

现代服装设计教学丛书
MODERN DRESS DESIGN TEACHING

服装材料创意设计

CREATIVE DESIGN FOR DRESS MATERIAL

鲁葵花 秦旭萍 徐慧明 编著

吉

1.2

1.2

社

责任编辑：孙小迪

技术编辑：赵岫山

郭秋来

封面设计：秦旭萍

ISBN 7-5386-1619-5

9 787538 616194 >

ISBN 7-5386-1619-5/J.1312

定价：30.00 元 / 册 (全套四册 120.00 元)

图书在版编目(CIP)数据

现代服装设计教学丛书/吕波等编著. - 长春:

吉林美术出版社, 2004.6

ISBN 7-5386-1619-5

I. 现... II. 吕... III. 服装-设计-高等学校
- 教学参考资料 IV. TS941.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2004)第 036610 号

现代服装设计教学丛书
服装材料创意设计

CREATIVE DESIGN FOR DRESS MATERIAL

鲁葵花 秦旭萍 徐慧明 编著

责任编辑: 孙小迪

技术编辑: 赵岫山 郭秋来

版式设计: 秦旭萍 孙大伟

责任校对: 叶 靖

出版发行: 吉林美术出版社 (长春市人民大街 4646 号)

网 址: www.jlmspress.com

印 刷: 长春新华印刷厂

版 次: 2004 年 8 月第 1 版

2005 年 1 月第 2 次印刷

开 本: 889 × 1194mm 1/16

印 张: 5

印 数: 4000—7000 册

书 号: ISBN 7-5386-1619-5/J·1312

定 价: 30.00 元 / 册 (全套 4 册 120.00 元)

吉林美术出版社

现代服装设计教学丛书

服装材料创意设计

CREATIVE DESIGN FOR DRESS MATERIAL

鲁葵花 秦旭萍 徐慧明 编著

编委会

主 任:	蒋金锐	吕 波		
副主任:	秦旭萍	何 晶		
委 员:	鲁葵花	徐慧明	丁洪艳	胡庆宏
	朴明姬	贾东文	丁英翹	秦旭剑
	柳文艳	刘 微	刘凤霞	张红梅
	韩 静	张松鹤	曹建中	韩耀红

CONTENTS

目 录

第一章 服装材料的基础知识

- 一、服装材料的概念 ····· 4
- 二、服装材料的类别 ····· 4
- 三、服装材料与服装设计的关系 ····· 5
- 四、服装材料的发展史 ····· 5
- 五、主要服装材料的性能 ····· 6
- 六、各类服装对选材的基本要求 ····· 12
- 七、各类服装材料的运用欣赏 ····· 14

第二章 传统手工艺的介绍

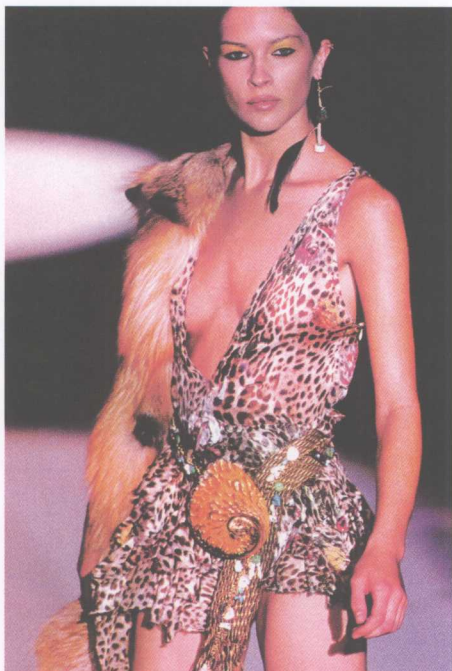
- 一、刺绣 ····· 18
- 二、绗缝 ····· 29
- 三、皱缩缝 ····· 29
- 四、细褶缝 ····· 29
- 五、裱饰缝 ····· 29
- 六、装饰线迹接缝 ····· 29
- 七、扎染、蜡染 ····· 30
- 八、丝网印 ····· 30
- 九、染料手绘 ····· 30
- 十、绳编 ····· 30
- 十一、钩 ····· 30
- 十二、织 ····· 30
- 十三、剪 ····· 31
- 十四、撕 ····· 31
- 十五、喷绘 ····· 31
- 十六、做旧 ····· 31
- 十七、烧 ····· 31

