

FUZHUANG

王善珏 著

服装技法大全丛书

上海文化出版社

立体裁剪
技法大全

服装

立体裁剪
技法大全

图书在版编目(CIP)数据

服装立体裁剪技法大全/王善珏著. - 上海:上海文化出版社,2003.12

ISBN 7-80646-491-3

I.服… II.王… III.服装量裁 IV.TS941.631

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2002)第 108136 号

责任编辑:何智明

封面设计:周艳梅

服装立体裁剪技法大全

王善珏 著

上海文化出版社出版、发行

上海绍兴路74号

电子信箱:eslcm@public1.sta.net.cn

网址:www.slcm.com

新华书店经销

上海市印刷二厂印刷

开本 889×1194 1/16 印张 8 插页 9 图、文 128 面

2003 年 12 月第 1 版 2003 年 12 月第 1 次印刷

印数:1—5,100 册

ISBN 7-80646-491-3/TS·234

定价:32.00 元

告读者 如发现本书有质量问题请与印刷厂质量科联系

T:021-65129121

前言

我对于服装立体裁剪的关注，应追溯到1985年的巴黎之行。当时，在对法国时装设计与教学的考察与访问中，给我留下一个十分强烈的印象是，要体现多样化的服装立体形态所呈现的着装风貌，就必须研究与掌握与其相依托的立体裁剪方法。然而，那时我们的服装设计与教学就此同人家相比，在认识与实践上都存在着较大的一段距离。

回国之后，我从中、西女装造型的比较研究入手，深入剖析了服装造型、结构变化与立体裁剪的关系，并以设计为先导在实践中进行反复的探索，终于使这一课题在注重形象展示的高级女装设计中得以完美的体现，并同时在服装专业的教学实验中亦取得了可喜的成果。本书涉及在模特儿人台上进行立体式获取衣片板型的方法；服装造型中各衣片之间构成与组合关系的研究；人体与服装壳体之间放松量的把握；服装造型结构、空间尺度之间的变化规律，以及如何将版型经过假缝成样衣由真人进行试穿的过程等等。这些，正是我十六年来在服装立体裁剪中不断探索的方向和研究的目标。

众所周知，随着经济的发展与社会的进步，人们的衣着打扮已不断趋向多样化与个性化。特别是高级成衣及时装等更呈现出风格各异，样式时尚，结构多变的特点。有鉴于此，研究立体裁剪的方法，快捷而又合理地获得优美的服装造型与版型，以表达设计师所追求的独特的着装风貌，已越来越得到人们的重视。

一般来说，布料在模特儿人台上，乃至在真人身上直

接剪裁、造型，其真切感和可触性的体验是平面的静态方式所不能企及的。对人体与壳体、比例与空间、打开与合拢、材质与结构所引起的服装廓型、舒适度及动态变化的理解和实践，不仅能学到切实的立体裁剪的基本技能，而且常常会让你在感悟中诱发出新的灵感，产生新的创造欲，并在艺术与技术方面，获得与设计意图相一致的服装造型与版型体裁剪宛如软雕塑般的艺术创造。因此，对于立体裁剪方法的研究和学习，不能仅从技术着眼，还应该从设计与技艺的两个层面，对服装形象的风貌、神韵、气质，以及生活方式和审美情趣进行感悟和体验。只有熟练地掌握了立体裁剪的方法与规律，才能更好地进入服装造型设计和版型裁剪的自由天地。另外，应该十分强调对形式美原理的研究和运用，不断提高审美修养，自觉地开发创造潜能和努力培养创新能力，在立体裁剪中要敢于突破常规的组合方式，实现面料的二次开发与非服用面料的拓展实验，为造就具有创新精神的服装设计师和训练有素的打版师、样衣师奠定坚实的知识基础。

本书文字说明力求简明扼要，800多幅实际操作的图示和设计作品，记录了我研究和实践的过程。我相信它伴随着立体裁剪方法由浅入深、系统有序的诠释，将帮助你直观地认识与理解其中的奥秘，以期构建起以人为主体的，以面料为媒介的训练框架。虽然这些图示和作品多方面结集了我十多年来所探索和总结的女装立体裁剪的样式和方法，但自觉与出版社所冠名的“大全”仍离之甚远。我以为体现服装立体裁剪的方法，应始终随着设计变化的发展而与时俱进。在立体裁剪的基础训练中，如果每个人都以独特

