

针织服装设计系列丛书

KNITTING SWEATER DECORATION DESIGN

针织毛衫装饰设计

主 编:沈 雷

作 者:沈 雷 薛在年 刘栓枝

东华大学出版社

针织服装设计系列丛书

主编 沈雷

针织毛衫装饰设计

作者：沈雷 薛在年 刘栓枝

东华大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

针织毛衫装饰设计/沈雷主编. —上海: 东华
大学出版社, 2009. 8

ISBN 978-7-81111-612-0

I. 针... II. 沈... III. 羊毛衫—设计
IV. TS186.3

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2009)第 129766 号

责任编辑 吴川灵
封面设计 彭 波
陈 希

针织毛衫装饰设计
沈雷 主编

东华大学出版社出版
(上海市延安西路 1882 号 邮政编码:200051)
新华书店上海发行所发行 苏州望电印刷有限公司印刷
开本:787×1092 1/16 印张:10 字数:249 千字
2009 年 11 月第 1 版 2009 年 11 月第 1 次印刷
印数:0 001—4 000
ISBN 978-7-81111-612-0/TS·145
定价:25.00 元

序

中国是针织品生产销售的大国。“十五”期间，中国针织行业取得快速发展和长足进步，规模以上针织行业工业总产值、产品销售收入和利润总额年均增长分别为 20.82%，22.49%，38.98%。根据国家统计局统计，2007 年 1 - 11 月规模以上服装企业完成服装产量 179.68 亿件，同比增长 13.44%；其中针织服装生产企业完成针织服装产量 95.69 亿件，同比增长 14.41%。2007 年我国针织行业在 2006 年高速增长的基础上，再创辉煌。

针织服装生产持续发展的主要原因之一是市场需求的多元化引发行业生产的柔性变革。如何应用既丰富多彩，又富于功能性的针织面料设计出适应于消费者追求舒适和环境改变导致服装市场消费结构改变的针织服装成为服装设计人员关心思考的问题。

以江苏十佳设计师沈雷为首的设计团队，多年来专注于针织服装的设计研究，并与众多针织品牌合作，在针织服装的品牌企划和针织服装设计市场化操作方面取得了实效，在总结其多年设计实战基础上，编写的《针织服装设计系列丛书》是对设计理论和实践结合的一个有益尝试。

希望该系列丛书的出版，能给广大热爱针织服装设计和正在从事针织服装设计的设计人员提供一个交流的平台，对促进产业升级特别是技术创新有所启发，也真诚希望我们国家的针织服装设计水平日益提高，并显示出鲜明的特色。

中国针织工业协会 理事长

2009. 10

目 录

第一章	装饰概论	1
	第一节 装饰含义	3
	第二节 装饰与服装	6
	第三节 装饰的形式美	13
第二章	针织毛衫的设计要素	21
	第一节 针织毛衫的基本概念	23
	第二节 针织毛衫的历史演变和发展	24
	第三节 针织毛衫的分类及特点	28
	第四节 针织毛衫的设计要素	32
第三章	针织毛衫的基本装饰方法及效果	45
	第一节 织物组织变化产生的装饰效果	47
	第二节 图案装饰产生的装饰效果	57
	第三节 添加装饰物产生的装饰效果	72
	第四节 应用配饰产生的装饰效果	90
	第五节 染整加工产生的装饰效果	106
第四章	针织毛衫的装饰设计	109
	第一节 针织毛衫装饰设计中的常用手法及其风格	111
	第二节 针织毛衫装饰设计的灵感与来源	116
	第三节 针织毛衫的装饰风格	122
	第四节 针织毛衫的装饰设计	130
	第五节 著名品牌装饰设计风格案例分析	138

第五章	针织毛衫装饰的发展趋势	145
第一节	针织毛衫的发展趋势	147
第二节	针织毛衫装饰的发展方向	151

第一章 装饰概论

近年来,随着针织科技的突飞猛进,针织毛衫的品种、质量、数量得到了迅速发展,已由传统毛衫向装饰毛衫、补整毛衫、保健毛衫发展。毛衫外穿,外衣时装化、个性化、高档化已成为针织毛衫的新主题,各种新型面料和款式的针织T恤衫、运动服、健美服、休闲装深受消费者喜爱。

