

国际时尚设计丛书·服装

Basics Textile Design 01
SOURCING IDEAS

纺织品服装面料印花设计:

灵感与创意

[英] 约瑟芬·斯蒂德 (Josephine Steed) 著 | 常卫民 译
弗朗西斯·史蒂文森 (Frances Stevenson)

国家一级出版社
中国纺织出版社
全国百佳图书出版单位

国际时尚设计丛书·服装

纺织品服装面料印花设计： 灵感与创意

[英] 约瑟芬·斯蒂德 (Josephine Steed) 著 | 常卫民 译
弗朗西斯·史蒂文森 (Frances Stevenson)

中国纺织出版社

内 容 提 要

这是一本关于当代纺织品服装面料印花设计的专业书籍,全书立足于灵感与创意,介绍了纺织品设计的概念、纺织品设计师的工作、职业规划、必要专业知识与技能等;同时从纺织品调研出发,讲解了调研工作的内容、工具、计划等,详细阐述了色彩、外观、组织结构、纹理、图案、绘画技巧、混合媒介、视觉表现等内容,并配有针对性的案例说明,其中不乏设计大师的作品与相关访谈,具有较强的启发性和借鉴性。

全书图文并茂,专业性、艺术性、实操性强,可作为服装类、纺织类、艺术类高等院校及职业技术学院的专业教材,也可供纺织品、服装企业的印花图案设计人员、开发人员和相关研究人员培训使用或参考。

原文书名: BASICS TEXTILE DESIGN 01. SOURCING IDEAS

原作者名: JOSEPHINE STEED, FRANCES STEVENSON

© Bloomsbury Publishing Plc., 2012

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 Plc. 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: 01-2012-5424

图书在版编目(CIP)数据

纺织品服装面料印花设计: 灵感与创意 / (英) 约瑟芬·斯蒂德, (英) 弗朗西斯·史蒂文森著; 常卫民译. --北京: 中国纺织出版社, 2018.8

(国际时尚设计丛书. 服装)

书名原文: BASICS TEXTILE DESIGN 01. SOURCING IDEAS

ISBN 978-7-5180-5042-0

I. ①纺… II. ①约… ②弗… ③常… III. ①印花—设计 IV. ①TS194.1

中国版本图书馆CIP数据核字(2018)第100664号

策划编辑: 李春奕 责任编辑: 李春奕 责任校对: 楼旭红

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

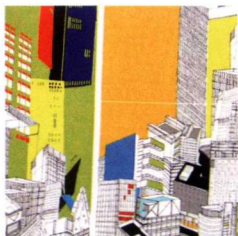
北京华联印刷有限公司印刷 各地新华书店经销

2018年8月第1版第1次印刷

开本: 710×1000 1/16 印张: 11

字数: 124千字 定价: 68.00元

凡购本书, 如有缺页、倒页、脱页, 由本社图书营销中心调换

第 1 章 什么是纺织品设计

6

如何利用这本书

8

简介

12

纺织品设计师的工作

18

职业规划

28

案例研究：须藤玲子
(Reiko Sudo)

30

采访：唐娜·威尔逊
(Donna Wilson)

第 2 章 纺织品调研

34

设计师的调研工作

36

主要调研工作

44

次要调研工作

46

案例研究：贝基·厄尔利
(Becky Earley)

48

采访：J.R. 坎贝尔
(J.R.Campbell)

第 3 章 工具箱

52

主要调研工具

58

次要调研工具

64

案例研究：麦琪·奥斯
(Maggie Orth)

66

采访：琳达·弗洛伦斯
(Linda Florence)

第4章 策划调研

70
设计概要

72
确定主题

74
实现主题的方法

84
案例研究：马尼什·阿罗拉 (Manish Arora)

86
采访：约翰娜·贝斯福德 (Johanna Basford)

第5章 观察与分析

92
色彩

100
外观

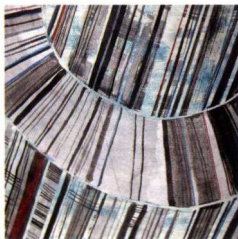
106
结构组织

112
纹理

120
图案

130
案例研究：因卡·修尼巴尔 (Yinka Shonibare)

132
采访：蒂姆·格雷萨姆 (Tim Gresham)

