

纺织服装高等教育“十二五”部委级规划教材

服装创意面料 CREATIVE 设计 FABRIC FOR FASHION

第二版 杨 颐 编著

东华大学出版社

中国高等院校服装·纺织品艺术设计专业系列教材

服装创意面料设计

第二版 杨 颐 编著

东华大学出版社·上海

图书在版编目 (C I P) 数据

服装创意面料设计 / 杨颐编著 - 2 版. - 上海: 东华大学出版社, 2015. 8

ISBN 978-7-5669-0841-4

I. 服… II. ①杨… III. 服装面料 - 设计 IV. ① TS941.4

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 163344 号

责任编辑: 谢 未

装帧设计: 王 丽

服装创意面料设计(第二版)

Fuzhuang Chuangyi Mianliao Sheji

编 者: 杨 颐

出 版: 东华大学出版社

(上海市延安西路 1882 号 邮政编码: 200051)

出版社网址: <http://www.dhupress.net>

天猫旗舰店: <http://dhdx.tmall.com>

营销中心: 021-62193056 62373056 62379558

印 刷: 深圳市彩之欣印刷有限公司

开 本: 889mm × 1194mm 1/16

印 张: 7.75

字 数: 273 千字

版 次: 2015 年 8 月第 2 版

印 次: 2015 年 8 月第 1 次印刷

书 号: ISBN 978-7-5669-0841-4/TS · 624

定 价: 39.80 元

目 录

前言 /4

第1章 服装创意面料设计产生的背景 /5

- 1.1 服装消费心理的变化 /5
- 1.2 国际国内创意面料的发展趋势与潮流 /5
- 1.3 服装品牌经营的差异化趋势 /13
- 1.4 创意面料在其他设计领域的运用趋势 /13
 - 一、创意面料在家居产品设计中的运用 /13
 - 二、创意面料在服饰品设计中的运用 /15

第2章 创意面料设计的概念与实践意义 /16

- 2.1 服装创意面料设计的概念 /16
- 2.2 开设服装创意面料设计课程的必要性 /16
 - 一、现有纺织产品的局限性 /16
 - 二、创意面料设计的商业价值 /17
 - 三、服装创意面料设计的研究现状 /18

第3章 创意面料设计的技法介绍 /25

- 3.1 传统技法 /25
 - 一、绣花 /25
 - 二、绗缝 /30
 - 三、抽缩 /32
 - 四、毡艺 /34
 - 五、编结 /35
- 3.2 创新技法实验 /37
 - 一、破坏实验 /37
 - 二、撕扯实验 /41
 - 三、涂层实验 /41

第四章 创意面料设计的灵感挖掘与产品转化 /45

- 4.1 创意面料设计的灵感挖掘与寻找 /45
 - 一、通过技法实验激发设计灵感 /45

- 二、通过图片转化挖掘设计灵感 /46
- 三、通过模仿自然界获取设计灵感 /54
- 四、从历史、文化和日常生活中寻找灵感 /68
- 五、从建筑中寻找灵感 /72

4.2 由创意面料的实验到产品的转化 /74

第5章 国际服装设计大师的创意面料设计 /81

- 5.1 帕高·拉巴纳 (Paco Rabanne) /81
- 5.2 亚历山大·麦昆 (Alexander McQueen) /82
- 5.3 让·保罗·高缇耶 (Jean Paul Gaultier) /86
- 5.4 三宅一生 (Issey Miyake) /88
- 5.5 约翰·加利亚诺 (John Galliano) /90
- 5.6 克里斯汀·拉克鲁 (Christian Lacroix) /92

第六章 主题作品欣赏 /95

- 6.1 艺术作品欣赏 /95
 - 一、主题——《荷塘月色》 /95
 - 二、主题——《菊珊瑚》 /98
 - 三、其他艺术作品 /99
- 6.2 服装创意面料设计 /101
 - 一、主题——《游园惊梦》 /101
 - 二、主题——《潘神的森林》 /104
 - 三、主题——《海岩》 /107
- 6.3 家居产品创意面料设计 /109
 - 一、主题——《蜕变》 /109
 - 二、主题——《尤物》 /111
 - 三、主题——《雪国八月》 /114
 - 四、其他家居产品 /117
- 6.4 饰品设计中的创意面料设计 /120
- 参考书目 /124

