

纺织服装高等教育“十一五”部委级规划教材

服装面料二次设计

The fabric redesign of clothing

——服装面料风格化设计

The stylistic Redesign of Fabric

钱欣著

东华大学出版社

纺织服装高等教育“十一五”部委级规划教材

服装面料二次设计

The fabric redesign of clothing

——服装面料风格化设计

The stylistic Redesign of Fabric

钱欣著

东华大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

服装面料二次设计—服装面料风格化设计 / 钱欣著. — 上

海: 东华大学出版社, 2009.11

ISBN 978-7-81111-650-2

I.服 II.钱 III.服装—材料—设计 IV.TS941.15

中国版本图书馆CIP数据核字(2009)第185141号

责任编辑 杜亚玲

封面设计 潘其

版式设计 比克设计

服装面料二次设计——服装面料风格化设计

钱欣 著

东华大学出版社出版

上海延安西路1882号

邮政编码 200051

新华书店上海发行所发行

杭州富春印务有限公司印刷

开本 889×1194 1/16

印张 6

字数 187千字

2009年10月第1版 2009年10月第1次印刷

印数 0 001-5 000

ISBN 978-7-81111-650-2/TS·166

定价 36.00元

CONTENTS

目录

2 前言

3 绪论

4 1、服装面料二次设计概念的认识

7 2、如何使用本教材

第一章 服装面料及外观风格

10 1、服装面料的概念

10 2、服装面料的种类细分

11 3、服装面料的风格及其产生因素

12 4、服装面料的风格种类及辨别

第二章 服装面料风格化二次设计概述

20 1、服装面料风格化二次设计的概念

20 2、服装面料风格化二次设计的目的

20 3、服装面料风格化二次设计在服装品牌中的作用

23 4、服装面料风格化二次设计所使用的材料

23 5、服装面料风格化二次设计所使用的工具

第三章 服装面料二次设计的方法

28 1、寻找设计灵感

31 2、锁定灵感，设定设计主题

33 3、提取主题素材中的设计元素

33 4、面料的采集与各种制作工艺的选择

33 5、制作展示板

33 6、画出设计图

第四章 服装面料二次设计工艺及手法

40 1、制作工艺类型

42 2、制作手法分析

第五章 风格化服装面料二次设计作品分析

56 1、浪漫风格

57 2、街头风格

61 3、儿童风格

63 4、中国风格

67 5、异国风格

70 6、前卫风格

72 7、服装面料风格化二次设计在款式设计上的运用

第六章 面料风格化二次设计在服装主题设计中的运用

82 1、面料风格化二次设计在服装设计中运用的优势

83 2、服装面料风格化二次设计在品牌服装设计中的运用分析

FOREWORD

前言

为撰写本书，作者以多年的设计教学和设计经验，用了三年时间，在本科高年级的服装设计课程中亲自辅导、启发和引导学生对将要设计的服装进行主题性设定并对面料进行二次设计，由此积累出优秀案例。书中的大量案例来自于作者课堂亲自辅导的学生作业中。精选的这些优秀作品是学生们认真学习的成果，更重要的在于这些优秀作品不仅是教学作业成果，更是已经得以实现的设计，他们大部分的二次设计面料能够在服装市场的产品设计中得以应用。在此，特向他们表示衷心感谢。

EXORDIUM

绪论

服装面料和服装的诞生是人类最早的文明成果之一。服装面料的使用经历了发现—发明—创新的漫长过程，这一过程为人类今天的服饰文化的发展奠定了基础。

近半个世纪以来科技的发展，尤其是近二十年来的知识结构的更新、扩展与共享，人们对审美唯一性的观念得以重新审视；信息技术的日新月异，人们便利的信息沟通使地球显得越来越小。这样迅猛发展的现状同样影响到服装、纺织品领域，服装及面料织造和印染工艺在全球急速发展，面料外观丰富多样使面料外观单一的状况一去不复返。丰富的面料并能够在先进的物流环节中及时普及而成为大众化服用材料，从而满足了广大消费者的审美需求。

