

女礼服立体 裁剪

葛英颖 主编 张家芯 陈佳 王式竹 副主编
东华大学出版社

NÜLIFU LITI CAIJIAN

全国服装工程专业（技术类）精品图书
纺织服装高等教育「十二五」部委级规划教材

●女礼服立体 裁剪

葛英颖 主编 张家芯 陈佳 王式竹 副主编
东华大学出版社·上海

全国服装工程专业（技术类）精品图书
纺织服装高等教育「十二五」部委级规划教材

内 容 提 要

本书主要讲解如何运用立体的裁剪技术进行女礼服设计与制作的方法的设计与制作的方法。内容包括礼服概述,礼服立体裁剪基础,礼服造型中的省道与分割线,礼服立体塑形艺术手法,以及昼礼服、晚礼服、婚礼服和创意礼服的立体造型实例与分析等。编写中采取了由部位到整体、由原理到应用、由设计到创意的原则,旨在引导学习者运用立体的观念来解读礼服造型、结构变化及其与人体之间的关系。

图书在版编目(CIP)数据

女礼服立体裁剪 / 葛英颖主编. —上海: 东华大学出版社, 2015. 7

ISBN 978-7-5669-0776-9

I. ①女… II. ①葛… III. ①女服—立体裁剪—中等专业学校—教材 IV. ①TS941.717

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2015)第 085814 号

责任编辑: 张 煜

封面设计: 潘志远

女礼服立体裁剪

葛英颖 主编

张家芯 陈 佳 王式竹 副主编

出 版: 东华大学出版社(地址: 上海市延安西路 1882 号)

邮 政 编 码: 200051 电 话: (021) 62193056

出版社网址: <http://www.dhupress.net>

天猫旗舰店: <http://dhdx.tmall.com>

发 行: 新华书店上海发行所发行

印 刷: 苏州望电印刷有限公司

开 本: 787 mm × 1092 mm 1/16

印 张: 17.75

字 数: 445 千字

版 次: 2015 年 7 月第 1 版

印 次: 2015 年 7 月第 1 次印刷

书 号: ISBN 978-7-5669-0776-9/TS·603

定 价: 48.50 元

随着人们生活水平的提高和社会文化的发展,礼服作为重要社交场合穿着的服装,在我国都市女性中悄然兴起。着礼服参加庆典、宴会,既表现了对他人的尊重,也是自身素养、格调和审美趣味的集中体现。

服装立体裁剪技术也称服装结构立体构成,是设计和制作女性礼服的重要技术方法之一。在20世纪80年代,我国部分高校将其作为一门课程从国外引入到教学中。近三十年来,立体裁剪从引进、融合到应用、推广,现已成为我国服装行业技术与教学体系中重要的组成部分,并成为高等院校服装专业的核心课程。由于立体裁剪是采用立体造型分析的方法来确定服装衣片的结构形状,以个性化的美学观点审视、构思服装结构的设计过程,具有其他服装裁剪方法工艺手法所无法比拟的优势,因而适应了当代女性礼服所呈现的个性化、时尚化的发展趋势,从根本上解决了单一的平面裁剪技术难以解决的技术问题尤其适用于服装造型极富立体感,很难将其展开为平面版型的礼服。

本教材吸取当今国内外服装立体造型理论与实践中的有益经验。首先,从礼服立体裁剪基础,礼服造型中的省道与分割线,以及礼服立体塑形艺术手法进行系统的讲解;其次,将礼服按类别分成昼礼服、晚礼服、婚礼服和创意礼服几个部分,从女性礼服创新设计的角度对礼服的审美及其立体造型方法进行详细的分析和案例讲解,既拓展了立体裁剪的应用领域,又启发和提升了学生的艺术鉴赏能力和创新能力,实现了立体与平面、艺术与技术的真正结合。

本教材第一章由张家芯、葛英颖编写,第二章由葛英颖、王芳、孟小愉编写,第三章由张家芯、葛英颖编写,第四章由葛英颖编写,第五章由陈佳、葛英颖编写,第六章由王式竹编写,第七章由马艳红编写,第八章由葛英颖、王芳、孟小愉编写。全书由葛英颖任主编,并负责统稿,张家芯、

