

图册设计法在服装设计中的应用

王静渊

(常州纺织服装职业技术学院 服装学院, 江苏 常州 213164)

摘要:在服装设计研发阶段,图册设计法是设计师进行灵感积累、分析、设计的主要工具和表达方式。通过文献研究法、定性分析法、经验总结法等对图册设计法进行系统分析,再通过引入原创设计案例图片进一步明确图册设计法的形式、内容,分析出其作用和价值,并且总结出图册设计法作为服装设计师的设计工具,其创造性思维所依托的5大特点和优势:直观化、个性化、创造性、科学性和不可预知性。

关键词:图册;服装设计;灵感积累;原创设计;设计方法

中图分类号:TS 941.28 **文献标志码:**A **文章编号:**2096-1928(2018)06-0535-05

Application of Sketch Book Design Method in Fashion Design

WANG Jingyuan

(School of Fashion, Changzhou Vocational Institute of Textile and Garment, Changzhou 213164, China)

Abstract: The sketch book design method is the main tool and expression way for fashion designers to gather inspirations, analyze and design. The sketch book design method was systematically analyzed through a variety of research methods such as literature research, qualitative analysis and experience summary. And then the form and content of sketch book method was decided according to the original design case pictures. The role and value of sketch book design method was analysed. Then the sketch book design method as the design tools and creative thinking of the fashion designer with the five main features and advantages were summarized: intuition, personality, creativity, scientificity and unpredictability.

Key words: sketch book, fashion design, inspirations accumulation, original design, design methods

图册设计法是服装设计师在创作过程中运用的设计工具和表达方式,它贯穿了灵感设计、造型创作、作品成形设计过程,是设计师风格、个性、爱好、创作手法以及设计能力的综合展现。图册设计法在欧美国家设计行业已经沿用了几十年,被业内广泛接受,但在中国,无论从业界到学术界,都还没有系统的理论研究对其进行归纳、总结和梳理。通过笔者在欧美留学所见所闻以及多年实践图册设计法的经验总结,结合关于图册设计法的相关理论研究,归纳了其作用和价值,认为其在积累灵感、启发原创、记录设计过程、提升设计作品商业价值、为设计爱好者提供审美熏陶的途径等方面具有优势。

1 图册设计法

1.1 定义

在当代欧美体系的服装设计领域,图册是设计师搜集灵感、设计创作的主要工具和承载手段,也是了解一位设计师个性、爱好、设计思路和设计能力的重要参考材料。在图册的灵感积累中,记录了设计师在早期搜罗的设计灵感和素材,或者是平时积累的很多碎片化视觉感受和图片。设计师将这些灵感素材进行分析、解构,产生新颖的、独创的造型元素,使其可以为下一步的服装廓型、款式设计、色彩基调、面辅料以及最后完成系列化的成衣奠定基础。

可以说,以图册为形式的设计方法是欧美服装设计体系经过几十年经验验证后形成的十分科学、系统、符合创意设计思维和创造性工作的有效方式。

1.2 形式

在早期灵感积累阶段,图册有多种多样的表现形式。以物质表现形式看,可以从承载形式、灵感素材形式及处理手法3方面来论述。

不同设计师设计习惯、设计主体或应用范围的不同,会造成图册形式各不相同。有的图册表现为常规速写本,如图1所示的水彩画图册;有的设计师用旧笔记本作为日常积累素材的灵感库,具体如图2所示;有的直接用一本旧书作为图册;有的是用不同大小、来源不一的纸张装订而成的创作图册;也有的做成外表精美、内容华丽的精装图书形式。

图1 水彩画图册

Fig.1 Watercolor sketch book

图2 旧笔记本中的灵感积累

Fig.2 Inspiration accumulation in the old notebook

灵感素材的形式,有截图、照片、绘画、动植物实物等,只要设计师认为可以激发灵感创意的内容都能囊括到图册中。灵感处理手法有专注于手工创作的拼贴、剪纸、手绘、拓印等。图3为图册剪贴作品。此外,还可使用最新前沿科技和理论进行脱离传统创作媒介的跨学科表达,甚至传统创作手法也可以应用到设计过程中,在图册中适当表达。

