

高等院校美术与设计实验教学系列教材

主编◎汪晓曙

现代服装工艺设计 实验教程

XIANDAI FUZHUANG GONGYI SHEJI
SHIYAN JIAOCHENG

陈贤昌 钟彩红 编著

广东省教育厅重点实验室建设经费资助

YZLI0890146829

暨南大学出版社
JINAN UNIVERSITY PRESS

高等院校美术与设计实验教学系列教材

主编◎汪晓曙

现代服装工艺设计 实验教程

XIANDAI FUZHUANG GONGYI SHEJI
SHIYAN JIAOCHENG

陈贤昌 钟彩红 编著

广东省教育厅重点实验室建设经费资助

YZLI0890146829

暨南大学出版社
JINAN UNIVERSITY PRESS

中国·广州

图书在版编目 (CIP) 数据

现代服装工艺设计实验教程 / 陈贤昌, 钟彩红编著. —广州: 暨南大学出版社, 2011.12

(高等院校美术与设计实验教学系列教材)

ISBN 978 - 7 - 5668 - 0009 - 1

I. ①现… II. ①陈… ②钟… III. ①服装工艺—工艺设计—高等学校—教材
IV. ①TS941.61

中国版本图书馆CIP数据核字 (2011) 第 208077 号

出版发行: 暨南大学出版社

地 址: 中国广州暨南大学

电 话: 总编室 (8620) 85221601

营销部 (8620) 85225284 85228291 85228292 (邮购)

传 真: (8620) 85221583 (办公室) 85223774 (营销部)

邮 编: 510630

网 址: <http://www.jnupress.com> <http://press.jnu.edu.cn>

排 版: 广州市友间文化传播有限公司

印 刷: 广州市怡升印刷有限公司

开 本: 787mm × 1092mm 1/16

印 张: 10

字 数: 233千

版 次: 2011年12月第1版

印 次: 2011年12月第1次

定 价: 38.00元

(暨大版图书如有印装质量问题, 请与出版社总编室联系调换)

序

十九世纪英国著名风景画家康斯坦布尔曾经说：“绘画是一门科学。绘画应该作为对自然规律的一种探索而从事。既然如此，为什么不能把风景画看作自然哲学的一个学科，而图画只是它的实验呢？”事实上，从方法论上来看，绘画以及一切造型艺术的确具有科学的天性——任何能称之为创作的作品都须经由反复实验才能完成。

因而，海外先进之国的美术与设计教育历来重视实验教学。我国过去由于经济发展水平的限制和认识上的不足，包括美术教育在内的所有文科教育中，实验教学长期缺位。进入新世纪，情况得到很大改观，教育界上下都深刻认识到实验教学对于培养学生的实践和创新能力至关重要，越来越多的文科院校开始导入实验教学，实验室建设也被提升到空前高度。

广州大学美术与设计实验室经过多年努力，2010年获批为广东省美术与设计实验教学重点示范中心。实验室建设要着眼于硬件配置，更要注重内涵建设。为此，从去年下半年以来，我院组织多名有丰富教学经验的教师汇同其他高校的教师编写了“高等院校美术与设计实验教学系列教材”，经过教师们将近一年的辛勤笔耕和暨南大学出版社的大力支持，这套系列教材终于即将付梓出版。

本系列教材共计十九部，涉及绘画材料、现代工艺、雕塑、陶艺、摄影、服装设计、室内设计、工业设计、动画设计等多个专业，是目前国内美术与设计教育首套系列化实验教材，标志着实验教学由依靠感性经验向理性规范转变，是提升实验教学质量的重要保证。

由于时间和水平有限，教材质量一定存在有待改善的空间，重要的是我们迈出了可贵的第一步，由衷地期望这套教材能够起到抛砖引玉的作用，引来更多的学校和教师热忱投入实验教学的建设和改革中，这也是本实验教学示范中心应有的作用之一。

本系列教材的出版，得到广东省教育厅重点实验室建设经费资助，在此表示诚挚的谢意。

汪晓曙

2011年10月

前言

现代服装设计,是以人为对象,以面料为素材,以工艺为手段,塑造具有时代特色的美学作品,服装设计的前提是实用性与时尚感,设计的结果要求具有前瞻性与市场性。因此,现代服装设计具有艺术与技术、美学与科学的特点。

服装工艺是结构设计的延伸,是款式设计的体现,更是决定服装设计成败的关键。本书以工艺设计学为重点,课程设置称为“现代服装工艺设计”。在体现工艺教学的基础上,着重工艺设计的原理,并运用开拓与创新工艺设计的手段,以提高学生工艺设计的实践能力。