第三章 面料的再设计

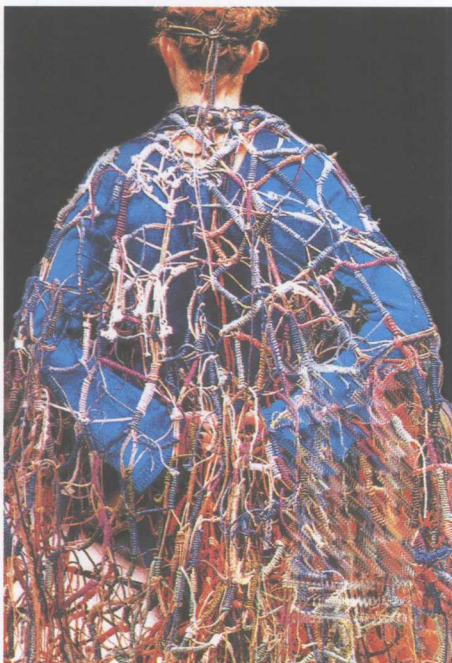
- 一、设计程序 ····· 44
- 二、设计原则 ····· 48
- 三、再造面料的类型 ····· 57
- 四、再造面料在服装设计中的应用 ····· 57
- 五、再造面料的服装设计欣赏 ····· 70

第四章 高科技在面料设计中的运用

- 一、数码印染技术在面料设计中的运用 ····· 78
- 二、其他高科技技术在面料设计中的运用 ····· 78

毛皮、羽毛、丝织物、金属等材质综合运用于服饰中，在原始的野性中透出现代人的高贵气质

不同色彩的绳子经过传统的编结技巧，结成网状运用于服饰中，不仅构成了新的材质肌理效果，还可透出原始的美感，使人们对服装产生一种新奇的感觉

第一章 服装材料的基础知识

服装材料的发展经历了漫长的过程，从远古的兽皮、树叶到发现并使用天然纤维棉、麻、丝、毛，又到各种化学纤维产品的问世，以及现在丰富多彩的材料品种，当今世界出现许多高科技的功能性的服装材料。服装也由最早的御寒保暖功能发展到今天以装饰及展示个性为主。服装的发展同材料的发展是同步的，都是伴随着文明的进步和科技的发展而发展起来的。当代是科学技术高度发达的时代，是信息的时代，知识更新的速度之快是前所未有的，所以服装仅仅从款式造型上变化已无法满足人们对服装的新需求和新渴望，无法满足人们体现自我个性的需要。因此，设计师们的注意力开始转向了服装材料，通过材料的再设计来体现服装的个性，服装材料便开始向服装材料艺术演变。

因此对于服装设计师来说，必须熟练地掌握服装材料的种类、性能、质感，并能将各种设计理念与材料相结合创造出更加艺术化的服装面料。

一、服装材料的概念

服装材料是服装的载体，所有用于服装的原料，哪怕是一块小石头、木条、羽毛、金属、贝壳、塑料、玻璃等，只要用于服装制作当中，都可称为服装材料。服装材料分为面料和辅料，面料是构成服装的基本用料和主要用料，对服装的造型、色彩、功能起主要作用，一般指服装最外层的材料。我们把构成服装面料以外的材料均称为辅料，如衬料、里料、垫料、扣紧材料、絮添材料、缝纫线、商标、洗涤标志、绦子、绳带等，它们在服装中起到衬托、保暖、造型、缝合、扣紧、装饰、标注等辅助作用。服装是面料与辅料的结合体。

