

抽纱艺术在服装设计中的应用与研究

摘 要

抽纱是一种古老传统的手工技艺，运用到服装上能够与服装面料产生对比、协调、统一、变化等装饰性极强的视觉效果，因此作为服装设计的材料元素越来越多的引起设计者的关注。

本研究从设计美学的角度，通过对享有“抽纱之王”盛誉的青州府花边和百带丽两个典型品种的分析研究，归纳简化出抽纱最基础、最根本的形态元素“线型”，通过研究抽纱艺术的制作工艺以及线型元素构成形态艺术的特征规律，探索线型元素在服装设计中必须遵循的美学规律，寻找解决简单材料下塑造丰富多样的造型形态、质地变化的创作方法。

本研究主要分三个方面进行：

- 1) 研究相关文献。考查与抽纱有关的历史、品种、工艺特征、产品效果等内容，确认不同品种间共同的基本组成成分。
- 2) 研究相关图片。运用抽纱的典范作品，分析抽纱及其元素创新的途径和手段。
- 3) 理论与实际相结合。

本人在“2006 时尚中国—经编服装设计大赛”中有 4 套作品尝试运用抽纱工艺作为装饰，作品获得铜奖；“2006 年全国首届校园服装设计活动”中，参赛的 6 套作品也使用了抽纱工艺作为装饰，获得

金奖；“2006 年东华 YKK 服装设计大赛”中有 5 套作品参赛，届时将以拉链这种特殊线性元素为材料，结合抽纱工艺展现作品风采。

通过本研究得出如下结论：1) 抽纱及其元素在服装设计领域中尤其是在材料创新领域中体现出灵活多变、复杂多样的特点；2) 抽纱在塑造形态上表现出的造型手段符合艺术设计的一般形式美法则；3) 抽纱应用到服装设计中起到提升服装附加值的作用；4) 对抽纱线形材料的创新可以起到服装材料二次创新的作用。

关键词：抽纱，线形材料，材料再造，形式美，产品附加值

STUDY AND APPLICATION ON HEMSTITCH IN FASHION DESIGN

ABSTRACT

Hemstitch, which can bring out some intensively visual impacts such as contrast, harmoniousness, unification diversification and so on, is a kind of antique and traditional handcraft. So it is attracting more and more interest in garment design as a factor of textile materials.

In this dissertation, linotype was deduced in a simple style as a basic and essential structure factor of Hemstitch by studying two typical production, Battenberg and Qingzhou lace which produced in Qingzhou that is well known as a kingdom of Hemstitch. In order to seek out the ways of shaping various form and diverse textures in a simple textile material, the principle of hemstitch making crafts and plastic arts composed by the linotype factor was investigated. The aesthetic principles of linotype factor in fashion design were also investigated.

This study mainly contains three aspects:

- 1) Consulting relevant references. History, varieties, craft character,

production effects of hemstitch were examined. The same basic elements in various productions were confirmed.

2) Investigating the relevant photographs and sketches. The creative approach and means in hemstitch and its factors were analyzed by studying typical productions.

3) Combining the theory and practice.

I've tried to apply the hemstitch crafts in fashion ornament. Four works won copper medal in "2006's Fashion China-Game on Tricot Fashion Design". Six works won golden medal in "the First Game on Design of School Uniform of China in 2006", and hemstitch crafts were also used as ornament in these works. Five works will take part in "2006's Game on YKK Fashion Design of Donghua University". Zipper, a special linotype textile material, being united with hemstitch crafts will be applied in these works to exhibit the elegance of hemstitch crafts.

In this study, Conclusions were summed up as follow: 1) Hemstitch craft and its elements showed multi-shapes and unusual diversities in fashion design, especially in the creative chooser of textile material. 2) The means of hemstitch shape were in accordance with the principles in common means of molding shape beauty. 3) Hemstitch crafts being used in fashion design can upgrade the additional value of garments. 4) The innovation in hemstitch craft linotype textile materials can act as a second innovation in fashion design.

KEY WORDS: hemstitch, linotype textile material, material reforging, shape beauty, additional value.

东华大学学位论文原创性声明

本人郑重声明：我恪守学术道德，崇尚严谨学风。所呈交的学位论文，是本人在导师的指导下，独立进行研究工作所取得的成果。除文中已明确注明和引用的内容外，本论文不包含任何其他个人或集体已经发表或撰写过的作品及成果的内容。论文为本人亲自撰写，我对所写的内容负责，并完全意识到本声明的法律结果由本人承担。

学位论文作者签名：姜红惠

日期：2007年1月14日

东华大学学位论文版权使用授权书

学位论文作者完全了解学校有关保留、使用学位论文的规定，同意学校保留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和电子版，允许论文被查阅或借阅。本人授权东华大学可以将本学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索，可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存和汇编本学位论文。

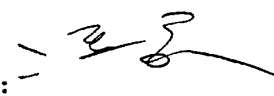
保密 ☐，在 _____ 年解密后适用本版权书。

本学位论文属于

不保密 ☐。

学位论文作者签名：姜红惠

日期：2007年1月14日

指导教师签名：—

日期：2007年1月14日

第一章 绪 论

1.1 引言

抽纱、刺绣和蕾丝是同源同宗的古老手工艺术，起源于意大利。抽纱像所有面料、辅料一样作为重要的材料设计元素运用到服装设计、尤其是女装设计中。

本文在通过研究抽纱发展和现状，对典型抽纱品种进行分析，着重探索抽纱的艺术含义和抽纱及其构成抽纱艺术品的基本材料元素在服装设计中体现的美学规律，阐述材料与元素、元素与形式之间的相互依存关系，以及抽纱在设计中的重要地位和材料创新的重要意义，重新认识和利用古老传统艺术，解构重组新材料，扩大设计元素和要素范围，以适应严峻的市场形势条件下创新改革的要求。

抽纱艺术在服装设计中一直扮演着材料的角色。

15 世纪的绘画理论家兰西洛蒂（Francesco Lancilotti）认为艺术设计的重点是艺术表现的各个要素的处理和组成元素的有机结合。20 世纪中叶，在各艺术学校中教授的基础设计（Basic Design）课程，立足于艺术形式要素点、线、面之间的组合与排列^[1]。到 21 世纪为止点、线、面仍然是造型艺术中组成形式美的最基本形态要素。服装艺术设计要求设计的服装除了体现服装的功能价值和市场价值以外，更具备装饰性。熟练运用材料进行点、线、面、体积的塑造，使服装在形式上达到的对比、和谐、统一的形式美，材料上达到丰富多样的材料美；工艺上达到精工细致的工艺美。服装设计的过程也是设计师满足穿着者心理需要附加的审美价值的过程。因此在进行设计之前掌握材料基本特性是十分必要的。

本文通过研究传统手工抽纱艺术的起源和历史，对两个典型的手工抽纱：具有“抽纱之王”美称的棒槌式青州府花边及其制作工艺，和接近带有半机械半手工性质的盘带式抽纱品种的百带丽制作工艺进行比较研究，综合抽象出构成和组成这两种手工艺形式的最基本单位，并将其总结为抽纱线形元素概念。并结合线形元素独特的组合方法，对在服装艺术设计中抽纱及其元素运用的基本美学规律做出判断和总结，探求创造性地利用这些规律的方法和手段，让古老的抽纱之花以崭新的面貌绽放在时尚花圃中。

¹ 《艺术设计美学》陈望衡 武汉大学出版社 2000 7 第一次印刷 P2

1.1.1 课题来源

本课题的提出受到以下四个方面的因素的影响。

1) 抽纱材料特性带来的启事

品种繁多、图案精美清新的抽纱产品其实由简单的原色或白色的带子和线织成，这就给本课题提出一个重要启示：简单的材料通过多样手法组合可产生复杂多变形态造型，如何让简单的元素排列组合出复杂多变的形态，也就是说组成形态的具体方法和规律探索是本课题研究的主要内容。

2) 个性化市场形成具备了抽纱成为时尚的条件

收入提高，时尚消费群体扩大，消费目的和消费意识正在逐步明确和养成。一部分青年消费者青睐那些既有装饰又有个性的服装品种，没有个性的装饰和款式已经渐渐失去对他们的吸引；另一方面收入较高的时尚消费群体（政界要员、经济巨头、影视明星、高级白领等）出席繁多的应酬和聚会，这里是交际交友的好场所，也是体现个人良好品味的好机会。提升品位的表象之一就是穿衣打扮得体入时、符合身份特征、体现收入水平。抽纱服装如果设计得当，能够极大的张扬个性，它本身蕴涵的内在价值具备了体现身份和趣味的条件，当高层次的人士越来越多的接受这种服装的时候，就具备了成为时尚的条件。

3) 抽纱强烈的艺术感染力

“抽纱就像开在女人身上的花”是广大女性喜闻乐见的艺术形式，具有浪漫优雅、轻柔曼妙、高贵典雅气质，深受广大女性消费者的喜爱，具有广阔的市场前景。

4) 继承古老传统艺术和材料创新的要求

打破旧的规律重新认识组成元素进行解构重组，是一种经典而可行的思路。创新不是简单的重复和模仿，而是彻底打破常规，寻找可能引起发展和创新的最基本的要素，发现创新的规律并找到运用这个规律的方法。尤为可贵的是要做好接受创新发展以后新品种、新材料的准备。

1.1.2 本课题研究背景与现状分析

研究本课题前，笔者以“蕾丝、抽纱、花边、刺绣”等关键词搜索了万方数据库和中文期刊数据库以及各种网络文档，发现有关抽纱历史、制作过程、设计

手段和方法的著作和论文；也曾经在上海图书馆以同样的关键词搜索，发现刺绣和抽纱图案设计方面的著作；使用英文单词“LACE”进行搜索，发现欧洲艺术百科全书中有有关蕾丝的历史和工艺记载，以及专门的抽纱工艺教科书。

这些资料大体分为四类：

1) 从历史的角度对抽纱的研究

清朝末年，西方文化进入中国，一些西方商人看中了中国的廉价劳动力这类文章实际上是对抽纱历史的考查。如：邹敏讷，周飞跃编著的《中国刺绣》，林锡旦的《中国传统刺绣》；郭马风，魏影秋的《潮汕美术陶瓷与刺绣抽纱》等。这类文章研究的是抽纱的起源以及在各个历史时期的变迁和发展状况。以山东抽纱为例：山东的手工抽纱最早在烟台地区引进然后在全国沿海地区逐渐发展起来^[2]（也有称最早在汕头引进）^[3]。

有欧洲传教士看中中国沿海妇女精湛的绣花技艺，在中国沿海农村制作欧式绣品，回国销售。“抽纱”由此传入中国。抽纱就是按照花纹图案的需要，在布料上抽去一定的经、纬纱，形成网格状，然后再通过编、勒、雕、绣等工艺手段，形成图案。这是中国传统绣花所不具有的工艺。

1894 年英国传教士马麦兰(音)在烟台设立了教会手工学校，自此，一种被称为“爱尔兰花边”的西方抽纱工艺在鲁绣之乡流传开来。20 世纪 30 年代，各类抽纱商行在山东半岛大量出现。据资料记载，到 1936 年，烟台周边各县，专门从事抽纱绣花的商号、工厂有 150 多家，其产品占烟台出口总数的 50%以上。

兴旺的产业促进了国外抽纱花样和技法在中国民间广泛流传。后经过胶东一带民间传统鲁绣艺人演绎整理，一种通过“抽、绣、编、锁、勒、挑、补、雕”等技法在白色亚麻或棉麻混纺布上制作各种装饰纹样的“抽绣”艺术诞生了，刺绣花纹具有了粗犷雄健、色彩富有变化的浓郁的地方特色。

2) 从技术的角度对抽纱进行研究

着重探讨抽纱的技法、设计、生产手段。如潘鲁生的《刺绣与抽纱设计》，陶凤英、吴培瑾、王更生的《抽纱技艺》，李永平的《刺绣抽纱技法》等。抽纱从最原始的手工制造到现在的机械化生产，表明抽纱生产方式的变迁，反映了从个人到社会的变革，机械化生产大大的提高了生产效率，同时也为抽纱产品这个

² 潍坊市志办.潍坊市志.潍坊.第二卷，743 页

³ 杨坚平，潮汕抽纱，广州人民出版社，2005 年 11 月，P66

“昔日堂前燕”，提供了一个“飞入寻常百姓家”的理由。随着时代的变迁，机器生产的针法也不断创新。大多数的手工抽纱工艺品生产逐步由机械生产代替而成为新型的产品，手工业逐渐失去生命力和生存空间而面临破产。技术发展带来了先进与落后，传统与革新的关系问题。

3) 对抽纱艺术设计方法的研究

这类文献从工艺美术的角度对抽纱艺术进行考查研究。如民国时期出版的《现代刺绣范本》，夏大双的《抽纱图案》，（美）Heinrich J. Schmidt, *ENCYCLOPEDIA OF WORLD*, 和（美）Nenia Lovesey, *The technique of needlepoint lace*, *The Larousse Art Craft Series Larousse & Co.*等等。对抽纱与服装设计的关系没有特别的深入的介绍，通常在讲述到某种特殊工艺或者品种时，作为范例一带而过，或罗列几个特定图片。书籍内容多为照片和图片示意，主要是对抽纱工艺作出解释的同时，进行图案设计的理论指导。

4) 期刊杂志发表的论文

通过万维网和东华大学图书馆搜索关键词“抽纱”、“刺绣”、“蕾丝”、“LACE”等词汇的搜索，共搜索出论文 900 多篇，其中中文期刊 600 多篇，西文 300 篇左右。通过筛选这些论文（有些甚至称不上论文，只是介绍性或解释性的文章）剔除重复的文章，所剩寥寥数篇与艺术设计有关的论文。

国外的论文里面只找到 6 篇与抽纱艺术设计相关的论文，如日本建筑日本学会会计画论文集涉猎到从艺术设计的角度研究抽纱设计方法。少有研究者从设计美学和方法论的角度去探讨抽纱与服装设计的关系。

从美学角度上重新审视抽纱艺术与服装设计的关系，发现和找到两者之间的联系规律，是一个很值得研究的问题。

抽纱艺术是由欧洲传入我国的手工艺工艺美术的一朵奇葩，直译作——蕾丝，俗称花边。长期以来在我国出口创汇中占有比较重要的地位。2006 年国际上掀起一股流行蕾丝热潮！国内外服装设计领域大量使用蕾丝和花边作为服装的设计元素，一时间宽窄不一、颜色各异、层层叠叠的花边和若隐若现的蕾丝给女性平添了许多优雅的少女气质和高贵的贵族风范。

国内抽纱行业在 2006 年得到突飞猛进的发展，产品不但在国内供不应求，还远销东南亚和欧美等地。据深圳抽纱花边器材销售部门统计，他们的抽纱机销

售合同已经预订到了 2008 年。

机械抽纱来势如此凶猛，手工抽纱却处在事业的低谷。在 2006 年上海举办的中国国际纺织面料及辅料（秋冬）博览会上，在蕾丝区域多数是机械抽纱，虽然只有寥寥数家手工抽纱参展商，值得高兴的是：这些厂家正在尝试通过新的途径研制开发新产品提高产品价格和打开销路。

20 世纪国际上习惯使用抽纱装饰服装的大师大有人在：菲利普·维奈特、乔尔·法兰撒·克拉埃、索尼亚·里凯尔、费雷等，都曾有过设计抽纱类服装的经历。

那么抽纱到底是什么东西？为什么能引起这么多大师争相使用？用在女装当中起到一种什么样的装饰效果呢？

抽纱分两大类：手工抽纱和机械抽纱。

手工抽纱以棒槌型青州府花边和盘带型百带丽花边为例，两者皆属手工抽纱的类。尤其是青州府花边因其构成手法独特、花型设计精美、制作加工手段灵活、技术含量高、成品豪华奢侈等特点，被誉为“抽纱之王”。但因其制作工艺复杂，成品质量受到手工艺人工艺水平高低的限制，费工费时等特点，使得手工花边不能得到广泛运用，尤其难以在广大普通消费者中推广。

国际上，日本、西班牙、意大利等国家对抽纱服装有偏爱，习惯将加工环节投放到中国制作，中国是整个抽纱服装设计环节中的一部分。国内很多抽纱厂家尝试设计生产过工艺服装，有些服装样品甚至在国际服装博览会或者交流会上还得到过国外服装设计界的高度赞扬，如汕头抽纱厂和青州抽纱厂等多家抽纱厂都曾经制作过满工或半工的服装。但是，由于厂家受到工艺量大、市场统筹策划能力欠缺、没有成熟、新颖的设计理论作引导和产品缺乏正确的品牌形象宣传等多个方面的影响，生产的产品仅作为礼品赠送宾朋，聊作收藏之用，并未流通于市场，因此在国内手工抽纱品种没有在真正意义上进入中国时装设计领域。

机械抽纱的种类更加繁多，现在市面上通称做蕾丝的都属于此类。此类产品由大机器生产，种类繁多，质地轻薄通透、飘逸柔美，图案变化丰富、产品质量稳定，特别适合制作女士内衣和豪华礼服。

站在服装设计的角度看抽纱这中材料，无论在装饰性、材料美、内涵和附加值等几个方面都表现出来巨大的优势。

国内抽纱服装几近泛滥，优质精品却极其罕见。综括起来国内抽纱类服装主要存在以下几个问题：

1) 市场分析不到位，缺乏对需求市场进行科学细分和理性分析

手工工艺品以及手工工艺生产的产品耗时长、耗工量大、人工成本高，在市场价格上属于中高档价位，有特定的具备一定购买力的消费群体，成品洗涤后需要搭理，费工费时非大众化产品。因此不能简单的延续常规装饰手法就能获得市场，必须进行广泛的市场调查，对消费群体进行细分，针对需求状况进行服装种类的设计。

2) 设计师接收信息量小，时尚性差，设计力量薄弱

手工抽纱生产加工人员多为农村农闲劳动力，农闲时劳作，工作时间不稳定，除了质量难以把握以外，还可能延误交货日期。抽纱厂家设计人员长期以设计抽纱图案和设计工艺为主，对流行把握不准确，设计生产的服装样式落后于时代潮流，不能引起消费者的消费欲望。

