

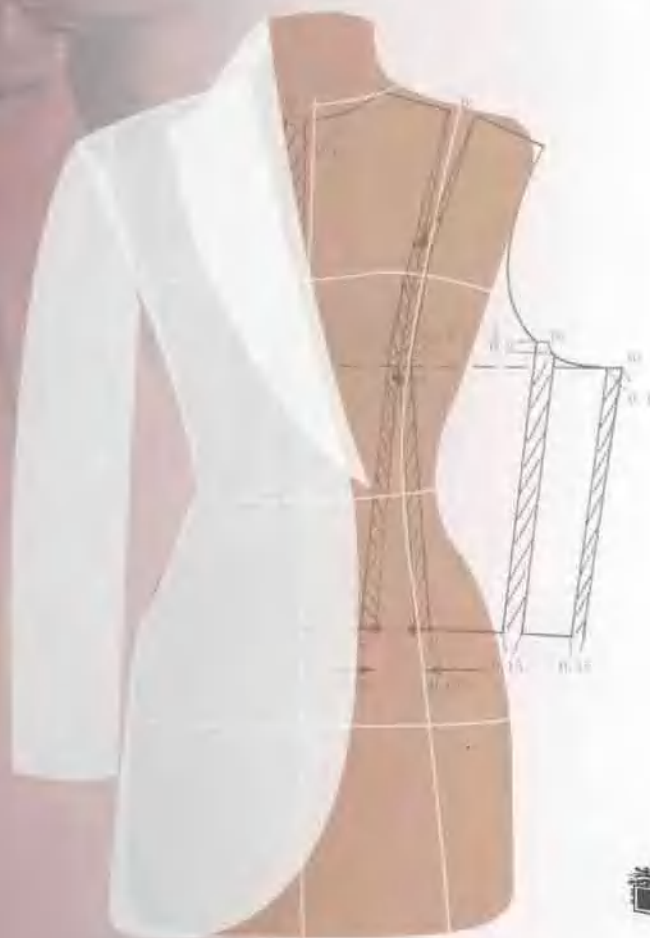
普通高等教育“十一五”国家级规划教材

— 服装设计专业系列教材 —

立体裁剪

(第二版)

李 薇 著

高等教育出版社
Higher Education Press

普通高等教育“十一五”国家级规划教材
服装设计专业系列教材

立 体 裁 剪

(第二版)

李薇 著

高等教育出版社

内容简介

本书为普通高等教育“十一五”国家级规划教材服装设计专业系列教材之一。

本书以服装立体造型设计的理论依据为出发点,深入研究服装立体造型设计的内在规律和方法,注重服装立体裁剪专业知识的系统性和科学性。全书共分五章,内容包括:服装立体裁剪的概念,服装立体裁剪的初级知识,服装立体裁剪的中级知识,服装立体造型设计的实例赏析等。

本书注重理论与实践相结合,观点明晰,图丰文简,既具有服装造型的理论深度,又深入浅出、通俗易懂,书中大量的操作图示,具有较强的实用价值。

本书是高等院校服装设计专业教材,也可作为中等职业学校服装专业学生选修或教师参考,对于服装设计从业人员与广大服装设计爱好者,也是一本很有价值的参考书。

图书在版编目(CIP)数据

立体裁剪 / 李薇著. —2 版. —北京: 高等教育出版社, 2007.12

ISBN 978-7-04-021170-2

I. 立… II. 李… III. 服装量裁—高等学校—教材 IV. TS941.631

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2007)第 154281 号

策划编辑 王雨平 责任编辑 王雨平 封面设计 张志奇 责任绘图 朱 静
版式设计 王艳红 责任校对 杨雪莲 责任印制 韩 刚

出版发行 高等教育出版社
社 址 北京市西城区德外大街 4 号
邮政编码 100011
总 机 010-58581000

购书热线 010-58581118
免费咨询 800-810-0598
网 址 <http://www.hep.edu.cn>
<http://www.hep.com.cn>
网上订购 <http://www.landraco.com>
<http://www.landraco.com.cn>
畅想教育 <http://www.widedu.com>

经 销 蓝色畅想图书发行有限公司
印 刷 北京民族印刷厂

版 次 1993 年 11 月第 1 版
2007 年 12 月第 2 版
印 次 2007 年 12 月第 1 次印刷
定 价 32.20 元

开 本 787 × 1092 1/16
印 张 17.5
字 数 420 000

本书如有缺页、倒页、脱页等质量问题,请到所购图书销售部门联系调换。

版权所有 侵权必究

物料号 21170-00

郑重声明

高等教育出版社依法对本书享有专有出版权。任何未经许可的复制、销售行为均违反《中华人民共和国著作权法》，其行为人将承担相应的民事责任和行政责任，构成犯罪的，将被依法追究刑事责任。为了维护市场秩序，保护读者的合法权益，避免读者误用盗版书造成不良后果，我社将配合行政执法部门和司法机关对违法犯罪的单位和个人给予严厉打击。社会各界人士如发现上述侵权行为，希望及时举报，本社将奖励举报有功人员。

