

库 本

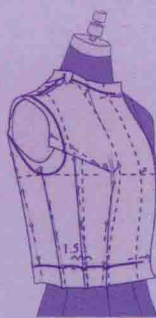
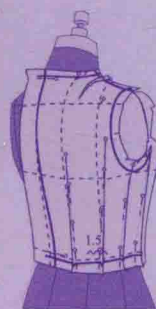
通高等教育本科部委级规划教材

服装

实用技术
应用提高

高级女装立体裁剪 基础篇

白琴芳 章国信 著

中国纺织出版社

“十二五”普通高等教育本科部委级规划教材

服装实用技术·应用提高

十三五

高级女装立体裁剪 基础篇

白琴芳 章国信 著

 中国纺织出版社

内 容 提 要

本教材有两大模块。第一模块是立体裁剪主体部分,从第一章到第七章。从造型要素,裙装、领、袖、各类衣装的基本款的立体裁剪技能引申至应用设计,对于空间造型、板型整理技术的细节与规范作了系统的阐述,引导学生循序渐进,开拓思路,逐步掌握立体造型与制板技能。第二模块即第八章,是新斜裁部分,是对于 21 世纪起源于欧洲的新斜裁作一系统的展示性演绎。

本书实用性、可操作性强,内容新颖、详实为本教材一大特色。适合服装专业师生使用,也适合服装板型师参考应用。

图书在版编目(CIP)数据

高级女装立体裁剪. 基础篇/白琴芳,章国信著. —北京:中国纺织出版社,2016.9

“十三五”普通高等教育本科部委级规划教材

服装实用技术·应用提高

ISBN 978-7-5180-2498-8

I. ①高… II. ①白… ②章… III. ①女装—服装量裁—教材 IV. ①TS941.717

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2016)第 064695 号

策划编辑:魏 萌 金 昊 责任编辑:杨 勇 责任校对:寇晨晨
责任设计:何 建 责任印制:王艳丽

中国纺织出版社出版发行

地址:北京市朝阳区百子湾东里 A407 号楼 邮政编码:100124

销售电话:010—67004422 传真:010—87155801

<http://www.c-textilep.com>

E-mail:faxing@c-textilep.com

中国纺织出版社天猫旗舰店

官方微博 <http://weibo.com/2119887771>

北京睿特印刷厂大兴一分厂印刷 各地新华书店经销

2016 年 9 月第 1 版第 1 次印刷

开本:889×1194 1/16 印张:13.5 插页:4

字数:202 千字 定价:42.80 元

凡购本书,如有缺页、倒页、脱页,由本社图书营销中心调换

作者简介

白琴芳 1951年生，自学考试中文本科学历，副教授。1966年初中毕业后当过农民、建筑工、裁缝、板师。1986～2006年在常州纺织服装技术学院任教，出版专业著作4部。从2007年至今先后在多家服装院校任教；并在多家服装公司任职，从事板型指导，立体裁剪培训与建立母型数据库等工作，编著有“十二五”职业教育国家规划教材《成衣立体裁剪教程》。

章国信 1986年生于福建省大田县，2012年硕士毕业于福建师范大学设计艺术学（服装设计方向）专业，现任泉州黎明大学轻纺工程学院讲师。

策划编辑：魏 萌 金 昊
责任编辑：杨 勇
封面设计：北京中源太行文化
创意有限公司

【前言】

从2003年笔者编著第一本书《立体裁剪与设计》至今已有13载,当时的服装生产早已今非昔比,我们不仅仅有着广阔的海外市场,国内服装市场更是一片欣欣向荣。品牌消费早已深入人心,高科技迅速地改变着行业的面貌,缝纫机的智能化使制衣过程既快又好,CAD制板的普及使打板师省却了繁冗低效的手工操作,互联网上信息的高度共享,我们时时刻刻感受到时尚的变幻,同时也感受到时代对于我们这些服装从业者的专业素质要求越来越高。