第6章 写生绘画技法

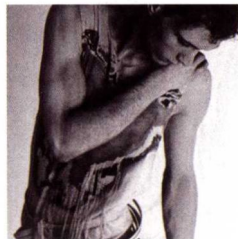
136
绘图技法

144
混合媒介

148
比例和大小

152
案例研究：米索尼 (Missoni)

154
采访：詹姆斯·唐纳德 (James Donald)

附录： 如何展示你的调研

158
视觉展示

164
计算机辅助设计 (CAD)

166
口头陈述

168
结论

170
专业术语

172
可用资源

174
索引

176
致谢、图片出处

国际时尚设计丛书·服装

纺织品服装面料印花设计： 灵感与创意

[英] 约瑟芬·斯蒂德 (Josephine Steed) 著 | 常卫民 译
弗朗西斯·史蒂文森 (Frances Stevenson)

 中国纺织出版社

内 容 提 要

这是一本关于当代纺织品服装面料印花设计的专业书籍,全书立足于灵感与创意,介绍了纺织品设计的概念、纺织品设计师的工作、职业规划、必要专业知识与技能等;同时从纺织品调研出发,讲解了调研工作的内容、工具、计划等,详细阐述了色彩、外观、组织结构、纹理、图案、绘画技巧、混合媒介、视觉表现等内容,并配有针对性的案例说明,其中不乏设计大师的作品与相关访谈,具有较强的启发性和借鉴性。

全书图文并茂,专业性、艺术性、实操性强,可作为服装类、纺织类、艺术类高等院校及职业技术学院的专业教材,也可供纺织品、服装企业的印花图案设计人员、开发人员和相关研究人员培训使用或参考。

原文书名: BASICS TEXTILE DESIGN 01. SOURCING IDEAS

原作者名: JOSEPHINE STEED, FRANCES STEVENSON

© Bloomsbury Publishing Plc., 2012

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 Plc. 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: 01-2012-5424

图书在版编目(CIP)数据

纺织品服装面料印花设计: 灵感与创意 / (英) 约瑟芬·斯蒂德, (英) 弗朗西斯·史蒂文森著; 常卫民译. --北京: 中国纺织出版社, 2018.8

(国际时尚设计丛书. 服装)

书名原文: BASICS TEXTILE DESIGN 01. SOURCING IDEAS

ISBN 978-7-5180-5042-0

I. ①纺… II. ①约… ②弗… ③常… III. ①印花—设计 IV. ①TS194.1

中国版本图书馆CIP数据核字(2018)第100664号

策划编辑: 李春奕 责任编辑: 李春奕 责任校对: 楼旭红

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

北京华联印刷有限公司印刷 各地新华书店经销

2018年8月第1版第1次印刷

开本: 710×1000 1/16 印张: 11

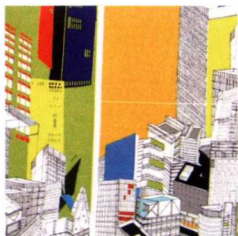
字数: 124千字 定价: 68.00元

凡购本书, 如有缺页、倒页、脱页, 由本社图书营销中心调换

1

在商业性的纺织品设计中，花卉图案运用广泛，是重要图案之一。设计师艾米·贝尼（Aimie Bene）致力于花卉图案的设计，这张图片展示了她利用电脑软件 Adobe Photoshop 创作的印花图案，其设计极具动感，让人耳目一新。

第1章 什么是纺织品设计

6

如何利用这本书

8

简介

12

纺织品设计师的工作

18

职业规划

28

案例研究：须藤玲子
(Reiko Sudo)

30

采访：唐娜·威尔逊
(Donna Wilson)

第2章 纺织品调研

34

设计师的调研工作

36

主要调研工作

44

次要调研工作

46

案例研究：贝基·厄尔利
(Becky Earley)

48

采访：J.R. 坎贝尔
(J.R.Campbell)

第3章 工具箱

52

主要调研工具

58

次要调研工具

64

案例研究：麦琪·奥斯
(Maggie Orth)

66

采访：琳达·弗洛伦斯
(Linda Florence)

第4章 策划调研

70
设计概要

72
确定主题

74
实现主题的方法

84
案例研究：马尼什·阿罗拉 (Manish Arora)

86
采访：约翰娜·贝斯福德 (Johanna Basford)