陈佳、王式竹任副主编。学生作品由吉林动画学院服装专业学生提供。

本教材经多次修改、易稿,结合多年的教学 and 实践经验编写而成,力求为读者提供全面和有效的指导。但由于编写时间和制作条件的限制,教材中难免存在不妥之处,敬请同行、专家们给予批评指正。

作者

2015 年 3 月

第一章 女礼服概述	001
第一节 女礼服的发展源流及设计风格	002
一、女礼服的发展源流	002
二、女礼服设计现状及分析	008
第二节 女礼服的创新设计	009
一、风格的定位	009
二、色彩的多元化	014
三、面料的创新设计	018
四、配饰的点睛设计	020
第二章 礼服立体裁剪基础	022
第一节 礼服的材料与选配	023
一、常用礼服面料的分类与选择	023
二、创意展示类礼服面料的分类与选择	029
三、礼服的辅料选择	034
四、礼服配饰的选用	038
第二节 礼服用人台与面料整理	041
一、人台的准备与补正	041
二、面料的准备与整理	048
第三章 礼服造型中的省道与分割线	051
第一节 礼服中的省道与分割线	052
一、省道在礼服中的应用	052
二、分割线在礼服中的应用	076

第二节 无腰缝线式礼服的造型实例与分析	104
一、服装造型变化在面料、色彩和款式三个方面的体现	104
二、无腰缝线式礼服的造型与分析	106
第四章 礼服立体塑形艺术手法	125
第一节 立体构成艺术在立体的裁剪中的表现	126
一、抽褶法	126
二、堆积法	127
三、缠绕法	128
四、编结法	129
五、悬垂波浪法	130
六、填充法	131
七、折叠法	132
八、绣缀法	133
第二节 立体的裁剪面料的造型设计与应用	135
一、压褶法	135
二、贴布法	136
三、抽缀法	138
四、立体造花法	143
五、印染法	144
六、镶缀法	145
七、热烫法	145
八、拼接法	146
九、编织法	146
十、透叠法	147
十一、抽纱法	147
十二、破坏法	148
第五章 昼礼服立体的裁剪	149
第一节 贴身型礼服立体的裁剪	150
一、款式分析	150
二、材料准备	150
三、制作步骤	151

第二节 公主型礼服立体裁剪	161
一、款式分析	161
二、材料准备	162
三、制作步骤	163
第三节 花苞型礼服立体裁剪	175
一、款式分析	175
二、材料准备	176
三、制作步骤	177
第四节 旗袍礼服立体裁剪	191
一、款式分析	191
二、材料准备	191
三、制作步骤	192
 第六章 晚礼服立体裁剪	204
第一节 斜裁型晚礼服的立体裁剪	205
一、款式分析	205
二、材料准备	205
三、制作步骤	206
第二节 单肩型晚礼服的立体裁剪	211
一、款式分析	211
二、材料准备	211
三、制作步骤	212
第三节 抹胸型短款晚礼服的立体裁剪	217
一、款式分析	217
二、材料准备	218
三、制作步骤	218
 第七章 婚礼服立体裁剪	223
第一节 圆台型婚礼服立体造型	224
一、款式分析	224
二、材料准备	224
三、制作步骤	225
第二节 鱼尾型婚礼服立体造型	234
一、款式分析	234

二、材料准备	235
三、制作步骤	236
第三节 蓬裙型婚礼服立体造型	241
一、款式分析	241
二、材料准备	241
三、制作步骤	242
第八章 创意礼服立体裁剪	251
第一节 创意礼服设计原理	252
一、创意礼服款式造型设计	252
二、创意礼服面料的再设计	254
三、创意礼服色彩与装饰设计	257
第二节 创意礼服立体裁剪实例	264
一、以造型为主题的创意礼服立体裁剪	264
二、以装饰为主题的创意礼服立体裁剪	268
三、非服用材料的创意礼服立体裁剪	270
四、学生作品欣赏	272

