

瑰丽的软性雕塑

全国大学生立体裁剪大赛精品赏析

主编 张文斌

上海科学技术出版社

瑰丽的软性雕塑

——全国大学生立体裁剪大赛精品赏析

编写人员名单

总策划: 李柯玲、张渭源

执行策划: 李俊

主编: 张文斌

编委: 张辛可(特邀编委)、任绘(特邀编委)、
吴国智(特邀编委)、庾武(特邀编委)、
刘咏梅、张道英、张向辉、张金文

参与编写: 陈益松、余国兴、李兴刚、朱光尧、王建萍、
巴桂玲、高淑萍、杨子田、徐继红、郭杨、
李翠铭、许练

上海科学技术出版社

内 容 提 要

本书收入了首届、第二届和第三届“长宁·东华杯”全国大学生立体裁剪大赛入围决赛阶段的作品,根据作品的造型风格粗略地分成五个风格,并分别请有关专家进行评析。这些作品不但有一定的创意和艺术感染力,还有一定的技术难度,同时又具有很强的实用性,体现出较高立体裁剪水准。

本书介绍立体裁剪的发展和现状,同时介绍了立体裁剪常用的艺术手法和操作方法。本书可作为服装院校专业辅导教材,也可作为服装企业工作者、服装技术人员的技术提高、培训使用读物,对于广大服装爱好者也是一本很好的参考读物。

图书在版编目(CIP)数据

瑰丽的软性雕塑:全国大学生立体裁剪大赛精品赏析/
张文斌主编. —上海:上海科学技术出版社,2007.8
ISBN 978—7—5323—9002—1

I. 瑰... II. 张... III. 服装量裁—中国
IV. TS941.631

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2007)第 094294 号

瑰丽的软性雕塑

——全国大学生立体裁剪大赛精品赏析

主编 张文斌

上海世纪出版股份有限公司

上海科学技术出版社

出版、发行

(上海钦州南路 71 号 邮政编码 200235)

新华书店上海发行所经销 苏州望电印刷有限公司印刷

开本 787×1092 1/16 印张 6.75 字数 150 000

2007 年 8 月第 1 版 2007 年 8 月第 1 次印刷

印数 1—3 000

ISBN 978—7—5323—9002—1/TS·824

定价:30.00 元

本书如有缺页、错装或坏损等严重质量问题,
请向本社出版科联系调换

前言

立体裁剪是集技术与艺术完美结合的设计制板形式,由于立体裁剪能形象地、快捷地展现服装造型,特别适合设计制作悬垂,褶皱多的高档女装,因而越来越多地被应用于服装产业。随着上海作为国际服装大都市的地位的逐步体现,随着人们着装的高档化、个性化,立体裁剪这种设计制板方式将越来越多地被人们所使用。

“长宁·东华杯”全国大学生立体裁剪大赛是以上海国际服装文化节国际服装论坛暨长宁东华时尚周为平台,由东华大学和全国设计师协会联手举办。立体裁剪大赛不但在中国大陆属于首创,在国际上也是一种新颖的技术+艺术的大赛形式。大赛旨在提高服装设计者对于服装造型的深刻理解、开拓造型设计的广度和深度、提高服装造型的技术能力、追求服装造型的完美性,为参赛者提供展示和交流的平台,为企业界发掘和推荐人才。配合大赛还举办了全国服装院校服装造型结构设计专业课程交流研讨会,参赛服装院校的专业教授与国外服装专家一起交流探讨与国际接轨、适应新的服装发展要求的高等服装教育方向和教育方法,具有深刻的意义。

大赛得到了全国各著名服装院校及服装行业有关组织机构的积极响应,东华大学、清华大学、北京服装学院、浙江理工大学、鲁迅美术学院、大连轻工业大学、青岛大学、南京艺术学院、广州美术学院、浙江理工大学、西安工程科技学院、天津美术学院、邢台职业技术学院、嘉兴学院、上海工程技术大学、郑州轻工业学院等30余所服装院校,累计800余名学生参加比赛,参赛作品不但有一定的创意和艺术感染力,还有一定的技术难度,同时又具有很强的实用性,体现出较高立体裁剪水准,因此立体裁剪大赛必将成为中国服装界的又一个里程碑。