反盗版举报电话：(010)58581897/58581896/58581879

传 真：(010)82086060

E-mail: dd@hep.com.cn

通信地址：北京市西城区德外大街4号

高等教育出版社打击盗版办公室

邮 编：100011

购书请拨打电话：(010)58581118

前言

立体裁剪是服装三维造型中的基础性的研究课题,是教育的一个专门领域。

在中国,二维平面的服装将注意力放在图案和纹样上,最大程度上简化了服装裁剪的内容。所谓“裁剪”就只是直线条的“裁”衣片和“缝”合而已。直到20世纪初兴起的“西学东渐”之风,才逐渐有了从西洋服装中借鉴过来的、使服装更加合体的收省、打褶等裁剪工艺技术。但这种结构设计手段仍然是平面裁剪的方式。

在裁剪方式上,日本率先引入西方立体裁剪的理念,使东方服装造型开始走上了西方现代化的道路。1981年,中央工艺美术学院邀请了日本立体裁剪专家石藏先生在中国举办立体裁剪培训班,可以说这是我国服装业立体裁剪技术的启蒙教学。1987年之后,学院又陆续邀请了美国芝加哥艺术学院的包曼、莉亚特、日本文化学院佐佐木助江,以及佐藤典子等专家来学院讲学,使我有幸为她们做助教,聆听了她们的教导,并开始从事设计及立体裁剪的教学工作。2001年有幸获得清华大学985骨干人才支持奖学金,赴法国巴黎高级时装公会学校学习高级女装及立体裁剪。经过不同阶段、不同国家教学体系、方法的学习,我体会到:美国的立体裁剪课程是一次服装的综合造型训练。在服装立体裁剪的动手过程中,体验服装的各种形态是如何产生的。运用不同方法去尝试开发服装造型在脑海中的无限可能性,是一个充满创意性质的课程。课程的重点是培养学生开放和活跃的思维。

日本的立体裁剪课程是知识结构系统、规范严谨的专业训练,着力培养学生良好的学习态度,训练严格规范的立体造型方法。

法国的立体裁剪课程,综合了美国、日本的教学方法。教学的过程,既有系统的教学体系,又有规范的立体造型方法及丰实的造型表达手段,同时又时刻在体验一种美感的过程。

本人根据学科发展的需要,以及对东西方立体裁剪的学习和认识,总结了东西方立体裁剪的最新知识,通过服装造型设计理论和立体裁剪的实际操作,对立体裁剪进行了深入的研究。重点在于强化服装立体造型的设计理念和美学观念,培养一个开放和活跃的思维,从而进一步训练和提升学生的设计能力和动手能力。在立体造型的动手过程中,体验服装的各种形态变化,正确认识服装整体造型与局部的和谐统一,通过人体、面料、造型的直接对话,准确掌握人体结构、服装立体造型与面料之间的关系。

我对服装立体造型的研究,是对二维及三维服装空间的了解和认识,在三维空间中进行立体裁剪,体会立体造型与人体的直接关系及立体裁剪的基本规律、基本方法和基本原理。经过十多年的学习努力,通过不断的实践教学研究和探索,形成一套以立体造型为基础的较为完整的服装立体裁剪的教学体系,探求更加适应新时代的需求,以期对中国服装教育事业的发展作出贡献。

作者

2007年8月

目 录

第一章 绪论	1	八、领省应用	51
第一节 服装造型与立体裁剪	1	九、胸省变化1	54
一、东西方服装造型意识的区别	1	十、胸省变化2	57
二、服装造型的发展过程	2	十一、胸省变化3	60
三、立体裁剪与平面裁剪	2	十二、胸省变化4	63
第二节 现代立体裁剪和我国立体裁剪技术的现状	3	第三节 衬衫的立体裁剪	66
第二章 立体裁剪的准备工作	5	一、合体有省衬衫	66
第一节 正确认识人的体形	5	二、直身无省衬衫	69
一、人体模型	5	三、非常规衬衫	72
二、人体模型的补正	7	第四节 裙子的立体裁剪	78
三、制作手臂模型	9	一、斜裙	78
第二节 用具、材料的准备	14	二、喇叭裙	81
一、立体裁剪的用具	14	三、非常规裙子1	85
二、立体裁剪坯布的选择和处理	15	四、非常规裙子2	90
第三节 人体模型基准线的设定	16	第五节 衣裙的结构分割	94
一、人体模型基准线的作用与要求	16	一、公主线	94
二、设定人体模型基准线的步骤与方法	16	二、刀背线	101
三、大头针的别法	20	三、横向分割线	106
第三章 服装立体裁剪的初级知识	23	第六节 领子的立体裁剪	112
第一节 服装原型的基础知识	23	一、立领	112
一、上衣原型的立体裁剪方法和步骤	23	二、翻领	114
二、上衣原型加放松量的方法	29	三、翻领变化1	115
三、裙子原型的立体裁剪方法和步骤	31	四、翻领变化2	118
四、裙子原型加放松量的方法	35	五、海军领	120
第二节 上半身的立体造型	37	六、西服领	122
一、肩省	37	七、青果领	125
二、斜肩省	39	第四章 服装立体裁剪的中级知识	128
三、斜腰省	41	第一节 两面构成立体裁剪	128
四、腋下省	43	风衣	128
五、袖窿省	46	第二节 三面构成立体裁剪	137
六、前胸省	48	连衣裙	137
七、领省	49	第三节 四面构成立体裁剪	144
		一、连衣裙	144

