

21 世 纪 高 等 学 校 美 术 与 设 计 专 业 规 划 教 材

丛书主编 蒋 烨 刘永健

现代DESIGN 服装面料再造设计

21 SHIJI GAODENG XUEXIAO MEISHU YU SHEJI ZHUANYE GUIHUA JIAOCAI

主编 邓美珍 周利群 副主编 刘小玲 陈晓玲 邓伍英

ART

湖南人民出版社

21 世 纪 高 等 学 校 美 术 与 设 计 专 业 规 划 教 材

现代服装面料再造设计

主 编：邓美珍 周利群

副主编：刘小玲 陈晓玲 邓伍英

湖 南 人 民 出 版 社

现代服装面料再造设计

图书在版编目(CIP)数据

现代服装面料再造设计 / 邓美珍, 周利群主编. - 长沙: 湖南人民出版社, 2008. 8

(21 世纪高等学校美术与设计专业规划教材 / 蒋烨, 刘永健主编)

ISBN 978-7-5438-5381-2

I. 现... II. ①邓... ②周... III. 服装-面料再造-高等学校-教材 IV. TS941. 15

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2008)第 127178 号

现代服装面料再造设计

出 版 人: 李建国

总 策 划: 龙仕林 蒋 烨 刘永健

丛 书 主 编: 蒋 烨 刘永健

本 册 主 编: 邓美珍 周利群

本册副主编: 刘小玲 陈晓玲 邓伍英

责 任 编 辑: 龙仕林 文志雄 杨丁丁

特 邀 编 辑: 谭 慧

编辑部电话: 0731-2683328 2683361

装 帧 设 计: 蒋 烨

出 版 发 行: 湖南人民出版社

网 址: <http://www.hnppp.com>

地 址: 长沙市营盘东路 3 号

邮 编: 410005

营 销 电 话: 0731-2226732

经 销: 湖南省新华书店

印 刷: 湖南新华精品印务有限公司

印 次: 2008 年 8 月第 1 版第 1 次印刷

开 本: 787 × 1092 1/12

印 张: 10

字 数: 250 000

印 数: 1-3 500

书 号: ISBN 978-7-5438-5381-2

定 价: 58.00 元

21 世纪高等学校美术与设计专业规划教材编委会

顾 问：黄铁山 朱训德

主 编：蒋 烨 刘永健

副 主 编（以姓氏笔画为序）：

刘 丹 坎 勒 陈 耕 严家宽 孟宪文 洪 琪 谢伦和 黎 青

编 委（以姓氏笔画为序）：

马 旭	东莞理工大学	刘磊霞	怀化学院	周建德	湖南工业大学
方圣德	黄冈师范学院	朱露莎	湘潭大学	周益军	湖南工业大学
文卫民	长沙理工大学	许 彦	长沙学院	周海清	长沙师范专科学校
文旭明	湖南师范大学	许砚梅	中南大学	孟宪文	衡阳师范学院
文泊汀	湖南工业大学	吴 魁	湖南工业大学	郇海霞	湖南涉外经济学院
尹晓燕	湘潭大学	吴 晶	四川大学	胡 忧	湖南师范大学
尹建国	湖南科技大学	严家宽	湖北大学	胡 嫔	长沙学院
尹建强	湖南农业大学	邹夫仁	湖南人文科技学院	柳 毅	上海应用技术学院
王 忠	长沙理工大学	何 辉	长沙理工大学	贺 克	湖南工程学院
王 健	邵阳学院	何永胜	武汉科技学院	洪 琪	湖南理工学院
王幼凡	怀化学院	坎 勒	中南大学	赵持平	湖南商学院
王佩之	湖南农业大学	陆序彦	湖南人文科技大学	赵金秋	湖南女子职业大学
王锡忠	湘西美术学校	张 雄	湖南工程学院	殷 俊	长沙理工大学
丰明高	湖南科技职业学院	张永年	湖南工业大学	唐 浩	湖南工业大学
毛璐璐	湘潭大学	李 伟	湖南商学院	唐卫东	南华大学
邓云峰	湖南人文科技学院	李 刚	武汉科技大学	夏鹏程	益阳电脑美术学校
邓美珍	湖南师范大学	李 洁	长沙理工大学	郭建国	湖南城市学院
叶经文	衡阳师范学院	杨凤飞	湖南师范大学	郭韵华	山东青岛农业大学
冯松涛	黄冈师范学院	杨乾明	广州大学	高 冬	清华大学
卢盛文	湘潭大学	杨球旺	湖南科技学院	黄有柱	湖北襄樊学院
田绍登	湖南文理学院	肖 晟	湖南工业大学	鲁一妹	湖南师范大学
龙健才	湘南学院	肖德荣	中南林业科技大学	彭桂秋	湖南工艺美术职业学院
过 山	湖南工业大学	陈升起	湖南城市学院	曾景祥	湖南科技大学
刘 丹	湖南农业大学	陈 杰	中南林业科技大学	曾宪荣	湖南城市学院
刘 俊	吉首大学	陈 耕	湖南师范大学	曾嘉期	湘潭大学
刘克奇	湖南城市学院	陈 炜	长沙理工大学	蒋 烨	中南大学
刘玉平	浙江湖州职业技术学院	陈 新	长沙民政职业技术学院	谢伦和	广州美术学院
刘文海	中南林业科技大学	陈晓征	湖南城市学院	蔡 伟	湖北襄樊学院
刘永健	湖南师范大学	陈飞虎	湖南大学	廖建军	南华大学
刘寿祥	湖北美术学院	陈敬良	湖南工业职业技术学院	黎 青	湘潭大学
刘佳俊	益阳职业技术学院	陈罗辉	湖南工业大学	颜 璨	湖南师范大学
刘燕宇	湘潭大学	罗仕红	湖南师范大学	燕 杰	中南大学

