

教育部规划教材

高等职业院校服装设计与工艺专业

服装展示设计

——非成形服装设计与制作

全国高等职业技术师范学院
服装设计与工艺专业教材编写组编

靳长缨 唐怡 编著

高等教育出版社

服装展示设计

——非成形服装设计与制作

全国高等职业技术师范学院服装设计与工艺专业教材编写组编
靳长缨 唐怡 编著

高等教育出版社

内容简介

本书是教育部师范司组织编写的全国高等职业院校服装设计与工艺专业教育部规划教材之一。本书主要介绍非成形服装的设计与制作,以及在展示方面的应用。全书共分五章:内容包括概述、五种基本技法、非成形服装的制作方法、创作的方法、实际应用。全书内容由浅入深,图文并茂,文字简练,具有很强的实用性。

本书可作为高等院校及中等专业学校服装设计专业的教学用书,同时,对于从事服装设计的专业人员以及广大业余爱好者也是一本很有参考价值的读物。

图书在版编目(CIP)数据

服装展示设计:非成形服装设计与制作 / 靳长缨, 唐怡编著. —北京:高等教育出版社, 2000 (2006 重印)

全国高等职业院校服装设计与工艺专业教育部规划教材

ISBN 7-04-007838-4

I. 服… II. ①靳…②唐… III. ①服装-设计-高等学校-教材②服装裁缝-高等学校-教材

IV. TS941.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2000)第 14271 号

服装展示设计——非成形服装设计与制作

全国高等职业技术师范学院服装设计与工艺专业教材编写组 编

出版发行	高等教育出版社	购书热线	010-58581118
社 址	北京市西城区德外大街 4 号	免费咨询	800-810-0598
邮政编码	100011	网 址	http://www.hep.edu.cn
总 机	010-58581000		http://www.hep.com.cn
		网上订购	http://www.landaco.com
			http://www.landaco.com.cn
经 销	蓝色畅想图书发行有限公司	畅想教育	http://www.widedu.com
排 版	高等教育出版社照排中心		
印 刷	高等教育出版社印刷厂		
开 本	787×1092 1/16	版 次	2000 年 5 月第 1 版
印 张	7	印 次	2006 年 1 月第 2 次印刷
字 数	180 000	定 价	16.10 元
插 页	8		

本书如有缺页、倒页、脱页等质量问题,请到所购图书销售部门联系调换。

版权所有 侵权必究

物料号 7838-00

编委会主任

梁绿琦

编委会委员(以姓氏笔画为序)

王清连

刘福臣

包忠恂

李绍唐

白 山

秦士嘉

白志敏

董兆伟

编委会成员(以姓氏笔画为序)

宋一程

张殊琳

陈万里

张福春

陈长敏

秦小松

吴舒丹

赖 涛

欧阳心力

魏 静

赵平勇

魏绍谦

编写说明

1994年12月国家教育委员会师范司在湖南省召开了全国高等职业技术师范学院服装设计专业教学改革和教材编写工作研讨会。

1995年下半年,国家教委师范司在吉林省召开了本专业教学计划审定会,并初步决定按照这个教学计划编写规划教材。

1996年上半年,国家教委师范司在江西省召开了专业课教材编写协调会,北京联合大学职业技术师范学院、吉林师范学院、湖南师范大学职业技术学院、南昌职业技术学院、哈尔滨师范大学、常州职业技术师范学院、河北师范大学职业技术学院、辽宁教育学院、河南职业技术师范学院、天津职业技术师范学院、安徽农业技术师范学院等十几所高等职业技术师范院校的院长和服装系主任参加了会议。会议决定组成教材编写委员会。编委会委员由各院校领导组成,负责本套教材的组织领导工作;编委会成员由主编组成;北京联合大学职业技术师范学院主管院长梁绿琦负责全面工作。会议经过反复研究,根据本专业的课程设置,确定编写9门专业课程教材,即:《服装美术》、《图案·构成》、《服装概论》、《服装设计》、《服装专题设计》、《服装结构设计》、《服装工艺学》、《服装经营管理》、《计算机服装设计应用教程》等。会上明确了担任责任主编、副主编、参编人选的原则,并确定了每门课程教材的主编、副主编、参编人选。

