



●> 孙荪 编著

面料造型 创意设计

MATERIAL FASHION

DESIGN

上海科学技术出版社

MATERIAL FASHION
CREATIVE 面料造型
DESIGN 创意设计

孙荪◎编著

上海科学技术出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

面料造型创意设计/孙荪编著. —上海: 上海科学技术出版社, 2011.5

ISBN 978-7-5478-0667-8

I. ①面... II. ①孙... III. ①服装—材料—造型设计
IV. ①TS941.15

中国版本图书馆CIP数据核字 (2011) 第016394号

上海世纪出版股份有限公司 出版、发行
上海科学技术出版社
(上海钦州南路71号 邮政编码200235)

新华书店上海发行所经销

浙江新华印刷技术有限公司印刷

开本 889×1194 1/24 印张 5

字数: 130千字

2011年5月第1版 2011年5月第1次印刷

印数: 1—3250

ISBN 978-7-5478-0667-8/TS · 50

定价: 29.80元

本书如有缺页、错装或坏损等严重质量问题,
请向工厂联系调换



前言 / Preface

随着社会的发展，人类知识结构日益更新，物质的丰富、生活质量的提高、审美观念的改变，增强了人们对服装的新需求和新欲望，人们对衣着的个性化追求也愈加强烈。创造出符合现代人需求的服装艺术作品，是服装设计师追求的目标。如何达到这个目的呢？现在纯粹的款式变化已不能满足人们的要求，同时款式变化受到服装功能性需求的控制，似乎已到了山穷水尽的地步。服装的结构设计、工艺设计以及款式设计在开发的领域将越来越窄，对于设计师而言，在面料上的再创造正是丰富与拓展服装设计的新思路。而更有发展前景的领域是将新材料的开发、不同面料的组合与服装设计相结合，创造出更具新意的时装。面料的革新与创造为服装的发展带来新的生命力，科技的发展更是令服装材料达到了一个全新的领域。目前，服装面料的批量生产所导致的大众化和单一性，成为了服装设计师首要解决的问题。注重对服装面料的再次开发和创新，在观念上把现代艺术的抽象、空间、夸张、变形的艺术概念融于服装面料再次设计中去，为服装设计艺术发展提供了更广阔的可能性。于是，对面料进行第二次设计成为了服装设计的又一个重要设计点。面料的二次设计也叫面料再造，确切地应叫面料造型创意设计，就是使原来的面料产生新的变化，使其更具有艺术感、更加附合服装设计师的设计需要。

面料造型创意设计在当今的服装设计中占有越来越重要的地位。在服装设计中，面料是服装设计的最基本要素，从某种程度上讲，服装设计实际上是对面料的把握。服装面料作为服装三要素之一，它不仅可以诠释服装的风格和特性，而且直接左右着服装的色彩、造型的表现效果，决定



服装设计风格的基调。优秀的服装设计师本身也应该是优秀的面料设计师，学会用材料去思考，把握其特性，并用审美的眼光对面料的材质、肌理和图案等方面进行开发和再造，创造出“能引起诗意反映的物品”。这无疑对服装风格的实现提供了更为广阔的物质条件和创意空间，尤其是面料材质的表面肌理特征将成为当下及今后若干年中服装流行的焦点要素。在服装设计中强调面料的再造，不仅加强了设计师对面料的认识，同时有利提升设计师的思维空间和造型能力。

本书从面料造型创意设计的基本理论开始叙述，对服装面料在视觉上的多样性表达、创性面料工艺手段等方面进行研究，阐述服装面料的肌理及其作用，分析形成面料肌理的原因和方法，以及面料再造设计的重要意义，总结面料再造的主要设计方法，并说明面料再造与服装风格的关系。在此基础上，进行服装面料再造的实践尝试，并获得一定量的面料表达实际结果。

“用材料去思考、创造特征，然后用审美去把握。”服装面料的自然肌理、创新肌理和组合肌理在服装设计中的巧妙运用，可以充分展示服装鲜明的个性特点，使服装散发出独特的艺术魅力。在本书中不仅列举了一些大师的作品，更为学习者和鉴赏者们提供了面料造型创意设计的一些方法，希望能够对您起到一定的参考作用，为您的创作设计带来启发。

