

“十二五”职业教育国家规划教材
经全国职业教育教材审定委员会审定

礼服的设计与 立体造型

(修订版)

主 编 吴丽华
副主编 张 静 周福芹

DRESS DESIGN AND
THREE-DIMENSIONAL
MODELING

 中国轻工业出版社 | 全国百佳图书出版单位

DRESS
DESIGN

and

THREE -
DIMENSIONAL
MODELING

礼服的设计
与立体造型
(修订版)

主编 吴丽华

副主编 张静 周福芹

中国轻工业出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

礼服的设计与立体造型 / 吴丽华主编. —修订版. —北京:
中国轻工业出版社, 2014.8

ISBN 978-7-5019-8095-6

I. ①礼… II. ①吴… III. ①服装设计 IV. ①TS941.2

中国版本图书馆CIP数据核字 (2014) 第017008号

责任编辑: 杨晓洁 责任终审: 劳国强 封面设计: 锋尚设计
版式设计: 锋尚设计 责任校对: 晋洁 责任监印: 张可

出版发行: 中国轻工业出版社 (北京东长安街6号, 邮编: 100740)

印 刷: 北京京都六环印刷厂

经 销: 各地新华书店

版 次: 2014年8月第2版第1次印刷

开 本: 889×1194 1/16 印张: 8.5

字 数: 200千字

书 号: ISBN 978-7-5019-8095-6 定价: 45.00元

邮购电话: 010-65241695 传真: 65128352

发行电话: 010-85119835 85119793 传真: 85113293

网 址: <http://www.chlip.com.cn>

Email: club@chlip.com.cn

如发现图书残缺请直接与我社邮购联系调换

131267J2X201ZBW

PREFACE

前言

随着人们物质生活的日益丰富,以及社会文化的不断发展,礼服已成为都市人服饰中必不可少的一部分,高端定制礼服成为许多演艺圈明星及结婚新人的追求,礼服生活化、个性化、高端化成为其发展趋势。为方便礼服设计人员及服装专业在校学生的设计与学习,特修订《礼服的设计与立体造型》一书,使内容更加符合现代礼服发展趋势。

本书将礼服按类别分为婚礼服、晚礼服、创意礼服、演艺礼服四部分进行了系统地分析演示,将礼服的设计原理与立体造型技法用案例的形式融合为一体,使抽象的设计原理体现在具体案例中,易学易懂,可操作性强。

本书第一章至第五章大部分内容,由吴丽华编写修订。第四章第四节的案例操作内容由张静编写修订,第二章至第五章的设计原理名品案例赏析部分由周福芹编写修订。由于时间及有关制作条件的限制,本书尚有不足之处,望同行、专家们给予批评指正。

本书得到中国轻工业出版社的大力支持得以修订出版,同时借鉴了各大服装网站及礼服公司的图片案例,特此感谢。

编者

2014年2月

CONTENTS

目 录

CHAPTER 1

CHAPTER 2

P 001 P 005

P 051

第一章

第二章

第三章

礼服的 历史沿革

婚礼服的设计与 立体造型

晚礼服的设计与 立体造型

- 006/ 第一节 婚礼服的设计原理
- 023/ 第二节 自由褶皱造型婚礼服
- 031/ 第三节 肌理造型婚礼服
- 037/ 第四节 规律褶造型婚礼服
- 044/ 第五节 附加装饰造型婚礼服

