

针织毛衫设计

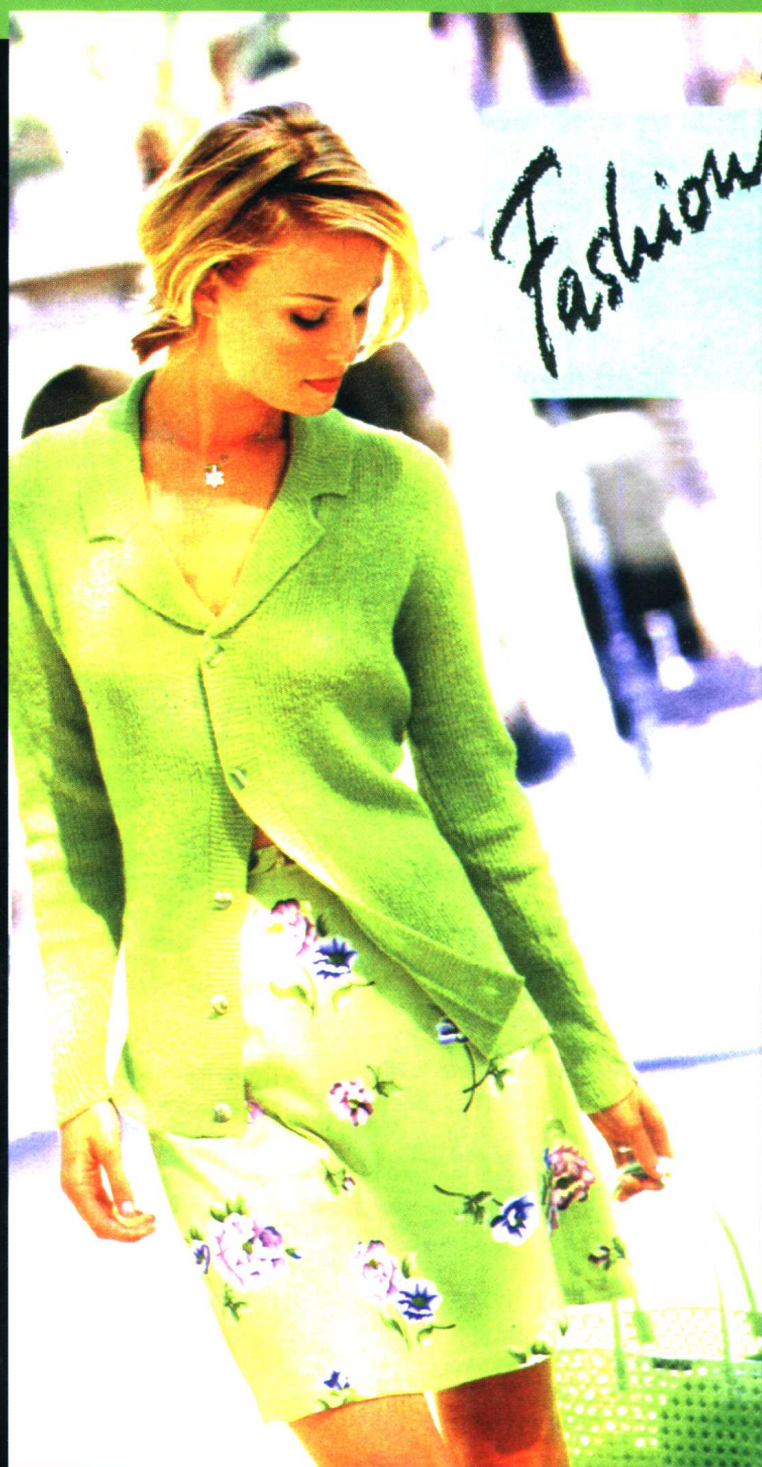
KNITWEAR DESIGN

沈雷 编著

- * 设计思维
- * 造型设计
- * 色彩设计
- * 工艺设计
- * 流行与分析
- * 毛衫的应用设计

针织服装设计丛书

中国纺织出版社

针织服装设计丛书

针织毛衫设计

沈雷 编著

中国纺织出版社

内 容 提 要

本书为“针织服装设计丛书”中的一种。

毛衫是针织服装中永远不可缺少的一个重要组成部分。本书从设计的角度出发,结合大量精美彩图,生动形象地介绍了针织毛衫的设计思维方式与线索及针织毛衫的造型、色彩、工艺与应用设计等最新知识,并结合国内外时尚资讯,科学地分析了未来针织毛衫的流行发展趋势,是服装设计专业人员和广大服装爱好者把握流行、穿出个性、成功设计的最佳参考资料。