本书收入了首届、第二届和第三届“长宁·东华杯”全国大学生立体裁剪大赛入围决赛阶段的作品,根据作品的造型风格粗略地分成五个风格,分别请有关专家进行评析。本书的第一章、第二章、第三章由东华大学服装学院博士生导师张文斌教授编写;第四章作品由大连轻工业大学服装学院吴国智副教授评析;第五章作品由鲁迅艺术学院服装系主任任绘副教授评析;第六章作品由东华大学服装学院刘咏梅副教授评析;第七章作品由中原工学院服装学院庾武副教授评析;第八章作品由中国美术学院服装系张辛可教授评析;第九章作品由东华大学服装学院博士生导师张文斌教授、张向辉老师评析。

编者

2007年3月

目 录

第一章 全国大学生立体裁剪大赛组织	1
第二章 立体裁剪的发展和现状	7
第一节 立体裁剪的发展及演变	8
第二节 服装构成的教育模式与在服装产业中的应用	11
第三章 服装立体裁剪的艺术手法	12
第一节 造型的形式美	12
第二节 材料的装饰美	16
第三节 服装特殊结构分析	18
第四章 正装类作品赏析	33
第五章 正装偏艺术类作品赏析	41
第六章 简单造型礼服类作品赏析	49
第七章 复杂造型礼服类作品赏析	63
第八章 艺术夸张造型类作品赏析	84
第九章 世界知名品牌设计作品赏析	92

第一章 全国大学生立体裁剪大赛组织

一、全国大学生立体裁剪大赛组织机构、评审专家

1. 全国大学生立体裁剪大赛组织机构

主办单位：上海市人民政府、上海国际服装文化节国际服装论坛组委会

承办单位：国际服装技术基金会（IFFTI）、中国服装设计师协会、东华大学、
上海市长宁区人民政府

协办单位：中华全国工商联纺织服装商会

雅戈尔集团股份有限公司

东丽（中国）投资有限公司

日本 YKK 国际贸易有限公司

日驰尼集团公司

浙江慈溪市浒山天骏服装模型厂服饰用品公司

媒体支持：上海电视台

东方电视台生活时尚频道

中国服饰报

服装时报

中国纺织

上海服饰

上海时装报

2. 全国大学生立体裁剪大赛评审专家

大赛评委由国内外著名服装院校、国际服装技术基金会、中国服装设计师协会、著名品牌服装设计师、服装立体造型设计专家、教授组成，其中先后担任技术操作比赛评委有（排名不分先后）：

东华大学	刘咏梅副教授
东华大学	张道英副教授
东华大学	李兴刚教授
浙江理工大学	祝煜明副教授
鲁迅艺术学院	任绘副教授
大连理工大学	吴国智副教授
北京服装学院	张浩副教授
清华大学美术学院	李迎军副教授
南通工学院	徐茈副教授
扬州职工大学	徐继红副教授

先后担任动态展示比赛的评委有(排名不分先后):

英国伦敦时装学院	Jennifer Bougourd 教授(英)
法国 Esmod 时装学院	熊有雯教授(法)
韩国淑明女子大学	孙喜顺教授(韩)
上海装苑文化服装学院	渡边甲子教授(日)
东华大学	张文斌教授
日本文化服装学院代表	刘薇教授
香港理工大学代表	王朝晖副教授
上海宝鸟集团	叶庆来总经理
东华大学	刘咏梅副教授
东华大学	张道英副教授
浙江理工大学	祝煜明副教授
鲁迅艺术学院	任绘副教授
北京服装学院	张浩副教授
清华大学美术学院	李迎军副教授
大连轻工业大学	吴国智副教授
中原工学院	虞武副教授

