

服装设计中的立体花饰设计方法与艺术价值

王孝轩

江南大学设计学院, 江苏 无锡

收稿日期: 2023年10月8日; 录用日期: 2023年12月12日; 发布日期: 2023年12月20日

摘要

立体花饰目前被许多设计师广泛的运用在作品中, 经常可以在时装设计、工艺制作等领域见到出彩的设计。本文通过对其发展历史、制作工艺以及美学特点进行总结, 分析了立体花饰设计中的艺术价值, 并对其在制作中的实践进行了充分研究。从装饰功能性、和谐仿生性、动态适应性三个方面分析了其特别的艺术价值。

关键词

立体花, 服装设计, 立体花饰设计, 艺术价值

The Method and Artistic Value of Stereoscopic Flower Decoration Design in Fashion Design

Xiaoxuan Wang

School of Design, Jiangnan University, Wuxi Jiangsu

Received: Oct. 8th, 2023; accepted: Dec. 12th, 2023; published: Dec. 20th, 2023

Abstract

Stereoscopic floral decorations are currently widely used by many designers in their works, and they can often be seen in fields such as fashion design and craftsmanship. This article summarizes its development history, production techniques, and aesthetic characteristics, analyzes the artistic value of three-dimensional floral design, and conducts a thorough study of its practice in produc-

tion. Its special art is analyzed from three aspects: decorative function, harmonious imitation and dynamic adaptability the technical value.

Keywords

Three-Dimensional Flowers, Clothing Design, Stereoscopic Floral Design, Artistic Value

Copyright © 2023 by author(s) and Hans Publishers Inc.

This work is licensed under the Creative Commons Attribution International License (CC BY 4.0).

<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Open Access

1. 引言

时尚领域一直以来都是创意和多样性的代名词。其中，服装设计作为时尚的核心领域之一，不断涌现出新的艺术形式。本文将深入探讨服装设计中的一个引人注目的元素——“立体花”，包括其设计方法和艺术价值。本文将探讨立体花饰的艺术价值，包括其在装饰、仿生和动态适应性方面的作用。立体花饰不仅仅是视觉上的享受，还承载了情感和文化内涵。它赋予服装更多的深度，为穿着者提供更多的自由表达，同时也反映了时尚界对可持续时尚的渴望。

2. 立体花饰的起源与发展

立体花饰元素在时尚设计中一直是一个热点。无论是在古代还是现代的生活中，花朵总是作为被人们热爱的元素。除了给予视觉上的美观，还随着历史的发展，寄予了对美好生活的愿望等主观情感。由于社会经济的不断进步，立体花的制作材料与技法层出不穷，使得表现的形式与质感越来越丰富。在服装上的呈现效果已经由比较单一的美感装饰，变为更多的情感寄托。许多现代时尚设计师通过立体花饰来表现自己设计思想，将设计理念所蕴含的艺术价值伴随着人文主观观念也附加在了服装上[1]。

2.1. 早期花饰的出现

早期立体花饰的出现可以追溯到古代文明，尤其是古埃及和古希腊文化。例如古埃及的花冠和花环以及莲花元素，古埃及的贵族和祭司常常佩戴由鲜花和植物制成的花冠和花环，通常用于宗教仪式和庆典。莲花在古埃及文化中有着特殊的象征意义，被视为纯洁和再生的象征，常常以立体的方式出现在壁画、雕塑和装饰品上，如莲花花环、莲花头饰等。

这些元素反映了古代文化中对自然的尊崇和对美的追求。它们不仅仅是装饰，还具有象征和宗教意义。这些古代文明的装饰元素为后来的时尚和艺术提供了灵感，而立体花饰作为一种装饰形式，一直延续至今，并在不同的历史时期和文化中不断演变和发展。

2.2. 近现代立体花饰

文艺复兴时期是立体花饰的重要转折点。18世纪的欧洲，尤其是法国，以其宏伟和奢华而闻名。巴洛克和洛可可风格的服装充斥着大胆的立体花饰，如巨大的花朵、蝴蝶、羽毛和蕾丝。这些装饰不仅体现了社会地位和财富，还赋予了服装戏剧性的外观。

20世纪初，现代主义运动反对了过度的装饰，但立体花饰并没有消失，而是适应了现代审美。它重新被设计师思考和重新设计，以更加抽象和简化的方式出现在服装上。在当代时尚中，立体花饰变得更加多样化和创新，常常出现在高级定制服装和时装秀中，为时尚界带来新的灵感和设计理念。