的个性，在观察、判断、感受、想象和表现的各个环节，既重视规律的研究，又充分开发自己的创造潜能，那么体现服装设计造型的方法会不断地丰富，立体裁剪会更好地为创造多姿多彩的服装新样式发挥它应有的作用。

王善珏
2002年冬

目 录

第一章 | 立体裁剪概述

第一节 立体裁剪的应用范围 ————— 10

1. 用于服装生产的立体裁剪
2. 用于服装展示的立体裁剪
3. 用于服装教学的立体裁剪

第二节 立体裁剪的表现特征 ————— 12

1. 从服装造型(壳体)到款式版型(平面)
2. 使面料成为充满活力的壳体
3. 使材质具有艺术价值的实用品

第三节 立体裁剪的实验课题 ————— 14

1. 熟知与服装造型相关的基础知识
2. 把握服装造型与美的形式原理
3. 重视基本技能的训练和创新能力的培养

第二章 | 立体裁剪的基础知识

第一节 立体裁剪的构思与表现 ————— 18

1. 草图
2. 腹稿
3. 直接表现

第二节 立体裁剪的表现方法 ————— 19

1. 不断修改的方法
2. 随机应变的方法
3. 技术与艺术相结合的方法

第三节 立体裁剪的思考要点 ————— 20

1. 造型与功能的关系
2. 造型与材质的关系
3. 造型与人体的关系
4. 服装与空间量的关系
5. 形态与支撑点、支撑面的关系

第四节 立体裁剪的工具与材料 ————— 23

1. 工具
2. 试样布、面料和辅料
3. 模特儿人台
4. 假手臂的制作

第五节 立体裁剪的基本方法 ————— 27

1. 辅助线的标示
2. 造型线的标示
3. 大头针的别法
4. 省的取法
5. 褶法
6. 加放松量的方法
7. 专用尺的使用
8. 造型的方法
9. 直接造型的方法
10. 在人体上直接造型的方法
10. 假缝试样
11. 板型确认的方法

第三章 | 紧身衣的立体裁剪方法

第一节 女人体与衣原型 ————— 38

1. 解剖与运动知识
2. 女人体的体表特征
3. 女人体与女性原型
4. 衣身原型的立体裁剪
5. 衣身原型的省道变化

第二节 切割式紧身衣的立体裁剪 ————— 43

1. 切割式紧身衣的分割线
2. 分割式紧身衣的“开”与“合”

