

国际流行时尚服装设计丛书

FU ZHUANG MIAN LIAO CHUANG YI SHEJI

服装面料 创意设计

徐蓉蓉 等编著

诠释国际最新面料创意设计

全面归纳面料创意设计工艺

实践解析设计原则与构思灵感《

海量奉送经典案例和精美图片《

化学工业出版社

国际流行时尚服装设计丛书

FU ZHUANG MIAN LIAO CHUANG YI SHEJI

服装面料 创意设计

徐蓉蓉 等编著

化学工业出版社

·北京·

面料创意设计作为服装设计的要素,已经成为服装设计师们的设计新思路。本书从介绍面料创意设计的基本概念出发,将服装面料创意设计的基础理论和现代审美要求相结合,主要讲述了服装面料创意的材料种类及风格、原则和方法、构思和灵感、工艺方法、设计实践。书中包含丰富的设计实例作品,这些作品来自优秀的服装设计师之手,希望这些作品能给读者以灵感,希望本书能给读者以收益。

本书专门为服装设计师和面料设计爱好者编写,可以作为高等院校服装设计专业、服装工程专业、纺织品设计专业等相关专业的教材。

图书在版编目(CIP)数据

服装面料创意设计 / 徐蓉蓉等编著. — 北京: 化学工业出版社, 2014. 11

(国际流行时尚服装设计丛书)

ISBN 978-7-122-21927-5

I. ①服… II. ①徐… III. ①服装面料—设计 IV. ①TS941.4

中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第225607号

责任编辑: 崔俊芳

装帧设计: 知天下

责任校对: 边涛

出版发行: 化学工业出版社(北京市东城区青年湖南街13号 邮政编码100011)

印装: 北京画中画印刷有限公司

787mm×1092mm 1/16 印张12 字数198千字 2014年11月北京第1版第1次印刷

购书咨询: 010-64518888(传真: 010-64519686) 售后服务: 010-64518899

网 址: <http://www.cip.com.cn>

凡购买本书, 如有缺损质量问题, 本社销售中心负责调换。

定 价: 69.00元

版权所有 违者必究

前言

随着社会的发展及人们生活方式的变化,服装面料创意设计在已有的设计标准上正不断提升和推陈出新。在当代多元化的时代背景下,面料作为构成服装设计的重要物质基础之一,人们对面料创意设计的追求表现得愈加强烈。基于这一发展现状,设计师的设计理念、设计方法等方面也产生了相应的新挑战,设计师越来越注重对服装面料创意设计的研 究力度,形成了不断创新的发展趋势。

本书专为服装设计专业、服装工程专业、纺织品设计专业的学生以及服装设计师和面料设计爱好者编写,结合现代服装设计理念,对当下面料创意设计的形成原因及特征予以介绍,明确了面料创意设计的原则和方法,通过大量的教学实践,归纳了实现服装面料创意的各种工艺技巧。本书所有图片都出自优秀的设计师之手,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。

笔者三年前开始着手写本书,至 2013 年初已基本完成初稿。而后应美国加州大学戴维斯分校(UC Davis)设计学院院长、面料表面设计艺术家 Susan Taber Avila 教授之邀,赴 UC Davis 进行了为期一年的访学之旅。期间,多次参加国际会议、举办展览以及和众多来自世界各地的面料表面设计艺术家面对面交流,受益匪浅。发现有更多设计理念和技法可以写入书中与读者共享,回国后重新整理、修改后完成此书。感谢 UC Davis 设计学院和上海工程技术大学服装学院师生为本书编写提供的面料创意设计作品,感谢胡越老师、胡筱老师、郑彤老师、王晓娟老师为本书的编写所做的工作,感谢周志鹏老师为本书第二章和第六章中创意服装作品拍摄的照片。