3. 立体花型装饰设计方法

3.1. 常见手法

3.1.1. 褶皱变换

作为服装设计中的立体花型装饰呈现,有关于褶皱的方面主要是使用压褶聚集、规律性排褶、荷叶褶皱、结构处抽褶这几种方法。褶皱有着无限的想象张力与规律自由特性,可以在视觉效果层面非常好的展现立体特性,有规律的排列与无规律的起伏,错落有致使立体花型图案在具有量的美感的同时也具有美的观感(见图 1)。

Figure 1. Ruffle transformation effect diagram
图 1. 褶皱变换效果图^①

3.1.2. 装饰点缀

装饰点缀的立体花型主要是通过精致的手工设计来达到吸睛的效果。细节处的点缀不局限在某个特定部位,也不局限于展现面积,可以是单一个体修饰,也可以是多空间层次的复杂形态。作为点缀的花型装饰,更多依赖的是丰富多彩的制作材料与制作工艺。合理的搭配可以赋予普通的服装多彩的细节变化(见图 2)。

Figure 2. Decorative embellishment rendering
图 2. 装饰点缀效果图^②

3.1.3. 面料折叠

面料的折叠手法属于一种立体化的设计效果。主要通过褶皱折叠、缩褶折叠、波浪折叠、对角折叠等方法实现。面料折叠法是属于一项技术性较高的设计手法，需要设计师具备一定的创意和技巧。通过选择适合的面料、精确的折线规划、掌握折叠技巧和与其他装饰元素的巧妙结合，设计师可以创造出令人惊叹的立体花型装饰，为服装增添独特的艺术价值和时尚感[2] (见图 3)。

Figure 3. Fabric folding effect diagram
图 3. 面料折叠效果图[®]

3.2. 特殊手法

3.2.1. 肌理再造

立体花型装饰设计中的肌理再造是一种通过技术手段和创意思维重新创造和重塑面料的纹理质感的方法，可以实现更加丰富和立体的装饰效果。主要有软雕刻和纹饰刺绣、热成型和褶皱处理、织物组合和层叠等特殊制作手法。通过运用这些深入的肌理再造方法，设计师可以在立体花型装饰中创造出更加细腻、独特和丰富的装饰效果，提升服装细节处的视觉吸引力(见图 4)。

Figure 4. Texture reconstruction rendering
图 4. 肌理再造效果图[®]

3.2.2. 物体填充

物体填充方法是一种将装饰元素填充进平面或立体的花型中,达到增加装饰的层次感和立体感的手法。主要通过手工填充、缝纫填充、塑料填充、数字填充等填充技术实现。使用这些物体填充方法,可以使立体花型装饰元素具有更加真实、饱满和立体的效果。选择合适的填充材料和填充方法,结合设计思路,可以呈现丰富多彩的装饰效果,增强服装的立体视觉(见图5)。

Figure 5. Object filling rendering
图5. 物体填充效果图[®]

3.2.3. 立体装饰

立体装饰方法是一种通过外在物体为服装或其他纺织品增添立体效果和层次感的技术手法。主要包括饰边和立体边缘、立体绣花、立体雕塑装饰、立体拼贴和叠加等方法。立体装饰可以通过不同的技术手法进行组合和创新。可以尝试将不同的技术元素结合在一起,如立体绣花与立体拼贴相结合,以创造出更加复杂和独特的立体装饰效果[3](见图6)。

Figure 6. 3D decoration rendering
图6. 立体装饰效果图[®]

4. 服装设计中立体花饰的艺术价值

4.1. 装饰功能性

在观感层面，立体花饰为服装带来了独特的视觉效果。通过立体的动静态组合，能够在最平面的服装面料上创造出层次感的图案，使服装更加饱满生动也吸引眼球。立体花饰的独特视觉效果可以吸引观众的注意力，使设计的服服饰在众多作品中脱颖而出。

在艺术表达层面，立体花饰为设计师提供了表达艺术和展示创意的平台。创造者可以通过精心的设计与制作花型图案，将自己的设计创意和想法融入到服装中。并且立体花饰可以通过各种形态和颜色呈现出来，选择了合适的材质和使用了恰当的工艺技巧，就可以创造出丰富多样的立体花饰效果，展示创造者独特的艺术风格和创意思维。

最后在作品层面，立体花饰能够赋予服装作品独特的个性和品味。它可以通过颜色和形状的选择来表达特定的主题和情感。创作者可以根据服装的整体风格和主题，选择适合的立体花饰进行装饰。不同颜色的花朵可以表现出不同的情感和氛围，而不同形状的花饰也可以传达不同的寓意和符号。通过精心的搭配和设计，立体花饰成为表达设计作品主题和情感的重要工具，赋予服装更多的内涵和意义[4]。

4.2. 和谐仿生性

立体花饰在服装设计中，以其独特的和谐仿生性，为服装注入了一种迷人的生命力。这种装饰元素不仅令服装更加美丽和精致，还将自然界的美与时尚完美融合，展示了设计师的艺术创意和对自然的敬仰。

