

具有视觉张力的条纹元素在现代服饰设计中的运用

程梦梦¹ 张韬¹ 严珺² 张颖¹ (通讯作者)

1 武汉纺织大学服装学院, 湖北武汉, 430073;

2 武汉纺织大学创新设计学院, 湖北武汉, 430073;

摘要: 条纹元素作为一种基本的几何图形, 它具有简洁、大方、理性和规律的特点。条纹最早运用在服装中是源于法国十八世纪的海魂衫, 纵观条纹元素的发展, 它最早仅仅指代各种物品表面的线条或者动物身上的纹装线条, 而现在条纹元素早已凭借自身独有的美感成为时尚的宠儿一直运用至今。时下随着各种时装表演以及各大时装周普及, 大量服饰信息的传播和生活节奏的不断加快, 人们对服饰“流行美”的要求越来越高, 对时尚的追求意识也愈来愈强。本文以条纹元素为研究对象, 简要论述条纹元素的特征和视觉美感, 探索条纹元素是如何与当代的审美进行结合, 并将其运用到毕业设计作品中。

关键词: 条纹元素; 服装设计; 时尚潮流

DOI: 10.64216/3080-1494.26.03.087

引言

条纹元素的兴起是源于十八世纪的水手服, 条纹服装因此受到了时尚的追捧, 使得条纹元素在现代服装设计当中开始流行。当代我们的服装产业快速的发展, 对于服装的审美也更加的多元, 条纹也成为越来越多的设计师使用的设计元素, 很多时尚大牌的创作也都离不开条纹, 比如许多快销品牌优衣库、Zara 等等都在做条纹的设计。不仅如此很多服装设计师还在积极探索条纹与其它元素的结合, 力求创新。条纹元素也因此成为应用最广泛、变化最多的设计元素之一。随着当今的经济不断的发展, 人们的对服装的审美也越来越多元化。但是我们也不难发现服装产品慢慢变得同质化, 逐渐千篇一律。在这种背景下, 探索条纹服装如何与现代的审美进行结合, 是如何进行创新的应用的, 希望本文能够让到大家认识到条纹元素的一些特点, 能给出到设计师一些新的建议。

1 条纹的概述

1.1 条纹的定义

条纹又称条形纹, 它是一种由平行线条组成的纹饰, 它有宽窄、疏密、长短以及横竖斜纹之分, 具有简洁、大方、理性和规律的特点。在《陶瓷工艺美术词典》中对条纹的解释是: “条纹: 1. 又称条形纹, 是一种平行短线条组成的纹饰。2. 指篮纹。3. 指平行短直线条的一种篛纹。” 总的来看, 条纹是一种最基本的几何图形。

1.2 条纹元素在服装设计中的发展

条纹元素最早是伴随着欧洲的航海事业而兴起的, 它起源于 18 世纪法国布列塔尼的水手制服, 其目的是为了船员遇险掉进海里时更显眼, 便于营救。同时在 1858 年, 法国政府为了纪念拿破仑拿到的 21 次胜利, 所以条纹衣服最初开始是有 21 道条纹, 后来被广泛用于服装中。紧接着在 1889 年, 法国时装公司圣杰姆 (Saint James) 开始生产一种带有“不列颠条纹”的 T 恤, 如今这个牌子也是购买条纹衫海魂服的首选品牌。而香奈儿小姐于 1971 年设计的条纹衫, 才使得条纹元素真正开始运用在高级时装当中。

2 条纹元素的特点

2.1 方向性与视觉性

条纹元素是由基本的线条所构成的, 既然线条有直线、曲线之分, 那么条纹元素也有横的水平条纹、竖的垂直条纹以及斜的波浪条纹等。不同的条纹类型会引导人们产生不一样的视觉效果。就条纹元素的自身含义而言, 都是从横向与纵向拉伸视线产生延伸的效果。以个人设计作品为例, 在外套花纹的选择上, 风衣部分 (图 1) 全部采用了竖条纹的设计, 因为条纹服装可以很好的体现人体结构美, 当代服装讲究以人为本, 以突出人体本身的美感为主。而个人选择的外套版型是廓形宽松的, 在休闲简约的同时难免会显得有一丝丝臃肿, 那么竖条纹正好从视觉上拉长比例更加显瘦, 起到了很好的修饰效果。

很多人觉得，竖条纹比横条纹显瘦，其实不然，这只是我们视觉上的一种错觉。其实在条纹粗细、间距、密度一样的情况下，横条纹会看起来更窄，竖条纹看起来更宽。不同情况下，不同运用条纹元素才能更好的帮助人们改善外在形象。