- 052/ 第一节 晚礼服的设计原理
- 064/ 第二节 肌理造型晚礼服
- 068/ 第三节 褶饰造型晚礼服
- 073/ 第四节 绢花装饰造型晚礼服

CHAPTER
3

CHAPTER
4

CHAPTER
5

P 081

P 111

第四章

第五章

创意礼服的设计与 立体造型

- 082/ 第一节 创意礼服的设计原理
- 091/ 第二节 民族元素创意礼服
- 096/ 第三节 肌理装饰创意礼服
- 105/ 第四节 服装结构创意礼服

演艺礼服的设计与 立体造型

- 112/ 第一节 演艺礼服设计原理
- 121/ 第二节 黑斜褶演艺礼服的立体裁剪
- 125/ 第三节 拼接结构造型演艺礼服

130/ 参考文献

CHAPTER 1

第一章

礼服的历史沿革

礼服原指参加婚礼、葬礼、祭礼等仪式时穿用的服装,现泛指在出席某些宴会、舞会、联谊会及社交活动等场合所穿的服装。从礼仪的形式上讲,可分为正式礼服和非正式礼服两种;从穿着时间上讲,又可分为昼礼服和夜礼服。根据不同的着装环境和不同的服用功能,礼服的造型特征各具风格,如甜美、圣洁的婚礼服,华丽、高雅的宴会服,新颖、别致的舞会服等。综上所述礼服可分为:婚庆礼服、晚礼服、葬礼服、生活礼服、演艺礼服等。礼服由于其独特的艺术性成为展现服装设计师才华的载体,因此现在突出设计师创意和个性的另类T台礼服也广泛存在。

一、礼服的起源与发展

礼服作为西方文明的产物,最初可追溯到古希腊,从古希腊公元前2000多年前的一些妇女的小雕像就可以看出克利特妇女的着装形象:钟形的衣裙,高腰位,后背直立起来并裹住双臂,前胸袒露,下摆宽大,着装高贵优雅,体现女性的胸腰曲线,这可能就是礼服的最初雏形,如图1-1所示。

公元前1700~前1550年的米诺三代王朝中贵族妇女所穿的前胸袒露,袖到肘部,胸、腰部位有线绳系在乳房以下,下身着钟形衣裙,整体紧身合体的服装可谓是礼服的早期雏形,如图1-2所示。礼服一直是各个时代的缩影,从最初的简单到后期的奢华,从衣不蔽体到雍荣华丽,它始终不失威严,体现着属于自己时代的文明。礼服的款式变化丰富,西洋古代社会的服装多以缠裹、系挂的形式出现,这种重点表现衣纹的半成型类衣物通常以衣纹的多少来诠释权力、美和财富。

中世纪的宗教文化成为服装的主要艺术特征,服装在每一个细节里都体现着基督教文化特征。高高的帽子、尖尖的鞋子、富有光泽和鲜明色调的服饰色彩都让人们觉得似乎只有这样才能表达他们对天国的向往和崇敬。到了16世纪以后,礼服得到迅猛的发展。文艺复兴时期,人们追求梦想,体现个性,反对禁欲主义,在服装上体现造型之美和曲线之美,这一

图1-1 克利特妇女的着装

图1-2 米诺三代王朝中期的服饰

图1-3 16世纪女子着装

图1-4 17世纪女子的服装

图1-5 帝政服装

时期裙撑的出现使人们看到了现代礼服的影子，如图1-3所示。随后盛行的巴洛克风格把服装推向了豪华、浮夸，而以纤细、精巧、华丽、繁琐著称的洛可可风格则把礼服推向了奢华的高潮，如图1-4所示。中世纪后期盛行的新古典主义使得紧身胸衣得到了改良，如图1-5所示，浪漫主义扩展了礼服的设计思路，如图1-6所示。到了19世纪后期，随着战火的蔓延，服装变得实用而简洁，它逐渐成为一种世界性的文化产业。

二、近现代礼服的发展

礼服在19世纪末20世纪初的欧洲上流社会得以发展。18、19世纪奢靡的法国上流社会的社交场合是晚礼服盛行的开始，晚礼服这种专为晚间的社交活动而准备的奢华服饰是由当时巴黎社交圈向外蔓延开来的。当时宫廷服的造型特点是腰部收缩、裙摆很蓬松，上面装饰有很多刺绣及各种华丽的饰件。19世纪是礼服精彩纷呈的时代，新古典主义、浪漫主义、复古主义融合在一起，呈现了多元化的礼服分类，面料开始有了特定的绸子、网状薄纱等。这一时期涌现出了一批专为社会名流或交际女性设计服装的设计师，如沃斯、雅克·杜塞，他们将礼服演绎到了新的高度。1850年英国人查尔斯·沃斯（Charles Worth）在巴黎开了一家时装店，成为世界上第一个女装设计师，礼服也真正进入设计阶段。

