

服装立体造型

白琴芳 编著

GARMENT 3D PLASTIC

上海科学技术出版社

服装立体造型

白琴芳 编著

上海科学技术出版社

内 容 提 要

撰写本书目的：能成为希望通过立体造型来设计服装和打板的专业人才、学生的通道。本书分为三大模块。

第一大模块为实用类服装立体造型，分六大章。

第一章为立体造型基础，对立体造型的价值、空间构成元素、造型原理展开论述，介绍裁剪操作需要了解和掌握的基本内容，为学习后面的实际操作打基础。该章系统、翔实地介绍了上衣原型的立体裁剪、制板操作过程，女装结构构成的核心——胸省转移原理与应用设计，使读者对立体裁剪、制板技能及其目的——取得一副优秀的样板有初步的认识，增强空间造型设计的信心。

遵循由浅入深、循序渐进的认识规律，第二章介绍制作方法较为简单的衣裙。第三、第四章为领、袖立体造型，展示了作为上衣的重要构件的领、袖丰富多变的造型技能、裁剪原理与技巧。基础袖型采用平面裁剪法，因其原理在平面上讨论与展开更为合适、方便。将立体裁剪与平面裁剪各自发挥其特长，理论上融会贯通，最终能随时尚应变，这也是本书的一大特色。第五、第六章展示了从二面到六面构成各类上衣的造型裁剪过程，重点强调上衣的衣身裁剪技巧和方法，款式包括经典型、时尚型。

第二大模块用非理性的结构来运作，在即兴式操作中展开设计、技法，造型极为丰富，有表演型、静态展示型，也有实用型，构成服饰空间造型的另一天地。

第三大模块介绍了各类服装的斜裁创意制板，包括短裙、连衣裙、大衣等，都为最新的欧式斜裁，与普通立裁法造型程序相反：先制板后立体调整，十分新颖。

本书在形式表达上图文并茂，以大量的手工图来刻画造型过程，清晰直观。某些款式效果图、关键部位造型操作还以写真型照片来强调。

本书适合高等服装院校的学生阅读，亦可作为服装企业设计、制板人员的参考书。同时亦是服装爱好者的有益读物。

图书在版编目(CIP)数据

服装立体造型 / 白琴芳编著. —上海: 上海科学技术出版社, 2006. 11
ISBN 7-5323-8681-3

I. 服... II. 白... III. 服装—造型设计
IV. TS941.2

中国版本图书馆CIP数据核字(2006)第123408号

上海世纪出版股份有限公司出版、发行
上海科学技术出版社
(上海钦州南路71号 邮政编码200235)
新华书店上海发行所经销
上海市美术印刷厂印刷
开本 787×1092 1/16 印张 15 插页 4
字数 360 000
2006年11月第1版 第1次印刷
印数 1-5000
定价 30.00元

本书如有缺页、错装或损坏等严重质量问题，
请向工厂联系调换

作者简介

白琴芳，1951年生，自学考试中文本科学历。1966年初中毕业后当过农民、建筑工、裁缝、服装打样设计，曾在常州纺织服装技术学院任教。自从担任教学工作以来，就民族服饰、服装评论、服装教学、服装造型设计、结构与工艺等专题发表了《苗服咏叹》、《中华服饰的一点反思》、《法国高级女装》、《谷口绿时装发布会观摩》、《服装工艺教学质量亟待提高》、《人体包装》、《胖体裁剪》、《高教事业改革走笔》等40余篇专业文章，编著了专业书籍《最新男装构成技术》、《最新女装构成技术》、《立体裁剪和设计》。其中，《最新男装构成技术》获国家纺织工业局“首届服装生活图书审评”三等奖，文章《高教事业改革走笔》获全国教育科研优秀论文二等奖。

01 02

03

01 花季连衣裙 (Elie Saab, 伊利·沙巴)

02 第三届“东华杯”中国立体裁剪造型设计大赛综合金奖作品的白坯布样衣 (常州纺织服装职业技术学院学生祁兆伟)

03 使用立体褶裥型材料, 塑造出伸、缩、压、屈、折, 无所不能的自由空间。古典名画《泉》中女神与模特儿体形“巧合” (Issey Miyake, 三宅一生)

04 05

- 04 别具一格的人体包装设计，包装自然
- 05 色彩斑斓，一曲霓裳（Dior，迪奥）

06 07

06 新式圆裁法与中华古韵的巧妙融合
(John Galliano, 约翰·加里亚诺)