由于针织毛衫是服装中的一个大大类,它既有服装的一般共性又有特有的个性,以其柔软、舒适、贴体又富有弹性等优良的性能,形成了独自的风格。针织毛衫设计包括款式设计、样板设计、色彩和面料设计,结合针织面料的特性来表现服装美是针织毛衫设计的重要方面。现代人们选购服装时,注重表现自己的气质和个性,追求流行和时尚,因此在设计针织毛衫时,必须注重服装形式美法则的应用。针织毛衫是针织类服装产品中的消费大系,对针织毛衫的关注已经由过去单纯的舒适、少量的图案装饰发展到今天顺应装饰主义卷土重来的风尚开始注重设计,其中装饰设计是毛衫设计中画龙点睛之处,被广大设计师所重视,这也是今天时装针织毛衫发展的趋势之一。

第一节 装饰含义

装饰即在身体或物体的表面加些附属的东西，使之美观。一种广泛的含义是指在衣服完工后使用的所有装饰物品，如：丝带、荷叶边、拉链及附属的纽扣等。在针织毛衫中运用的装饰有两种，其一是不增添装饰物，利用针织面料的花型变化与多样的组织结构相结合，并配合色彩的变化，产生不同的有肌理效果的纹样；其二是利用装饰物对其进行装饰，例如：贴花、织绒、素绣、彩绣、缎带绣、镶拼、镶珠等。

毛衫的装饰从其空间造型来说，主要分为平面装饰、半立体装饰和立体装饰三种。平面装饰主要指的是在毛衫面料上本身存在的一些花型或者图案，这一般是由提供面料的制作厂商所设计完成的，一般我们称为面料花型设计。在男装中最为常见，如小的提花、暗格图案等，这都是面料本身所具有的。半立体的装饰主要是指毛衫出现至今，仍然占据主要地位的各种组织设计，当然今天的组织设计早已超越了从前的单调，随着科学技术的发展，先进的机器设备、材料和工艺，使得各种组织都有其独特之处，在第三章中我们会较为详细的谈谈各种组织设计。（如图 1-1）

图 1-1 利用针织面料的花型变化与多样的组织结构相结合，产生不同的有肌理效果的装饰纹样

立体装饰恐怕是如今服装装饰界中最为得宠的宠儿了。这种装饰范围十分广泛，我们常见的服装上各类的饰品，诸如毛皮、珍珠、水钻、金粉、蕾丝等等都是立体装饰，这种装饰已经设计到了服饰配件的领域，但却是毛衫立体装饰中最为自由发挥的一类，让毛衫风格百变。除此之外，毛衫造型中的各种褶皱、荷叶、流苏、抽缩等等都属于立体装饰，但也可以归为造型上的装饰。

其实应用在毛衫上的装饰方法并没有绝对的界限，总是平面结合立体，立体又结合平面，各种装饰材质互相交错使用，达到一个目的，使毛衫看起来更加时尚，又有良好的穿着性能。(如图1-2、1-3)

