

中式服装设计裁剪与制作

石磷碇 著

辽宁科学技术出版社
LIAONING SCIENCE AND TECHNOLOGY PUBLISHING HOUSE

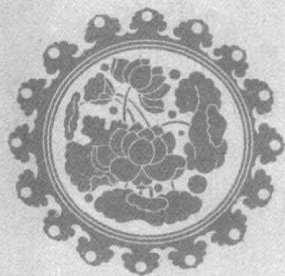
石磷映 著

中式服装设计裁剪与制作

辽宁科学技术出版社

435420

图书在版编目(CIP)数据

中式服装设计裁剪与制作/石磷硖著. —沈阳: 辽宁科学技术出版社, 2003. 1

ISBN 7-5381-3748-3

I. 中… II. 石… III. ①服装—设计—中国②服装量裁—中国③服装缝制—中国 IV. TS941.742

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2002)第 065241 号

出版者: 辽宁科学技术出版社

(地址: 沈阳市和平区十一纬路 25 号 邮编: 110003)

印刷者: 沈阳市第一印刷厂

发行者: 各地新华书店

开本: 787mm × 1092mm 1/16

字数: 250 千字

印张: 22

印数: 1 ~ 4000

出版时间: 2003 年 1 月第 1 版

印刷时间: 2003 年 1 月第 1 次印刷

责任编辑: 姚福龙

封面设计: 冯守哲

版式设计: 于浪

责任校对: 宋雨虹

定 价: 35.00 元

联系电话: 024 - 23284360

邮购咨询电话: 024 - 23284502

E-mail: lkzzb@mail.lnpgc.com.cn

http: //www.lnkj.com.cn

中式服装设计裁剪与制作

前言

随着时代的发展和科技的进步，人们对服饰文化的认识也在不断进步。现实中的时尚、新潮已不再是传统意义上的时髦和摩登，她被赋予了新的内涵。中式服装正是在这种新的社会环境下，被越来越多的人所重新认识和崇尚。

近几年来，每当我们走过大街小巷，只要静观生活中的每一个角落，处处都能看到中式服装的影子，她已潜移默化地深入到我们每一个人的生活之中，成为不可缺少的一部分。在影视节目中，在国际间的交流和大型的国际活动中，中式服装已经作为中国传统文化的象征，走上了世界文化的大舞台。中式服装的进步和发展，也充分显示了中国服饰文化真正从幼稚走向成熟，同时也预示着中式服装即将成为引导世界服饰文化的新的潮流，重新被现代的世人所瞩目。

所谓现代的中式服装，已经有别于传统意义上的中式服装，她以新潮、时尚、色彩斑斓、面料华丽、舒适别致、装饰多样为主要特点，适合不同层次、不同文化和不同职业的男性和女性，充分显示出中华民族所特有的气质和神韵。

全书包括五章 15 节，全面介绍了中式服装的发展概况、图案装饰及设计理念等内容，着重介绍运用逆向思维的方法，引发创作灵感和设计联想，使思维进入自由状态，游戏般地完成中式服装的设计。并推出了近 200 款新潮中式服装的设计款式、服装制图及简单的制作工艺。希望本书能够激发广大服装设计师的灵感，起到抛砖引玉的作用，同时也希望得到广大服装爱好者的亲睐，丰富他们的生活。

由于时间仓促，水平所限，书中一定会有很多的疏漏和不足之处，恳请广大读者在阅读过程中批评指正，使《中式服装设计、裁剪与制作》一书更趋完善。

052201

中式服装设计裁剪与制作

目录

第一章 民族服装发展概述	1	一、单独图案	24
第一节 中国传统服装起源	1	二、连续图案	29
第二节 几个主要历史阶段的服装服饰	2	第四节 图案的色彩设计	31
一、隋唐五代服装	2	一、脱离自然色彩的束缚	31
二、清代女子服装	6	二、色彩呼应	31
三、20世纪前半叶男子的服装	8	三、无色系的妙用	31
四、20世纪前半叶女子的服装	8	四、各种底色中的自由配色	32
第三节 部分少数民族服装	11	五、色彩提炼	32
一、满族服装	12	第五节 传统图案的内容	32
二、鄂伦春族服装	12	一、龙	32
三、蒙古族服装	13	二、凤	34
四、苗族服装	13	三、狮	35
五、维吾尔族服装	14	四、鹤	36
六、彝族服装	15	五、云	37
七、白族服装	16	六、麒麟	38
八、景颇族服装	16	七、鹿	39
九、傣族服装	17	八、如意	40
十、水族服装	18	九、佛手	41
十一、侗族服装	19	十、福	41
第二章 传统图案装饰	20	十一、蝙蝠	42
第一节 传统图案概述	20	十二、喜	43
第二节 传统图案审美	21	十三、鱼纹	44
一、不以奇异为美	22	十四、灵芝	45
二、不以逼真为美	22	十五、宝相花	46
三、不以纤细为美	22	十六、寿纹	47
四、不以材料为美	23	第六节 民族图案在现代设计中的应用	48
五、不以繁琐为美	23	一、自由移动应用	48
第三节 传统图案的构图形式	23	二、自由取材应用	49

