

普通高等教育“十一五”国家级规划教材(本科)

WEARABLE
TEXTILE
ARTS

服装面料艺术再造

梁惠娥 ● 主编

梁惠娥 张红宇 王鸿博 高卫东 ● 编著

- 阐述面料艺术再造的概念和内涵
- 分析面料各种特性以及流行趋势
- 掌握正确的工艺方法与设计原则
- 体验面料再造的物化过程和实现效果
- 拓展面料再造的服用性设计思维

附赠光盘

中国纺织出版社

普通高等教育“十一·五”国家级规划教材(本科)

服装面料艺术再造

梁惠娥 主编

梁惠娥 张红宇 王鸿博 高卫东 编著

 中国纺织出版社

内 容 提 要

当今服装面料的发展呈现出多样化的趋势,而服装面料艺术再造更是迎合了时代的需要,弥补和丰富了普通面料单体不易表现的服装面貌,为服装增加了新的艺术魅力和个性,充分体现了现代服装个性化的审美特征。

本书系统介绍了面料艺术再造的概念、再造原则、灵感来源以及面料艺术再造的实现方法和实例等,有助于学生在了解面料艺术再造的概况和特点的同时,掌握一定的面料再造方法、技巧。

本书适用于高等服装专业师生以及服装、面料设计工作者学习和参考。

图书在版编目(CIP)数据

服装面料艺术再造/梁惠娥主编;梁惠娥等编著. —北京:中国纺织出版社,2008.12

普通高等教育“十一五”国家级规划教材. 本科

ISBN 978-7-5064-5091-1

I. 服… II. ①梁…②梁… III. 服装—材料—设计—高等学校—教材 IV. TS941.15

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2008)第 159635 号

策划编辑:刘 磊 金 昊 责任编辑:韩雪飞

责任校对:俞坚沁 责任设计:李 歆 责任印制:陈 涛

中国纺织出版社出版发行

地址:北京东直门南大街6号 邮政编码:100027

邮购电话:010—64168110 传真:010—64168231

<http://www.c-textilep.com>

E-mail:faxing@c-textilep.com

北京画中画印刷有限公司印刷 各地新华书店经销

2008年12月第1版第1次印刷

开本:787×1092 1/16 印张:9

字数:94千字 定价:36.00元(附光盘1张)

凡购本书,如有缺页、倒页、脱页,由本社市场营销部调换

全面推进素质教育,着力培养基础扎实、知识面宽、能力强、素质高的人才,已成为当今本科教育的主题。教材建设作为教学的重要组成部分,如何适应新形势下我国教学改革要求,与时俱进,编写出高质量的教材,在人才培养中发挥作用,成为院校和出版人共同努力的目标。2005年1月,教育部颁发了教高[2005]1号文件“教育部关于印发《关于进一步加强高等学校本科教学工作的若干意见》”(以下简称《意见》),明确指出我国本科教学工作要着眼于国家现代化建设和人才的全面发展需要,着力提高大学生的学习能力、实践能力和创新能力。《意见》提出要推进课程改革,不断优化学科专业结构,加强新设置专业建设和管理,把拓宽专业口径与灵活设置专业方向有机结合。要继续推进课程体系、教学内容、教学方法和手段的改革,构建新的课程结构,加大选修课程开设比例,积极推进弹性学习制度建设。要切实改变课堂讲授所占学时过多的状况,为学生提供更多的自主学习的时间和空间。大力加强实践教学,切实提高大学生的实践能力。区别不同学科对实践教学的要求,合理制定实践教学方案,完善实践教学体系。《意见》强调要加强教材建设,大力锤炼精品教材,并把精品教材作为教材选用的主要目标。对发展迅速和应用性强的课程,要不断更新教材内容,积极开发新教材,并使高质量的新版教材成为教材选用的主体。

随着《意见》出台,教育部组织制订了普通高等教育“十一五”国家级教材规划,并于2006年8月10日正式下发了教材规划,确定了9716种“十一五”国家级教材规划选题,我社共有103种教材被纳入国家级教材规划,其中本科教材56种,高职教材47种。56种本科教材包括了纺织工程教材13种、轻化工程教材16种、服装设计与工程教材24种、美术教材2种,其他1种。为在“十一五”期间切实做好教材出版工作,我社主动进行了教材创新型模式的深入策划,力求使教材出版与教学改革和课程建设发展相适应,充分体现教材的适用性、科学性、系统性和新颖性,使教材内容具有以下三个特点:

(1)围绕一个核心——育人目标。根据教育规律和课程设置特点,从提高学生分析问题、解决问题的能力入手,教材附有课程设置指导,并于章首介绍

本章知识点、重点、难点及专业技能,增加相关学科的最新研究理论、研究热点或历史背景,章后附形式多样的习题等,提高教材的可读性,增加学生学习兴趣和自学能力,提升学生科技素养和人文素养。

(2)突出一个环节——实践环节。教材出版突出应用性学科的特点,注重理论与生产实践的结合,有针对性地设置教材内容,增加实践、实验内容。

(3)实现一个立体——多媒体教材资源包。充分利用现代教育技术手段,将授课知识点制作成教学课件,以直观的形式、丰富的表达充分展现教学内容。

教材出版是教育发展中的重要组成部分,为出版高质量的教材,出版社严格甄选作者,组织专家评审,并对出版全过程进行过程跟踪,及时了解教材编写进度、编写质量,力求做到作者权威,编辑专业,审读严格,精品出版。我们愿与院校一起,共同探讨、完善教材出版,不断推出精品教材,以适应我国高等教育的发展要求。

中国纺织出版社

教材出版中心

前言

几年之前,我第一次从美国的同学那里接触到“wearable textile arts”(可穿戴性面料艺术)概念,感觉很新鲜,于是尝试着在自己的教学活动中不断实践和探索,体会其中的内涵。本书名从最初的《服装面料的二次设计》到现在的《服装面料艺术再造》,历时三年的书稿编写过程,更像是一个学习和感悟服装面料艺术再造的过程。

众所周知,服装面料在服装设计中已不仅仅是设计构想的载体了,其本身已经成了创新设计的主体。创新设计代表着一种思想和精神,在服装面料艺术再造的过程中,彰显着设计师对设计与时尚的认识与理解,表达着设计师的时尚精神与思想。之所以称其为“艺术再造”,是因其涉及并体现着时尚设计内在的、外在的、科技的、艺术的、传统的、现代的、审美的、功能的等诸多因素,其本身也是创造“有意味的形式”的过程。

现代服装设计教育要求培养有创新意识的设计师,因此围绕这个目标,在服装设计教学活动中,通过服装面料的艺术再造,强化服装面料所具有的不可替代性和艺术创造性,明确了现代服装设计既要秉承艺术的本质特色,又应具有现代科技的支撑和影响。

本书专为服装设计专业以及纺织品设计专业的学生编写,结合现代服装设计的理念,科学地界定了服装面料艺术再造的概念,明确了艺术再造的原则和方法,通过大量的教学实践,归纳了实现服装艺术再造的各种方法和技巧,并且配备了阐述有关概念的电子光盘和典型作业范例。书中的大量图片以及针对性较强的思考练习题,对学生的学习和开拓设计思维具有一定的指导、启发作用,将有助于学生对服装设计内容,尤其是服装面料艺术再造的理解,由点及面,不仅让学生具有敏锐的创新思维,还能培养自己动手才能“丰衣”的理念和技能。

随着时间的推移,服装面料艺术再造的内涵还会不断变化和发展,笔者才疏学浅,其中内容和论述难免有片面之处和一定的局限性,还请各位同仁不吝教正,期待各位使用这本教材的老师、同学给予批评或建议!以求

完善和丰富服装面料艺术再造的内容,不断为服装设计教育做出自己应有的努力!

最后,还要感谢那些勇于和我一起探索“服装面料艺术再造”设计活动的学生们以及江南大学对本书的支持。

编者

2008年8月

教学内容及课时安排

章/课时	课程性质/课时	节	课程内容
第一章 (2 课时)	背景介绍 (6 课时)		• 绪论
		一	服装面料艺术再造的概念
二		服装面料艺术再造的作用及意义	
		• 服装面料艺术再造的过去及现在	
一		古代服装面料艺术再造的表现	
二		现代服装面料艺术再造的发展	
第二章 (4 课时)			• 服装面料艺术再造的物质基础
	基础理论 (18 课时)	一	服装面料的种类及其性能
二		服装面料流行趋势与材质设计	
三		服装面料的特性与人的心理	
四		服装面料与服装设计	
		• 服装面料艺术再造的原则	
一		服装面料艺术再造的设计程序	
二		服装面料艺术再造的设计原则	
三		服装面料艺术再造的美学法则	
四		服装面料艺术再造的构成形式	
五		服装面料艺术再造的设计运用	
第三章 (6 课时)			• 服装面料艺术再造的灵感来源
		一	来源于自然界的灵感
第四章 (6 课时)		二	来源于历代民族服装的灵感
		三	来源于其他艺术形式的灵感
第五章 (6 课时)		四	来源于科学技术进步的灵感
		应用实践 (26 课时)	
一			服装面料的二次印染处理
二			服装面料结构的再造设计
三	服装面料添加装饰性附着物设计		
四	服装面料的多元组合设计		
	• 服装面料艺术再造设计		
一	服装面料艺术再造实例		
二	服装面料艺术再造效果的比较与分析		
第六章 (14 课时)	三		基于面料艺术再造的服装设计实例
	第七章 (12 课时)		

