

目 录

CONTENTS

第一章 基础理论和基本概念	1
第一节 服装面料设计的人文价值和社会价值	2
一、服装设计在历史发展中的体现	2
二、服装面料设计在服装设计中的意义	3
第二节 服装面料设计的概念和基础知识	9
一、服装面料设计的定义	9
二、服装面料设计的应用	10
三、服装面料设计与面料一次设计的异同	11
四、服装面料设计的作用	12
五、大师的应用——刹那芳华间	21
第三节 中西服装面料艺术比较	26
一、中国不同时期的服装面料艺术	26
二、西方不同时期的服装面料艺术	27
三、从“东风西渐”到“西风东渐”	28
第四节 服装面料设计的原则	31
一、服装面料设计的功能性原则	31
二、服装面料设计的审美性原则	32
第五节 服装面料设计的新趋势——绿色设计	37
一、绿色设计概述	37
二、绿色设计作品	39
第六节 面料艺术设计在其他载体上的应用	44
一、服饰品	44
二、家纺	47
三、软装修	49
第二章 项目实训	53
第一节 项目训练一——服装面料设计的形态美	54
一、课程概况	54
二、设计案例	55
1. 具有代表性的大师作品	55
2. 具有代表性的学生作品	57

三、知识点	61
1. 点状构成	61
2. 线状构成	62
3. 面状构成	64
4. 服装面料设计的整合重构种类	65
5. 服装设计的风格	70
四、实践程序	74
五、相关信息和网站链接	76
第二节 项目训练二——服装面料设计的创意方法	77
一、课程概况	77
二、设计案例	77
1. 具有代表性的大师作品	77
2. 具有代表性的学生作品	80
三、知识点	81
1. 创意产生的基础	81
2. 具象思维	82
3. 抽象思维——归纳、变异和总结	84
四、实践程序	91
五、相关信息和网站链接	93
第三节 项目训练三——服装面料设计的工艺手法	94
一、课程概况	94
二、设计案例	94
1. 具有代表性的大师作品	94
2. 具有代表性的学生作品	96
三、知识点	97
1. 服装面料的肌理	97
2. 服装面料设计的常用工具	97
3. 服装面料设计的材料	99
4. 服装面料设计的工艺	106
四、实践程序	135
五、相关信息和网站链接	137

第三章 服装面料设计赏析	139
第一节 历史悠久的欧洲服装设计	140
一、风格前卫的英国设计	140
二、严谨的德国服装设计	146
三、风格浪漫优雅的法国服装设计	148
四、风格性感华贵的意大利服装设计	152
第二节 神秘禅意的亚洲设计	158
一、日本服装设计	158
二、迅速成长的中国设计	161
第三节 崇尚混杂实用的美洲设计	168
一、美国服装设计	168
二、南美洲服装设计	172
 参考文献	 175
后记	176

第一章 基础理论和基本概念

第一节 服装面料设计的人文价值和社会价值

第二节 服装面料设计的概念和基础知识

第三节 中西服装面料艺术比较

第四节 服装面料设计的原则

第五节 服装面料设计的新趋势——绿色设计

第六节 面料艺术设计在其他载体上的应用

第一章 基础理论和基本概念

本章概述

本章以讲授为主，举了大量实例，分别从服装发展变迁与服装要素的角度，客观地阐述了服装面料设计在服装艺术中的作用和越来越强烈的重要性，同时引导学生以自己的思维方式来理解和创作服装面料设计作品，不拘泥、局限于前人的经验和桎梏。

学习目标

通过本章的学习，学生能够从客观上初步领略服装面料设计的魅力，理解服装面料设计在服装设计领域里所占的比重，并自然而然地在完成课时，初步具备将服装面料设计运用到设计作品当中的意识，学以致用。

第一节 服装面料设计的人文价值和社会价值

服装是一种社会文化现象，它反映了一定历史时期和地区内的人们对服装的款式、色彩、面料及着装方式的崇尚和追求，并使这种局部的着装方式通过竞相模仿和传播而形成一种逐步扩大的社会风潮。随着现代服装文化的发展，世界各民族文化之间均在不断地吸取彼此的精华，以丰富和完善自己的文化体系。

一、服装设计在历史发展中的体现

服装在人类发展的初期就出现了，远古时代的人把身边能找到的各种材质做成粗陋的“服装”。在原始社会，人类开始有简单的纺织技术，服装材料品种也日益繁多，不管是服装的款式还是服装的配饰都给后来的设计带来了前所未有的启发。纵观人类文化的发展历程，可以看出服装文化是人类构建自身世界和历史的重要活动，它既是一种最本能的社会文化，又是崭新的时代文化，也直接反映每个历史时期的物质文明和精神文明的发展程度，体现

着社会进步和人类创造的本身力量。

纵观服装的变革可以看出，服装设计及其风貌反映了一定历史时期的社会文化形态，是时代的窗口，例如，建筑、绘画、雕塑、电影、舞蹈等都会通过服装表现一部分。就某个历史时期而言，社会经济、科技、文化、艺术越发达，服装艺术也就越兴盛。例如唐代，唐代是我国封建社会文化和艺术发展的鼎盛时期，不同风格的艺术形式争奇斗艳，服装文化也随之华丽而自信。唐代服装从初唐至盛唐其风格经历了由窄紧到宽松的演变过程，而盛唐时在审美倾向上以丰满雍容的形体为时尚，因此，服装以宽衣长袖为主要特征。女性服饰多有较袒露的式样，一般是袒露肩臂和胸部，无论嫔妃宫女均穿着及胸的织锦长裙，上身不着内衣而直披一件透明的大袖纱罗衫，衫下雪肤隐显，落落大方，一派盛唐女性特有的大家风度。同时，唐代女性习惯在衣服外面加饰长长的披帛，服装的面料以织花和印花丝绸为主，并以刺绣图案点缀，头部佩饰形态逼真、制作

精美的多种装饰品，极为华丽，充分显示了唐代服装造型和服装文化的高雅风貌。唐代的服饰一方面受到社会文化的影响，另一方面也受到佛教艺术的影响，人们华美的穿着和装扮寓意着幸福和吉祥，寄托着人们对美好生活的向往（图1-1-1）。

图 1-1-1 《唐代服装复原》/ 刘帅 / 中国 / 选自《装束与乐舞》/ 2017

历史长河中哪个时代经济最发达，那个时代的设计风格就会成为时装界的灵感启发。但这并不意味着其他时代的经典就没有魅力及价值。例如宋代，在文化和艺术审美倾向上，崇尚“自然之为美”，与此相对，服装造型也一改唐代雍容华贵的风格，服装和服饰中的一些繁复装饰弃之不用，其造型简洁而素雅（图1-1-2）。

图 1-1-2 《宋代服装复原》/ 刘帅 / 中国 / 选自《装束与乐舞》/ 2017

从传统文化的形式法则与现代艺术的形式美感的关系来看，我们不得不承认它们之间的关系是互补的，没有传统文化，也就无所谓现代艺术。现代生活方式的多样化给服装的发展带来了无限发展的可能性，服装设计的风貌也不再被任何权威界定在固定的形式和手法之内，人们开始习惯于依照自身的文化需求和审美标准去选择服装，这对于加速发展服装文化起到了至关重要的作用（图1-1-3）。

图 1-1-3 按自身的文化需求和审美标准去选择服装 / 20 世纪的 20 年代是服装设计的黄金时期之一

二、服装面料设计在服装设计中的意义

服装发展的历史也是服装面料设计不断演进的历史。在此过程中，一些特殊面料和图案形成经典。一些经典图案如点、条纹、植物动物纹等历经数百年仍为设计师们所喜爱（图1-1-4、图1-1-5）。

图 1-1-4 经久不衰的经典图案

图 1-1-5 经久不衰的经典图案

至17世纪，法国政府支持丝绸工业在里昂的发展，新型的纺织和印染技术得到极大的提升，生产出的丝绸超过了整个16世纪一直占统治地位的意大利丝绸。17世纪，可以在每一条装饰的裙子中感受到时尚的洛可可气息。这个风格的一个支系就是中国艺术风格，这是设计师受到东方的文化和技术启发而创造的一种风格。

到了18世纪初，受东方文化的影响，“怪诞的丝绸”非常受欢迎，奇异的织物形状被应用到丝织品图案上。它们先营造一种花边似的效果，然后引领了17世纪30年代奢华的大型花卉图案的流行，继而转向小的水雾状花（图1-1-6、图1-1-7）。

图 1-1-6 17 世纪 30 年代奢华的大型花卉图案

图 1-1-7 小的水雾状花

18世纪末，更简单的“洛可可式”在女装上开始流行。薄的白色棉裙的穿着方式，灵感来源于古希腊和罗马，细布和薄纱最适合于这种设计，因为它简单地悬垂于人体上而不束身。在冬天，人们将开司米（一种山羊绒织物材料的称呼）披肩套在衣服的外面，1799年的埃及战争后，拿破仑将这种披肩带回国内。开司米披肩材料是源于印度西北的克什米尔地区的山羊绒。山羊绒被纺成纱线，之后经过其他的一系列织布染整处理过程，制作成轻柔保暖的高档服装，这种披肩价格非常昂贵。到18世纪40年代开司米披肩非常受大众欢迎，主要由法国和英国的工厂批量生产，尤其生产佩斯利（波斯图纹）图案的披肩，非常昂贵（图1-1-8）。

图 1-1-8 Jacquard 提花织物 / 一种在提花机上制作的织物，根据法国织布工和发明家约瑟夫杰夸德（Joseph M Jacquard）的名字命名

至19世纪，连蕾丝花边的制作也变得机械化，法国瓦朗谢纳镇（Valenciennes 和 Alencon）生产的大花边披肩在当时非常流行（图1-1-9）。

图 1-1-9 机械生产的蕾丝花边

19世纪30年代,提花织物(挖织起花)被广泛应用,这种提花织物在机械化的提花织机上生产,可以制作更复杂的结构和图案织物。以前,工匠兼设计者和制作者,生产机械化使这两者分离,导致织物的品质欠佳,设计也很受限制。英国的威廉莫里斯很关心这种发展态势,并提倡用手工艺代替机械化,这也是奢侈品的高级定制服装为什么坚持全手工设计制作的重要原因。

20世纪的前25年,伦敦的欧米茄(Omega)工作室和巴黎的阿特黎尔马丁(Atelier Martine)装饰艺术学校相继成立。Atelier Martine是由女装设计师保罗·波烈(Paul Poiret)创建,对德国奥地利工业组织(Wiener Werkstatte)学校的造访,激发了他的创作灵感。Atelier雇佣没有经过设计训练的年轻女子,她们可以制作出非常天真,富有童稚的纺织品,这种制作方法和织物外观恰恰符合当时美术领域的“野兽派”运动和“立体派”运动。