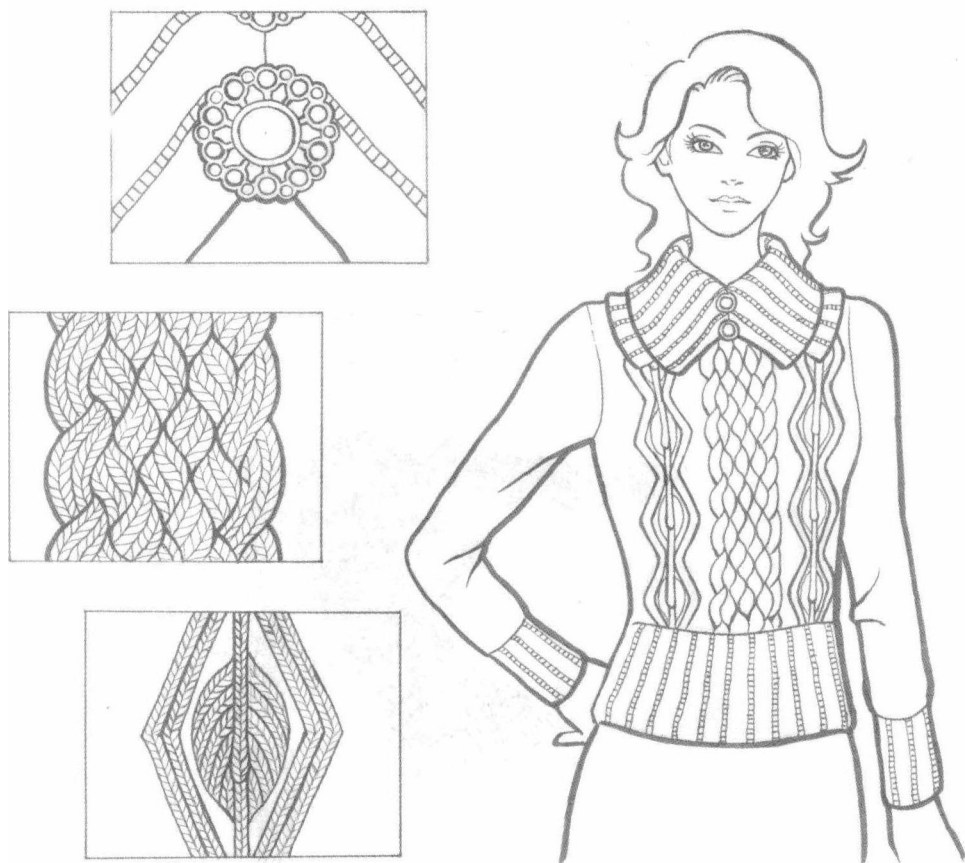

图1-2 不增添装饰物，而利用本身花型变化与多样的组织结构相结合产生装饰

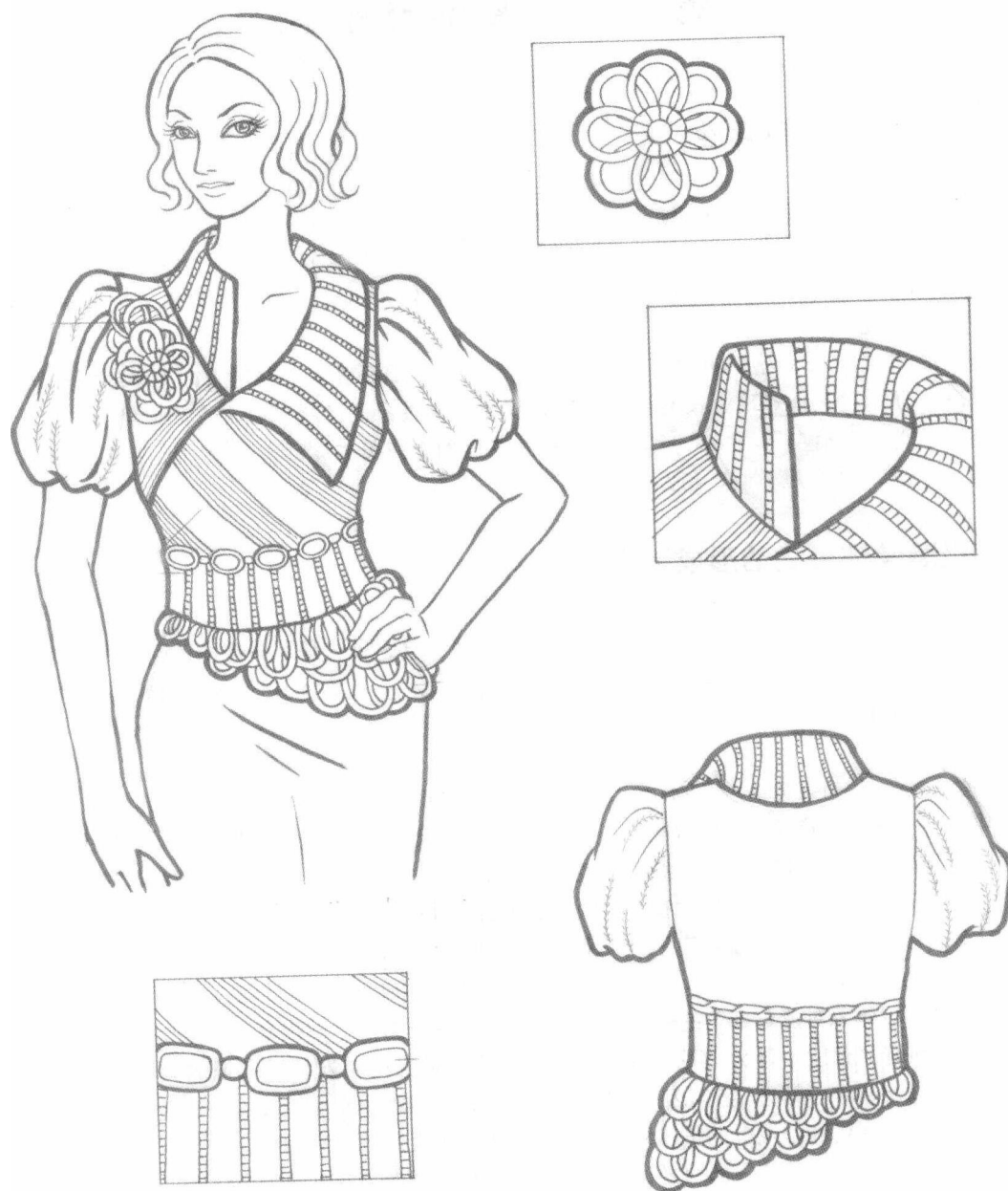

图 1-3 增添装饰物，与多样的组织结构变化相结合产生装饰效果

第二节 装饰与服装

一、服装装饰的重要性

服装装饰是一种综合性的装饰艺术，它体现了材料、花色、款式、工艺等多种因素的协调之美，在日常生活中，到处可见服装装饰的踪迹，无论是朴素的家居服、职业服，还是华丽的礼服，都或多或少采用了一系列服装装饰技法。形式各异的工艺设计能给服装增辉添色，具有画龙点睛、锦上添花的作用。

服装的装饰技法作为服饰学的一个重要组成部分，虽然在总体上遵循服饰美学的构成原则，但在艺术与形式的具体表现上又有自身的独特规律与个性不同的技艺特点，如刺绣、编织、绳结、面料再造等都有自己的特点。为了使服饰美感得到更完美的体现，必须对服装装饰的技法、特点有所了解，以便更好地美化服饰。

二、服装装饰形式的形成与发展

著名的历史学家赫伯特·斯宾塞说：“衣服像徽章一样，首先是那些想要得到别人称赞的人开始穿的。由于原始人偶然发现衣服在使用上有这样的优点，才逐步有计划地安排和考虑衣服和装饰的形式。”服装作为一种社会符号，其每一种装饰形式的形成都与服装的社会功能有着必然的联系。