注 各院校可根据自身的教学计划对课程时数进行调整。

目录

背景介绍	001
第一章 绪论	002
第一节 服装面料艺术再造的概念 002	
一、服装面料艺术再造的定义 002	
二、服装面料艺术再造与面料一次设计的区别 004	
三、影响服装面料艺术再造的因素 005	
第二节 服装面料艺术再造的作用及意义 009	
一、服装面料艺术再造的作用 009	
二、研究服装面料艺术再造的意义 010	
第二章 服装面料艺术再造的过去及现在	012
第一节 古代服装面料艺术再造的表现 012	
一、古代中国面料艺术再造的表现 012	
二、古代西方面料艺术再造的表现 013	
第二节 现代服装面料艺术再造的发展 017	
基础理论	021
第三章 服装面料艺术再造的物质基础	022
第一节 服装面料的种类及其性能 022	
一、服装面料的分类 022	
二、服装面料的性能 023	
三、其他服装面料 026	
第二节 服装面料流行趋势与材质设计 031	
一、服装面料流行趋势 031	
二、服装面料材质风格的设计方法 032	
第三节 服装面料的特性与人的心理 035	

第四节 服装面料与服装设计 037

第四章 服装面料艺术再造的原则 040

第一节 服装面料艺术再造的设计程序 040

一、服装面料艺术再造的设计构思 040

二、服装面料艺术再造的表达 041

第二节 服装面料艺术再造的设计原则 042

一、体现服装的功能性 042

二、体现面料性能和工艺特点 043

三、丰富面料表面艺术效果 043

四、实现服装的经济效益 043

第三节 服装面料艺术再造的美学法则 044

一、服装面料艺术再造的基本美学规律 044

二、服装面料艺术再造的形式美法则 046

第四节 服装面料艺术再造的构成形式 053

一、点状构成 053

二、线状构成 055

三、面状构成 057

四、综合构成 058

第五节 服装面料艺术再造的设计运用 059

一、服装面料艺术再造与服装设计的三大要素 059

二、服装面料艺术再造在服装局部与整体上的运用 064

第五章 服装面料艺术再造的灵感来源 069

第一节 来源于自然界的灵感 070

第二节 来源于历代民族服装的灵感 072

第三节 来源于其他艺术形式的灵感 075

一、绘画 075

二、建筑 077

三、其他艺术 078

第四节 来源于科学技术进步的灵感 080

应用实践	081
------------	-----

第六章 服装面料艺术再造的实现方法	082
-------------------------	-----

第一节 服装面料的二次印染处理 082

一、印花 082

