了中缝的白色装饰线条,不仅拉长了下身比例,又和上身的白色纽扣遥相呼应,在简约中营造趣味性。

图 5 Edun 2016 春夏女装

Fig. 5 Edun 2016 Spring/Summer women's wear

3.2 材质设计

材质是构成服装的基本要素之一,直接影响着服装的整体风格^[11]。趣味性材质设计不仅包括材质属性的新奇,也包括对材质自身魅力的挖掘与应用。

3.2.1 创意材质 特殊材质、创意组合。特殊材质即是一些不常用于服装中的材料,如可车缝和水洗的牛皮纸面料、前卫的镜面反光材料等,一件再普通不过的T恤也会因为这些面料变得十分前卫。

不同的材质运用到服装上会产生各种趣味效果。①材质之间的不同属性导致服装的形、色、质产生差异;②材质之间的不同搭配组合可以营造趣味。笔者设计的材质趣味性休闲女装如图6所示,服装综合运用了太空棉、PU皮、TPU热熔胶膜、尼龙和网眼面料,丰富的色彩和活泼有趣的图案设计,使服装具有强烈的层次感。网眼布面料的透视感和太空棉的挺括感相结合,使服装既具有了一定的体量感,又轻盈不拖沓,整体感觉轻松随意、新奇有趣。

图6 材质趣味性设计

Fig.6 Funny design of materials

3.2.2 创意应用 二次再造。面料的二次再造是指通过特定的处理手法,使面料的组织结构和肌理等发生改变,从而形成奇特、幽默、鲜明的视觉艺术效果,令服装更生动、有趣,充分挖掘面料的潜力。趣味性材质的二次再造应该充分发挥材质、色彩和空间之间的关系,通过拼接、透叠或者堆砌的手法,用不同质感和不同颜色解除乏味,创造趣味。

3.3 色彩设计

服装色彩是表达服装印象的最直接因素^[12]。在进行趣味性休闲女装色彩设计时,需要从色彩的面积对比和色彩位置两方面着手。

3.3.1 色彩对比 明亮饱和、活泼跳跃。休闲女装色彩的趣味性设计需要遵循一定的平衡和比例关系,避免色彩对比过于强烈或微弱^[13]。通常大块面对比色会产生活泼可爱和视觉冲击的效果(见图7),多种对比色的小面积穿插组合会产生不稳定、跳跃有趣的效果(见图8)。趣味性休闲女装的色彩多运用如黄色、红色等有活力的、饱和度高的亮色,无论作为主体色还是点缀色,都会产生强烈的视觉效果。

图7 大块面对比色

Fig.7 Big part contrast of colors

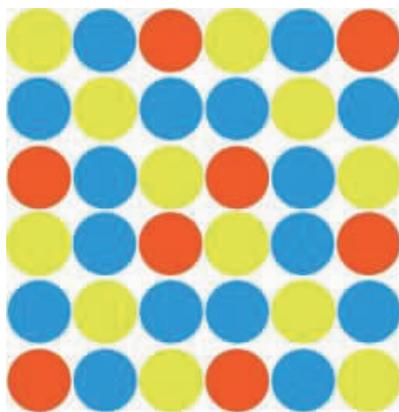

图8 小面积穿插对比色

Fig.8 Small part interspersed contrast of colors

3.3.2 色彩位置 空间组合、视觉冲击。色彩位置包括色彩之间的组合排列和色彩在服装中的位置两方面。①色彩通过不同的组合会产生不同的视觉效果,如视错、动感、空间感等,这时的色彩往往会和图案相结合产生更鲜明的设计效果;②将色彩运用到服装的肩、腰、臀、摆等关键部位和其他细节部位,会起到引导视线和加强视觉冲击的效果。视错效果如图9所示。通过移动色块的位置,产生了直线变得弯曲的视错感和不稳定感,色彩的排列位置和图形的结合形成了具有视错趣味图案。空间感效果如图10所示。抽象花朵图案是由不同色相的多边形组合而成,通过色彩位置和色相的变化,形成了一定的立体感和空间感,达到了虚实结合的趣味性。动感效果如图11所示。带有肌理效果的图案通过不同色相的多边形组合形成了纵横交叉的层次感和动感效果,巧妙的视觉错觉让人分不清到底是平面还是立体。