3) 抽纱设计与服装设计脱节，缺乏大胆的创新意识

抽纱设计者不懂服装设计，设计者接受信息量少直接沿用古老的制作工艺，不能融入时代特征，古板老套。产品市场受挫，无法获得意料的效益，碰壁厂家纷纷放弃，转加工业。

4) 机械抽纱制造缺乏个性

大机器生产的最大缺点就是缺乏个性。数量多，质量好但不能微量加工。小型抽纱机打小样也要 100 米以上，同样造成物质上的浪费；样板通过电脑输入，制版设计的灵活性受到限制。

1.2 课题研究的对象和内容

“在设计中，通过现代科学技术和工艺手段来表现和发挥材料的特性和美感，并按照设计意图进行艺术处理，是现代设计美学所表现的一个显著特征。”本研究的对象主要针对手工抽纱展开，并从众多的手工抽纱品中抽取代表山东潍坊地区特色的青州府花边和百带丽，归纳其设计构成要素，简化出基于这两个抽纱品种的抽纱元素的概念和内容，结合本文作者创新的方法理论要点，从设计美学的角度审视运用形式美法则和设计规律，如何将抽纱元素运用到女装设计中，

使其在形式美、材料美、技术美、价值体现等方面的体现出优势。发现和找到存在的问题以及合理的解决方案。并着重探索抽纱在塑造形态和材料创新方面的审美规律。

据《潍坊市志》记载：青州府花边因开始是在青州府生产，故名。后来发展为多样的产品形式，并在花边造型设计和织工技法上发生明显变化，形成明显的地方特色，被誉为“抽纱之王”^[4]。百带丽——（Battenburg Lace）花边的一种，是以机制兼手工制作的织绣工艺品。^[5]

抽纱的出现，给中国沿海地区带来了巨大收益并提供大量就业机会，但由于受到国际市场的制约和工艺手段的制约，使他们正在面临着消失的危险。

创造性地将抽纱运用到时装设计中是最有效而简便的方法。传统的工艺制作使用大量的人力并受到人工熟练程度和技术掌握能力的制约，存在产量低、成本高的问题；简单直接照搬古老的传统工艺而不进行创新改革的话，势必在设计过程中拘泥旧习惯很难达到预期的效果。要解决这个问题就要解决材料创新的问题。材料决定工艺，改变材料就意味着工艺的创新。

根据解构重组原理抽象归纳出其元素特征进行重新解构并将其运用到服装设计中，不失为一种切实可行的方法。这里使用到的元素概念并非物理意义上的元素，它是指构成抽纱艺术产品的最基本的要素。其中包括材料元素和工艺元素两大类。

研究抽纱元素离不开抽纱元素的来源——抽纱。本次研究的对象也是先从抽纱及其历史背景开始的。

本文从抽纱艺术在服装中运用的历史开始，以典型范例青州府花边、百带丽为研究的着眼点，研究抽纱及其元素在服装运用的主要范围和表现手法，着重对抽纱元素在服装设计中的形式美、材料美、工艺美、三个侧面的研究，结合艺术设计的基本规律和女装风格设计的一般规律，研究和探索抽纱及其元素在女装设计中的美学价值和元素与要素协调运用的基本手段，力图从设计美学的角度观察探索基本设计元素与女装设计理念之间的关系，发现元素与设计构思之间的有机结合的途径。

⁴ 潍坊市志办.潍坊市志.潍坊.第二卷. P724

⁵ 潍坊市志办.潍坊市志.潍坊.第二卷 P724

1.2.1 抽纱的艺术含义与定义

1.2.1.1 抽纱的艺术含义

抽纱是一种艺术形式，因为它的图案和工艺设计符合艺术设计的规律。

艺术设计——不是艺术创作，指的是非艺术的特别是非纯艺术的物质产品的设计，之所以要冠以“艺术”二字，原因在于它具有艺术的某些特性，准确的说它具有一定的审美性质。^[6]

服装艺术设计是否属于艺术范畴一直以来就是众多专家的论点，笔者认为所谓艺术就是如何运用技术手段表达内心情感的一个过程——即无论高雅的纯艺术还是作为实用的设计艺术在一定意义上都隶属于技术范畴：如果没有高超的技艺和娴熟的表达方式，创作出来的作品就不能把美感完整、准确地传达给受众。服装设计艺术既然隶属于艺术范畴那么在设计的过程中就必须遵循艺术的一些基本规律。不同的是，所谓纯艺术作品的实用性比设计艺术的实用性要少的多。

可否这样认为：艺术设计其实就是创造具有美感的实用品的一种过程呢？既然艺术设计是在创造具有美感的实用品，服装艺术设计又属于艺术设计范畴，理所当然其设计过程也要遵循艺术设计的一般规律。

设计的主要目的是解决问题，作为服装设计要解决问题之一就是：设计元素在服装设计过程中在：形、色、材、质、意五个方面与所设计的服装之间达到协调、统一、平衡的需求的问题。因此，在讨论到服装艺术设计的时候，就不能不谈到元素运用的形式美及元素本身具备的材料美、图案美、色彩美、寓意美等多方面的要素。抽纱作为一种独立的设计艺术形式，应用到服装设计中具备了材料的性质，同时自身也体现着材料美、图案美、色彩美、寓意美四个方面，因此更具备装饰性。

现代艺术设计中衡量功能美的审美依据是所创造的产品的功能应符合人类追求体力解放与精神理由的双重要求，在创造物质载体的同时也创造出包括审美文化在内的精神产品，一方面现代产品的艺术设计要符合使用的目的和要求，另一方面由于产品形式美的产生有其相对独立性，人们在生产一件产品时不仅考虑其使用价值，还要考虑其审美价值，以便满足人们的审美要求^[7]。

6 陈望衡. 艺术设计美学. 武汉大学出版社. 武汉. 2000 7 第一次印刷. P2

7 陈望衡. 艺术设计美学. 武汉大学出版社. 武汉. 2000 7 第一次印刷 P122

抽纱艺术的艺术表现形式正是这类服装设计要素中重要的设计元素之一,当然也符合艺术设计基本原则。

1.2.1.2 抽纱的定义

“抽纱”一词原是指在面料上将经纱或纬纱抽去,再加针工绣制,固定经纬纱,使面料经过抽绣后形成新的艺术效果”^[8]。严格意义上讲,抽纱仍旧属于刺绣范畴,中国工业加工业抽纱是在鸦片战争时期由西方传入中国的刺绣品种,主要是加工台布和床上用品。在服装中,抽纱的应用与原意要更接近一些,指抽去经纬纱,形成透明或半透明的效果,或者在边缘抽去一个方向的纱线,形成流苏。抽出的纱线不用隐藏和固定,而是自然散落或是修剪成图案。抽纱的形状也不局限于方格或者长条,可以是任何形状。

设计师麦苏·威廉逊(Matthew Williamson) 1999 年发布的一件亚麻裙子,前侧和下摆抽出长长的相互纠结的流苏,衣身上加以闪亮的珠绣点缀,强烈的对比中产生华丽而落魄的美感。抽纱后经过化学处理可以让毛边不易脱散,意大利纺织品设计师路易莎·塞万斯(Luisa Cevese)将领带和围巾裁剪下来的废弃布条抽纱,然后浸泡在聚氨基甲酸酯里,使它们更耐用,而且可以洗涤。用这些布条做成的时装包可以进行大批量生产,并销往世界各地。

由此可以看出,传统工艺的再生,未必就是把古老工艺照搬过来直接安插到服装的表面,而是根据抽纱工艺的特点结合服装设计的要求对标志传统艺术的元素夸张和再造,赋予古老工艺以新生,只有这样才能取得意料之外的成功。

抽纱起初是舶来品,但在中国不同地区经过多年的加工和创造已经具备了不同地区特征,成为本土化代表,优秀作品在国际上也被称作“富有东方文化神韵的艺术作品”^[9]。抽纱在山东潍坊地区的发展也根深蒂固,不同加工地域形成了不同的地区性的表现特征,有着浓郁的地方气息,并具备地域标志性,行家可以根据产品断定产地。有些逐渐发展成具有中国民间特色的艺术品种。

概括的说:我国抽纱工艺是在吸收欧洲抽纱工艺特色的基础上,与我国民间刺绣工艺的精华互相融汇发展和创造的工艺品类,也是“中西合璧”的产物^[10]。发

8 黄艳. 解构与重组——服装设计中的材料再创造研究. 硕士毕业论文. 北京服装学院. 2003

9 吴豫平. 她向世界展示东方神韵. 中州统战 1999.11

10 潘鲁生著. 刺绣和抽纱设计. 山东美术出版社. 济南. 1996.4

掘和传承古老的抽纱艺术并使其在民族服装设计领域得到重视和发展,是本文的目的之一。

本文将着重从艺术设计的角度以青州府花边和百带丽这两个抽纱品种为主要研究对象,研究其组成要素及工艺特色,对构成此两种艺术形式的要素进行解构,从而整理出蕴含在此两种设计产品特色的基本抽纱元素;深入分析抽纱元素在现代服装的形式美感方面、材料构成方面、工艺技术方面等存在的特有的优势,并试图发现其优越性的同时补充新的设计理念,形成比较全面的认识和理论,解决设计抽纱类服装时可能存在的问题。

1.3.2 抽纱以及线形元素的概念界定

研究就是找到根本。抽纱种类繁多,范围极广,笔者无法一一做出调查和研究。在抽纱应用部分笔者列举了大量手工抽纱和机械抽纱的范例来说明应用范围和应用效果;而在抽纱创新部分着重通过对手工抽纱中具有代表性的两个品种——青州府花边和百带丽所使用的材料,和运用基本工艺手法制成多样的形态的实际操作,做了详细、深入的探究。

典型抽纱品种分析研究

1) 青州府花边

是一种以精棉线、亚麻布为主要原料,经编织、刺绣制成的高档工艺品,主要品种是台布和床单制品。工艺上,用棒槌编打,经纬相交,组成带形密龙,作为图案的骨骼,中间填以不同的疏密的网纹,运用 10 余种针法。其中,在棉线刺绣上凸起的花纹,有浮雕的感觉。中间由少数掏眼和机锁作点缀,犹如繁星闪烁,与四周边花连缀成套,愈显高贵,在国际上有“抽纱之王”的美誉。产地主要分布在淄博、青州、东营等地(图 1-1-1)。

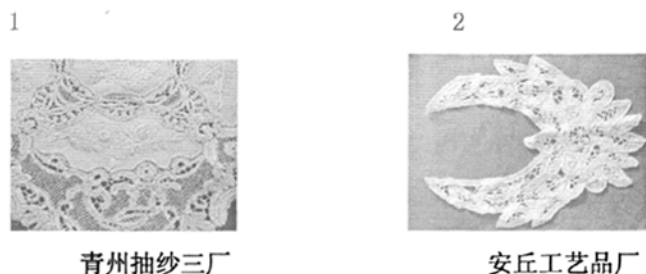

图 1-1 典型范例

2) 百带丽

是 19 世纪 60 年代初潍坊地区首创的一个抽纱品种。它以精制棉纱、各种机织的小带、亚麻布和棉布等为原料。制作时,将机织带子按图稿铺成花边的骨骼,再用疏密不同的针法手工填织上千变万化的图案。它适于制作台布、床盖、衣服、沙发套等日常用品,是一种比较普遍、实用的抽纱品种(图 1-1-2)。

按照材料再造的原则,抽象归纳出抽纱元素概念:材料形态元素,工艺构成元素两类。分别是材料形态元素——线形元素,和工艺构成元素——连接。这两类元素是构成青州府花边和百带丽的最基本单位,也是构成其它抽纱品种的最基本单位,它就像构成丰富多彩的生物界的细胞一样,是构成整个绚丽的抽纱作品的基础材质。

以下是根据青州府花边和百带丽提炼出来的两个基本元素:

1) 抽纱材料形态元素

——主要体现材料的质感、质地。青州花边和百带丽一般采用棉质或麻质线形材料(亚麻布、精棉线、手工或机织的带形)。本文只取“线形”(带)为其标准元素。这也是本课题以后主要论述的“线形”元素。

2) 工艺构成元素

——因为青州花边和百带丽的工艺手法分别有 18 种、20 几种,归纳出最基本的元素“连接”与“破坏”。

1.3.3 借鉴其它理论资源探求以抽纱为主体材料的设计方法

创新就是开拓思维,接受大量的信息,并将其融会贯通。创新的捷径就是借鉴。在设计界仿生学和宇宙科学都曾经为设计师带来重多灵感。笔者受到医学上有关细胞功能理论和 DNA 构造学说的启发而构思的、可运用到设计中去、运用简单设计元素通过不同连接方式达到形态千变万化的设计方法。

1.3.4 抽纱艺术遵循的审美规律的研究

应用到服装设计中的抽纱及其元素,说到底就是服装材料。设计师在运用抽纱及其元素进行服装设计时,不但要熟悉和把握材料的性能特征,还要有改造材料的创新精神;更重要的是遵循艺术设计的审美规律——形式美法则。不管是材料创新还是形式美运用都需要通过正确的工艺手段表达出来。因此形式美法则、

材料美、工艺美三者关系紧密相连，缺一不可。

在形式美规律指导下进行材料创新有时候意味着产品彻底脱离母体最终成为新品种。世界万物都是在这种传承与创新的矛盾中不断进步和发展的。

1.3.5 抽纱提升服装附加值的探究

高昂的造价和大量的劳动时间很容易让抽纱艺术服装跻身于奢侈品行列，服装产品的附加值是衡量服装设计功能的重要效益指数。通过改进抽纱产品设计、深加工、精加工、开发产品新的使用功能等多种途径，提高产品的知识含量、技术含量、艺术含量，可使原有品种大大增值，这种增值称为产品附加值。本文还将专门探讨有关抽纱及其元素在提升服装附加值的重要方法和途径。

1.3 主要研究方法

1) 文献研究法

通读各类有关抽纱技艺、抽纱历史、美学概论、设计美学、艺术设计学、中外服装发展史、纤维艺术、书法艺术、材料学、装饰和标志类论文及论著、以及其它专业理论如医学上有关细胞和 DNA 构造方面的论述获得理论依据；通过研究抽纱的历史和制作工艺、设计要点等，掌握有关抽纱艺术的基本特征，捕获来自相关不同领域的灵感。抽纱艺术是线的艺术，它的构成具备一切线的艺术的共同点；运用到服装设计中的抽纱具备了其它线的艺术所不具备的功能性，本课题通过文献研究发现抽纱服装设计的理论依据。

2) 实物比较研究法

通过对东华大学古代服饰博物馆，故宫博物院、刺绣类服装，相关青州抽纱一厂、二厂、三厂，和安丘工艺品等多家公司的藏品和实物研究和实地考察，对刺绣和抽纱产品有了直观的认识。并且专门观看了青州抽纱三厂的现场演示，对青州府花边和百带丽的生产工艺和材料有了大致的印象。笔者本人实际参与了抽纱品种的设计制作，并将其应用到服装设计作品中。

3) 图片归类研究法

对来自网络、杂志、电视专题等传播媒体的装饰类服装现在分类进行研究。并力图通过分析国际服装大师巧妙运用抽纱艺术的典范事例解释本课题观点。

4) 理论与实践相结合的归纳、推理演绎法、

归纳整理了青州府花边和百带丽的生产工艺，推断演绎出崭新的抽纱元素概念；在经济能力所及基础上设计制作符合本课题要求的服装，本届 YKK 东华研究生服装设计大赛里，笔者专门结合本文的理论，使用拉链这种线型元素，结合适当的连接手段，在青州抽纱厂厂长刘建华的大力支持下，设计制作了 5 套服装；在经济能力欠缺的情况下运用电脑模拟手法演示和再现本课题的理论要点。

1.4 研究目的及创新意义

本文选择古老的抽纱艺术作为研究对象，研究目的如下：

其一，找到新旧交替矛盾中如何和谐发展的途径；

其二，希望通过变换设计思路和生产角度寻找新的设计方法和思路；

其三，通过研究抽纱和抽纱元素设计方法，发现材料创新的途径；

第四，通过研究设计方法和创新途径找到开发创造新产品的规律。

本文摆脱了以往以研究设计材料创新的可行性研究、材料运用的可行性研究以及研究材料的历史、发展、现状的具体环节，而是从设计美学的角度，研究材料元素与服装设计各要素之间的关系，在论文的深度上有较大的提高，同时由此产生的理论具有一定的实践指导意义。

只有运用到生产中去理论才是有价值的理论，笔者还结合自己的理论进行实践活动。本课题研究能够为抽纱及抽纱元素找到在服装设计中的运用途径，必将在提高抽纱在服装设计中的生命力以及材料创新等方面起到良好的推动作用。

第二章 抽纱在服装设计中的应用

2.1 抽纱艺术的历史渊源

抽纱艺术起源很早,几乎伴随着人类诞生而诞生,广义上看抽纱的含义就是将纱线抽来抽去的意思,因此可以说自从有了人、自从有了衣服开始,抽纱就诞生了。

最早发现的抽纱样片出土于印度墓地,被制作成某种头饰样的饰品;在意大利也发现了 BOBBIN,但并不是真正意义上的抽纱。抽纱的诞生似乎专门为了装饰服装而来,在它的发源地意大利抽纱作为一种女孩身份的象征,从女孩出生到出嫁,父母每年生日都会将抽纱品作为礼物赠送给女儿,出嫁的时候这些抽纱品作为嫁妆可以代表女孩的身份和地位。据意大利 1591 年 Cesare Vecellio 所著《Corona delle nobili et Virtuose donne》记载,当时的贵妇甚至亲自制作抽纱^[11]。

抽纱是如何起源的,历史上没有详实的资料说明,归纳起来基本上有以下三种起源说:

- 1) 在对陈旧的衣服破损受伤的部分进行修缮使其达到某种美感的基础上发展起来的——补花绣、刺绣、挑绣等。
- 2) 对织完的布匹两端结构不完美部分进行整理的编织技术的发展起来的——流苏等。
- 3) 在以捕鱼为目的的渔网修补过程中运用编结技术发展起来的网眼结扣技术上发展起来的——网眼、扣锁等。

2.1.1 抽纱、蕾丝与刺绣的联系

抽纱一词源于英语的 hemstitch Lacier。另外,因为抽纱有些形状与狩猎、捕鱼时使用的渔网非常相像也有说法是从拉丁语的 laqueue 的古语派生出来的 lassiss^[12]现在一般统称为 Lace,在我国音译为蕾丝。因为抽纱无论是将面料的经纬纱抽掉还是使用丝线在面料上进行刺绣改造,在本质上看来都有纱线被抽来抽

¹¹ ENCYCLOPEDIA OF WORLD ART Vol. XIV TEXTILES EMBROIDERY,AND LACE
-ZURBARAN P31

¹² LECIEN LACE MUSEUM レースについて <http://www.lecien.co.jp/lace/about3.html>

去,因此,此类工艺俗称作抽纱。又因其形状多为带形和条形,所以民间也把抽纱叫做“花边”。

刺绣、抽纱和蕾丝有着千丝万缕的联系。抽纱、蕾丝和刺绣在工艺和构成特征上存在区别。但随着社会的需要,刺绣、抽纱和蕾丝之间的关系逐渐紧密了,三者互相融合发展,从而扩大了抽纱概念的范围。也可以说抽纱与刺绣和蕾丝之间没有不可逾越的概念差别。

刺绣起源最早,据说伴随着人类的出现,刺绣也就产生了。当然那个时候的刺绣很难成为工艺品。真正意义上的刺绣是使用不同质地和颜色的线,完成绘制在面料上的图案的过程。这种过程起到了改造面料表面质感和装饰布料的作用。由于针法的不同产生类似半浮雕效果的手工艺品。

抽纱最早起源于意大利,传入中国时曾经被称作花边、“万缕丝”等。抽纱是指根据服装图案设计,用小剪刀在布料上讲花纹部分经纱和纬纱挑断抽出,然后在剩下的稀疏经纬纱上用绣线加以连缀,呈现透空花纹图案的手工艺产品^[13]。

蕾丝是先将棉布和麻布裁减成各种形状,然后用线在布上完成刺绣过程。但此时的作品并不能成为蕾丝,仅仅是刺绣,因为还有布做的底子。只有那些在刺绣中用作装饰的绣线形成了一定的体积和面积,可以单独作为图案的骨骼和结构,将这些布清剪干净后,才被称作蕾丝。蕾丝和刺绣最大的区别就是线作为骨骼框架还是仅仅作为布料图案装饰的问题^[14]。

抽纱有广义和狭义两层含义,狭义的抽纱一词原是指对底布的一种工艺处理,即按照图案在面料上将经纱或纬纱抽去,再加针工绣制,固定经纬纱,使面料经过抽绣后形成镂空的艺术效果。也就是说按照花纹图案的需要,在布料上抽去一定的经、纬纱,形成网格状,然后再通过编、勒、雕、绣等工艺手段,形成图案^[15]。

广义的抽纱能够在布上制作出透明的效果和图案,因此也包含着刺绣的意思,含有即使不用丝线编织(常规刺绣)而是通过抽去经线或者纬线的方式改变面料肌理的方法也能制作出与刺绣相同效果的花边的意思。刺绣工艺是抽纱工艺和机绣工艺的源泉和基础,刺绣工艺针法在抽纱品和机绣品上至今仍被广泛地采

13 杨坚平,潮州抽纱,广东,广东人民出版社,P66

14 ENCYCLOPEDIA OF WORLD ART Vol. XIV TEXTILES EMBROIDERY,AND LACE
-ZURBARAN P31

15 LECIEN LACE MUSEUM レースとは <http://www.lecien.co.jp/lace/about3.html>

用，而且始终作为最主要的工艺和针法组成部分。民间抽纱又称花边、补花，是从刺绣发展而来的工艺美术品，也是刺绣的一部分。

后来抽纱借鉴刺绣工艺手段设计生产了更加多样的抽纱品种。产品美观极具审美价值。如汕头抽纱厂生产的通锦绣系列，就使用了网扣、平绣、镶拼、雕绣等多种品种的组合，主要用于制作大型壁画，人物形象生动自然，花鸟鱼虫灵动有趣。

综上所述抽纱的概念如下：它是刺绣艺术的一种特殊表现形式，以软质纤维绩纺而成的纺纱或纺织而成的织物为原材料，运用编、结、丑四、扣锁、乐部、雕镂乃至附加刺绣等工艺技术在图案、结构、体积、形式等几个方面进行综合处理并达到审美层次的工艺品的通称，同时也是一种工艺品制作的艺术形式，具有审美价值和使用价值。按照不同制作手法可以细分成若干具体品类。

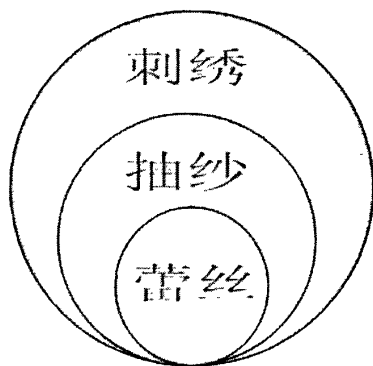

图 2-1

刺绣、蕾丝、抽纱关系示意图

2.1.2 手工抽纱不同时期的特征

抽纱的历史久远，它的起源可以追溯到公元前的狩猎时代，但其真正发展却是从14世纪末开始到16世纪初以意大利威尼斯城市为中心流行一种在欧洲中世纪素底、素线的刺绣基础上开始发展起来的手工编织绣，并以中心地威尼斯命名，是为抽纱工艺之发端。

抽纱真正起源于16世纪威尼斯。1557年威尼斯出现了专门为抽纱绘制的图案书，抽纱爱好者制作者参考这些书完成设计图案。据说 Bobbin 是最早的蕾丝形式。蕾丝的形式有两种：Needle 和 Bobbin，都起源于意大利。意大利制作抽纱的城市主要有威尼斯、米兰、Genoa，三地均生产蕾丝。威尼斯生产 Needle（纯

粹用线构成) 米兰和 Genoa 生产 Bobbin (使用细带子的产品)。

中世纪是手工业发展的时代, 抽纱的产量长期受到操作人员熟练程度和技术掌握能力的影响, 抽纱产品具有产量低, 产品质量浮动大、成本高昂等因素, 使其成为王侯贵族奢侈浮华的象征, 甚至曾经有过禁止贫民使用抽纱产品的时期。抽纱也在这一时期被冠以“织物之王”的美誉。

以后又依次产生出了在底布上制造出大量孔洞的普托-因-阿里阿 (Punto inaria(伊)) 花边、用细小纤细的线织成的轻便、有着曼妙秀丽图案的玫瑰针绣花边 (Rose Point de venise) 和表现巨大花卉图样的、条枝状的、具有厚重感的凸纹针绣花边。

目前我们看到的作为装饰性的目的而独立存在的抽纱艺术产生于 1540 年间的意大利。此后, 此类的抽纱在比利时的弗兰德、意大利的威尼斯、法国的阿兰索、仙台 (音) 等地发展壮大起来。

15 世纪末开始到 16 世纪初时期的抽纱图案多以动物纹样和几何纹样为主。主要制作手法有: 抽花刺绣 (Drawn work)、割花绣 (Cutwork)、瑞提丘拉 (Reiticella(伊)) 等。这段时期欧洲生产的抽纱和刺绣大多数集中在修道院, 是宗教祭坛和僧衣的主要装饰物或王室、贵族家族作族徽的标志等。纹饰的主题多以欧洲人喜爱的玫瑰花、西番莲、天使、十字架、王冠和欧洲古典建筑的柱头花饰、蔓草卷叶等居多。

16 世纪初已经开始使用亚麻布作为刺绣抽纱品的底布, 目的是追求更加透明轻巧的效果。也有资料显示 13 世纪到 14 世纪欧洲西部的里斯本和马德里一带 (分属葡萄牙和西班牙), 出现并流行把麻布面料剪抽出部分纱线, 并在抽过纱线而形成几何网格状用纱线编绣成图案的工艺品。

16 世纪晚期, 实现了两种和两种以上抽纱技术结合的了品种。17 世纪法国引进了抽纱, 使得抽纱产品逐渐走向世界^[16]。

抽纱在服装中的运用随着抽纱的诞生而起源。确认的独立作为装饰使用并带有一定设计含义的应用起源于 1540 年^[17]。随着政治和经济的变化发展抽纱行业也逐渐的由手工业经济转化成工业经济。

16 ENCYCLOPEDIA OF WORLD ART Vol.XIV TEXTILES EMBROIDERY,AND LACE
-ZURBARAN P31

17 ENCYCLOPEDIA OF WORLD ART Vol.XIV TEXTILES EMBROIDERY,AND LACE
-ZURBARAN P31

16 世纪初的法国,卡特琳-德-梅迪西斯(法国亨利二世的王妃)的出嫁助长了“抽纱爱好者”风气的形成。在很长一段时间内,欧洲普遍存在使用浪漫美丽的抽纱产品做陪嫁的风俗习惯。市场扩大使某些大臣看到商机。到了 17 世纪中期根据路易 14 宰相加恩-考鲁帕鲁的关于建立国营抽纱制造中心的重要提议被通过,并成立了法国针绣花边(Point de France)组织。

16 世纪初在威尼斯和比利时发布了梭织花边。17 世纪期间,意大利占主导地位的针织提花抽纱图案设计主要以几何纹样为主,此后在比利时被广泛的开发出来,形成了独特的表现形式和独立的风格。

18 世纪末(1789 年)法兰西革命以后,由于生产亟待恢复,社会亟待发展,手工艺人的流失等原因,极其奢华精致的针绣花边难以大量的制造。

18 世纪期间依附于网眼质地的面料的复杂精巧的花卉图案等得到发展,此类的抽纱在普里塞卢(比利时)更为兴盛,被称作普里塞卢花边。

图 2-2 欧洲抽纱主要生产地

2.1.3 机械抽纱不同时期的特征

18 世纪末爆发法兰西革命以来,英国宫廷受到来自法国和意大利抽纱制品输入困难的困扰,因此促成了抽纱机的发明。

1808 年齐斯考特率先发明并制作了第一台梭织网眼机,1813 年乔恩-利巴设计制作了 20 世纪利巴抽纱机的原型。

20 世纪的抽纱机经过了无数次的改造和重组可以在短时间内制造出大量

的、价格低廉的产品。

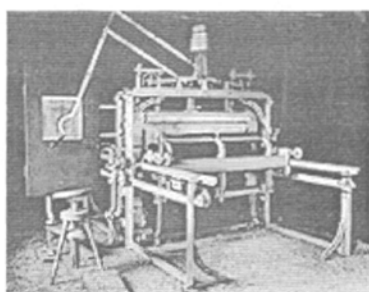

图 a 1830 年的抽纱机

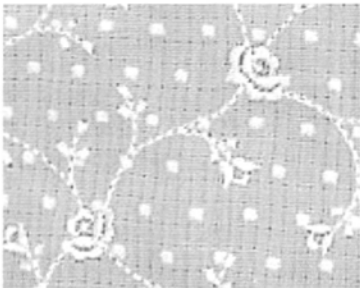
图 b 20 世纪的抽纱机

图 2-3 抽纱机示意图

机械抽纱品种，通称刺绣抽纱（Embroidery lace）——在固定在刺绣机上的布或者纱类进行的透明刺绣产品。此类绣品的底布有完全保留的、有做成孔洞网格的、也有完全溶解掉只留下刺绣线的，抽纱中此类手法的运用范围最为广泛。

表 2-1 典型机械抽纱种类列举

种类名称	工艺特征	图片举例	资料来源
水溶抽纱	刺绣前使用水溶性维尼纶材料为底布，编织后，将底布水溶掉仅存留刺绣线的方法。		青州抽纱厂
暗花抽纱 (Chemical lace)	水溶方法发明之前曾经使用过化学处理方法去除底布的方法，又被称作化学处理的暗花抽纱。(此类方法较为古老，污染大、对绣品的破坏力强，现在仅存这种名称)		www.lecien.co.jp/lace

网眼抽纱 (net lace)	在薄纱或网眼纱上顺着网眼的规律进行编织的方法, 也称作 Tulle Lace)。		青州抽纱三厂
棉抽纱 (Cotton lace)	在棉质材料上进行编织的品种。抽纱开始使用的材料大多数是棉布占主流, 后来随着时代的发展陆续出现了各种不同的材料作底料, 这些在不同的材料上进行抽纱的品种往往被称作某某(与其材料相同的)抽纱。		青州抽纱三厂
利巴抽纱 (leavers lace)	属于机织提花。19世纪初期英国发明利巴提花编织机以来命名。使用利巴提花编织机制作, 用纤软的细丝一层一层的编织起来, 具有纤细优美的特征。因为丝线细密、图案创作组织结构复杂, 编织速度缓慢等原因, 利巴抽纱属于高档位的抽纱品种。		www.lecien.co.jp/lace

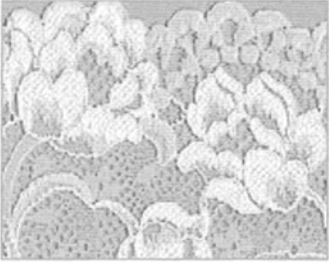
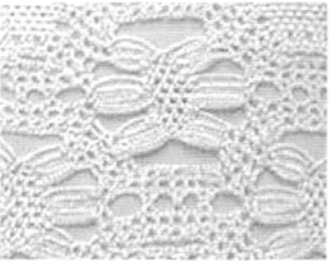
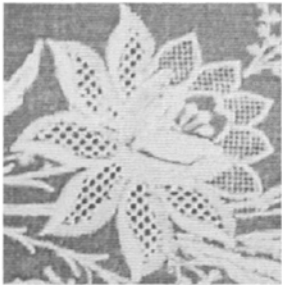
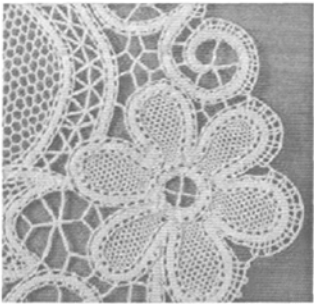
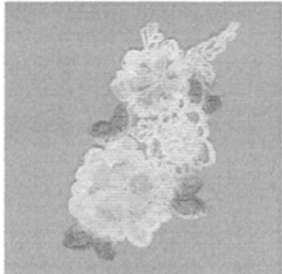
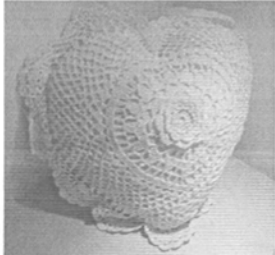
车骨蕾丝 (Raschel lace)	车骨蕾丝经编织机编制出的抽纱品种。特点是图案上主要线条被均匀、平整的编织成条梗形状。相对于利巴抽纱,这种价格稍微便宜。		www.lecien.co.jp/lace
提花	制作方法与利巴花边相似,提花时在骨架松散的部分上通常比较通透,在图案的柄端使用高密结构多制造出厚实的部分,前者主要给人以精细的外观,后者在于肌肤接触时有较好的触觉高感受。也常被用作服装里料使用。		www.lecien.co.jp/lace
镶带抽纱 (Torchon lace)	中世纪欧洲王侯贵族之间运用机器制造的装饰在胸襟和袖口上的饰物。多用粗麻线或者木棉线编制而成。一边将卷在绕线筒上的线按照一定顺序交错编织一边像提花机装置一样的制作出梗。		www.lecien.co.jp/lace

表 2-2 典型手工抽纱种类举例

种类名称	工艺特征	图片举例	资料来源
针绣花边	在羊皮纸或者纸代替底布（预先画好图稿）上，按照图样显示进行拼接花纹图样的手工操作。然后切断多余的线头，将绣好的线从羊皮纸上取下来。这种方法形状、大小以及抽纱图案的形状和立体感都能够比较自由的表现。是表现力十分灵活的抽纱。		Needlepoint Lace, 附页
棒槌花边	在抽纱用的辅助底板上（纸板或者牛皮纸板）使用大头针将图案的形状固定好，在此基础上使用线卷编织。		青州抽纱三厂藏品

盘带花边 (百带丽)	机织小带和梭织结合的产品种类。设计制作前先在牛皮纸上画好图案,然后将小带子按照图案的骨骼进行盘绕,最后用各种手法将带子围成的空间填充起来。作品错落有致,价廉物美。		青州抽纱三厂藏品
贴花绣 (补绣)	将布片贴在主料上,用线将周边密密的固定,形成半浮雕效果。		汕头星林实业有限公司产品介绍
钩针类	钩针进行编结的类型		青州抽纱三厂样品
混合类	两种以上工艺组合在一起的抽纱。如刺绣与抽纱结合的通锦绣		潮州民间美术全集 p120

2.1.4 抽纱在山东地区的发展状况

中国沿海地区是中国抽纱艺术的起源,山东省的烟台地区是最早引入抽纱的

地区,因此山东省的抽纱业一直非常发达,成为二轻厅出口创汇的龙头产业。因此本课题针对山东省做了比较详细的调查。

抽纱艺术自 16 世纪由意大利传入中国,当时的威尼斯花边被译做“万缕丝”或“万里斯”。鸦片战争以后欧洲列强将抽纱花边手工艺传授给我国沿海地区农家渔家妇女,当时主要传授的是欧洲的纹饰和针法,用洋布洋纱制作成抽纱产品,再运回欧洲销售。

1894 年英国传教士马麦兰(音)在烟台设立了教会手工学校,自此,一种被称为“爱尔兰花边”的西方抽纱工艺在鲁绣之乡流传开来。

20 世纪 30 年代,各类抽纱商行在山东半岛大量出现。据资料记载,到 1936 年,烟台周边各县,专门从事抽纱绣花的商号、工厂有 150 多家,其产品占烟台出口总数的 50%以上。