本书是通过总结多年的教学实践,根据高校及高职高专的服装设计教学需求,对服装工艺课程内容进行补充和扩展而成的。在章节内设置了“学习目标”、“本章小结”、“思考与练习”等环节,目的是加强学生灵活学习与独立思考问题的能力,将设计与感受、实践与总结相结合,有目的地设置各种课题练习,以激活学生的创造性思维,启发他们的潜在能力,为设计意识的培养打下基础。

本书的主要特色在于摒弃了高深奥妙的学术理论,着眼于服装工艺的应用与变化,集工艺与设计为一体。在几大类服装工艺教学中进行分类、归纳与统一,对每一类服装工艺进行实践与整合,采用抓难点、突出重点的教学模式,结合款式创作的特色,设置相关的工艺流程,以工艺设计作为主要环节进行分析指导,选择比较典型的教学范例作为主要环节进行剖析,并进行举一反三的实践与创新,使学生由浅到深、循序渐进地掌握服装工艺设计的原理与方法。在实践中要求学生紧密联系服装市场变化,善于捕捉流行与时尚,善于应用不断更新的现代工艺,把设计、应用、实践探索相互交融,使学生在获得分析问题、解决问题的实践动手能力,提高学生对工艺设计的创新能力,培养新型服装设计人才。

展望未来,现代服装日新月异的发展必将对服装工艺提出新的要求。进行服装工艺教学的改革、创新与尝试,是教学发展的必然,这也是本书编写的主要意图。由于编者水平所限,本书的缺点错误在所难免,不足之处敬请专家、学者及奉献在教学第一线的教师们批评指正。

陈贤昌 钟彩红

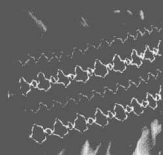
2011年8月28日

目录

序	1
前 言	1
第一章 服装工艺基础知识	1
第一节 关于服装工艺设计	2
第二节 现代服装技术对工艺设计的影响	2
第三节 服装工艺设计的实例分析	3
第四节 服装制作的名词术语与常用工具	11
第二章 基础缝纫工艺	14
第一节 基础手针工艺	15
第二节 基础车缝工艺	25
第三章 裙装工艺设计	32
第一节 裙装工艺设计知识	33
第二节 筒裙结构设计与纸样	35
第三节 筒裙工艺流程	38
第四节 筒裙缝制工艺	38
第四章 裤装工艺设计	43
第一节 裤装工艺设计知识	44
第二节 女裤装结构设计与纸样	46
第三节 合体女裤工艺流程	50
第四节 合体女裤缝制工艺	51
第五节 男裤装结构设计与纸样	55
第六节 男西裤工艺流程	58
第七节 男西裤缝制工艺	59

第五章 衬衣工艺设计	65
第一节 衬衣工艺设计知识.....	66
第二节 女衬衣结构设计与纸样.....	69
第三节 合体女衬衣工艺流程.....	71
第四节 合体女衬衣缝制工艺.....	73
第五节 男衬衣结构设计与纸样.....	77
第六节 男衬衣工艺流程.....	80
第七节 男衬衣缝制工艺.....	81
 第六章 旗袍工艺设计	 86
第一节 旗袍工艺设计知识.....	87
第二节 旗袍结构设计与纸样.....	89
第三节 旗袍工艺流程.....	94
第四节 旗袍缝制工艺.....	95
 第七章 外套工艺设计	 103
第一节 女西服结构设计与纸样.....	105
第二节 女西服工艺流程.....	109
第三节 女西服缝制工艺.....	110
第四节 男西服结构设计与纸样.....	117
第五节 男西服工艺流程.....	122
第六节 男西服缝制工艺.....	123
 附录 作业欣赏	 135
 参考文献	 149
 后 记	 150

第一章

服装工艺基础知识

〔学习目标〕

现代服装工艺设计作为一门服装设计的主干课程,对于现代工艺制作的实践探讨、工艺设计的认识和应用有着不可替代的作用。本章主要介绍服装工艺设计的目的和方法以及工艺成就设计的理念,开拓工艺设计的思路。

学习服装工艺设计首先要求掌握服装缝制工艺的基本知识,了解服装工艺的基本原理与方法,系统地学习与服装相关的知识点。

第一节 关于服装工艺设计

服装工艺是依据设计要求,将设计转化成各种生产手段,把各式衣片缝制成不同式样服装的过程。

服装工艺设计是遵循服装样式与服装人体工程设计的意图,通过现代工艺技术的手段,设计出符合款式的生产程序,以求达到预想效果的一种创造性工作。

在服装工艺设计中,制订准确的服装工艺方案能有效地控制服装产品品质,对服装生产工艺过程作出合理的设计,设计的重点是体现服装工艺的水平 and 实施的过程。服装工艺方案主要包括合理设计服装制作工艺的路径,制定材料工艺消耗的定额、工艺品质要求、产品规程和工艺流程等,能有效地把服装产品在制造过程中所采用的技术、成型方法,用文字、图形给予预先设定,然后进行严格的实施,使设计达到预期的产品目标和质量要求。