二、全国立体裁剪大赛评奖程序和内容、历届参赛院校、得奖院校师生

1. 全国大学生立体裁剪大赛评奖程序和内容

A. 初赛

由各参赛院校和单位推荐学生或有关人员参赛,参赛者须填写报名表,提供参赛作品邮寄至大赛组委会。

作品要求:

设计作品一系列2套或以上;要求设计作品有独特创新的服装整体造型或细部造型设计,体现立体造型的构思、立体构成的奥妙,设计作品可为造型独特的晚装礼服,亦可为创新结构的日装成衣,男、女装不限;作品提交形式为白坯布立体造型试样的写真照片,包含正面、侧面、背面,照片粘贴于27厘米×40厘米的硬卡纸上,硬卡右下方标明作品名称及1:4或1:5缩小比例服装纸样结构图。

B. 入围

由大赛组委会组织专家对参赛作品进行评审,选出30组作品入围。大赛组委会向入围选手寄发入围通知,入围选手选择面料进行服装实样制作。制衣规格为:女装175/84A,男装185/96A,并进行适当的饰品搭配,用以配合、烘托服装的造型风格。

C. 决赛

决赛于上海国际服装文化节期间在上海进行现场比赛。决赛分为现场立裁操作和现场动态展示两部分:

现场立裁操作为命题现场操作比赛,由参赛选手随机抽题,现场操作,选手操作的规范性为主要考核项目之一。评委进行评分,去掉最高分和最低分,平均后得到选手现场立裁操作技术得分。(图1-1~1-2为立裁操作现场)

图 1-1

图 1-2

现场动态展示为选手提交参赛服装的表演展示比赛,在表演展示同时有大屏幕投影其展示作品的纸样,整个比赛过程不但有观赏性还有很强的实际参考价值。评委从造型独创性、造型谐调性、造型技术性、造型完美性、展示效果等5方面进行评分,平均后得到选手现场动态展示得分。(图1-3~1-8为动态展示现场)

图 1-3

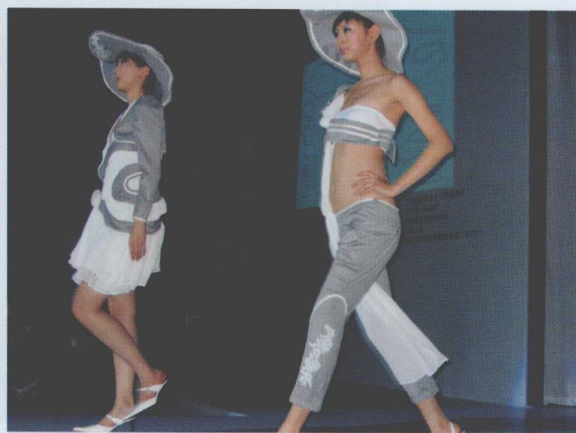

图 1-4

图 1-5

图 1-6

图 1-7

图 1-8

D. 评奖

将选手现场立裁操作与现场动态展示两部分成绩记入总成绩，确定选手决赛名次，由大赛与会嘉宾颁奖。(图 1-9 为颁奖现场)

图 1-9

E. 大赛奖项设置

综合金奖 1 名：奖金 5000 元、奖杯、获奖证书

综合银奖 2 名：奖金 3000 元、奖杯、获奖证书

综合铜奖 2 名：奖金 2000 元、奖杯、获奖证书

创新奖 1~2 名：奖金 2000 元、奖杯、获奖证书

技术奖 1~2 名：奖金 2000 元、奖杯、获奖证书

优秀奖 18 名：立体裁剪专用标准人台一只、获奖证书

入围奖：奖励未获得以上奖项的入围选手。

2. 大赛历届参赛院校

首届“长宁·东华杯”全国大学生立体裁剪大赛参赛院校有：

浙江理工大学、上海工程技术大学、鲁迅美术学院、重庆市四川美术学院、大连大学、嘉兴学院、大连轻工业大学、天津美术学院、西安美术学院、苏州工艺美术职业技术学院、苏州大学艺术学院、邢台职业技术学院、瀚艺服饰、东华大学、东华大学进修生院等。