二、风衣	158	二、两面构成的服装造型	236
三、立领上衣	170	三、四面构成的服装造型	240
第四节 五面构成立体裁剪	181	四、羊腿袖的造型设计	241
女夹克	181	五、自然形态的造型设计	244
第五节 多面构成立体裁剪	188	第二节 后现代的折中、解构对服装结构的	
一、上衣	188	影响	251
二、连衣裙 1	206	一、折中与解构	251
三、连衣裙 2	215	二、反规则性	253
四、女夹克	225	三、非常规的服装造型设计	257
第五章 服装立体造型设计实例		第三节 服装的二维结构与三维结构	261
赏析	236	第四节 三维结构的实体追求和二维结构的	
第一节 服装造型设计实例赏析	236	虚空状态	263
一、服装的立体造型设计	236	参考书目	271

第一章

绪论

第一节 服装造型与立体裁剪

立体裁剪是利用面料对人体进行形态的再造和表现的过程。在立体裁剪中,面料是首先需要考虑的因素,面料的悬垂性和质感不同,采用的裁剪手法也会有所不同。由于人体是立体裁剪的关键,所有的裁剪技法,都是依据人体的生理结构进行的,因此,立体裁剪的两个核心因素一个是面料,一个是人体。

立体裁剪的过程,是由平面的材料转换成立体的形态的过程,无论作为产品还是艺术品,最终都是以具体的物质形态来呈现,因此,我们说立体裁剪也是一种造型活动,或者说立体裁剪的过程就是一种服装造型艺术的创作过程。

通常意义上,人们认为立体裁剪创造服装造型,但是放眼整个人类服装历史长河,我们会惊奇地发现,立体裁剪的发展过程其实是随着服装造型的发展变化而变化的过程。当然,也许有人会说:为什么不是立体裁剪方式的变化导致服装造型的变化呢?这样的讨论难免会让人陷入“先有鸡还是先有蛋”的牛角尖。在这里我们要解决的核心问题是服装造型与立体裁剪的关系。了解历史上服装造型的发展和立体裁剪的演变过程,有利于我们更深入地理解立体裁剪,有的放矢地利用立体裁剪这种造型手段来进行服装造型艺术创作。

一、东西方服装造型意识的区别

东西方文化的成因及其差异性,是现代不少学者探究和思考的问题。从服装造型的角度来看,东西方也不尽相同。

从西方文化的孕育之地古埃及,到西方文化的源头地中海北岸的古希腊,古罗马时代,西方人始终保持着对人体的崇尚。服装的穿着是身份和金钱的象征,下层人民和奴隶甚至仅在腰间缠裹一块粗织的麻布片。赤身裸体并不会让人感到羞耻,有个克里特岛的地方,那里的居民更是以强健的形体为美。虽然在西方中世纪,受基督教禁欲主义道德观的影响,服装上出现了否定和掩盖人体的现象,但是到文艺复兴时期,对人体美的强调又开始复苏,绘画、雕塑创作中以人体为对象的作品比比皆是。在服饰上,表现人体的曲线与凹凸,讲究合体的服装造

型,着重表现优美人体线条的造型,成为这一时期的代表。总体来说,无论是西方古老的缠裹披挂式服装,还是近世纪以来表现人体线条的服装,其造型对人体的重视是始终存在的。人体在西方服装造型中一直起着关键的作用,现在基于人体结构的服装造型成为服装造型技术的核心思想。

东方人推崇中庸、平和、含蓄的哲学思想。中国画注重线条的运用,讲究平面表现技法,追求神似胜过形似,就是东方美学“重意轻形”、“虚实结合”思想的明证。受这种审美影响,东方传统服装造型注重服装外形轮廓和人体着装自然形成的衣褶效果,忽略人体的具体形态。历史上,以中国为代表的东方服饰曾经出现过几次符合人体走向的趋势,但仍以回归到服装最初的平面“T”字形轮廓而告终。正如东方的绘画历史上曾出现过短暂的三维绘画造型,却最终仍回归到二维散点透视“重意轻形”的绘画风格一样,东方服装造型的特点是由其本身的哲学和文化思想决定的。由此可知,三维的立体服装造型,对充满智慧的东方人而言,是“非不能也,不为也”。东方人强调天人合一的宇宙观,在服装造型上着重表达抽象的空间形式,虽然表现手法是平面二维的,但是在更广阔的层面中表达出三维的思想观念。

