

服装设计

与服装装饰工艺

应用研究

FUZHUANG SHEJI
YU FUZHUANG ZHUANGSHI
GONGYI YINGYONG YANJIU

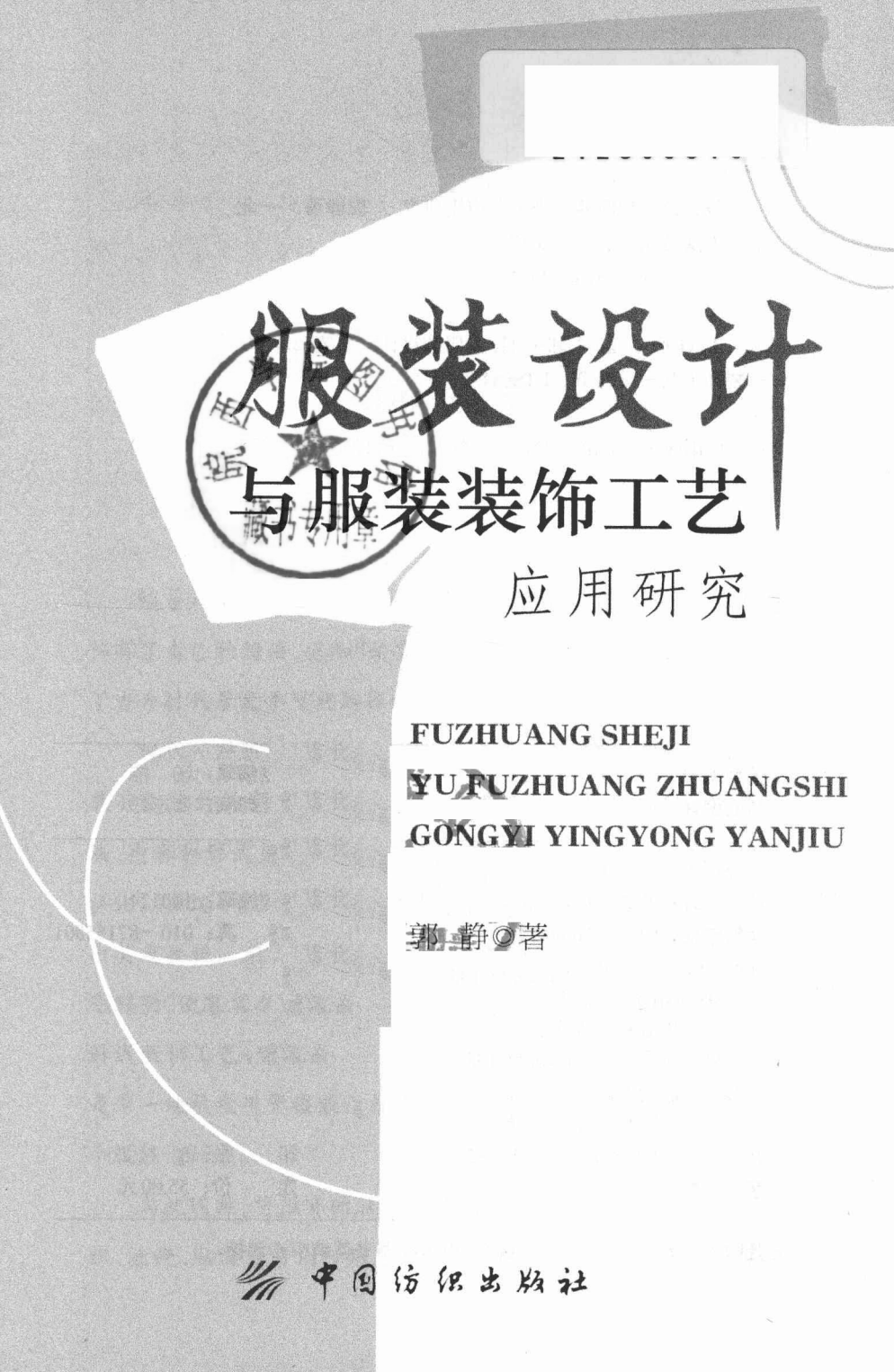
郭静◎著

“国家一级出版社”