到了20世纪，礼服得到了进一步的解放和发展，夏奈尔、迪奥、伊夫·圣洛朗、劳伦·范思哲、穆西亚·普拉达等一批著名服装设计师把礼服设计推向新的高度。“上紧下蓬”依然是礼服的主要特征，但也出现了一些抛弃裙撑的礼服设计。“性感”“人体健美”的风气逐渐解脱了女性，“S”型成了标准服式。晚礼服采用紧身胸衣，手臂、脖子及胸部以上完

图1-6 浪漫主义礼服

全暴露, 礼服中的“鱼尾裙”在第一次世界大战期间正式出现。这时候女性礼服趋向于合体、舒适化, 款式以突出女性魅力的袒胸、露背紧身的X型为主, 礼服中的颜色、面料也不断变化翻新, 多采用薄纱、塔夫绸、府绸、丝绸等。到20世纪60年代, 一种无袖、裙长及膝盖的晚礼服出现在摇摆舞会中。70年代后, 世界服装进入无主流时代, 高级成衣在这一时期已出现, 使礼服的概念完全清晰化, 与此同时也与成衣不断交融。礼服市场不断扩大, 随场合、环境的不同礼服不断变化, S型、大蓬裙型应有尽有, 裙长变短完全自由化, 礼服成为个人自我表现的载体, 趋向自由化、多样化。20世纪后期礼服设计改变了传统模式, 吸取了流行时装的设计特色变得五彩纷呈, 各种另类、现代的款式造型令人目不暇接, 著名设计师约翰·加利亚诺、亚历山大·马克昆等将礼服设计演绎得淋漓尽致。

现代社会, 随着人们生活节奏的加快和生活方式的多元化, 礼服的设计向着简洁、舒适的方向发展。职业休闲化很大程度上也带来了礼服休闲化, 因为现代人对服装的要求更偏向于舒适, 因此, 礼服与其他服装的界限越来越模糊。简洁明快的设计风格更符合现代人快节奏的生活方式, 具有时代感。现代社会礼服部分保留袒胸、束腰、大裙摆、高臀的基本造型, 继承其典雅、华贵的造型美, 但大部分趋向多样化, 或者高领或者低胸, 或束腰或宽身, 或大裙摆或贴身型。礼服已打破了传统的设计界限, 款式既可以是裤装, 又可以是一条超短裙, 各种另类的款式层出不穷。面料可以采用皮草、牛仔、各类高科技面料等, 又可采用传统的丝绸等面料。装饰既可以采用奢华的珠绣, 又可以采用个性的镂空、烂花、拼贴、铆钉等工艺。

在西方文化的影响下, 欧式礼服逐渐出现在中国都市女性生活中, 设计师们也根据东方女子的特点, 不断推出专为她们设计的礼服作品。现在礼服已成为都市人生活中的一部分, 已赋予了礼服全新的内容和意义。现在中国礼服既拥有东方服饰特色, 同时又吸收了西洋礼服的造型特征, 形成了中国特色化礼服, 并拥有了相应的产业, 其中以潮州、苏州、上海、杭州、广州等地尤为集中。中国的礼服产业以潮州为代表在全国乃至世界有着重要的地位和作用, 其总量、品牌、设计、加工、时尚、技术等方面都有着巨大的产业优势, 2004年潮州被中国纺织工业协会誉为“中国婚纱晚礼服名城”。潮州的礼服产品主要以出口为主, 80%远销美国、西班牙、俄罗斯、芬兰和东南亚以及中东等20多个国家和地区的市场, 已成为国内外最大的礼服生产集聚地和出口基地。随着国内外礼服市场需求的变化, 我国礼服企业纷纷打造名牌, 产品向高质量、特色化发展, 在原有的产业优势上开创技术与设计的创新。

无论是东方还是西方, 礼服会随着时间的推移相互融合成为人类文明史共同的宝贵财富。随着社会经济的发展, 流行的变化, 礼服的种类越来越齐全, 变化越来越丰富, 并在服装产业中逐渐发展壮大。