随着1922年图坦卡蒙王陵的发掘,埃及图案被应用到纺织品设计中。装饰艺术风格起源于1925年的“现代工业装饰艺术国际博览会”。受和服和宽松的东方服装的影响,宽松造型的服装开始流行。玛德琳维奥耐(Madame Vionnet)发展了斜裁法,同时,马里亚诺福帝蒂尼(Mariano Fortuny)受到经典服装的启发,设计制作了打摺、无结构的特尔裴(Delphos)裙(图1-1-10)。

图 1-1-10 埃及主题和东方风格的运用

到了热闹喧嚣的20世纪20年代和爵士时代,新的“舞蹈热”要求服装不仅紧贴身体,而且能在灯光照射下闪闪发光。漂亮绚丽的面料、珠饰、亮片以及流苏等装饰正好满足了这些要求。在这个让人兴奋的时期,蕾丝、毛皮和羽毛也在晚装上流行起来,粘胶丝是当时非常流行的一种面料,晒网印花技术也得以应用。有没有发现,这些材质特别熟悉,这是近几季国际时装周上发布的设计最吸引人的部分。所以,经典的创意没有年代局限,只要被设计师创造出来,就会不断地被人们吸收其精华(图1-1-11)。

图 1-1-11 喧嚣的20世纪20年代服装

二战期间,布料实行配额供应,裙子款式瘦小,没有褶皱,长度变短。西装是单排扣的,裙子有特定的长度。这是一个人们将纺织品进行缝缝补补的节约时代。战争期间,因中断了日本丝绸的进口,锦纶代之成为流行面料。法国被占领后,时尚中心巴黎处于危机之中,简洁明快的美式时尚开始走俏,牛仔布和条纹棉布材质的工装进入美国市场。

战后,出于时尚惯性,排斥华丽的风格。纺织品以未来主义图案、科学图标、发光图形和抽象图形为特征,与当时的“原子能时代”相呼应。绘有新型家居物品线形图的纺织品也十分流行(图1-1-12)。

图 1-1-12 简单利落的战后风格

随着战时配额时代的结束，裙子也越来越宽松，很面料的圆裙和采用手工绘制的图案、夏威夷风格的衬衣和美式图案日渐流行，印证了美国对欧洲的影响（1-1-13）。

图 1-1-13 宽松的服装廓形

以巴伦西亚加（Balenciaga）为代表的一些女装设计师开创了不贴合人体的宽松廓型，这些廓型关注的是人体与服装之间的空间，硬质面料运用最多。

20世纪60年代末期，兴起一种对装饰艺术和新艺术运动的怀旧情绪，并转化为明亮的、光怪陆离的图案，花卉被描绘为平面图，而且运用大胆颜色，“花之力量”被形象化，芬兰设计师马瑞米可很好地诠释了这一设计（图1-1-14）。

图 1-1-14 马瑞米可作品

1990年，高缇耶（Gaultier）为麦当娜的世界巡演设计了圆锥形胸罩，阿瑟丁·阿拉亚（Azzedine Alaia）和身体地图（Bodymap）品牌也设计出了弹性织物莱卡修饰人的身材。日本设计师川久保玲和山本耀司带来了另一种趋势，他们不讲究突显身材，而是讲究引人注目的裁剪技术，单色面料，没有装饰，有时是破旧的、粗糙的。棉织物在这一时期也得到了利用（图1-1-15）。

图 1-1-15 20 世纪 90 年代的流行服装

进入了21世纪，纺织品的装饰性越来越成熟，纺织产业转移到东亚和中国。通过增加装饰，服装厂可以提供高纺织品附加值，面料成本降低，新型面料不断改进，各种性能都有显著提高，计算机辅助设计开始普及，设计师更深入控制了机械化工序。

现在，已经是服饰随个人喜好自由搭配展示个性的年代，材质的设计运用处理和搭配在服装设计显得前所未有的重要，人们越来越看重服饰的艺

术含量和时代精神。因此，各种不同材料的交替手法和各种材质再造手段的运用已成为必然。

现代的服装面料设计早已与服装设计融为一体，面料的变革与创新为服装设计的发展带来新的生命力。对于服装设计而言，款式变化受到服装功能需求的控制，而材料上的再创造则正好丰富与拓展了服装设计思路。现在服装设计简约随意的发展方向，往往使服装面料的可看性超过了服装款式本身；同时，款式的大同小异和似曾相识之感，也使人们的注意力纷纷投向了面料，不同的面料有不同的风格特性，从某种程度上讲服装设计实际上是对面料的运用和把握。对服装材料的选择不仅直接影响到服装整体的知觉表象，还影响到观者的情感和心理态度，现代的面料设计已与服装设计融为一体，各种面料的处理手法和各种工艺形式层出不穷，服装面料的组合和再创造逐渐成为服装设计又一次新的突破，设计师通过面料材质创造特殊的形式质感和细节局部，使作品表现更加富有变化。以上种种，都使得服装材料成了服装设计的焦点，通过对面料的不断创新，在提高服装的穿用性能的同时，又带给人们新的审美感受，将成为服装设计师们孜孜以求的新目标（图1-1-16至图1-1-18）。

图 1-1-16 现代服装面料设计 / 细腻的工艺手法，使整套服装在华贵中彰显精致

(a)

(b)

图 1-1-17 现代服装面料设计 / 大同小异的款式，因为面料设计的不同，而展现出了完全不同的风貌

图 1-1-18 现代服装面料设计 / 相似的风格、相似的款式、相似的色调，因为工艺手法的不同，而展现出了不同的设计哲学

第二节 服装面料设计的概念和基础知识

在文明与时尚的轮回中，发展与变化是永远存在的。但是，无论经历怎样的发展与变化，造型、材质与色彩是服装设计永恒的三元素。诚然，在引起视觉注意的顺序上，“材质”排在“色彩”与“造型”之后。但是，随着现代科技的发展，体现材质特性的服装面料在整个设计过程中的重要性愈发明显地体现出来。服装面料是服装设计师的构想物质化、现实化的主要载体，因此，对于服装面料的选择和再造，很大程度上影响了设计的整体效果，也成为当今众多服装品牌竞争的主要途径之一。

一、服装面料设计的定义

服装面料设计，又称面料二次造型，是相对于面料一次设计而言的。它是指根据设计需求，在原有面料的基础上，对其进行再次加工处理，运用各种方法重塑改造，使原材料在肌理、形式和质感上都具有全新的面貌，产生新的艺术效果。（图1-2-1）

图 1-2-1 丰富多彩、各式各样的服装面料设计 / 美术网 / 2016

二、服装面料设计的应用

现今的服装设计大多先从材质的设计处理搭配入手，或根据面料的质地、手感、图案特点等来构思，得体的面料设计处理方案是服装设计的关键。无论是“简约主义”还是之后的“装饰主义”，又或是不管不顾的我行我素式的设计，设计师们都明白，选择适当的材质，通过挖掘材质美来传达服装个性精神是至关重要的，服装材质的选择决定了服装的命运。就拿材质与风格来说，表现浪漫优雅所选用的材料与表现前卫摩登的必然不同，而采用具有立体凹凸感材料与采用有光泽感的面料，无论款式是否相同，其面料本身所表达的风格是不可能雷同的。各种面料有各自的性格表情及效果，具有不同的质地和光泽，它的软、硬、挺、垂、厚、薄等特性决定着服装的基本特色，而材料的机能性、审美性和制造性更决定了剪裁工艺、设计表达形式和基本风格，可以说是先有了适当的面料，才有了成功的服装。

当前我们处于一个服饰随个人喜好自由搭配，展示个性的时代，不管是手工的还是高科技的，各种不同材料交替组合的手法和各种材质再造的手段均层出不穷。可以毫不夸张地说，21世纪的服装设计趋势将是材质为构思创作源泉，通过面料处理搭配技巧和材料发挥与众不同的特色，传达服装最为本真的美感（图1-2-2至1-2-4）。

图 1-2-2 丰富多彩、各式各样的服装面料设计在服装设计中的应用 / 2016

图 1-2-3 丰富多彩、各式各样的服装面料设计在服装设计中的应用 / 2017

图 1-2-4 艾莉·萨博（Elie Saab）作品 / W Couture / 2017

三、服装面料设计与面料一次设计的异同

我们日常在市场上见到的直接出售的面料，是已经经历了一次设计的作品，也就是“面料设计”，是运用纺织、印染及后整理加工手法实现的。设计师在设计面料时，首先要对构成纺织品的纱线进行选用和设计，包括纤维原料、纱线结构设计，其次还要对织物结构、织造工艺以及织物的印染、后整理加工等内容进行设计。设计师总会通过采用新的原材料、工艺和设备来丰富织物的品种，改善面料的内在性能和艺术效果。

在中文里，服装面料设计往往被简单称作“面料改造”，而它的英文叫法，却是“FABRIC DESIGN”，直译为“面料设计”。这两种叫法都各有道理，而且，非常形象地总结出了服装面料设计与面料一次设计的异同点：设计性（相同点）、改造性（相异点）。

1.相同点——设计性

顾名思义，无论是服装面料一次设计，还是建立在此上的服装面料设计，一切服装面料的选用都要以服装的整体设计需要为前提，以增强艺术感染力为目标。面料设计是服装设计的基调，无论通过怎样的原材料、运用怎样的手法，最终的结果是要体现与服装款式风格相呼应、相匹配的色彩与质感，满足设计风格的需求。

从本质上说，服装面料设计是用面料制造面料，推陈出新的设计过程；从过程上来看，与面料一次设计一般无二，都需要经过捕捉灵感、确定主题、寻找设计切入点、将设计思维具象化这一系列的步骤，缺一不可。所以，在进行服装面料设计的时候，首先要明确，这是一种设计，第一要满足的就是设计性所包含的启发性和创新性（图1-2-5、图1-2-6）。

图 1-2-5 经典合体款式 / 穿针引线网 / 2017 / 非常基本的经典合体款式，只因运用了一条条绳带与金属扣的搭配，便体现出很强的设计感与时尚度

图 1-2-6 液态透明斗篷 / 范·荷本 (Van Herpen) / FDC 面料图书馆 / 2018 / 直接将面料穿在身上，单单通过面料的轮廓，就能让穿衣者魅力四射。这款液态透明的斗篷采用了日本的透明硬质纱，褶裥伴随着模特身体的移动，服装表面流光四溢，有着女神坠入凡间的既视感

