

浅析服装设计灵感素材的来源

董芳 贾燕

(河北传媒学院 美术与设计学院, 河北 石家庄 051430)

【摘要】服装设计需要创意,而创意的产生不能缺少的就是设计灵感,因此学习服装设计除了要了解服装的形态款式、色彩、面料这三种要素以外,不可或缺的是灵感来源。本文将从服装设计灵感的概述角度出发,阐述列举获取服装设计灵感素材的主要途径。

【关键词】服装设计;创意;灵感来源;素材

【DOI】 10.12294/j.issn.1673-0992.2022.08.035

服装设计是以服装为对象,运用恰当的设计语言,是完成人的整个着装状态的创造性行为,是解决人们穿着生活体系中诸多问题的富有创造性的计划及创作行为,是一门涉及领域极广的学科。从宏观角度来说服装设计属于工艺美术范畴,是实用性和艺术性相结合的一种艺术形式。艺术需要创意,因此服装设计同样需要创意,而创意的产生不能缺少的就是设计灵感,因此学习服装设计除了要了解服装的形态款式、色彩、面料这三种要素以外,不可或缺的是灵感来源。

“灵感”一词在文学字典中解释为在艺术、文学、技术和科学等活动中,由于艰苦学习,长期实践,不断积累经验和知识而突然生长的富有创造性的思维。所谓灵感,简言之,就是灵敏的感觉现象。古希腊哲学家柏拉图曾在其较早的一篇对话录《伊安篇》中描述了灵感产生的状态,把灵感解释为神力的驱使和凭附。由此可以看出灵感是一种突如其来的、富于魅力的、不能被看到摸到的头脑活动,是一种在心灵上的感应。灵感,在艺术设计创造中,起到了极其重要的作用,好的设计作品离不开优秀的创意,而优秀的创意都来源于丰富的灵感。

灵感存在于我们每个人的头脑中,在人们的思维活动中是最活跃的头脑现象。从表面上看,灵感是突然闪现的,貌似是灵光一闪的“顿悟”,具有很强的突发性。但其实,不经历坚持不懈的创作体验,没有丰富的经验和成果努力,不具备广博浓厚的素养积累,也就没有办法做到瞬间产生灵感迸发。灵感,凝聚了设计者对专业及和专业相关创作的大量借鉴,对专业技术等各种经验的沉积,既有长时间的思考,又有短时间的头脑思维的突破与飞跃,还有瞬间的顿悟,因此可以看出灵感的出现并不神秘。灵感的开发并非凭空想象,也不是单凭哪一个想法一蹴而就,而是依据一定的事实基础和信

源的整合。

一、设计灵感的特征

(一) 独创性

设计灵感的生产具有独创性的特点,因为灵感本身属于意识领域的内容,意识的东西是没有完全重合的,看到某种事物,不同的人会生出不同的想法和感想,这些不同的想法和感受会带给人不一样的创作灵感。

(二) 短暂性

灵感既是突然出现的,也是短暂的。灵感常常是稍纵即逝,很难在头脑中可以长时间清晰的存在和保留。灵感出现在意识中,不是真实的实物状态,和实物的感知性相比要弱很多,不易体会。形象的可感知性自然没有实物的可感知性强。如果对出现的灵感不能及时的做好留存记录,很可能会失去灵感的内容。因此,及时的、迅速的将灵感的记录工作全面的做好是非常必要的。

(三) 多解性

灵感在头脑中产生时,最终表现出来的结果不是单一的,一个灵感来源可以产生多个想法和设计,比如,同样看到一个事物,有人会想到用它的外形作为服装的造型,有的人会想到用它的色彩作为服装的色彩,而有的人则会想到用它的花纹做图案装饰。因此,即使是同一个看到同一个事物产生设计灵感,也会有多种设计思路,最终也可能产生多个设计结果,然后再从中挑选出最满意的设计。

(四) 偶然性

灵感是偶然性产生的,总是突然闪现在设计师的头脑中。其实,所有的偶然性都是由某种必然性所产生的,当人们将精力倾注于某些事物时,对该事物就会集中大量心血,对所有与该事物有关的东西都会进行思索,长此以往,会闻一知十,豁然开朗。因此,设计者不能刻意的等待灵感出现,而是要主