首先，装饰作为人类情感的物化，它既是实用的产物，更是美的产物。格罗塞的《艺术起源》中曾经有这样的描写：达尔文曾将一段红布送给斐及安的土人，但那土人并不把布段作为衣服，而是和他的同伴将布段撕成细条缠绕在冻僵的身体上作装饰品。现代一些原始部落仍把装饰看得比衣着更重要，即使是居住在热带地区的全身裸体的原始人也要在头上、颈上佩带一些附属品。著名旅行家、民族学家库克说：“原始人情愿裸体，却渴望美观。”原始人用粗糙简陋但却十分醒目的物品如鸟类的羽毛、兽皮、植物、贝壳等装饰自身，就是为了美化炫耀自身，吸引异性的注意，以维系种族与部落的生生不息。随着社会生产力水平的提高，这些原始的感性的审美冲动及表现形式逐步上升为理性的审美活动，人们把从实践中发现并认识的对称、比例、节奏、韵律、对比、统一等形式美法则，借助一定的装饰手段运用到服装装饰中创造服装的审美价值，以满足人们视觉和心灵上的美感和愉悦。在人类服装发展的过程当中，人们为了追求美不惜以牺牲自身为代价，从原始人的纹身、穿鼻、穿耳、穿唇等行为到现代人的整容、塑身、化装；从16~17世纪欧洲妇女的铁制紧身胸衣、箍裙到中国古代妇女的裹足现象，人类对服装审美功能的关注在某种程度上超过对服装实用功能的关注，人类的审美意志是服装装饰形式产生、发展的最大动力。