二、手绘 086

第二节 服装面料结构的再造设计 086

一、服装面料结构的整体再造——变形设计 086

二、服装面料结构的局部再造——破坏性设计 087

第三节 服装面料添加装饰性附着物设计 090

一、补花和贴花 090

二、刺绣 091

第四节 服装面料的多元组合设计 093

一、拼接 093

二、叠加 094

第七章 服装面料艺术再造设计	099
----------------------	-----

第一节 服装面料艺术再造实例 100

一、通过二次着花色实现服装面料艺术再造 100

二、通过服装面料结构实现艺术再造 102

三、服装面料添加装饰性附着物的艺术再造 109

四、通过服装面料多元组合的艺术再造 113

第二节 服装面料艺术再造效果的比较与分析 117

一、同类面料用不同手法实现的艺术效果对比 117

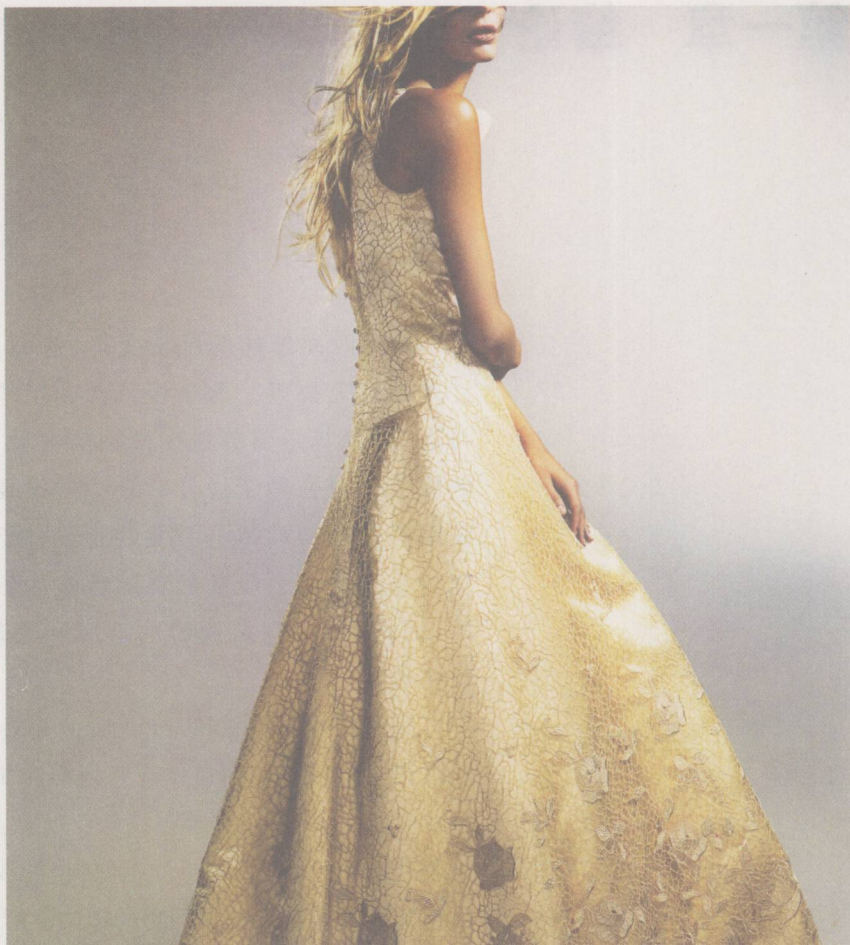
二、异类面料用相似手法实现的艺术效果对比 117

第三节 基于面料艺术再造的服装设计实例 119

参考文献	131
------------	-----

后记	132
----------	-----

背景介绍——

绪 论

课题名称：绪论

课题内容：服装面料艺术再造的概念

服装面料艺术再造的作用及意义

课题时间：2 课时

训练目的：详尽阐述面料艺术再造的概念和内涵，使学生在开展设计工作前能有个清晰的理论认识和明确的工作方向，准确定位设计工作内容，从而调动设计工作积极性。

教学要求：

1. 使学生准确掌握服装面料艺术再造的概念和内涵。
2. 使学生完整了解服装面料艺术再造的影响因素。
3. 使学生清楚认识到服装面料艺术再造的作用与意义。

课前准备：阅读相关服装面料与服装史方面的书籍。

第一章 绪论

无论时尚怎样发展与变化,造型、材料与色彩是服装设计永恒的三要素。服装设计师的工作在于对这三者的掌握与运用,尤其是随着现代科技的发展,体现材料及色彩特性的服装面料在整个设计活动中的重要性愈发显示出来。服装面料是构架人体与服装的桥梁,是服装设计师使设想物化的重要载体,服装面料的特性能够左右服装的外观和品质,因此,对于服装面料的选用和处理,决定了整个服装设计的效果。

我们在服装面料市场上见到的面料已经历了服装面料的一次设计,即常说的“面料设计”,是借助纺织、印染及后整理加工过程实现的。面料设计师在设计面料时,首先要对构成织物的纱线进行选用和设计,包括纤维原料、纱线结构设计,其次还要对织物结构、织制工艺及织物的印染、后整理加工等内容进行设计。设计者要不断地采用新的原料、工艺和设备变化织物的品种,改善面料的内在性能和艺术效果。

