

张文斌 等编著

东华金版
艺术书系

图文珍藏版

Golden

F A S H I O N & A R T

服装制作艺术

上海人民出版社

服装制作艺术

张文斌 杨子田 王朝晖 编著

 东华大学 出版社

东华金版
艺术书系

golden
FASHION & ART
图文珍藏版

图书在版编目(CIP) 数据

服装制作艺术 / 张文斌等编著. — 上海 : 东华大学出版社

2005.8

ISBN 7-81038-973-4

I.服... II.张... III.服装-生产工艺

IV.TS941.6

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2005)第 087121 号

服装制作艺术

策 划
责任编辑
艺术设计

吴川灵 徐建红
吴川灵
彭 波

张文斌 杨子田 王朝晖 编著

东华大学出版社出版

(上海市延安西路 1882 号 邮政编码 200051)

新华书店上海发行所发行 杭州富春印务有限公司印刷

开本: 889 x 1194 1/16 印张: 8 字数: 200 千字

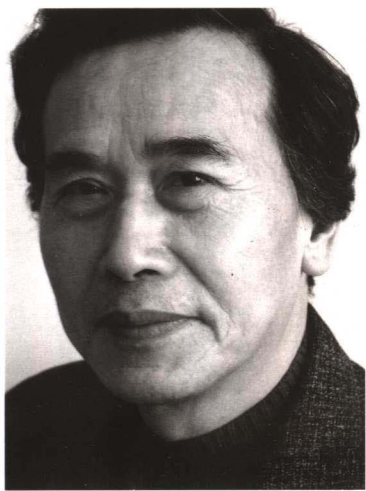
2005 年 9 月第 2 版 2005 年 9 月第 1 次印刷

印数: 0 001-5 000

ISBN 7-81038-973-4/TS · 199

定价: 48.00 元

(全套共五册 总价: 240.00 元)

作者简介

张文斌

1946年生，原籍江苏扬州。1965年，南京大学数学系肄业。1967—1984年，上海市服装鞋帽公司技术员。1984—1991年，中国纺织大学服装系讲师。1992—1994年，日本女子大学服饰学科研究学者。1995—2000年，中国纺织大学服装学院副教授，国家服装标准委员会委员。2000年起东华大学服装学院教授，上海市服饰学会专家委员会副主任。2004年起东华大学服装学院博士生导师，上海市服装专业技术职称考核评审专家。2005年，中国服装设计师协会专业技术考核评审专家。

2003—2005年，分别考察日本、法国、意大利、瑞典、丹麦等国服装教育，并作为上海市教育专家参与中法友好年的立体裁剪艺术交流。

其主持的《服装结构设计》课程连续两年获上海市高等院校精品课程，主编全国纺织服装专业教材《服装工艺学》，主编国家教育部普通高校“十五”重点教材《服装结构设计》。还为《中国大百科全书·服装卷》、《中国服装大典》、《服装技术手册》的编委，以及组织编写上海市服装专业技术职称的考核复习指导书《服装打板师系列》（初、中、高级）。

作为具体策划连续两年组织全国大学生立体裁剪大赛，并与上海市服饰学会合作培养大批服装行业紧缺的高级时装打板师。

科研上主持教育部“211”工程“服装快速反应”子项目的建设，主持恒源祥集团MTM系统技术研究、江苏海润集团服装数字化技术研究、湖南忘不了集团服装技术优化研究，以及参加日本华歌尔公司中国女体科学研究等项目。