二、服装材料的类别

服装材料按材质及构成分为：

(一) 纺织制品

织物类包括机织物、针织物、非织造织物。

绳带类包括扣紧绳带、装饰绳带。

线类包括缝纫线、钩、编、织线。

纤维类包括各种天然纤维及化学纤维。

(二) 皮革类

天然皮革包括裘皮、革皮。

人造皮革包括仿裘皮、人造革皮、合成革皮。

(三) 其他制品

包括木材、石材、贝壳、塑料、金属、骨、竹、纸、玻璃、羽毛等。

三、服装材料与服装设计的关系

服装的三要素包括服装色彩、款式造型和服装材料。其中,服装色彩和服装材料两个因素直接由选用的服装面料来体现。服装的款式造型也需服装材料的柔软、硬挺、悬垂、厚薄、轻重等特性来保证,因此服装材料无论对设计师而言还是对消费者来说都是非常重要的,服装材料已成为人们选购服装的首要因素,材料再造也成为设计师们体现其设计风格,展示服装个性的重要手段。出现新的材料就会出现新款的服装,反之

新潮服装又会促进新材料的出现,服装材料和服装设计之间存在着相互制约、相互促进的关系。随着时代的发展,电视及信息技术的普及,人类审美水平不断地提高,使服装越来越强调个性化,因此对设计师而言,不仅要把握好服装的造型,更重要的是注重服装材料艺术的开发和创新。可以说21世纪的服装设计趋势,将通过发挥材料的特色进行面料再设计,以传达服装的个性美。

四、服装材料的发展史

(一) 服装主材料的发展

通过历史记载和考古发现,服装材料的发展历史大致如下:

公元前 5000 年埃及开始用麻织布。

公元前 3000 年印度使用棉花。

纱料在服装设计中的运用

皮革材质在服装设计中的运用

羽毛在服装设计中的运用

公元前约 2600 年我国使用蚕丝。

公元前 1 世纪我国开辟了“丝绸之路”，此时，人类开始对织物进行染色。

20 世纪初英国生产了黏胶长丝。

1925 年英国生产了黏胶短纤维。

1938 年美国生产了锦纶纤维。

1950 年美国生产了腈纶。

1953 年美国生产了涤纶。

1956 年生产了弹力纤维之后，纺织品开始从手工到机械生产，从天然染料到人造合成染料，以及服装的防蛀、防缩、防污、阻燃、防静电等，各种整理技术的发展都使服装材料不断地更新换代，为服装增添新功能。

（二）服装辅料的发展

20 世纪 60 年代开发了纯棉和涤棉树脂衬布。

20 世纪 70 年代开发了黏合衬布。

20 世纪 80 年代我国引进了生产纽扣、缝纫线、拉链、花边、商标和黏合衬的新设备。

（三）服装材料发展的总趋势和特点

1. 衣着纺织材料向着天然纤维化纤化、化学纤维天然化的方向改进，使用了大量的差别化纤维。差别化纤维是指能适应特殊应用领域所需性能的纤维，实际上包括了大部分用物理和化学方法改性的合成纤维。

2. 采用了新颖纱线和新型组织结构的织物。

3. 服装材料向高科技化发展，以高科技服装材料提高服装的附加值，新型整理技术和功能性服装材料得到广泛的应用。

4. “绿色纤维”和“生态材料”制作的“环保时装”受欢迎，并日益被服装界所重视。

5. 服装辅料的品种、花色日益增多。

6. 服装材料向艺术化方向演变，强调服装材料的二次设计。

五、主要服装材料的性能

（一）机织物

机织物是相互垂直的经纬纱按一定的织物组织相互交织而成的织物。

毛线在服饰设计中的运用

各色毛线

机织物包括各种天然纤维织物、混纺织物和化学纤维织物。天然纤维织物主要有棉、麻、丝、毛等。化学纤维织物主要有合成纤维织物及合成纤维织物，其中人造纤维织物主要有黏胶纤维织物；合成纤维织物主要有涤纶、锦纶、腈纶。此外还有许多天然纤维与化学纤维混纺织物，化学纤维与化学纤维混纺织物。下面是一些主要机织物的性能。