潍坊地区也是山东省抽纱主要产地,其代表品种主要有:青州府大花边和百带丽等。

1) 青州府花边的发展状况介绍

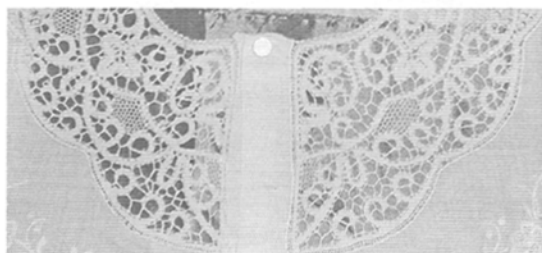
据《潍坊市志》记载:青州府花边开始是在青州府(现在的青州市)生产,因逐渐形成自己的特色,在生产技术和工艺技巧上都表现出与众不同的全新面貌。被称为青州府花边^[18]。

19 世纪末,青州的抽纱呈现出工艺精湛、技术娴熟、花式多样、手段灵活等优势,制作的抽纱花边、发网产品远销欧美、澳洲等地。1900 年英国传教士库寿宁夫妇从意大利引进图样和原料,利用农村的廉价劳动力从事花边生产,一时盛行。抗日战争期间生产停滞,传统工艺濒于失传。解放后首先在青州阳河、夹涧一带恢复生产,1965 年在潍坊寿光、临朐、昌乐、潍县等地相继建厂,潍坊市成为山东省抽纱主要产地。开始生产的抽纱仅限衣服的边饰之用,因此也叫花边。后来发展为台布、盘垫、床罩等大小规格多样的产品形式,并在花边造型设计和织工技法上发生明显变化,形成民族风格和地方特色。青州府花边系山东省独有的传统出口产品,被誉为“抽纱之王”和“王牌花边”。

由于全部是手工操作,在制作大型产品,如满工花边床单时则需先将整个作品分割成单元,独立编织完成每个单元后,再将其拼接成完整的大套。要完成一个 2m×2m 的床单大套,需要花费几个工人整整一年的时间,作品精美绝伦令人

¹⁸ 《潍坊市志》第二卷 P724

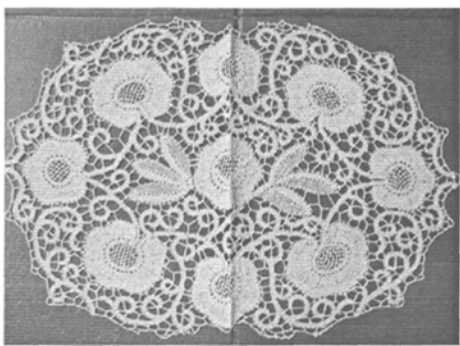
叹为观止。产量凤毛麟角市场售价在 20000 元左右。

青州抽纱三厂

图 2-4 青州府领口局部（青州抽纱厂）

青州府花边属于棒槌花边。用数十个甚至上百个特制的小木棒槌，缠绕上纯棉的丝光线，系在印有图案的托纸上，托织放在可以转动的圆盘或能活动的圆滚子上后，双手灵巧的搬动棒槌，边织边用铜制大头针（花边针）按图案花纹的需要加以固定编织而成。主要工艺有密织布、密龙、稀布、双稀、梅花果、介花、米字花、灯笼扣等 18 种工艺手法。

青州抽纱三厂

图 2-5 包含了全部 18 种工艺的作品（27cm×32cm）曾被用来培训工艺师。

目前青州府花边已经濒临绝迹，现在青州抽纱厂工艺最好的师傅也无法进行全部的手工技法的演示（图 2-5）。受到市场效益、加工人员时间和技术上的限制，青州府花边现在已经不再有产品面市而仅仅作为抽纱厂给考察参观的贵宾的表演展示而存在着。

2) 百带丽山东发展状况介绍

百带丽（——英文名字为 battenburg lace 百带丽花边）花边的一种，是以机制兼手工制作的织绣工艺品，起源于日本，在潍坊的历史短于其他花边。1963 年由山东省土产品进出口公司从日本引进 18*24 英寸小样，并在昌邑研制生产，1965 年后确定在潍坊、诸城、寿光、高密等地开展加工，使其成为昌潍（现在的潍坊）地区花边出口的主导产品。

1982 年国际花边市场出现了危机，唯百带丽生产工艺属于半手工办机械化操作，成本较低在国际市场畅销不衰。

百带丽的使用及其织好的各种线带（有 8 经带、6 经带、水浪带、连孔带、空心带、实心带等）为材料，用大头针将带子盘订在印刷好图案的设计图纸上，再用各种针法进行编结连缀而成，。其特点为图案主次清晰质朴大方、色彩典雅、玲珑剔透。

百带丽制作成本较低，制作简便，工艺效果好，经济实用用途广泛。主要工艺有 8 字针、梅花蕾、桂花、编饼、爆米花、叠花、葡萄、灯笼扣、各式编网等数十种。

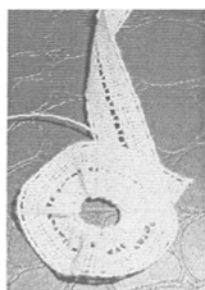
目前山东省内除青州以外，日照、昌邑、安丘等地的抽纱厂均有百带丽生产，产品多以外贸厨房、卧室用品为主，偶有生产服装配件和服装局部装饰。这些抽纱厂的工人一般都是农闲的农民，农忙时节不能进行产品加工，致使生产数量和时间不能确保，因此许多抽纱厂正逐渐改用机械制造，但产品质量较手工制作相差甚远。

百带丽生产顺序也有单元加工手工连接的环节。不过这个单元加工相对青州府大花边来说要简单得多。它是将机制小带先按照图案要求制作出大小不一的花卉和叶子形状，然后使用各种不同手法连接成完整图案的过程（图 2-6）。

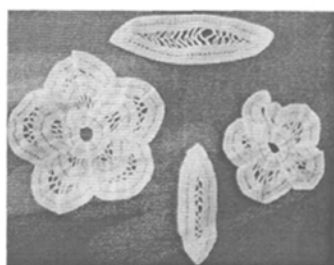
手工制作手法灵活多变，拐弯和折角处处理自然流畅，单元连接处自如平整。而机械制作呆板生硬，拐弯和折角处含混死板，单元连接处也常常出现断线拉线状况，残次品数量较多（图 2-7）。

a 百带丽工艺图

b 八经带

c 花朵和叶片（半成品）

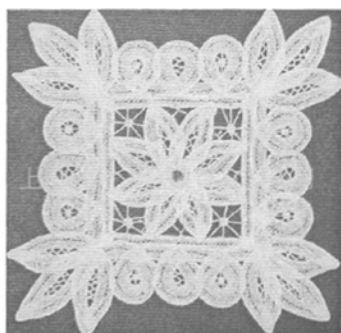

d 成品床单局部(青州)

图 2-6 手工百带丽示意图

a 领子造型

b 杯垫花样

图 2-7 机械制造的百带丽示意图

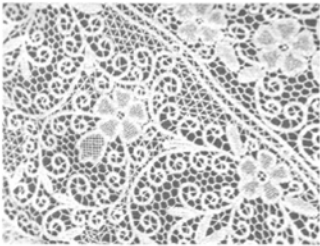
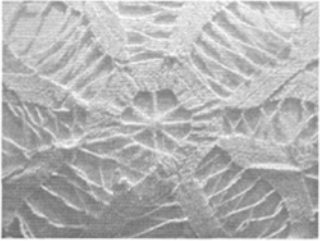
杂志拍照

图 2-8 百带丽装饰的服装

3) 青州府大花边、百带丽的区别于联系

青州府大花边和百带丽都属于手工梭织抽纱范畴，二者之间有区别也有联系。青州府花边完全使用手工工艺，用大头针固定编织线的走势，所有图形的制作完全使用棒槌绕线筒进行编结，一般大型的图案先进行面积上的分割，然后将完成部分再进行连接；而百带丽花边则使用机制小带做为主要花卉或图案的骨骼，然后用棒槌绕线筒结合各种针法将零散的骨架进行手工连接。

表 2—3 青州府花边和百带丽结构效果比较

种类	图片显示	图片来源	比较分析		特征
			材料及工具	工艺	
青州府花边		青州抽纱 3 厂	精制棉线、真丝线、丝光线，亚麻布、棒槌编织而成，大头针	1. 图纸 2. 棒槌编织成小块 3. 连接小块制成成品	网眼细密
百带丽		青州抽纱 3 厂	棉线、亚麻机织小带，大头针固定盘绕而成。	1. 图纸 2. 盘绕小带大头针固定 3. 棉线连织成小块 4. 连接小块制成成品	网眼稀疏

2.2 服装设计中抽纱的应用范围

抽纱在服装设计的应用范围很广，几乎涉猎服装的所有品种和风格。

按照年龄分类，抽纱可以应用到童装、女装、中老年服装甚至男装中；

按照类别分：从内衣到外套，从外出服到居家服饰，从牛仔装到淑女装；

按照风格分：从嬉皮士到高雅淑女装，从前卫风到维多利亚风均能发现抽纱装饰过的痕迹；

按照装饰的部位分：从领口到袖口，从帽子到手套，从围巾到披肩，从前胸到后背均曾有人尝试过抽纱的应用。

抽纱在服装设计中之所以能够应用广泛，取决与抽纱作品本身就是一副独立完整的艺术作品。它具有符合艺术设计的基本审美原则，具有审美价值。

表 2-4 服装设计抽纱应用的范围

图例	来源	风格类型	类别
	Mondo Uomo N. 38	淑女风格	内衣
	www.bestbirdalprices.com	维多利亚风格	婚礼服
	2006 北京服装博览会	淑女风格	外出装
	Mondo Uomo N. 38	前卫风格	外出装
	淘宝网	嬉皮士风格	牛仔装

2.3 服装设计中抽纱的作用

2.2.1 抽纱纹样具有装饰作用

抽纱自诞生以来就运用到了服装上,真正作为装饰纹样单独使用始自16世纪。当时主要装饰部位在帽子、领口、前襟、袖口、前胸、下摆等部位。随着奢华风潮的兴起,逐渐发展成满工制衣——即整个服装从面料到结构到装饰全部由抽纱完成。抽纱由于特别受到欧洲贵族女性的喜爱,加上其图案纹样特有的柔媚、精致、含蓄的装饰效果,在服装设计中应用广泛。

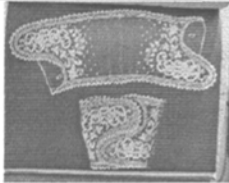
运用到领口部位的装饰纹样多以适合纹样为主;运用到袖口、下摆、前襟的装饰纹样多以连续纹样为主;运用到前胸的装饰纹样多以单独纹样为主。一件服装中多处使用抽纱作装饰时,除了考虑不同部位使用不同形状、大小的装饰纹样外,还要考虑不同形式的纹样之间的联系和呼应,要做到内容和形式上的统一。

除了图案上的运用还有体积上的装饰形式,亦即运用大量的抽纱材料累积起来形成块、面对比的装饰,造成更强烈的视觉冲击力。

抽纱线形元素在服装中的运用,是指借鉴抽纱元素的装饰特点而未必指单纯使用抽纱材料本身进行装饰的手段。借鉴和吸收抽纱元素的特性作为装饰的服装设计师大有人在。比如“破坏”和“再造”就有很多人使用。擅长运用材料的大师三宅一生就做过类似的尝试。

表 2-4 大师设计抽纱及线形元素装饰典范实例

名称	来源	作者	图例	分析
外出装	意大利 1990— 91 秋冬发布会	费雷		编制类抽纱用作袖口装饰
礼服	意大利 1990— 91 秋冬	拉格菲尔德		抽纱工艺编织的胸部装饰

外出装	纽约 2000 春夏 发布会	森英惠		编结工艺的上装
沙滩装	Mondo Uomo N. 38	不祥		用作披肩边饰
套装	意大利 1992 年 春夏	拉格菲尔德		网眼镂空的胸饰
袖口的 抽纱	16 世纪欧洲男 士专用	不祥		16 世纪男士袖口装饰 图样，上部是展开图， 下部是对合以后的样 式

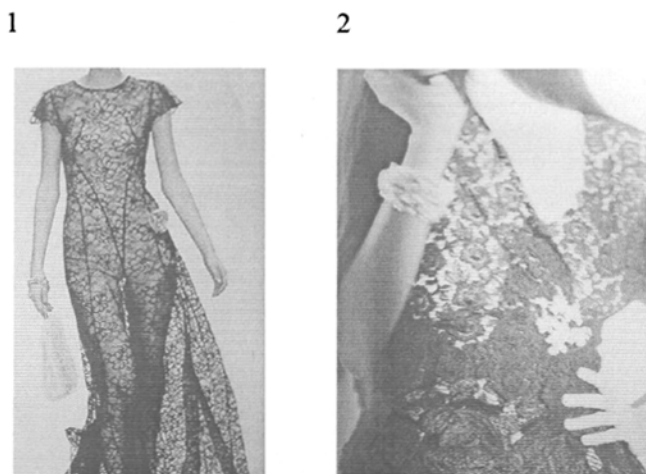
2.2.2 抽纱工艺在服装结构中的作用

服装结构设计是按照人的体积转折特征，将平面的布料按照合理的比例进行剪裁，然后缝合的过程。剪裁的过程固然重要，可是古语云：“三分裁剪七分做”。也就是说缝合的过程在某种意义上超过了剪裁环节。剪裁的过程和缝合的过程均在平面状态下进行。即使是立体裁剪也是先将坯布按照设计需要进行预裁剪，然后再铺到主料上裁剪的，而缝合因讲究均匀疏密、松紧适度、外观平整、衣片吃吐均匀等则必须在完全平面的状态下进行。

抽纱则不然。抽纱可以在衣片平面的状态下织造和缝合，如果将工艺包制作成人形，可在立体的状态下织造缝合。也可以按照实际体积形态在人模上进行操作，而不必担心伤害到人体。

抽纱工艺作为服装结构（分割）处的联接手段，即能起缝合各衣片的实用功

能也能具有结构线的装饰功能（图 2-7-1）

Mondo Uomo N. 38

图 2-7

2.2.3 大面积应用可做面料

抽纱及其抽纱元素作为面料使用的时候，最费时费工，意味着组成整个服装的所有表面可以看到的部分或者主体部分都是由抽纱材料元素和抽纱工艺元素完成的。机械化生产解决了时间这个问题，大大的节省了劳动力降低了生产成本，使得大面积使用抽纱直接设计服装成为简单可行。（图 2-7 -2）。

2.3 本章小结

本章通过对抽纱起源后在欧洲的各个发展时期的研究，结合代表山东省特点的两个典型抽纱范例：青州府大花边和百带丽的发展状况研究，得出以下结论：

- 1) 抽纱具有悠久的历史，在服装设计中应用范围广，应用风格多样。
- 2) 抽纱可以在服装设计中做装饰作用
- 3) 抽纱工艺可在服装结构中起作用
- 4) 大面积的抽纱可起到面料的整体作用

第三章 抽纱在服装艺术设计中遵循的审美原则

任何造型艺术和与造型艺术有关的设计都必须遵循形式美的原则,服装艺术设计也不例外,作为设计师应该具备熟练掌握不同材料合理运用相关规律的技巧问题。

服装艺术设计亦如此。大师之所以称为大师,不单单因为他的设计作品有好的剪裁、工整的做工、华丽的装饰以及优美的外轮廓,更主要的是他在对材料的掌握和对审美情趣的独特理解上。国内的服装加工业也有工整的做工、辅料业也有华丽的装饰品、裁剪师也有丰富的裁剪经验和优良的技术、设计师也能设计出和大师相同的外轮廓,可这些环节的综合却不完美,这是一个值得商榷的问题,却不是本课题急需解决的问题。本章要解决的重点是如何看待抽纱在服装设计中体现形式美法则的问题。

3.1 抽纱在服装中的形式美

服装设计中运用图案、配件、色彩、结构变化、装饰等手段可以达到服装整体统一、局部对比、色彩和谐、主次呼应、有节奏有韵味等效果。

在从事服装设计之前,设计师需要的有明确的意愿、目的等精神要素,并将之实际表现在材料、工具等具体的“物”上^[19]。

设计师先有意图然后在材料的把握上有更深层次的理解,其次在形式美的原则上有更深入的认识,然后才能驾驭。本章我们就探讨一下有关服饰的形式美和抽纱在服装设计中体现出遵循形式美法则的优势。

合适的材料加上形式美原则就一定可以创造出艺术作品么?答案当然是否定的,没有设计师主观的美感经验和正确的方法做指导,就无法赋予作品内在的涵义,失去了内涵的作品也就丧失了生命。但有一点必须承认:违背了形式美的设计规律,就更谈不上艺术设计。

结合第一章总结的抽纱形态元素可以看到,组成抽纱产品的最基本元素是各种不同质地的线,或者说构成抽纱的最基本的材料元素是带(线形)。那么,如

19(日)朝仓直巳 吕清夫译. 艺术·设计的平面构成. 上海人民美术出版社. 上海. 1992年6月第三次印刷. P36

此简单的线性元素是否可以满足女装设计中点形、线形、面型、体积（空间）形态的塑造任务呢？答案是肯定的，使用棒槌、梭子、钩针、棒针等工具结合不同的手工工艺，可以将一条线做成任何形状。

表 3-1 抽纱在服装设计中的形式美体现

图片	来源	体现原则	分析
	Dic.VOGUE.1988N. 464	协调、对比	袖子和裙子上都使用了抽纱工艺，是为协调，但袖口与裙子上的抽纱在材料厚度和颜色上产生黑与白的强烈对比。
	视觉中国网站 www.chinaVisual.com	协调、对比	抽纱是对底料的处理，产生镂空和流苏效果，本身是对使用相同面料的质地产生的对比，本图使用了抽纱工艺的手包，则构成了与上衣的协调统一效果。
	视觉中国网站 www.chinaVisual.com	节奏、韵律	抽纱花边的层层叠叠的累加形成节奏感，在运动中重复的花边不断的集中和扩散，则形成节奏感。

