

普通高等教育“十一五”国家级规划教材

服装立体制板

(第二版)

王珉 王京菊 编著

高等教育出版社

前言

服装立体制板是服装设计专业学生必修的核心课程。目前,各地服装教学的改革十分热烈,其重点是专业课程的设置和教学内容的改革。服装立体制板是一门操作性很强的课程,目的是培养学生对服装立体制板的认识和制作能力。因此,本教材注重课程体系的整合与结构优化,科学设计各个教学环节,加强知识结构相互之间的内在关系。本教材具有以下几个突出特征。

整合性:本书围绕核心能力的培养,对以往的服装专业课程体系进行了突破性的整合。主要内容包括立体制板基础知识、立体制板实例、整合板型纸样、制作样衣及制作工业样板等,把这些内容作为一门完整的课程有机地联系在一起。这门课程涵盖了服装立体剪裁简史、服装产品设计程序、服装立体结构设计与制作、服装缝制工艺的技术处理、服装板型修改与确定等。这种综合性教学的优势在于将服装立体制板与其相关课程很好地结合在一起,使课程知识融会贯通,并深入体现了服装立体制板的技术性与科学性内涵。

创新性:本教材对传统的服装立体制板进行了大胆的改革,特别是对制板材料的更新,选用各种类型的纸张代替了以往的布料。应用纸张作为制板材料可降低制板成本,同时操作更加方便,避免了面料在制板时受丝道的影响、限制,产生变异和整理时的变形,也消除了面料难以拼贴而造成的麻烦。

实践性:本教材特别突出对学生动手能力的培养,全书的重点是培养学生立体制板的能力,掌握立体制板的程序、方法和技巧,熟悉各种服装类型的制板工作,并具有制作各种样衣的能力,最后达到能完整地制作工业板的能力。

生动性:本书在阐释立体成型和制板的方法时,选用了多款服装的立体制板示范图,并配有多媒体演示的教学光盘,有助于学生对立体制板的直观体验与感悟理解。

此外,本书还引入了国外最新的制板设计观念和方法,同时首次对立体制板的形成、发展进行了概括和总结,对服装款式工业设计制图也引入了全新的设计理论和观念。

本书由北京联合大学师范学院教师王珉、王京菊编著,参加编写的教师有:张志、潘凝、王键。由于作者水平有限,书中难免有疏漏之处,请读者批评指正。

编者

2007年5月

目录

第一章

服装立体裁剪的发展史 1

第一节 服装立体成形的演变 2

第二节 服装立体裁剪的形成 6

思考题 9

实训题 9

第二章

服装产品设计程序 11

第一节 企划工程 12

第二节 设计工程 13

第三节 款式图样的绘制 15

第四节 款式图样的应用 18

思考题 26

实训题 26

第三章

立体制板基础知识 27

第一节 立体制板前期准备 28

第二节 立体制板的基本手法 35

思考题 44

实训题 44

第四章

立体制板范例 45

第一节 实用装范例 46

第二节 礼服范例 134

思考题 157

实训题 157

第五章

整合板型纸样 159

第一节 制板标记 160

第二节 板型调整 161

第三节 板型确定 170

思考题 171

实训题 171

第六章

样衣制作范例 173

- 第一节 材料准备 174
- 第二节 缝制工艺流程 177
- 第三节 编写工艺单 206
- 思考题 209
- 实训题 209

第七章

工业样板制作 211

- 第一节 制作基础工业样板 212
- 第二节 国家服装号型标准 228
- 第三节 工业样板缩放 231
- 思考题 249
- 实训题 249

参考书目 250

第一章

服装立体裁剪的发展史

学习目标

本章是服装立体裁剪的发展史,主要讲授的内容为服装立体成形的演变和服装立体裁剪的形成。通过本章的学习,要求:

- 了解服装立体成形与服装立体裁剪的历史发展轨迹;
- 理解服装立体裁剪与平面裁剪方法的区别和特点;
- 掌握判断服装立体裁剪或平面裁剪的方法。

服装是反映社会的镜子,服装裁剪也是反映社会的镜子,服装的裁剪方式与社会、经济、文化、审美、时尚等的发展紧密相关。随着人类文明的不断推进,服装立体成形从古代到现代经历了非成形、半成形、成形阶段,服装裁剪也由直线裁剪、平面裁剪发展到曲线裁剪和立体裁剪。服装立体成形与立体裁剪的成形过程反映了历史上不同时代、不同地域、不同文化的生产与社会发展水平。

