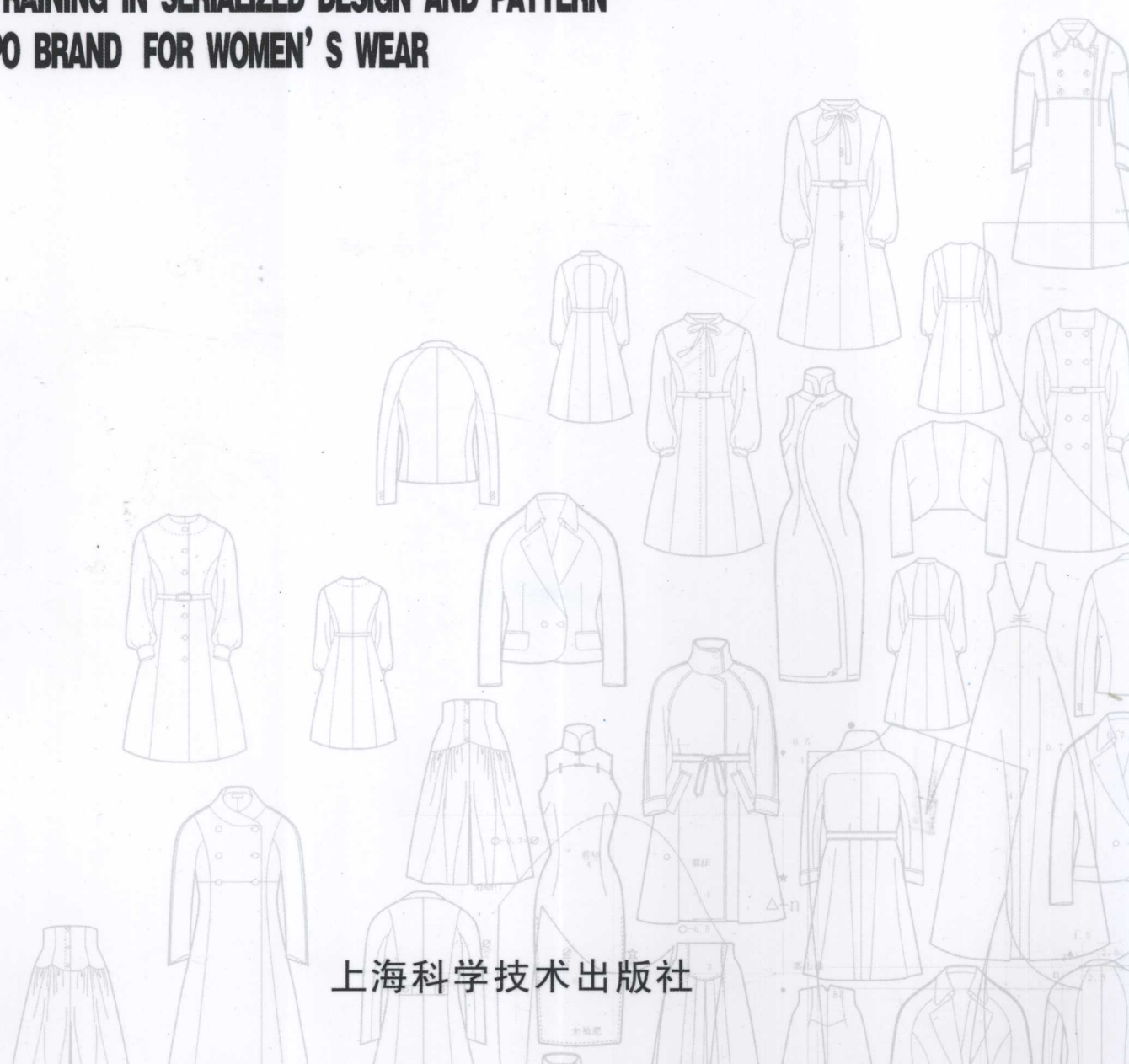

TPO品牌化女装 系列设计与 制板训练

刘瑞璞
王俊霞
编 著

THE TRAINING IN SERIALIZED DESIGN AND PATTERN
OF TPO BRAND FOR WOMEN'S WEAR

上海科学技术出版社

TPO品牌化女装 系列设计与 制板训练

刘瑞璞
王俊霞
编 著

THE TRAINING IN SERIALIZED DESIGN AND PATTERN
OF TPO BRAND FOR WOMEN'S WEAR

上海科学技术出版社

图书在版编目(CIP)数据

TPO 品牌化女装系列设计与制板训练/刘瑞璞,王俊霞
编著. —上海:上海科学技术出版社,2010.8

ISBN 978—7—5478—0206—9

I. ①T... II. ①刘... ②王... III. ①女服—设计
IV. ①TS941.717

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2010)第 035544 号

上海世纪出版股份有限公司
上海科学技术出版社 出版、发行

(上海钦州南路 71 号 邮政编码 200235)

新华书店上海发行所经销

苏州望电印刷有限公司印刷

开本 889×1194 1/16 印张:32

2010 年 8 月第 1 版 2010 年 8 月第 1 次印刷

印数:1—5 100

ISBN 978—7—5478—0206—9/TS·10

定价:68.00 元

本书如有缺页、错装或坏损等严重质量问题,
请向工厂联系调换

序

先读完这段文字再决定书的命运