	视觉中国网站 www.chinaVisual.com	多样、统一	上衣为牛仔面料,帽子为毛呢,裙子是绒线编织的抽纱作品,多种质感的统一协调的范例。
---	---------------------------------------	--------------	---

从整体到元素是分解的过程,也是认知的过程,分解过程是创造,从元素再到整体就是组合的过程则是一个再创造的过程。用简单创造丰富不是非常复杂的事情,复杂的是对“简单”和“丰富”的概念的认识以及对复杂的分解。

根据抽纱艺术的工艺特点,本课题着重从构成抽纱产品的材料着手,提炼出抽纱材料的形态基本元素——线型,并通过分析线形材料的造型特征,将线型元素塑造点、线、面、体积(空间)四大类设计要素优势作了归纳分类。

线形是本文归纳的抽纱的材料元素,是组成和构成其抽纱品中其它形态的最基本形态元素。这个论点跟平常设计艺术理论中的论述有些差异,这种差异取決与在抽纱材料本身的特性。在几乎所有的艺术设计理论中“点”才是整个形态构成里最最基本的形态类型。并由点组成线,由线组成面,最后由面构成体积,由点、线、面和体积共同构成空间。本文之所以规定线为基本构成元素,源于抽纱产品的特殊构造——以线为造型元素的图案组成形式。

本小节表述目的是解释如何把线变化成具有视觉意义的点、线、面、展现体积和空间的。

3.1.1 抽纱造型形态分类

像一切造型艺术及设计一样,服装艺术设计也存在最基本的单位——形态。形态是产品外观的基础,任何产品具有不同的形态^[20]。和二维空间的平面设计艺术相同,大多数产品的基本形态是由点、线、面结合所产生的综合视觉效果。那些由基本形态组成的形象式样的规律就是形式美原则。这些基本形态包括:点、线、面、体积(抽纱工艺产生特别的空间感)等,由这些基本形态按照比例、调

20 陈望衡.艺术设计美学.武汉大学出版社.武汉.2000 7 第一次印刷 P125

和、统一、对比、韵律、节奏、呼应、主次、对称、平衡等构成的各种形式方法就是形式美。

形态是有个性的。当这些视觉元素相对独立存在时,就会强烈的展现出各自的个性。比如“点”具有集中感、“线”具有延长感、“面”具有重量感以及面和面的组合形成体积感等特征。抽纱正式将这些基本元素巧妙的融合在产品设计中,表现出抽纱产品形态丰富多彩的视觉魅力(表3-1)。

1) 点

单一的点具有凝固视线的效果,两个以上的点会产生动感,大小不同的点可构成不同性格和不同深度的空间感,而点的连续又会产生节奏、韵律、和方向,将点做成呈规律间隔的图形会产生线或面的视觉效果,等等。

2) 线

是点移动的轨迹,又是面的界限或面的交叉。线本身具有力度和运动感,直线表示静,曲线表示动,这种动静感支配这人们的审美情感,由此产生的垂直线具有庄严、坚强、稳重之感,水平线具有宁静,安定、平和之感,斜线具有向上、积极、飞跃之感,折线具有冷淡,坎坷、不安定之感,曲线具有优雅、秀美、柔和之感,等等。

3) 面

是立体的界限,可以是点移动而成的面、点扩大而成的面、线宽大而成的面;亦可以是点密集而成的面、线集合而成的面、线条环绕而成的面等等。由几何曲线组合成的面具有单纯、明快、简洁的审美特征。由非几何形组合成的面具有纯朴自然的情感特征,在面的构成中,由于重叠效果的巧用,往往产生多样化的变换效果,使面的重叠更具视觉吸引力。

4) 空间和体积

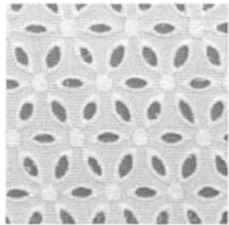
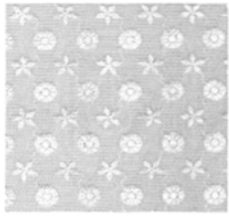
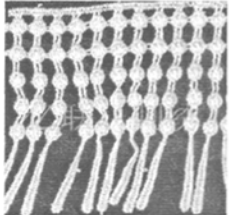
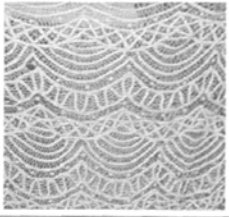
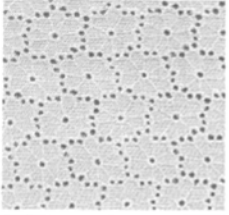
抽纱是在面料上先进行刺绣,刺绣完成后的图案具备一定的厚度,产生半浮雕的体积感;将多余的面料用剪刀剪除造成镂空,这个过程是制造空间的过程,使原本仅具备“长度”和“宽度”的二维状态的平面面料加入了“深度”特征,形成三维空间感。

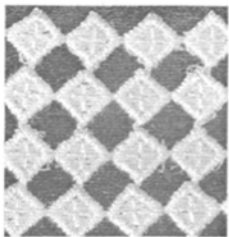
从字面上理解“服装”就是“服”和“装”的密切组合。其中“服”为主体,“装”则居于从属地位。艺术设计中讲究的形式美原则主要就是处理好主要

部分和次要部分的关系问题。抽纱艺术在服装设计中,除了完全使用抽纱完成服装以外,基本属于从属地位。研究抽纱在服装设计中的形式美首先要从研究抽纱和服装主体的关系开始。

抽纱按照其构成特点,在服装设计中表现:点、线、面、空间形态特征。

表 3-2 抽纱在塑造点、线、面等形态的分析

形状	图片	分析	来源
点		雕绣的虚点—中空的点。通过抽取或剪除底料产生的点。具有通透、空灵的层次感。	汕头星林实业有限公司产品介绍
		实点—由线缠绕盘结而成的具有具体形状和体积的点。具有灵活,尖锐方向感。	汕头星林实业有限公司产品介绍
线和点 化线		流苏点化线——灵动,流通、活泼、善变。	汕头星林实业有限公司产品介绍
		盘线服装,线的密集和重复。表现强烈的节奏感和韵律感	汕头星林实业有限公司产品介绍
面和点 化		虚点构成虚线,虚线圈成面的范例。凸现点、面在面积和层次上的对比。	汕头星林实业有限公司产品介绍

线		点状的小块面积。又由这小面积的重复组成线的感觉，再由线的重复构成新的面积。	汕头星林实业有限公司产品介绍
---	---	---------------------------------------	----------------

3.2 线型材料造型特征及分类

线从形态上可分为直线、曲线、折线、虚线等。每种类型的线条体现各自不同的个性，直线爽快率直，简洁通透，带着许多阳刚之气；曲线柔美温和、委婉可人、带有些许的阴柔之美；折线曲折律动、尖锐刻薄、带有隐隐的不安全因素；虚线若即若离、似隐似现、带有欲言又止的含蓄意味。这些线条依然除了本身具备内涵还可以按照比例、数列、放射、发散、旋转、对称等原则进行排列组合，从而生成更加丰富多彩的形式和内容。

线按照它的视觉效果分类可分为实线和弱线两类，服装中的线明确、方向性强，具有一定的体积感，例如腰带、花边或带状图案，属于实线；弱线则有较大的隐蔽性，例如缝纫明线或服装分割结构线。作为抽纱元素的“线形”材料更多的是一种弱线，它有时完全隐藏在图案当中，却委实是构成整个图案的元素。有些抽纱品种如百带丽中的带子形状较宽，所以在图案中能够直接作为花纹的边缘线或骨骼线使用。

3.2.1 线型装饰表现韵律和节奏

无论实线还是虚线，无论是曲线还是直线在服装设计中均能体现韵律感和节奏感。

如上所述，抽纱元素的线是弱线，必然引不起强烈的视觉效果，只能通过大量线条的重复和重叠使其达到一定的量，才能成为一条“实线”。线的量化在这里就显得十分重要，线条的粗细和长短需要结合服装的设计要求进行评价，没有具体的操作尺寸。当然也可以故意的扩大线本身的体积令其变成粗线以求适应设计需求。

线条的大量重复不是没有规律的，按照不同的距离不同的重量感有比例的进

行重复,就形成节奏。在重复的过程中有起伏、有主次的变化这些节奏,就形成韵律。同时线具有方向性,可以引导视线朝线的两个端点移动,竖线的使用可以起到拉长人体高度的错觉。当然这种作用随着线条的大量重复,水平方向被强调了出来,反过来影响到宽度的变化。

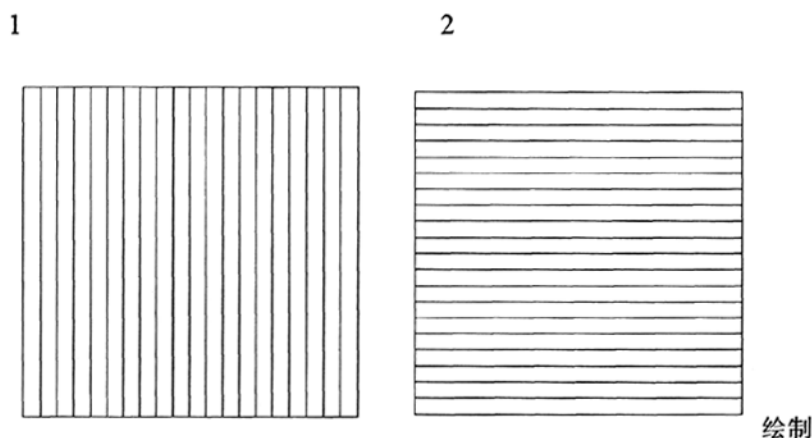

图 3-3 线条重复造成视错

如图 3-3-1 和图 3-3-1 均是边长 5cm 的正方形,因为所画直线方向不同显示出长度和宽度上的视觉差异。这是因为线段的重复使得视线方向发生了变化,从而缩短了直线方向的距离。

图 3-4 服装中线条重复的范例

图 3-4-1 三宅一生的作品,使用颜色和明度不同的粗的垂直线条重复和节奏

变化；视线产生的上下左右摇摆，体积上从上到下有收有放，线条的距离根据位置的不同产生疏和密的变化，使作品即使是静止的时候也隐含着动感的韵律美。

图 3-4b.完全由线构成整个服装，线的密集产生更浓重的色彩、形状和强烈走向趋势，线的稀疏表现出色彩的灰阶使单一的黑色显得更加有层次。整个服装呈现出律动感和节奏感。

短线条的密集排列，并随着身体的扭动产生疏密变化和灵动感的时候，也是符合韵律特征的。例如流苏的设计。单个流苏元素的形状可以是任何有趣味的形态，组合后产生一条与主体相垂直的强装饰线，并在运动中呈现韵律感。

3.2.2 点型装饰体现强调对比

点在服装设计中一般用于局部点缀，可起到点缀与呼应的对比和谐作用。理论上将线元素的两端进行连接可以构成点，这是最原始的“点”。构成后的点在视觉上依然很弱，仅略强于之前的线。抽纱线形元素线可以通过工艺手段完成“点”的构造。传统工艺中制作点的手法有：打籽、葡萄扣、蜘蛛针、扣锁等。

线形元素构成形态的规律中，构成点在形态时根据点的实际效果可形成实点和虚点。如果线圈中空未被填充色彩前，只有一个虚点没有形态意义.通过增加线的粗细和长短增大点的面积或改变点的形状使之变化为实点则能获得更强的视觉效果。原则上点越小点的感觉越强烈，但要观察与之对比的面积大小。虚点虽然视觉冲击力小，但是性质含蓄妩媚，如果虚点密集可以形成可观的线面（如图 3-4-1）和网络（图 3-4-2）和小块带有形态的面积，由此产生的与面料质感的对比则能增添服装的神秘感。

在服装上“点”一定要有面积才能显现其视觉意义。至于什么形状的点“点”感强烈，原则上相同面积圆形更像点。圆型是没有方向性给人最稳定感的点。其它形状只要大小适中几乎都可以被称作点，所不同的是这些点一旦超过一定的面积，人们就自然的按照它的原始形状来称呼它或三角形或五角星等等。另外除了圆点外，其它一切点皆有方向性，都可起到引导视线的作用。

点通常是视线集中的地方，有时候与点相连接的线随着点的移动形成新的网路，从而也就产生了放射、发散、集中、收缩等视觉变化，在二维平面图案上构成三维空间效果。服装设计中不论什么样的点都起到点缀和装饰作用。

根据点的装饰作用可以更具体的分为三种情况：具有功能性的点、有补充性质的点、产生对比效果的点。

1) 具有一定功能的点是功能点

形态如纽扣、拉链头等。

2) 用于补齐某些不完善或过于平淡的部位添加的点状形态是补充点

如布质花朵装饰、局部刺绣等。

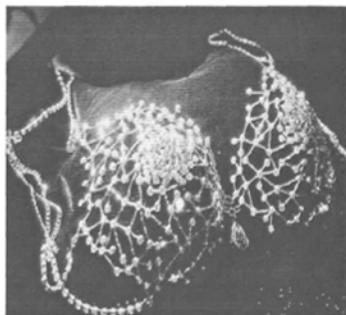
3) 为了与大面积部位形成强对比产生跳跃感而添加的点状形态是对比点

如丝巾、胸针、首饰等。

1

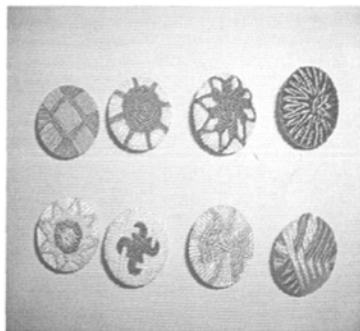
2

3

4

杂志或实物拍摄

图 3-5 服饰中点的范例

如图 3-5-1 是由网扣构成的虚点，虚点组成面构成帽子后，可作为整个服装的点形态出现，视觉效果弱。

图 3-5-2 是由水晶制成的胸罩，网格状结构。

图 3-5-3 是圆型虚点，由于添加了底衬，形成与面料截然相反的色彩和质感对比，视觉效果强，并产生弱空间层次。

图 3-5-4 是色线盘绕的扣子, 具有功能性的点。

3.2.3 面型装饰体现细节

构成点的线越长, 点的面积就会越大, 最后形成具有小型“面”的特征的形态, 但跟整个服装对比起来还没有达到主体或者结构的要求, 因此还可以称作点状形态的面, 即小型面积。服装设计中小型面积的形状变化与形状那颜色和图案的变化使整体服装产生装饰的效果, 并能起到丰富细节的作用。

小面积的装饰在服装中一般不起到主体作用, 仅与主体产生对比和呼应关系起装饰作用, 同时它又可以各自为政, 成为一个独立完美独立的图案作品。

作为装饰用的小型面积相比单纯具有形状的点在形状、大小、色彩、图案等方面具备了更加丰富的内涵。它由基本点和线构成, 有独立图案的内容, 并且可以在图案里套加补充结构更为复杂和含义深刻的图案, 是服装设计中不可缺少的细节体现手段。

视觉中国网站

图 3-6 小块面积的运用

3.2.4 体积的塑造体现空间感

服装设计中体积的塑造直接影响设计主体造型和外轮廓。

塑造体积之前需要了解面的概念。面是塑造体积的重要形态, 也是体积转折的界限。抽纱造型元素的线本身较弱, 塑造体积的过程中有时需要借助元素的改造和创新完成, 例如使用加粗的线形元素等。

笔者把服装中和体积有关的构成分为三大类: 层次塑造体积, 块面结构塑造

体积, 空间塑造体积。

1) 抽纱元素用镂空构成空间感

像所有的线形构成艺术一样, 如书法艺术, 在运笔或运用线条的同时, 墨条产生的飞白现象以及线条与线条之间的留白都是必不可少的; 或如剪纸艺术和皮影艺术, 在线条构成的阴阳之间徜徉。

抽纱艺术中镂空工艺如书法的飞白, 通透、空灵; 如同剪纸艺术的阴阳交割, 在未编织的部位出现空白的面积和形状, 造成了空白(虚)和实际(实)两个层次。

其次, 线、点、面因为编织的密集程度不同, 可产生色彩上的黑、白、灰3个层次, 而且这个层次还会因多少、粗细、大小变得更丰富。服装工艺手段把线条和由线条组成的各种形态进行重复和累加, 弯曲变形、抽拉扩张等处理, 产生褶皱、重叠、反复等层次。(如图 3-7-1)

2) 抽纱以块、面结构营造空间感。

“块”的概念有占据一定空间的意思, 亦非一般视觉错感, 而是客观存在的实体。块的表面覆盖着面, 块的形状和大小由面的表面状态和特质决定。

塑造块的面是否具备可塑性, 例如弹性、延展性、定型能力等。而面又可以由线组成, 因此线的形状和大小、粗细以及线的可塑性也值得研究; 再进一步讲: 线由点(球)组成, 因此点也有上述问题需要解决。

总之使用到的形态越小越细致, 最后形成的块的形态就越厚重, 反之, 仅仅是面的包裹而成的块实在是不具备可观赏性。(如图 3-7-2)

3) 构成——塑造空间错觉

服装空间的塑造就是运用设计元素在组合上按照特定的方式构成点、线、面的视错移动, 从而生成所谓的体积和空间的移动, 达到塑造空间的目的。空间感的塑造可以分为两大类: 真实的空间和塑造的空间。真实的空间是实际存在的、感受得到的空间: 例如由块面直接构成的空间或由镂空造成的层次都是真实的空间。

像平面构成那样, 以一个点为中心进行线的发射, 就可以把视线先集中到点上, 然后随着线的方向来回移动, 造成空间错觉。这种方法没有真实的空间存在, 就可以归类到塑造的空间。一般在服饰图案设计中使用, 可按照具体的设计方案