中国高等院校服装·纺织品艺术设计专业系列教材

服装创意面料设计

第二版 杨 颐 编著

东华大学出版社·上海

图书在版编目 (C I P) 数据

服装创意面料设计 / 杨颐编著 - 2 版. - 上海: 东华大学出版社, 2015. 8

ISBN 978-7-5669-0841-4

I. 服… II. ①杨… III. 服装面料 - 设计 IV. ① TS941.4

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 163344 号

责任编辑: 谢 未

装帧设计: 王 丽

服装创意面料设计 (第二版)

Fuzhuang Chuangyi Mianliao Sheji

编 者: 杨 颐

出 版: 东华大学出版社

(上海市延安西路 1882 号 邮政编码: 200051)

出版社网址: <http://www.dhupress.net>

天猫旗舰店: <http://dhdx.tmall.com>

营销中心: 021-62193056 62373056 62379558

印 刷: 深圳市彩之欣印刷有限公司

开 本: 889mm × 1194mm 1/16

印 张: 7.75

字 数: 273 千字

版 次: 2015 年 8 月第 2 版

印 次: 2015 年 8 月第 1 次印刷

书 号: ISBN 978-7-5669-0841-4/TS · 624

定 价: 39.80 元

目 录

前言 /4

第1章 服装创意面料设计产生的背景 /5

- 1.1 服装消费心理的变化 /5
- 1.2 国际国内创意面料的发展趋势与潮流 /5
- 1.3 服装品牌经营的差异化趋势 /13
- 1.4 创意面料在其他设计领域的运用趋势 /13
 - 一、创意面料在家居产品设计中的运用 /13
 - 二、创意面料在服饰品设计中的运用 /15

第2章 创意面料设计的概念与实践意义 /16

- 2.1 服装创意面料设计的概念 /16
- 2.2 开设服装创意面料设计课程的必要性 /16
 - 一、现有纺织产品的局限性 /16
 - 二、创意面料设计的商业价值 /17
 - 三、服装创意面料设计的研究现状 /18

第3章 创意面料设计的技法介绍 /25

- 3.1 传统技法 /25
 - 一、绣花 /25
 - 二、绗缝 /30
 - 三、抽缩 /32
 - 四、毡艺 /34
 - 五、编结 /35
- 3.2 创新技法实验 /37
 - 一、破坏实验 /37
 - 二、撕扯实验 /41
 - 三、涂层实验 /41

第四章 创意面料设计的灵感挖掘与产品转化 /45

- 4.1 创意面料设计的灵感挖掘与寻找 /45
 - 一、通过技法实验激发设计灵感 /45

- 二、通过图片转化挖掘设计灵感 /46
- 三、通过模仿自然界获取设计灵感 /54
- 四、从历史、文化和日常生活中寻找灵感 /68
- 五、从建筑中寻找灵感 /72

4.2 由创意面料的实验到产品的转化 /74

第5章 国际服装设计大师的创意面料设计 /81

- 5.1 帕高·拉巴纳 (Paco Rabanne) /81
- 5.2 亚历山大·麦昆 (Alexander McQueen) /82
- 5.3 让·保罗·高缇耶 (Jean Paul Gaultier) /86
- 5.4 三宅一生 (Issey Miyake) /88
- 5.5 约翰·加利亚诺 (John Galliano) /90
- 5.6 克里斯汀·拉克鲁 (Christian Lacroix) /92

第六章 主题作品欣赏 /95

- 6.1 艺术作品欣赏 /95
 - 一、主题——《荷塘月色》/95
 - 二、主题——《菊珊瑚》/98
 - 三、其他艺术作品 /99
- 6.2 服装创意面料设计 /101
 - 一、主题——《游园惊梦》/101
 - 二、主题——《潘神的森林》/104
 - 三、主题——《海岩》/107
- 6.3 家居产品创意面料设计 /109
 - 一、主题——《蜕变》/109
 - 二、主题——《尤物》/111
 - 三、主题——《雪国八月》/114
 - 四、其他家居产品 /117
- 6.4 饰品设计中的创意面料设计 /120
- 参考书目 /124

