

普通高等教育“十一五”国家级规划教材（高职高专）

Costume Modeling → Draping

肖军 著

服装造型

立体设计

从立体裁剪基础知识入手，详细讲述立体裁剪步骤、手法和原理
精选近 40 种有代表性款式，品类涵盖领型、裙型、上衣和礼服
精美实拍照片图和随书附赠视频光盘，清晰呈现立体裁剪全过程

中国纺织出版社

普通高等教育“十一五”国家级规划教材(高职高专)

服装造型立体设计

肖 军 著

中国纺织出版社

内 容 提 要

本书从立体的裁剪基础知识入手,重点讲述领型、裙装、女装上衣和礼服的立体的裁剪步骤、原理和手法。主要品类包括:无领、立领、企领、平领、翻领、垂坠褶领、上衣、外套、风衣、晚装礼服、盛装礼服和多种有代表性的裙装。本书采用实拍照片图的方式,最大限度地给读者呈现清晰的立体的裁剪过程,图例精美。书后附有多个款式的彩色实物照片,给读者以直观感受。

本书既可供服装高职高专院校学生作为教材使用,也可供服装本科院校学生参考学习,并可供服装设计和技术人员阅读借鉴。

图书在版编目(CIP)数据

服装造型立体设计 / 肖军著. —北京:中国纺织出版社, 2009.3

普通高等教育“十一五”国家级规划教材. 高职高专

ISBN 978 - 7 - 5064 - 5393 - 6

I. 服… II. 肖… III. ①服装—造型设计—高等学校: 技术学校—教材②服装量裁—高等学校: 技术学校—教材

IV. TS941.2 TS941.631

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2008)第 195562 号

策划编辑:张晓芳 责任编辑:郭沫 责任校对:楼旭红

责任设计:何建 责任印制:陈涛

中国纺织出版社出版发行

地址:北京东直门南大街6号 邮政编码:100027

邮购电话:010—64168110 传真:010—64168231

<http://www.c-textilep.com>

E-mail:faxing@c-textilep.com

北京画中画印刷有限公司印刷 各地新华书店经销

2009年3月第1版第1次印刷

开本:787×1092 1/16 印张:12.5

字数:102千字 定价:35.00元(附光盘1张)

凡购本书,如有缺页、倒页、脱页,由本社图书营销中心调换

出版者的话

2005年10月,国发[2005]35号文件“国务院关于大力发展职业教育的决定”中明确提出“落实科学发展观,把发展职业教育作为经济社会发展的重要基础和教育工作的战略重点”。高等职业教育作为职业教育体系的重要组成部分,近些年发展迅速。编写出适合我国高等职业教育特点的教材,成为出版人和院校共同努力的目标。早在2004年,教育部下发教高[2004]1号文件“教育部关于以就业为导向深化高等职业教育改革的若干意见”,明确了促进高等职业教育改革的深入开展,要坚持科学定位,以就业为导向,紧密结合地方经济和社会需求,以培养高技能人才为目标,大力推行“双证书”制度,积极开展订单式培养,建立产学研结合的长效机制。在教材建设上,提出学校要加强学生职业能力教育。教材内容要紧密结合生产实际,并注意及时跟踪先进技术的发展。调整教学内容和课程体系,把职业资格证书课程纳入教学计划之中,将证书课程考试大纲与专业教学大纲相衔接,强化学生技能训练,增强毕业生就业竞争能力。

2005年底,教育部组织制订了普通高等教育“十一五”国家级教材规划,并于2006年8月10日正式下发了教材规划,确定了9716种“十一五”国家级教材规划选题,我社共有103种教材被纳入国家级教材规划,其中本科教材56种,高职教材47种。47种高职教材包括了纺织工程教材12种、轻化工程教材14种、服装设计与工程教材12种、其他9种。为在“十一五”期间切实做好教材出版工作,我社主动进行了教材创新型模式的深入策划,力求使教材出版与教学改革和课程建设发展相适应,充分体现职业技能培养的特点,在教材编写上重视实践和实训环节内容,使教材内容具有以下三个特点:

(1)围绕一个核心——育人目标。根据教育规律和课程设置特点,从培养学生学习兴趣和提高职业技能入手,教材内容围绕生产实际和教学需要展开,形式上力求突出重点,强调实践,附有课程设置指导,并

于章首介绍本章知识点、重点、难点及专业技能,章后附形式多样的习题等,提高教材的可读性,增加学生学习兴趣和自学能力。

(2)突出一个环节——实践环节。教材出版突出高职教育和应用性学科的特点,注重理论与生产实践的结合,有针对性地设置教材内容,增加实践、实验内容,并通过多媒体等直观形式反映生产实际的最新进展。

(3)实现一个立体——多媒体教材资源包。充分利用现代教育技术手段,将授课知识点、实践内容等制作成教学课件,以直观的形式、丰富的表达充分展现教学内容。

教材出版是教育发展中的重要组成部分,为出版高质量的教材,出版社严格甄选作者,组织专家评审,并对出版全过程进行过程跟踪,及时了解教材编写进度、编写质量,力求做到作者权威,编辑专业,审读严格,精品出版。我们愿与院校一起,共同探讨、完善教材出版,不断推出精品教材,以适应我国高等教育的发展要求。

中国纺织出版社
教材出版中心

前言

我国的服装设计专业在各大专业院校成立较晚,可以说当时大多数教授服装设计的教师对服装设计专业的内容还不甚了解,多在摸着石头过河。教师边教边学,逐步探索出一些比较务实的、符合专业教学的方法,为国家培养了大批的服装设计人才,为我国服装行业的发展作出了一定的贡献。

可我们也要看到,服装设计是与时尚流行脉搏紧密相连的,新的创意、独具匠心的构思、先进的生产工艺日新月异,不断向前发展。因此,服装设计的教学内容也要不断推陈出新,积极研究国际服装设计领域的发展方向,学习新的符合实际的教学方法,总结和修正教学内容的不足之处。很多服装设计院校普遍存在着过于强调绘图能力,而轻视对服装市场的调研,过于加强“平面作业”,而缺乏实际操作和应用能力的培养,存在着理论与实践相脱节的现象,对于立体裁剪更是缺乏必要的了解。从服装设计教学的整体上看,很多院校对服装立体裁剪的理解还存在很多不足。这主要反映在几个方面:有的人认为立体裁剪是设计紧身的、合体的服装裁剪方法;有的人认为立体裁剪是非实用的、表现夸张的服装裁剪方法;还有一些人认为立体裁剪只是对平面裁剪的补充。因此,在很多院校没有开设立体裁剪的课程或者只是蜻蜓点水般向学生介绍一点而已。以上的观点都是不全面的。首先立体裁剪所涉及的款式包罗万象,既适用于礼服、泳装,也适用于大衣、外套和内衣,它更不是平面裁剪的补充,了解其内容的人知道它是设计创新服装造型的重要方法之一,是进行服装原创设计所必须掌握的重要技能。

1998年日本文化服装学院著名服装设计教育家佐佐木住江教授来我国讲学,主要内容是介绍服装造型设计及立体裁剪方法,通过佐佐木住江教授讲解,使得我们对立体裁剪有了更高层次的认识,记得其在讲解中始终强调服装造型的松量把握非常重要,反对将布紧紧裹

在人台上堆砌面料的造型方式,而将服装设计的空间意识、立体感这一设计理念,表现得淋漓尽致。由此也为我国培养了一批懂得如何设计服装的优秀服装设计师。

书中有些内容是将佐佐木住江教授在高级服装结构造型设计研修班教学过程中的教学内容以及本人多年来的具体实践加以总结整理而成。作为普通高等教育“十一五”国家级规划教材,书中所选服装款式具有很强的代表性和前瞻性。内容由浅至深,注重专业理论知识与实践相结合,整体结构逻辑性强,使学习者在学习实践中逐步掌握服装造型的创作方法,提高审美能力和创作能力。书中对所列举的款式加以分析并进行模拟训练,以便进一步提升学生的观察能力、表现能力,强调了原创设计的重要性,使学生能在短期内建立起服装的立体空间意识,了解服装与人体的关系,并能感受到面料质地与造型的关系。提高学生发现美并能将其准确表达的能力。书中所选范例,知识结构严谨,规律性强,步骤解析周密,具有很强的实用价值,适用于大专院校及高等职业院校的服装设计专业,也是广大服装设计人员的参考用书。