行业在提速,在呼唤人才;专业院校要造就人才,需要科学、实用、高效地培养学生专业性、技能性和职业素养的新型教材。

本教材的编写,首先要讲科学性。笔者有在青少年女装、中老年女装、户外服、休闲装、职业装等服装企业作技术指导、立体裁剪培训与建立母型数据库等工作的经历,服装种类不同,但是造型的本质是相通的,都要建立在顺应自然人体的体型、结构、功能及服装自身空间的构成规律之上,渴望能与我们的学生共享对于服装立体造型本质的理解。

其次要讲实用,从工业成衣基础款式的立体造型学习至时尚服装的应用设计,占用了本教材的大部分篇幅。立体裁剪历史悠久,但在我国起步较晚,是在20世纪改革开放以后,推广缓慢,一个客观原因是它的专业性很强,操作技能要求很高。立体裁剪的价值意义在于设计创意造型,解决平面裁剪难以表现的款式。只有调整与优化板型,才能有力提升产品的内在品质与市场效益等,企业核心技术的竞争力正体现于此。在发达国家,许多著名的大公司将立体裁剪视作一门王牌技术,秘不外传,网上、书上技术性的参考资料也较少。本教材将有效地展示立裁操作技能,授之以渔。

第三,立体造型要快速培养起感觉,但初学者的感觉往往是靠不住的,因此,笔者效仿日本立体裁剪教学权威佐佐木住江,将凭经验感觉的造型转换为将感觉量化、用清晰的数据和放松量来控制造型,创造时尚。在立体裁剪被列为全国中、高职服装专业技能大赛的重要项目后,针对操作要又快又好、尺寸要符合规格的竞技规则,笔者在教学方法上再作拓进,操作过程进一步“数字化”。既将操作技能学习与企业的标准化设计要求挂钩,又降低了立体裁剪基础学习阶段的难度,加快了操作进度,缩短了学生之间在技能上的差距,一举多得,案例详见本教材第六章女西服裁剪。

本教材图片采用线描绘图与照片写真两类形式。线描绘图是笔者以前编著立体裁剪的主要手法,因为受到人们欢迎而沿袭下来。本教材操作用人台也有两种:第一种是市场上常见的,外表与人体较为接近,其实有的部位差异还是较大,如上半身长度短于真人约5cm。第二种是真实还原了人体的高科技三维扫描仿真台,这是人台史上的一个里程碑,意义不可估量!在4年前的一天,笔者在听说某高端企业耗资20多万送两个真人模特去国外某公司进行三维扫描、4D打印,开发出两个仿真人台后,就日夜不安想要拥有一个仿真人台,如愿以后又想让更多的人用得起来,成本能降下来,人台形态还要更美妙,于是和章国信老师联手,与某公司合作开发了半身型仿真人台,在本教材中已有多处应用。

任何一门技术的学习和掌握都需要相当长的时间,且需要夜以继日地刻苦磨练。本教材都有大量的操练案例,有量才有可能有质的飞跃。然而要实事求是的看到我们的现状,多年来没有多大改变,少量的课时对于宏宏大观的立体裁剪实在是杯水车薪,又缺乏严格的技能考核制度。在国外一些名牌院校,立体裁剪并

不是一门孤立的课程,而是贯穿于设计、板型和工艺课中,采用企业的流程运作,使学生基本掌握这门技艺,毕业生进入就业市场就迅速被企业认可。如专门为大公司、大品牌输送人才的意大利科菲亚服装设计学院,所有设计款式都要立体造型,最后用面料制成真正的样衣,完成真正意义上的设计。我们要向人家学习,将大量的课余时间利用起来,每一次操作都是第一次,每一个款式都是一次经验,每一章都是一个站点。为着我们的目标,让我们的学习永远继续吧。