第一节 服装立体成形的演变

一、服装非成形阶段

非成形类服装是指把天然的植物体或动物体原封不动地作为衣物来使用,进而指没有经过缝制加工的人工物体的衣物。在未被使用时,这类衣物只是一块衣料。非成形类服装在古代的西亚(图1-1)、罗马(图1-2)、埃及(图1-3)和希腊(图1-4)等地都出现过,今天印度女性所披的纱丽,就是这种服装形制的延续。

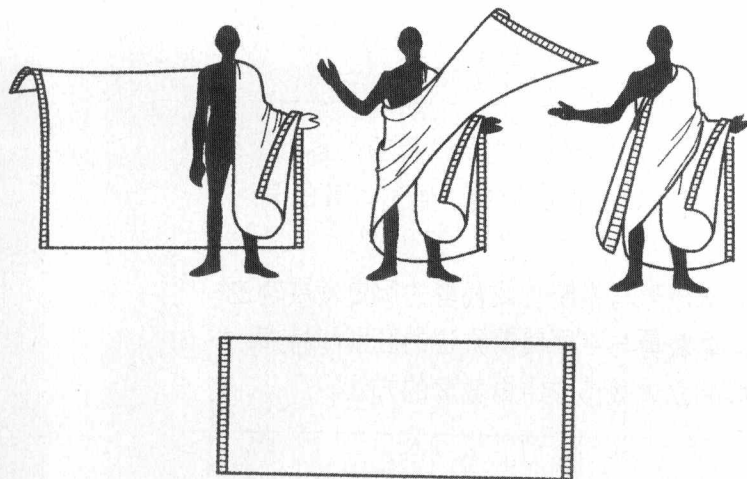

图1-1 古代西亚巴比伦人卷衣的缠绕方法

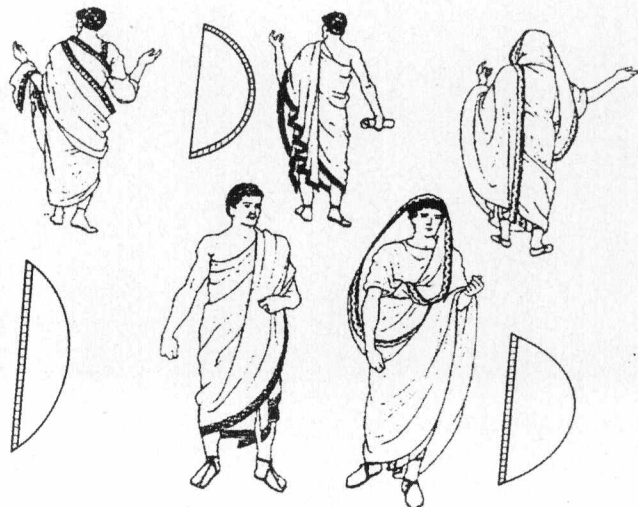

图1-2 古罗马托加的种类及穿法

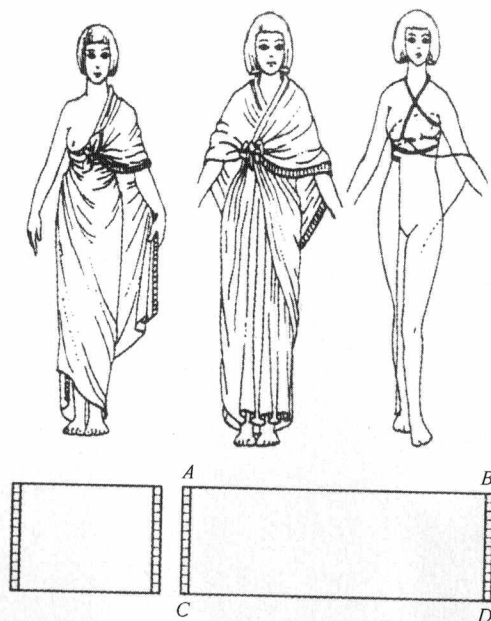

图 1-3 古埃及多莱帕里的着装法

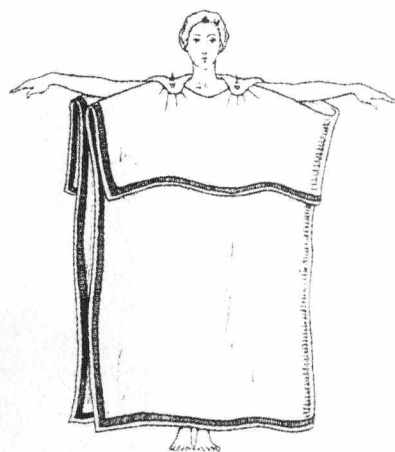

图 1-4 古希腊多利安式希顿着装法

多利安式希顿是公元前6世纪以前古希腊人穿着的衣服,着装方法是:先把长方形的一条长边向外折,折的量等于从脖口到腰际线的长度,然后把两条短边合在一起对折,把身体包在这对折的布中间,在左右肩的位置上从后面提上两个布角,在前面用大约10 cm长的别针固定起来(图1-4)。为了强调优美的衣褶和便于行动,希腊人在希顿上系一条腰带,并把布向上提一提,使布在腰带上形成一定的余量,以至垂下来盖住腰带,并在腰带处随意调节纵向垂褶的疏密(图1-5)。

图 1-5 古希腊多利安式希顿

非成形类服装是由人类社会远古和早期时代的生产力水平决定的,也取决于自然环境、社会环境与文化习俗,其特点是自然、实用、简洁、随意,并具有较强的装饰性。

