Design 设计, 2023, 8(1), 59-64
Published Online March 2023 in Hans. https://www.hanspub.org/journal/design
https://doi.org/10.12677/design.2023.81009

面料再造及在服装设计中的应用

王欣琦

西安工程大学服装与艺术设计学院，陕西 西安

收稿日期：2023年2月21日；录用日期：2023年3月21日；发布日期：2023年3月28日

摘 要

随着人们对服装个性化需求的增加，传统服装面料已经无法满足要求，而对面料进行再造设计，可以为面料增加丰富的内涵，有效提高服装设计的艺术性和独特性，从而提升服装设计的创新能力。面料作为服装三要素之一，决定服装的色彩，关乎服装的风格特征和表现效果。文章阐述了服装面料再造的概念、方法、原则、设计构思，分析了面料再造在服装设计中的具体应用。

关键词

面料再造，服装设计，原则，应用

Fabric Reconstruction and Its Application in Fashion Design

Xinqi Wang

College of Fashion and Art Design, Xi'an Polytechnic University, Xi'an Shaanxi

Received: Feb. 21st, 2023; accepted: Mar. 21st, 2023; published: Mar. 28th, 2023

Abstract

With the increase of people's demand for personalized clothing, traditional clothing fabrics have been unable to meet the requirements, and the reconstruction of fabrics can increase the rich connotation of fabrics, effectively improve the artistry and uniqueness of clothing design, so as to enhance the innovation ability of clothing design. As one of the three elements of clothing, fabric determines the color of clothing, which is related to the style characteristics and performance effects of clothing. This paper expounds the concept, method, principle and design conception of fabric reconstruction, and analyzes the concrete application of fabric reconstruction in garment design.

文章引用: 王欣琦. 面料再造及在服装设计中的应用[J]. 设计, 2023, 8(1): 59-64. DOI: 10.12677/design.2023.81009

Keywords

Fabric Reconstruction, Clothing Design, Principles, Application

Copyright © 2023 by author(s) and Hans Publishers Inc.
This work is licensed under the Creative Commons Attribution International License (CC BY 4.0).
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Open Access

1. 引言

面料再造(又称面料改造)，是指在面料原有设计的基础上进行二次设计，旨在体现面料的功能性、艺术性与协调性，为服装设计增添新元素，提高服装设计的艺术价值，体现服装的美学色彩[1]。采用面料再造的处理手法，可使普通的服装面料呈现丰富的色彩和变化多端的肌理效果，给人们带来更好的视觉和心理感受。其拓展了服装材料的设计空间和使用范围，成为服装设计的一个亮点，为服装设计的创新发展开辟了新路径。面料再造呈现出的丰富的视觉效果可以激发设计师的创作欲望，其将各种奇妙的创作构思通过面料再造技术表现出来，从而形成独特的创作风格与设计理念。面料再造技术体现了设计观念的改变，顺应了服装发展的要求，且能满足当代消费者对个性化服装的需求。如今，面料再造已成为丰富服装款式风格，满足人们需求，提升产品附加值的有效手段。

2. 面料再造的表现手法

面料再造包含加法、减法、变形法、编织法、综合法等表现手法。

2.1. 加法

设计师在所选服装面料上增加新元素，通过各种材料和装饰的点缀，最后得到新的设计风格的方法称之为加法处理。它是用线、绳、布、带、珠片等材料，采用刺绣、蜡染、扎染、叠加、堆积、3D 打印等工艺手段，使织物产生新颖的视觉效果。这种再造方式的主要特点就是可以将新的想法不断地体现在服装设计中，通过多种材料的合理搭配使用，不但可以丰富服装设计的主题，还可以产生强烈的视觉冲击，使设计出来的服装更加具有独特性，可以吸引消费者的眼球。这种设计方式可以将设计师的众多想法进行体现，让设计出来的服装更具有新鲜感，不会给人千篇一律的感觉。

