

纺织服装高等教育“十二五”部委级规划材料
设计之路系列丛书

丛书主编 郭琦 编著 修晓侗

SHEJIZHILU XILIE

服装创意

(配课件)

FUZHUANG
CHUANGYI
MIANLIAO SHEJI

面料设计

尚实图书
东华出品

东华大学出版社

纺织服装高等教育“十二五”部委级规划教材

设计之路系列丛书

吉林省教育科学“十二五”规划资助项目《服装设计中材料再造的创新教学研究》，编号GH12009

服装

创意面料设计

FUZHUANG

CHUANGYIMIANLIAOSHEJI

主编: 郭琦 编著: 修晓侗

东华大学出版社

内容简介

这是一本关于服装创意面料设计与制作的入门教程。书中详述了如何组织织物的手感、质地、颜色、图案及表面效果,通过各种结构设计体现面料的立体肌理效果及在服装设计中的应用表现。本书由四章构成:服装创意面料设计的概念及灵感来源与主题设计、织物和材料方面的知识、创意面料设计的表现技法及创意面料设计在服装设计中的应用。对于创意面料设计的方法和技巧,通过大量的教学实践图片,带步骤配图标注详解,便于读者可以轻松掌握,举一反三。

适用范围:高校服装设计专业师生、服装设计师及爱好者。

图书在版编目(CIP)数据

服装创意面料设计 / 郭琦主编; 修晓侗编著. -- 上海: 东华大学出版社, 2013.5

ISBN 978-7-5669-0184-2

I. ①服… II. ①郭… ②修… III. ①服装面料—设计 IV. ①TS941.4

中国版本图书馆CIP数据核字(2012)第276245号

责任编辑: 马文娟

版式设计: 悦天书籍装帧

封面设计: 新统文化
SHUNTONG CULTURE

服装创意面料设计

丛书主编: 郭琦

编著: 修晓侗

出版: 东华大学出版社(上海市延安西路1882号, 200051)

本社网址: <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: 889 × 1194 1/16 印张: 5.75

字数: 202千字

版次: 2013年5月第1版

印次: 2013年5月第1次印刷

书号: ISBN 978-7-5669-0184-2/J · 129

定价: 38.00元

前言

Preface

服装行业发展快速、瞬息万变，过于追求服装款式结构的时代已经过去，市场上普通单体面料已不能充分表现服装的个性化审美要求，面料再造设计正是迎合了时代的需要，为服装增添了新的魅力和个性。服装面料再造的过程，彰显了设计师对时尚的理解和认识，更丰富地表达了设计师的设计理念与思想。

本书适用于有服装设计专业的师生和从事服装设计的设计师，考虑如何通过各种结构设计来体现面料的立体肌理效果及在服装设计中的应用表现。书中阐述了服装创意面料的概念，详细地介绍了服装创意面料的方法和技巧。通过大量的教学实践图片，同时配合优秀设计师的作品范例，给学习者直观地演示，希望这些作品能带给读者灵感，使读者能从本书中获得一些收益。

目录

Contents

第一章 服装创意面料设计的概况	9
1.1 服装创意面料设计的概念	9
1.2 服装创意面料设计的作用及意义	9
1.3 服装创意面料设计的灵感来源与主题设计	10
1.4 服装创意面料设计的原则	11
第二章 服装创意面料设计的材料	13
2.1 点状材料	13
2.2 线状材料	15
2.3 面状材料	19
2.4 特殊材料	27
第三章 服装创意面料设计的表现技法	29
3.1 刺绣法	29
3.1.1 线绣	29
3.1.2 丝带绣	36
3.1.3 珠片绣	41
3.2 褶皱法	46
3.2.1 手工银锭褶皱	46
3.2.2 手工散珠褶皱	47
3.2.3 机器波纹褶皱	48

3.3 堆积法	49
3.4 填充法	50
3.5 绗缝法	52
3.6 编织法	53
3.7 贴花法	54
3.8 拼接法	55
3.9 叠加法	56
3.10 镂空法	57
3.10.1 烧烫法	57
3.10.2 剪切打孔法	58
3.11 剪切法	59
3.12 抽纱法	60
3.13 印染	61
3.14 服装创意面料材料与技法的综合运用	63
3.14.1 多种材料的组合运用	63
3.14.2 多种技法的组合运用	65
第四章 服装创意面料在服装设计中的应用	68
4.1 局部造型应用	68
4.2 整体造型应用	70
第五章 服装创意面料作品欣赏	77
参考文献	93

