

创意时装 立体裁剪

HUANGYI SHIZHUANG

LITI CAIJIAN

龚勤理◎著

中国纺织出版社

创意时装立体裁剪

龚勤理 著

 中国纺织出版社

内 容 提 要

本书是介绍创意时装造型手法和立体裁剪操作技术的专业书籍。根据品牌女装产品的组成和设计要求,全书共分六章,包括立体裁剪与时装创意设计、立体裁剪的准备、短裙、衬衫和小衫、连衣裙和礼服、外套的立体裁剪。在立体裁剪的每章节中,安排1个基本款式操作技术案例和4~5个创意款式案例,结合了最新国际时装流行因素,涵盖了时尚品牌具有代表性的结构设计手法和创意手法,安排了款式分析、面料准备、立体裁剪操作步骤、试样、操作技术要点分析、样板CAD读入等内容。本书旨在拓展时装设计人员的创意设计思维,提高时装结构设计能力。

本书可用作服装院校的专业教学,也适合品牌女装设计师和样板师阅读参考。

图书在版编目(CIP)数据

创意时装立体裁剪 / 龚勤理著. —北京: 中国纺织出版社, 2012.6

ISBN 978-7-5064-8536-4

I. ①创… II. ①龚… III. ①立体裁剪 IV. ①TS941.631

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2012) 第 065767 号

策划编辑: 孔会云 特约编辑: 王文仙 责任设计: 李 然
责任印制: 何 艳

中国纺织出版社出版发行
地址: 北京东直门南大街6号 邮政编码: 100027
邮购电话: 010-64168110 传真: 010-64168231
[http: //www.c-textilep.com](http://www.c-textilep.com)
E-mail: faxing@c-textilep.com
三河市华丰印刷厂印刷 三河市永成装订厂装订
各地新华书店经销
2012年6月第1版第1次印刷
开本: 787×1092 1/16 印张: 13.75
字数: 164千字 定价: 32.00元

凡购本书, 如有缺页、倒页、脱页, 由本社图书营销中心调换

立体裁剪是一种既古典又现代的裁剪方法，它不仅仅是服装结构设计的技术之一，更是一种设计造型的手段。设计师可借助立体裁剪的方法，把设计灵感转化为具体的时装造型，并制作优美的时装板型。一本好的立体裁剪书可以给设计师们提供专业的技术指导，同时也可以引导和启迪新的设计思路。

作者龚勤理 20 世纪 80 年代毕业于天津轻工业学院服装工程专业，现任教于浙江纺织服装职业技术学院时装学院。二十多年来，一直从事女装设计与技术教学，曾经兼任女装企业的设计师、设计总监、业务部经理和总经理等，是浙江纺织服装职业技术学院服装工艺技术专业带头人、浙江省精品课程《立体裁剪》的课程负责人，2007 年入选浙江省“151 人才工程”第三层次。2010 年作者到浙江理工大学做访问学者，大家有幸共同探讨服装教育，开展了人体体型、服装面料、服装板型等三维虚拟试衣关键技术的研究，顺利完成了宁波市自然科学基金的项目，深感作者既具有多年的服装教学经验，又具有时装企业的实践经历，相信本书能够适应当今时装业发展的需求，为服装教育教学和产业做出应有的贡献。

《创意时装立体裁剪》是一本在内容和形式上有较大突破的服装立体构成技术专业书，它没有停留在各类基本款的立体裁剪上，也没有把重心放在纯粹的艺术造型上，而是借助具有代表性的、具有市场价值的变化时尚款式案例，在设计创意手法和造型技术上进行了良好的结合，既结合流行元素、注重款式设计和造型结构的变化与创新，同时又在内容章节上与品牌女装的品类相对应、和产品开发流程相结合，技术规范并最终转化为可用于批量生产的时装样板。本书针对时装产业一线的设计师和样板师，具有实际的技术指导和设计参考价值。

国家特色专业服装设计与工程负责人
浙江省服装设计与工程重点学科带头人
浙江省服装设计与工程重点专业负责人
浙江理工大学服装学院院长、教授、博士生导师
邹奉元

2012 年 5 月 16 日于杭州

在全球化和科技进步的大背景下，我国的服装产业正向品牌化、时尚创意和国际化经营的方向发展，国内自主品牌成长迅速，国际品牌急剧扩展，品牌意识渗透了人们的生活中。当前，服装市场的竞争十分激烈，许多品牌服装通过提高产品的个性设计和创新创意来增强核心竞争力，立体裁剪已成为服装设计人员进行产品创意设计的重要方式。