第二节 现代服装技术对工艺设计的影响

一、现代服装技术

要成为一名优秀的服装设计师,不仅仅需要天才的灵感和创意,更重要的是具备扎实而丰富的专业知识和经验,以及灵活清醒的头脑。如何捕捉时尚元素,寻求现代工艺的时尚特色,如何将一件普通的服装通过有效的工艺手段制作成一件具有丰富工艺元素、时尚美观的服装,对一名服装设计师来说,是最大的考验和挑战。“服装不是画出来的,而是做出来的”,“工艺成就设计”彰显着现代服装设计的成功之路。

现代服装工艺已不只是单纯的缝制工艺,它包括服装的款式造型、服装板型设计、服装材料运用、服装工艺的基本构成原理以及现代工艺设计的融入,使服装呈现出时尚

缤纷的美观效果。

二、工艺对设计的影响

服装工艺设计既可以成就设计的时尚效果，也可以使你的设计不尽如人意。因为工艺的设定必须经过成熟的思考、反复的研究，凭借设计师丰富的实践经验，制订出既符合设计的整体效果和细部工艺，又能方便生产的最理想的方案。

在实践中应注意以下几个方面：

- (1) 工艺设计中面料的材质与应用是否符合设计的要求，辅料的运用是否恰当。
- (2) 工艺流程是否符合缝制的设计要求。
- (3) 线迹的粗细、疏密、明暗、颜色是否达到预期的效果。
- (4) 细部工艺如何设计出具有时尚特色的效果。
- (5) 整体工艺是否协调和统一。
- (6) 实施工艺设计的合理性和先进性。
- (7) 如何有效地应用现代工艺的新技术、新方法。

工艺设计的目标是让服装成型达到既可以节省工序，又可以使服装更容易、更精确地表现出设计的最终效果。

现代工艺技术是日新月异的，这为服装设计提供了更为广阔的应用素材。现代服装工艺学正是吸取了世界上各民族民间的服装、服饰制作经验和精华，融入现代人的审美意韵，运用先进的技术设备，使服装设计更具时尚性，更容易、更快捷、更有效地生产出具有时代特征的产物，为美化人类、满足人们的着装审美需求开拓出一条崭新的道路。

第三节 服装工艺设计的实例分析

服装工艺设计是服装设计中极其重要的中心环节，是体现服装工艺设计总体水平的重要依据。它包括将优良、时尚的工艺设计形式表现在服装的整体效果或局部的造型中，使工艺设计能直观地表达出服装的风貌。

工艺设计是服装物化的表现过程，是使设计达到预期的效果，通过工艺手段完成服装设计的再创造过程。对于服装设计而言，重要的不只是设计行为，还包括成型的手段和方法。在现代工艺中有许多形式在服装设计中起着举足轻重的作用，并且大大丰富设计的形式美感，其中包括时尚的绣花工艺、印花工艺、钉珠工艺、缉线工艺、压褶工艺、镂空工艺、洗水工艺、面料造型工艺、拼贴工艺、装饰工艺和各式时尚工艺等。

