

科技论坛

“夸张型袖子”在服装中的设计表现及其应用分析

姚丽茹

(广东省华立技师学院 511325)

摘要:服装是对人类起到保暖以及装饰等作用的必需品,其中对于造型的变化更是体现设计者的思想以及体现穿着者的风格等,其中关于袖子的变化逐渐走向夸张化,体现设计师鲜明特色,为服装造型创新做出有力推动。夸张型袖子在服装中的表现,其夸张形式不同,所表达的风格内容也有所差异,掌握各种类型夸张型袖子,提升服装设计能力。

关键词:夸张型袖子;服装设计;设计手法

“夸张型袖子”是设计师表达自身对艺术的理解,创新服装形式,推动服装朝着时尚脚步前进。夸张型服装设计对于大胆创新、促进艺术发展有着积极作用,其中夸张型主要表现在服装的肩、领、袖、下摆等局部,或是整个服装造型走向夸张,其中夸张型袖子的设计吸睛较多,对服装主题以及艺术形式的表现有着放大作用,灵活掌握各种类型夸张型袖子设计,实现将设计意图转变物质材料的过程。

1 关于夸张型袖子的概念界定

夸张在服装设计中的运用十分常见,更是在近年服装界十分流行,其中夸张袖子的设计形态各异,在服装整体设计中的作用更是不可忽视。夸张的界定不仅体现在“大”上,“小”也是夸张的界定之一,其中夸张的袖子设计不仅是体现在设计师对造型的把控上,更是侧面体现设计师对服装的设计理念,是一种人文性加强的设计形式,是一种建立在想象基础上对材料进行改造并将情感融于其中的一种设计活动,好的夸张袖子设计不仅体现在造型上,更是体现在其对设计立意以及主题的体现,这要求设计师应大胆创新、敢于突破,做引领服装时尚界发展的“领头军”。

2 “夸张”手法的特点

在《突破与掌握——服装品牌设计总监操盘手册》中,认为服装设计是建立在夸张的基础上,对服装的造型进行改造的一个过程,通过这一过程将传统形式的人体体型审美进行解构。在对服装进行夸张化处理时,对服装中的某个部分进行创新性地更改,转变其形态使之与传统服装造型产生差异,从而实现表达自身设计理念。在服装设计上,夸张有一定的界限,主要分为适度夸张和戏剧性夸张,这二者所适用的范围也不同,有着一定差别。

2.1 适度夸张

对服装袖子进行适度的夸张设计,其主要的设计特点是在基于人体工程学和时尚性的基础上进行的,这种服装的袖子本身较为贴合日常,可以作为日常服装穿着。这种服装设计基本上所夸张的点较为局部,其中主要是对元素的凸显,在造型上不会选择过于夸张的轮廓,通常这种夸张袖子的设计是会改变袖子长度、肥度和与肩部之间的结构方式,从而体现出服装的整体风格,改变穿着者本身的气质和特点,突显出与常人的不同或是时尚感。

2.2 戏剧化夸张

戏剧化的服装袖子设计形态较为天马行空,不受传统服装设计束缚,对元素和造型的体现上十分大胆,不同寻常是这种服装的设计理念,其中袖子的设计与服装整体之间呈现出强烈的冲击感的同时又十分和谐,元素与造型的堆叠为袖子整体在服装上的作用突出,体现出设计师本人的设计风格,促进服装设计行业发展。

2.3 “夸张型袖子”

在服装设计上,夸张型袖子的样式多样,主要是对袖子的造型、形态、版型和零部件进行变异处理,其夸张的范围较广,在夸张体现较大的袖子设计中直接脱离传统袖子的范围,其形态与所运用的材料不受约束。如对袖子的整体容量进行增大,使袖子呈现一种向外扩展的“鼓起状态”,或是将其扁平化,或是运用两片布呈现立体扁平的效果,除了在上面增加元素外,还可以作为纯造型支撑服装整体,呈现“高级”感。或是运用一些特殊元素,将袖子自身设计成与传统袖子不一样的形象,如设计成“肌肉”“画板”等,提升服装整体的力量感、艺术性。或是脱离人体工程学的将袖子连接到其他地方、转变袖子在服装上的结构,呈现出一种别样的设计理念,突破“传统”对思维的束缚,将“另类”作为设计界的标志,拓展服装设计的方向。

3 夸张型袖子的分类及主要特征

随着时尚界的不断发展,其中关于袖子的设计以及不再局限于贴合日常和直接性的美感,其中对于袖子设计的夸张程度逐渐朝着增大放量以及改变版型等设计出造型独特的袖子造型,一般而言,对于袖子的夸张设计一般分为四种形式,其各有鲜明特色,对设计师设计理念的表达以及造型感的体现较强。

