

“十四五”普通高等教育本科部委级规划教材

服装学概论 (第4版)

The fourth edition
GUIDE TO FASHION

李正 王巧 袁丽 ◆ 编著

中国纺织出版社有限公司

国家一级出版社
全国百佳图书出版单位

第三节 设计美的形式法则

服装设计师们在发挥服饰美的设计中，不仅要熟悉各种形式要素的个性，能根据各种形式要素的“性格”因材施教，而且需对各种形式要素之间的构成关系进行不断地探索和研究，从而总结出构成各种形式要素的潜在规律，这些规律称为形式美法则。在服装设计上运用的美的形式法则主要包括：统一与变化、旋律、比例、对称与均衡、视错、强调、仿生造型等。

一、统一与变化

统一与变化是构成形式美的主要法则之一，它不仅是服装设计最基本的法则，也是整个设计艺术中的通用法则。

（一）统一

统一是指形状、色彩、材料的相同或相似要素汇集成一个整体而维持的秩序感和整体感，是可以语言表达出来，是对服装的概括和总结，诸如整体结构的统一、局部结构的统一。服装统一表现在以下两大方面。

1. 服装本身的统一性

（1）服装整体与局部式样的统一（图5-9）。

- (2) 服装装饰工艺的统一。
- (3) 服装配件的统一(图5-10)。
- (4) 服装色彩的统一。
- (5) 服装三要素的和谐统一。
- (6) 服装制作工艺手法的统一。

图5-9 服装整体与局部统一

图5-10 服装配件统一

2. 广义上服装的统一性

- (1) 服装与人们活动环境的统一性。
- (2) 服装与社会的统一性(自然环境与人文环境)。
- (3) 服装与营销价格的统一(服装的品质与营销策略)。
- (4) 服装与人的统一性(人体和物的统一与气质修养的互补性)。
- (5) 服装与文化的统一性。

在统一的前提下,应注意变化的运用,可以产生活泼和新颖感,就如音乐中的和声,不仅主旋律清晰,而且有和谐的变化。与此同时,设计时不宜过分注重统一,使服装产生刻板之感,应注意稍加变化就会显得活泼而协调。

(二) 变化

变化主要是指由性质相异的东西并置在一起,造成一种显著的对比感觉。简单地说,

就是指多样性和差异性。

变化的特点是生动、活泼、有动感。服装设计时,可用的变化手法很多,如色彩、图案、结构线、装饰线、材料等,关键是设计师如何运用各种元素,用什么样的设计思想将它们进行艺术地组合与变化。

统一与变化是矛盾的两个方面。变化是绝对的,统一是相对的。我们在服装设计中需重视在变化中求统一,统一中有变化。尽量做到服装的整体统一,局部变化。服装的局部变化要服从整体统一,要善于设计出“乱中求整”“平中出奇”的效果,发挥设计天赋,艺术地使统一与变化在设计中有机地结合起来。