要想有效地将各式工艺元素应用到服装的制作中，必须根据服装的类型和风格、时尚与流行的因素等进行综合提炼与运用，为服装的多元化设计添加更多姿多彩的美感形式。

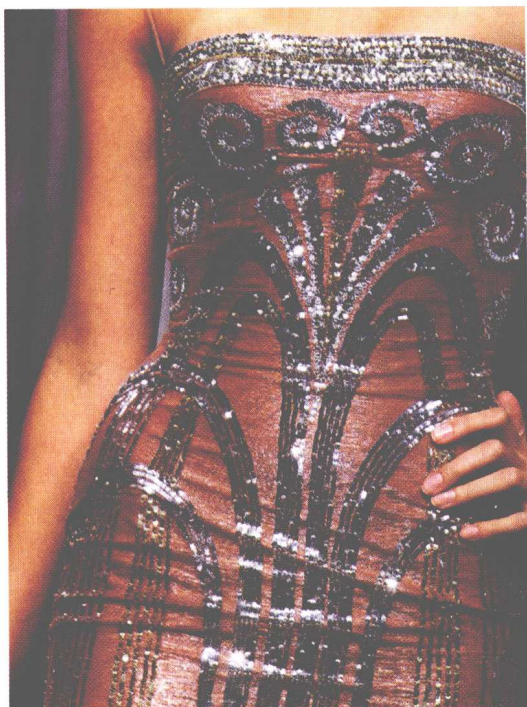

图1-3-1 绣花、钉珠工艺

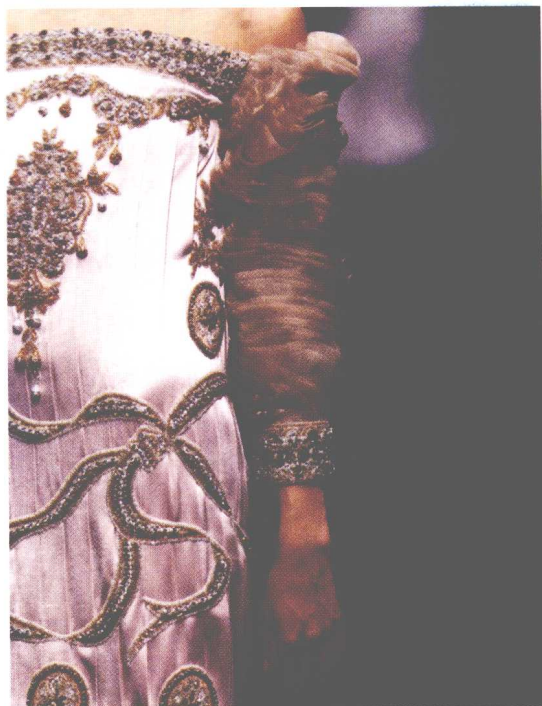

图1-3-2 立体绣花、钉珠、压褶工艺

图1-3-3 镂空、褶折工艺

图1-3-4 绣花、钉珠工艺