《现代服装面料再造设计》编委会

主 编：邓美珍 周利群

副主编：李 洁 陈晓玲 邓伍英

编 委（以姓氏笔画为序）：

马 英	泉州黎明职业大学
王洁芯	广东省惠州商业学校
邓小利	浏阳市职业中专学校
邓美珍	湖南师范大学
邓伍英	长沙学院
左 辉	西南师范大学
刘 君	深圳职业技术学院
刘小玲	湖南工艺美术职业学院
刘晓萍	长沙学院
江 成	湖南涉外经济学院
伍 魏	湖南师范大学
朱旭云	湖南涉外经济学院
宋艳辉	湖南科技职业学院
陈 耕	湖南师范大学
陈晓玲	湖南工程学院
陈庆菊	湖南涉外经济学院
陈章秀	湖南科技职业学院
陈凌云	深圳市宝安职业技术学校
陈莹艳	常德市兰江职业中学
肖红艳	四川大学
肖盛扬	湖南工业大学
吴 晶	四川大学

吴尚君	湖南师范大学
何 力	湖南理工学院
何静林	中山沙溪理工学校
李 艺	湖南女子职业大学
李 洁	湖南工艺美术职业学院
李 想	湖南师范大学
李立新	湖南工业大学
李飞跃	苏州大学
杨凤飞	湖南师范大学
周 旭	湖南工业大学
周利群	湖南女子职业大学
周朝辉	湖南艺术职业学院
范 莹	常州技术师范学院
胡 忧	湖南师范大学
胡 嫔	长沙学院
胡文娟	湖南工业大学
贺景卫	湖南师范大学
黄利筠	湖南师范大学
鲁一妹	湖南师范大学
曾云华	湖南艺术职业学院
颜 璨	湖南师范大学

总 序

湖南人民出版社经过精心策划,组织全国一批高等学校的中青年骨干教师,编写了这套21世纪高等学校美术与设计类专业规划教材。该规划教材是高等学校美术专业(如美术学、艺术设计、工业造型等)及相关专业(如建筑学、城市规划、园林设计等)基础课与专业课教材。

由于我与该规划教材的诸多作者有工作上的联系,他们盛情邀请我为该规划教材写一个序,因此,对该规划教材第一期开发的教材我有幸先睹为快。伴着浓浓的墨香,读过书稿之后,掩卷沉思,规划教材的鲜明特色便在我脑海中清晰起来。