二、旋律

旋律原是音乐概念,是指声音经过艺术构思而形成有组织、有节奏的连续运动,它作用于人的听觉,也就形成了不同的旋律感。

在造型上,是通过要素的反复和排列表现的。其间隔相同时,形成单调的节奏。间隔按照几何级数变化时,就产生很强的节奏。变化过大,就会缺乏统一,显得零乱。

在服装设计上运用的旋律概念,主要是指服装各种线形、图案纹样、拼块、色彩等有规律、有组织的节奏变化。其形式主要有两种,一种是形状旋律,另一种是色彩旋律。

(一) 形状旋律

形状旋律的变化形式包括有规律重复、无规律重复、等级性重复、直线重复、曲线重复等。

1. 有规律重复

有规律重复是指重复的间距相等。有规律重复给人的感觉比较生硬(图5-11、图5-12)。

2. 无规律重复

无规律重复是指重复的距离没有规律。无规律的重复给人有一种相对的动感(图5-13、图5-14)。

3. 等级性重复

等级性重复是指重复的间距有一定的等比、等差变化,渐大或渐小、渐长或渐短、渐曲或渐直。等级性重复给人的感觉比较风趣(图5-15、图5-16)。

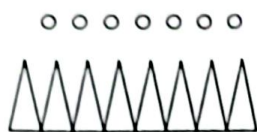

图5-11 有规律重复

图5-13 无规律重复

图5-15 等级性重复

图5-12 有规律重复的应用

图5-14 无规律重复的应用

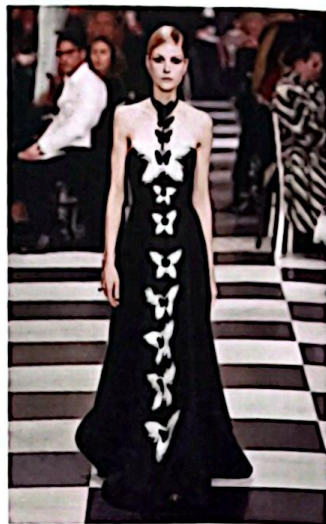

图5-16 等级性重复的应用

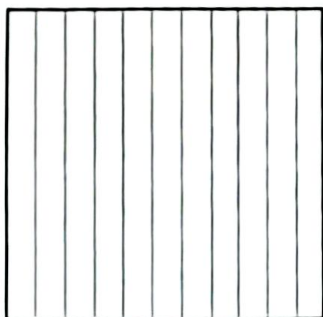

图5-17 直线重复

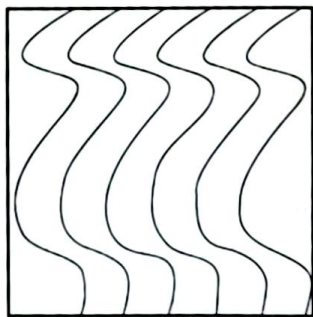

图5-19 曲线重复

4. 直线重复

直线重复是指用直线不断排列的组合形式(图5-17、图5-18)。在服装设计上,直线重复是常用的设计手法之一,我国苗族的百褶裙就是典型的直线重复。直线重复给人的感觉比较死板,但是有强烈的节奏感。

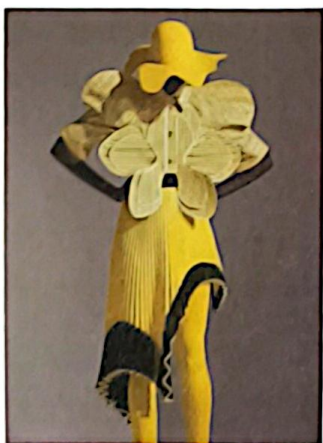

图5-18 直线重复在服装中的应用

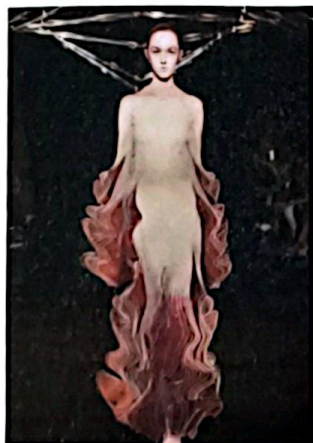

图5-20 曲线重复在服装中的应用

5. 曲线重复

曲线重复是指用曲线不断重复的组合形式,包括静态时的效果和动态时所呈现的效果。在服装设计上,曲线重复是常用的设计手法之一,多褶的婚纱礼服就是典型的曲线重复。曲线重复给人的感觉比较温柔、轻盈、美丽(图5-19、图5-20)。

（二）色彩旋律

色彩旋律是指将各种明度不同、纯度不同、色相不同的色彩排列在一起，从而产生一种动的感觉，这种组合形式称为色彩旋律（图5-21）。

构成色彩的旋律至少要三个以上的颜色重复配合，如果只有两种颜色，那么只能称为对比色，而不能产生旋律。

图5-21 色彩旋律

三、比例

比例是指服装的整体与局部或局部与局部之间各要素的面积、长度、分量等所产生的质与量的差别，所产生的平衡与协调的关系。它是服装设计穿着、鉴赏中不可缺少的重要因素。表现方法有色彩在设计中的比例，材料在设计中的比例，以及各配饰在设计中的比例。比例在服装设计中担负重任，既将服装整体进行分割，又连接被分割的几个部分，使整体与各部分之间的关系处于一种平衡状态，令人产生美的感受。艺术形象内部的比例关系一定要符合审美习惯和审美经验。一般情况下，比例差异小，易协调，但是，差异小也易引起视觉疲劳。如果同类量之间的差异超过了人们审美心理所能理解或承受的范围，则会感觉比例失调。

关于比例关系取什么样的数值为美，自古以来，研究者的立场不同所得的结论就不一样。以人体比例这种与服装有着直接关系的比例为例，自古以来大体上有三种情况（指以发现人体美为目的的研究）：一是基准比例法，二是黄金分割比例法（图5-22），三是百分比法。