进行局部和整体的策划后实施。按照惯例需要把人的视线吸引到人脸的部位,作为主导地位的点一般出现的脖颈附近,当然也可以根据不同的设计风格进行反常规处理。(如图 3-7-3) 网格状的构成图样。

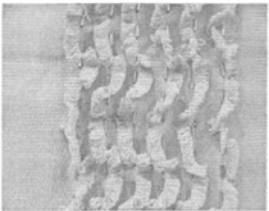
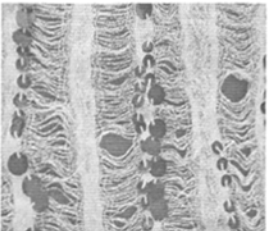
图 3-7 空间感塑造

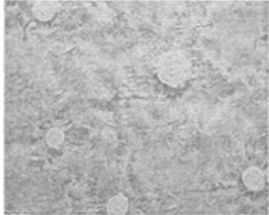
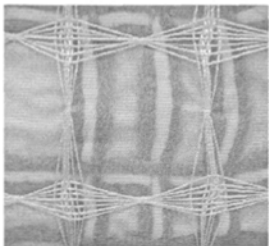
3.3 抽纱改变服装面料的表面肌理

抽纱的镂空可以对现有的面料表面进行处理;用抽纱改变面料原来的质感形成新的肌理效果。例如抽取经线或者纬线使表面造成褶皱交叉;击断经纱和纬纱制造粗糙的表面等处理方法。

抽纱的工艺主要有:抽、断、绣、雕、挑、锁、勒、编结、被贴等手段,这些手段除了单独使用之外还可以多种以上的手法综合进行。不但能改变面料表面的质感,还能直接影响到面料经纬结构变化。

表 3-8 抽纱在面料表面肌理塑造范例点评

典型图片	分析说明	来源
	抽取面料纤维后折叠缝合的效果,有不规则的曲线感;立体感、以及重复的节奏感。	2006 全国面料花样设计大赛获提名奖作品
	抽取面料的经纱后,纬纱的自然排列出现大小不一、形状各异空洞,形成空间上的变化;再缀以金属片做装饰形成材质上的对比。	2006 全国面料花样设计大赛获优秀奖作品

	本作品在闪光面料上覆盖一层薄纱,然后将薄纱剪出花形,再添加立体花朵。造成实体与空间的对比、厚重与轻薄的比较。	2006 全国面料花样设计大赛获优秀奖作品
	在已有平面图案的面料上添加放射状编织线条,产生实体空间与二维空间的对比,从而形成层次感。	2006 全国面料花样设计大赛获优秀奖作品
	多层次的牵拉、覆盖和重叠,具有更丰富的层次感。	2006 全国面料花样设计大赛获银奖作品

3.4 本章小结

本章通过分析抽纱造型形态的分类,深入研究了构成这些造型形态所需要遵循的形式美原则,并指出各种形态在服装设计中的具体体现和实际作用。通过研究得出以下结论:

- 1) 抽纱的造型形态分为:点、线、面、空间四大类;
- 2) 抽纱的点性装饰可以在服装设计中起到强调对比的作用;
- 3) 抽纱的面型装饰可以在服装设计中起到丰富细节的作用;
- 4) 抽纱的线形装饰可以在服装设计中起到体现韵律和节奏的作用。
- 5) 抽纱通过塑造体积实现空间感的塑造。
- 6) 抽纱的工艺方法可以改变面料表面肌理。

第四章 线形元素材料创新的方法

4.1 抽纱材料创新的意义

服装设计中面料是最基本的材料,而抽纱的材料创新,因为改变材料的组成、外形、色彩等,直接改变了服装材料的构成形式和外形,甚至最终引发产品的改头换面,因此应当归属于服装设计中面料的二次创造范畴。抽纱材料创新隶属于面料的二次创造

面料和材料的设计在服装设计中属于一个比较重要的研究范围。随着国际市场的扩大和国际交流的增多,国际上新的面料设计理念正逐渐影响到国内市场,国内科研部门和生产厂家认识到新材料研制和新型面料生产的重要性,在研制新材料(功能性)和新型面料(艺术性)等方面做出了大量的尝试。近几年的国际纺织博览会就集中体现出了这一点:来自国内外的厂家在面料的质地组成、花样设计、表面艺术处理以及材质创新上暗自进行着较量,就连中国面料花样设计大赛的进行也成为新型面料开发的一个焦点。

对设计师来说,服装面料就是他的合作者。“材料之于艺术家或设计师,犹如乐器之于音乐家。”面料是一切设计思想体现的载体,失去了面料的支撑,设计就如同巧妇难为的无米之炊。设计和需求是无限的而市场是有限的。市场上的材料再多有时也难以满足设计师的需求,现成的材料和预想的效果产生矛盾的时候,面料的二次创造在服装设计中的地位就越发显得突出。寻找多样的改变服装材料的手段和方法实现面料再创造是服装设计能否推陈出新的一个突破点。

个性市场日益求新求异,个性化的设计在满足了人们日益增长的物质需求同时还要满足人们不断增长的心理需求,服装理所当然的具有了表达身份和品味的象征意味,人的品位和地位似乎与服装的内在价值成正比;实现面料的二次开发也给服装注入了新鲜的科技和工艺成分,不仅使服装的语言更生动、更丰富,还提升了作品的审美性和艺术感染力,给服装提供了升值空间。

从另一个方面来看,创新材料的过程也影响着服装设计开发,材料创新过程中出现的偶然和必然现象能够从侧面激发设计师的思维并可能引导创作。

时装界某些大师就热衷于探索材料创新,并以此演变成个人风格。比如日本设计师三宅一生最擅长在面料上制作形状各异动、动感纷呈的褶皱,非常富有个人特色和地域特征,国际上称之为“一生褶”。他甚至拥有自己专署的面料设计

师为之进行各种面料创新设计。另外许多欧洲的设计公司也有专门的纺织品公司单独为之设计面料。面料创新和设计创新有机的结合起来,共同构成了优秀设计公司与众不同的设计风格和骄人成绩。

中国南方少数民族妇女也在劳动中无意识的传承着材料再造的技艺。如苗族服装面料质地简单,色彩单一,有青苗和黑苗之分。青苗喜欢穿着青色,而黑苗喜欢穿着黑色。简单的黑色和青色并没有让苗族服饰看起来简陋,相反苗家妇女用勤劳和智慧把自己打扮得分外美丽。他们在服装的衣袖和下摆边缘拼接色彩鲜艳、图案精美得的绣片;如苗族喜欢在服装的衣袖和下摆边缘拼贴各色鲜艳的布条,将裙摆边缘进行蜡染,压出细密褶桐;侗族的盛装刺绣精细华美;壮族喜欢在服装上装饰银牌、银泡有些再加以刺绣,民族色彩相当浓郁。正因如此苗族服饰曾经在日本展出时,引起了极大的轰动,被誉为“最有魅力的服装。”

中国古代服饰曾经是面料装饰再造的典范。从十二纹章到文武补子;从彩绘到刺绣;从桑麻到丝绸无一不体现着劳动人民的智慧。最为惊叹的是清代皇族服饰,从选料的精美到庞大的工艺量无不令人叹为观止。比如故宫博物院收藏的一件清代满地绣黄袍,金银丝线布满整个面料表面,不露一点底料。下摆处白浪翻滚的大海纹样用料考究极致:其中白色为直径 0.2cm 的南珠、红色为直径 0.2cm 的红珊瑚,所有这些珠子都用纯金线和绿线串编固定,值得一提的是绿色线为孔雀羽毛纺织成线,这种丝线在光线变化下能够变换出蓝、绿、紫三种色彩,真是令人惊叹不已。

如果抽纱元素作为服装的设计元素具有多功能性的话,把这种功能延伸开来,就可以在面料二次创造上收到更完美的成果。

4.2 常用的面料改造的美学原则

服装设计中改造面料的过程就是材料再创造的过程。

服装设计是一种审美创造活动,材料再创造是增强设计的艺术美感为目的,所以在创造的过程中必然会遵守一定的美的规律。基本上可以说,设计者在进行材料再创造时需要遵守既新颖又和谐的基本美学原则。

服装艺术设计中常见的材料创新侧重于审美,从改变材料的外观、视觉效果和肌理效果入手,属于面料的艺术创造,而非纤维材料性能和织造工艺、以及整

理技术的创新。

服装面料的二次创造原材料通常在现有的面料上进行。通过使用刺绣、抽纱、贴补拼接、机械褶皱、磨砂、撕拉破坏、数码印花或染色等手段改变原有面料的表面质感、肌理效果、手感等，就是面料的二次创造的主要手段和方法。

4.3 线形元素的材料创新途径

材料(material)由于决定形态、色彩、质感等要素，广泛理解材料，使经验更为丰富乃是根本而重要的事情。^[21]

在狭义的服装设计中，服装成品是整个设计过程的终端，材料则是支撑一切形式和内容的载体(广义的服装设计还包括市场设计，本课题不做累述)，设计师通过钻研材料的性格和秉性，掌握材料本身的形、色、质地等所传达的信息，并合理运用到作品以达到传达美感体验和表达内在情绪的目的。

材料和工艺之间存在和对比和谐的关系：当材料极其简单的时候，工艺制作可能非常复杂用以获得材料构成后的丰富效果；反之，当工艺手段极其简单的时候，材料本身形、色、材质的构成就尤为重要。

抽纱元素作为原始材料很简单，就是一根线(带)，运用各种手段让这根线活起来(如青州府花边是18种工艺)。这种材料和工艺之间的状况符合所述的第一种情况：即使用最简单的材料达到最优秀的效果。百带丽的带子种类多一些，基本属于后者：使用较复杂的材料使用较简单的工艺达到优秀的效果。

从抽纱艺术中我们能够强烈的感受到设计师如何熟练的使用各种工艺利用最简单的材料塑造图案内容丰富，形式多样的工艺品的气息。结合当今纺织品面料市场的流行趋势以及越来越多的呈现出来的纺织品表面再创造等课题的影响，对抽纱材料元素在服装设计中的创新和发扬就显得日渐紧迫。

材料设计手段的不断创新，扩大了服装设计师的想象空间，能更好的促进设计进步。因此，我们需要对抽纱元素从材料的角度重新审视。

作为服装设计师，首先必须了解目前市场上所有的设计材料，最为重要的是对那些已经出现的材料和可以利用的方法能够充分认识到其造型的可能性，并在紧要关头能够不厌其烦的加以利用，在利用的过程中再加以改造。

²¹ [日]朝仓直巳 吕清夫译.艺术·设计的平面构成.上海人民美术出版社.上海.1992年6月第3次印刷 p39

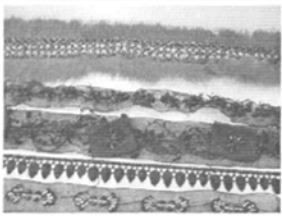
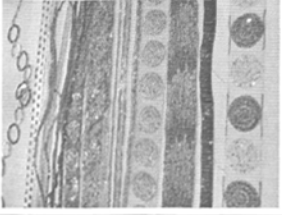
4.3.1 线形材料的设计创新

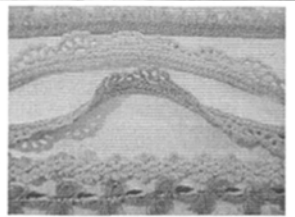
如果把所有能够找到的抽纱元素材料罗列出来,就会发现线形元素概念下的原始材料其实是所有带形材料中的极小一部分。如百带丽产品的带子品种虽然较多,有8经、6经带、珍珠带、水浪带、连孔带、空心带、实心带等多种形式,虽然名称很多,但颜色接近和材质相同,加上制作工艺的重复,产品品种并没有因此有太大区别。

那么除了抽纱元素的这种原始形态和材质之外我们是否可以再尝试其他材料呢?是否还有其他现成的材料可以使用呢?

目前国内有很多制带厂家,加工生产各种机器和手工订制的带子,品种丰富,色彩斑斓,有些带子经过形态扭曲和材质混用效果出奇的好。如果能把这些带子结合百带丽手工工艺作为服装设计的要素,不但将大大开拓设计思路,还能增强设计作品的工艺含量和可观赏性。因此尝试新材料的创新开发设计和利用对于线形元素概念的发展也是非常必要的。

表 4-1 现有不同材质的带型材料点评

图片	材质性质分析	来源
	条形纱底、缀以毛皮、刺绣、珠片、金属片 材质丰富,变化多样,对比强烈	2006 上海纺织博览会, 纺织协会 流行色概念展台
	锦纶、涤纶为原材料的细绳编织而成的带形 动感、重量感、装饰性强	2006 上海纺织博览会, 纺织协会 流行色概念展台
	薄纱或薄棉为底, 缀以亮片和各种丝光带盘绕, 主体形象突出, 面料和装饰形成强对比, 色彩变化丰富。	2006 上海纺织博览会, 纺织协会 流行色概念展台

	各种编织的纯棉花边。色彩淡雅，质地柔软， 温文尔雅的感觉。	2006 上海纺织博 览会，纺织协会 流行色概念展台
---	--	---

根据时代进步的要求对原始的抽纱元素提出新材料创新的概念：亦即所谓新材料的创新是指：在抽纱元素的线型基础上，在不改变线的外观形态的前提下，通过改变线的形、色、材、质、以及构成形式等要素，达到材料创新的目的的过程就是抽纱线形材料的创新。

4.3.1.1 形状宽窄的变化

正是因为线形元素本身的简单给材料创新提供了广阔的空间。抽纱元素是线。线是点移动的轨迹，如同点被赋予了面积和形状一样，线也被赋予了粗细和宽度，尤其在服装中，这个线必须具备一定的宽度和面积才能感受来自线的分隔效果的视觉冲击。但是如果宽度太宽自然会有面的倾向，自然形态的线逐渐减弱，而带有面的倾向。

面和线区别起来实际上是很难区分界线的，到什么程度才是线？什么程度才是面呢？这种区别将会因为比例关系而不同。造型理论上认为：我们看一束同样或类似的线群时，即使是相当粗的线，也很容易形成线的认识，而非面。

线的另一个特点就是能够在面积和长度对比较强的情况下在宽度变化后仍然具备很强的线感。这就为材料创新提供了坚实的理论基础。

4.3.1.2 借鉴的方法

新材料的创新会不会因为抽纱元素的简单而变得相当困难呢？

借鉴是材料创新的常用手段。现代科学迅速发展的方法之一就是：彻底还原或分析到“元素”的程度，再将之综合起来的态度^[22]。现代医学和生物学中，也最重视生命体的终极单位的细胞或 DNA 的研究。

就像人体最基本的单位是细胞一样，抽纱的线形元素就是构成抽纱各种形态

22 (日)朝仓直巳 吕清夫译. 艺术·设计的平面构成. 上海人民美术出版社. 上海. 1992 年 6 月第三次印刷. P36

的最基础要素，因此从形式上和内容上都是非常简单的；与医用科学和生物学中的细胞或者化学中的分子或原子非常相像。

从生物学的角度看世界，万物都是由分子或原子构成的，基本成分虽然简单但因之排列组合的数量和形式发生了变化，由此产生的物质的最后形态在外观、在本质上有着巨大的差异。比如从社会的角度看人是个性化的，不但有男人女人分别，有人种的差异；有着不同的身份和在不同的社会场合扮演不同角色的差异；有每个人的性别、肤色、相貌、性格和气质差异，这些差异就是区分每个不同的人的标志。

在医学上，人显示出共性的一面，这种共性之一是指人体的组成最基本单位的元素都是相同的。每个人体皆由细胞组成，组成细胞的最基本成分是 DNA，众所周知的是：DNA 的组成成分都一样，由于它的相同使得相同物种间存在着共性，由它的组成形式的不同造成了社会人的千差万变的个性。

构成生物体（人体）的元素单位很小——外形单一、构造简单的细胞，其组成成分 DNA 却可以根据不同的排列组合方式区分丰富多采的动物世界，并且值得我们注意的一点就是，这些外观看来差异变化悬殊的物种，其内在构成元素之间的区别却并不显著，相反这些区别都隐藏在极其微妙的变化中，这种来自元素本身构成的变化正是诱导各种生物物种变化发展的根本原因。

DNA 的生长规律是遗传得来的 DNA 链被生物体不断的复制着，当复制出现问题的时候（通常这种变化是非常微妙的），被破坏掉的 DNA 继续被大量持续的复制，此时生物体本身的机能就会发生变化：生病、变异、甚至死亡等等，而且这种变化可能会遗传给下一代，并由下一代在继续复制的过程中出现更新的状况。

由医学带给我们的启示是：作为抽纱元素的线虽然简单，但它可以通过改造自身的形状质地，再以不同方式的复制，就可以获得崭新的面貌。我们暂且称这种特性为多线形元素的多功能性。体现抽纱线形元素的多功能性有以下三个方面：

1) 造型的多样性：

首先线作为形态设计元素，其材料本身的可塑性可是使它顺利的完成造型元素中的点、线、面、体积等，并且根据要求这些形态要素的大小、宽窄、粗细都

可以任意变换，通过变化大小不同的形状来适应服装设计各个部位的要求。。就像医学中的细胞功能理论所说，细胞的形状和大小在原始状态都是相同的，因为位置和功能的不同，逐渐适应周围的环境，而变得有些功能退化有些功能被强化起来，形成形态各异的细胞外观。

2) 结构的灵活性:

其次在服装结构设计上还可以根据艺术设计和功能设计的要求在人体的任何部位变化任何大小的形状，制作手段灵活多样，即可以进行平面制作，又可以直接进行立体制作不受裁剪的限制。

3) 材料装新的复杂性:

在材料创造和运用上通过改变线本身的形状、色彩、材质、构成等要素，可以起到“于无声处见春雷”的效果，这些都很像 DNA 链的复制过程极其相似，链条状的基因链被不断地复制的同时不断改变，这种变化着重体现在材料的创新上；抽纱元素在图案设计、结构以及工艺制作上都变化丰富，因此它可以跟其他面料结合使用适应服装设计中不同的设计风格。