为什么中国改革开放30多年没有造就出一个世界级的时装品牌；为什么我们长期以来不能摆脱为世界品牌贴牌生产赚取廉价加工费的产业格局；为什么我们的服装设计师似乎永远不能逃脱抄袭的樊篱；为什么我们的服装制板师总是在抹板（测量品牌衣服变成样板）和拷板（采用各种不适当手段拷贝品牌样板）之间行走；为什么服装款式设计和板型设计不能协调，各说各话；为什么国内服装企业一夜之间千树万树梨花开转眼间又是你唱罢来我登场，即使坚守的服装品牌要么在惨淡经营，要么骨子里早已变了主业。从这个意义上评价的国产服装品牌，能够坚持十几年二十几年就已经绝对可以称之为成功企业，哪还敢梦想成为像英国的Burberry和美国的Brooks Brother这些百年老牌。

这里还能提出许多为什么，如为什么服装企业但凡聘用了国内大牌设计师就亏损，不能长期支撑的企业主们也锻炼得聪明起来，他们越发地青睐于大牌设计师的秀场影响力，尽管深知他们身无绝技。为什么我国服装专业的高等教育总量比全世界的总和还要多（包括高学历毕业生），而国际时装品牌机构没有一个中国大陆背景的设计师（总监），国内服装行业对口率还不到50%；为什么我们可以培养服装设计博士学位，这比欧美、日本等发达国家至少高出一到两个等级，但我们却不能主宰时尚界，反而长期被国际时装主流牵着走……

言至此，绝不是梦想着靠这几本书去拯救我国服装业这个局面，只是想客观地、理性地、符合行业规律地从服装产品开发和制板技术这个关键点去探索一下开发国际品牌的规则与成功经验。这套书从1991年我开始研究这一理论以来出版过若干个版本，但从来没有以TPO品牌化规则为指导，这次也算是一次阶段性的总结。我们发现，世界成功的时装品牌都延续着从欧洲大陆、美国到日本的发展路线，正在上升的韩国时装品牌也不例外，而其中的推手就是The Dress Code（服装密码），它是以欧洲文明为标志在第二次世界大战以来被国际主流社会固定下来的服装密码、服装规则、服装惯例。日本人深知它是进入国际富人社会的入场券和潜规则。想成为发达国家和具有成熟的国际市场标志，The Dress Code的研究和推广是不可或缺的，因此日本在1963年举办东京奥林匹克运动会的前一年，提出了加速提升日本国民国际形象的TPO计划，这个计划在时尚界的巨大成功，就是日本人的优雅着装被以欧美为代表的国际主流社会所接纳，与此同时，东京从此被