随着时间的推移,服装面料创意的内涵还会不断变化和发展,笔者才疏学浅,其中内容难免有片面之处,请各位不吝教正。

编著者

2014 年 8 月

第二章 服装面料创意设计材料种类及风格 35

第一节 按照原材料分类的面料 36

一、天然纤维面料 36

二、化学纤维面料 53

第二节 按照织物结构分类的面料 59

一、机织物 59

二、针织物 64

三、钩针编织 66

四、蕾丝织造 66

第三节 面料创意设计中的非服用材料 68

一、纸 68

二、塑料 69

三、绳子 71

四、金属 72

五、陶瓷 73

六、木材 73

七、食材 74

八、泡沫塑料 74

九、其他异材 75

思考与练习 76

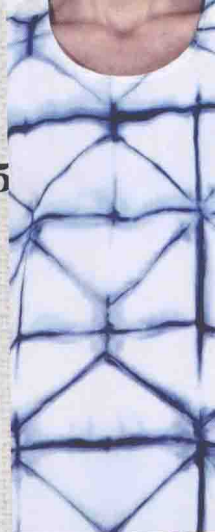
第三章 服装面料创意设计的原则和方法 77

第一节 服装面料创意设计的基本原则 78

一、满足服装的功能性 78

二、体现面料特性和工艺性 81

三、追求面料的审美性和艺术性 83

- 四、计算服装的经济成本 84
- 五、符合服装的设计要求 85

第二节 服装面料创意设计的形式美法则 86

- 一、对称与均衡 86
- 二、对比与调和 88
- 三、节奏与韵律 90
- 四、比例与分割 92
- 五、多样与统一 93

第三节 服装面料创意设计的造型形式 94

- 一、点状构成 96
- 二、线状构成 97
- 三、面体构成 98

第四节 服装面料创意设计的方法 99

- 一、灵感型设计 99
- 二、主题型设计 101
- 三、应用型设计 101

思考与练习 102

第四章 服装面料创意设计的构思和灵感 103

第一节 服装面料创意设计的构思条件 104

- 一、在面料创意设计构思过程中抓住灵感 104
- 二、构思凭借生活经验的积累和沉淀 105
- 三、构思必须要有想象力 106
- 四、设计师的艺术修养 107
- 五、渊博的知识是构思的资源 107

第二节 服装面料创意设计的构思方法 109

- 一、发散思维 109

- 二、辐合思维 109
- 三、侧向思维 110
- 四、逆向思维 110

第三节 服装面料创意设计的灵感来源 110

- 一、来源于自然的灵感 111
- 二、来源于姐妹艺术的灵感 117
- 三、来源于民族和传统文化的灵感 127
- 四、来源于新材料、新技术的灵感 127

思考与练习 130

第五章 服装面料创意设计的工艺方法 131

第一节 加法工艺 132

- 一、刺绣 132
- 二、缀饰 136
- 三、手工印染 136

第二节 减法工艺 140

- 一、抽纱 141
- 二、镂空 141
- 三、做旧 142
- 四、破损 142

第三节 立体造型工艺 143

- 一、皱褶 143
- 二、折叠 144
- 三、编结 145
- 四、绗缝 146
- 五、填充 146
- 六、挑缝 146
- 七、毛毡 147

第四节 组合工艺 148

一、拼接 149

二、重叠 149

思考与练习 150

第六章 服装面料创意设计实践 151

第一节 面料创意设计与服装的关系 152

一、与服装色彩的关系 152

二、与服装款式造型的关系 153

三、与服装风格的关系 154

第二节 面料创意设计在服装中的运用 157

一、在服装上的局部运用 157

二、在服装上的整体运用 159

第三节 面料创意设计及其服装运用实践 160

一、面料创意设计实例分析 160

二、基于面料创意设计的服装设计实例分析 169

思考与练习 183

参考文献 184

绪 论

面料创意设计是服装灵感的新生命

服装经过几千年的发展历史，从初始的蔽体和保暖的简单效用，发展到现在已经成为一个艺术门类。现代服装设计是以创意为主导的领域，设计师们都希望能发现创意的源泉，以创作出切合时尚脉搏的服装作品。服装面料是服装设计能够得以顺利表现的物质基础，在现代设计领域之中，除了服装的款式造型和色彩这些因素之外，一件成功的设计作品还包含其对服装面料的运用和处理。在这种情况下，比款式与色彩更能体现服装设计创意的面料越来越引起服装设计师的关注与重视。设计师通过对服装面料的处理与加工，让人产生耳目一新的特殊视觉效果。“服装面料创意设计”这个词汇应运而生，并成为当下服装界较热门的话题之一。服装工艺设计向服装面料创意设计发展的趋势越来越强烈。服装面料的艺术价值也随之提高。这是服装灵感的又一个新生命、新起点。