07 模特、立体裁剪和装饰画的黄金组合
(Yves Saint Laurent, 伊夫·圣·洛朗)

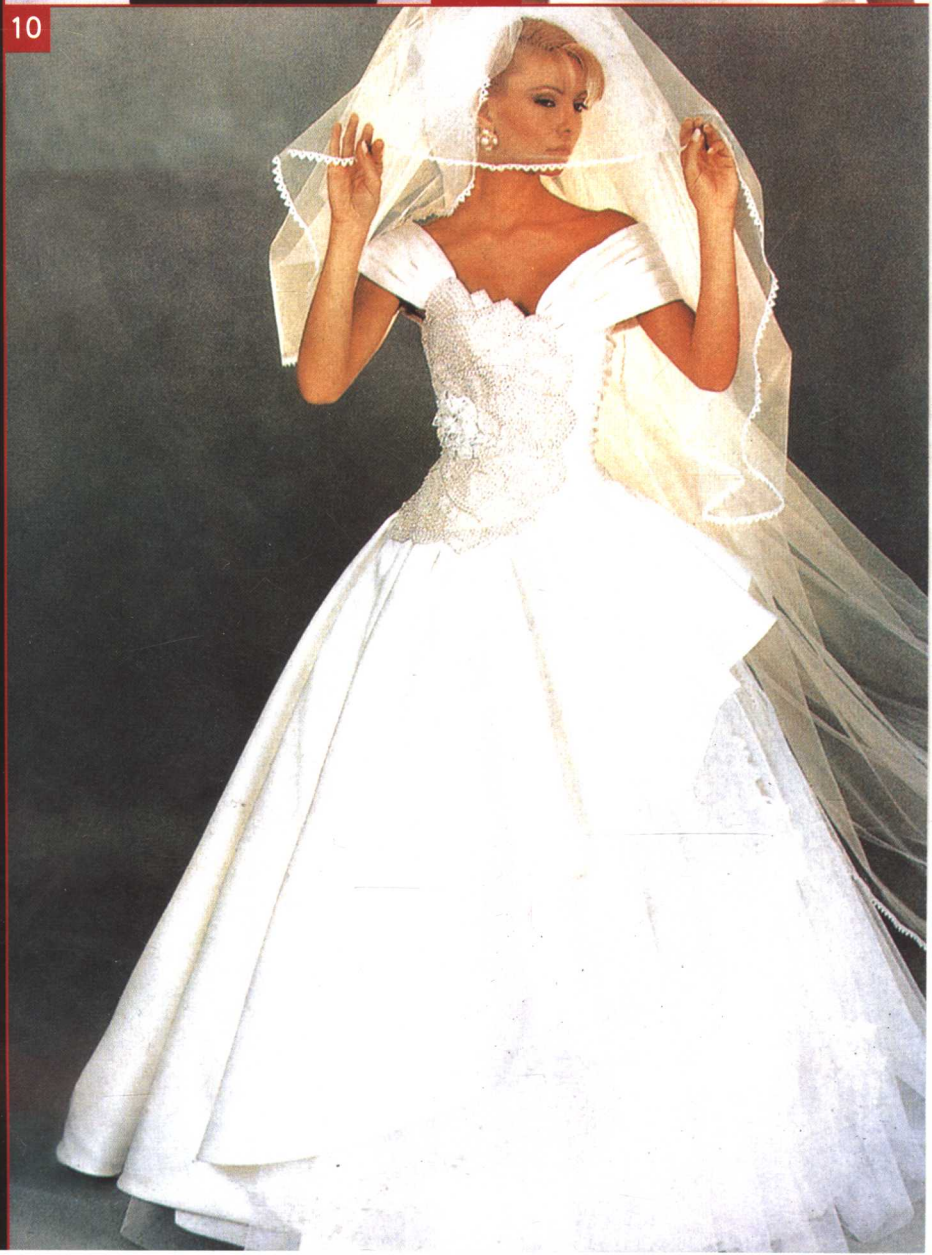
08 09

08 型、色之美 (Chanel, 夏奈尔)

09 六面构成

10 婚纱作品, 在传统造型上独树新意 (Blanra, 布兰拉)

10

11 12

13

11 白色中的有色世界 (Ferre, 费雷)