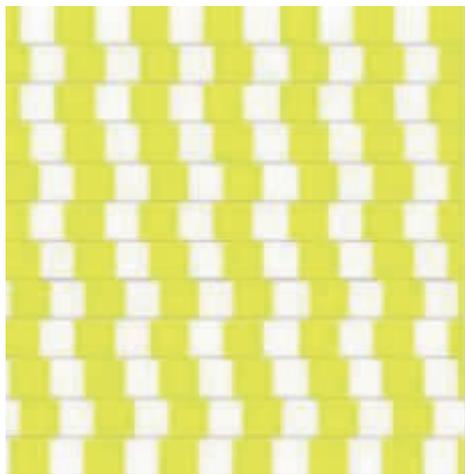

图9 视错效果
Fig.9 Visual illusion

图10 空间感效果
Fig.10 Three-dimensional effects

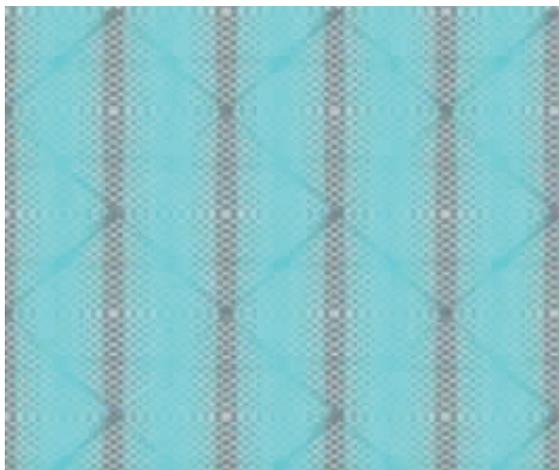

图11 动感效果
Fig.11 Rhythm effects

3.4 图案设计

趣味性图案设计强调新技术、新工艺、重形式轻内容,造型更加无序。文中从图案题材和图案构成形式两方面突破创新,为服装的美感增光添彩^[14]。

3.4.1 图案题材 文字标签、视错艺术、波普风格。趣味性图案设计题材丰富,近年来波普风格大行其道,视错艺术和文字标签也在各大设计品牌的T台上屡见不鲜。波普风格的主要表达方式就是图形,通过独特的图形和强烈的色彩创造出大众化的、通俗的趣味效果。图12为 Au Jour Le Jour 2016 春夏时装^[10]。模特身穿一件像是被“鸡蛋液”和“颜料”溅满的衬衫和背心裙,这款衣服巧妙地运用了图案和色彩之间的平衡关系,简单的图案和无序的组合令原本中规中矩的单品瞬间变得丰富有趣。视错艺术通过平面图案的错视匹配,恰当的裁剪和色彩搭配,使平面服装呈现出立体的视觉效果。图13为 Jacquemus 2016 春夏时装^[10]。从图13中可以看到,模特看似身穿西服套装,但实际上是一件印有醒目白色西装线条图案的纯色直筒连衣裙,正是这些图案使服装的视觉维度发生了转变,让人误以为模特就是穿了一套西服,这件虚实结合的设计恰到好处。图14为 Christin Dior 2017 春夏时装^[10]。一贯走优雅高端路线的 Dior 也开始玩起文字风,将关于“女权主义”的标语印在T恤胸前,轻松随意的风格让人不敢相信这竟是出自 Dior 的作品。类似地将字母突出显示在服装上的图案设计还有很多,这是用最直接最简单的方式表达内心想法和对生活的态度^[13]。

图 12 Au Jour Le Jour 2016 春夏时装

Fig. 12 Au Jour Le Jour 2016 Spring/Summer

图 13 Jacquemus 2016 春夏时装

Fig. 13 Jacquemus 2016 Spring/Summer

图 14 Christin Dior 2017 春夏时装

Fig. 14 Christin Dior 2017 Spring/Summer

3.4.2 构成形式 不拘一格、无序自由。趣味性图案的构成形式多无序自由,有些强调图案之间的反复叠加,有些则用夸张和变形等手法突显图案本身的风格。同时,图案在服装上的装饰部位也不再局限和拘束。笔者设计的图案趣味性休闲女装如图 15 所示。利用空气棉填充装饰图案,使图案廓形变的饱满夸张,打造出服装设计焦点。使原意为“禁止”的图案在此处引人注目,就像是在说“禁止观看”,牢牢锁住人们的目光,使人的注意力无法转移到其他地方。

图 15 图案趣味性设计

Fig. 15 Funny design of patterns

综合以上对趣味性休闲女装设计原则的阐述,明确了趣味性款式、材质、色彩和图案的设计方法。笔者在当前社会文化背景中汲取灵感,设计创作了一系列趣味性休闲女装。

如今,人们的现实生活很大一部分都被虚拟世界所占据,对手机的重度依赖导致人们缺少面对面交流而变得人情冷漠。对此社会现象进行思考和创作,文中以手机通信软件为主要灵感设计趣味性系列休闲女装。具体如图 16~图 17 所示。由图 16 和图 17 可以看出:①用充满活力的黄色和红色打破冷漠和呆板;②直筒和宽松的廓形设计简单自由,无所拘束;③各种具有数字化标签的图案像贴纸般被粘贴在衣服的各个部位,充满童趣又不失讥讽戏谑,以此表达笔者对数字化时代下人们自我封闭沉迷手机现象的反思。