第二届“长宁·东华杯”全国大学生立体裁剪大赛参赛院校有：

北京服装学院、大连轻工业大学、青岛大学、广西工学院、浙江理工大学、鲁迅美术学院、东华大学、中原工学院、河南科技学院、清华大学美术学院、广州美术学院、东北电力学院、湖南工程学院、常州纺织服装职业技术学院、南京艺术学院、上海工程技术大学、安徽职业技术学校、南通大学纺织服装学院等。

第三届“长宁·东华杯”全国大学生立体裁剪大赛参赛院校有:

安徽职业技术学院、安徽农业大学、湖南师范大学、常州纺织服装职业技术学院、安徽工程科技学院、大连轻工业大学、四川大学、四川美术学院、华南农业大学艺术学院、上海工程技术大学、上海工艺职业学院、东北电力大学艺术学院、东华大学等。

3. 历届获奖院校师生

首届“长宁·东华杯”全国大学生立体裁剪服装大赛获奖院校师生:

综合金奖	王春兰 (东华大学进修生院)
综合银奖	顾美玲 (苏州工艺美术职业技术学院)
	宋俊华 (东华大学)
创新金奖	张馨月 (鲁迅美术学院)
创新银奖	虎迎迎 (东华大学进修生院)
	向贤贤 (东华大学)
	师美红 (浙江理工大学)
技术金奖	严玉 (重庆市四川美术学院)
技术银奖	贺瑛 (瀚艺服饰)
	谢长和 (东华大学进修生院)

第二届“长宁·东华杯”全国大学生立体裁剪大赛获奖院校师生:

综合金奖	郑志鸿 (东华大学)	获奖作品: 雪茄
综合银奖	张颖、李晨 (清华大学美术学院)	获奖作品: M
	刁金 (鲁迅美术学院)	获奖作品: 花韵
综合铜奖	陈清雁 (广州美术学院)	获奖作品: ZIP 出时尚
	乐智妍、姜乐珈 (东华大学)	获奖作品: 波漾
创新奖	巴桂玲、余巧霞 (东华大学)	获奖作品: 龙门若梦
技术奖	邱建伟 (安徽职业技术学院)	获奖作品: 绿鸢

第三届“长宁·东华杯”全国大学生立体裁剪大赛获奖院校师生:

综合金奖	祁兆伟 (常州纺织服装职业技术学院)	获奖作品: 绿琳
综合银奖	巴桂玲 (东华大学)	获奖作品: 2008
	邵丹 (大连轻工业大学)	获奖作品: 走进中东
综合铜奖	曹琼 (浙江纺织服装职业技术学院)	获奖作品: 简约
	于小利、姚娟 (东华大学)	获奖作品: 第七感
创新奖	李岩 (大连轻工业大学)	获奖作品: 无疆
	谢婷婷、刘平 (湖南师范大学)	获奖作品: 鬼娃新娘
技术奖	蔡贺 (东华大学)	获奖作品: 夜宴
	李淑珍 (安徽职业技术学院)	获奖作品: 硕

第二章 立体裁剪的发展和现状

所谓设计是任意的、随心所欲的、有创造性的思维活动和为之实现的生产过程,是一种集时间、空间、速度、时尚等因素的感觉反应。设计是时代的物质与精神的镜子,反映着时尚的特征,但又不是时尚特征的重复,而是独创的蓝图,灵感—构想—实现是设计完成的整体途径,灵感是感觉的冲动,构想是灵感的具体化,是设计的动力,实现是设计经历艺术和技术实践并最终完成的过程。现代社会的设计,尤其是实用设计,它的经济价值使设计的本身就是“生产”。故有人认为制造业+商业+科技+艺术=设计,其中时装结构设计是具体体现“生产”过程的设计活动中技术+艺术的实践。

