

THE
COMPLETE WORKS OF CHINESE
ART DESIGN CLASSIFICATION

服装设计与制作

ART DESIGN
中国美术·设计分类全集

【设计基础卷】

辽宁美术出版社

LIAONING FINE ARTS PUBLISHING HOUSE

J09 33-2

中国美术·设计分类全集

服装设计与制作

THE COMPLETE
WORKS OF CHINESE
ART DESIGN CLASSIFICATION

[设计基础卷]

■ 辽宁美术出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

服装设计与制作 / 陈丽华等编著. -- 沈阳 : 辽宁
美术出版社, 2013. 3

(中国美术·设计分类全集)

ISBN 978-7-5314-5376-5

I. ①服… II. ①陈… III. ①服装—设计②服装缝制
IV. ①TS941.2②TS941.63

中国版本图书馆CIP数据核字(2013)第045930号

出版者: 辽宁美术出版社

地 址: 沈阳市和平区民族北街29号 邮编: 110001

发 行 者: 辽宁美术出版社

印 刷 者: 沈阳新华印刷厂

开 本: 889mm×1194mm 1/16

印 张: 31

字 数: 500千字

出版时间: 2013年3月第1版

印刷时间: 2013年3月第1次印刷

责任编辑: 苍晓东 李 彤 申虹霓 郭 丹 方 伟

技术编辑: 鲁 浪 徐 杰 霍 磊

责任校对: 张亚迪 徐丽娟 黄 鲲

ISBN 978-7-5314-5376-5

定 价: 160.00元

邮购部电话: 024-83833008

E-mail: lnmscbs@163.com

http://www.lnmscbs.com

图书如有印装质量问题请与出版部联系调换

出版部电话: 024-23835227

序言

设计是把一种计划、规划、设想通过视觉的形式传达出来的活动过程，是一种为构建有意义的秩序而付出的有意识的直觉上的努力。最简单的关于设计的定义就是一种“有目的的创作行为”。作为设计的基础包含的内容非常宽泛，凡与设计相关的所有基础学科均可列入其中。

由德国著名建筑家、设计理论家沃尔特·格罗佩斯创建的包豪斯学院1919年在德国成立，当时这所学院汇集了许多优秀的现代艺术大师，如神秘主义画家伊顿，抽象主义画家康定斯基、克利和构成主义大师纳吉等。他们将各种新的艺术观念带到设计的教育领域中，经过十多年的探索与努力，创造了平面和立体的结构研究、材料的研究、色彩的研究三方面体系，使视觉教育第一次牢固地建立在科学的基础上。他们创立的设计基础教育体系和现代设计理念影响至今。

进入20世纪80年代，中国的艺术设计教育开始引入由德国包豪斯开创的现代设计体系，如平面构成、色彩构成、立体构成等课程。通过不断地探索和实践，包豪斯设计教育理论与我国的艺术教育实际相融合，逐渐形成了我国设计基础教学体系。目前，设计基础的基本构建点是培养学生艺术设计的创造性。在教学方法上主要通过案例式教学加以分析和启发，通过大量的理论结合实践的训练，使学生对设计的基础知识从感性认识升华到更高、更广、更科学的审美境界即理性的思维方式中去，使学生了解设计艺术的特殊性，从而掌握其规律，并在设计中能够合理地运用设计基础理论和方法，在设计中发挥创造精神，最终达到满足符合功能和审美的设计要求。

本着尽快完善学科建设，确立科学的、适应人才市场需求的教学体系，提高服装设计专业水平，使其适应社会需求的原则。辽宁美术出版社组织全国高等院校艺术设计教育的著名专家及各校精品课程主讲教师，共同编写了《服装设计与制作》，专家们结合精品课程建设实践，深入研讨了服装设计与制作的办学理念，就怎样编写体系完整、定位清晰、使用方便、质量上乘的服装设计教学用书达成了共识。本书系统地介绍了“服装材料学、成衣制板、时装画表现技法、服装立裁制板实训指导”，涵盖了服装设计的基本理论、构思方法、设计技巧及表现技法等。是一部服装设计的参考书，更是服装设计专业的学生全面认识和学习服装设计基础理论的参考用书。

