

陈燕琳 刘君 编著

材质设计

时
衣

时装材质设计

天津人民美术出版社

材质设计

陈燕琳 刘 君 编著

时衣

图书在版编目 (C I P) 数据

时装材质设计 / 陈燕琳, 刘君编. —天津: 天津人民
美术出版社, 2002. 7

ISBN 7-5305-1824-0

I. 时... II. ①陈...②刘... III. 服装—设计
IV. TS941. 2

中国版本图书馆CIP数据核字 (2002) 第038409号

天津 人民美术出版社 出版发行
天津市和平区马场道150号

邮编:300050 电话: (022) 23283867

出版人:刘建平

北京市大天乐印刷有限责任公司 新华书店 天津发行所经销

2002年9月第1版

2002年9月第1次印刷

开本:889×1194毫米 1/16 印张: 6

印数:1-3000

版权所有, 侵权必究

定价:40元

目 录

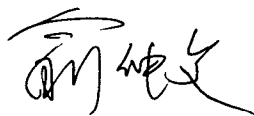
序言	1
服装材质艺术	2
材质创造服装美	4
■ 服装材质的溯源	7
公元前时期	8
中世纪时期	11
文艺复兴到近代时期	13
20 世纪时期	16
■ 服装材质的种类与质感	21
材质的种类	22
材质的质感	26
■ 服装材质的设计与表现	29
材质设计的构思	30
材质的设计方法	34
材质的风格	46
■ 材质与服装设计的关系	51
材质的运用法则	52
材质与造型	56
材质与色彩	58
材质与搭配	60
材质在设计中的运用实例	72
■ 服装材质的概念设计	81

序 言

服装作为一门古老而又年轻的艺术,既是人类文化与历史的载体,又是人类科学技术与艺术相结合的最直接、最丰富,也是最生动的体现。成功的服装设计一定要有较好的材质加以配合与表现,这已是现代服装设计师共同的理念。

今天,材质设计学已成为服装学科的一门分支领域,它是在现有的纤维制造技术的基础上,研究各种艺术构思或表现手法,浓缩和表现的服装材质上的一门学科。随着高新技术尤其是计算机辅助设计技术的覆盖和渗透到服装材质的加工制造领域,可以预见的是服装材质设计将会如服装造型设计一样,呈现百花争艳、万紫千红的景象。

本书为我院青年学者所作,她们积七八年教学经验及研究成果,详细地分析了服装材质的历史及概念;论述包括天然纤维、化纤、针织、毛皮革等材质的特性和功能;全面推出了材质设计的观念及过程,同时展现材质设计中诸如平衡与对称、对比与协调、比例与分割、节奏与韵律等诸多充满辩证法的设计理念;科学地概括了材质设计中变形、覆盖、破损、装饰、钩编等手法,以及不同图案的搭配、不同材质或同种材质的搭配,总结了材质设计艺术与服装设计的关系,等等。在理论阐述同时,本书配置了大量的图片加以佐证说明,使人读来既能引人入胜,又能掌握理论要点,达到生动地感觉和深刻地理解这一门设计艺术之双重的目标。本书可作为高职院校设计专业的教课书,也可以作为广大服装从业人士的参考,我相信本书的出版对于我国服装设计教材的建设是大有裨益的。它是一朵灿烂的报春花,报道着我国服装设计艺术又一喜春的来临。

二〇〇一年十月二十八日于台湾新竹旅次

服装材质艺术

陈燕琳

人类服装演变的历史也正是服装材料发展的历史。翻开人类历史，从石器时代的兽皮树叶，到陶器时代的麻纤维；从青铜时代的丝织物，到大工业时代的尼龙塑料。一直发展到今天丰富多彩的综合面料时代，每一次新材料的发现和应用，无不体现了各个时代的文明进程和科技进步，同时也为人类服装增加了新的内涵和艺术魅力。

所谓服装材料艺术，对服装设计师而言，它既是可视可触的物质材料组合的艺术劳动，同时也是艺术家设计理念和艺术风格的表现。它的概念，随着人类文明发展而不断地拓展和延伸。