中国纺织出版社

“全国百佳图书出版单位”

服装设计

与服装装饰工艺

应用研究

FUZHUANG SHEJI

YU FUZHUANG ZHUANGSHI

GONGYI YINGYONG YANJIU

郭静◎著

中国纺织出版社

图书在版编目(CIP)数据

服装设计与服装装饰工艺应用研究 / 郭静著. —北京: 中国纺织出版社, 2017.5
ISBN 978-7-5180-3671-4

I. ①服… II. ①郭… III. ①服装设计—研究 ②服装—装饰工艺—研究 IV. ①TS941

中国版本图书馆CIP数据核字(2017)第123779号

策划编辑: 汤 浩
封面设计: 杨 弘

设计编辑: 汤 浩
责任印制: 储志伟

中国纺织出版社出版发行

地 址: 北京市朝阳区百子湾东里A407号楼 邮政编码: 100124

销售电话: 010-67004422

传 真: 010-87155801

<http://www.c-textilep.com>

E-mail: faxing@c-textilep.com

中国纺织出版社天猫旗舰店

官方微博 <http://weibo.com/2119887771>

虎彩印艺股份有限公司印制

2017年7月第1版第1次印刷

开 本: 880×1230 1/32

印 张: 8

字 数: 200千字

定 价: 55.00元

凡购本书,如有缺页、倒页、脱页,由本社图书营销中心调换

前 言

随着人们生活水平的提高和审美观念的不断更新,人们对服饰有了自己的想法,更加“讲究”服饰的个性化,因此,服装设计成了当今时代最炙手可热的行业之一。

现代人对服装造型的要求越来越严格,每个人都对自己的服装有着独特的审美追求。因此,使得服装设计中的装饰工艺手法、内容和形式更加个性化和多元化,纤维材料的选择也变得多样化。在这个服装设计多种类并存的时代,装饰工艺便越发显示出其重要性。装饰工艺在服装设计中的成功应用可使服装设计感鲜明,使服装丰富化和多样化。花边装饰工艺、刺绣装饰工艺、缉线装饰工艺、镶滚嵌荡工艺、装饰缝工艺等诸多装饰工艺并非是单一地被应用于服装设计中,而是多种方式同时被应用于同一个服装设计中。

与此同时,将原有的服装中的装饰工艺与现代纤维艺术中编织、缠绕、贴缝等常用纤维艺术中的装饰工艺相结合更会让服装

设计相得益彰,起到画龙点睛的作用。将纤维艺术中常见的制作技艺,如传统编织、工艺编织、纬编、人字纹编织、栽绒编织等工艺手法与服装整体设计巧妙结合,这样整体服装的图案设计就不会仅停留在现有的刺绣、钉珠等装饰工艺上;另外将纤维艺术中常用的切割、缠绕等制作技艺利用综合材质创造出立体形态,用于服装设计的结构线分割中,可以很巧妙地让服装展示出特有的创新立体形态。

因此,将纤维艺术中的装饰工艺与服装设计有机结合与应用,可以在保证服装实用价值的基础上使其观赏价值得到升华,这无论是从理论探索、实用价值还是创新设计上都有相当的重要研究意义。

目 录

第一章 服装与服装设计概述	1
第一节 服装、服装设计与服装设计师	1
第二节 服装的流行现象	34
第三节 服装的分类与设计	47
第二章 服装设计创意思维	61
第一节 仿生设计	61
第二节 移植借鉴设计	64
第三节 逆向思维设计	68
第四节 搭配组合设计	71
第三章 服装材料设计	75
第一节 服装材料的分类及特性	76
第二节 服装材料的应用	80
第三节 服装材料的再造设计	114