在本书的编撰过程中，郑彤老师提供了部分作品，刘玉玲同学帮助整理资料，同时，绘制了缝缀法中的平面结构图。在此表示感谢。

学生作品欣赏部分，除了注明的两套复旦视觉艺术学院学生作品之外，其余均为上海工程技术大学服装学院学生作品，在此对这些同学表示感谢。

编者

目录

Contents

第一章 面料造型创意设计概述

一、面料造型创意设计的概念	1
二、面料造型创意的意义与背景	1
三、面料造型创意设计的发展趋势	5
1. 从平面化走向立体化	5
2. 从具象走向抽象	6
3. 从单纯走向组合	6
4. 从手工走向现代	6
5. 从有序走向“无序”	7
6. 从单一走向多元	7
7. 从单轨走向多轨	7
8. 从传统走向现代	7
四、面料造型创意的形态	9
1. 视觉形态	9
2. 触觉形态	10
3. 装饰形态	10
五、国内外面料造型创意设计经典作品分析	11



1. 迪奥 (Dior) 作品	11
2. 香奈儿 (Chanel) 作品	12
3. 华伦天奴 (Valentino) 作品	12
4. 张肇达作品	14
5. 凌雅丽作品	15

第二章 面料造型创意设计中的面料风格及特点



● 一、面料的基本种类	16
1. 透明型面料	16
2. 柔软型面料	16
3. 挺爽型面料	17
4. 厚重型面料	17
5. 光泽型面料	18
● 二、面料的材质与造型	18
1. 材质与服装风格	18
2. 材质与服装轮廓	18
3. 材质与服装垂感	20
● 三、面料造型创意设计常见材质的运用	20
1. 轻薄型材质与厚重型材质的运用	20
2. 闪光型材质与亚光型材质的运用	21
3. 不同材质之间的组合搭配运用	22

第三章 面料造型创意设计材料及工具

一、面料造型创意设计的材料	23
1. 面料	23
2. 辅料	25
3. 其他材料	28
二、面料造型创意设计的工具准备	30
1. 各种针	30
2. 绣绷	31
3. 常用剪刀	31
4. 常用量具	31
5. 常用连接工具	31

第四章 面料造型创意设计的方法

一、面料造型创意设计的灵感	32
1. 来自大自然	32
2. 来自姐妹艺术的形式	34
3. 来自不同民族文化的服饰艺术形式	36
4. 来自新科技发展的启示	38
5. 来自材料的想像	39
二、面料造型创意设计的构成形式	41
1. 形态模拟的构成	41
2. 形态空间层次的构成	45
3. 形态多元化的构成	46



● 三、面料造型创意设计的方法及工艺	46
1. 面料造型创意设计的形态	47
2. 面料造型创意设计常用的工艺及技法	50

第五章 面料造型创意设计表现手法分析



第六章 面料造型创意设计作品欣赏



● 一、郑彤老师作品欣赏	87
● 二、学生作品欣赏	95

一、面料造型创意设计的概念

面料造型创意设计主要是指运用各种传统工艺和现代先进技术相结合的手段,在原有面料等材料的基础上,进行立体面的重塑改造,使现有的材料在肌理、形式或质感上都发生较大的变化,使其表面产生丰富的视觉肌理和触觉肌理(图1-1)。

面料造型创意设计是现代服装艺术中一种创造性的思维方式,它传达的是一种感觉、一种哲理、一种理念、一种潜在意识。科技对服装的影响,主要表现在面料的开发运用上,艺术与技术前所未有地结合在一起。现代的服装设计与面料设计已融为一体,以焕然一新的设计理念和形式展现于世人;完美的设计一定要有好的面料形态加以配合和表现,这已经成为现代服装设计共同的理念。服装的流行、服装的造型都将以面料为先导而发展变化,面料造型创意设计成为服装创新设计的关键,谁能把握准确、应用到位,谁的产品就能领先于世,创造新时代的服装风范。



图1-1 三宅一生品牌作品

二、面料造型创意的意义与背景

材质是服装设计的基本载体,从原始时期开始,动物的毛皮、植物的外壳和表皮都已经成为人类服装最早出现的承载物质。随着人类文明的进步,生产力的不断提高,



人类开始从直接利用物质资源转变为改造织物，纺纱织布，材料的种类也越来越多种多样了。在现代服装中，人们对于材质艺术的要求不再局限于服装面料之中，它已经和其他艺术融为一体，使得物质发展的空间更为广阔。

从一些服装史的资料中可以了解到，在中世纪甚至更早的服装研究领域就有了面料造型创意设计的痕迹，而在中国战国时期出现的丝绸上的刺绣，也是一种面料再造的表现形式。在漫长的历史演变中，各种形式的面料造型创意设计都以不同的方式出现，只不过没有人从理论上总结它，所以它一直与服装设计融合在一起。今天将其单独地提出来，也是现代设计的必然。