艺术设计总监简介

彭波

副教授，现任东华大学服装学院·艺术设计学院视觉传达系主任，硕士生导师。

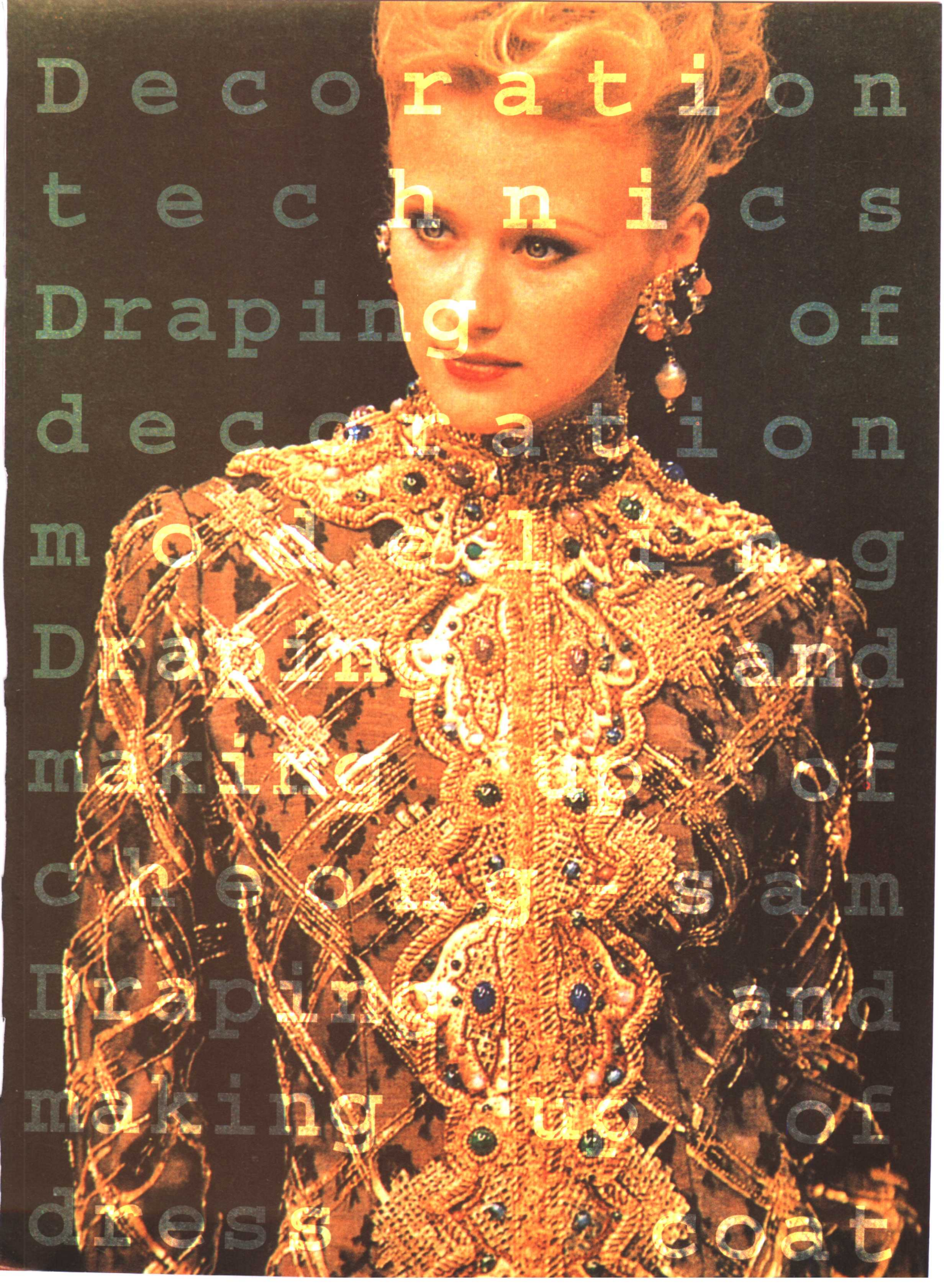
中国美术家协会会员，中国流行色协会理事。

中国美术学院视觉传达专业毕业。
1999—2000年研修于日本文化服装学院。

曾任上海国际服装文化节国际大师活动视觉艺术总监，东华时尚周总策划与艺术总监。

曾获第七届中国美术作品展招贴类银奖，“章光杯”全国企业家肖像画大赛一等奖。

著有《设计生活·彭波作品集》、《时装展示艺术》等。

Decorations
techniques
Draping of
decorations
making up of
cheongsam
Draping and
making up of
dress coat

关于艺术

——序

其实，对于这套书是否要冠以“艺术”两字，我们是考虑了很久的。因为现在用“艺术”字眼的地方太多了，我们生怕读者一视同仁反而会忽视了我们。不过考虑再三我们还是不舍放弃，因为我们觉得我们做的这套书是名副其实的。

我们更是相信对艺术的感受是最能体现一个人生命的本质的，它是极纯真的——喜欢与不喜欢、欣赏与不欣赏，往往是在不经意、无法预料的时刻来临，在屏息之间深深回味着初时的那份感动，有点类似爱情来临的刹那，没有丝毫的杂念和功利。所以我们深信读者会在双手捧起我们这套书中的任何一本时，那种感动会随着指间的翻动而瞬时来临。

这套书第一辑推出的五本书全是关于服装的选题，其中《时装表演艺术》、《服装制作艺术》、《时装设计艺术》是重新改版的重版书，其他两本《时装展示艺术》、《服装画技法》则是全新版的。