其中基准比例法较为常用，即以身体的某一部分为基准，求与身长的比例关系。最常用的是以头高为基准，求其与身长的比例指数，称为“头高身长指数”，简称“头身”。

另外，从古希腊时代开始，普遍采用的一种比例是黄金比例（也称黄金律），即 $1:1.618$ 。因为这种比例与人的视觉范围非常适应，从而能给人一种视觉的美（图5-23）。

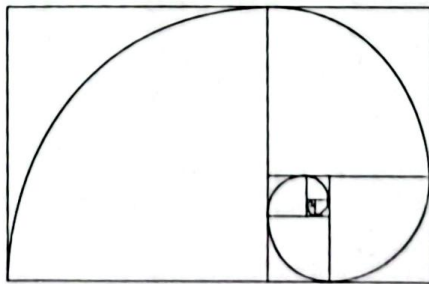

图5-22 黄金比例分割

近似黄金律的作图方法如图5-24所示。 $ABCD$ 为正方形,取 CD 的 $1/2$ 为圆心, OB 为半径作弧,交于 CD 延长线的 F ,在 F 作垂直线交 AB 延长线于 E , $AEFD$ 即为黄金律形。其中 $FE:AE=1:1.618$ 。

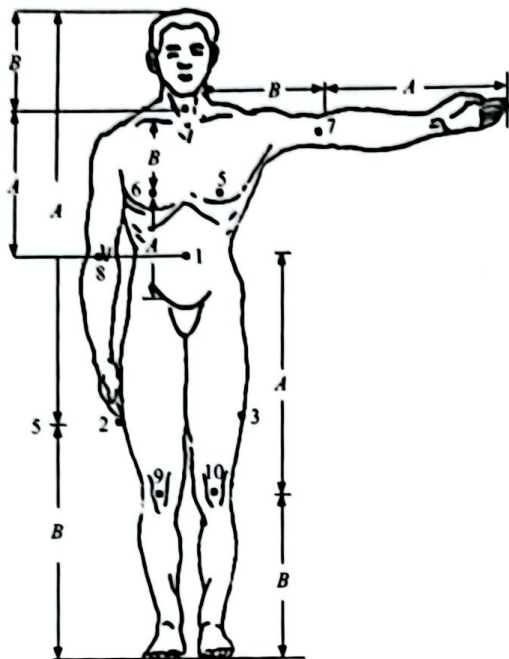

图5-23 人体的黄金比例

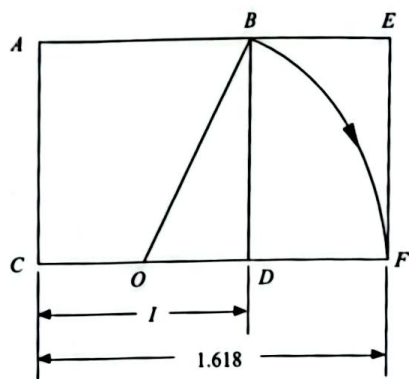

图5-24 黄金比例作图方法

四、对称与均衡

(一) 对称

对称又称为对等,指设计物中相同或相似的形式要素之间相互的组合关系所形成的绝对平衡,对称表现出的效果是成品的各个部位的空间布局和谐,即每个部分相对应。在服装设计中采用得比较多的有左右、回转、局部等对称形式,如图5-25、图5-26所示。

(二) 均衡

均衡也称平衡,是指在造型艺术作品的画面上,不同部分和形式因素之间既对立又相互统一的组合关系。表现出

图5-25 对称的表现

图5-26 对称在服装设计中的应用

的效果为安定、沉稳的高贵感,或放松、愉悦的新鲜感。例如,在花卉的世界里,马蹄莲就是以自己独特的不对称形式赋予了审美者别样的视觉享受。在服装上表现为,虽然左右两边的造型要素不对称,但在视觉上却不会产生失去平衡的感觉。在服装平面轮廓中,要使整体的轻重感达到平衡效果,就必须按照力矩平衡原理设定一个平衡支点。由于人体是对称的,这个平衡支点大多选在中轴线上。对于门襟不对称的款式,门襟上的某一点常常被选作支点。均衡的造型手法常用于童装设计、运动服设计和休闲服设计等,而对称的造型常用于标志服、工装、校服、礼仪服等(图5-27、图5-28)。