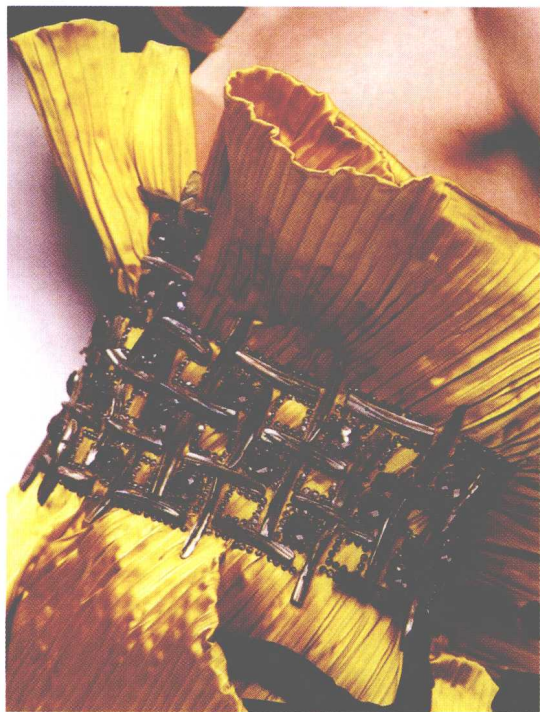

图1-3-5 装饰、装钉工艺

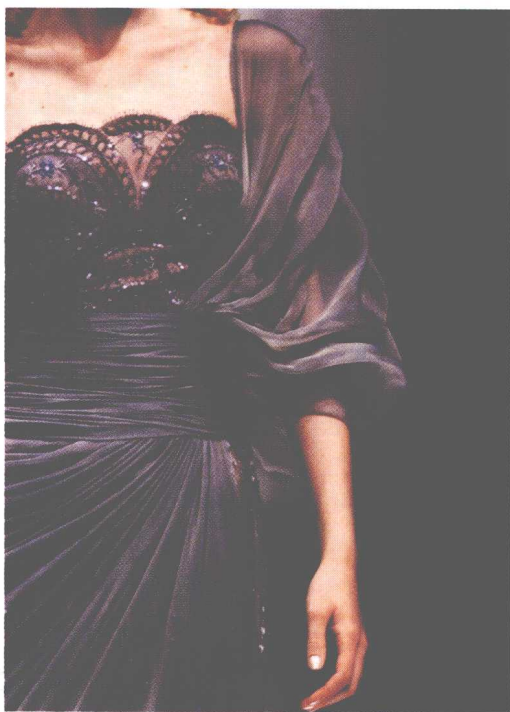

图1-3-6 绣花、钉珠工艺

图1-3-7 装饰、面料造型工艺

图1-3-8 面料造型工艺

图1-3-9 立体绣花、装饰工艺

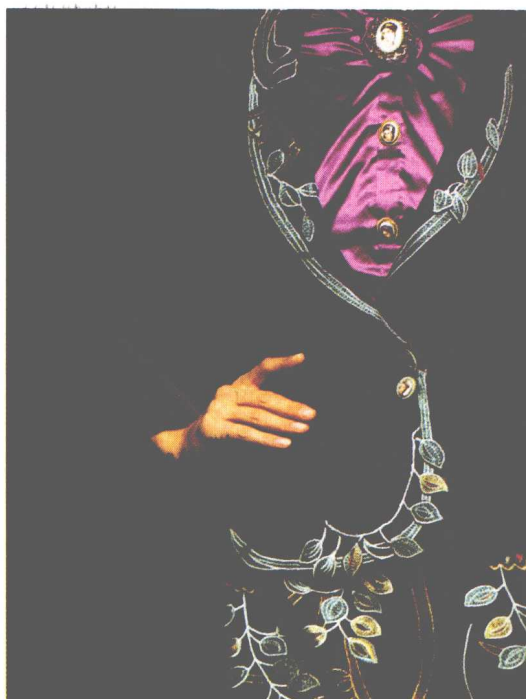

图1-3-10 绣花工艺

图1-3-11 装饰、钉珠工艺

图1-3-12 缩皱、钉珠工艺