图腾崇拜和宗教信仰是服装装饰形式产生、发展的又一重要因素，宗教文化在人类最初的发展过程中占据了相当重要的地位。部落、民族的生存，文明的延续，需要群体的意志和力量，宗

教信仰正是部落、民族凝聚的最重要的方式。服饰鲜明的符号特征成为部落、种族维系发展的重要标志。服装的外型、结构、图纹、色彩等装饰因素理所当然成了宗教文化的主要载体。原始人的纹身图案和衣服上的装饰性图符或包含了一定的宗教意义或浓缩着部落、种族的某种信念。宗教信仰赋予了服装深刻的象征性意义。如罗马帝国兴盛时期,由于基督教被禁止,传教只能秘密进行,基督徒们就用牧羊人代表耶稣、羔羊代表人民、心脏代表爱、船代表教会、孔雀象征永久、鸠鸟象征圣灵;色彩也被赋予宗教的涵义,白色象征纯洁、蓝色象征圣灵、红色象征基督的血和神的爱、紫色象征高贵和威严、绿色象征青春等,并把这些象征作为符号隐含在服装装饰中。中世纪欧洲服装在造型上极力掩饰人体的形态,以宽大、封闭为特征,并以头巾遮盖头部,这与基督教强调自律、追求精神世界的理想之美的教义有直接的关系。中国古代是以道德代宗教,自帝王“垂衣裳而天下治”,服装制度就作为一种礼制的体现贯穿于整个中国古代服装历史之中,服饰成为礼制的寄托物。如作为王权象征的十二章服就是一个典型的例子,服装上绣绘日、月、星辰、宗彝、海藻、粉米、黼、黻等十二章,分别取其照临、忠孝、洁净、滋养、决断和明辨之意,不同的级别设有不同的服装礼仪规格,天子衣九章,公则用七章,侯、伯只能用五章、三章。十二章几乎浓缩了中国社会所有的道德观念。儒教的服饰观对中国古代服饰形式产生了深远的影响,儒家的创始人孔子说:“修身齐家治国平天下”,成为文人士大夫的行为准则。而“修身”的内涵之一就是人的外在装饰行为,要求士人儒生无论从内心素养还是到外在形象都要合乎礼仪的规范,必须塑造出具有一定儒家风范的服饰形象。即如孔子所谓的“文质彬彬”,不偏不倚而归于中正。由此可见,在中国传统文化中,服装装饰的意义已经上升为一种社会意识形态,成为人们道德行为规范的重要组成部分。中国人讲究谦让礼治,所以服装以无肩造型、内敛外敞、上俭下丰为特征,不强调人体曲线,主旨体现社会伦理观念和人的精神内涵。服装上的佩饰也被赋予了特定的内涵,《礼记》中记载:“古之君子必佩玉”,玉石光泽、温润、质坚以及叩之声音清扬的品质成了君子人格的象征。除儒教外,道教、佛教的服饰观也对中国传统服装装饰形式的形成及发展起到一定的影响。

除了宗教、审美等因素,服装装饰形式的发展更多地受到来自于政治、经济、文化艺术等方面的综合影响。如西方自文艺复兴开始,个性解放和人文主义世界观得到了尊重,人们开始有意识地利用服装各部位的块面组合来显示、强化形体,并将服装造型作为新的装饰手段加以运用,这与中世纪具有宗教象征意义的袍式服装形成了鲜明的对照。人性的觉醒,科学的进步改变了人们的审美观念、着装观念。自此,追求时髦成为服装装饰的动力,发展到后来的巴洛克风格、罗可可风格,人们竭尽装扮,将服装装饰与社会地位密切联系起来,还将战争或其他重大社会事件的某些特征通过服装装饰表现出来,致使服装装饰形式以及装饰风格日趋多样化,服装的周期性特征开始得以体现。西方的工业革命使人类从手工业文明进入机械工业文明,它直接影响和改变了人们的生产方式、生活环境及生活方式,导致了人们着装观念变革,在功能主义和工业化生产的冲击下,相继出现了新古典主义风格、现代主义风格等服装形式。人们向传统的、繁琐的、束缚人性的服装装饰形式挑战,繁缛的附加装饰被摒弃,服装的整体形态简洁、明朗,现代绘画风格图形、几何纹样在服装中作为新的装饰元素加以运用,服装设计奉行“少即是多”、“形式服从功能”、“简约即是豪华”的装饰原则,装饰从审美理想的形式向体现功能美的形式转化。