时代发展，人类知识结构更新，审美意念改变，必然增强了人们对服装的新需求和新的欲望。而服装既是个性化又是大众化的艺术，创造出符合时代脉搏的服装艺术作品，是现代服装界设计师追求的目的。如何达到这个目的，从单纯的造型上，似乎已到了山穷水尽的地步，注重对服装材料艺术的开发和创新，在观念上把现代艺术抽象、空间、夸张、变形的艺术概念，融于服装材料中去，为现代服装设计艺术发展提供更广阔的可能性，是现代设计师所青睐的。可见，服装材料艺术已成为现代时尚潮流中最有魅力的艺术领域。

从服装材料向服装材料艺术演变，设计师必须经过艰苦创作的过程，对空间多层次的研究，追求多维性视觉形象创造，对材料的质感和肌理的探索。把服装材料从传统的纺织纤维中摆脱出来，充分使用自然界中的物质材料，为服装设计的创造思维指出一条新的表现之路。

在当今时装界，简约概念成为时尚的主导核心时期，我们可以清楚的看到服装材料艺术势不可挡的魅力。如近年流行的立体服装面料，受到建筑和雕塑艺术的影响，通过皱裊、折叠等多种方法，使织物表面形成凹凸的肌理效果，加强了面料的浮雕外观，用这种面料设计的服装，具有一种外敛内畅的效果，无压迫感，人的内心除了极度自我保护之外，更盼望拥有一份自己的空间。服装材料艺术可为原本平淡无奇的面料平添几分

精致和优雅的艺术魅力,如在面料上加珠片、刺绣、金属线、花边、丝带等手法,不仅增加了面料装饰效果,又能表现随心以致的浪漫和雅致。再如普通的牛仔布上应用拼缝、线边、嵌花、反面正用、深层特殊的磨洗等多种装饰处理,给西部味道很浓的牛仔服,赋予全新的变化和风格,为传统粗犷的牛仔服装注入了甜美、优雅的感觉。可见,服装材料艺术在改变材料外观的同时,也更大限度地发挥了材质自身的视觉美感潜力。

而且,服装材料艺术不仅表现在服装材料的独特处理上,还表现在不同材质之间的贴切组合搭配上,设计师一般应用对比思维和反向思维的方式,打破视觉习惯,以寻求不完美的美感为主导思想,把毛皮与金属、皮革与薄纱、镂空与实纹、透明与重叠、闪光与亚光等各种材质组合在一起,给人产生"为之一震""不知所措"的感觉,从中领略到设计师独到的设计内涵。如著名品牌 LECOANET HEMANT 不时散发出一种高雅飘逸的东方气息,其设计师大胆地把各种肌理材质混合搭配,以增强服装的亲合力和层次感。厚重华丽的丝绒上有手工缝织的风格,昂贵的丝绸上出现浮雕的痕迹,网眼织物渗透丝丝的精致和性感……不同材质在厚与薄、透与密、凹与凸之间交织出女性优雅的魅力。又如 YVES SAINT LAURENT 的一袭银灰色的羽毛上衣搭配轻薄闪亮的丝绸,尽显高贵与华丽,表现了设计师不拘传统,大胆创新和对艺术抽象的新的诠释。

总之,服装材料艺术还渗透到服饰的方方面面,如头饰、首饰、包饰、鞋饰和化妆,面对着一件件服饰作品,我们深感到某些作品已不能单纯地以服装或软雕塑之类的概念来区分,服装与艺术界限的日益模糊,已到了水乳交融的地步,这正是服装材料艺术发挥的独特效力,也是未来服装设计艺术的方向和趋势。

材质创造服装美

刘 君

现代服装令人眼花缭乱的演变速度几乎可与高科技的发展更新速度相媲美,现代服装也的确得益于高科技的飞速发展,科技改变着时装,其主要表现在面料的开发运用上,艺术与技术前所未有地如此紧密地结合在一起,科技使面料更美的同时又具有更好的技术特性,它在面料的审美性、舒适性、伸缩性、透气抗菌性、多功能和易制作整理等方面带来了众多的变化。现代的面料设计已与服装设计融为一体,各种面料的处理手法和各种工艺形式空前地层出不穷、五花八门。