二、服装半成形阶段

半成形类服装是指经过一些加工的衣物,如贯头衣类(图1-6)。半成形类服装开始于古罗马时期的“丘尼卡”,一直延续到中世纪的歌德时期。在我国,半成形类服装则是从远古的黄帝、尧、舜的“垂衣裳而天下治”开始,直至20世纪30年代。

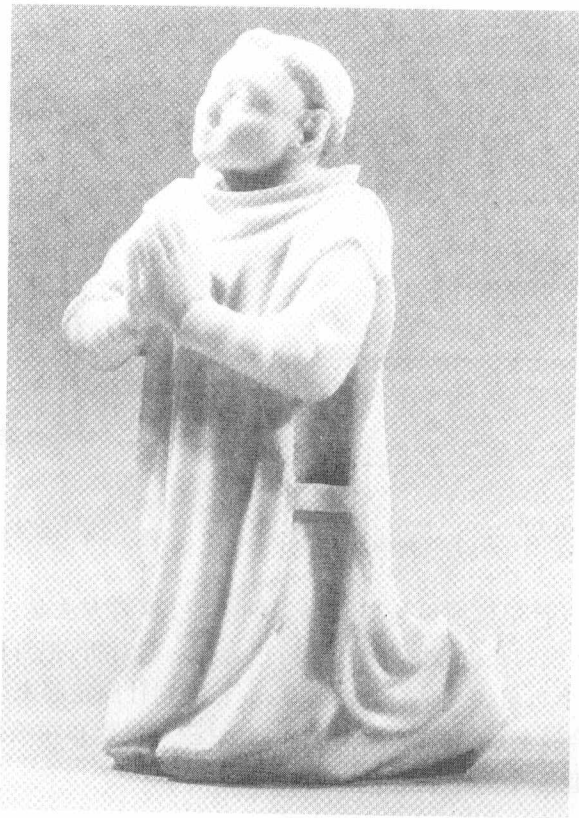

图1-6 14世纪修道士着装

古罗马时期的丘尼卡(图1-7),是一种宽大的睡袍一样的袋状贯头衣,其构成单纯,用两片毛织物,留出伸头的领口与伸两臂的袖口,在两侧和肩上缝合,袖长及肘部,衣长男的及膝、女的及踝,腰部系带子,形成自然而优美的衣褶,腰带有宽有窄,一般为白色,在室内穿一般不系腰带。当时的外衣主要是托加,但由于托加庞大,日常穿用极不方便,所以许多人平常就只穿丘尼卡,因此,丘尼卡逐渐具备平常的外衣的功能。

三、服装成形阶段

成形类服装是指为适合人的形体而做成的衣物,我们现代人的服饰大多属于这一类,即通过一定的裁剪和缝制,加工成一定形状的衣物。与前两种相比,衣物的加工程度有了巨大的质的飞跃,我们称其为成形类衣物。成形类服装始于文艺复兴时期,服装“成形”的明显特征为衣片上出现“省”的应用、处理及分割(图1-8),这种裁剪方法一直沿用至今。

服装由非成形、半成形到成形的转变在很大程度上取决于针和梭子的出现,梭子织出了更加柔软的面料,便于缝制;针的出现提高了服装的制作技术,使服装的变化形制丰富起来,使面料可以自由裁剪,使服装更加符合人的体型变化,致使服装的形制愈变愈复杂,裁剪方法也在不断地改善,并逐渐趋于完备。

