

菲利普·崔西的帽饰设计手法分析及 在服装中的创意运用

许岩桂¹, 李芳²

(1. 南通大学 纺织服装学院, 江苏 南通 226019; 2. 南通富美服饰有限公司, 江苏 南通 226000)

摘要:基于对菲利普·崔西(Philip Treacy)帽饰设计作品的实物分析,结合相关文献与资料的整理,对帽饰设计中结构、材料、工艺进行研究,概括其个人表现手法及风格特征,归纳了帽饰设计装饰材料、工艺、色彩的运用方法,并通过局部借鉴法、直接运用法、创新设计法将其运用到现代创意服装设计中。分析认为,帽饰与服装同属于服饰设计范畴,帽饰设计的构成元素巧妙有序,可根据服装设计的审美需求和创意空间,将其元素融入服装设计,进而探索服装与服饰品之间的借鉴设计及相互关系。

关键词:帽饰;服装创意设计;装饰性;工艺;个性化

中图分类号:TS 941.7 **文献标志码:**A **文章编号:**2096-1928(2021)06-0549-06

Analysis of Philip Treacy's Hat Design Technique and Creative Use in Clothing

XU Yangui¹, LI Fang²

(1. School of Textile and Clothing, Nantong University, Nantong 226019, China; 2. Nantong Foremost Garments and Accessories Co., Ltd, Nantong 226000, China)

Abstract:Based on the analysis of Philip Treacy's hats, this paper investigates the structure, fabric and techniques of the hats, combined with relevant and observant and material collation. Then the expression technique and style of the hats were summarized and the decorating materials, technology and color are studied. Finally the element features is applied in modern creative clothing design through partial reference, direct application and innovative design. According to the research, hat and clothing belong to the category of overall clothing design. The composition elements of hat design are ingenious and orderly, which can be combined with the aesthetic needs and creative space of clothing design. The hat element is applied to the reference design of clothing and accessories as well as the innovation of clothing design.

Key words:hats design, clothing creative design, decoration, process, characteristic

文中的“帽饰”,限定为现代西方高级时装设计及流行时尚中的“头部饰物”,属于服装整体设计的范畴。目前,对于帽饰设计研究多集中在造型创意、装饰手法以及风格流行方面,而对帽饰设计元素在服装创新中运用的研究较少。

克里斯汀·迪奥曾说过:“没有帽子,人类就没有文明。帽饰文化在中西方文明发展史上有着自

己的轨迹,与同时期的服装风格相映生辉”。^[1]在中国,自夏商之后帽饰就是区分身份等级的标志,被纳入“礼制”,成了礼仪的重要内容及表现形式。在西方,帽饰同样是身份、地位、信仰、文明的代名词,并与当时西方流行的各种时装形态保持高度一致。被众多一线时装设计师称为“全世界首屈一指的帽子魔术师”的菲利普·崔西(Philip Treacy),是20

收稿日期:2021-03-07; 修订日期:2021-07-16。

基金项目:国家社会科学基金艺术学项目(20BF089);教育部人文社会科学基金项目(21YJA760077)。

作者简介:许岩桂(1970—),女,副教授。主要研究方向为服装与服饰设计。Email:164106155@qq.com

世纪末欧洲最具代表性的帽饰设计师之一。他的作品风格鲜明,展现了欧洲百年帽饰的传统与经典,同时从侧面映射出 20 世纪服饰发展历程及发展趋势^[2]。文中对菲利普·崔西不同时期的帽饰作品进行分析,提炼其设计语言和代表元素,并运用到服装创意设计中。

1 菲利普·崔西的作品分析

1985 年,菲利普·崔西在都柏林国家艺术设计学院学习帽子设计,师从英国著名女帽设计师史蒂芬·琼斯 (Stephen Jones)。1988 年,菲利普·崔西赴伦敦皇家艺术学院,主修帽子设计,并获硕士学位。菲利普·崔西深受后现代思潮和观念的影响,创意来自西方流行或传统帽饰的重组与改良,在材料选择和内容题材上都极具个人特色,并且作品妙趣横生^[3]。文中从材料工艺、造型创意以及风格语言 3 方面对菲利普·崔西的典型作品进行分析(文中菲利普·崔西的帽饰图片均源于其品牌官网)。