三、提炼应用	49	四、打线钉	73
四、分解应用	49	五、三角针	73
五、逆向应用	49	六、花绷	74
第三章 中式服装的新理念设计	57	七、开衩固定结	74
第一节 中式服装的设计要素	57	八、斜扎缝	74
一、图案装饰	57	九、柳针	75
二、局部装饰工艺	59	十、打籽针	75
第二节 中式服装设计的时代感	62	十一、绕针	76
一、趋向简洁、实用化	62	十二、平针	76
二、趋向国际化	62	十三、垫线绣	76
三、趋向时尚化	62	十四、绞眼绣	77
第三节 中式服装的设计方法	66	十五、辫子股针	77
一、服装款式的逆向设计	67	十六、十字挑花工艺	77
二、图案装饰的逆向设计	67	第二节 中式服装盘扣工艺	78
三、局部造型的逆向设计	67	一、直扣的制作	79
第四章 中式服装的手针工艺和制作工艺	72	二、各种盘扣的制作	81
第一节 中式服装的手针工艺	72	第三节 滚边	84
一、平缝	72	一、布料的选择	84
二、回针	72	二、滚边的制作——单滚边的制作方法	84
三、定位绷缝	72	第五章 中式服装设计实例	87

第一章

民族服装发展概述

第一节 中国传统服装起源

中国是一个历史悠久的国家，有数千年的服装文明史。上到富丽堂皇的宫廷服饰艺术，下到山寨、村落那乡土气息浓厚的民间服饰艺术，无不充满了浓郁的民族风情，更是任何一个民族和文化所不能取代的。

我国有56个民族，他们生活在不同的地区和村落，用他们各自的聪明才智创造和发展了代表自己民族的服装与服饰，并且代代相传，形成了鲜明的个性风格和特色，有很高的艺术价值，是构成我们民族文化遗产的重要组成部分。随着改革开放的逐渐深入和社会文明程度的不断提高，人们开始以新的视点、新的观念审视存在于我们身边的民间服装服饰文化，发现它不仅灿烂，而且伟大，不愧是曾经拥有“衣冠呈国”之称的伟大民族。

谈起服装的发展和起源，我们会很自然地想起几千年前，“北京猿人”居住过的地方发现最早的手缝工具——骨针，它给我们带来了众多的联想。

人是由动物——猿演变而来的，是人类的最低级阶段，也就是人类成长的童年时期。由于自然环境的四季变化，以及人类与凶猛野兽争斗后收获到的战利品——“兽皮”，就开始了用兽皮来包裹身体，度过寒冷的冬季。用树叶和树皮来遮挡身体，度过炎热的夏季。

此时的人类早已脱离了普通动物的范畴，结束了茹毛饮血的时代。这个时期的人类开始用动物的骨头磨成骨针，将兽皮和麻类用骨针和植物纤维搓成的细绳缝缀起来，披挂在身上，成为服装的雏形。

由于对原始时期制衣起源方面的研究不多，也没有更多的文字资料记载，只是后人根据史书上的记述和部分传说，以及现存的一些原始装饰物和工具，来推断发生在许多年前的故事。虽然这些推断不一定特别准确，但我们却可以从那些磨制精细的骨针、石器以及石器上的钻孔，看到原始饰品给人类带来的精神寄托。

总之，对于中国早期的服饰，我们无法寻求到它的真实面貌，因为织物和兽皮是很难遗留下来的，我们考证这一时期的服装只能通过壁画、彩陶及其他文物来进行科学的推断。经过论证，当时的服装款式最常见的就是裙，然后是遮挡前胸后背的坎肩式长衣，下摆到臀；佩饰最普通的是项饰，其次是头部和腰腹部的挂饰。

从北京周口店出土的骨针可以证明，早在27000年前，中华民族就开始了最早

的服装缝制工艺。而后陆续出土的陶纺轮和纺锤也可以证明，早在6000年以前，中华民族就开始了最早的纺织业。从甘肃辛店彩陶中的人物形象上可以看到，最初的服装款式是至膝长衫，腰间系腰带，酷似今日的连衣裙。总而言之，在服饰产生的初级阶段，中国服饰与其他国家服饰大同小异，这也是人类初级阶段的生产力和思维能力所决定的。然而，随着麻织物、丝织物的产生和发展，中华民族绚丽多彩的纺织工业也给世界民族服饰文化带来了新的风采，特别是用轻薄、柔软、色彩艳丽的丝绸制作的各类服装，其高雅、华丽的风格将中华民族的服装文化推上了颠峰。

第二节 几个主要历史阶段的服装服饰

一、隋唐五代服装

在隋唐五代中，民族服装的发展变化经历了几个主要的历史过程。尤其是在中国封建文明的盛唐时期，这一时期的文化、经济的发展都相当迅速，特别是手工业超过以前的各个朝代。大唐300余年的女子服饰形象，可以主要分为襦裙服、男装、胡服三种配套服饰，如图1-1。

(一) 襦裙服

襦裙服主要为上着短襦或衫，下着长裙，裙腰提到腋下，以绸带系扎。

上襦很短，领口也有多种，如方领、斜领、圆领、直领、鸡心领等。在盛唐时最先出现了袒领，最初多为宫内的贵妃、歌舞侍者的穿着。袒领的特点是，穿着时可以看到女性的乳沟，这是以前任何时代未曾出现过的服装形式，也是当时经济、文化高度发展及思想文化比较开放的重要体现。

(二) 男装

女性着男装是当时的另一种服饰特点，即仿效男子的着装效果。女子在着男装后，不但有女性的秀美，还具有男性的潇洒英俊，并可以与男子一样骑马、狩猎，参与众多的社会活动，这也从另一方面反映了当时唐代的思想开放和对女性制约甚少的社会现象。

(三) 胡服

唐代期间，由于与北方的游牧民族交往甚多，特别是通过丝绸之路上的贸易和交流。在物质交流的同时，也带来了文化上的交流。当时的胡服来源于北方的游牧民族，所谓胡人，是汉族对北方民族的称谓，而胡服则是北方游牧民族的装束。