图3 图册剪贴作品

Fig.3 Collage works of sketch book

1.3 内容

图册所包含的内容有早期灵感素材、灵感转化过程,以及最终的设计主题、色彩、服装面辅料、图案、廓型、具体服装细节、设计草图和款式图。设计师根据自己感兴趣的方向进行灵感搜集,最终依据积累的素材形成服装整体风格走向。在这个阶段,图册承载了设计师喷薄而出的设计灵感,并且帮助他们分析图片,把握整体设计基调和方向^[1]。设计师将素材转化为服装语言的过程中,需确定好服装设计主题,并根据主题进行灵感搜集,为服装设计后续步骤做好铺垫准备。在此基础上,最终确定服装色彩、面辅料、图案、廓型、结构、细节及款式等要素^[2]。

2 图册的作用

2.1 灵感积累

在日常生活中,有心的设计师或艺术家会在看似平淡无奇的日常生活中找到创作灵感,或者灵光乍现萌发出奇思妙想,此时手边的图册就成为灵感积累和记录必不可少的工具,并且也可以作为日后创作作品的重要宝库资源。它可以以寥寥数笔速写的形式呈现;可以是在街边无心拍到的几幅照片;可以是随手取下的明信片;可以是信手摘下的花朵或叶片;可以是设计师精心绘制的一幅美图;甚至可以是无意洒落的墨汁形成的图案。图4为自然界植物的灵感积累。在图册中,这些美好的点滴经过设计师或艺术家的发散思维以及天马行空的艺术畅想,都可以变成日后的设计要素甚至亮点^[3]。

图册以积累素材为目的,可日常随身携带,内容杂乱,没有主题,没有规律,只有设计师随性的涂鸦、情感的挥洒和普通人容易忽视的生活点滴,但是关键时刻就会成为设计师创意设计的灵感宝库。

图4 自然界植物的灵感积累

Fig.4 Inspiration accumulation of natural plant

2.2 启发原创

对职业服装设计师而言,使用图册形式进行服装设计是一种高效且科学的工作方式,设计师可以从杂乱无章的视觉资料库中快速找到自己心仪的视觉元素。种类多样的灵感素材在图册中以一种符合客观视觉逻辑经验和设计师主观审美爱好的形式进行组合,设计师通过添加、剪贴、变形、绘画、再现等手段对设计素材进行加工,最终形成了新颖且充满创造性的灵感版即“mood board”,具体如图5所示。

设计师在图册中不断积累视觉经验及灵感素材,并在大脑中不断强化这些视觉符号,使他们在短时间内对自己的灵感元素有充分认识,通过理性分析与感性直觉找到未来服装设计的大致方向。最终设计师通过确定设计主题和方向,为后期廓型、款式、面料等元素设计奠定基础,形成视觉材料转化的素材和有力佐证。图6为通过分析灵感素材从而确定设计方向的图册。

图5 手工制作灵感版

Fig.5 Handmade inspiration board

图6 分析灵感素材确定设计方向

Fig.6 Inspiration analysis to orient design direction

在图册的应用中使用罗列、剪贴、扭曲、重叠等手段来解构、转化、重构视觉材料,通过不断推演,依靠图册进行灵感元素的有效分析,最终得到一个或若干个造型元素。图7为提取设计元素进行的重构设计。设计师依据服装构成要素和造型设计元素形成后续设计的依托,最终完成服装款式及系列设计^[4]。

图7 提取设计元素进行重构设计

Fig.7 Reconstitution the inspiration design elements

2.3 记录过程

传统的服装设计并不强调设计过程,无论在服装教学或是企业研发过程中,都更加注重结果。然而,欧美国家的服装设计体系更加强调设计过程、设计思路和灵感转化的历程。他们评价设计好坏的标准也不仅仅停留在结果,更多地会参考设计过程。因为服装设计师的设计思路以及转化灵感、使用服装语言的能力是更加宝贵的设计品质,而且是评价一个设计师及其设计作品的客观标杆。强调

设计过程某种程度上也是强调原创性,记录过程也是记录了自己独特的、与众不同的设计思路,是自己原创设计的证明。同时设计过程的记录让设计思路更加清晰,便于日常整理、后续设计的衍生以及设计经验的积累^[5]。

2.4 提升价值

在很多商业服装品牌的企划设计过程中,大多采取既定主题和方向,并根据已经确定的方向搜集设计素材和灵感图片。由于图册本身的直观性,在早期服装商品的企划中加入图册的灵感搜集和整理,可以使设计师和团队成员工作更加简单、高效、事半功倍。同时图册的原创性、艺术性还使商业化和功利气氛浓重的服装企业,在早期商品研发过程中变得更加具有创造性和新颖性。在原创性、艺术性思路的引导下,服装产品本身也具备了独特的品牌识别性,可以在同质化严重的服装品牌和服装产品设计中区别于同类竞争品牌,并脱颖而出赢得市场青睐^[6]。

