

中华服饰丛书

SHENGSHI HUAFU

盛世华服

SHENGSHI HUAFU

纸样设计与裁剪

韩滨颖 潘彤 高岩 刘晓伟 韩静/编著

中国纺织出版社

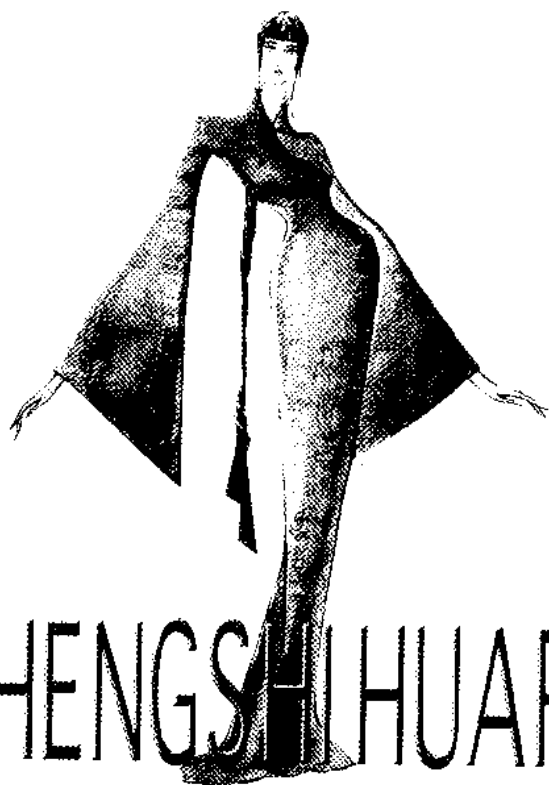

◎中华服饰丛书

盛世华服

纸样设计与裁剪

韩滨颖
潘彤
高岩 编著
刘晓伟
韩静

SHENGSHI HUA FU

 中国轻工业出版社

图书在版编目(CIP)数据

盛世华服纸样设计与裁剪/韩滨颖等编著. —北京:
中国轻工业出版社, 2001. 8

(中华服饰丛书)

ISBN 7-5019-3192-5

I. 盛… II. 韩… III. ①服装-设计②服装量裁
IV. TS941

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2001)第 19436 号

责任编辑:王 钊 韩 珊

策划编辑:王 钊 责任终审:孟寿萱 封面设计:张 成

版式设计:刘 静 责任校对:燕 杰 责任监印:崔 科

*

出版发行:中国轻工业出版社(北京东长安街6号,邮编:100740)

网 址:<http://www.chlip.com.cn>

联系电话:010—65241695

印 刷:三河市艺苑印刷厂

经 销:各地新华书店

版 次:2001年8月第1版 2001年8月第1次印刷

开 本:787×1092 1/16 印张:14

字 数:323千字 插页:4 印数:1—5000

书 号:ISBN 7-5019-3192-5/TS·1935

定 价:38.00元

·如发现图书残缺请直接与我社发行部联系调换·

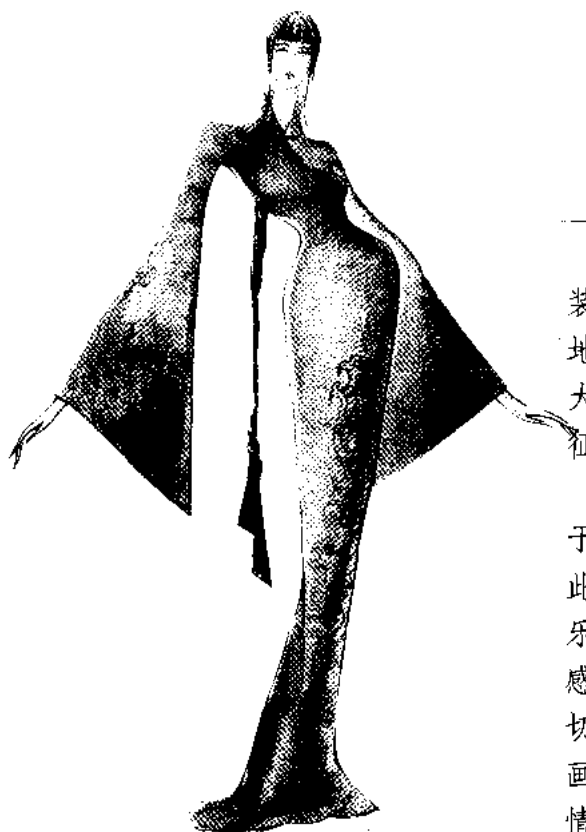

前言

华服，是中国风格的时装，又称中式时装。其服饰文化源远流长，世代相袭，同时不断地吸取异国文化，交融借鉴，推陈出新，从而极大地丰富和发展了华服款式，使其更具时代特征。