总之，唐代的服装是丰富多彩的，这里只介绍一下当时唐装的部分装饰概况。

(四) 补服

补服又称为袍服，是明代文武官员的公服。式样为盘领、右襟、大袖，袖口宽3尺，文武官员的袍长不同，文官的较长（离地1寸），武官的较短（离地5寸）。另外，袍服的

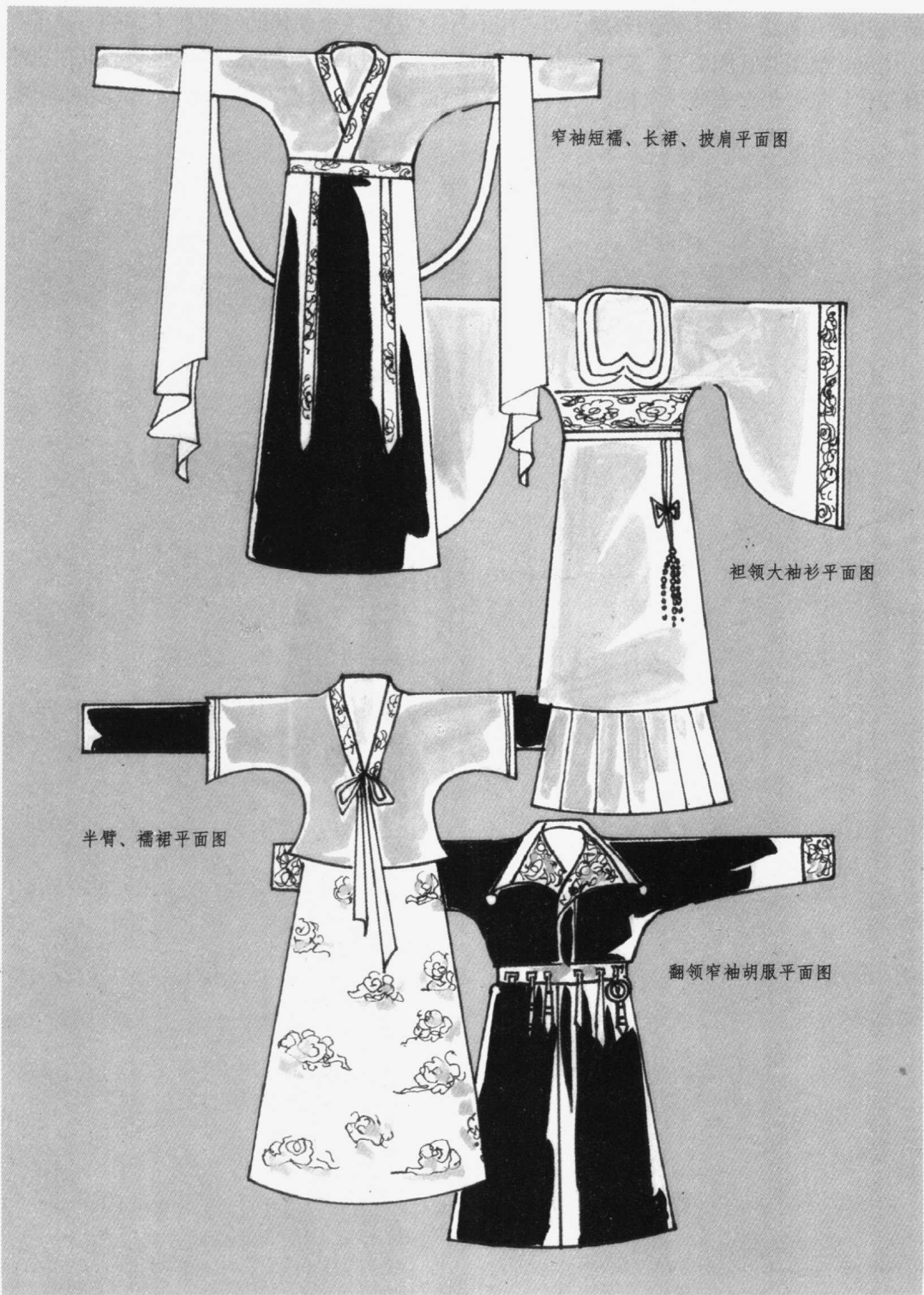

图 1-1 唐代女子服饰

前胸和后背各缀一块方形的彩绣，即“补子”，这是与各个朝代的官服所不同的。补子中的图案，根据其官职而定。文官绣禽，武官绣兽，如图1-2。清代的男子服装与以往也略有变化，皇帝仍穿袞服、龙袍，文武官员的朝服为蟒袍，衣襟由纽扣取代了汉族的绸带。