此外,服装对于东方人的意义不仅仅在于避寒遮体,更有着“明贵贱,别等威”的功用。虽然西方人也通过服装来区别身份,但是其象征意义远不及服装在东方表达得那么淋漓尽致。从深衣的“盖有制度,以应规矩绳权衡”,到现代中山装四个口袋象征“国之四维”,东方人的服装观念永远大于服装本身,不可随意改动,也正因为此,决定了东方服装造型一成不变的个性。

二、服装造型的发展过程

东西方服装造型意识的区别注定了东西方服装造型的发展道路的不同。由于东方服装造型在数千年中几乎没有变化,因此服装造型的发展在这里主要还是指西方服装造型的发展过程。

西方服装史根据服装造型的发展将服装分为非成型、半成型和成型三类。非成型类指把天然的植物或动物皮毛原封不动的作为衣物来使用,进而指没有经过缝制加工的人工物体的衣物;半成型类指多少经过一些加工的衣物;成型类指适合人的体形而制成的衣物。严格地说,这三种类别的服装在现在的服装设计中都仍然存在,但是在历史的进程中,它们分别代表了西方某一个历史时期服装造型的特征,也代表着服装造型发展的历史过程。

三、立体裁剪与平面裁剪

一般情况下,我们所说的立体裁剪,是指设计师凭借自身的审美修养和对服装结构的理解,依据设计构思,以材质相近的白坯布为替代材料,用大头针等工具,在人体模型上通过收省、打褶、起皱、剪切、转移等手段直接表现服装造型,再从人体模型或人体上取下布样,在平台上进行修正,并转换成服装纸样再制成服装的一种结构设计方法。这是与平面裁剪相区别的一种服装裁剪方式,是时装造型设计的重要手段。

平面裁剪,则是通过用铅笔在纸面上画出衣片的平面展开图的方式,制出衣片纸样,再把纸样放在衣料上裁剪从而制成服装的结构设计方法。

在中国,二维平面的服装将注意力放在图案和纹样上,最大程度上简化了服装裁剪的内容。所谓裁缝,就是直线条地“裁”衣片和将衣片“缝”合而已。直到20世纪初,才逐渐有了从西洋服装中借鉴过来的使服装更加合体的收省、打褶等裁剪工艺技术。但这种结构设计手段仍然是平

面裁剪的方式。

立体裁剪的概念:

1. 立体裁剪和平面裁剪,都源于西方现代的服装造型结构。这种造型的核心是人体,即无论哪种裁剪方式,都建立在充分科学的把握人体结构的基础上。人体是一个有生命的多维活动体,人体表面是由不同的曲面构成。立体裁剪的直观性和对人体最大程度的还原性,使它成为一种简易且容易上手的服装造型设计方法。

2. 立体裁剪是最直观有效的方法,也是最方便学生理解人体和面料关系的方法。在服装造型与人体及面料的对话中,可以深入了解和认识不同面料的特性和可塑性。服装造型必须由平面的结构、尺寸,转换成立体的形态,才能完成设计。

3. 立体裁剪可确认所需的服装造型结果,直接确认服装在人体上的平衡关系和分量,在人体与面料之间寻求一种理解的空间。人是主体,人在着衣的同时,对应的要有一些动作,这个空间就是要满足人体机能性的要求,也就是给胸、腰、臀等部位恰当合理的放松量。

4. 立体裁剪的过程是造型结构设计以及裁剪的综合运用。操作过程,实质上就是一次美感的体验过程。

第二节 现代立体裁剪和我国立体裁剪技术的现状

立体裁剪发展到现代,单纯用表达面料或表达人体,已经不能够准确概括其特征了。现代立体裁剪,应该是本书开篇所提到的两个核心因素——表达面料和表达人体的结合。

从西方18世纪产生立体裁剪技术开始,这种方法一直沿用到今天。高级服装的制作过程需要运用立体裁剪技术,现代成衣制作,同样是有有效而准确地运用面料丝向,同时兼顾人体合体度的裁剪方式。

随着成衣业的发展,从西方开始,人们采用一种标准尺寸的人体模型来代替某个个人的人体模型来完成某个服装号型的立体裁剪。由于人体模型是立体裁剪不可或缺的工具,不同品种、不同型号和不同规格的人台是必需品。由此,服装号型制度在西方逐渐发展和健全,这为制作出成功的符合市场需求的服装提供了必要保障。由于东方人种与西方不同,在服装人体模型号型和规格方面不可能照搬照抄,只能依照本国人体体型建立起一套符合自己国情的标准。日本在这一方面紧跟西方步伐,服装号型制度建立的较为完善。

