

KINETIC
GARMENT
CONSTRUCTION

欧洲服装结构设计

—基于人体动力学原理的服装结构设计

REMARKS ON THE FOUNDATIONS
OF PATTERN CUTTING

RICKARD LINDQVIST

[瑞典] 理查德·林韦斯特 著 邵家瑜 译

东华大学出版社

欧洲服装结构设计

——基于人体动力学原理的服装结构设计

KINETIC GARMENT CONSTRUCTION

REMARKS ON THE FOUNDATIONS
OF PATTERN CUTTING

RICKARD LINDQVIST

[瑞典] 理查德·林韦斯特 著

邵家瑜 译

东华大学出版社

·上海·

图书在版编目 (C I P) 数据

欧洲服装结构设计: 基于人体动力学原理的服装结构设计 / (瑞典) 理查德·林韦斯特著; 邵家瑜译. —上海: 东华大学出版社, 2018.1

ISBN 978-7-5669-1278-7

I. ①欧… II. ①理… ②邵… III. ①服装结构-结构设计-研究生-教材 IV. ①TS941.2

中国版本图书馆CIP数据核字 (2017) 第212002号

责任编辑: 谢 未

装帧设计: 王 丽 鲁晓贝

欧洲服装结构设计

——基于人体动力学原理的服装结构设计
OUZHOU FUZHUANG JIEGOU SHEJI

著 者: [瑞典] 理查德·林韦斯特

译 者: 邵家瑜

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: 深圳市彩之欣印刷有限公司

开 本: 710 mm × 1000 mm 1/16

印 张: 19.75

字 数: 569千字

版 次: 2018年1月第1版

印 次: 2018年1月第1次印刷

书 号: ISBN 978-7-5669-1278-7

定 价: 88.00元

目录

第1章 工作室实践——3种不同的裁剪方式	12
1.1在 Bauer定制工作室的剪裁经历.....	13
1.2反思——直线与完美合体.....	26
1.3在维维安·韦斯特伍德工作室的裁剪经历.....	26
1.4反思——完美的点和有趣的线.....	38
1.5在吉纳维芙·赛文·多林工作室的剪裁经历.....	40
1.6反思——换个角度看服装裁剪.....	50
1.7讨论——从人体出发向外延伸的设计模式.....	51
第2章 服装结构的演绎	52
2.1裹服.....	54
2.2直裁服.....	58
2.3纸样裁剪——平裁.....	65
2.3.1制板系统.....	66
2.3.2基础纸样的使用.....	71
2.4立裁.....	72
2.5创意样板剪裁.....	74
2.6讨论——人体廓型的勾勒.....	78
第3章 服装人体理论的发展	82
3.1.设计研究和设计实验：理论框架的构建.....	83
3.1.1 (i) 具有表 (本质和具有表).....	84
3.1.2 (ii)差异表 (接近中的缺乏表).....	86
3.1.3 (iii) 程度表 (比较表).....	86
3.2服装人体动力学理论.....	89
3.3理论的实验分析.....	95