奠定了它作为世界时装中心的地位。后来的亚洲四小龙：韩国、新加坡和我国的香港、台湾地区也都直接或间接接受了TPO计划的影响，从而成为步入文明、成熟和发达的时装市场的标签。遗憾的是，国内浮躁的服装理论界始终把TPO视为一种时装概念，甚至有相当的业内人士根本不认可TPO有一整套理论体系和实用价值，否则为什么它没诞生在欧洲或英国，反而是在日本呢？TPO计划的理论基础来源于The Dress Code，它的理论建设发源于英国，发迹于美国，研究The Dress Code的资深理论家，是美国人阿兰弗雷泽（Alan Flusser），这很耐人寻味。当一种文化或制度成为世界的主流和强势的时候，渴望的一定是旁观者，研究的兴趣客观者总是大于主观者。敦煌学研究在西方不在东方这是个极端的案例，但有它的客观性，研究如何使用筷子的人一定是西方人而不是中国人，相反研究如何使用叉子的人一定是东方人如日本人而不是欧洲人。如果我们的研究不能摆脱自我无意识的思维，也就无法学习和超越本民族以外的其他文明。

因此我们必须进入The Dress Code内部，去研究它的规则、知识系统、运营方法、作业技术等等。进入《TPO品牌化男装系列设计与制板训练》和《TPO品牌化女装系列设计与制板训练》这两本书，将对此是个全新的学习与实践，甚至颠覆我们始终在坚持着的错误，比如我们在学习服装专业知识时总是把女装放到主体地位、男装被女装长期挟持的低级错误。这套书的写作我摸索了20多年，还会继续研究下去，希望有识之士与我共勉。

《TPO》
2016年6月
于上海世博园

前言

女装纸样系列设计与方法研究是服装设计领域的一个重要课题,特别是通过创造性的导入TPO知识系统,与女装设计紧密结合,以纸样系列设计作为款式设计的内在指导,形成一套“围绕TPO原则,以板构款,款板结合”的逻辑性、规律性和普遍性的系统设计方法,这对于女装品牌开发是具开创性的。同时,在这种理论指导下,通过定性和定量相结合,配以大量的案例、图解,系统分析女装各类服装款式与纸样设计中的实践与应用,对于女装产品开发和国际化设计具有指导意义。

一、女装纸样系列设计方法为什么要导入TPO知识系统

从资料、文献来看,国内有关于服装的书籍可谓汗牛充栋,但大多缺少在国际规则指导下的款式与纸样技术结合的系统方法;纸样系列设计方面的理论成果更是凤毛麟角,多以单板单款的经验总结为主。

从应用的状况来看,主要表现为:产品开发中缺乏对国际规则与方法的理论指导,设计处在盲从于形式、忽略TPO信息含量的实质内容把握,基于直观而非理性的、主观而随意性的设计占主导地位;纸样设计与款式设计脱节,款式设计师与纸样设计师分家,很多款式设计师对于纸样技术知之甚少,而打板师则缺少对服装款式设计的美感把握,从而造成沟通不畅、效率低下,进而影响企业的品质效益。纸样设计过程中,对于尺寸、比例的把握感性大于理性,无规则可循。国内打板技术停留在模仿、复制、套板的低水平状态,最重要的是缺乏TPO知识系统的掌握和指导,面对信息社会背景下服装产业的现代化和高效率要求,现有的一款一板的纸样设计方法影响了企业的国际竞争力,不利于创造品牌和参与国际市场竞争。