所谓抽纱元素的多功能性严格意义上讲仅属于一个设计方法，它仅说明借鉴其它相关理论研究的成果可以给设计创造提供广阔的创新空间。细胞功能理论和 DNA 链学说体现勒现代艺术设计构成理论朝着元素阶段深入发掘的解构主义的到来。借鉴这种理论也可以成为材料创新的方法和规律。

4.3.2 线形材料的工艺创新

由抽纱元素组成的形态单元进行连接时主要有三种连接方式：连接、分离、重叠。如果把整个服装展开来就是一个大的平面图画，这个外形复杂的图画里跟平常的绘画相同的是：它必须有自己的构图以及构成图案的具体形状和色彩。只不过在这里，这些图案的形态不是画笔描绘出来的，而是由抽纱元素构成单位形态，然后连接上去的。

4.3.2.1 抽纱元素构成形态的连接形式

抽纱产品工艺的主要元素是连接，这种连接体现在两个方面：一、抽纱图案内部连接；二、抽纱作品的单元连接。所谓内部连接就是图案构成的各要素之间的连接，这种连接面积小，不影响到服装的结构；而单元连接则是构成单位图案

后,为了制作更大面积的作品而做的连接,每个单元均为独立的作品。通常用作实施生产的工艺包体积和面积都比较小,一般青州府花边的制作工艺包长度在 $30\text{cm}\times 30\text{cm}$ 左右,用于服装制作的包可以在尺寸上稍微大些,但为了制作的方便,通常不会超过 $40\text{cm}\times 40\text{cm}$,制作前,先将服装样板裁好,再将服装样板上述范围内分割成大小不一的块,设计图案时,既要根据样板的整体进行设计,又要照顾到每块分割之间的衔接,一旦设计出现问题,块与块之间就会在连接的过程中出现问题。

青州府花边由一根线从头至尾的进行编织成单元,可谓连接的最高境界。百带丽花边的构成则是先将花卉或图案的主要组成单元完成,然后用线分别连接起来。连接属于工艺范畴,本文讨论的是形态构成的范畴。也就是说,讨论有关形态和形态连接时的方法的问题,而非具体的连接工艺。

形态和形态在连接时可能会出现以下两种情况:

- 1) 是连接后由于形态本身差别不大,连接后原始形态的某些边产生重叠,呈现新的面积变大、形状变化的情况,之前的原始形态几乎分辨不清。这种情况多出现在无色彩变化、单位内针法相同、重合的较为密切产生。
- 2) 情况是原始形态外形非直线形,可能是圆形、弧形或者不规则形状,这种情况下,连接的边缘线就能很吻合,但在连接后同样产生新的面积和形状不同的形态,同时之前的原始形态还能隐约辨别。前者由于面积的产生增强了视觉冲击力,后者则在增加面积和改变外形的情况下除了增强效果,更有丰富细节的功效。这种连接方法的关键之处就在于:可以获得意想不到的、有趣味的形态。同时,如果是曲线的规律连接还会产生包络线的旋转形态,造成意想不到的空间感和运动感。

还有些连接由于本身形态的空隙产生出一些“面”“地”错综的视觉趣味,将形的融合、省略、间隙空间的紧张感等综合起来,形成“面地混和”的局面。

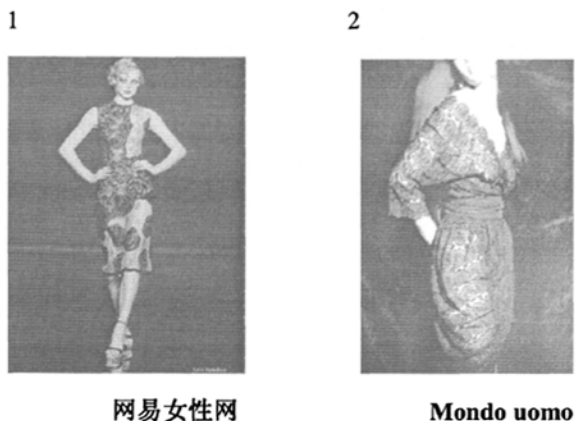

图 4-1 连接的种类

4.3.2.2 抽纱元素构成形态分离配置

就是形态不需要粘连到一起,分离配置的方式。这种配置方式的特点是形态原有的色、面都保持原状,不会产生上述两种配置的形的变化。可以按照不同的比例进行选择性的平行、旋转、散射排列组合,但是,正是由于这种状态,分离配置的效果并不是特别好,一般不会给设计者提供更多的发挥空间,有时甚至显得单调乏味。

抽纱元素构成形态分离配置也可以分成以下 5 种类型:

1) 抽纱元素构成形态自由配置一般是由比较自由、没有规则的散点配置而成。

所谓的散点就是面积较小的形状相同或各异的形态,在服装设计中这些形态的排列组合一般会按照衣片、袖片的具体形状随意安插没有一定的规律和章法,而是随意的被连接在服装的任何部位,散点排列的距离长度和数量多少和疏密关系可以造成一定强度的节奏感和韵律感。

2) 抽纱元素构成形态集中配置。

进行构图时,构成图案的元素排列成线状并向一个点集中。由于线段本身具备方向性,加之集中以后的方向强调,使图案形成了一个强烈的视觉集中点——线段的交叉点。这种方式具有强烈的统一感,并在多数状况下具有强烈的动态感,所以常常被设计师利用。如果在线段集中的过程中再逐一线间距和线宽度的面积对比则会产生更丰富的效果,同时构成线的形式也可以参考第三章有关线的描

述。

3) 抽纱元素构成形态扩散感的构成。

与第二种集中配置相反,这种配置的视觉效果是构成整个画面的形态在感觉上由中央向四周扩散。为了造成这种效果,就有必要在进行形态配置的时候先把视线集中到中间,然后再把视线移动到四周。这种配置的结果可以产生原来的视觉中心的面积和空间得到扩大,而四周的面积和空间得到缩小的错觉。同时由于形态的扩散配置,也产生了中间部位和周边部位在前后空间上的移动,从而产生层次感。

4) 抽纱元素构成形态的对称配置。

把形态按照点对称或轴对称的形式进行配置,则能产生安定、均齐之感。同时,由于此种配置过于稳定,所以往往缺少动感。对称配置虽然缺乏动感或立体感,但具有简洁明快的平面之美,和井然有序的静态之美。况且服装向来被称作是流动的雕塑,有关动态方面的缺陷似乎显得不是特别重要,因此在配置的过程中几乎可以不做考虑。

5) 抽纱元素构成形态均衡配置。

相对于对称的配置来讲,均衡配置更具有美感和动感。而且均衡配置的一个最大的特征就是由于形态在配置过程中的不对称性产生的视觉偏移的破坏感。但是均衡的特点也正是能够在这种偏倚中取得相对的平衡,起到视觉紧张感的均衡美。这种基于不平衡中的均衡具有更多的动态要素。并且由于形态面积和重量感的变化产生更多的空间想象。

4.3.2.3 抽纱元素构成形态重叠

构成后的形态按照同色或同质合并、不同色透明叠加、不同色不透明叠加方式进行的重叠手段,就是抽纱元素构成形态的重叠。通常意义上讲,形态在重叠后,重叠部位的某些色彩和形状会减弱,或隐而不见。但由于人们对于形态的常规认知,使得消失部分的形态仍然在大脑中呈现,并能体会到前后形态的区别和远近关系,这种油然而生的想象力无形中创造出一种空间感。

形态重叠的三个含义:

1) 同色和同质形态间的合并。

由于色彩相同材质相同,两个形重叠后的差距很小,外观看起来重叠后的两个形融为一体,其形状有如连接中的情况一样,在外形上发生了变化。这种形态构造方法,是最具和谐统一性质的,同时又能起到变化丰富形态的作用。在这种组合过程中,最好使用那种形态规则的如方形或圆形等可以让观众一目了然的几何形状,目的是为了让观赏者体会到完成形态的合并前的基本形态,从而产生空间想象。特别值得注意的是:当形态为线形的时候,由于线的特性使得由线构成的合并产生的结果,仍然是线。

2) 不同色的透明叠加。

选择叠加的形态首先为不同颜色的形态,其次要选择那些网眼较大,能够透出底色的形态,这种方法的最终结果是由于两种形态的叠加产生出这两种形态以外的第三种新形态,并生成色彩视觉混合后的第三种新色彩,构成服装设计中的形态和形态之间中间形态,以及色与色之间的灰调关系。属于协调统一的手段。比较适合那些变化差异较大,色彩对比较强的形状的相互配置。

3) 不同色彩不透明的叠加,重叠后的部分形状消失,隐而不见。

这种重叠方式看起来跟第一种有些相似,但因了色彩的不同却能造成视觉上的巨大变化。两个形在重叠后,被遮盖住的形只露出一部分,在第一种状态下人们能够很自然的把这个形状隐退到遮盖这个形态的后方,但是在这里,由于色彩明度或者纯度的变化,隐蔽在后方的形也许会因为色彩的缘故,反而会跳到前方来,造成视觉的混乱,产生不稳定因素,使形态变得更加复杂、图案性格内容更加活泼,从而让观赏者产生更复杂的空间知觉。

4.4 抽纱材料的创新方法

如果把抽纱元素构成形态的组合看作服装面料或者面料的局部,那么改造抽纱元素的本身的过程就是实现面料创新的过程。

2006 年刚刚在上海结束的纺织服装博览会上,出现了一大批新型的线形材料,这些材料本不是为抽纱艺术的材料创新而设计的,但可以从抽纱的角度读取这些信息,通过分析这类材料的创新意图和创新手段,借鉴到抽纱材料的创新方法中去。

总结抽纱材料的创新途径主要有以下几个方面:

4.4.1 材料质地的创新

原始的抽纱材料主要是棉质的细线或机织的纯棉小带,经过不断的发展也开发了真丝线,麻线等品种;带子的研发上也出现过使用真丝织物缘子盘绕的抽纱品种。但这些改造显然不够,我们可以发现更多更好的材料,比如皮毛制成的皮条、带毛边的条、毛线、各种丝带等。

在材料质地的创新方面,还可以借鉴纤维艺术的成功经验:在刚刚结束的纤维艺术展览会上涌现出大量的出乎人们意料之外的材料,纤维艺术的材料已经扩大到几乎所有的能够作成线或者丝装的材料——像金属、木材、陶瓷、塑料等等。

因此我们也可以将线形材料的范围扩大到除棉纤维以外的其它领域。在这方面,许多大师作出了尝试。

表 4-2 大师在材料创新方面的努力

典型图片	作者	来源	分析	效果
	不祥	“视觉中国”网站图片,	运用抽纱图案元素作为帽领装饰	平面感的装饰作用
	三宅一生	服装与创意 ⁽²³⁾	运用层叠的粗、厚线型元素堆砌出厚重的体积	体积感的装饰效果
	三宅一生	服装与创意 (同上)	主体体现破坏和褶皱在重量上的对比及空间上的较量。线条采用了可塑性的金属材料	空间感塑造

²³ 徐慧丽.服装与创意.上海书店出版社.上海.p90

	三宅一生	三宅一生的服装作品，	使用带有皮尺形象的带形材料，进行编织的服装	绕有趣味的感觉
	拉格菲尔 德 1992	春夏发布会 套装	使用麦穗形状的线制作的帽子。	回归大自然的田园风味
	三宅一生 1984	服装与创意	使用金属丝塑造服装外形和结构	非常强的空间感和立体感
	三宅一生 1984	服装与创意	使用木质纤维制作的帽子	规则的线条排列极具动感和扩张性

4.4.2 材料色彩的创新

原始的抽纱材料以白色和原白色为主，机械抽纱品种色彩较为丰富，可以使用色线直接绣出图案，也可以织成成品后使用喷色和印花等手段进行第二次上色。值得注意的一个问题就是要选择好染料，因为棉线和麻布容易退色，一旦选择的染料着色能力弱，就会影响到服装的色彩和质量。

在服装色彩的创新方面，应该大量搜集有关流行色的信息，获得掌握世界服装流行色的第一手资料，并能够结合抽纱艺术本身的艺术魅力进行色彩的设计。

4.4.3 材料装饰的创新

材料的装饰创新，单指有一定宽度的线形材料，细绣花现和棉线等不在此列。

在确定了材料质地和宽度状态下，可以对构成带子进行磨毛、拉毛处理改造带子的质感；

也可以改变带子的编织方法,造成带子与原始带子的结构差异;

还可以在带子表面使用如镂空、打眼、订珠等手段进行不同的质感处理。

4.4.4 材质混用的创新

完全抛开原始材料不顾,尝试使用各种现有的带型材料进行创新的过程。这种手段往往有出乎意料的效果。同时也是 21 世纪初期设计界的一个重要设计手段。材质混用后的产品质感更加丰富,变化更加多样,形式更加完美。

材质有软硬、粗细、宽窄、暗哑和闪光、轻薄与厚重等区别,混用的时候要考虑到如何将质地不同的各种材料和谐地运用到一起的问题。这就需要实际情况实际分析,根据材料的实际特性做出判断,然后分清主次关系,以呼应和对比,协调统一的原则进行设计。

4.5 新材料创新运用的实践活动

笔者本着以上原则,进行了新材料创新运用的一系列实践活动:

- 1) 设计制作了 6 套小学校园服装,参加了全国校园服装设计大赛及展示活动,并获得金奖。在作品中,使用了纱底盘带和亮片装饰的抽纱装饰,视觉效果非常显著。
- 2) 采用编织类抽纱作品作为单元装饰手段,并加以亮片点缀,设计制作了 4 套休闲女装参加全国首届经编服装设计大赛,获得铜奖。
- 3) 创新运用的关键的一次实践活动:参加了 YKK 东华大学研究生服装设计大赛,将拉链这种线形材料结合手工抽纱技艺进行服装设计,作品共分 5 套,在材料创新改革上进行了尝试。

4.6 本章小结

本章先将抽纱定义为服装设计中的材料环节,然后根据抽纱艺术的造型特点归纳提取构成抽纱艺术的最基本元素——抽纱元素,并以抽纱元素为最终研究的服装材料为主体,展开对抽纱材料在服装设计中创新途径的分析与研究。最终得出以下结论:

- 1) 抽纱可以通过改变材料质地实现创新
- 2) 抽纱可以通过改变材料色彩实现创新

- 3) 抽纱可以通过改变材料表面装饰实现创新
- 4) 抽纱可以通过材质混用实现材料创新

第五章 抽纱提升服装设计附加值的研究

5.1 服装的附加值含义

体现服装价值的因素除了艺术设计因素和材料创新,另一个评价服装质量的指标就是工艺制作的精湛与否;其次作为时装还必须具备时尚感,这种时尚感要求服装无论在外形造型、面料、结构、图案设计、色彩构成等几方面都具有时代流行特征和前瞻性;最后作为品牌服装为了品牌的未来发展着想,更需要通过企业设计和生产理念,增加产品内涵使产品的附加值得到提高。因此工艺水平的高低和工艺含量多少、是否符合时尚规范、以及产品内涵共同构成增加产品附加值的因素。

创造性的使用抽纱以及抽纱材料元素和工艺,不但能体现工艺美、材料美、时尚美,同时可以赋予产品传统与现代文明结合的丰富内涵,从而提高服装的产品附加值。

抽纱元素在增加女装产品附加值的设计中主要可以通过以下手段:

- 1) 提高女装的工艺美和科技含量
- 2) 促进女装的时尚性与艺术性结合
- 3) 增添女装设计的寓意内涵

在服装设计中与其它装饰手段相比较,抽纱体现出独特的工艺美优势:

如果艺术就是美感的技术体现的话,那么抽纱艺术是技术与美感完美结合的产物,精湛的技艺与艺术设计相结合,造就了多彩多姿绚烂飘逸的抽纱艺术。但由于抽纱工艺长期以来形成的规范模式造成了抽纱图案在设计方法上受到一定的限制——必须根据制作工艺的特点和工艺制作包尺寸大小要求进行设计,因此从技术的角度上来讲:抽纱更突出的个性是工艺性。

抽纱的这种工艺性首先体现在运用不同的工艺手法将简单的线型元素制造出各种形状和不同的视觉效果方面;其次,在多单元、多层次连接方面体现出来灵活性和多样性;第三,线型元素经过再造后本身具有的装饰工艺美感的多元性和细节深入。

抽纱工艺运用到服装当中,即能满足平面的造型要求又能根据具体的人体体型特征,通过调整连接方式和图案单位大小达到适合和谐的目的。

5.2 抽纱艺术提高服装附加值的途径

5.2.1 具有健康消费观念的绿色生产过程

抽纱线形元素的工艺形式主要有连接和元素的形态繁殖再造。连接工艺在服装设计中起到结构设计的作用,几乎可以替代裁剪工艺和缝纫工艺;在连接过程中没有电动裁刀和缝纫机的嘈杂;没有裁剪带来的废料,按照样板的外形通过调整花形大小和花型间的空隙完成适合过程;没有缝纫拆缝的断线,连线可以根据具体的大小和长度进行修切。作为生产工艺,连接做到了绿色生产——生产过程无污染、无浪费。

抽纱线形元素自身形态的繁殖再造是通过改变抽纱线形元素的外轮廓、材料质地、形态组织形式、表面处理等手段综合处理完成,在制作过程中经历了新的刺绣、镶拼、材质混用、镶嵌、捻、抽、挑等多样组合的工艺,通过增加抽纱线型元素自身工艺含量,达到增加整个服装工艺量的目的。

绿色的生产过程和产品工艺量增加是产品增加附加值的一个重要手段。

5.2.2 抽纱服装与时尚结合

抽纱是古老传统的艺术,抽纱艺术服装是服装中的经典,而时尚却是崭新的流行的一种风尚,是流行趋势,两者之间存在的巨大的横沟。服装是一个时尚性的行业,许多时候,人们购买时装并不在乎它的实用性,而是看它是否具备时尚性,缺少了时尚性的服装就是去了市场价值,因此时尚性也是提高服装附加值的一个重要因素。抽纱如果不能跨越与时尚之间的横沟就无法迈入时装圈,而跨越这个横沟的关键在于正确理解时尚的概念,把握时尚脉搏,寻找时尚兴起的根源。