第三节 褶式紧身衣的立体裁剪 ————— 47

1. 叠褶紧身衣
2. 预先叠褶式紧身衣
3. 竖向叠褶式紧身衣
4. 抽褶式紧身衣
5. 斜裁垂褶式紧身衣

第四节 编织式紧身衣的立体裁剪 ————— 52

1. 十字编织
2. 人字编织
3. 菱形编织
4. 自由编织
5. 套结编织

第五节 缠绕式紧身衣的立体裁剪 ————— 56

1. 包裹式缠绕
2. 带状缠绕

第四章 | 宽松衣的立体裁剪方法

第一节 套头式宽松衣的立体裁剪 ————— 62

1. 拼合式宽松衣
2. 挖孔式宽松衣

第二节 组合式宽松衣的立体裁剪 ————— 65

1. 二块方巾组合的宽松衣
2. 组合式无领无袖的宽松衣
3. 套入式披肩与布料组合的宽松衣
4. 多块布组合的宽松外套

第三节 嵌入式宽松衣的立体裁剪 ————— 67

1. 直线剪开嵌入式宽松衣
2. 曲线剪开嵌入式宽松衣
3. 嵌入圆形裁片的宽松衣

第四节 披挂式宽松衣的立体裁剪 ————— 68

1. 悬褶披挂式宽松衣
2. 叠褶披挂式宽松衣
4. 支点披挂式宽松衣
5. 片状披挂式宽松衣
6. 披挂式宽松衣的立体裁剪

第五章 | 领、袖和裙的立体裁剪方法

第一节 领的立体裁剪 ————— 74

1. 颈的结构和运动规律
2. 肩、前胸、后背与颈的关系
3. 领的立体裁剪

第二节 袖的立体裁剪 ————— 84

1. 手臂结构、体表特征和运动规律
2. 手臂基本型
3. 手臂与袖型关系
4. 袖的立体裁剪

第三节 裙的立体裁剪 ————— 93

1. 人体与裙
2. 裙原型的立体裁剪
3. 裙的立体裁剪
4. 裙裙的立体裁剪

第六章 | 连衣裙与大衣的立体裁剪方法

第一节 连衣裙的立体裁剪 ————— 102

1. 分割式无领连衣裙
2. 旗袍式连衣裙
3. 抽褶式连衣裙
4. 层叠拼色连衣裙
5. 披挂式不对称连衣裙
6. 吊带式拼接连衣裙
7. 大翻领不对称连衣裙
8. 褶式高领连衣裙
9. 褶式连衣裙