如果说20世纪50年代高级时装的鼎盛时期至90年代初的服装是以结构造型为主线进行设计的话,那么随着时代和审美价值观的改变,在此之后的服装是沿着简约随意的设计方向,使服装更易穿着,感觉舒适、不受限制和年轻化,现在不再有只为博物馆和美术馆而制作的惟美的服装了,艺术已退到了市场后面,高级时装纷纷向成衣投降,实用主义充斥着生活,不奇怪已经很少看到Christian Lacroix的名字,而Karl Lagerfeld都称自己为商人了。20世纪后十年是形的时代和款式雕塑时代的结束,这使得面料的设计运用处理和搭配在服装设计中显得前所未有的重要。

现代服装以漫不经心的、随意另类的形态为设计至高点(当然在表现女性美方面始终如一),没有了刻意和造作的形式。单纯简约的外观,基本的款式只在细节上做一些微妙变化,裁剪工艺看似简单洗练,有时为了表现面料的本色美,甚至把服装做得像未完成的半成品,使面料的可看性胜过了款式本身;同时样式的大同小异和似曾相识之感,也使人们的注意力纷纷投向了面料。以上种种都使得服装材料成了服装设计的焦点。

服装材料的多样化使设计师们有了广阔的创造选择空间。各种纺织品、针织品、皮革、金属、塑料、羽毛、宝石珠片等等的混合搭配,伴随染色、材质再造加工技术的开发创新,表现令人意外的色彩感觉和丰富的表面肌理形状。同时科技使各种纤维的混合处理日趋完美,面料前所未有的丰富多样。设计师通过面料材质创造特殊的形式质感

和细节局部,使设计表现更加富有变化,其中三宅一生就是通过面料来表现服装美的设计大师之一。他为了发挥材质的固有风格而从材料的制造上入手,表现皱褶美感。

现今的服装设计大多先从材质的设计处理搭配入手,或根据面料的质地、手感、图案特点等来构思,得体的面料设计处理方案是服装设计的关键。无论是“简约主义”,还是而后的“装饰主义”,又或是不管不顾的我行我素式的设计。设计师们都明白选择适当的材质,通过挖掘材质美来传达服装个性精神是至关重要的,服装材质的选择决定了服装的命运,就拿材质与风格来说,表现浪漫优雅所选用的材料与表现前卫摩登的必然不同,而采用具有立体凹凸质感材料与采用有光泽感的面料,无论款式是否相同,其面料本身所表达的风格是不可能雷同的。各种面料有各自的性格表情及效果,具有不同的质地和光泽,它的软、硬、挺、垂、厚、薄等决定着服装的基本特色,而材料的机性能性、审美性和制造性更决定了剪裁工艺,设计表达形式和基本风格及基本形,可以说是先有了适当的面料,才有了成功的时装。

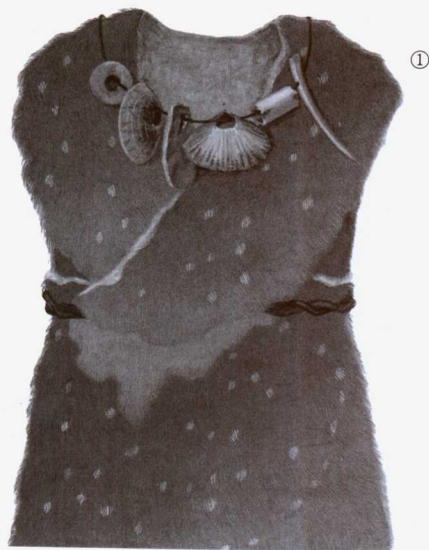
在服饰随个人喜好自由搭配,展示个性的时代,不管是手工的或是高科技的,各种不同材料交替组合的手法和各种材质再造手段层出不穷,可以毫不夸张地说,21世纪的服装设计趋势将是以材质为构思创作源泉,把玩面料处理搭配技巧,通过材料发挥与众不同的特色,传达服装最本质的美。