另外,在服装的发展过程中,装饰形式的形成、发展始终是以服装的实用功能为依据,无论

是以宗教为目的或是以审美为目的的装饰形式，都不能忽视“人”这个装饰主体。虽然在某些特定的历史时期，服装装饰形式是以牺牲人的生理功能为代价的，但从整体上讲，装饰的实用功能随着人性的觉醒及人类文明程度的提高而越来越受到重视。

总之，服装装饰形式随着装饰社会功能的转变、拓展而不断更新、完善。一方面，一些不能适应社会发展需求的装饰形式被新的装饰形式所取代；另一方面，装饰功能的改变或消退并不影响原有的形式作为一种纯粹的装饰语言保留下来，并作为一种文化符号运用到新的服装形式之中。从而形成了服装装饰形式的多层次性：从表层的配饰、装饰纹样，到服装的外型、结构性装饰；从悦目的形式之美到适宜的功能之美，服装的装饰形式表现出了最大的丰富性。

三、服装装饰内容

服装是一种文化产品，它不仅包含了大量的社会文化信息，同时也包容了大量的知识含量。生产技术的创新、工艺流程的改进、新材料的使用，都为服装装饰形式的发展注入了新的血液。服装的装饰内容、装饰手段及制作工艺的发展为丰富服装的装饰形式及其艺术表现力发挥了重要的作用。（如图1-4）

图1-4 通过夸张肩部造型的方法，形成了倒三角形的外部轮廓

讲到服装装饰，人们最先想到的就是服装配饰，人类最初的身体装饰就是从佩带装饰品开始的，原始人的饰物虽然粗糙简陋却鲜艳醒目，成为人们宗教信仰、驱鬼辟邪与审美追求的载体。饰物没有随着服装的产生而消失，相反，它作为一种突显的文化符号，增强了服装的象征性和审美功能，成为服装装饰不可或缺的装饰手段。不同的时期，装饰品的象征性及社会功能性也有所差异，但作为装饰品，其审美功能是永恒的。随着服装文化的发展，配饰的发展也更加完善，从头饰、项饰、手饰到足饰等，从象征永恒的昂贵的钻石到街头琳琅满目的廉价的小装饰品，从天然的宝石、珠、玉、贝壳等到人工合成的各类金属、合金及仿制品等各类首饰，服装配饰形式应有尽有，装饰品加工手段也日益精良，这为满足不同层次人们的审美需求提供了丰富的内容。

图案及纹样作为服装的表层装饰,是服装装饰中运用最普遍的装饰元素。人类社会初期,服装上的图案、纹样及配饰主要是宗教信仰的载体,原始人以纹身或绣绘的方式把图符或象征性纹样同服饰联系在一起,以此表达对宗教与神灵的崇拜。随着社会的发展以及人性的觉醒,这种图纹装饰逐渐从宗教美走向现实美,其形式及内容不断变化、丰富。一方面,一些新的图案纹样伴随着新的社会文化背景应运而生;另一方面,一些古典的象征性纹样被作为文化的符号保留下来并加以运用。这种装饰形式及内容的发展带动了绣、绘、镶、嵌、贴、镂空、印染等装饰手段的发展完善。