2.相异点——改造性

如果说设计性是服装面料设计与面料一次设计共同的目的,那么改造性就说明了服装面料设计与面料一次设计的区别。前面已经提出,服装面料设计是一种用面料制造面料的设计行为,受生产条件的限制,它往往不能够像面料一次设计那样,设计成果以工业化大生产的形式制造出来,而正是因为这种“不可多得”,成就了它的高价值(图1-2-7、图1-2-8)。

图 1-2-7 *Nomadic Wonderland* / 许银淑 (Eunsuk Hur) / 服装设计网 / 2015 / 朴实无华的黑白灰,经过裁剪、拼接和同色系的材质搭配,有意识地组合成了“风车”这一童趣盎然的元素,并被复制和稍微变化之后大面积运用到服装上,创造出了全新的质感风貌

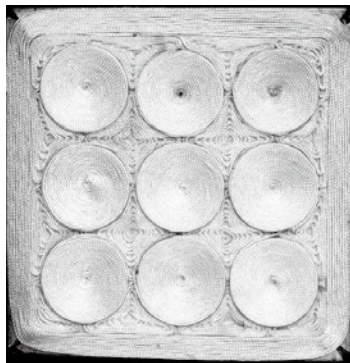

图 1-2-8 改造性设计 / 深圳职业技术学院学生作品 / 市场上随处可见、价格低廉的线材,经过设计师的盘绕加工,形成了独特的视觉效果,仿佛将肉眼不可见的声波线具象化之后展示出来

四、服装面料设计的作用

服装艺术有三个基本的组成部分,即色彩、造型、材质(面料)。在这三个基本元素中,面料是作为服装艺术的物质载体,在服装艺术的发展中起到了无可取代的作用。得益于高科技的飞速发展,人们对服装艺术的要求越来越高。对于消费者而言,服装不但要体现时尚度和个性,还要体现个人的品位修养。所以,服装仅仅是色彩和款式造型上的变化,已经无法满足人们对服装艺术新的渴望和诉求。近年的服装设计领域,人们越来越注重服装面料设计。在服装设计界,竞争十分激烈,每个设计师都追求独特的作品效果和风格,让自己立于不败之地。而别致的面料肌理,往往能拓宽服装的艺术形态,在款式相对简单的前提下,体现出焕然一新的设计风貌。

1.装饰

随着高科技的发展,可供设计师选择的服装材料愈来愈多,不同的材料具有不同的质感,而服装材料的艺术设计,能使面料的质感、肌理产生较大的变化,使服装面料装饰效果更具视觉冲击力和感染力。在进行面料再造设计时可以选用单一手法,也可以同时选用几种手法,越来越多的设计师使用多种材料与手法对面料进行个性化的再创作。他们独特的审美与各种装饰手法的成功结合,使面料装饰的创意层出不穷(图1-2-9至图1-2-12)。

图 1-2-9 拉米·阿里 (Rami Al Ali-W) 高级时装 / 2018 / 裁剪简洁流畅的裙摆, 利用相同颜色不同材质透明度的差别, 将优美大方的图案体现于裙摆上, 视觉效果华丽低调

图 1-2-11 装饰设计 / 穿针引线网 / 2015 / 廓形简单宽松的上衣, 因点缀了大片色彩形状变化微妙的珠饰而变得雅致起来, 相当耐看, 也因此增强了女性气息

图 1-2-10 装饰设计 / FDC 面料图书馆 / 2018 / 深浅渐变灰色系, 经典低调的色彩搭配; 珠绣、细腻的工艺手法意味着高昂的成本, 一片波光粼粼的鳞片, 瞬间将全场的目光吸引到这件原本普通的西裙上

图 1-2-12 装饰设计 / 2015 / 穿针引线网 / 原本款式低调朴素的雨衣外罩, 因为缀以数朵珠片拼成的蓝色玫瑰而生动起来, 与朴素的亚麻质内搭西裙相得益彰, 成功塑造了温婉又不失活泼的女性形象

2. 强化风格

“风格”一词，指的是艺术作品的整体特色，它以独特的内容和形式相统一为特征。服装面料设计的风格是以服装为中心，各种材质的风格为依据，融入设计师的观念和表现手法，形成的一系列设计风格。

服装面料设计的设计风格首先受到材料风格的影响，各种面料有各自的“性格”“表情”和“语言”，具有不同的质地和光泽，它的软、硬、挺、垂、厚、薄等决定着服装的基本特色；材料的机能性、审美性和制造性更决定了剪裁工艺、设计表达形式。所以在材料选择和设计制作的过程中，保持敏锐的感觉，抓住材料的内在特性，以最清晰、最完美的形式展现其特性，力求达到形式与材料的内在品质完美统一，材质的抽象与服装具象造型相结合，表现材料特性的和谐，就构成了材料的风格。如金、银材质的华贵，蕾丝、纱的浪漫，牛仔、皮革的摩登，纯绵、纯麻的自然轻松，金属拉链的前卫等，都因各自材质的不同，从而带来了从视觉特征到艺术风格的差异。

在服装设计中，应将材质的潜在性能和自身的材质风格发挥到最佳状态，把材质风格与表现形式融为一体，准确而充分地 with 整体风格相结合。华丽古典风格所选用的材质，多为塔夫绸、天鹅绒、丝缎、丝棉和格调高雅的手工刺绣；柔美雅致风格多采用柔软、平滑、悬垂感强的面料，如乔其纱、雪纺、柔性薄针织物及蕾丝等；民族风格多采用朴素、天然及手工意味浓厚的传统面料，如印花呢、粗纺毛呢、手工编织物等，加以扎蜡染、民间刺绣、镶、嵌、盘、滚等装饰手法；自然原始风格的设计多采用各种手工感觉的天然织物、网、绳和各种自然材料，强调不规则表面效果及粗糙未加工的感觉；前卫风格的材质多采用表面加工处理的人造毛皮、水洗牛仔布、有光泽及金属闪光感的面料、抽象印花化纤和各种特性针织布，有时也搭配一些典雅、传统风格的面料，使其产生强烈对比，以示其反传统、反体制。可以说先有了适当的面料，才有了成功的服装。如款式严谨、线条明朗的职业装，很难想象

用外观细腻或经过撕破处理、光泽柔和、手感轻柔的织物来设计制作。表现浪漫主义、优雅所选用的材料与表现现代前卫的完全不同；采用具有立体凹凸质感的面料与材质柔软、光泽感强的面料无论款式是否相同，其面料本身所表达的风格是截然不同的。然而，在进行服装面料设计的时候，可以采用顺应或强调原材料本身的风格，也可以打破思维的界限，运用设计，弱化原初面料的风貌，甚至创造一种截然不同的、全新的风格。

服装面料设计有助于实现设计主题风格的表达。不同的面料即使塑造相同款式的服装，其视觉效果和风格特征也不一样，独特的面料是塑造个性化服装的重要因素。在现在服装设计领域中，设计师尤其注重面料的再造设计，即根据面料的特性、主题风格设计需要对面料进行艺术再设计，拓宽服装材料的表现空间，如利用堆积法、层叠法强调服装造型，并利用面料的材质肌理共同表达主题风格，具体准确地把服装设计的主题内容直接塑造在面料上，有效地拓展创作空间（图1-2-13至图1-2-16）。

图 1-2-13 强化风格设计 / FDC 面料图书馆 / 2018 / 先采用印染这一快速高效、视觉冲击力强的装饰手法，再用刺绣和流苏的方式点缀上立体灵动的彩色宝石，整件服装立刻显现出浓厚的洛可可气息，仿佛让人回到了轻松明快的洛可可花园之中

图 1-2-14 高级晚装 / 意大利 / 巴黎秋冬高定周 / 2018 / 隆重华贵的款式与柔美高档的缎料流光溢彩、相得益彰

图 1-2-15 华丽的牛仔时装 / 牛仔布的面料语言本是“质朴、踏实、中性”的，可经过设计师妙手，用镂空和绑带塑造出了性感的、女性化的款式；铜制装饰物本来也有与牛仔布相似的风格语言，用珠绣的手法描绘出了大片的精致图案，成功展现出了华丽的风貌。需要注意的是，虽然创造了一种全新的风格，可是所用的材质语言必须统一

图 1-2-16 强化风格设计 / Thom Browne 春夏巴黎男装周秀场 / 2015 / 款式严肃、面料传统的职业套装，因为简洁稚拙的局部装饰，组成无比奇特、构思新颖的另类时装，瞬间显得轻松幽默

服装面料设计不仅是材料风格的再现，还是设计师观念的传达、个性风格的体现。设计是一门创造性的视觉艺术，设计师在创造过程中往往不自觉地、无意识地融入个人意识和审美观念，在不断尝试、不断完善中，形成与众不同的风格。服装面料设计一旦有了人文价值的追加，就能真正具有旺盛的生命力。

在21世纪的今天，服装领域的竞争非常激烈，每个设计师都需要追求独特的个性风格，使其能立于不败之势。所以服装面料设计的风格多种多样，不拘一格，无论哪种风格，都具有一定的独立性，并且有可视的审美冲击力，以充分满足目前多变化、个性化、超越化的需求（图1-2-17至图1-2-22）。

图 1-2-17 印第安风情画 / 美国 / 海外绘画网 / 2018 / 印第安主题的风格服饰, 汲取了印第安传统服饰的特点

图 1-2-18 印第安元素在服装设计中的应用 / 艾特罗 (Veronica Etro) / 意大利米兰春夏时装周 / 2015

图 1-2-19 巴洛克元素在现代设计中的运用 / 穿针引线网 / 2016

图 1-2-20 天使形象设计 / 搜狐网 / 2017 / 简单的织物方块经过折叠和堆砌排列, 形象地模拟了翅膀, 与唯美的珠绣塑造了纯洁温柔的天使形象

图 1-2-22 田园风光设计 / 华伦天奴 (Valentino) / 意大利 / 搜狐网 / 2017 / 将柔软闪亮的织物编织成花篮状, 与温柔的米黄色雏菊相得益彰, 轻松的田园风光扑面而来

图 1-2-21 随性狂野设计 / 搜狐网 / 2014 / 通过大量缠绕撞色搭配的毛线, 清晰地表达出设计师前卫大胆的设计理念和风格, 图中的毛线就像画家手下的笔触, 用随性狂野的走向和大胆艳丽的色彩勾勒出一副抽象画

