

#1

#2

时装设计中的创造性思维 Creative Thinking in Fashion Design

黄嘉 Huang Jia

时装的本质是不断地变化，没有变化就没有时装。不同的身体风格使得某个人和某些人不同于其他人，所以标新立异在这里显得尤其重要。不断变化和标新立异都是在创造性思维前提下产生的，那么创造性思维的培养自然成为时装设计的重要课题。

有人说：“创造性或创造力是指能打破常规去产生出具有现实意义的东西之特性或能力，要培养学生这种创造的特性和能力，首先要鼓励学生的“创”，然后把它“造”出来，只有“创”没有“造”是无意义的想入非非”。我很赞同这个对创造力的解释。

教育扼杀创造力的例子不胜枚举，但通过适当的方法和环境，创造力是可以培养的。自由放松的环境，启发、赞扬、鼓励和行之有效的教学方法有利于创造力的滋生和成长。

一、鼓励设计原创

在时装设计创造性思维教学中，通过联想思维启发，逆向思维启发，错视空间启发，解构和组合的启发，拓展学生创造性思维空间。

1. 联想思维启发：即进行多角度的思考和联想，从而获得各种各样的答案或结论。生活中的细枝末节都可以作为设计的联想。LACROIX说：我在洗浴的时候浴室里的所有物品都是我设计的灵感来源、同样早餐时的食品和餐具、车窗外掠过的景象所有这些都可以在我的设计之中……香港设计师蕴太尉的设计中很多是在和儿子玩耍时和从儿子的玩具中获得灵感。几乎每一个设计师和艺术家都有灵感来源于生活的体会。此外，灵感来源于自然物

体、来源于姊妹艺术、来源于造型原理、来源于异国情调、来源于材料、来源于特殊职业服装等等，启发学生的联想思维是获得原创设计的方法之一。

2. 逆向思维启发：逆向思维又称逆反思维，即有意识地按常规思维的反方向去思考问题的思维方式，也就是人们常说的反过来想一想。由于改变了常规思维定势，从而产生新的思路和新的视觉形式。这种思维方式可以用在学习传统和大师风格上，在模仿传统经典服饰或大师作品的基础上利用逆向思维改变其原有的构思和造型，例如：（1）风格的改变：将传统服装式样加入现代元素，变传统为现代，同时保留其中之精华部分；（2）形式的改变：将其原来的形式以相反的方向变化，长变短，宽变窄，方变圆……产生不同的新的形式；（3）材料的改变：用不同的材料重新演绎传统与大师作品；（4）结构的改变：重新划分结构其他部分保持不变，等等。这种方法可以称之为学习传统与大师三部曲：模仿——逆向改变——创出新形象。

3. 错视空间启发：所谓错视，一般说就是我

们知觉判断的视觉经验，同所观察物实际特征之间存在着矛盾。当观察者发觉到自己主观上的把握和观察之间不均衡时，就产生了错觉作用的混乱。利用人眼睛和经验所产生的视觉误差改变人的基本形，起到服装设计中的扬长避短的作用。分为正向思维：夸张人的基本形；和逆向思维：改变人的基本形。具体做法是在人体上进行线条和图形的随意组合，使原创的结构划分，以及原创外形特征在这不经意的图形或荒诞的组合中体现出来。

4. 解构和重组的启发：所谓解构就是打破现有的单元次序，包括创作习惯，思维习惯，接受习惯等等，服装设计中的解构，一是关注人和衣服的和谐，注重服饰的穿着者与服饰一起组成审美对象，给穿着者自由设计与运用的空间，因此在创新设计中注重多功能的设计，例如：穿着方法的多样化，多功能化，以及配饰的整体设计；二是多种解构方法的利用：拼接、拼贴、分割、堆砌、变异、镂空、折衷、刺绣、编结、戏拟与反讽……丰富的设计手段是创新设计的基础。

二、善于思考

凡事都要问个为什么，就像EH·贡布里希所说的：“所谓究竟（research）其实就是寻求（search），我们是在为某个问寻求答案。我们对任何一个物品或任何一种风俗惯例都可以提出无数问题。且以你房间里的茶杯为例：你或许可以问问它产于何时，产于何地，是某个工厂按图纸生产，还是某位陶工或艺匠手工制作？你可以问问它的用料，你也可以探讨一些更广泛的问题，例如中国陶瓷的历史。当然你还可能想知道饮茶和种茶的历史，知道茶的药物疗效和社会功效以及茶对对整个文明世界的影响等等。实际上你可以对你房间里的任何一件物品或某件艺术藏品提出无穷无尽的问题。假如你只使用一种方法，你怎么能为你感兴趣的每件事找到答案呢？”没有提问，就没有回答，一个好的提问比一个好的回答更有价值！正如爱因斯坦说：“提出一个问题往往比解决一个问题更重要，因为解决问题也许仅是数学上的或实验上的技能而已，而提出新的问题、新的可能性，从新的角度去看旧问题，却需要创造性的想象力，而且标志着科学的真正的进步”。在课堂上每个同学都要提出至少一个问题，没有问题也要说明为什么没有问题。新的想法，新的构思，新的方案就在这些提问和解答中产生。

三、鼓励和赞扬

在创造性思维的教学过程中，最重要的一点是经常的鼓励和表扬，切忌贬低和嘲笑，要善于发现创意的闪光点和宽容的心态，经常表扬和鼓励有利于培养学生的自信心，使其充分发挥创造性潜能。

四、学习历史

不知道历史就不懂得现在更无从预知未来，这是大家都知道的道理。学习和通晓历史是创造的根基，从学习服装的历史中我们可以知道服装走到今天的来龙去脉，思考问题时才有底气，最重要的是知道我们现在所做的是否有意义和价值，知道我们的创造是简单的重复还是有新的发现。

#3

五、动手制作

正如前面所说的：创造首先是“创”，然后把它“造”出来，只有“创”没有“造”是无意义的想入非非。制作的过程也是创造的过程，要想把不同于以往的新的时装面貌造出来，要经历结构的重新划分和剪裁，面料的重新设计与搭配，工艺的新的设计，以及探索结构和工艺的各种可能性，同时也是检验设计结果的必需手段。

通过以上一些列设计思维启发和练习，学生可以获得服装设计的方法，和创意设计思维方向。当然，创造性思维的形成是多方面因素导致的，这不是一件容易和简单的工程，也不是此方法有效彼方法就不好，但创造力是可以培养的，在自由放松的环境中，在启发、赞扬、鼓励和行之有效的教学方法的基础之上。

- #1 服装设计 杨焱、张翼、黄天兰
- #2 服装设计 杨焱
- #3 服装设计 黄嘉、陈石