

王珉 编著

服装材料 审美构成

 中国轻工业出版社

王珉 编著

服装材料 审美构成

图书在版编目(CIP)数据

服装材料审美构成 / 王珉编著. —北京: 中国轻工业出版社, 2011.1

ISBN 978-7-5019-7394-1

I. ①服… II. ①王… III. ①服装工业—原料 IV.
①TS941.15

中国版本图书馆CIP数据核字(2009)第210131号

责任编辑: 杨晓洁

策划编辑: 孙 千

责任终审: 劳国强

封面设计: 印象·迪赛

版式设计: 印象·迪赛

责任校对: 燕 杰

责任监印: 张 可

出版发行: 中国轻工业出版社(北京东长安街6号, 邮编: 100740)

印 刷: 北京国彩印刷有限公司

经 销: 各地新华书店

版 次: 2011年1月第1版第1次印刷

开 本: 889×1194 1/16 印张: 8.5

字 数: 130千字

书 号: ISBN 978-7-5019-7394-1 定价: 45.00元

邮购电话: 010-65241695 传真: 65128352

发行电话: 010-85119835 85119793 传真: 85113293

网 址: <http://www.chlip.com.cn>

Email: club@chlip.com.cn

如发现图书残缺请直接与我社邮购联系调换

040910K3X101ZBW

前言

随着社会科学与技术的进步,对服装材料这种服装设计载体的开发与设计越来越受到服装设计者和研究者的高度重视。目前,我国的纺织材料生产仍然和国际纺织业有着差距,致使服装设计者在构思作品时迫于材料的限制,设计作品难于创新。其次,随着人们审美观念的转变,单纯从造型上创造符合时代脉搏的服装艺术作品,设计师们似乎已发挥到极限。因此,必须注重服装材料的开发和创新,在观念上把现代艺术中抽象、空间、夸张、变形等设计理念融入到服装材料学科中,通过对材料的肌理塑造、装饰演变、整合重构与结构异变的实践练习将服装材料转向艺术表现,为国内的现代服装设计艺术提供更广阔的发挥空间。这是编写该教材的原因所在。

尽管国内目前介绍服装材料的书籍不少,但真正把服装材料作为服装设计专业课程内容的教材却寥寥无几。本书作者深感出版本书对专业建设的重要性和紧迫感。参与本书编写的作者都是从事多年服装设计专业教学工作的大学教师,有着丰富的教学经验,在教学中深刻体会到该课程的教学精髓。本书充分考虑到服装设计教学的特点和专业要求,对每一章节的内容都进行了精心组织,将重点放在材料艺术的创新设计与应用上,加大了教学实践环节的力度,针对性强。全书叙述语言准确、精练,内容新颖、丰富,并配以大量精美的图片,文图对应,有较强的启发性。相信读者在阅读本书时定能体会到它的独到之处。

本书由北京交通大学王珉教授主编,河北师范大学艺术设计学院张丽琴参编了主要章节,北京联合大学师范学院李红梅、江西服装职业技术学院段婷参与了部分章节的编写。

书中可能也难免有遗漏和不足之处,恳请读者朋友们能不吝指正,及时交流。在此表示感谢!

编著者
2010.9

第一章 服装材料审美概述 007

- 第一节 服装材料审美艺术的构成要素 / 008
- 第二节 服装材料的分类 / 013

第二章 服装材料审美艺术的基本特征 029

- 第一节 服装材料审美艺术的视觉特征 / 030
- 第二节 服装材料审美艺术的触觉特征 / 042

目录 contents

第三章

服装材料审美构成与创新

047

- 第一节 服装材料艺术的肌理塑造 / 048
- 第二节 服装材料艺术的结构异变 / 056
- 第三节 服装材料艺术的装饰演变 / 064
- 第四节 服装材料艺术的整合重构 / 074