第一节 服装面料艺术再造的概念

一、服装面料艺术再造的定义

服装面料艺术再造即服装面料艺术效果的二次设计,是相对服装面料的一次设计而言的,它是为提升服装及其面料的艺术效果,结合服装风格和款式特点,将现有的服装面料作为面料半成品,运用新的设计思路和工艺改变现有面料的外观风格,是提高其品质和艺术效果,使面料本身具有的潜在美感得到最大限度发挥的一种设计。

作为服装设计的重要组成部分,服装面料艺术再造不同于一次设计,其主要特点就是服装面料艺术再造要结合服装设计去进行,如果脱离了服装设计,它只是单纯的面料艺术。因此,服装面料艺术再造是在了解面料性能和特点,保证其具有舒适性、功能性、安全性等特征的基础上,结合服装设计的基本要素和多种工艺手段,强调个体的艺术性、美感和装饰内涵的一种设计。服装面料的艺术再造改变了服装面料本身的形态,增强了其在艺术创造中的空间地位,它不仅是服装设计师设计理念在面料上的具体体现,更使面料形态通过服装表现出巨大的视觉冲击力。

服装面料再造所产生的艺术效果通常包括:视觉效果、触觉效果和听觉效果。

视觉效果是指人用眼就可以感觉到的面料艺术效果。视觉效果的作用在于丰富服装面料的装饰效果,强调图案、纹样、色彩在面料上的新表现,如利用面料的线形走势在面料上造成平面分割,或利用印刷、摄影、计算机等技术手段,对原有形态进行新的排列和构成,得到新颖的视觉效果,以此满足人们对面料的要求。

触觉效果是指人通过手或肌肤感觉到的面料艺术效果,它特别强调使面料出现立体效果。得到触觉效果的方法很多,如使服装面料表面形成抽缩、褶皱、重叠等;也可在服装面料上添加细小物质,如珠子、亮片、绳带等,形成新的触觉效果;或采用不同手法的刺绣等工艺来制造触觉效果。不同的肌理营造出的触觉生理感受是不同的,如粗糙的、温暖的、透气的等。

听觉效果是指通过人的听觉系统感觉到的面料艺术效果。不同面料与不同物体摩擦会发出不同响声。如真丝面料随人体运动会发出悦耳的丝鸣声。而很多中国少数民族服装将大量银饰或金属环装饰在面料上,除了具有某种精神含义外,从形式上讲,也给面料增添了有声的节奏和韵律,“未见其形先闻其声”,在人体行走过程中形成了美妙的声响。

这三种效果之间是互相联系、互相作用、共同存在的,常常表现为一个整体,使人对服装审美的感受不再局限于平面的、触觉的方式,而更满足了人的多方面感受。

二、服装面料艺术再造与面料一次设计的区别

服装面料艺术再造与面料一次设计既有联系又有区别,后者是前者的技术基础。服装面料艺术再造是在服装面料一次设计基础上效果的升华与提炼。

服装面料艺术再造与面料一次设计的区别主要有以下几点:

1. 强调的侧重点不同

面料一次设计,是运用一定的纤维材料通过相应的结构与加工手法构成的织物,强调面料的成分、组织结构,通常通过工业化的批量生产实现,其最终用途往往呈现多样性。而服装面料艺术再造更多地是从美学角度考虑,在面料一次设计的基础上,通过设计增强面料的美感和艺术独创性,它非常强调艺术设计的体现,与特定服装的关联度很强。

2. 设计主体不同

面料一次设计由面料设计师完成,服装面料艺术再造主要由服装设计师完成。

3. 主要设计目的不同

服装面料艺术再造在一定程度上也采用面料一次设计时涉及的方法,如涂层、印染、镂空等,但它是将服装作为最后的展示对象,因此它重点强调的是经过再造的面料呈现出的艺术性和独创性;而面料一次设计主要是解决怎样赋予一种面料新的外观效果。例如,需要生产一种镂空效果的面料,在一次设计时解决的是如何更好地表现出镂空带来的美感,而在服装面料艺术再造时则重点考虑怎样将这种美感更好地在服装上体现出来。

4. 在服装上的运用不同

面料一次设计是实现服装设计的物质基础,大多数服装都离不开面料一次设计。而服装面料艺术再造具有可选择性,也就是说,不是所有的服装都要进行面料艺术再造,而应根据服装设计师所要表现的主题和服装应具有的风格,在必要的时候运用适当的再造,以实现更为丰富和优美的艺术效果。