12 独特的横裁 (Givenchy, 纪梵希)

13 黑与白, 在大师手中创造出至高无上的艺术价值 (Valentino Garavani, 瓦伦蒂诺·咖拉瓦尼)

14
15

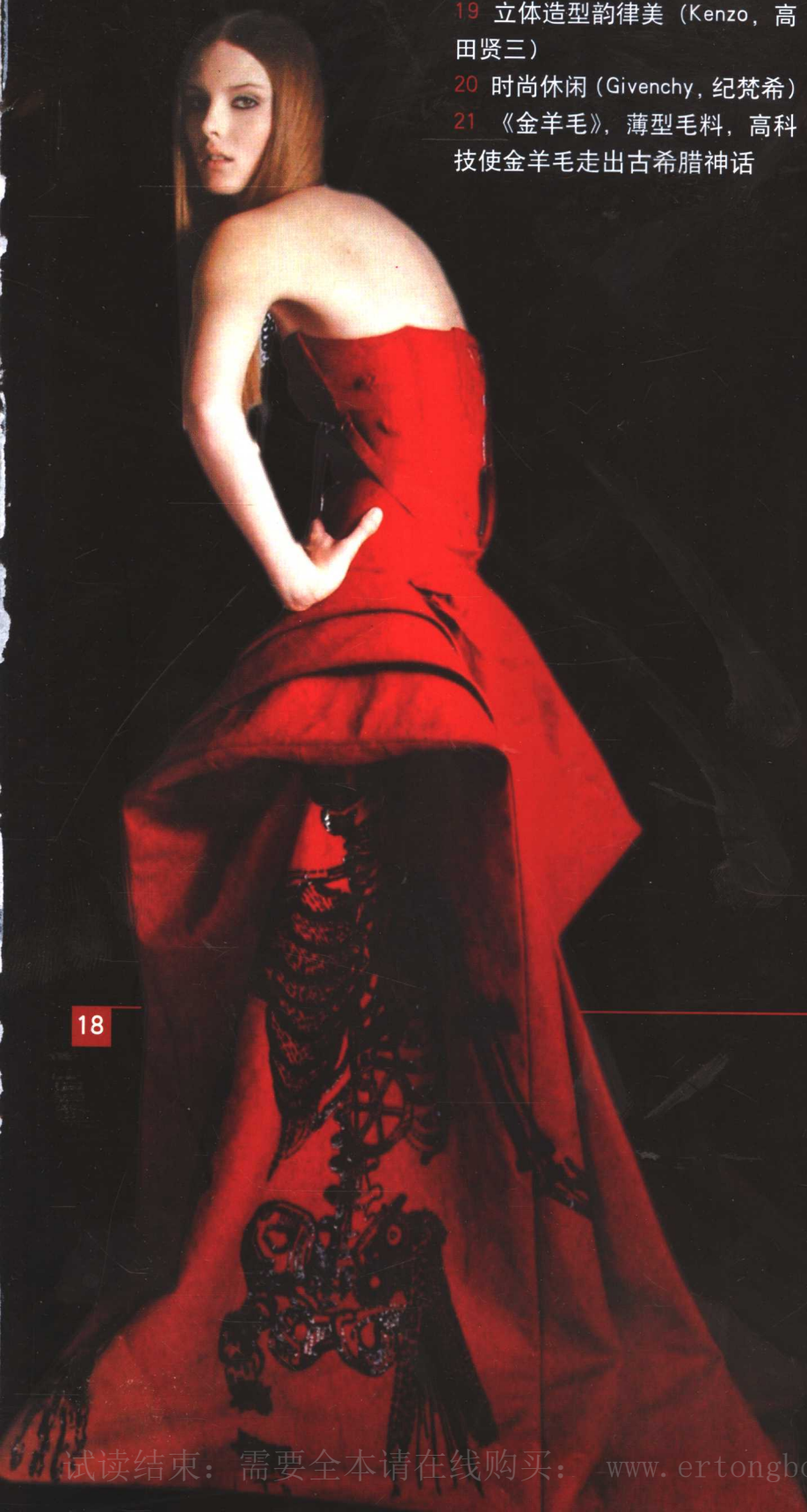
16

17

- 14 红衣金领 (Armani, 阿玛尼)
- 15 提花丝绒, 一块布造型
- 16 立体造型佳作
- 17 《虞美人》, 超薄型毛料与素色毛料相配

- 18 设计的回天之力 (Dior, 迪奥)
19 立体造型韵律美 (Kenzo, 高田贤三)
20 时尚休闲 (Givenchy, 纪梵希)
21 《金羊毛》, 薄型毛料, 高科技使金羊毛走出古希腊神话