1. 棉织物的服用性能及特点

纯棉织物吸湿性强，颜色鲜艳，光泽柔和，富有自然美感，结实耐用，手感柔软，但弹性较差，易折皱，服装保形性欠佳，耐碱而不耐酸。用20%的碱水煮棉织物可起到丝光作用，使织物变白，并具有丝样的光泽。棉织物不易虫蛀，但易受微生物的侵蚀而霉烂变质，在服装及棉布存放、使用和保管中应注意防湿、防霉。

2. 麻织物的服用性能及特点

天然纤维中麻的强度最高，湿态强度比干态强度高20~30%。麻织物结实耐用，吸湿性极好，散湿快，导热性优良。因此，麻布衣料在夏季干爽利汗、穿着舒适，不易霉烂和虫蛀，光泽好、弹性小、易褶皱。在洗涤时使用冷水，不刷洗，不会有起毛现象。染色性能好，具有较好的耐碱性，麻织物也可进行丝光处理。

3. 丝织物的服用性能及特点

各类纯丝织物光泽柔和明亮，易褶皱，耐光性差，但吸湿性好。一般熨烫温度可控制在150~180℃左右，熨烫时垫着布可避免出现极光。对碱反应敏感，洗涤时应采用中性皂。

4. 毛织物的服用性能及特点

纯毛织物光泽柔和自然，手感柔软富有弹性，穿着舒适美观，且具有较好的吸湿性、弹性、抗折皱性，不易导热，保暖性好，一般均为高档或中高档服装用料。毛织物分为精纺织物和粗纺织物。精纺织物较为精致、细腻，可以看到织物组织。粗纺织物较为厚实，且布面有绒毛，看不到或看不清底纹。

5. 黏胶纤维织物的服用性能及特点

黏胶纤维织物的吸湿性能好，染色性好，手感柔软易出褶，色泽艳丽。普通黏胶织物的悬垂性好，刚度、回弹性及抗皱性较差，湿态强力仅为干态的50%左右，缩水率较大。服装的保形性与洗涤耐穿性均差，但价格低廉。

6. 涤纶织物的服用性能及特点

涤纶织物具有较高的强度与弹性恢复能力，它不仅结实耐用，而且挺括抗皱，洗后免熨烫。涤纶织物吸湿性较小，在穿着使用过程中易洗、快干，极为方便。湿后强度不下降、不变形，有良好的洗可穿

棉型织物

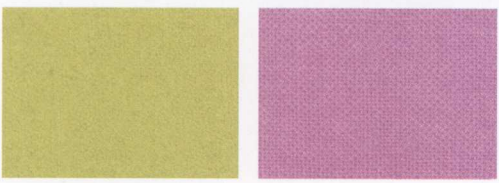
麻型织物

丝型织物

丝缎

精纺及粗纺毛织物

服用特性。涤纶织物服用不足之处是通透性差,穿着有闷热感,易产生静电而吸尘沾污,抗熔性较差,在穿着使用中接触烟灰、火星立即形成孔洞。但以上不足之处在与棉、毛、丝、麻及黏胶纤维混纺的织物上均可得到改善。涤纶织物具有良好的耐磨性与热塑性。因而,所做的服装其裱褶、保形性都较好。

7. 锦纶织物的服用性能及特点

锦纶织物的耐磨性能居各种天然纤维与化学纤维织物之首,其强度也很高。因此,锦纶纯纺及混纺织物均具有良好的耐用性。在合成纤维织物中,锦纶织物的吸湿性较好,故其穿着舒适感和染色性要比涤纶织物好。除丙纶和腈纶织物外,锦纶织物较轻。因此,做登山服、运动服等服装,衣料颇有轻装之感。锦纶织物的弹性及弹性恢复性极好,但在轻度外力下易变形,因此,服装裱褶定型较难,穿用过程受力后易变皱,故锦纶织物服装适用性能不如涤纶衣料。锦纶织物耐热性和耐光性均差。