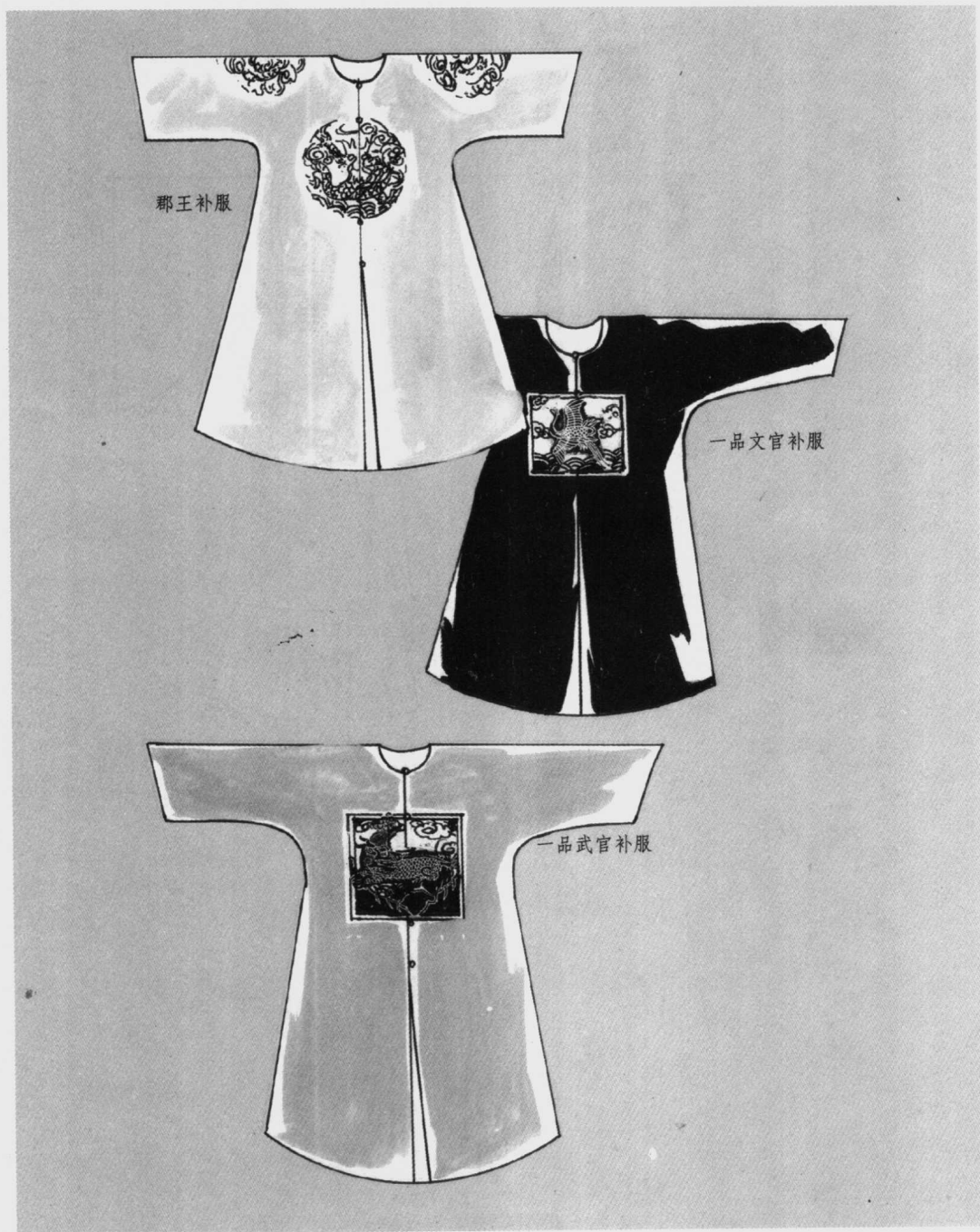

图 1-2 明代文武官员的公服

领口的变化也较多，其中补服中的图案装饰也与明代有些差异。

(五) 行褂

行褂俗称“马褂”，是一种长不过腰，袖子仅掩肘的上衣。缀有不同色彩的纽襻，并以不同的色彩用于区别赏赐者，如图1-3。马褂的面料冬为皮毛，夏为绸缎。

(六) 马甲

马甲又称“背心”或“坎肩”，男女均可穿着。清初时多穿于内，晚清时讲究穿在外面，如图1-4。

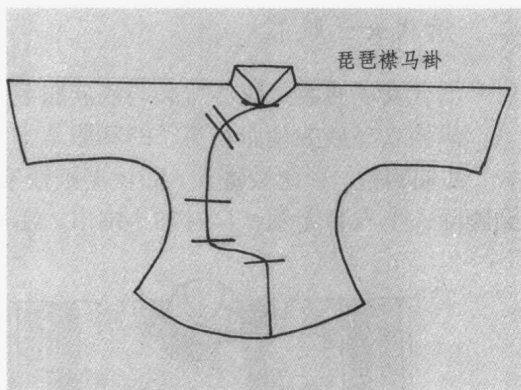

图1-3 马褂平面图

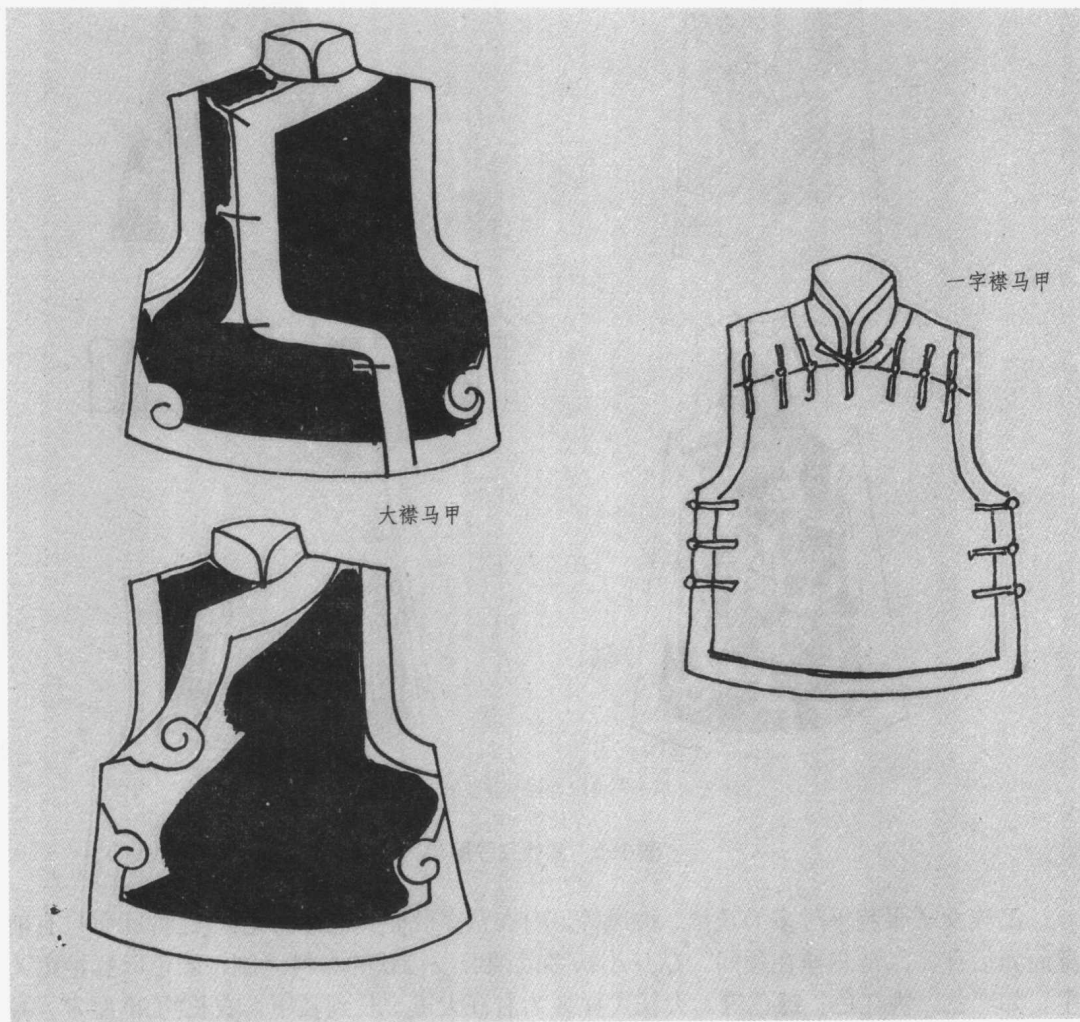

图1-4 马甲

二、清代女子服装

清代女子服装是汉族服装与满族服装长期融合演变的产物。是一种新的服饰文化。

满族女皇族的朝服与男子的朝服基本相同。惟有霞帔为女性专用。旗人平时多着袍、衫，初期的袍、衫比较宽大，而后期则较窄，形如直筒。在袍衫之外加着坎肩，长度一般到腰际，上衣多无领。穿时加小围巾，后期领口的式样逐渐增多，如图1-5。

清代，旗袍和头巾的组合平面图

中式绣花女裤

清代末年女子镶边右衽短袄、镶边长背心

图1-5 清代女子服装

汉族女子服装平时多为袄裙、披风等。内衣常穿肚兜（也称兜兜），这种肚兜只有前身而无后身，以链悬挂在颈间。贴身小袄多以绸缎或较软的布料缝制，颜色以鲜艳色为主，如红色、桃红色、绿色等。大袄式样多为右衽大襟，长到膝下，衣长约90厘米。袖口初期较小，后期逐渐放大，到光绪末年，又变为短小，仅有40厘米左右，可以露出内