2.2. 减法

减法处理是将原面料经过剪切、抽丝、镂空、撕裂、打磨、腐蚀等手段除去或破坏局部，形成错落有致、层次丰富的特殊肌理效果的再造手法。在减法设计的过程中，对原有服装材料中的形态和元素进行合理的抽取和破坏，使原本的基础面料呈现出奇异的视觉效果。减法设计是对服装材料的一次大改造，改造后的面料呈现出别具一格的残缺与非对称之美。减法设计的面料再造手法，适宜运用到不规则或者抽象服装的设计中。

2.3. 变形法

变形法是用物理外力对面料进行抽褶、捏缝、拧结、挤压等变形处理，使其形态发生变化，从而将二维材料变成具有强烈视觉和触觉肌理、呈三维浮雕效果的面料再造手法。例如折缝法、缩褶法或者人工卷花等，人们也称这种手段为立体褶皱。它可以随着面料的材质、工艺、造型、位置等应用的不同塑

造出灵动美感，实现对服装装饰的作用。随着人们对服装独特性追求热度不断增加，市场上使用变形设计的服装数量不断增加，已经成为一种新的时尚潮流。

2.4. 编织法

面料的编织处理是运用编织方法，将不同质感的线、绳、皮条、装饰花边等材料，按照经纬纱相互交替的规律，编织出连续凹凸交错的视觉效果。此方法是增加面料肌理常用的一种方式，普通服装面料和创意服装面料中经常使用，是设计师表现面料效果的常用手段之一。使用不同的编织工具、编织材料，可以编织出不同的肌理效果，带给人们不同的视觉感受。

2.5. 综合法

综合法是同时采用上述两种或两种以上的工艺手法和加工手段，它可以创造丰富多样的肌理视觉效果。为了满足现代消费者求新、求异心理，设计师通常将几种再造手法进行对比与组合运用，如在同一件服装上，同时运用抽褶、镂空、蜡染等手段。

3. 面料再造工艺的应用原则

3.1. 功能性原则

面料再造的主要目的是提升服装的美观性，但也不能因此失去最基本的御寒、遮羞作用。服装面料再造过程中，各种因素应考虑周全，以实现服装的三种功能。如应考虑季节气候变化，夏季服饰应颜色浅淡，材质轻薄，给人带来清爽感；冬季服装色彩宜浓重，以突出其厚重感，给人带来暖意。根据应用场合不同，服装面料也应有一定差异。面料再造艺术应以功能性为主要设计原则，充分体现服装设计对人们体感的影响，将服装本身的实用功能、穿着对象、适应环境、款式风格等因素考虑其中，并在整个设计过程中都应以体现或强调服装的功能性为设计原则[2]。

3.2. 艺术性原则

一般而言，未经面料改造设计的服装相对简单实用，但在美观性和艺术价值方面可能会有欠缺，艺术内涵得不到充分发挥和实现。而经面料再造后制成的服装，其色彩、光影、版型等都通过最终产品反映出来。各种面料特质各异，面料改造设计时表现手法也不尽相同，制成的服装呈现的艺术效果也各不相同。艺术性是面料设计最为本质和灵魂的原则，只有将艺术性贯穿到面料设计中，才能使服装更具精神内涵，传递更为深刻的思想价值[3]。

3.3. 协调性原则

面料是服装的基础，服装是与人身体紧密相关联的。面料再造与服装的协调，体现在面料与服装整体色彩协调，材质相配，风格统一。面料再造与人体相协调，要求再造后的服装适应人的性格特征和着装风格，展现服装的个性化和特色。面料再造要与社会文化、习俗、环境协调统一，不同场合应着不同的服装。面料是服装造型艺术的物质载体。但若两者配合不当，那么看上去就无主次和个性而言，无法达到在形式和风格上的统一[4]。

3.4. 商业性原则

商业性是面料再造的突出特点。面料再造顺应了市场发展，它以消费需求为导向，为服装设计服务，最终形成服装商品进入销售市场。同时，设计优秀、制作精美的面料再造作品本身就是一件艺术品，它可以通过平面或立体形式装饰成画进行展示，这样可以达到刺激消费、引导消费、创造消费的目的。

