

主 编 刘楠楠 陈 琛
副主编 巴 妍

普通高等教育“十三五”服装类专业基础课程系列规划教材

DESIGN

服装面料再造 设计方法与实践

FUZHUANGMIANLIAOZAIZAO
SHEJIFANGFAYUSHIJIAN

赠 送
电子课件

西安交通大学出版社
XI'AN JIAOTONG UNIVERSITY PRESS

普通高等教育“十三五”服装类专业基础课程系列规划教材

服装面料再造 设计方法与实践

FUZHUANGMIANLIAOZAIZAO

SHEJIFANGFAYUSHIJIAN

主 编 刘楠楠 陈 琛

副 主 编 巴 妍

编写人员 李 冰 张春夏

西安交通大学出版社
XI'AN JIAOTONG UNIVERSITY PRESS

内容提要

本书内容共分为五章:服装面料再造设计概述、服装面料再造设计风格、服装面料再造设计灵感来源、服装面料再造设计的表现形式与造型方法、服装面料再造主题创作与设计实训。每个章节都围绕着一个有实际意义的问题进行深入的探讨与研究。全书含有丰富的图片资料,以文配图,图文并茂,具有一定的实践意义。

本书既可以作为高等服装院校、职业院校服装设计专业及相关专业的课程教材,也可以作为服装面料再造、面料加工制作行业相关人员的参考书籍。

图书在版编目(CIP)数据

服装面料再造设计方法与实践/刘楠楠,陈琛主编. —西安:
西安交通大学出版社,2017.5
ISBN 978-7-5605-9726-3

I. ①服… II. ①刘…②陈… III. ①服装面料-设计
IV. ①TS941.4

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2017)第 119273 号

书 名	服装面料再造设计方法与实践
主 编	刘楠楠 陈 琛
责任编辑	袁 娟

出版发行	西安交通大学出版社 (西安市兴庆南路 10 号 邮政编码 710049)
网 址	http://www.xjtupress.com
电 话	(029)82668357 82667874(发行中心) (029)82668315(总编办)
传 真	(029)82668280
印 刷	西安明瑞印务有限公司

开 本	787mm×1092mm 1/16	印张	8	字数	192 千字
版次印次	2018 年 1 月第 1 版 2018 年 1 月第 1 次印刷				
书 号	ISBN 978-7-5605-9726-3				
定 价	49.80 元				

读者购书、书店添货,如发现印装质量问题,请与本社发行中心联系、调换。

订购热线:(029)82665248 (029)82665249

投稿热线:(029)82668133 (029)82665379

读者信箱:xj_rwig@126.com

版权所有 侵权必究

第一章 | 服装面料再造设计概述 /1

- 第一节 服装面料再造设计的概念 /1
- 第二节 服装面料再造设计的特点 /2
- 第三节 服装面料再造设计的意义 /19
- 第四节 服装面料再造设计材料与工具 /28

第二章 | 服装面料再造设计风格 /35

- 第一节 古典风格 /35
- 第二节 现代风格 /37
- 第三节 未来风格 /44

第三章 | 服装面料再造设计灵感来源 /46

- 第一节 图片联想 /49
- 第二节 自然风光 /53
- 第三节 材料特质 /56
- 第四节 传统文化 /57
- 第五节 建筑风貌 /60
- 第六节 生活细节 /63

第四章 | 服装面料再造设计的表现形式与造型方法 /67

- 第一节 服装面料再造设计表现形式 /70
- 第二节 服装面料再造设计造型手段 /75

第五章 | 服装面料再造主题创作与设计实训 /97

- 第一节 主题创作 /97
- 第二节 设计实训 /113

后 记 | /123

第一章

服装面料再造设计概述

FUZHUANGMIANLIAOZAIZAOSHEJIGAISHU

学习目标

了解和掌握服装面料再造设计的特点与形式。

重点及难点

掌握不同面料的服装表现形式。

第一节 服装面料再造设计的概念

面料是构成服装的重要物质材料,服装的款式需要通过面料来表现,才能创造出具有美感的视觉效果,因此,面料是服装设计的前提和基础,面料的图案和纹样是构成服装风格的重要手段之一。随着服装产业的成熟,设计师在迅速变化的流行趋势和特定的产品技术要求面前,必须具备更高的设计能力,尤其是很多新型面料的不断出现,更向设计师提出了更高的设计挑战,仅仅以现有的原始面料为设计载体是远远不够的。因此,面料再造设计概念应运而生。

