

服装设计中视觉传达设计的表现及运用

林 恩

闽江学院美术学院 福建福州 350108

摘 要: 在当下艺术领域中, 视觉传达设计的应用十分普遍, 尤其在广告设计、包装、产品设计中, 同时现代服装设计是一门具有较强实用性的艺术, 这也要求设计师要重视各式各样的视觉传达设计, 将视觉传达设计灵活的应用在服装设计中, 通过利用图像、符号以及文字等元素, 有效增强设计的视觉效果, 本篇文章针对服装设计中的视觉传达设计进行分析, 为服装设计师提供相应的应用技巧。

关键词: 服装设计; 视觉传达设计; 应用策略

The expression and application of visual communication design in fashion design

En Lin

Academy of Fine Arts, Minjiang University, Fujian fuzhou, 350108

Abstract: In the current art field, the application of visual communication design is very common, especially in advertising design, packaging, and product design. At the same time, modern fashion design is an art with strong practicability, which also requires designers to pay attention to a variety of visual communication designs, visual communication design flexible applications in fashion design. They use graphics, symbols, and text to enhance the visual effects of their designs. This article analyzes the visual communication design in fashion design and provides the corresponding application skills for fashion designers.

Key words: fashion design; Visual communication design; The application strategy

当今社会, 服装设计是十分重要的一门艺术, 视觉传达也具有较强的发展历史, 通过文字, 图形等元素呈现出来, 并将特定信息通过服饰传递给大众, 这也表明视觉传达对人们的思维认知有着不容小觑的影响, 同时服装作为艺术品, 图形与创意都是十分重要的, 正因如此, 在服装设计中应用视觉传达设计可以有效促进服装产业的发展, 同时二者之间也存在着紧密的联系, 视觉传达是将文字和图像等元素进行处理, 设计师将设计原则和这类元素进行结合, 再进行二次创作, 进而设计出相应的服装。

一、视觉传达设计语言的内容和组成分析

(一) 语义语言

语义语言旨在服装设计的过程中将具体对

象和其他关联物进行展现的具体内容, 包括人体图像, 色彩以及面料等因素, 不同的组成有着不同的象征和含义, 作为文化象征符号, 服装能够彰显出每个人的身份地位, 在古时候一个人的政治地位、阶级通过服装就可以直截了当的展示出来, 在《尚书》中就有记载, 在现代社会的语境中, 服装设计视觉传达语言包含的内容较多, 不同阶段人群的服饰标准也有很明显的差异, 例如: 色彩鲜艳是青春活力的代表, 白色代表着淡雅大方, 灰色体现出一个人的稳重成熟, 不仅如此, 休闲的服饰也包含着对于社会的一种理想, 一种悠然自在的生活^[1]。

(二) 审美语言

审美语言是服装设计的关联物和解释物, 是一种审美精神文化的信息, 是设计师想展示

的审美情感、审美观念以及设计风格,如果设计师在设计过程中缺少主观意识,那么设计出的服装将会缺少自身特点,服装设计和视觉传达有很多相通的地方,例如作品中包含的艺术气息,关联物中所要表达的情感内容,设计者在设计过程中想要展示的主观情感,但是审美个性与这些内容有着明显的差异,虽然设计者的个人审美和生活环境、时尚等因素有关,但是相同的生活经验也会使相近的人群产生类似的审美。不同年龄段的人对审美服饰有不同的审美需求,正因如此,面对不同人群也产生了最适合他们的服装搭配,例如青春活泼型,成熟稳重型,青春可人型等,在现代服装设计中,设计师应该充分掌握老年人,青年,儿童等各个阶段人们的审美特点和个性特点,将服装设计和审美特点相结合,充分考虑各种因素,随着设计师生活履历的不断丰富,设计师对不同阶段的人们也会有全新的理解,例如老年人群宽容,超脱,充满智慧,沉稳的色彩就是老年人的习惯用色,比如深蓝,深灰等等。另外,每个个体都是设计的基本组成,设计师要充分了解人体的结构,掌握具体特征,这样才能给服装带来更好的艺术效果,比如:对于运动服装,设计师要考虑适应性,满足各个运动部位的要求,最大化满足消费者的需求,服装设计是当下视觉语言最主要表现形式之一,设计师要充分考虑视觉传达的必要性,在设计服装的过程中处理好空间和对象的关系,保证其可以和谐的发展,同时设计师也要注重赋予服装全新的含义和内涵,提高视觉效果的同时将全新的价值观念传递给大众^[2]。

二、视觉传达设计的含义

在服装设计的过程中,视觉传达设计是必不可少的一部分,在服装设计中发挥着积极作用。并且视觉传达技术也涵盖着多样化的特点。其可以有效提高观众的注意力,促使设计师和大众产生思想共鸣,视觉传达技术对图案进行处理,提高作品潜在内力和吸引力,另外,在图形创意收集过程中,视觉传达技术是十分重要的一种方法,设计人员通过利用各种图形符号等元素启发其他人的思想意志,满足大众的视觉感官,在这一过程中,服饰的艺术价值和经济价值都能有所提高,设计的主要目的是利用符号、图形等元素,不断丰富艺术作品的内