前言

创意面料设计课程是为适应国际时装与纺织品设计潮流以及实际设计需要而开设的。本书的内容涵盖了创意面料设计产生的背景、概念与实践意义、主要的技法介绍、寻找设计灵感的途径、国际服装设计大师作品解析、主题作品欣赏等。讲解过程中图文并茂，针对各个环节的内容配有实例图片，其中的技法与构思可供学生与从业人员参考、借鉴，有助于启发读者的设计灵感，培养设计意识，提高专业素质。

现代艺术设计的核心在于培养创造力，设计教育目标是引导学生自己独立研究、发现规律、完成设计方案。在高速发展的现代社会中，知识和资讯每隔几年就会被更新替代，教会学生掌握思考的方法和更新知识的能力要比教会他们某些具体的知识和技能更有实际意义。本书是作者对自身设计过程中的思路和体会以及如何引导学生进行创意的一些方法的总结与归纳，从构思到最后出版，经历了两年多的反复整理和修改。在此特别感谢在采集资料和编写过程中广州美术学院染织艺术设计专业的老师和各年级同学们的支持，特别是曹影、孙伟英、苏建激、伍尚霞以及郭美恒等同学的热情投入，为本书增添了色彩，在此表示衷心的感谢！希望本书中的实践和探讨对服装及纺织品设计课程的教学与实践具有参考意义。

编著者

2015年8月

1

第1章 服装创意面料 设计产生的背景

1.1 服装消费心理的变化

服装是一种文化现象,每个社会和不同的时期,人们日常着装都反映着人们的文化心理和生活情趣。随着现代社会的发展和生活方式的变化,年轻一代的自我意识日趋加强,不愿意盲目地追随他人,强调自己所具有独特性、优越性、重要性。作为未来时装消费的主力群体,他们的审美心理和消费观念就逐渐为服装设计师和服装从业者所研究和关注。

在现在高度工业化和机械化的社会,每天都生产着大量千篇一律的服装产品。许多青年人不甘于自我的形象被淹没,失去个性,开始用“DIY”(英文DO IT YOURSELF的缩写)展示自己的个性魅力。自己动手改变服装,对服装局部进行装饰改造也逐渐成为青年人中的一种时尚行为。为了迎合上述年轻一代的“DIY”心态,设计师开始把设计关注重点从服装造型转向服装的材料与装饰(图1-1、图1-2)。

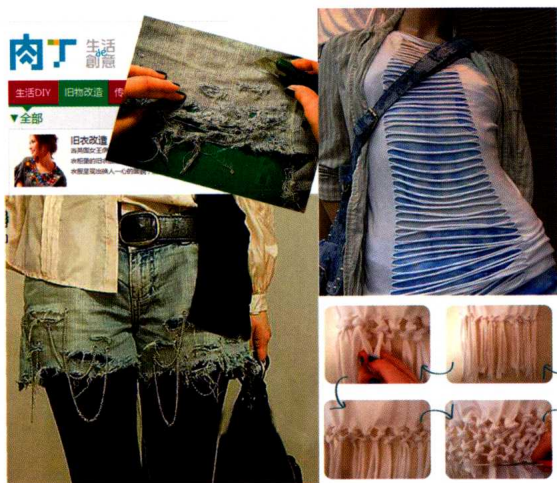

图1-1 年轻人中流行的DIY服装

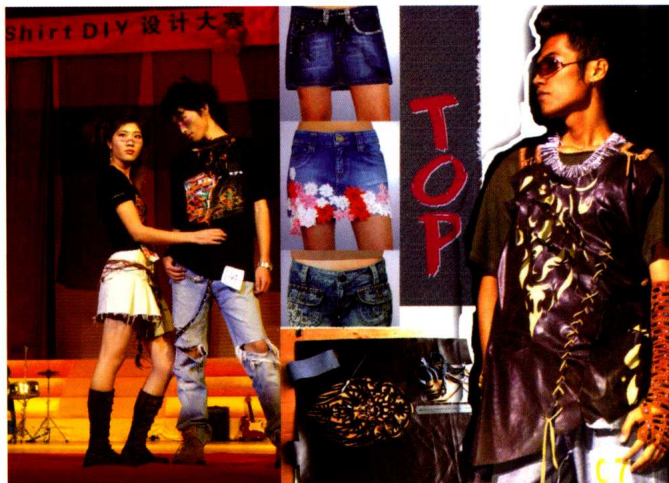

图1-2 院校的DIY服装比赛

1.2 国际国内时装发布及大型比赛趋势

国际国内时装发布及大型时装比赛永远是时尚媒体关注的焦点。国内时装行业起飞到发展已近30年,从国际国内时装发布及大型服装比赛的趋势中,我们可以发现:20世纪80至90年代年中后期,时装的设

