

每章含 PPT 课件二维码

Creative Design of Textile
and Garment Fabrics

纺织服装面料 创意设计

甘晓露 肖宇强 编著

全国高等教育艺术设计专业规划教材

全国高等教育艺术设计专业规划教材

Creative Design of Textile
and Garment Fabrics

纺织服装面料 创意设计

甘晓露 肖宇强 编著

图书在版编目 (CIP) 数据

纺织服装面料创意设计 / 甘晓露, 肖宇强编著. —北京:
中国轻工业出版社, 2018.8

ISBN 978-7-5184-2003-2

I. ①纺… II. ①甘… ②肖… III. ①服装面料—设计
IV. ①TS941.41

中国版本图书馆CIP数据核字 (2018) 第138203号

责任编辑: 杨晓洁 责任终审: 劳国强 封面设计: 锋尚设计
版式设计: 锋尚设计 责任校对: 吴大鹏 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: 北京富诚彩色印刷有限公司

经 销: 各地新华书店

版 次: 2018年8月第1版第1次印刷

开 本: 889×1194 1/16 印张: 7.25

字 数: 200千字

书 号: ISBN 978-7-5184-2003-2 定价: 49.80元

邮购电话: 010-65241695

发行电话: 010-85119835 传真: 85113293

网 址: <http://www.chlip.com.cn>

Email: club@chlip.com.cn

如发现图书残缺请与我社邮购联系调换

170402J1X101ZBW

前言 PREFACE

科技的发展对纺织服装领域产生巨大的影响，新材料的出现、新的织造技术、印染工艺的发展，让纺织面料与服装设计呈现出焕然一新的面貌，人们对于新颖的面料和服装的需求不断增加，这使得设计师对服装面料的加工和处理越来越重视。而纺织品艺术设计、服装与服饰设计等专业的学生在毕业设计时，也更多地把设计点和思路放在了面料的改造和创意上，本书正是基于这样的社会需求而应运而生。

全书从背景知识、基础理论、实践应用三个层面围绕纺织服装面料的创意设计进行了详细

讲解。即通过介绍纺织服装面料创意的概念与意义，让读者了解当今纺织面料的发展趋势与服装面料创新的必要性。第一章介绍了纺织服装面料创意的灵感；第二章介绍了纺织服装面料创意的形式美法则；第三章介绍了纺织服装面料创意的流程；第四章介绍了纺织服装面料创意的工艺技法；第五章对多组面料创意的服装与产品进行了详细的灵感解读与方法分析，力求给读者以最清晰和直观的感受，起到抛砖引玉、举一反三的作用。

本书由湖南女子学院甘晓

露、肖宇强老师编著，全书图文并茂，深入浅出，以理论结合实践的方式传授了现代最新纺织服装面料创意设计与再造的理念、技法、步骤，对于提升相关学习者的基础理论知识与实践动手能力具有积极的作用。

本书可作为高等院校纺织品艺术设计、服装与服饰设计、工艺美术设计、产品设计等专业师生的教材使用，亦能成为手工艺、面料设计爱好者及非专业人士的参考用书。

编者

2018.3

目录 CONTENTS

绪论 纺织服装面料创意的概念与意义

第一章 纺织服装面料创意的灵感

第一节	源于自然界的灵感.....	005
第二节	源于姐妹艺术的灵感.....	009
第三节	源于民族和传统文化的灵感.....	013
第四节	源于新材料、新技术的灵感.....	016
第五节	源于时尚流行趋势的灵感.....	018

第二章 纺织服装面料创意的形式美法则

第一节	统一与变化.....	021
第二节	对比与调和.....	022
第三节	节奏与韵律.....	023

第四节	对称与均衡.....	025
第五节	比例与分割.....	026

第三章 纺织服装面料创意设计的流程

第一节	找寻设计灵感, 设定主题方向.....	029
第二节	提取主题元素, 找寻设计素材.....	032
第三节	选择工艺技法, 完成面料小样.....	033
第四节	绘制设计效果图, 制作成衣作品....	036