动取寻找灵感。

二、设计灵感素材的来源

设计素材是服装设计的灵感来源，是服装创意灵感的原动力，设计师往往会通过大量寻找和收集各类素材来进行灵感启发，素材为设计师进行构思创作提供灵感源泉。寻找和收集素材是服装创意设计灵感阐发的主要途径，作为设计师可以常规的或者反常规的对熟知和不熟知的事物进行解读和深入。生活中的素材多种多样，无论是瞬间的还是长久的，它都可以使创作者浮想联翩，为设计师带来无尽的灵感。

创意灵感的开发并非凭空想象，而是依据一定的事实基础和信息来源的整合。艺术设计中的灵感往往与生活息息相关，任何灵感都不是凭空产生，而是生活中所观察到的万事万物在人们的思维中长期积累的产物，在服装设计大师的眼中，大到山川河流，小到花草树木都可以成为媒介来捕捉灵感。灵感其实是无处不在，无时不在的，但设计师只是消极的等待和盲目的寻找灵感并不能产生好的效果，应当把握灵感的特性，按照方法快捷有效的得到灵感。因为服装设计的灵感来源是素材，素材能够直接反映出服装设计作品的内在本质，素材的特点也表现出服装的审美特性，所以设计师提炼发现素材，同时产生丰富的联想，在这个过程中迸发灵感。而服装素材多种多样，为了更科学便捷的从素材提取灵感，因此可以把将灵感素材进行分类：

（一）从大自然形态中获取灵感素材

大自然孕育了人类，同时还为人类的创作活动提供了取之不尽用之不竭的灵感源泉。几千年前，从人类最初的进行图案设计时，就以大自然为创作根本，运用了很多的大自然形态在设计上，如陶艺、壁画、布料、棺木上就大量的使用了自然界的纹样，如优美的风景、漂亮的花木、日月星辰、风雨雷电、河流山川。因此，自然界中的各种形态历来是服装设计的一个重要素材，频繁出现在设计师的作品中，纤巧美丽的自然花卉植物、造型纹样各异的动物、五彩斑斓的自然色彩等都被设计师大量应用在服装设计之中。在服装设计艺术中，主要是在形态、色彩、图案纹样、材质等方面表现主题上应用了大自然中景物的样貌、印象来进行模仿设计，具体可以将自然界中的素材分为三类：

1. 仿植物形态。花草和树木的叶脉、造型、色彩及纹理等丰富的素材频频出现在设计师的作品中，丰富的植物种类造就了丰富的设计素材，不同种类的植物以其独特的形态、色彩等表现被设计师

大量运用。以花卉为例子，多样化的花卉图案、印花面料及花苞形的裙子都是将花卉植物作为参照素材来设计完成的。

2. 仿动物形态。大自然中的鸟类、兽类、鱼类、蝴蝶及各种昆虫等动物的形态结构带给服装设计师无限的联想，动物们自然形成的毛皮花纹也为服装设计师提供了多彩多样的素材来进行设计构思。西方的燕尾服就是仿燕子尾巴造型所设计的经典范例，燕尾服是欧洲男士在正规的特定场合穿着的礼服，其基本结构前短后长，后衣片有类似燕尾的两条逐渐尖下去的下摆。1965年设计大师伊夫圣洛朗设计的象牙白色蛹形礼服，灵感来源于蚕茧，带缎带装饰的羊毛针织风帽，由可以使人联想到俄罗斯所特有的套娃，此设计表现出服装设计大师的丰富创造力和别致的幽默感。

3. 仿景物、自然常态。模仿日出日落的光线、天空和海洋的不同色彩、一年四季的风景变换、岩石的纹理、水的流线型或者漩涡形以及夕阳、沙丘等进行服装设计。如澳大利设计师琳达·达克逊就非常善于运用澳大利亚的辽阔天空，沙漠上灌木丛生的黄色和绿色，闪耀着光芒的石头和树木等设计出一件件精彩卓越的作品。

（二）从时尚流行资讯中获取灵感素材

服装设计也有其过去、现在和未来，是超越时空向前发展的。我们要多关注时尚，关注流行，以其作为灵感设计紧跟流行的服装。现代信息社会，在设计灵感来源中，有众多的时尚资讯，流行资讯是最快捷和直观，最易被发现，也是最容易被运用于服装设计中的信息参照点。每年国内外各类服装流行预测机构所做的流行预测发布会、世界时装大师和个服装品牌公司每年或者每季所举办的服装发布会，还有众多的服装机构举办的各种各样、名目繁多的大赛、展览会等，这些活动同各国各类新闻媒体直播转载，或制作成出版物，它包括网络、杂志、书籍、光盘、展览会等，更是设计师们灵感的源泉。当设计者看到这些比较直观的资料时，头脑中就会不断闪现新的设计构想，会有新的设计形成。

