

The Visual Effect of Balanced Design in the Style of Clothing

Yanqun Ning, Xiaomei Shang

College of Textile and Clothing Engineering, Soochow University, Suzhou Jiangsu
Email: 798641062@qq.com

Received: May 4th, 2017; accepted: May 18th, 2017; published: May 25th, 2017

Abstract

In a large number of design techniques, the visual effect of balanced design has been highly favored by designers. Fashion design can regularly and orderly show a symmetrical beauty; can also be a patchwork, showing a balanced beauty. The former is in the visual expression of artistic conception of neat, but lacks of vitality and change; the latter is in the visual expression of a kind of artistic conception and dynamic spirit, for the viewer to enjoy a vision of harmony and unity. The use of balanced design in the clothing is mainly reflected in the asymmetrical design of the style, the asymmetric distribution of color and fabric and the asymmetric changes in the pattern, to achieve a visual "scattered" effect, so that clothing has a sense of hierarchy and design. The article begins with the social background and the present situation, elaborates the development condition of the balanced design and its visual effect in the clothing application.

Keywords

Dissymmetry, Layer, Visual, Clothing Styles, Balanced Design

均衡设计在服装款式中的视觉作用

宁艳群, 尚笑梅

苏州大学纺织与服装工程学院, 江苏 苏州
Email: 798641062@qq.com

收稿日期: 2017年5月4日; 录用日期: 2017年5月18日; 发布日期: 2017年5月25日

摘要

在众多的设计手法中, 均衡设计所呈现出来的视觉效应一直备受设计师们的青睐。服装款式设计可以是

规则的、有序的,表现出一种对称的美感;也可以是错落有致的,表现出一种均衡的美感。前者在视觉上表达工整的意境,但缺乏朝气和变化;后者表达一种灵动感,能给观赏者一种协调统一的视觉感受。均衡设计在服装中的运用主要体现在款式的不对称设计、色彩和面料的不对称分布以及图案的不对称变化,达到一种视觉的“错落”效应,让服饰具有层次感和设计感。文章从社会背景与现状开始分析,阐述了均衡设计的发展状况以及其在服装中的运用带来的视觉效果。

关键词

不对称, 层次, 视觉, 服装款式, 均衡设计

Copyright © 2017 by authors and Hans Publishers Inc.

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

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

Open Access

1. 引言

“衣食住行”是人类生活的基本需要、物质文化的一部分,充分展示人类的生活习性与基本内涵,是每个人日常生活都离不开的[1];“衣”排在最前面,可见服装在人类生活中的所占地位。人类的服装史历经几千年的变化,从身体裸露在外到用树叶兽皮蔽体再到养蚕织丝做衣;服装的功能也在慢慢地发生变化。最早人们穿衣的目的很直观简单,因为人类的思想渐渐地成熟、对事物的认知能力也逐渐提高,所以出于羞耻的心理,人类开始穿衣遮羞。慢慢地服装也开始有了保暖御寒的功能;再经过一系列社会的演变与发展,人类的爱美意识与审美能力也在逐步地形成,因而对服装的要求已经不再满足于蔽体遮羞、保暖御寒的这些作用,人类开始追求服装在款式造型上的美感[2]。因此服装的作用不再局限于其本身的功能,同时也起到了装饰的作用.....这些变化与进步都是人类文明的形成和体现,可以说服装是文化的象征,是社会的镜子。因此,一个时代的精神与面貌也能够直接从服装的款式造型折射出来。例如人们常说的,硝烟味一浓,卡其色就会流行;社会学家也曾指出,女性味强的设计的流行,是文化颓废期的共同现象[3]。在中国历史中,服装经历了一系列漫长的发展,从造型、纹样到制作,不断地除旧更新,而非对称式的设计手法也应时而生。在我国汉代的服装中,最具代表性特征的就数交领右衽了。交领右衽的这种款式特征,正好是非对称设计形态的典型反映,这可是非对称式服装的始祖。此外,一些经典的斜襟、左右衽交领等细节都体现了非对称设计理念势不可挡的魅力,在历史的长河中更是悠远持久。