第四章 纺织服装面料创意设计的工艺技法

第一节	加法工艺.....	047
第二节	减法工艺.....	065
第三节	立体造型工艺.....	073
第四节	创新工艺技法.....	084

第五章 纺织服装面料创意设计实例分析

第一节	实例一: 通过面料局部造型 实现服装的创新设计.....	090
第二节	实例二: 通过面料二次着色 实现服装的创新设计.....	096
第三节	实例三: 通过面料整体造型 实现服装的创意设计.....	106

参考文献.....	110
-----------	-----

绪论

纺织服装面料创意设计 的概念与意义

一、纺织服装面料创意的现状与发展趋势

纺织面料是服装设计的基础，是服装设计师设计的思想载体，在服装设计中起着极其重要的作用。随着时代发展，人类知识结构的不断更新，人们的审美观念也随之发生着改变，这必然增强了人们对服装的新需求和新欲望。要创造出符合时代脉搏的服装艺术作品，既符合大众化要求又具有个性化，是现代服装设计师追求的目标，为服装材料注入新的血液势在必行。现代服装设计趋势是以材质创新为创作源泉的，材料的创新程度，以及通过材料来展现设计作品是大势所趋。在这种形势下，从服装行业发展的角度来看，服饰艺术单纯地在造型结构上进行突破和创新已力不从心，单一的面料已不能满足设计师和消费者们的需求，面料的创意设计以独特的手法、新颖的外观、强烈的视觉冲击力引导了当前纺织品、服装的设计，成为体现服装艺术设计创新能力的一个重要方面。对纺织材料的创新设计无疑是实现服装独创性的最有效的方法之一。

二、纺织服装面料创意的概念

纺织服装面料创意设计也称为面料的二次设计或面料再造，它是指在原有面料的基础上，运用各种手段对面料进行的重塑和改造，使原有的面料在外观、形式或质感上产生较大的变化，从而使面料具有完全

不同的风格。通过对创新设计的面料的多方面运用，能拓宽服装材料的使用范围与设计空间。

设计需求是进行纺织服装面料创意设计的前提条件，根据设计主题的需要，在现有的服装材料的基础上进行因材施艺。纺织服装面料创意设计的设计原理是以“三大构成”和“基础图案”为基础，准确地说是将立体构成的概念实施于材料的二度创造，是“三大构成”的学以致用，也是各种艺术门类知识的沉淀和发挥。面料创意设计在形式美法则和现代设计基础三大构成的引导下，能使设计师在创作中得心应手、游刃有余。

三、纺织服装面料创意设计的基本要素

1. 材料

材料是纺织服装面料创意设计的载体，没有材料的纺织服装面料创意设计是空中楼阁。不同的材料具有不同的性能和表现力，我们在对这些材料进行创意设计时需掌握其个性，真正地做到因材施艺，有的放矢。材料的设计方法不仅需与艺术风格、设计主题、工艺技术相联系，还需反映时尚流行趋势和社会时代感。要对面料进行合理的创新造型，关键是需要把握材料的肌理、结构、色彩等因素。

肌理效果千姿百态，不同的肌理效果区别于面料的纤维和织物织造方式。常采用突破局限的设计观念，改变面料的固有效果，例如腐蚀、做旧等。

材料结构由面料的织造方式决定，即使纤维相同，使用不同的织造方法也能使面料在性能和质感上产生较大的区别。在纺织服装面料创意设计中，破坏面料的原有的结构寻找新的形态是设计师常用的设计手法，以抽纱工艺最具代表性。

面料色彩包括材料的本色和纺织服装面料创意设计过程中所产生的色彩变化。后者包括因材料与材料组合而产生的色彩变化以及材料受环境影响而产生的色彩改变。叠加、拼接、剪切等工艺在纺织服装面料创意设计中都可能导致色彩发生微妙的变化，从而形成新的艺术效果。

2. 空间效果

任何一块面料都不是绝对二维的，其具有一定的厚度，但为了制造更为突出的视觉与触觉效果，有时候需要强化这一厚度，即将面料创意成立体感或一定的空间效果。将二维平面的材料转化为三维立体的形态就是纺织服装面料创意设计中较为常见的一种创作方式。在加工前，设计师需先了解材料结构的稳定性、张力、与其他材料的组合关系。采取恰当的设计手法，完成符合设计需求的空间造型效果。