尽管立体裁剪技术在我国传播已经相当广泛了,但是迄今为止,其在服装企业的运用程度还很不够。立体裁剪未能在技术运用层面上在全国范围内得到推广。究其原因有二:其一是服装企业对立体裁剪技术的认识还不够充分;其二是我国尚未建立起一套符合自己国家体型标准的立体裁剪用人台系统。目前国产的立体裁剪专用人台,还停留在对日本人体模型的仿制阶段,品种、型号和规格都很单一,同时,不同体型、不同松量和不同用途的立体裁剪用人体模型几乎无处可寻,再加上国产人体模型在标准、规格、精确度及相关产品的配套程度存在的问题,使得很多的服装裁剪无法用立体裁剪的方式来完成。

随着我国服装市场的不断完善和发展,国内的服装企业已经显示出对立体裁剪较强的关注度。相信随着时间的推移,立体裁剪技术会逐渐我国的服装发展道路上施展出自己应有的魅

力,而这需要我们大家的共同努力。

思考与练习:

1. 什么是立体的裁剪?
2. 什么是平面的裁剪?

第二章

立体裁剪的准备工作

第一节 正确认识人的体形

正确认识人的体形特征,可加深我们对服装立体性的理解,明确人体对服装的基本要求。

人体胸部横剖面的基本形状用线条概括是一个梯形,按照这一形状,我们将人体的侧面视为一个独立的部分,而不是看作前身和后身的延续,这样在裁剪服装时,就可避免侧面不足的缺点。在立体裁剪中,胸部厚度是作为侧面来考虑的,侧面处理越正确,侧面与前后身(即服装的前后衣片)接合处的线条就越清晰,服装也就越符合人体特征,越富有立体感。另外,从裁剪角度看,侧面一旦确定,前身和后身的尺寸也就自然被确定下来。因此,侧面是立体裁剪成功与否的一个关键。

立体裁剪时可将人体的侧面作为一个独立的面来考虑,如能正确处理服装侧面,就能掌握服装造型与制作的钥匙,它不仅能设计制作出立体美观的服装,还能使服装合体,富有美感。

一、人体模型

人体模型(也称人台)是立体裁剪必备的。当然如果能直接在人体上进行立体裁剪是最理想,最准确的。但是,在人体上进行立体裁剪,存在许多不便,因此,必须用人体模型来替代人体,其规格也应当与标准人体规格相符,这样才不会影响设计师在立体裁剪中设计的服装的完美度。造型、比例、质地优良的人体模型,必须具备以下条件:

1. 人体模型的标准比例:立体裁剪使用的人体模型应该通过测量人体相关部位的数据,归纳整理出具有代表性的人体比例尺寸,以此为依据,制作出性能优良、比例适当、外形优美的人体模型(图2-1)。