近几年整个服装设计界都被新型科技面料充盈着，相当大一部分著名品牌的时装发布会都有面料创意设计的身影，甚至有演变成为面料发布会之疑。并且这些服装品牌大都已经确立了本品牌的“经典款”概念，只需通过对新旧面料的交替或者再造，就能使服装焕然一新。

谈到面料创意设计，就不能不提及注重解构与重构的三宅一生（Issey Miyake）。Issey Miyake 是一位在服装面料创意设计方面非常优秀的设计师，也可以说是一位在优秀的面料魔术师。他的服装“解构主义设计风格”，借鉴东方制衣技术以及包裹缠绕的立体裁剪技术都是相当具有创造性的。在日本的服装设计大师中，Issey Miyake 的作品把东方的禅意——随意、透彻但却充满了实用性——体现得淋漓尽致（图 0-1）。特别是对于服装材料的运用，Issey Miyake 初期创作的特色，被称为“大地美学”。因为他灵感的汲取与材料的选取都来自大自然，包括海藻、贝壳、石头以及日本的传统材料如纸、棉、竹、丝等，都是他创作的源泉。

Issey Miyake 还别出心裁, 改变了高级时装和成衣光洁平整的定式, 比如用日本宣纸、白棉布、针织棉布、亚麻布等创造出来的各种肌理效果。三宅一生面料的创造不仅将自古流传至今的传统织物应用到现代科技上, 还结合了他个人的哲学思想, 创造了各种面料效果。他总会使用可能与不可能的材料来织造布面, 从香蕉叶片纤维到最新的化学纤维, 从粗糙的麻料到线密度最细的丝的织物。

Issey Miyake 把面料创意设计的艺术价值发挥到了常人难以抵达的高度。他将后现代解构美学融合到了服装之中, 最能体现这一思想的便是褶皱。这种独特的面料设计(图 0-2)让 Issey Miyake 在巴黎时装界被人称赞, 这种极具东方神秘特色的服装轰动了整个时装界。褶皱肌理的可伸缩性将东方的平面裁剪幻化成符合西方人审美理念的立体形式, 即使没有省道等分割线, 服装仍然可以完美展现人体曲线美(图 0-3)。

图 0-1 极具东方禅意的
三宅一生作品(1991年)

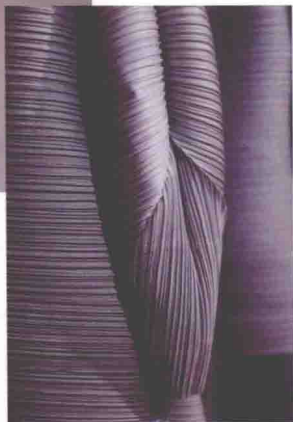

图 0-2 一生褶

图 0-3 “一生褶”实现无
省道分割的服装贴合人体
(1997年)

英国“鬼才”设计师亚历山大·麦昆 (Alexander McQueen) 在他的服装设计中充分地体现了面料再造的艺术价值, 他的服装中除了个性鲜明的设计手法、简单的款式变化, 更多的心思也是放在了服装面料的创意设计上的。他的遗作“2010年春夏系列”(图0-4)被蒙上梦幻的色彩, 以“柏拉图的亚特兰蒂斯”为主题的系列充斥着强烈的色彩冲击, 各种各样的蛇皮、鲨鱼皮纹理让人目眩神迷。以狂野的印花欧根纱表达情感力量和天然能量, 具有浪漫但又决绝的现代感。