3. 提高时尚度

服装面料设计, 突破了传统的材料界限, 不仅与艺术构思、工业技术相关联, 还反映出社会的时尚和时代感。运用了服装面料设计的服装作品, 也深受追求另类、个性的高品位、高消费时尚人士的钟爱。一些著名服装品牌的新品发布会甚至已经演变成了“新面料”发布会, 他们的款式几乎已经定格在某几个经典款式上, 通过对新面料的使用, 使服装拥有焕然一新的感觉 (图1-2-23至图1-2-26)。

图 1-2-23 创意面料设计 / 克里斯丁·迪奥 / FDC 面料图书馆 / 2018 / 克里斯丁·迪奥的款式和色彩均已趋于经典化, “new look” 的经典 X 廓形, 低调稳重的色系搭配, 只因有了创新面料的使用, 使服装焕然一新

图 1-2-24 早春度假系列 / 罗伯特·卡沃利 (Roberto Cavalli) / 服装考研网 / 2017 / 丰富的图案装饰, 使历史悠久的牛仔服装产生令人耳目一新的波普风貌

图 1-2-25 Christian Dior 秋冬系列 / 巴黎时装周 / 2014 / 格子呢大衣和黑色针织衫的搭配传统又经典，但是一条亮橘色裤子的出现打破了这种感觉，绗缝所带来的丰富细腻的肌理效果，更增加了看点

图 1-2-26 方形格子风衣 / FENDI/FDC 面料图书馆 / 2018 / 经典款式的风衣，因为由大量的方形格子拼缀而成，打破了传统风衣带来的严肃感，理性中透露出轻松诙谐的一面

4. 增加服装的附加值

个性化的设计不仅是塑造品牌的重要手段，也是增加服装附加值的关键所在。近年来，随着经济的高速发展，市场竞争日趋激烈，因此，突出自身个性，吸引消费者的眼球便成了体现服装设计水准的关键因素。而服装面料设计通过对既有材质进行再创造，改变服装材料原有的质感，不仅增加了服装的附加值，创新了服装面料形式，更降低了设计成本。从服装设计角度出发，单纯地靠服装造型方面进行创新已越来越不能满足人们的个性需要了。于是，追求服装面料的创新，最大限度地满足人的生理、心理需求，大有潜力可挖（图1-2-27至图1-2-33）。

图 1-2-27 服装附加值 / 堆糖网 / 2018 / 大量手工的运用意味着高附加值

图 1-2-28 服装附加值 / 堆糖网 / 2018 / 在基本款的西裤裤脚缀以大量的华丽珠饰，与鲜红色丝绒高跟鞋紧密呼应，除了增加附加值，也使整套服装的视觉中心进一步明确

图 1-2-29 服装附加值 / 左衽中国网 / 2016 / 针对单套服装而设计的印花图案成本也相当高昂，同样可以体现本套服装设计和制作的不惜工本，提高其品质感

图 1-2-30 服装附加值 / 穿针引线网 / 2017 / 精美柔和的图案花费了大量的手工编织而成，低调的奢华不言而喻

图 1-2-31 服装附加值 / 穿针引线网 / 2017 / 手工制作的花朵与其在服装上的别致排列显现出了设计和制作所花费的大量精力

图 1-2-32 服装附加值 / 华衣网 / 2017 / 图中的凹凸面料，除了需要制作时间，更需要生产工艺的科技含量

(a)

(b)

图 1-2-33 Iris van Herpen 高定系列作品 / FDC 面料图书馆 / 2018 / 运用头顶做的装置，使变化的光芒折射到波光粼粼的裙装上，打造了一个光怪陆离的水下世界。层叠的波浪廓形，渐变的色彩，原来梦幻的海底世界在陆地上依然可以如梦似幻

范·荷本 (Van Herpen) 是高级定制女装界的首席科学家，甚至未来行业发展的先锋领导者。生物学、物理学、大量的算法指导了她的设计。2018年的 Iris van Herpen 高定系列，成为众人心中震动心神的经典3D秀。

五、大师的应用——刹那芳华间

下面是一组大师的服装面料设计作品 (图1-2-34至图1-2-49)。

图 1-2-34 大师作品 / Ziad Nakad / FDC 面料图书馆 / 2018 / Ziad Nakad 是黎巴嫩十大服装品牌之一，华丽的刺绣图案、细腻的羽毛装饰、轻盈薄纱和质感丝绒面料的运用，都让人感受到极致之美，Ziad Nakad 总是能够将高级定制做得既仙气又成熟，体现出独特的魅力，秀场也会着重营造出一种神秘意境感，像碧波幽静的神秘丛林，与展示的服装完美地结合在一起

图 1-2-36 大师作品 / 穿针引线网 / 2017 / 在服装设计专业中，“珠绣”这个名字已经越来越多地被“连物绣”所代替，因为在很多设计里，绣在底料上的不仅仅是珠片，而是其他各种各样的物件。这件作品，除了金光闪闪的珠管外，更有各种形状和尺寸的尖刺，排列在裸露的肌肤上，性感中流露着凌厉，恰如带刺的玫瑰，美丽又危险

图 1-2-35 大师作品 / 穿针引线网 / 2017 / 作品充分表现了珠绣的魅力，以洗练奔放的手法勾勒出传统的图案，柠檬黄与蓝色形成了撞色对比，为了降低视觉的冲突，又将蓝色的灰度增大，与浅灰色的底料统一在“高级灰”的色调里，加强了服装的时尚度，下摆的流苏又与图案相呼应，体现了传统的民族风情

图 1-2-37 大师作品 / 殷亦晴 / 法籍华人 / 高级时装周 / 2013 / 结合了编织手法，搭配上具象表现的红白珊瑚，丰富的层次和造型体现了灵感源的肌理独有的魅力

图 1-2-38 大师作品 / 看潮网 / 2017 / 红、绿、黑的搭配原本比较俗艳，加入灰色调和，并采用编织体现了点状的组合方式，还留出了或长或短的流苏构成点线面结合，在统一之中求变化，变化里又保持统一

图 1-2-40 大师作品 / 搜狐网 / 2017 / 奇妙的混搭编织体现出虚实结合的超现实主义气息，色彩鲜艳的织物裁剪成条，自然地混入底料的军绿色中，还自然地留成了纱裙式的下摆，使原本严肃的款式显得轻松诙谐又耐人寻味

图 1-2-39 大师作品 / 左衽中国网 / 2016 / 受生产条件所限，牛仔服装多为深浅不一的蓝色，在色彩上的变化较少。但如果将各种明度的蓝色渐变罗列出来，再在肌理上使其立体生动一些，则会给原本潇洒的牛仔服装注入一丝妩媚的气息

图 1-2-41 大师作品 / 搜狐网 / 2017 / 显而易见，这件作品的设计主题是“花朵”。设计师把这一元素用贴布绣和印染两种不同的方式表达出来，体现了抽象和具象两种不同的风貌，在素材上求统一，在表现手法上用对比

图 1-2-42 大师作品 / 左衽中国网 / 2016 / 这件作品的设计相当巧妙，在一整片肃穆的黑色调中嵌入一块裸色，将视觉中心集中在腰部，再在视觉中心写上警句格言，与黑色的顺风裙褶组成犹如舞台朗诵般的意趣

图 1-2-44 大师作品 / 穿针引线网 / 2017 / 采用了镂空、刺绣、皱缩缝等多种轻巧的装饰手法，又用色彩将它们统一在一片裸粉色中，与模特本身浑然一体，整体效果相当丰富又空灵

图 1-2-43 大师作品 / 穿针引线网 / 2017 / 经典严肃的呢子套装，沉闷感却被几片清新的蕾丝和稚拙的贴布绣打破，属于少女的甜美乖巧点缀其中

图 1-2-45 大师作品 / 服装云教育网 / 2016 / 装饰方式相当有趣，在皮革上钻孔，再用毛线缝合填充，形成了如雨丝又如声波般的效果，色彩上采取相似色，要细看才能发现其中的细节

图 1-2-46 大师作品 / 艾莉·萨博 (Eile Saab) / 搜狐网 / 2017 / 相当完整而且完美的作品, 用珠绣的方式拼出了立体的花朵, 使薄纱的底料富有立体性和变化性, 也更突出了花朵这一主要内容。金黄色的珠片花瓣进一步提亮了整件作品的性格, 显得朝气蓬勃, 使人感到花的热情和春的妩媚, 天蓝色又给夏日带来一丝凉爽

图 1-2-48 大师作品 / 搜狐网 / 2018 / 廓形采用的是 20 世纪 80 年代女装的中性特征, 宽大的垫肩由刺绣的花朵构成, 再辅以大量精美的珠绣, 色调上也偏粉嫩, 在中性的廓形中突出了女性的柔美

图 1-2-47 大师作品 / 安妮·索菲·马森 (Anne Sofie Madsen) / 搜狐网 / 2013 / 按照设计需要, 将细褶盘成了人体骨骼的大致形状, 颠覆了“骨骼在人体内部”这一概念, 同时骨骼的形状也让细褶显得更加精密严谨

图 1-2-49 《黑色的噩梦》/ 山本耀司 (Yohji Yamamoto) / 国际在线论坛网 / 2014 / 印第安风格的妆容配上正式的职业套装过于严肃, 于是设计师用羽毛覆盖了模特的半身, 使模特的整体形象更符合主题

第三节 中西服装面料艺术比较

东西方因为地理位置和文化传统的巨大差异,在服装艺术上的差异,也体现得淋漓尽致。东方重“意”,西方重“形”。东方服装的廓形比较尊重人体,而西方服装则是典型的“衣穿人”。东西方不同的服装文化,也造就了不同的面料艺术风貌。

一、中国不同时期的服装面料艺术

中国传统服饰采用的材质有棉、丝、麻等。中国的桑蚕纺织历史非常悠久,无与伦比,丝织品也多种多样,但是各种丝织物主要是供统治阶级穿着的,普通百姓穿着以棉和麻的织物为主。丝、棉、麻虽然质感不同,但有一个共同点,就是面料分割越少,面料性能越好,越能体现婉约缥缈、吴带当风的东方意境。所以,以中国服装为代表的整个东方服装艺术,主要是采用织锦、刺绣、印染等平面的手法来体现面料的美感,而较少使用褶皱等立体感强烈的工艺途径(图1-3-1至图1-3-4)。

图 1-3-1 马王堆 1 号墓出土的西汉绛紫“长寿绣”丝锦袍局部 / 新浪微博网 / 2018 / 经密度可达每厘米 44~56 根,锦花型层次分明,纹样极具立体效果,外观华丽,故又有“起毛锦”“起绒锦”等别称。根据图案特点,它可以分为几何纹图案、花卉图案和羊毛纹图案。在马王堆汉墓中出土的衣物中,它主要被用于衣衾的贴边、瑟衣、竿衣和绣枕的两侧。后世的漳绒和天鹅绒可能就是对此种绒圈锦的继承和发展。汉代能织出如此精美的起毛锦,堪称纺织工艺史上光辉的一页