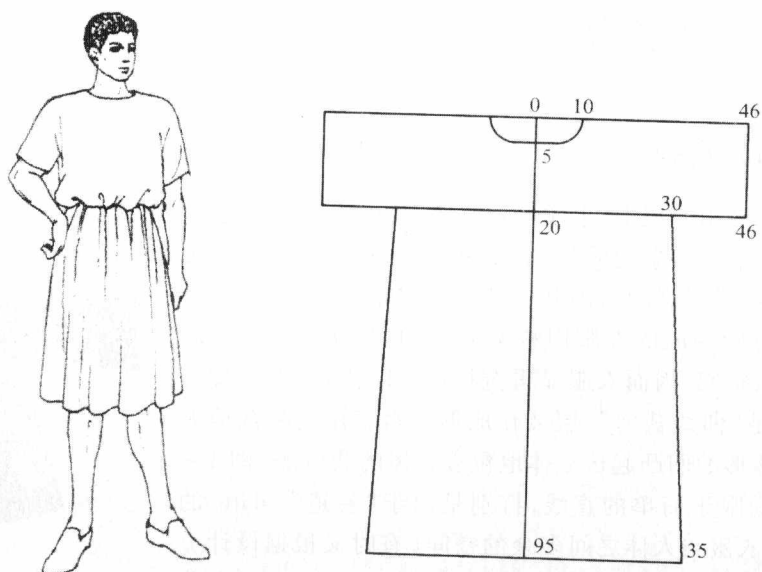

图 1-7 古罗马时期的丘尼卡

图 1-8 洛可可时代的女装

第二节 服装立体裁剪的形成

一、直线裁剪与曲线裁剪

当我们了解了服装由非成形、半成形到成形的历程,就会发现服装的裁剪方法也在随之不断发生着变化。服装在半成形以前一直采用的是“直线裁剪”,如古罗马时期的丘尼卡、我国古代的深衣、袍、衫以及世界大多数地区现存的民族服装,因其各部衣片多呈直线状,故均属直线裁剪。直线裁剪所构成的衣服用料量较大,并与立体的人体之间形成不规则的多余空间,因而衣服显得宽松(图1-9)。另一种与“直线裁剪”相对的是“曲线裁剪”,服装在成形期多采用这种裁剪方式。它是根据人体体形的凹凸起伏立体地包装人体的裁剪法(图1-10),因其裁片不再局限于简单的直线,特别是由于“省道”(dart)的出现和运用,去掉了衣服与人体之间多余的空间(有时又根据设计上的需要有意增大这个空间),使所构成的衣服符合体形,故称之为“曲线裁剪”(图1-11)。有人把“曲线裁剪”称为西方式的,把“直线裁剪”称作东方式的裁剪方法。西方式的裁剪法在18世纪末的法国大革命以后,由于受社会诸多因素的影响以及所用衣料、缝制技巧的发展,男女装在裁剪上进一步分化,出现了男装裁剪和女装裁剪。

图1-9 中国古代
五福团寿交领袍

图1-10 19世纪的欧洲女装

图1-11 19世纪的欧洲女装

二、平面裁剪与立体裁剪

裁剪方式除了直线与曲线之分,还可分为“平面裁剪”和“立体裁剪”两大类,所谓平面裁剪(drafting),是指通过平面制图的方式制出“板”(衣片纸样),再把这个板放在衣料上裁剪的方法。这原是男装的裁剪方法,现在多用于批量生产的男女成衣。与此相对,把衣料或其代用品(一般用平纹组织的白色生棉布或棉麻交织布)直接在人体或人体模型也称“人台”上用大头针和剪刀一边进行衣服造型,同时进行裁剪的方法称作“立体裁剪”(draping)。这在女装中使用较多,因女装使用的衣料较软,悬垂感强,悬垂的褶皱(垂环、垂浪)有很优美的女性味(图1-12至图1-14),所以西方传统的女装一直采用这种裁剪法。

平面裁剪和立体裁剪传入我国的时间不同,普及的程度也不同。由于我国传统的裁剪方法是平面裁剪,所以在我国相当长的一段时间内一提到立体裁剪,总会有一种高深莫测的感觉。其实立体裁剪比平面裁剪更易掌握及操作,并且立体裁剪非常直观的优势也是平面裁剪所无法替代的。立体裁剪是通过平面—立体—平面(图1-15),最终达到立体效果的过程,在这个过程中,设计制作者通过对人台与服装面料之间空间大小的把握,制成具有不同空间量的款式。立体裁剪是在人体与材料之间寻求一个空间,这个空间要满足人体运动的机能,立体裁剪能直观确认服装的造型,确认服装在人体上的分量、平衡关系和分割位置的适宜度。这是与平面裁剪的不同之处,它能看出服装在人体上的直接效果。有人把服装造型比作软雕塑,在进行立体裁剪时,服装设计师就充当着雕塑家的角色。

