

女装轮廓造型对体形美感的修饰作用

谢玻尔¹, 肖立志²

(1. 福州大学 厦门工艺美术学院, 福建 厦门 361021; 2. 福建师范大学 美术学院, 福建 福州 350108)

摘要:女装轮廓作为造型设计的第一要素,对其合理应用既能反映人体体形美感,又能对形体不足之处起到修饰作用。以具体女装设计案例为依据,融合艺术设计基础理论视错觉设计法,结合相关文献并通过图片分析,对女装轮廓造型和体形美感之间的关系进行讨论,归纳出女装局部轮廓对体形纵、横向修饰的规律及女装轮廓造型的节奏美感规律,从而得出修饰体形美感的女装造型设计方法。

关键词:女装;轮廓造型;体形;美感;修饰作用

中图分类号: TS 941.7 **文献标志码:** A **文章编号:** 2096-1928(2018)05-0400-06

Modification Effect of the Contour Shape of the Women's Dresses on the Body-Shape Beauty

XIE Bo'er¹, XIAO Lizhi²

(1. Xiamen Academy of Arts and Design, Fuzhou University, Xiamen 361021, China; 2. College of Fine Arts, Fujian Normal University, Fuzhou 350108, China)

Abstract: Contour shape of the women's dresses is one of the most important factor for style design. The reasonable application can help to reflect and improve the body-shape beauty. This paper based on some specific design cases, combines the related literatures with the methods of visual illusion design. Through image analysis this article discusses the relationships between the contour shape and the body beauty, in order to summarize the rules of the vertical and horizontal modification effects of the local contours on the body-shape beauty and to find the laws of the rhythm beauty of contour shapes, and to sum up the design method of the women's dresses which can modify the body-shape beauty.

Key words: women's dress, contour shape, body-shape, beauty, modification effect

女装造型设计中,轮廓造型对整体造型起着至关重要的作用,同时,轮廓造型很大程度上反映了服装结构的流行趋势和人体形态的审美导向。目前女装轮廓设计研究主要分为两个方向:①从服饰文化与社会历史学角度,研究服装外缘的轮廓剪影,体现出不同历史时期的轮廓变化及其对现代服装流行趋势的影响^[1];②从人体工程学角度,研究轮廓造型与结构变化的关系,归纳出轮廓变化结构对数据产生的规律及人体着装舒适性^[2]。以上研究均未涉及服装轮廓造型与人体美感之间的视觉修饰

规律。2015年巴黎成衣协会发表的市场调查报告显示,服装对人体美感的修饰作用在影响服装消费因素中占比42.3%^[3]。因此,服装是否可以在视觉上提高人体的体形美感,对服装的销量有很大影响。

文中将具体女装设计案例与艺术设计基础理论视错觉设计法相融合,在相关文献及图片分析的基础上,阐述女装轮廓造型和体形美感之间的关系,归纳女装局部轮廓对体形纵、横向修饰的规律及女装轮廓造型的节奏美感规律,并将其运用在修饰体形的女装造型设计中。

收稿日期:2018-06-14; 修订日期:2018-08-13。

基金项目:国家社会科学基金艺术学项目(2015FG04022)。

作者简介:谢玻尔(1985—),女,讲师,硕士。主要研究方向为品牌女装设计、服装结构设计、服装立体裁剪。

Email:396562769@qq.com

1 女装轮廓造型与形体美感的关系

1.1 女装轮廓造型设计对形体美感的影响

服装的轮廓造型直接影响着服装的整体设计风格。服装作为人体的第二层皮肤,对形体美感的作用分为两个层面:①客观反映体形;②对形体美感起到修饰作用^[4]。当着装者形体美感接近理想状态时,服装的造型和结构设计自由度较大,服装除了能直接体现着装者形体本身的美感外,也可通过各种设计技法对着装效果进行修饰,但穿着者适合造型多样的服装,设计技法仅起到锦上添花的作用^[5]。当着装者体形在横向维度或纵向比例美感上有所欠缺时,服装的造型设计技法便可起到一定的修饰作用。

英国学者理查森·韦德^[6]指出女性期望改善的部位主要集中在身高、胸围、腿部、臀围、腰围、肩宽及手臂等,女性对体形各部位改善的意愿比例如图 1 所示。目前韦德的研究已被应用到医学整形和健身塑体行业中。研究表明通过整形或健身,改变人体各部位横向围度的可能性较大,但改变人体骨骼相关部位长度的可操作性较低。另外,该研究还指出有 53.7% 的女性更愿意通过着装来修饰自身的形体。