具有优秀的作者队伍。规划教材设有编委会和审定委员会,由全国著名画家、设计家、教育家、出版家组成,具有权威性和公信力。丛书主编蒋焱、刘永健是全国知名的中青年画家和艺术教育工作者,在当代中国画坛和艺术教育领域,具有忠厚淳朴的人格魅力和令人折服的艺术感染力。规划教材各分册主编和编写者大都由全国高等学校教学一线的中青年教授、副教授组成。他们大都来自全国著名的美术院校及其他高等学校的艺术院系,具有广泛的代表性。他们思想开放,精力充沛,功底扎实,技艺精湛,是一个专业和人文素养都很高的优秀群体。

具有全新的编写理念。在编写过程中,作者自始至终树立了两个与平时编写教材不同的理念:一是树立了全新的“教材”观。他们认为教材既不仅仅是知识体系的浓缩与再现,也不仅仅是学生被动接受的对象和内容,而是引导学生认识发展、生活学习、人格构建的一种范例,是教师与学生沟通的桥梁。教材质量的优劣,对学生学习美术与设计的兴趣、审美趣味、创新能力和个性品质存在着直接的影响。教材的编写,应力求向学生提供美术与设计学习的方法,展示丰富的具有审美价值的图像世界,提高他们的学习兴趣和欣赏水平。二是树立了全新的“系列教材”观。他们认为,现代的美术与设计类教材,有多种多样的呈现方式,例如教科书教材、视听教材、现实教材(将周围的自然环境和社会现实转化而成的教材)、电子教材等,因此,美术与设计教材绝不仅仅限于教科书。这也是这套规划教材一直追求的一个目标。

具有上乘的书稿质量。规划教材是在提取、整合现有相关教材、专著、画册、论文,以及教学改革成果的基础之上,针对新时期

高等学校美术与设计类专业的教学特点和要求编写而成的。旨在:力求体现我国美术与设计教育的培养目标,体现时代性、基础性和选择性,满足学生发展的需求;力求在教材中让学生能较广泛地接触中外优秀美术与设计作品,拓宽美术和设计视野,尊重世界多元文化,探索人文内涵,提高鉴别和判断能力;力求注重培养学生的独立精神,倡导自主学习、研究性学习和合作学习,引导学生主动探究艺术的本质、特性和文化内涵;力求引导学生逐步形成敏锐的洞察力和乐于探究的精神,鼓励想象、创造和勇于实践,用美术与设计及其他学科相联系的方法表达与交流自己的思想和情感,培养解决问题的能力;力求把握美术与设计专业学习的特点,提倡使用表现性评价、成长记录评价等质性评价的方式,强调培养学生自我评价的能力,帮助学生学会判断自己学习美术与设计的学习态度、方法与成果,确定自己的发展方向。

具有一流的装帧设计。为了充分发挥规划教材本身的美育作用,丛书编写者与出版者一道,不论从内容的编排,还是到作品的遴选;无论从封面的设计,还是到版式的确立;无论从开本纸张的运用,还是到印刷厂家的安排,都力求达到一流水准,使规划教材内容的美与形式的美有机结合起来,力争把全方位的美传达给广大读者。

美术与设计教育是人类重要的文化教育活动,是学校艺术教育的重要组成部分。唐代画论家张彦远曾有“夫画者,成教化,助人伦,穷神变,测幽微,与六籍同功,四时并运”的著名论断,这充分表明古人早已认识到绘画对人的发展存在着很大影响。歌德在读到佳作时曾说过这样一句话:“精神有一个特征,就是对精神起到推动作用。”我企盼这套规划教材的出版,能为实现我国高等学校美术与设计专业教育的培养目标产生积极的推动作用;能为构建我国高等学校美术与设计专业科学和完美的课程体系产生一定的影响。

朱新
二〇〇六年夏

序

自人类服饰萌芽、诞生起,面料材质的再造表现便一直如影随形,它既有艺术成因,又有科学技术含量,它使创作作品有着全新的感受与视觉冲击力,它为现代服装设计提供了一个富有生命力的设计语言。在国内外高级成衣的设计生产中,面料再造设计成为了重要的塑造方式,众多服装院校和服装纺织专业也把服装面料再造设计课程导入到服装教学当中。随着时代的发展和人们审美价值观念的改变,服装的功能由实用转而注重艺术价值。面料再造设计鲜明地体现了这种功能,它为服装设计的创造性思维指出了一条全新的表现之路,为现代服装设计艺术提供了更为广阔的发展空间,也必将成为未来服装设计艺术的发展方向和表现趋势。

