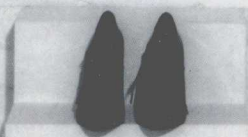

时装设计元素： 面料与设计

[英] 杰妮·阿黛尔 著
朱方龙 译

- 热销西班牙、韩国、德国、日本等国家
- 配有大量的作品案例
- 案例均出自于顶级时装设计师之手
- 对织物、面料和时装设计的主要要素均进行单独介绍
- 被国外多所艺术院校指定为专业教材

 中国纺织出版社

国际服装丛书·设计

时装设计元素： 面料与设计

[英] 杰妮·阿黛尔 著
朱方龙 译

 中国纺织出版社

内 容 提 要

本书首先对时装面料史做了简单的介绍,然后描述了织物的设计过程,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。然后,书中介绍了织物的外观整理,包括印花、刺绣、装饰,并介绍了色彩和流行趋势对织物和服装的导向作用。最后一部分,对织物在时装设计中的运用以及怎样选择、剪裁、缝纫织物提出了相关实用信息。

本书适合于那些有意将服装设计和面料设计充分结合的时装设计师和读者。另外,针对服装设计师和织物设计者,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提供了重要指导。

原文书名: Basics Fashion Design: Textiles and Fashion

著者原名: Jenny Udale

Copyright © AVA Publishing SA 2008

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without permission of the copyright holder.

本书中文简体版经AVA 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,不得以任何手段复制、转载或刊登。

著作权登记号: 图字: 01-2008-5254

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. —北京:中国纺织出版社, 2010. 1

(国际服装丛书·设计)

ISBN 978-7-5064-5868-9

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

中国版本图书馆CIP数据核字(2009)第133668号

策划编辑: 刘晓娟 责任编辑: 韩雪飞 责任校对: 余静雯

责任设计: 何建 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

深圳市精彩印联合印务有限公司印刷 各地新华书店经销

2010年1月第1版第1次印刷

开本: 710×1000 1/16 印张: 11

字数: 176千字 定价: 49.80元

凡购本书,如有缺页、倒页、脱页,由本社图书营销中心调换

“浮华易逝，风格永存。”