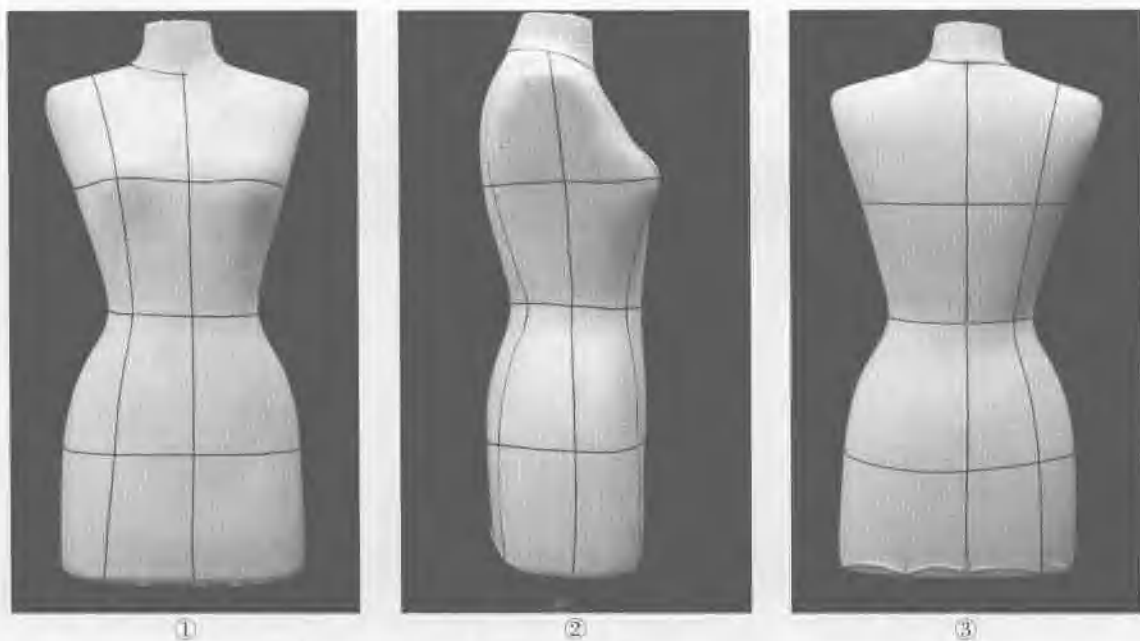

图 2-1

2. 裸体人体模型: 此类人体模型没有加放松量。这种人体模型适用于内衣、礼服、高级女装等不同种类和款式的服装设计与裁剪, 是比较理想的人体模型(图 2-2)。

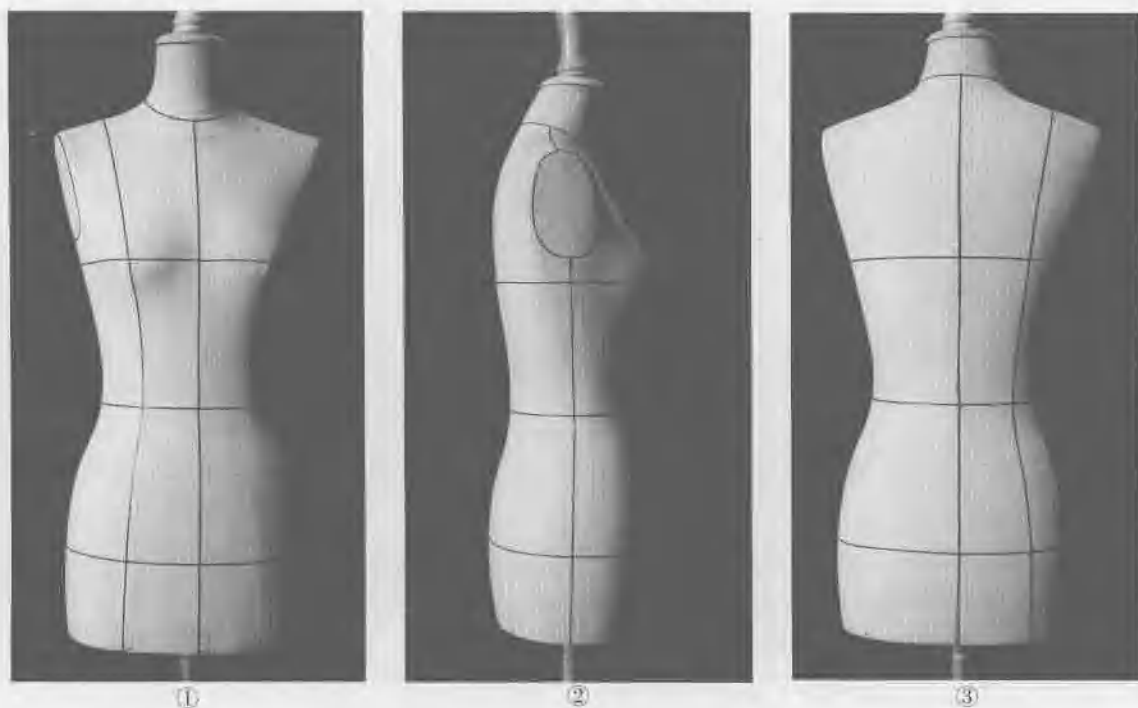

图 2-2

3. 工业人体模型:是一种加入放松量的人体模型,多为欧美、日本等国家的大部分企业使用。可以设计造型较宽松的套装、大衣、衬衫等不同款式的服装(图2-3)。

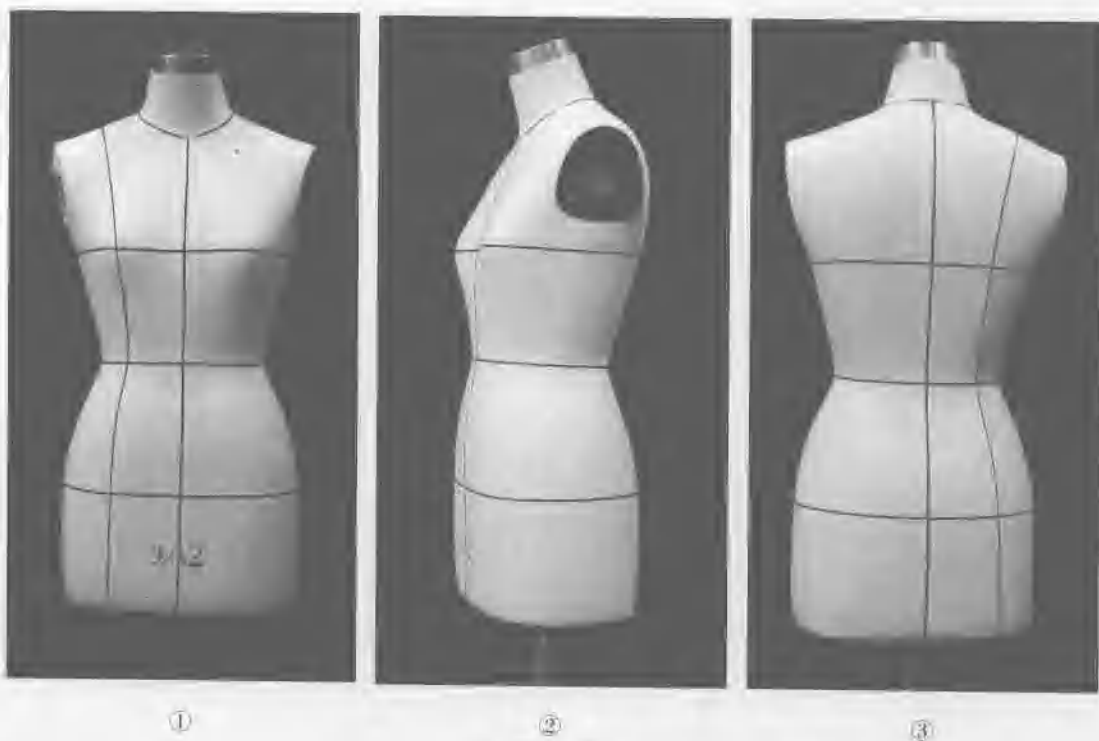

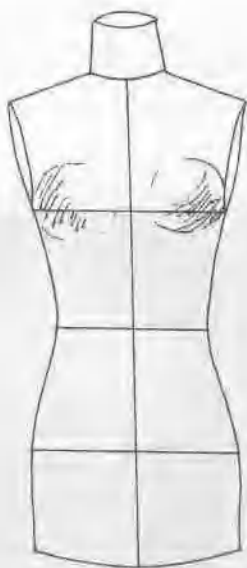
图2-3

4. 构成人体模型的材料:必须采用有弹性、柔软且不易滑动的材料包裹在人体模型表面。通常是在硬质树脂成型的人体模型上,先贴上工业衬或棉质衬垫,然后再绷裱上麻、棉质等布料。

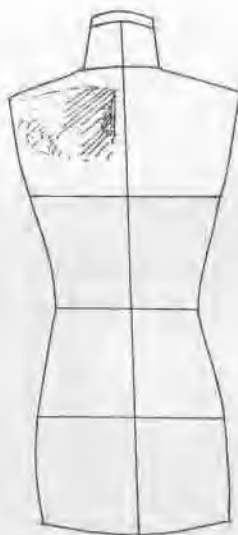
5. 人体模型的颜色:一般市场上销售的人体模型,多以白色为主,也有黑色、蓝色等。白色不会给服装配色造成干扰,但易被污染弄脏,所以最好采用接近皮肤色又不易弄脏的颜色,也可在人体模型外面用坯布色面料重新包缝一层,以防弄脏。