第四章

服装材料审美与服装设计

085

- 第一节 服装材料艺术的设计理念 / 086
- 第二节 服装材料艺术的表现形式 / 096
- 第三节 服装材料艺术与服装设计的融合 / 116

附录

常用服装材料词汇中英文对照

132

后记

136

第一章

服装材料 审美概述

服装设计从本质上讲是一种艺术活动，是一种特殊的艺术思考与艺术实践形式。长期以来服装设计被人们称为“软雕塑”，因为服装设计和视觉艺术中的雕塑艺术最为相似，它们都具有三维空间，都具有立体感、空间感和质量感；它们的艺术语言也是相通的，造型、色彩和材料是决定雕塑和服装语言的三个决定性因素。服装设计作为一种“软雕塑”，充分体现出服装设计的具体媒材（即服装材料）自身独特的艺术性。在现代服装设计具体实践中，设计师一般在传统服装材料纺织纤维基础上，对材料进行二次艺术加工与创造，同时，充分利用自然界中的各种服装材料资源，对服装材料的艺术设计进行积极思考，使得服装设计更具有丰富性、创造性、自然性、生态性和现代性，拓展出更多的服装设计表现形式，增添服装材料艺术的审美魅力。在服装设计过程中，强调将材料本身赋有的艺术潜质特性与设计师独特的设计个性完美地融合在一起，将材料融入更多的设计元素，这样可以极大地丰富服装设计的艺术表现空间，强化服装设计的艺术特质，使服装材料审美与设计具有更强的时代感和生命张力。

第一节

服装材料审美艺术的构成要素

从艺术审美角度而言，服装材料审美艺术是服装设计师在设计过程中对可视可触的物质材料进行艺术甄别、鉴赏、创造和构思的一系列艺术活动，达到一种审美愉悦，从而获得的一种精神与物质的享受。服装材料审美艺术是服装艺术家设计理念和艺术风格的表现，其内涵和外延随着现代社会物质和文明的发展会得到不断的拓展和延伸。

服装材料是指构成服装的所有材料。广义的服装概念指的是人体的着装状态，包裹人体各个部位或者某一部位着装物品的总称，它不仅包括人们穿用的各种服装，还包括与服装搭配所需的附属品和装饰品。因此，服装材料的概念也具有广义的内容，而不仅仅限于面料等纺织品。服装材料作为承载服装艺术的主要物质构成，从艺术设计的角度将其审美的构成要素概括为：材质、色彩和装饰三部分。

图1-1-1

01 材料的材质审美艺术

服装材料的材质是一个比较模糊的概念,从字面意义上应该是指材料的质感或质地,包括材料的外观形象和手感质地。材质的审美艺术是指材料本身的质感在服装整体构成中的和谐程度,即材料的质感、色彩是否与服装风格相统一。材料的外观形象指材料本身表面的细腻光洁的程度、悬垂挺括的程度、平面立体的感觉以及织纹起皱等肌理特征,如光泽的自然与生硬,颜色的鲜艳与黯淡,表面的平整与凹凸等;材料的手感质地指的是材料在被触摸时传递给人的粗细厚薄感、滑爽黏涩感、柔软弹性感等特征,如材质的致密与疏松,体积的轻薄与丰厚,触感的活络与疲软等(图1-1-1)。

材料的质感一般取决于原料——纤维的性质,如蚕丝材料大多柔软滑爽,麻类材料则刚性粗犷。材料的表面纹路也影响织物的质地,如平纹织物比较平整,斜纹织物有凹凸纹路,缎纹织物则光滑感强,而提花、双层起绉织物则立体感强。在织物的后整理加工中,经常利用起绒、起毛、水洗、仿丝等手段来改变材料的质感特征。

02 材料的色彩审美艺术

色彩是人们日常生活中不可缺少的一种视觉感受,具有最通俗、最普遍的形式美。色彩在服装设计中占据着非常重要的位置,人们通常都是先注意到服装的色彩,然后才会留心去观察材质、款式和工艺。所以,材料的色彩往往是引起服饰美感的第一要素(图1-1-2)。

色彩的存在必须依附于一定的材料,不同质感的材料对同一种色彩的表现感觉是不同的。天然纤维织物中,棉织物自然、朴实,比较适合色相清晰的颜色;麻织物滑爽、质朴,比较适合浅淡的颜色;毛织物柔和、丰满,丝绸织物细腻、华丽,二者在色彩的适应上则是淡妆浓抹皆相宜;皮革类光亮、刚硬,多为较深的颜色;裘皮类柔和、冷艳,多为鲜亮的颜色;化纤织物防皱耐磨,对色彩有丰富而广泛的适应性。