3.1 “增大放量式”夸张袖型

这种类型的夸张袖子,主要是通过控制袖子的放量位置以及长度展现不同特点的袖子造型,配合其他局部的衣服造型呈现一种具有个人风格的服装内容,其中放量的不同,带给观赏者的感觉也有所差异。例如设计师在设计过程中,将袖子的长度、容量、和局部尺寸进行放大化处理,例如设计师 LI Xiao,在服装设计中,将放量的泡泡袖融入整体服装当中,其整体服装的造型均采用放量的形式,外加服装整体的颜色为粉蓝色,这种梦幻性的色彩配合宛如云朵的袖子,使整个服装有着一种梦幻少女的感觉,带给人的感受极具趣味性,方量化的袖子在服装整体设计的作用十分重要,实现服装色彩与造型之间的结

合,同样体现出鲜明设计师风格。

3.2 “异形轮廓式”夸张袖型

除了放大袖子的放量外,设计形态各异的袖子轮廓,也是提升服装整体创意感的一种袖子形式,这种造型迥异的夸张型袖子,非常吸引人眼球,其形态可能根据日常生活中的一些灵感,或是借助道具转变袖子形态。例如在西装外套设计中,将夸张型袖子融入其中,将标准化的服装转变为具有各种风格特色的时尚单品,这种大胆的设计彰显着打破传统、敢于创新的精神,其中对于袖子外形的控制更是能呈现不同风格的服装特点。像是夸张的羊腿袖设计,在西装上的肩膀以及上臂部分进行轮廓放大,本身羊腿袖的造型就具有高贵感亦如贵族造型,设计师将其进行夸张放量更是为服装增添霸气感。或是半圆形曲线袖型,这种造型的袖子形式花瓣,具有一定的趣味特点,在西装上的体现柔和西装带来的正式感,选择颜色艳丽或是较为鲜明的西装夸张化半圆形曲线袖子,宛若人将花瓣穿在身上,体现十足的高级感。或是几何形袖型,设计师在设计过程中,将袖子的轮回设计成几何造型,使服装能呈现出较强的轮廓感,使模特体现出理性的犀利。

3.3 “质感强化式”夸张袖型

3.3.1 增强“鼓”的特性

在服装设计中,对于泡泡袖的运用十分频繁,除了上述设计师 LI Xiao 设计的服装外,还有诸多形式的服装依靠夸张形式的泡泡袖撑起整个服装独特的设计风格。其中泡泡袖最为凸显的就是“鼓”的特点,设计师可以通过增大泡泡袖的容量达到增强袖子造型特点的目的。

3.3.2 增强“硬”的特性

服装设计所运用的面料形态各异,其中对于硬的体现上有着提升服装整体轮廓感的特点,例如上述提到的几何形袖子设计,这种设计除了借助特殊道具将袖子的轮廓撑起之外,还可以借助面料较硬的布料作为造型支撑,为夸张型的几何袖子奠定基础,从而得到棱角分明、方正感强的立体造型,从而达到体现服装“硬”的目的。

3.3.3 增强“皱”的特性

在一些服装设计中,服装呈现出一种褶皱感,这种“皱”感强的袖子设计可以借助高温压皱的形似,提升袖子整体褶皱的造型感,或是借助抽绳设计强化袖子所体现的“皱”的属性。

3.3.4 增强“重”的特性

一些袖子设计自身的造型特点,在整个服装中呈现一种“重”的感觉,设计师想要将这一感觉放大,提升整个袖子地夸张程度,可以选择将袖子中体现“重”的内容进行放大,从而加重袖子所带给人的“重”感,达到设计目的。比如设计师在运用荷叶元素时,可以加大木耳边的重合叠加,以此加强袖子的重量感。

3.4 “结构变异式”夸张袖型

3.4.1 连接方式改变

在传统服装设计中,关于肩部与袖子之间的连接方式是较为紧密的,这种较为紧密的连接方式对袖肩位置的连接处限制较多,想要减低连接方式对袖子造型的限制,设计师可以选择其他连接方式,从而实现夸张袖子与服装的整体性。这种转变

连接方式的肩袖设计,也是一种特别的袖子设计,转变了传统形式的袖子形态。设计师在连接处的设计中可以大胆创新,将元素性材料或是连接方式用于肩袖连接处,增添袖子的形态,这种借助其他元素连接袖子的方式,使得袖子脱离肩部的支撑,袖子的布料变得褶皱和扁平化,这种转变连接方式更改袖子造型的设计手法拓展夸张型袖子的形态。

3.4.2 肩袖结构变异

通过转变肩袖结构的方式,增添服装整体的造型感和设计感,是现代夸张袖子设计中的一种较为常见的形式,在传统的服装袖子设计中,肩袖造型包括了袖山造型,袖窿结构,连身袖结构,设计师想要提升袖子的设计感,可以模糊这些传统形式的肩袖设计,使得袖子的整体造型与传统服装大相径庭,体现服装的独特性。例如服装设计四个“袖子”设计其中两个袖子作为类似于“肩山”或“披风”的存在,另两个袖子的造型较为圆润,整体上服装袖子的设计感十足,体现出独特的服装曲线,原本的服装肩袖结构发生变化。或是重组服装造型,这种设计直接转变原有的衣服结构,传统的肩袖关系也受到转变,将领子侧移到服装的肩部,实现将衣服“错位”。或是违反人体工程学设计将与肩相连的袖子连接到前片上,这种类型袖子设计与传统形式的袖子特点差距较大,模特穿上这类衣服自身的肩部与胳膊活动范围较少,但这种设计理念十分大胆,有种“反人类”设计的感受,表现出设计师敢于打破传统、呈现另类风格的特质。