3. 工艺技法

纺织服装面料创意设计的工艺技法丰富多变，传统的工艺技法包括：刺绣、毛毡、绗缝、染织、编织、抽褶、折叠、镂刻、切割、抽纱、拼接等。采用哪一种工艺技法来对面料进行创新造型，要根据面料的属性、设计主题以及服装制作的要求而定，设计师的主观意识也能对设计工艺产生较大影响。上述加工形式一般以手工制作或半机械化为主。

四、纺织服装面料创意的意义

纺织服装面料创意设计可以局部应用于服装设计中，起到画龙点睛的作用，也可以整体的运用到整个面料中，形成一种全新的服装视觉效果。纺织服装面料创意设计不仅能够使服装产品设计更为具体，能够更准确地表达设计的主题与风格，而且能使得服装纺织品在材质美感上更具有魅力，体现出更丰富的工艺效果。此外，它还能够满足设计师及消费者等个人定

制的心理需求，拓宽设计者的设计思路，对提高产品的附加值也具有重要意义。

1. 有助于服装款式造型上的创新实现

在现代，简单的结构款式变化已经不能满足人们的需求，个性化的服装是大众追求的趋势和方向，而款式的变化又会受到服装功能的限制。因此，服装面料的创新设计以及外观式样的更新开始成为服装设计创新的思路 and 方向。纺织服装面料创意设计是为服装设计创造更多的材料素材，为服装设计的审美与实用创新探索更多的可能性。纺织服装面料创意设计可与立体构成、立体裁剪技法相衔接，用艺术构成形式的美学法则把构成理论运用于整体的服装设计中，运用现代构成设计理念去培养服装设计师的创造力，以传达服装的个性美、创意美、时尚美。

2. 有助于强化主题风格的表达

相同的服装款式采用不同的面料进行塑造，所展现的视觉效果和设计风格是截然不同的。独特的面料是塑造服装个性化的重要要素之一。在现代的服装设计中，服装面料的创新是设计师塑造作品风格化的一种重要手段，尤其是对面料的二次雕琢，根据面料的个性、主题风格的需求对面料、材料进行艺术处理。用这种方式拓展服装材料的表现空间，例如：用折叠、堆积法增加服装造型的空间立体感；用抽纱、腐蚀、镂刻等破坏法改变面料肌理表达设计主题；用刺绣、剪纸、折纸等技法赋予服装新的内涵和寓意。如中国独立设计师马可用她的“无用”系列，将我们带到中国南方，那些只有用步行才可到达的偏远乡村，将人们召唤到远古的时间深处。她用自己独特的设计视角，探索着农民与土地之间深深的依恋与和谐，她的作品向人们诠释生活是如此地简单朴实。在整个系列中，那些传统手工刺绣在阳光暴晒下赋予了它新的生命，在沸腾的水中洗煮过的裙装有了生活的烙印，被埋藏于土壤中的服装有了时间的印证。（图1、图2）马可用不常规的面料创意设计技法向全世界宣言，服装不仅仅承载着瞬息万变的时尚脉搏，服装是历史的见证，是生活的写照，不要忘却服装真正的功用。马可用自己独特的面料创意设计进行了一次深刻的人与自然的对话。

图1 “无用之土地”系列巴黎时装周静态展

图2 被埋藏于土壤中的“无用之土地”系列

3. 有助于服装装饰效果多样性的实现

随着高科技的发展,设计师可选择的服装材料种类越来越多。不同的材料具有不同的风格,而对其进行创新设计能够使得材料产生不同的质感、肌理,使服装面料的装饰效果更具感染力。在进行面料创意设计时可以采用一种单一的技法,也可根据主题和需求同时选用几种技法进行组合。越来越多的设计师使用多种材料与手法进行服装个性化的拓展,其独特的审美与各种装饰手法的并用使得服装的创意层出不穷。如“兄弟杯”金奖设计师凌雅丽是一个把服装与艺术结合得淋漓尽致的设计师,她设计的“紫原戊彩”系