计重点是落在服装的造型、裁剪和整体的风格搭配上，进入2000年以后，设计师们把时装的设计重点放在了服装面料再造设计，通过材料与整体制作工艺的完美结合来体现设计的主题和灵感。这种服装设计趋势对于年轻设计师设计思维的启发和引导，起着风向标式的示范作用，同时也对追求时尚潮流的消费者的审美观和购买行为起到了潜移默化的影响。这种逐渐为大众接受的市场状况反过来又更加推动了时装天桥上的面料再造设计趋势。

1. 服装创意面料的国际潮流（图1-3～图1-12）

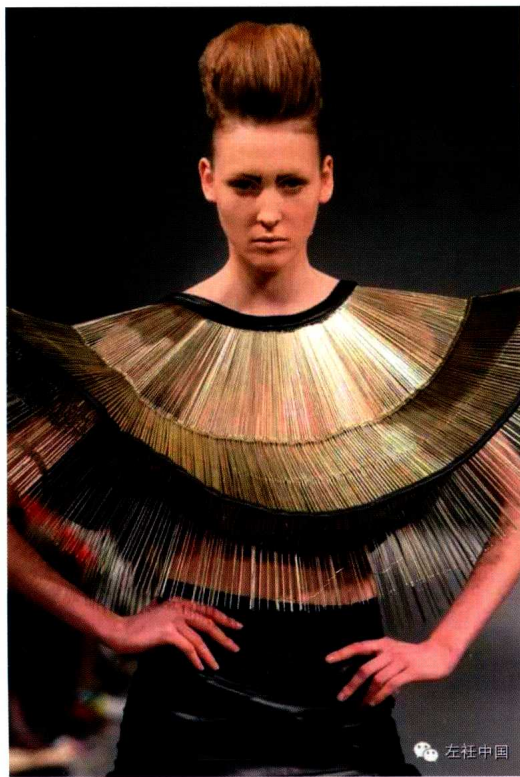
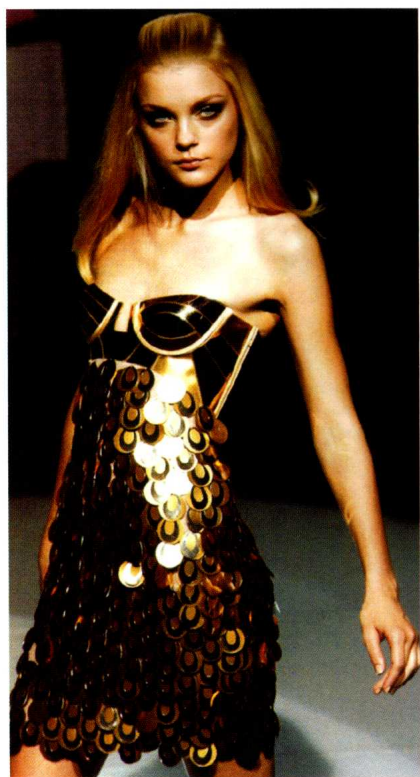
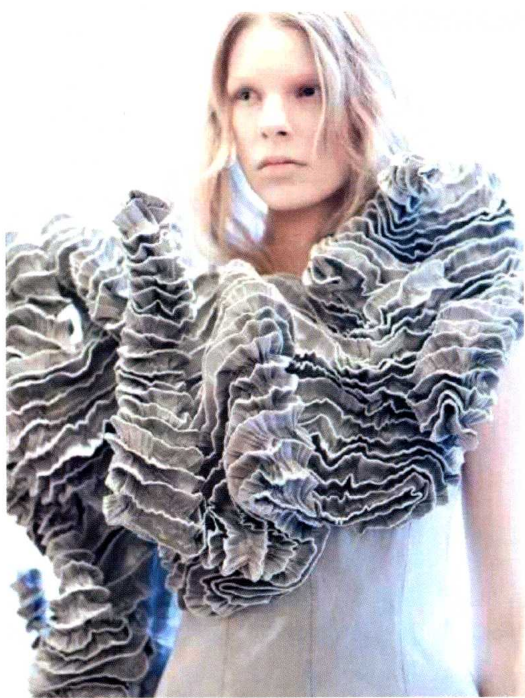