4 不同造型感度下的夸张型袖子表征

4.1 “可爱呆萌式”的造型强化

“可爱萌”类型的袖子设计,其主要受众的主体为女性,在设计上的造型主要为突显袖子的“圆”具有代表性的如泡泡袖,这种将袖子修饰得圆圆的袖子好似西方宫廷服饰中的公主袖,再结合服装整体造型以及花色等,呈现出较强的梦幻少女感。例如 Carolina Herrera 2020 春夏系列中,微微膨胀的袖子配上 60 年代的迷你裙或印花连衣裙设计,这种增加袖子的容量,体现出“蓬松”感的设计加上服装整体的颜色以及花色配合,使得服装整体突出“可爱”的感觉。设计师在服装设计中想要借助袖子达到这一效果,可以选择柔软度和强力较高的布料作为基础,通过增加内部容量的形式,提升袖子的蓬松性,达到“鼓”的效果,这种形态的袖子造型圆润可爱,结合粉色或是马卡龙色系等较为少女感的颜色,提升服装整体所呈现的“可爱萌”的属性。

4.2 “诡异怪诞式”的造型强化

怪诞风格的服装设计,其袖子的造型在设计中有着重要作用,设计师借助将袖子的造型不同寻常化,与传统形式的袖子设计有着较大的差别,其服装整体也呈现出一种“非现实”特点。像是米兰时装周上,设计风格极具个人特色的设计师 Jeremy Scott 在本次秀场的服装设计,其将服装作为“颜料板”并在设计中体现出毕加索的立体主义抽象派的创作方式,服装的袖子乃至整体上都呈现一种十分抽象的夸张轮廓,加上服装所采用的油画涂鸦,更是体现“怪诞的俏皮”其中秀场中的一件绿、白、黑相间的裙子,其袖子的设计将泡泡袖进行抽象化,袖子整体呈现易中天较为扁平的形式,但由具有泡泡袖的弧度轮廓,

加上席子上的黑色油画线条点缀,显得服装整体有一种“可爱”“俏皮”感。其次秀场的另一件服装袖子造型设计也是极具抽象特色,其袖子的形态像是一种将曲线几何化的袖子造型,其外表轮廓酷似毕加索画作中的人物人脸轮廓,加上蓝、金、白主色调的点缀,使得服装整体有一种高贵有极具艺术感的特点,对毕加索作品的风格呈现也十分贴切。

4.3 “力量感体积式”的造型强化

体现力量感的服装一般在外形设计上,所呈现的是将肩部的位位置垫高加宽,使得服装整体呈现一种“倒三角”的形式,映衬出穿着者自身的力量感。力量感体积式的袖子设计,设计师采用夸张的形式增加袖子肩部在整体服装中的比例,将“倒三角”具象化,从而体现服装整体的力量感。这种袖子设计方式在男装秀场上较为常见,其女性秀场上也具有这种形式的服装设计,增添服装带给人的霸气感。除此之外,一些较为抽象或现实化的服装袖子设计也是体现服装力量感的途径之一,像是在 Thom Browne 2015 春夏男装秀场中,设计师所设计的服装着重强化袖子的力量感设计,将其设计成一种与人体肌肉相似的造型,将模特的手臂映衬得极具力量,像是其自身的肌肉将衣服撑起一样。除此之外还有在袖子中填充羽绒的袖子设计,将类似于羊腿袖中填充大量的羽绒,使得模特的肩部和上臂形成一个鼓起的“山丘”,增添服装肩部体积感的方式使得模特十分“健壮”。

结语:

总之,袖子在服装中起到重要作用,对风格和造型上有着决定性作用。而夸张型袖子设计,在对其进行了解和梳理过程中能够发现,其主要的设计形式是改变其造型和元素内容。现阶段夸张袖子设计在秀场以及人们的日常穿着的服装中有着广泛的体现,会呈现这一特点主要是现代人们对独特的接受度越来越高,夸张的袖子在服装中已经成为一大时尚特色,为此设计师应敢于突破传统,灵活运用夸张的设计手法,在袖子设计中将自身的设计理念以及思想进行体现,赋予服装独特的风格和造型,推动服装设计行业发展。

参考文献:

- [1] 马欣悦.浅析袖子在女装结构设计中的应用——以灯笼袖为例[J].西部皮革,2019(18): 35.
- [2] 俞圣玲;张英姿.夸张造型在服装中的应用[J].山东纺织经济,2020(07):6.
- [3] 姬静.创造性思维在服装设计中的应用与体现——评《服装设计思维与创意》[J].毛纺科技,2022(11):46-50.
- [4] 袖字缝模板创新工艺设计与应用[J].赵永刚.毛纺科技,2020(06):1.
- [5] 武利利.女装袖结构变化设计[J].国际纺织导报,2018(01):86.