

创意立裁 · 衬衫实验

邱佩娜 著

国家一级出版社 中国纺织出版社 全国百佳图书出版单位

创意立裁 · 衬衫实验

邱佩娜 著

 中国纺织出版社

内 容 提 要

本书作为《创意立裁》的实验部分,以男士衬衫为原型的中性风格为实验领域,将立裁造型手法、创意方式和空间关系等融汇综合。

本书从多个灵感原点入手,实现从创意到板型的30款实验成品。每款衬衫以数字编号命名并配以创作初衷,运用披挂、折叠、分割、穿插等手法,以解构、排列、组合等形式化表达方式,产生新的形态,达到局部结构设计元素与整体服装的协调统一,使创作初衷得以实现。

本书既可作为高等院校服装专业教材,亦可作为服装行业爱好者学习用书。

图书在版编目(CIP)数据

创意立裁·衬衫实验/邱佩娜著. —北京:中国纺织出版社, 2017. 10
ISBN 978-7-5180-4159-6

I. ①创… II. ①邱… III. ①男服—衬衣—立体裁剪
IV. ①TS941.718

中国版本图书馆CIP数据核字(2017)第238257号

策划编辑:魏萌 杨美艳 责任校对:楼旭红
责任印制:王艳丽

中国纺织出版社出版发行

地址:北京市朝阳区百子湾东里A407号楼 邮政编码:100124

销售电话:010—67004422 传真:010—87155801

http://www.c-textilep.com

E-mail: faxing@c-textilep.com

中国纺织出版社天猫旗舰店

官方微博http://weibo.com/2119887771

北京市雅迪彩色印刷有限公司印刷 各地新华书店经销

2017年10月第1版第1次印刷

开本:710×1000 1/16 印张:19

字数:180千字 定价:69.80元

凡购本书,如有缺页、倒页、脱页,由本社图书营销中心调换

邱佩娜

1960年出生，1987年毕业于天津美术学院服装专业。现任北京服装学院教授，对“立体裁剪”、“服装结构设计”等专业课程造诣颇深，首创创意立裁课程。

长期的教学实践及与企业进行项目合作技术研究，将创意思维落实到产品成衣中。2014年出版的《创意立裁》专著，使创意立裁教学体系更加完善，并创立了“创意立裁”品牌，搭建了从创意到实践的开放平台。此次《创意立裁·衬衫实验》便是这个平台的一次成果展示。

——定制你的创意生活

创意立裁教学平台

创意立裁微信公众号

本书为与富丽达集团、山东英利实业公司合作的“碳赛尔”纤维产品研发项目。

策划编辑：魏 萌 杨美艳

责任编辑：魏 萌

封面设计：邱佩娜

美 术：马世芳

赞 助：富丽达集团、山东英利实业公司

中国纺织出版社官方
微博二维码图片

中国纺织出版社官方
微信专业版二维码

中国纺织出版社天猫
旗舰店二维码

序

本书是《创意立裁》一书的延伸。在那本书的前言里，曾提到“再理想不过的事情”：创意是一门技术，创意和技术能融为一体，创意是可以与技术一起生发出来的，创意本身就是一个实践的技术的过程。服装的立体裁剪在设计过程中直接引入人体参考，使材料形态直观展现，从而进一步刺激手、脑、眼的多元互动。创意立体裁剪提倡突破固有常规的服装形象，以触摸面料为前提，通过实时感知形态的视觉效果，依据审美意识与造型经验设计服装款式。

如果说《创意立裁》一书是对材料形态、人体动态和造型者本身三者之间相互作用的初步尝试，将归纳出的四种立体裁剪基础造型手法与空间探索相结合，使瞬间化的形态成为创意的源泉，那么，本书《创意立裁·衬衫实验》便是这种结合的深化：它以中性化的男衬衫为实验领域，将立裁手法、创意方式和空间关系相融合，将极具创意的形态细节揉入衬衫的局部结构中，这不仅充分拓展了衬衫的创意空间，更使“立裁创意”能够在成衣设计中得以实现。

