

如何将朋克风格应用在高职服装毕业设计中

——以重庆工贸职业技术学院服装专业毕业设计作品为例

How to Apply the Punk Style to the Graduation Design of Clothing Major in Higher Vocational Colleges

—Taking the Graduation Design of Clothing Major in Chongqing Institute of Industry and Trade Polytechnic as an Example

欧阳晓龙

Xiaolong Ouyang

重庆工贸职业技术学院 中国·重庆 408000

Chongqing Industry & Trade Polytechnic, Chongqing, 408000, China

摘要: 朋克风格越来越被年轻人所接受, 成为一种大众流行的服装风格。论文从选题、面料选择、款式分析及工艺制作、面料二次设计、表演评比等方面, 结合学生毕业作品实例, 介绍如何将朋克风格应用在高职院校服装设计专业学生的毕业设计中。

Abstract: Punk style is increasingly accepted by young people and becomes a popular fashion style. This paper introduces how to apply punk style to the graduation design of students majoring in fashion design in higher vocational colleges from the aspects of topic selection, fabric selection, style analysis and process making, fabric secondary design, performance evaluation, etc., combined with examples of students' graduation works.

关键词: 朋克; 高职; 服装设计; 毕业设计

Keywords: punk; higher vocational; clothing design; graduation design

DOI: 10.12346/sde.v4i9.7151

1 引言

高职院校服装设计专业都有毕业设计这个环节, 此环节是学生运用综合所学, 在老师的指导下相对独立地进行创新设计, 包含了从选题, 到绘制效果图、款式分析、结构设计和工艺制作等过程。毕业设计直接反映学生在校学习的全过程, 直接检验学生对所学知识的综合运用能力、创新能力的表现^[1]。朋克风格的服装具有个性味十足强的视觉美感, 是深受学生喜爱并在毕业设计中常使用的风格。

2 引导学生选题, 了解朋克风格的来源及特点

选题是毕业设计最开始的部分, 要让学生了解朋克风格的特点, 吸取灵感, 从而激发自己的创作欲望。朋克风格

(Punk Style) 源于朋克运动(Punk Movement), 出现于20世纪70年代中期的英国伦敦, 以朋克摇滚为核心发起的反主流音乐的运动^[2]。由失业者和辍学的学生组成的“工人阶级亚文化”群体, 这些年轻人身穿以紧身黑衣、皮裤子, 用夸张的金属钉钉满衣服等, 表现出反叛性、颠覆性和政治性, 提倡消除阶级, 拒绝权威, 讲究个性。国外早期的朋克风格, 以邋遢的服饰为主, 似乎与“流浪汉”联系在一起, 并戏剧化地表达对当时政府一种不满的视觉冲击。通过服饰上的骷髅图案、松垮的外衣和低腰裤与当时资产阶级的装扮形成鲜明的对比, 具有强烈的叛逆色彩。

在引导学生选题时, 可以布置学生查找朋克风格的相关资料, 包括朋克风格的相关服装图片、当代设计师发布的朋

【作者简介】欧阳晓龙(1985-), 男, 中国四川南充人, 在职硕士, 讲师, 从事服装设计与工艺研究。

克风格的发布会等。使用朋克风格作为创意理念的时尚大师有很多,比如被称为“西太后”的薇薇安·威斯特伍德,经常在她的作品中使用朋克设计。又如2003年的加里亚诺使用朋克风格的设计系列,将铆钉、重金属等街头元素融入高级定制的华服里。其他还有英国的麦克昆、日本的三宅一生等等,将朋克风格作为设计元素的顶级品牌数不胜数^[3]。学生在查找资料的同时,也对朋克风格进行了欣赏,了解朋克风格服装的特点。再引导学生结合当代流行趋势,进行市场调研,运用现代的面料和工艺手段对现代朋克风格服装进行分析,使得毕业设计作品具备市场价值和商业性。

3 选择合适的面料

面料是服装设计基础,也是形成最终效果的载体。学生在进行毕业设计时依靠面料来实现自己的构思,服装的款式造型、服装的色彩设计都依赖面料来实现^[4]。学生可在确定主题之前,先了解面料市场。适合表现朋克风格的面料种类比较多,如牛仔面料、黑色的皮革面料、棉质面料等,甚至是工业的产物如橡胶、塑料等也可以使用。在选择面料的同时,可以结合面料上自带的骷髅、苏格兰格子、波普图案等。朋克风格的体现少不了“重金属”元素,如金属链条、金属制的拉链、大号的安全别针、铆钉等等,都是朋克风格常常使用的装饰元素。学生可通过实地或网上考察面料市场,先选择自己想使用的面、辅料,再确定毕业设计的主题。

4 款式分析并进行工艺制作

朋克风格男、女装均可以使用。基本款式可以夹克、小西装、小礼服、风衣、紧身裤为主。在结构上更多地考虑不对称的裁剪,或是通过面料的拼接来形成冲击的视觉效果。结构设计以平面制版为主,可结合立体裁剪的形式。一般毕业设计为一个系列至少三套服装,因此在领型、袖型、衣长的长短、金属元素细节的处理上各套之间应存在差异。

5 充分利用面料的二次设计

为增加现代朋克风格的创意感,可对面料进行二次设计。比如运用剪、切等手段在面料外面构建孔洞,创建起透、通、空的视觉效果,此方式能够突破整体的沉闷感,形成较强的层次感;又如运用打磨、水洗、化学腐蚀等手段对面料进行做旧处理,形成洒脱、粗放的效果^[5];再如成衣完成后,运用丙烯颜料进行个性图案绘制,图案的色彩要与面料的色彩形成反差,图案的造型可以是自行设计的logo,表达自己内心的积极和理想。