具体来说服装设计由款式造型设计、结构设计、工艺设计三部分组成。其中服装结构设计(又称纸样设计)作为服装工程的重要组成,既是款式造型设计的延伸和发展,又是工艺设计的准备和基础。其一方面将造型设计所确定的服装轮廓造型和细部造型进行三维到二维的客观转换,诠释其中包含的艺术含义,解析其中的数学规律,最终将其分解成平面的图形或衣片,使服装各个细部与整体协调,同时根据客观效果修正造型设计图的不合理部分,改正费工费料的不合理结构,即优化结构,使服装造型更趋完美,这更是一种对初始设计的修正和补充;另一方面,结构设计又为缝制加工提供了成套的规格齐全、结构合理的系列样板,有利于高产优质地制作出能充分体现设计风格的服装制品。因此,服装结构设计在整个服装制作中起着承上启下的作用,是服装设计整个过程中实践性最强、技术含量最高、科学与艺术结合最紧密的阶段。

服装结构设计的技术手法基本分两大类,一类为立体裁剪技术;另一类为平面裁剪技术。这两类技术手法是构成服装设计、技术人员技术素质的两个方面,在工作中是交替使用、缺一不可的技术方法。其中立体裁剪的操作过程是先将布料或纸张覆盖于人体模型或人体上,通过分割、折叠、抽缩、拉展等技术方法制成预先设计好的造型,再按照服装结构线(侧缝、开刀线、肩缝、袖窿缝、袖缝等)的形状将布料或纸张剪切,最后将剪切后的布料或纸张展平,放在纸样用纸上制成正式的服装纸样。这一过程既是按服装设计稿具体剪切纸样的技术过程,又包含了从美学观点具体观察、构思服装结构的设计过程。立体裁剪的适用范围有:①服装造型为不规则褶皱、垂褶、波浪等形式,极富立体感,无法或很难将造型展平为平面结构图形;②服装廓体造型为夸张型,由于形体的大小、形状夸张,很难通过三维到二维的转换形成平面结构图形;③服装使用轻薄、柔软、固定性能差,但悬垂性能良好的材料,在裁剪、剪切时具体部位不能固定,难以操作;④服装的整体或局部需在正式缝制前就能显示出立体效果,以便修正和斟酌造型效果。

第一节 立体裁剪的发展及演变

立体裁剪既是一种古典的又是一种现代的裁剪方法,古典的含义是在人类尚未掌握用数学计算的方法作平面制图时,就将兽皮、植物叶、皮类披在人体上加以简易剪切制成服装,这便是原始的立体裁剪。这种原始的立体裁剪随着服装材料的丰富而逐渐演变、丰富起来。

当人们发现了麻、棉纤维可用作服装材料时,在欧洲、中东开始出现了披挂缠绕式服装,即用一块形似围巾的很长的布料,将身体前缠后绕起来,出现一个有不规则褶皱、波浪与垂褶等造型的着装形象。其最后形成的整体着装形象,与固定缠绕效果的金属饰件直接有关。这种服装自形成以来,延续时间很长。自古埃及开始,经由位于底格里斯河与幼发拉底河间的苏美尔,直至古希腊、古罗马时代,始终保持着基本形,今日印度的莎丽仍属于这种披挂缠绕式服装。此种服装缠裹的程序不一样,有的造型很简单,用料少;有的则较为复杂,在复杂的缠绕之中,体现了一定的艺术性,成形后造型很优美。从当时的史料图片来看(图 2-1~2-3),在古代,这种需要用立体裁剪方式制作的服装式样已经初步定型,有了一套有规律的缠绕程序和模式。

