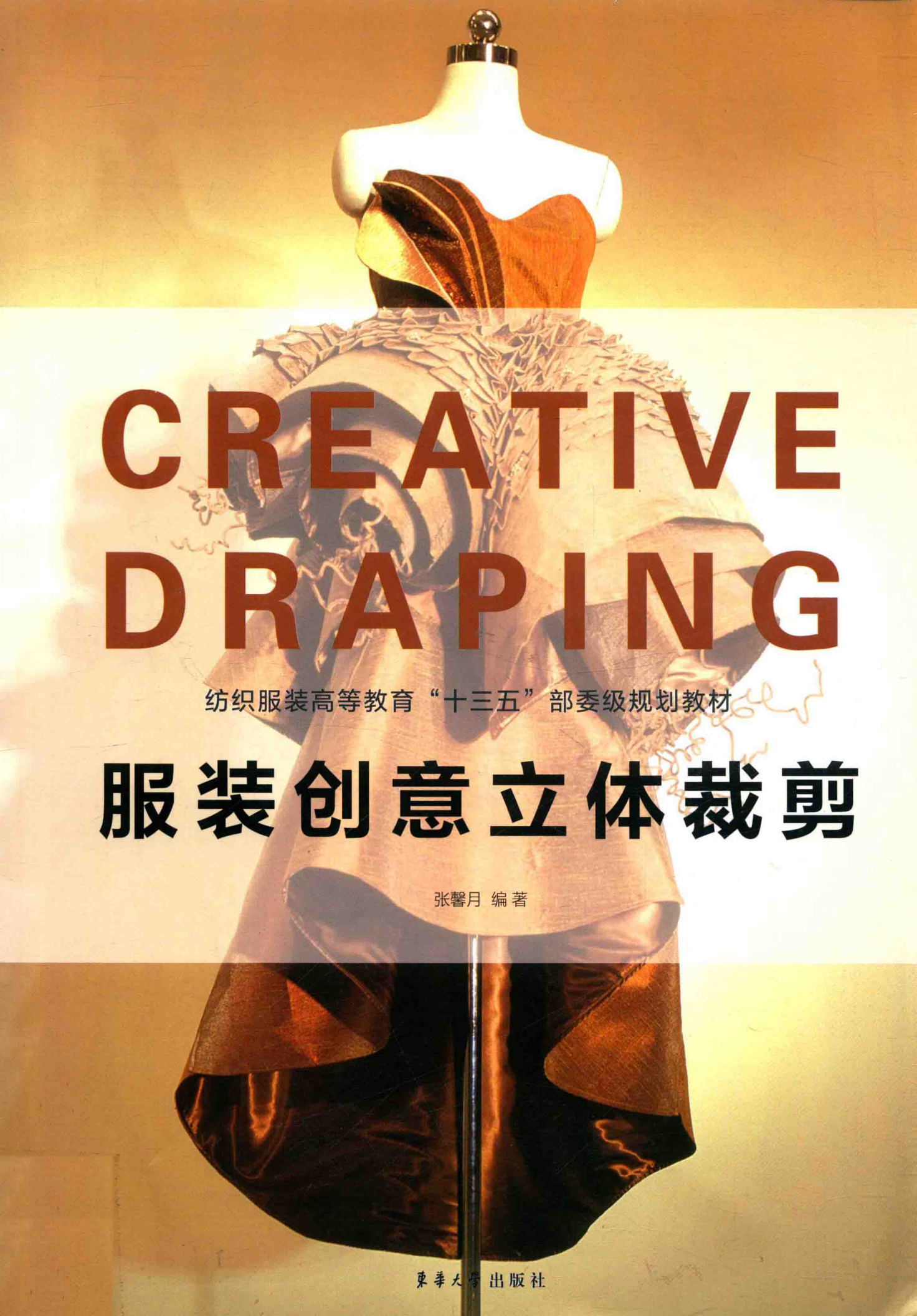

CREATIVE DRAPING

纺织服装高等教育“十三五”部委级规划教材

服装创意立体裁剪

张馨月 编著

东华大学出版社

纺织服装高等教育

教材

服装创意立体裁剪

FASHION DRAPING

张馨月 编著

东华大学出版社

• 上海 •

图书在版编目(CIP)数据

服装创意立体裁剪 / 张馨月编著; —

上海: 东华大学出版社, 2017.8

ISBN 978-7-5669-1263-3

I. ①服… II. ①张… III. ①立体裁剪 IV. ①TS941.631

中国版本图书馆CIP数据核字(2017)第179882号

责任编辑 谢 未

编辑助理 唐晓静

装帧设计 王 丽 鲁晓贝

服装创意立体裁剪

Fuzhuang Chuangyi Liti Caijian

编 著: 张馨月

出 版: 东华大学出版社

(上海市延安西路1882号 邮政编码: 200051)