面料再造设计就是以面料的原始特性为出发点和切入点,通过传统或全新的设计方法和造型手段对面料的纹样、肌理、色彩元素进行再创造的一种二次设计活动。设计师应以现有的知识技能和个人审美为设计依据,进行观察、研究、提取、分析,将面料的纤维结构、色彩构成、表面肌理进行再次设计创造,改变材料原有特性和结构,形成全新的表面肌理和艺术审美趣味,从而激发设计师对服装的设计灵感与创造能力(如图1-1至图1-3)。

图 1-1

图 1-2

图 1-3

第二节 服装面料再造设计的特点

早期的服装设计只是停留在款式和色彩的创新上,比如服装的外在廓形和零部件的轮回变化、服装装饰图案的加法减法等等,这样就使得服装设计风格相似,难以有很大视觉创新和突破。同样,设计师们对面料的理解只是停留在面料上印制一些绚丽的色彩或者抽象图案的层面上。实际上服装面料中肌理效果的变化手段不仅限于材料本身,完全可以对材料重新组合造型。将各种材料按照新的距离、层次、疏密排列,则会呈现不同的丰富肌理效果。

现代的面料再造设计是将不同肌理的面料、辅料通过艺术创新手法拼接在一起,赋予面料全新的艺术语言,使服装设计更具有独特性与创造性,也是设计师进行服装设计的重要设计手段。所以国内外几乎所有的服装设计师都把设计的重点放在了面料二次艺术创造上,这点让我们看到了很多惊艳、独特的服装视觉效果,图1-4至图1-6。图1-7至图1-9是将面料通过排列、层次以及堆积的二次设计方式打造全新的视觉效果;图1-10是将面料盘结成交错的折叠样式形成全新的视觉效果。