个人在西装套服（图2）设计部分，整体色调选择了深沉的黑色，所以在门襟处选择了斜条纹从而达到一种拼接撞色的效果，在衣领部分则运用了小横条纹进行点缀，完美避免了传统常规直筒西装的一个单调感，条纹方向的应用可以像素描的排线一样勾勒出人体部位的结构关系，并且朝更美的方向进行调整，更加凸显人体的结构美。



图1 条纹连衣裙作品（笔者设计）



图2 条纹套装成衣作品（笔者设计）

2.2 重复性与规则性

条纹在几何学上有着特定的含义，它代表着轨迹、距离、方向、空间和结构。条纹图案本质属性之一是规律的排列，其视觉反映就是强烈的秩序感。宇宙万物无不体现着秩序的规律，如同各个星球在自己的轨道上进

行运转。人们的视觉与心理也需要有一种本能的秩序需求，对主次、规律及变化的要求，达到心理上的逻辑过程。这种秩序心理也可以在条纹图案的服装上得到视觉共鸣，条纹图案的另一要素就是反复，反复是指各局部的连续变异，有变化的重复，达到整齐、统一的整体效果。

2.3 条纹元素的局限性

条纹元素在服装设计当中有重要的装饰作用，但是不得不说，它也会存在着一些小小的局限性。我们已知条纹本身已经具有色彩，在与其它面料色彩搭配时，我们要考虑到一个整体的和谐性，并且条纹虽然是理性规律的象征，可是如果大量的运用，也会出现过于杂乱的现象。同时我们也要注意对称部位的条纹设计。对称部位的条纹设计主要是领面和驳头的设计，要注意这两个部位的条纹要完全对称，如果在生产或者设计中忽略了这一问题，就会严重影响服装的美感。并且由于条纹元素很有特点，所以与其他元素的融合就变得很难，对设计者也是很大的考验。如果与其它元素搭配的不好，就容易不伦不类，显得格格不入。

3 条纹元素的审美效果

条纹的审美效果在服装设计上的具体应用主要是依靠线条的特点以及线条的排列方式产生了不同。关于线条的审美每个人理解都是不同的。本文所说的审美就是人们普遍认同的关于条纹服装的一些表现与应用上的美的形式原理。具体来看，条纹的审美可以从旋律美和比例美两方面来进行欣赏，同时随着审美的多元化，它与现代审美也有了一个巧妙的融合。

3.1 条纹的旋律美

旋律一开始是音乐上的概念，当它用在服装审美当中，主要指的就是有规则的排列，有规则的排列通常会给人一种旋律感。在条纹服装当中，当线条重复出现或者出现同一个方向的波动等等，就会出现一种叫重复旋律的图案，重复的单元越多，人们就会感觉这个线条的旋律感越强。线条还有一个好处，就是它具有动态美。当人们走路的时候，衣服的线条就会产生摆动，尤其在个人的设计作品中，都采用的是宽松休闲的阔版型，下身的半裙和阔腿裤也是采用透气轻薄飘逸的面料，走起路来微风拂过轻轻滑动，这种摆动就天然具有一种动态的旋律。条纹服装中线的位置会随着人体的姿态变化而

发生改变,是服装整体呈现出一种具有流动美的动态效果。

3.2 条纹的比例美

比例美在很早之前人们就进行探索,如著名的黄金分割理论等等,任何事物只有比例美的时候,他的整体才会呈现出一种美的状态。实际上比例美就是知道长短、大小、质量等等之间的一种平衡的关系。当一些元素处于平衡关系的时候,就会产生对比美。在造型设计当中,注重比例的运用是非常重要的,比例如果失调会给人一种不适的感觉。在线条当中的比例美指的是条纹的比例分配,也就是说,线条的粗细密度等等,这与条纹在服装当中呈现的效果息息相关。

3.3 条纹与当代审美的融合

首先当代审美强调整齐美与节奏美,整齐作为现代审美的形式美法则,要求事物的多个相同的或相似部分之间相等。整齐的事物最符合传统意义上的美感,给人赏心悦目的感觉,条纹也具有整齐美,使人内心舒适。节奏美也是现代美学当中非常重要的概念,当同一个元素按照一定的规律反复出现的时候就会出现节奏感。条纹元素本身就具有节奏感,稍加变形就能出线特色更为鲜明的条纹。例如颜色的有规律变化,条纹方向的有规律变化,条纹粗细的变化等等都可以产生不同的节奏和韵律感,增加作品的艺术性。以突出人体本身的美感为主,条纹通过拉伸线条,隐藏一些身材的小缺点,从而达到完善身体外形的效果,调节人们的内心感受。

