

时装设计元素： 面料与设计 (第2版)

[英] 杰妮·阿黛尔 著
朱方龙 译

- 对织物、面料和时装设计的主要要素分别进行了介绍
- 配有大量顶级设计师作品案例
- 解读设计师在实际工作中对面料的应用
- 将面料设计与时装设计充分结合
- 被国内外多所艺术院校指定为专业教材



中国纺织出版社

国际时尚设计丛书·服装

时装设计元素： 面料与设计（第2版）

[英] 杰妮·阿黛尔 著
朱方龙 译

 中国纺织出版社

内 容 提 要

本书几乎涵盖了所有你想知道的关于服装面料的知识。首先对服装面料史做了简单的介绍,然后描述了织物的设计过程及织物的外观整理,并介绍了色彩和流行趋势对织物和服装的导向作用。最后对织物在时装设计中的运用给出了实用方法。

本次修订中加入了案例研究和对设计师的采访,意在探讨设计师在实际工作中对面料应用的问题,给读者以更清晰、更有实践性的指导。此外,本次修订更换了部分图片,这些图片都出于优秀设计师之手,希望它们能带给读者更多灵感。

本书适合于有意将服装设计和面料设计充分结合的服装设计师和读者。另外,针对服装设计师和面料设计者,本书在帮助他们探索自己要干什么以及怎样利用织物去设计这一点上也提供了重要指导。

原文书名: Basics Fashion Design: Textiles and fashion, 2nd edition

原作者名: Jenny Udale

Copyright © Bloomsbury Publishing Plc, 2014

ALL rights reserved. No part of this publication may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording, or any information storage or retrieval system, without prior permission in writing from the publishers.

本书中文简体版经 Bloomsbury Publishing 授权,由中国纺织出版社独家出版发行。

本书内容未经出版者书面许可,不得以任何方式或任何手段复制、转载或刊登。

著作权合同登记号: 图字: 01-2013-9137

图书在版编目 (CIP) 数据

时装设计元素: 面料与设计 / (英)阿黛尔著; 朱方龙译. --2 版. --北京: 中国纺织出版社, 2015.9

(国际时尚设计丛书. 服装)

书名原文: Basics Fashion Design: Textiles and Fashion, 2nd Edition

ISBN 978-7-5180-1725-6

I. ①时… II. ①阿… ②朱… III. ①服装—材料—设计 IV. ①TS941.15

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 129453 号

责任编辑: 张思思 特约编辑: 张 棋 责任校对: 王花妮
责任设计: 何 建 责任印制: 储志伟

中国纺织出版社出版发行

地址: 北京市朝阳区百子湾东里 A407 号楼 邮政编码: 100124

销售电话: 010-67004422 传真: 010-87155801

http: //www.c-textilep.com

E-mail: faxing@c-textilep.com

中国纺织出版社天猫旗舰店

官方微博 http: //weibo.com/2119887771

北京佳诚信缘彩印有限公司印刷 各地新华书店经销

2010 年 1 月第 1 版 2015 年 9 月第 2 版第 8 次印刷

开本: 710×1000 1/16 印张: 12.5

字数: 139 千字 定价: 55.00 元

本书适合于有兴趣把面料设计和时装设计相结合的设计者以及有意将服装造型和面料结构充分结合的时装设计师。另外，如果设计师在设计作品时，考虑设计对人体产生的影响，思考如何通过褶皱和结构设计更好地体现面料，考虑剪裁面料及后整理方式等诸方面的因素，那么通过阅读本书能获得很多收益。

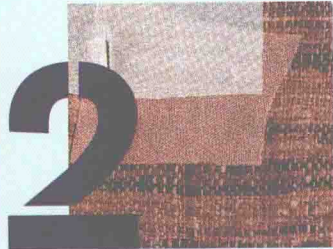
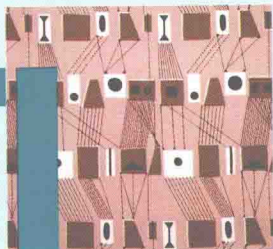
本书几乎涵盖了所有你想知道的关于时装面料的知识。它首先对时装面料史做了介绍，阐述了面料的发展与技术创新和社会进步的关系，然后，描述了面料的设计过程，包括理论上的和一直持续到今天的有关织物设计争论的问题，而且提供了关于面料从纤维制造、印染到后整理的一系列相关的实用信息。本书还介绍了织物的外观整理，包括印花、刺绣、装饰，介绍了色彩和流行趋势对织物和服装的导向作用。最后对织物在时装设计中的运用以及怎样选择、剪裁、缝纫织物给出了实用方法。每章都配有服装设计师和纺织品设计师的采访专题。

