

基础设计与应用丛书

邓玉萍 著

FUZHUANG SHEJI
ZHONG DE
MIANLIAO ZAIZAO

服装设计中的 面料再造

广西美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

服装设计中的面料再造 / 邓玉萍著. — 南宁: 广西
美术出版社, 2006.6
(基础设计与应用丛书)
ISBN 7-80674-953-5

I. 服… II. ①邓… III. ①服装—设计 ②服装工
业—原料 IV. TS941

中国版本图书馆CIP数据核字(2006)第074844号

服装设计中的面料再造

本册著者 / 邓玉萍

出 版 人 / 伍先华

终 审 / 黄宗湖

图书策划 / 钟艺兵 陈先卓

责任编辑 / 陈先卓

装帧设计 / 八 人

责任校对 / 黄雪婷 尚永红 陈宇虹

审 读 / 欧阳耀地

出 版 / 广西美术出版社

地 址 / 南宁市望园路9号

邮 编 / 530022

发 行 / 全国新华书店

制 版 / 广西雅昌彩色印刷有限公司

印 刷 / 精一印刷(深圳)有限公司

版 次 / 2006年11月第1版

印 次 / 2006年11月第1次印刷

开 本 / 889mm × 1194mm 1/16

印 张 / 7.5

书 号 / ISBN 7-80674-953-5/TS·9

定 价 / 42.00 元

版权所有 翻印必究

基础设计与应用丛书

JICHU SHEJI YU YINGYONG CONGSHU

FUZHUANG SHEJI
ZHONG DE
MIANLIAO ZAIZAO

**服装设计中的
面料再造**

目录

第一章 概述	4
一、国外的现状分析	4
二、国内的发展需求	4
三、在现代服装设计中的作用	4
四、在现代服装设计教学中的意义	4
第二章 面料创意——面料再造	5
一、关于面料创意——面料再造	5
二、面料再造的基本概念	5
三、面料再造的常用材料	5
(一) 服装材料	5
1 点材	5
2 线材	5
3 面材	5
(二) 特殊材料	5
1 天然材料	5
2 新型材料	5
四、面料再造的构思过程	5
(一) 面料再造的思维方式	5
1 灵感型思维	5
2 主题型思维	6
3 应用型思维	6
(二) 面料再造的美学法则	6
1 比例与分割	6
2 对称与平衡	6
3 统一与变化	6
4 节奏与韵律	6
5 对比与和谐	6
6 强调与视错	6
(三) 面料再造的材料运用原则	7

1 在材料形态上的运用原则	7
2 在材料质感上的运用原则	7
3 在材料色彩上的运用原则	7
4 材料的综合运用	7
五、面料再造的表现手法	8
(一) 加法	8
1 珠片绣	16
2 彩绣	20
3 布贴	23
4 扎染	29
5 线饰	30
6 绳饰	33
7 带饰	36
8 叠加	39
9 堆饰	44
(二) 减法	49
1 破损	49
2 抽纱	51
3 镂空	52
(三) 变形法	56
1 抽褶	56
2 缩缝	57
3 折缝	58
4 扎结	60
(四) 综合法	66
第三章 面料再造在服装设计中的应用	74
一、面料再造在服装局部结构设计中的应用	74
二、面料再造在服装整体结构设计中的应用	86
第四章 面料再造的服装设计作品欣赏	88

第一章 概述

一、国外的现状分析

在现代服装设计领域,尤其是在一些高级时装的塑造表现上,对面料的创意设计,特别是对面料重塑再造的运用已经成为体现服装设计创新能力的标准。那些一直活跃在世界T台,引领时尚潮流的设计大师们,无疑都具备了这种超凡的才能。比如三宅一生的褶皱、伊夫·圣·洛朗的画饰、瓦伦蒂诺的带饰、维克多与鲁尔夫的结饰、麦奎恩的叠饰和加里诺的堆饰等,都是面料创意设计的突出典范。他们在东西方文化与观念并存的设计作品上尤其注重面料的创新与再造,即将原本平整单一的面料大胆地进行解构、重组、再塑,设计出各种极富魅力且极具视觉冲击力并给人以全新感受的面料,来实现其不同凡响的惊艳绝伦的骇世之作。因此,许多设计大师的作品和优秀设计师的创作表现,都充分说明了面料创意设计所产生的巨大影响力,同时也表明了当前服装设计创新变化的现状与发展趋势。