第四章 服装材料与纤维艺术	130
第一节 纤维艺术的发展与分类	130
第二节 纤维艺术设计的图案色彩	140
第三节 服装材料与纺织纤维	147
第五章 服装装饰工艺	184
第一节 装饰工艺概述	184
第二节 常见装饰工艺	196
第六章 纤维装饰艺术在服装设计中的应用研究	201
第一节 纤维装饰艺术设计的发展	201
第二节 纤维装饰艺术的分类和主要形式	209
第三节 纤维装饰艺术编织技法	213
第四节 纤维装饰艺术在服装设计中的应用	232
参考文献	243

第一章 服装与服装设计概述

第一节 服装、服装设计与服装设计师

一、服装

服装文化是人类文化的重要组成部分之一。服装是人体的第二层皮肤,人们离不开服装就像鱼儿离不开水一样。服装不仅给了人类最基本的保护,满足了人类生理上的需求,还把人类的生活方式与其他动物区分开来。服装是人作为社会成员对精神上的高层次需求,是人类摆脱一般意义上的生物体属性、向更高层次的生存方式进化的结果。

(一)服装的界定

人的着装形式受到许多因素的影响,例如种族、历史、宗教、文化、地域、气候、经济、政治、战争等。一般来说,能够被社会接受的服装才是真正意义上的服装,得到社会认可的服装能让着装者本人心情愉悦,有一种群体的归属感而不是孤立感。但是作为独立的个体,每个人都有着不同于别人的审美方式,会依据自己的个性选择适合自己的服装,正是这种求新求异的心态推动了服装日新月异的发展。理解服装,可以从两个方面入手:物质的角度和精神的角度的。

1.物质的角度。服装是附着在人身上的所有物品,包括上体和下体所穿服装(如上衣、下衣、外衣等)和所有附着于人体的服饰配件(如帽子、鞋袜、包袋、首饰、伞具等)。只有穿着在人体上

的才能称为服装,某些物品,在常态下不能理解为服装,然而只要把它披挂在人体上,也可认为它是服装的一分子。例如,一条床单,在床上是床单,但放在人体上就成了服装;一张报纸在书桌上是报纸,放在人身上也成了服装。

2. 精神的角度。服装是人类自我搭配装扮出的一种着装状态。人、服装以及着装方式等三个方面共同构成了着装效果,而不同的着装效果给人以不同的视觉和心理感受。职业套装让人精神焕发,而休闲装则给人随意放松的感觉。设计师推出的裸体装,用不穿衣服的模特周围的几根线来表达自己的服装概念,虽然模特没有穿衣服,但是这种不穿的着装状态也属于服装。所以,对服装的理解,不能只是停留在衣服“有形”的角度,还要从服装的着装方式“无形”的角度去理解。为了更好地理解服装的定义,可以通过相关的词语进一步地去把握。

衣裳,《说文》中有“衣,依也,上曰衣,下曰裳”。衣服(clothing, clothes)一般与衣裳的意思相同,但是在古代还包括了头上戴的帽子类。《中华大字典》称:“衣,依也,人所依此庇寒暑也。服,谓冠并衣裳也。”现在是指附着在人体上的物品,包括上衣、下衣、外衣、帽子、鞋袜等。被服,古时作动词用,穿着的意思;现在多作名词,指被子、衣服类。《现代汉语词典》有“被服:被褥、毯子和服装”。服饰,多指用于搭配服装的装饰物(如帽子、鞋袜、包袋、首饰等)和衣服本身的装饰(如图案、纽扣等)。

时装是指在一定时期和地域内为人们所接受的、具有鲜明时代感的流行服装,是相对于历史服装和定型服装而言的。根据流行的程度和接受时装的层次,时装可以分为前卫性的时装和大众化时装。时装的周期性较强,一般经历孕育、萌芽、成长、成熟、衰退和回潮期。

高级女装也称为高级时装,是法语“haute couture”的意译

(couture是裁缝的意思)。高级时装代表了高档的品位、高级的材料、高级的设计、高昂的价格、高级服务和高级的使用场所。

成衣是指按照国家规定的号型、规格、系列、标准,以工业化批量生产方式制作的服装。在百货商店、超市、时装商店里购买的都是成衣。服装的主要款式类型有西装、中山装、夹克、猎装、衬衫、牛仔服、大衣、风雨衣、披风、裙等。