列充满着雕塑的结构质感和神话般的梦幻气质,演绎着对“龙”图腾的极致刻画,注重对色彩的把握和微妙的处理,在整个设计中,多种面料肌理恰到好处的结合,珠绣等传统工艺的点缀,精致典雅。(图3)凌雅丽还根据对“龙鳞”主题的研究,创造了三四十种面料肌理小样(图4),在特征上可分为鱼鳞形、脊梁形、麦穗形、圆鳞正反排列形、尖鳞正反排列形、水纹形、流线形、发射形等。其中有一种立体鱼鳞片,利用真丝绡、鸡绡与鸡皮绒结合,通过十一种工序来完成。这一创新设计与独到的工艺并用使得整个系列的层次丰富、节奏和谐,极具艺术与审美的价值。

图3 “紫原戍彩”系列作品

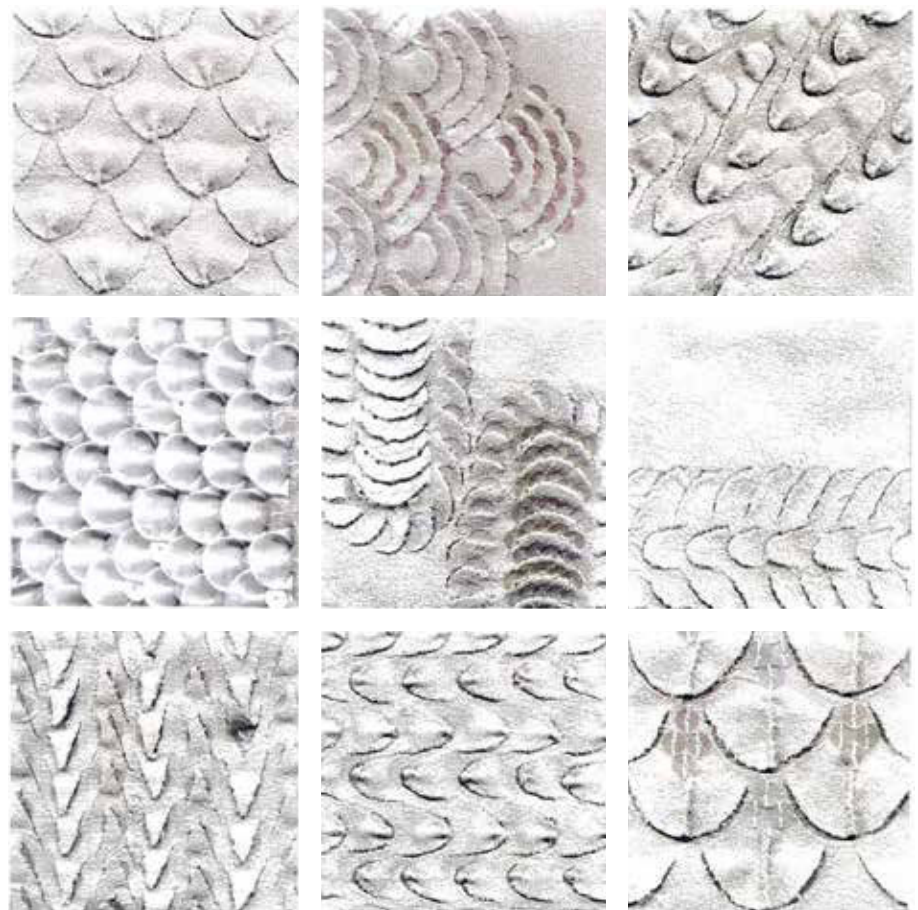

图4 “紫原戍彩”系列肌理小样

第一章

纺织服装面料 创意设计的灵感

生活中不缺美的事物，而缺乏发现美的眼睛。这种审美的能力对于服装设计师而言极为重要，这种能力即是对于灵感的攫取。灵感是保证纺织服装面料创意设计具有持续性创新力和生命力的关键。灵感并不是凭空产生的，需要设计师长时间关注某样事物，分析其本质并对其进行不断地思考而产生构思，是集逻辑思维、感性思维、抽象思维为一体的艺术创作过程。灵感也是最直接、最能展示设计师天赋和专业素养的重要因素，但是灵感产生、悟性的采集和实际应