本书主要从服装面料再造设计的造型手段与技法入手,较全面系统地论述了服装面料再造设计的思维方式和表现技法以及不同类别再造形式的设计特点。本书采用图文并茂的形式,突出专业性与直观性,强调知识的实用性,通过各种典型范例作品的分析,启发初学者的创造

性思维,使他们在找到自身合适的技巧表现基础上提高设计能力和艺术审美观,为今后能获得更高的创意设计以及面料再造能力打下坚实的基础。本书既可作为各服装院校的专业教材,也可作为广大服装爱好者的参考用书。

本书的编写得到了湖南师范大学服装设计系、湖南女子职业大学艺术设计系、长沙学院艺术系师生的热情支持与帮助,在此表示衷心感谢,同时感谢湖南人民出版社对于本书出版给予的大力支持。

此书为湖南师范大学教改研究项目《服装面料再造设计》课程教材改革研究的主要成果,同时是湖南女子职业大学重点课程《服饰图案》的阶段性研究成果。由于本人才疏学浅,经验不足,书中难免会存在问题,敬请专家学者提供宝贵意见。

编者
2008年7月

目录

第一部分 服装面料再造设计概述

- 一、服装面料再造设计的历史与现状 /2
- 二、服装面料再造设计的构成要素 /4
- 三、服装面料再造设计的形式美感 /5
- 四、服装面料再造设计的灵感来源 /7
- 五、服装面料再造设计的指导原则 /8

第二部分 服装面料再造设计的造型手段

- 一、刺绣 /12
- 二、褶饰 /32
- 三、编结 /45
- 四、花饰 /51
- 五、手工印染 /56
- 六、拼贴 /57
- 七、织锦 /59
- 八、剪切 /62
- 九、烫贴 /64
- 十、撕扯 /65

十一、做旧 /66

十二、烧 /67

十三、抽纱 /68

第三部分 服装面料再造分类设计与应用

- 一、面料变形再造设计 /70
- 二、面料的破坏性设计 /77
- 三、面料的钩编织设计 /82
- 四、面料的花型图案再设计 /88
- 五、面料的装饰设计 /92
- 六、面料的混搭再造设计 /102

第四部分 服装面料再造设计的其他应用

- 一、家用纺织品设计 /106
- 二、旅游纺织品设计 /108
- 三、室内纺织品设计 /109
- 四、包装设计 /111

The background features a large, light gray circle on the left side. To its right, there is a white rectangular area containing the word "DESIGN" in bold, black, sans-serif capital letters. Above this rectangle, there is a series of vertical white lines of varying heights. Below the rectangle, there is a dark gray semi-circle. To the right of the semi-circle, the word "ART" is partially visible in bold, black, sans-serif capital letters. The overall design is minimalist and modern.

DESIGN

第一部分

**服装面料再造设计
概述**

ART

服装面料再造设计是对服装面料的二次加工设计,在服装创作过程中,设计师为了充分表达自己的设计构思,在符合审美原则和形式美感的基础上,采用传统与现代的装饰手法,通过解构、重组、再造、提升来对面料进行再次创新设计,塑造出具有强烈个性色彩及视觉冲击力的服装外观形态。

时代的进步与科技的发展使得人们的审美眼光更加独到与犀利,这为服装设计的发展创造了更广阔的平台,也给服装设计提出了更高的要求。如今单一的款式变化已不能满足人们的审美需求,在现代服装设计领域,服装面料的再造设计受到了极大的关注。在高级成衣的创意设计中,对面料的塑造已经成为最主要的表现手法之一。荷兰时装设计搭档维克多与鲁尔夫、意大利服装设计师瓦伦蒂洛、日本著名服装设计师三宅一生以及中国设计师张肇达等被誉为是摆弄面料的高手,其作品大量运用了面料再造设计方法,采用独特的创意手段,将原本平整单一的面料效果设计成各种给人以全新感受的新形式。可以说面料的革新与创意为服装设计业发展带来了新的生命。目前国内各服装院校纷纷将面料再造的概念导入服装教学中,既提高了学生对面料的驾驭能力,丰富了服装设计的表现形式,又开发了学生的创造性思维。

一、服装面料再造设计的历史与现状

服装面料的发展经历了漫长的过程,从远古的兽皮、树皮到发现并使用天然纤维棉、麻、丝、毛,又到各种化学纤维的产品问世,以及现在丰富多彩的材料品种,服装的主要功能已由最早的御寒保暖发展到今天的以装饰展示个性为主的时代。