本书之所以取名为《服装造型立体设计》,是想让广大学习者对立体裁剪的知识不要只是从一种裁剪方法上来理解,而是应该从造型设计的角度,加强造型美学修养,以设计造型为理念,学习锻炼自己的造型创作能力。因此,书中在讲解范例时没有注明过多的数据,而是以松量、余量、调整等词语来引导学生度量造型的尺度,以免将学生引入死记硬背的学习模式。希望本书能为读者提供帮助。

本书在编写过程中得到了周福川、陈海松、陈光林、杨明、汪芳在图片修整及版面整理方面的大力帮助,在此深表感谢!

由于编写时间仓促及有关条件的限制,本书尚有不尽如人意之处,望专家给予指正。

肖 军

2008年10月

《服装造型立体设计》教学内容及课时安排

章/课时	课程性质/课时	节	课 程 内 容
绪论 (1 课时)	基础理论		
第一章 (12 课时)	基础理论 与实践教学		· 服装立体裁剪基础知识
		一	概念、材料、工具
		二	人台的准备
		三	衣身原型省道的变化设计
第二章 (60 课时)	应用理论 及实践教学		· 领型与裙装的变化
		一	无领
		二	立领
		三	企领
		四	平领
		五	翻领
		六	垂坠褶领
		七	裙装
第三章 (60 课时)			· 女装上衣的变化
		一	上衣
		二	外套
		三	风衣
第四章 (30 课时)			· 礼服的设计与裁剪方法
		一	晚装礼服
		二	盛装礼服

注 各院校可根据本校的教学特色和教学计划对课程时数进行调整。

目录

绪论	1
基础理论与实践教学	3
第一章 服装立体裁剪基础知识	4
一、概念、材料、工具	4
1. 概念与专业术语	4
2. 立体裁剪使用的材料	6
3. 立体裁剪使用的工具	7
二、人台的准备	9
1. 基准线	9
2. 在人台上贴基准线的步骤	9
3. 人台的补正	12
4. 手臂的制作	14
5. 大头针的固定、别合	16
三、衣身原型省道的变化设计	17
1. 领口省	17
2. 侧缝省	20
3. 胸沟省	21
4. 胸下斜省	23
5. 褶皱省	24
6. 平面裁剪一片袖与两片袖的制图方法	26
7. 两片袖的立体裁剪方法	26
应用理论及实践教学	31
第二章 领型与裙装的变化	32
一、无领	32

1. 方形无领	32
2. 有褶皱的无领	36
二、立领	39
1. 圆角立领	39
2. 直角立领	43
三、企领	48
1. 圆角企领	48
2. 尖角企领	53
四、平领	55
1. 圆角平领	55
2. 波浪式平领	59
五、翻领	63
1. 款式特点	63
2. 造型重点步骤	63
六、垂坠褶领	66
1. 款式特点	67
2. 造型重点步骤	67
七、裙装	70
1. 窄裙	70
2. 斜裙	72
3. 育克裙	75
4. 波浪裙	79
5. 吊钟形波浪裙	82
6. 十片裙	84
7. 斜褶裙	87
8. 吊带裙	90
 第三章 女装上衣的变化	 98
一、上衣	98
1. 无袖褶皱上衣	98
2. 抹袖上衣	101
3. 连身立领上衣	105
4. 尖角翻领上衣	108
5. 非对称无领上衣	112

6.连身袖上衣	116
二、外套	121
1.款式特点	121
2.造型重点步骤	121
三、风衣	126
1.款式特点	126
2.造型重点步骤	127
 第四章 礼服的设计与裁剪方法	 138
一、晚装礼服	138
1.晚装礼服一	138
2.晚装礼服二	144
3.晚装礼服三	147
4.晚装礼服四	150
5.晚装礼服五	155
6.晚装礼服六	159
二、盛装礼服	164
1.盛装礼服一	164
2.盛装礼服二	168
3.盛装礼服三	171
4.盛装礼服四	175
 参考文献	 182
附录	183
一、文中彩图	183
二、立体设计赏析	184