在时尚领域中，设计节奏变化最快的莫过于时装设计，随着国内服装市场的时装设计逐渐走向成熟，人们已经不再满足于服装体现时尚，更要体现个性，要体现个人的品味修养。虽然服装面料的研发品种繁多，但在面料大量流通运用中，人们的服装外观上仍在看似丰富的面料运用中不具个性，类似的面料用于不同的服装品牌，削弱了品牌服装特有风格，而仅仅靠改变服装款式的方法已经难以满足人们对选择品牌服装的个性化审美需求。这些因素促使时尚潮流加快了流行的脚步，使如今世界纺织服装产业形成了以特色化、个性化为主流的创意性设计趋势，市场已经开始对品牌服装和定制服装产品的个性化提出需求。因此对服装面料的外观倍加关注，希望面料能有助于表现出品牌

风格和每季的设计主题。

面料外观的二次设计恰恰顺应了如今纺织服装市场时尚化、多元化和风格化的需求，它成为极具设计发展前景的研究学科，进而产业化。服装的产品设计中，除款式、工艺以外，还应该包括服装面料的二次设计的环节。面料的二次设计在近年的服装设计过程中显得尤为重要，成为服装设计过程中不可忽视的设计过程。它体现在许多品牌公司的服装设计师队伍细分化，开始配有面料二次设计的设计人员。面料的二次设计有助于产品的外观更新，使其外观独一无二，通过面料的二次设计的研究来表现品牌服装间与众不同的品牌特色和风格效果。

中国作为世界纺织大国，纺织服装产业是我国具有一定国际竞争优势的行业。在20世纪七八十年代，我们纺织业的发展更多的是依赖低成本劳动力和资源丰富的优势，面料的设计走大众化路线，设计并不时尚。如今，在我国服装设计的发展逐步向成熟化迈进的过程中，我国服装设计师也逐步意识到品牌的风格建立与保持需要对品牌服装每季的产品企划设定与风格相关的主题故事。设计师把服装设计的关注点从款式设计转移到服装面料的再开发和再创新设计的研究中。如今的服装面料的二次设计已经不再是简单重复近代的仅限于定制高级礼服的领域，而是变得更为风格化，并广泛应用于各类批量生产的不同风格的服装品牌的设计中。

面料二次设计在我国现代服装设计中仍处在认识开发期，方法上还处于初级状态。

面料处理手法的成熟导致外观凌乱、画蛇添足、风格模糊，使得服装风格受到负面影响。可见，服装面料的二次设计的研究已经成为服装设计学中不可忽略的设计方法之一。我们必须用国际化设计理念更新视觉来探求和研究服装面料二次设计以及风格化问题。通过研究各种服装风格主题来选择相应的形象素材、材料肌理、手法和工艺，在面料上采取不同程度的、不同装饰手法的二次设计，使面料外观形成一种形象符号或是一种设计语言，叙述品牌服装的品质、设计主题和体现服装风格。

1、服装面料二次设计概念的认识

服装面料二次设计，是指对现有的服装面料进行再设计，以多种手法、材料和工艺，不同程度的改变原有面料的外观。具体而言，面料二次设计的方法是对原有的面料进行再次设计与构思，通过动手剪裁和制作加工等手段，强调或改变原有织物的外观，制作出表面具有新的视觉和触觉效果的织物，使面料更为贴切服装品牌的主题与风格。

按此概念来分析就能看到，用各种手法对服装面料进行二次设计的做法其实很早就已经被运用在服装设计中。我们可以从中国、法国、意大利等服装文明古国的博物馆中看到，在几百年前，面料二次设计就已经应用于皇室贵族的高级礼服定制中。原因是由于当时纺织品织造工艺的局限，服装面料外观单一，以至于限制了上层阶级为显赫他们的地位、富裕与审美，于是乎在面料上进行不同程度的手工艺装饰制作。这种奢侈的工艺使得原本织造外观单调的面料变得奢华且独一无二。而这种不同程度的装饰使原本面料产生不同程度变化的过程，就是服装面料的二次设计。而如今的服装面料二次设计更为顺应市场，也就是消费者的个性化需求使得品牌服装在走向了品牌设计个性化的方向的同时对服装面料的二次设计得以重视。