总目录/CONTENTS

The Complete-works

Chinese of
Design art Classifi-
cation
Art
Design
of Works

第一篇

服装材料学 / 陈丽华 编著

第二篇

成衣制板 / 高国利 吴继辉 编著

第三篇

时装画表现技法 / 王 羿 王群山 编著

第四篇

服装立裁制板实训指导 / 王东辉 刘 兰 编著

Preface

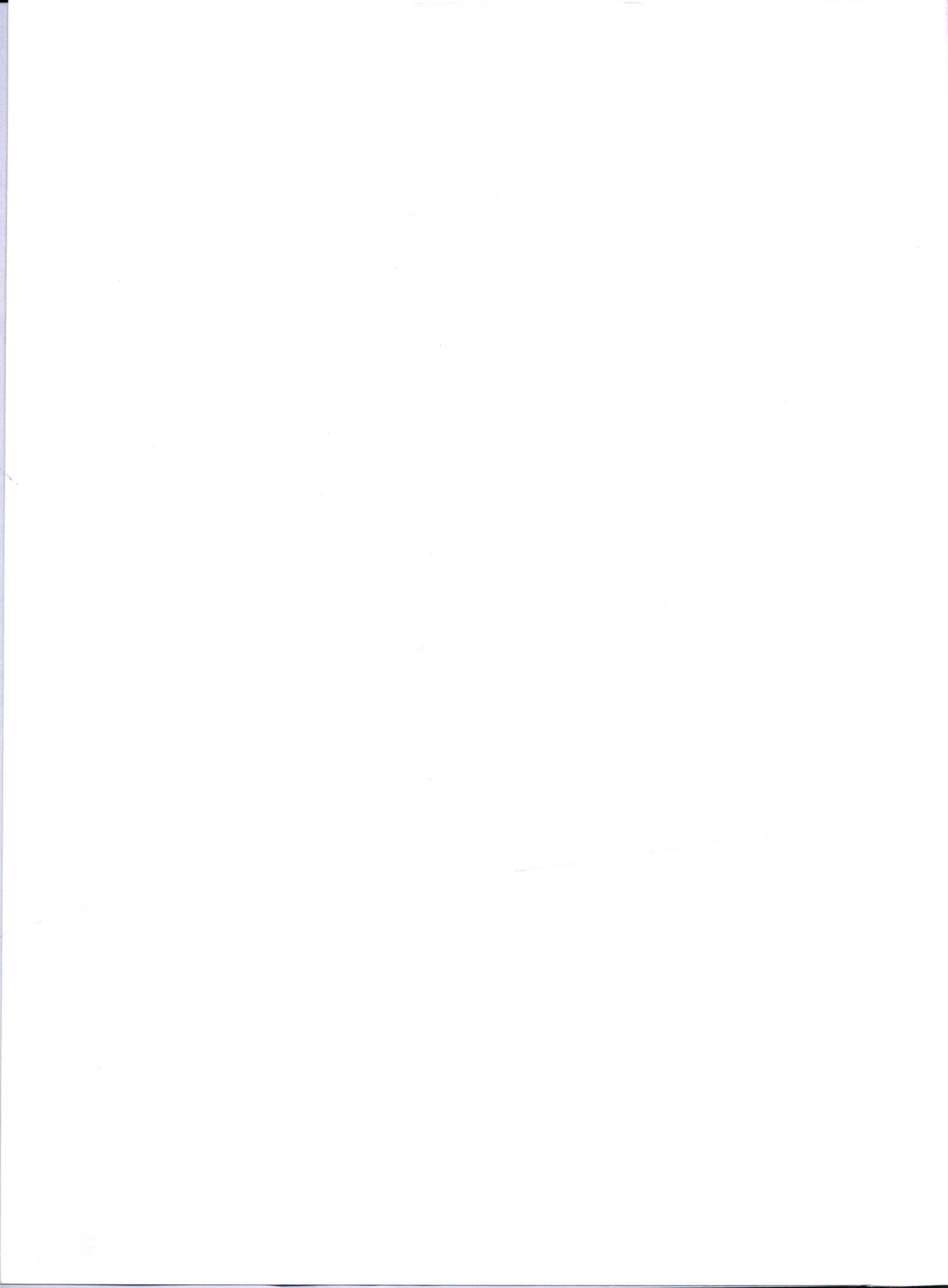
The design is to make a plan, plan, plan to convey through the visual form of activity process, is a kind of to construct meaningful order and pay conscious intuitive efforts. The most simple about the definition of design is a kind of " creative purposes ". As the basis of design contains the content is very wide, all disciplines can be associated with design included.