第4章 服装结构人体动力学理论·····112

第5章 基于人体动力学的服装结构理论探索与裁剪实验·····144

5.1基础剪裁方法——重复实验的基础·····	147
5.1.1肩部和手臂的基础裁剪·····	148
5.1.2腰部和腿部的基础裁剪·····	152
5.2裁剪实验·····	156
5.2.1直裁的人体动力学分析1——躯干和手臂·····	158
5.2.2直裁的人体动力学分析2——躯干和手·····	164
5.2.3基于人体动力学的肩部基础裁剪实验·····	170
5.2.4基于人体动力学的裁剪——躯干和手臂·····	174
5.2.5直裁的人体动力学分析——腰部和腿部·····	182
5.2.6基于人体动力学的裁剪——腰部和腿部·····	188
5.2.7人体动力学裁剪实验1: 运动和功能性服装设计——硬壳冲锋衣·····	196
5.2.8人体动力学裁剪实验2: 经典服装款式——西服上衣·····	208
5.2.9人体动力学裁剪实验3: 对于裤装基础裁剪的进一步探讨——3个版本的裤子·····	222
5.2.10人体动力学裁剪实验4: 经典服装款式——衬衫·····	232
5.2.11人体动力学裁剪实验5: 经典服装款式——连衣裙·····	240
5.2.12人体动力学裁剪实验6: 经典服装款式——套头衫·····	244
5.2.13人体动力学裁剪实验7: 电子化服装设计——电子套头衫·····	248
5.2.14人体动力学裁剪实验8: 面料的丝缕走向——全身紧身衣·····	250
5.2.15人体动力学裁剪实验9: 新款服装设计——连体服·····	254
5.2.16人体动力学裁剪实验10: 新款服装设计——雨衣·····	260
5.2.17人体动力学裁剪实验11: 装置艺术设计——维特鲁威球体 (Vitruvian sphere) T恤·····	264

第6章 基于人体动力学的服装结构理论的讨论与评价	270
6.1理论—方法—表达.....	271
6.2旋转—方向—功能—表达.....	274
6.3补充实验——表达的多样性.....	275
6.4理论的普适性——不适用于片裁.....	292
6.4.1合体—款式—号型—面料消耗量的讨论.....	292
6.4.2对于身体的呈现或近似呈现——一种可能的新型制板方法.....	297
6.5材料各向异性的特质.....	304
6.6再现还是互动.....	311
6.7研究方法.....	312
第7章 结论	313

欧洲服装结构设计

——基于人体动力学原理的服装结构设计

KINETIC GARMENT CONSTRUCTION

REMARKS ON THE FOUNDATIONS
OF PATTERN CUTTING

RICKARD LINDQVIST

[瑞典] 理查德·林韦斯特 著

邵家瑜 译

东华大学出版社

·上海·

图书在版编目 (C I P) 数据

欧洲服装结构设计: 基于人体动力学原理的服装结构设计 / (瑞典) 理查德·林韦斯特著; 邵家瑜译. —上海: 东华大学出版社, 2018.1

ISBN 978-7-5669-1278-7

I. ①欧…II. ①理… ②邵… III. ①服装结构—结构设计—研究生—教材 IV. ①TS941.2

中国版本图书馆CIP数据核字 (2017) 第212002号

责任编辑: 谢 未

装帧设计: 王 丽 鲁晓贝

欧洲服装结构设计

——基于人体动力学原理的服装结构设计
OUZHOU FUZHUANG JIEGOU SHEJI

著 者: [瑞典] 理查德·林韦斯特

译 者: 邵家瑜

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: 深圳市彩之欣印刷有限公司

开 本: 710 mm × 1000 mm 1/16

印 张: 19.75

字 数: 569千字

版 次: 2018年1月第1版

印 次: 2018年1月第1次印刷

书 号: ISBN 978-7-5669-1278-7

定 价: 88.00元

“从本质上说, 所有的方法都是错误的, 只能说有一些是有用的。”

——乔治·E.P·伯克斯 (1987)

“Essentially, all models are wrong, but some are useful.”

George E.P. Box (Box 1987:424)

作者简介

理查德·林韦斯特 (Rickard Lindqvist) 是一名时尚设计师和研究者。他的研究集中在服装样板裁剪新理论、前沿制板体系和创新裁剪方法,并将其拓展到实际设计项目和创新研究领域。理查德最初接受的是男装裁剪和缝纫方面的教育,他在瑞典纺织学院求学并获得了服装设计专业的博士学位,此外还在2007-2011年间成立并运作自己的时尚品牌“Rickard Lindqvist”。他曾服务于知名品牌薇薇安·韦斯特伍德 (Vivienne Westwood) 及Nudie Jeans,为其提供样板设计咨询和建议。

他的网站上分享了更多项目的实验过程并提供免费的服装裁剪样板下载: www.atacac.com。

译者简介

邵家瑜, 东华大学服装设计与工程系硕士, 高级口译资质。现就职于上海视觉艺术学院时尚学院。曾赴瑞典纺织学院、伦敦艺术大学访学。主要研究领域为服装设计管理、服装循环再利用和时尚产业经济。