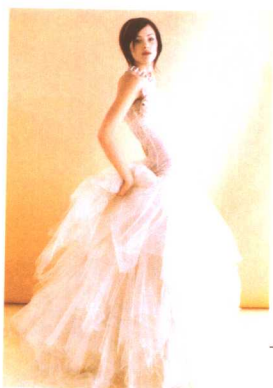
这套书总体艺术风格的设计者是东华大学服装学院·艺术设计学院视觉传达系主任彭波教授，他同时也是我们这套书中《时装展示艺术》的作者。他有卓越的美术功底，思想又能紧跟变化飞快的时代时尚，所以他的设计完美地体现甚至是超越了我们在这套书原来的艺术期望。读者并可以从他亲自著作的《时装展示艺术》中，通过他记录的影像，感受他跳跃而灵动的艺术天赋。最后感谢他在百忙之中为我们这套书倾注了那么多精力。没有他的参与，我们这套书就不可能以现在这样美的表象与读者见面。

策划/编者

目录

Contents

东华金版
艺术书系
golden
FASHION & ART
图文珍藏版

1 装饰工艺

刺 绣	02
其他装饰工艺	08

装饰造型的立体裁剪

波浪裙	14
抽褶领、螺旋波浪裙	16
折裱袖	22
交叉形折裱领	26
环形波纹领	29
立领、连袖、垂褶裙	32
正反交叉折裱衣身	37
斜形抽褶、波浪裙	41
斜形折条、波浪裙	45
交叉波纹、荷叶边裙身	48
堆积皱褶、环形波浪裙身	53

2

旗袍的立体裁剪与制作工艺

3 旗袍造型的立体裁剪	60
旗袍造型的制作工艺	65

礼服的立体裁剪与制作工艺

4

礼服造型的立体裁剪
礼服造型的制作工艺

74
80

礼服细部造型分析

5

礼服领部造型
礼服衣袖部造型
礼服腰裙部造型
头饰造型

92
94
97
101

艺术服装典型作品分析

6

婚纱典型作品分析
夜礼服典型作品分析
艺术服装典型作品分析

106
109
114

Decoration technics ●

Draping of decoration modeling ●

Draping and making up of cheong-sam ●

Draping and making up of dress coat ●

The analysis of detail modeling in dress coat ●

The analysis of representative works in artistic fashion ●

装饰工艺

[刺 绣]

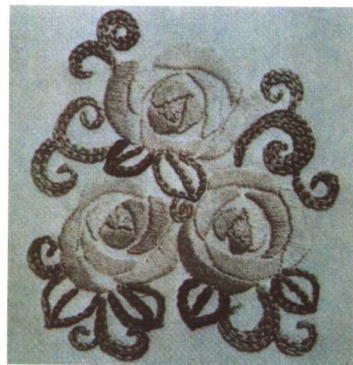
刺绣是在机织物、编织物、皮革上用针和线进行绣、剪、贴、银、嵌等装饰技术的总称。

刺绣按材料而分类,可分为用线刺绣、用特殊材料刺绣、在特殊布上刺绣、在面料上用其他的织物来表现图案纹样等几种。其中用线来刺绣可分彩绣、白绣、黑绣、金丝绣、暗花绣、网眼布绣、漏空绣、抽丝绣、褶饰绣等。用特殊材料刺绣可有珠绣、饰片绣、绳饰绣、饰带绣、铕饰绣等。在特殊的布上刺绣可分网绣、六角网眼绣等。在面料上用其他的织物来表现图案纹样可有贴布绣、拼花绣等。

◆ **彩绣**:就是用各种彩色线进行刺绣,是最熟悉最具代表性的一种刺绣方法,其针法有300种之多,在针与线的穿梭中形成点、线、面的变化,也可加入包芯形成更具立体感的图案。图1-1、图1-2是彩绣的绣品,图1-3、图1-4是在18世纪欧洲宫廷服装上的应用。

▲ 图1-1

▲ 图1-2

▲ 图1-3

▲ 图1-4

◆ **漏空绣**：在刺绣后将图案的局部切除，产生漏空效果的技术。最初的漏空绣是在白布上用白线刺绣，然后切除空隙。近年来已不限于白线，而使用色线产生更丰富多彩的图案效果。图1-5是漏空绣服装作品。

▲ 图1-5

▲ 图1-6

▲ 图1-7

◆ **珠绣**：珠绣是将各种珠子用线穿合起来后钉在衣物上的技艺。珠子的材质主要是玻璃、合成树脂、木、贝、金属等，形状有球状、管状和一些特殊形状，大小从几毫米到几厘米不等。图1-6、图1-7是珠绣服装的典范。

▲ 图1-8

◆ **饰片绣:**饰片是用合成树脂、金属、贝壳等作成的装饰用材料,有平板状、杯状、花、叶等各种各样的形状,将众多的饰片缝在一起可增添光泽、加强装饰效果。饰片绣多用于正装礼服、腰带、包、手饰等,与珠绣、彩绣并用更显豪华,是古今服饰界不可缺少的装饰手段。见图1-8。