用仅仅依靠这种天赋还是不行，设计师还应具备深厚的生活经历和较高的艺术修养以及特定的社会生活环境体验和社会实践。由此看来，艺术来源于生活和社会活动，设计师应从生活中积累灵感来源。例如自然景物、日常生活以及传统民族文化都是我们取之不尽、用之不竭的灵感来源。设计师应善于发现事物最有情趣、最有特色的方面，敢于发挥想象力，将其解构、重组、提炼、再造，以达到为我所用的创新目的。

第一节 源于自然界的灵感

大自然本身就是一件完美的艺术品，它应用阳光、流水、春风、冰川等方式为人们塑造壮美河山，它的壮丽和秀美是纺织服装面料创意设计最广博的灵感源泉，能够充分激发服装设计师们的创作激情。设计师通过观察认识到生活和自然中绚烂多彩的颜色，变幻万千的形态和丰富多变的图案肌理产生回归自然的憧憬。比如，自然界中山川岩壁层峦叠嶂的层次美、鸟兽鱼虫骨骼羽毛的秩序美，冰川岩石细腻丰富的纹理美，这些事物都在孕育着服装设计师们无穷

无尽的灵感源泉。2015年意大利世博会中国展馆的“敬自然”静态时装发布会（图1-1）是一场以自然为灵感的华服饕餮盛宴，将“天、地、水”作为灵感元素诠释了中华民族敬爱自然，以仁爱之心对待自然的传统精神。设计师抓住了天、地、水的自然形态与材质特征结合现代与传统的艺术手法，创造了许多充满视觉冲击力的艺术臻品。以下对此创作进行简要的介绍。

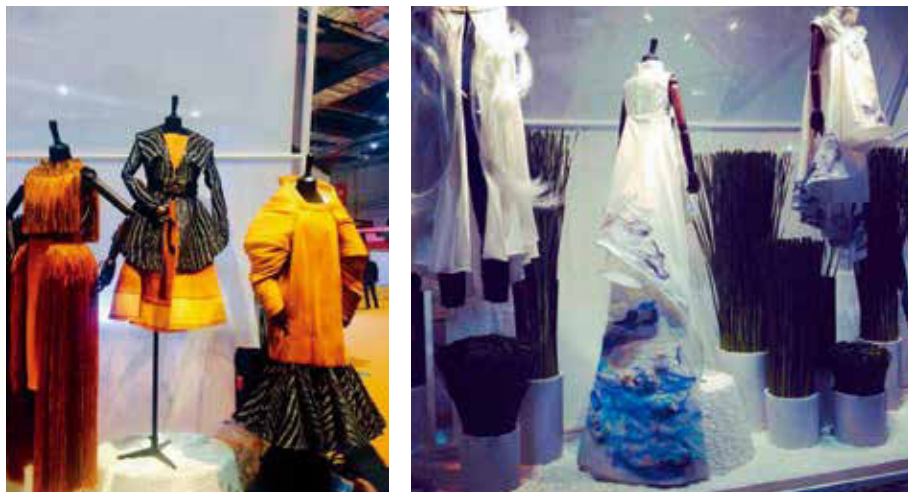

图1-1 2015年 意大利世博会中国展馆“敬自然”静态时装发布会

一、“天”系列秀服设计

在诠释“天”的系列作品中，天云飘渺，彩蝶翩跹。天空的色彩变幻，云卷云舒的形态激发了设计师的灵感。(图1-2)设计师抓住了云朵的色彩以及形态特征，运用古老的手工针刺拉毛和印染工艺，结合现代立体剪裁营造出丰富的色彩和肌理效果。森林中晨曦光影摇曳，朦胧的光束如丝如绸(图1-3)，设计师突出了光束的线性特征，运用新型发光线性材质结合柔美的曲线造型来展示晨曦的浪漫与柔美。

二、“水”系列秀服设计

“水”系列主题秀服通过对水的不同形态进行诠释，小如水滴，大如江河。蓝色的水滴仿佛雨点散落，象征来自天空的恩泽，赋予了机杼编织的美好力量。(图1-4)设计师运用编织的艺术手法把不规则造型的澳宝原石串联