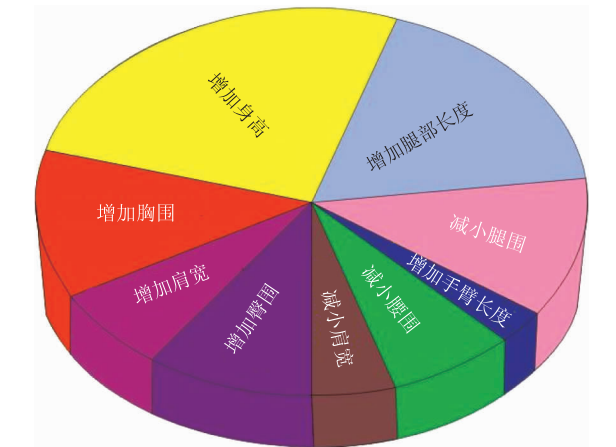

图 1 女性对体形各部位改善的意愿比例
Fig. 1 Willingness of women to improve different aspects of body

1.2 女装轮廓造型设计对人体部位覆盖的目标预设

图 1 基于体形改善期望值的调查,涵盖了女性人体 9 个部位。不同体形的女性所期望改善的部位亦有差异。同理,一种服装造型不可能同时满足所有人的视觉修饰需求。服装造型对人体体形的修饰规律主要根据视错觉设计原理,即人体某部位长度的视觉延长或维度的视觉膨胀,产生相应部

位的视觉效果变化^[7]。因此,应用服装轮廓造型设计修饰技法的前提是预设好人体部位视觉改善的目标。

2 女装局部轮廓的纵向修饰作用

女装局部轮廓的纵向修饰作用主要指通过服装局部轮廓的长度变化及对比,使着装者的身高或局部长度产生纵向拉长的视错觉效果。

2.1 裙长对身高比例的视觉修饰作用

裙长变化与身高视觉效果的变化关系如图 2 所示。图 2 中穿着者站在同一水平线上,且 3 款连衣裙在臀围线以上的造型完全相同,而图 2(a)款臀围线以下为超短迷你裙的造型,图 2(b)款为普通中筒裙,图 2(c)款为中长筒裙。虽然这 3 款着装造型仅存在裙长差异,却产生了着装者身高图 2(a) < 图 2(b) < 图 2(c)的视错觉。

图 2 裙长变化与身高视觉效果的变化
Fig. 2 Visual changes of body height with the changes of skirt length

在一定范围内,女性下半身与上半身比越大,身材比例越趋于完美。由图 2 可知,着装者下半身服装纵向覆盖面积越大,产生身高越高的视觉效果。根据面积视错觉原理,纵向面积成为调节身高比例的视觉诱因。观察者的视线随着裙长方向延伸,最终落在裙摆位置。裙长越长,视线路径就越长,从而产生视觉上纵向距离拉长的视错觉,在着装者人体上则反映为身高越高。女装设计中,当服装横向轮廓不变时,服装纵向轮廓对人体的覆盖面积越大,所产生的纵向拉伸视错觉效果越明显,即在视觉上体现为身高越高。此设计方法能有效地

调整、优化女性身高比例。

2.2 肩部造型对身高比例的视觉修饰作用

通过运用纵向修饰基础设计技法改变裙长,可在视觉上形成拉伸身体比例的效果,但其目的性单一,技法单调。实际的女装成衣产品设计中,其服装造型往往具有多个设计目的,从而实现对形体美感的整体视觉修饰。因此,还需通过局部轮廓造型变化和对比,总结轮廓造型的修饰规律。

理查森·韦德的研究表明^[6],被调查者有扩大和缩小肩宽两种意愿,且均占比较高。肩部造型是女装造型设计的重要元素之一。肩宽是人体整体轮廓中宽度最大的部位,服装造型所营造的肩宽大小,很大程度上影响着其他部位的视觉比例。因此,肩部造型设计往往与女性其他身体部位造型设计的关系密不可分,在服装造型中起到承上启下的作用。在服装设计时,设计者需总体考虑肩部与颈部、胸部、腰部及臀部之间的造型关系,以达到美学角度上服装廓形起伏有序、比例得当的节奏形式美感。