西服又称西装,是西式上衣的一种款式。从纽扣的排数分有单排扣、双排扣;从纽扣的数量上分有一粒纽、两粒纽和三粒纽西服等;从驳头造型上分有平驳领、枪驳领、青果领西服等。

中山服又称中山装,根据孙中山先生设计穿着的款式命名。一身呈H型,立领,前衣身四个明贴袋,简洁大方,沿用至今。

——夹克衫(jacket),短上衣,是英文的音译,有短小的意思,指衣长较短、胸围松量大、袖口和衣服下摆收紧的上衣。

猎装以前用于打猎时穿,以缉明线、多口袋为主要特征。

衬衫是一种常见的款式,有搭配西装的较正式款式,也有单独穿着的休闲样式。

牛仔服面料风格比较粗犷,是近年来大受欢迎的一种服装样式。

(二)服装的功能

服装的功能主要包括实用功能和审美功能。

1. 实用功能。服装的实用功能是指服装“物质性”的表现。服装的实用功能主要体现在两个方面。

(1)对人体机能的补助:作为人体的第二层皮肤,服装能够帮助人体应付自然界的寒暑风雨等气候变化,补足人体生理机能的不足,维持舒适的状态。例如,雨衣可以防水,避免淋湿造成感冒;寒冷的冬天,人们依靠服装保持体温;而夏季人们则依靠服装吸湿排汗,保持干爽。服装的实用功能对设计有一定的指导意

义,具体来说,冬装就要选用厚的防风的衣料,如羊绒、驼绒等;夏天要选用轻薄、透气、吸湿性能好的衣料,如棉料、麻料、真丝等。

(2)对外来伤害的防护:服装在人体与外界之间形成了一层保护网,避免人体与外界的直接接触,预防来自跌撞、磕碰、火灾、辐射、药物的伤害,防止昆虫以及其他动物的刺伤或咬伤。出于实用功能穿着的服装有防寒服、防暑服、防雨服、防风服、防高温作业服以及其他的服装,如工作服、运动服、战斗服,还包括日常生活中使用的具有防伤、防冻、防火、防热、遮光、防毒、防虫、防弹等功能的护身服。

2. 审美功能。服装的审美功能是服装“精神性”的表现。人的社会属性决定了依附于人的服装也具有一定的社会性。随着生活水平的不断提高,从功能到形式,从实用到美观,人们对服装也提出了更高的要求。作为技术与艺术的产物,服装离不开艺术的某些特征,人们通常用艺术的眼光来审视服装的精神内涵。爱美之心,人皆有之,服装的审美性可以分为装饰作用、标志象征作用和模拟乔装作用。

(1)装饰作用:服装能够饰体,通过着装达到的服装效果不仅能扬长避短、美化形体,还能表现着装者的个性、兴趣、地位、优越感、审美倾向、审美水平和文化背景。基于实用功能上的外在形式,运用美的法则,通过点线面体的构成,对分割和比例的把握、面料材质的统一或对比,来修饰和美化人体,塑造出理想的着装效果。装饰的手法、部位、工艺多种多样。从手法上来说,有抽褶、编结、拼接、轧褶、打磨等,例如,三宅一生的褶皱服装就是用褶皱在人体上形成的独特线条来修饰人体,表现出“软雕塑”的风格,有建筑的痕迹。从装饰部位来说,有领部装饰、肩部装饰、胸部装饰、腰部装饰等,军装就是通过强调领和肩的装饰塑造出军人挺拔刚毅的形象。从装饰的工艺上来说,有镂空、钉珠、刺绣、