图1-2 “云霓”主题秀服

图1-3 “晨曦”主题秀服

图1-4 “水滴”主题秀服

起来，织成一件似雨帘一般晶莹剔透的斗篷饰品。“水”系列（图1-5）选用的3D提花面料，5种色纱就能织就万千色彩，通过采用墨流拓印这一古老技法，营造出层次丰富的色彩效果。现代科技手法的配合演绎，最终在织机协奏间完成三级转化，3D面料成形与礼服婀娜的廓形结合，如同彩韵流转，绚烂至极。

三、“地”系列秀服设计

设计师从云贵地区崎岖山地造就的梯田奇境中汲取到了“地”的主题精神与展现形式。地广天高，田埂肥沃，运用取自天然的藤竹纤维与原麻制衣材料，以褶皱形式打造梯田意象，呈现出灵动的自然效果。（图1-6、图1-7）

大自然除了馈赠我们天、地、水等取之不尽的资源，用之不竭的能量外，还造就了人类。作为跻身巴黎高级定制的唯一华人设计师殷亦晴抓住“人体”这个灵感来源，以人体骨骼与血管脉络为设计元素展开了她的设计。设计师模仿骨骼的肌理和结构使用激光

图1-5 “涟漪”主题秀服

切割技术对裘皮进行了切割再造，使得光滑厚重的裘皮面料表面产生雕塑般骨骼的肌理（图1-8）；而一条血红色以绳结编织而成的长裙把人体的血管脉络演绎的丝丝入扣。（图1-9）殷亦晴通过高超的面料创意设计，颠覆了高级服装定制的固有相貌，开辟了一条属于自己的时尚之路。