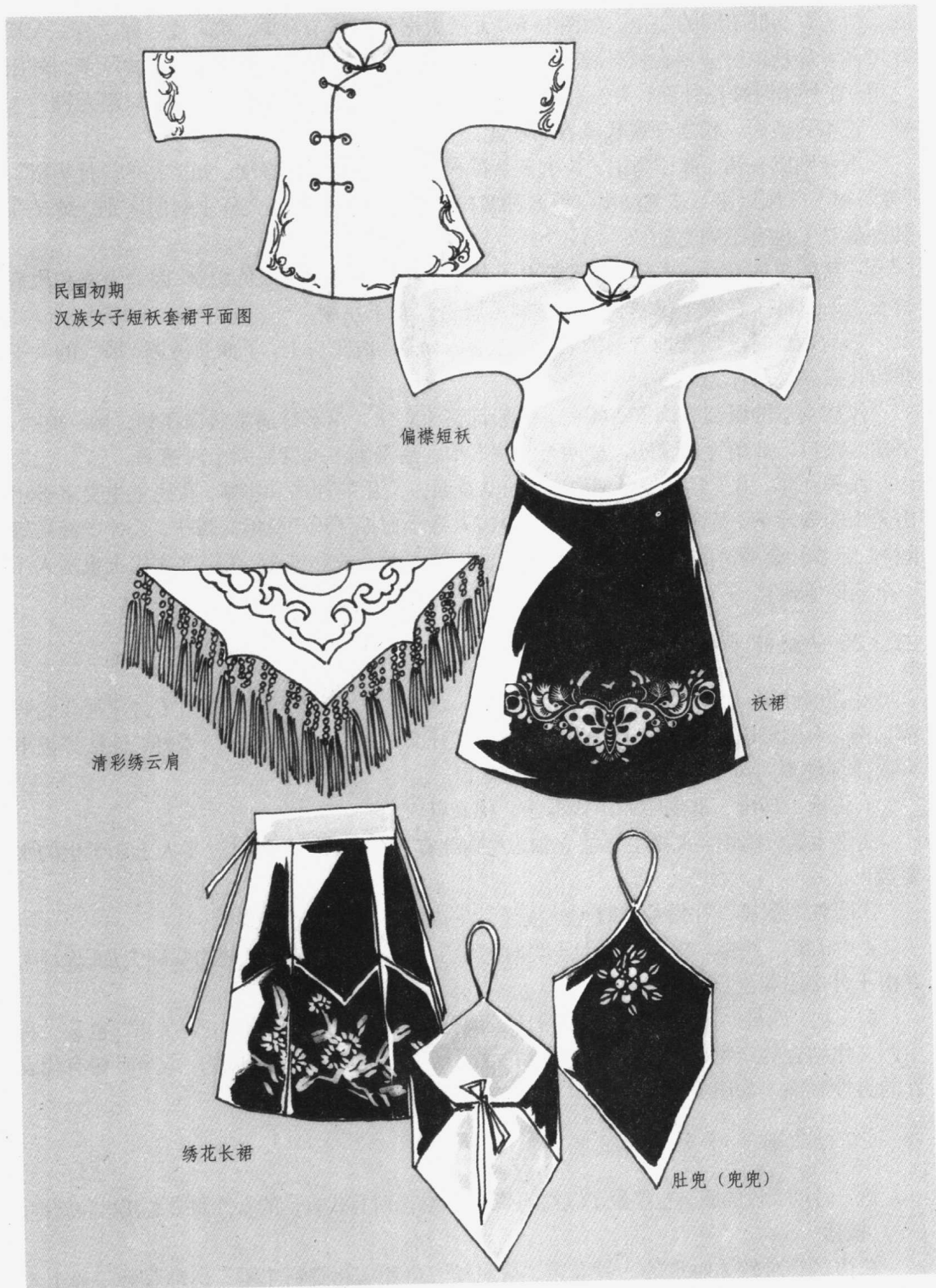

图 1-6 清代汉族女子服装

衣,领子有高低不同的变化,如图1-6。大袄根据不同季节有单、夹、皮、棉之分。大袄并可在春冷秋凉时分罩在袄外穿用。流行长坎肩时,坎肩的长度可以过膝。披风多为外出之用,在外出时披在外面,头部有时罩一条头巾。披风的款式多样,一般是对襟无袖或大袖,长不到地面,相当于现代风衣的功能。

下身则以长裙、裤子为主。长裙多系在衣内。裙子的式样多变,如清初的“月华裙”、“弹墨裙”、“凤尾裙”、“鱼鳞裙”等多种多样,这些裙子不但在式样上有所区别,就是在装饰款式上也有不同之处。

一般的汉族女性只着裙子,不着裙子者多为乡村劳动女子或侍婢者。因为上衣和坎肩较长,所以裤子在衣下仅露少许。腰间系腰带,垂于左侧。

云肩是当时汉族女性普遍的装饰,外形似如意,披在肩上,下面有流苏。清代的女子在行礼或新婚时作为装饰。

汉族女子的服装装饰很有特色,一般都镶滚彩绣,滚彩绣通常装饰在领、袖、前襟、下摆、衩口、裤角等边缘处,早期为三镶五滚,后来更多地发展到十八镶滚。

民国初年,由于鸦片战争、五四运动以及西方文化的冲击和影响,在民主主义者孙中山先生的领导下,革命运动不断涌现,中国人终于剪掉了近300年的辫子,丢掉了缠足等陋习,随着社会经济的不断发展以及人们思想的不断开放和进步,在服饰文化上也进入了一个新的阶段。

三、20世纪前半叶男子的服装

在20世纪前半叶,男子多以长袍、马褂、中山装、西装为主,取消了封建社会的服饰禁例,人们可以根据自己个人的经济水平、社交范围、年龄、职业、爱好、性格等因素来选择各种不同风格的服装。

1.长袍、马褂、瓜皮帽、中式裤子、棉布鞋;

2.学生装、鸭帽。式样主要是立领,左胸部有一个口袋,是当时进步人士和学生的主要装束;

3.西装、革履、礼帽是当时一些流洋学生或青年人常见的装束;

4.中山装、礼帽。中山装来源于当时的学生装。在学生装、西装的基础上加以改制,并由于孙中山先生穿用而得名;

5.长袍、西裤、礼帽、皮鞋在当时比较流行,是很多知识男性的主要装束,也是一种中西文化结合的产物。它既体现了男性的潇洒气质,又不失其民族风韵。是当时较有代表性的男性服饰,如图1-7。