8. 腈纶织物的服用性能及特点

腈纶有合成羊毛之美称,其弹性与蓬松度可与天然羊毛媲美。不仅挺括抗皱,而且保暖性较好。腈纶织物的耐光性居各种纤维之首,因此它是户外服装的理想衣料,具有较好的耐热性。在合成纤维织物中,腈纶织物也比较轻,因此也是轻便服装衣料之一,但腈纶织物吸湿性较差,穿着时有闷热感,舒适性较差。它是化学纤维织物中耐磨性最差的。

9. 氨纶织物的服用性能及特点

氨纶织物是用近似橡皮筋状的高伸缩度氨纶制成。氨纶与棉、麻、丝、毛混纺,不仅具有舒适的弹性,外观风格、吸湿、透气性均接近棉、毛、丝、麻等各种天然纤维同类产品。氨纶弹力织物可以把服装造型的曲线美和服用的舒适性融为一体。

(二) 针织物

针织物是将纱线弯成线圈,再把先后两行的线圈相互穿套而成。

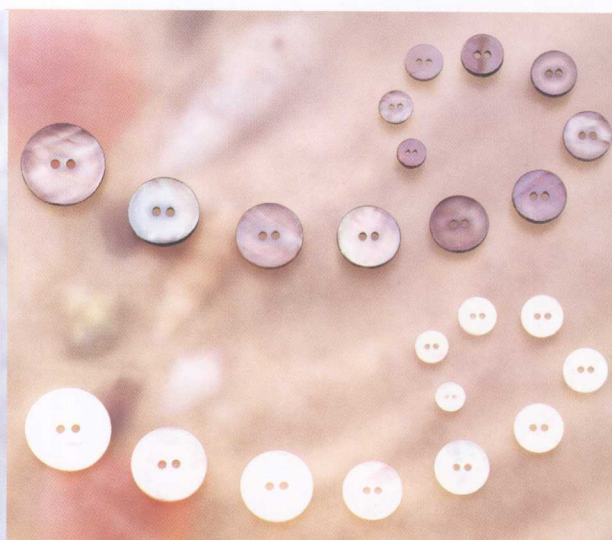
针织物由于是线圈穿套而成,所以透气性、弹性、延伸性、悬垂性均好,且手感柔软,穿着舒适。缺点是针织物线圈易脱散,且易卷边。针织物分为纬编针织物和经编针织物。纬编针织物是纱线沿纬向顺序弯曲成圈,并相互串套而形成的织物。经编针织物是采用一组或几组平行排列的纱线沿经向同时在经编机的织针上成圈串套而成。