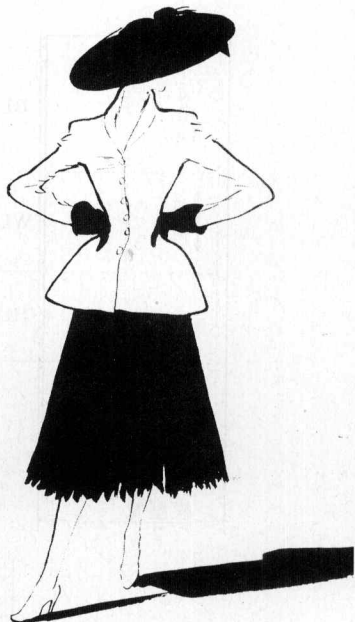

图1-12 1947 迪奥的新造型

图1-13 20世纪60年代欧洲流行的女装

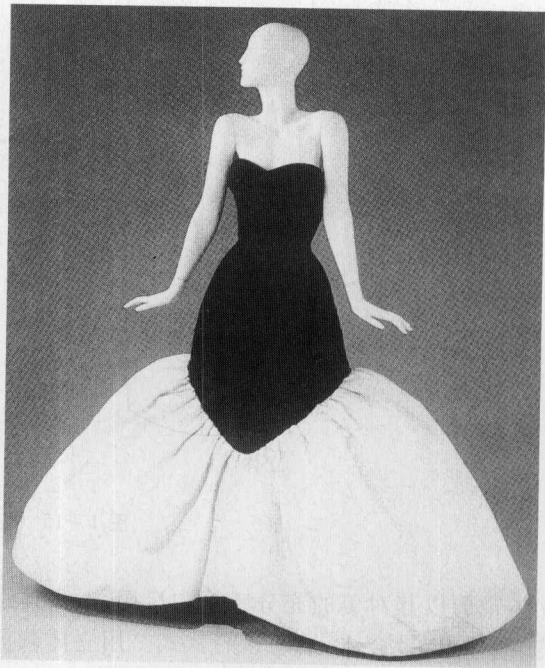

图1-14 20世纪50年代欧洲流行的女装