第一章

女礼服概述

第一节 女礼服的发展源流及设计风格

一、女礼服的发展源流

（一）礼服的概念演化

礼服，根据《辞海》中的比较公认的定义是“在某些重大场合上参与者所穿着的庄重而且正式的服装”，如图1-1-1所示文艺复兴时期礼服。

礼服在分类上并没有权威资料予以严格的界定，如：根据穿着场合隆重与否，分为正式、非正式、略正式；根据穿着者职业性质区分，分为军礼服和各种职业装等；根据穿着时间又可分为昼礼服、晚礼服等，这是目前比较原则的区分，而从属于这种区分之下的更小分支又有如酒会礼服和婚礼服等，如图1-1-2所示 Alexander McQueen 作品。这种分类依然属于民间的分类方式，并没有准确严格的定位标准。

图 1-1-1

图 1-1-2

从大量史料研究和现实分析，男性礼服更加历史久远，分类广阔，款式繁多，如图1-1-3所示为文艺复兴时期男礼服。而女性礼服由于种种历史原因并未得到应有的重视和发展。但是女性礼服的设计风格及造型、面料、色彩、配饰等等和男性礼服是截然不同的，这也更加突出了女性礼服的属性和职能更需要紧紧结合女性的特点进行继承和创新。

（二）礼服的发展历史

礼服在设计中包含了身份、地位、品味、教养等许多无形语言。从历史上看，不同

(1)

(2)

图 1-1-3

的语言有着不同的积淀。随着时代不同,文化也随之进行变更,语言也要相应进行变更。唐宋之际的八大家们存有“古文”“今文”之争,可见语言变化之激烈。同样服装语言也必然要进行变更——这也是服饰文化历史发展的必然结果。而每一项这样的变更也是一个新时代对于旧时代的革新。因此服饰文化是以人文、政治、经济、历史、文化发展为依据进行的发展。

1. 古代礼服初探

中国最早的“礼服”可以追溯至夏商时期,那时期的冠服制度已初步建立,相对于原始社会的“茹毛饮血,草衣兽皮”无疑是巨大进步,如图 1-1-4 所示的夏商周人形陶俑。但限于文献记载的阙如,我们对当时的礼服知之不多。但可以确定的是,在春秋战国之际,儒家学者编纂的《三礼》——周礼、仪礼、礼记,便已经把服饰纳入了庞大繁杂的礼治体系中了。如“缁衣”、“王制”、“玉藻”、“丧服篇”都有大量论述。《三礼》首先着重强调的是服饰规范的重要性。比如《冠义》说:“……冠者,礼之始也……”《王制》中:“六礼之首是冠……八政之二是衣服……”甚至衣服制度由国家来定,违反的要受处罚:“……天子五年一巡守,同律礼乐制度衣服,正之……革制度衣服者,为畔……”

《三礼》重点强调服饰的等级观。如“玉藻篇”说:“君衣狐白裘,锦衣以裼之。士不衣狐白。君子狐青裘豹袖,玄绀衣以裼之……锦衣狐裘,诸侯之服也……”“古之君子必佩玉。”“……为人子者,父母存,冠衣不纯素。孤子当室,冠衣不纯彩。”除此以外,《三礼》对于不同场合服饰的变易、尺寸、颜色、佩饰、穿衣服的程序,都有着极其繁杂的论述。对服饰颜色随季节变迁及当时四方之民乃至夷狄的穿衣民俗也有论述(图 1-1-5),是一部中国先秦时代服饰的百科全书。

图 1-1-4

图 1-1-5

书中详细论述了从冠到服的礼服款式风格，玄端、褙冕、皮弁的式样，祛、衽、袂的部位尺寸，最重要的核心思想是等级，因此从考古、文献、图卷中勾勒出的先秦礼服，无论男女，都会一眼看出等级森严的身份。也就是从“周礼”等级确立开始，中国数千年古代社会直到近代社会的礼服设计，虽然有了不断的发展创新，但是就等级来说却不能越“雷池一步”了。