本书从九个灵感原点进入衬衫的立体裁剪，共得到 30 款实验成品。每款衬衫以数字编号命名并配以创作初衷。值得注意的是，创作初衷只是诱导我们创作的原始冲动，并不代表创意的全部。研究初衷的形式化表达时，披挂、折叠、分割、穿插手法不断在材料上排列组合，产生新的形态，这些新生形态的视觉冲击可能丝毫不亚于初衷元素在整体服装中的展示。所以，每一款衬衫都是一个裁剪手法的集合，也都是衬衫局部结构设计的选择性调和统一。在实际裁剪过程中要尽可能利用各类手法和具体形态发散塑形，而非被原始灵感限制住设计思路。

本书中衬衫的裁剪方式在立体和平面之间不断相互转化，呈现的裁剪步骤是对实验过程的还原，不代表完全固化的操作流程。书中依据原型纸样、几何形进行直接或间接造型的顺序在创意设计过程中可根据需要调整。结构图上所标注的数据也只起引导作用，方便读者能迅速入手裁剪实践。未作尺寸说明的线条主要表达的是形态感觉，线形近似即可。

材料方面，30 款衬衫均使用瑛赛尔（Incell）纤维面料，这是我国拥有独立知识产权并最先产业化生产的绿色环保纤维面料。这种面料以天然纤维素为原材料，从生

产过程中溶剂的回收，到最终产品的生物降解，整个过程绿色环保。除对环境无污染之外，瑛赛尔纤维织物如棉般柔软，具有良好的悬垂性。舒适度利于穿着，良好的挺括度及染色性能利于服装造型、图案设计和颜色搭配。

几何学中，三个不在一条直线上的点构成一个面。《道德经》云：“三生万物”。希望这 30 款衬衫也能带有“3”这个数字所具之灵性，启发所有设计者将无穷的灵感通过立体裁剪释放无尽的创意。对于书中可能存在的不足，望读者见谅，期待各位的指正与建议。

正如法国设计师伊夫·圣·洛朗所言，没有他人的支持，设计师就无法实现自己的想法。在这里，非常感谢山东英利公司提供的瑛赛尔纤维，感谢杭州富丽达集团卓达染整公司将再生天然纤维加工成可供创意的面料，特别要感谢中国纺织科学院郭占彬先生为面料开发所做的大量工作，正因为有了大家的支持，本书所进行的创意实践才得以实现。

作者

2017 年 7 月

使用说明

书中纸样上所有未作特殊说明的数字，单位均为 cm。

其他符号说明如下：

	轮廓线、凹型折叠线		线在折叠过程中叠合在一起 (均为叠合标示线, 同颜色实线与虚)
	参考线、辅助折叠线		
	折叠线、辅助参考线		
	连裁线		
	连裁参考线		
	凹型折叠线		
	折叠参考线		长度相等符号
	辅助折叠参考线		褶裥, 斜线方向表示褶裥方向
	粗黑虚线		直角记号, 水平线、垂直线对应的直角不作标记
	粗红虚线		
	粗蓝虚线		
	粗橙虚线		
	粗黄虚线		拼合符号
	等分线		

(均为缝合标示线, 同颜色线段相缝合)