滚边等,比如香奈儿的经典套装就是通过对面料边沿的强调塑造稳重幽雅的感觉。

(2)标志象征作用:“物以类聚,人以群分。”特定的群体,为了显示其地位、身份、权威、阶级、职务和行动而穿着特殊标志的服装。在民族服装中,人们可以一眼辨认出属于苗族或蒙古族的服饰。时间和地域的差异导致不同民族、种族显示权利、区分性别的形式都不一样。在现代社会中,因分工明确和维持社会秩序的需要,表示着装者的所属、职业、阶层、任务和行动,由其特定的服饰来明确加以区分。这类衣服主要有制服、职业装、团体服以及用来细分的肩章、徽章、臂章、饰带等标志物。例如,酒店的制服就分为领班服、门童服、经理服、迎宾服等,而且不同岗位的服装有系列感,但是款式设计不一样。

(3)模拟乔装作用:服装还具有模拟乔装的功能,由于服装具有一定的标志作用,人们往往通过改变着装来改变自身的角色。《林海雪原》中的杨子荣就是通过乔装改扮成土匪,打入敌人内部。我国某些狩猎民族至今还戴兽角、兽头帽,在脸上涂抹以装扮成野兽,以期不引起目标的注意。四川的“变脸”戏法存在着大量的假面具和假装,它们都是用来假装的道具。

(三)服装的构成要素

服装是一门综合性的艺术,是材料、款式、色彩、结构和工艺诸多方面的结合。款式、色彩、材料是服装最主要的构成要素。其中,款式相当于服装的“形”,色彩相当于服装的“色”,材料相当于服装的“质”。形、色、质三个方面共同构成了完整的服装。服装的构成要素分为两类:物理构成要素和设计构成要素。

1. 物理构成要素。服装物理构成要素是服装“物”的性质,可以从服装“有形”的角度来理解,它主要解决服装“用什么”的问题。在服装的三个主要构成要素中,材料是服装的物理构成要素。

材料是服装的物质载体,是体现设计思想的物质基础和服装制作的客观对象。没有服装材料,服装就成了无本之木。现在不断涌现的高新材料激发了设计师创作的灵感,改变了服装的外貌。材料的发展影响流行的趋势,当某种材料契合了流行的规律、符合人们的新需求时,其必定能得到青睐而被大量运用。在服装设计中,重要的是对材料进行再加工与再创造,表现出独特的外观效果。材料的表面特性以及由此而产生的感觉叫材质效果,也叫织物的质地。服装材料主要包括面料和辅料两类。

(1)面料:面料是服装的外层材料,决定了服装的质地。面料是服装制作工艺的载体,是判断一件服装质量好坏的标准之一;面料的价格也直接影响服装的价位。面料在视觉上是最直接的,随着服装设计领域的不断拓展,设计师和消费者对面料都提出了更高的要求。我国每年都会举办各种各样的服装面料展览,阵容庞大的展览为行业内的交流沟通提供了平台,为广大的客商提供了所需要的面料,还为服装相关从业人员提供了相应的流行讯息。服装面料可以从悬垂性、柔软性、保型性和可塑性方面来评判,根据不同的设计需要选择适合的衣料,用不同质感和色彩可以表现出不同的效果。服装面料的“混搭”概念不仅体现在设计中,还体现在人们的着装方式上,不同质料的款式搭配在一起体现出一种多层次的穿法。服装面料可以从原材料、尺寸、织物组织、图案、用途、色彩、工艺、作用、服装性能等角度进行分门别类。

①从原材料上分:服装面料可以分为天然面料和化纤面料。

天然面料是指用天然动植物纤维和矿物纤维作为原材料加工成的服装面料。植物纤维有棉(生棉、木棉)、麻(亚麻、黄麻、剑麻、苧麻)以及竹、稻梗等;动物纤维有蚕丝(家蚕丝、柞蚕蚕丝、山茧丝、栗虫丝)、兽毛(羊毛、山羊毛、马海毛、羊绒、驼绒等)以及羽毛、动物筋腱等;矿物纤维有石棉等。天然纤维制成的服装一般