第二节 大衣的立体裁剪 ————— 108

1. 直身无领大衣
2. 套装和大衣的立体裁剪
3. 条状拼缀宽松大衣

第七章 | 礼服的立体裁剪方法

第一节 礼服的基本造型 ————— 114

1. 形与形态
2. 基本造型

第二节 礼服的立体裁剪 ————— 117

1. 日礼服的立体裁剪
2. 小礼服的立体裁剪
3. 支撑架礼服的立体裁剪
4. 晚礼服的立体裁剪
5. 婚礼服的立体裁剪

第三节 礼服的创意表现 ————— 122

1. “开”与“合”的方法
2. “打散”与“重构”的方法
3. 即兴表达的方法

第八章 | 帽与鞋的立体裁剪方法

第一节 帽的基本特征 ————— 138

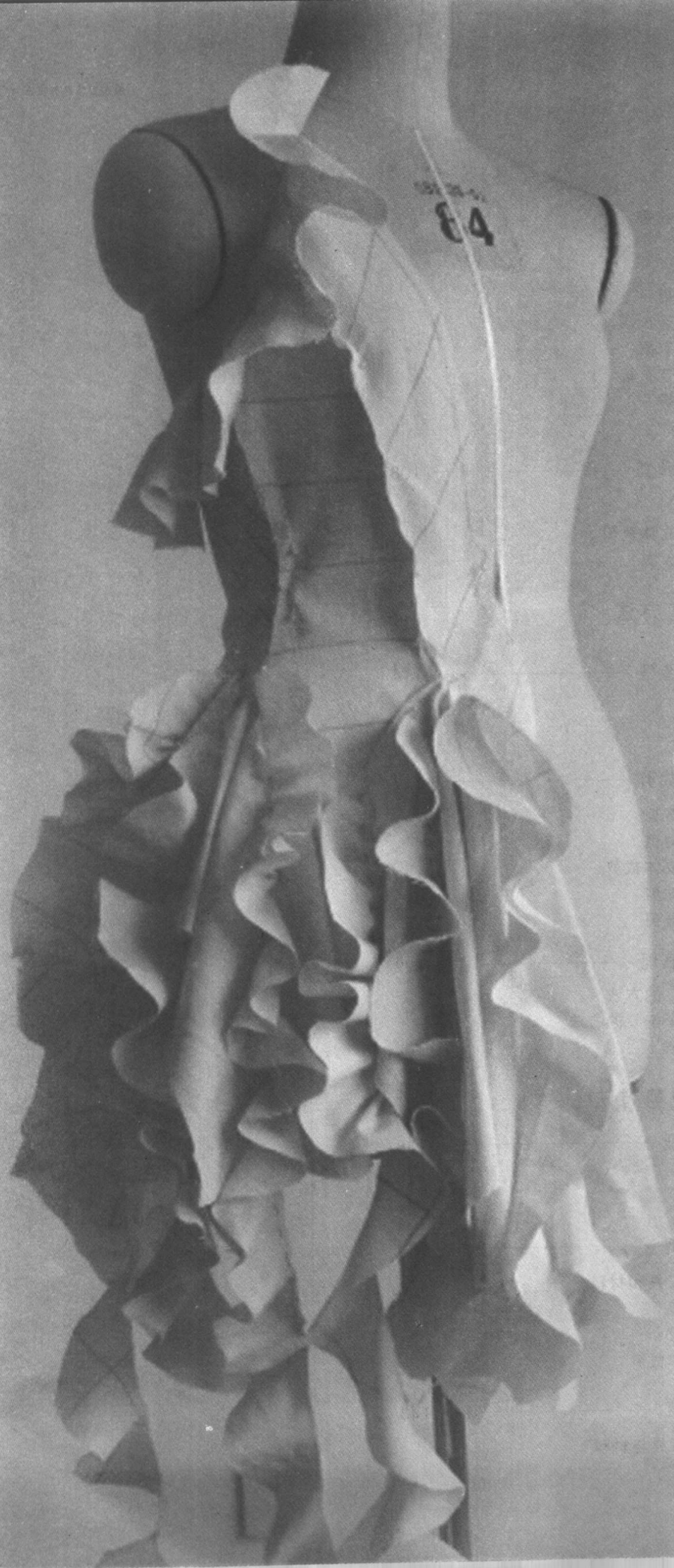
1. 帽与头部
2. 帽的形态

第二节 帽的立体裁剪 ————— 139

1. 帽立体裁剪的工具和材料
2. 帽坯的立体裁剪
3. 帽型的立体裁剪
4. 帽子装饰的立体裁剪

第三节 鞋的立体裁剪 ————— 143

1. 鞋立体裁剪的工具与材料
2. 鞋的立体裁剪

1

立体裁剪概述

立体裁剪的应用范围

立体裁剪的表现特征

立体裁剪的实验课题

第一章 立体裁剪概述

服装立体裁剪是区别于服装平面制图的一种裁剪方法,它是完成服装样式造型的重要方式之一。服装立体裁剪在法国称之为“抄近裁剪”(cauge),在美国和英国称之为“覆盖裁剪”(dyapiag),在日本则称之为“立体裁断”。服装立体裁剪通常包括立体造型和立体版型制作与裁剪试样等内容。它是由服装设计师和打版师用布料覆盖在模特儿人台或真人身上,直接造型和当即剪裁。服装立体裁剪能较快速且直观地表达服装造型设计的构想,所获得的版型具有平面裁剪难以企及的准确和优美。

第一节 立体裁剪的应用范围

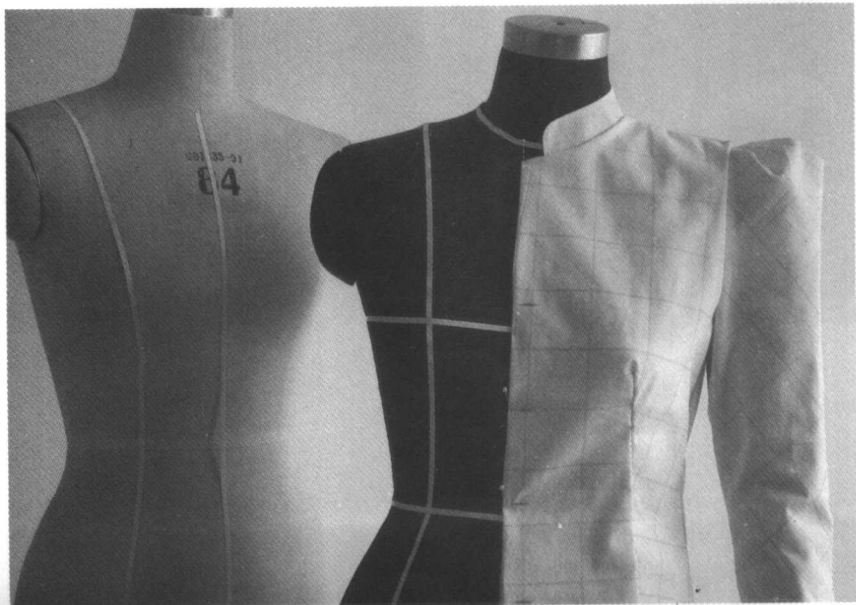
立体裁剪在服装造型和制作中,是最基本和最常用的裁剪方法之一。在服装生产、橱窗展示和服装教学中应用广泛。