1997年上半年,在北京市召开了主编工作会,会上交流了教材编写情况,进一步明确了编写要求,对编写中的具体问题作了统一规定。并决定根据需要,陆续编写其他教材。

本套教材的编写完成,是十余年高等职业技术教育的教学实践与经验的总结。在编写中,我们注重了专业教材的科学性、规范性、适用性、特别强调了能力的培养,并突出了高等职业教育及师范教育的特点。

随着社会主义市场经济的不断发展,市场对人才的需求也会不断变化,因此,本套教材只为专业基础课教学提供了依据。随着教学改革的不深入,以及市场对人才规格提出的新的要求,我们还将不断开设新的课程,教材建设也将不断地更新完善,希望广大教育工作者共同努力,为服装专业的教育事业做出更大的贡献。

编写委员会

1999年3月

前 言

服装展示主要包括两方面的内容:一是非成形服装展示,主要用于橱窗、店堂、展厅等环境中所需的展示效果设计;二是成形服装展示,主要包括由时装模特穿着、表演的动态展示和展厅中穿着于人体模型上的静态展示。本书主要介绍非成形服装的设计与制作以及在展示方面的应用。

根据衣物成形程度,我们把服装大体分成非成形服装和成形服装。非成形服装是指人们把没有经过缝制加工的面料作为衣物来使用;成形服装是指人们穿用经过裁剪和缝制加工而成的适合人体形的服装。本书所介绍的非成形服装的构成方式源于古代的缠裹型服装,它具有无剪裁、无缝制、保持材料完整的特性,与服装立体裁剪有很大区别。在发达国家的服装行业中,已将这种较为独特的艺术表现形式,作为市场促销、店面布置以及渲染展厅艺术氛围的重要手段之一。

非成形服装设计是一种易学、易懂、易操作的设计训练。由于不受裁剪原理的制约,它能使学生拓宽思路,提高其造型能力和立体思维的能力;对于了解服装与人体之间的关系有很大帮助。为此,我们将多年教学与实践的经验进行总结,并参考了国内外有关服饰方面的资料,编著成书,献给大家。

本书在编写过程中得到了中央工艺美术学院染织服装设计系袁杰英教授和北京服装学院李克瑜教授的热心关注与支持,曹建中老师在计算机技术方面给予了很大帮助;在出版过程中得到了王雨平女士的大力支持,在此我们表示衷心的感谢。

由于时间匆促,加之水平有限,书中难免有错漏和不足之处,恳请读者提出宝贵意见,以便再版时改正。

作者

1999年11月

目 录

第一章 概述	1	第六节 款型(五)	42
第一节 非成形服装的构成、特点	1	第七节 款型(六)	47
第二节 工具与材料	3	第八节 款型(七)	51
思考与练习	7	思考与练习	55
第二章 五种基本技法	8	第四章 创作的方法	57
第一节 别	8	第一节 创作的基本要素	57
第二节 折	12	第二节 创作的基本步骤	64
第三节 系	16	第三节 技艺的提高	67
第四节 绕	18	思考与练习	82
第五节 堆	21	第五章 实际应用	83
思考与练习	22	第一节 非成形服装的展示方式	83
第三章 非成形服装的制作方法	23	第二节 橱窗	83
第一节 款型(一)	23	第三节 店内陈设	86
第二节 款型(二)	27	第四节 其他艺术形式	95
第三节 款型(三)	30	思考与练习	100
第四节 人型内衣的制作	33	参考文献及书目	101
第五节 款型(四)	37	附图	