出版社网址: <http://www.dhupress.net>

天猫旗舰店: <http://dhdx.tmall.com>

营销中心: 021-62193056 62373056 62379558

印 刷: 苏州望电印刷有限公司

开 本: 889 mm × 1194 mm 1/16

印 张: 8

字 数: 282千字

版 次: 2017年8月第1版

印 次: 2017年8月第1次印刷

书 号: ISBN 978-7-5669-1263-3

定 价: 39.80元

目录

前言 /4

第一章 创意立体裁剪的设计原理 /5

第一节 人体与创意立体裁剪的关系 /5

一、人体的特点 /5

二、创意立体裁剪的特点 /5

第二节 创意立体裁剪成立的关键依据 /6

一、围绕人体曲线进行设计 /6

二、围绕人体支撑点进行设计 /9

第二章 创意立体裁剪实现的方法 /17

第一节 基本的造型方法 /17

一、省道 /17

1. 省的原理及常见的省道结构 /17

2. 箱型结构 /19

3. 省道的转移 /20

4. 省道的支撑 /26

5. 省道的延长 /35

6. 省道的分割与变化 /37

二、披挂式支点悬垂 /40

1. 原理与方法 /40

2. 围绕人体的部位寻找支撑点或支撑线 /40

三、褶 /41

1. 原理与方法 /41

2. 规律的褶 /41

3. 无规律的褶 /48

4. 预先叠褶 /50

5. 抽褶 /51

6. 万能褶 /52

四、剪切 /58

1. 原理与方法 /58

2. 不完全剪切 /58

3. 完全剪切 /59

4. 错位缝合 /60

五、穿越编织 /63

1. 原理与方法 /63

2. 条状编织 /63

3. 面状穿越编织 /68

六、立体折纸 /69

1. 原理与方法 /69

2. 立体折纸作品 /69

第二节 从平面版型出发的逆向思维结构造型 /72

一、原理与方法 /72

二、平面几何裁片直接造型 /72

1. 圆形 /72

2. 方形 /77

3. 三角形 /81

4. 加减几何裁片 /87

第三章 面料的肌理处理及白坯布的再造方法 /86

一、原理 /86

二、面料肌理的处理方法 /86

1. 基板处理法 /86

2. 白坯布面料的再造方法及辅料的选择搭配 /91

第四章 创意立体裁剪设计与制作过程详解 /94

第一节 创意立体裁剪造型的设计方法 /94

一、借鉴法 /94

二、原创法 /98

三、边做边设计，直接造型设计法 /100

第二节 创意立体裁剪的制板过程 /102

一、认真分析设计效果图并画出服装结构草图 /102

二、标线及制作塑型基础 /104

三、打板 /107

1. 估算面料 /107

2. 裁坯布、打板 /108

3. 黏合衬及打板纸的使用 /109

4. 比例 /113

四、拓板并制作完成 /114

五、完整过程案例 /115

第二节 大师作品复制要点解析 /124

参考文献 /128

纺织服装高等教育

教材

服装创意立体裁剪

FASHION DRAPING

张馨月 编著

东华大学出版社

• 上海 •

此为试读, 需要完整PDF请访问: www.ertongbook.com

图书在版编目(CIP)数据

服装创意立体裁剪 / 张馨月编著; —

上海: 东华大学出版社, 2017.8

ISBN 978-7-5669-1263-3

I. ①服… II. ①张… III. ①立体裁剪 IV. ①TS941.631

中国版本图书馆CIP数据核字(2017)第179882号

责任编辑 谢 未

编辑助理 唐晓静

装帧设计 王 丽 鲁晓贝

服装创意立体裁剪

Fuzhuang Chuangyi Liti Caijian

编 著: 张馨月

出 版: 东华大学出版社

(上海市延安西路1882号 邮政编码: 200051)