**SHIRT
EXPERIMENTS**

壹

■

**SHIRT
SYMBOLS**

目 录

Contents

壹

衬衫符号

衬衫简史	003
衬衫常见类型	015
衬衫局部	028

贰

基础变形

原型纸样	037
------	-----

01

90° 的角 040

02

直线组合 044

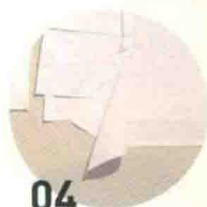

03

曲线组合 050

叁

非常白衬衫

04

加量与角元素 061

05

中心折叠的弧形轮廓 068

06

别样延伸 076

07

全角度舒展 082

褶

分割去量成褶 093

08

捏合而成的活褶 102

09

波浪 108

10

切展, 随机层叠 114

11

主辅之分 122

12

元素置换

元素形态 133

13

抽象蔓延 138

14

中心聚拢 148

15

陆

折叠，万有引力

16

虚实缝合 161

17

分形而成的三角 168

18

棱之美 176

扭转

19

错位

187

20

原型反转 192

21

内扣与外翻 198

22

角平分线 204

23

色块拼接 212

捌

一点颜色

黄绿折叠 225

几何披挂形变 232

荷叶边 240

流动的空间 248

褶饰集合 258

玖

材质互动体验

小型包裹 275

大型包裹 284

衬衫符号

- 衬衫简史
- 衬衫常见类型
- 衬衫局部

公元前 3000 年，第一王朝时期的古埃及人在开罗墓地留下一件亚麻 V 领衫。它被历史静置，在岁月里腐蚀了织物局部、消磨了底摆长度。时隔五千年，这件制作精良、剪裁独特、拥有复杂结构的 Tarkhan 衫（因其被发现于埃及 Tarkhan 镇，故此命名）被证实是世界上现存最古老的复杂机织服装样本。

古埃及人未曾料想，他们虔诚为权贵献上的陪葬品，为后世人类的研究提供了线索。那些巧妙设计的百褶细节和边缘装饰，同近现代的服装品类——衬衫，发生着隐秘共鸣，体现了人类从远古至今对着装美学永无止境的探索与追寻。

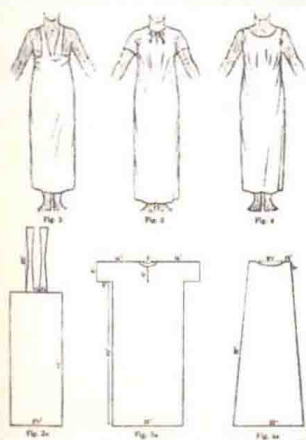
衬衫简史

衬衫 (Shirt)，从服装的着装功能来理解，原本是指一种贴身穿着的内衣。历史发展的不同时期，中外的衬衫样式受外在着装特点的影响，各有不同。在公元 2000 年的现代社会，衬衫，又名衬衣，是指一种有领有袖、前开襟、袖口有扣的上衣，常贴身穿。

而在公元前的古代社会，古埃及人的丘尼克 (Tunic)、古希腊人的希顿 (Chiton)、古罗马人的丘尼卡 (Tunica) 都是内衣 (初期衬衫) 的早期形式，具备与现代意义上的衬衫同样的功能，只不过它们更为宽松，在日常穿着中，对内、外的区分也没有那么突出。

古埃及《亡灵书》中着丘尼克参加葬礼的人群

丘尼卡款式及纸样

古希腊希顿

古罗马穿丘尼卡的男子

中世纪时期，衬衫多以白色为主，贴身穿着于外衣之下。同期艺术作品显示，在当时只有地位低下的人，会将衬衫单穿外露出来。

1449年
《金匠在店铺》
佩特鲁斯·克里斯图斯

1490年
《牧羊人日记》

1449年佩特鲁斯·克里斯图斯（Petrus Christus）创作的《金匠在店铺》（A Goldsmith in His Shop）中，购买新婚戒指的两位贵族在白衬衫外穿着精致华丽的外套。1490年的《牧羊人日记》描绘在欧洲的黑人牧民单穿一件衬衫劳作。

公元11~12世纪，南方罗马文化、北方日耳曼文化和十字军东征带回的东方拜占廷文化相融合，服装的颜色、版型、装饰细节日益丰富起来。直到13世纪，衬衫有了全新且突破性的裁剪方法，三角形或菱形织物作为插板（Gusset）被缝制于原本整体轮廓趋向矩形的传统衬衫的肩部、腋下和底摆处，以增加松量从而减少局部力的牵制。几何加量使衬衫更加适应人体的肢体活动，同时也形成一些棱锥形立体空间，这就是现代服装所称的“省”（Dart）。此后很长一段时间，人们在追逐服装空间形态和层次化造型的路上越走越远。

13世纪
男衬衫底摆
三角加量

14世纪
丰收的男子衬衫肩部、腋下、侧
缝底摆处均插缝三角形织物