图5-27 均衡的表现

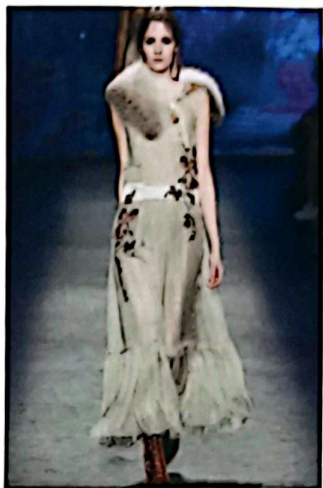

图5-28 均衡在服装设计中的应用

五、视错

(一) 概念

由于光的折射、反射关系,或是由于人与物体的视角、方向、距离的不同,以及每个人感受能力的差异,容易造成人们视觉判断的错误,这种现象称为视错。视错从原因上可分为来自外部刺激和对象物上的物理性视错、来自感觉器官上的感觉性视错(或称作生理性视错)以及来自知觉中枢上的心理视错。常见的视错包括尺度视错、形状视错、反转视错、色彩视错等。而正确地掌握各种视错现象,有利于设计师们在设计服装中创造出更为理想的作品。

(二) 图形视错常见形式

1. 分割视错(图5-29、图5-30)

服装设计中以横竖线条的分割来体现分割视错,线条的粗细及间距会使人们造成视觉

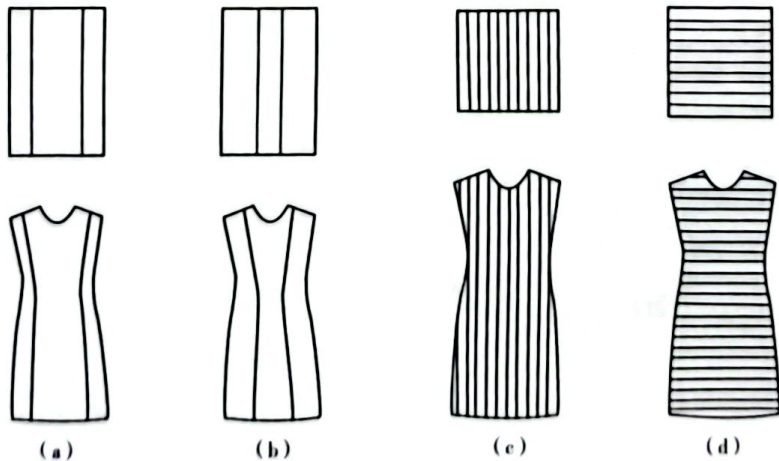

图5-29 分割视错

图5-30 分割视错在服装中的应用

上的不同效果,通过对条纹的方向及颜色的调整,可以表现出不同的分割视错效果。

2. 角度视错 (图5-31、图5-32)

用肉眼观察物体时,因其斜向线条所形成的角度而产生的视觉错误称为角度视错。服装造型中通过斜角缝线、省道、条纹或尖形装饰,可表现出这种角度错觉。

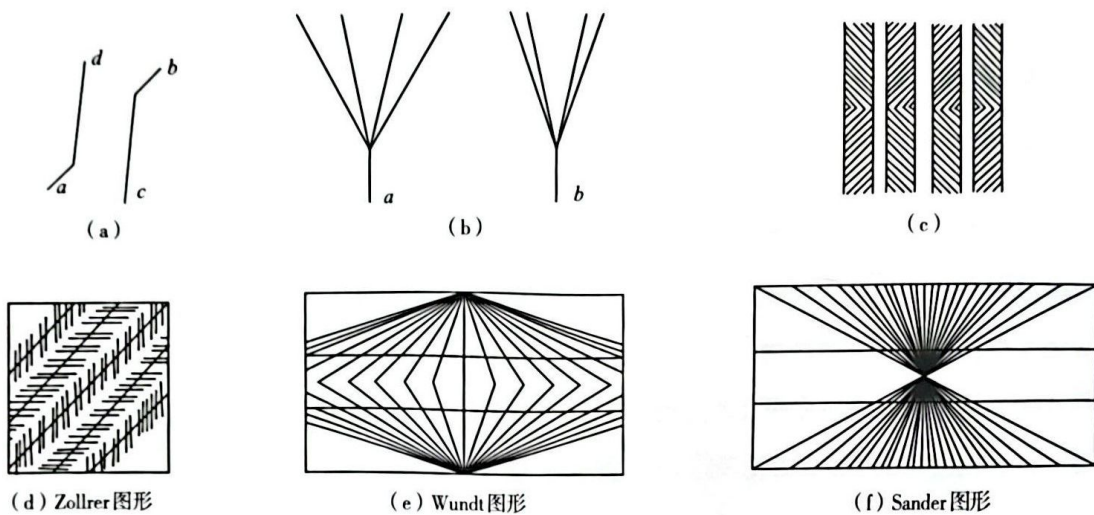

图5-31 角度视错

图5-32 角度视错在服装中的应用

3. 对比视错 (图 5-33)