《服装造型立体设计》这本教材从整体内容看,着重介绍了服装的立体裁剪方法,通过大量的范例讲解了不同类型服装的裁剪、制板过程。为了使大家在学习过程中能够建立良好的设计意识,在这里给大家提两点建议。一是在学习中对服装立体裁剪不要产生误区。它和平面裁剪都是完成服装造型的手段,两者没有高低之分。而在造型过程中却能互补发挥各自的优势,对于常规的服装款式平面裁剪方法比较便利,而对于原创性的款式立体裁剪比较占优势。因此,对两者大家都要认真对待,掌握技术要领为创作奠定基础。二是提高设计修养。学习裁剪方法是为了创作美的造型,而美的造型需要注入美的观念。所以,作为一名学习服装设计的学生想成为一名服装设计师,单单通过学习制作技巧是远远不够的。因为,服装设计不仅仅体现了技术条件,更多的是体现艺术创造力。服装设计是从属于实用艺术类的,所谓实用艺术是指实用与审美相结合的表现性、空间艺术。实用艺术与其他艺术的重要区别之一,在于它不仅能满足人们物质上的需求,而且在一定程度上满足了人们精神上的审美需要。所以说,学好服装设计只从技术上解决是不行的,那样的设计作品是机械的、无生命力的,而了解人们的审美需求才是最为关键的。当今人们选择服装已不是满足遮体、保暖、御寒的需要,而更多的是对美的追求,表达自己的审美观念。这就需要我们从事美的角度进一步了解不同国家、不同地区人们审美观念的形成原因。只有这样才能创作出有灵魂的设计作品。

不同的国家与地区审美趋向是什么样的,作为学习设计的人员应该长期对其思考并有一定的了解。一直以来,有些人对西方的服装流行变化与发展总是褒奖有加,而对东方的却贬之有余,这是有失公正的。东方人对外物的了解和把握不是单纯的认识、认知,而主要是感知、体验、同情,由此形成东方人认知和表达事物的“拟人化”倾向和类比思想。如东方几千年来在服饰上多体现宽袍大袖的两片结构以及全身装饰有寓意图案。了解了东方审美特征,我们提高综合创作能力就有了思想基础,就防止产生一味地认为西方的东西全是好的、美的观点。如果是那样,我们就无法培养出本土的服装设计人才,就会总是跟在别人后面跑。认识到这一点是非常重要的,它可以提高民族自尊意识,深入了解本土文化,增强自信心和创造力。

从近代服饰发展来看东西方服饰风格的不同,主要是由于审美思想的不同所形成的。东方的审美思想强调含蓄、内敛,不强化“性”的表现。因此,东方的服装结构是平面的而不强调曲线,多以宽大的廓形和华丽的图案来展示对美的理解。而西方在中世纪后期,许多因素推动着生产力迅速发展,出现了资本主义萌芽。15~16世纪,葡萄牙和西班牙的冒险家们,为寻找黄金和传说中的东方财宝,进行了前无古人的海上远航。他们陆续发现了新大陆,并找到通往神秘富有的东方古国的航道,使欧洲的经济贸易在世界范围内空前扩大,为之带来源源不断的财富;罗盘针、火药和印刷术从中国传入欧洲并被广泛使用,促进了航海运输、军事建设和文化事业的传播;这一切都促使资产阶级在物质上和精神上更加壮大。这就自然带来思维观念的更新,西方国家在发展过程中追求“美善合一”的哲学思想,强调人性的解放。因此,他们的服饰特征表现为“曲线”,突显“性”的理念风格。由此在裁剪和制作方面都与东方有所不同,尤其是在立体的理念上西方的服装更具表现性,这也是服装立体裁剪诞生于西方的主要原因之一。再加上资产阶级工业革命,在机械创新发展中又比东方在科技上取得了更大的成果,经济的提升带动了观念意识的更新。正是在这样的背景之下,西方出现了很多知名服装设计师,他们让我们知道了服装是大众化的、个人主义的一个成功表现。从而产生了一个被称为“风格”的最终结果,服装证明了当今的美与个人品位的主张是一致的,个人能够而且已经被提升至创造者和唯一权威的角色。