(三) 非织造织物

非织造织物指不用传统的纺纱、机织或针织的工艺过程,而是以纺织纤维网(或纱线层)经过粘合、熔合或其他机械加工方

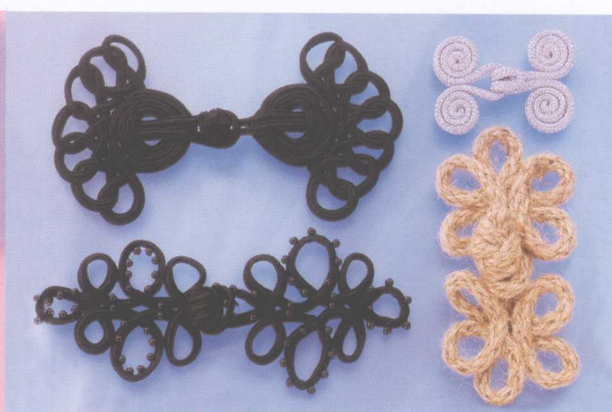
锦纶夹扣

贝壳扣

童装扣

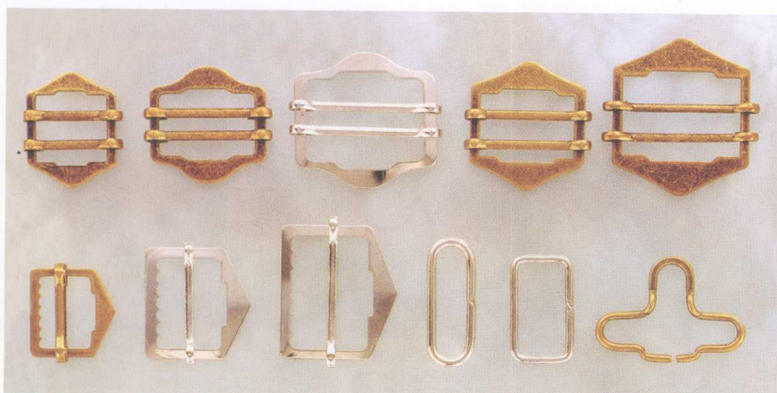
盘扣

丙烯酸树脂扣

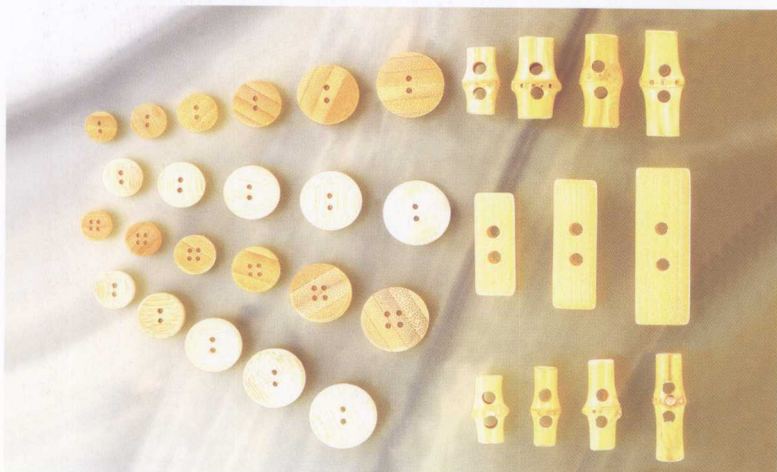
木扣及仿木扣

合金夹扣

牛角扣和真皮扣

竹扣

法而成。

非织造织物悬垂性、弹性、强伸性、质感等服用性均较差。人造毛皮、黏合衬等都属于非织造织物。

(四) 天然的裘皮

裘皮具有柔软、耐腐蚀、轻便、保暖性好的特点。经过鞣制后的动物毛皮称为裘，做成服装后具有雍容华贵的感觉。经过加工处理的光面或绒面皮板称为皮革，做成服装后具有原始野性的感觉，常可配以金属装饰。