1. 用于服装生产的立体裁剪

服装生产部门在款式设计和制版打样的过程中,通常采用的是平面制图、平面与立体裁剪相结合和立体裁剪等三种方法。高级成衣、时装和高级时装由于款式造型新颖别致变化多样,如果仅采用平面裁剪常常无法体现设计的最佳效果,而立体裁剪则能为丰富多样的款式造型之特殊要求的实现提供更大的可能性。特别是作为精品的高级时装要准确严谨地表现其艺术造型的个性特征,一般总是采用立体裁剪的方式,使服装设计的实用性与艺术性得以完美地结合。同时,立体裁剪的造型方法也使特体和度身定做的服装制作更加方便。用于服装生产的立体裁剪,要选用与服装面料相配的试样布和与着装年龄体型相似的模特儿人台作为制作的基础。操作时要求造型到位、结构准确,能充分而完美地表现设计的构思。另外,试样记号要清晰,衣片修剪要工整,只有这样才能取得正确优美的版型。

2. 用于服装展示的立体裁剪

模特儿人台上采用包裹式披挂的着装造型,是常见于

1 服装样衣的补正

店面橱窗和博览会展台的一种静态展示方式。用于服装展示的立体裁剪,其夸张的造型常常是以提示款式与面料的时尚潮流和流行趋向为目的的。这种快速传递的流行信息,在灯光、道具和饰物的衬托下,能充分体现出商业广告所追求的一种独特的艺术氛围。

3. 用于服装教学的立体裁剪

在服装教学中,立体裁剪除了上述两方面的学习和运用外,应更加注重裁剪技能的训练和创造潜能的开掘。通过从设计到裁剪的实验,使学生在设计、材料、裁剪和制作等环节的研究中,逐步掌握立体裁剪的思维方式 and 手工操作的各种技能,从而正确熟练地将创意构想完美地表现出来。在课堂教学中,教学内容的实现是在循序渐进下进行的,通过不同课题的实验实现教学的目标。它所涉及的内容大致包括:基本技能和操作顺序、立体裁剪、假缝试样和版型确认,以及用于展示的造型设计、创意表现和精典作品的个案分析等。通过实验,逐步掌握立体裁剪从设计构思到造型表现,及手工操作的各种方法和技能。

在裁剪实验中,试样布和面辅料的选择面是很宽泛的。如棉、毛、麻、丝、皮革以及皮毛、纸塑、珠管、金属片和线等,根据构思需要可任意采用。立体裁剪从创意构想开始,应不断地对独创性、机能性、合理性、多样性和审美性进行追求与探索,建立起造型、材料和缝制间的相互联系的关系,并对平面布料经裁剪、别样和缝合形成壳体状造型的可能性、合理性和舒适性进行比较分析。

2-3 用试样布和纸为媒介进行立体裁剪的礼服造型

4-5 用立体裁剪的方法完成的上衣造型

6 用于橱窗展示的立体裁剪造型

2

3

4

6

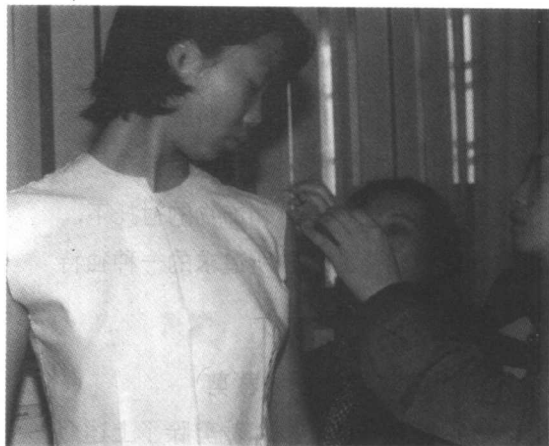
5

第二节 立体裁剪的表现特征

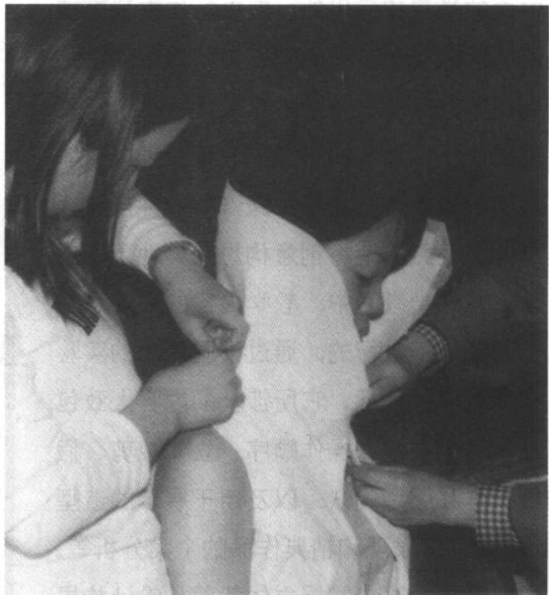
服装设计师要把样式创意变为款式造型,最终成为适身合体的衣服,需要运用艺术表现的技巧和技术操作的手段加以实现。在裁剪中,立体裁剪是最能展现创造性表现的一种制作方法。它的表现特征可概括为3个方面,1.将创意体现为特定的壳体造型和款式版型;2.将面料构成为充满活力的立体造型;3.将材质转化为具有艺术价值的实用品。