第一章

概 述

本章主要介绍非成形服装的构成、特点、用途以及设计制作的准备。

第一节 非成形服装的构成、特点

一、非成形服装的构成方式

非成形服装的构成方式是将面料围裹、缠绕在人体模型上,用别针把面料与人体模型固定在一起,形成服装形态。如果去掉别针,使面料与人体模型分离,面料便恢复原来的状态。

非成形服装的制作技法来源于古代的卷衣。卷衣,又称缠裹型服装,多分布于古代埃及、西亚、希腊和罗马等热带、亚热带地区。卷衣没有固定的形态,也无需任何剪裁和缝制,只是用一块衣料在身体上缠绕,使之附着于人体,形成宽松、垂挂、多裸露的服装造型。比如古代埃及女子的卷衣——多莱帕里(图 1-1)、古巴比伦男子的卷衣(图 1-2)等等。卷衣的质地多为棉、麻、毛织物。如今生活在印度、墨西哥以及一些热带岛屿上的居民,仍保留着这种古老的穿着方式。

卷衣直接在人体上缠绕,多采用围裹、系扎的方法;而非成形服装的设计与制作主要是在人体模型上进行,使用别针固定,运用别、折、系、绕、堆等技法,塑造出具有较强表现力与感染力的服装形态,以增强艺术氛围,突出展示效果。

二、非成形服装设计制作的特点及作用

非成形服装设计制作的独特之处在于灵感的产生、构思的形成、设计与制作乃至修改等过程几乎同时进行。它不受服装裁剪原理的制约,也不遵循服装制作的工艺流程,它能给设计者以极大的想象空间,使其在设计与制作时更加随意、自由,想象力和创造力得到极大的发挥。在设计、制作的过程中,设计者应当遵循形式美的基本原理,如造型、材料、色彩等要素的协调、统一,以及节奏、对比、对称、平衡、比例等造型规律,以便塑造出具有较强展示效果的服装形态。非成形服装可以选择各种材料进行制作,如棉、麻、绸缎、薄纱、纸等。通过利用材料的质地、色彩及光感,使设计者对材料的性能与服装造型之间的关系有充分的认识。