涵,将艺术作品中涵盖的情感传递给观众,这就代表设计师需要通过组合、挑选等方法将不同的图形以及颜色进行搭配,在展现自身艺术思想的同时,不断促进服装行业的发展,久而久之,这种传递信息的方法也能被大众所接受,设计师利用各种元素设计出醒目的作品,不断传递自身设计情感和思想意识,促使服装为商家和设计师带来更多的商业价值^[3]。

三、服装设计中视觉传达设计的表现

在当下的服装设计行业中,应用视觉传达技术是十分重要的,视觉传达设计在服装设计领域也发挥着不容小觑的作用,视觉传达技术有着独特的魅力,包括视觉张力以及艺术表现力,这些特点有利于服装设计的发展,从设计角度来说,应用视觉传达技术能够在为大众提供更好视觉效果的同时,抓住观众注意力,激发兴趣,让观众和设计师产生情感共鸣^[4]。

(一) 点

点是视觉传达艺术中最微小的元素之一,在当下服装设计行业通常不同的形状,经过排列、组合等方式可以构成各式各样的图案,通过点的大小,色彩以及排列方式等都能够给设计师带来不同的灵感,点的大小以及排列形式,会让每个人有不同的心理感受和感知,通过这种方法能够产生扩散或收缩的错觉,在当下的服装设计中,设计师将点元素应用到装饰中,可以突出不同的色彩,例如欢快、柔和、尖锐、紧张,通过这种方法可以给予艺术品相应的生命力和艺术气息,提高主体视觉力,充分展示了服装设计者的设计思路,让群众也能感受到设计者的设计观^[5]。

(二) 线

在服装设计中纹样也是十分重要的,通过利用轮廓线条以及曲线等各种表达形式可以给人不同的感觉,例如:直线会给人一种硬朗的感觉,突出了端庄稳重,而运用斜线或者其他轮廓线会带来一种柔美灵动的感觉,并且这类斜线也显示出不稳定的视觉感,不同的线条组合会给人不同的视觉感,正因如此,很多优秀的服装设计师在设计服装时,会利用不各种不同的轮廓线条进行排列组合,改变粗细,增强服装的气质感,带给人们不一样的视觉冲击。

(三) 面

在现代服装设计中,设计师一定要运用各

种元素技巧带给人们不同的视觉感,在这其中面的形态和设计也是十分重要的,另外面与点线的区别在于面具有明显的半立体感,会给人带来不一样的视觉冲击,正因如此,面积的大小也会对人们的感知有着强弱的区分,与此同时,运用面的时候带来的效果也并不是绝对的,面通常和点线等元素进行对比,正因如此,在服装设计中设计师也要充分考虑设计的整体感,通过面的对比特征来调整相应的视觉冲击感,同时面的不同形态产生的视觉效果也有很大的差异,对于服装的展示也有着不可忽视的积极影响,例如应用不规则的矩形、半圆,常常会给人带来一种活泼自然的感觉,营造出轻松愉悦的氛围,但是如果在设计时没有科学合理的运用面这一元素就会导致服装的设计缺少规律,整体会杂乱无章^[6]。

(四) 色彩

不同的色彩会给人带来不同的感觉,通过色彩引导也能让人们正视自己内心的生命情感,色彩也是人们表达自己的重要载体,在服装设计中视觉传达设计的重要表现形式也是色彩,在设计时巧妙的应用色彩,能有效丰富服装设计内涵,提高审美情趣,充分的表达服装中所涵盖的文化内涵,服装设计中最常见的配色方式是撞色,主要方法是运用两种相邻的颜色造成反差,进行不同的色彩组合搭配,两种不同的色彩进行碰撞就会显现出干净柔美的视觉效果,同时通过对比也能展示出强烈的反差感,在这一过程中也能带给人们不一样的色彩效果,但是如果装饰过程中撞色或者是色彩的选取运用不当,就会导致服装的整体搭配很突兀,这种方法就会降低人们的兴趣,不同色彩之间的搭配可以展示出设计师的审美情趣,同时设计师也可以将自己的设计理念和色彩搭配进行融合,从色彩中展示出设计师个人的服装设计风格^[7]。

四、服装设计中视觉传达设计的有效应用

(一) 色彩设计

在当下服装色彩搭配中,通过利用不同明度,纯度以及搭配方式可以产生不同的服装效果,将不同明度,纯度的色彩进行组合,适当调节对比度,明亮度有助于产生全新的效果,例如:高明度的配色会给人带来一种优雅的感觉,明亮的色调,例如白色,淡黄色,粉,绿