服装立体裁剪基础知识

课程名称：服装立体裁剪基础知识

课程内容：1. 概念、材料、工具
2. 人台的准备
3. 衣身原型省道的变化设计

上课时数：12 课时

教学提示：介绍服装立体裁剪的概念，了解人台的分类及用法。分析省道与衣身原型的关系，讲解平面制袖与立体制袖的方法。

教学要求：1. 使学生了解立体裁剪工具的性能及用法，了解基础线的标记方法。
2. 掌握手臂的制作方法。
3. 掌握省道的设计及转移方法。
4. 掌握平面制袖与立体制袖的方法。

课前准备：选择标准化人台，准备所需的工具及坯布。

服装立体裁剪基础知识

一、概念、材料、工具

1. 概念与专业术语

(1) 概念

服装立体裁剪:服装立体裁剪又称服装结构立体构成,是设计和制作服装造型纸样的重要方法之一。其操作过程是:先将布料覆盖于人台或人体上,通过分割、折叠、抽缩、拉展等技术手段制成预先构思好的服装造型,再按服装结构线形状将布料剪切,最后将剪切后的布料展平放在纸上制成正式的纸样。这一过程既是按服装设计稿具体裁剪纸样的技术过程,又包含了从美学观点具体审视、构思服装结构的设计过程。

服装平面裁剪:在平面裁剪中服装结构的体现形式是通过二维制图来完成的,是通过经验获得的可控数据来确定规格和尺寸,反应服装各个部分结构的平面状态,并以工艺手段将平面纸样制成立体效果的服装。由于平面裁剪可以用现有的数据和比例关系,掌握和操作时相对比较简单,适用于常规款式的裁剪。

(2) 专业术语

①面料纱向:掌握立体裁剪技术需要耐心与不断练习。操作时应该轻柔、娴熟地将平人台上的坯布,避免过分拉伸。立体裁剪所需要的坯布需要预先测量,并画上正确的经向线及纬向线。

②经向线(直纱):面料的经向纱线总是与布边平行,称为经向线或直纱。布边是指布料两边坚固的机织边缘。经向纱线的强度最大,弹性最小。

③纬向纱(横纱):纬向纱横跨两侧布边,与经向纱线垂直,因此很容易识别。纬向纱线称为纬向线或横纱。纬向纱比经向纱稍有弹性。立体裁剪时纬向纱通常与地面平行。

④正斜向:找出正斜向很容易,将面料折叠,使经向纱线与纬向纱线形成

45°角,这就形成正斜向。正斜向面料具有较大弹性,比经向面料及纬向面料更容易拉伸。当设计要求既体现形体曲线又不想加省道时,通常采用斜裁。

⑤胸点:人台或真实人体胸部最凸的位置。在立体的裁剪中,胸点是在前片坯布上建立纬向线的参考点。

⑥顺直:对准纱线并调整部分样板。修正时,样板上的参考线应该与人体上的基准线及尺寸相对应。所有样板与人体之间都有一种明确的关系,人体穿着服装应能上下垂直并与地面平行。如果样板的经向线及纬向线不垂直,服装便会出现扭曲、松垂或上拉的现象。

⑦袖窿圆顺:插入袖悬垂时应稍前倾并能符合袖窿曲线,为达到此种效果,后袖窿要比前袖窿大 1.3cm,而且呈“马蹄形”。多出的 1.3cm 使后衣身延伸到前肩线,保持肩宽线在准确的纬向线上。