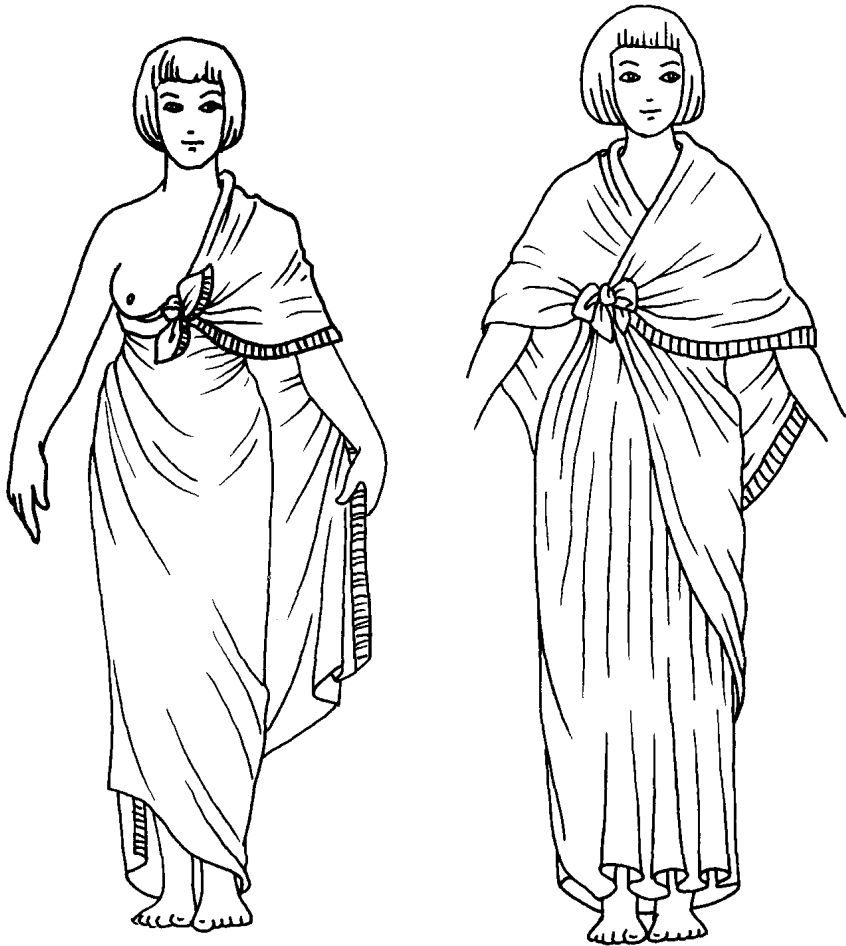

图 1-1 多莱帕里

设计制作非成形服装能够训练设计者的观察能力和动手能力。因为,美的服装形态要用眼睛来观察,靠手进行塑造。因此,设计者对美的服装造型要有敏锐的感知能力。同时,由于其制作方法简便、快捷,能够在不破坏面料的情况下,快速展现服装设计构思的大效果,所以,它还可以作为成形服装设计的辅助手段。

非成形服装制作技法的特点是易学、易懂、易操作,它能够拓宽学生的思路,是服装设计专业教学中的一门重要课程,也是提高学生服装设计能力的有效途径。

非成形服装能够呈现出造型优美、颇具艺术感染力的服装形态,它尤以优雅、高贵的礼服见长。因此,将之应用于橱窗、店堂、展厅等环境布置中,能取得良好的展示效果。例如,在丝绸商店展示用真丝绸缎制作的非成形服装,其优美的造型、悬垂的褶皱,能更好地展示面料的特性;根据商店的整体风格设计、制作非成形服装,将其展示于橱窗、店堂中,可为商店增添特色。此外,利用非成形服装的基本技法还可以制作肌理效果,作为墙面、展板、装饰画、成形服装等的装饰手段。