图 1-3-2 明代服饰——八宝花缎裙 / 徐藩夫妇墓出土 / 泰州博物馆藏品

图 1-3-3 清代晚期服饰——红色绛丝八团鹤吉服 / 至清代,中国的刺绣和绛丝等面料装饰艺术已经集各代于大成,登峰造极,出神入化

图 1-3-4 明代的水田衣（复原）/ 水田衣是明代一种特有的女装款式，即用各色碎布拼接起来的服装，俗称“水田衣”，是袈裟的别名。因用多块长方形布片连缀而成，宛如水稻田之界画，也叫百衲衣

二、西方不同时期的服装面料艺术

“西方”沿用了关于区域范畴的习惯性称谓，与亚洲一带的“东方”相对。西方服装史，即是以西欧国家为主，上溯至美索不达米亚和埃及的服装发展史。西方服装体现出与东方服装相迥异的风格，特别是其中蕴含的文化元素，代表了人类服装史的一个重要组成部分。古代西方的主要服装面料为皮革、毛织物、亚麻布等，以硬挺的材料为主。这样的材料是面料分割越多面料性能越好，再加上西方人的五官和身型比较立体健壮，所以西方服装非常重视对身型的塑造，喜欢通过各种方式来优化身材。在服装面料上，除了刺绣之类的平面装饰外，更是将打褶、填充等方式运用得出神入化（图1-3-5至图1-3-7）。

图 1-3-5 1750 年的英国宫廷女装

图 1-3-6 1890~1900 年的礼服裙 / 沃斯时装屋（House of Worth）/ 大名鼎鼎的法国 House of Worth 在 1890~1900 年代出品的一些礼服裙，非常大胆而巧妙又不失优雅的设计。这家最具盛名的高定时装店领导了 19 世纪后半叶的西方时尚，是当时贵族品位的一个标杆

图 1-3-7 19 世纪 90 年代中期的服装 / 查尔斯·沃斯 (Charler Worth) / 堆糖网 / 2017 / 褶皱与刺绣工艺并重

三、从“东风西渐”到“西风东渐”

中国传统服饰与西方时尚服饰的关系，本质上是地域性的东方传统服饰文化与全球性的西方现代时尚服饰文化之间的关系。二者之间之所以有交流和碰撞，关键在于双方存在的巨大文化差异，这种文化差异造成了二者在各方面的不同，散发出具有神秘地域文化色彩的吸引力，是引发设计师们借鉴和吸纳的强大动力（图1-3-8）。

图 1-3-8 俄罗斯传统服饰 / 堆糖网 / 2017 / 俄罗斯横跨欧亚大陆，它的传统服装具有东方的廓形特征和西方的色彩与装饰意趣

“东风西渐”由来已久——从20世纪初的保罗·波列（Paul Poiret）开始，吸取中国的文化元素进行设计，似乎就成为西方设计师乐此不疲的创造（图1-3-9）。20世纪初，俄国芭蕾舞团在巴黎公演，其服装色彩浓艳，面料轻透，充满了奇妙的东方风情。一时间，反响强烈，整个巴黎的空气里都弥漫着东方的味道。热爱中国文化的波烈深受启迪，推出了一系列具有东方风格的服饰，其中运用中国式廓形的“孔子大衣”和“蹒跚裙（hobble skirt）”成为那个时代的时尚标志。

图 1-3-8 保罗·波烈（Paul Poiret）作品

20世纪60至70年代，世界时尚舞台上流行民族风貌，很多设计师都从各个民族传统服饰中寻找灵感，其中中国传统服饰是主要灵感来源之一。如设计大师伊夫·圣·洛朗（Yves Saint Laurent）推出了一系列的中国风格时装笠形帽、立领宽袖上衣、长裤与皮靴。款式中没有特别具象的中国传统元素，但中国清代满族服装的传统感觉却一望便知。

其首服和上衣明显类似清代的戎装，这个系列也成为圣·洛朗这个时期的代表作。

运用中国传统元素最为精彩的当属迪奥的设计师约翰·加利亚诺（John Galliano），在20世纪90年代末，他以顽童般的诙谐与不羁先后将20世纪初的上海风情和红军形象搬上了迪奥的展台，将30年代旧上海的妖娆融入晚装中——浓艳妖异的妆容、超长的中式立领、西式的“中国旗袍”和《红太阳》的背景音乐组合而成，达到让人惊艳的舞台效果。

“西风东渐”，指的是在新文化观念冲击影响下的民国时期，出现了废除传统服饰的服饰改革，女性的服饰变化在这个时期尤为显著。民国的服饰出现了很大的改变，中西结合的特点尤为明显，而在这一时期，民国时期最常见的服饰大致分为旗袍、学生装、洋装等风格服饰（图1-3-10、图1-3-11）。

图 1-3-10 民国时期的服饰 / 内穿旗袍，外罩西式皮草大衣

图 1-3-11 混杂的民国时尚 / 长袍与礼帽

旗袍风靡民国，旗袍其实是源于满族女性的传统服饰，后经过改良，成了民国女子的日常服饰。在20世纪20年代末，新文化运动受到欧美服饰的影响，唤醒了人们对美的追求，所以女子更加注重对身材的“曲线美”，旗袍设计偏向修身，而且色调力求淡雅。

虽然民国时期大多以旗袍为主，但是同样是在西方文化的影响下，出现了不少西式服装，女子喜欢穿着带有西方元素的裙装和帽子等，这足以说明当时西式服饰已经成为女子的时尚服饰。

▶ 第四节 服装面料设计的原则

无论是做哪种设计，都有一定的制约性。这种制约性，即本节所说的“原则”。服装设计的原则，往往制约于材质和工艺，以及服装在穿着过程中会遇到的一系列问题。服装材质有厚薄、软硬、光泽度等情况，工艺手法如何与不同的材质结合，创造出最好的效果，以及服装在穿着的时候，哪些部位会受到摩擦、挤压，人体的凹凸，不同的部位适合什么样的面料设计手法等，是复杂和微妙的知识内容。

一、服装面料设计的功能性原则

功能性原则是服装面料设计最重要的设计原则。因为服装面料设计从属于服装这个载体，所以无论是怎样的服装面料设计，都要考虑服装本身的实用功能、穿着对象、适用环境、款式风格等因素。在整个设计过程中，都应该把体现服装的功能性、强调服装的穿着价值作为第一设计原则。

从服装造型的角度来看，材质与服装造型之间的协调美感是服装设计中至关重要的环节，材质不仅是服装造型的物质基础，同时也是造型的艺术表现形式。由于服装材质种类繁多、效果各异，不同的材质质感和肌理需要与不同的造型相结合，使之互相交融、互相渗透，这样才能达到设计与材质内在品质的协调和统一。例如，针对简单的服装造型，可以通过服装面料设计，创造出丰富立体感的面料，着重表现其质感和肌理；而夸张多变、视觉冲击力强的服装造型，则以用单纯、细腻的服装面料设计作品来表达为上佳。因此，材质的视觉效果直接影响服装构成两大要素的表现，设计师应从材质设计与服装设计之间寻找一种和谐的闪光点，从而开拓和发展现代服装艺术设计领域（图1-4-1至图1-4-3）。

图 1-4-1 Alberta Ferretti 秋冬女装 / 穿针引线网 / 2014 / 简洁的造型与富有立体感的肌理效果，使整套服装更加鲜活。为了符合人体的结构起伏，褶皱都根据其分布的部位而设计

图 1-4-2 华伦天奴（Valentino）作品 / FDC 面料图书馆 / 2018 / 夸张的造型与单纯、轻盈的材质相得益彰

图 1-4-3 郭培作品 / FDC 面料图书馆 / 2018 / 由单一材质所组成的夸张造型。需要注意的是, 服装面料设计的最终效果, 除了取决于设计思维, 在很大程度上也会受原材料条件的制约, 也就是原始面料的客观情况

二、服装面料设计的审美性原则

从形式美感上来说, 服装面料设计, 必须遵循以下法则。

1. 对比调和

对比是两个并列在一起的极不相同的东西的相互比较, 调和是对造型各种对比因素所作的协调处理, 对比与调和是相对而言的, 没有调和就没有对比, 它们是一对不可分割的矛盾统一体, 也是取得服装设计统一变化的重要手段 (图1-4-4、图1-4-5)。

图 1-4-4 同色材质间不同质感的对比——轻与重、透明与不透明、点与面

图 1-4-5 同色材质间不同质感的对比——轻与重、立体与平面

调和是协调各种不同的要素，使整体组合达到统一的目的，给人感觉和谐之美。在服装面料设计中，可以用色彩的统一和面积比例关系达到调和，同材质的呼应达到调和，相似质地的搭配或相似纹样也容易达到这种效果。

服装面料设计作品中都存在调和又对比的相互关系，有调和才有秩序，有对比才能生动，但无论是对比还是调和，都须有一定“度”的控制。材质之间的对比过于强烈，就容易产生不协调、刺目的感觉，减弱服装的美感，这时就需要用调和的手段，达到和谐之美。当然，过分地强调材质的调和，忽视对比，容易产生单调、乏味之感，这时应该加大对比的强度，增加材质与材质、色彩与色彩的差异，制造服装的生动效果（图1-4-6、图1-4-7）。

图 1-4-7 调和设计 / 华衣网 / 2017 / 粗犷的撕裂边缘与闪亮的缎料形成了对比，而同一色系的搭配又使作品整体显得和谐

图 1-4-8 调和设计 / FDC 面料图书馆 / 2018 / 多种材质使整套服装形成了亮光与哑光、褶皱与平面的对比；外罩和内裙又形成了长与短的对比；羽毛拼成的仙鹤又让外罩的肌理丰富了起来，而这一切又被白色调统一得十分和谐。

2. 比例分割

比例分割是一种数学上的比例关系，具有严格的比例性、艺术性、和谐性，蕴藏着丰富的美学价值。

比例是完美设计构造中非常重要的一点，它是整体形式中整体与局部、局部与局部之间的完美关系。比例是决定艺术作品完善、优美的关键。其构成一般分为黄金比例、等差比例、等比比例，其中黄金比例被公认为最美的造型比例。在服装面料设计中，如果巧妙地应用不同材质面积大小和数量上的比例，以突出主要材质的质感和肌理，衬托服装的个性美、风格美，就是一种好的比例应用。一般各种材质之间的比例、材质与色彩的比例，也可以表现为材质的分割形式。如两、三种或以上材质的拼接，同种材质上不同色彩的分割等（图1-4-9至图1-4-11）。