21 世纪是高新科技与知识经济的时代，由于人们长期在“格式化”和“数字化”下生活，因此渴望高情感与高技术取得平衡。众所周知，音乐、美术、舞蹈等视听艺术，能给人带来某种情感享受，但是，它们都不如服装与人的关系密切。美国的美学家苏珊·朗格说过，服装和绘画、艺术一样都是情感符号，它能激起人的特定情感。人穿着某种服装，便笼罩在某种气氛之中。服装是依靠本身特定的反光形式与刺激量给人以知觉，便产生特定的情感。人不满足于固定的刺激形式和刺激量，需要各种情感，于是千姿百态的服装应运而生。在新世纪的现代化环境下，人们对服装的情感及审美观念得到了进一步的深化，由满足一般性心理、生理的情感需求，上升至对整体服饰的协调和对某种文化品位、艺术气氛的追求。改革开放以来，西方文化的引进，“洋服”和“欧板”时装满足了当代人们对新造型的需要，同时也刺激了国内知名品牌的发展，但大多数都是冠以洋名称的西装。久而久之，人们对千篇一律的着装现象产生了逆反心理，而对街上或电视里偶尔出现的华服，觉得眼前一亮，民族自豪感油然而生。此情此景说明人民需要华服美，从心底里呼唤中国设计师：创造美的华服吧！20 世纪 90 年代，在人民的呼唤声中，国内涌现出不少中式时装设计师和知名品牌。如台湾杨成贵先生怀着深厚的中国情来到了北京，带来了精湛的既传统又现代的旗袍造型技艺，不仅亲自设计制作，还为大陆培训人

才,受到广大群众的欢迎。这些品牌的作品造型各异,风格不同,有的如诗如画,有的精美绝伦,有的粗犷豪放,有的朴素之中蕴含了丰富的文化内涵等等,堪称华服精品。但无论何种风格,都散发着浓郁的民族特色和鲜明的时代感。青岛大学的秦德清先生对20世纪后期的世界服装现象做出精辟的总结,他说:“强烈的环保意识使西方文化产生了对东方文化的认同,只有‘天人合一’,人类才能生存。因此,20世纪后期综合思维的东方文化成为服装的时尚。但这个阶段只停留在对东方文化认识的表层,只是把东方传统文化,如中国、印度、日本等国的传统服饰或艺术中的一些符号表面性移植,在领形、轮廓、袖形、扣形、图案或一些特征很明显的服装式样上做文章。同时还有一些民族文化特征强的区域的服饰,如非洲的粗犷,土耳其的精湛,秘鲁的奇异风情等等也成为设计的灵感来源。但这些还停留在符号的表面运用,文化的融合显得生硬、不成熟。”因此面对21世纪,一切热心弘扬发展民族文化的设计师,应加深对开拓具有中国特色的服饰设计道路的思考,这是中式时装工业发展中亟需解决的新课题。

21世纪是设计的时代,多元化的文化融合是设计理念的重要特征,中式时装将呈现多元化风格。为了不使设计过于直白和浮浅,必须把握住“世界之精神,中国之本质”的原则,同时将各国文化、时代特征巧妙地与“创意”处理过的中式符号(包括造型、色彩、材料、装饰、图案、工艺等)融为一体,通过中式时装这种特殊的物质形态表达出

来。其结果所派生出来的款式风格种类是令人振奋的——“平淡派”风格,“乡土派”风格,“抽象派”风格,“怀旧派”风格,“古典派”风格等等,各种风格的中式时装可满足人们服饰文化生活中的各种需求。如果是这样,就一定能够实现中国纺织总会杜钰洲先生的预言:中华服饰的振兴,已不是遥远的目标。振兴中华服饰,需要依靠全民族的努力,携手共创美好的明天。

路漫漫其修远兮。我国加入世贸组织(WTO)后,不仅能给纺织业和服装业带来极大的机遇,也带来了更多的挑战。首先是由于WTO的双向作用,短期内,国外进口服装将抢占我国部分中高档服装市场。为此,只有扩大出口,企业才能不断发展。为了避免“一等的原料,二等的设计,三等的价格”,我国必须走创新型和设计型的出口道路,而“创造华服名牌,重振中华衣冠王国之雄风”,以民族时装工业为龙头,带动中国服装业走向世界是必由之路。为此,纺织业要加快技术更新与改造,生产出高质量多元化风格的中式时装面料和辅料,以适应国际市场上小批量、多品种、高档次的要求。机械行业、服饰配件行业要研究中式时装的设计与制作特点,与服装业配套,提高产品附加值。教育部门要改革创新,尽快地培养出“上手快、实用型、创新型”的设计人才和高级技术人才。说到底,国力的竞争是人才的竞争,而人才的竞争是教育的竞争。为此,重新审视20世纪服装本科教育的人才质量,发现“艺术与技术”之间存在着严重脱节现象,很多院校培养了一批批只懂些设计理论的