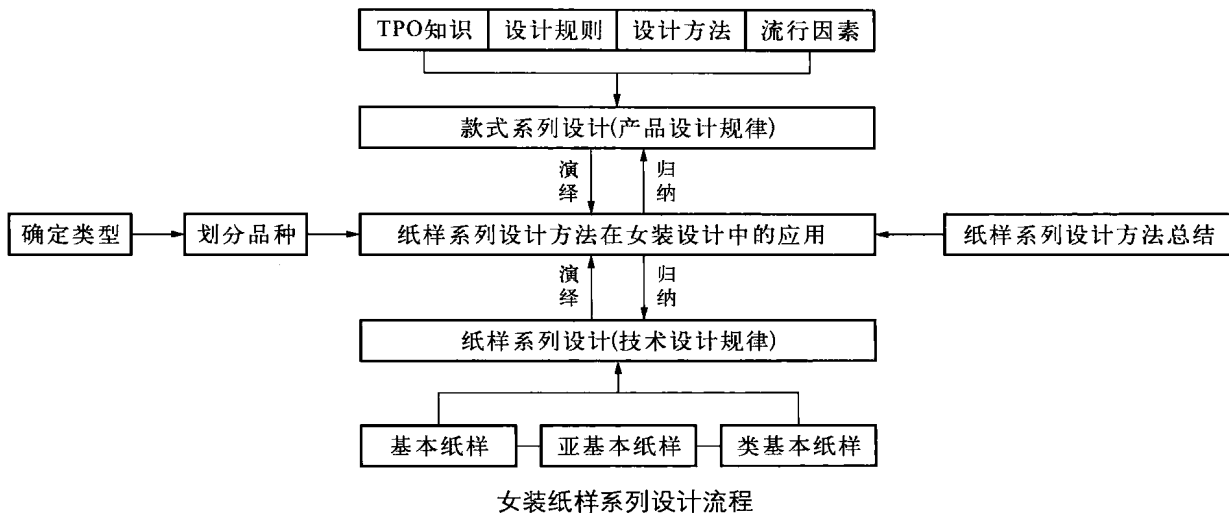
所谓TPO知识系统,是按照时间、地点、场合要素来确定着装的类型、色彩、搭配,使人的形象与周围氛围相协调的国际通用着装惯例,是被国际社会普遍接受并固定下来的服装设计规则和社交语言。关于TPO知识系统的理论研究已有多部专著,最具权威之一的是英国弗雷泽的《男装衣橱》(Men's Wardrobe)、《女装衣橱》(Women's wardrobe)、《24小时着装规则》(The 24-Hour Dress Code)等。虽然TPO知识系统通常被认为只对男性着装行为和男装设计开发具有指导意义,但是就现代女装的发展进程看,女装的历史其实就是男装女装化的历史,以西方文化为主导的现代女性着装文化深深植根于TPO知识系统中,只是表现为“男装符号的女性化”,女装设计总

体上依然要遵循TPO知识系统的框架和符号规则。成功的国际女装品牌在产品开发中不仅善于利用这套规则,更善于结合纸样系列设计的方法,使之成为成衣产品开发的理性技巧,从而使产品表现为具有文化信息浓厚,款式、面料、色彩整体感强烈,系列明显,主题突出的综合竞争优势。这可以从历年各大国际品牌发布的女装成衣作品、影视作品、杂志以及国外重要政务和商务场合的女性着装中得到验证。

二、女装款式与纸样系列设计流程

女装款式与纸样系列设计与方法主要内容分为三个部分:导入TPO知识系统的女装设计规则和造型特点分析;女装款式与纸样系列设计方法研究;女装款式与纸样系列设计方法的应用与训练。

具体的技术路线是:首先确定女装的基本类型,在类型中划分出典型品种,进入款式系列设计和纸样系列设计。在款式系列设计中,导入TPO知识和设计规则,通过设计方法和流行趋势等因素规律总结,进行理论分析。这中间需要通过具体案例的实证分析,总结款式系列设计的操作方法和流程。在纸样系列设计中,将系列款式纳入“基本型—亚基本型—类基本型”的系统中,运用“以板构款,款板结合”的方法实现女装纸样系列设计,最终推导、验证纸样系列设计方法的合理性、可靠性,为进入下一步的工艺和生产流程打好基础。

三、女装款式与纸样系列设计与方法的理论和实用价值

将TPO知识系统与款式、纸样系列设计紧密结合,探讨女装系列设计的方法,使得看似零散、无规则的女装设计真正做到“有法可依”,从而从根本上改变女装设计理论的盲目、无规则的现状,提升产品的可预期性和国际化品质。

通过女装款式与纸样系列设计和方法的系统研究,其理论价值是,使“女装系列产品设计”在款式与纸样技术结合上得到了理论的系统总结和实践,弥补了国内女装设计生态重经验轻理论、重自我轻规则、重模仿轻研究的缺陷。此方法从以往偏重于感性的设计中总结出相对理性的设计理论,使设计过程具有可操作性,设计路线有规律性,设计结果有预期性,为服装设计教学与训练拓展了思路,提供了一种全新的、系统的女装品牌国际化、市场化、专业化教学理论。