Created by the famous German architect, design theorist Walter Gropes Bauhaus school was founded in Germany in 1919, when the Institute brings together the modern art master many good, such as mystic painter Eaton, abstract painter Kandinsky, Kelly and constructivism master Najib etc.. They will be all kinds of new artistic idea to design in the field of education, after ten years of exploration and efforts, create a plane and three-dimensional structure research, research materials, color three respects of the system, so that the visual education first firmly established on the basis of science. Basic design education system they created and modern design concepts influence is still.

In nineteen eighties, art design education in China started to introduce the modern design system created by the German Bauhaus, such as plane composition, color composition, three-dimensional composition courses. Through constant exploration and practice, the art education of Bauhaus design education theory and the practice of our country of integration, and gradually formed a teaching system of basic design in china. At present, the fundamental construction design is to cultivate the students of art design creativity. On the teaching method is mainly analyzed and inspired by the case teaching,

through a large number of combination of theory and practice of training students basic knowledge for the design of sublimation from perceptual knowledge to the aesthetic realm of higher, broader, more scientific, rational way of thinking to students, the special solution of design art, thus to master the law, and be able to use reasonable design theory and method in the design, the creative spirit in the design, to meet the functional and aesthetic requirements of design.

In as soon as possible to improve the subject construction, establish a scientific, adapt to the talent market demand teaching system, improve the professional level of clothing design, to meet the social demand principle. Well-known experts and teachers school courses at Liaoning Fine Arts Publishing House organization of art design education in universities, prepared jointly by the " design and making " clothing, experts in combination with the practice of constructing quality course, in-depth discussion of the design and production of clothing teaching ideas, to reach a consensus on how to write a complete system, clear positioning, convenient use, the quality of the garment design teaching. This book systematically introduces " fashion painting techniques, clothing material, clothing plate making, draping ", covering the basic theory, the concept of fashion design method, design skills and techniques. Is a clothing design reference books, is a clothing design professional students a comprehensive understanding and learning design theory and clothing reference books.

第一篇 / 服装材料学

The Complete-works

Chinese of
Design art Classifi-
cation
Art
Design
of Works
Complete

编著 / 陈丽华

目录 contents

序

第一章 服装材料概述

007

第一节 服装材料的分类 / 008

第二节 服装材料的重要性及课程学习要点 / 012

第二章 服装用织物的形成

015

第一节 纤维 / 016

第二节 纱线 / 026

第三节 织物组织结构 / 031

第四节 染整工艺 / 037

第三章 服装材料的服用性能与风格特征

045

第一节 服装材料的服用性能 / 046

第二节 服装材料的风格特征 / 052

第四章 常用服装面料

055

第一节 机织面料典型品种的风格特征及应用 / 056

第二节 针织面料典型品种的风格特征及应用 / 068

第三节 裘皮与皮革 / 069

— 第五章 服装辅料

075

- 第一节 里料 / 076
- 第二节 衬垫料 / 077
- 第三节 其他辅料 / 079

— 第六章 服装材质再设计

083

- 第一节 服装材质再设计的目的与意义 / 084
- 第二节 服装材质再设计的方法 / 084

— 第七章 服装材料的鉴别、选择与运用

093

- 第一节 服装材料的鉴别 / 090
- 第二节 服装材料的选择与运用 / 094

— 第八章 新型的服装材料

097

- 第一节 生态环保的服装材料 / 098
- 第二节 高科技的服装材料 / 100
- 第三节 功能型的服装材料 / 101

中國高等院校

THE CHINESE UNIVERSITY

21世纪高等教育美术专业教材

The Art Material for Higher Education of Twenty-First Century

CHAPTER 1

服装材料的分类
服装材料的重要性及课程学习要点

服装材料概述

第一章 服装材料概述

第一节 服装材料的分类

一、服装材料的基本概念

可用于构成服装的所有材料，统称为服装材料。

比如西服，它需要面料，还需要里料、衬料、垫料、扣、缝纫线，还有各种标签、吊卡和包装材料等，这些材料都是服装材料。服装材料的种类繁多，为了系统地了解服装材料，在服装设计制作中更好地选择和运用服装材料，对其进行如下分类。