图 1-4-9 比例分割设计 / 维多利亚·海耶斯 (Victoria Hayes) / Parsons 学院 / 2014 / 同种材质间, 不同色彩的比例, 形成了黄金分割。

图 1-4-11 比例分割设计 / 不同的材质、不同的色彩、不同的工艺手法组合起来, 形成了和谐的比例

图 1-4-10 比例分割设计 / 同色材质间, 不同的质感形成了和谐的比例

3. 节奏韵律

节奏是静态元素按照某种规律排列引起视觉上的韵律感觉, 它是事物内在最基本的运动形式。节奏可以来源于自然生活, 例如大海的潮起潮落、海螺的涡旋纹、树干横切面的年轮、季节与昼夜的交替、音乐的节拍、舞蹈中的优美动作……这些都是节奏的表现。“韵律”一词本是用来表达诗歌的押韵、音乐的旋律、静态的形式在心理上产生的和谐感觉。它是节奏的升华, 是美感的重要体现形式。节奏韵律体现在材质上的表现形式有重复、渐变、律动、回旋、起伏, 无论哪种形式都必须建立在和谐、秩序、整体变化的基础上, 这样才能体现作品的内在气势, 充满生机和活力, 富有强烈的感染力。在服装面料设计中, 运用同质地的面料不断反复, 构成整体的韵律, 多种不同材质进行交错的搭配, 如软

硬、凹凸、松紧、粗细等视觉感受来表现节奏的韵律（图1-4-12至图1-4-15）。

图 1-4-12 节奏韵律设计 / 大量的细密褶皱形成了安静舒缓的韵律。采用表面形状有变化的面料进行设计，如绉绸、凸纹织、麦尔登呢、天鹅绒、毛织品等，必须尽量使用简单的设计，使材料发挥原有的风味，加工亦应单纯化，不要影响到面料的外表

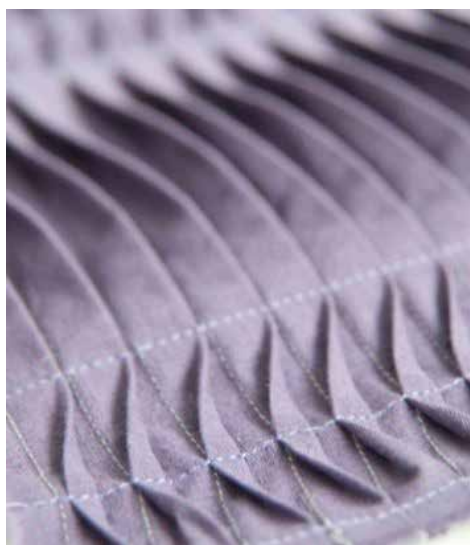

图 1-4-13 韵律感在服装面料设计中的体现

图 1-4-14 节奏韵律设计 / 通过线的规则波动，把韵律感的美体现到了极致

图 1-4-15 Iris van Herpen 高定系列作品 / 有方向性的裁片经过一定秩序的排列，形成了渐变美妙、回旋起伏的韵律

4. 多样统一

多样统一又称和谐，是一切艺术形式美的基本规律，也是画面构图的总规律。多样统一是对立统一规律在艺术上的运用。

多样统一是服装面料设计中最为重要的法则之一，现代服装面料设计中，选材和表面肌理结构，都要求设计师在构思中结合服装本身的风格做出归纳，协调地处理。多样是服装材质中丰富多彩的元素，如作品的选料多种类、装饰多手法、色彩多变化、组合多灵活，以此形成材质作品强烈的艺术美感和艺术感染力，但多样也必须适度，否则会造成杂乱无章的情况，给人以刺激、繁杂、不安的感觉。

统一是一切完美造型的原理。材质与材质之间，材质与色彩之间，材质与服装造型之间的统一构成，体现了作品的单纯美感，但统一中无多样，其美感不能达到耐人寻味，又不能达到永恒。只有借助多样丰富又统一完善，才能增强服装面料设计的趣味、活泼、生气，使服装面料设计的作品达到统一中有变化的效果。

服装面料设计中，多样统一形式的运用既是变化的，又是富有创造性的。利用材料的变化，形成触觉和视觉差异；利用色彩的变化，丰富或同一材质的差异感，如不同质感的面料相组合，采用相同或类似的色调达到统一；不同图案纹样的组合，可采用相同的颜色、相同质感的材料或者相同风格的图案达到统一；利用服装主题格调来限定统一材料的品种。总之，巧妙利用多样统一的法则，可收获意想不到的美学效果（图1-4-16、图1-4-17）。

图 1-4-16 多样统一设计 / 古典名画上的图案、金线绣出的精密图案，宝石攒成的花朵，镶嵌了无数珠宝的礼服，光芒四射、耀眼无比，这一切都统一在“洛可可”的服装格调当中，其高贵之风展现得一览无余。

图 1-4-17 黑色女套装 / 树叶状面料拼缀成的 A 型裙动感活泼，舒适的呢料又使人感到轻松，低调文静的基本款上衣与黑色调使整套作品内敛起来，统一中又富有变化

第五节 服装面料设计的新趋势——绿色设计

虽然很多设计师正在探索制作代表未来的纺织品,但另外一些设计师却在清理被遗弃的废旧纺织品。在过去的几十年中,每年都有数百万吨纺织品被丢弃在垃圾场,直到有一天设计师们开始着手处理消费者丢弃的这些废旧纺织品,这个秘密才被揭露出来。数以百万件的时装往往只穿一季就因不再时尚而被丢弃,有些设计师已经找到一些方法来回收利用这些服装。还有很多设计师正寻找各种途径,将废弃工业面料改造成既美观又可合理利用的纺织品,这些设计师还努力在改造利用过程中最大限度地减少水污染和化学垃圾。

合理利用各种纺织品的热情使得有机材料得以重见天日,并使很多传统工艺在当代再次有机会表现自己的魅力。在某些案例中,艺人合作社和传统纺织品工坊的建立,使得整个地区重新焕发活力。当代时尚也许与高科技联姻,但并未将传统手工艺技艺完全丢弃不顾。刺绣、嵌花、珠饰、手工缝纫与高科技印花、智能面料同样广受欢迎。当今,当代时尚和传统工艺完美融合。同时,由于废物利用具有宝贵的经济和环保价值,当代时尚和传统工艺的结合表现出对艺术的重视,而艺术正是生产美丽纺织品所必需的。

绿色设计(Green Design)是20世纪80年代末出现的一股国际设计潮流。绿色设计反映了人们对于现代科技文化所引起的环境及生态破坏的反思,同时也体现了设计师道德和社会责任心的回归。

在漫长的人类设计史中,设计影响产品成本。综合考虑材料、配送及生产技术等方面的因素,设计能使产品的价格降低,从而让更多人能买得起。尤其对住房、教育资源和医疗卫生等基本需求用品而言,这一点尤为重要——价格降下来,生活质量才能提上去。

然而,低成本的设计也会助长消费性浪费的恶

习,“快时尚”意味着每个季节人们都能对自己的衣橱进行毫无必要的大换血,家里装满了一次性商品,同时,随着行业竞争日趋激烈,劳动力剥削、环境污染等负面效应也日益加剧,成本计算进一步复杂化。这样看来,廉价设计的成本或许还会高于标价。

设计为人类创造了现代生活方式和生活环境的同时,也加速了资源、能源的消耗,并对地球的生态平衡造成了极大的破坏。特别是设计的过度商业化,使其成了鼓励人们无节制消费的重要介质,“有计划的商品废止制”就是这种现象的极端表现。无怪乎人们称设计是鼓吹人们消费的罪魁祸首,招致了许多的批评和责难。正是在这种背景下,设计师们不得不重新思考设计师的职责和作用,绿色设计也就应运而生。

一、绿色设计概述

1.绿色设计的概念

绿色设计(Green Design)也称为生态设计(Ecological Design)或环境设计(Design for Environment),是指在产品及其寿命周期全过程的设计中,首先充分考虑对资源和环境的影响,再考虑产品的功能、质量、开发周期和成本,优化各种相关因素,使产品及其制造过程对环境的总体负影响减到最小,使产品的各项指标符合绿色环保的要求。其基本思想是:在设计阶段就将环境因素和预防污染的措施纳入产品设计之中,将环境性能作为产品的设计目标和出发点,力求产品对环境的影响最小。

2.绿色设计的内容

绿色设计的内容包括绿色产品设计的材料选择与管理、产品的可回收性设计、产品的可拆卸性设计。

(1) 绿色产品设计的材料选择与管理。一方

面，不能把含有有害成分与无害成分的材料混放在一起；另一方面，对于达到寿命周期的产品，有用部分要充分回收利用，不可用部分要用一定的工艺方法进行处理，使其对环境的影响降到最低。

(2) 产品的可回收性设计。综合考虑材料的回收可能性、回收价值的大小、回收的处理方法等。

(3) 产品的可拆卸性设计。设计师要使所设计的结构易于拆卸，维护方便，并在产品报废后能够重新回收利用(图1-5-1)。

图 1-5-1 未来海洋工艺 / 弗洛里安与克里斯汀的工作室 / “造物新世代”展览 / 2018 / 针对香港海滨废弃物发起的设计调研项目，设计师将本土工艺与材料创新相结合，并通过工作坊邀请公众参与此项目。

香港湾区面临日益严重的污染问题，地方与海洋生态平衡正受到威胁。该项目以海洋废弃物与污染物为原材料，联合香港传统的手艺人共同创作富有地方价值的作品。经过材料检验与实验，设计师们收集大量的海洋塑料与玻璃，将这些废弃物改造成融合文化、工艺与设计的新织物设计，以此培养公众变废为宝的意识。

3.绿色设计的特点

绿色设计是一个体系与系统。也就是说它不是一个单一的结构与孤立的艺术现象。正是多学科彼此交融嫁接交叉使得这一设计思潮包罗万象(图1-5-2)。具体特征如下。

(1) 生态设计必须采用生态材料，即用材不能对人体和环境造成任何危害，做到无毒害、无污染、无放射性、无噪音，从而有利于环境保护和人体健康。

(2) 生产材料应尽可能采用天然材料，大量使用废渣、垃圾、废液等废弃物。

(3) 在产品配制和生产过程中，不得使用甲醛、卤化物溶剂、芳香族碳氢化合物，产品中不得含有汞及其化合物的颜料和添加剂。

(4) 采用低能耗制造工艺和无污染环境的生产技术。

(5) 产品的设计是以改善生态环境、提高生活质量为目标，即产品不仅不损害人体健康，而应有益于人体健康，产品具有多功能化，如抗菌、除臭、隔热、阻燃、调温、调湿、消磁、放射线、抗静电等。