其实用价值是,从行业而言对女装产品的开发起到指导和示范作用,特别是这个方法使款式与纸样设计有效地捆绑起来,在TPO知识系统指导下,通过理性而企业化的系列开发方法与技术,探索一条由跟随变为自主,由模仿变为创新之路,从而有助于使国内女装产品开发跟上国际市场的步伐。“款式与纸样设计捆绑”会使产品开发更加专业、务实、可靠,节省成本;“系列技术”的开发会使产品形成规模效益,使企业发展具有持续性;“TPO知识系统”的导入会使产品有望得到主流国际市场准入,增强国际竞争力。

编者

2010年6月

目录

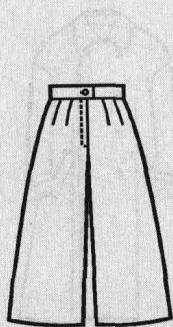
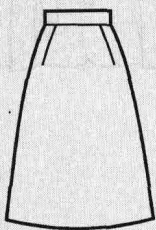
上篇 女装款式与纸样系列设计方法

第一章 基于TPO知识系统的女装款式与纸样系列设计方法/3

- 一、女装设计运用TPO知识系统的四个理由/3
- 二、基于男装TPO平台构建女装分类设计框架/4
- 三、TPO原理与法则在女装系列设计中的应用/5
 1. 在TPO原则下女装变通区域大于男装/5
 2. 在TPO原则下女装适用元素大于男装/7
 3. TPO元素流动法则在女装系列设计中的应用/8
- 四、女装款式系列设计方法/9
 1. 系列设计的总体思路/9
 2. 款式系列设计流程/9
 3. 款式系列设计造型焦点的控制/12
- 五、女装纸样系列设计方法/13
 1. 基本纸样系统/13
 2. 纸样系列设计方法的三种表现形式/16

第二章 裙子和裙裤款式与纸样系列设计方法的应用与训练/32

- 一、裙子款式系列设计/32
 1. 腰位主题设计/33
 2. 裙长主题设计/33
 3. 分割线主题设计/33
 4. 褶主题设计/33
 5. 综合元素主题设计/36
- 二、裙子纸样系列设计/37
 1. 裙子基本纸样/37
 2. 基于廓形的一款多板裙子纸样系列设计/38
 3. 一板多款裙子纸样系列设计/38
 4. 多板多款裙子纸样系列设计/43
- 三、裙裤纸样系列设计/48

第三章 裤子款式与纸样系列设计方法的应用与训练/52

一、裤子款式系列设计/52

1. 腰位主题设计/53
2. 裤长主题设计/53
3. 分割线主题设计/54
4. 褶主题设计/54
5. 门襟主题设计/54
6. 口袋主题设计/54
7. 基于廓形综合元素的主题设计/55

二、裤子纸样系列设计/56

1. 裤子基本纸样/56
2. 基于廓形的一款多板裤子纸样系列设计/58
3. 一板多款裤子纸样系列设计/61
4. 多板多款裤子纸样系列设计/63

第四章 西装款式与纸样系列设计方法的应用与训练/66

一、西装款式系列设计/66

1. 领型与门襟主题设计/68
2. 袖型主题设计/68
3. 口袋与下摆主题设计/71
4. 综合元素主题设计/71

二、西装纸样系列设计/71

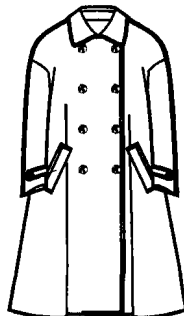
1. 西装基本纸样/72
2. 基于廓形的一款多板西装纸样系列设计/74
3. 一板多款西装纸样系列设计/75
4. 多板多款西装纸样系列设计/81