吸湿透气性好,穿着舒适。

化纤面料是指用化学纤维作为原材料加工成的面料。化学纤维包括再生纤维、半合成纤维、合成纤维和无机纤维。再生纤维包括黏胶人造丝、铜氨纤维、牛乳蛋白纤维、大豆蛋白纤维、玉米蛋白纤维、花生蛋白纤维等;半合成纤维包括醋酸纤维等;合成纤维包括锦纶、氨纶、腈纶等;无机纤维包括玻璃纤维、岩石纤维、金属纤维等。化学纤维具备许多天然纤维没有的优点,具有高强度和耐磨性、抗皱性、高弹性。锦纶的强度比棉高2倍,比羊毛高4~5倍;用化纤制成的衣服洗后不需要熨烫就很平整;用含氨纶长丝的面料制作的服装具有很好的拉伸性,符合人体的动作变化,经常用于运动装、紧身衣的制作等。

②从尺寸上分:布匹的幅宽分为窄幅(40~73cm)、中小幅(90~91cm)、宽幅(106~115cm)、双幅(140~150cm)和特宽幅(160cm以上);布匹的长度分为25cm、50cm、75cm等。

③从织物组织上分:有缎纹织物、平纹织物、斜纹织物、起毛织物、非织造布等。

④从原物图案上分:有本白织物、漂白织物、单色织物、雪花织物、条纹织物、格子面料、印染面料、花色织物等。

⑤从图案上分:有条子图案面料、格子图案面料、花卉图案面料、动物图案面料、卡通图案面料、静物图案面料、民俗风情面料和风景图案面料等,人们可以根据个人喜好来选择。

⑥从用途上分:可分为服用面料、家居用料、工业用织物、军用面料等。

⑦从色彩上分:有单色(红色、黄色等)、混色(彩条、彩格)。

⑧从工艺上分:有轧花织物、轧褶织物、烂花织物、轧纹织物等。

⑨从作用上分:有耐久装饰的表层材料、保暖爽滑的里料(色丁等)、防寒耐冻的填充材料(羽绒、棉絮等)、耐用的固定材料(纽

扣、拉链、魔术贴、按扣等),还有附属装饰材料(徽章、织带等)。

⑩从服装性能上分:有机械性能(耐拉伸性、耐摩擦性、柔软性、弹性、耐撕裂性等)、保健性能(润湿性、吸汗性、透气性、保暖性、防水性、防辐射性、防风性等)、感觉性能(手感、触感、视感)、形态性能(稳定性、立体性、伸缩性、方向性等)、饰体性能(悬垂性、光泽感、包缠性、遮盖性、可塑性)等。

(2)辅料:辅料是辅助面料共同完成服装的物质材料,是服装实用和审美功能得以实现的物质保障。适当的辅料可以更好地实现服装的服用性能,塑造、美化服装的外形。在西装的制作过程中,仅胸衬就超过了五种材料,如纸衬、丝衬、麻衬、黑炭衬、马尾衬等。除了衬料,服装辅料还包括里料、缝纫线、固定材料等。

①里料:俗称里子布,用于服装的里面,起到加厚、保暖、加固的作用,如色丁布等。

②缝纫线:通常用于缝合工艺,例如,牛仔线、丝线、棉线等。应根据面料的厚度和材质选用合适的缝纫线。

③固定材料:服装的固定材料有很多,如纽扣、拉链、魔术贴、风纪扣、按扣、绳带等。

④衬料:帮助服装塑型和定型,如胸衬、领衬等。

选择面料和辅料要考虑质量和流行的因素,好的质量成就好的品质,也是评判服装的档次的标准之一,如在挑选面料时要考虑色差、毛疵、丝缕、布面光洁、原料成分、有无抽丝等问题。仅有好的质量还是不够的,服装的流行因素同样重要,面料的色彩、工艺、触感、悬垂性、重量感都是消费者关注的,所以只有当服装面料符合流行趋势的发展且吻合设计意图时,服装才能具备巨大的市场潜力。