1.1 材料工艺

相对服装而言,帽饰在设计与制作时更依赖手工艺来表达材料之间的关系。材质方面,菲利普·崔西擅长将传统帽饰材料(如丝绸、天鹅绒、网状纱、蕾丝、花边、草藤、麦秸、花朵、贝壳、羽饰、流苏等)与非传统材质元素(如矿物、树脂、塑料、金属等)改良重组,呈现出错落美,紊乱中彰显着华美。通过对崔西典型帽饰作品的分析,可知其偏好模压法、裁剪法、塑型法、编结法等工艺^[4]。模压法首先选用与帽饰设计效果图大致相符的毛毡,将硬化剂

涂抹到毛毡上,晾干后在蒸汽壶上蒸透,并按压、归拔定型,同时根据所需装饰花型裁剪加硬,最后固定在帽檐对应位置。模压出的帽型和花饰如图 1 所示。裁剪法是用各式羽毛及羽翎装饰帽冠,再对羽毛单边裁剪或双边裁剪,使羽毛呈现出不同的形态。裁剪法如图 2 所示。塑型法是将加硬胶水涂抹在蕾丝、花边等柔软的材料上,使其硬化、挺括,从而改变面料本身的触感,让传统材料焕发新的生命力,最终呈现出打破常规、反常态的设计形态。塑型法如图 3 所示。编结法是用篾丝、草丝、麻丝、网丝等直接编结成型,帽饰表面呈现镂空透视或密集光滑效果,造型过程中可结合塑型法、裁剪法等多种工艺,运用形式美法则将材料、色彩融入帽饰。编结法如图 4 所示。

图 1 模压出的帽型和花饰

Fig. 1 Hat shapes and ornaments by moulding

图 2 裁剪法

Fig. 2 Cutting method

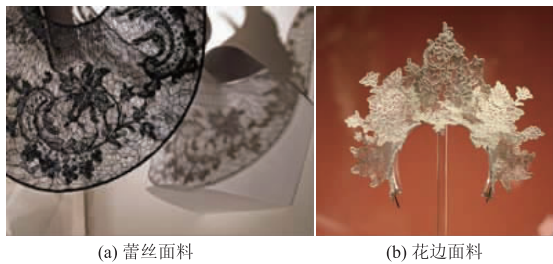

图 3 塑型法
Fig. 3 Shape method

图 4 编结法
Fig. 4 Knitting method

1.2 造型创意

菲利普·崔西的成就在于拓展了帽子的领域,使之成为独立的人体装饰品,而不再处于附庸和陪衬的地位。可作为人体装饰品的帽饰如图 5 所示。他几乎所有的帽饰作品都大胆运用充满未来感的天线和螺旋图形,使造型向上或向两侧拓展,增加身

体占据的空间。菲利普·崔西帽饰造型多采用各种抽象或具象的仿生设计,灵感如鸟类、植物及海底生物等,其中鸟类仿生最多,并善于通过组合羽饰材料模仿鸟类飞翔时的动作。菲利普·崔西各类仿生设计的帽饰作品如图 6 所示。图 6(a)帽饰两侧用羽饰雕琢出羽翅的形状,十分动感;图 6(b)的帽饰形态是一只正在开屏的孔雀骨骼;图 6(c)采用织物与金属丝勾勒出兰花造型,花瓣与花蕊的曲线极富生态美;图 6(d)结合现代材料,将鱼类尾部的形态表现在帽饰上;图 6(e)的帽饰造型是将整枝玫瑰花倒置,使花茎裸露在外,黑色的玫瑰花瓣一改以往的浪漫和复古,使帽饰整体颇有超现实主义的趣味。

图 5 可作为人体装饰品的帽饰
Fig. 5 A hat used as a body ornament

图 6 各种仿生设计的帽饰作品
Fig. 6 Hat works variety of bionic design

1.3 风格语言

菲利普·崔西的帽饰设计作品带有极强的后现代主义风格,形成原因主要有 3 点。①与史蒂芬·琼斯的师从关系和英国伦敦学习的经历,奠定其风格的形成。英国是文化多元和思想开放的设计大国,有着欧洲经典历史文化和前卫大胆的设计理念。史蒂芬·琼斯和菲利普·崔西作品的共同特点是标新立异、怪诞有趣,善用曲线和流线元素,二者的曲线造型帽饰作品如图 7 所示。②对欧洲数百年帽饰设计技法的熟练掌握,丰富了菲利普·崔西的设计语言,并为其用全新的思想捕获灵感进行再设计打下基础^[5]。菲利普·崔西复古风格帽饰