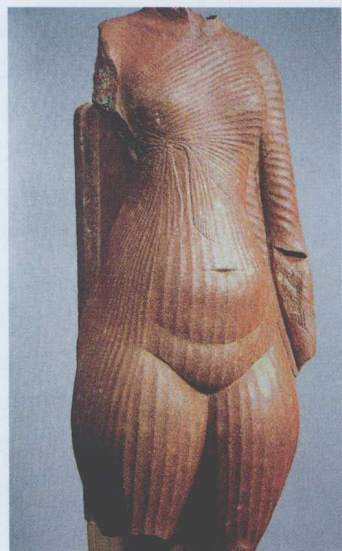

图 2-1

图 2-2

图 2-3

根据苏格拉底等人的“美善合一”的哲学思想,古希腊、古罗马的服装较讲究比例、匀称、平衡、和谐等整体效果。古希腊和古罗马的服装大多属于披挂缠绕服装类。希腊人的特色服装,被称为“基同”,基同服装的基本特点是潇洒、飘逸,腰部衣身系扎而形成无数条竖直的线条。这些线条的凹凸感觉增加了服装的立体效果,使希腊服装外形常显示出雕塑感。公元前6~7世纪的希腊,曾经流行过一种围裹式长衣——披身长外衣,即将长布料的一端先由左肩下来,拖至左侧腰间,再向左肩提起,从背后朝右侧绕过右手臂拉向身前,然后向上第二次提到左肩上。罗马艺术品中较多的雕像,他们都穿着围裹式长衣。衣长至踝骨上或直至拖地,甚至连头部上端都一同围裹起来。罗马人的披挂缠绕式长衣亦是罗马文明的象征。该服装的突出特征是长衣成半圆形,有着弯曲的底沿,周边略宽。布料首先从左脚踝上方开始,直边朝向人体中线,再提向左肩,转由右臂,通向前襟,再次覆盖左肩,最后绕过后背垂吊于脚踝。古罗马妇女身穿此类长衣,服装的立体褶皱使整体着装形象俏丽、典雅,显出强烈的雕塑感(图2-4~2-5)。

图2-4

图2-5

至中世纪,基督教强调人性的解放,直接影响到在美学上确立以人为主体的、宇宙空间为客体的对立关系的立体空间意识。这种意识决定了欧洲人在服装造型上视服装为自我躯体对空间的占据,在服装上必须表现为三维立体造型。

至近代,欧洲的巴洛克风格、罗可可风格服装继承并发展了古罗马、古希腊时代服装的立体造型风格,较多的采用贴体型、垂褶、褶皱、披挂等造型形式。从15世纪哥特时期耸胸、卡腰、蓬松裙身的立体型服装的产生,至18世纪洛可可服装风格的确立,强调三围差别、注重立体效果的立体型服装就此兴起。在结构构成方法上较多的采用立体的构成方法,其服装风格合体、夸张、有线条感、有雕塑感。因此近代服装对立体裁剪的继承和发展主要在欧洲(具体为法、英、意等国)。

历史兴衰直至今日,虽然服装整体风格不再过分强调这种形体的夸张,但婚纱、礼服仍然承袭着这种造型设计的思维。这种立体型服装的产生促进了立体裁剪技术的发展,而现代立体裁剪便是中世纪开始的立体裁剪技术的积聚和发展(图2-6~2-7)。