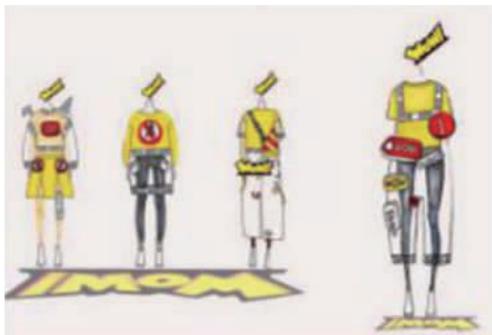

图 16 草图
Fig. 16 Sketch

图 17 实物效果
Fig. 17 Real costume effects

4 结 语

随着时代发展新事物不断地注入,结合当前社会经济和文化背景,“趣味性”被赋予了这个时代特有的精神内涵,并以特定的表现方式呈现在服装上。主要表现为行为层次和反思层次的趣味,满足人们内心的某种需求,具有较好的情感体验功能。后现代主义思潮的影响、时代发展的需求和消费需求的变化是影响趣味性设计元素发展的重要因素。通过对大量的设计实践总结归纳,把握趣味性休闲女装的设计原则和方法。坚持以人为本,在时代发展中不断探索和创新,满足人们日益变化发展的消费情感需求,强化服装与消费者之间的情感交流,从而对趣味性休闲女装设计的开发起到一定引导作用。

参考文献:

- [1] 顾雯,刘晓刚. 女装设计[M]. 2版. 上海:东华大学出版社,2015:58,119.
- [2] 张明月. 趣味化现象解析以及在女装中的应用[J]. 山东:纺织经济,2011(12):69-70.
- ZHANG Mingyue. Analysis of interesting phenomenon and its application in women's wear[J]. Shandong Textile Economy,2011(12):69-70. (in Chinese)
- [3] VOGUE时尚网. Moschino2017年秋冬高级成衣发布秀[EB/OL]. (2017-05-08)[2018-02-10]. <http://shows.vogue.com/cn/Moschino/2017-aw-RTW/runway/photo-613068.html>.

vogue.com/cn/Moschino/2017-aw-RTW/runway/photo-613068.html.

- [4] VOGUE时尚网. Moschino2017年春夏高级成衣发布秀[EB/OL]. (2017-05-08)[2018-02-10]. <http://shows.vogue.com/cn/Moschino/2017-ss-RTW/#photo=591957>.
- [5] 北京盛世嘉年国际文化发展有限公司. 寻找服装的方向[M]. 中国纺织出版社,2009:80.
- [6] 郗晨微. 童趣元素在女装设计中的应用[J]. 纺织科技进展,2005(3):78-80.
- QIE Chenwei. Application of playful element in costume design[J]. Progress in Textile Science and Technology, 2005(3):78-80. (in Chinese)
- [7] 余卫华. 女装设计中的童趣风[J]. 丝绸,2010(7):37-40.
- YU Weihua. Children's enjoyment in women's fashion design[J]. Silk, 2010(7):37-40. (in Chinese)
- [8] 宋明亮,王丽文. 趣味与产品趣味设计研究[J]. 江南大学学报(人文社会科学版),2006,5(5):124.
- SONG Mingliang, WANG Liwen. Interest and product interesting design research[J]. Journal of Jiangnan University (Humanities and Social Sciences), 2006,5(5):124. (in Chinese)
- [9] 郑宁. 日本服装设计中的趣味风格研究[J]. 美与时代(上旬),2013(10):118.
- ZHENG Ning. Study on the taste style of Japanese clothing design[J]. Beauty and Times, 2013(10):118. (in Chinese)
- [10] VOGUE时尚网. 2016春夏趋势:童心未泯[EB/OL]. (2017-05-08)[2018-02-10]. http://www.vogue.com.cn/fashion/trend-report/news_13g290d134a36eff-7.html.
- [11] 崔玉梅. 服装设计基础[M]. 北京:高等教育出版社,2009:155.
- [12] 赵屹星垚. Emoji表情符号中的受众心理研究[J]. 设计艺术研究,2016,6(1):46-49.
- ZHAO Yixingyao. Study of receiver psychology of Emojicom[J]. Design Art Research, 2016,6(1):48-49. (in Chinese)
- [13] 周辉. 浅淡色彩设计在女装中的应用[J]. 江苏纺织,2009(10):35-38.
- ZHOU Hui. Brief analysis on the application of color design in women's clothing[J]. Jiangsu Textile, 2009(10):35-38. (in Chinese)
- [14] 赵静. 现代女装设计中图案应用的新特点[J]. 纺织导报,2015(2):63-65.
- ZHAO Jing. New characteristics of pattern application in modern women's wear design[J]. China Textile Leader, 2015(2):65-65. (in Chinese)