出版社网址: <http://www.dhupress.net>

天猫旗舰店: <http://dhdx.tmall.com>

营销中心: 021-62193056 62373056 62379558

印 刷: 苏州望电印刷有限公司

开 本: 889 mm × 1194 mm 1/16

印 张: 8

字 数: 282千字

版 次: 2017年8月第1版

印 次: 2017年8月第1次印刷

书 号: ISBN 978-7-5669-1263-3

定 价: 39.80元

目录

前言 /4

第一章 创意立体裁剪的设计原理 /5

第一节 人体与创意立体裁剪的关系 /5

一、人体的特点 /5

二、创意立体裁剪的特点 /5

第二节 创意立体裁剪成立的关键依据 /6

一、围绕人体曲线进行设计 /6

二、围绕人体支撑点进行设计 /9

第二章 创意立体裁剪实现的方法 /17

第一节 基本的造型方法 /17

一、省道 /17

1. 省的原理及常见的省道结构 /17

2. 箱型结构 /19

3. 省道的转移 /20

4. 省道的支撑 /26

5. 省道的延长 /35

6. 省道的分割与变化 /37

二、披挂式支点悬垂 /40

1. 原理与方法 /40

2. 围绕人体的部位寻找支撑点或支撑线 /40

三、褶 /41

1. 原理与方法 /41

2. 规律的褶 /41

3. 无规律的褶 /48

4. 预先叠褶 /50

5. 抽褶 /51

6. 万能褶 /52

四、剪切 /58

1. 原理与方法 /58

2. 不完全剪切 /58

3. 完全剪切 /59

4. 错位缝合 /60

五、穿越编织 /63

1. 原理与方法 /63

2. 条状编织 /63

3. 面状穿越编织 /68

六、立体折纸 /69

1. 原理与方法 /69

2. 立体折纸作品 /69

第二节 从平面版型出发的逆向思维结构造型 /72

一、原理与方法 /72

二、平面几何裁片直接造型 /72

1. 圆形 /72

2. 方形 /77

3. 三角形 /81

4. 加减几何裁片 /87

第三章 面料的肌理处理及白坯布的再造方法 /86

一、原理 /86

二、面料肌理的处理方法 /86

1. 基板处理法 /86

2. 白坯布面料的再造方法及辅料的选择搭配 /91

第四章 创意立体裁剪设计与制作过程详解 /94

第一节 创意立体裁剪造型的设计方法 /94

一、借鉴法 /94

二、原创法 /98

三、边做边设计，直接造型设计法 /100

第二节 创意立体裁剪的制板过程 /102

一、认真分析设计效果图并画出服装结构草图 /102

二、标线及制作塑型基础 /104

三、打板 /107

1. 估算面料 /107

2. 裁坯布、打板 /108

3. 黏合衬及打板纸的使用 /109

4. 比例 /113

四、拓板并制作完成 /114

五、完整过程案例 /115

第二节 大师作品复制要点解析 /124

参考文献 /128

前言

立体裁剪是一门神奇的服装制板艺术，它是围绕立体的人体形态与创作者实时互动的打板艺术，它是服装制板的始祖。早在原始人类使用兽皮、树叶在身体上造型以遮体时，便出现了简单的立体裁剪。立体裁剪从最初到现在，“人体”是它亘古不变的中心，它们就像无法分割的“恋人”，永远环抱起舞……

探讨立体裁剪与人体之间的关系，实则是立体裁剪研究的核心内容。人体与立体裁剪坯布间有着千变万化的转换关系，只满足于课堂上教授的几个经典款式是无法深入到立体裁剪世界中去的。设计者应转变立体裁剪制板的传统思维，打开立体裁剪与人体相连的多条纽带，在传统的先设计后制板的同时，开发先造型再设计、边造型边设计的立体裁剪操作模式，使立体裁剪不再是一种技术手段，同时也成为一种创意手段。

本书在编写过程中，列举了大量的立体裁剪操作实例，这其中包括笔者大量的实验作品，也包含鲁迅美术学院历年来学生们的优秀立体裁剪作品，在这里向为本书提供优秀作品的同学们致谢。

我与立体裁剪有着难解之缘，自从2004年获中国立体裁剪服装造型设计大赛金奖以来，对立体裁剪的热爱便一发不可收拾。我将全部的热情都投入到立裁的创作与教学中。每当看见指导的学生参加立体裁剪大赛获奖，每当在课堂上看见学生们对立裁知识渴望的眼神，我的内心一次次被立裁点燃！我热爱它，愿为它付出毕生精力，可以说立体裁剪是我的另一种生命形式！

在这本书中，我将我所领悟的立裁世界与你分享，与你一同聆听立体裁剪与人体之间的美妙情歌，反复吟唱、体味这玄妙世界。

作者

于2017年夏

第一章 创意立体裁剪 的设计原理

第一节 人体与创意立体裁剪的关系

一、人体的特点

人体外部形态以皮肤、肌肉、骨骼为主要构成，左右对称，并具有一定的比例特征。我国成年男性、女性人体身高的比例为 7 ~ 7.5 个头长。优美的人体以肚脐为黄金分割点，肚脐以上的身体长度与肚脐以下的比值是 0.618 : 1 (图 1-1)。

在人体特征大致相同的情况下，男性、女性的人体也具有各自的形态特征。女性胸部突出，臀部、胯部丰硕，整体形态呈正三角形。男性肩部宽阔、胸部平坦、胯部瘦窄、整体形态呈倒三角形。

二、创意立体裁剪的特点

创意立体裁剪，即使用立体裁剪的技术与技巧，充分利用面料与人体形态特征之间的关系，设计并制作出非生活中常见服装款式造型的服装设计作品。

创意立体裁剪作品不同于生活中常见的服装款式造型，它更加新颖、生动，出乎想象。它必须与人体特征紧密结合，运用人体不同部位的体型特点进行设计，并制作出意想不到的服装造型作品。