图1-6 “辽原”主题秀服

图1-7 “埂”主题秀服

图1-8 Yiqing Yin Couture（殷亦晴高级定制）源于骨骼肌理的灵感

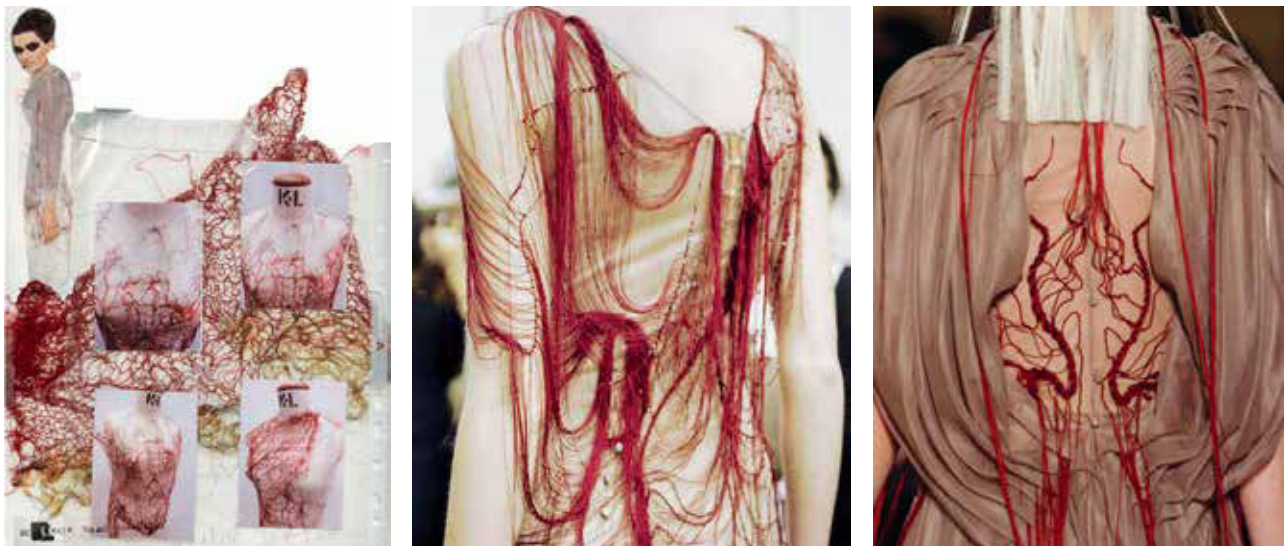

图1-9 Yiqing Yin Couture (殷亦晴高级定制) 源于血管脉络的灵感

第二节 源于姐妹艺术的灵感

服装设计不是独立的存在，而是与其他艺术门类有着广泛的联系，并深受其影响。如：绘画、建筑、雕塑、电影、音乐、舞蹈等，各类艺术在其自身发展过程中都积累了大量的经验，塑造了许多使人赏心悦目的艺术形式并且在交叉领域相互影响与渗透。纺织服装面料创意设计强调的灵感和构思，就是设计师同周围千变万化、千姿百态的艺术形式精神碰撞的产物，并借助灵感的迸发设计出无数新颖和丰富的艺术作品。

意大利著名服装设计师皮尔·卡丹 (Pierre Cardin) 先生说：“作为设计师，你可以从不同领域中去汲取创作的灵感和源泉，如艺术、电影、戏剧……都可以作为创作灵感的基点。如果是个好的设计师，不需要去模仿别人，可以在学习别人优秀的作品同时，去创造属于自己的风格”。因此，各门类艺术在可能和必要的情况下，都应该注意从其他艺术门类中汲取养分。

一、借鉴绘画艺术灵感的面料创意设计

服装是外在的时尚与内在的艺术，在生活中体现

出设计和穿着者的内心本质。设计师们在纺织服装面料创意设计中有很多创作灵感取材于绘画艺术。在20世纪之前绘画艺术在艺术界占据着绝对的领导地位，而进入现代后，设计领域和绘画逐渐分离，但二者之间的界限并不明显，设计师被艺术家们的绘画作品打动，用手中的面料向自己喜爱的艺术家致敬，向总是让灵感迸发的艺术致敬。例如：蒙德里安 (Mondrian) 用他的三原色构成打动了伊夫·圣罗兰 (Yves Saint Laurent)，蒙德里安裙成为其代表作之一，进入时装史的殿堂；毕加索 (Picasso) 抽象的人物肖像和安特卫普鬼才设计师沃尔特范·贝·兰多克 (Walter Van Beirendonck) 在怪诞美学上有了新的共鸣；美国当代艺术家斯特林·鲁比 (Sterling Ruby) 的绘画作品总能给予安特卫普设计师拉夫·西蒙 (Raf Simons) 源源不断的灵感源泉，2012年拉夫·西蒙 (Raf simons) 成为迪奥 (Dior) 的创意总监，在首秀上他将传统礼服与当代绘画艺术结合起来，通过迪奥濒临失传的印染织布技术将斯特林·鲁比的作品融入礼服中，别具一格。(图1-10、图

图1-10 斯特林·鲁比的喷绘作品

1-11)

经过长达九年的合作，两位艺术家推出联名系列作品。斯特林·鲁比是一位擅于运用不同材料进行创作的艺术家用，利用循环性和可延伸性材质进行创作也是斯特林·鲁比作品的主轴之一，在拉夫·西蒙时装设计中除了斯特林标志性的喷绘泼墨肌理之外，还融入了名为BC的拼贴画以及立体雕塑系列SCALE的灵感（图1-12），在二人的合作系列中拉夫·西蒙大量运用不同材质的面料进行拼贴碰撞，产生丰富的视觉效果和肌理层次感。（图1-13）艺术家与设计师的创意碰撞往往能起到双赢的效果，这一点在拉夫·西蒙和斯特林·鲁比身上体现得淋漓尽致，如果说拉夫·西蒙能让更多时装界的人士了解斯特林·鲁比的艺术精神，那么斯特林·鲁比则让更多人看到了艺术作用于时装上的纵横捭阖，且毫无违和地融入进了我们的生活。（图1-14）

图1-11 克里斯汀·迪奥 (Christian Dior) 2012年秋冬高级定制

图1-12 斯特林·鲁比作品

图1-13 拉夫·西蒙和斯特林·鲁比

图1-14 拉夫·西蒙和斯特林·鲁比合作的拼贴服装设计