2. 均衡设计

2.1. 概念

美的形式是多样的,是每个作品的艺术价值之所在;任何一件优秀的艺术作品,都会必然合乎形式美的规律[4]。形式美内容丰富,均衡是形式美法则之一,是形式美原理中不可或缺的一份子。均衡现象在生活当中也随处可见。比如说,有个人从远方走过来,首先映入眼帘的肯定是色彩,因为色彩能够给人的感官带来一种刺激作用以致于它能够最快地被肉眼所接受;再靠近的时候,我们便会注意到它整体的廓形了,是A型或是H型,是小还是大等等;当更靠近的时候,看到的就会是一些细节的设计,包括面料、款式之类的,而此时一些特别的、有个性的设计便能够突显出来,像均衡设计之类的。再者,人们在挑担的时候,前后两头物品的重量肯定是不一样的,这时就会把重的那一头更加的靠近自己,这样一来力就会得到平衡,两头会达到同样的高度,走起路来也稳当。相对来说均衡是一种较为自由的形式,

它不会像对称形式那样有个对称轴, 造型与色彩面料分布都必须是对称的; 均衡对服装设计的视觉效果起着决定作用。

2.2. 对称与均衡

对称与均衡都属于形式美法则。均衡并不是指对称, 对称与均衡是两个不一样的概念。对称有中心对称轴, 它是指物体表面的上下或者左右两边的形状呈完全一致的分布状态, 会给人带来一种“严谨、端正”的感觉。图 1 的(a)和(b)都是两边完全对称的, 图(a)是以中线为对称轴, 左右两边是同样的图像; 图(b)是以蜻蜓的躯干为对称轴, 左右是一模一样的翅膀。

均衡是等量不等形的一种平衡状态, 它强调的不是力学上的平衡, 而是从视觉到心理给人带来的和谐稳定的感觉[5]。均衡是没有对称轴的, 它是一种“异形平衡”, 是在视觉上达到平衡从而给人以美的感受。在很大程度上来说, 均衡设计就是一种不对称式设计, 是一种在不对称中找平衡的设计手法。不对称式设计克服了对称式设计呆板拘谨的弊病, 制造出了活泼亲切的气氛; 正如阿恩海姆所说: “如果艺术过分强调秩序, 同时又缺乏具有足够活力的物质去排列, 就必然导致一种僵死的结果” [6]。在此笔者从形式美法则中“均衡”设计原理入手, 对均衡设计手法在服装中的运用进行研究。

3. 均衡设计的运用

均衡设计作为形式美法则中重要的一项法则, 因其形状各异的画面分布而展现出来的平衡艺术美感与设计感, 所以被广泛地运用于诸多领域之中; 工业技术、农业科学、环境、艺术设计.....其在自然界之中的运用也是比比皆是, 与我们的生活息息相关; 例如延绵不断的山川、天空上的云朵以及建筑等等; 当然, 在服装中的运用也不例外。

3.1. 均衡设计在国外服装设计中的运用

国内外有很多设计师都将均衡设计这一手法运用在自己的设计作品中。日本知名设计师川久保玲善用不对称的设计手法来展现服装的美, 曲面状的潮流服饰作品深受众多前卫人士的喜爱。她的设计没有规律可循, 在作品中注重一些宽松的造型, 不对称的裁剪方式, 充分地展现出了错落均衡的视觉之美。而同样地, 川久保玲也极其注重强调服装的外造型感。例如在臀部的设计中打破了传统的服装结构, 使臀部的造型看起来更为夸张, 突出强调轮廓的鲜明性。川久保玲善于做剪裁不对称左右片的设计, 并且左右两片的面料也用的不一样, 这种设计方式更能在视觉上和心理上给人一种轻松自由的感觉(见图 2)。

Figure 1. The symmetrical pictures
图 1. 对称图片

Figure 2. Kawakubo Ling's works
图 2. 川久保玲作品

第一套服装的均衡性主要体现在色彩上的不对称设计,它以银灰色为主色,袖子和下摆穿插使用了金色;第三套服装的均衡性主要体现在款式造型上,左右两片采用了长短不一的不对称设计;第四套服装的均衡性不仅在款式造型上有所体现而且在面料上也体现出来了,左右两片的长度不同,面料使用的也不一样。总之,这些服装都极具设计感。