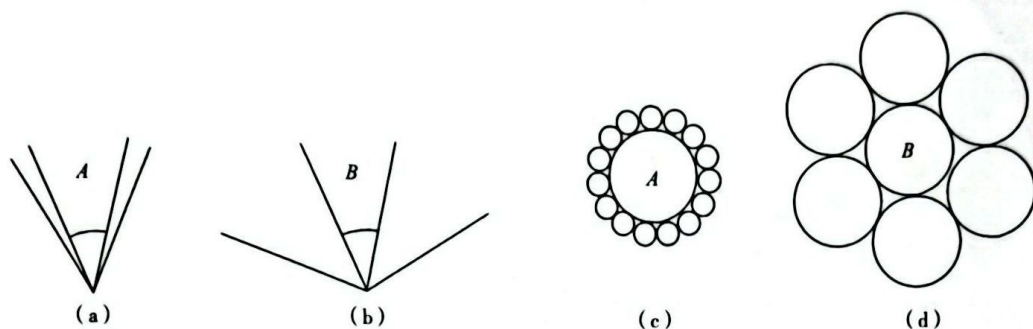

图 5-33 对比视错

4. 其他视错 (图 5-34、图 5-35)

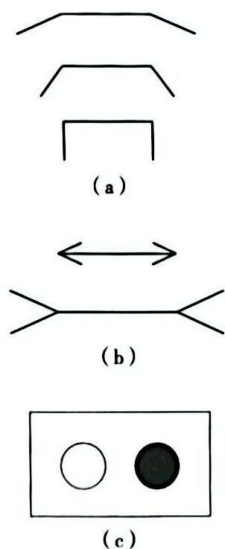

图 5-34 其他视错

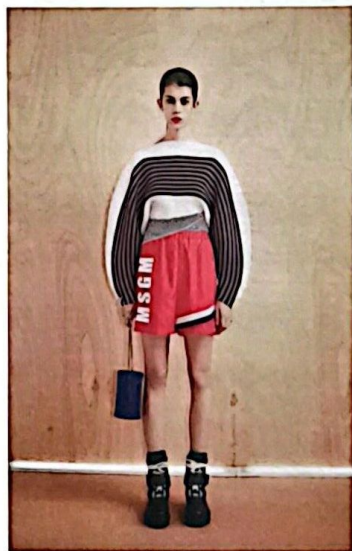

图 5-35 其他视错在服装中的应用

六、强调

强调是设计师有意识地使用某种设计手法来加强某部位的视觉效果或风格(整体或局部的)效果。烘托主体,能使视线一开始就有主次感,有助于展现人体最美丽的部位。是对服装的强调,也是根据服装整体构思进行的艺术性安排。服装重点强调的部位有领、肩、胸、腰等部位,强调的手法有三种,即风格的强调、功能性的强调和人体补正强调。每个新款从酝酿到诞生,皆经过设计者一番苦心孤诣的思考过程,灵感的涌现、风格的表达,无一不体现设计师的创作设计思维(图 5-36)。

图5-36 风格强调设计

七、仿生造型

仿生造型是指在进行造型设计时,设计师以大自然的各种生物或无生物等为灵感,或者以它们的外部造型为模仿对象进行的设计。

服装的设计和造型主要是按照人体的体型来进行,在外观造型上虽然要考虑人的体型需求,但是服装的外部造型还要特别注意造型的多样性和艺术性,要从造型的美学角度来综合地考虑服装造型的设计。这就要求在服装设计时,多动脑筋,开阔思路,从大自然和生物界获得启发,用仿生学来丰富设计。

服装仿生学主要是模仿生物外部形状,以大自然、有生物为灵感,从而设计出新颖的服装款式。服装设计时可以模仿生物的某一部分,也可以模仿生物的全部外形。例如,在生活中常见的燕子领、青果领、蝙蝠袖、喇叭裤、蝴蝶结等(图5-37)。

图5-37 仿生造型设计