服装的外型、服装的结构及服装构件是服装装饰的立体元素,它们不仅体现了服装的社会功能,也体现了装饰的实用功能。服装的外型随着社会政治、宗教、文化、经济的发展而丰富,并从社会早期的宗教的、政治的深层中淡出,转化为功能性的、以塑造美化形体为目的装饰手段,相继出现了H型、S型、X型、A型、V型等多种表现形式,这为服装装饰提供了丰富的造型语言。除此之外,人们还运用服装中各部件(领型、袖型、口袋等)的造型或位置的变化、服装结构线的变化以及在服装的结构线中添加装饰物等手段丰富服装的造型,这些主要通过裁、缝、拼接、滚、烫、镶、嵌等工艺制作手段来实现完成。

材料的对比、色彩的对比也是服装装饰常用的艺术手段。服装形成之初,无论是出于宗教审美的目的或出于实用的目的,无论是开始的无意识到后来的有意识,人们都从材料的对比与色彩的对比中找到了服装装饰的美感。发展到今天,服装的面料已随科技的发展而丰富多彩,服装的色彩也随着印染工艺的完善而异彩纷呈,这为服装的材料对比、色彩对比提供了丰富的物质基础,它已成为现代服饰中运用最频繁的装饰手法。

服装装饰的内容及其象征性对于形式的意义不仅在于它赋予服装以社会性的思想内涵,使其获得更广泛的应用而成为时尚,而且因表达内容的特殊要求和规范,迫使人们去寻找适应的装饰形式与装饰手段加以表现,以达到形式和内容的高度统一。服装装饰形式的发展过程就是服装装饰内容、手段不断发展完善的过程。

1、服装装饰与造型

服装造型是服装装饰的基础,它表现人体美及人的性格、气质,并适应一定的生活方式,是服装造型和装饰的基本出发点。

服装造型的特点:

(1) 运用面料造型。服装的面料是依附人体的,因此它是由平面转化为立体,即具有平面效果与立体效果相结合的特点。

(2) 服装造型以人的体形为基础,它是服装造型与人的体形的结合体。

(3) 服装造型是随人体各种活动而不断变换姿态的立体造型。由于以上特点,服装造型对人体的装饰起着决定性作用,服装造型变化是根据人体总体和各部基本形进行增减、组合,从而构成基本形组合体。适体服装和非适体服装都表现为单形,多形,方形、圆形的变换组合,可运用立体构成原理,塑造服装基本形。服装造型统帅着装饰,决定着装饰纹样的去、留、繁、简,决定着装饰的手法、风格。

2、服装装饰的三要素

服装装饰的三要素,通过面饰、点饰、线饰三个方面来体现。

(1) 面饰。运用服装裁片不同形的面,大小面的结合和色彩的块面的分割与组合,构成面的装饰。它分为“纯”面饰和以面为主结合点饰,以面为主结合线饰等。

(2) 点饰。即以团花和单独纹样等形式为饰点,以不同形为饰点,以钮扣为饰点等。运用点饰的大小变化、位置变化、方向变化。点饰的连续、重叠和透叠以及散点的组合变化。点饰的动律和节奏等构成各种类型的点的装饰。它以面为基础,起着重点装饰、散点装饰和线点装饰的作用。

(3) 线饰。运用袖边、领边、裙边的边缘进行装饰。如以沿边起线、打褶起线、密扣点起线等,运用裁片的拼接缝起线装饰,运用饰条起线以及工艺花饰起线等。服装的线饰可分线、点结合装饰,以点组成的虚线装饰,以线组成的多层次面饰和只用线的装饰四个类型。

线不但本身起装饰作用,而且对明确服装造型、突出美的体形,表现节奏韵律、变化服装动势、突出人的美姿风采等起着十分重要的作用。

在服装装饰的三要素中,点、线、面之间应有主次,灵活运用,有机结合。

(如图1-5)