时

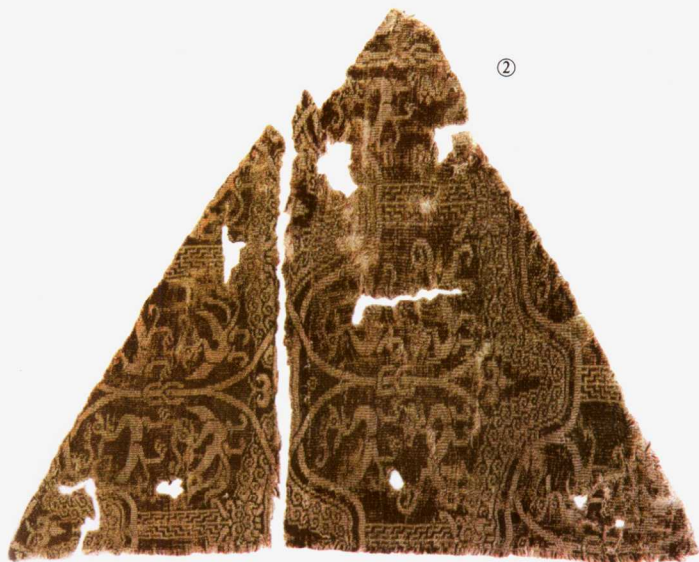
服 装 材 质 的 溯 源

装

纵观历史的长河,随着人类的诞生,服装便成为人类生活中最密切,最重要的组成部分,是人类历史衍生、演变、发展的体现。而从服装本身来看,服装的材质又是服装艺术表现的基础和演绎的源泉,服装艺术发展的轨迹与服装材质发展的轨迹是重合一致的,两者同步同联,互促并存。和服

①

②

装史一样,我们把服装材质的发展演变过程大致可划分为几个时期:

公元前时期

《礼记·礼运篇》文:“若者,先来有官室,冬以居营窟,未有火化,食草木之实、鸟兽之肉,饮其血,茹其毛,衣其羽毛……”可见,早期的人类深居洞穴里,过着原始的生活,以捕猎为生,动物的兽皮成为人类的最初服装,兽皮的质感成为服装材质的开端。又据考古发现,在乌克兰、北非的岩石壁画中发现原始人着装的材料,还有鸟羽毛、草、树皮等。草和树皮这些植物材料的产生,为人类利用纤维材料奠定了基础,起着先导的作用。进入新石器时代,随着原始人的劳动经验的丰富,生产力和生产水平的不断提高,原始农业和手工业相继产生,创造出相应的生产工具,如:原始织机和

原始腰织机的发明,使原始人能用麻、葛植物中的韧性材料进行纺织和纺纱。瑞士湖出土最早使用的亚麻纤维服装残片,就是人类第一块麻质品材料。麻成为最早被利用的纤维,标志着人类从原始社会走向文明社会。

在这个时期,中华祖先懂得了养蚕缫丝的技术,并织成丝帛,在良渚文化遗址发现了丝织物残片,以丝片、丝线、丝带为多。因此中国成为世界上最早发明丝织品的国家。

随着国家和私有制的产生,人类社会进入奴隶制时期。服装作为时代的象征,不同民族各自的物质特征和精神特征,从材质上也体现了各民族的审美意识。

以古希腊古罗马为代表的强大帝国其服装以人中心,布料随着人体的变化而变化,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。如细腻、光泽的亚麻布料,做成的服装在人体

③

④

⑤

上自然下垂,线条轻盈流畅,褶皱之间的明暗效果柔和多变;富有韵律感的有羊毛织物材料,既厚重,又有深度,褶皱之间表现出一种深沉、稳定之感。古埃及发明有规则的褶裥腰衣,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布料进行再创造的意识。

而在西方人强调材质的视觉空间效果时,东方人则侧重材料的质感、色彩和纹样装饰,以满足奴隶主的特权,加强等级的制度。如中国的帝王衣服上的十二章纹几乎是统治阶级“昭名分,辨等威”的反映,服装材质在某种意义上是社会地位的标识。另外随着中国丝织技术和刺绣水平日趋完善,出现了精美的丝织提花面料和刺绣品。