二、人体模型的补正

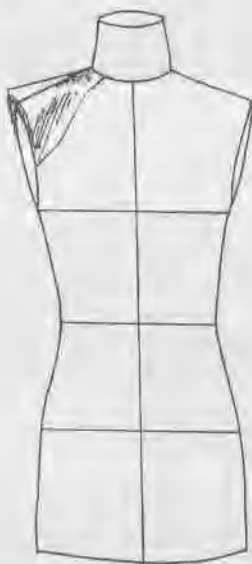
立体裁剪应使用裸体模型。国产人体模型一般是加入放松量的,缺少真人身体上的微妙变化,而且有一定的尺寸限制,为了能适合各种体形及款式的需要及时时尚的要求,可在人体模型上做各种不同的修补,如胸部、后肩胛骨、肩部、臀部、后背等部位。在补正时,使用腈纶棉片,将其剪成需要的形状,在人体模型上调整修补出理想的体形(图2-4)。

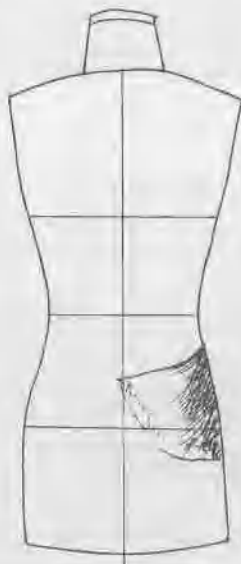
① 胸部:胸部的补正,并非要强调胸部的高度,而要强调胸部的整体美感。要根据东方人的体形特征,乳房以稍圆形隆起或椭圆形的自然形为好。修补时,胸垫的边缘要逐渐地、自然地修薄,以免与人体模型无法贴合,显得不自然。

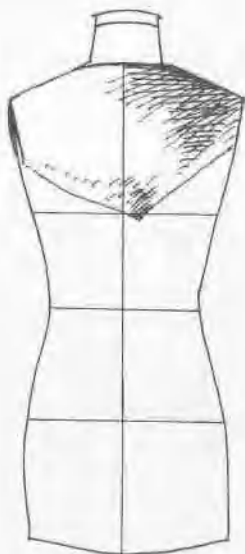
② 后肩胛骨:如果是大衣、日常装,后背造型要略高耸些,有起伏变化,避免背部平直,缺少变化。可采用侧三角形棉片,贴附在后肩胛骨处,使后背厚实些来表现肩部及背部的美感。