——伊夫·圣·洛朗

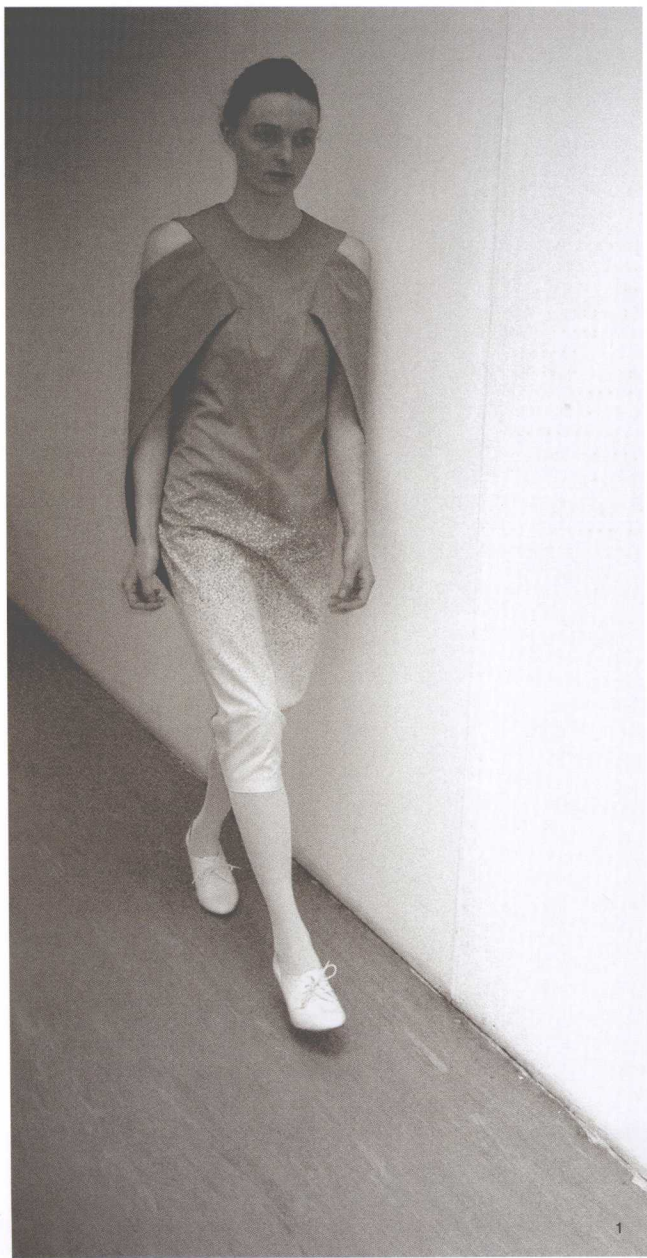

图1 路易斯·亨里克森 (Louise Henriksen) 的设计。

内 容 提 要

本书首先对时装面料史做了简单的介绍,然后描述了织物的设计过程,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。然后,书中介绍了织物的外观整理,包括印花、刺绣、装饰,并介绍了色彩和流行趋势对织物和服装的导向作用。最后一部分,对织物在时装设计中的运用以及怎样选择、剪裁、缝纫织物提出了相关实用信息。

本书适合于那些有意将服装设计和面料设计充分结合的时装设计师和读者。另外,针对服装设计师和织物设计者,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提供了重要指导。

原文书名: Basics Fashion Design: Textiles and Fashion

著者原名: Jenny Udale

Copyright © AVA Publishing SA 2008

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without permission of the copyright holder.

本书中文简体版经AVA 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,不得以任何手段复制、转载或刊登。

著作权登记号: 图字: 01-2008-5254

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. —北京:中国纺织出版社, 2010. 1

(国际服装丛书·设计)

ISBN 978-7-5064-5868-9

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

中国版本图书馆CIP数据核字(2009)第133668号

策划编辑: 刘晓娟 责任编辑: 韩雪飞 责任校对: 余静雯

责任设计: 何建 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

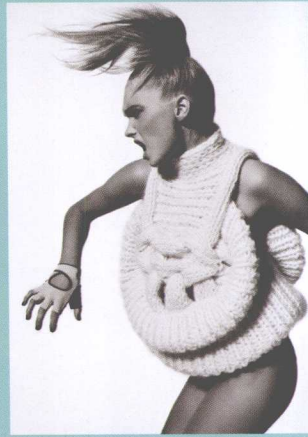
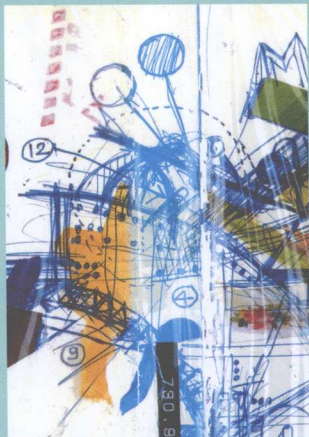
深圳市精彩印联合印务有限公司印刷 各地新华书店经销

2010年1月第1版第1次印刷

开本: 710×1000 1/16 印张: 11

字数: 176千字 定价: 49.80元

凡购本书,如有缺页、倒页、脱页,由本社图书营销中心调换

表面整理 88

印花	90
刺绣和面料装饰操作	100
镶饰	108

色彩和流行趋势 110

色彩	112
流行趋势预测	120

面料在服装设计中的应用 128

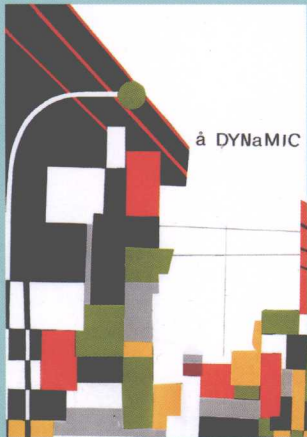
服装设计的面料选择	130
用面料进行设计	140
服装结构	142
你会怎样工作?	154

总结	160
术语表	162
参考文献	164
有用的资源	166
榜样	174
致谢和图片来源	176

目 录

前言 6

如何充分地利用本书 8

纺织品 10

纺织品研究 12

纺织品设计 24

纺织品生产 32

未来面料 36

纤维 40

天然纤维 42

化学纤维 48

纱线 54

染色 56

整理 64

织物结构 68

机织 70

针织 76

其他组织结构形式 84

“在每季开始的时候，有关面料、色彩和设计的灵感相互启发，成就了一件又一件服装。”