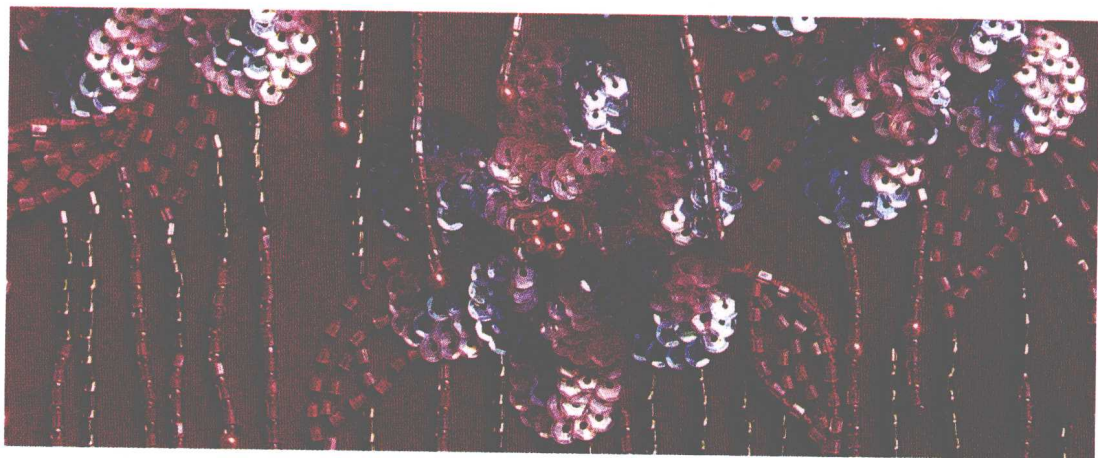

图1-3-13 珍珠、角珠、窝片工艺

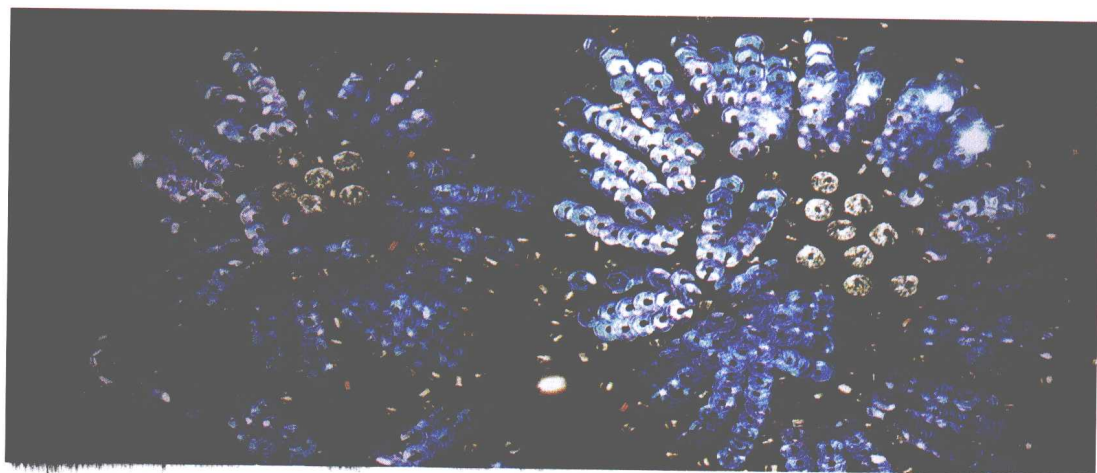

图1-3-14 圆珠、窝片、中孔石工艺

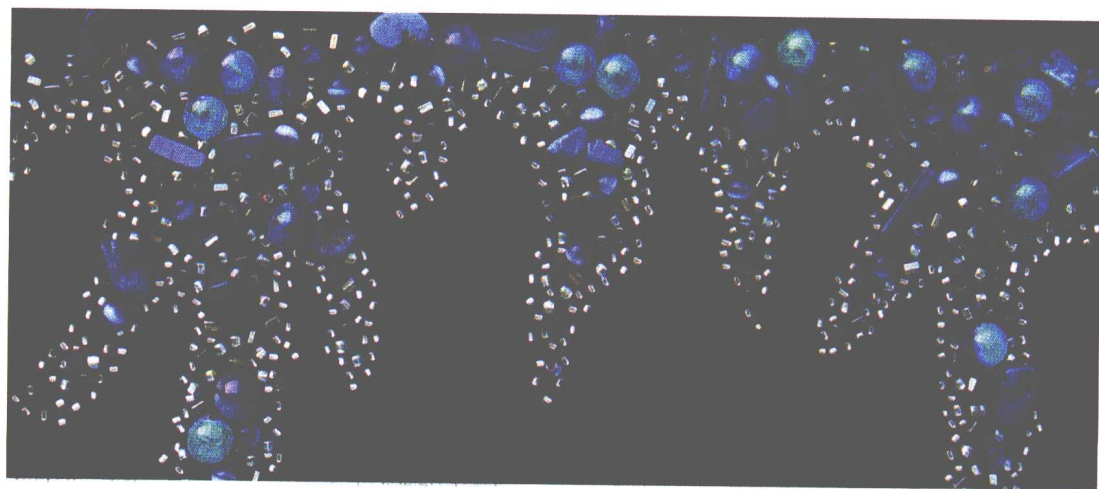

图1-3-15 猫眼石、不规则石、角珠、圆珠工艺

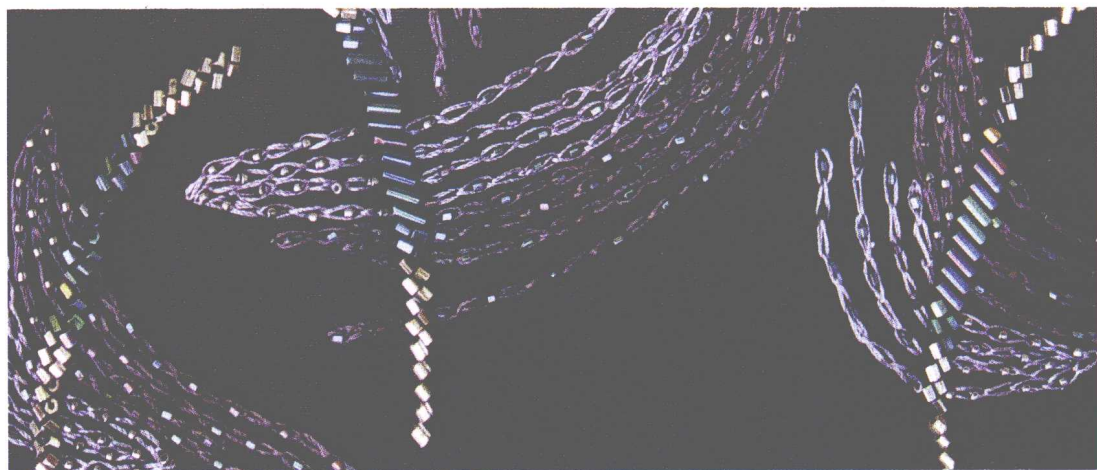

图1-3-16 角珠、圆珠、管珠、车花线工艺