二、国内的发展需求

翻开服装历史,一个不容置疑的事实是:服装在不同的材料作用下会呈现出不同的视觉效果和审美意识,而独特的面料是塑造个性化服装的重要因素。因此,服装面料的创新是许多服装设计大师不断探索和研究的问题。而在我国,改革开放以后服装设计十分热门,众多的服装设计师和服装院校的学生在设计中遇到的第一个困惑便是对服装面料的困惑,常常为找不到与自己设计意图相吻合的面料而烦恼。另外,专业院校的课程结构也存在着一一定的偏差,即学习面料开发设计专业的学生不懂服装设计,而学习服装设计专业的学生不懂面料的设计与开发,双方所学课程不能互补,研制过程互不参与,完全不利于面料的开发与服装设计的创新。所以,要求改变现状,就必须改革发展,才能推动面料创意设计 & 服装设计创新的历史进程。

三、在现代服装设计中的作用

现代服装设计的创新与突破,很大程

度上得益于服装面料的科技含量增加和外观式样的更新。服装面料的每一次推陈出新,必然牵动着潮流的时尚走向,进而创造出绚丽多姿的人类服饰文化。服装设计的创新主要是通过色彩、面料、款式、工艺四个方面来体现的。其中,面料的选择与改变常起到至关重要的作用,面料的重塑再造以及事物的添加融合,是实现服装设计创新 & 多样化的重要途径,因此,面料的创意——面料再造在服装设计中起着重要的作用。

四、在现代服装设计教学中的意义

随着社会的发展,人们对服装的要求不断地提高,纯粹的款式变化已不能满足人们的要求,面料的革新与创造为服装的发展带来新的生命力。对于设计师而言,款式的变化受到功能性需求的控制,而在面料上的再创造则是丰富 & 拓展服装设计的新思路。所以,在服装教学中强调面料的创意设计,开设面料再造的课程,进行面料的创新研究,对服装设计教学有着深远的意义。

第二章 面料创意——面料再造

一、关于面料创意——面料再造

面料创意就是面料的创新设计,是设计者以一种新奇、独特的创造性意识,一种前所未有的、超束缚性的思维模式和一种突破传统的、高科技的手段创造出新颖、新异、新兴的面料的设计意识形态。

而面料再造则是面料创意的一种表现形式,是开发学生的创意性思维的重要手段。它是让学生通过对现有材料的观察与分析,大胆想象,从生活中寻找灵感,提取各种可行性、创造性元素,鼓励学生换位思考,勇于打破现有概念的局限性,发掘材料的内在潜质,并在深刻理解材料性能的情况下,采用各种处理手法赋予服装面料全新的理念,从而有助于学生创作出更独特的服装设计作品。因此,在服装教学设计中,面料再造是我们更应强调的面料创意教学课程的重要内容。

二、面料再造的基本概念

面料再造就是对服装面料的二次加工设计,即在符合审美原则的基础上将原有面料采用传统与现代两者相结合的手法,通过解构、重组、再造、提升来改变面料原本的特征和形态,是达到丰富和创新面料的重要手段。

三、面料再造的常用材料

(一) 服装材料

所有用于服装的材料,即面料和辅料,都可作为面料再造的使用材料。而根据服装材料的特点和形态可将其分为点材、线材、面材三大类。

1. 点材

有扣子、亮片、珠子、花朵、绒球、亮钻等。

2. 线材

有绳子、花边、缎(丝)带、毛(纱)线、拉链等。

3. 面材

所有服装面料,即梭织类、针织类、非织物类、天然裘皮。

(1) 梭织类:棉、麻、丝、毛、粘胶、腈纶、涤纶、锦纶、氨纶、维纶。

(2) 针织类:纬编针织、经编针织。

(3) 非织物类:人造革、人造毛皮。

(4) 天然裘皮:加工后的动物皮毛。

(二) 特殊材料

除服装材料以外而具特殊装饰性的材料。

1. 天然材料

有植物材料、石材、珍珠、贝壳、羽毛等。

2. 新型材料

有金属、纸质材料、发光材料、塑料制品、阻燃材料、无尘面料等。

四、面料再造的构思过程

(一) 面料再造的思维方式

1. 灵感型思维:从一切可听、可见、可闻的世间万物中收集素材,获取灵感并经过提炼、加工、升华的创作思维方式。

(1) 自然景物:花、鸟、鱼、虫、飞禽走兽、湖光山色、绿树丛林、风和日丽、电闪雷鸣等大自然的景观、事物都是我们灵感的来源。

(2) 日常生活:在日常生活中,我们要善于观察、研究和积累,如绘画的意境、音乐的旋律、舞蹈的刚柔、雕塑的立体、文学的境界、摄影的技艺、建筑的挺拔与气势也是我们创作的源泉。