（一）按服装材料的用途分类

按材料的用途，一般可分为服装面料和服装辅料。

1. 服装面料

服装面料是指构成服装表面的主要用料，对服装造型、外观风格及服用性能起主要作用。如西装、大衣所用的布料；皮衣所用的表皮、皮革等（图1-1~图1-4）。

服装面料能体现服装的总体特征，包括服装的造型、风格、性能等。

在设计服装的造型时，应充分考虑不同的服装面料的造型特征，如设计轻盈、飘逸的服装造型，要选择轻薄、柔软的服装面料。如设计柔软悬垂的服装造

型，一定要选择柔软、悬垂性的服装面料，设计平直挺拔的服装造型，应选择细腻、柔和、弹性好的服装面料；设计合体紧身的服装造型，应选择柔软、伸缩性较好的服装面料。只有合理地选择能够表现服装造型风格的面料，才能使服装的设计构思通过服装面料真正体现出来。

在塑造服装的风格时，应考虑到不同的服装面料的外观风格，包括色彩、图案、光泽、表面肌理、质地、造型能力等，给人以不同的感觉，可形成各种不同的服装风格。不同的服装风格应采用不同的服装面料。如设计自然、朴素、粗犷的服装风格，应选择光泽较弱、朴实粗犷、原始风格的服装面料；设计精巧、细致、端庄的服装风格，应选择色光优雅、平整细洁、高雅风格的服装面料；设计优雅、闲适的服装风格，应选择柔软舒适、随意风格的服装面料。

服装面料不仅要满足服装外在美的要求，更要能适合服装内在性能的要求，达到完美的统一。不同种类的服装对面料是有不同性能要求的，有的以舒适为主，有的强调坚固耐用，有的注重外观的华丽，如内衣要求面料柔软光滑，吸汗透气，伸缩自如等；外衣要求面料色彩图案，赏心悦目，造型美观；冬装要求面料

轻便、保温、吸汗；夏装要求面料轻薄，吸汗透气、凉爽舒适等。

因此，服装面料应能够满足各种各样服装的要求，能够塑造各种各样风格、形象的服装，体现服装不同的外观和内涵，满足人们对服装舒适、美观和实用的需求。

2. 服装辅料

服装辅料是指构成服装时，除面料以外的所有用料。

服装辅料的种类很多，不同的服装辅料有不同的作用。辅料包括：里料、衬料、垫料、填充料、缝纫线、扣紧材料、花边、商标带、号型尺码带、成分标签、使用说明牌及各种包装等（图1-5~图1-11）。

随着服装的发展，辅料的作用越来越重要，服装的许多造型和风格需要辅料的配合来实现。如轻薄型的西装，除了选择轻薄、细腻、高雅、时尚的服装面料，还必须选择较流行的轻薄、柔软、光滑的里料和轻巧柔软、造型性能好的衬垫料，才能达到设计的最佳效果。

服装辅料必须根据面料的特点，根据服装的要求进行选择，必须与服装面料相协调、相一致。否则，不但不能发挥辅料应有的作用，还将破坏服装的整体效果，如高档的皮革服装，采用低档的里

图 1-1 男女西服套装

图 1-3 裘皮

图 1-4 皮裤

图 1-2 大衣

图 1-6 纽扣

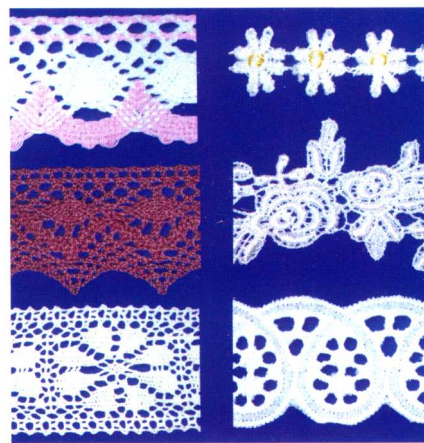

图 1-7 花边

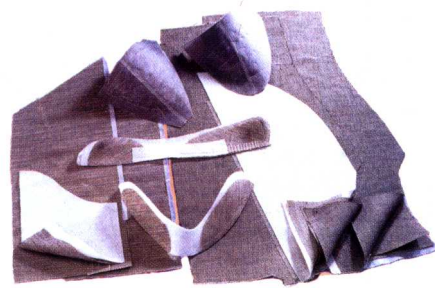

图 1-5 衬垫料

图 1-8 标牌

图 1-9 绳带

图 1-10 拉链

图 1-11 缝纫线及毛线

料, 必定降低服装的档次, 使服装应有的形象受到损害; 轻薄柔软的面料, 采用厚实挺括的衬料、垫料, 不但达不到服装造型的目的, 反而会破坏服装的形象; 朴素、自然、乡村风格的服装, 选择了具有浓郁乡村气息的蓝靛花布作为面料, 却采用精致、华丽的纽扣, 这样也达不到服装设计的最佳效果。