4. 面料再造设计构思类型

面料再造属于创造性的设计技法，需要设计师具有创造性思维，从细节和局部做起。要研究消费者的需求动向，拓展面料再造的思维空间。

4.1. 灵感型设计

灵感型设计是指设计的思路来自于设计师偶发的灵感。因此，需将瞬间萌生的创作灵感和想法逐一记录、梳理、分析，形成面料再造的设计构思。设计师应学会从生活中寻找美，多留心和关注那些经常被忽视的事物，可以从自然界、传统文化、中外服饰中寻找创作灵感。大自然色彩肌理的启迪、书法绘画艺术的色彩线条、建筑造型空间的廓形及韵律美、舞蹈的形态、音乐的旋律都能成为设计师无限的灵感源泉。灵感型设计思维具有灵活性强、应用面广的特点。

服装面料的再造是一种成本较低，效果易见的手段，因此受到设计师们喜爱。通过特殊手法处理后的面料会有意想不到的效果，这给设计师们带来新的灵感和新的动力。他们可以根据服装风格的不同，设计出不同效果的再造面料，并以此来展示服装的个性，体现设计师独特的设计理念。

4.2. 主题型设计

主题型设计，是先由有关方面确定面料再造设计主题，再进行设计构思。诠释主题是面料再造的重要环节，要求设计者对设计主题的内涵有一个准确的理解和把握，然后开启设计思维，确定设计方案，直至完成创作。例如，在服装和面料设计比赛中一般都会设定统一的主题，参赛者可以从不同的角度和思路来理解主题。受众通过设计师的作品感受其中蕴涵的社会历史和文化传统，从而实现文化价值的认同。

4.3. 应用型设计

应用型设计是指有明确用途的面料再造设计。应用型设计因需要满足限定的要求而使设计思维受到局限，给设计带来一定难度。它要求设计师基于限定要求展开构思、积极探索，熟悉各种材料的性能特点以及穿着者的需求等信息，并加以整理，最终得出最佳的设计方案。另一方面，因有明确用途的限定，使应用型设计方向更加明确、针对性更强，也相对更容易把握。不同穿着对象、不同款式和风格的服装应选用不同表现手法的再造面料。例如职业衬衫应选择肌理起伏小而规则的再造面料，以彰显干练风范；时装宜选择新颖、时尚感突出的再造技法。

5. 面料再造在服装设计中的应用

服装设计的形式美，主要体现在服装的款式造型、色彩的协调搭配以及材料的恰当使用这三方面。要将再造面料成功运用于服装设计中，就必须遵循服装形式美法则。设计师只有对面料的延展性、悬垂性、耐磨性以及面料肌理、质地、纹样等深入了解后，才能正确合理地进行面料的二次设计，并在此基础上完成服装的整体设计。

5.1. 面料再造在服装局部设计中的应用

在服装设计构思中，有时需要突出强调某一局部，这时便可采用面料再造技法，对需要强调的部位进行二次设计。

服装面料局部进行二次设计，可以起到画龙点睛作用。它与服装款式设计相呼应，成为服装设计的一个出彩点和创新手段。它通过改变服装面料局部的肌理、质感和色彩，使其既与服装整体风格相协调，

又凸显其设计亮点。通常采用编结、织绣、抽丝、镶饰、缠绕、粘贴、堆积、镂空、拼接、添加金属铆钉等再造手法的综合运用。服装局部再造处理后，在视觉上形成有韵律的空间层次，使二维服装面料呈现浮雕般的艺术效果。主要处理领部、肩部、袖子、胸部、腰部、臀部、下摆或衣服边缘部位等。比如在服装领口、门襟处采用刺绣或珠绣，使该部位变得精致、生动，与面料再造前的服装形成鲜明对比，增强了服装的美学特征。在服装局部引入面料再造技术，既能展现服装细节的艺术魅力，又能丰富服装的整体视觉效果，已成为体现服装艺术设计创新能力和手段的一个标志，在国内外得到广泛应用。