1. 从服装造型(壳体)到款式版型(平面)

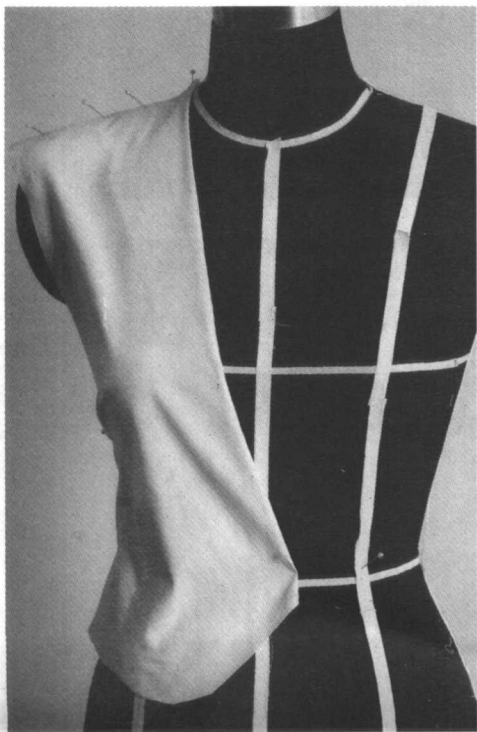
立体裁剪的过程体现,是在面对处于空间中的人体或模特儿人台上进行的,它以面料为媒介运用摆、转、提、拉、垂、裹、折、叠和剪直至固定等操作程序,使面料在时而紧贴,时而远离;时而褶皱连片,时而下垂飘逸;时而隆起转平,时而打开连接等造型手法的运用中,自始至终围绕着造型与材质的互动,着装与运动的关系,以及舒适度和时尚美的把握等方面进行不断的体验与表现。把衣片组合成壳体状造型,将造型样式通过假缝成样衣后试穿,展开成平面衣片构成款式版型,最终经推档放码获得用于批量生产的服装版型,这其实是从布料经立体造型再到版型的过程。