来源自然的灵感，和谐仿生性意味着立体花饰的设计可以源于自然界的美好万物。花朵、植物、昆虫等自然元素常常成为立体花饰的灵感来源。设计师可以通过观察自然界中的生物和植物，吸取它们的原本形态、表面纹理和色彩，将这些元素巧妙地融入服装设计中。

传递自然的情感，自然界本来就充满了丰富的情感。立体花饰通过模拟自然元素，传递了与之相关的情感，如花朵的浪漫、植物的生命力和昆虫的活力。这些情感赋予了服装更多的情感深度和内涵，使服装成为一种情感的表达工具。

和谐仿生性是服装设计中立体花饰的独特之处。它将自然界的美与时尚融合，赋予了服装更多的情感、内涵和生命力。不仅令人陶醉于自然之美，更呼吁我们对大自然的尊重和保护。因此，立体花饰不仅是时尚的表现，更是艺术和生态意识的结合体现。

4.3. 动态适应性

在现代服装设计中，立体花饰以其动态适应性，展示出令人叹为观止的多面魅力。这一装饰元素不仅增加了服装的艺术性，还为穿着者提供了更多的自由和表现空间，彰显了设计师的创意和对时尚的深刻理解。这一性能增加了服装的穿着舒适度。立体花饰通常设计得轻盈柔软，不会束缚穿着者的动作，使得穿着者能够自如地行走、跳跃或舞蹈。这种自由度为穿着者提供了更多的表达空间，使服装不再仅仅是外在的装饰，更成为了身体的一部分。无论是在舞台上演绎时尚，还是在日常生活中享受穿着的便捷，动态适应性都让服装更贴近人体，更符合人体工程学，使人更加自在[5]。

动态适应性不仅增加了服装的表现性，还提升了穿着的舒适度。将服装设计提升到了一个新的层次，彰显了时尚的多面性。这一特性为设计师和穿着者提供了更多的表达和探索的机会，为时尚世界带来了更多的活力和可能性。无论是在舞台上绽放光彩，还是在生活中展示个性，动态适应性都是立体花饰的一种魔力，能够点亮时尚的未来。

5. 结语

通过深入研究立体花饰的设计方法，我们了解到这项技艺并非简单的布料组装。它融合了工匠的技艺和设计师的创意，需要对材料、结构和比例有深刻的理解。这个过程既是技术的展示，也是对美学的追求，将服装提升到了更高的艺术境界。

在历史的回顾中，我们发现立体花饰的起源可以追溯到古代文明，古埃及和古希腊文化中的立体装饰元素为其奠定了基础。随着时间的推移，不同历史时期的审美和文化在立体花饰上留下了鲜明的印记，这一装饰元素一直伴随着时尚的演变而发展壮大。

接着主要从装饰功能性、和谐仿生性和动态适应性三个层面深入剖析。其不仅是美的象征，它还承载着情感和文化的内涵。它能够赋予服装更多的层次感，为穿着者提供更多的自由和表现空间，同时也体现了时尚界对可持续时尚的追求。

立体花饰它不单是时尚的一部分，更是文化、历史和艺术的体现。期望这篇文章能够激发更多的研究和探索，让我们更好地理解和欣赏这个充满创意和魅力的领域，同时也为时尚界的未来带来更多的可能性。立体花饰，不仅仅是服装的点缀，更是时尚的精髓和艺术的传承[6]。

注 释

①图 1 来源：DORISQUEEN 礼服官方 look book

②图 2 来源：MIU MIU 官方秀场图

③图 3 来源：UNDEFINED 官方 look

④图 4 来源：METROPOLIS 官方 look

⑤图 5 来源：NGUYEN CONG TRI 秀场 look

⑥图 6 来源：SCHIAPARELLI 秀场 look

参考文献

- [1] 张仕雨, 邹平. 立体花饰的介绍及在立体裁剪技术中的应用[J]. 辽宁丝绸, 2022(1): 47+42.
- [2] 陈嘉毅, 宋晓蕾. 立体花饰在儿童服装设计中的运用研究[J]. 现代丝绸科学与技术, 2015, 30(1): 27-29.
- [3] 叶蓓. 现代婚纱立体装饰工艺研究[J]. 江苏纺织, 2012(8): 57-60.
- [4] 张颖. 丝绸面料立体图案设计研究[J]. 艺术品鉴, 2018(27): 275-276.
- [5] 杨丽萍. 图案设计课程的创新教学探究[J]. 吉林教育, 2013(20): 78-79.
- [6] 齐鏊. 浅谈图案的创作源泉[J]. 景德镇陶瓷, 2016(3): 25.