——米切尔·曼兹 (Michele Manz)，Converse女装约翰·瓦沃特 (John Varvatos) 手下的高级主管

图1 桑德拉·贝克兰德 (Sandra Backlund) 的Ink Blot Test 系列设计之一。

本书适合于有兴趣把织物设计和时装相结合的纺织品设计者以及那些有意将服装设计和面料结构充分结合的时装设计师。另外，如果设计师考虑设计对人体产生的影响、如何通过褶皱和结构设计更好地体现面料、怎样剪裁面料及后整理方式等诸方面的因素，那么通过阅读此书他能获得很多收益。

本书几乎涵盖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简单介绍，并阐述了面料的发展与技术创新和社会进步的关系，然后，描述了织物的设计过程，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、印染到整理的一系列相关的实用信息。然后，本书介绍了织物的外观整理，包括印花、刺绣、装饰，并介绍了色彩和流行趋势对织物和服装的导向作用。最后一部分，对织物在时装设计中的运用以及怎样选择、剪裁、缝纫织物提出了相关实用信息。另外，这本书中还有一个部分，为在企业中工作的服装设计师和织物设计者在探索专业以及如何利用织物去设计这一点上提供了重要指导。

本书的所有内容都配有关于时尚服装和面料的视觉图片，这些图片都出自于非常优秀的设计师之手，希望这些作品能带给读者以灵感，同时也希望读者能从本书中获得一些收益。

附加信息

详细列出了正文中的讨论主题。

标题

读者可以不考虑上下文，直接快速定位到他们感兴趣的内容。

图注

提供了图片的详细介绍及相关评论，可引导读者进行视觉探索。

章节标题

章节标题贯穿于本书的每一页。目的是提供清晰的导航，使读者理解该页内容所含的相关信息。

栏外脚注

读者通过每页栏外脚注可清晰获知正在阅读的和上下文的内容所属章节。

如何充分地利用本书

书中每章都设置了专门的主题，分别介绍有关织物和时装的不同方面的知识，而且每章都列举了大量的顶级时装设计师的作品，并且为之配有解释说明。

对织物和时装设计的要素则进行单独介绍，这样有利于读者了解它们在实际中的应用。

清晰的导航

每个章节都配有清晰的标题，这样读者就可以迅速地找到他们感兴趣的内容。

入门介绍

该部分是专门介绍，列出了将被讨论的相关基本概念。

作品例

作品例均来自当代的设计师。文中对他们的设计原则进行了讨论。

“我从人群、音乐、电影、自己的家、旅行以及伦敦、巴黎和纽约的街上获取灵感。遇见有趣的人、参与重大事件，这些巨大的能量源以各种形式满足于我。”

——瓦伦蒂诺（摘自安娜·哈维《时尚：伟大的设计师访谈》）

在开始设计之前，考虑织物的功能性是非常必要的。面料符合服装的美学要求吗？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？它的防护功能，例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里，也许对皮肤产生理疗保护的作用，或者是与人体皮肤之间有交流的形式，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利用是很有用的，例如，可以从中知道，不同的面料和技术是怎么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也相当有趣。

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所使用的方法和手段，会使用什么样的媒介呢？——漆画、素描或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也相当重要。

图1 Balenciaga 2007年秋冬新品大桥秀（来自Catwalking.com.）。

17世纪

法国政府支持丝绸工业在里昂的发展，新型的织布和染色技术得到极大的提升，这样就生产了质量更好的丝绸，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，可以在每一个装饰的裙子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，这是设计师因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，许多以东方特色作为主题，并且在色彩调配方面也显得很奇异。由东印度公司进口的日本和服在当时非常流行，该公司同样从印度进口一种叫作 Chintz（印花棉布）的手工染色的棉织物，这是一种非常流行的面料，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。

18世纪

图1、图2 19世纪的女装外套，使用滚筒染黑色面料，并用一种普罗旺斯小印花棉布作衬里。

18世纪初，“怪诞的丝绸”非常流行。受东方文化的影响，奇异的植物形状被应用到丝织品图案上面。它们先是营造了一种花边似的效果，然后引领了17世纪30年代奢华的大型花卉图案的流行，继而转向小的水雾状花。