2. 秦汉之后的礼服发展

秦汉之后的历代宫廷官府乃至民间的各式礼服，具体的描述要在历朝史书上记载的《舆服志》中进行研究，那里详细记载着朝廷官场的礼仪服制。其中皇室、帝王、皇后、嫔妃、公主、皇子的冕服以及文武百官的冠服均是历史上的各式礼服。

这些礼服的款式、面料、尺寸、服饰等等的设计，虽然有过赵武灵王胡服骑射、五胡十六国以来隋唐胡服装、满族服装、蒙古服装等多个少数民族服饰特色的掺杂，但是总体上还是继承着上古儒家经典“三礼”文化的传统，如图 1-1-6 所示。

(1)

(2)

图 1-1-6

3. 近代的女礼服设计

到了中华民国时期，民国政府元年就颁布了《服制》，规定正式场合男子以燕尾服（大礼服）、西服（小礼服）和长袍马褂为礼服，因受西风东渐的影响，西式服饰和西方礼仪正式步入中国人的生活。但是这都是刻意模仿或者刻板继承的产物，属于服装史上非常混乱的阶段。如图 1-1-7 民国时期礼服。

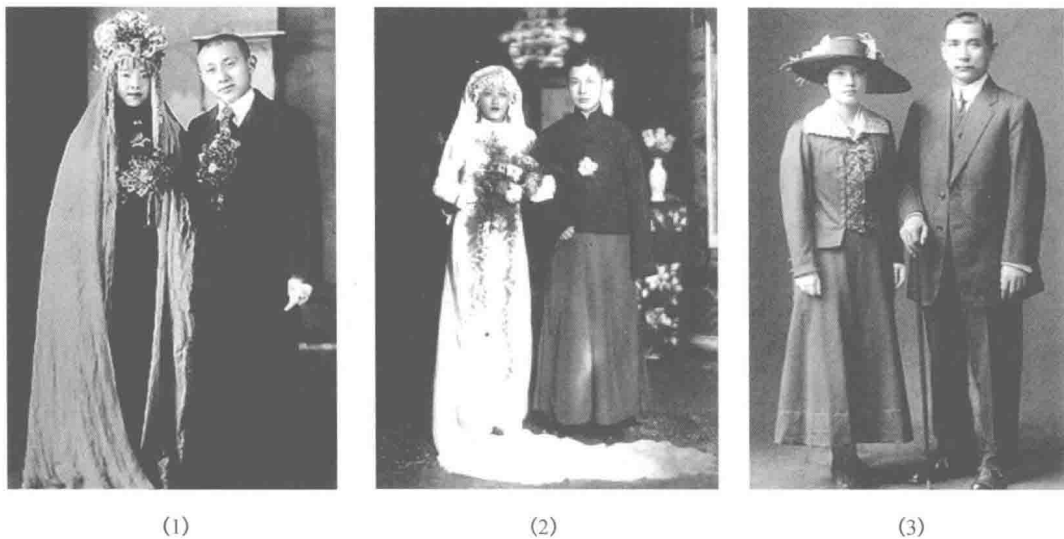

图 1-1-7

之后以推翻两千年帝王专制为己任，建立三民主义的中华民国“国父”孙中山先生设计的中西合璧服装出现了，它就是男性的礼服——中山装（图 1-1-8，1917 年孙中山、宋庆龄合影）。女性礼服则定位为旗袍，那是中华民国政府 1929 年确定的国家礼服，这是属于近代以来国家确认的第一件女性专有的礼服（图 1-1-9，宋美龄旗袍装）。