18

19
20

21

22 23

24 25

Porter

22 宽松与贴体交织 (Gianni Versace, 范思哲)

23 典型朋克 (Westwood, 维斯特伍德)

24 古典与时尚 (Jean Paul Gaullier, 让·保罗)

25 斜裁连衣裙 (Elie Saab, 伊利·沙巴)

前 言

立体裁剪造型，对于服装设计、制板的价值是独一无二的：直接用布料运作，从整体造型创意至细部结构的分分寸寸，都能随时随地灵活调整，最终以三维立体的方式，完美表达出设计构思，服装空间与人体的适合度。然而，在欧美发达国家的服装设计界与专业教育中举足轻重的立体裁剪造型，在我国却是设计师、制板师们的“软肋”；在人才培养基地的高校，有关服装制板的实践动手课并不多……比较而言，简捷易学的原型裁剪在行业中尚推广迟缓，推广需要较高空间造型技巧的立体裁剪更谈何容易！改革开放多年以来，由于材料、设计、制板等的滞后，我们只能甘居人下，在服装加工业中唱主角。

随着人民生活水平日益提高，劳动力价格上升，劳动密集型的加工业正在逐渐失去优势。为促进我国服装制造业由低端生产向高档品牌转移，提升服装产品的附加值，实现由“中国制造”向“中国创造”的转变，各地政府都制订了相应的配套政策。从2003年年底起，上海市更是独树一帜，在服装设计专业职业资格考试内容中加入了立体裁剪造型模块，政府与高校联手，举办一年一度的“东华杯”中国立体裁剪造型设计大赛，选手们还要赛立体造型操作——以鉴定其真功夫！这是其他类服装大赛所没有的，立体裁剪造型的价值被提到了前所未有的高度。

尚在服装公司打样时，我已意识到原型、立裁的重要价值，对于发达国家的先进理论与技术手段，要“拿来”。这一信念促使我多年来努力寻找这方面的学习机会，如，在文化学院副院长佐佐木住江主讲的立体裁剪造型研修班的学习，就是硬“挤”进去的；在发现有价值的信息时会“闻风而动”，如，得知最新欧式斜裁的信息后，就立即动手实验。平时我将钻研专业技能与应用紧密结合，在应用中创新，在教学和工作中探索适合国情的路子，从实践到理论形成完整的体系。前两年编写的《立体裁剪和设计》（与学生徐卷来合编）较为完整地反映了本人对立体造型、技能设计的认识。该书在2003年底出版，以观点新颖独特、实用、可操作性强、内容丰富，赢得了广大读者的喜爱。

立体裁剪的发展日新月异，新的裁剪技术也层出不穷，此次我应出版社要求，以《立体裁剪和设计》为基础，对该书作了大规模修订，编写了本书。第一章中的立体造型要素，就是根据本人长期探索的亲身体会做出的规律性总结，书中大部分案例都是本着这些原则进行的。尤其是结构平衡、转折面空间造型理论，可以说是贯穿全书的思维轨迹，故将其扩充为专节，阐述更为细致、深入。我殷切希望这能有助于读者对造型本质的理解，对操作要领的准确把握。为了能清晰地展示造型细节，本书综合采用绘图和拍照的方式。主要步骤用手工绘图来表示，某些实样效果、关键部位操作（如转折面造型）加用照片，目的是突出重点，拉近与读者的距离，便于在操作中对照比较。改编中精简了部分内容，同时各章的信息量又有所增加，新增了一些在结构、造型上具有典型的时代特色的新作。最后新增的第八章：斜裁创意型制板设计，那是在最近两年引入我国、人气正旺的一种新的服装语言符号，基本上采用平裁在先、后用立体的造型方式，侧重点也在创意型设计。

要获得立体造型与设计的技能，要有坚韧不拔的毅力，反复实践，一步一个脚印，永不停留！我期望本书能有力助您前进，有力助您进入设计、制板的自由王国！

本书改编中，参阅、引用了程馨仪、乔永辉的《国际最新创意板型设计——斜裁篇》与《斜裁实用篇》；由佐佐木住江教授等编著的日本文化学院教材《立体裁剪基础》；部分彩图、插图引用于《FASHION INTERNATIONAL》时装书刊；部分案例引用了学生习作，在此向以上作者一并致谢！