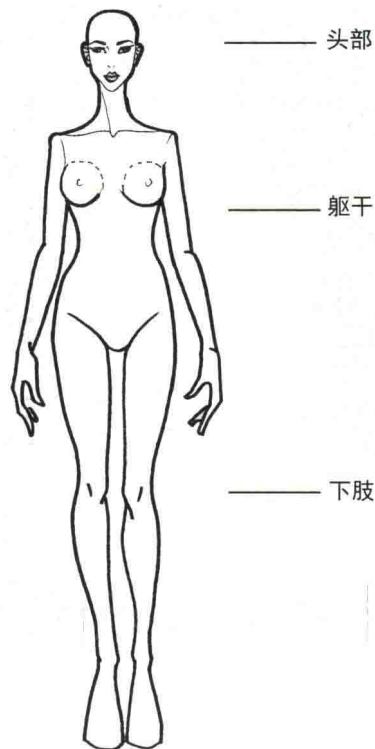

图 1-1 人体的特点

第二节 创意立体裁剪成立的关键依据

一、围绕人体曲线进行设计

颈部前倾、胸部突出、臀部鼓翘，这是众多女性追求的理想 S 形身材。然而除了优美的 S 形曲线外，人体中还有数不尽的优美弧线。仔细观察人体的每一部位，优美的弧线无处不在（图 1-2）！

人体中的弧线是身体弧面的组成线，善于发现优美的、不寻常的弧线是服装创意立体裁剪的关键所在。围绕人体的弧面结合线可以得出无数的服装造型。弧线是关键，弧线以上的造型可以自由想象与变化。有些立体造型需要反复寻找、探索可支撑的弧线，这是一个有趣的试验过程。

如图 1-3 至 ~ 图 1-10 “鱼”系列作品，此作品将鱼鳍造型运用合适的人体弧线进行支撑，使服装无论从正面、左右侧面、背面看，都可得到造型优美、顺畅、立体的视觉效果。

此系列服装的制作难点在于鱼鳍支撑弧线的寻找，此弧线由左胯点，经前胸、右侧颈点过后背弧线至右胯点结束。此条弧线若想做到比例优美，位置准确，必须经过反复的试验与微调。不同位置、角度的弧线，可能上下、左右位置差距只有分毫，但对于造型撑起的立体程度则会产生不同的效果。