(6) 产品可循环或可回收利用无污染环境的废弃物。

(7) 在可能的情况下选用废弃的设计材料，如拆卸下来的木材、五金等，减轻垃圾填埋的压力。

(8) 避免使用能够产生破坏臭氧层的化学物质的机构设备和绝缘材料。

(9) 购买本地生产的设计材料，体现设计的乡土观念，减少运输给环境带来的负面影响，避免使用会释放污染物的材料。

(10) 最大限度地使用可再生材料，最低限度地使用不可再生材料。

(11) 将产品的包装降到最低限度。

图 1-5-2 宣纸椅子《飘》/Paper Chair/“造物新世代”展览

纸椅“飘”诞生于一项关于纸张拼贴的材料实验，品物流形借鉴传统的余杭纸伞工艺，将宣纸层层贴合制成椅子。上浆之后，宣纸变为了一种易于成模成型的材料，这种技术在历史上多被用来制作祭祀用品或用于其他仪式场合。

与其他的设计门类一样，服装设计也可以以绿色设计的方式存在，从纤维—纱线—纺织品的原料生产，到款式设计、批量生产、包装，一直到销售终端，乃至服装卖场的陈列选择，处处都能体现出低碳、可持续发展的责任意识。同样，在服装面料设计这个环节，也可以通过绿色设计来体现出设计师的社会责任感。

二、绿色设计作品

1. 张娜——“再造衣银行”

关键词：旧衣、重组、再设计、公益基金

FAKE NATOO 品牌创始人兼设计师张娜同时拥有独立项目 **Reclothing Bank**（再造衣银行）。张娜多次在巴黎及罗马参加各种艺术设计展览，她的再造衣银行设计项目，经过对丢弃、捐赠的旧衣服再设计，创造出新的服装形态。该项目的制作人均是失业女性，在发挥设计的价值外，也帮助了更多的工人。其实，张娜在最开始的时候并没有把自己的项目计划上升到人文关怀或是社会责任的高度。当 **Reclothing Bank** 受到越来越多关注，越来越多的人参与其中时，张娜并没有停滞，她每年都有关于 **Reclothing Bank** 的新计划，让我们明白这不是品牌

或设计师博取眼球的噱头，而是她实在想去做的事情，对此，我们不得不向“张娜们”致敬。

设计不光是带给人美和愉悦的感受，设计还应给大家带来启迪和思考。在我们生活的这个世界，一切都变化得太快，我们可能已经忘记自己是从哪里来，要到哪里去。再造衣银行，用别人丢弃或捐赠的旧衣服，经过拆分、重组、再设计提高，变为完全不同的形态，使人们可以继续穿着。用设计帮助更多的人，发挥设计更大的作用。其实骨子里都是循着“物尽其用”这一观念。

而且，旧衣服上经常会留下许多痕迹，那上面记录着人们的过往岁月，富有人文气息，无论你记不记得，你的衣服都记得。

2013年8月，**Reclothing Bank** 在上海静安区的一栋老建筑（常熟路112弄6号）里开幕。这是一个长期的特别项目计划的开启宣告，张娜邀请身边的朋友，拿出旧衣服，由他们进行改造，赋予旧衣新的生命，用衣服来讲述人文故事。经过数年的实践与探索，**Reclothing Bank** 已经推出了无数独特的成衣设计，并参与北京环保商店 **Brandnü** 的“相信社会互助模式”，捐出销售所得的10% 建立公益基金，提高弱势妇女群体收入，购买缝纫设备，提供技能培训，帮助弱势农村妇女实现经济独立（图1-5-3）。

(a)

(b)

(e)

(c)

(f)

(d)

图 1-5-3 张娜“再造衣银行”作品 / 中国

2. 贝姬·厄雷——“顶级一百”工程

关键词：回收弃衣、新主题、回收并提升

设计师贝姬·厄雷是一位具有开创意识的从业者，致力于探寻新面料的极限，并为旧面料和旧衣物寻找新方向，对英国纺织品做出了很大的贡献。

厄雷在1994年推出了以自己名字命名的 b.earle 品牌，并开始规模生产。在亲自参加生产的过程中，她了解到纺织品生产过程能产生很多有毒物质。为了缓解这个问题，她开发了一种废旧印花工艺，重新使用生产过程中的原始染料溶剂。这种新工艺通过回收利用化学品，最大限度减少水污染和化学废弃物。

同时，厄雷开始着手解决消费者丢弃服装这个日益严重的问题。她开发了一种方法来回收数百万件只穿过一个季节就因过时而被抛弃的时装。现在很多服装的材质都很长久耐穿，但是时尚的款式使它们转眼就因不再时髦而被扔进垃圾堆。厄雷从废旧纺织品回收厂以非常低廉的价格大量购买这样的旧衣服。这些旧衣物基本完好无损，只是在有些地方会有一两处污渍。厄雷非常巧妙地用印花覆盖了这些污渍，并把很多旧衣物适当裁剪，改造接缝处，或者增添一些设计细节，成为全新的服装作品（图1-5-4至图1-5-6）。

图 1-5-4 厄雷作品 / “永恒”生态设计大展 / 2008 / 厄雷的作品告诉人们，被丢弃的服装可以被重新赋予价值，以便再次穿着。她提出了延长服装使用寿命的新方法，就是修改样式、上色、然后以刺绣和贴花加以点缀

图 1-5-5 厄雷作品 / 厄雷曾经发起过一个叫作“顶级一百”的项目，专门回收被丢弃的上衣，重新赋予这些上衣主题。由此生产出来的这些光芒四射的服装，比原来的样式更具有时尚度，她将这一项目称为“回收并提升”而不是简单的“回收后再利用”

图 1-5-6 厄雷作品 / 厄雷的“再穿”项目将“回收并提升”这个主题上升到了新境界。她利用新技术为纺织品回收再利用创造各种途径。废旧印刷工艺和新染色技术使她可以充分利用被消费者丢弃的废旧服装，并给旧衣物带来新生。由于她将创意和环保理念赋予新面料，这些作品让人们重新理解，对时尚纺织品面料来说，多样性、参与、效率和零垃圾这样的环保目标究竟意味着什么

3.Kat Wise——旧毛衣

关键词：破旧毛衣、拼布艺术，趣味性服饰

一次性纺织品因其使用方便、价格便宜曾一度风靡全球。在过去的几十年里，每年有数以百万吨的纺织品被扔进垃圾堆，这是行业里公开的秘密，而企业家们常常对此充耳不闻、视而不见。近年欧洲持续高温热浪，让全球变暖的现实摆在了每一个地球人眼前，如何节能环保是每一个有责任心的人都急需要思考的问题。除了不再滥用塑料制品以外，

也应该将无节制的消费欲收敛一下，这里有一个解决办法：少买一件新衣服，用旧衣服来改造成独一无二的新衣，其快感和成就感远远超过刷卡、支付的瞬间。

凯特怀斯（Kat Wise）是一位专长将旧毛衣改制成各类有趣服装的设计师，她在 Etsy 网上开了相关商店，还传授如何制作旧毛衣回收服装的电子版课程（图1-5-7）。

图 1-5-7 Kat Wise 作品 /FDC 面料图书馆 / 2017

4. 纳塔丽·查宁——“用你们的线为你们缝制的服装增添爱”

关键词：手工缝制·再就业、回收T恤、无废料

纳塔丽·查宁是一位来自美国阿拉巴马州乡下的姑娘，学习时尚专业出身，曾经在欧洲居住十年，回到纽约后成名。她比一般人更关心时尚服装生产过程中的伦理道德，并率先使用二手纺织品材料来制作时装，激发出各种新方法。

查宁在家乡阿拉巴马找到了独一无二的劳动力市场，她寻找到很多具有手工缝纫技术的女人为她缝制时装周的样衣。当她回到家乡，“阿拉巴马项目”刚开始是作为一个品牌而诞生，但是几乎立刻有很多妇女加入进来，她们什么年龄都有，从事的工作各不相同，有些人有另外的全职工作，只是利用午休时间和闲暇时间缝衣服，还有些大学生为了赚取学费而为她工作。

查宁的大多数设计图案均用回收的T恤制作，这些女裁缝们用来缝纫的材料很有特点。她们大量回收T恤，剪去袖子，拆掉缝合线，然后就有了一整块可以使用的面料。这样的一块面料平均尺寸为76厘米×91厘米。然后裁缝们就用这些面料制作衣服，缝上同样使用T恤面料制作的贴花，整个工艺的每个部分均为手工完成，其结果就是基本无废料。

不单在时装设计，在环保意识和合理利用废旧材料的解决方案方面，查宁也享有很高的声誉，积累了大量的专业经验。她说，“在我的家乡阿拉巴马，旧衣服变新衣服是好几代人的传统。在我们南方，甚至有人把麻袋布印上图案，做成衣服。阿拉巴马在历史上是一个穷地方，人们什么都舍不得扔掉。我奶奶不仅从来没有垃圾桶，更有甚者，她的语言中也没有垃圾桶这样的词汇。把东西扔掉，是闻所未闻的事情。”

但是，查宁主张的，并不是重新过祖母辈的生活。她崇尚的只是祖辈那种合理利用物品的精神。她表示，美国已经成为世界上最大的垃圾出口国，她只是尽力而为，“回收一点是一点”（图1-5-8至图1-5-10）。

图 1-5-8 查宁作品 / 该作品的细节显示了查宁制作的服装的手工是多么精巧繁复。查宁作为设计师喜欢在穿针引线时体现人们的良好祝愿，她鼓励裁缝们“用你们的线为你们缝制的服装增添爱”

图 1-5-9 查宁作品 / 将废旧织物回收改制成贴花，不仅让人快乐，也给自己喜爱的衣服注入了新生命。纳塔丽·查宁将废弃的旧衣物变成时装，实际上是将垃圾变成了财富

图 1-5-10 查宁作品 / 每个形状的轮廓都采用反贴花技术，同时给服装表面创造出细腻华丽的质地

第六节 面料艺术设计在其他载体上的应用

面料设计的魅力是无穷的，它已经超越了单纯的服装设计，波及到其他的相关载体。从与服装紧密关联的服饰品，到体量较大的家纺、软装修等，无不体现了面料艺术设计强大的生命力和鲜活的表现力。