以肩部为例进行详细的案例分析,在服装整体及局部造型设计中具有一定典型性和代表性,可为服装设计、教学与工业制作提供可行性参考^[8]。袖部轮廓变化与身高视觉变化如图 3 所示。由图 3 可知,肩部造型对整体造型产生视觉修饰作用。图 3(a)、图 3(b)、图 3(c)为 3 款造型相似的连衣裙,但是袖子轮廓的长度为图 3(a) > 图 3(b) > 图 3(c)。由于袖长的不同产生了不同的视错觉,实际模特肩宽并没有变化,但在视觉上给人感觉图 3(a) > 图 3(b) > 图 3(c)。肩宽的视觉压缩亦形成服装整体纵向拉伸的效果,视觉上给人以身高图 3(c) > 图 3(b) > 图 3(a) 的视错觉。

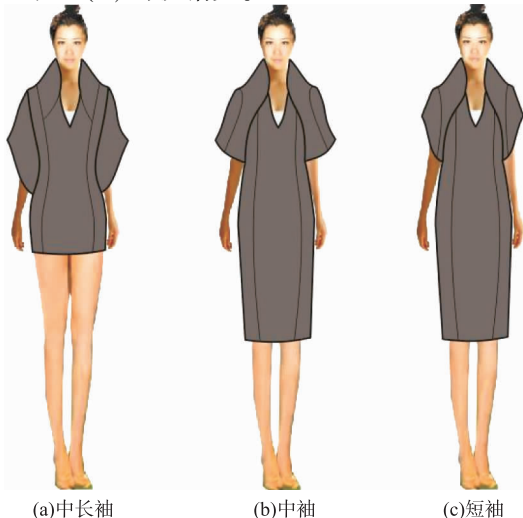

图 3 袖部轮廓变化与身高视觉变化

Fig. 3 Visual changes of body height with the changes of sleeves

根据视知觉系统著名的格式塔原理:人类的视觉系统在观察图形的时候,会不自觉地将图形闭合^[9]。因此,当此类宽袖的轮廓线向人体中线方向倾斜时,两侧轮廓线之间便产生一夹角。轮廓线倾斜得越厉害,这一夹角角度越小,肩宽形成向内压缩的趋势越明显,使整体身高产生拉长的视错觉。

2.3 局部造型变化对身高比例的视觉修饰作用

局部造型对人体上、下身比例形成视觉修饰作用的设计案例如图 4 所示。图 4 中将服装造型分为两组:①图 4(a)款与图 4(b)款,其服装造型相似,两者之间的差异主要体现在图 4(a)款的领部较高,图 4(b)款的裙长较长。视觉上图 4(a)款上半身比图 4(b)款短,同时产生图 4(a)款着装者腿部略比图 4(b)款长的视错觉。原因是图 4(a)款整体轮廓有向上提升的趋势,使服装的视觉重心整体向上移动;②图 4(c)款与图 4(d)款,两款之间的造型相似度高于图 4(a)、图 4(b)两款,但细微的造型差异同样也会形成一定程度的视觉修饰作用。如图 4(d)款比图 4(c)款多一个凸肩设计,使得身高上产生向上拉伸的视错觉效果。同时,图 4(d)款的裙身部位多了两条纵向的装饰线,产生纵向拉伸的视错觉。因此,服装局部造型的延伸或在纵向上增加装饰线,均可产生整体或局部拉伸的视错觉效果。