这种原创性的、具有强烈品牌识别度的风格还可以延续到后续的商品营销过程中。在品牌林立、竞争激烈的服装行业,独树一帜的设计作品自然而然会成为品牌营销的方向,甚至引导品牌的整体形象、VI设计和总体营销策略。当代社会人们的审美能力增强,对服装美的需求更加强烈,对时装的要求也越来越高,促使服装设计师不断提高设计能力,设计出能满足消费者挑剔眼光且艺术感与原创性兼备的作品。图册原创性、艺术性的研发和设计策略,不仅体现在服装产品形象方面,更表现为品牌产品在消费者心目中形象的提升。

最后,图册所带来的艺术感和原创性创作氛围,以及由此而产生的一系列产品、品牌形象、营销的升华,也是当下服装市场的潮流和服装商品重要的逐利点,更是企业家们渴望达到的企业品牌状态。

2.5 审美熏陶

图册的使用人群不仅局限于专业人士,在欧美国家,很多对艺术感兴趣的业余爱好者也都善于使用图册来表现自己的生活。旅行、聚会甚至家庭相片集都会被整理成图册的形式。因而图册又是提升艺术素养、生活品质的载体,不时翻阅自己曾经制作的图册还是一种审美的熏陶。在欧美国家,图册学习是一项基础的素质教育,是培养整体国民艺术修养的美学课程之一^[7]。图 8 为图册在基础教育中的呈现。

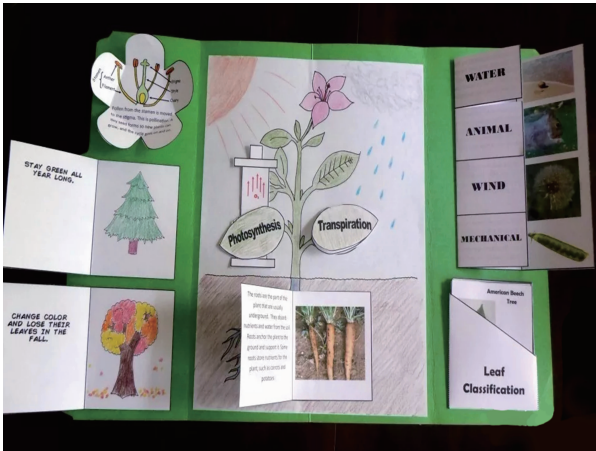

图 8 图册在基础教育中的呈现
Fig. 8 Sketch book in primary education

3 图册设计法相比传统方法的优势

3.1 直观化

图册的表现形式非常直观、生动。传统的灵感积累大多只是停留在电脑文件夹里的一张张图片,以及设计师零散、模糊的设计构思和几张草图,凭着设计师在脑中偶尔迸发的灵感完成几套设计作品,缺少了详细的中间过程。

欧美设计师使用的图册设计法,在灵感搜集的早期阶段充分调动设计师的能动性,使灵感元素以直观、生动、活泼、充满创造性的形式呈现。在视觉情感的基础上,生动形象的视觉元素有助于刺激设计师迸发创作灵感。这相较于传统的灵感搜集模式,大大激发了设计师的创作激情,并且使设计变得生动、直观、富有乐趣^[7]。

3.2 个性化

设计本身就是一个个性化创作过程,在服装设计阶段,图册设计法更加强调设计师本身的个人感受和手工创作的过程。设计师的搜集和整理过程都一一记录在图册中,并且加入了设计师的思维情感,使整个图册充满情绪和个人印记。如设计师随手的涂鸦、无心留下的墨迹、即兴创作的手稿等,都表现出设计师区别于常人的独特品味和审美趣味。这些内容是图册为设计师留下的创作痕迹,同时也是设计个性化最显著的表现^[8]。

3.3 创造性

图册设计法相较传统方法具有明显的创造性。传统的灵感搜集只是元素的罗列和平铺直叙,缺少对灵感素材的分析研究和思考,最终呈现的形式也比较单一。而欧美设计师在使用图册时洋溢出了