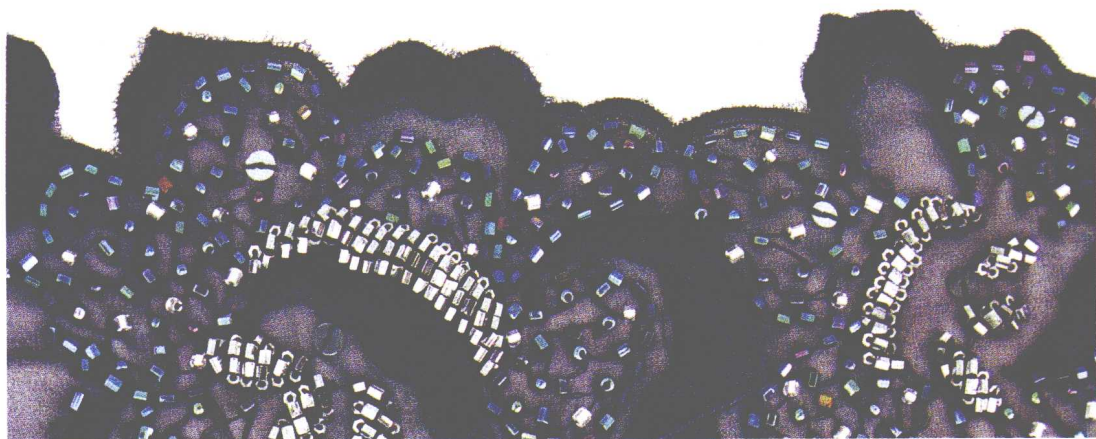

图1-3-17 角珠、圆珠、车花线、平片工艺

图1-3-18 角珠、圆珠、车花线、窝片工艺

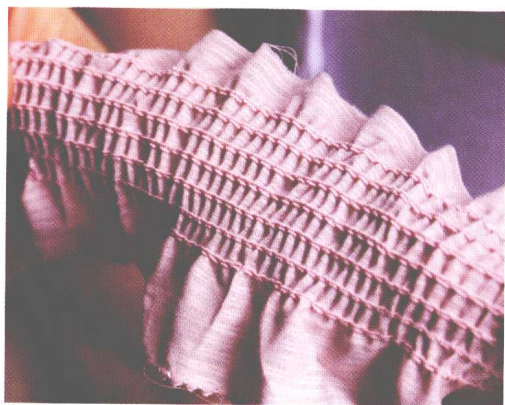

图1-3-19 直型拉筋工艺

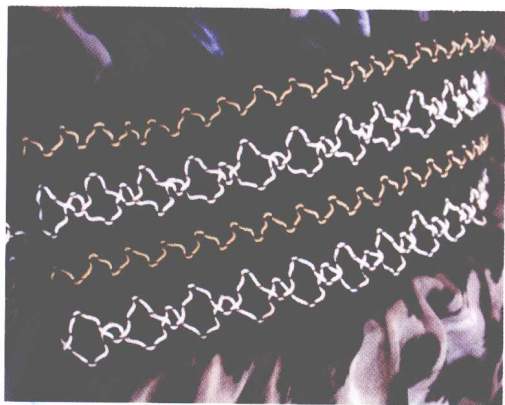

图1-3-20 榄型拉筋工艺

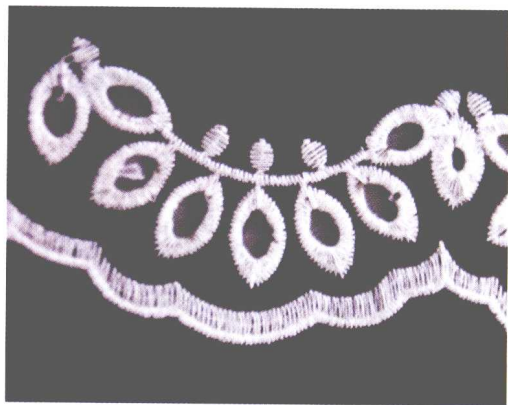

图1-3-21 镂空绣花工艺