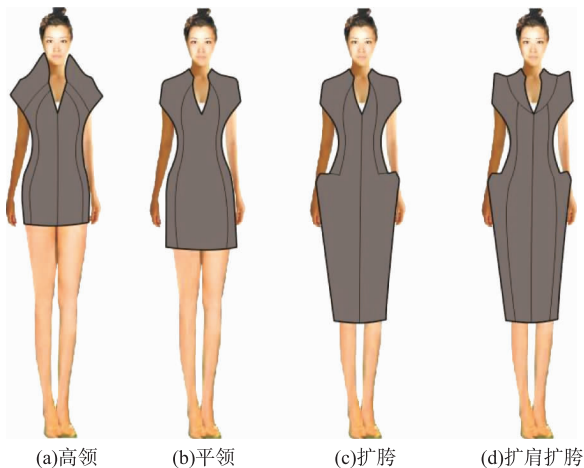

图 4 领部、胯部变化与身高视觉变化

Fig. 4 Visual changes of body height with the changes in collar and crotch

3 女装局部轮廓的横向修饰作用

服装局部轮廓横向修饰作用指通过局部轮廓的横向变化或对比,产生美化着装者三围比例的视错觉。

3.1 肩部造型对胸型产生的视觉修饰作用

肩部裸露面积变化与袖部视觉变化如图 5 所

示。由图 5 可以看出图 5(a)、图 5(b)、图 5(c)3 款连衣裙裙长、胸围线以下的外轮廓及领形完全相同,仅在肩部造型外轮廓和服装内部造型线上存在差异。基于上述差异,着装者的胸部丰满程度为图 5(a) < 图 5(b) < 图 5(c),从图 5(a)款到图 5(c)款,肩部造型横向向内压缩程度逐渐增大,使得胸部的外轮廓愈加凸显。图 5(a)、图 5(b)两款服装相比,肩部横向面积变化都不大,但图 5(b)款腰部中间的装饰性腰带,在视错觉上起到了辅助作用;图 5(b)、图 5(c)两款服装之间,肩部横向面积变化较大,图 5(c)款胸部形成的丰满视错觉效果明显大于图 5(b)款。同时,图 5(c)款胸部向外延伸的切割线在视觉上也起到了一定的扩大作用。

图 5 肩部裸露面积变化与袖部视觉变化
Fig. 5 Visual changes of body height with the changes of the bare shoulder areas

综上所述,当服装款式、轮廓近似时,肩部设计面积越小,且向胸部方向集中时,视线焦点集中于胸部,从而突出胸部曲线。同时服装结构、装饰线的曲线弧度、方向亦会诱导视线,起到突出局部体形的作用。

3.2 局部造型对腰、肩、臀部的视觉修饰作用

服装横向修饰设计主要用于人体的肩部、胸部、腰部及臀部,这些都是影响横向维度美感的关键部位^[10]。横向造型相互影响的视觉变化如图 6 所示。由图 6 可以看出图 6(a)、图 6(b)两款轮廓相似,肩部存在细微差异,即每款两个肩部最高点间宽度不同。虽然(b)款的肩部面积大于图 6(a)款,但由于图 6(b)款的耸肩凸点之间的宽度小于图

6(a)款,因此形成图 6(b)款肩宽小于图 6(a)款的视错觉,图 6(b)款肩部的造型既达到了装饰效果,又在视觉上突显雅致与秀气;另外,图 6(a)、图 6(b)两款在袖子宽度上的差异,使图 6(b)款袖深点反映在外轮廓上的位置高于图 6(a)款。

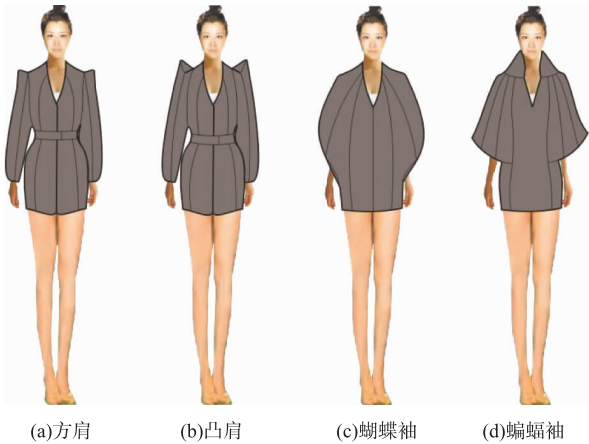

图 6 横向造型相互影响的视觉变化
Fig. 6 Visual changes of body height with mutual influences of the lateral shapes

图 6(c)、图 6(d)款肩部、臀部及袖部轮廓宽度相同,差异为袖子外轮廓的线条造型。图 6(c)款臀围线以上呈“O”形,图 6(d)款呈“梯形”。由于图 6(c)款袖子最宽处到肩点和臀围线之间的曲线较为柔和,这两段线条向肩部和臀部压缩的视错觉效果不如图 6(d)款,从而产生图 6(d)款的肩、臀宽小于图 6(c)款的视错觉。由此可见,服装横向修饰作用除了受服装轮廓宽度影响,也受轮廓线条的造型影响。

综上所述,在研究对象之间的着装大致相同或相似的情况下,运用视错觉类型中的尺度视错觉、面积视错觉等原理改变女装的局部造型,可从视觉上对女性的身高、胸部和臀部等产生修饰作用。当研究对象之间某部分相同或相似时,也会因为周围环境或诱导因素的不同,造成视觉错觉,产生视觉上差异。从服装心理学的角度,通过服装造型设计弥补着装者体形上的不足,使其在视觉上达到更加接近理想的程度,是影响女性服装消费行为的最重要因素之一^[10]。