本书所有的内容都配有相关的视觉图片，这些图片均出自于优秀设计师之手，希望这些作品能带给读者灵感，同时也希望读者能从本书中获得一些收益。

右图 川久保玲 (Comme des Garçons)

一个大胆的折中模式应用于衬衫、短裤和上衣，并用大量的面料褶皱打破了平面设计。

前言 006-007

**纺织品**

008-043

纺织品简史

010-021

未来面料

022-027

纺织品设计

028-033

纺织品设计基本原则

034-037

纺织品生产

038-040

采访: 杜肯·西塞姆
(Duncan Cheetham)

041

专题: 绘画和图案设计

042-043

纤维

044-077

天然纤维

046-051

化学纤维

052-055

新型纤维的开发

056-059

纱线

060-061

染色

062-067

染色效果

068-069

后整理工序

070-073

采访: 马奈尔·托雷斯
(Manel Torres)

074-075

专题: 整理技术

076-077

织物结构

078-103

组织

080-083

变化组织结构

084-085

针织

086-095

其他组织结构形式

096-099

采访: 蒂娜·鲁茨 (Tina Lutz)

100-101

专题: 设计开发

102-103



表面整理

104-133

印花

106-111

印花媒介

112-113

图案

114-119

刺绣和面料装饰操作

120-121

刺绣技术

122-127

镶饰

128-129

采访: 詹姆斯·斯通
(James Stone)

130-131

专题: 重塑经典

132-133



色彩和流行趋势

134-155

色彩

136-139

色彩设计

140-143

行业趋势

144-147

信息流

148-151

采访: 菲利普·瓦格纳
(Philippa Wagner)

152-153

专题: 潮流

154-155



面料在服装设计中的应用

156-189

服装设计的面料选择

158-161

功能性

162-165

美感

166-167

成本和实用性

168-169

市场定位和风格

170-171

用面料进行设计

172-173

服装结构

174-185

采访: 安妮·苏菲·马德森
(Anne Sofie Madsen)

186-187

专题: 重塑解构

188-189

总结

术语表

参考文献

有用的资源

致谢及图片来源

190-191

192

193

194-196

197-198

国际时尚设计丛书·服装

时装设计元素： 面料与设计（第2版）

[英] 杰妮·阿黛尔 著
朱方龙 译

 中国纺织出版社

内 容 提 要

本书几乎涵盖了所有你想知道的关于服装面料的知识。首先对服装面料史做了简单的介绍,然后描述了织物的设计过程及织物的外观整理,并介绍了色彩和流行趋势对织物和服装的导向作用。最后对织物在时装设计中的运用给出了实用方法。

本次修订中加入了案例研究和对设计师的采访,意在探讨设计师在实际工作中对面料应用的问题,给读者以更清晰、更有实践性的指导。此外,本次修订更换了部分图片,这些图片都出于优秀设计师之手,希望它们能带给读者更多灵感。

本书适合于有意将服装设计和面料设计充分结合的服装设计师和读者。另外,针对服装设计师和面料设计者,本书在帮助他们探索自己要干什么以及怎样利用织物去设计这一点上也提供了重要指导。

原文书名: Basics Fashion Design: Textiles and fashion, 2nd edition

原作者名: Jenny Udale

Copyright © Bloomsbury Publishing Plc, 2014

ALL rights reserved. No part of this publication may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording, or any information storage or retrieval system, without prior permission in writing from the publishers.

本书中文简体版经 Bloomsbury Publishing 授权,由中国纺织出版社独家出版发行。

本书内容未经出版者书面许可,不得以任何方式或任何手段复制、转载或刊登。

著作权合同登记号: 图字: 01-2013-9137

图书在版编目(CIP)数据

时装设计元素: 面料与设计 / (英)阿黛尔著; 朱

方龙译. --2 版. --北京: 中国纺织出版社, 2015.9

(国际时尚设计丛书. 服装)