4 条纹元素在服装设计中的运用

4.1 条纹与图案的结合在服装中的应用

4.1.1 条纹与具象图案的结合

条纹与具象图案的结合指的就是条纹与一些具有形象特征的图案进行结合的一种方式,比如花草树木,昆虫鸟兽等等。条纹与具象图案的结合可以分为显性结合和隐性结合两种。显性结合比如设计师使用图案与花纹相结合,将花纹直接压在图案上。两者之间虽然融合,但是界限也非常的分明,能够很轻易的区分出图案和花纹。而隐性结合指的是两者的边界,并不是非常的明显,二者进行了一定程度的融合,人们需要仔细观察才能分辨出两个因素,或者是不能分辨出条纹和图像。

4.1.2 条纹与抽象图案的结合

条纹与抽象图案的组合可以分为条纹与几何图案

的组合,以及条纹与随意图案的组合。条纹与几何图案的组合可以构成一种调和又对比的美感,条纹与随意图案的组合可以表现出一种无意识的表达。条纹是一种具有规律性和秩序性的图案。而随意行图案则没有这种特性,两者之间会产生强烈的对比和碰撞。

条纹元素与抽象图案和具象图案的结合,在生活中的常见服装里,其实是运用的比较少的,并且现在各种极简风、北欧风大肆流行,人们更多也会选择更简洁大方的穿着,选择条纹元素的衣服,更多只是选择条纹本身点缀的服装,或是直接全部运用条纹面料。

4.2 条纹的变形在服装中的应用

4.2.1 线条变形的条纹

在现代设计中,条纹中的线条并不是绝对的平行的,而且条纹与条纹之间也没有必要千篇一律,条纹的变化空间非常的大,比如可以把条纹做成不规则的各种形状,或者是条纹形成锐利的尖角等等。使得服装设计具有更强的前卫感和时尚感,或者条纹也不是必须都是连续的,甚至可以没有清楚的边界,只是呈现一种断断续续的效果,使得整体呈现出一种休闲文艺的感觉。

4.2.2 渐变效果的条纹

渐变的变化若按照一定的秩序形成一种协调感和统一感时,就会产生美感。渐变可以是形状的渐变,比如由细到宽也,可以是颜色上的渐变,比如由深入浅,或者是不同色系之间的变化。渐变可以是规则式的渐变,也可以是不规则的渐变。

4.2.3 比例变化的条纹

条纹通常不是由一条线来组成的,是由两条或两条以上的线条组合而成,也可以理解为条纹的一种群组状态,所以说条纹与条纹之间,一些条纹与衣服整体之间都存在着一种关系,这种关系我们通常称为比例。条纹的比例变化可以是条与条之间的比例发生了变化,比如有的条纹宽有的条纹窄,或者颜色的比例发生了变化。或者条与条之间的间隔发生了变化等等。而条纹与衣服之间的比例发生变化是指,比如肩部条纹占比多,那么腰部条纹占比就会变少,使得衣服整体呈现一种不同的比例美。条纹的比例不同会给人不同的心理感受,也就是生活中常说的显胖或者是显瘦,所以运用好条纹的比例可以非常好的调节衣服的尺度。

4.2.4 间断拼接的条纹

设计师通常将常规的条纹扭曲成一种角度,采用拼

接的设计条纹，它们不再从头延续到尾，而是从某个部分断开，然后以一段一段的形式和其他条纹拼接在一起。这样的话可以给人一种视觉上的强烈刺激，能够让人感觉到活泼轻快，再辅以一些时尚的颜色搭配，很容易做出一件时尚感和运动感兼具的服装。

5 结论

条纹元素是服装设计中常见也是非常重要的一种视觉元素，它对服装设计的影响还是非常深远的，本文以条纹元素的特点和美感入手，分析了条纹在服装设计的一些具体应用。总的来看，条纹在服装设计中的应用是丰富多样的，相信条纹元素仍会作为一种重要的装饰符号长期影响着我们的穿衣时尚。

参考文献

- [1]周正浩. 服装横竖线条分割视错觉效应研究[D]. 重庆: 西南大学, 2013.
[2]孙贝贝, 胡越. 极简主义风格在服装设计中的应用

[J]. 时尚设计与工程, 2017(05): 1-5.

[3]刘秋蕾. 论服装设计中“线”的装饰应用[J]. 山东纺织经济, 2014, (2) 28-29.

[4]于芳. 条纹服装设计与构成艺术[J]. 惠州学院学报(社会科学版), 2012, 32(01): 86-90.

[5]赖雨婷. 条纹装饰与视错在服装设计中的应用研究[D]. 北京服装学院, 2017.

作者简介: 程梦梦(1999.11-)女, 汉族, 安徽亳州人, 硕士研究生, 研究方向: 服饰文化与创新设计

通讯作者: 张颖(1982.01-), 女, 汉族, 硕士研究生, 副教授, 研究方向: 民族服饰设计与民族文化研究。

本文为“湖北省教育厅哲学社会科学专项任务项目(项目编号: 24Z347); 武汉纺织大学校基金特别专项重点项目(项目编号: 202402)”成果。