4700多年前,我国劳动人民就发明了养蚕、缫丝、织绸技术。我国商代人们已经能够织出非常精致的薄型丝绸面料,并采取了数种提花方法。在西方古希腊、古罗马服装多以优雅悬垂多折的线条来表现人体的自然曲线,布料质感的厚、薄、轻、重直接反映在服装上。古埃及发明有规则的褶榈腰衣,其形式一直影响着现代的设计师,这表明了当时古人已有对面料外观进行再塑造的意识。而在西方人强调面料的视觉空间效果时,东方人则侧重面料的质感、色彩和纹样装饰。

中世纪是人类服装面料发展的重要阶段,也是服装面料融合

交错的时期。随着纺织技术的进步,以及样式的变化和人们审美意识的提高,服装面料得到极大地丰富。而中国服装面料的发展在唐代也达到了前所未有的昌盛,服装面料品种之多,质地之精,纹理之新,色泽之艳,让世人瞩目。

文艺复兴到近代,服装面料的外观形态上注重立体造型。到了16世纪,服装面料尤为富丽堂皇,各种面料如霞似锦,面料的花边珠饰遍布全身。17世纪欧洲巴洛克时期,为了表现巴洛克的绮丽风格,服装面料外观艺术装饰上堆积大量的缎带、花边、纽扣、刺绣、羽毛和丰富的衣褶,这个时期服装面料的繁杂堆砌和变幻的装饰在某种程度上掩盖了服装造型。到了18世纪,服装材质从“巴洛克”的矫饰华丽过渡到“罗可可”的浮华飘逸,服装材质以柔软、光泽的绫罗绸缎为主,面料外观的表现以注重衣褶流动曲线变化和多层细丝褶边为主。

罗可可时期服装

20世纪50年代,各种化学纤维如涤纶、丙纶、尼龙纷纷上市,面料的质地种类较以前更为丰富。西方社会自20世纪60年代开始弥漫着一股反传统、反体制思潮,服装界出现了破坏材料完整性的“破烂式”设计。被人们尊称为“朋克女王”的英国设计师维伟安·韦斯特伍德(Vivienne Westwood)把昂贵的衣料有意撕出洞眼或撕成破条,然后拼凑以不协调的色彩,这些特殊手法制作出的服装简直可以称作是“颓废、变态、离经叛道”,

但却为那些特例独行、追逐时尚一族所接受。这是对经典美学标准做出突破性探索以寻求新方向的设计,表现出对传统观念的叛逆和创新精神,这种创造性的设计思维启迪了越来越多的现代设计师。20世纪70年代以后,科技发展日趋迅速,国际交流日益频繁,服装面料外

维伟安·韦斯特伍德作品

观艺术出现国际化、多元化、个性化的趋势,材质的新概念、新材料、新表现方法,犹如雨后春笋般被设计师所创造。巴黎著名高级女装设计师查尔斯弗雷·德里·克沃思(Charles Freaerick Worth)设计的婚礼服以粗细、轻重、厚薄、光洁与粗糙的不同肌理组合取得了变化丰富、色调高雅的装饰效果;法国著名设计师伊夫·圣洛朗(Yves Saint Laurent)运用多种肌理差异明显的材质设计成晚礼服,在时装界也产生了轰动效应;20世纪90年代三宅一生发明设计的简便、轻质、易保养、

伊夫·圣洛朗作品

免烫的“一生褶”(Pleats Please)在对成品面料进行机器压褶时就直接依人体曲线或需要调整裁片与褶痕。这种衣服平放就像雕塑品,穿上身又与身体合成流畅的波纹,“一生褶”的出现也使三宅一生获得了“面料魔术师”的称号。

20世纪以后,面料再造设计把服装设计师推向了一个更为广阔的设计领域,它为现代服装设计提供了一门富有生命力的设计语言。从服装面料再造设计发展历程可以看出21世纪的服装设计趋势,面料再造设计将成为扩大服装设计师创意空间的重要设计手段,代表着国际时尚的主流方向和世界面料的发展潮流。现在,在许多权威性服装设计大赛、高级成衣的设计生产中,面料再造设计成为不可或缺的创新方式。