图书在版编目(CIP)数据

针织毛衫设计/沈雷编著. —北京:中国纺织出版社,2001
(针织服装设计丛书)

ISBN 7-5064-1872-X/TS·1437

I. 针… II. 沈… III. 针织物:服装—设计 IV. TS186.3

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2000)第 42547 号

策划编辑:郭慧娟 李秀英 责任编辑:李秀英
责任校对:俞坚沁 责任设计:何建 责任印制:刘 强

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 电话:010-64168226
<http://www.c-textilep.com/>
E-mail:faxing@c-textilep.com
精美彩色印刷有限公司印刷 各地新华书店经销
2001年1月第一版第一次印刷
开本:787×1092 1/16 印张:8
字数:194千字 印数:1-5000 定价:38.00元

凡购本书,如有缺页、倒页、脱页,由本社发行部调换

序

服装,从诞生之日起,便注定是与美结缘的。无论是新石器时代的兽骨绳结,抑或汉唐盛世的峨冠博带,无不反映出人类对美的向往与憧憬。尽管美在当时可能还处于蒙昧,可能还饱含“礼”文化色彩。

那么,在这号称另一个世纪的年代里,服装的美化功能,自然被发挥得更加淋漓尽致,它能使一个普普通通的女孩,顷刻间成为仪态万方的美人。无怪乎,女人对于服装的热爱总是如此执著。而服装的魅力恐怕也正在于此。我们这套丛书正是献给许许多多这样爱美且具慧心的人们。

针织服装是时装界璀璨的奇葩。如今,从毛衫到内衣,从高级时装到童装,针织服装正在我们生活中扮演着越来越重要的角色。成了我们生活中不可缺少的一部分。这套丛书包括《针织时装设计》、《针织毛衫设计》、《针织运动服设计》、《针织内衣设计》、《针织童装设计》五本,着重讲述的就是关于针织服装的话题,包括款式设计、色彩选择、着装搭配等方面。假如你是一位爱美的女性,希望它能成为你着装打扮的好参谋;假如你是一位设计师,希望它能成为引玉之砖,充实你的案头;假如你只是一位最普通的读者,希望它能在闲暇时带给你愉悦的感受,并让你与时尚贴得更近。

当然,水平与时间所限,错漏之处肯定难免,在此,恳请广大读者批评与指正。

作 者

2000年7月

001 第一章 概论

005 第二章 设计思维

008 一、设计思维的方式

010 二、毛衫设计思维的线索

013 第三章 针织毛衫的造型设计

014 一、服装廓型

016 二、构成的要素

022 三、毛衫的造型设计

027

029 一、色彩的基本常识

032 二、色彩的对比

037 三、色彩的调和

042 四、色彩心理

046 五、针织毛衫的配色

051 第五章 针织毛衫的工艺设计

053 一、原料

057 二、组织结构

061 三、编织图

065 四、工艺流程

067 第六章 针织毛衫的流行与分析

083

第七章 针织毛衫的应用设计

085

一、不同对象的毛衫设计

088

二、不同场合的毛衫设计

092

三、不同时间的毛衫设计

094

四、改善体型的毛衫设计

100

五、针织毛衫的发型搭配

102

六、针织毛衫的鞋子搭配

104

七、针织毛衫的饰品搭配

109

第八章 时尚毛衫演绎不同风格

第一章

概论

K 针织服装设计
KNITWEAR DESIGN

第一章

概论

当时钟的秒针一点点带着我们走进新世纪的时候,科学与技术的飞速发展不断缩短着时间与空间的距离,信息社会将地球变得越来越像一个人丁兴旺的大家庭,在这特定的历史时刻,“地球村”的村民们正通过服装这一通行于全世界的无声语言,相互间加强交流与沟通。人们看到,世界服装正冲破时空的阻隔,呈现出以高新技术为支撑,以新型面料为载体,各国、各民族服装融汇、借鉴、推陈出新的发展趋势。

放眼国际国内众多的服装博览会,那些花色多样、质感细密柔和、肌理富于变化的各式衣料给人带来了前所未有的视觉冲击,甚至可以弥补设计水准欠佳的不足。图案变化多端的凸花、浮花、浮纹织物、绒圈织物、拉绒织物、烂花天鹅绒、乔其绒,极其轻、薄、透明的蝉翼纱,为设计师带来了尽情发挥设计构想的载体和灵感。在这变化多端的服装中,最引人注目的就是针织服装,针织服装在成衣中的销售比例已达到 50%,这是一个极具发展潜力的服装门类。