图 2-6

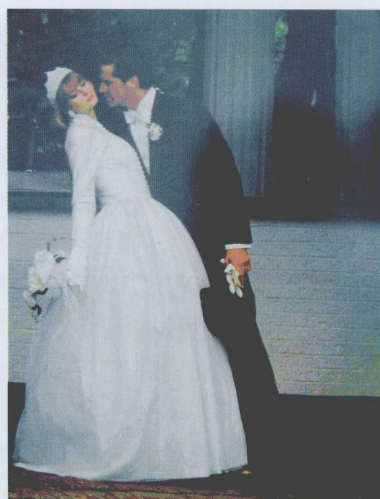

图 2-7

在东方，特别是东亚，由于受儒教、道家“禁欲律行”哲学思想的支配，其服饰文化更多的表现为含蓄。由于东方宇宙观强调“天人合一”，在艺术表达上追求意象，因而在服装造型上表现为一种抽象空间形式，象征性地表达了人与空间的协调同一关系（图2-8~2-9）。自中国周朝的章服至近代的旗袍、长衫，日本的和服以及韩国、越南、蒙古等国的民族服装，基本上都是以平面结构的衣片构成平面形态的服装，并适应立体形态的人体，达到三维空间的效果，因而在服装结构上偏向于平面裁剪技术，但不排斥在构成中两者的交替使用。时至今日，世界服饰文化通过碰撞、互补、交融，得到迅速的发展，西洋服装代表了近代服装科技发展的方向，并已成为全球日常服装的流行主体，因此，立体裁剪和平面裁剪同样成为世界范围的服装构成技术，在东方在中国立裁理论和技术将得到继承和发展。

图 2-8

图 2-9

第二节 服装构成的教育模式与在服装产业中的应用

关于服装构成的教育模式,各地、各学院都存在相当的差异,就目前国内外服装构成的教育大致有以下几种模式:

(1) 早期、中期教学以立体的裁剪为主,后期教学以立体的裁剪和平面裁剪并重。在2~4年制的服装教育中,服装构成的教学是在第一至第六学期(二年制是第一至第三学期)全部授课立体的裁剪,第七至第八学期开始引入平面裁剪及教授工业纸型构成方法。

(2) 早期教学以立体的裁剪为主(或以平面裁剪为主),中、后期教学以立体的裁剪与平面裁剪并重。

(3) 早、中期教学都以平面裁剪为主,后期引入立体的裁剪。整体上以平面裁剪为主,立体的裁剪为辅。

在西方发达国家更多倾向于第一种模式,发展中国家则较多的采用第三种模式,但亦开始向第二种模式推进。东华大学服装专业已采用第二种模式进行教学的结构优化。

立体的裁剪在服装设计、生产上的作用经历了主宰—并举—次要—并举的过程,尤其是在中国这样一个历史上立体的裁剪没有起过重要作用、过去服装产业又不很发达的国家,更是如此。但进入上世纪80年代,中国已成为服装产业上的世界大国,外资企业及相当部分的中外合资企业都使用立裁或强调立裁的技术成分,极大地促进了中国服装产业的技术更新。长此以往,中国成为服装产业强国的日子则不远了。

第三章 服装立体裁剪的艺术手法

艺术的形式美，它虽然体现着作者构思巧妙的内在美，但其还须依靠相应的技术技巧才能充分表达出来。其技巧包括表现技法、材料性能、工艺特性三方面。技巧美是艺术形式的一种表现形式，特别是现代艺术，由于科学、工业的发达，技巧从具象的技术形式发展到运用抽象的虚拟形式。由此而产生的技巧美便是多层面的，服装立体裁剪运用的技巧亦从常规的褶皱、垂褶、折裥、省道、波浪等形式，发展移植运用艺术设计中平面构成、立体构成中的若干技巧。

第一节 造型的形式美

一、量块美

量块，是一种有分量的形象，它有重量感，不同于点和线的感觉。点和线给人感到轻巧，量块则有稳重、沉着感。量块的另一个特点，它是独立占据空间的。点线对空间的影响很小，给人的感觉总是没有独立性的。所谓的“分量”和“气魄”，往往是由于占据空间的独立感所形成的。

量块在构成的性质上有：均等、静重、脆弱、柔软、硬直、挺拔、锐利、钝拙……等艺术处理。量块的叠置、倾斜、矗立、纵横……产生一种力量的威严感。

从造型的发展上看，量块造型是以几何形态为主，线材造型是以自然形态为主，现代设计是以几何形态作为造型的基础，纵然涉及到自然形态，也是将自然形态转化为几何形态，图3-1~3-3是体现量块美的服装造型。

图3-1