白琴芳

2016年5月

教学内容及课时安排

章/课时	课程性质/课时	节	课程内容
第一章	(10 课时)		• 立体裁剪基础
		一	绪论
		二	立体裁剪造型基本要素
		三	立体裁剪主要工具与材料
		四	上衣裁剪造型基础
第二章	(10 课时)		• 衣裙
		一	衣裙立体裁剪基础
		二	衣裙扩摆造型
		三	褶裥衣裙造型设计
第三章	(课时包含在具体的款式裁剪中)		• 衣领
		一	立领
		二	翻领
		三	褶裥领
		四	兜帽
第四章	(课时包含在具体的款式裁剪中)		• 衣袖
		一	衣袖构成基础
		二	圆装袖
		三	插肩袖、连袖
		四	褶裥袖
第五章	(50 课时)		• 二面构成上衣
		一	立翻领衬衫
		二	时尚春夏装
		三	高腰秋装
		四	外套、风衣
第六章	(60 课时)		• 多面构成上衣
		一	三面构成上衣
		二	四面构成上衣
		三	四、五面构成连袖衫
第七章	(50 课时)		• 连衣裙
		一	侧缝斜褶连衣裙
		二	侧面悬垂褶连衣裙
		三	高端品牌作品
第八章	(60 课时)		• 新斜裁
		一	新斜裁概述
		二	新斜裁衣裙
		三	新斜裁套装、上衣
		四	新斜裁连衣裙

注 各院校可根据自身的教学特点和教学计划对课程时数进行调整。

[目录]

第一章 立体裁剪基础	002
------------------	-----

第一节 绪论	002
--------------	-----

- 一、立体裁剪是服饰造型设计的重要手段
- 二、立体裁剪是得到一副优秀样板的有效途径

第二节 立体裁剪造型基本要素	005
----------------------	-----

- 一、结构平衡
- 二、造型空间量——松量的构成
- 三、上衣衣身造型面的构成
- 四、服装廓型与布样放松量及工艺技巧
- 五、立体裁剪、平面裁剪、新式斜裁

第三节 立体裁剪主要工具与材料	013
-----------------------	-----

- 一、人台
- 二、制作手臂模型
- 三、立体裁剪坯布的选择和处理
- 四、别针、消失笔

第四节 上衣裁剪造型基础	022
--------------------	-----

- 一、原型立体裁剪与制板
- 二、基础型胸省转移
- 三、胸、腰省转移的应用设计
- 四、具体款式立体裁剪须知

第二章 衣裙	034
--------------	-----

第一节 衣裙立体裁剪基础	034
--------------------	-----

- 一、衣裙构成原理
- 二、衣裙原型

第二节 衣裙扩摆造型 038

一、小 A 型裙 038

二、波浪褶摆裙 040

第三节 褶裥衣裙造型设计 043

一、低腰 O 型裙 043

二、云菇褶裙 046

第三章 衣领 050

第一节 立领 050

一、旗袍领 050

二、连身立领 051

三、立翻领 053

第二节 翻领 055

一、翻领造型形态及结构原理 055

二、关门领 058

三、平翻领 059

四、翻驳领 060

五、分片翻驳领 061

第三节 褶裥领 063

一、荷叶褶领 063

二、荡褶领 065

第四节 兜帽 066

第四章 衣袖 070

第一节 衣袖构成基础 070

一、上肢与腋窝、臂根的基本形态 070

二、衣袖、袖窿的构成基础 071

第二节 圆装袖 072

- 一、圆装袖构成原理 072
- 二、衣袖结构制图法 072
- 三、直型筒袖结构构成展示 073
- 四、贴体、较贴体的曲型筒袖结构 074
- 五、宽松型筒袖结构 078
- 六、宽松型落肩袖结构 080