三宅一生作品

二、服装面料再造设计的构成要素

要成功地对服装面料进行再造设计,首先要了解面料再造设计的构成要素,它包括面料本身的材质、面料再造的表现形式两个方面。

(一) 面料本身的材质

从面料本身来看,面料具有肌理、织造方式、色彩、图案等多重属性。

不同质地的面料肌理

1. 肌理。肌理存在于面料本身,不同的材料会产生不同的肌理效果,或清爽或粗糙。

2. 织造方式。材料的织造方式由其组织结构来决定。织物有梭织物、针织物、非织造物之分。在面料再造设计中常常根据不同的材料来选择造型手段,将织物形态改变,运用抽纱、切割等手法使织物外貌焕然一新。

梭织物

针织物

非织造物

3. 色彩。面料色彩包括材料本身的色彩和再造过程中产生的色彩变化。材料与材料之间的组合会产生新的色彩变化。在面料再造过程中一些设计手法的运用,如层叠、组合、剪切等,也会

使色彩产生微妙的变化,从而形成全新的视觉效果。

4. 图案。俗话说“远看色彩近看花”,在成功的服装设计作品中,服装面料的图案所展示的魅力作用重大,图案是服装设计师表达情感、张扬个性的手段之一。在面料再造设计中,可以通过拼贴、扎染、编织、蜡染、手绘、丝网印等多种方法手段来完成。

色彩层叠

印花图案

(二) 面料再造的表现形式

面料再造设计过程是复杂多样的,任何一种新视觉、新效果、新感受都来自不同的表现形式。面料再造的表现形式归纳起来有:绣缝、编结、褶皱、印染、拼贴、切割、破坏、做旧等手段,要求设计师根据面料的特性及服装设计效果来选择,其中有传统工艺也有现代技法,二者相互渗透、相互补充以达到理想的视觉效果。

三、服装面料再造设计的形式美感

从形式美感上来说,面料外观再造设计也应遵循美学法则。

(一) 对比与和谐

对比是事物矛盾属性的集中表现,有矛盾才会有对比,有对比事物才会显示出多样变化,产生生动活泼的效果。面料再造设计中的对比,主要是通过点、线、面、体、形态、肌理、色彩、明暗等视觉要素来表现。在面料中常常运用凹凸、轻重、多少、高低、强弱、厚薄、新旧、滑爽与粗糙等对比,来突出个性,产生强烈的艺术感染力。而和谐不仅仅指有相同的因素,它是适度的、不矛盾的、不分离的、不排斥的、相对稳定的状态,在外观

平面衣料与主体褶饰的强烈对比在色彩的呼应中得到缓和,突显出干练、流畅的美。

上能形成统一的艺术效果。

(二) 比例与分割

比例是存在比较关系的事物间长度与宽度、整体与局部的比值关系。比例是构成任何艺术品的尺度,在面料设计中是决定色彩面积、材质数量以及各部分相互关系的重要因素,成功的造型设计,总是蕴含着美的比例和合理的尺度。

分割是指一个形体被划分为若干小块,形成不同的形,在形边缘处又形成不同的线,这种形与线往往造成视觉上的不同感觉。在面料再造中可利用比例与分割设计,将原本平整单一的面料设计出各种给人以全新视觉感受的面料。

通过适当的比例分割,裘皮与呢绒两种不同质地的面料组合出疏密有致、通透而灵动的服装效果。

（三）节奏与韵律

节奏本是指音乐、朗诵或舞蹈中，音乐或舞姿随着时间而变化时，能够以听觉或视觉感到重复出现的强弱、长短现象，并且在次序上得到统一的运动感，它反映了秩序与协调的美，运用到面料设计中，它体现为材料的重复、层叠；色彩的深浅变化、虚实相生，具有疏密有致的艺术感染力。

韵律在心理上更强调和谐的感觉，它是节奏的升华，是美感的重要体现形式。在面料设计中，常常运用面料的硬软、凹凸、松紧、粗细等视觉感受来表现节奏的韵律感。

通过面料再造的处理方法，使裙摆的褶皱自上而下，自左而右，依次回旋，立体排列，体现出明快的节奏韵律感。

（四）统一与变化

统一与变化是面料外观再造设计中最为重要的运用法则之一，在面料再造设计中如果只有统一没有变化，即没有形态、材质、色彩、肌理、明暗、装饰手法等变化，会显得单调、乏味、呆板而缺乏创造力；而只有变化没有统一就会显得零乱无序、杂乱无章，给人以刺激、繁杂、不安的感觉，所以面料再造中必须处