迪奥 2007 春夏高定系列时装(见图 1)，以奇妙的设计、精致的剪裁、精美的再造手法，精彩分呈地展现了各具特色的服装作品。其作品最大的亮点在于服装整体造型与局部面料再造的有机结合。系列服装将折纸造型艺术融入其中，采用了刺绣、珠绣、层叠、拼接、编织、镶饰、褶皱等表现方法，完美地诠释了面料局部再造艺术在服装设计中的地位和作用。

Figure 1. Dior spring/summer 2007 couture collection
图 1. 迪奥 2007 春夏高定系列时装

5.2. 面料再造在服装整体设计中的应用

对服装面料进行整体再造处理，可以增加面料层次和色彩变化，改变面料整体风格，强化面料和服装的整体艺术效果，体现服装的设计理念。

实施“对面料进行整体再造，强化面料本身的肌理、质感或色彩的变化，展示服装设计师对面料与服装设计两者之间的把握和调控能力，而该类服装以突出面料变化为主，款式相对较为简单[5]。”面料整体再造后，赋予其新的生命和活力，给人们带来强烈的视觉冲击。这种服装设计方式，主要强调面料本身的变化，而不注重服装的款式设计。如为了彰显富贵、华丽，可以将珠片、雪纺等材料叠加在面料上。面料整体再造可以突显服装的夸张效果，彰显个性化特点。

日本著名服装设计师三宅一生，其成功的关键在于对面料的良好把握。每次设计服装前，他都要花费大量的时间和精力选配面料进行二次设计。他设计的具有独特风格的褶皱面料，依照人体曲线或造型需要来调整裁片和褶痕，然后以高科技手段完成褶皱形状，使之永久定型。运用这种面料和工艺制作的褶皱服装(见图 2)，在服装与人身体之间留有足够的活动空间。他设计的服装被称为“软雕塑”，他被称为褶皱大师。

Figure 2. Pleated clothing by Lssey Miyake
图 2. 三宅一生设计的褶皱服装

5.3. 面料再造在服装设计中应注意的问题

在服装面料再造设计时，首先应熟知面料的特性，如柔韧性、伸缩性、悬垂性、抗皱性等。不同特性的面料在进行二次设计时所产生的视觉效果、质地手感、肌理层次及服用功能千差万别，因此在挑选材料时应格外留心。此外，面料再造设计不应偏离服装的整体风格，要使服装的款式造型、色彩搭配与面料本身特性相协调，最终呈现和谐统一的视觉效果。因此，合理选择面料，将其再造出肌理丰富、造型别致的效果，是特色服装设计的关键环节。面料是服装造型的载体，它们相辅相成，相得益彰。例如，肌理突出、立体感强、风格独特的面料应采用简洁的款式造型，以此衬托出面料的精致；相反，简约的成品面料应着重在款式造型上下功夫，宜采用夸张的手法，以突出服装的造型之美。如若二者搭配不当，服装的整体效果就会大打折扣。所以，服装设计要以设计主题风格为主基调，从面料着手，合理地进行二次设计，将面料潜在性能和材质、肌理、风格充分展现出来，最终将再造面料完美地融入服装的整体风格中，形成和谐统一的整体。

6. 结语

面料再造是服装设计领域一门不可小觑的技法。设计师要想在保留面料原特性的基础上，设计出理想的面料效果，就需要突破传统，大胆创新。面料设计作为服装设计的重要组成部分，突破了服装设计的瓶颈，为服装设计师的创作开辟了又一路径。进行面料再造设计时，应根据服装的款式特性，挑选贴合需要的面料，因材施艺，这样才能将服装设计的魅力充分展示出来。

参考文献

[1] 雷兴武. 服装设计中面料再造艺术的运用[J]. 中国高新技术企业, 2015(17): 54-55.
[2] 龚建培. 现代服装面料的开发与设计[M]. 重庆: 西南师范大学出版社, 2003: 7.
[3] 杨陈. 服装面料的再造设计[J]. 国际纺织导报, 2016(3): 62-64.
[4] 韩云霞. 面料再造在服装设计中的研究应用[J]. 滨州职业学院学报, 2007(4): 77-80.
[5] 邓玉萍. 服装设计中的面料再造[M]. 南宁: 广西美术出版社, 2006: 11.