本书从女装产品设计要求出发，较为全面地、系统地介绍了立体裁剪操作技术和创意造型手法。本书注重技术和创意相结合，依据品牌女装产品的组成分设章节，按时装产品开发流程安排内容、进程，每章安排1个基本款式操作技术案例，对立体裁剪操作技术进行详细讲解，安排4~5个创意款式案例进行拓展创意设计，讲解各种结构设计和创意手法。每款的内容包括款式分析、面料准备、立体裁剪操作步骤、试样、操作技术要点分析、样板CAD读入等项目。

本书接轨先进的日本立体裁剪技术，款式案例结合了最新的国际流行因素，涵盖了时尚品牌具有代表性的结构设计手法和创意手法，旨在提高时装设计人员的立体裁剪技术，拓展创意设计思维，提高时装结构设计能力，促进服装院校时装设计创新创意的教学。

本书凝结了作者多年来在女装产品设计工作和立体裁剪教学实践中积累的宝贵经验。在本书撰写过程中得到了有关同事和家人的大力支持，特别是江雪娜老师和张春姣老师在平面款式图绘制、样衣制作方面给予了帮助和支持，在此表示衷心的感谢。

由于水平有限，难免有错（疏）漏之处，恳请专家、同行和广大读者批评指正。

作者

2012年3月于宁波

目录

CONTENTS

第一章 立体裁剪与创意设计

一、立体裁剪	001
二、时装的创意设计	002

第二章 立体裁剪的准备

一、人台的准备	007
二、坯布的准备	011
三、大头针针法	012
四、立体裁剪操作流程	014

第三章 短裙系列的立体裁剪

一、直身裙	015
二、斜褶裙	022
三、褶边裙	029
四、布结裙	037
五、解构A裙	042
六、层叠裙	049

第四章 衬衫、小衫系列的立体裁剪

一、短袖衬衫	059
二、交叠抽褶衬衫	070
三、纠结小衫	079
四、坠褶小衫	087
五、解构小衫	095

第五章 连衣裙、礼服的立体裁剪

一、垂袖连衣裙	107
二、衣身抽褶连衣裙	117
三、交叠褶连衣裙	127
四、折叠礼服	135
五、荡领礼服	146

第六章 外套系列的立体的裁剪

一、西装小外套	155
二、不对称外套	166
三、玫瑰肩外套	177
四、多层摆外套	187
五、立体吊挂外套	199
参考文献	212

第一章 立体裁剪与创意设计

一、立体裁剪

我国的时装产业已逐步接轨国际时尚前沿,开始进入全球经济的市场通道。在传统制造向时尚创造的转型发展中,立体裁剪作为国际先进的裁剪技术和设计手段,在品牌女装企业的产品开发中被广泛运用。

立体裁剪是使用基于人体理想比例的人台,将布覆盖在人台上,一边裁剪一边造型的一种设计表现方式。在人台上直接裁剪,可以充分结合人体结构和曲线变化、面料的性能,能一边观察布料的走向与整体平衡,一边获得造型。

(一) 立体裁剪的技术规范

立体裁剪与平面裁剪技术一样,是服装构成的一种方法,需要运用正确的技术,遵循规范的操作程序,目的是取得优美的、可用于生产的样板。

(1) 在立体裁剪中,需要充分认识和理解人体结构,了解人体的运动特点,了解人体和服装的关系。既要通过服装造型设计来表现人体的形态美和服装造型美,更要通过合理的放松量设计,充分保证服装穿着的舒适性和运动机能。

(2) 正确处理面料丝绺,要以正确的布纹线为基准,面料的相互拼合要考虑丝绺关系,使服装达成平服、平衡的造型效果。要充分了解并合理运用面料的材质、悬垂性、厚度、重量等性能,选择良好的结构设计方案,塑造理想的轮廓造型。

(3) 要正确运用针法和裁剪操作手法。只有运用正确的针法和裁剪操作手法,才能得到准确的结构线,得到准确的放松量和造型。

(4) 要准确取得样板。造型完成后,要准确点位记录衣片结构。拓印纸样时,衣片的基准线和纸样的基准线要对应,线条要流畅,纸样拼合部分尺寸要相符,对接的结构线要圆顺。对样板进行复核,使样板完整、准确,适合生产。

(二) 立体裁剪和平面裁剪

服装结构设计主要有平面裁剪(如原型裁剪、比例裁剪)和立体裁剪两种方法,两者在服装样板的设计和制作过程中,各有优势和局限,时装样板师们既需要掌握平面裁剪技术,更要掌握立体裁剪技术。平面裁剪技术对一般的成衣款式方便而快捷,但对部分时尚变化款则力不从心,有时会导致服装造型的平面化,存在一定的局限性。立体裁剪则是一门给服装带来优美立体感的裁剪技术,尤其对褶皱、立体造型的变化设计,平面裁剪需要多次试样修改,才能确定样板,应用立体裁剪,则能边裁剪,边修改,直接而顺利地达到效果。