第5章 观察与分析

92
色彩

100
外观

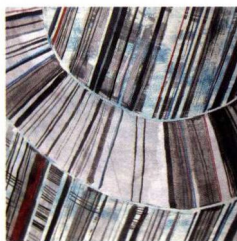
106
结构组织

112
纹理

120
图案

130
案例研究：因卡·修尼巴尔 (Yinka Shonibare)

132
采访：蒂姆·格雷萨姆 (Tim Gresham)

第6章 写生绘画技法

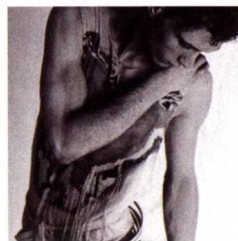
136
绘图技法

144
混合媒介

148
比例和大小

152
案例研究：米索尼 (Missoni)

154
采访：詹姆斯·唐纳德 (James Donald)

附录： 如何展示你的调研

158
视觉展示

164
计算机辅助设计 (CAD)

166
口头陈述

168
结论

170
专业术语

172
可用资源

174
索引

176
致谢、图片出处

标题

本书书名。

引用

纺织品设计领域里著名人物的相关思想和言论。

纺织品服装面料印花设计：灵感与创意

104 混合媒介

设计学之间的界限变得越来越模糊。当今，纺织品设计师大量运用其他类型的材料，常常使其作品耳目一新，尤其是使用混合媒介的写生绘画技法，为纺织品带来了新的发展空间。

运用混合媒介，即指运用两种或两种以上的媒介进行某一作品的创作。运用写生绘画技法，设计师可以创造出各种不同的表面和纹理。创作时，还可以结合传统绘画媒介，例如颜料和画笔。

运用混合媒介，能够加强绘画性，其相关方法很多，例如，可以对线条、色调、纹理、造型和结构进行巧妙运用，可以将传统材料与其他类型的媒介、素材（如拼贴画、颜料、纸张结构和电线）结合使用，可以探究二维平面效果和凸起效果。

这里列出了一些常用的混合媒介运用技法。

拼贴

拼贴是将不同类型的材料组合在一起的方法。一幅拼贴画中可以包括各种各样的材料，例如报纸、杂志、彩色手工纸、照片、明信片以及许多其他可以找到的物品。

这是学生创作的拼贴画。用一系列可以找到的剪裁材料制作而成。拼贴法可为绘画提供一系列的图案和表面效果，接下来可以逐步发展成绘画和设计作品。

第6章 写生绘画技法

145

“当今社会的发展日新月异，我使用的材料范围也发生了变化，从木头、纸、塑料到金属都有。”

凯伦·尼克尔

拼贴练习

收集一系列可以找到的纸质材料，例如使用过的信封、邮票、纸版、旧裙子的图案样本、地图、报纸、公交车票或者购物小票等。

使用一张 A2 (C) 大小的纸，将你找到的物品汇集并粘贴在一起。同时，观察你的作品（尤其是绘画技巧），思考你找到的这些物品的形状及相互之间的重叠方式。然后运用扯、撕和切掉纸边缘的方法进行重新组合、创作。可以运用传统绘画材料来强化细节和色彩，使拼贴设计得到进一步拓展。

介绍

每个章节都是通过一小段的文字来进行阐述。

练习

用于帮助学生开拓思维、评估并检测自己的想法。

子标题

每一章都有若干小标题，便于读者获取信息。

文字说明

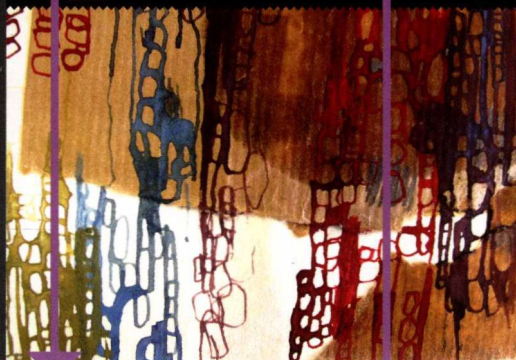
每张图片都配有文字说明，以讲解相关的设计或理念。

页眉

本书章名。

图例 观察材料以设计、观察与创作

146 混合媒介

凸纹

要创造凸纹则涉及表面创作。可以通过分层规划和重叠拼贴材料创造凸起的表面。请采用不同的材料，例如，可以在一种材料的表面放上一张薄纸，这样材料的纹理、花纹或者色彩可以透过上面的薄纸呈现出来。