3.2. 均衡设计在国内服装设计中的运用

由于均衡设计所创造的灵动美感与在视觉上带给人的冲击感,因此不仅深得国外的时装设计师喜爱,在国内,也有一些设计师会将其用到自己的设计当中。本人比较喜欢和印象较为深刻的是青年服装设计师张弛,他是国内著名先锋时装设计师,认识他是在几年前观看内地火热的一档综艺节目《女神的新衣》的时候。这个节目是关于几位明星与设计师根据每一期的主题共同设计服装,然后展示服装以及讲述服装设计理念与灵感来源的竞赛类综艺节目。在看节目的时候就很喜欢他的设计,他的作品第一眼看上去会觉得很酷,再细看会发现有很多细节之处值得回味。他很擅长于运用均衡设计的表现手法,利落的不对称裁剪、不同面料的不同布局分配,他的作品前卫又时尚,受到很多潮流界人士的喜爱。此外,他还创建了自己的同名独立时装品牌 CHINGZHANG,其品牌的设计常展现独一无二的“错位”裁剪以及不对称的“拼接”手法,引领国内时装风潮,并深受西部欧美时装业界的瞩目。下图是设计师张弛的部分作品,在几款服装中都有均衡设计手法的体现(见图 3)。

中国古代服饰文化是中国文化及其重要的一部分,它地位深博,源远流长,承载着中华民族的社会意识形态,不管是在服装发展方面还是中国文化的传承方面都对后世产生了极其深刻的影响[7]。不止是在现代的服装中有不对称设计的体现,早在很久以前中国古代的服装就运用到了很多的不对称设计。例如汉朝时期的交领右衽,长沙马王堆出土的素纱蝉衣就是很典型的一个代表(见图 4);另外还有满清时期的旗袍等(见图 5)。

Figure 3. Zhang Chi's works
图 3. 设计师张弛的作品

Figure 4. Plain yarn cicada clothing
图 4. 素纱蝉衣

Figure 5. cheongsam
图 5. 旗袍

4. 均衡设计创造的视觉效应

随着全球经济的发展, 伴随着人们的生活品质逐渐提高的同时, 人们的生活节奏也逐渐加快。越来越多的时尚品牌给人们带来了一场又一场的视觉盛宴, 其中不难发现为了适应这种快节奏的生活方式, 服装的款式造型也愈发地简洁利落。人们对服装的选择也已经不再局限于它的实用功能, 而是更加追求款式造型上的独特之处; 所以对于设计师而言, 如何在转瞬之间抓住消费者的目光成为他们最优先考虑的因素[8]。有亮点的服装才能吸引人的注意力, 在视觉上达到良好的效果。

视觉是人们认识世界最直观的一种方式[9]。人和动物是通过视觉感知外界物体的一切形态, 以此来获得来自外界的各种信息; 视觉是人类和动物最重要的感觉。在服装设计中, 要表现独具创意的情调时, 多采用均衡的构成方式, 能自然产生一些意想不到的效果[10]。如今, 越来越多的设计师将均衡原理运用在设计中, 旨在突破传统对称式的服装外观, 利用不对称式的结构造型来增加服装的层次感, 在视觉上给人冲击力却不失美的感受; 因为均衡造型与对称造型相比会增加动态效果, 这让人们的视觉感受也会愈加地完满。一套在视觉上平衡的服装, 给人以美的享受; 反之, 则会降低服装带给观赏者的美感, 不能吸引观赏者的注意力。