书名原文: Basics Fashion Design: Textiles and Fashion, 2nd Edition

ISBN 978-7-5180-1725-6

I. ①时… II. ①阿… ②朱… III. ①服装—材料—设计 IV. ①TS941.15

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 129453 号

责任编辑: 张思思 特约编辑: 张 棋 责任校对: 王花妮
责任设计: 何 建 责任印制: 储志伟

中国纺织出版社出版发行

地址: 北京市朝阳区百子湾东里 A407 号楼 邮政编码: 100124

销售电话: 010-67004422 传真: 010-87155801

http://www.c-textilep.com

E-mail: faxing@c-textilep.com

中国纺织出版社天猫旗舰店

官方微博 http://weibo.com/2119887771

北京佳诚信缘彩印有限公司印刷 各地新华书店经销

2010 年 1 月第 1 版 2015 年 9 月第 2 版第 8 次印刷

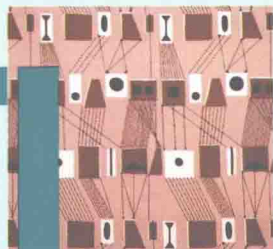
开本: 710×1000 1/16 印张: 12.5

字数: 139 千字 定价: 55.00 元

凡购本书,如有缺页、倒页、脱页,由本社图书营销中心调换



前言 006-007



纺织品

008-043

纺织品简史

010-021

未来面料

022-027

纺织品设计

028-033

纺织品设计基本原则

034-037

纺织品生产

038-040

采访: 杜肯·西塞姆
(Duncan Cheetham)

041

专题: 绘画和图案设计

042-043



纤维

044-077

天然纤维

046-051

化学纤维

052-055

新型纤维的开发

056-059

纱线

060-061

染色

062-067

染色效果

068-069

后整理工序

070-073

采访: 马奈尔·托雷斯
(Manel Torres)

074-075

专题: 整理技术

076-077



织物结构

078-103

组织

080-083

变化组织结构

084-085

针织

086-095

其他组织结构形式

096-099

采访: 蒂娜·鲁茨 (Tina Lutz)

100-101

专题: 设计开发

102-103



表面整理

104-133

印花

106-111

印花媒介

112-113

图案

114-119

刺绣和面料装饰操作

120-121

刺绣技术

122-127

镶饰

128-129

采访: 詹姆斯·斯通
(James Stone)

130-131

专题: 重塑经典

132-133



色彩和流行趋势

134-155

色彩

136-139

色彩设计

140-143

行业趋势

144-147

信息流

148-151

采访: 菲利普·瓦格纳
(Philippa Wagner)

152-153

专题: 潮流

154-155



面料在服装设计中的应用

156-189

服装设计的面料选择

158-161

功能性

162-165

美感

166-167

成本和实用性

168-169

市场定位和风格

170-171

用面料进行设计

172-173

服装结构

174-185

采访: 安妮·苏菲·马德森
(Anne Sofie Madsen)

186-187

专题: 重塑解构

188-189

总结

术语表

参考文献

有用的资源

致谢及图片来源

190-191

192

193

194-196

197-198

本书适合于有兴趣把面料设计和时装设计相结合的设计者以及有意将服装造型和面料结构充分结合的时装设计师。另外，如果设计师在设计作品时，考虑设计对人体产生的影响，思考如何通过褶皱和结构设计更好地体现面料，考虑剪裁面料及后整理方式等诸方面的因素，那么通过阅读本书能获得很多收益。

本书几乎涵盖了所有你想知道的关于时装面料的知识。它首先对时装面料史做了介绍，阐述了面料的发展与技术创新和社会进步的关系，然后，描述了面料的设计过程，包括理论上的和一直持续到今天的有关织物设计争论的问题，而且提供了关于面料从纤维制造、印染到后整理的一系列相关的实用信息。本书还介绍了织物的外观整理，包括印花、刺绣、装饰，介绍了色彩和流行趋势对织物和服装的导向作用。最后对织物在时装设计中的运用以及怎样选择、剪裁、缝制织物给出了实用方法。每章都配有服装设计师和纺织品设计师的采访专题。

本书所有的内容都配有相关的视觉图片，这些图片均出自于优秀设计师之手，希望这些作品能带给读者灵感，同时也希望读者能从本书中获得一些收益。

右图 川久保玲 (Comme des Garçons)

一个大胆的折中模式应用于衬衫、短裤和上衣，并用大量的面料褶皱打破了平面设计。





在进行服装设计之前，考虑所需织物的功能性是非常必要的。面料是否符合服装的美学要求和功能性要求呢？

就美学方面，你需要考虑面料的悬垂性、手感、质地、颜色、图案、表面效果或是面料的性能都符合服装的要求吗？如何裁剪才能使这些性能在穿着后得到充分体现呢？它的防护功能，如防雨、保暖功能会被利用吗？

随着纳米材料的发展，更多先进功能被应用到面料中，也许对皮肤产生理疗保护的作用，或者是与人体皮肤之间产生相互作用，如颜色会随着人体的体温或情绪的变化而变化。

了解纺织业的发展历史以及纺织品的应用是很有用的，可以从了解到不同的面料和技术是怎样在西方时尚界成为宠儿的；了解在不同的文化中，织物是如何被用来包覆人体的。你应该从最初的道德羞耻感到智能化需求来关注新型面料的发展趋势。