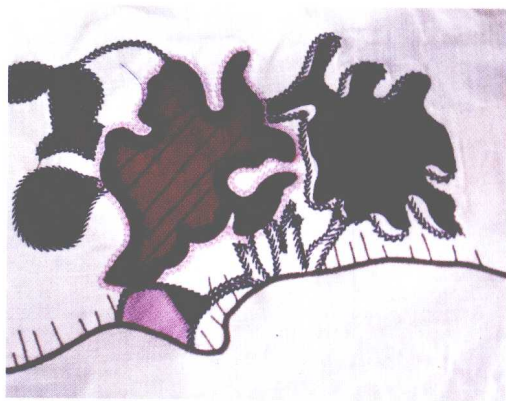

图1-3-22 拼贴绣花工艺

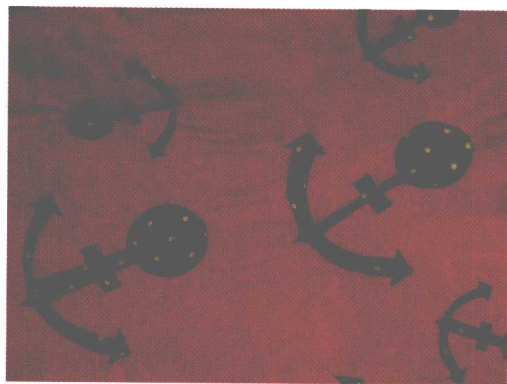

图1-3-23 烧花工艺

图1-3-24 浮雕刺绣工艺

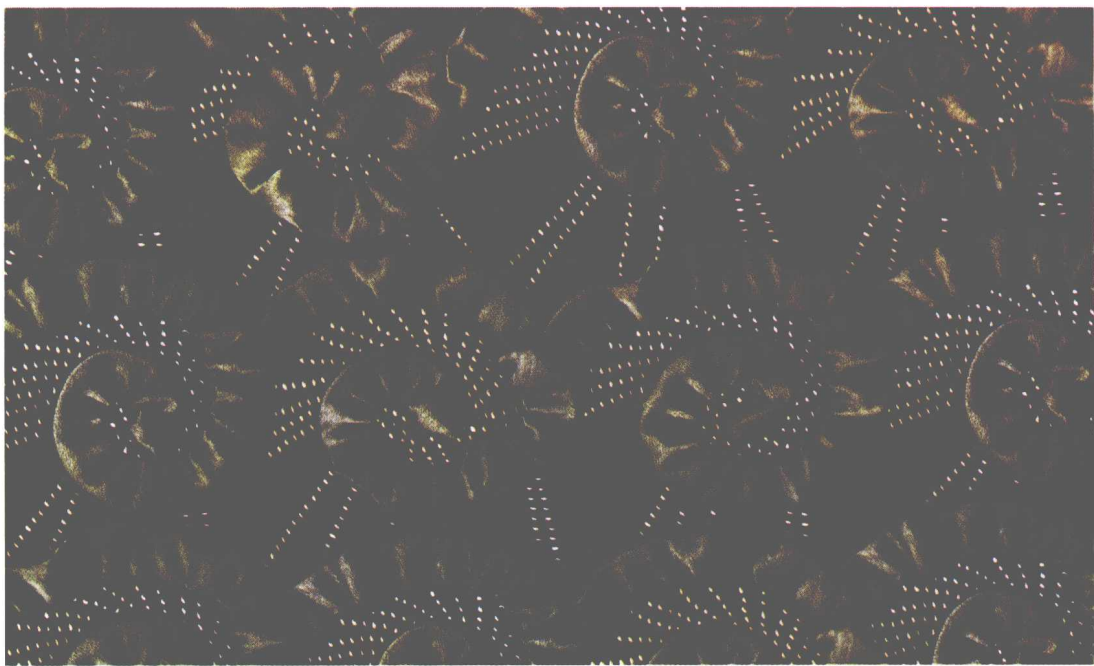

图1-3-25 圆珠、色丁条工艺

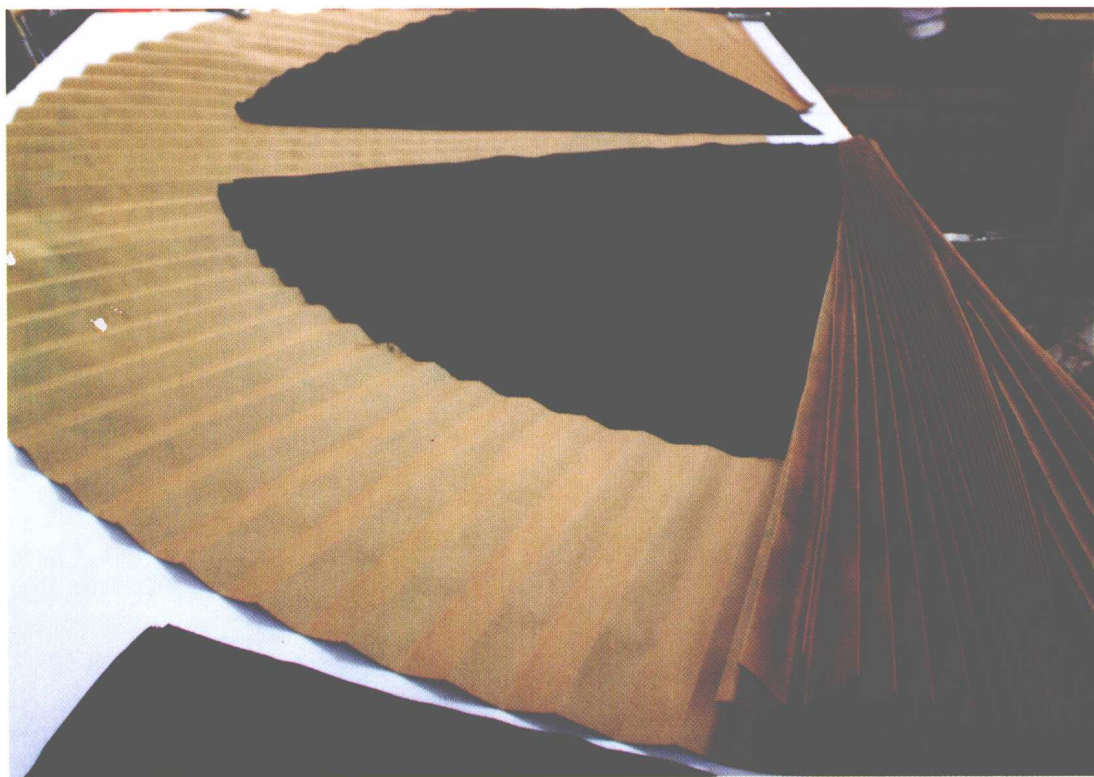

图1-3-26 压褶工艺