因此, 服装辅料虽然对服装的构成起辅助作用, 但是对服装特别是现代服装来说, 却不可忽视。

(二) 按服装材料的属性分类

按材料的属性, 一般可分为纤维制品、裘革制品及其他制品。

用于服装面料的纤维制品主要是机织物、针织物, 还有少量的编织物、非织造织物和复合织物, 以及裘革制品的天然裘皮和皮革, 如裘皮大衣、皮革风衣等。

纤维制品也是服装辅料的主要材料, 如机织物、针织物的里料; 机织物、针织物及非织造织物的衬料等。裘革制品在服装里料中也有一些应用, 如羊羔皮里子, 也可用于服装的局部装饰, 如衣领、袖口等。

其他制品在服装面料中也有应用, 如塑料薄膜雨衣, 泡沫制品的复合面料。大多其他制品被用于服装辅料, 如纽扣、拉链, 吊牌及包装材料等(见表 1)。

随着科技的发展和人们对服装要求的变化, 用于服装的材料越来越多, 但是在服装材料中绝大多数是纤维制品, 并且是纤维制品中的各种织物, 因此, 织物是本课程学习的主要内容, 可进一步分类如下:

1. 按织物的构成方式分类

按织物的构成方式可分为机织物、针织物、非织造织物及复合织物。

(1) 机织物

机织物是由相互垂直的经纱和纬纱按一定的组织交织而成的织物。机织物生产工艺流程长, 结构紧密, 形态稳定性好, 但柔软性、悬垂性、伸缩性较针织物差。

(2) 针织物

针织物是指由针织将纱线弯曲成线圈并使之相互串套连接而形成的织物。针织物生产流程短, 生产效率高, 质地松软, 有较大的伸缩性、悬垂性、抗皱性和透气性好, 但易变形, 易钩丝, 易脱散。

(3) 非织造织物

非织造织物一般是指不经传统的机织或针织的工艺过程, 由纤维或长丝铺制成网, 或纱线铺制成层, 再经过机械、化学或热熔方法加固而形成的织物, 或称不织布。

非织造织物的生产周期、流程短, 成本低, 产量高, 采用的原料来源广, 种类多。

表 1

服装材料	纤维制品	纺织制品	织物: 机织物、针织物、编织物(包括织带、花边、网布) 其他: 缝纫线、绣花线、编织线、绳带
		集合制品	非织造织物、毡、絮、纸
		复合制品	涂层布、人造皮革、粘合布、绗缝布等。
		裘革制品:	天然裘皮、天然皮革。
	其他制品:	金属、塑料、泡沫、木、竹、石、贝、骨、橡胶等。	