设计如图 8 所示。图 8(a)的帽饰作品创新了帽檐侧边不对称翻边的设计理念,帽型质感轻薄,类似同时期出现的“薄饼式巴拿马帽”。图 8(b)中帽饰继承了传统帽饰帽檐宽大的基因。③20 世纪的现代文艺思潮、社会思潮异常活跃,立体派、未来派和超现实主义等都对菲利普·崔西的帽饰创新设计手法产生影响,完善了其独特的后现代主义风格^[6]。菲利普·崔西的后现代主义风格的帽饰设计如图 9 所示。图 9(a)中 Shocking Pink Roswell Hat(惊艳粉红的罗兹威尔帽子)作品,帽饰两旁的触须让佩戴者看起来如外来生物,属于典型的超现实主义表现手法;图 9(b)采用几何手法将黑白色按

比例排列,点线面均匀地分布在作品中,属于艺术独创性的未来派设计。

(a) 史蒂芬·琼斯作品

(b) 菲利普·崔西作品

图 7 二者的曲线造型帽饰

Fig.7 Curve sense of the hat design

(a) 帽檐不对称设计

(b) 宽大帽檐设计

图 8 复古风格帽饰设计

Fig.8 Hat design of retro style

(a) Shocking Pink Roswell Hat

(b) 黑白色几何分割设计

图 9 后现代主义风格的帽饰设计

Fig.9 Hat design of post-modernism style

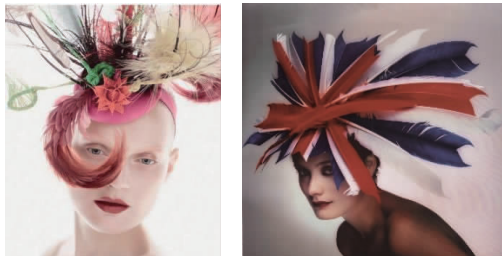
2 菲利普·崔西的帽饰元素在服装中的设计实践

帽饰设计与服装设计虽然同根同源,但帽饰因体积小、与人体关系简单等,设计手法相对自由灵活。此外,帽饰的质地、色彩直接衬托人的肤色与妆容,对于精致与唯美的要求更高^[7]。文中以菲利普·崔西的帽饰设计元素为灵感,围绕帽饰的装饰材料、装饰工艺、色彩组合、风格倾向等进行服装创

意设计。在版型设计和面料选择方面兼顾服装的功能性和舒适性,以拓展服装的多样化创新设计。

2.1 设计灵感来源

文中系列服饰设计的灵感来源于菲利普·崔西为魅可(Mac Cosmetics)公司设计的帽饰作品,此系列作品应用了纱网、绢纱、塑胶片、金属丝等元素,内容丰富,并采用了对各式羽毛的裁剪方法。设计灵感来源如图 10 所示。

(a) 多种元素组合设计

(b) 羽毛裁剪设计

图 10 设计灵感来源

Fig.10 Design inspiration

相对其他设计门类而言,帽饰设计可选用的材料灵活,材料间的搭配方式多样,可独立装饰或堆砌成型,创造性强。图 10 中帽饰应用各种材料相互交织,有序但又具不定性,而其对羽毛、细纱、塑胶片、金属丝、藤条等的应用方法,也可应用于服装,结合服装的结构设计,使服装整体效果呈现出丰富的肌理感和节奏感。

图 10 帽饰中的装饰手法为菲利普·崔西常用的塑型和裁剪工艺。文中服装设计作品采用局部借鉴法,通过对柔软程度不同的人造羽纱、细纱上浆加硬,使其挺括,再修剪出不同形状,或对其整片镂空处理。图 10 帽饰色彩鲜艳丰富,运用协调或对比手法,与模特的发色、妆容搭配^[8]。文中设计作品以白色打底,直接运用了帽饰色彩的组合方法,以高明度为基本色调,加入小面积同明度补色作为点缀,视觉冲击力强,但又具和谐感。

造型灵感源于帽饰中多种材料的虚实组合,如弯曲粗壮的金属条与轻柔的羽纱、细纱、发式的堆叠,整个帽饰空间呈现出多种材料、结构、线条、色彩等有序或无序组合的效果^[9]。考虑到服装与帽饰存在一定差异,要保证服装的可穿性和功能性,因此材料虚实的组合、层次的堆叠应在细节中体现并彼此呼应,这也是文中系列服装设计的重点和创新点。

2.2 设计实现及成衣效果

在服装的设计概念形成阶段,通过研究菲利普·崔西的大量帽饰作品,对相关图片归纳整理,分析提炼其设计元素与手法,形成文中系列服装的

设计概念和构思过程,具体见表 1。考虑到服装与帽饰的区别,对色彩和细节等做了调整,小面积明

黄色面料作为点缀,删减了不必要的装饰,以突出服装款式的结构特征和可穿性。

表 1 灵感来源及在服装中的运用

Tab.1 Source of inspiration and its use in clothing		
类 别	灵 感	运 用
材料		
		
色彩		

系列服装选择珍珠雪纺和硬纱面料,以便于塑造服装的基本廓形。将帽饰设计中纯艺术化的立体构成形态转化为服装装饰图案,并采用数码印花印染到袖身、裙身及衣身的局部。文中系列服装设计共由 4 套成衣组成,注重色彩与形态的组合构成,