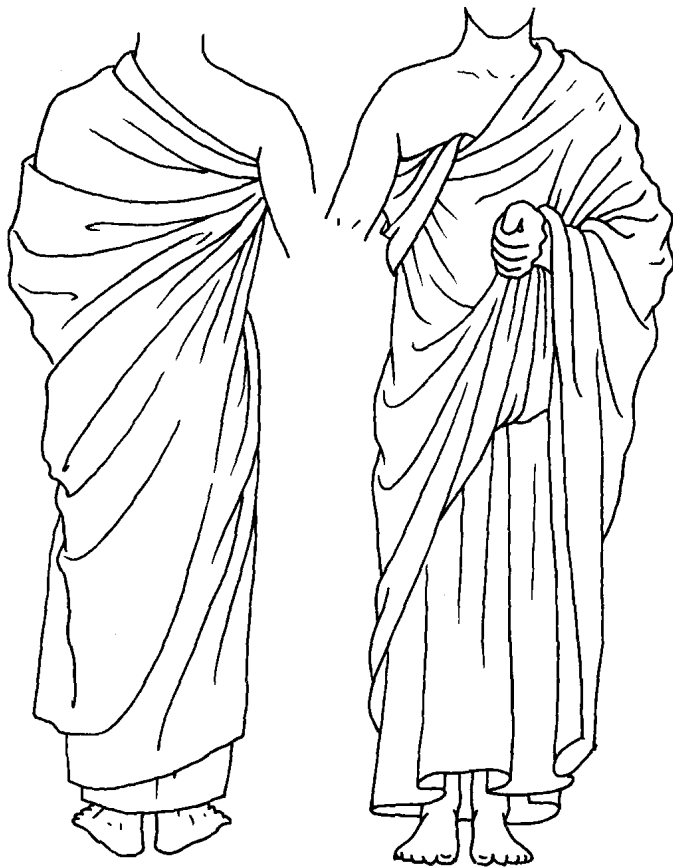

图 1-2 古巴比伦男子的卷衣

第二节 工具与材料

一、人体模型

用于制作非成形服装的人体模型主要有两种：一种是半身人体模型，外面包有一层薄薄的人造海绵和一层纯棉布，别针可以直接扎入，将面料固定在人体模型上。这类人体模型有的适用于立体裁剪，外围尺寸有一定的放松度；有的适用于展示服装，腰部造型纤细、优美，我们统称为“人台”（图 1-3）。初学者最好选用人台进行练习。另一种是在熟练掌握制作技法以后使用的人体模型——模仿真人形体、姿态的模特儿，我们称之为“人型”（图 1-4）。人型具有不同的优美姿态，容易塑造出比较生动的整体造型；但由于其表面过于光滑且坚硬，别针无法直接扎入，所以需要先为其制作内衣，然后再进行款型的设计与制作，因此有一定的难度。内衣的款式要根据具体的服装造型进行变化，其制作方法将在本书的其他章节中详细介绍。

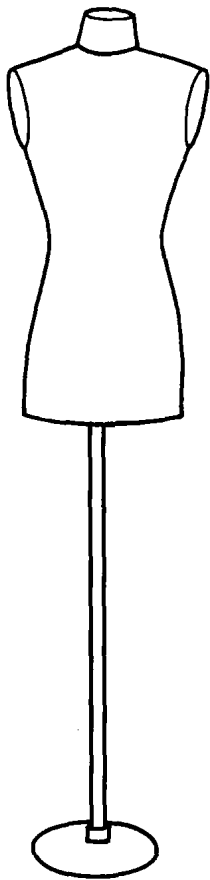

图 1-3 人台

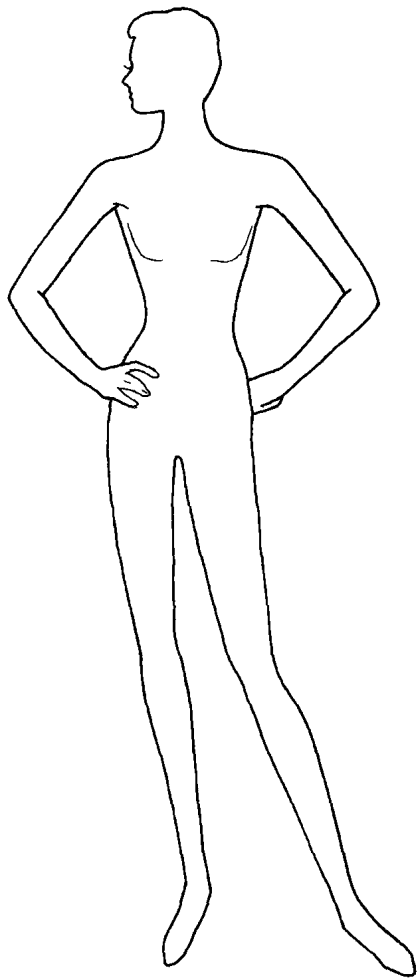

图 1-4 人型

二、材料

(一) 面料

初学者最好选用质地稀疏、柔软的尼龙绸和较薄的纯棉布作为练习用的面料,因为此类面料容易使别针扎入,塑造形态也比较容易把握;面料的宽度要比人体模型的胸围尺寸大,经常采用的幅宽在 90cm~110cm 之间,长度在 2m 以上。技法熟练以后,可选用丝绸、美丽绸、化纤面料等。进入创作阶段,可以根据设计的需要选择各种面料。为人型制作内衣用的面料以质地较密的棉布为佳,色彩应选择与人型相同或相近的颜色。面料的幅宽为 90cm 左右(必须大于人型的胸围尺寸),长度要根据款型来确定。

(二) 别针

制作用的别针最好选用珠头针,这种别针的韧性好,扎入人台时不易弯曲。一般选用 50 根左右中号珠头针,每根针的长度约 3cm;10 根或 20 根大号珠头针,用于固定面料层数多而且厚的地方。在固定多层面料时,针尖过短会没有力度,容易使面料滑落,所以,不要选择较短的小号

珠头针。此外,也可以选用普通的大头针,大约需要 1~2 盒,它的优点是固定面料时针迹不明显。买来的别针(尤其是普通大头针)一定要进行检查,把针尖不锐利的淘汰掉,以避免别制时不容易扎入或划破面料(图 1-5)。