5. 适用范围不同

面料一次设计应用的范围不确定。因为不同人对面料的理

解不同,使得其采用的形式和范围具有多样性,同样的面料可以被用于不同的服装甚至是家居产品。而面料艺术创造的最终适用范围明确,并极具独创性和原创性。

三、影响服装面料艺术再造的因素

归纳起来,服装面料艺术再造的效果主要受到以下因素的影响:

1. 服装材料性能

服装材料是影响服装面料艺术再造的最重要也是最基本的因素,服装面料艺术再造离不开服装材料。服装材料的范围很广,根据有无纤维成分,可将服装材料分为纤维材料和非纤维材料两大类。

下表是常见的服装材料,也是服装面料艺术再造的基本材料。

服装材料的分类

服装材料	纤维材料	纤维集合品(棉絮、毡、无纺布、纸) 线(缝纫线、纺织线、编织线、刺绣线) 带(织带、编织带) 布(机织物、针织物、编织物、花边、网眼布)
	非纤维材料	人造皮革(合成革、人工皮革) 合成树脂产品(塑料、塑胶) 动物皮革、动物毛皮、羽毛 其他(橡胶、木质、金属、贝壳、玻璃)

服装面料艺术再造所用的材料可以在服装面料的基础上适当扩展,但无论怎样扩展,都是以服装面料为主体,因为必须保证再造的面料也具有一定的可穿戴性、舒适性、功能性和安全性等特点。

作为服装面料艺术再造的物质基础,服装材料的特征直接影响着服装面料再造的艺术效果。服装材料自身固有的特点对实现服装面料艺术再造有重要的导向作用。不同的工艺处理手段产生不同的视觉艺术效果,但同样的手段在不同材料上有不同的适用性。比如用无纺布和用金属材料分别进行服装面料艺

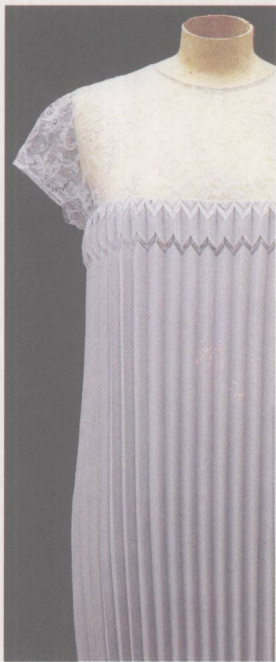

图 1-1 利用涤纶面料的热塑性
制造良好的褶裥效果

图 1-2 将皮革面料镂空处理,
效果精致而优雅

术再造,其艺术效果有天壤之别。又如涤纶面料具有良好的热塑性,这个性能决定了它可以比较持久地保持经过高温高压而成的褶裥艺术效果(图 1-1)。再如根据皮革具有的无丝缕脱散的特征,可以通过切割、编结、镂空等方法改变原来的面貌,使其更具层次感和变化性(图 1-2)。总之,包括服装面料在内的服装材料是影响服装面料艺术再造的最基本的因素。

2. 设计者对面料的认知程度和运用能力

设计者对面料的认知程度和运用能力是影响服装面料艺术再造的重要主观因素,它在很大程度上决定了服装面料再造的艺术效果表现。对于一个好的设计师来说,掌握不同面料的性质,具备对不同面料的综合处理能力是成功实现服装面料艺术再造的基本前提。优秀的服装设计师对服装面料往往有敏锐的洞察力和非凡的想象力,他们在设计中,能不断地挖掘面料新的表现特征。被称为“面料魔术师”的著名日本时装设计师三宅一生(Issey Miyake)对于各种面料的设计和运用都是行家里手。他不仅善于认知各种材料的性能,更善于利用这些材料特有的性能与质感进行创造性运用。从日本宣纸、白棉布、针织棉布到亚麻,从香蕉叶片纤维到最新的人造纤维,从粗糙的麻料到织纹最细的丝织物,根据这些面料的风格和性能,他可以创造出自己独特的再造风格。而被誉为“时装设计超级明星”的克里斯汀·拉克鲁瓦(Christian Lacroix)也善于巧妙地运用丝绸、锦缎、人造丝及金银铝片织物或饰有珠片和串珠等光泽闪亮的面料,他擅长运用褶裥、抽褶等技术,增强面料受光面和阴影部分之间的对比度,使服装更富有立体感(图 1-3)。世界时装设计大师约翰·加里亚诺(John Galiano)有着相当高超的对各种面料的搭配能力,这是他进行服装面料艺术再造的法宝,也是使其服装自成一体,引导时尚的独特能力之一。