图 1-4

图 1-5

图 1-6

图 1-7

图 1-8

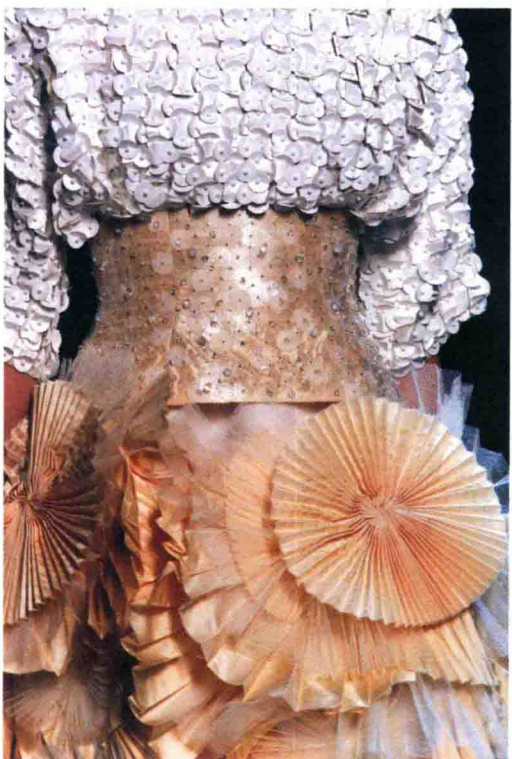

图 1-9

图 1-10

图 1-11、图 1-12 是在面料上做新颖的刺绣工艺,形成新的面料样式;图 1-13、图 1-14 先将面料做减法设计(镂空),然后在镂空处做精致的刺绣。

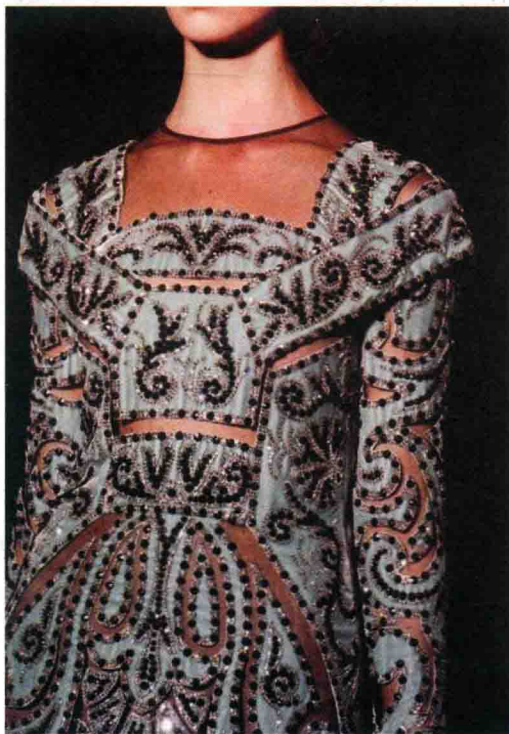

图 1-11

图 1-12

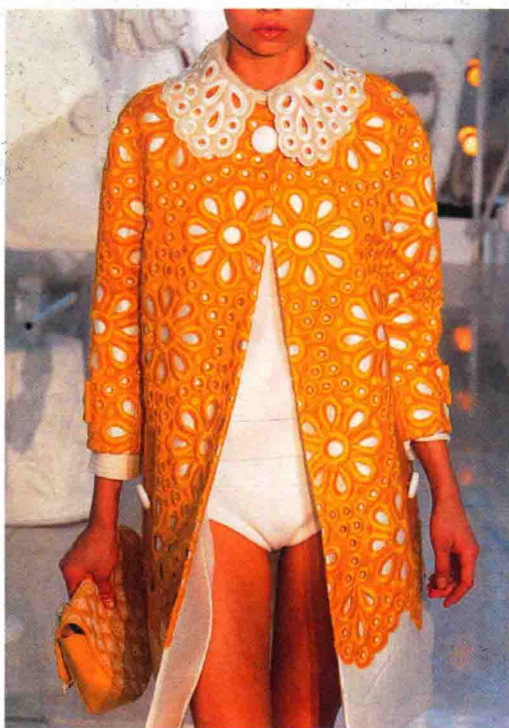

图 1-13

图 1-14

图 1-15 在镂空面料上添加流苏,加强了面料的动感和形式感;图 1-16 将面料剪裁成长条后盘成花型,装饰于面料之上,形成全新的面料样式;图 1-17、图 1-18 在面料上通过刺绣钉缝等工艺创造新的面料样式。

图 1-15

图 1-16

图 1-17

图 1-18

如图1-19、图1-20,设计师将面料剪裁成大量的片拼接在一起,通过色彩(黑色、金色)的交错和融合形成新的视觉效果;图1-21、图1-22 编织编结是最常用的面料再造设计方法之一。