第三节 插肩袖、连袖 081

- 一、插肩袖 081
- 二、连袖 085

第四节 褶裥袖 088

- 一、泡褶袖 088
- 二、荷叶袖 089
- 三、翘肩袖 089

第五章 二面构成上衣 094

第一节 立翻领衬衫 094

第二节 时尚春夏装 098

- 一、内外相连衫 098
- 二、蝶恋花衫 100
- 三、巴黎牛仔衬衫 104
- 四、连肩褶裥针织短袖衫 109

第三节 高腰秋装 111

第四节 外套、风衣 114

- 一、外套 114
- 二、双排扣插肩袖风衣 117
- 三、拉链帽衫 121

第六章 多面构成上衣 128

第一节 三面构成上衣 128

一、三面构成女西服 128

二、三面构成褶衫 133

第二节 四面构成上衣 137

一、公主线女西服 137

二、刀背线方格衫 142

三、羊腿袖夹克 145

四、驳领长大衣 150

第三节 四、五面构成连袖衫 154

一、四面构成连袖衫 154

二、五面构成连领连袖衫 159

第七章 连衣裙 166

第一节 侧缝斜褶连衣裙 166

第二节 侧面悬垂褶连衣裙 170

第三节 高端品牌作品 173

一、正面垂褶连衣裙 173

二、蓬蓬袖连衣裙 174

三、晚装 179

第八章 新斜裁 184

第一节 新斜裁概述 184

第二节 新斜裁衣裙 185

一、45°正斜裁裙（以六片裙为例）	185
二、45°以外斜裁裙	187
三、立体斜裁	188

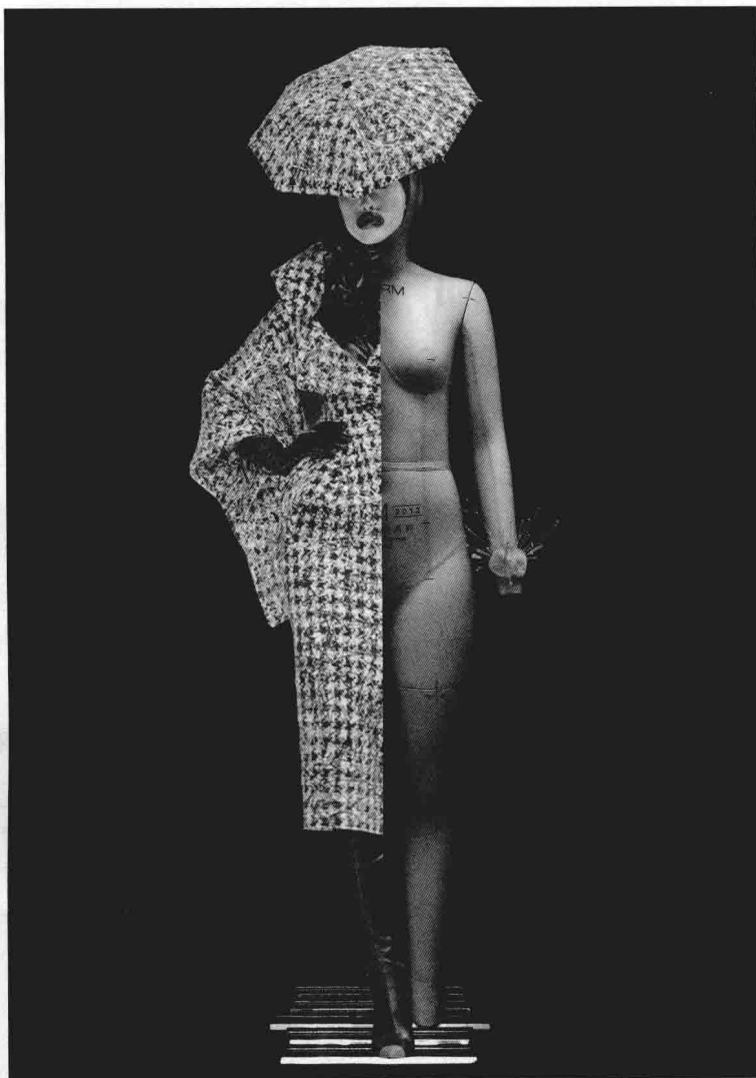
第三节 新斜裁套装、上衣	189
--------------------	-----

一、新斜裁套装	189
二、新斜裁上衣	190
三、立体斜裁二面构成	192

第四节 新斜裁连衣裙	197
------------------	-----

一、新斜裁连衣裙基型制板	197
二、新斜裁连衣裙创意造型	198
三、新立裁与新斜裁双向互动	199
四、五面构成立体新斜裁高级晚装	200

立体裁剪基础

课程名称：立体裁剪基础

课程内容：绪论，论述立体裁剪之于服装款式、板型设计的作用价值；立体裁剪基础型的内存空间的形成与结构平衡理论；对主要工具人台的认知、基准线的建立及材料和针法选用等基础应用知识的认知；上衣裁剪造型基础，原型的立体裁剪与制板；胸、腰省转移方法与设计应用。

教学时间：10 课时。

教学目的：使学生对于立体裁剪的价值，空间理论，基本裁剪技术有初步的认识与掌握。

教学重点：内存空间与结构平衡理论，原型立体裁剪及胸、腰省转移。

[第一章]