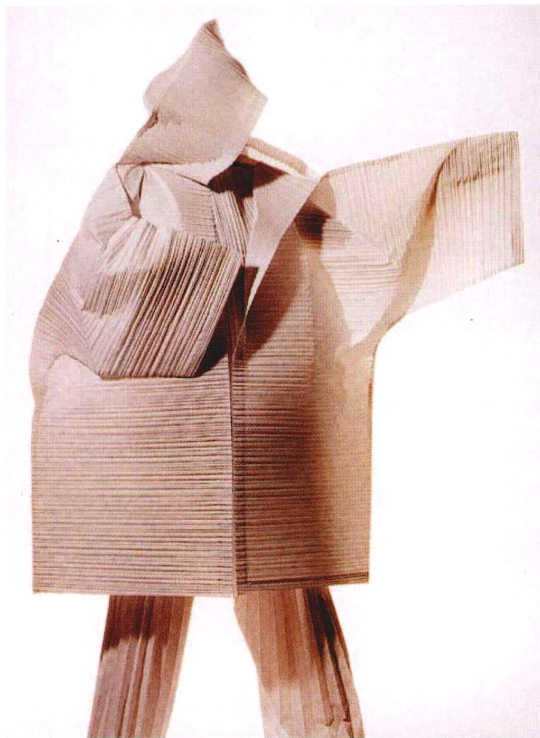


图 1-2 三宅褶皱

早在 20 世纪七八十年代，西方和日本的服装设计师就把后现代艺术和解构主义的观念融入到材质的创新中，使服装艺术发生了革命性的变化，一些惊世骇俗的、另类的设计不断冲击着大众的眼球。其中的代表人物是日本的设计师三宅一生 (Issey Miyake, 图 1-2)，他在面料造型设计上获得了巨大成功。

三宅一生的代表作品“三宅褶皱 (Pleats Please)”是人们对三宅一生品牌最直接、最深刻的印象 (图 1-2)。

三宅一生将现代科学技术应用于传统织物，结合艺术创意，创造出独特而不可思议的织物材料和服装，被人称为“面料魔术师”，他开启了服装造型创意设计领域的新局面。在造型上，他开创了服装设计上的解构主义设计风格。借鉴东方制衣技术以及包裹缠绕的立体裁剪技术，他在

结构上任意挥洒, 释放出无拘无束的创造力激情, 往往令观者为之瞠目惊叹。三宅一生的褶皱不仅仅是装饰性的艺术, 也不仅仅局限于方便打理, 他充分考虑了人的体型和运动的特点, 借助服装科技的发展, 将面料压褶、定型并赋予服装自由的形式。在压褶的时候就直接依照人体曲线或造型需要来调整裁片与褶痕, 他的褶皱服装平放的时候, 就像一件雕塑品一样, 呈现出立体几何图案, 穿在身上又符合身体曲线和运动的韵律 (图 1-3)。

三宅一生常常运用 5 世纪日本农民对布料的处理工艺, 使服装的外观有一种与众不同的造型感觉。他会使用如香蕉叶片纤维、最新的人造纤维、粗糙的麻料、细度最细的丝织物等材料, 甚至在高级时装上采用诸如日本宣纸、白棉布、麻布等来创造出各种令人耳目一新的肌理效果 (图 1-4)。

三宅一生的作品具有超前的意识和非凡的创造力, 他从世界的各个角落寻找和创造灵感, 擅长立体主义设计, 他的服装让人联想起日本的传统服饰, 但这些服装的形式在日本却是从未有过的。他们许多作品十分前卫, 而这些前卫时装的新颖之处在于结构的变化。

三宅一生曾说: “我常想, 服装设计的语言, 不是漂亮诱人的形容话语, 而是简洁明了的行动, 比如连接、折叠、伸展、打褶、包裹、卷曲、压印等。”

三宅一生的品牌作品看起来就像是一篇散文, 形散而神不散、形散神聚, 仿佛使人置身于一种神奇、陶醉的境界当中, 无法自拔 (图 1-5)。



图 1-3 三宅一生的概念设计



图 1-4 三宅一生的设计作品



图 1-5 三宅一生的品牌作品

三宅一生几十年来在面料应用上的创新活动及取得的辉煌成就，也使那些设计嗅觉灵敏的服装设计师、面料设计师和生产者们开始意识到创意织物的的重要性及其广阔的市场前景，从而有力地带动了该领域不断向前发展。