小结

本节主要讲解了礼服的概念及起源发展等知识点。

训练项目

搜集礼服的历史图片, 按时期分类整理成册。

CHAPTER 2

第二章

婚礼服的设计 与立体造型

第一节 婚礼服的设计原理

婚礼服是新娘在婚礼上穿用的服装,源于欧洲。婚礼虽是世界各国自古以来就存在的仪式,但新娘在婚礼上穿婚纱的历史却不到200年。在西方,新娘所穿的下摆拖地的礼服原是天主教徒的典礼服。由于古代欧洲一些国家是政教合一的国体,人们结婚必须到教堂接受神父或牧师的祈祷与祝福,这样才能算正式的合法婚姻,所以,新娘穿上典礼服向神表示真诚与纯洁。但在19世纪前,少女们出嫁时所穿的新娘礼服,并没有统一颜色、规格。直至1840年,英国维多利亚女王在婚礼上以一身洁白雅致的白色婚纱示人,以及皇室与上流社会的新娘相继效仿后,白色开始逐渐成为婚纱礼服的首选颜色,象征着新娘的美丽与圣洁。现在,白色婚纱已经是婚礼文化中最重要的一部分,任何一个国家,除了保留自己本民族的婚礼服饰外,越来越多的新人选择白色的婚纱。此外,在西方,新娘会将结婚礼服细心保存起来传承给后代子孙,让圣洁的婚纱成为美丽的珍藏和爱的传承。

婚礼服多以白色有裙撑的造型为主突出新娘的圣洁,但现代的婚纱设计已经趋向多元化,许多婚纱借鉴时装的流行,既讲究婚纱高贵感又讲究婚纱的时尚性与艺术性。纯欧式、中式旗袍与西式婚纱的结合等形式应有尽有。

一、婚礼服的造型设计

1. 婚礼服的整体造型

婚礼服造型设计多以“X”型为主,其款式构成多以复叠式和透叠式为主。所谓复叠式就是外部的形压住内部的形,使礼服表面产生丰富的层次感,而透叠式是以透明或半透明面料层层叠压而透出一种新的形态,使礼服产生一种朦胧梦幻之感。婚礼服造型常采用夸张的设计手法,如利用裙撑夸张裙子的体积和下摆的围度,裙裾最长的可达十几米。婚礼服的整体造型可根据流行进行设计,根据款式的各种构成要点充分展示和强化,体现出高雅的艺术特点,充分展示新娘的美丽与高贵。现在婚礼服造型已向多元化发展,传统复古、简洁现代,各类造型奇特的婚礼服令人眼花缭乱。

婚礼服的具体造型设计形式有古典式、直身式、时装式、中西合璧式、自由造型式等。

(1) 西方古典式:此种婚礼服造型是借鉴欧洲传统婚纱造型,由裙撑、胸垫、臀垫等形成传统的强化女性三维立体造型的一种婚纱造型方式。此种造型方式常夸张女性肩部、胸部、臀部,形成庞大的婚纱体积以衬托新娘的高贵气质。此种造型高雅大方被婚纱产业广泛采用,但缺乏时尚感和个性,如图2-1-1所示。