图 0-4 Alexander McQueen 2010 年春夏系列

而1984年出生的荷兰设计新秀艾里斯·范·荷本 (Iris Van Herpen) 结合了传统面料工艺与创新技术, 创造出惊人的服装面料视觉效果, 如具未来感的雕塑, 挑动着人们每一处的视觉感官神经。2013年春夏的这款让密集恐惧者感到极度不安的裙子(图0-5)是 Iris Van Herpen 与来自麻省理工学院媒体实验室教授内里·奥克斯曼 (Neri Oxman) 和美国 Stratasys3D 打印机公司合作的结果。其实早在2011年, 她就创造出了3D打印服装(图0-6)。3D打印完全突破了服装面料的局限, 让树脂等更多的材料成为服装的载体。

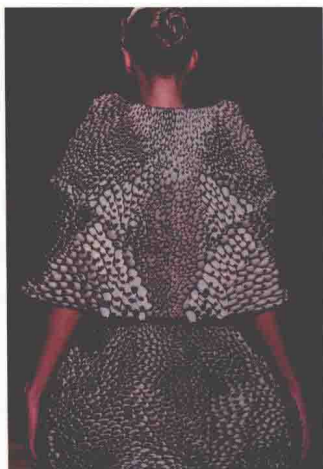

图 0-5 Iris Van Herpen 的科技面料作品 (2013 年)

与科技结合得更紧密的是英国设计师侯塞因·卡拉扬 (Hussein Chalayan), 他做过无数针对面料设计的试验, 甚至将做好的成衣埋在泥土中, 进而观察面料慢慢腐烂的过程。他最强悍的地方在于能通过新颖的剪裁与面料创新, 实现抽象而复杂的视觉效果, 展示出一种全新的服装景观。这也得归功于他的博学, 他在柔软的面料上运用了许多显而易见的建筑设计方

图 0-6 Iris Van Herpen 的 3D 打印服装 (2011 年)

图 0-7 Hussein Chalayan 的 LED 服装 (2007 年)