为了适应织物市场对创意织物的需要，目前国内一些有远见的艺术设计院校纷纷开设了这门课程，并且在教学中取得不俗成绩。在纺织品设计大赛中，也已将

面料造型创意设计作为一个独立的比赛类别。中国的面料造型创意设计由此进入了一个崭新的阶段。如何将传统工艺与现代先进技术完美结合，如何降低原材料成本、提高产品附加值，如何顺应环保理念和时代诉求，特别是适应时尚化、个性化的审美要求，已无可争议地成为现代创意织物设计的核心目标。

中国作为世界纺织大国，纺织服装产业是我国最具国际优势和一定竞争优势的行业，但是一直以来，纺织面料生产的粗放式经营和产品中低档定位，又过分依赖劳动力成本优势和资源的优势，面料的花型设计不够时尚，难以给人新的感觉。可如今的纺织界需要多元化、个性化的面貌，对面料的要求正走向一个以创意性为主流的设计趋势。面料视觉肌理的二次开发正弥补了这一缺陷，因为它顺应并满足了瞬息万变的市场个性化、多元化需求，也成为我国纺织产品结构调整和产业升级的有效途径。面料造型创意设计从提升面料的视觉审美风格和艺术品味来提高面料的附加值和竞争力，来达到满足消费者的个性化艺术和情感消费需求。经过近几年的发展，丰富的面料造型创意设计使过度“商业化”的服装设计和室内纺织品设计工作变得更加柔性、富于个性和充满原创艺术创造的趣味性，并使它成为极具市场发展前景的又一深加工产业。图 1-6 为 2008 年在上海世贸商城举办的国际服饰面料博览会中韩国面料展的部分展出效果。



图 1-6 韩国面料展

三、面料造型创意设计的发展趋势

1. 从平面化走向立体化

对一些平面材质进行处理再造，用折叠、编织、抽缩、皱褶、堆积和褶裥等手法，形成凹与凸的肌理对比，给人强烈的触摸感觉；把不同的纤维材质通过编、织、钩、结等手段，构成韵律的空间层次，展现变化无穷的立体肌理效果，使平面的材质形成浮雕和立体感。



2. 从具象走向抽象

传统材质的艺术表现，大多是由具象题材内容来体现的，而现代的表现手法却越来越向抽象化发展，但这种外在形式的抽象化都是随着明确的主题表达的。设计师吸取某种物质特征，经过提取、变形抽象、装饰等多种艺术表现形式，再灵活运用重复分割、渐变、回转、透叠、重合等多种构成手法，把抽象图形通过有规则或无序的排列组合，运用在面料材质上，演绎出疏松的空间感或规则整齐或零乱交错的节奏韵律感。

3. 从单纯走向组合

多种面料的组合，也是服装面料再造中一种很重要的表现思路与形式。不同的材质展现不同的风格，厚质材料给人以稳重之美，轻薄材料给人以浪漫之美，利用不同材质的肌理和风格特征，对其进行组合改造，会给人以全新的感觉，充分展现材质的艺术魅力。人们很久以前就已经懂得运用材质的组合映衬来改造其原来的外观条件，如明代的拼贴衣等。通过材质组合来改造面料的形式有多种，如很多种同材不同质的搭配，同材质不同色彩的搭配，同材质同色彩的搭配，不同材质不同色彩的搭配，同色彩不同材质的搭配以及各种不同图案纹样组合等。把不同质感的材质重合、透叠，也能产生别样的视觉效果，例如在丰富华丽的材质上笼罩一层轻柔透明的薄纱，能带给人一种朦胧妩媚、别具风格的美感。

4. 从手工走向现代

现代服装面料再造在制作上利用新型科技的手段层出不穷。在制作表现手法和面料后期整理工艺技术方面，从传统的手工艺印染、刺绣等拓展到使用大机器印染、电脑织机、电脑刺绣、电脑喷印、数码印花等现代科技手段。服装面料再造的创新和科技的进步与发展息息相关，高科技成果为之提供了必要条件和手段，很多新型面料都含有较高的科技含量，如用光导纤维使材质的光与色出现绚丽迷人的变化，对材质进行表面装饰技术处理。当前流行的深层材质被运用，不但可改善纤维的防尘性，起固定作用，也使材质出现多种光泽效果。

5. 从有序走向“无序”