第五章 外套款式与纸样系列设计方法的应用与训练/96

一、礼服外套款式系列设计——柴斯特菲尔德外套 (chesterfield coat) /96

1. 单元素主题设计/99
2. 综合元素主题设计/101

二、全天候外套款式系列设计——巴尔玛肯外套 (balmarcan coat) /101

1. 单元素主题的设计/101

2. 综合元素主题设计/103

三、综合外套款式系列设计——外套其他品种/106

四、外套纸样系列设计/106

1. 相似形亚基本纸样/106

2. 装袖类外套基本纸样——标准柴斯特菲尔德外套纸样系列设计/106

3. 插肩袖类外套基本纸样——巴尔玛肯外套纸样系列设计/109

4. 多板多款外套纸样系列设计/119

第六章 衬衫款式与纸样系列设计方法的应用与训练/123

一、合体衬衫款式与纸样系列设计/123

1. 合体衬衫款式系列设计/123

2. 合体衬衫纸样系列设计/127

二、休闲衬衫款式与纸样系列设计/133

1. 休闲衬衫款式系列设计/133

2. 休闲衬衫纸样系列设计/135

第七章 户外服款式与纸样系列设计方法的应用与训练/144

一、户外服款式系列设计/144

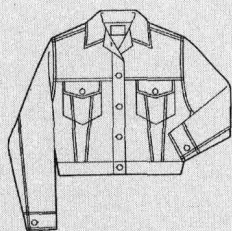
1. 牛仔茄克款式系列设计/144

2. 摩托茄克款式系列设计/148

二、户外服纸样系列设计/151

1. 变形结构亚基本纸样/151

2. 户外服基本纸样与系列设计/155

第八章 连衣裙款式与纸样系列设计方法的应用与训练/156

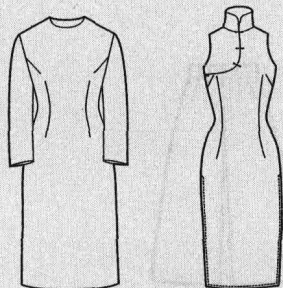
一、常服连衣裙款式与纸样系列设计/156

1. 常服连衣裙款式系列设计/156

2. 常服连衣裙纸样系列设计/161

二、旗袍连衣裙款式与纸样系列设计/171

1. 旗袍连衣裙款式系列设计/171

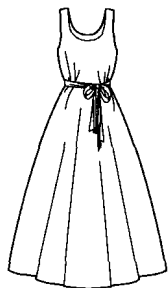
2. 旗袍连衣裙纸样系列设计/173

三、礼服连衣裙款式与纸样系列设计/174

1. 礼服连衣裙款式系列设计/182

2. 类型礼服连衣裙款式系列设计/183

3. 礼服连衣裙纸样系列设计/191

下篇 TPO品牌化女装设计与制板训练

第九章 裙子款式与纸样系列设计/201

一、裙子款式系列设计/201

1. 裙子基本款式/201

2. 裙子廓形款式系列/201

3. 腰位款式系列/202

4. 下摆款式系列/202

5. 裙子分割款式系列/202

6. 裙褶款式系列/203

7. 综合元素款式系列/205

二、裙子纸样系列设计/207

1. 裙子基本纸样/207

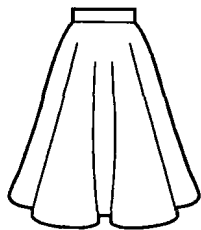
2. 裙子廓形一款多板纸样系列设计/207

3. 分片裙纸样系列设计/210

4. 约克裙纸样系列设计/212

5. 约克分片裙纸样系列设计/213

6. 约克褶裙纸样系列设计/215

第十章 裙裤款式与纸样系列设计/219

一、裙裤款式系列设计/219

1. 裙裤基本款式/219

2. 裙裤廓形款式系列/219

3. 腰位款式系列/220

4. 下摆款式系列/220

5. 裙裤分割款式系列/220

6. 裙裤褶款式系列/221

7. 综合元素款式系列/223

二、裙裤纸样系列设计/225

1. 裙裤基本纸样/225

2. 裙裤廓形一款多板纸样系列设计/225

3. 约克裙裤纸样系列设计/228

4. 约克褶裙裤纸样系列设计/231

第十一章 裤子款式与纸样系列设计/234

一、裤子款式系列设计/234

1. 裤子基本款式/234

2. 裤子廓形款式系列/234

3. 裤子腰位款式系列/235

4. 裤长款式系列/235

5. 裤子分割款式系列/235

6. 裤子褶款式系列/236

7. 综合元素款式系列/237

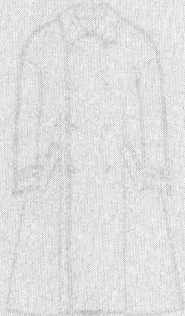
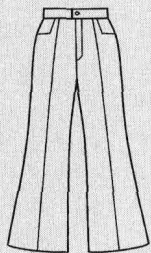
二、裤子纸样系列设计/240