继1759年关于禁止进口印度棉花或棉布的法令取消后，法国的织物工业又复苏了。坐落在朱伊（Jouy）的一个工厂因为它的朱伊纹样的印花棉布而变得很有名。

路易十五的情妇蓬巴杜夫人，穿一种叫小花弁塔夫绸（Chiné à Labranche，或称Pompadour taffeta）的丝绸服装。这种丝绸有水纹效果，通过织前经纱染色来实现。18世纪，英国因为高超的毛织物生产技术和精湛的裁剪技术，统治了时尚界的男装，而法国则统治了时尚界的女装。

18世纪末，更简单一些的洛可可款式在女装中流行。薄的白色棉裙（也可搭配衬衣）的穿着方法灵感来源于古希腊和罗马。细布或薄纱最适合于这种设计，因为它简单地悬垂于人体上而不束身。在冬天，开司米（对一种山羊绒织物材料的称呼）披肩套在衣服的外面，1799年的埃及战争后，拿破仑将这种披肩带回国内。开司米披肩材料是源自于印度西北的克什米尔地区的山羊绒，山羊绒被纺成纱线，之后经过其他的一系列织布染整处理过程便制作成轻薄、柔软、保暖的高档服装，这种披肩价格非常昂贵。到18世纪40年代，开司米披肩非常受大众欢迎，主要由法国和英国的小工厂进行批量生产，尤其生产佩斯利图案的披肩。值得注意的是，在苏格兰生产的佩斯利花纹披肩，价格稍便宜，且花色图案开始与地域因素相关。

Jacquard 提花织物

一种在提花织布机上制作的织物，根据法国织布工和发明家约瑟夫·杰夸德（Joseph M Jacquard，1787—1834）的名字命名。

19世纪

曾经一度，棉花在法国时装界的流行达到了惊人程度，甚至威胁到了法国丝绸工业和经济的快速发展，因此当拿破仑在1804年登基成为皇帝时，就下令穿着丝绸服装而不穿着棉制服装。19世纪开始的浪漫时期，市场上能看到碎花图案的印染制品，从美学角度来说，它们非常流行，而且这些小的图案能够很好地掩盖加工污点和粗糙的做工。

1843年，人们发明了波诺丁(Perrotine)印花机，并且用它进行大批量的生产。这种过程实际上是型版印花的机械化，而且可以印出多色的图案。

以前需要通过编织才能制作的多色彩图案，现在可以通过较便宜的印花方法获得。

在19世纪，蕾丝花边的制作

也变得机械化，法国瓦朗谢讷镇(Valenciennes和Alençon)生产的大花边披肩在当时非常流行。

19世纪30年代，提花织物被广泛应用，这种提花织物是在机械化的提花织机上生产，这样可以生产更复杂的结构和图案的织物。

19世纪末，设计和工艺质量下降，这明显与技术进步及机械化发展程度相关。以前，工匠身兼设计者和制作者，生产机械化使这两者分离，导致织物的品质不好，设计也很贫乏。英国的威廉·莫里斯很关心这种发展态势，并提倡用手工艺术代替机械化。他进行了自然主义的和以中世纪为主题的织物设计，而且不使用苯胺染色，选择生态染色。

在英国倡导艺术和工艺化的运动中，威廉·莫里斯是最突出

的一位。伴随着织物设计变得越来越风格化和繁复线条的使用，新艺术运动在工艺美术运动的基础上发展起来。

1854年，国际贸易市场中日本市场的开放导致日本风格传入了西方，像阿亚梅(Ayame，鸢尾属植物中的一种)这样的图案成为当时的设计主题，同样，菊花也在未来的设计中成为主调。

日本涂亮漆的产品对发亮面料的创造产生了影响。19世纪60年代，一种薄型朴素机织棉布在当时非常流行，该面料又称塔勒坦(Tarlatan)布，一般经过水洗或上浆处理。

20世纪

20世纪的前25年，伦敦的Omega工作室和巴黎的Atelier Martine装饰艺术学校相继成立。Atelier Martine是由女装设计师保罗·波华亥（Paul Poiret）创建，对德国Wiener Werkstätte学校的造访激发了他的创作灵感。Atelier雇用没有经过设计训练的年轻姑娘，她们可以制作出非常天真、富有童稚的纺织品，这种制作方法和织物外观恰恰符合当时美术领域的野兽派运动和立体派运动。

译者注

保罗·波华亥（Paul Poiret，1879—1944），被誉为“20世纪第一位伟大的服装设计师”。波华亥的重要贡献是把妇女从紧身胸衣里解放出来，一改统治了欧洲服装几百年的曲线，使直线重新获得统治地位。