在服装面料再造过程中,设计师已不仅是被动从事操作,而是将制作的过程转为创造性活动,为达到某种创意或表达某种情感,往往抛弃传统的固有程序,进行反程序的改造,吸收和创造一些新的制作方法,在无序中展现自己独特的表现语言。例如破坏现有材质的表面,用抽丝、镂空、撕、剪切、磨洗、变形等多种手段,使其具有不完整、破烂、凌乱、无秩序、无规律的形式美。

6. 从单一走向多元

材质的选用,从原始单一的棉、麻、丝等向多样化新型材质拓展,如仿真化纤、改良纤维、功能性纤维、抗紫外线纤维、大量合成纤维、有机化学纤维、金属或玻璃等人造纤维被广泛使用。

7. 从单轨走向多轨

服装面料再造的改造制作手段,从比较狭窄的编结、织绣、滚边等传统工艺手段,拓展到镶饰、环结、覆盖、重叠、缠绕、色裹、粘贴、绗缝、折叠、堆积、钻孔、压花、饰边、拼接、镂空等多种处理方法和工艺,形成各种效果。依据不同的意境、不同的材质需求,变换着与之相适应的处理工具,改变了经纬单一的局面。

8. 从传统走向现代

传统的材质改造一般在衣襟、胸前、后背、袖口等部位,在平面材质上用绣、补、挑等方法,制作一些纹样图案,从而表示出不同的层次变化。在西方服装史上,也是通过堆积、镶挂、搭配,以达到不同的层次。时至今日,个性化的表现手法就更为丰富,如在毛皮上打孔,在局部地方精致地装饰珠串、流苏、仿金属片、塑料等,形成特殊的形式美感。

在科技高速发展和国际交流密切的今天,面料再造艺术的新概念、新材料、新表现手法等各方面,都有了令人瞩目的发展。面料通过面料再造的处理手法,拥有了新的面貌和更高的美学价值,更接近前卫、现代及出位的风格,重新诠释了时尚。传统工艺与现代技术的结合,打破了服装面料以往的单调感,使传统面料表现出炫目的色彩效果和丰富的表面肌理,让服装设计师有了广阔的创造空间。在服装面料再造艺术



领域追求独特的个性风格，以满足多变化、个性化的市场需求，成为未来服装设计发展中备受关注的焦点。不断推陈出新的面料再造艺术，不仅是材质风格的创新，也是设计师观念表达和创意的手段，能激发设计师的灵感和激情，提高其创造意识。面料再造艺术已经成为服装艺术设计领域中一朵怒放的奇葩。

设计师在创意设计过程中应注意服装面料再造设计要围绕服装整体风格，这样才能达到服装设计与面料内在品质的协调统一。面料形态与服装设计之间的协调性是服装设计中至关重要的环节，服装面料不仅是服装造型的物质基础，同时也是造型艺术重要的表现形式，如简洁的款式造型可以与立体感和肌理突出的面料结合在一起，以展现其强烈的视觉冲击力，而单纯、细腻的材质可以使用夸张多变的造型，若两者配合不当，所表现的视觉效果就无主次和个性而言，无法达到在形式和风格上的统一。因此，服装面料再造设计要以服装整体风格为中心，以各种面料的质地风格为依据，融入设计师的观念和表现手法，将面料的潜在性能和自身的材质风格发挥到最佳状态，使面料风格与表现形式融为一体，形成统一的设计风格。

尊重材质，了解材质，体现材质的个性，是服装面料再造的基本出发点。不同材质的软、硬、厚、薄、挺、垂等决定着服装的基本特色，更影响着服装的裁剪制作工艺、基本风格和表达形式，只有充分了解不同质感的材料，并研究、配备出与之相适应的设计加工手段，才能使服装设计理念得以充分实现。

面料造型创意设计，需要建立在设计师对各种面料的物理和化学性能的充分理解上，并能结合传统的或现代的工艺手段改变其原有的形态，以产生新的肌理和视觉效果。服装面料的形态美感主要体现在材料的肌理上，肌理是通过触摸感觉给予的不同心理感受，如：粗糙与光滑、软与硬、轻与重等，肌理的视觉效果不仅能丰富面料的形态表情，而且具有动态的、创造性的表现主义审美特点。因此，从服装面料的肌理运用和表现上，可以直接看到设计师的观念表达是否准确到位。在服装面料再造设计的过程中，必须先了解材料的各种特性，如强韧性、伸缩性、抗皱性、悬垂性、耐磨性等，不同特性的材质，所形成的外貌特征、质地手感、服用性等都千差万别，只有在全面了解和比较后，才可能有效地利用各种原材料对其进行再处理，使其出现丰富的色彩