丰富多变的带系结构既体现出线的灵活运用，又打破了同类色搭配的沉闷感，使服装的效果笼罩在统一多变的整体格局中。

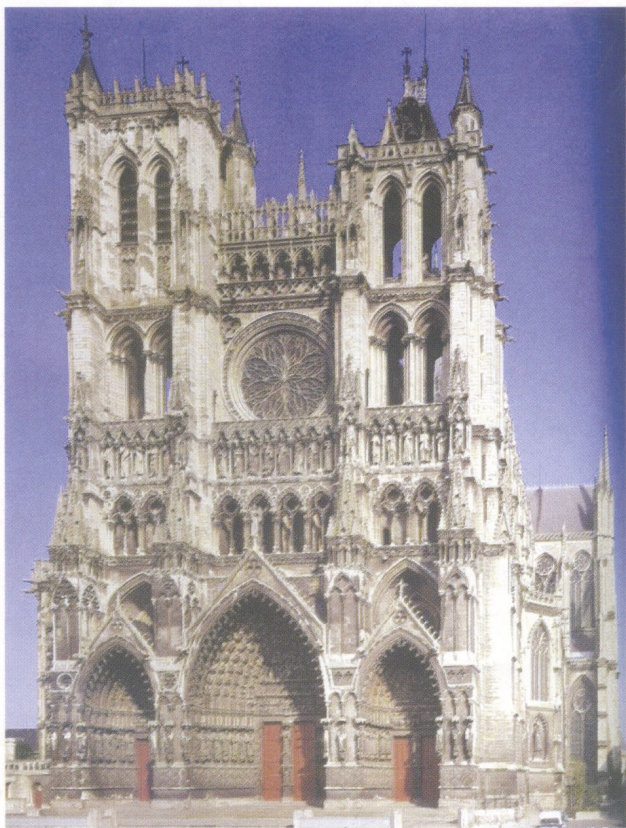
理好统一与变化的形式美法则，只有借助丰富多样的设计手法，才能增强材质的趣味性、活泼性与生机感，使服装作品既统一又有变化。

四、服装面料再造设计的灵感来源

一个新的设计概念的形成，常常来自于其他事物的启发，这就是我们通常所说的设计灵感来源。服装面料外观再造设计手法多样、风格迥异，这与社会的思潮、流行的观念及工艺技术密切相关。

（一）姐妹艺术

“艺术是相通的”，绘画、雕塑、建筑、音乐、舞蹈、戏剧、电影等姐妹艺术虽然都具有各自丰富的内涵和不同的表现手法，但很多方面是相通的，可以融会贯通，这也成为设计灵感的最主要来源之一。

哥特式建筑

哥特式建筑风格在服装中的运用

（二）人类生活

“艺术来源于生活，而又高于生活”，人类的生活丰富多彩，包罗万象，必须善于观察、研究和积累。在一些平常的生活事物中，随处都存在灵感的启示，如：旧房墙壁上的残岩斑纹、木梁柱上的裂纹肌理、一团揉皱的纸、一团废铁丝、蜘蛛网的曲线、麻料绳的交结等视觉效果都是我们创作的源泉。

（三）民族文化

“民族的就是世界的”，不同民族有着各自不同的民俗文化，不同的地域特点、风土人情造就了各民族不同的服饰艺术风

香水瓶的外观对服装设计的启示

格,体现了各民族各具特色的审美趣味。中国传统的手工艺形式如绣、挑花、染、绳结、织锦等是各民族智慧的结晶,对现代服装面料的再塑造具有很深的启发,是服装面料再造的主要造型手段。