3、服装装饰的题材内容

服装装饰的主要任务是为了“用”,是为了美化人民生活 and 满足人们的审美要求。在服装装饰中有的具有思想内容,如通过表意、寓意、象征、标志等表现幸福、爱情、富贵、平安、顺利、进步、智慧、胜利等意愿;有的则是广告标志、军衔标志、职务标志、婚丧标志等;有的具有明显的政治内容或一定宗教内容等,但多数则只有实用要求和美化要求,所以“实用”、“美化”就是服装装饰的主要含义。服装装饰的题材,可以分为两大类:一类是具体的装饰形象,如植物、动物、人物、风景、文字、工具、器皿等;另一类是抽象形象,如以方、圆、曲、直的线质和各类的几何形体以及点线面的运用等。如毛衣是用线巧妙编织的纹路,表现了节奏韵律和工艺技巧。我们不能只注意具象装饰题材,忽略抽象装饰题材的运用而造成装饰题材范围的狭窄。要从实用和美化出发,以免选择题材不当,使装饰多余和过分。

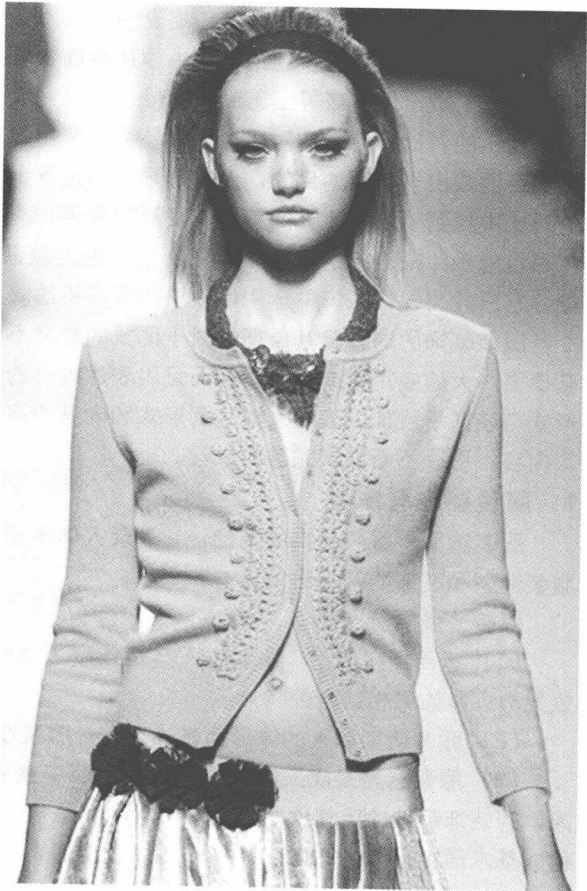

图1-5 沿着门襟边缘进行装饰,
用点和线结合进行装饰

4、服装装饰手法

服装装饰手法包括分割法,定位、定形法,适形法和填充法,概括法和程式法,重复法,衬托对照法,呼应法,整体统一法等八种。现代的服装装饰已经打破了各个局部单独装饰的做法,出现崭新的装饰风格。统一设计就是打破局部装饰,打破四方连续的格式,把纹样、色彩和款式结合起来进行整体设计而出现的新效果。

5、服装的装饰色彩

图 1-6 背景采用冷色调的灰,使得暖色调的毛衫更温暖,服装整体色调统一、协调

色彩对于服装设计及其装饰的成败起决定性作用。服装的装饰色彩要抓住配色类型和配色规律。服装的配色类型大体分为:华丽型、明朗型、富丽典雅型、柔和型和强烈型。服装配色规律,要掌握如下要领:

- (1) 要有统一的主色调,各类色着眼于占统治地位的主色调;
- (2) 掌握色彩的深、中、浅的不同明暗度配置;
- (3) 掌握色彩的对比与调和;

(4) 掌握色彩面积大小、视觉距离的远近、色彩的反复配置。服装的装饰色彩都是通过面料、饰品等物质色彩体现的,所以要充分显示质地、肌理色彩的美。此外,服装配色除注意服装本身的整体配色外,还要注意与环境色彩的关系,服装色彩就是环境色彩的一个组成部分。(如图 1-6)

6、服装装饰与工艺品种

服装装饰必须与各类工艺品种的制作密切结合。尤其是工艺服装,巧妙运用面料和运用具体的工艺品种,对于创造新花色、新的装饰风格是很重要的。如利用条格布的巧妙变向拼接,利用花布的大拼补,利用专用的材料装饰,运用手绘、转移印花、提花、发泡印花等。可在服装某一