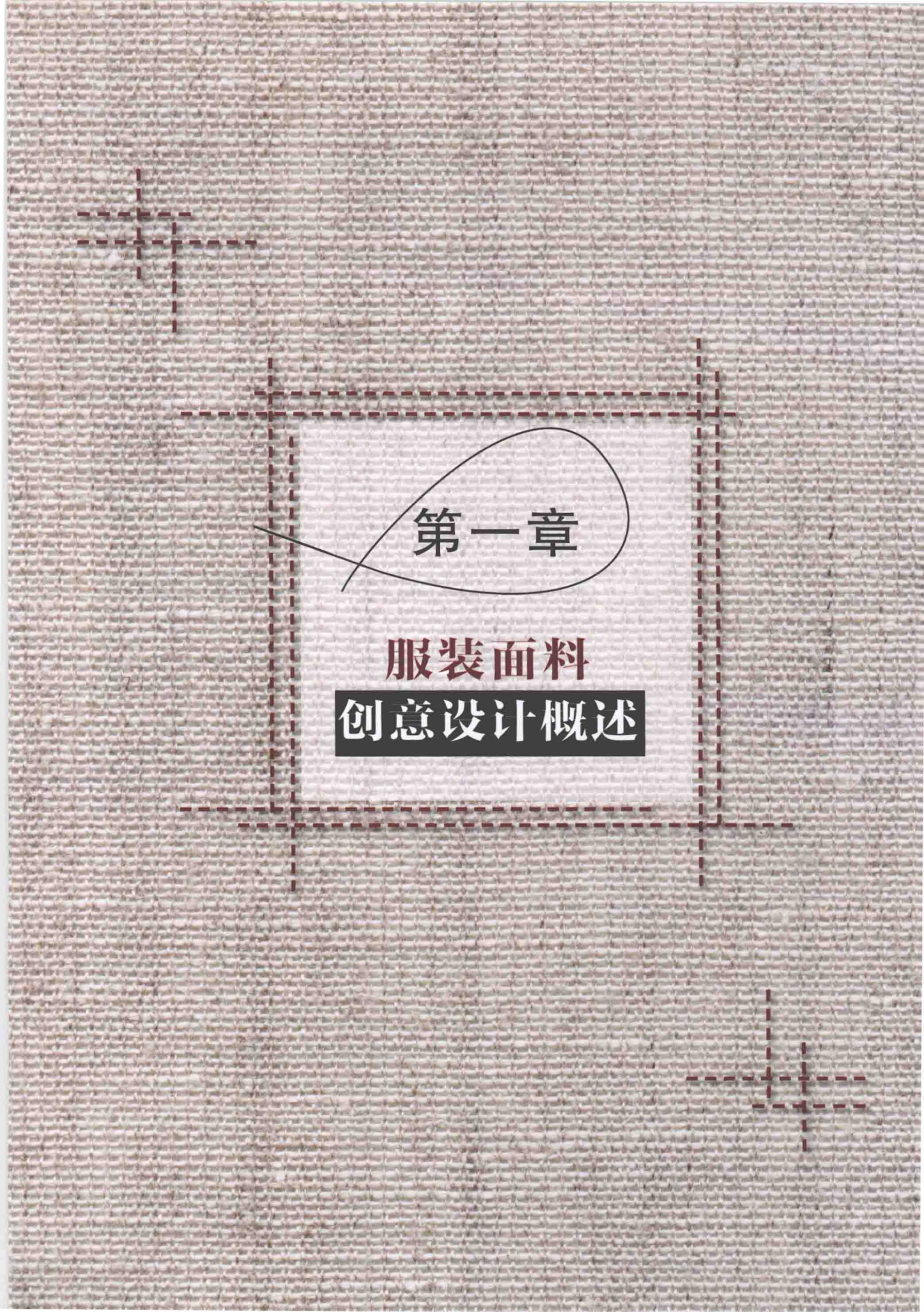

图 0-8 Hussein Chalayan 的 LED 服饰

法。Hussein Chalayan 在 2007 年秋冬季的巴黎时装周上,一开场便展示了一件由 LED 技术制作而成的梦幻衣衫,他把超过 15000 颗的闪烁 LED 与水晶结合镶嵌在服装面料上,把其变成有着未来主义质感的时装(图 0-7),让人体会到只有在科幻电影中才存在的诗意的氣息。而和菲利普斯电子合作的项目——“SKIN”,称为“情绪感应服装”的概念性 LED 服饰(图 0-8)。这件服装通过精密的交互式电子技术与数字化编程技术,使得接触人皮肤的材料拥有一种“探测皮肤而感知人的情绪”的能力,并通过附着服装面料上的 LED 发光而体现。我们可以根据服装上 LED 的颜色与亮度组合变化,感知穿着者的喜怒哀乐。

早期服装设计师的探索创新重点通常都在款式和颜色层面,但现在单靠款式和色彩变化的探索创新已经到了一个设计节点上。特别是色彩方面,基本上颜色的流行趋势都是几年一个轮流,流行的颜色每年都是大相径庭的,如果还想再通过款式或者颜色来发展服装是具有较大难度的事情了。如果将设计的重心更多地延伸到面料上,就可以使过去很多只停留在单一设计中(颜色配颜色、面料搭面料)的行业局限得以改善,无个性化的设计难题不再困扰设计师。这样使得服装设计又多了一门新的可以让设计师们发现和探索的源泉。一个新的设计生命应运而生。

面料创意设计不但在当今服装设计界已经是必不可少的重要元素之一,而且开始运用于更多的艺术领域,例如油画、国画等一系列的纯艺术领域。越来越多的人开始注意到并且开始研究这个领域,这将对服装面料创意设计的发展起到相当有利的作用。新的服装方向的产生,这就使得服装面料创意设计能够带领人们进入更为奇妙的服装视觉盛宴,开启服装界的一个新的起点。这就是服装面料创意设计的价值所在,它将开启服装创意设计的新篇章。

第一章

服装面料 创意设计概述

第一节 服装面料创意设计的概念

我们通常所说的服装面料是指由纤维材料经过纺、织、染色等工艺手段制成的平面软性纺织材料以及皮、革，它是传统观念中构成服装的主要材料。

在现代服装设计中，我们通常把利用多种技术手段对面料创新设计，进而引发诸多视觉新体验的处理方法称为面料创意设计。它是设计师根据自己的审美或设计需要，对服装面料进行创新运用，把艺术的抽象空间、夸张变形等艺术概念应用于服装面料之上的处理手法的总称。可以说面料创意设计为现代服装设计提供了更广阔的空间（图 1-1）。