本书的立体造型案例、图画绘制、描图和有关材料的提供得到了中国美术学院江雪娜、我的学生祁兆伟、方锦忠等的鼎力协作，在此一并致谢！

白琴芳

2006年9月于常州

目 录

第一章 立体造型裁剪基础	1
第一节 立体裁剪概述	1
第二节 立体裁剪造型基本要素	4
第三节 立体裁剪工具与材料	14
第四节 上衣造型裁剪基础	22
第二章 衣裙造型裁剪	32
第一节 衣裙构成基础	33
第二节 扩摆、褶裥、开刀裙造型裁剪	36
第三章 衣领造型裁剪	42
第一节 立领造型裁剪	43
第二节 翻领造型裁剪	48
第三节 褶裥领造型裁剪	58
第四章 衣袖造型裁剪	62
第一节 衣袖构成基础	63
第二节 装袖造型裁剪	64
第三节 插肩袖、连袖造型裁剪	74
第四节 褶裥型袖造型裁剪	83
第五章 二面构成上衣造型裁剪	86
第一节 春夏装造型裁剪	87
第二节 秋冬装造型裁剪	107
第三节 另类二面构成上衣造型裁剪	123
第六章 多面构成上衣造型裁剪	135
第一节 三面构成上衣造型裁剪	136
第二节 四面构成上衣造型裁剪	155
第三节 五面、六面构成上衣造型裁剪	181
第七章 人体包装展示设计	190
第一节 人体包装展示设计概述	191

第二节	人体包装造型技能	194
第三节	日常服包装展示设计	200
第四节	民族装、晚装、婚纱包装展示设计	205
第八章	斜裁创意型制板设计	217
第一节	斜裁创意型制板设计概述	217
第二节	斜裁衣裙创意型制板设计	218
第三节	斜裁连衣裙、套装创意型制板设计	223

第一章 立体造型裁剪基础

第一节 立体裁剪 (Draping) 概述

一、人类着装基本结构形式与立体裁剪

人类着装有三大类基本结构形式。

1. 无结构型

单纯用织物包缠身体,人类童年时期着装的结构形式,现在该结构仍有其独有的价值功能,本书将在第七章作有关阐述。

2. 平面型结构

俗称“中式”结构,整体造型呈二维平面状。我国两千年封建社会与欧洲中世纪的服饰基本上属于该类结构,在现代仍常常以“时新”的面貌出现。

3. 立体型结构

俗称“西式”结构,产生于欧洲文艺复兴时期。在那人类文明大发展的时期,人类服饰史上光辉的一页被打开,服装由平面直线型结构转向具有三维空间的立体型结构,以立体裁剪的造型方式来适应世界上最美的形体——人体。

随着科技的进步,西式结构日趋合理完善,人们在接受欧洲先进的科学文化之时,着装也随之改变。跨入21世纪后,全球数字化热潮日益高涨,社会面貌急剧改变,全球服饰在制造工艺、材料等因素日益同质化趋势下,市场更要求设计个性的千变万化。然而我们基本上是在抽象的平面裁剪中接受西式服装构成理论的,在理解与应用中都存在着片面性,这在一定程度上制约着我们的服装设计整体水准,与服装生产大国极不相称。

立体裁剪能直观地全方位地反映服装的构成过程,对抽象的平面裁剪理论作出实证,为我们深刻理解服装设计本质提供一条极为重要的途径。要当好设计师、打板师,就要掌握立体裁剪技能。

二、立体裁剪是服饰造型设计手段

设计造型要凭感觉和技能。服装的造型线条存在于三维空间之中,只有在三维空间中锤炼,进行长时期坚持不懈的艰苦的立体裁剪技能训练,才能提高感觉能力,获得必要的造型技能。时装设计超级天才伊夫·圣·洛朗(Y.S.L,作品见彩图7)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制的白坯布造型,意思是设计就从这里开始。想当年,在日本已小有名气的高田贤三(Kenzo)去法国后,在巴黎一家公司里每天立体裁剪加制板一二款,长达半年之久!大师的功夫就是这样练成的!