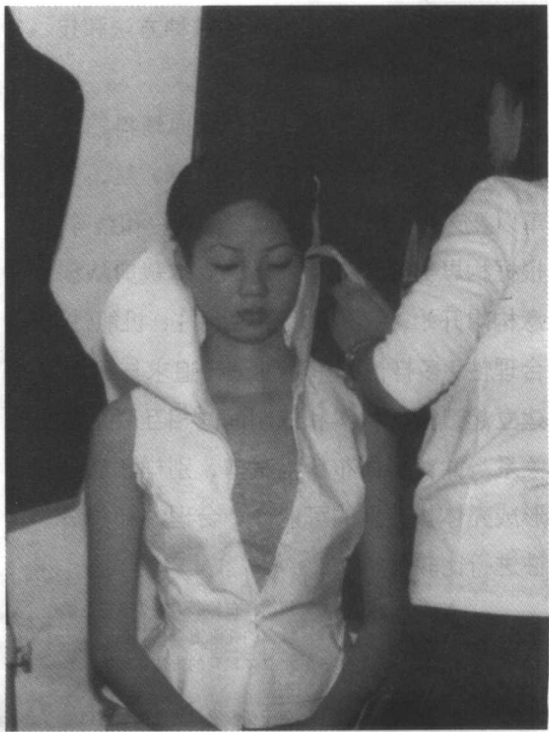
8

9

7

10

7 采用立体裁剪完成的上衣造型

8 假缝样衣试穿补正

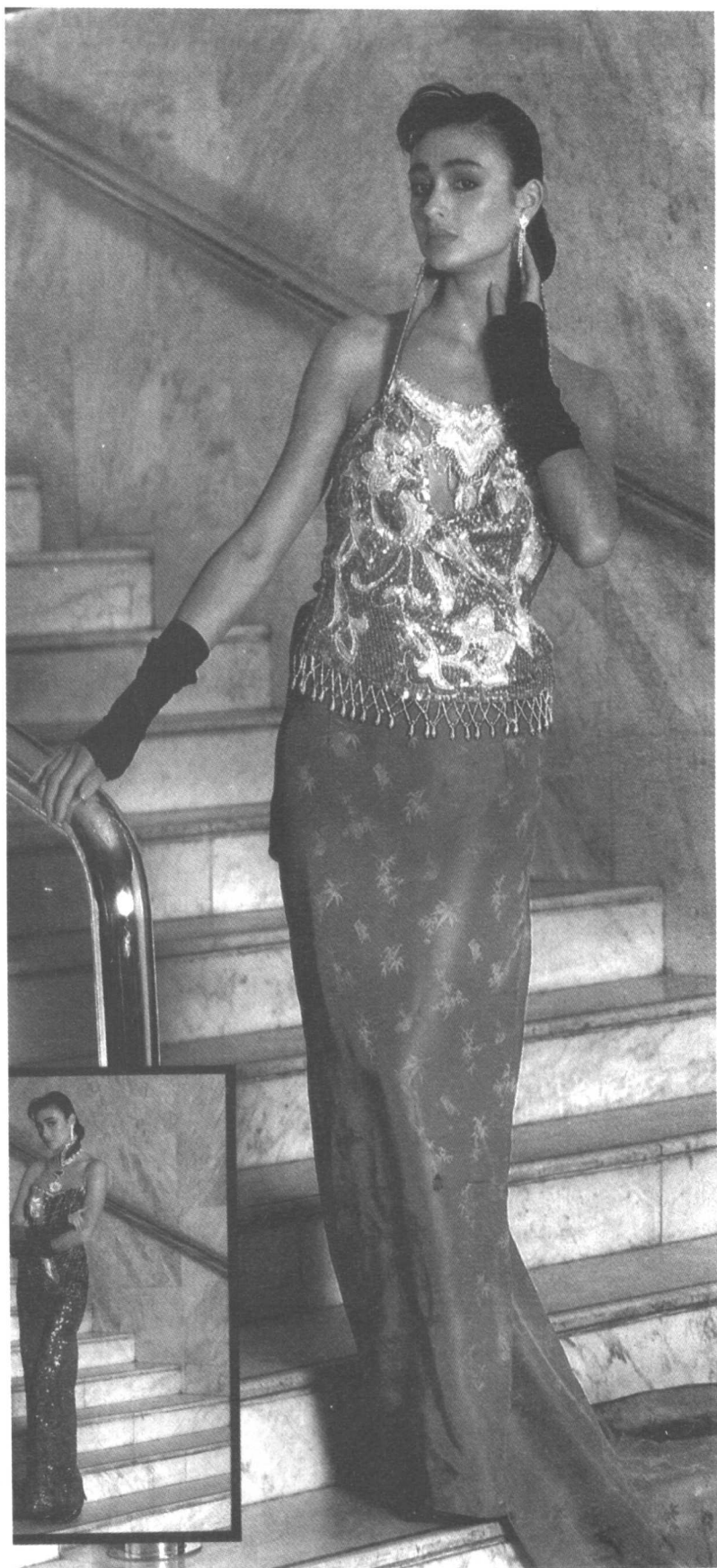
9-10 领的立体裁剪实验

2. 使面料成为充满活力的壳型

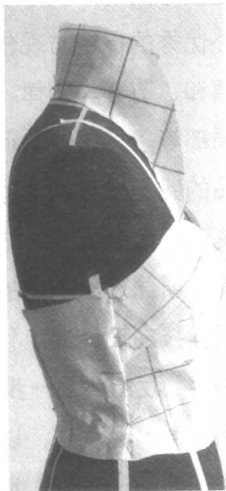
众所周知,一块面料或一件衣物只有在着装的运动中,才会展现出立体造型的生动形态,使款式造型充满动感与活力。因此,在通过立体裁剪创造壳型的整个过程中,应确立以人为中心的基本概念。人是有生命、有思想,又不断处在运动中的。立体裁剪的造型设计不仅仅是缝制一件衣服,是创造一个理想人物的着装风貌,更是体现一种人的生活方式。在具体操作中要从人着装的静态和动态的全过程,包括款式的造型与廓型、结构与空间、运动中的影与线、穿着时的机能性与舒适度、人的审美心理与求新欲望的表现等方面进行思考。