纺织服装高等教育“十二五”部委级规划教材

设计之路系列丛书

吉林省教育科学“十二五”规划资助项目《服装设计中材料再造的创新教学研究》，编号GH12009

服装

创意面料设计

FUZHUANG

CHUANGYIMIANLIAOSHEJI

主编：郭琦 编著：修晓倜

东华大学 出版社

内容简介

这是一本关于服装创意面料设计与制作的入门教程。书中详述了如何组织织物的手感、质地、颜色、图案及表面效果,通过各种结构设计体现面料的立体肌理效果及在服装设计中的应用表现。本书由四章构成:服装创意面料设计的概念及灵感来源与主题设计、织物和材料方面的知识、创意面料设计的表现技法及创意面料设计在服装设计中的应用。对于创意面料设计的方法和技巧,通过大量的教学实践图片,带步骤配图标注详解,便于读者可以轻松掌握,举一反三。

适用范围:高校服装设计专业师生、服装设计师及爱好者。

图书在版编目(CIP)数据

服装创意面料设计 / 郭琦主编; 修晓侗编著. -- 上海: 东华大学出版社, 2013.5

ISBN 978-7-5669-0184-2

I. ①服… II. ①郭… ②修… III. ①服装面料—设计 IV. ①TS941.4

中国版本图书馆CIP数据核字(2012)第276245号

责任编辑: 马文娟

版式设计: 悦天书籍装帧

封面设计: 新统文化
SHUANG LUE CULTURE

服装创意面料设计

丛书主编: 郭琦

编著: 修晓侗

出版: 东华大学出版社(上海市延安西路1882号, 200051)

本社网址: <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: 889 × 1194 1/16 印张: 5.75

字数: 202千字

版次: 2013年5月第1版

印次: 2013年5月第1次印刷

书号: ISBN 978-7-5669-0184-2/J · 129

定价: 38.00元

总序

General Preface

近年来国内许多高等院校开设了服装设计专业，有些倾向于理科的材料学，有些则偏重于文科的设计学，每年都有很多年轻的设计者走向梦想中的设计师岗位。但是随着服装行业产业结构的调整和不断转型升级，服装设计师需要面对更加苛刻的要求，良好的专业素养、竞争意识、对市场潮流的把握、对时代的敏感性等都是当代服装设计师不可或缺的素质，自身的不断发展与完善更是当代服装设计师的必备条件之一。

提高服装设计师的素质不仅在于服装产业的带动，更在于服装设计的教育体制与教育方法的变革。学校教育如何适应现状并作出相应调整，体现与时俱进、注重实效的原则，满足服装产业创新型的专业人才需求，也是中国服装教育面临的挑战。

本丛书的撰写团队结合传统的教学大纲和课程结构，把握时下流行服饰特点与趋势，吸纳了国际上有益的教学内容与方法，将多年丰富的教学经验和科研成果以通俗易懂的方式展现出来。丛书既注重专业基础理论的系统性与规范性，又注重专业教学的多样性和可行性，通过大量的图片进行直观细致地分析，结合详尽的步骤讲述，提炼了需要掌握的要点和重点，力求可以让读者轻松掌握技巧、理解相关内容。丛书既可以作为服装院校学生的教材，也可以作为服装设计从业人士的参考用书。

包金钢

服装创意面料设计

FUZHUANG CHUANG YI MIANLIAO SHEJI

前言

Preface

服装行业发展快速、瞬息万变，过于追求服装款式结构的时代已经过去，市场上普通单体面料已不能充分表现服装的个性化审美要求，面料再造设计正是迎合了时代的需要，为服装增添了新的魅力和个性。服装面料再造的过程，彰显了设计师对时尚的理解和认识，更丰富地表达了设计师的设计理念与思想。

本书适用于有服装设计专业的师生和从事服装设计的设计师，考虑如何通过各种结构设计来体现面料的立体肌理效果及在服装设计中的应用表现。书中阐述了服装创意面料的概念，详细地介绍了服装创意面料的方法和技巧。通过大量的教学实践图片，同时配合优秀设计师的作品范例，给学习者直观地演示，希望这些作品能带给读者灵感，使读者能从本书中获得一些收益。