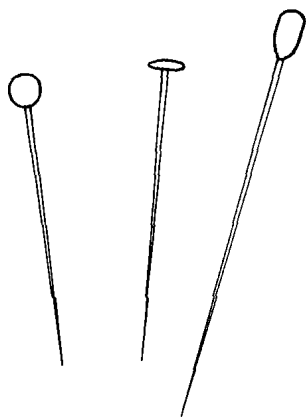
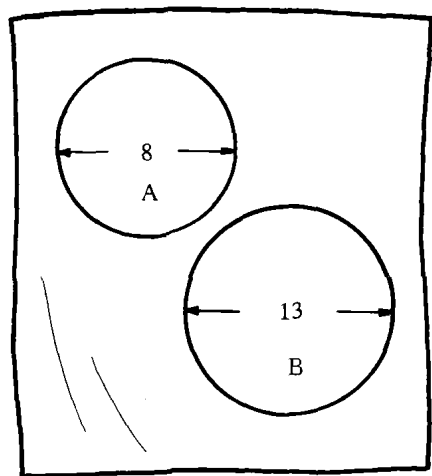

图 1-5 别针

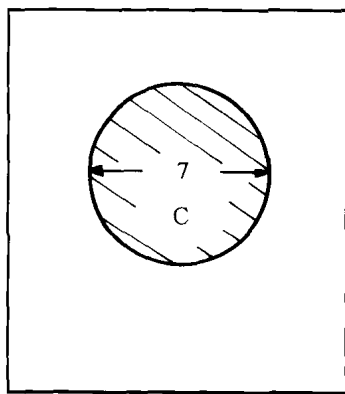
(三) 针插

制作时用的别针都插在一只圆形的针插上。针插的制作方法如下:

- (1) 选一块质地较密的面料,剪直径为 8cm、13cm 的两个圆: A 圆和 B 圆(图 1-6①)。
- (2) 取一张硬纸板,剪直径为 7cm 的 C 圆(图 1-6②)。

①

②

图 1-6 针插制作步骤(一)

(3) 在 A 圆上均匀地刮一层薄薄的浆糊,把 C 圆放到 A 圆上;再把 A 圆的边缘部分扣倒,裹住 C 圆(图 1-7①)。

(4) 距 B 圆的边缘 0.5cm 处用线缝一周,然后放入填充物。填充物可以选择头发、蓬松棉或

驼绒等(图 1-7②)。

图 1-7 针插制作步骤(二)

(5) 将 B 圆上的线抽紧(图 1-8①)。

(6) 按图所示,把 C 圆与填充后的 B 圆缝合,并把 16cm 长的松紧带夹缝其中(图 1-8②)。

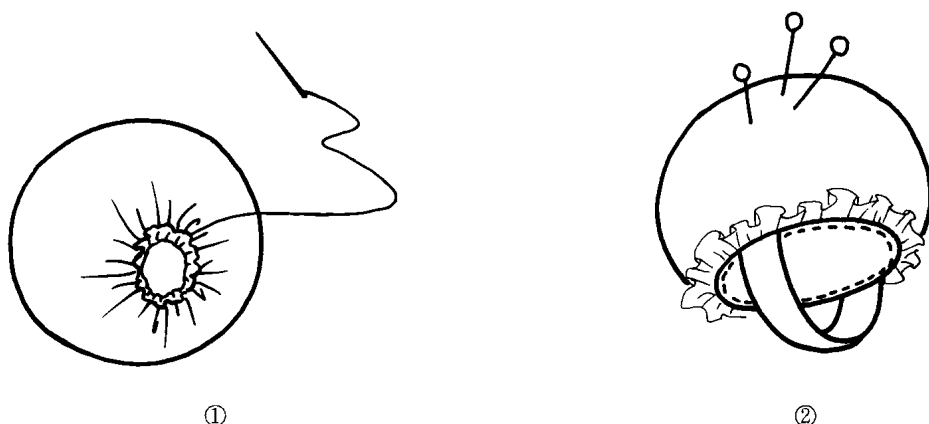

图 1-8 针插制作步骤(三)