服装的不对称不仅有款式造型上的不对称, 在色彩和面料上也都有体现。首先, 是款式上的不对称(见图 6 中的(a)和(b))。图(a)是左右衣片的不对称, 图(b)是下摆的不对称; 不管是图(a)还是图(b)都是在一种不对称中寻求平衡, 却又能明显地表现出非对称的特点; 这种不对称地款式造型能带来灵动感, 在视觉上给人轻松愉悦的享受。其次, 是色彩上的不对称(见图 6 中的(c))。色彩上的不对称主要体现在它分布量的不均等, 不会让某种颜色对称地分布在一整件衣服上。图(c)用了两种颜色, 黑色为主, 粉色为辅; 粉色的不规则加入打破了黑色带来的沉闷感, 起到了点缀吸睛的作用。最后, 是面料上的不对称(见图 6 中的(d))。图(d)在款式是对称的, 但几种面料却是被不规则地分布在整件服装上; 以印花面料为基础, 再在其它不同的部位加入其它两种不同颜色的面料。这种设计使得服装整体的效果都不再呆板, 变得有趣起来。

Figure 6. Asymmetrical clothing
图 6. 不对称式服装

5. 结语

在生活中, 我们每一个人都有一个固定的思维方式, 在这个思维方式中我们所有的想法做法都是在这个范围内, 而在这个范围之外还有很大一片天地, 只是我们没有尝试去体验。我们需要学会用我们从来都没有使用过的方式去解决一个问题, 这样会有我们意想不到的效果。就好比服装一样, 我们可以打破传统的规规矩矩的服装款式, 加入一些均衡设计的元素。例如在一件很工整的衣服上稍稍将衣服的下摆改得不规矩一点, 加长其中一边的下摆或加入一点图案的装饰, 虽然只有这一小点的变化, 但正是这一小点的变化使整件衣服有了亮点, 能够很快地将人的视线焦点集中到这个亮点上。

随着社会生产力的提高和科学技术的高速发展, 人们看待事物的眼光越来越高、审美与爱美的心理也逐渐提升, 而服装作为人类视觉感受美的最直观的反映, 乃至成为人类追求美的镜子。因而如何从自身的穿着表现出自己的小个性、展示自己的优势是多数人在选择服装时最优先考虑的因素; 而服装设计师就得结合消费者的实际需求去做设计, 会利用各种独特的设计手法在服装中加入“小心机”。均衡设计手法作为诸多设计手法中的一项, 其表达出来的朝气蓬勃的视觉效果以及给观赏者带来的协调统一的视觉感受倍受国内外设计师的青睐; 所以这种均衡设计手法的运用在服装中的发展是很可观的, 值得每一个设计者去研究。

参考文献 (References)

- [1] 苏春梅. 高校古代汉语课的文化呈现——论“古代衣食住行”在教学中的意义[J]. 黑龙江高教研究, 2006(11): 156-157.
- [2] 卞向阳. 中国服装史学的起源, 现状和发展趋势[J]. 浙江工程学院学报, 2001, 13(4): 59-64.
- [3] 李当岐. 服装学概论[M]. 北京: 高等教育出版社, 1990: 278.
- [4] 崔金玲. 浅谈服装形式美法则[J]. 艺术品鉴, 2017, 7(1): 1.
- [5] 郭文婕. 浅谈装饰图案的形式美[J]. 山东纺织经济, 2009, 26(4): 106-108.
- [6] 宁海林. 阿恩海姆美学思想新论[J]. 船山学刊, 2008(3): 221-223.
- [7] 林少雄. 中国服饰文化的深层意蕴[J]. 复旦学报(社会科学版), 1997(3): 62-68, 110.
- [8] 宣学军. 服装审美心理与视觉中心设计的探讨[J]. 上海纺织科技, 2001, 29(6): 45-46.
- [9] 杨华. 服装的视觉空间[J]. 中国科技信息, 2005, 17(12): 434-429.
- [10] 罗世红, 伍魏. 现代服装款式设计[M]. 长沙: 湖南人民出版社, 2009: 14.

期刊投稿者将享受如下服务:

1. 投稿前咨询服务 (QQ、微信、邮箱皆可)
2. 为您匹配最合适的期刊
3. 24 小时以内解答您的所有疑问
4. 友好的在线投稿界面
5. 专业的同行评审
6. 知网检索
7. 全网络覆盖式推广您的研究

投稿请点击: <http://www.hanspub.org/Submission.aspx>

期刊邮箱: ass@hanspub.org