(3) 民族文化:中国传统民族文化的历史渊源,少数民族的地域特点、风土人情、服饰风格都是我们取之不尽、用之不竭的素材源泉。

总而言之,我们要不断地观察、积累,有意识地收集资料,善于发现事物最有趣、最有特色的方面,敢于发挥想象、换位思考,将事物解构、重组、提炼、加工、

再造,以达到创新的目的。

2. 主题型思维:根据已确定的服装设计主题、风格定位、款式结构、工艺要求来选择面料再造所使用的材料和表现手法的创作思维方式。

主题型思维要求创作者必须熟知材料的性能,掌握传统与现代的工艺技术,才能将所需要的面料再造作品精工制作出来。

3. 应用型思维:依据现有的材料,遵循一定美学法则,即兴发挥的创作思维方式。

应用型思维有一定的随意性和自由性,因此能充分挖掘创作者的内在潜质和创造思维能力,使其更好地驾驭服装设计作品。

(二) 面料再造的美学法则

面料再造与其他设计一样也必须遵循一定的美学法则。

1. 比例与分割

比例是构成任何艺术作品的尺度。在面料再造中很好地分配色彩的面积、材质的数量的比例关系,可以创作出丰富多彩的面料。

分割是将一个形划分成若干个相同或不同的形,从而产生新的视觉效果。通过分割线中横线、竖线、斜线及几种线条的综合运用可使原本平淡的面料立刻被赋予生命。

2. 对称与平衡

对称具有稳定的视觉感受,它使各部

位处于安定的状态,具有稳重、庄严、理智、整齐、端正、安静、条理的特点。

平衡是指在一个支点上,同量不同形的要素,保持相对均衡的状态。它是通过设计者自己配置和精心布局,使整体重心稳定而又富于变化,取得心理上、视觉上均衡的一种构成形式。

所以,在面料再造过程中,通常用改变材料面积的大小、色彩的配置、质感的对比等手段,追求静中有动,动中有静的视觉感受。

3. 统一与变化

在艺术造型中,统一与变化是一对相辅相成的形式美法则。两个法则并置一处,经常应用在面料再造中。也就是说,在面料再造中如果只有统一没有变化,即没有形态、材质、色彩、肌理、明暗的变化,就会显得单调、平庸、乏味、呆板而缺乏创造力。如果只有变化而没有统一,即缺少使两者相互关联、相互衬托、相互呼应的起主导作用的因素,就会显得凌乱无序、杂乱无章。所以,在面料再造中必须运用好统一与变化的形式美法则,在统一中求变化,变化中求统一。

4. 节奏与韵律

节奏与韵律的美来自于音乐,是指具有时间形式的艺术。在艺术造型中,节奏是以点、线、面的规则和不规则的疏密变化、聚散关系,创造出形态的组合方式,即重复、层次、渐变、律动和自由的配置的节奏。

而韵律则是比节奏更高一层的旋律,它通过节奏的变化产生形式美感,更强调整体的和谐。

因此,在面料再造中,材料的重复叠加、色彩的深浅变化、不同材质的运用、明暗的强弱对比等组合排列都能产生节奏与韵律的美感。

5. 对比与和谐

对比是事物之间的相互比较而产生的差异,也就是色彩、形态、材质等量及质相反,或者非常不同的要素排列在一起时,就形成对比。而和谐并不仅仅是指有相同的因素,它是适度的、不矛盾的、不分离的、不排斥的相对稳定的有秩序的状态。

所以,在面料再造中可以运用材质的厚薄对比、轻重对比、软硬对比、透与不透对比、光滑与粗糙对比,色彩的冷暖对比、明暗对比、新旧对比,形态的大小对比、长短对比、粗细对比、凹凸对比等方式,并将多样变化或构成了强烈对比的各种因素趋于缓和,在外观上呈现和谐的艺术效果。