图1-3～图1-8 国际潮流服装创意面料作品

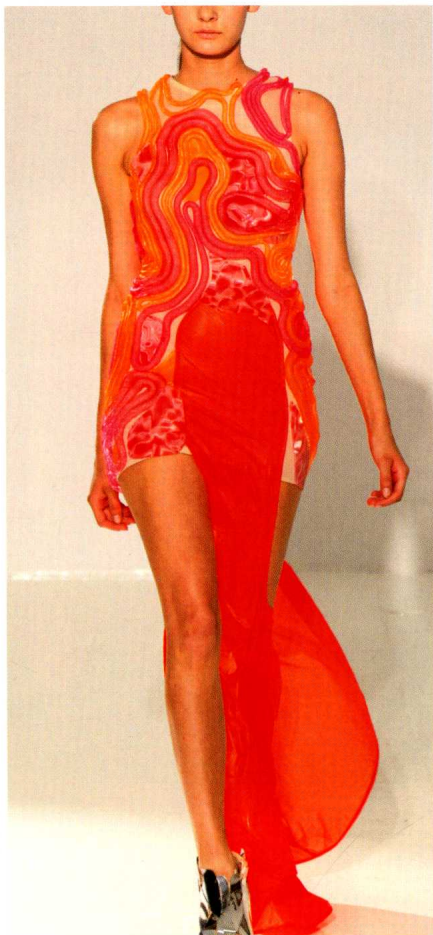

图1-9~图1-12 国际潮流服装创意面料作品

2. 国内院校对 创意面料设计的探 索 (图 1-13 ~ 图 1-34)

近年来, 国内的服装院校为适应国际潮流与实际需求, 在服装设计与纺织品艺术设计专业相继开设了创意面料的课程, 只是在叫法上存在差异, 如创意面料设计、面料设计与再造、二次面料设计等, 对创意面料设计的发展做了重要探索。