在服装设计中,平滑而光感丰富的材料,如软缎类、金属涂层类对环境色及光源色具有较强的反射效果,比较适合晚礼服、舞台装、表演装的创意设计。粗糙而质地疏松的材料,如粗纺毛类、针织物、麻织物以及各种棉布类,其色彩不容易受环境和光线的影响,比较适合日常穿用的外套、工作服、休闲装等的服装设计。透明的材料是色彩效果较好的一类材质,通过不同造型的重叠和多层色彩的搭配,可以创造深、浅、虚、实的多层次的微妙变化。绒类的材料中,天鹅绒华丽光亮,平绒沉着朴素,桃皮绒朦胧细润,因材料的厚薄而具有不同的效果。有浮雕感的材料如绉类因为表面具有立体

图1-1-2

图1-1-3

的纹路,故色彩不宜太多,以同种色或同类色为主(图1-1-3)。

材料的装饰审美艺术

材料的装饰是指除材料本身之外的各种形式的外在附加品表现形式,如印花、刺绣、皱褶、贴花、镶滚等。随着服装业的日益发展,更多的新材料与新技术被运用到服装材料的装饰中,从而使材料的种类和品质得到不断的改进发展,在服装设计和生产的工艺流程中,日益受到服装设计人员的重视。一件简单的衬衫点缀些许蕾丝花边或者皱褶则会顿显生动和精致;某种普通的材料附加少许亮片珠翠或者刺绣就会立显品味和妩媚……装饰在材料上的应用是提高服装整体审美品味的最常用的途径,也是提高服装产品附加值的一种最常用的手段(图1-1-4)。

目前在服装产业界有种“后装饰”之说。随着当代社会的发展,服装的后装饰近年开始成为一种流行的发展趋势。服装后装饰是指服装作为成品出厂后,在原来的设计基础上进行再装饰的过程。在这个过程中,设计者可以根据需要,为服装添加一些理念和时尚元素,以体现某一消费群体或个人的一些时尚诉求或个性品味。同样,此类装饰仍然需要服装材料作为载体和物质属性加以表现。

国际上有很多知名的设计师,如拉夸、加利亚诺等巴黎高级女装设计师都非常擅长运用装饰手法,使自己的作品熠熠生辉。

服装材料的审美构成三个方面各有自己的特点和优势,彼此之间是相互影响、相互制约与相得益彰的。不同的装饰和色彩可以使材料呈现不同的质感;而不同质地的材料如果运用同样的色彩和装饰,所得到的效果也会迥然不同。同样,一样的装饰用在不同色彩或不同质地的材料上,其结果也会大相径庭。所以,这三个构成要素之间如何协调搭配将是材料审美设计获得成功的最重要条件。

图1-1-4

第二节

服装材料的分类

服

装材料的分类方法有很多种。如果按照织物形成的原理分类,可分为机织物、针织物、非织造物、编结物以及皮革等。按照材质的外观效果来分类,分为棉型织物、麻型织物、丝型织物、毛型织物等,这些是指用天然材料纯纺、天然纤维与其他化学纤维混纺或者纯化纤材料仿天然织物肌理的织物。在追求“生态服装”和“绿色服装”的现代社会,天然材料已经成为时尚主流,而那些经过改良的天然材料更加受到追捧。因为改良的天然材料既有天然纤维棉、麻、丝、毛的舒适透气性与外观美感,又有合成纤维不易起皱、变形等特点,同时在生产、加工、使用和淘汰的过程当中,符合环保的要求。