人类从动物毛皮原始衣生活,发展到麻纤维和丝织品时代,服装材质的可取范围,从深度和广度上得到了扩展,从此服装材质随着人类进步出现了丰富多彩的形式。

①旧石器时代,中国远古先祖以兽皮为材料制成衣服,以贝壳作饰物。

②中国古代楼兰毛织物的残片。

③公元前1250年,波斯皇后服饰,长裙上有流苏装饰臂部和下摆。

④粗羊毛编织的肌理效果。

⑤公元前2600年的《和平》图中苏美个人的服装面料以羊毛织物为主,质地厚实而蓬松,表面排列着匀称的卷羊毛流苏,造成柔软蓬松的肌理感。

①

① 古埃及的腰衣和背带式束腰紧身衣，衣料精细，有不同方面的褶裥，这规整的衣裙与自然流线的造型完美结合，显示古埃及人对面料的肌理的创造性思维。

② 绣凤纹绮是春秋时期的丝织绣品，采用手绣、锁绣，技术精湛，艺术之美，叫人赞叹不止。

③ 战国时期的纬线起花绦和六边形纹绦，表面出现凹凸不平肌理效果，很有粗犷的感觉。

④ 身穿爱奥尼亚式服装的古代希腊少女，轻巧菲薄的面料层层叠叠交错在一起，互相映衬。上衣的多褶裥悬垂而形成满叶边式的装饰与下裙细小的褶裥形成了对比，增加了衣饰层次感，尽显衣饰的华丽。

⑤ 古罗马的托嘎。

④

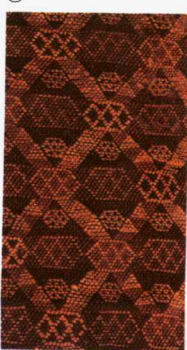
⑤

②

③

中世纪时期

这个时期是人类服装发展的重要阶段，也是服装材质融合交错的时期。社会从奴隶制进入封建制，历史发展进入新的时代。服装材质不仅随着纺织技术的进步，也随着样式的变化和人们审美意识的提高而极大地丰富。在西方，人的思想意识受到禁欲思想和日耳曼游牧民族的影响，服装从流动式动感发展到以夸张繁琐的哥特式为荣耀的雕塑静态美，麻料已不能满足装饰的要求。所以在服装材质种类上，大量融入了中国华丽昂贵的丝绸和锦帛、印度美丽迷人的棉丝品、欧洲的法兰绒、哔叽呢、拜占庭人的各种高级金银首饰和民间的织带，而且在13世纪还流行毛皮材料。

中世纪的服装材质经历了从优雅到华丽的过程。从11世纪到12世纪以来的罗马式时期，因其质料柔软，古罗马式衣服出现了许多纵间的细褶，整体效果轻柔贴体，还在袖口、领口增加了精美的刺绣和饰带。从12世纪到14世纪哥特式时期，达官贵妇们的服装材质装饰表现多以刺绣、嵌珠宝、毛皮饰边等体现其富丽贵族之气，追求辉煌灿烂的效果，以满足人们渴望冲出禁欲，摆脱苦难现实，对自由、华美、夸张意境的向往。

在西方人从宽衣动态美向窄衣静态美的过渡和服装材质从视觉肌理转向触觉肌理的同时，在神秘东方却依然遵循着自身的发展规律。如中国，经历社会激烈动荡的魏晋南北朝、辉煌鼎盛的隋唐、崇尚清雅质朴的宋代，每个朝代的服装材质随着历史的变迁，在纵向和横向上都得到了充分的扩展和融合。特别是唐代，由于国泰民安，人文思想和宗教自由，对外开放的政策，博采众长的务实态度，使得唐代服装材质发展达到了前所未有的昌盛时代，同时也影响了世界文明进步与发展。当时，服装材质品种之多，质地之精，纹理之新，色泽之艳，让世人瞩目。如华丽厚重的纬锦织物、轻薄如蝉的罗纱织物、轻盈变色的羽毛织物、自然朴实的丝棉交织品、粗犷深厚的粗毛呢、多彩相间的晕锦、蓝白相融的蜡染、精致高贵的刺绣，这些无不体现了唐代追求服装材质高品位质地的审美情趣。除面料本身质地外，唐代人们还注重平面材质之间的配置和装饰，如：仕女装中薄纱中隐隐透出织锦的纹样和质地，产生朦胧之美。唐装衣襟、前胸、后背、袖口等部位的平面质地上运用绣、绩、挑、补等手段产生独具特色的不同风格纹样的肌理效果，追求服饰的不同层次的变化，强调服饰的内涵，使服装无论从内容还是形式都达到统一协调。可见，唐代的服装材质艺术的配搭，其风格追求雍容华美、丰满妩媚，成为服装材质史上最辉煌的篇章。

15世纪，画家JAN VAN EYSK绘制的《尼绦兰夫妇》，服饰反映了当时通过服装材质的肌理不同变化，以达到表现服装的层次感，如：毛皮装饰，抽纵面料和折叠的应用。