面料设计的灵感来源非常丰富，它可以以颜色、纹理、结构和比例的形式显示出来。考虑一下你开始设计面料时所使用的的方法和手段——漆画、素描、CAD，你会在何种表面上展开工作呢？一旦你已经设计了一系列面料，就应该把它们转化成批量产品，以推销你的设计理念，或者考虑将设计理念应用在织物和服装上。

图 1-1 德赖斯·范诺顿
(Dries Van Noten)

秀场上汇集了各种装饰物，透明或不透明的图案，印花和机织格子，亮片和花边。

图1-1



回顾历史我们可以发现，不同历史时期流行不同种类的纺织织物，这通常与技术进步及社会流行趋势有关。在纺织织物发展历史过程中，一些特殊图案和面料被重复使用，这些就成为了经典，并且一些经典元素仍然以某种形式持续地流行着，例如圆点、条纹、花卉图案。有些经典元素时而流行，时而退出，例如佩斯利纹样（Paisley）。选用经典织物设计并研究是什么让它经久不衰，然后试着重新赋予它其他创新性，这样的探索是非常有趣的。

图1-2

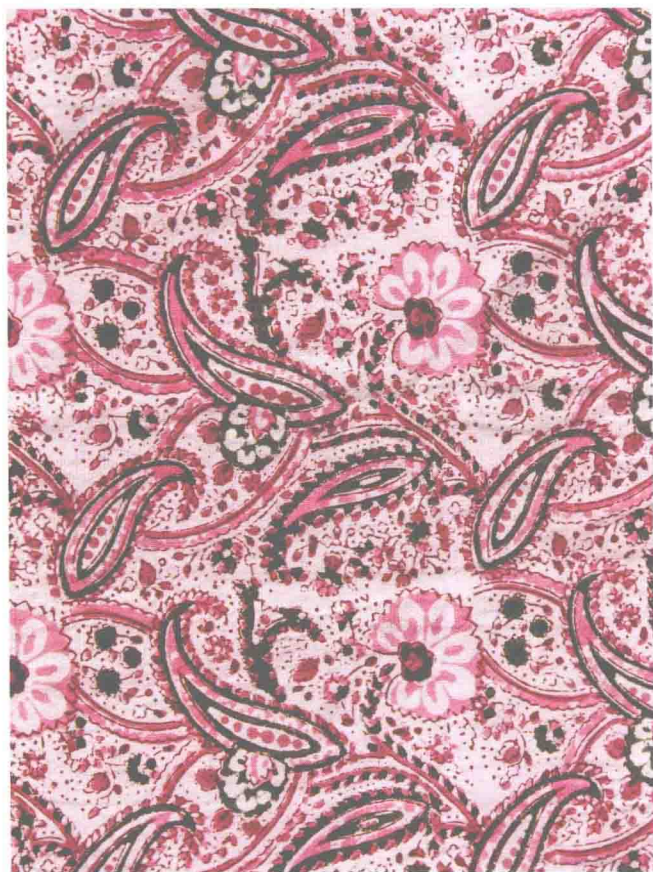


图1-2 佩斯利纹样

重复的菱形设计，使我们联想到经典的佩斯利纹样。

图1-3

17世纪

法国政府支持丝绸工业在里昂的发展，新型的纺织织物和染色技术得到极大的提升，于是生产出了质量更好的丝绸，超越了在整个16世纪一直占统治地位的意大利丝绸。17世纪，可以在每一件裙子的装饰中闻到时尚的洛可可气息。这个风格的一个支系就是中国艺术风格，这是设计师受到东方的文化和技术启发而创造的一种表达风格。这种设计图案不对称，许多以东方特色元素作为主题，并且在色彩调配方面显得很奇异。由东印度公司进口的日本和服在当时非常流行，该公司从印度进口一种印度印花棉布（chintz），是一种用手工染色的棉织物，它在当时是非常流行的面料，因为它不仅便宜，而且轻薄、不易褪色。这种面料的流行在很大程度上威胁到了法国和英国的纺织工业，以至于政府强行制定了禁止进口和穿着该印花棉布的法令。



佩斯利纹样

佩斯利纹样设计似乎发源于17世纪~18世纪印度羊绒披肩上的一种别具风格的图案。在19世纪期间，苏格兰小镇佩斯利也开始生产设计这种图案的羊绒披肩，于是这种纹样就被人们称为“佩斯利”了。

图1-3 印度印花棉布

设计生命之树的印花棉布壁挂。