图 1-13、图 1-14: 用面料做立体构成效果, 在里面安装LED光源, 增添服装设计的科技感。

图 1-15、图 1-16: 编结工艺的运用使面料形成波浪效果, 增加了纯白色礼服的层次感。

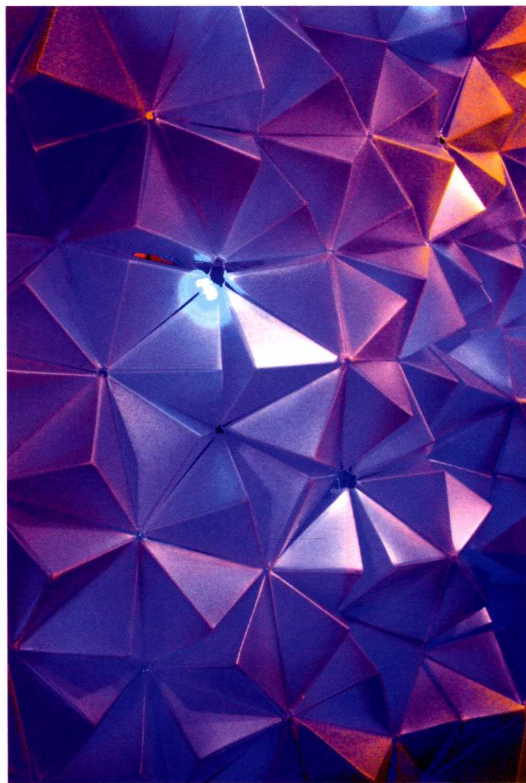

图 1-13 ~ 图 1-16 服装创意面料作品

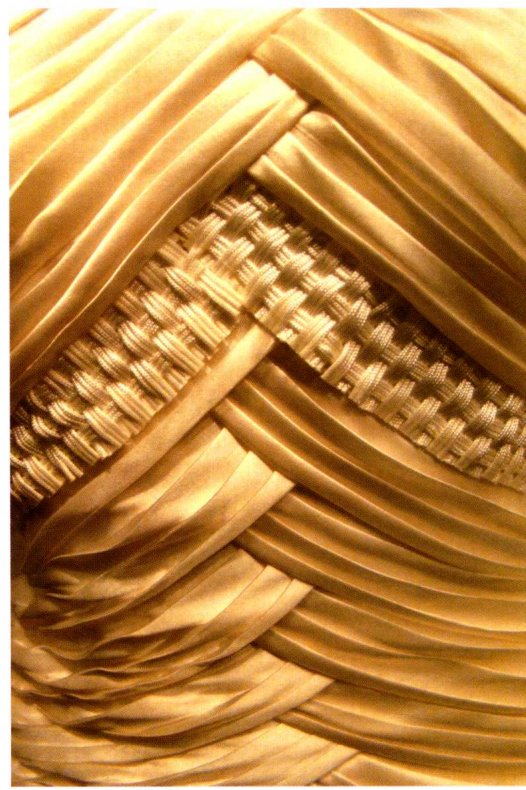

图 1-17、图 1-18: 彩色棉线做成漩涡状的造型, 构成服装的设计特色。

图 1-19、图 1-20: 颜色深浅不一的毛毡切割出枫叶的造型, 组合运用在服装上营造一种落寞深秋的印象。

图 1-17~图 1-20 服装创意面料作品

图 1-21、图 1-22：用绵纸及棉纤维直接在人体模特上塑型，产生凹凸起伏的肌理效果。

图 1-23、图 1-24：用金属螺丝来固定编织的皮革，表达服装设计追寻的前卫印象。

图 1-21 ~ 图 1-24 服装创意面料作品

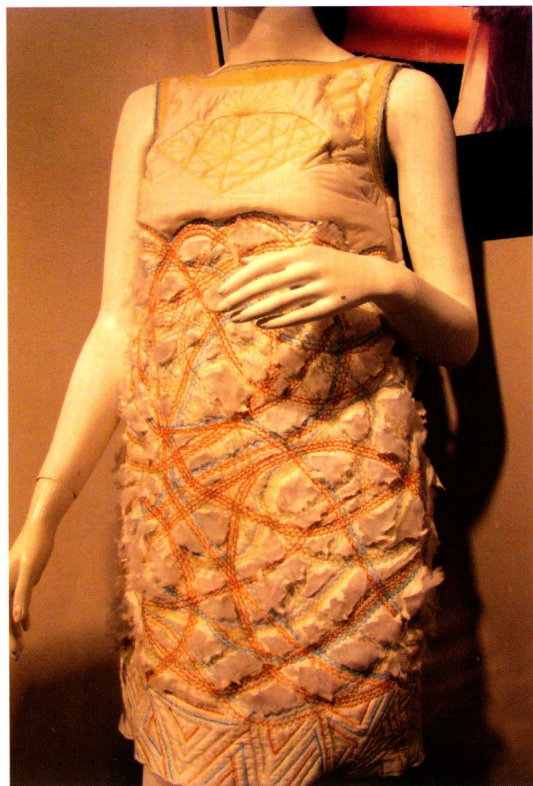

图1-25、图1-26: 在故意破坏和做旧效果的面料上用电脑绣线自由地车辑, 形成特殊的肌理效果。

图1-27、图1-28: 在平整的亚麻棉料上采用手工毛线编织工艺, 配以散落的木珠, 点线面的运用、材料质感的对比等形成优美的韵律。

图1-25~图1-28 服装创意面料作品

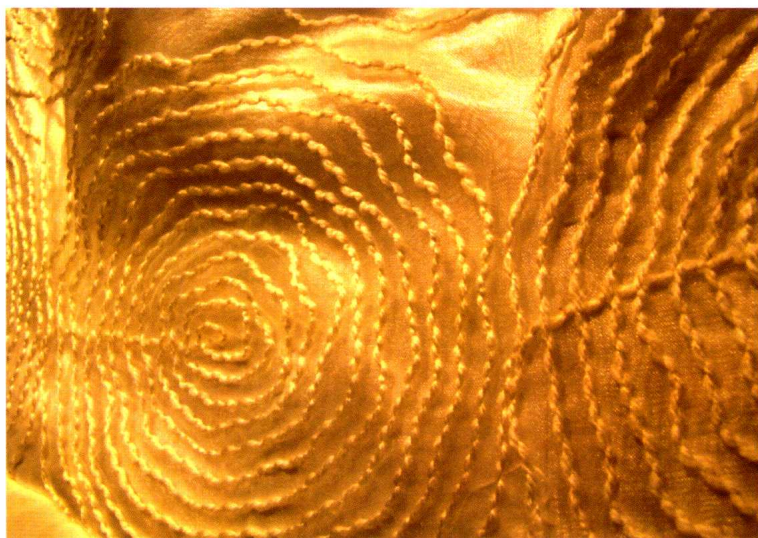

图1-29、图1-30：用较粗的丝线在纯白色面料上绣出圆形纹样，增添服装表面的质感对比。

图1-31、图1-32：用彩色胶片镶嵌在白色皮革上，做成各种几何形状，形成服装的立体造型，给人以现代科技的印象。

图1-29~图1-32 服装创意面料作品

图1-33、图1-34：该系列服装以扣子作主题，每件服装采用不同形态的钮扣，大量的钮扣钉坠在面料上形成该系列服装的装饰特征。