另外,在缝合前,还可以夹入花边作为装饰。这样,针插便制作完毕。制作非成形服装时,把针插戴在手腕或手臂上即可。

三、辅助材料

(一) 线、绳

准备一些线、绳,制作时用来系扎面料,起固定作用。一般根据面料的质地、色彩以及造型的需要来选择其颜色和粗细。

(二) 纸

制作之前要把地面打扫干净,准备一些纸张铺在地上,以免弄脏面料。

思考与练习

1. 什么是非成形服装？它有哪些特点与作用？
2. 非成形服装的构成方式与立体裁剪有什么区别？
3. 非成形服装在展示方面的应用有哪些？

第二章

五种基本技法

非成形服装的设计与制作是同步进行的,这就需要设计者不仅要有良好的设计构思,还要有娴熟的别制技巧,因此,熟练掌握别制技法是非常重要的环节。本章节主要介绍别、折、系、绕、堆五种基本技法的具体操作方法。

第一节 别

别是基本技法中的关键,每一个造型的塑造都离不开别的技法。别的主要作用是固定,即将材料固定在人体模型上,使之紧贴模型;或者固定局部造型,如褶皱、花形装饰等。能否熟练运用别的技法,将关系到整体造型的塑造与作品的顺利完成。别的技法包括别针的排列方式和固定方法两种。

一、排列方式

1. 纵向针法:将别针按垂直方向别成直线状(图 2-1)。
2. 横向针法:将别针按水平方向别成直线状(图 2-2)。
3. 斜向针法:将别针别成斜线状(图 2-3)。

以上三种针法可以用于面料与面料之间、面料与人体模型之间的固定。

二、固定方法

1. 单针垂直针法:别针的方向与地面垂直,用于面料与人台间的固定(图 2-4)。
2. 双针斜插针法:将两根别针斜向扎入,用于在人台上固定较厚的面料(图 2-5)。
3. 折别法:在面料的边缘部位将面料翻折,用横向针法固定(图 2-6)。
4. 搭别法:将两块面料相重叠,用纵向针法固定(图 2-7)。
5. 对别法:

- (1) 确定需要做对别法的位置,可用画粉在面料的反面画虚线(图 2-8①)。
- (2) 将图上阴影部分对捏在一起,沿虚线用纵向针法对别、固定(图 2-8②)。