4 服装轮廓的节奏美感规律

服装轮廓的节奏美感是指贴合人体结构与非贴合人体结构的服装轮廓之间,通过对比而形成富有节奏韵律的线条形式美感^[11]。目前上、下装均为合体服装时,其轮廓与人体基本贴合,此类服装的

设计方式更多体现的是结构设计技巧。这种设计对于着装者的体形有较高要求,否则反而更易暴露不足之处,因此,合体服装着装人群的覆盖率较小^[12]。另外,目前许多女装品牌出现同质化现象,就是产品开发部门过多依赖结构设计,认为服装的合体性是设计体系的核心,对造型风格的尝试过于谨慎^[13]。但服装轮廓的设计方式在很大程度上也影响着服装的整体造型风格,以下为3种不同类型的设计案例。

4.1 上、下装轮廓对比产生的节奏美感

上下装轮廓的虚实对比案例如图7所示。由图7可知图7(a)、图7(b)、图7(c)3款上装一致,即休闲随性的时尚斗篷装。其中图7(a)款下装为及膝筒裙,合体筒裙属于端庄干练的风格,多用于职

业装设计。但是图7(a)款的上、下装风格协调性较弱,整体效果显得较为拘谨;图7(b)款的迷你短裙和图7(c)款的紧身瘦腿裤属于时尚休闲风格,与上装的造型风格搭配较为协调。另外,图7(b)、图7(c)两款的下装均较大程度地体现了着装者本身的腿形轮廓,这与上装宽大的斗篷装形成虚实对比,产生明显的节奏美感。舒适感方面,由于斗篷装的结构特点,对穿着者手臂的活动灵活性有一定的限制。因此,需要通过便于运动的下装结构平衡整体的舒适感,这也正是图7(b)、图7(c)两款整体效果优于图7(a)款的重要因素;图7(d)款则是在以上原理的基础上,夸大上、下装的造型特点,加强“虚”、“实”对比,在保持整体造型风格协调的基础上,体现出明显的轮廓节奏美感。

图7 上下装轮廓的虚实对比

Fig.7 Contrast between the virtual and actual upper and lower outlines

4.2 局部与整体轮廓对比产生的协调感

通过改变局部轮廓,提高整体轮廓节奏美感的设计案例如图8所示。由图8可知,图8(a)款为基础款式,上、下装均为合体结构,基本反映了着装者的体形,整体效果具有一定美感。但此款造型略显拘谨,缺乏创意,不具备明显的造型风格辨识度;图8(b)款则在图8(a)款的基础上增加了领部和肩部的造型设计,即比图8(a)款多了小面积的非贴合造型,领部和肩部的“虚”体造型与其余的“实”体造型形成局部轮廓的节奏美感,使图8(b)款的造型美感明显优于图8(a)款,同时具备了一定的造型风格辨识度;图8(b)款到图8(c)款是一个造型的跨越,图8(c)款在图8(b)款的基础上夸大了衣身造型设计,将腰部以上的袖部、肩部及领部连成一个造型联系较为紧密的“虚”体轮廓,并增加一定面积,轮

廓节奏美感相较于图8(b)款更加明显,且造型、结构的创意度均大于图8(b)款;图8(d)款和图8(e)款是在保留图8(a)款上装造型的基础上,对下装造型进行变更的设计案例。图8(d)款下装的造型为半宽松的“香蕉”形裤腿,图8(e)款为宽松的裙裤,从图8(a)款到图8(d)、图8(e)两款的整体造型变化逐渐趋向于休闲的风格,而休闲风格的强烈程度与轮廓节奏美感程度成正比,即上装皆为合体,下装的“虚”体面积为图8(a) < 图8(d) < 图8(e) (图8(a)、图8(b)、图8(c)3款下装一致,便不赘述)。图8(e)款的上、下装轮廓对比最为强烈,其轮廓造型的美感亦最明显,但是需要注意下装面积的扩大应以不影响腿部舒适性为前提,否则便失去了对服装造型装饰的根本意义。