6. 强调与视错

强调是视觉习惯的追求,反映了一种心理的满足。在面料再造中要克服四平八稳、平分秋色的布局,要吸引视觉的注目,必须精心构思,合理安排,用装饰点缀、添加融合的表现手段以形成引人入胜的视觉中心。

视错是对形态的辨别与判断产生了错

觉,这在视觉上称为视错。这是正常人产生的视觉心理现象。在面料再造中,材料的形态、质感、色彩等形式美要素的运用组合也会产生许多视错现象,如能巧妙地利用视错原理合理安排、调整、弥补材料的运用方式,能更好地体现其特殊的视错效果。

(三) 面料再造的材料运用原则

1. 在材料形态上的运用原则

(1) 点状形态的运用

点是造型设计中最小的元素。点状材料可以是相对较小的任何形态。在面料再造中,点状材料可通过其不同的形态、位置的变化、数量的多少、排列的疏密、大小的组合产生不同的心理及视觉效果。

(2) 线状形态的运用

线是点的运动轨迹,在空间起贯穿作用。线状材料有不同的长度和形态。在面料再造中,线状材料的长短、曲直、粗细、宽窄的组合变化既能表现静态感,又能表现动态感,或轻盈流畅,或挺拔刚毅,或柔软温和,赋予面料更丰富的内涵。

(3) 面状形态的运用

面是造型艺术中最强烈最具量感的一个元素。面状材料的切割、组合、重叠、旋转,都可以产生新的面。所以,在面料再造中能取得出奇制胜的艺术效果。

(4) 综合形态的运用

点材、线材、面材的相互组合、相互影响、相互衬托、相互渗透,在面料再造中运用得非常广泛,而且更能体现设

计者的综合运用能力和增强设计作品的力度。

2. 在材料质感上的运用原则

材质的肌理效果在面料再造运用中表现为很强的视觉与触觉性,即材质的厚重与轻薄、挺硬与柔软、光滑与粗糙、疏松与密实,不同材质的运用会带来不同的感受。比如,厚实、挺硬的材质会产生温暖、丰满、稳重感,轻薄、柔软、光滑的材质会产生飘逸、典雅、华丽感,而疏松、粗糙的材质则会产生朴实、粗犷的感觉。

(1) 一种材质不同肌理的运用

在面料再造中,一种材质的运用会显得单调、贫乏、缺少对比和变化,这时可采用一种材质多种肌理的组合搭配来丰富其视觉与触觉效果。

(2) 多种材质不同肌理的运用

而多种材质运用在面料再造中,会产生丰富的肌理对比及很强的视觉与触觉效果。但运用不当则会主次不分、凌乱无序,反而容易破坏其整体感。

3. 在材料色彩上的运用原则

(1) 明度的对比运用

由于明暗程度的不同而形成的色彩对比。一般来说,高亮度愉快、高贵、活泼、柔软,有辉煌之感。低亮度朴素、内敛、丰富、迟钝,有寂寞之感。而明度对比弱时光感弱、不明朗、模糊不清。明度对比强时则有生硬、空洞、缺乏层次感。所以,在面料再造中,明度对比的恰如其分,是

作品设计的基础和关键。

(2) 色相的对比运用

由于相貌不同而形成的色彩对比。不同的色相对比会呈现不同的视觉效果。同类色相对比时单纯、柔和,邻近色相对比时统一、和谐,对比色相对比时鲜明、强烈,互补色相对比时炫目、刺激。因此,在面料再造中,把握好色相对比的尺,就能更好地掌握作品设计的度。

(3) 纯度的对比运用

由于鲜明程度的不同而形成的色彩对比。纯度越高,色彩感便越艳丽、生动、活泼,引人注目。纯度逐渐由高变低时,色彩感便趋向柔和、含蓄、雅致,让人回味。所以,纯度的对比运用在面料再造中起到很好的调节作用。