①

②

③

①唐代《簪花仕女图》中，贵族妇女穿着大袖纱罗衫，隐约透出长裙的花纹，婀娜多姿，楚楚动人。

②绢之残片。

③达·芬奇绘制的贵妇头像之一，贵妇身穿红色考特和黑色的苏尔考特，富有层次感并有珍珠和丝线网装饰头部和袖口。

④拜占庭皇帝和皇后，素花纹的面料与表面有刺绣或缀以珠宝的面料交错披绕，正为当时的流行搭配。

⑤服装上装饰一种标识性的纹章是中世纪服装材质设计的特色，刺绣精美，色彩鲜明，图案丰富，起着极强的装饰性作用。

④

⑤

文艺复兴到近代时期

15 世纪左右,由于织锦和金丝绒等较挺括面料的广泛应用,服装出现新立体造型的“切口”装饰形式,其风格是全身衣饰遍布的切口,露出内衣麻料的质地,与表面富丽华美的外衣形成鲜明的对比。这种面料之间交织错综搭配,互相辉映,互为衬托的手法,充分体现材质艺术的丰富多变的魅力。在这个思想解放的时代,为服装材质艺术的创新提供了广阔的空间。到了 16 世纪,服装材质尤为富丽堂皇,各种面料如霞似锦,面料的花边珠饰遍布全身。西班牙服饰最为典型,其不仅在平面材质上艳丽精美,在材质立体造型上创造一种“皱领”,有的是层层叠叠的薄纱花边堆成,有的是丝带的轮状围绕,透过其忽明忽暗的缝隙,体现了古典与华丽的材质艺术风格。

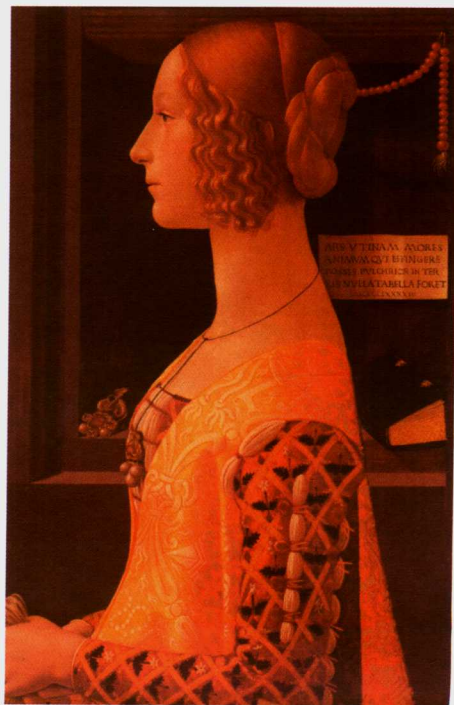
17 世纪欧洲巴洛克时代,服装材质从挺括转向了轻薄柔软的丝绸,为了表现巴洛克的绮丽风格,材质艺术装饰上堆积大量的缎带、花边、纽扣、刺绣、羽毛和丰富的衣褶,不同质地的内外层裙式显现出女性的丰满和神秘。这个时期服装材质的繁杂堆砌和变幻的装饰在某种程度上掩盖了服装造型。

到了 18 世纪服装材质从“巴洛克”的矫饰华丽过渡到浮华飘逸的“罗可可”时代。服装材质以柔软、光泽的绫罗绸缎为主,在优美自然而不失优雅的风格下印花面料流行一时,材质的表现以注重衣褶流动曲线变化和多层细丝褶边为主。

近代时期是人类服装发展迅捷的时代,是人类向现代文明跨进的时代。在西方,服饰受到社会变革和艺术思潮的影响,给人们带来新的思想和新的观念,对视觉审美有了新的品味,从而引发了服装材质的变化和发展。另外随着纺织工业的发达,人造纤维的出现,织物品种增多,两种或两种以上的不同质感的面料相拼、组合、搭配,成为当时流行的时尚。

①

②

①蓬巴杜伯爵夫人画像,服装材质以明亮的缎子为主,胸衣饰以凹凸相间的图案,内裙和袖子采用多层褶边装饰,其华丽、飘动之感,具有典型的洛可可风格。

②1488年的女子,精美的紧身胸衣外罩上一件织有银线花纹的背心,袖口有切口裂开,露出内衣,两种不同质地、光感、色彩的面料交相辉映,互为补衬,显示了材质艺术富有立体的表现手法。