内容简介

近年来，形形色色的服装制板方式不断出现，人们对于制板领域的研究兴趣也日益高涨。其原因可以归结为有关各种制板方式的书籍和其他形式出版物的大量出版，以及设计师在创意实践过程中对于裁剪方式的逐步重视。

虽然已经出现了许多制板的方法和概念，但无论是传统的还是现代的制板方法，其基础都是建立在静态人体的模拟上，即通过对笔直站立人体的测量，画出样板的基础框架。因此，从表现性和功能性来看，用这些方法制成的服装缺乏与人体互动和跟随人体产生动态变化的特质。

基于一种新的人体模拟方式和动态服装构成原理，本书提出并探讨了一种替代制板方法。不同于之前的理论及相关方法，它是以面料各向异性以及人体生物力学为出发点的，因此，书中所做的研究属于基础性研究，目的在于为这一制板方式提供理论支持。

本书提出的裁剪理论和方法基于法国设计师吉纳维芙·赛文·多林作品的主要裁剪原理和早期服装的裁剪方式，通过在动态人体模特上的裁剪实验进行了完善和发展。

相较于基于静止人体而发展出的裁剪框架，动态人体服装构成理论包含了平衡指向和主要的生物力学点，为服装制作提供了一种新的立裁方式。这一方法挑战了传统的服装、样板及人体三者之间的关系，和以往基于裁剪框架，从外向内接近人体的方式不同，它是从人体出发向外进行服装构成并形成样板的，这一理论可以帮助我们更好地认识人体，所形成的方法可以为服装带来更丰富的表现，并提升服装功能设计上的可能性。

译者的话

2013年10月,在瑞典驻华使馆的牵线下,瑞典纺织学院师生一行访问了上海视觉艺术学院,并在新天地举办了学生作品联合发布。在那次活动中,我遇见了本书的作者理查德·林韦斯特博士,他高高的个子,话不多,但是说起自己的研究项目时却变得滔滔不绝起来。

之后,两校签订了教师互换合作协议。2014年赴瑞典纺织学院授课期间,理查德带我参观了他的工作室,在那里见到了他写的这本书,这种裁剪方式打破传统的立裁和纸样裁剪思维,从满足人体运动需求的角度出发,重新对服装进行构建。通过这种裁剪方式得到的服装版型不仅让人耳目一新,而且可以很好地满足人体运动时所需的松量,保证了服装的贴体性和舒适性。除了介绍具体的裁剪方式之外,本书更是从样板设计哲学和逻辑框架上,对服装构成进行了系统的梳理,为这套基于服装人体动力学的裁剪方式奠定了扎实的理论基础。

理查德本人的经历也非常有趣,为了更好地开展课题研究,他师从法国“单片裁”服装设计师吉纳维芙·赛文·多林(Geneviève Sevin-Doering),在系统学习单片裁方法的同时,得到了接触样板和档案的宝贵机会。理查德同时进行了大量的工作室实践,其中包含英国知名品牌维维安·韦斯特伍德。作为为数不多的制板团队成员,他和“西太后”维维安有着面对面的交流,他把这些经历以日记的形式记录在了本书中,从中我们不仅可以一窥品牌的实际设计过程,更能从板师和设计师的对话中得到许多启示。拿到这本书后,我反复地翻看,不断有新鲜的想法涌现,所谓“念念不忘,必有回响”。2015年理查德来我校授课期间,在我们院长的穿针引线之下,这本书的中文版得以出版。

本书共分为7个章节,其中第1章和第2章通过工作室实践,对服装构成的理论和发展沿革进行了梳理;第3章则为基于人体动力学的服装结构设计奠定了理论框架;第4和第5章则对服装动力学构成进行了理论和实践上的探讨,列举了一些裁剪实验案例;第6章对服装动力学构成在各个领域的延伸和应用的可能性进行了分析,同时留给读者大量的思考空间;第7章对全书进行了总结。正如书中所提到的理念:当制作版型已经不足以判断一个制板师的熟练程度时,那么洞察人体的能力以及对于动态人体和面料之间关系的理解就变得很有必要了。相信本书对于需要寻求进一步突破的制板师和设计师能够有所裨益;对于初学者而言