(4) 色彩的对比运用

色相、明度、纯度是构成色彩的三个重要因素,其因素虽各具性质,却又相互联系、相互依存,不可分割地运用在面料再造中。

4. 材料的综合运用

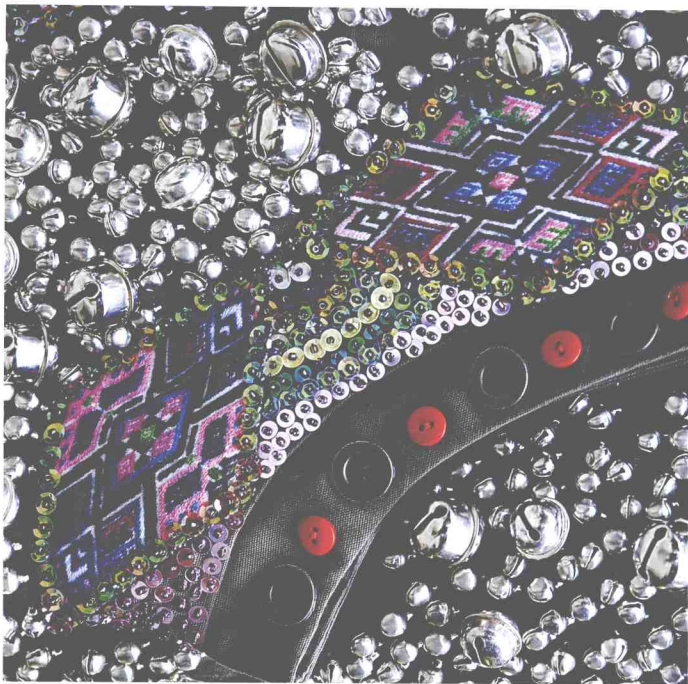
材料的形态、质感、色彩通常会同时体现在面料再造作品中,这就大大增加了设计运用的难度。因此,了解材料形态的变化、材质的肌理、色彩的对比,并通过相应的美学法则,才能设计出具有丰富变化又不失整体效果的作品。