3. 使材质具有艺术价值的实用品

代表一种文化,一种生活方式,一种着装风貌的服装,除了它的实用性外还必须体现出它的审美性、艺术性和独创性的特征。因此,立体裁剪应用普通的面料和辅料实现服装的造型,将艺术与技术结合起来,创造出具有优美外观的实用品,以满足人们对物质和精神的需求。

11

12

13

第三节 立体裁剪的实验课题

在立体裁剪服装教学中,可以从以下三个课题着手训练,首先需熟知人体结构、比例和运动的知识及与服装的关系;其次要熟悉服装款式的外形特征、结构和装饰的基础知识以及相关的形式美原理;最后需正确掌握立体裁剪的基本技能,不断加强艺术感受力和创新能力的培养。

14

15

16

17

1. 熟知与服装造型相关的基础知识

采用标有公分刻度的软尺,先从测量真人和模特儿人台各部分尺寸度的认知开始。内容包括领围、胸围、腰围、臀围、前胸宽、后背宽、肩宽、小肩宽、背长、乳间距、乳点位置、臂长、臂围、腕围和头围等各部位的度量数尺寸。然后通过对不同身高和体型的数据进行比较和归类测算,从而掌握形体各部位的基本尺寸及形状。

动态尺寸是指人在深呼吸、进食前后、举手抬足、低头弯腰、扩胸抱怀及坐、蹲、跳、跑等各种运动状态下尺度的变化数据。除此之外,还要对不同年龄和体形的人群在相同运动中的尺度变化进行比较,并加以归类。其目的在于建立起对人体廓型、体块基本形和基本比例在运动中产生尺度变化的参数,以便在立体裁剪中正确把握放松量,使造型壳体不仅正确表达设计的意图,而且能符合人的活动机能和穿着舒适的要求。

研究服装壳体与人体之间的关系,重点在于掌握两者间的空间量在造型中的变化。要善于区别在正常状态下的放松量和在特殊造型中的量的变化情况。要具有对内衣、紧身衣、收腰合体衣和宽松衣放松量的把握经验。要对不同面料、各种款式和着衣状态中里外组合层次的放松量有充分的估计。只有在反复比较研究和实际操作中体验和积累,才能在立体裁剪中正确地体现造型设计的构思和取得优美的版型。

2. 把握服装造型与美的形式原理

在中、外优秀的传统与现代服装的造型中,无不体现着对比与调和、节奏与韵律、对称与均衡、聚合与分散、整体与局部等多样统一的形式美原理。我们借助著名设计师作品的鉴赏研究和变体练习,可以体验其设计理念、设计美学、着装方式、造型样式、结构和材质以及在细节处理上所体现出的美的规律。

当今,新科技在设计运用和形式语言的表现中注入了许多新的内容。我们要进一步体悟服装壳体形状、着装形态、比例尺度、运动线,以及褶皱与光影、流动感与收缩感、空间感与进深度、量感与块感等方面,在造型、材料和加工的相互关系中是如何组合表现的。

18

19

20

21

22

23

3. 重视基本技能的训练和创新能力的培养

一个优秀的服装设计师和打版师在立体裁剪时，不仅要在款式造型和版型制作方面具有技能精良、心灵手巧、程序规范和操作到位的能力。而且更应善于将艺术之美融入造型和裁剪技术的表现之中，正确体现设计意图。

提高立体裁剪的操作技能，除了善于把握着装风貌、运动感和舒适度的关系之外，还要努力培养对面料成型的可能性、衣片组合结构变化的多样性的感受力、表现力和创新能力。学习应分门别类、由浅入深地进行。通过从局部造型的剪裁到整体版型的确认、从试样布的试验到实际面料的体现、从静态的造型到动态的呈现的训练，可在创新意识的推动下进一步加深对基本技能的认知，并逐步做到举一反三熟能生巧。

14—23 用立体裁剪的方法所实现的多姿多彩的服装样式