（三）从姐妹艺术中获取灵感素材

艺术是相通的，设计的一半是艺术，艺术之间有许多触类旁通之处，是设计灵感最主要的来源之一。绘画中的线条与明暗、歌曲旋律中的节奏与韵律、舞蹈中的姿态和动感、摄影中的光线与影像、雕塑中的空间与形态、戏剧表演中的画面与意境等诸多艺术形式都可以作为服装创意设计的灵感源泉。艺术都有着共同的艺术创作规律，不仅在形式

上可以彼此借鉴，在表现手法上可以融会贯通。电影艺术也是一样，著名女星奥黛丽赫本曾经主演的电影《罗马假日》，其中的服装造型由法国设计师纪梵希所设计，电影放映之后，其中服装造型大获成功，“赫本模式”曾引起一代人的疯狂追逐，同样，也激发了艺术家们对服装美的探索，即使到了现在，仍有很多人模仿借鉴。

以绘画为例，绘画和服装的审美思想和理论形式是极其一致的，都是从行和意境出发的造型艺术。因此，从绘画艺术中获取灵感是设计师们进行创作的捷径。设计师伊夫圣洛朗就是其中的高手，1965年其推出“蒙德里安裙”，以荷兰风格派画家皮特·蒙德里安的作品《红、黄、蓝构图》作为设计灵感，以抽象几何为特色，将画作和服装进行结合，设计在当时引起轰动，创意构思极其新颖。1979年，圣罗兰又在设计中向毕加索致敬，从毕加索每一个不同艺术时期的作品中去寻找灵感，无论是早期的“粉色时期”还是后期的立体主义。他将毕加索立体主义时期经常出现的乐器图案运用在上衣和裙子上，在斗篷的设计上加入了毕加索标志性的和平鸽图案。

而在2020年意大利品牌莫斯奇诺（Moschino）春夏系列的服装设计可谓吸睛无数。其也以毕加索的多幅代表新画作为灵感，用抽象、超现实主义及色彩鲜艳的涂鸦画作图案为我们带来一场天马行空、新奇魔幻的时尚盛宴。由此可见，绘画艺术一直为服装设计师们提供了丰富的灵感来源。

在服装设计中，设计师还常常运用建筑元素，建筑也成为影响服装设计的重要元素之一，服装造型艺术和建筑艺术有着相同的设计原理和艺术表现形式，都是表现为三维空间美的立体艺术，都有着长久的视觉生命力。曾经，服装被黑格尔称之为“走动的建筑”，这句话也道出了建筑和服装之间的微妙关系。服装中的哥特风格有其特殊的表现形式，在十四到十五世纪，服装受哥特式建筑风格的影响，其服装主要表现为头戴高高的冠帽、尖头鞋、在衣服的下摆呈现尖锐的锯齿形锐角的感觉。面料材质表现出的光泽模仿哥特式教堂内彩色玻璃的效果。

同样，民间艺术作为一种普遍而质朴的大众艺术，同样蕴含着丰富的灵感素材。世界上每一个民族和地区都保存着丰富多彩的民间艺术，以中国为例，中国有上下五千年历史，是民族智慧的结晶，有无数传统文化艺术的瑰宝，如中国传统剪纸、刺绣工艺，少数民族的扎染蜡工艺，无锡的泥人、唐

山的皮影等都包含了浓烈的民间艺术特征，其中的色彩搭配、形态、图案纹理、图案线条都是独具非常有自己的特色，是我们不可多得的灵感素材。

（四）从传统服饰文化中获取灵感素材

服装的发展离不开传统服饰文化的启迪和借鉴。代表性的传统民族服装造型，其丰富的色彩、典型的图案、文化符号图形及代表性的传统服装工艺都带给现代设计师很多灵感启迪。善于借鉴中国民族传统服饰及世界各民族传统服饰文化的审美精神、服装元素，吸收其精华灵活的运用在服装设计之中，是许多服装设计师能取得成功的关键所在，正所谓“民族的才是世界的”。如中国的汉服和旗袍、非洲土著的彩色装饰、印第安人艳丽的羽毛头冠、苏格兰的彩条格子、日本的和服等服饰元素就常为服装设计师们提供丰富而珍贵的创作素材，设计师们常常借鉴提取。