通过对不规则帽饰材料的分解、重组,使服装的每一部分都是完整、可独立存在的个体,强调虚实对比。在服装成衣展示时,模特的妆容参考服装的整体色调,便于烘托服装整体效果与细节。系列服装成衣效果如图 11 所示。

图 11 系列服装整体展示
Fig. 11 Overall display of series clothing

3 结 语

西方帽饰传承百年,累积了丰富的设计方法。菲利普·崔西的作品以材料为载体,从色彩、工艺、造型等方面重新梳理了西方帽饰设计的表达方式,体现了极具个性的后现代主义风格。文中系列服装分别运用局部借鉴法、直接运用法、创新设计法,巧妙提炼了菲利普·崔西帽饰作品中的工艺元素及创意点,并在服装中加以运用和再设计,拓展服装创意设计空间,满足人们对服装的个性化需求。

参考文献:

[1] 苏西·霍普金斯. 百年帽饰[M]. 马辛路,钟跃崎,译. 北京:中国纺织出版社,2001.

[2] 华梅. 21 世纪国际顶级时尚品牌·鞋帽[M]. 北京:中国时代经济出版社,2007.

[3] 姚运茵. 国际帽子大师菲利普崔西 [J]. 上海工艺美术,2009(4):10-11.

YAO Yunyin. Philip Treacy "hats off to elements" [J].

Shanghai Arts Crafts, 2009(4):10-11. (in Chinese)

[4] THRNER WILCOX R. The mode in hats and headdress [M]. New York:Dover Publication,2008.

[5] PROBERT C. Hats in vogue since 1910[M]. New York: Abbeville Press,1990.

[6] 莫伊珣. 这也是帽子? [J]. 中华手工,2012(12): 47-49.

MO Yixun. Is that a hat? [J]. Chinese Handicraft,2012 (12):47-49. (in Chinese)

[7] 廖军. 奇妙的女帽[J]. 国外丝绸,1994(5):27.

LIAO Jun. Wonderful millinery [J]. Foreign Silk, 1994 (5):27. (in Chinese)

[8] 克伦·亨里克森. 时尚女帽设计与工艺[M]. 马玲,译. 北京:中国纺织出版社,2013:2-14.

[9] 崔满月. 探讨装饰工艺在服装设计中的运用[J]. 艺术科技,2015,28(5):224.

CUI Xiaoyue. To explore the application of decoration technology in costume design[J]. Art Science and Technology, 2015, 28(5):224. (in Chinese)

(责任编辑:卢杰)

(上接第 528 页)

[10] 吴雪彬. 中国人物画通鉴——观乎明堂[M]. 上海:上海书画出版社,2011.

[11] 孙机. 华夏衣冠:中国古代服饰文化[M]. 上海:上海古籍出版社,2016.

[12] 彭定求. 全唐诗[M]. 上海:上海古籍出版社,1986.

[13] 王冕. 王冕诗选[M]. 张坤,选注. 杭州:浙江文艺出版社,1984.

[14] 贾玺增. 中外服装史[M]. 上海:东华大学出版社,2016.

[15] 范晔. 后汉书·舆服志[M]. 北京:中华书局,1965.

[16] 诸圣邻. 大唐秦王词话[M]. 杜维沫,校点. 郑州:中州古籍出版社,1986.

[17] 佚名. 说唐三传[M]. 北京:华夏出版社,2014.

[18] 石玉昆. 续小五义[M]. 哈尔滨:北方文艺出版社,2013.

[19] 醉月山人. 狐狸缘全传[M]. 张颖,陈速,校点. 天津:百花文艺出版社,1989.

[20] 应劭,蔡邕,刘邵. 风俗通义独断人物志[M]. 上海:上海古籍出版社,1990.

[21] 范晔. 后汉书[M]. 北京:中华书局,2012.

[22] 沈从文. 中国古代服饰研究[M]. 上海:上海书店出版社,2011.

[23] 徐光冀. 中国出土壁画全集:第 4 卷(山东卷)[M]. 北京:科学出版社,2012.

[24] 沈从文. 古衣之美[M]. 南昌:江西人民出版社,2019.

(责任编辑:沈天琦)