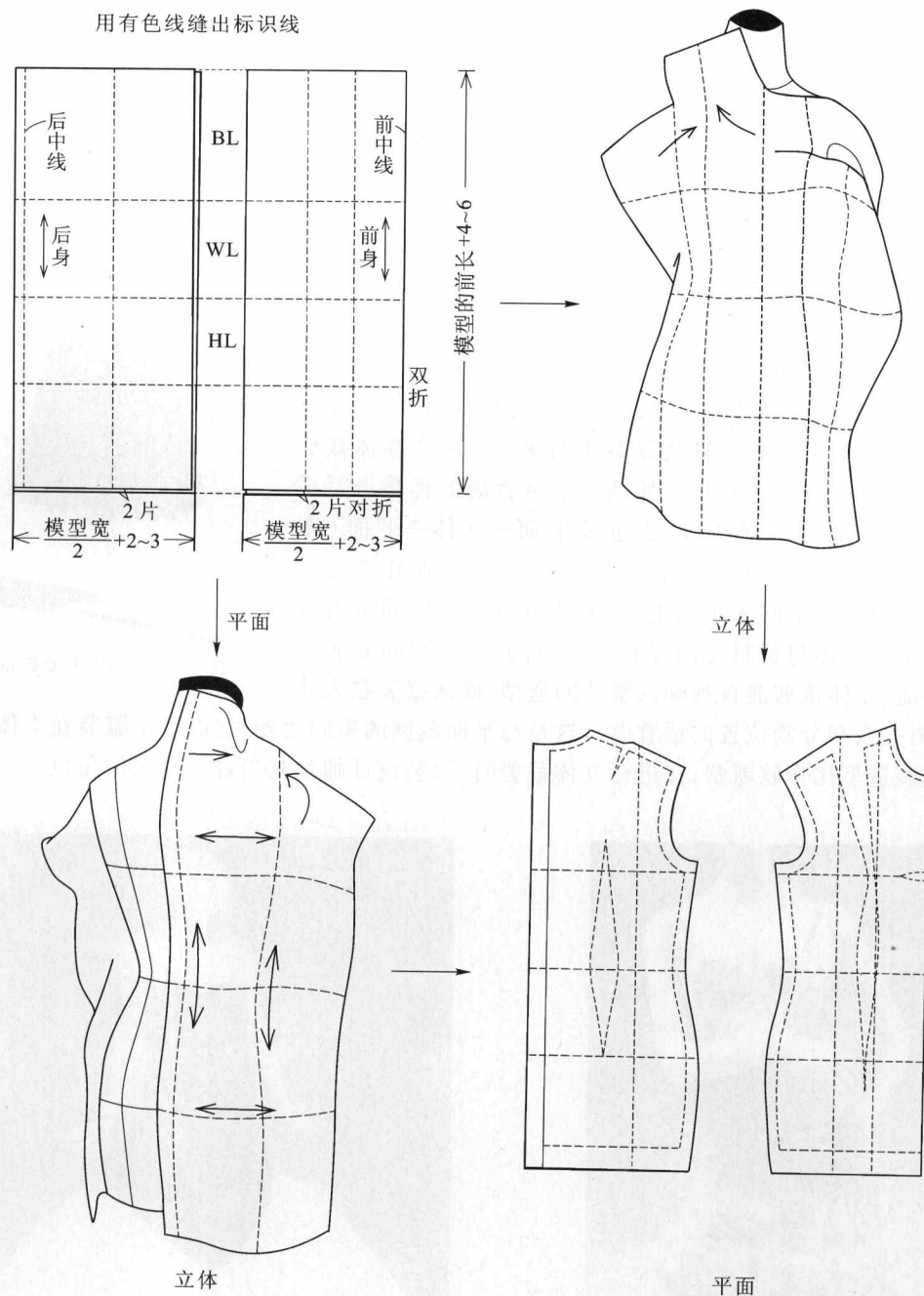

图 1-15 立体裁剪示意图

立体裁剪以其对美的充分感受和运用,对人体结构的充分理解,从着衣的人体或人型架上寻求和摄取最完美、最理想、最合体、最巧妙的款式。用立体裁剪所形成的服装,不仅是实用品,更是一种艺术品,是一种活生生、有立体感、动静结合的艺术品。