立体裁剪基础

服装领域的生命是服装技术。发达国家主流服装的研发，从成衣——高级成衣——高级时装，立体裁剪技术的应用是水涨船高，到高级时装这一端，立体裁剪就成了主要的技术应用手段。最近十几年来，我国的成衣业发展迅猛，拥有了自己的高端定制和高端品牌。目前我国的高级时装还没有在国际上叫得响，服装业整体的研发水准比发达国家还差了一截，立体裁剪是研发技术的一大瓶颈。立体裁剪是一门集造型艺术、制板技术于一体的综合型专业课程，本章将对立体裁剪进行全面、系统的阐述。

第一节 绪论

从13世纪起，欧洲服装开始展现三维造型意识，出现了藤编的人台，将面料直接覆盖在上面——立体裁剪。时至今日，立体裁剪已是服装设计与制板的重要手段，被国际称为“最科学的高级裁剪技术”；服装界视立体裁剪为企业竞争与品牌升级的核心技术，行业考评、招聘设计师与板型师的一道门槛。

一、立体裁剪是服饰造型设计的重要手段

设计师们掌握了立体裁剪技术，在品牌形象策划、终端门店橱窗陈列及走秀服装等一揽子装潢门面的工程里面就游刃有余，研发新款更是大有用武之地。立体裁剪与效果图设计不同：效果图表达的是设计构思，立体裁剪则是构思的物化，两者结合，达到纸面设计与实际效果的协调统一。立体裁剪又能完善、升华设计主题，直接在人台上展开材料，不断激发灵感，犹如进入自由的殿堂，随心所欲塑型，直观地了解服装结构状态，边裁剪、边调整，得心应手地调整结构细节。无论古典高雅还是前卫夸张，全在剪刀下见功夫，某些难以想象的造型效果就此诞生。

一般来说，效果图设计之后的物化表现要借他人之手来完成，这样做的结果往往相差甚远，一改再改之后，结果还是只能勉强将就，这样的状况在公司里屡见不鲜。如果设计师会立体裁剪，此类无奈之事便大大减少，设计师若能判断出症结所在，与板型师、样衣工沟通，改出或自己动手改成所要的效果。有这么一位服装设计教授，曾经有幸在已故日本著名设计师君岛一郎身边工作了一年，亲眼目睹君岛一郎直接将面料摆在人台上立体设计，快速高效，他还有一个令人羡慕的本领：凡他人解决不了的板

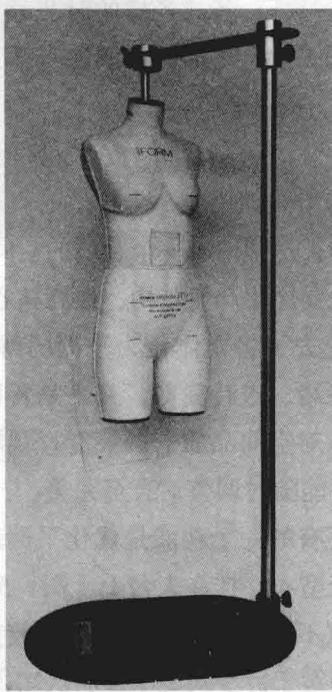
型难题，到他那里就立即化解。

立体裁剪又是一门综合型工程技术，设计师能从立体裁剪实践中得到相关的知识应用与技能锻炼，造型过程中要与人体、材料、板型及缝制工艺等方方面面的知识相联系，如悬垂造型设计，立体裁剪的板型细部的刻画不可能很精确，就要借用平面裁剪来完善，由此促进了对于平面裁剪的认识，从而成为知其意而明其理，具有专而博素养的设计师。我们从下面的例子可以窥见立体裁剪对于设计师的影响：

发明了“斜裁法”（Bias cutting）的玛德琳·维奥内（Madeleine Vionnet）就习惯采用小人台设计服装〔图1-1（a）〕，在小人台上试探设计的可能性，快速造型，这一方法至今都值得我们的设计师效仿〔1：2的仿真小人台，图1-1（b）〕。

(a)

(b)