10

这是学生的绘画作品。除了画纸还使用了牛皮纸和颜料。由于作品表面多使用了一种材料，因此凸显了绘画的色彩深浅和色调对比。

11

这是学生的作品。使用挖洞的方法创造出线型图案。由于是将大量挖洞的纸片重叠，因此作品富有层次空间感。

10

观察线条

在创作时，注意观察线条，并尝试多种方法，而不要总局限于平面“绘画”。使用缝切机进行“绘画”是方法之一。线条也可以用于三维空间的创作，例如，可以选择一条易弯曲的电线，以便弯曲。

也可以试着使用解刨刀切割纸，从而创造重叠的线条与图案。这种方法改变了纸的手感、外观与特性，使它变得松散或弯曲，从而创造出各种凹凸效果。

11

图例 观察材料以设计、观察与创作

147

作者提示

采用一些方法可以改变纸的外观与特性。这里罗列了一些，例如：折叠、弯曲、滚轧、扭曲、撕开、压皱、切割、粉碎、刺戳、刻痕、编织、压条、打孔、碾碎等。

提示框

作者在提示框中提供了有用的信息。

纺织品设计是一门应用广泛的学科，其设计范畴非常宽泛，从壁纸到服装都有。正因如此，纺织品设计与许多其他领域的设计互相关联、互相促进，如服装设计、珠宝设计和建筑设计等。

纺织品设计是一个实现创意的过程，从概念形成一直到最终的设计，这个过程往往都是始于调研和灵感收集阶段。虽然在收集灵感方面，纺织品设计与其他创意学科有一些相似的方法，但纺织品设计师往往通过一个非常特别的视角来观察和分析周围的世界。

为了使设计的纺织品与最初的灵感相符，纺织品设计师必须对调研和灵感收集的结果进行梳理，这是非常重要的。本书旨在介绍纺织品设计过程中各个重要阶段所需的基本技术。

本书提供了许多生动形象的案例和小练习，有助于读者为创作实践做好充分准备。本书具有一定的实用性和趣味性，希望你能感受到，也希望本书能激发你的灵感，并对你的创意研究和设计实践有所帮助。

2

这是蒂姆·格雷萨姆设计的挂毯，具有扇贝形的纹样，其组织结构和纱线质感令面料显得华美细腻。

“我喜欢用挑战的方式来
看待事物。”

汉娜 (Hanna) 服饰

第1章

什么是纺织品设计

纺织品设计的调研方法与其他创意学科很类似，如服装设计、图形设计、珠宝设计和产品设计等。但是在应用纺织品时，需要设计师通过不同的视角来观察和探索周围的世界。为了帮助你更好地理解这一点，我们将纺织品设计视为一门学科，并且探究它与其他创意学科的区别。在本章中，我们将讨论纺织品设计师的工作，分析调研为什么非常重要，同时介绍设计师的作用和职责。此外，在谈到当今的纺织工业时，我们还会探讨纺织品设计专业的学生毕业时，有哪些适合的职业。

总之，本章不仅介绍了纺织品设计，而且向你展示了这是一个发挥个人创作兴趣、开展实践的专业领域。

1

这件服装来自马尼什·阿罗拉的系列作品。从中可以看出，纺织品设计是时尚界不可分割的重要组成部分。该服装的设计重点是印花图案，这既充分表现了设计的灵感和主题，同时也展示了颜色与纹样的合理布局。服装整体创作既独特又和谐。

纺织品设计一般是指用针织、机织、印花和混合面料进行创意设计的过程。纺织品设计师需要具备依据面料的类型进行设计创作的能力。除此之外，设计师也需要具备对纺织品进行改造的能力，使作品符合既定的要求，通常是符合顾客身体或特定空间的要求。设计师也需要了解当前的发展趋势、流行色和当代设计主题，从而使自己的设计位于时尚前列，并达到他们最终想要的设计效果。

2

这是一个学生的速写本，展示出了自己对当代针织设计师的调查。我们应当了解其他设计师在做什么，这是一项重要的学习工作，有利于了解纺织方法、技术和背景。

3

目前，纺织品已经广泛应用于室内环境设计。纺织品设计师应当准备好面料样本，以方便触摸和进行色彩搭配。