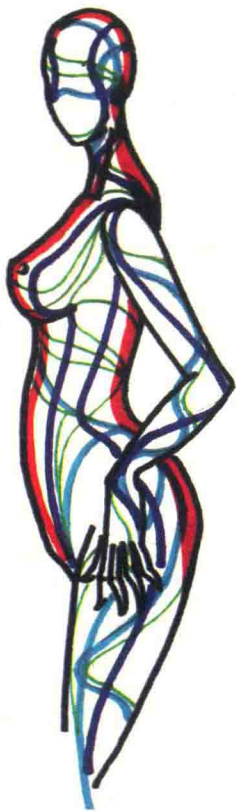

图 1-2 人体曲线

图 1-3 正面效果
系列作品“鱼之 1”，作者：郭婷

图 1-4 右侧面效果

图 1-5 背面效果

图 1-6 正侧面效果
系列作品“鱼之2”，作者：郭婷

图 1-7 左侧面效果 1

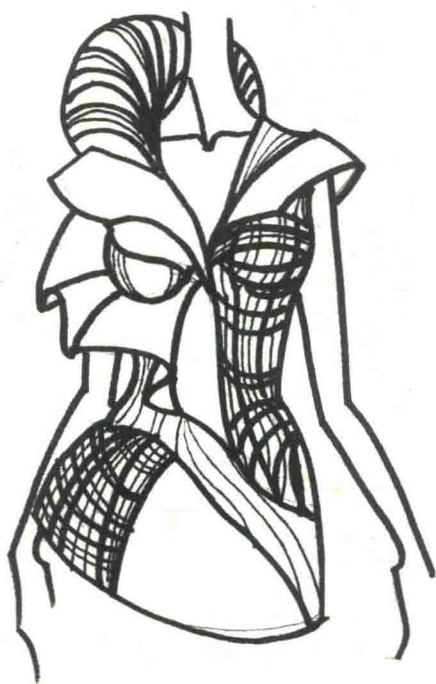
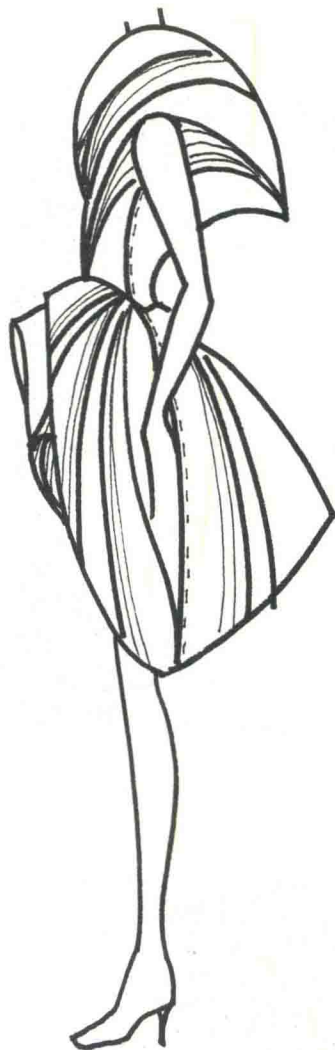
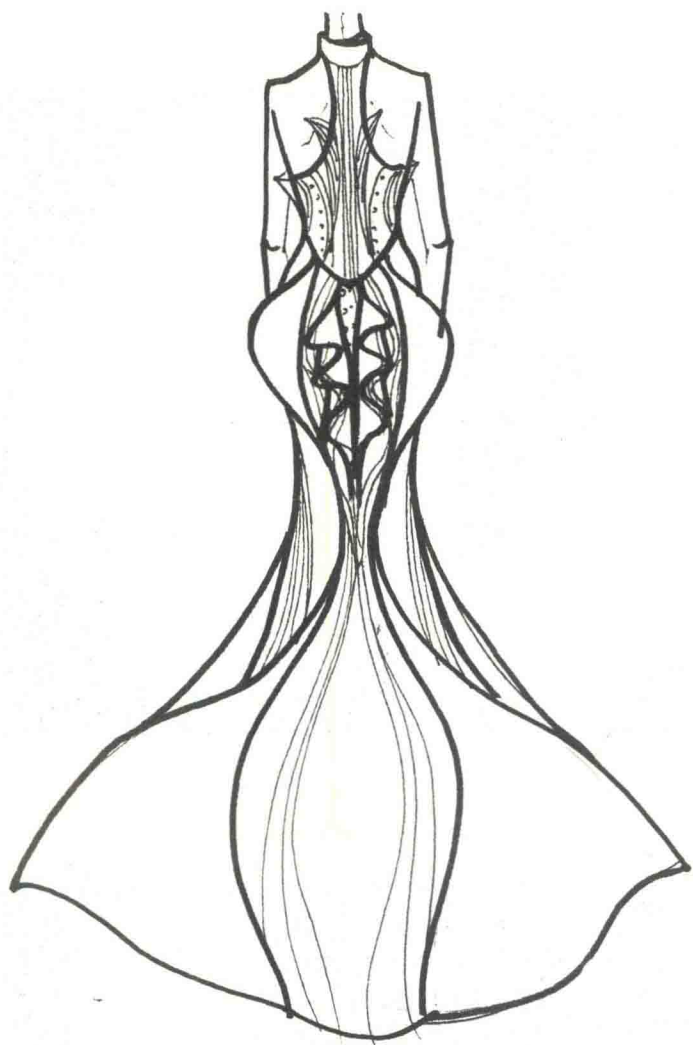
图 1-8 右侧面效果

图 1-9 左侧面效果 2

图 1-10 背面效果

组图 1-11 的手绘作品也充分利用了人体弧线来支撑服装的款式造型。

组图 1-11 效果图

二、围绕人体支撑点进行设计

由于肌肉、关节、骨骼等构成原因，人体体表形成了诸多球形、半球形、不规则形等突出点。如肩、肩胛骨突、肘、胸（女性尤为突出）、腹、胯、臀、膝等。这些突出点也成为创意立体裁剪服装设计的支撑点。仔细分析，围绕人体支撑点，结合人体弧线进行设计是创意立体裁剪服装的一大特点。

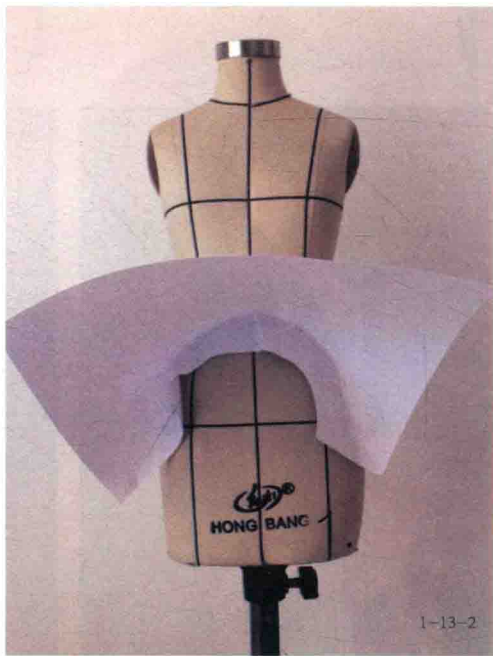
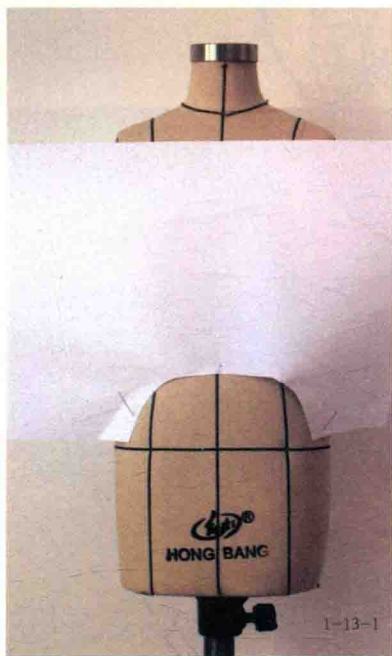
（1）组图 1-12 作品为“日驰尼”杯首届立体裁剪设计大赛的金奖作品。此款服装充分利用了人体支撑点及人体弧线进行设计制作，层次分明，造型创意感及流线的韵律感强烈。