6. 拧别法：

(1) 将面料的两边相对合(图 2-9①)。

(2) 用手捏住面料的顶端、拧紧,用单针垂直法固定(图 2-9②)。

(3) 把多余的面料折到里面,用别针固定住,使后背中缝呈一条垂直线状(图 2-9③)。

拧别法的制作步骤还可以参照“附图 2 款型(一) 制作步骤 ③~⑦”。

7. 隐别法：将两层面料固定在一起时,为了使正面不露明显针迹,需要将别针固定在两层面料的缝隙中(图 2-10)。

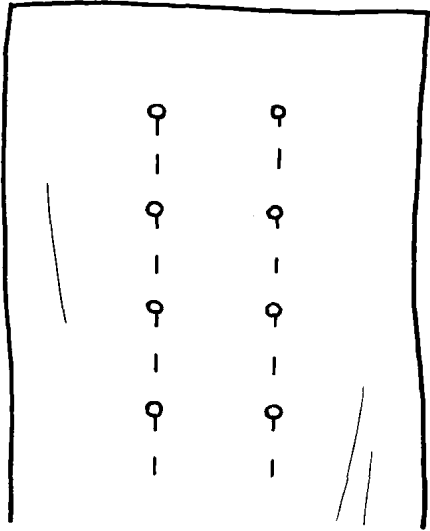

图 2-1 纵向针法

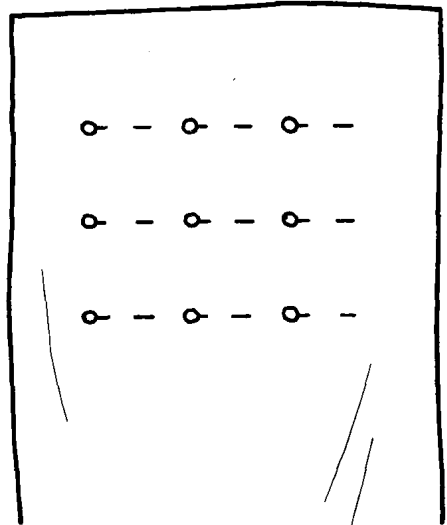

图 2-2 横向针法

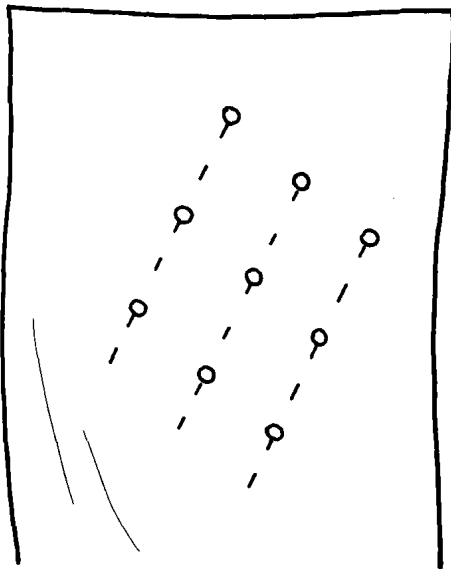

图 2-3 斜向针法

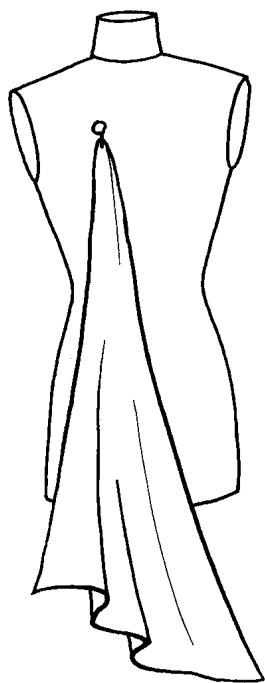

图 2-4 单针垂直针法

图 2-5 双针斜插针法

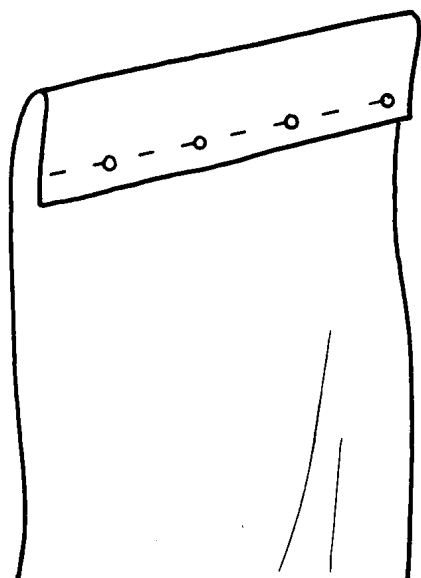

图 2-6 折别法

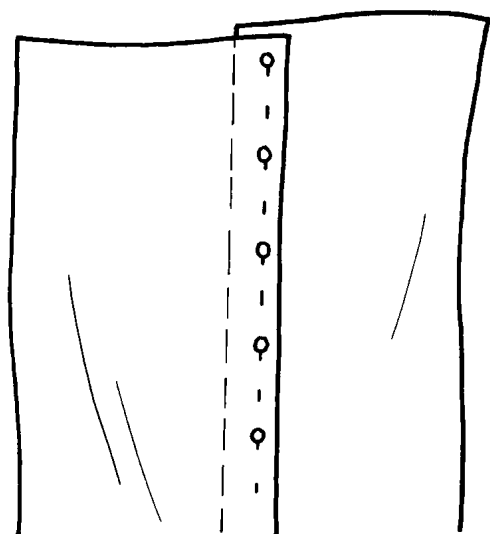

图 2-7 搭别法