1.3 服装品牌经营的差异化趋势

环视现在市场上的众多服装品牌现状，我们会发现，中国女装行业在经过了前几年的高速发展以后，优胜劣汰的市场竞争愈演愈烈，大多数所谓专卖店的产品趋于同质化，风格、款式、面料、装饰工艺都大同小异，使人很难从概念上对一些品牌加以区别，并由此导致了在市场上的同质化竞争。如何发掘和创造自身的品牌文化？怎样将创意主题融入在整体的产品，再渗透到终端的每一个细胞里，从而形成自己独特的、他人难以模仿的产品风格？怎样在年复一年的设计生涯中保持长盛不衰的创造灵感和热情？这些问题是服装设计师们关注和思考的重要课题。

在服装产品开发设计领域，服装设计师们已经开始了新的探索。服装款式和造型的刻意追求在渐渐淡化，时尚潮流转而崇尚舒适随意、单纯简练的裁剪。但是服装式样的大同小异很容易使服装消费者感到厌倦，服装设计往往在面料的创新运用上寻求突破，运用各种技术手段改变面料的外观，在服装的局部进行装饰，使单调的造型具有艺术性和生动性，吸引消费者的注意，并逐渐成为一种独特的服饰风格。

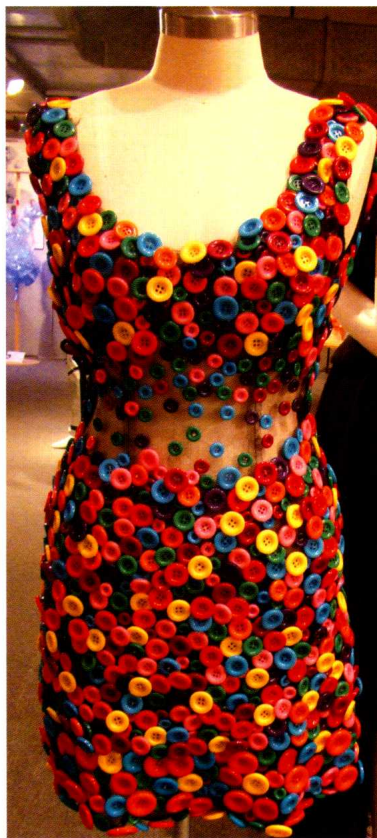

图1-33、图1-34 服装创意面料作品

1.4 创意面料在其他设计领域的运用趋势

随着创意面料在服装设计领域的流行，与面料设计有紧密关联的家纺产品设计、家具设计、服饰品设计等都将创意面料运用作为设计的亮点。

一、创意面料在家居产品设计中的运用

家居潮流与趋势的预测与相关的资讯主要来源于每年定期举行的几个主要的国际家居产品展会，如巴黎家居装饰博览会（Maison et Objet）、法兰克福家用纺织展（Heimtextil）、米兰国际家具博览会、比利时布鲁塞尔家用纺织品面料博览会、科隆国际家具展等。在近几年的博览会中，我们可以发现，家纺产品设计中越来越多地运用创意面料来凸现设计主题，创意面料也逐渐成为家纺面料的流行趋势（图1-35～图1-42）。