1. 裤子基本纸样/240

2. 裤子廓形纸样系列设计/241

3. H型约克裤子纸样系列设计/246

4. A型牛仔裤纸样系列设计/248

第十二章 西装款式与纸样系列设计/253

一、西装款式系列设计/253

1. TPO知识系统中西装基本款式的女装演化/253

2. 西服套装 (suit) 款式系列设计/255

3. 梅斯 (mess) 款式系列设计/258

4. 塔士多 (tuxedo) 款式系列设计/261

5. 董事套装 (director's suit) 款式系列设计/263

6. 双排扣西装款式系列设计/264

7. 运动西装 (blazer) 款式系列设计 (标志性元素: 金属纽扣) /266

8. 茄克西装 (jacket) 款式系列设计/267

二、西装纸样系列设计/269

1. 第四代女装衣身、袖子基本纸样/269

2. 基于西装廓形一款多板纸样系列设计/270

3. 基于常服西装元素一板多款纸样系列设计/277

4. 基于礼服西装元素一板多款纸样系列设计/282

5. 基于分割元素八开身大X型一板多款纸样系列设计/286

6. 连身袖六开身多板多款单排扣西装纸样系列设计/289

7. 连身袖六开身多板多款短摆西装纸样系列设计/291

8. 连身袖六开身多板多款短摆青果领西装纸样系列设计/292

9. 连身袖六开身多板多款短摆双排扣西装纸样系列设计/293

10. 连身袖六开身多板多款短摆双排扣戗驳领西装纸样系列设计/294

11. 连身袖八开身多板多款短摆双排扣西装纸样系列设计/298

12. 连身袖八开身多板多款短摆双排扣无领西装纸样系列设计/299

第十三章 外套款式与纸样系列设计/300

一、外套款式系列设计/300

1. TPO知识系统中外套基本款式的女装演化/300

2. 柴斯特菲尔德外套 (chesterfield coat) 款式系列设计/302

3. 波鲁外套 (polo coat) 款式系列设计/308

4. 巴尔玛肯外套 (balmacan coat) 款式系列设计/311

5. 泰利肯外套 (tielocken coat) 款式系列设计/315

6. 塹壕外套 (trench coat) 款式系列设计/318

7. 达夫尔外套 (duffel coat) 款式系列设计/320

8. 披肩款式系列设计/323

二、外套纸样系列设计/325

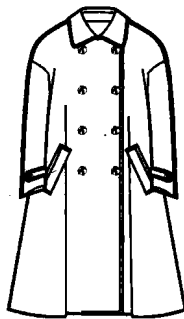
1. 外套相似形基本纸样 (亚基本纸样) /325

2. 标准版柴斯特菲尔德外套一款多板纸样系列设计/326

3. 阿尔博特版柴斯特菲尔德外套一款多板纸样系列设计/334

4. 出行版柴斯特菲尔德外套一款多板纸样系列设计/339

5. 柴斯特菲尔德外套一板多款纸样系列设计/344

6. 基于公主线变化柴斯特菲尔德外套多板多款纸样系列设计/347
7. 基于八开身连身袖柴斯特菲尔德外套多板多款纸样系列设计/350
8. 巴尔玛肯外套一款多板纸样系列设计/354
9. 巴尔玛肯外套装袖一款多板纸样系列设计/362
10. 巴尔玛肯外套多板多款纸样系列设计/369
11. 波鲁外套六开身X型纸样系列设计/374
12. 泰利肯外套六开身X型纸样系列设计/376
13. 堇壕外套六开身X型纸样系列设计/379
14. 达夫尔外套一款多板纸样系列设计/381

第十四章 衬衫款式与纸样系列设计/387

一、衬衫款式系列设计/387

1. 合体衬衫款式系列设计/387
2. 休闲衬衫款式系列设计/389

二、衬衫纸样系列设计/392

1. 合体衬衫一款多板纸样系列设计/392
2. 合体衬衫多板多款纸样系列设计/395
3. 休闲衬衫基本纸样设计/398
4. 休闲衬衫一板多款纸样系列设计/401