2. 设计构成要素。相对于服装的物理构成要素来说,服装的设计构成要素主要是从服装“无形”的角度来理解。服装的设计

和制作从根本上来说是一种方法,即解决“怎样做”的问题,包括怎样设计和怎样制作两个方面。设计构成要素主要包括服装的设计和制作两个方面。

(1)设计:设计是服装产生的第一阶段。设计将抽象的形象思维通过一定的艺术形式在平面上表现出来,是服装材料选择和服装工艺制定的依据。服装设计不仅包括服装款式的设计,还包括服装色彩的设计。款式是服装的造型,是服装的基本框架;色彩体现服装给人的视觉感受。造型和色彩互为补充,造型离不开色彩,色彩的选择要依据造型的需要;选择恰当的色彩能为造型锦上添花,不合适的色彩则会削弱服装的整体效果。白色给人纯洁、清新的感觉,适合用于婚纱等服装;而黑色给人肃穆、沉重的感觉,用于婚纱肯定大煞风景。在选择造型和色彩时,要以达到最终的服装效果为目的。但由于实际情况不同,先确定款式再确定色彩,或先确定色彩再进行设计,都是可以灵活处理的,造型和色彩可以相互加强,也可以相互减弱。

①款式:款式就是服装的外形。款式设计是服装设计的主要内容,它依据人体的特点,设计出适合人体活动和穿着的服装样式。服装的设计不仅受到人体本身特性的限制,还受到穿着时间、地点、条件等因素的限制。在正式场合,应当穿着比较庄重的服装,如西装、套装、套裙等;郊游时,穿着比较休闲、宽松随意的款式会有助于活动;在运动健身时,身体的动作幅度大,选择运动装有利于身体的伸展,否则会在生理和心理上都产生不适的感觉。

服装的款式经过历史的积淀,可以归纳为X型、Y型、H型、S型等。设计师要根据着装对象的体型设计合适的款式,和谐、恰当的比例和分割不仅能修饰人体,还能给人以美的享受。例如,腰细臀宽的女性,采用X型收腰放摆的款式会加强着装者的身体特征,给人幽雅的感觉。

②色彩:不同的色彩带给人不同的视觉和心理感受。例如,红色热情奔放,白色纯洁清新,黑色庄重肃穆,蓝色宁静安详。色彩也像人一样有着各自鲜明的个性,织物缤纷的色彩和不同的搭配都能给人以不同的视觉和心理感受,从而产生不同的联想和美的感受。在服装设计的过程中,一件衣服往往涉及很多色彩的搭配,搭配的方法多种多样,但一般都要遵循和谐、统一的原则。邻近色或相似色的搭配能起到统一的作用,同样,对比色通过降低纯度或明度也能达到和谐的色彩效果。色彩的选择不仅要依据所表达的内容,还要结合流行趋势和设计目的等因素,设计者需反复推敲,找到最恰当的色彩语言。好的色彩搭配还能激发人们的购买欲望。

图案是一种装饰艺术,是服装色彩的一部分。图案的风格很多,手法也多种多样。服装上的图案,按照形式可以分为印染图案、刺绣图案、镶拼图案、手绘图案以及面料本身的图案等;按照素材可以分为植物图案、动物图案、人物图案、风景图案、静物图案以及多种素材结合的综合图案等;按照构成形式可以分为单独图案和连续图案等;按照构成空间可以分为平面图案和立体图案;按照图案在服装中的视觉效果来说,可以分为点状图案、线状图案和面状图案。装饰的部位不同,产生的效果也不一样。

(2)制作:制作是实现设计构思的手段。服装制作是将设计构思和服装材料组合成实物状态的服装的加工过程,即服装产生的最后步骤。由于设计是一个最初级的构思阶段,是一个模糊的大框架,制作在这个大框架的基础上,不断将构思具体化,实现设计从平面到立体、从二维到三维的转变。从某种意义上来说,制作也是设计,是对设计的完成和完善。没有制作,设计和材料就是一盘散沙,不可能成为服装。

制作包括结构的设计和服装工艺,结构对设计意图进行工程