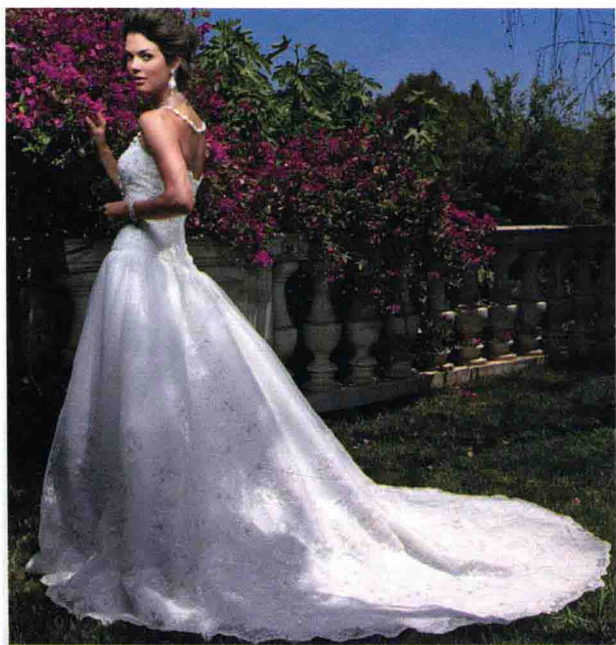

图2-1-1 西方古典式婚礼服

图2-1-2 直身式婚礼服

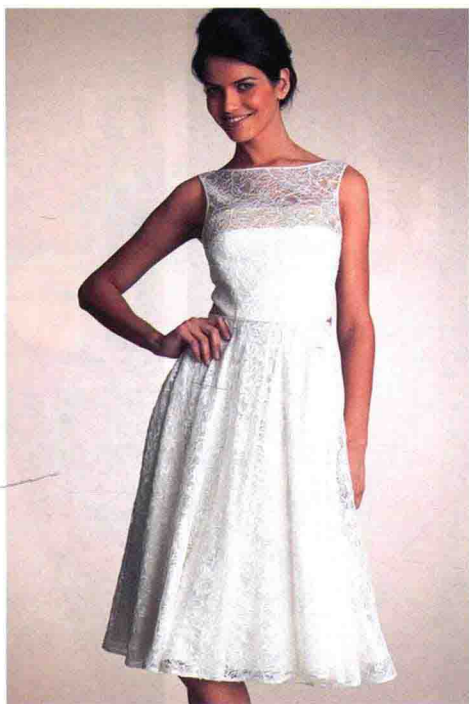

图2-1-3 时装式婚礼服

图2-1-4 中西合璧式婚礼服, 蔡美月礼服发布会

(2) 直身式: 此种礼服造型是当今流行的一种婚礼服造型, 讲究礼服的合体与自然, 是比较适合中国人体型特点的礼服造型, 另外此种造型也可根据具体款式作局部夸张, 以加强礼服的艺术气息, 如图2-1-2所示。

(3) 时装式: 此种婚礼服造型是借鉴日常装的设计形式, 加入礼服的造型特点, 塑造一种生活化了的礼服。如借鉴西服领型与衣身特点, 融合礼服的裙撑设计, 形成一种具有浓厚生活气息的婚礼服, 如图2-1-3所示。

(4) 中西合璧式: 此种婚礼服造型方式是融合中式民族服装的造型特点与欧洲婚纱的造型特色, 中西合璧, 形成具有中国特色的婚纱礼服造型。如领口结合中国旗袍立领、裙裾结合欧式婚纱造型形成新的礼服造型, 这种礼服的造型形式逐渐被越来越多的设计者使用, 如图2-1-4所示。

(5) 自由造型式: 这类造型可不遵循固有的婚纱造型规律, 既可借鉴各类服饰造型的特点, 又可借鉴其他门类艺术特色与婚纱融合为一体, 形成独具一格的婚纱造型。

2. 婚礼服的裙型造型

裙型是决定婚纱外貌的主要部分, 婚纱给人的整体印象主要来自于外轮廓形, 在婚纱设计中常见的廓形有O型裙、多节裙、筒型裙、A型裙、鱼尾裙、帝政裙、套裙、变化型裙等。不同的裙型会赋予新娘不同的气质, 所以裙型在婚纱设计中是非常重要的。

(1) O型裙: O型是婚纱中最常见的裙型, 主要特征为上身适体, 裙体膨大呈球形, 由于裙部庞大, 会更显新娘腰身纤细, 因此被广泛流行。此种裙型一般采用裙撑辅助造型, 可借助裙托部分增加裙子的体积感, 使新娘成为视觉的焦点。