中国设计师熊英在2013年创意了盖娅传说这个服饰品牌，其基于中国传统服饰和当代艺术，致力于传承中国智慧美学和精湛服饰工艺，其服装设计将中国传统服装的款型结构和刺绣工艺结合现代服装设计理念进行了推陈出新。

（五）以科技进步成果获取灵感素材

随着科技的发展，服装设计的实现可能性也变得越来越广阔，科学技术的发展给我们带来新的科技手段、创作手段。越来越多的创意设计在视觉上呈现的未来感都依靠强大高端的现代科技。现代科学技术的发展带来创作材料及创作技法上的革新，材料、造型的支撑和成型等都依赖现代科技材料和技术的发展而产生一切可能。生物科技、信息科技为主导的新时代的到来也创造了服装的科技时尚。科技的革新带来的思维理念的变化可以为设计师提供无限的创意概念素材，可以为设计师提供灵感素材，科技革命带来的新型材料、新兴技术可以将设计师无限的创意变为现实，解决其技术难题。

作为当今时尚界非常有才华和前瞻性的创造者之一的服装设计师 Iris Van Herpen 不断突破着服装设计的边界，将科技融入服装设计中，一直致力于将最激情的材料和服装构造方法融入到她独特的审美视野中。她是将3D打印技术运用于服装设计的先驱设计师，她将技术作为其工作的指导原则之一，结合现代科学技术和传统的时装工艺方式探索服装设计的边界。其18到19年秋冬和2019年春夏的秀场上，其高定系列都是运用3D打印技术，将未来科技感运用在秀场上，再结合场景设计，使科技与美学的浪漫组合，仿佛遨游在科幻的世界中。

3D 打印技术的科幻未来感大秀，充满立体感，层次丰富的同时又能保持轻盈流动感。由此可见，科技使服装设计充满了更多的可能性。

（六）从社会动向中获取灵感素材

社会动向指的是社会文化新思潮、社会新动向、流行新时尚及大型活动、节日、庆典等，可以是一个新人物、新的生活方式，也可以是一个新的环境、新的事件，这些因素都可以在不同程度上传递给我们讯息，为设计师提供创作素材，以此进一步的契合当代人们的审美需求。社会动向冲击社会的各个领域，同样也包括服装领域。服装人类社会的一面小镜子，通过人类特有的劳动成果，变成了一个人类社会时代的解码，通过这个舞台，服装可以反映社会的变迁、时代的变换，还可以映射出思想的变化和观念的进步。

就像近些年，随着人类社会的飞速发展，生态环境确遭到破坏，能源短缺匮乏，因此，环境问题一直是人们所关注的一个焦点，人们的环保意识在不断增强，低碳环保变成了服装设计的将来的趋势，应用环保材料，“绿色”服装等都成为服装设计师高度关注的问题。服装设计师对社会所发生的实时动态要有灵敏的洞察力、分析力和判断力，利用这些灵感素材，在服装中来诠释这些现象和对待事件

的态度，这样的服装很容易打动人心的原创力量并更具有艺术文化内涵。

三、结语

创作灵感来源于诸多方面，素材的积累是灵感的动力源，是创作主题确定的主要因素，设计灵感的闪现造就了很多优秀的设计作品，设计师要善于抓住灵感，积累素材，从而进入设计程序，再到服装设计作品的完成，是设计师一种良好的设计状态的渐进过程，因此设计师要善于发掘丰富多样的设计素材，以此来开拓灵感。

参考文献：

- [1] 肖琼琼. 服装设计理论与实践 [M]. 北京：北京理工大学出版社，2010.
- [2] 陈莹，丁瑛，王晓娟. 服装创意设计 [M]. 北京：北京大学出版社，2012.
- [3] 刘晓刚，崔玉梅. 基础服装设计 [M]. 上海：东华大学出版社，2015.

作者简介：董芳（1984-），女，河北石家庄人，硕士，副教授，从事戏剧影视美术设计研究；贾燕（1982-），女，河北石家庄人，硕士，副教授，从事高校美术教育、环境设计研究。