画家,而不是素质较高的设计师,或者是一批能裁会做的“工匠”,而缺少艺术家的激情与悟性。服装教学中的“艺术与科技”脱离现象,是制约服装工业发展的关键问题。人类社会步入21世纪,迫切要求理顺艺术与科学技术之间的关系,诚如著名科学家李政道所说:艺术和科学技术是一个金币的两个面。而著名造型艺术家袁运甫则称它们为“人类文明的两个翅膀”,互通互连。21世纪的服装高等教育改革至关重要,首先应提高民族服饰设计教学的地位和更新款式设计观念。在教学中不仅要注重民族文化与现代文化,中式服装与国际时装的水乳交融之方法的传授,更要注重对民族精神与现代精神的体悟,达到对年轻设计师素质的全面培养。由于中式时装工业刚处于起步阶段,为此要探索中式时装设计教育的基础教育和自学的“范本”之路,发展、拓宽和完善中式时装的艺术造型设计、纸样(板型、结构)设计、工艺设计的理论与技术技巧,要协调好艺术与科学技术之间的关系,要探索创造性教育和教学的方法及规律等等。

以其昏昏,使人昭昭,那是不可能的。教师是教学中的主导,因此,首先要提高教育者本身的素养。我们在长期的中式时装教学与研究中注意理论联系实践,并不断总结经验,编写了这套《中华服饰丛书》。本丛书既有教授和副教授长期探索教学、设计、制作的科研经验,也有青年讲师在专业教学和设计实践中的成果,原本是讲义,是教学体会,经过整理加工奉献给同行

和朋友们,就算是为中式时装事业抛砖引玉吧。

本套丛书共分五册,即《盛世华服纸样设计与裁剪》、《盛世华服工艺设计与制作》、《盛世华服款式设计》、《盛世华服立体设计与制板》、《盛世华服创意设计制作》。

《盛世华服纸样设计与裁剪》主要阐述了作者自创的中式男女原型裁剪法的原型设计原理和原型应用规律;分别运用原型法和比例基型法设计了70多款中式时装纸样,包括实用性强的传统中式上衣、旗袍和改良创新的四季时装;还讲解了净纸样变化为毛纸样、特体女装原型修正技术等常识,为设计出优秀的板型奠定了基础。

《盛世华服工艺设计与制作》,主要阐述了典型中式时装品种,如旗袍上衣、旗袍裙、马甲、披风等成衣的现代缝制新工艺;还讲解了与中式时装息息相关的多种民间装饰手工艺的操作方法及其规律,如盘扣、扎染、蜡染、手绘、刺绣、编结、钩织等,利用这些民间技艺设计了70多款造型别致、色彩斑斓的中式时装。

《盛世华服款式设计》以多种题材和手法设计并绘制了200多款风格不同、造型迥异的中式休闲服、旅游服、休闲职业装等,可供四季选用。这些款式有的新颖实用,有的前卫新潮,充满了现代感,并为典型品种配制了结构设计图。

《盛世华服立体设计与制板》,主要阐述如何运用立体裁剪法设计礼服和日常生活服的造型及纸样取得的方法。同时为了提高效率,还将原型法和

立体裁剪法巧妙地结合混用,设计高级中式时装。全书以 20 多种部位和褶皱,20 多款整件中式时装为例,详细讲解了立体操作取得板型的动态过程。

《盛世华服创意设计与制作》,主要讲述创意性中式时装的构思方法、分类方法及创意造型的原理及规律,并据此以 100 款彩色效果图和黑白效果图,向人们展示了造型独特的中式时装的创意设计全过程。为培养中式时装设计师的创造性思维能力,指引了一条通向丰富款式设计的捷径。

由于编写适合我国新世纪“中式

时装设计与制作”的创新式理论与科技教育的书籍缺乏经验,可供参考的理论、设计资料很少,而借鉴国内外优秀的题材必须加以创意变化后,才能与作者的设计经验相融合。孰优孰劣,自有读者加以评说,壮着胆子一本接一本的写完,书中难免出现融合生硬的现象,加上编写时间仓促,错漏之处一定不少,恳请服装界的专家、同行和广大服装爱好者批评指正。

作者

2001 年 2 月于长春

中

华

服

饰

丛

书

盛世华服纸样设计与裁剪

→ 《盛世华服工艺设计与制作》

→ 《盛世华服纸样设计与裁剪》

→ 《盛世华服款式设计》

→ 《盛世华服新款画法及裁剪》

→ 《盛世华服立体设计与制板》

→ 《盛世华服创意设计 with 制板》

中
华
服
饰
总
书

NAK63/90