③ 肩部:如果设计肩部夸张的服装,强调肩部高耸,使用肩垫修补体形,将肩垫直接贴在人体模型上,边缘削薄,自然服帖。

④ 臀部:为适应流行趋势的变化,修补臀部来突出女性的臀部曲线和三围特点。

⑤ 后背:如设计饱满宽肩的服装,强调肩部、后背部的丰满,可用背部衬垫,边缘渐薄,使之自然。

图 2-4

三、制作手臂模型

手臂模型与人体模型一样,是立体的裁剪时不可缺少的必需品。在服装设计造型时,在人体模型上加上手臂模型,比较容易确定肩线、袖窿线及袖窿与身体部分的宽松量,并且能清楚完整的看出袖子与身体部分的均衡状态。

袖子的造型及臂肘与手腕的位置:手臂模型要与真人手臂相似并稍加长,用中等厚度的平纹白坯布做表布,用薄白纱布做里布,内垫腭棉,使手臂模型轻软有弹性,可自由弯曲,便于装卸。手臂模型的两端——臂根与手腕截面的封口挡布用硬布衬做衬垫。通常立体裁剪只做人体上身右侧的服装,所以手臂模型做一只右臂即可。

1. 手臂模型制样板制图(图 2-5)。

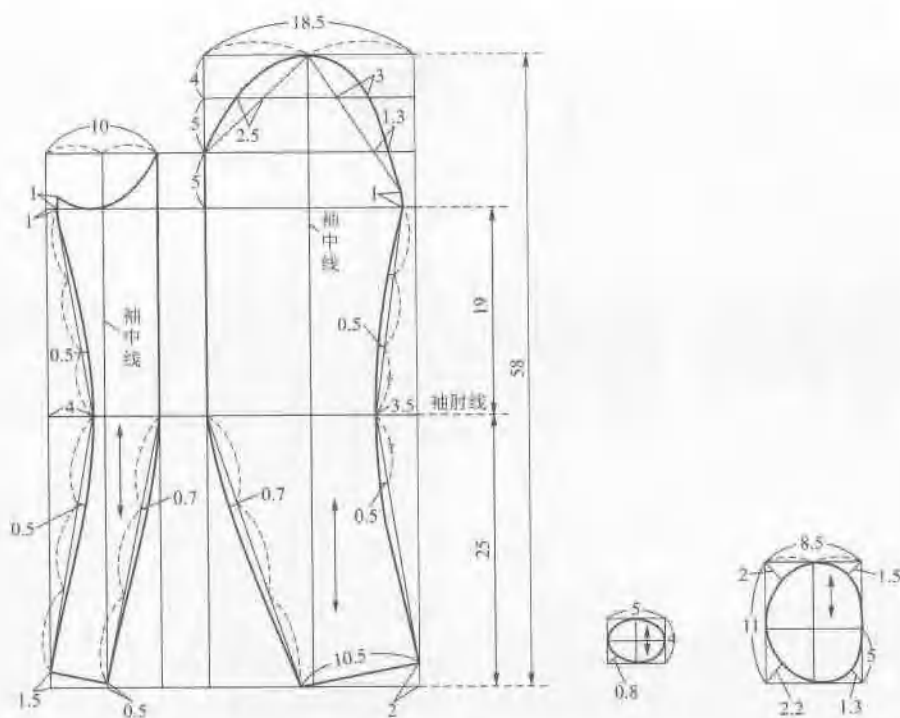
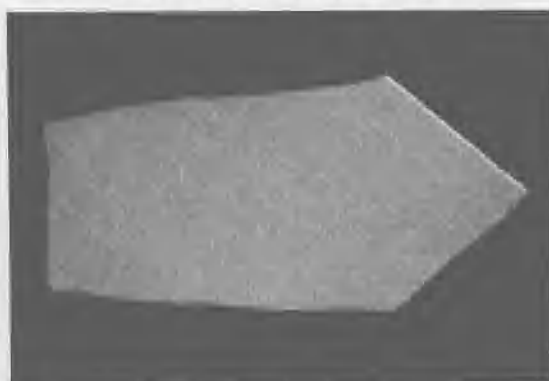
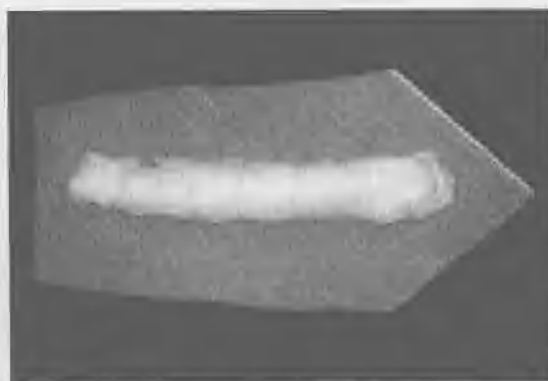

图 2-5

2. 手臂模型制作步骤(图 2-6)。

① 将薄白纱布剪裁成一片袖。

② 将絮棉打松,做成胳膊形状,放置在已裁好的薄白纱布袖片上。