

服装材料与服装设计

欧阳静

(工业设计系)

服装材料可以概括地分为两大类,即面料与辅料。服装设计就是以服装材料为基础,以活动的人体为对象,将设计师内心的构思和意念,通过美学原则的应用(比例、均衡、夸张、韵律、节奏等),表达为具体的服装造型与形态。因此服装材料与服装设计之间的关系极为密切。如果离开了材料这个物质条件,设计无疑就成了无源之水和无本之木;同样,如果离开了设计这个表现手段,材料也就无法得以充实和丰富。所以材料与设计是相辅相成、互为依存、互为发展、互为促进的。

早在远古时代,我们人类的祖先为了适应自然环境,求得生存,利用当时当地丰富的自然资源制成合适的装束。如生活在北极的爱斯基摩妇女,为适应极地的严寒和长途的跋涉,用保温性强的动物毛皮制成宽大的,带有长长后摆的挡风衣。设计这种款式的作用有两个:其一是宽大的空间可将婴孩安全可靠地背在其内,其二是长长的后摆可当防寒防潮的坐垫。由此可见,早在原始时代,服装材料与服装设计就是相连的。今天,随着现代社会的发展,科学技术的进步,人类审美观的提高,这两者的结合就显得更为紧密和重要了。

服装材料的历史源远流长。人类对天然服装材料的利用要远远早于化学合成服装材料,而在天然服装材料中,毛皮、皮革的利用又早于对棉麻丝毛纺织材料的应用,化学合成材料的应用则是本世纪才出现。不同的服装材料经过不同的纺织印染整理加工处理后,具有不同的性能特点和质地风格。如织锦缎光泽明亮柔和,色彩艳丽美观,质地平滑挺括,风格华贵富丽。正是这些不同的颜色光泽,图案花纹,质地风格、性能特点的整体组合,就构成了种类繁多、性能各异的服装材料的大千世界,为淋漓尽致地表现和发挥服装设计开拓了广阔的新天地。

现代服装设计是以满足服装的实用性与美观性要求,充分表现着装者个性,以达到追求综合美为目标的。而构成服装设计综合美的一个重要组成部分和不可缺少的基础要素就是“材料美”,其内涵有材料的实用美、质地美、色彩美、图案美。在现代服装设计中,如何科学合理地选用服装材料,充分展现和发挥服装材料的美感是尤为重要的,下面就服装材料的实用、质地、色彩、图案花纹等方面来认识服装材料与服装设计之间的联系。

1 实 用

服装材料的实用性是指它通过裁剪、缝纫工艺加工成服装后,能够满足和符合适应气

候、保护身体,便于活动的服装功能,具有护体舒适方便保健的实用功能性。实用性包括强度、弹性、耐磨、耐热、耐气候、耐霉蛀、吸湿、透气、保温等对人体活动的适应性和人体穿着的舒适性。服装材料的这些实用性与它本身的性能特征及纺织染整等加工工艺所引起的织物性能直接有关。比如,吸湿性取决于材料本身的内部结构,纤维材料内部结构较疏松,所含亲水基团较多,则吸湿性就较好,象天然纤维和人造纤维这类材料。而保温性则受织物的结构影响很大,织物内部所含干燥静止的空气愈多,保温性就愈大,象含气量大的卷曲、蓬松、起毛这类材料。在服装设计中,应注重材料的这些实用性能,充分利用和展示材料适合用途的实用美和功利美,和古代的传统服装相比较现代的服装设计更是注意这一点。

服装因用途的不同可分为许多不同的种类,不同种类的服装又有着不同的设计因素,在众多的设计因素中,护体的舒适性是首先必须考虑的实用因素。比如设计内衣时,因内衣直贴皮肤,故需具有保护身体所需的舒适保健的实用功能。所以一般宜选用具有良好手感和卫生性能的材料,如棉麻丝织物和带有天然纤维混纺的织物或针织物,而最普通泛用的是柔软吸湿性较好的纯棉织物。为适合季节气候的变化,符合人体生理的需求,设计夏服时,就一般宜选用细纱粗织、针织、凹凸、绉纱等一类疏松、透气、吸湿放湿好、不粘体的轻薄材料,如双绉、乔其纱、泡泡纱、人造棉、富春纺、纯棉、麻类织物等,以达通风、驱热散热、凉爽舒适的目的。而设计冬服外衣时,选材则要考虑到保温性,一般宜选用透气量小、含气量大、保温性好的材料,如不易透气的皮革、编织密实的绸缎、保温性好的粗纺呢绒、起毛、羽绒、双重织物等。衬料、里料、缝线、钮扣等各类辅料决定着服装的保形和穿着状况,它们的选用也关系到服装的护体舒适与否。选用时应与服装设计相符,注意不同辅料的不同实用性能,以使服装造型和穿着取得较好的效果。这一切都是说服装设计首先得具备护体舒适的实用性,如果脱离了实用性,设计价值则难以存在,服装也就无法成立。