在立体裁剪中,常常使用平面裁剪和立体裁剪结合的方法配袖。先根据衣身造型和袖窿尺寸确定袖山高、袖肥,初步作出袖山弧线,然后一边装袖,一边调整,最后确定袖子结构线。

在立体裁剪中,也常常用平面的方法配腰头、口袋等部件。

在平面裁剪中,也可以使用立体裁剪的方法作局部造型的设计,用立体裁剪的方法修正试样,以达到更好的效果。

平面裁剪和立体裁剪两种技术选择性地结合使用,可以使设计相得益彰。

(三) 立体裁剪是一种服装设计手段

对设计师而言,立体裁剪是一种服装设计的表现方法和手段。时尚流行越来越快,款式变化越来越丰富,从设计到生产的节奏也越来越快,要求设计师也有快速的设计反应。设计师单单运用设计效果图的表现是不够的,设计效果图只能表现一部分设计思想,从设计思想转化成具体的款式造型,立体裁剪则更加具体、直观。立体裁剪可以边设计,边调整,直至达到理想的造型效果,同时,在立体裁剪中,考虑了面料、结构线等综合设计因素,使设计思想转化为产品的成功率大幅提高。国外的时装设计师普遍采用立体裁剪方法进行服装设计。

设计师要有美的感觉和表现能力,同样的款式和结构,由于设计师对线条、造型美感的差异性,会产生完全不同的成衣效果。因此,设计师在技术上要熟练,以使表现手法的运用达到得心应手,同时设计师要具备比例、节奏、平衡等方面的美学素养,多观摩学习国际大师级的设计作品,对优秀的、成功的作品多进行分析借鉴,通过训练提高对美的感受力,设计出具有个性风格和美感的作品。

二、时装的创意设计

创意是时装设计的永恒主题,服装结构和造型的创意,是时装设计师最具爆发力的设计表现形式。时装大师川久保玲、三宅一生都是时装创意设计的先锋人物,川久保玲不对称、不规则、挑战传统结构的解构设计,三宅一生运用褶皱面料塑造的软雕塑般的创意造型,带来了生动而强烈的视觉冲击力,赋予了全新的时尚审美。国内外一大批代表性的设计师品牌,如“德诗”、“例外”等,每一季产品中都会推出充满创意的新款,在时尚设计领域激起流行风潮。不少时装品牌正是通过结构造型的创意设计,凸显了品牌的个性魅力和风格。

(一) 时装创意设计要遵循品牌风格

时装结构设计的线条、造型都是表达服装风格的语言,设计师对创意手法的运用,要在遵循服装品牌风格的前提下展开。经典的结构造型,如国际时装品牌 CHANEL 的公主线设计的 H 型造型,是 CHANEL 经典风格的标志性特征,创建 90 年来,CHANEL 时装永远保持着简约、优雅的风格,而公主线设计的 H 型造型则是她经典风格的主要框架。天才设计师 Karl Lagerfeld 在 20 世纪 80 年代接掌 CHANEL 品牌以来,不断给经典的 CHANEL 品牌注入了新的时尚元素,赋予产品更丰富的设计主题和艳丽的色彩,改变裙长,加强装饰细节等,在保持风格的前提下增添了活泼元素,使之变得更加时尚和现代,但经典的 H 型廓型和公主线结构依然是造型的灵魂,使 CHANEL 自始至终保持纯正的风范。

(二) 创意表现手法

创意表现手法非常丰富,也可以不断发展创新。在时装设计中,根据产品风格、设计主题、

款式造型选择使用相应的创意表现手法。下面列举流行款式造型中比较有代表性的创意表现手法,以及在创作中的创新设计表现手法。

1. 解构设计

服装的解构设计是将服装的各部分作为服装设计元素进行重组设计。国际时尚界的一些新锐设计师,大胆地向传统设计观念挑战,运用解构设计表现时装结构被破坏的、残缺的美。

在时装产品开发中运用解构设计,其解构过程实际上就是设计元素提炼的过程。可以原形提取设计元素,也可以在抓住特征的前提下进行变异、简化、分割等变化,服装的结构线、部件均可以作为设计元素提炼。对元素的重组设计,可以运用移位、嫁接等方法,也可以多次重复运用。组合设计元素要考虑服装造型的比例、节奏美感。

2. 结构立体化设计

服装结构设计中常常运用立体化设计来表现立体化的造型效果,如传统设计中的灯笼裙等廓型结构的立体化设计,罗马袖、风琴袋等部件的立体化设计。

在时尚流行演变中,从结构创新、创意角度出发,创造、发展出一些夸张的立体造型设计,比如目前流行的高耸肩部的造型设计,如图1-1所示。

此外,时尚演变中还发展出一些全新视觉效果 of 的立体化结构设计。

(1) 轨迹线式的立体结构设计。这是在服装的表面,沿着优美的分割线或轨迹线,塑造立体化的结构痕迹的设计形式,轨迹线可以是直线、斜线,也可以是弧线,立体化的表现可以是褶裥,也可以是立体分割组合。轨迹线式的立体化设计效果很灵动、很活泼,具有一种动感的美。