图 1-1-8

图 1-1-9

旗袍的设计背景是在 20 世纪上半叶,民国初建清朝覆灭不久的这个特殊的历史时期,由民国服装设计师参考满族女性传统旗袍和西洋文化基础上设计的一种时装,这种时装在上海一出世就获得极大成功,被称为“海派旗袍”“黄金时代文明新装”,如图 1-1-10 为身着“海派旗袍”的阮玲玉,图 1-1-11 为服装品牌“鸿翔”在上海百乐门舞厅举办时装表演会。当年很多上海滩时装杂志封面登载着身穿旗袍的美女,甚至流行海外,如图 1-1-12。民国的旗袍吸纳了西式服装简洁的特点,衣身由长及足面缩短至小腿,腰部由直筒改为收腰式,袖子由宽大改成合体式。上世纪 30 年代末出现了富有中国特色的改良式旗袍,采用西式的裁剪结构,突出女性人体曲线特征,在门襟、领子、袖子、开衩等处进行多种款式变化,从而衬托出端庄、典雅、沉静、含蓄的东方女性美。因此,旗袍被认为是一种东西方文化糅合的杰作,对中国女性服饰文化具有象征意义。

图 1-1-10

图 1-1-11

(1)

(2)

图 1-1-12

总之,此时的礼服设计抛弃的是传统专制等级和男尊女卑的文化糟粕,开始向民主、开明、平等的现代社会文化过渡发展。虽然那时的中国历史远远达不到民主、开明、平等,但是在当时封建社会刚刚结束,礼教残余依然浓厚的时代,女性服装设计外露曲线的大尺度创新,无疑是女性对美的一种诉求抑或是渴求。

因此,可以说民国以来礼服设计最大的创新在于,服装语言顺应文化传承的发展,抛弃了过去的封闭、保守和等级等旧观念,向开放、融合、平等新观念进步。

4. 建国以后的女礼服设计

建国以后,一度社交礼服的概念日渐淡薄,即使在婚丧嫁娶等场合人们穿得也相当简单。全民的服装以蓝色、绿色、灰色充斥着社会生活,甚至这种服装区分不出性别,更不要说什么职业、地位,至于个人审美要求更是不能想象。这也是当时特殊时期、特殊文化导致的特殊形式。

直到改革开放,礼服的概念才重新回到中国人的日常生活中。随着人们精神需求的高涨和社交机会的增多,人们开始频繁出入于各种酒会、商务会餐、PARTY、婚礼,音乐会和歌剧也成为人们享受生活的一种方式。而相应的,对于出席这些场所的适宜服装——“礼服”的着装规则,也越来越受到人们的重视。因此也就形成了当代中国女礼服的重要市场和研究领域。如图1-1-13 NE·TIGER 2012、图1-1-14 NE·TIGER 2013、图1-1-15 NE·TIGER 2014 高级定制华服。

图 1-1-13

图 1-1-14

综上所述,因为历史文化的不断传承,必然具有了各个时期不同风格礼服的创新。也许史书上没有记载当年的服装设计师们的创新风格和思路,但是一定清晰证明了历史(政治、经济、文化、思想,以文化作为最终载体)发展的必然,带来了这样的设计创新,也是服装语言的流变和创新。

(1)

(2)

图 1-1-15

二、女礼服设计现状及分析

从经济学的角度来讲，一个商品的价值高低主要看它的附加值的高低，是指除了商品本身自然属性，还要看附加在商品上面的技术、工艺、设计、品牌、文化方面的价值。就服装而言，除了满足人们蔽体御寒的属性，它的价值主要体现在设计、工艺、面料、款式、色彩等方面。这些方面的综合作用产生出特殊服装语言表达，特殊服装语言表达必然会引起人类心理的相应反映，才有相应的价值产生，价值的不断积累升华进而形成一个“不朽”的品牌。

中国礼服设计方面虽然还存在着与国际相比的较大差距，但是也涌现出一批优秀服装品牌和优秀服装设计师，如郭培、张肇达、兰玉、Vera Wang、NE-TIGER等。如图1-1-16 兰玉礼服定制、图1-1-17 为 Vera Wang 单肩婚纱、图1-1-18 为 NE-TIGER 华服设计。

这些服装设计师取得的成就，已经立足于中国走向了世界，充分体现了中国女性礼服设计方面取得的创新成果。这些成功经验

(1)

(2)

图 1-1-16