2 质 地

服装材料的质地是针对其外观而言的。在种类繁多、形态各异的服装材料的大千世界里,由于纤维原料、纱线结构、织物组织及后整理工艺的不同而形成了软、硬、厚、薄、刚、柔、皱、挺、松、紧、粗、细、稀、密、轻、重、光、毛、光泽等多种不同的质地,这些不同的质地,通过视觉和触觉又给人以不同的感觉。如就纤维原料来说,棉布的质地柔软轻便,给人以纯朴亲近的感觉;麻布的质地粗硬刚挺、给人以粗犷豪放的感觉,呢绒的质地丰满,弹性优良,给人以平稳深沉的感觉;丝绸的质地轻盈飘逸,光泽柔和,给人以华贵富丽的感觉,皮革的质地光滑细洁,纹理自然,给人以潇洒高贵的感觉。就织物来说,有三种基本组织,即平纹组织、斜纹组织、缎纹组织。平纹组织的质地紧坦,给人以平整板实的感觉;斜纹组织的质地挺括,斜路清晰,给人以严谨整洁的感觉;缎纹组织的质地柔滑,富有光泽,给人以艳丽高雅的感觉,由这三种基本组织的变化和混合就能产生不计其数的其它组织和相应的质感。就后整理方面来说,不同的后整理工艺更能对织物产生多种不同的质感变化,如轧光轧纹整理,使布面呈现光泽和纹理,给人以华丽新颖之感;起毛整理,使布面形成一层丰满的绒毛,给人以厚实温暖之感;水洗整理,使布面产生折皱,给人以自然随意之感,等等。材料的不同质感一旦与合适的服装造型相配,更能显出材质的新颖感,突出服装的独特感,产生一种科学与美学相互融合的综合性效果。

材料的质地与穿着场合、穿着者、季节有关。如在办公场合,应选用挺括庄重的质地,以使人产生稳重信赖感;在休闲场合应选用柔软弹性的质地,以体现轻松愉快感;体胖者不宜用太薄而又柔软下垂的质地,也不宜用太厚而又硬挺发光的质地,以避免增加体积膨胀感;轻薄软爽的质地适合于夏令时节,以产生凉爽感,而厚重密实的质地则适合于冬令时节,以产生温暖感。当然材料还与款式有关。款式主要在于轮廓线条,这是服装设计重点,因为服装的轮廓线显示了其用途和外型,表现了服装的美感。然而对轮廓线的形成起决定作用的就是材料的质地。服装上显露的轻飘柔和纤细的轮廓线条完全取决于轻薄软的质地,而沉重刚硬粗大线条的产生则完全有赖于厚重挺的质地。此外充分利用各种不同质地的材料相互镶滚拼贴,这也是服装设计中常用的一种方法,如呢和缎、棉和丝、光面革和绒面革等。只要运用合理,配置得当,就能使不同的材质在相互对比烘托下更加突出醒目,平添几分情趣,既美观又经济。由此可见,材料的质地与服装设计息息相关,紧密联系,根据质地来设计,就能将被动的选材变为主动地构想,在造型、结构、装饰等各方面均能获取事半功倍之效,达到理想的设计效果。为此当今服装设计非常重视发挥和表现材料的质地特点,善于运用和强调材料的肌理效应,以体现服装的实用功能和艺术效果,反映时代精神和风貌,这标志着服装设计的一个重要变化,也是现代服装设计的一大进步。