目录

Contents

第一章 服装创意面料设计的概况	9
1.1 服装创意面料设计的概念	9
1.2 服装创意面料设计的作用及意义	9
1.3 服装创意面料设计的灵感来源与主题设计	10
1.4 服装创意面料设计的原则	11
第二章 服装创意面料设计的材料	13
2.1 点状材料	13
2.2 线状材料	15
2.3 面状材料	19
2.4 特殊材料	27
第三章 服装创意面料设计的表现技法	29
3.1 刺绣法	29
3.1.1 线绣	29
3.1.2 丝带绣	36
3.1.3 珠片绣	41
3.2 褶皱法	46
3.2.1 手工银锭褶皱	46
3.2.2 手工散珠褶皱	47
3.2.3 机器波纹褶皱	48

3.3 堆积法	49
3.4 填充法	50
3.5 绗缝法	52
3.6 编织法	53
3.7 贴花法	54
3.8 拼接法	55
3.9 叠加法	56
3.10 镂空法	57
3.10.1 烧烫法	57
3.10.2 剪切打孔法	58
3.11 剪切法	59
3.12 抽纱法	60
3.13 印染	61
3.14 服装创意面料材料与技法的综合运用	63
3.14.1 多种材料的组合运用	63
3.14.2 多种技法的组合运用	65
第四章 服装创意面料在服装设计中的应用	68
4.1 局部造型应用	68
4.2 整体造型应用	70
第五章 服装创意面料作品欣赏	77
参考文献	93

服装创意面料设计

FUZHUANG CHUANG YI MIANLIAO SHEJI

第一章 服装创意面料设计的概况

1.1 服装创意面料设计的概念

服装创意面料设计就是对现有的面料进行二次设计加工，即在了解面料特性的基础上，运用新的设计思路和工艺将原有面料进行装饰、重组、再造来改变面料外观的形态，从而提高面料的品质和艺术效果（图1-1）。

图1-1 面料再造

1.2 服装创意面料设计的作用及意义

服装款式、色彩、面料是服装设计的三大要素，作为服装载体的面料，在服装设计中起着至关重要的作用。纯粹的款式变化已经不能满足人们的要求，面料的创新为服装的发展带来新的生命力。

对于服装企业来说，面料再造可以提高服装的附加值。例如将不同的面料，经过压褶、刺绣、晕染等手法使服装的艺术性大大提高。对于服装设计师及设计工作室，面料再造可强化服装的艺术特点，突出服装设计的原创性。对于专业院校的学生，学习服装面料设计再造可以在有限的经济条件下，使服装面料变得不平凡，充分显示创造性，呈现完整的艺术效果（图1-2）。

图1-2 面料再造在服装中的应用

1.3 服装创意面料设计的灵感来源与主题设计

灵感是艺术的灵魂，是设计师创造思维的一个重要过程，也是完成一个成功设计的基础，但是灵感并非唾手可得，需要设计师有良好的艺术表现能力和专业实践基础。同时，灵感的来源也是多方面的。

1.3.1 各种自然景物

水或沙漠的波纹，植物的形态和色彩，粗犷的岩石和斑驳的墙壁，风和日丽和电闪雷鸣等（图1-3）。

图1-3 自然景物

1.3.2 各种视觉艺术

创意面料设计作为视觉艺术，与现代绘画、建筑、摄影、音乐、戏剧、电影等其他艺术形式都是相互借鉴和融合的，如建筑中的结构与空间、音乐中的韵律与节奏、现代艺术中的线条与色彩，甚至于触觉中的质地与肌理，都可能令我们产生灵感而运用到材质的设计中（图1-4）。

图1-4 视觉艺术

1.3.3 各民族文化

不同民族文化的服饰对材料设计的影响很深,如西方服饰中的皱褶、切口、堆积、蕾丝花边等立体形式的材质造型,东方传统服饰中的刺绣、盘、结、镶、滚等工艺形式,非洲与印地安土著民族的草编、羽毛、毛皮等,都成为设计师进行材质设计时所钟爱的灵感的来源(图1-5)。

设计师从各种资料、信息和事物中不断的观察、积累、收集到具有可取性的灵感资料,发现自己最感兴趣的、最有特色的方面,并结合时代精神和时装流行动态,从创作和设计的角度对各方面的灵感进行深入的取舍、重组、提炼、加工、再造,并充分发挥想象,从中找出最适合的方案作为主题设计。

图1-5 民族文化

1.4 服装创意面料设计的原则

服装面料设计不是随心所欲的,也不能只凭设计师的个人喜好,而必须遵循一定的原则,否则,即使设计得再美,也不能应用于市场,创造价值(图1-6)。