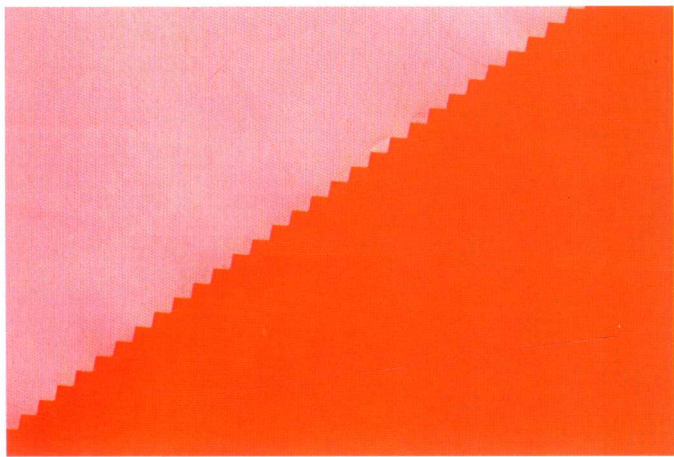

图 1-12 机织涂层

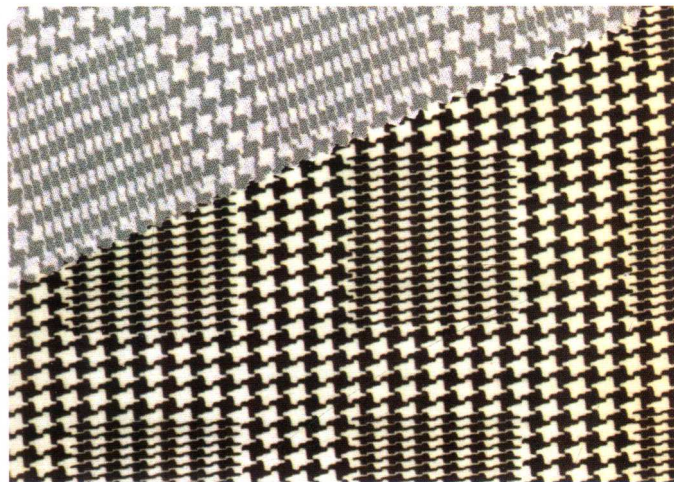

图 1-13 针织涂层

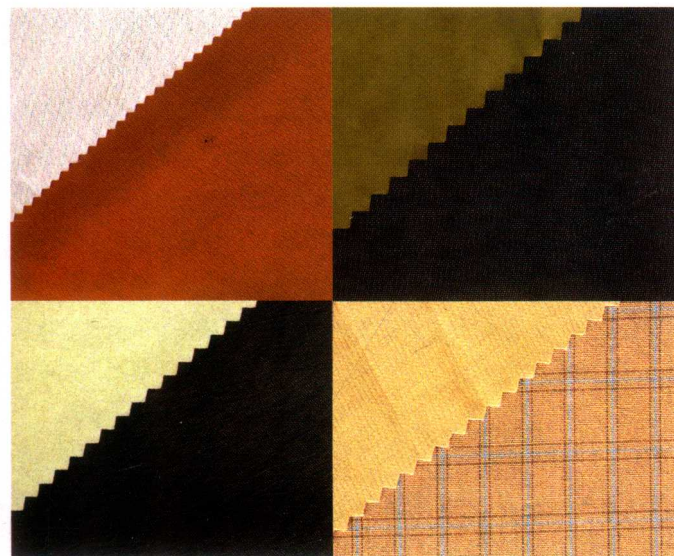

图 1-14 织物复合

随着非织造织物生产技术的迅速发展,人们对服装材料要求的提高,其在服装领域的应用愈来愈广,被誉为是机织、针织之后的纺织第三领域。目前,已广泛用于服装面料,如仿山羊皮、仿麂皮、缝编衬衫料;辅料如热熔粘合衬、肩垫、胸垫;“用即弃”衣裤料、围裙等。

但目前非织造织物的外观,缺少艺术感,没有机织物和针织物那种吸引人的织纹,而且在悬垂性、弹性、强伸性、不透明度、质感等方面,也与服装面料的要求有一定距离。所以非织造织物尚不能完全取代传统纺织织物。

(4) 复合织物

复合织物是指用纺织品及其他材料,经过涂敷、粘合或缝合而成的织物。如涂层布、人造皮革、粘合布、绗缝布等。复合织物正反两面采用不同的织物或其他材料,外观和性能有显著差异,使面料具有多重材料的性质。复合织物有机织物与针织物复合的,机织物与非织造物复合的,机织物与其他材料(如泡沫片材)复合的,针织物与非织造物复合的,针织物与其他材料复合的等等。一般应用于较厚或双面具有不同要求的服装(图1-12~图1-16)。

2. 按织物的原料组成分类

按织物的原料组成可分为:纯纺织物、混纺织物及交织物。

(1) 纯纺织物

纯纺织物是指采用同一种纤维的纯纺纱线而织成的织物,如纯棉织物。

主要特点是体现了其组成纤维的基本性能。

(2) 混纺织物

混纺织物是指采用两种或两种以上纤维的混纺纱线而织成的织物。如毛/腈 50/50 混纺织物。

主要特点是体现所组成原料中各种纤维的优越性能,取长补短,以提高织物的性能并扩大其适用性。

(3) 交织物

交织物分为交织机织物和交织针织物两种。

交织机织物是指经纱和纬纱采用不同纤维的纱线或同种纤维不同类型的纱线而织成的织物。交织针织物是指以两种或两种以上纱线或长丝间隔而织成的织物。如经纱为人造丝、纬纱为棉纱的线绉。