组图 1-12 “日驰尼”杯首届立体服装设计大赛金奖作品（作者：张馨月）

此款服装前身及后身的立体花朵造型是设计的重点及难点,设计师通过反复试验寻找到与人体结合的最佳支撑点与支撑弧线。尤其是花朵的最外轮廓。若想达到理想的撑起效果,面料黏衬的选择及支撑点、支撑弧线的寻找是造型成功的关键。

下面是花朵造型中最难塑造的前后外圈轮廓的制板过程。由于轮廓需翘起,在实际制作时面料需黏最厚、最硬的树脂衬,故在打板时可以直接使用纸张在人台上造型打板(组图 1-13)。

①先将纸粗裁一下,初步固定在前腹部,如图 1-13-1,找到立体造型的最高点,用大头针固定,此点为主要支撑点。顺此点将纸向两侧下方捋,找到与人体贴合的圆顺弧线,此弧线为支撑弧线,如图 1-13-3 中黑色虚线。在寻找弧线的过程中,在两侧固定两个次要支撑点,将外轮廓造型固定。支撑弧线与三个支撑点需耐心反复地寻找,以得到最佳的造型效果。

②再将外轮廓的下半部分用另一张纸衔接打板,下面轮廓不起支撑造型的作用,故只需与上半部分衔接顺畅即可,如图 1-13-4 ~ 图 1-13-6。

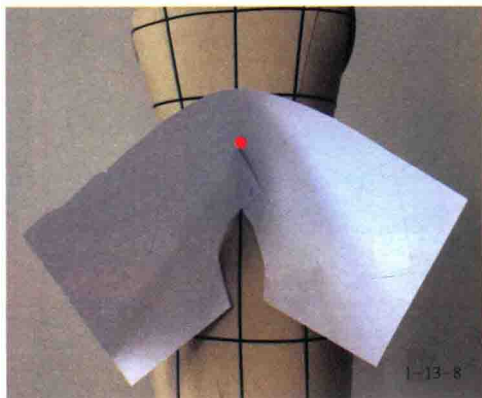
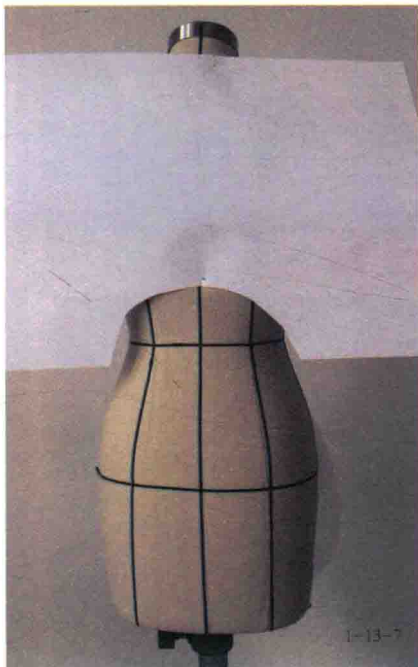
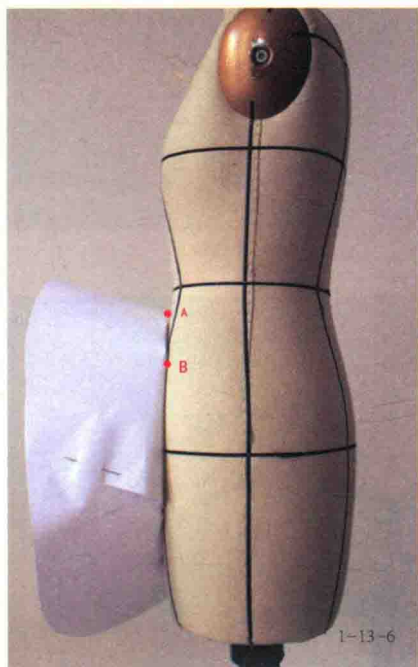
组图 1-13 制板过程