图 1-19

图 1-20

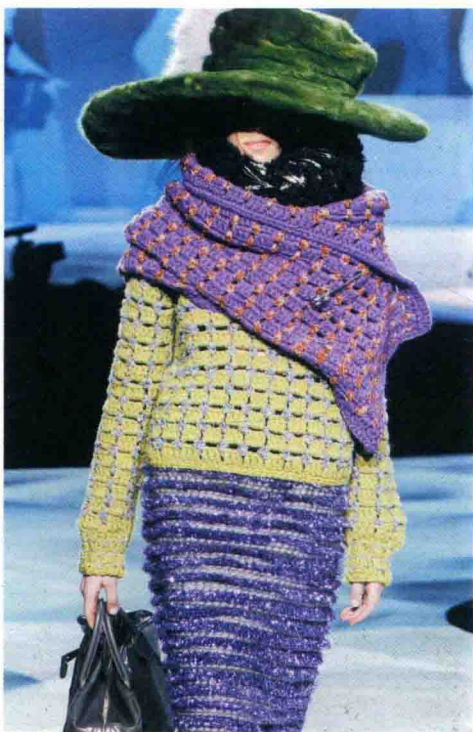

图 1-21

图 1-22

设计师们利用各种叠加,反复用褶皱压印甚至破坏的方式让手中的面料先声夺人,不断创新。服装面料再造设计丰富与拓展了新的服装设计思路,使其变得更有艺术性和研究性。为了达到理想的塑造效果,现代设计师尽可能地利用现有的原始面料,通过对视觉空间的探讨与研究,对面料的材质和肌理进行二次设计研究,以一种全新的表达方式诠释对服装设计概念的理解。

一、形式多样

服装面料再造是一项创意性强的面料设计环节,准确地说是将立体构成的概念实施于服装面料的二度创造,构成原理中强调单形元素的设计和组合方式。因此,只要将设计资料(面料和辅料)分解成为元素或是设某一资料为元素,灵活运用构成原理中的重复、分割、渐变、回转、透迭重合的手法。哪怕是单一的设计资料,同样可以得到具有形式美感的构成形式(图1-8至图1-16中面料均以单一元素为基础,通过重复、渐变等形式进行多样化处理,使面料产生新的形式美感与肌理效果,赋予服装独特的视觉效果)。图1-23将面料折叠后压褶,改变面料的视觉效果,强调服装的局部廓形;图1-24密集的点的排列形成面。