历代服装中对当时外观普通的面料进行二次设计的目的更多的是为了显赫地位、富裕和审美

1890年英国女性披风
工艺：贴布缀珠绣

1536年英国皇室服装
工艺：织缝缀宝石

中国清代男子朝袍
工艺：刺绣

当代服装的面料二次设计的目的则为满足个性化消费以加强品牌服装设计主题与风格

工艺：夹层布贴 风格：浪漫风格

工艺：褶皱盘旋缝 风格：新古典主义

工艺：综合材料叠加缝 风格：未来主义

工艺：夹层布堆 风格：新艺术风格

2、如何使用本教材

如同面对面的交流

本教材的使用过程如同与教师面对面的交流，模拟互动与循序渐进的教学和练习作业的安排：

面料风格化二次设计的目的

分析面料外观风格了解面料知识

如何对面料进行二次设计

面料二次设计的材料与风格

面料二次设计的常用工艺手法与风格

.....

使你很顺利完成每个阶段的学习。

图文并茂易于理解

大量的图例使你直观的理解每个阶段的学习内容。大部分图例是经作者用了3年时间亲自——指导学生完成的，因此每幅作品的设计过程的评价分析十分生动和实用。

动手创作

你一定已经看到本书中有许多实物的作品照片。都是学生们用手工或机器缝制出来的。所以，你的手要像你的脑子一样勤快，不能懒。思想与手同时按步骤层层递进，才能真正学会手脑配合，达到自己的设计想象的效果。

深入浅出易于掌握

十分容易掌握设计方法。因为书中的设计过程分析将有助于你自己设计的构思启发，大部分图例都便于认识和理解其制作方法，使你可以轻松的学习。

作品分析与反思

本教材中的作品图例不是完美作品，但一定是很好的学习示范作品。

我们按教学要求对作品进行客观评估与反思，使学友得到借鉴。

但是，评估、反思与借鉴的学习不等于在你的学习中不会再犯同样或其他错误，然而，错误和不足会使你增长经验而得以成长。

CHAPTER 1

第一章 服装面料及外 观风格

/// 学习服装面料二次设计须从研究面料外观的风格、从研究面料题材风格和研究不同工艺产生的不同风格入手,让二次设计后的面料外观能使服装主题风格更具视觉语言的表达和阐述魅力。

1、服装面料的概念

服装面料是指适用于裁剪和缝制成各类服装的材料。他们可以分成两大类:

- 纺织纤维类面料

纺织纤维类材料是采用天然纤维和人造天然纤维进行纺纱并织造而成的面料。

- 非织造类面料

非织造类材料是指不通过纺纱织造的面料,如动物的皮革或毛皮或仿造的动物皮革面料等。

2、服装面料的种类细分

- 按面料纤维原料分

天然纤维面料 { 动物纤维: 羊毛 驼毛 兔毛 蚕丝等
植物纤维: 棉花 亚麻 竹 木浆 树皮等

人造纤维面料 —— 粘胶纤维 涤纶纤维等

混纺纤维面料 —— 自然纤维 + 人造纤维等

- 按面料织造种类分

梭织面料 —— 经纱和纬纱通过梭织机工艺织造的面料

针织面料 —— 单股纱线通过针织机工艺织造的面料

梭织面料

针织面料

- 按面料使用季节分

春夏季面料:

春夏季面料质地轻薄,柔软透气。大都选择透气性好的天然纤维或混纺纤维织造成。人造纤维虽能模仿到天然纤维的轻薄和柔软,但其透气性不能与天然纤维相比(见图1、图2、图3)。

图1

图2

图3

秋冬季面料:

秋冬季面料质地厚重, 松软, 有较好的保暖功能。面料纤维原料的选择面广, 天然纤维、人造纤维和混纺纤维都能达到较好的效果。

在这些大类的服装面料中的每一类中, 都会因纤维织造工艺设计而改变织物的组织结构, 从而产生出丰富的面料外观肌理(图4、图5、图6、图7)。

图4

图5

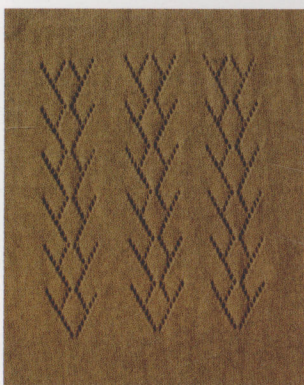

图6

图7

3、服装面料的风格及其产生因素

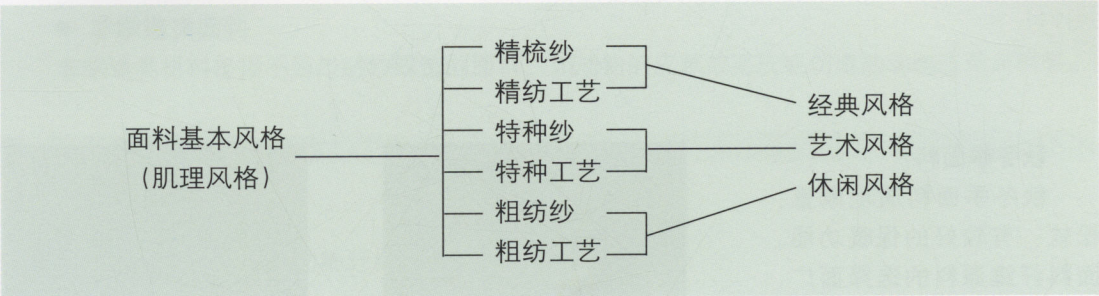
● 服装面料的基本风格

服装面料的基本风格主要是指排除了色彩和图案的因素, 通过纺织纤维和织造结构工艺的变化所产生的外观风格。不同粗细变化的纤维和不同疏密、织造结构和工艺能使面料从外观上可分出三大基本风格, 也可以理解为三大面料肌理风格。

经典风格：运用加工精良的精纺纱，采用高线密度纱线织造的平纹、斜纹或缎纹织物。纤细光滑均匀的纱线不但使织造上费时费工而且工艺难度较高。因此，织物外观肌理十分细腻精致，表面平整挺括，滑爽，光泽度高。

休闲风格：运用加工后外表仍保持具有粗细变化的自然状态的纱线，使自然状态下的纱线在织造时线密度低于精纺纱，大多采用平纹和斜纹织造工艺织造。织物外观能保持纤维的自然本质状态，相比精纺面料省工省时。因此，造就了自然朴实的肌理外观，表面无光泽感，能明显的从视觉上和触觉上就能感受到。

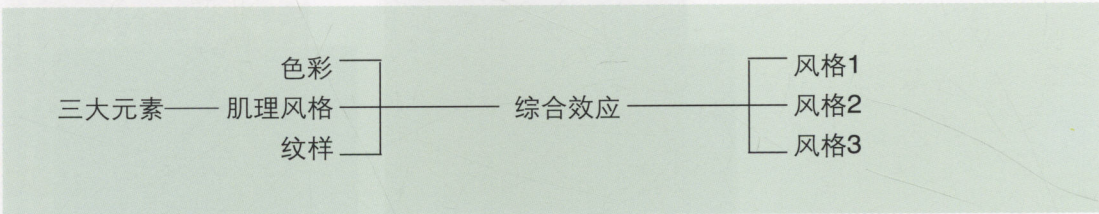
艺术风格：采用特种工艺和外观的纱线和特种纺织工艺织造，或采用特殊的后整理工艺处理。带有一定的新技术研究探讨性，通常会选择某种艺术品的外观和肌理进行概念性的模仿再现或演绎，也会从制作的偶然性上得以启发，使面料外观具独特效果。

● 服装面料风格扩展的条件

在面料的三大基本风格的基础上，将面料风格细化扩展，需要依靠另外两个不可缺少的条件，那就是面料的色彩元素和面料的纹样元素。

而当面料受到纱线织造肌理、色彩、纹样三方面因素相互间错综复杂的组合影响的条件下，就能扩展出更多的风格。

4、服装面料的风格种类及辨别

辨别面料风格的类型，靠的是面料纱线织造肌理、色彩、纹样三方面的因素的组合，并从视觉和触觉上得到一种感受的反映，进而引发记忆中与服装风格有共通性的联想。有时也会引发对其他文化风格的联想。将联想归类，就能发现面料的风格与服装风格有着极为相似的风格类别和特征。