图1-1

时装设计超级天才伊夫·圣·洛朗（Yves Saint Laurent）来中国美术馆举办个人作品回顾展时，就在展厅入口的正中央陈列了二十几款由他亲自裁剪的白坯布造型，意思是设计就从这里开始。

“最伟大的服装创造家”三宅一生（Issey Miyake）认为立体裁剪是他的创造系统中的一个链环，他与面料设计师联手推出立体派褶裥（Pleats），创造了材料本身的立体型自由空间，平面、立体，多重结构在造型中碰撞（图1-2），绘出了现代服饰的斑斓篇章。

“布料魔术师”皮尔·卡丹（Pierre Cardin）开创了一代前卫造型。他年轻时在文化学院的一次立体裁剪讲

图1-2

座(图1-3),激起了台下一个学生,当时已经小有名气的高田贤三(Kenzo)学习立体裁剪的热情,后来他去了法国,在巴黎一家公司里每天立体裁剪加制板1~2款,长达半年之久!大师的功夫便是这样练成的!

娴熟的立体操作技能最终成了本能,设计大师瓦伦蒂诺(Valentino)就将剪刀与大头针随身携带,直接用面料在人台上设计创作(图1-4)。

图1-3

二、立体裁剪是得到一副优秀样板的有效途径

从造型本质分析,各式各样的时装都是以人体作为空间的包装。这种人体与服装之间的空间变化,正是形成流行的关键。板型师的职能是通过对人体(人台)与服装面料之间空间大小的把握,制成具有不同空间量的款式样板。

产品要能适合市场,板型十分关键。优秀的样板所包含的空间量,能将外观造型形态表达得恰到好处,在服装与人体之间构成一个合适的空间,机能性强,覆盖率高,内外都能让着装者感到满意。运用立体裁剪的目的正是“构成一个合适的空间,得到一副优秀的样板”。

因此,企业要优化产业结构,提高核心技术的竞争力,立体裁剪是一记重拳!

立体裁剪免去了将立体化为平面的解析过程,直接在人台体表作模拟式造型,对于复杂难裁的结构,都能理清头绪,进行裁剪,几乎是各种式样无所不能。立体裁剪跨越了结构与工艺界限,始终处在着装状态之下,对空间品质的调控有直观的优势,能从不同视角对样衣进行推敲,从轮廓塑型到内部空间的分分毫毫都能随时调整,直至完美。

立体裁剪还有的一个功能是优化平面裁剪的板型,著者在公司常如此操作:将样板从CAD输出,用透明胶粘合为纸型衣,挂在人台上(图1-5),既能对于廓型、结构一目了然,同时对于弊病也能明察秋毫,因为纸是藏不住瑕疵的,调整也比较方便。使用这种方法不仅仅使公司的板型质量得到有效提升,还能促进板型师对于板型构成原理的认知,提升打板水平。

板型历来是服装品牌内在品质的一大较量,因此公司对于板型师的立体裁剪技能的期望值很高,一些大公司招聘高级板型师,要通过立体裁剪考试来决定录用与否。立体裁剪的造型方法自有一套规则,不下一定的功夫是学不下来的,目前国内服装企业非常匮乏具有立体裁剪技术的人才。

图1-4

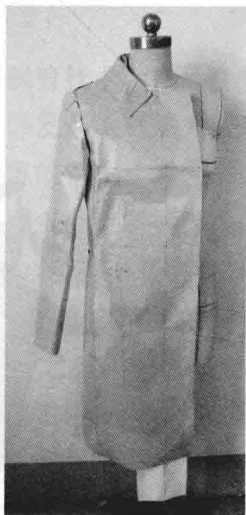

图1-5

立体裁剪是一门综合型工程技术,需要有平面裁剪、缝制工艺等基础,基础学习要有量才有质,如中法艾蒙时尚教育(ESMOD北京)的学生,在三年中要缝制服装40多件。ESMOD前校长尼尔斯(Nils-Christian Ihlen-Hansen)在北京作立体裁剪培训(图1-6)。实事求是地说,我们许多学校的学生在缝制服装数量上只有他们的1/10。最为关键的是:立体裁剪需要经过规范化、严格、较长时间的艰苦训练,才能获得必要的造型技能。意大利科菲亚高级时装及造型艺术国际学院是欧洲培养高级