按照字面意思可以理解为:“时”和“尚”,顾名思义,“时”就是时代、时期、“尚”就是“风尚”、“崇尚”的意思,即“在一定时期内流行的或者崇尚的习惯和风尚”^[24];是社会层面中人们在思想、行为、语言、文化上的大众追求,它展现为商品或者服务上的风格、式样、色彩、功能、理念等等流行模式。时尚的消费影响、指导、创造人的生活、行为、思维、生产、经营方式。时尚是驱动消费的重大商业元素,推动提升商品或者服务的市场价值和占有率^[25]。

²⁴卞凤燕,解构“青年时尚”,青年探索,2004-3,p25

²⁵朱军、肖著强包装工程,2004-06,基于时尚消费文化的产品设计,

时尚首先是现代的,并且具有前瞻性、具有发展的趋势性,是前进的动力和主流,是流行的一部分,但并非流行。

时尚还需要富有个性的创造,是个性的张扬;时尚要成为经典,必须赋予它内在含义,即文化内涵。比如古人尚玉,就赋予冰冷的玉石以人性特征:《荀子》法行篇第三十记载孔子言玉与君子的关系:“夫玉者,君子比德焉。温润而泽,仁也;缜栗而理,知也;坚刚而不屈,义也;廉而不刿,行也;折而不挠,勇也;瑕适并见,情也;扣之,其声清扬而远闻,其止辍然,辞也”。比君子如玉以象征高贵纯洁的人品,也有用“冰清玉洁”形容女孩高贵不屈、出淤泥而不染的优秀品质。这是人为的赋予玉石以文化内涵的典范。

时尚性要求抽纱必须赋予作品或品牌以寓意和理念,并且在这种古老的工艺传达出来的传统的审美信息里面融入现代意识,使古今结合“枯枝发新芽”。

时尚形成必须具备两个条件:其一产品必须具备非垄断性,也就是说,此类产品必须非某个阶级的特定消费模式;其二就是获取时必须具有一定的难度,也就是说,此类产品具有一定的稀缺性,非唾手可得那么简单,一旦获取起来比较容易,时尚就有可能变为流行,也就难免流于庸俗和泛滥。

抽纱服装设计面临的问题正是垄断的问题,门槛太高,普通消费者无法迈入是抽纱要成为时尚的最大障碍。要想突破这种尴尬局面就要在设计上突破常规,降低成本提高生产率,改善经营理念和营销策略;积极进行工艺创新,大胆采用新技术和新工艺,实行人机交互结合生产,争取更大的利润空间;广泛搜集流行资讯,尽可能的选用流行色彩进行色彩设计;在服装结构方面利用抽纱工艺的优势进行创新设计;实行材料的二次创造,材质混用,使用新型的具有时尚特征的新材料等等。相信通过各种手段,古老的抽纱艺术一定能在现代服装设计中展示它独特的魅力。

5.2.3 计算机辅助设计是降低成本、提高生产率的途径

提升产品附加值,不但要提高产品本身的价格,还要想方设法降低产品成本。纯手工的抽纱产品在设计中时,因为受到具体的工艺制作包大小的限制,服装样板必须按照工艺包的大小进行预先分割,然后在分割后的小块样板上进行抽纱图案设计,这个设计过程中要考虑到块与块之间在图案上的有机衔

接,一旦衔接不好就会出现图案错位或衔接不准确的情况,将大大影响服装效果。

这个问题的出路就是借助现代科技成果,使用计算机辅助设计可以大大提高服装设计生产效率,并能解决服装设计中抽纱装饰部分的图案设计问题。

具体的步骤如下:

- 1) 先使用计算机绘制服装样板
- 2) 将绘制好的样板分割成大小不一的面
- 3) 在计算机上给各个小面内部添加图案,然后显示面与面拼接后检查图案的衔接情况
- 4) 调整、编号、打印
- 5) 进行手工按照每个编号的面为单元分别编织
- 6) 完成单元编织后,按照编号进行拼接
- 7) 成品

5.3 本章小节

本章通过对服装产品附加值概念的研究,得出提高产品附加值的途径有技术革新、科技进步、符合时尚、增加产品内涵等多个途径;并结合抽纱艺术设计的特点强调抽纱在艺术性、技术性方面的优势;发现抽纱在具备时尚性和科技进步方面的缺陷,指出具体改进的措施;目的是为了更大程度的提高抽纱艺术服装的产品附加值。通过研究得出以下结论:

- 1) 抽纱的绿色生产是提升服装附加值的途径之一;
- 2) 抽纱与时尚性结合的道路也是提升服装附加值的途径之一;
- 3) 抽纱在服装设计中使用计算机辅助设计也是提升产品附加值的方法和途径。

第五章 结论

从服装艺术设计美学的角度研究抽纱及其元素在服装设计中的应用范围和形式;探索其在服装设计中遵循的审美规律;寻找简单材料下塑造丰富多样的造型形态、质地变化的创作方法;以及探求通过改进自身生产设计状况达到提升服装产品附加值是一个崭新的课题。

由正文论述不难看出,抽纱在服装设计尤其是女装设计中有着无可比拟的优势。由抽纱衍生提取的抽纱元素——线形设计元素更在造型能力和材料创新两个方面体现出元素的全面性和广泛性;抽纱这种相对独立的艺术设计形式在服装设计中作为材料具有某种不可替代的作用。

本文共得出以下结论:

结论 1 抽纱具有悠久的历史,在服装设计中应用范围广,应用风格多样。

结论 2 抽纱可以在服装设计中做装饰作用,适当应用抽纱做装饰可以起到提升服装审美价值的作用。

结论 3 抽纱的造型形态分为:点、线、面、空间四大类。通过塑造不同的造型形态和多种形态间有机的连接方式,完成简单材料的丰富表现力。

结论 4 抽纱工艺可以改变面料表面肌理。

结论 5 抽纱可以通过改变材料质地、材料色彩、材料表面装饰、材质混用等实现材料创新。

结论 6 抽纱通过绿色生产、与时尚性结合、使用计算机辅助设计提升服装附加值。

本课题研究的不足和需要改进的地方:

本课题受到来自笔者所受到的教育程度和所涉猎到的信息范围具备局限性,难免出现不足和缺陷,推测可能会出现以下不足:

1. 理论全面实际操作欠缺。受到来自资金、时间和材料的影响,不能亲自实践每一样理论成果,仅在笔者参加的几个比赛中进行尝试;2006 东华 YKK 服装设计大赛以 5 套参赛服装的形式实践抽纱元素在材质上创新运用的理论。
2. 课题研究局限在山东青州抽纱工艺品厂,虽然青州抽纱厂是山东最大最全面的工艺品集团公司,总不免理解片面。因此本理论是否适合其它品种,还有

待有进一步探讨。

参考文献

参考著作

1. (美) Nenia Lovesey ,The tecbnique of needlepoint lace ,The Larousse Art Craft Series Larousse &Co.,Inc., New York,N.Y. , 第6-142 页
2. (美) Heinrich J.Schmdt,ENCYCLOPEDLA OF WORLD ART,MCGRAW-HILL BOOK COMPANY, NEWYORK, TORONTO, LONDON, 第32-34 页
3. 杨坚平,潮州抽纱,广东:广东人民出版社,2005 年11 月,第66-93 页
4. 彭永茂 王岩,20 世纪世界服装大师及品牌服饰[3],沈阳:辽宁美术出版社,2001 年9 月,第114-123 页
5. 刘瑞璞,世界服装大师代表作及制作精华,广州:江西科学技术出版社,1998 年4 月,第1-9 页
6. 陈望衡,艺术设计美学,武汉:武汉大学出版社,2000 年7 月,第2-124 页
7. 包铭新 曹品,国外后现代服饰,南京:江苏美术出版社,2001/8
8. 胡天虹编著,服装面料特殊造型,广东:广东科技出版社,2001/10
9. 潘鲁生,刺绣和抽纱设计,济南:山东美术出版社, 1997.6
10. (日)朝仓直己 吕清夫译,艺术·设计的平面构成,上海:上海人民美术出版社,1992 年6 月第三次印刷,第36 页
11. 杨坚平,潮州民间美术全集,汕头:汕头大学出版社, 2004 年12 月第2 版,
12. 陶凤英 吴培瑾 王更生,抽纱技艺,北京:轻工业出版社, 1986.9
13. 徐丽慧,服装与创意,上海:上海书店出版社, 2006 年8 月
14. 虹涛,中国书法构图学,北京:虹涛书法工作室内部发行,
15. 叶继红,传统技艺与文化再生,北京:群言出版社, 2005 年4 月
16. 王珉,时尚-服装设计艺术,石家庄:湖北教育出版社, 2004 年6 月
17. 王小月,项饰说法,上海:上海科学技术出版社, 2003 年4 月
18. 爱德华·鲁西·史密斯著,朱淳 译,世界工艺史,杭州:浙江美术学院出版社, 1993、6
19. 丁永源主编,织绣设计,济南:山东美术出版社, 1997、6
20. 卞宗舜、周旭、史玉琢著,中国工艺美术史,北京:中国轻工业出版社,1993.8

21. 陈旗海编著, 新中国工艺美术, 北京: 人民出版社, 1987、3
22. 徐复观著, 中国艺术精神, 春风文艺出版社出版, 1987、6
23. 当代中国的工艺美术, 北京: 中国社会科学出版社, 1984、12
24. 潍坊市志办.潍坊市志.潍坊.第二卷, 743 页

参考期刊论文

25. 卢润德, 论产品附加值, 软科学, 2003 第 17 卷 第 3 期, 第 20-22 页
26. 卞凤燕, 解构“青年时尚”, 青年探索, 2004-3, 第 25 页
27. 陈燕林著, 服装材料艺术, 服装设计师, 2001 年第八期
28. 刘元凤著, 现代服饰艺术与高科技的交融, 服装设计师, 2001 年第 3 期
29. 抽纱市场潜力探析, 技术与市场杂志, 2002.7
30. 国际抽纱市场需求分析, 纺织信息周刊, 2003, 3
31. 程广辉, 举步维坚的抽纱刺绣行业, 中国集体经济, 1999 年第 4 期
32. 史君、王蓓蓓, 入世与我国抽纱制品的出口扩张, 经济师, 2003 年第 4 期
33. 徐迅、车程军, 服装设计的新宠——蕾丝, 丝绸, 1999 年第五期
34. 王美艳, 蕾丝设计的符号学解读, 洛阳工业高等专科学校学报, 2005、3
35. 王春艳, 传统文化与现代纤维艺术创作, 装饰, 2003、11
36. 程惠琴, 现代纤维艺术的材质语言, 海工艺美术, 2005、1, 上
37. 吴微微、张露, 纤维艺术与纺织品, 纺织学报, 2000、2
38. 袁盛宇, 西方现代纤维艺术的发展及对我国的影响, 哈尔滨学院学报 2001.2
39. 吴豫平, 她向世界展示东方神韵, 中州统战 1999.11
40. Shino OKUDA; Ryuji SATOH; Toshio YAMANAKA, VISIBILITY OF HUMAN FACE THROUGH LACE CURTAIN AND VISUAL FACTORS CORRESPONDING TO VISIBILITY, 日本建筑学会设计画论文集, 2001
41. Toshio MORI, Visual Evaluation of Lace Patterns Using Neural Networks, 日本家政学会誌, 2000 Vol. 51, No.2
42. Shino OKUDA; Ryuji SATOH; Noritaka MATSUMOTO, OPTICAL PROPERTIES OF LACE CURTAIN AND CALCULATING METHOD OF APPARENT LUMINANCE OF VISUAL TARGET, 日本建筑学会设计画论文

集, 2000.3 NO.529

43. Shino Okuda; Ryuji Satoh; Noritaka Matsumoto, Optical Properties of Lace Curtain and Calculating Method of Apparent Luminance of Visual Target, 日本建筑学会会计画论文集, Vol, No.529, 2000
44. Jean K. Dilworth, Prairie Linen and Lace, Clothing and Textiles Research Journal, Vol.22 No.3
45. 吴微微、张露, 纤维艺术与纺织品, 纺织学报, 2000、2
46. 袁盛宇, 西方现代纤维艺术的发展及对我国的影响、哈尔滨学院学报 2001.2
47. 吴豫平, 她向世界展示东方神韵, 中州统战, 1999.11
48. 赵丽研, 21 实际高级女装设计风格初探, 苏州丝绸工学院学报, 第 21 卷第 2 期
49. 杜冰冰, 快速时尚冲击下的服装设计, 饰, 2006.2
50. 宋君, 肖著强, 基于时尚费文化的产品设计, 包装工程, 2004.6
51. 南燕, 沈兰萍, 工业服装: 未来服装行业的高附加值产品, 中国劳动防护用品, 总第 37 期

参考学位论文

52. 黄艳, 解构与重组——服装设计中的材料再创造研究, [学位论文]北京服装学院, 图书馆, 2003. 3. 5
53. 张震岳, 从“新生代”品牌谈国产服装品牌的发展, [学位论文], 南京艺术学院, 图书馆, 2002 年 5 月
54. 马红霞, 时尚的社会学研究, [学位论文], 西北师范大学图书馆, 2005.6

参考网站

55. レースについて, レースの歴史, レースの種類, 2006 年
<http://www.lecien.co.jp/lace/about3.html>
56. 中国传统工艺美术网, <http://cacm.youth.cn/>
57. 视觉中国, www.chinaVisual.com
58. 新浪娱乐网, www.sina.com.cn

59. www.bestbirdalprices.com

攻读学位期间发表的学术论文

- (1) 山东纺织经济, P29, 2006/5, 关于高校服装设计专业合理添加设计管理的思考, 第一作者

致 谢

感谢就读研究生期间给予帮助的诸位老师、长者、家人和朋友！

首先,感谢我的导师陈建辉教授。他以服装设计理论的敏锐把握能力为我指明了研究方向,用不拘一格的联想方式为我开拓了思路,用缜密的思维和温和的耐心帮我一次次走出困境。在论文思路陷入困境的时候,他总能为我指明方向;在实践阶段,不断的为我的作品提供建议;在论文成稿阶段,又不厌其烦地一遍遍指出修改之处,直至最后定稿。

感谢陈建辉教授在我读研究生期间给予我的栽培和锻炼机会,这将成为我一生永久的一笔财富。

感谢东华大学服装设计与理论研究 04 硕的全体同学对我的关系和支持。

感谢我的两位室友在研究生期间给我的支持与鼓励。

感谢东华大学的老师,他们对我的辛勤培养塑造了现在的我。

感谢辅导员范士秀老师,她用温柔善良的母爱在我需要的时候伸出援助之手。

感谢青州抽纱厂厂长刘建华,在毕业设计期间帮助我从抽纱工艺到抽纱图案设计一步一步的完成最后的设计作品。为我的理论研究增添了实践说服力。

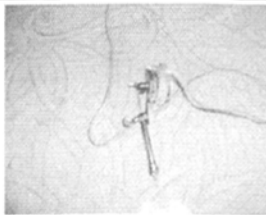
感谢我的师兄、师姐、师弟、师妹,我们的共同工作让我体验到团队合作精神。

感谢我的家人,我的父母,一直给予我最无私的支持与帮助。

感谢我的朋友们,我们分享了很多快乐和挫折。

附件 1

YKK 研究生服装设计比赛制作过程

时间	地点	协作人员	动作	问题与解决	其他
2007-1-15	东华大学三教	历丽	领取拉链及拉练头	公司方面的原因,造成拉链码带的数量减少,因此必须修改设计	
2007-1-17	山东潍坊纺织品批发市场	无	购买服装面料及敷料		
2007-1-18	山东青州	刘建华	洽谈寻找工艺师事宜,交流设计心得	1、无法找到手工工艺师 2、找到的人员年龄偏大 3、对新材料不适应,抵触 4、另外寻找加工伙伴	
2007-1-20	山东安丘抽纱厂	厂长李键 技术员刘得芳	交流构思获得尝试机会	开始对新材料不认可,在本文作者的坚持下尝试制作小样,效果较好,答应协助制作	
2007-1-21 日 -25 日	山东安丘抽纱厂	朱鲁东	绘制工艺图	共同商讨如何按照预先剪裁好的服装样片进行整体图案设计	本文作者亲手绘制
2007-1-26 日	山东安丘抽纱厂	技术员刘秀明	刺板	使用特殊工具,刺透塑料薄膜 因为年关厂家极忙,本文作者亲手刺板	
27 日	山东安丘	李键	告知不能在工厂内加工,必须下		可提供印蓝、洗蓝等工序

	抽纱厂		放到乡村手工作坊		
28 日	山东安丘抽纱厂	刘秀明	印蓝	大油蓝	因为大油蓝颜色浅淡，适合少量加工时使用，并且可省略洗蓝的工序。
29 日 -31	山东安丘抽纱厂，乡镇手工作坊	李芳琴	协商加工事宜均未成功	小型家用缝纫机因长期缝制百带力丽造成缝制厚型材料不上针脚	
31 日 下午-2 月 13 日上午	山东安丘徐家寨	绣工徐丽丽	作者通过介绍辗转找到徐丽丽	在尝试了多台机器之后，最终只有徐丽丽一人承担了全部加工任务	因交通不便，作者在绣工家住宿 2 夜，交代任务和监督制作
2 月 1 日	山东安丘抽纱厂	朱鲁东	重新印蓝	使用群青	大油蓝容易挥发，不利于绣工加工，群青颜色较深，但必须经过洗蓝工序
2 月 13 日	山东安丘抽纱厂	孟师傅	洗蓝，洗热溶纸		
2 月 14 日后	潍坊	作者	手工缝制绣片		

附件 2

“马桥杯”经编设计大赛作品

附件 3

全国首届校园服装设计比赛