(2) 多节型裙: 多节型裙是传统的婚纱造型之一, 主体裙身表层采用多层或多节使面

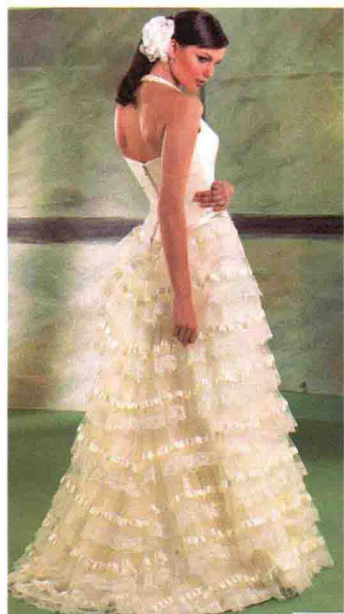

图2-1-5 多节型裙婚礼服

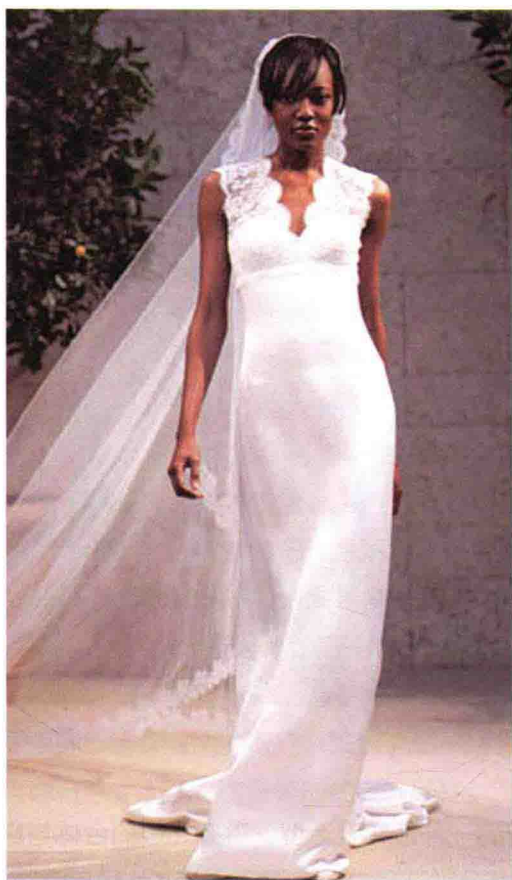

图2-1-6 筒型裙婚礼服

图2-1-7 A型裙婚礼服

图2-1-8 帝政裙婚礼服

料叠压形成层次变化,增加婚纱的体积感,如图2-1-5所示。

(3) 筒型裙:筒型裙线条流畅上下呈直筒状,略显造型简单,常结合裙拖、罩裙等附加部件来改变单一造型,也可以结合装饰褶等装饰手法丰富造型。筒型裙外轮廓接近于人体,能很好地显示体形,深受消费者喜爱,如图2-1-6所示。

(4) A型裙:A型裙又称喇叭裙,从腰节线向下成喇叭状展开。A型裙造型简洁是婚礼服设计中常用的一种裙型,可结合裙托、罩裙、装饰褶、装饰花边等辅助手段丰富造型,如图2-1-7所示。

(5) 鱼尾裙:鱼尾裙是在筒型裙的基础上变化而来的一种裙型,外形像鱼尾状从膝盖处收紧而向下张开,常伴有长长的裙拖设计。

(6) 帝政裙:帝政裙源于18世纪早期的新古典主义风格,是一种高腰裙型,腰线从乳线下开始,可使新娘的身材显得修长。帝政裙常结合复杂的胸部装饰使裙身与胸部形成对比来突出裙子造型,如图2-1-8所示。

(7) 套裙: 套裙是在借鉴生活装的基础上变化而来的现代婚礼服, 可以有很多组合方式, 如长长的婚纱上可搭配一件刺绣小马甲, 也可以是上衣下裳的套装式。

(8) 变化型裙: 由于婚礼举行方式的变化, 婚礼服造型设计已向多元化发展, 浪漫与幻想赋予婚礼服不同的造型, 不受传统束缚的自由变化型已成为个性新娘的最爱, 如图2-1-9所示。

3. 婚礼服的局部造型

婚礼服的局部造型变化丰富, 局部造型会在很大程度上影响婚纱的整体造型风格。婚礼服的局部造型包括领型、袖型、腰线、袖子、裙拖等。

(1) 领型: 领型是婚礼服中非常重要的部件, 处于礼服的首要位置, 因此领型的设计关系到婚礼服设计的成败。婚礼服的常用领型有圆领、荷叶领、方领、立领、V型领、一字领、船形领、心形领、落肩领、无肩领、吊带领、颈项吊带领等, 如图2-1-10至图2-1-12所示。