四、20世纪前半叶女子的服装

这一时期女性的服装也摆脱了以往的繁琐风格,当时有代表性的女性服装是袄裙和旗袍。

(一) 袄裙

袄裙是当时较为时髦的一种装束,从照片资料和实物资料上看,这种服装一般上衣窄小,领口较低,袖口为喇叭形,衣摆为圆摆,袖口和衣摆处绣有花边。裙子早期为长

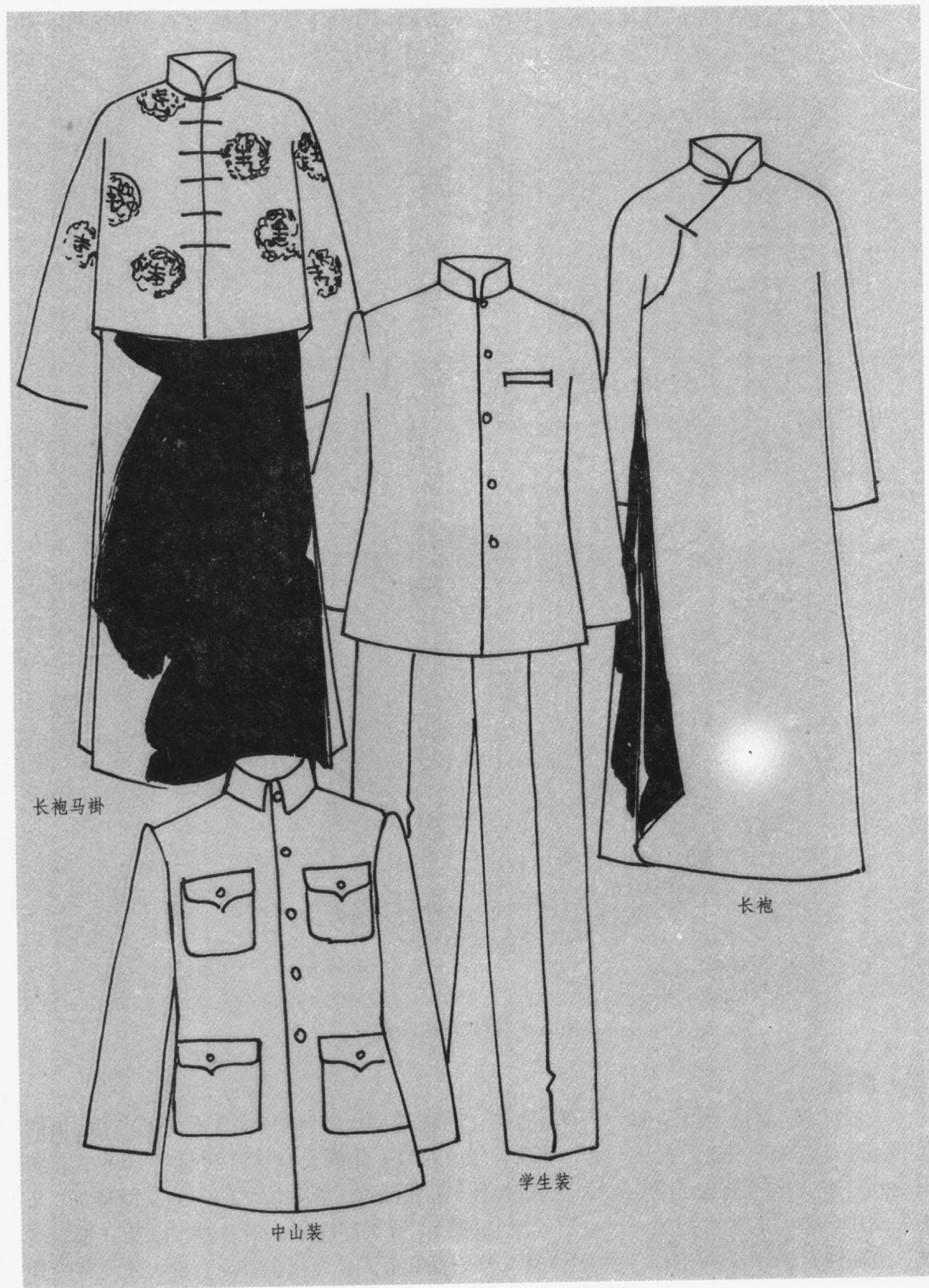

图 1-7 20 世纪前半叶男子的服饰

裙，有折裱，后期裙子的长度缩短至膝下，无折裱，自然下垂，有时也有花边装饰，如图1-8。

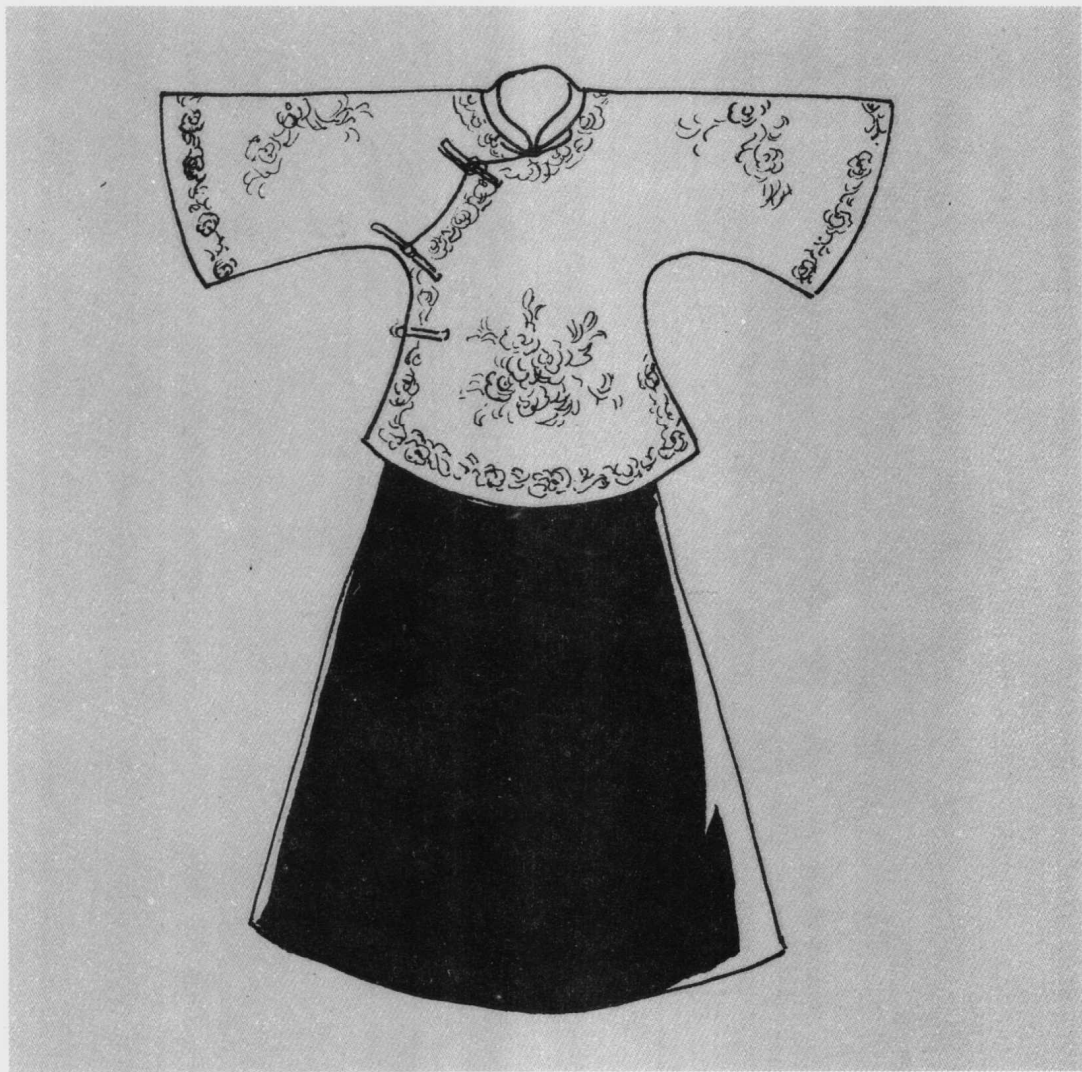

图1-8 近代袄裙套装

(二) 旗袍

一般认为，旗袍是由满族女子的袍服转化而来的，是清代满汉文化融合的产物。但清代的袍还是宽大、平直，衣长至足，是没有任何曲线变化的长袍。到20世纪20年代，旗袍受到外来文化的影响，长度缩短，收紧腰身，夸张曲线，既效仿了西方的富丽华贵，又不失端庄、含蓄的东方韵味，改良后的服装仍然保留着疙瘩扣、斜开襟，以及立领、高领、低领到无领等多种变化，门襟还是平、斜、直的形式，开衩也有高有低，并没有受外来文化的影响而改变。