(五) 其他服饰材料

1. 塑料：具有透明、颜色鲜艳、光泽好，易进行处理加工的特点。

2. 金属：具有光泽好、坚硬的特点。可使人产生冷酷的感觉。

3. 玻璃：如镜片，玻璃珠等。将镜片运用于服装中，镜片的反光类似于宝石，会产生雍容华贵、珠光宝气的感觉。

4. 木材：各种木制的薄片或木条，运用于服装中会产生自然、纯朴的感觉。

5. 竹材：用竹条或竹片编织的服装具有自然、生动的感觉。

6. 纸材：各种类型的纸张，因其不同的肌理、质感，在服装中产生不同的效应。

7. 线、绳类：通过绣、缝、钩、编织的手法运用于服装中，会产生休闲、随意的自然美感。

8. 贝壳：可用于饰物，也可以用一定的方式串套而成，给服装增添另一份自然的情趣。

9. 羽毛：动物的羽毛运用于服装中产生自然、野性、原始且富有情趣的感觉。

10. 珠片：各种颜色、大小的珠片运用于服装中，会产生高贵、典雅的视觉效果。

金属材质

贝壳及金属材质

金属材质

木材

木材

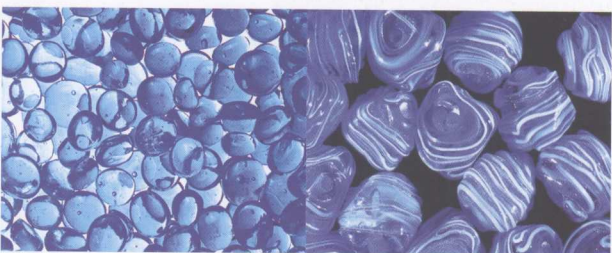
竹材

纸材

贝壳

塑料

玻璃

玻璃

丝织物

毛线

以上各种材质均可用于服装中，以体现不同肌理的美

六、各类服装对选材的基本要求

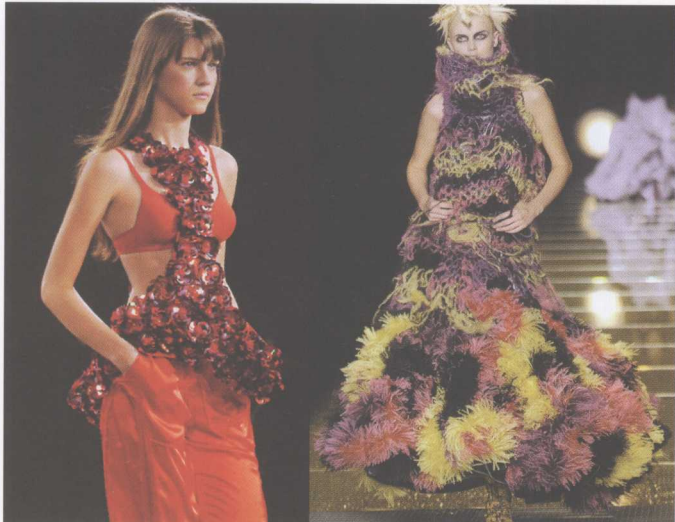
服装类别	目 的	对 材 料 的 基 本 要 求
礼 服	礼 仪	符合礼节,显示品格或表示敬意。显示端庄、高雅或雍容华贵,具有魅力。要求采用高档材料,一般以素色的,并有闪烁效果的面料为主,如丝绸、丝绒、绉、皱缎及有光泽、悬垂性好的面料,并且可以饰以珠片、镜片及手工刺绣。柔软、轻薄的面料还可结合抽、裥、叠等手法处理,增加立体感和高雅妩媚感
生活装	装饰美观或舒适方便	外出服装要体现个性、艺术修养,符合时尚潮流,富有变化,并引人注目。居家服则要求舒适方便、实用。对材料要求广泛而多样,可以利用各种材料的肌理特点,还可重新塑造各种材料来体现服装的个性
职业服	标志和统一性	显示职业特点、职务、身份、任务和行为,如警服要求威严,学生服则要求简朴活泼,注重功能性与统一性。材料的档次根据职业而定,可由高档的毛料到低档的化纤面料。职业服不需要材料的二次处理,以简单、方便为主
运动服	便于活动,舒适	注重功能性及标识。剧烈的活动要求服装材料具有足够的弹性,并能吸汗、散热、透气,色彩要求鲜艳。泳装还应注意救生功能,因此一般选择弹性好、吸湿性好、耐穿性好的涤棉混纺面料
舞台服	扮演、拟态	必须符合剧情与角色性格、地位,注意舞台和灯光下的效果,材料花色及配件有夸张性,选材较广
劳保服	安全防护	符合劳保保护要求。根据操作环境特点选择功能性材料,以达到护体安全的目的,如:防火、防静电、耐磨、防辐射、发光等面料
老年及婴、幼儿服装	舒适并有趣味性	老年人服装要求轻便舒适,儿童服装在选材时注意趣味性、舒适性,婴幼儿服装则要求柔软和吸湿、耐洗
内 衣	卫生、装饰和矫形	内衣要求吸湿、透气、易洗涤,而用作装饰、矫形的衬裙和腹带等,则要求与外衣配套及符合形体需要,一般选用吸湿性好,弹性好的棉针织面料

此作品通过线、绳运用的变化,强调了服饰设计中点、线、面的作用

作者: 孙鹭

七、各类服装材料的运用欣赏

珠片的运用

线材在服装中的运用

利用做扣眼的铰子将面料再造出新的肌理效果

珠片的运用

绳材的运用体现了粗犷、野性、刚毅的美

不同颜色纱块的运用体现了女性阴柔之美

金属与机织面料的组合

羽毛的运用