图 1-23

图 1-24

图1-25至图1-27是面料的减法设计,主要通过破坏、镂空、剪切等手段创新面料形式;图1-28通过白、蓝、红三色珠子穿插编织形成新颖的服装面料。

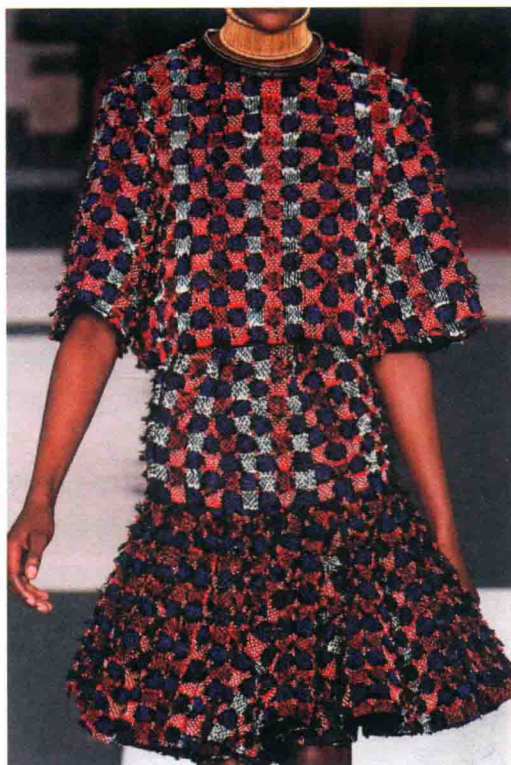

图 1-25

图 1-26

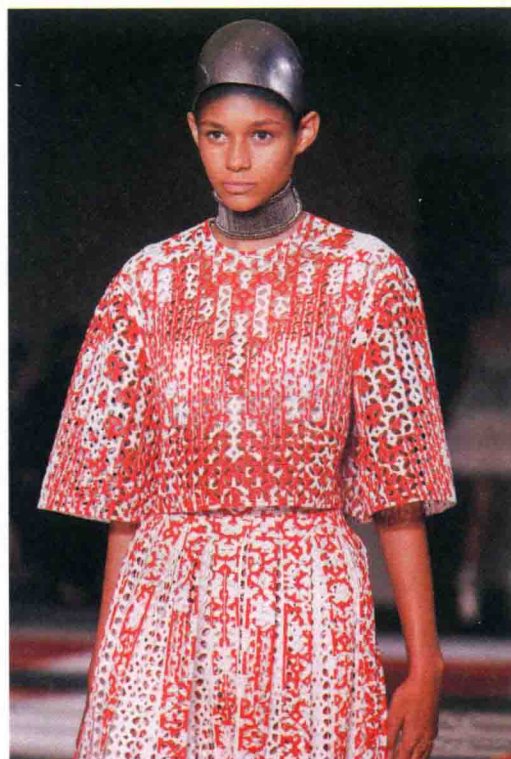

图 1-27

图 1-28

图 1-29、图 1-30 通过编织与穿插的方法诠释新的面料样式;图 1-31 将大量的金属丝密集地固定在底布上,形成新的服装形式;图 1-32 通过折叠的方式将面料进行二次再造设计。

图 1-29

图 1-30

图 1-31

图 1-32

图 1-33、图 1-34 在原有的花色面料上添加半立体式钉缝,增加服装的视觉感和立体效果;图 1-35、1-36 将面料做二次镂空设计,性感、神秘效果突出。

图 1-33

图 1-34

图 1-35

图 1-36

图 1-37、图 1-38 在面料上钉缝立体花饰提升面料的观赏性和新颖度;图 1-39 在皮革面料上通过异色皮绳的穿插,展现出异域、民族风格的服装效果;图 1-40 双层面料之间放置填充物可以增加服装面料的挺括感和造型感。

图 1-37

图 1-38

图 1-39

图 1-40

图 1-41、图 1-42 堆褶与钉缝(亮片、珠子、花饰等)是所有礼服常用的面料再造手段;图 1-43、图 1-44 将镂空手法用于风衣的设计上还是比较少见的。

图 1-41

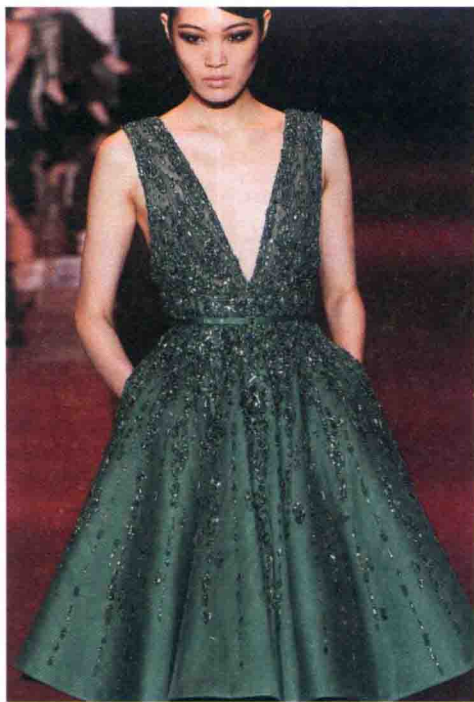

图 1-42

图 1-43

图 1-44

二、肌理丰富

一般来说,设计师可以根据原始面料自身具有的风格感和视觉效果,通过各种工艺手段以及造型资料的排列顺序、距离、疏密的不同,使原始面料获得全新的视觉肌理和触觉肌理。不同质感的原始面料可以营造出不同的肌理效果。一般对于硬质面料,着重其表面的光滑与粗糙、凹凸的肌理处理,可以用金属、线材、亮片、铆钉等辅料在硬质挺括的材料上面做半立体浮雕式的触觉肌理效果(如图1-45至图1-47);而对于质地柔软的面料表现则侧重于通过将原始折叠、抽褶、重叠、堆积等造型手法将面料原有的自然形态改变,变得更加飘逸、柔软、动感并富有层次(图1-48至1-50)。

图 1-45

图 1-46

图 1-47

图 1-48

图 1-49

图 1-50