针织服装是指以线圈为最小组成单元的服装。

包括:毛衫(羊毛衫,羊绒衫,驼绒衫等)

运动服

外套(针织面料)

内衣

袜品

各种围巾、披肩、帽子、手套等

图 1

针织毛衫是具有毛型感的针织服装的统称,属于针织服装系列中的一个分支。现今的针织毛衫除以羊毛作为原料外,还广泛采用羊绒、驼绒、兔毛、毛型腈纶等各种动物纤维及化学纤维,带来了变化多端的风格形象。

图 2

图 3

图 4

图 5

针织毛衫是针织服装中的一个重要门类。相对于其他针织服装和梭织服装而言,它有很大的特殊性。在设计方法、设计元素、工艺设计方面,都有其独自的一个体系。

针织毛衫可按原料和按款式分类:

按原料分:	按款式分:
羊毛衫	针织开衫
羊绒衫	针织套衫
羊仔毛衫	针织背心
兔毛衫	裙
雪兰毛衫	裤
驼毛衫	针织套装
真丝衫	毛针织时装
棉纱衫	
腈纶衫	
混纺毛衫	

时代在变,观念在变,针织毛衫也在变。现在的毛衫再也不局限于套衫、开衫这些传统的款式,长的、短的,鲜艳的、活泼的、优雅的,各种风格的毛衫充满了时装舞台(图1~图5)。而不同材质的组合设计更是大大拓展了毛衫设计师的设计领域,并已成为国际化的设计潮流(图6)。

图6

第二章

设计思维

K 针织服装设计
KNITWEAR DESIGN

第二章

设计思维

设计 (design) 是为了某种目的, 制定计划, 确立解决问题的构思和概念, 并用可视的、触觉的媒体表现出来。所谓设计思维, 就是构想、计划一个方案的分析、综合、判断和推理过程。在这个过程中所做工作的好坏直接影响到所设计作品的质量, 这个“过程”有着明确的意图和目的趋向, 与我们平时头脑中所想的事物是有区别的。平时所想往往不具有形象性, 即使具有形象性, 也常常是被动的复现事物的表象。设计思维的意向性和形象性是把表象重新组织、安排, 构成新的形象的创造活动, 故而, 设计思维又称之为形象思维和创造思维。

设计思维时常伴随灵感的闪现和以往经验的判断, 才能完成思维的全过程。思维是因人而异的, 不可相互替代。每个人的思维与他的经历、兴趣、知识修养、社会观念, 甚至天赋息息相关。任何一件服装的设计, 都是多种因素的综合反映, 因而就出现了差异, 设计方案也就出现了好坏优劣之分。