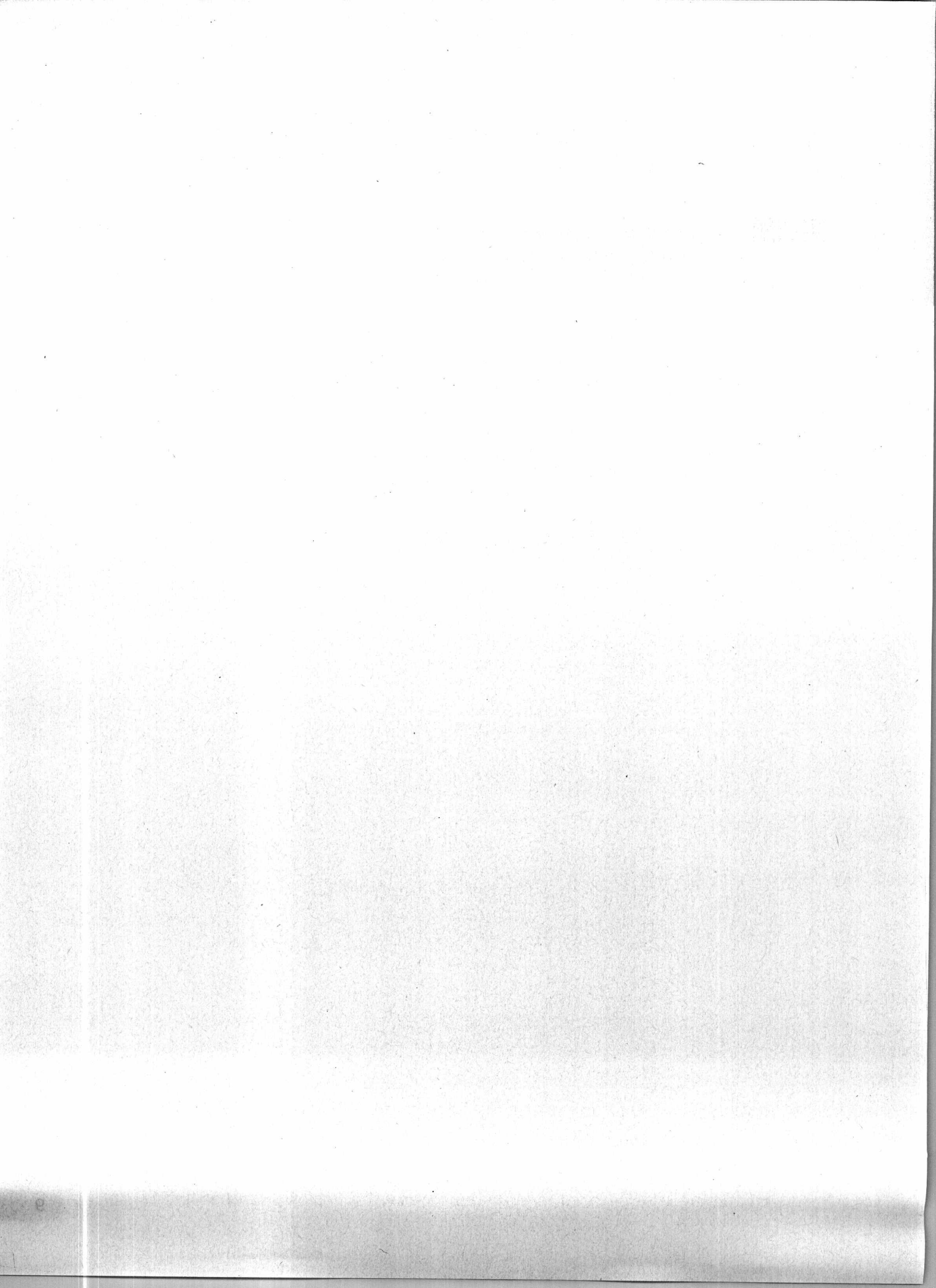

思考题

1. 简述服装立体成形的过程。
2. 服装立体裁剪的促成因素有哪些？

实训题

1. 进行市场调研,选择五款服装,判断其采用的裁剪方式。
2. 通过网络搜集两位擅长立体裁剪的设计师及他的作品。

第二章

服装产品设计程序

学习目标

本章讲授的是服装产品设计,主要内容为企划工程、设计工程以及服装款式图样的绘制和应用。重点介绍设计工程的实施细则,即产品设计图样的规范绘制方法和设计定单的编制工作。通过本章的学习,要求:

- 了解服装生产中的企划工程、设计工程及生产工程三个阶段;
- 理解设计工程对后期生产流程起着重要的指导作用;
- 掌握目标市场、销售市场的定位;
- 能够绘制服装款式图样。

服装产品设计的流程分为:企划工程、设计工程、生产工程三个阶段。企划工程是以市场的流行消费需求为依据,选择目标市场、制定设计方案、做出产品设计的规划。设计工程是服装产品制造的具体实施阶段,其实施即是对企划准确而充分的表现,包括绘出设计效果图、制出设计板、做出设计样衣,这些工作对后期生产流程起着重要的指导作用。生产工程是企划工程的具体体现,是在产品设计的基础上生产成品的过程,也是决定产品质量的重要过程(图2-1)。