然而，在肯定这一概念的同时，我们也要看到其字面上的局限性。现代的服装设计早已突破了传统设计理念和设计思路、意识的束缚，已不再仅仅局限于用传统意义上的“面料”来体现创意，出现了大量非传统服用面料的运用，例如树脂材料、硅胶材料以及纸质材料等非服用材料也都纷纷加入了造型服装的行列。随着时代的不断发展、科技的不断创新，能用在服装设计方面的材料也愈来愈多，所以我们所说的“面料创意设计”指的是所有可以用来制作服装的服用材料和非服用材料（图 1-2）的创意设计。

图 1-1 服装创意面料的艺术性

图 1-2 具有线描感的非服用材料创意设计

总之,服装面料创意设计就是指以设计需要为前提,以符合实际、增强艺术感染力为目标,在现有的服装面料的基础上,依据面料的特性,运用各种服饰工艺手段对材料进行创新。它可以改变面料原有的外观形态,使其在形式、肌理、质感上发生较大变化,赋予面料新的面貌、特性和风格,使其成为一种具有律动感、立体感的新型服装材料形式,以增添服装美感的创新效果,从而扩展了服装面料的使用范围与表现空间。

服装面料创意设计所产生的创新效果包括视觉效果、触觉效果和听觉效果。

1. 视觉效果

视觉效果主要指人们用视觉可以观察到的面料表面艺术效果,主要是对丰富面料的表面起到一定装饰作用,其表现形式直接影响到服装的视觉形象设计和造型设计,以达到强调面料表面工艺、结构等设计细节的目的。如图1-3中,就是利用面料的特性,运用球衣面料的韧性采用3D设计软件等技术手段,对面料单元形进行新的排列和组合,获得新颖的视觉效果,以此带给人们新的视觉冲击力。

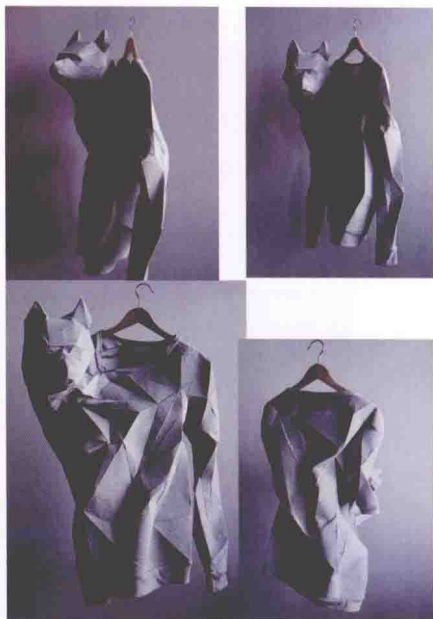

图1-3 面料创意设计的视觉效果

2. 触觉效果

触觉效果主要指人们通过肌肤接触面料表面所体会到的触感。在面料创意设计过程中,产生触觉效果的方法很多,如对不同面料的选取,在不同面料上通过不同的工艺手法所营造出来的触觉感受也是不同的。例如以柔软毛纱为基础材料进行创意设计,产生的则是柔和的、温暖的触觉感受;而以硬挺的皮革为基础材料进行创意设计,产生的则是坚硬、冷酷的触觉感受。此外,亦可在在面料上添加细小的附属装饰物,如装饰珠、亮片等,形成的触觉效果则是有立体感的触觉感受。触觉效果的产生主要用于表现面料的立体效果(图1-4)。

3. 听觉效果

听觉效果指通过人的听觉系统感受到的服用面料的艺术效果。不同的面料与不同的物体接触、摩擦会产生不同的声音。如我国很多少数民族服装以大量的银饰作为附属物进行细节设计,在人着装运动时,附属物与面料接触摩擦时会产生有声的节奏与韵律,形成面料创意设计中所产生的听觉效果。而随着科学技术的进步,更可运用高科技将听觉和服装完美结合,图 1-5 表现的就是由荷兰服装设计师博勒(Borre)设计的 3D 打印织物,将服装变成一个可穿戴型 MP3 播放器。