色等,是女性更加偏爱的颜色,也是十分受众于夏季的服装,金色是一种辉煌灿烂的颜色,让人会产生高贵奢华的感觉,黑色神秘会让人觉得沉稳,浅粉色,红色等鲜艳的颜色会让人觉得刺激,联想到火焰,让人觉得热情,具有活力,正因如此,服装设计师在进行色彩搭配时,要按照不同的比例调节明亮度,对比度,突出服装的艺术表现力,通过运用这种方法能够有效提高服装的创作效果,在最大化满足人们视觉享受的同时,也能有效展示出个人的特点,风格^[8]。

(二) 图案设计

图案是服装设计中十分重要的一个元素,其也是视觉传达设计中不可缺少的一部分,在平面设计和服装设计中,图案都占据着十分重要的地位,图案有其独特的艺术表现力,给人以不同的视觉冲击,种类多样,在服装设计中应用各式各样的图案也能有效吸引大众的注意力,有效激发大众的兴趣,服装中包含着各式各样的图案纹样,面料图案纹样以及饰品图案,这些都是现代服装设计中十分重要的内容,印花图案是视觉传达中重要的组成部分之一,人们通过观赏印花图案可以获得全新的视觉感受,在当下服装设计领域中常见的图案是手工印花图案、立体印花图案等,同时随着时代的发展,数码印花和丝网印花也是近年来广为流行的,通过运用3D打印技术,可以有效打破传统服装设计的局限性,创造全新视觉效果的同时,也能让人们感受到科技的进步,这种类型的作品在各大秀场中也占据着重要的地位,通过应用这些技术可以让消费者对服装图案有着全新的了解认知,当然,服装设计师运用设计图案时,不仅要考虑人们的视觉享受,也要考虑各种不同印花元素产生的设计美感、服装的外观实用性以及人们穿上的舒适性^[9]。

(三) 面料部分

除了以上两种设计,在服装设计过程中,面料也是设计师需要注意的,面料是服饰的载体,色彩和图案通过运用这种物质载体更好地呈现在大众面前,这也代表面料是一种主观视觉美学,不同面料包含着不同的物理性能、化学性能,不同面料的柔软,轻重,薄厚的也都有很大的差异,并且面料的各种性能对服装设计的质量以及风格形象方面也有着不容小觑的

影响,例如轻薄的纯棉或纺织面料可以让人视觉有一种纯洁感,在选择面料时,可以将面料分为两大类,一是织物面料,二是服装辅料,将视觉传达技术和服装设计进行融合时,这两者可以相互结合着使用,优势互补,在彰显艺术设计本身创造性的同时,也能展现出不同面料的可塑性,提高大众的视觉享受^[10]。

五、结束语

随着社会和科技的不断发展,在当下的服装产业中,通过应用视觉传达设计对服装进行全新创作,有利于服装行业更具时代意义,通过应用文字、符号等元素也能让服装设计师在设计中有更多样的选择,通过重构以及重组等方式创造出全新的服装效果,在服装中表达出我国的传统文化和艺术思想,正因如此,服装设计师在设计过程中要充分考虑视觉传达设计的要素,考虑色彩搭配以及视觉协调性,在创作过程中也要深入研究艺术内涵,灵活运用各种手法,促使服装可以有效的表达出其包含的特点,利用视觉传达设计方式有利于服装展现出自身的艺术审美等元素,让人们对服装设计美学有着更深入理解的同时,也能将我国的传统文化进行发扬。

参考文献:

[1] 万炜. 视觉传达设计在传统印染艺术中的运用[J]. 印染, 2021(8):87-88.

[2] 赵鹏. 浅谈图形创意在平面设计与服装设计中的应用[J]. 西部皮革, 2020, 42(15):1.

[3] 林晓. 刍议视觉传达图形创意在服装设计中的作用[J]. 纺织报告, 2022, 41(1):88-90.

[4] 张勤利. 民间印染艺术在视觉传达设计中的创新与应用[J]. 湖北开放职业学院学报, 2021, 34(12):3.

[5] 季姣姣, 王晨露. 中国茶文化元素特色在服装视觉传达设计中的表现[J]. 西部皮革, 2020, 42(3):2.

[6] 曹猛. 视觉传达在服饰图案设计中的表现——评《服饰设计》[J]. 棉纺织技术, 2021, 49(5):I0016-I0017.

[7] 胡娜. 视觉传达在服装设计中的应用——评《服装图形装饰设计》[J]. 上海纺织科技, 2020, 48(7):1.

[8] 苏亚军. 信息化时代服装设计中的视觉传达运用——评《服装装饰工艺与服饰图案设计》[J]. 棉纺织技术, 2021, 49(4):1.

[9] 于娜. 服装设计中视觉传达设计的应用探讨[J]. 轻纺工业与技术, 2021(050-008).

[10] 林晓. 刍议视觉传达图形创意在服装设计中的作用[J]. 纺织报告, 2022, 41(1):3.

作者简介: 林恩, 1983.3, 女, 汉族, 福建省福清市, 闽江学院美术学院, 350108, 讲师, 硕士, 视觉传达设计