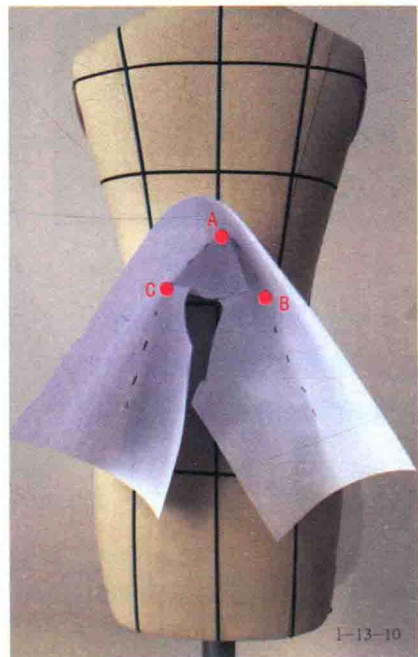
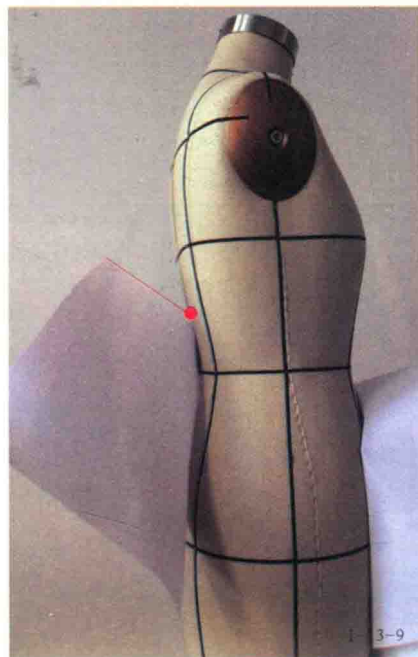
③后片，将纸粗裁后固定在人台后背（图 1-13-7），根据造型位置定取主要支撑点，即造型最高点（图 1-13-8）。与前面造型制作一样，将纸向下两侧捋，由于后片造型最高线比前片起翘高（如图 1-13-9 中红色直线），后片臀部比腹部更加凸起，故后片支撑点及支撑弧线的寻找相对较难，需要反复试验才能得到准确的支撑点及支撑弧线（图 1-13-10）。

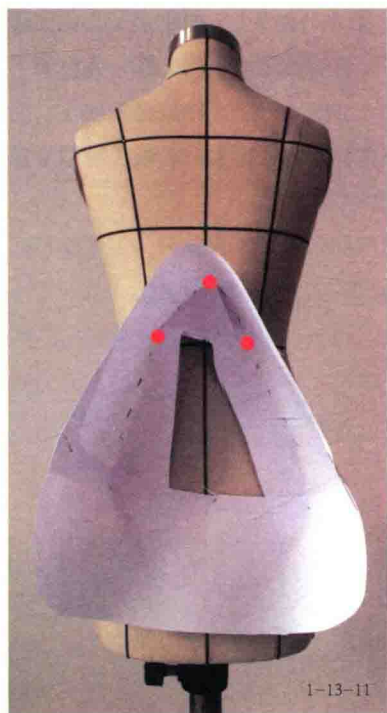
④与前片结构一样，上半部分造型确立后即可制作下半部分，下轮廓不起支撑作用，与上轮廓衔接顺畅即可，如图 1-13-10 ~ 图 1-13-13。