3 色 彩

色彩是光投射在物体表面上经反射后所产生的一种物理现象。它对人的视觉神经有着强烈地刺激作用,给人留以深刻的印象,并由此使人产生各种联想和感觉。如红色使人联想到太阳、火焰、喜庆、胜利,产生温暖兴奋的感觉,绿色使人联想到春天、绿野、生命、和平,引起自然安全的感觉等等。人们对服装材料和由其制成的服装的第一观感就是色彩,其次才是质地花纹、款式结构、细部等一些形状和特征。这就是说,与质地花纹、款式结构相比,色彩的感染力要强烈得多。因此在消费中,对色彩的好恶就直接左右着消费者对材料和服装的取舍,在加工和设计中,染色的好坏,色彩的协调和配色的优劣与否又直接影响到了材料的价值和设计的成败。如一块品质昂贵的材料会因其染色加工的欠佳而影响它的价值,相反即使是一块平淡无奇的材料也会因其不同寻常的迷人色彩而生辉夺目。色彩运用处理得当的服装材料,必然倍受服装设计师的注目和青睐,有助于大大提高材料品质和服装档次。可见服装材料的色彩及其在服装设计中的作用相当重要。

服装材料的色彩是通过染色加工而产生的,它与一般的色彩不同,即除了具有色彩本身的感觉外,还与材料的质感紧密相联。相同的色彩用于不同的材质上,使人产生不同的感觉。如同样的黑色用于富有光泽的丝织物上,使人产生高雅华贵感,而用于棉织物上就有一种沉静朴实感。因此服装设计就不能忽视材料质地对色彩感觉的影响作用,灵活巧用材料色彩进行服装配色,是服装设计的关键。

服装的色彩是通过其材质色彩表现出来的,它既体现了实用性,又体现了审美性,然而在这两者中更是侧重于体现后者,这是由于爱美追求美是人类精神生活之首要。所以在服装设计和配色中,应通过对其材质色彩的选配组合来充分体现服装色彩的实用和审美这两重性。比如在烈日炎炎的盛夏季节,为了增加服装的抗热性,所用材料的色彩一般常常选配对太阳热线反射量大的白色或明度高的浅淡色,在严寒冰冷的隆冬季节,为了增加服装的保暖

性,材料色彩又多用对太阳热线吸收量大、明度低的深暗色。又如在越南自卫反击战中,我军穿上与大自然中树林山野色彩相似的迷彩作战服,有效地起到了保护自己、杀伤敌人的作用。再如医院的医护服选配白色,具有清洁卫生的作用,但手术工作服却选配柔和的蓝色调,以利在水银灯下顺利进行手术,等等。这些事例都证明服装色彩具有实用性,它与服装实际的使用功能相关连。而服装色彩的审美性则是与服装艺术的美观功能相关连的。服装配色只要与穿者的形象气质、穿着的环境场合、季节气候、材料质地、服装款式相协调,具有整体感,秩序感、韵律感和时代感,必然会产生强烈地艺术感染力和表现力。对材料色彩的选配组合常用调和对比的方法,以获取自然和谐统一的艺术美感。如利用同种色的深浅或明暗差别配色来产生一种统一的和谐美,形成端庄沉稳的服用风格;而对比色的恰当运用则会产生一种变化的韵律美,构成活泼明快的服用风格。因此材料色彩在服装设计中占有重要地位,同时服装设计也离不开材料色彩,只有这两者的巧妙配合,相互依托,才能表现出材料色彩的活力和时新服装的魅力。

4 图案花纹

服装材料上的图案花纹是用印染、绣花、织造、后整理等多种工艺方法形成的。其中广泛采用印染和织造这两种工艺方法在单色面料的表面上,利用印花色浆印染出动物、植物、人物、风景、几何形体等各种图案、以及在织物上利用纱线配置和组织结构的变化织造出凹凸纹、人字形、条格、透孔、提花等各种花纹。这些千形万态、多姿多彩的图案花纹在人们的精神生活和物质生活中具有十分重要的作用。在精神生活上,它能装点社会环境,增添人生乐趣,充实人们的精神生活,提高人们的审美情趣;在物质生活上,它有助于提高人们的物质生活水平,这是因为材料上题材繁多的图案花纹不仅可以遮掩服装面料在原料和织造上的缺点,弥补织物外观上的某些不足,为材料增加新的实用性能,而且还可以丰富和突出材料的质地色彩,消除素色织物上的单调感,为材料增加美的视觉效果。