可以系统地认识服装结构,并开阔眼界。

需要说明的是,本书涉及到大量的专有名词及专业背景知识,尽管译者始终谨慎动笔,仔细求证,但难免还会存在疏漏,恳请广大读者批评指正。

最后,感谢李柯玲院长和东华大学出版社的大力支持,感谢编辑谢未老师在翻译期间给予的耐心和帮助。谨以此书献给她和我们即将出世的孩子!

邵家瑜

上海视觉艺术学院时尚设计学院

2016年夏

目录

第1章 工作室实践——3种不同的裁剪方式	12
1.1在 Bauer定制工作室的剪裁经历.....	13
1.2反思——直线与完美合体.....	26
1.3在维维安·韦斯特伍德工作室的裁剪经历.....	26
1.4反思——完美的点和有趣的线.....	38
1.5在吉纳维芙·赛文·多林工作室的剪裁经历.....	40
1.6反思——换个角度看服装裁剪.....	50
1.7讨论——从人体出发向外延伸的设计模式.....	51
第2章 服装结构的演绎	52
2.1裹服.....	54
2.2直裁服.....	58
2.3纸样裁剪——平裁.....	65
2.3.1制板系统.....	66
2.3.2基础纸样的使用.....	71
2.4立裁.....	72
2.5创意样板剪裁.....	74
2.6讨论——人体廓型的勾勒.....	78
第3章 服装人体理论的发展	82
3.1.设计研究和设计实验:理论框架的构建.....	83
3.1.1 (i) 具有表(本质和具有表).....	84
3.1.2 (ii)差异表(接近中的缺乏表).....	86
3.1.3 (iii) 程度表(比较表).....	86
3.2服装人体动力学理论.....	89
3.3理论的实验分析.....	95

第4章 服装结构人体动力学理论.....112

第5章 基于人体动力学的服装结构理论探索与裁剪实验.....144

5.1基础剪裁方法——重复实验的基础.....	147
5.1.1肩部和手臂的基础裁剪.....	148
5.1.2腰部和腿部的基础裁剪.....	152
5.2裁剪实验.....	156
5.2.1直裁的人体动力学分析1——躯干和手臂.....	158
5.2.2直裁的人体动力学分析2——躯干和手.....	164
5.2.3基于人体动力学的肩部基础裁剪实验.....	170
5.2.4基于人体动力学的裁剪——躯干和手臂.....	174
5.2.5直裁的人体动力学分析——腰部和腿部.....	182
5.2.6基于人体动力学的裁剪——腰部和腿部.....	188
5.2.7人体动力学裁剪实验1: 运动和功能性服装设计——硬壳冲锋衣.....	196
5.2.8人体动力学裁剪实验2: 经典服装款式——西服上衣.....	208
5.2.9人体动力学裁剪实验3: 对于裤装基础裁剪的进一步探讨——3个版本的裤子.....	222
5.2.10人体动力学裁剪实验4: 经典服装款式——衬衫.....	232
5.2.11人体动力学裁剪实验5: 经典服装款式——连衣裙.....	240
5.2.12人体动力学裁剪实验6: 经典服装款式——套头衫.....	244
5.2.13人体动力学裁剪实验7: 电子化服装设计——电子套头衫.....	248
5.2.14人体动力学裁剪实验8: 面料的丝缕走向——全身紧身衣.....	250
5.2.15人体动力学裁剪实验9: 新款服装设计——连体服.....	254
5.2.16人体动力学裁剪实验10: 新款服装设计——雨衣.....	260
5.2.17人体动力学裁剪实验11: 装置艺术设计——维特鲁威球体 (Vitruvian sphere) T恤.....	264