创作热情,他们从灵感搜集早期开始就呈现出个人品味和对设计灵感的敏锐性。设计师面对灵感素材,表现的不仅仅是简单罗列,还加入了创造性的拼贴、扭曲甚至蒙太奇手法,整体效果让人意想不到又创意十足,充分表达了设计师对灵感的理解及其独特的创作思路。图册的创造性蔓延在每个角落,从设计师脑中灵光乍现的那一刻起,图册就是为了呈现创意而存在^[9]。

3.4 科学性

传统观念中,总会认为设计尤其是服装设计是十分感性的工作,服装设计师的思维有时是疯狂、难以理解的,甚至很多服装设计从业者也认为自己从事的工作是感性、情绪化的。这在某种程度上是可以理解的,因为服装设计工作本身具有高度审美性,是艺术化、个人化的创作活动,但是从我们现代服装设计理念和成熟的设计产业从业者角度而言,服装设计师也需要理性思维。抛去常规理解的商业操作下产品研发的理性思考,在艺术创作过程中也需要科学、合理的服装设计创作方式。

欧美体系下的图册设计模式,代表了当代设计的理性思维与科学设计方法。它的指导思想就是在杂乱无章的众多视觉元素中搜寻到自己感兴趣的、将要深入发掘的设计点,并依照这个方向不断深入寻找与之相类似的元素或者是不同种类但造型或构成元素相类似的灵感素材。在此过程中设计师进行理性思考,使自己沉浸在类似风格或同类造型灵感素材中,并整理出一条或多条线索进行设计方向的思考,为后续的服装设计积累造型元素^[10]。

在图册中,人们表面看到的是设计师的创造性和即兴发挥,但是把控整体设计风格和走向的是设计师的理性思维和科学设计方法,包括最终呈现的服装款式、结构、细节等,也都符合设计逻辑中的科学性。

3.5 不可预知性

由于图册极强的创造性和艺术性,以及它所承载的天马行空的创意,形成了设计师在图册创作过程中的随机性和不可预知性。因而每一本图册都是独一无二、不可复制的,甚至在创作过程中设计师自己都不可预知下一步创作,更不用说服装的细节和最终成衣系列的具体形式。同一个设计师的每本图册都充满了创作随机性,记录了他们当下的情绪和感受。

4 结 语

图册所展现的对原创服装设计的作用和优势,已经在欧美发达国家服装设计体系中广受重视,成为每个职业设计师需要掌握的一门基本设计技能。同时图册为设计师提供了一个行之有效的设计技法。

图册灵活多样的形式和全面的内容使服装设计师在设计时更加自由、灵活。一本图册可以涵盖设计过程的各个方面,贯穿设计师设计思路的始终,从而表现设计师的审美情趣、个性以及爱好。它帮助设计师积累灵感、启发原创、记录设计过程,并提升产品的商业价值,在日常生活中,可以为大众启迪灵感、提升审美和生活品质。

图册在帮助提升设计原创性和艺术感方面的优势是毋庸置疑的,其科学性也让设计效率大为提升。图册设计方法在服装商品研发中起到了重要作用,欧美国家时尚从业者们经过几十年的实践,也证明了其可信性、有效性,是值得推广的。

参考文献:

- [1] 刘晓刚,崔玉梅. 基础服装设计[M]. 上海:东华大学出版社,2014.
- [2] 许可. 服装造型设计[M]. 2版. 上海:东华大学出版社,2016.
- [3] 艾金玛·恩波露. 国际时装设计经典系列丛书:国际时装设计与调研[M]. 陈添,胡晓东,译. 上海:东华大学出版社,2015.
- [4] 韩兰,张缈. 服装创意设计[M]. 北京:中国纺织出版社,2015.
- [5] ATKINSON M. How to create your final collection[M]. London: Laurence King Publishing, 2012.
- [6] MCKELVEY K, MUNSLOW J. Fashion design: process, innovation and practice[M]. Hoboken: John Wiley and Sons, 2012.
- [7] SEIVEWRIGHT S. Research and design [M]. 2nd ed. UK:AVA Publishing, 2012.
- [8] DIEFFENBACHER F. Fashion thinking: creative approaches to the design process[M]. UK:AVA Publishing, 2013.
- [9] KIPER A. Fashion portfolio: design and presentation [M]. London: B. T. Batsford, 2014.
- [10] 史蒂文·费尔姆. 国际时装设计基础教程2:系列时装设计与应用[M]. 曹帅,译. 北京:中国青年出版社, 2012.

(责任编辑:沈天琦,邢宝妹)