◆ **抽纱**:抽纱就是将织物局部的纱线抽去的意思。将织物的经纱或纬纱抽去,对剩下的纱线进行各种锁缝固定形成透视图案。抽纱绣的技术受布纹的限制,应根据纱线的粗细、布纹的松密选择抽纱方法与锁缝方法。抽纱方法大体可分两类,一类是只抽取织物的经或纬向的纱线,称直线抽纱;另一类是抽取经纬两个方向的纱线,称为格子抽纱。见图1-9。

▲ 图1-9

◆ **贴布绣**:是在基布上将各种形状的别布组合成新的图案后贴缝固定的技法。常用于装饰童装。在高级时装中以精美的图案进行拼贴并配合彩绣和珠饰更显豪华艳丽。见图1-10、图1-11。

▲ 图1-10

▲ 图1-11

◆ **绳饰绣**: 在布上嵌绳状饰物的技术。它不同于其他刺绣手法, 是靠绳嵌于织物表面而形成的图案起装饰效果, 表达的是一种连续、不间断的线性图案, 图案构成上既可自由流畅, 又可几何方正。见图 1-12、图 1-13。

▲ 图 1-12

▲ 图 1-13

◆ **饰带绣**: 将带状织物装饰于服装的技艺。有使用细而柔软的饰带进行刺绣的方法, 也有将饰带折叠或抽缩成一定的造型嵌于衣物表面的方法。丝带既柔软又有光泽, 刺绣后形成光影变化, 是其他刺绣手法无法比拟的。见图 1-14、图 1-15。

▲ 图 1-14

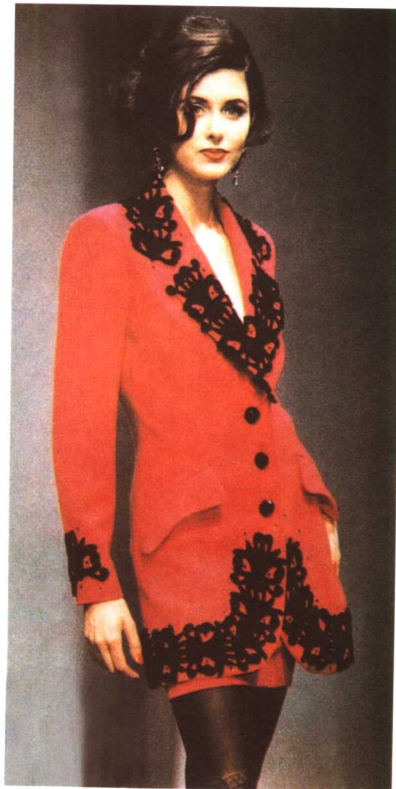
▲ 图 1-15

◆ **褶饰绣**:亦称司麦克、板网。是用各种装饰线和装饰针迹绣缝形成一定的衣褶形式的刺绣技艺。用于童装的育克、袖口,女装的衬衫、连衣裙、手袋等服饰用品上。在设计的不同部位应用褶饰绣,飘逸出传统的乡村气息,也为都市人的衣生活带来几分轻松和惬意。

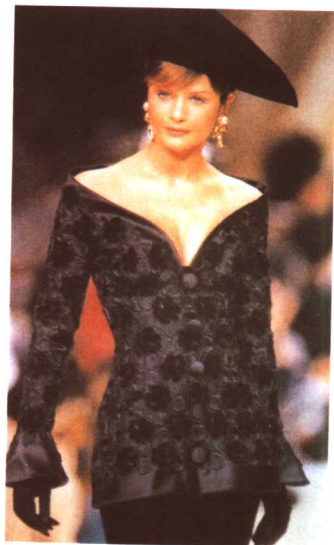
◆ **蕾丝**:俗称花边,以其优美纤细的织物特点,自古以来就常用于礼服、社交服及装饰品上,现在从正装礼服到日常便服,蕾丝被广泛地使用。如图1-16、图1-17、图1-18所示,既可用于全身覆盖装饰显华贵高雅,也可局部(领边、裙边、胸前等)的点缀,流露几分清新。

▲ 图1-16

▲ 图1-18

▲ 图1-17

[其他装饰工艺]

除刺绣外，其余的装饰工艺如银边、嵌线、滚边、布花、装饰缝等装饰都归纳入其他装饰工艺。

◆ **银边**：是一种布边的处理方法，把装饰布条夹在两层布之间，或用嵌条包缝布边，或以拼接形式作为布边，或将嵌条贴缝于服装表面，主要用于领口、领外围、袖口、门襟、下摆、袋盖等部位。配色适当有醒目的装饰效果。装饰布条主要用斜纹布条，用针织罗纹、皮革、麂皮、蕾丝等材料更具装饰性。见图1-19，图1-20，图1-21。

▲ 图1-19

▲ 图1-20

▲ 图1-21