五、面料再造的表现手法

面料再造的表现手法大致可归纳为加法、减法、变形法、综合法。

(一) 加法

将相同或不同的一种或多种材料运用排列、组合、叠加、堆积等装饰手段而形成立体的、和谐的、有层次的、有节奏的、富有创意的服装面料的再造手法。

材料：铃铛、珠片、扣子、织锦

图解：多种材料的排列重组，相互影响，相互衬托，充分体现了传统与现代的和谐美。

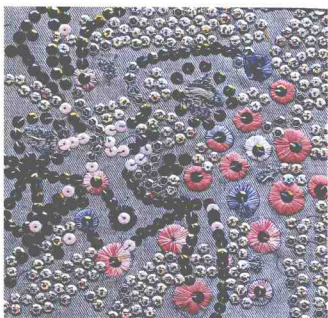
作者：吴燕慧

材料：亮片、塑料圆珠、兔毛

图解：材质的对比，形成虚与实、透与不透的朦胧效果。

作者：龙丽娟

材料：亮片、彩线、斜纹牛仔

图解：精致的亮片与粗犷的斜纹牛仔相组合，形成强烈反差。

作者：黄月坚

材料：丝光线、亮片、圆钉

图解：点材和线材的添加组合，构成印象图形。

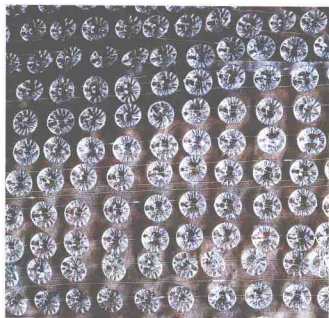
作者：袁琼丹

材料：珠片、绳、花布、网状针织

图解：抽象与具象的图形在点材、线材和面料的有趣搭配中调和。

作者：韦 盛

材料：人造水晶扣
作者：韦 盈

材料：仿珍珠
作者：黄 洁

材料：绒球
作者：滕 臻

材料：钩花
作者：龙丽筠

图解：将不同的点材通过组合、排列、添加等手段以达到不同的视觉审美效果。

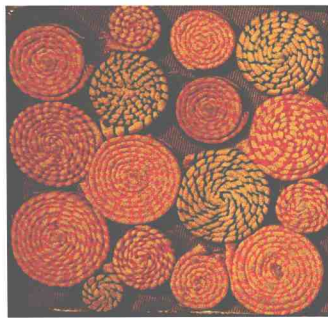
材料：亚麻绳
作者：韦 盈

材料：针织布条
作者：农琼丹

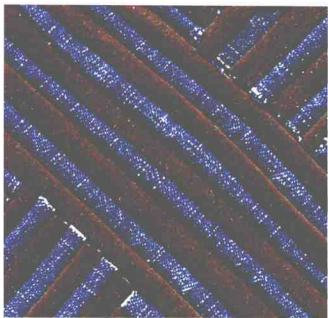

材料：多色斜纹棉布条
作者：韦 盈

材料：薄呢条、彩线
作者：蒋 妮

图解：将不同的线材盘绕成点，缝缀在基布上，以强化视觉焦点。

材料：斜纹牛仔、仿皮绒

图解：二次成型后的斜纹牛仔，仿皮绒有序排列，稳中求变。

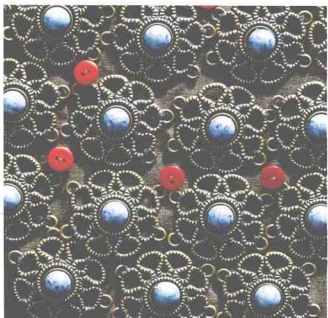
作者：赵菲菲

材料：扣子、毛线

图解：编结毛线与扣子在基布上相互映衬，在对比中调和。

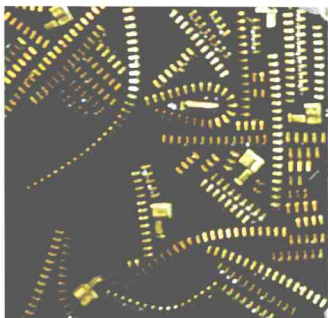
作者：周 颖

材料：彩石、铜饰

图解：斜与圆、明与暗、简与繁的最好体现。

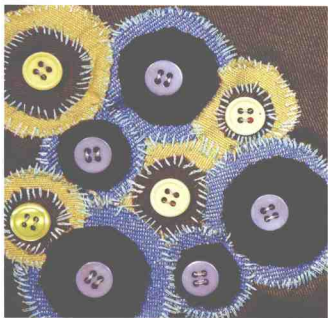
作者：吴燕慧

材料：铜拉链

图解：使用拉链齿和拉链头进行点和线的不规则组合，更具个性化。

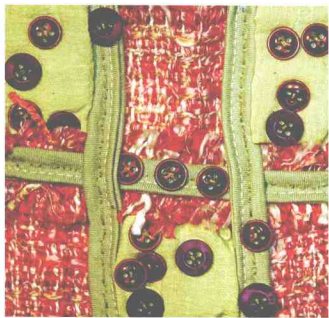
作者：黄 洁

材料：扣子、多种面料

图解：将多种材料叠加、贴缝，错落有致。

作者：阮丽媛

材料：粗麻呢、纽扣、弹力针织面料

图解：点、线、面的结合，材质的对比，简中见繁。

作者：吕冬铭

材料：各色扣子

图解：悬挂式装饰，特殊而有动感。

作者：蒋 妮

材料：孔雀羽毛、金属片、亮片

图解：天然羽毛与现代点材的完美结合。

作者：蒙 嘉

材料：丝带、仿珍珠、塑料圆珠

图解：将丝带解构、重塑，与珠类材料组合、搭配，优雅而不失华美。

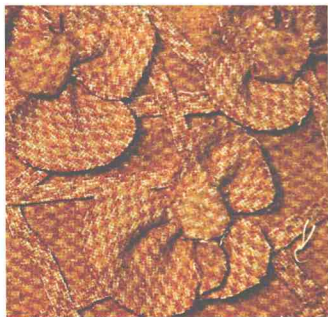
作者：蒋妮

材料：人造皮革、金属挂扣

图解：同一元素的重复运用，整齐排列，静中有动，动中有静。

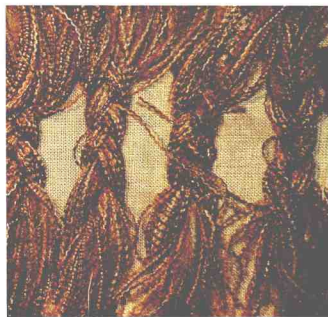
作者：韦昱

材料：粗麻呢

图解：将粗麻呢打散、重组，以改变原有的面貌。

作者：陈保良

材料：亚麻、亚麻丝

图解：将亚麻丝编结成同一元素重复排列，松紧适度，朴实无华。

作者：龙丽筠

作者：韦 盈

作者：韩 晶

作者：陈霖霖

作者：陈霖霖

图解：不同材料、同一表现手法产生不同的视觉和触觉效果。