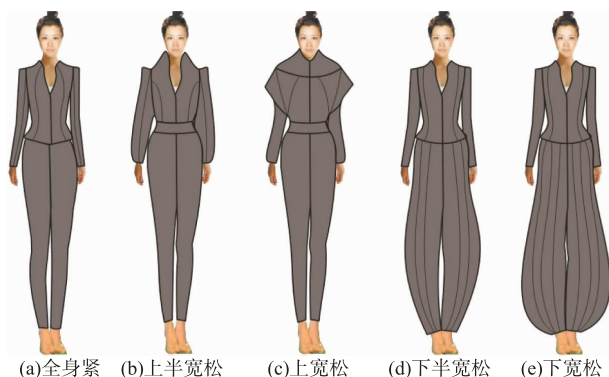

图8 局部轮廓变化产生的视觉节奏美感

Fig. 8 Visual rhythm beauties under different local contours

5 结 语

在艺术设计创作过程中,许多形式美感往往是由创作者受到偶然的灵感启发创作和设计出来的,而艺术设计理论中的形式美感规律需要被细化研究。文中通过若干女装设计案例的研究,归纳出以下规律:

1)在宽度不变的情况下,服装局部轮廓纵向拉伸会产生人体被拉伸的视错觉,当增加与纵向轮廓相呼应的装饰线时,纵向拉伸的视错觉会得到一定程度的强化;当纵向轮廓向人体某一维度倾斜时,该部位亦会产生向这一方向压缩的视错觉。

2)当轮廓纵向长度不变时,服装两侧向内压缩,会使中间部位产生向外膨胀的视错觉;当服装横向轮廓上的两点宽度缩小时,亦会产生向内压缩的视错觉。

3)服装整体造型风格的协调感取决于着装后上、下轮廓的对比协调,即上装和下装造型风格的统一及上、下装舒适性和功能性的互补。当服装的上装或下装贴合人体轮廓时,其他宽松局部面积越大,服装整体节奏美感越明显。因此,宽松与合体的轮廓对比越强烈,服装整体创意度越高,越容易形成清晰的风格辨识度。

通过以上规律的总结,希望能为服装造型设计理论的完善提供设计方法论的参考,并期待后续有更加深入的研究,完善女装局部造型的设计技法。

参考文献:

- [1] 肖立志. 女装造型设计元素的延续性研究[J]. 装饰, 2013(1):116-117.

- XIAO Lizhi. The research of continuity in women's dress modeling design element[J]. Art and Design, 2013(1): 116-117. (in Chinese)
- [2] ÉRICA P D N, BRIGATTO A C, PASCHOARELLI L C, et al. Fashion and ergonomic design: aspects that influence the perception of clothing usability[J]. Procedia Manufacturing, 2015(3):6133-6139.
- [3] MASSIMO B, ELEONORA B, GINO F, et al. Analysis of the requirements of RFID tags for efficient fashion supply chain management[J]. International Journal of RF Technologies, 2012,3(1):39-65.
- [4] MERAVIGLIA L. Counterfeiting fashion and the civil society[J]. Journal of Fashion Marketing and Management, 2015,19(3):230-248.
- [5] ANGELA P. Fashion and age[J]. Journal of Design History, 2011(1):101-102.
- [6] DRAPER N R, PUKELSHEIM F. An overview of design of experiments[J]. Statistical Papers, 1996, 37(1):1-32.
- [7] KILTENI K, BERGSTROM I, SLATER M. Drumming in immersive virtual reality: the body shape the way we play[J]. IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics, 2013,19(4):597-605.
- [8] ANETTE K, JOHAN H A. Around town; technology-inspired fashion[J]. Journal Record, 2013(12):131-140.
- [9] AGNEW H C, PHILLIPS L H, PILZ K S. Visual attention, biological motion perception, and healthy ageing[J]. Psychological Research, 2018,35(12):227-241.
- [10] 肖立志. 视错觉在女式职业装造型设计中的应用[J]. 纺织学报, 2014,35(9):127-131.
- XIAO Lizhi. Application of optical illusion in modeling design of women's business wear[J]. Journal of Textile Research, 2014,35(9):127-131. (in Chinese)
- [11] MENG P. Characteristics and promotion research on fashion clothing e-marketing[J]. Creative Education, 2012,3(10):33-38.
- [12] 肖立志. 女装领部的创意式结构研究[J]. 纺织学报. 2013,34(11):124-130.
- XIAO Lizhi. An investigation on creative designing of collar structure for Women's clothing[J]. Journal of Textile Research, 2013,34(11):124-130. (in Chinese)
- [13] 刘成霞, 鲁沛. 服装款式解构设计的基本方法[J]. 纺织学报, 2011,32(11):96-99.
- LIU Chengxia, LU Pei. Basic methods of deconstruction application in fashion design[J]. Journal of Textile Research, 2011,32(11):96-99. (in Chinese)

(责任编辑:张雪,邢宝妹)