⑧水平线:前胸线与臀围线应平行于地面。服装的纬向纱应总是平行于这些线,否则,服装将会松垂或上拉。

⑨垂直线:前中心线及后中心线应总是与地面垂直。因此服装的经向纱应与这些线平行,否则服装将会扭曲或上拉。

⑩侧缝顺直:前后侧缝的形状及长度应相同。紧身上衣或喇叭裙两侧侧缝与经向之间的角度应相同。长衣或直筒裙侧缝应与前后中心经向平行。

⑪斜纱:面料上跨越纱线的一条斜线,它可以提供很好的弹性。正斜是指 45°角方向。

⑫吃量:缝线的一边均匀分布很少的展开量,与稍微短的另一边缝合,不出现抽褶或活褶。用于袖山、公主线及其他区域的造型。

⑬点线:立体的裁剪布料上的铅笔标记用于记录缝线或分割线,作为修正的依据。

⑭松量:立体的裁剪样板基础上加放一定量,使服装更舒适、更易于人体活动。

⑮布料余量:操作到待定区域(如肩部、腰部、颈部、侧缝、胸部)的多余布料。

⑯折叠:将部分布料背对背合起,形成夹层,用于制作省道、褶裥、缝褶或折边。

⑰抽褶:将布料展开量抽缩在一条缝线上。

⑱对位:将两裁片上的裁口标记或其他标记对在一起。

⑲省道:将多余布料特定宽度折起,折出宽度向一端或两端逐渐缩小至点。用于符合人体曲线。

⑳缝份:将服装不同部分缝合在一起时布料的缝合量。每一个需要缝合的边缘都需要加缝份。缝份的宽度取决于缝线的位置及服装价格。

㉑省尖:省道逐渐变细的终点。

②剪口：在连接布片时所产生的衣片绷紧或影响推移平展效果时所需剪裁的裂口，一般多出现在腰部。

③纤维种类：用不同的纤维或复合纤维进行织造，可以形成不同质地的面料。纤维分为天然纤维、人造纤维两种。天然纤维包括棉、麻、毛、丝等。人造纤维包括腈纶、锦纶、涤纶、粘胶纤维及氨纶等。

纤维具有各自的基本特性，设计师应了解这些特性，并以此确定由这些纤维构成的面料是否适合某个特定设计，作为面料组合部分的纤维会改变面料的性能。面料可以全部由一种纤维构成，也可以混合不同的纤维。当单纯一种纤维不能满足设计面料所需全部要求时，便混合不同的纤维。例如，棉纤维的一个缺点是容易起皱，而涤纶有出色的抗皱性，若将棉与涤纶混合，面料在减轻褶皱的同时仍可保持纤维的吸湿性和柔软性。

④面料结构：尽管面料的织造方法有多种，但最基本的两种方法是机织及针织。机织面料是由梭头在织布机上来回穿梭而织成的，分别由经纱、纬纱构成，经纱、纬纱呈交织状态。针织面料是由钩针在织布机上将纱线线圈彼此相互套结在一起的织物。不同的织造方法，不同种类的纤维及纱线性质都会影响面料的结构。

⑤手感、外观及质地：手感是指手接触面料时的感觉；外观是指面料的柔韧性；质地是指面料的重量或垂感。面料的特性取决于不同种类纤维的性质、纤维与纱线不同的组合形式、不同的织造方法以及不同的染色及后整理方法。

2. 立体裁剪使用的材料

(1) 立体剪裁使用的服装布料

一般情况下，除了有特殊材料要求或剪裁要求外，一般都会使用性质相类似的面料或原面料，如使用白坯布。白坯布比较经济，同时在造型的过程中不受颜色和图案的影响，便于整体造型的把握和局部的调整。在使用白坯布的时候，还可以根据款式组合使用不同组织、不同厚度的面料。

①棉布：在立体裁剪中经常使用的布料，用有色线按经纬方向织出方格的白色平纹布，我国有类似面料称为朝阳葛，非常容易辨认丝缕走向，便于操作和保持纱向。

②白坯布：通常在立体裁剪不同类型的服装时，会选择不同厚度的白坯布，使成品更接近应有的效果。较厚的白坯布用于立体裁剪大衣或较厚的外套；薄的白坯布用于立体裁剪较轻薄的款式；而中等厚度也就是市面上常见的白坯布，则可用于立体裁剪多种款式，使用面较广。

③针织面料：由纤维或纱线编织而成，常见的针织面料包括单面针织物、双