⑤从前、侧、背面观察前后外轮廓造型，修剪妥当后即可制作里面的花瓣层次。里面的花瓣取半弧度长条布料，由于不起支撑作用，因此适当部分掐褶固定即可，制作方法比较简单。

组图 1-13（续）制板过程

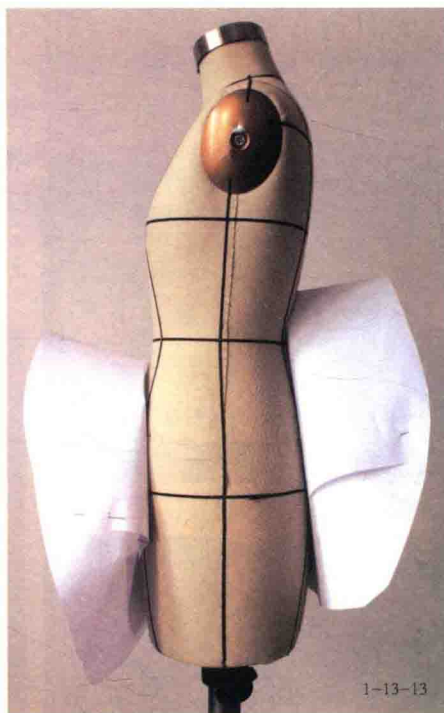

1-13-11

1-13-12

1-13-13

组图 1-13 (续) 制板过程

(2) 如图 1-14 作品, 上半身的立体空间造型, 运用了肩突点、腋点的支撑作用。

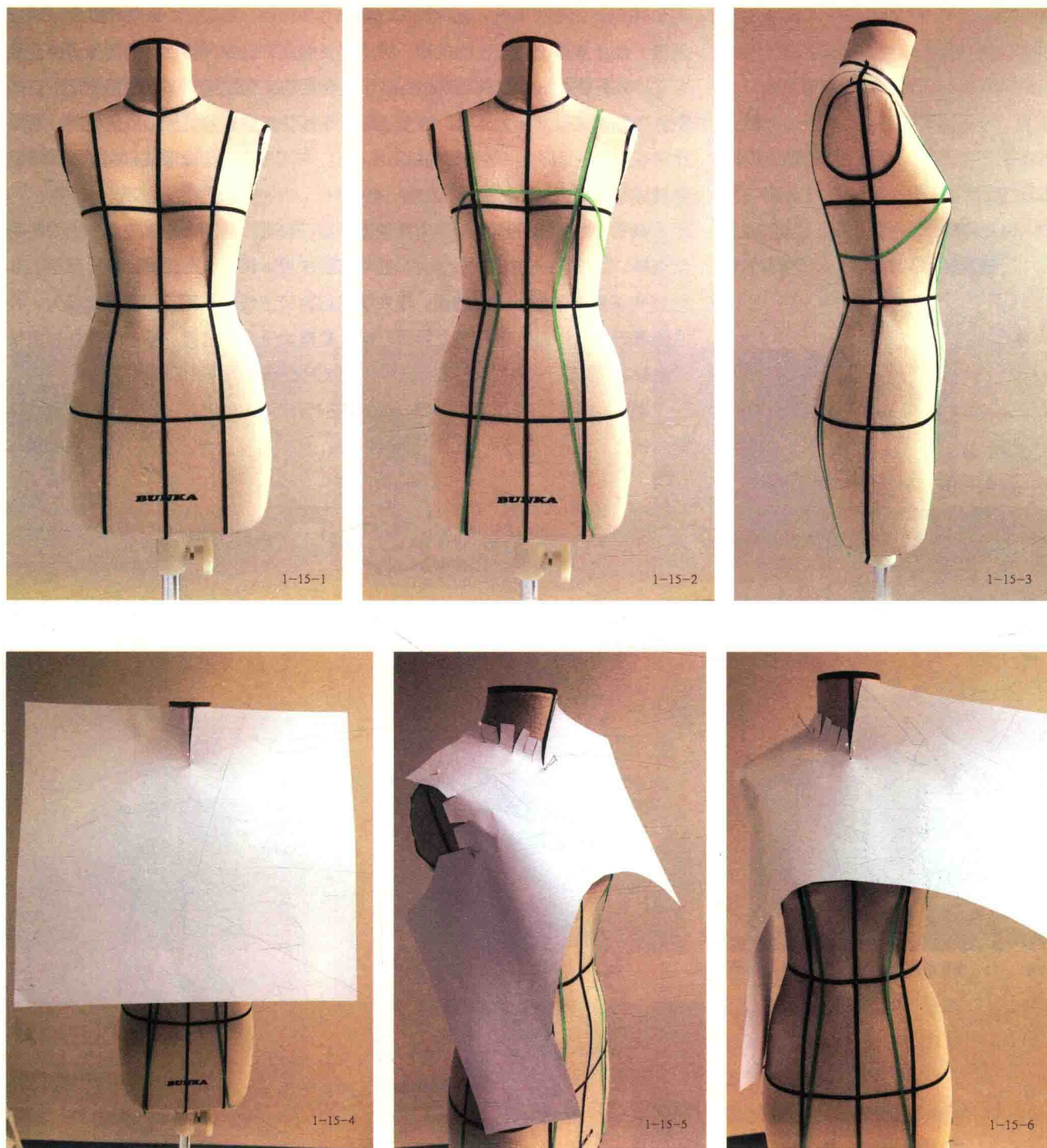
此款服装的制作过程如下 (组图 1-15) :

①标线: 根据服装效果图, 分析、确定服装款式结构, 并根据所分析的结构, 在人台上用标线带标出结构的轮廓线及省道线, 如图 1-15-1 ~ 图 1-15-3 (尽量尊重效果图的比例效果)。

标线的步骤非常重要, 它关系到服装成品各部分结构之间的关系是否比例协调、美观; 省道分割线的位置是否合理、易于缝制等。所以进行此步骤时务必要仔细分析、研究服装的结构关系, 并准确地标画在人台上。标线时要反复确定, 并时不时地站在远处观看标线效果, 以期标画出最满意的分割线, 这是制作出完美服装造型的基础。

图 1-14 效果图

组图 1-15 制板过程

②制板：针对这款服装的特点，首先制作上半身的立体结构版型。由于上半身的造型比较硬挺，故在制作时，要将用于制板的坯布黏上硬度匹配的黏合衬。而为了节省时间与成本，遇到此种面料硬挺、结构简练并且没有过多省道、褶皱处理的造型，可以直接使用大幅纸张进行塑造。

将纸张的中心对准人台中心线，在颈窝点以上垂直开剪，使纸张伏贴（图 1-15-4）。

领围线以上的纸张，顺着脖子的弧线打剪口，使纸张与颈围伏贴（图 1-15-5、图 1-15-6）。