基本性能是由不同种类的纱线决定,一般具有经纬向各异的特点。

图 1-15 绉缝织物

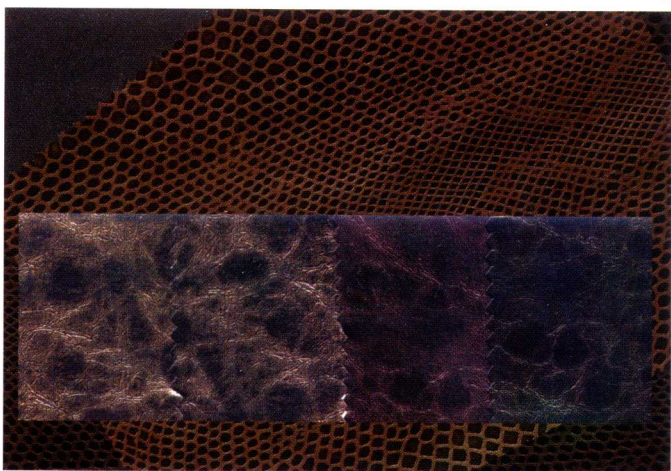

图 1-16 人造皮革

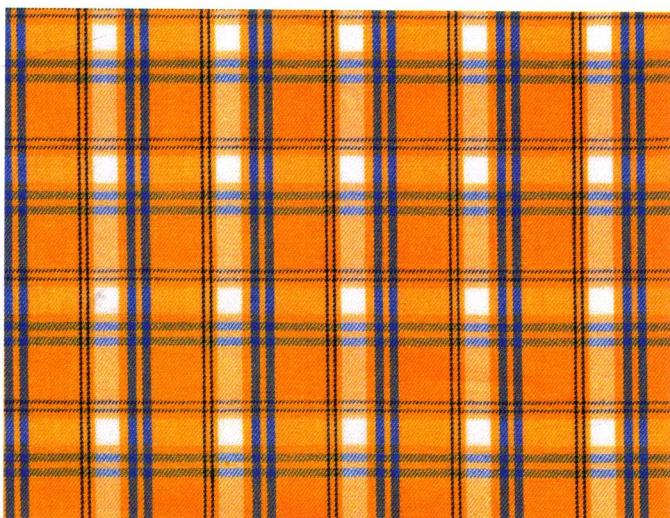

图 1-17 色织斜纹格布

3. 按织物的印染加工分类

按织物的印染加工可分为原色织物、漂白织物、印染织物、色织物及色纺织物。

(1) 原色织物

又称本色织物，主要指未进行印染加工而保持纤维原色的织物。大部分用作印染加工的坯布。

(2) 漂白织物

是以白坯布经练漂加工后所获得的织物。

(3) 印染织物

是指白坯布经练漂加工后进行印花或染色而获得的织物。

(4) 色织物

是指纱线染色后而织成的各种条、格及小提花织物(图1-17)。

(5) 色纺织物

先将散纤维或纱条染色再制成纱线,所织成的织物称色纺织物。

第二节 服装材料的重要性及课程学习要点

一、服装材料的重要性

(一) 服装材料是服装的物质基础

服装的色彩图案、材质风格、款式造型是服装构成的三大要素。其中,服装的色彩图案与材质风格是由服装材料直接体现的,而服装的款式造型也依赖于服装材料,尤其是服装的面料,如设计一件柔软悬垂的长裙,却选择平整、挺括的服装面料,无论多精致的服装工艺,也无法达到设计的效果。

一件理想的高品位的服装必须有完美的设计,理想的服装材料和精致的服装工艺。而完美的服装设计不单要有满意的款式造型,和谐的色彩与精美的图案,还必须选择合适的服装材料,否则无法表达设计者的意图,也无法体现所设计款式的结构和特色,也很难实现色彩的运用和搭配等。由此可见,服装材料在服装的制作中是最基本的物质条件,服装材料的开发和生产直接影响着服装业的发展。

(二) 服装材料是人们选购服装的首要因素

随着生活质量的提高,人们不但注重舒适、崇尚保健的服装,而且功能型、生态环保型、个性化的服装已成为人们的时尚