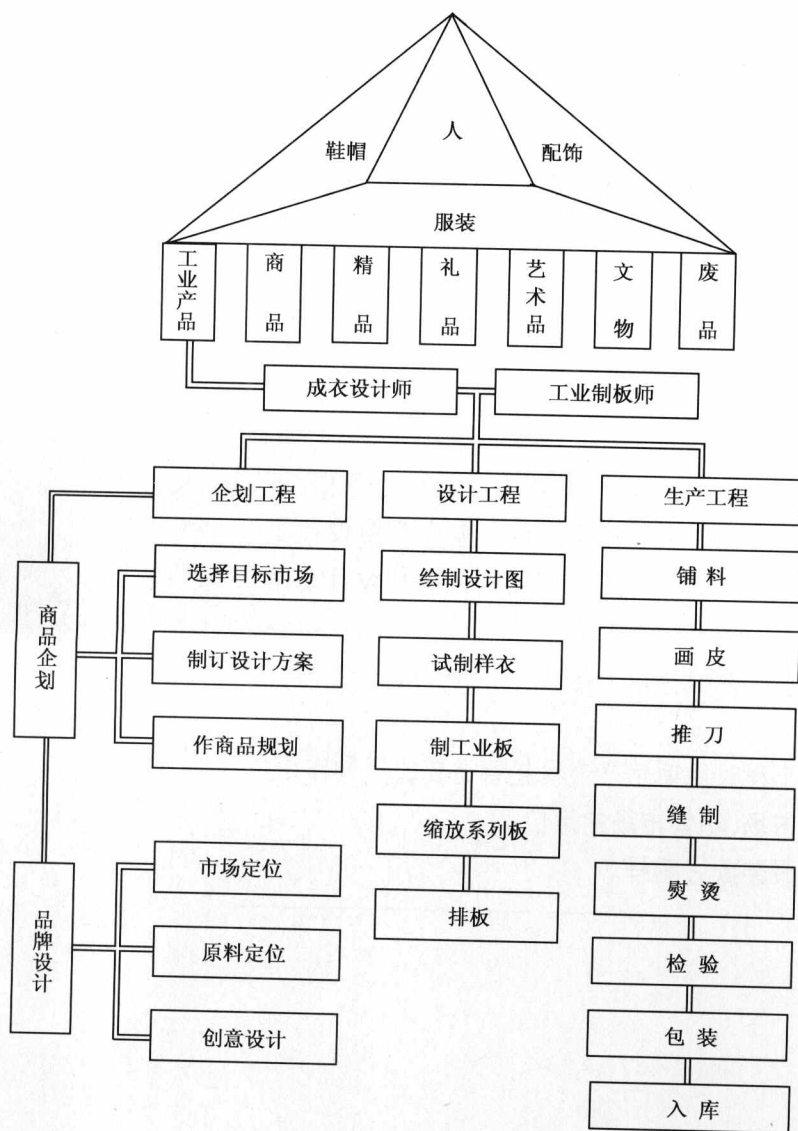

图2-1 服装产品设计流程

第一节 企划工程

服装设计不是停留在纸面效果上的一种纯粹意义的美术作品,它最终应以产品的形式出现,成为设计产品。并在设计效果图的基础上,经制板师、工艺师做出设计样衣,将作品转换为产品,通过营销方式让产品进入市场,把服装设计产品转变为商品,充分发挥服装设计产品的价值作用,这是服装设计的最终目的。因此,在设计的过程中,服装企划是设计产品的重要开端。

一、目标市场的定位

确定目标市场需在掌握国际、国内服装流行趋势的基础上,进行服装市场调研、了解服装消费者的审美观念及心理、生理等实际需求,制定服装营销策略,由此把握服装设计产品的市场定位。

1. 确定消费对象的性别及年龄层次,如儿童、少年、青年、中老年、老年等。
2. 确定消费对象的职业,如公务员、科技人员、教师、知识分子、工人、农民、家庭主妇等。
3. 确定消费对象的经济状况,如高收入、中等收入、低收入。
4. 确定消费对象的文化层次、欣赏趣味、审美品位。
5. 确定消费对象的生活环境、工作场所、社会活动范围。

二、销售市场的定位

销售市场的准确定位需要了解市场上同类产品的竞争力度,了解消费者对产品各种属性的重视程度,确立消费者对产品需求的全方位要求,根据企业自身情况决定本企业新产品销售市场的定位。

(一) 确定市场的销售策略

通过确定目标市场,对服装市场进行观察、分析与研究,制定出服装产品投放市场的销售策略。

(二) 确定市场的销售地点

根据服装设计产品的定位,考察销售地点及顾客流量,针对不同层次的顾客对购物内外环境的不同需求,选择出最适合产品销售的地点;销售地点的档次、风格一定要与产品的档次、风格相吻合,以确保实现产品销售的企业经营目标。

(三) 确定市场的销售方式

销售方式一般分主体销售方式和促销销售方式,主体销售方式须制定出具体的操作细则、销售策略。促销销售方式是在操作细则、销售手段基础上利用广告及各种传媒介绍产品的特点指导消费,或通过打折、处理等手段促进消费。

第二节 设计工程

服装设计必须建立在设计师进行市场调研、准确掌握流行信息和充分了解不同消费层的精神需求基础之上,并对其相关因素进行系统全面的研究,从而确立设计主题,进行设计构思,在设计中注重服装造型的美感、款式结构的变化、色彩搭配的谐调,进而制定设计方案。

一、信息资料的收集

服装的资料和最新信息是设计师必须了解和研究的,收集的资料和信息是服装设计的背景素材,同时也为服装设计、生产、流通提供可靠的理论依据。因此,在服装设计定位之后,根据市场定位的目标,必须进行信息资料的收集。

(一) 信息的收集

信息是服装设计最直接的依据,也是服装设计创造利润的最有效的手段之一。服装的信息是多角度、多方位的,涉及面既宽又广,如市场调研、服饰博览会、时装周、时装节、流行趋势发布、科技成果、纺织材料、文化动态、艺术思潮和流行色彩等。国内最新的服装信息主要是指有关的国际流行导向与趋势,侧重于最新的、超前性的信息。除社会、宗教、心理、经济、科技、环境、民族文化等因素外,还要了解中外服装史、中外民族的审美情趣等。

(二) 资料的收集