旗袍和袄裙是这一时期女性最为时尚的装束，如图1-9。

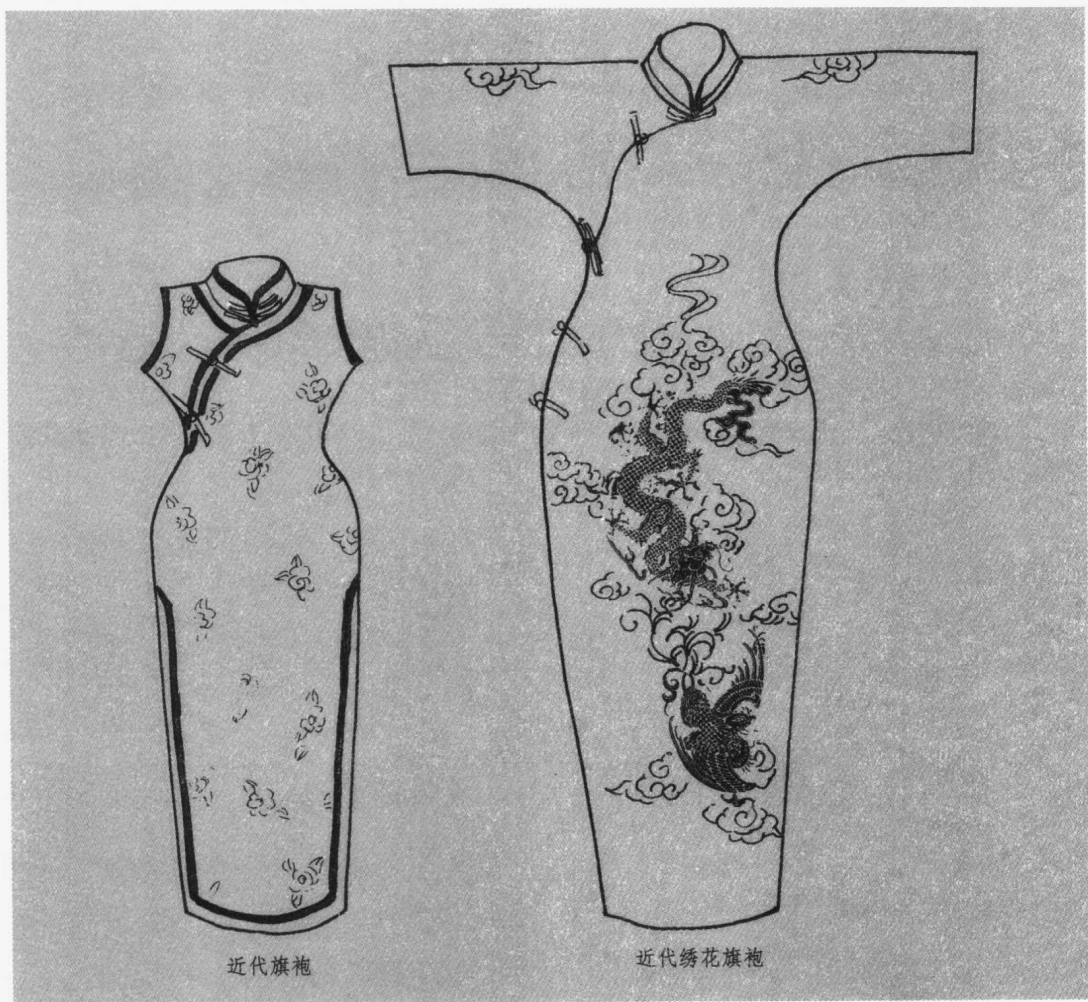

图 1-9 旗袍

第三节 部分少数民族服装

我国是一个多民族的国家，不但有富丽堂皇的宫廷服饰艺术，也有充满乡土气息，颇具特色的少数民族服饰文化。少数民族虽然占全国人口的比例不高，但他们长期居住在一定的区域，受传统文化意识的影响，在漫长的岁月中，形成了属于自己的服饰文化及其服饰风格，并且日趋成熟。随着少数民族地区发展以及民族间的文化交流，一些新潮、时尚也走进了少数民族的生活中。现在的少数民族地区，只有中老年人才习惯穿着自己的民族服装，而多数的青年人，则受都市风潮的影响，开始变得时髦起来。但是从长远的角度出发，我们更要注重对民族服饰文化的保护。民族服饰文化相对全国乃至世界而言，也是一个具有个性化的服饰文化，有相当高的艺术价值，是现代服饰无法取代的。下面简单介绍几个少数民族的服饰。