图 7

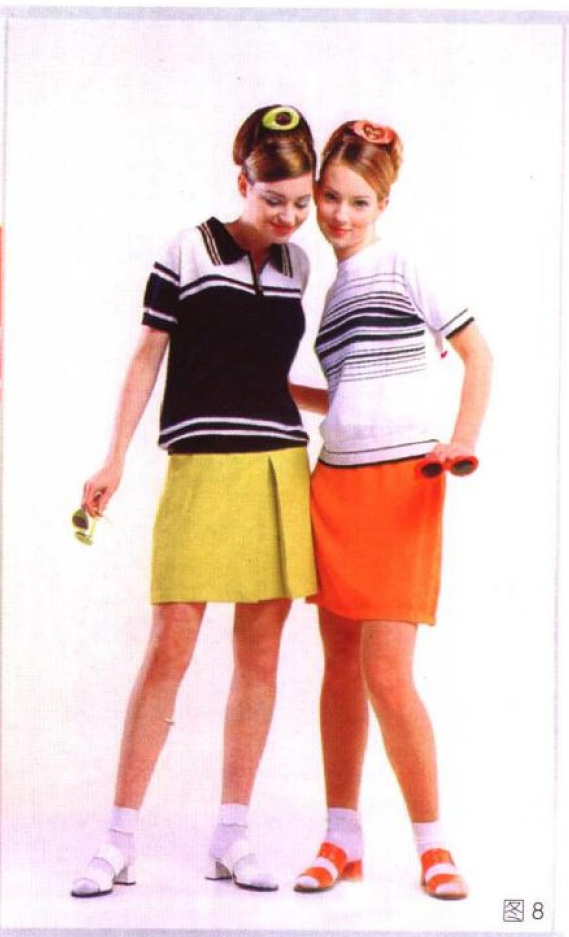

图 8

图 9

其实,设计思维本身并不神秘,几乎所有人都曾遇到过、运用过。例如,当你布置家居时,有些东西是随意放置的,而有些物品,尤其是你很珍惜并希望别人重视的物品,往往要经过一番精心的布置,要考虑它的位置是否合理,是否也能受到别人的重视等问题。又如,外出时当你准备穿一件非常喜欢的毛衣时,总要考虑一下搭配什么样子的下装比较合适;穿什么颜色的皮鞋才好看;甚至,内衣、耳环、拎包等服饰品也不会轻易地忽略,直至取得最令人满意的效果。这些不被人重视的“精心布置”和“考虑一下”的思考过程,如果变成一种有意识、有创意的思索,基本上也就成为我们所要谈到的设计思维了。

图 10

一、设计思维的方式

毛衣设计千变万化,其设计思维的方法也是各种各样的,但基本方式有三种:

1. 发射思维

发射思维也称“开放思维”,就是从多种角度进行多维的思考,设想出多种方案,是活跃设计、展开思路、寻求最佳方案的思维过程。这一思维多用在服装设计的初级阶段。

在运用发射思维时,往往是以已经明确或被限定的因素和条件作为思维发射的中心

点,据此展开想象的双翅。一条线索不行,再择出路,整个思维方式构成发射状,故称“发射思维”。运用这种思维最忌讳思维僵化和框框的限制。以毫无思想顾虑,“打一枪、换一个地方”为最佳状态。在跳跃式的思维想象中,时常伴随着灵感的闪现,并可体会“山穷水尽疑无路,柳岸花明又一村”的意境。

2. 收敛思维

收敛思维也称“聚敛思维”,就是一种方案深入地想。是设计深化、充实、完善的过程。

在服装设计中,当有了明确的创作意向之后,究竟以什么形式出现,采用什么形态组合,利用什么色彩搭配,以及面辅料的选择等等具体问题,尚需一番认真的思索和探寻。如果说运用发射思维阶段,表现了一个人的灵性和天赋的话,那么,设计的深入阶段,则是对作者的艺术造诣、审美情趣、设计语言的组织能力和运用能力及设计经验的检验。同样一个主题、一种意境,可以有着许许多多的表现形式,甚至可以说有多少人,就会有多少种方案。

图 11

在毛衫设计中,常常会出现好的立意和构思因得不到相应的表现而失败的创作。故而,收敛思维的训练是非常必要的。通过训练,我们可以掌握一些基本的思维方法,使设计构思达到最佳状态,使主题得以充分的表现。

3. 侧向思维

侧向思维,也可叫做“类比思考法”,就是在其他事物中寻求共同点,利用“局外”信息获得启示的过程。

侧向思维是设计的灵感源于生活,并表达生活体验和感受的一种思维方式。例如一些“仿生”服装造型和一些以植物、动物、景物等自然形态或人为形态为主题的设计,采用的都是侧向思维。一些成熟的服装设计师,常常借助于作品表达自己对生活中某种事物的深刻感受或独特见解,或设计灵感萌生于生活的启迪。

在我们周围的生活当中,也不乏想用服装表现某一事物的人。然而,愿望归愿望,真正实施起来却不容易。因为,事物与服装各有所属,二者之间的联系并不是很直接的,必须是在掌握一定的服装设计造型语言的基础上,具备一定的侧向思维能力,经过一番认真细致的观察、提炼、转化的再创造过程,才能设计出切合时尚、造型别致、形神兼备的服装。当然,这一再创造并不是凭空想象和生搬硬套,而是相互共性的沟通和发现,是形态特征、风格特色以及内在精神的感悟,才使设计师产生了强烈的创作激情。

图 12

二、毛衫设计思维的线索

具体而言,在进行针织毛衫设计时,我们可以从以下五个方面寻找设计线索:

1. 民族服饰的营养和其内涵的体验

世界各国有不同的民族,我国就有 56 个少数民族。由于民族习惯、审美心理的差异,造就了不同的服饰文化。傣族袅娜的超短衫、筒裙,景颇族热情的红织花裙,印度鲜艳的纱丽等等,都异常谐调、优美,这些都为针织毛衫的设计提供了许多灵感。