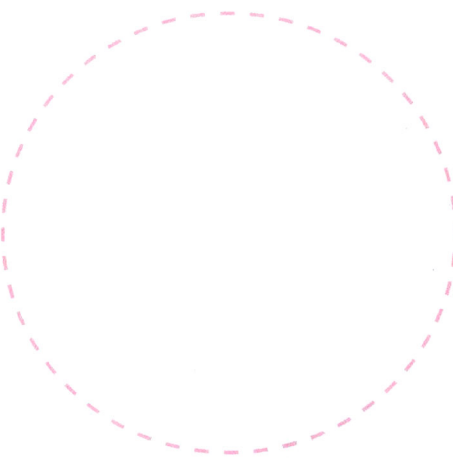
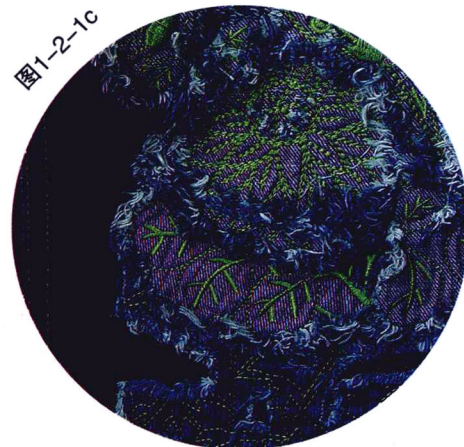
自然而质朴的棉麻

棉麻材料（图1-2-1a），具有古朴大方、返璞归真的自然美感。两者在外观效果上的区别是：棉料手感柔软，光泽柔和，染色性能好，抗皱性差；麻料手感粗糙，易起皱，悬垂性差。

棉麻材料因其本身所具有的田园自然风情和民俗怀旧风情特色，日益受到服装设计师们的青睐，尤其是原本白色的棉麻，更加贴近大自然，彰显质朴与脱俗，这是奉行朴素美学（极简美学）设计理念的设计师最喜欢应用的材料。

棉麻材料易于起褶皱的特点，也得到了设计师们的利用，各种自然褶皱就应运而生了，如拧花皱、自然皱等（图1-2-1b）。

在棉麻材料上进行的装饰手法最常见的就是刺绣、扎染、蜡染、手绘、撕布等，如：在牛仔布的创意设计当中，多种手法都可以进行（图1-2-1c）。运用扎染手法所产生的色彩渐变，其格调既具民族性又富有时尚性，在近几年的服装设计中颇受青睐（图1-2-1d、图1-2-1e）。

浪漫而华美的丝绸

丝绸材料(图1-2-2a)具有高贵华丽、浪漫唯美的梦幻美感。从薄如轻烟的透纱,到色彩浓重的锦缎,丝绸材料品种繁多,包括绫类丝绸(如素绫、广绫)、罗类丝绸(如杭罗)、绸类丝绸(如斜纹绸)、缎类丝绸(如古香缎、织锦缎)、绉类丝绸(如双绉)、绢类丝绸(如天香绢)、绒类丝绸(如乔其立绒、金丝绒)等。织物肌理也是从细腻到粗糙,既可以塑造轻盈飘逸的软质感,也可以制造具有金属光泽的硬质感。桑丝织物色白细腻、光泽柔和明亮、手感爽滑柔软、高雅华贵,为高级服装衣料;柞丝织物色黄光暗,外观较粗糙,手感柔而不爽、略带涩滞、坚固耐用、价格便宜,为中档服装及时装衣料。

丝绸材料的图案设计较之棉麻材料色彩愈加丰富,花型也更为繁丽,因此产生了花园美学的理念。这种来自大自然的图案,优美绚丽,令人过目难忘。

在丝绸材料上进行装饰常见的手法有手绘、刺绣、扎染、印花、褶皱等。混搭风尚的兴起,使丝绸与毛皮等相异材质进行结合,呈现多变的视觉效果。

丝绸肌理的多样性,也决定了材料最终的装饰效果。在飘逸柔美的雪纺上加入蓬松抓褶、立体花朵等元素,风格轻盈优雅;运用层叠的手法,会更加突出雪纺的飘忽感觉;运用雪纺的薄透质地与多变的色彩,产生若隐若现的透纱效果,这是设计师们最常用的手段(图1-2-2b)。闪亮的绸缎类材料,融入透与不透的虚实条纹和浓淡渐变的色彩,呈现出轻盈多变的空间造型(图1-2-2c);具有浓郁东方风情的精美刺绣和印花更加衬托出丝绸的浪漫而华美风尚(图1-2-2d)。

现代丝绸赋予了服装设计师们无限的创作激情,并表达出更多的时尚语言。

图1-2-2a

图1-2-2b

图1-2-2c