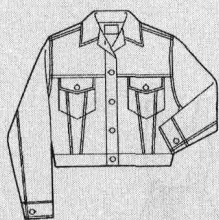
第十五章 户外服款式与纸样系列设计/404

一、户外服款式系列设计/404

1. 牛仔茄克款式系列设计/404
2. 摩托茄克款式系列设计/407

二、户外服纸样系列设计/411

1. 户外服变形基本纸样(亚基本纸样)/411
2. 标准版牛仔茄克纸样设计/412
3. 标准版摩托茄克纸样设计/414

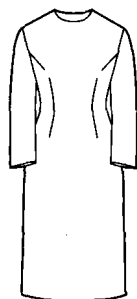

第十六章 常服连衣裙款式与纸样系列设计/416

一、常服连衣裙款式系列设计/416

1. 基于廓形变化的款式系列/416

2. 廓形与局部元素结合的款式系列/417
 3. 基于连衣裙褶的款式系列/419
 4. 综合元素款式系列/421
- 二、常服连衣裙纸样系列设计/426
1. 基于常服连衣裙廓形一款多板纸样系列设计/426
 2. 八开身大X型连衣裙一板多款纸样系列设计/433
 3. A型连衣裙一板多款纸样系列设计/440
 4. 伞型连衣裙一板多款纸样系列设计/441

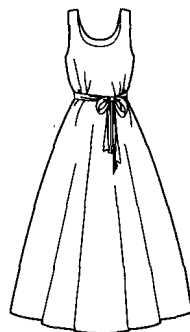
第十七章 旗袍连衣裙款式与纸样系列设计/443

- 一、旗袍连衣裙款式系列设计/443
1. 基本款旗袍S型立领左衽全省/443
 2. 领子与领口款式系列/443
 3. 衽式款式系列/443
 4. 袖型款式系列/444
 5. 袖型、领型与衽式结合款式系列/444
 6. 下摆款式系列/444
 7. 饰边款式系列/445
 8. 综合元素款式系列/445
- 二、旗袍连衣裙纸样系列设计/446
1. 无袖旗袍一板多款纸样系列设计/446
 2. 有袖旗袍纸样系列设计/450
 3. 无袖旗袍领口采形纸样系列设计/452
 4. 旗袍饰边纸样系列设计/453

第十八章 礼服连衣裙款式与纸样系列设计/455

- 一、礼服连衣裙款式系列设计/455
1. 礼服外套款式系列/455
 2. 基于廓形变化的礼服连衣裙款式系列/457
 3. 下摆元素的礼服连衣裙款式系列/458
 4. 衣长元素的礼服连衣裙款式系列/458
 5. 袖型元素的礼服连衣裙款式系列/458

6. 开领元素的礼服连衣裙款式系列/460
 7. 低胸元素的礼服连衣裙款式系列/460
 8. 分割线元素的礼服连衣裙款式系列/460
 9. 褶元素的礼服连衣裙款式系列/461
 10. 高腰线晚礼服连衣裙款式系列/463
 11. 吊带式晚礼服连衣裙款式系列/464
 12. 挂肩式公主线晚礼服连衣裙款式系列/465
 13. 腰线缩褶晚礼服连衣裙款式系列/466
 14. 束腰结A型婚礼服连衣裙款式系列/467
 15. 腰线缩褶婚礼服连衣裙款式系列/468
 16. 八开身公主线丧服连衣裙款式系列/469
 17. 八开身公主线晚宴服连衣裙款式系列/469
 18. 变化腰位线鸡尾酒会服连衣裙款式系列/470
 19. 波形褶舞会服连衣裙款式系列/471
 20. 低腰A型日间礼服连衣裙款式系列/472
 21. 调和套装式日间礼服款式系列/473
 22. X型外罩式调和套装日间礼服款式系列(连衣裙不变)/475
 23. A型外罩式调和套装日间礼服款式系列(连衣裙不变)/475
- 二、礼服连衣裙纸样系列设计/476
1. 基于礼服连衣裙廓形一款多板纸样系列设计/476
 2. 礼服小外套一款多板纸样系列设计/480
 3. A型高腰线礼服连衣裙一板多款纸样系列设计/482
 4. S型吊带式礼服连衣裙一板多款纸样系列设计/487
 5. 配合A型和S型礼服连衣裙小外套纸样系列设计/490