2. 来自他人的经验

新的世纪是信息的时代,我们每天接收来自各方面的信息,电视上的、报刊上的、时装发

布会上的信息,都可以成为我们的设计线索。甚至同学、同事的打扮,大街上路人的穿着,互联网上的资料都会是好的设计素材。

3. 大自然的恩赐

大自然无处不蕴藏着美,一块石头、一朵花、一片云都会给毛衫设计带来灵感。仿生设计即以此为原理进行设计,西方 18 世纪的燕尾服,中国清代的马蹄袖,以及现代的鸭舌帽、蝙蝠衫等等,皆是仿生设计的经典实例。

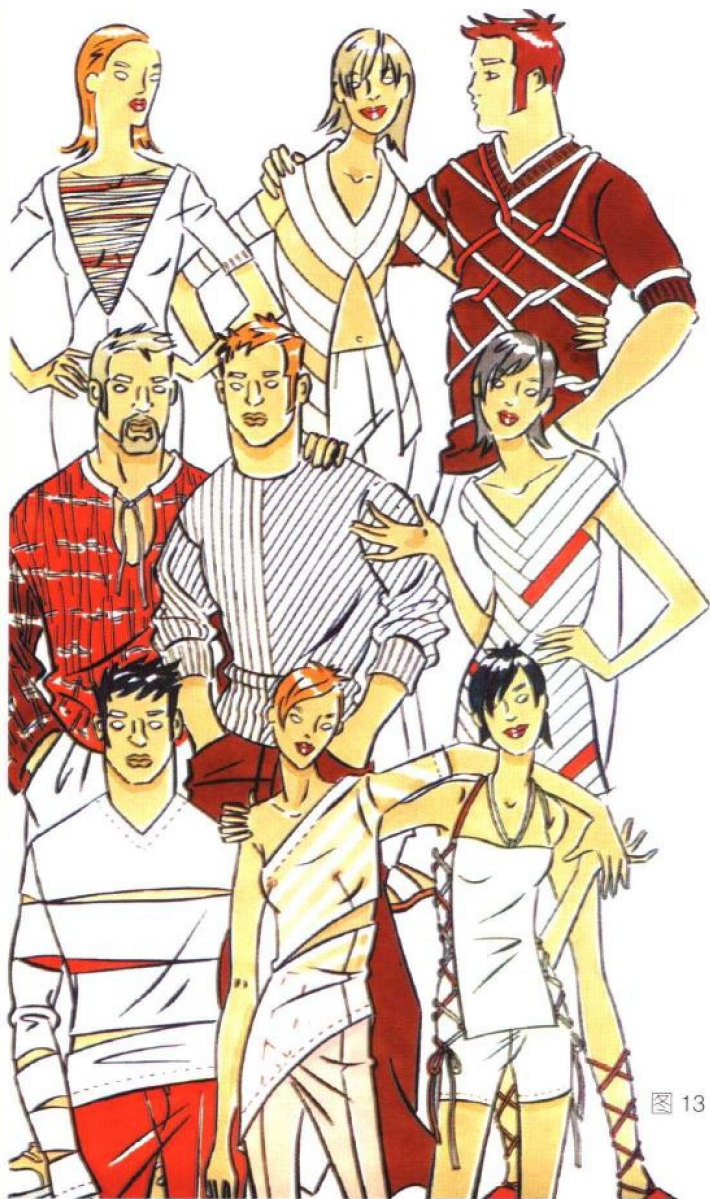

图 13

4. 姐妹艺术的感应

绘画、雕塑、音乐、建筑等也是毛衫设计灵感的来源。艺术之间是相通的。绘画中的线条与色块,以及各种不同的绘画风格,均给予设计师无穷的灵感。音乐中的节拍形成节奏,音乐中的不同乐音组成旋律,建筑的造型、结构以及对形式美法则的运用,都为针织毛衣的构思带来了新的启示,法国时装师皮尔·卡丹的飞肩造型即是受中国古典建筑翘角飞檐的启示。

5. 文化发展、科技革命对服饰观念的冲击

在社会大文化背景下所产生的新事物往往能左右服装流行的风潮,“生命在于运动”观念为大众接受,使运动服风行于世;在回归大自然、追求环保的主流风潮影响下,休闲服装成为服装界的新宠。

以上我们介绍了一些设计线索的来源。好的设计构思的共同点,都是通过观察和体验生活,在生活中萌生创作的意念和灵感。由此可见,生活才是服装创作取之不尽的源泉。

当然,来源于生活的创作,首先要掌握服装设计的一些基本原理,具有运用点、线、面、色彩和面料的能力,才能做到这一点。这就如同写文章先要掌握词汇一样,必须掌握一定的设计语言,才能表达服装设计的思想。

图 14