一、服饰品

服饰品是和服装一样在人身上穿戴或携带的东西，具有实用性和装饰性，既为了服装整体搭配的需要，又是服装的附属物。

服饰品是人们在着装的同时所选用、佩戴的装饰性物品，是与服装同时使用的、发挥装饰作用的一切物品，包括围巾、头饰、首饰、包袋、鞋帽、雨伞、手表、背带、扣子、假发、腰带、化妆品等，形成人们服饰穿着的完整统一的视觉形象。服饰品又称“服饰配件”，种类繁多，涵盖范围非常广，服饰品既有以装饰为主的首饰、发饰等，也有以实用为主的鞋、包、皮带等。服饰品的色彩五花八门，造型多种多样，材料选择丰富，用于人们的装饰和佩戴，目的是美化个人仪表和衬托出人们的气质。

服饰品是人类开始着装的最初启蒙，随着社会的发展和演变，服饰品已经深入社会的每个层面，成为一种广泛而普遍的人类行为和必不可少的审美方式，在人们日常生活中的地位举足轻重。世界服饰史是服饰品伴随着服饰而发展的历史。世界上的民族，有不着装而戴服饰品的，没有不戴饰品而只着装的。服饰品在人的整体着装效果中起着不可替代的语言作用，它传达佩戴者个人的信息和一个国家或民族的文化特征。服饰品的流行与社会时尚和新材料的发现有着密切关系，在整体服装搭配中有着重要的作用。同样的，构成服饰品的材料丰富多样，经过艺术设计的面料也是其中的一大类（图1-6-1至图1-6-14）。

图 1-6-1 华丽女鞋 / 芭芭拉·裴 (Barbara Bui) / 法国 / 饰以大量渐变色彩的珠子，具有浓郁的非洲风情

图 1-6-2 刺绣女凉鞋 / 传统精致的刺绣女凉鞋，更凸显了模特精致的脚踝

图 1-6-3 华丽女鞋 / 华伦天奴 (Valentino) / 意大利 / 精致耐看的蕾丝装饰犹如随海水摇曳的热带鱼尾一般

图 1-6-6 手拿包 / 莫斯奇诺 (Moschino) / 意大利 / 或粗或细的绸带以编织和盘梗绣的方式装饰在丝缎的手拿包上

图 1-6-4 甜腻俗艳的波普风格服饰品 / 曼尼什·阿若拉 (Manish Arora) / 印度

图 1-6-7 手提包 / 拉尔夫·劳伦 (Ralph Lauren SS) / 大红色的镂空手提包成为黑色调服装里的亮点

图 1-6-5 手拿包 / 马修·威廉姆斯 (Matthew Williams) / 用编贝装饰手拿包, 整齐理性的排列中透出自然的气息, 相当精致有趣

图 1-6-8 手拿包 / 博柏利·珀松 (Burberry Prorsum) / 和配套的服装一样, 都属于低调的棕色系, 但是这个手拿包通过印染、编织、珠绣等手法, 打破了棕色系里的沉闷

图 1-6-9 珊瑚装饰 / 巴黎高定时装周 / 蓝色的珊瑚装饰点缀在帽子、耳环、衣服上, 强调了服装的海洋主题

图 1-6-12 洛可可风情的空灵面罩

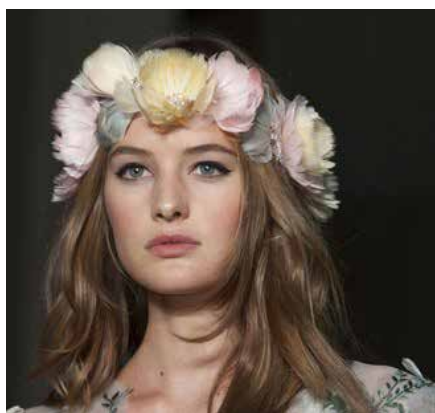

图 1-6-10 用羽毛拼成的花环 / 玛切萨 (Marchesa) 春夏女装秀 / 2015

图 1-6-11 与帽子连于一体的黑色面纱 / 春夏巴黎时装周 / 2013

图 1-6-13 花团锦簇的长筒手套

图 1-6-14 双肩包 / 克莱尔·塔夫 / 双肩包上绣着曼哈顿城市天际线，将建筑转化为伸手可触及的图案

二、家纺

在家纺产品设计中，常用的面料再造手法有面料的变形设计、破坏性设计、拼接组合设计、附加装饰设计等。

常用的家纺变形设计手法有装饰褶裥、褶皱、绗缝等，其中装饰褶裥常用在枕套、床罩、窗帘、桌布等荷叶边装饰上，为设计增加甜美和浪漫的感觉。

经过褶皱处理的面料具有很好的立体感和伸缩性，抱枕、床裙等产品上经常采用这种装饰手法。绗缝能够使面料形成独特的、立体感很强的浮雕效果，这种手法经常被直接使用在春、秋季的被子和毯子上（图1-6-15至图1-6-17）。

图 1-6-15 毯子 / 采用绗缝、珠绣装饰手法的毯子，恰如石墙的缝里顽强长出了一丝青苔

图 1-6-16 泰迪熊 / 2018 年“造物新世代”艺术展上的现场行为艺术——邀请参观展览的嘉宾在泰迪熊上以刺绣的手法进行自由创作

图 1-6-17 SHE' S 系列 / 林芳璐 / “造物新时代”展览 / 2018 / 由一组家纺产品构成, 使用了白族扎染技术。扎染技术可以追溯至数千年前, 染料由植物原料发酵而成。林芳璐受扎染技术启发, 创作了极具现代气息的抽象构成纹样

常用的家纺破坏性设计一般是采用剪切、撕扯、镂空、抽纱、磨刮、烧花、褪色、磨毛、水洗等加工方法, 使面料产生不完整的残缺美和简洁朴素、空灵剔透的艺术美感 (图1-6-18、图1-6-19)。

图 1-6-18 激光裁剪的盖毯《扩展》/ 阿娜·米尔、艾米莉·帕德罗斯

图 1-6-19 多功能窗帘 / 这款绿色、有鳍状物的多功能窗帘创造出一面质地柔软的墙, 将阳光过滤出去, 组成一个使光线暗淡的障碍物, 与此同时允许访问者将目光穿透窥视另一边

常用的家纺面料拼贴组合设计强调的是利用不同色彩、不同图案、不同质感的面料相互组合在一起给人带来视觉上的冲击, 产生混合、多变和离奇之感。如今的窗帘、抱枕等家纺产品的设计中经常采用这种手法, 为追求时尚的消费者们提供了一场视觉上的盛宴 (图1-6-20)。

图 1-6-20 创意地毯设计 / 如碎石滩般的色彩和造型

常用的家纺附加装饰设计是利用缝、绣、钉、粘合、热压等方法，在底料的表面增加同质或不同质的面料，从而改变面料原有的外观。这种装饰手法运用广泛，可以在素色面料上进行，也可以在印花面料上进行。添加的手法不同，最终呈现出来的风格也不同。可能富丽华贵、也可能浪漫雅致，抑或是时尚抽象。小到餐巾纸盒，大到窗帘床品都可以运用这种再造手法（图1-6-21、图1-6-22）。

图 1-6-21 家纺附加装饰设计 / 直观地表达了家纺和服装面料的共同之处

图 1-6-22 家纺附加装饰设计 / 完美地再现了星云与大地，大气磅礴

三、软装修

用面料艺术设计作为表现方式的软装修兼具了绘画和雕塑的表现功能，综合了平面和立体的形态特征，表达的是一种人生追求和生活情趣。在它的制作过程中能让人从平时烦琐的事情中解脱出来。其实，人们置身于工业味浓重的、追求机器制造带来的便捷与高效的社会中，置身于追求利益最大化的功利算计中，依然向往和需要本真而质朴的表达方式和作品，来与内心深处的本真质朴对话。那么，我们将日常生活中的线头布角，用针头线脑进行设计再造，制作出各种小件点缀生活，承载着本阶段生活的记忆，会很有成就感。

将生活的经历浓缩成一件小小的饰品，里面就“装”着一个内涵丰富的故事。世人的生活都一样，有许多故事。所以，无论是家纺设计还是家居、家饰设计，设计师们不断提高艺术修养和艺术创造能力，都是为了方便人们或自己能够把故事留下或者描绘更美好的故事。很多追求时尚的家庭中依然很重视面料艺术设计的深度开发——纤维艺术，建筑师们常常评价纤维艺术是现代建筑空间中最温暖人心的艺术。所以当纤维壁毯艺术、纤维墙体雕塑以及纤维装置艺术、观念艺术、大型纤维艺术的建筑空间定制项目，都伴随着高级居室陈列走进公众视野，似乎就表达着这一陌生的艺术门类直接融入了我们的真实生活。

艺术家们想象中丰盛的色彩世界与纤维织物柔软的质感，独特的塑形能力，使墙上的装饰物既非平面的画作，也不是充满力量但是生硬的浮雕。人们贴着它走过的时候，因为拂袖之间的空气涌动，作品上的纤维末端仿佛都在随之晃动，甚至在一旁说话，也能感觉到作品受到的细微影响。这是过去体验过的任何一种艺术形式所不具有的亲密距离和温暖（图1-6-23至图1-6-27）。

图 1-6-23 《吉光片羽·重生》/ 侯晓晖 / 中国 / “造物新世代”展览 / 2018 / 名字已经体现出一种戏剧张力，其实这是一种由设计师侯晓晖开发的新型材料，晚霞一般的色彩附着在一层层羽片上，体现出她童年记忆中的锈迹之美

图 1-6-24 《2018 蜕》/ 周小瓯 / 中国 / “从洛桑到北京”第十届国际纤维艺术双年展 / 2018

图 1-6-25 《色达印象》/ 沈礼 / 中国 / “从洛桑到北京”第十届国际纤维艺术双年展作品 / 2018

图 1-6-26 “百花争艳”系列拼布 / 金媛善 / 中国 / 北京服装学院作品展 / 2018 / 拼布在中国也称之为“百纳”。拼布艺术,是东方与西方古老手工与文化的表现,也是劳动人民的智慧、工艺、美学的结晶。现在也指用多种材料拼接集合而成的一种手工艺方式。“百花争艳”是作者的代表作品之一,技法灵感来自贵州苗绣的堆绣。作者通过拼贴组合,营造出烟花绽放的美感,寓意家庭美满、和谐幸福的氛围

图 1-6-27 为乌特克勒大学的老房间重新装修而专门设计的图案 / 希尔·德里森 / 灵感来自巴洛克室内风格,这些墙布上有虚幻的森林或者不真实的窗。这种历史鉴赏力是该项目的重要部分,因为室内压条和木器上原来的装饰必须完整保留