● 面料中常见风格的外观特征

经典风格的外观特征：

肌理：选用天然纤维原料的精纺特细精梳纱，如羊毛、丝绸等。多用平纹和缎纹织造而成。因而从视觉和触觉上能感觉到其肌理的细腻和光滑。

色彩：选用服装在各种场合常用的、不过时的色彩，又称为经典色。如黑色、灰色、白色、米色、褐色、深海蓝色等等。并以单色或双色的色织工艺居多。

纹样：选用色织工艺织造出各种细条或细格的几何图案。如：细条纹、细格纹以及变形格，如千鸟格、犬齿纹等（图8，图9，图10，图11）。

图8

图9

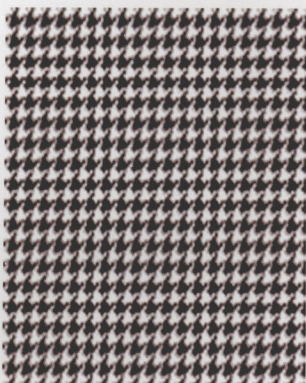

图10

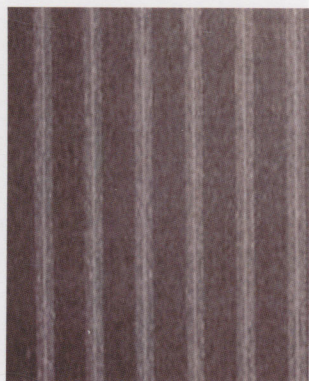

图11

古典风格的外观特征：

肌理：其一，选用经典风格的原料和织造工艺，使面料产生细腻、光滑肌理。

其二，选用毛、丝、棉、麻天然纤维原料，粗纺纱工艺使纱线略有粗细不均。但采用精良的平纹或斜纹织造（俗称粗纺精作），使面料产生较含蓄的凹凸起伏肌理达到仿古织物的外观。

色彩：提取古典油画中的色彩与经典色彩进行交互应用。如绛红色、灰绿色、白色、米黄色、褐色、深蓝色等。

纹样：选用多色织花工艺织造各种古典纹样，它们大部分参照古典建筑饰边纹样、古典绘画中服装的纹样、古典家具纹样和古典用品上的纹样。如各种形式的卷草纹、花卉和细条纹几何图案等（图12，图13，图14，图15）。

图12

图13

图14

图15

民族风格的外观特征:

肌理: 选用天然纤维原料的毛、棉、麻等粗纺纱, 采用粗纺平纹织造

工艺: 面料能产生较明显凹凸起伏的不平整手工织造的肌理效果。

色彩: 参照各国不同民族服装的色彩, 选用纯度和对比度较高多彩色。一般所参照的民族色彩与其图案相一致。例如, 参照中国维吾尔族的色彩, 图案也就参照与之相应的维吾尔族图案。

纹样: 选用多色交织提花工艺织造或仿提花的印花工艺, 直接运用民族纹样, 也部分参照典型的民族纹样进行变化。如波斯纹等。图案的选择与色彩有着同样的密切关系, 如选用印度的纹样, 色彩也应与纹样相一致 (图16, 图17, 图18)。

图16

图17

图18

田园风格的外观特征:

肌理: 选用天然纤维原料的棉、麻等粗纺纱, 面料的肌理效果与民族风格较为相似, 以平纹模仿手工织造的外观。

色彩: 以田园风光的色彩为主导, 如各种有阳光感的较高明度的红色、褐色、黄色、绿色、蓝色等。

纹样: 选用多色印染工艺进行染色和印花, 纹样大部分选取大自然的无名灌木和野花野草。如雏菊、四叶草、狗尾巴草等。用写实的绘画技法来表现, 也有采用朴实单纯的小格纹 (图19, 图20, 图21)。

图19

图20

图21