由面料创意设计所产生的上述艺术效果之间相互联系、相互作用,常常共同存在并融合于服装的整体中,使着装者对服装的审美感受不再局限于平面的、孤立的方式,而是满足了着装者来自各方面的感受需求。

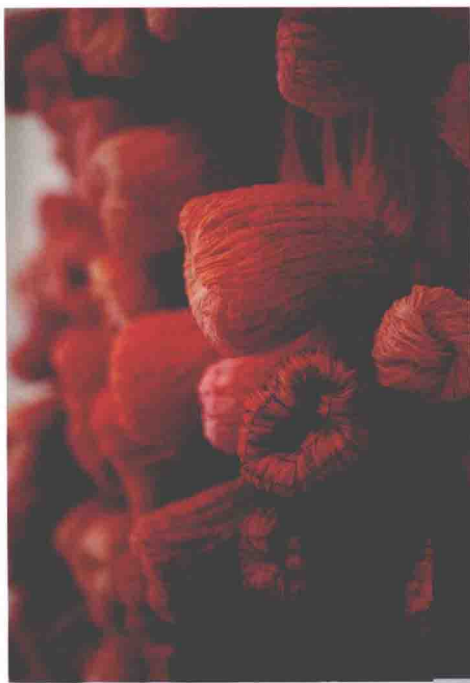

图 1-4 面料创意设计的触觉效果

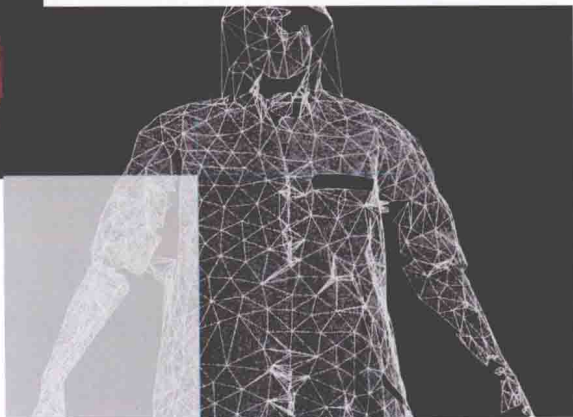

图 1-5 可穿戴型 MP3 播放器 (Borre)

第二节

服装面料创意设计的意义

服装面料是设计师设计思想的载体,服装面料创意设计是现代服装设计中不可缺少的重要环节,具有提高服装设计作品美学品质、强化服装艺术特点、增强服装原创性以及提高附加值等重要作用。它不仅符合服装时尚发展的要求,同时它也是设计观念转变的体现。服装面料创意设计无论是对设计师,还是对整个企业、社会都具有重要意义。这主要表现在以下四个方面。

一、提高服装的审美价值

尽管人们对服装的基本要求是实用,但如今更多的是关注服装自身审美价值的体现。服装的审美价值不仅需要通过服装造型的多样性体现,也要通过服用面料的美感来得以体现。人们想通过服装使自身更具有魅力,用自己认为美的服饰品来装饰自身,这是人们对服装客观美的一种能动反映。它既包含了美的表现形式,又包含了美的内在意义。正如人类学家弗朗兹·波阿斯在《原始艺术》中所说:“追求艺术的表现和优雅的外观,是人类的共性。”从这个角度而言,当下服装设计中面料的审美价值已经和实用功能相提并论,装饰性已成为面料的另一重要特征。面料的审美价值是人们从设计实践中产生,基于服用功能并通过服装的设计、制作及着装来表现,它涵盖了面料本身、面料制作成衣后的着装状态、受众群体对面料的理解等。人们对面料审美价值的评判包括对面料的选择、着装场所的选择。而面料创意设计的最基本作用就是对面料的局部或者服装整体起到修饰与点缀的作用,使面料从单一的外观形态转变为工艺、结构与造型协调结合的统一整体,并以独特的形式呈现给着装者,形成某种特定的设计语言,表现服用面料的美学品质。因此,面料创意设计的目的,是在符合当下服装设计流行趋势的基础上,力求给人们带来独特的审美情趣,满足着装者的精神需求和表达自我个性的诉求。作