6 表演、评比阶段

此阶段是最后一个阶段,通过动态走秀将学生辛苦制作

的服装展示出来。音乐的选择上可选择节奏快的、带有摇滚味的旋律。妆型可考虑具有颓废感的“烟熏妆”,利用头发定型胶液塑造发型,把头发尽可能地弄得很高,并染上鲜艳的颜色(如红色、绿色、蓝色等),和服装本身形成一种视觉冲突。鞋子根据服装款式的特点可以考虑马丁靴、帆布鞋等。这是一次全方位的检阅,既体现了学生自身的价值,又激发了低年级同学的创作热情,提高学生服装设计的积极性和主动性。

7 学生毕业设计作品实例

下面以学生的毕业设计作品实例进行介绍:

款式一:上身使用了黑色PU皮面料,结构上使用了公主线分割,在正面的公主线迹上以不对称的形式贯穿以大号别针装饰,版型宽松,肩部手缝联排铆钉。背面用白色和红色的丙烯颜料绘制具有个性的骷髅图案和字母图案,与服装的整体颜色形成反差。下身以黑色的哑光面料和黑色网纱,制成A字短裙(如图1、图2)。

图1 款式一正面

图2 款式一背面

款式二:上身用黑色PU皮面料制成简单V领短上衣,正面与背面均采用了镂空处理,装饰联排大号别针装饰,背面肩部装饰联排铆钉。下身用黑色PU皮面料、黑色哑光面料和黑色网纱,使用了不对称斜裁形式,制成包裙伞裙结合的裙装。在裙摆边缘处装饰以金属质感的贴片,腰部装饰以多层金属链条吊坠(如图3、图4)。

款式三:上身用黑色PU皮面料制成简单插肩式中袖上衣,袖子至肩部采用镂空处理,装饰以联排大号别针,下摆手缝金属装饰,腰部使用金属质感的腰带收紧腰身。背面用白色、红色、绿色的丙烯颜料绘制具有个性的皇冠图案。下身以黑色的哑光面料和黑色网纱,制成A字短裙(如图5、图6)。

图 3 款式二正面

图 4 款式二背面

图 5 款式三正面

图 6 款式三背面

款式四：上身使用墨黑漆皮面料，后过肩为折线分割，且过肩以平头铆钉做局部装饰，袖子做流苏的无袖结构。领子为半翻领，金属拉链从领缝至门襟处。衣摆为不对称式，右短片下摆用金属链条做装饰，背部贴骷髅图案。下身为长裤以漆皮面料为主，侧片分割以红色格子面料拼接增加造型（如图 7、图 8）。

款式五：上身使用墨黑漆皮面料为主，结构为立领与插肩袖，自带骷髅图案的牛仔与红蓝格子面料进行结构分割与拼接，上身装饰金属链条。下身为短裤，采用红蓝格子与牛

仔进行侧缝拼接，带给人强劲的视觉冲击。牛仔的打磨与镂空细节处理进一步增感官效果（如图 9、图 10）。

款式六：上身使用墨黑漆皮面料，结构采用旋转的衣领，呈现螺旋造型，袖子为短袖，袖口加有流苏，肩部与袖子以牛仔与皮制面料拼接而成，金属拉链与金属铆钉装饰在领面、门襟处，下摆使用红蓝格子弧线分割与拼接。背部破缝处理并装饰金属拉链。裤子使用皮革面料为主，背面制作贴袋。在脚口处有斜线红蓝格子分割拼接。金色骷髅图案以散点形式贴在上装与下裤中（如图 11、图 12）。

图 7 款式四正面

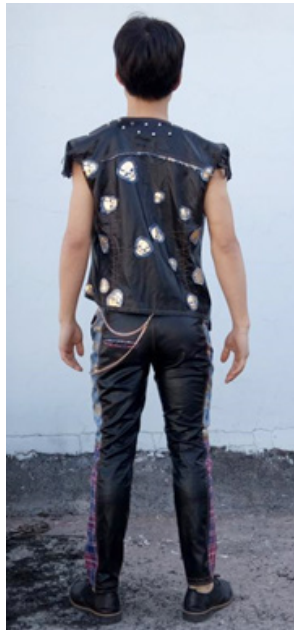

图 8 款式四背面

图 9 款式五正面

图 10 款式五背面

图 11 款式六正面

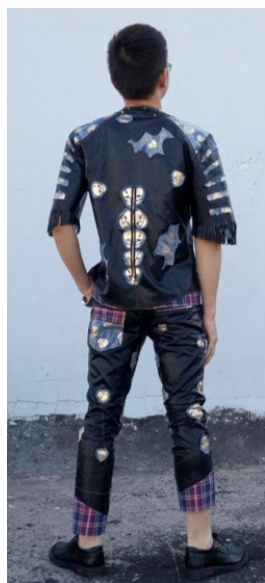

图 12 款式六背面

8 结语

因朋克风格能产生特立独行、大胆不羁的表达效果,个性味与视觉效果十足,越来越被更多的年轻人所接受,是高职院校服装设计专业学生喜爱的一种服装风格。应用此风格进行毕业设计,既锻炼了高职服装设计专业学生综合运用所学专业知识的能力,又体现了张扬个性、热爱生活的情感。

参考文献

- [1] 廖灿.对高职院校服装专业毕业设计的思考[J].教育与职业,2013(27):172-173.
- [2] 张战胜,周灵,张晓明.窥探:朋克运动对现当代服装风格的影响[J].电影文学,2008(16):131.
- [3] 李克兢,刘天元.论现代朋克风格服装设计的创新方法[J].南宁职业技术学院学报,2014,19(4):21-24.
- [4] 陈洁,濮微.服装材料与应用[M].青岛:中国海洋大学出版社,2021.
- [5] 包晗.浅析服装面料的二次设计[J].山东工业技术,2017(8):248.