(2) 背部造型: 背部造型是婚礼服设计中一个重要的细节, 因为在举行婚礼时新娘礼服的每一个细节都是大家关注的焦点。新娘礼服的背部设计有很多种, 如: 绢花装饰的背部, 蕾丝形成的褶皱, 开到腰线的V型、U型、圆形领线, 直接裸露后背的设计等都可以展现新娘的魅力, 如图2-1-13, 图2-1-14所示。

图2-1-9 变化型婚礼服 (John Galliano设计作品)

图2-1-10 荷叶领

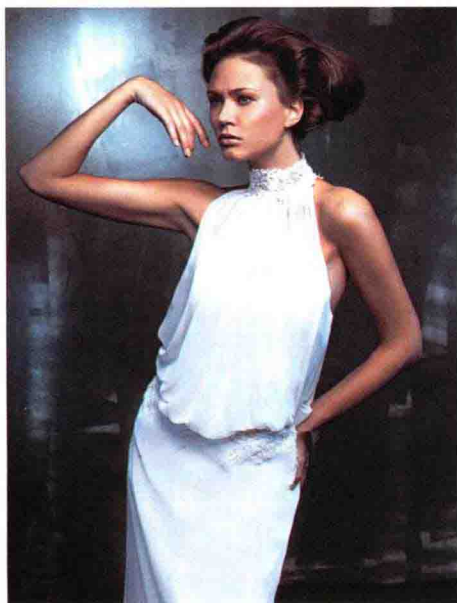

图2-1-11 立领

图2-1-12 心形领

图2-1-13 穿带式的V型背部造型

图2-1-14 玫瑰花装饰的U型背部造型

图2-1-15 自然堆积的褶皱肩部造型

图2-1-16 绢花装饰的肩部造型

(3) 肩部造型：无论是传统的还是现代的婚礼服肩部造型都是一个不可忽视的细节，它可以辅助塑造整体的礼服风格，肩部造型往往是袖型或领型的一部分，在现在的礼服设计中亦可独立存在，如图2-1-15, 图2-1-16所示。

(4) 裙拖造型：裙拖是婚礼服的重要部分，始于中世纪，是西方传统正式婚礼服的象征。裙拖是一条悬挂或拖在裙后长而宽的织物，裙拖可以是裙子后下摆的延长，也可从后腰部开始，还可以从肩部开始，有的甚至用长拖到地的头纱形成裙拖，如图2-1-17, 图2-1-18所示。

图2-1-17 拖地式的长裙拖

图2-1-18 装饰华丽的裙拖

二、婚礼服主要的立体造型手法

(1) 抽缩法：抽缩法是将布料的一部分用丝线拱缝后将所缝部分进行抽缩，使布料产生自由褶皱，从而使礼服产生肌理感，适用于薄而有光泽的面料，如图2-1-19所示。

(2) 编织法：编织法是把面料裁成条状，然后按一定规律编织起来，使礼服增加层次感。除婚礼服外也适用于其他礼服的设计，如图2-1-20所示。

(3) 绣缀法：绣缀法是用丝线将面料按照一定的图案进行绣缀，从而使布面产生规律的肌理变化，增加礼服的装饰价值，如图2-1-21所示。

(4) 折叠法：折叠法是将面料按照一定的规律折叠，从而使礼服产生层次感，造型丰富厚重，适用于有可塑性的面料制作，如图2-1-22所示。

(5) 附加法：附加法是在礼服的面料表面附加装饰物，如：绢花、各类几何形、各类材质饰品等，使礼服更有层次感和艺术性，如图2-1-23所示。

图2-1-19 抽缩法

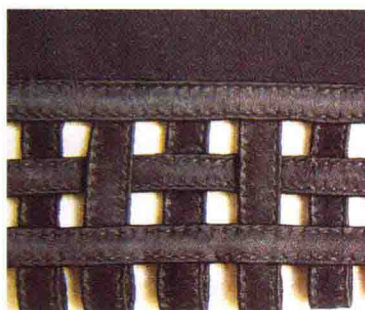

图2-1-20 编织法

图2-1-21 绣缀法