服装材料的图案设计与其质地有关。质地不同所采用的图案花纹就有所不同,从而使材料的用途也随之不同。如一般在质地轻薄柔软的棉布丝绸上适宜装饰生动活泼、艳丽明快的图案花纹,以做年轻女性的夏服材料;而在质地厚重挺实的呢绒上则以规整严谨的条格点等几何纹样点缀为宜,以用于中年妇女的秋冬季服装材料。材料图案花纹的良好效果,只有在与面料质地的有机结合和相互协调中,才能体现出来。

在衣着生活中,有图案花纹的面料被大量用来设计制作成服装。当利用这类材料进行服装设计时,必须考虑到成衣后穿着的适用性和美观性。所以这就要求材料图案花纹的选用必须与穿者的体型年龄、穿着环境、服装造型结构等因素结合起来。如果面料图案花纹在服装上的位置安排得当,处理手法巧妙,与服装的造型色彩相协调,则势必能调节穿着者体型,调和服装色彩,横生图案妙趣,达到增加美感的目的。为此在服装设计中,常用图案花纹给人带来的视错觉来调整人的体型,弥补形体比例上的某些缺陷,起到美化人体的作用。如体胖者的设计重点在于增加高度,减弱宽度,故应避免使用大花大格、横宽条纹、曲线形或圆形的图案,以使之看来挺直、纤细、修长;而体瘦者的设计应设法增大体积,故一般宜选用横条、方格的图案,以使体态具有丰满健壮感。利用印花面料与素色面料之间的镶拼组合来增加图案和服装的趣味性,体现强烈的时代感,这也是多用的一种设计手法。印花面料之间的

镶拼组合,在其图案色彩上应注意突出重点,有统一整体感。将大小不一的花纹、宽度不等的条纹、相互呼应的图案以及色彩相近或相补的两种印花面料,相互搭配组合在一起,均能产生较好的效果,几种不同方向的条纹镶拼,显得活泼丰富,富有动感。印花与单色面料的镶拼,则烘托了花样的柔美。此外在设计中还采用材料图案花纹与服装造型结构、穿着环境取得相互适应配合协调的方法来增加服装的观感,提高生活情趣和工作效率。如裁缝时,对有条格、团花、倒顺花图案的面料需要精确地对条对格对花和顺花。花型较大的面料一般适合制作宽肥舒展的长裙,而中小型花适用于面积较小、曲线变化较大的上衣或窄小的裙子。造型结构复杂的最好选用呈散点布局的图案花纹,反之可用满地花纹样。欢乐的环境需用自由奔放、生动活泼的纹饰来点缀,严肃的环境则以小型严谨的纹样较合适等等。所有这些都说明了图案花纹是服装材料的一个重要因素,它对体现和突出材料的自然美和设计美及服装的穿着效果有很大的影响。在服装设计中,只要重视图案花纹的合理运用,并结合以富有活力的色彩,则定会使花、色相映互衬,为服装添花增色。

总之,服装材料的实用性、质地、色彩、图案花纹与服装设计都密切相关,这四者之间相互结合,相互烘托,统一存在于材料中,成为构成材料美的重要因素。在物质文明和科学技术高度进步发达的今天,服装新材料的大量涌现和纺织服装业的日新月异,给服装设计带来了深刻全新的变化。加强材料和服装的结合,注重利用材料美来显现服装美,力求达到材料与服式的高度统一,为当前服装设计发展的一个重要特点。因此这就要求我们认真研究服装材料,努力掌握和善用材料特性,积极探索材料与设计之间的有机联系,以设计出更多地实用舒适、美观新颖的服装来满足人们衣着文化的需要。

参 考 文 献

- 1 杉野芳子.英蔓译.服装设计.台湾商务印书馆
- 2 吴丽娟等.服装学概论.台湾汉家出版社
- 3 戚嘉运.纺织品的应用科学.上海科学技术出版社,1982
- 4 杨小凯主编.新潮着装艺术.中国国际广播出版社,1988
- 5 周峰主编.实用美术(24).上海人民美术出版社,1987
- 6 袁杰英主编.时装与衣料.纺织工业出版社,1984