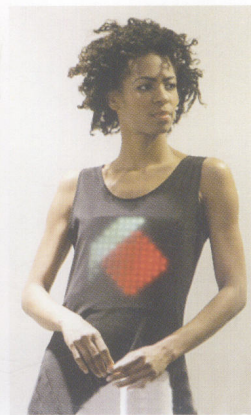
传统刺绣

(四) 科技进步

当今服装界采用新型的高科技服装面料或利用高科技手段改造面料的外观效果,是设计师追求的方向。科技手段与成果激发着设计灵感。如新型涂层面料是指在棉、麻面料上涂抹一层化学制剂,使面料表面产生反光形成独特的艺术效果。德国设计师研发的发光服装已成功问世,发光面料的产生使得服装设计师又多了一种技术手段,设计出来的发光服装在荧屏、舞台上将大放异彩。

涂层面料

发光服装

五、服装面料再造设计的指导原则

(一) 正确建立服装面料再造设计的思维方式

在现代服装设计艺术中,常以抽象的形式语言去表现面料的风格、肌理、色彩和纹样。形态构成的抽象美是传统具象美的升华,是在总结了艺术与技术发展规律的基础上产生的视觉革命,是时代变革和人的心理空间不断扩展所决定的新的思维方式。在服饰艺术中,必须正确建立服装面料再造设计思维方式,构筑面料艺术设计的价值体系,从面料的形式美扩展到设计观念更新,并利用收敛思维和发散思维,培养服装人才的探索精神、创造能力和动手表现能力,掌握不拘泥于章法的技艺表现方法,极大地拓宽服装设计师的创造视野,使科学技术与艺术设计服装面料再造抽象美得到完美结合。

以手套造型为设计灵感来源，通过重重叠叠的随性排列，繁复中体现出抽象、简洁的创意思维表现形式。

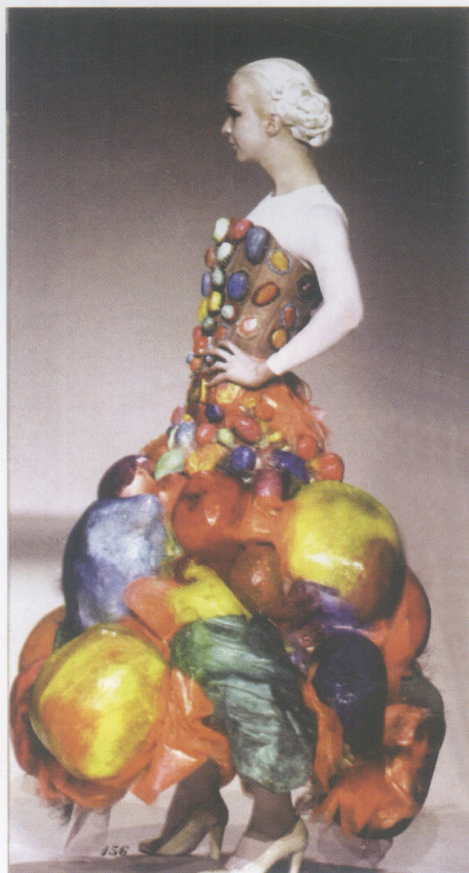
纺织材料以电络丝、螺丝的样式来表现，流露出奇特的构思，各种弯曲缠绕的线连同被渲染开来的染料都表明了服装中再造面料高超的创新工艺技法。

（二）熟练掌握面料特性及再造的创新工艺技法

面料形态的创造以优选新型面料和不断创新工艺技法为双翼，因此，对新材料和新技术应迅速了解和把握。

第一，在熟悉传统面料特性的基础上，了解服装面料的发展趋势，积极选用新型面料，根据其强度、韧性、可塑性来创造各具特色的外观造型，形成与传统面料完全陌生的“另类”风格，在充分表现面料质感的同时，不断创造面料时尚新外观，提高服饰面料舒适度，最大化地满足现代人对服饰时尚的精神需求。

第二，不断创新表现技法。立体肌理形式的不断变化是面料形态设计的生命，而技法创造是关键。廉价的面料经过三宅一生的处理成为金字塔尖的奢侈品，有着高级时装的天价，无论是面料还是成品服装的再造设计均价格不菲，除了原材料的高附加值因素外，最主要的资本还是体现在工艺的复杂程度上，这些工艺因材料、色彩、款型、肌理、手感和工艺要求均很难控制，高昂的价格便在情理之中。现代服装设计师应该注意掌握不同材料的

似火山溶洞的热浪气泡，似鹅卵石镶嵌于地面，服装中凸出的圆弧状点饰采用服装面料再造创新工艺手法，从造型、色彩上都带给人强烈的视觉冲击力。