(2) 交互立体结构设计。这类设计主要是运用吊挂等手法,将衣片立体交互穿插,使服装形成立交桥式的立体结构,具有超现实主义风格,或者运用多层面料的交叠穿插,形成层次丰富的立体结构效果。

3. 不对称设计

不对称设计打破了对称工整的格局,使服装造型生动、丰富起来,符合人们追求自由和变化的审美特点。不对称设计有左右款式造型的不对称,长短的不对称,有省道、线条、结构设计的不对称,也有材质运用、层次表现的不对称,还有综合元素运用的不对称,如图1-2所示。

不对称设计通常有主次设计之分,一边是主体设计,是设计的中心点,另一边是从属设计,起到衬托或对比烘托的作用。

不对称设计打破了左右对称的平衡,但要体现一种均衡的美感。

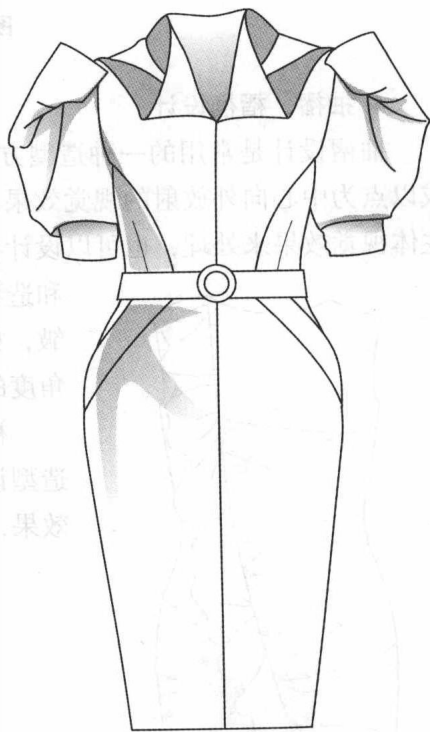

图 1-1 夸张肩部立体设计

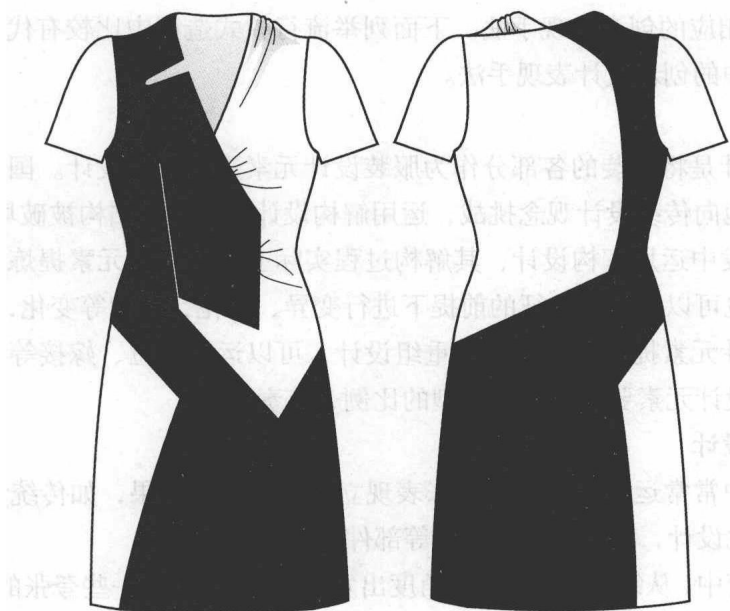

图 1-2 不对称设计的连衣裙

4. 抽褶、褶裥设计

抽褶设计是常用的一种造型方法，通过将布料规则或不规则的抽缩，形成以线为中心，或以点为中心向外放射的视觉效果。抽褶可以设计在衣身分割线、侧缝、肩部、腰线，作为主体视觉效果来处理，也可以设计在袖口、领部等部位，做局部的装饰效果。根据服装品类和造型效果，宜选择不同材质、不同肌理效果的面料来表现褶皱，如礼服比较适合选择柔滑的缎类布料，通过褶皱对光不同角度的折射，表现出华丽的效果。抽褶设计如图 1-3 所示。

图 1-3 抽褶连衣裙

褶裥相对抽褶在风格上要粗犷一些，立体感也更强，褶裥造型设计，适合选择有一定挺括度的面料，表现雕塑般的立体效果，如图 1-4 所示。

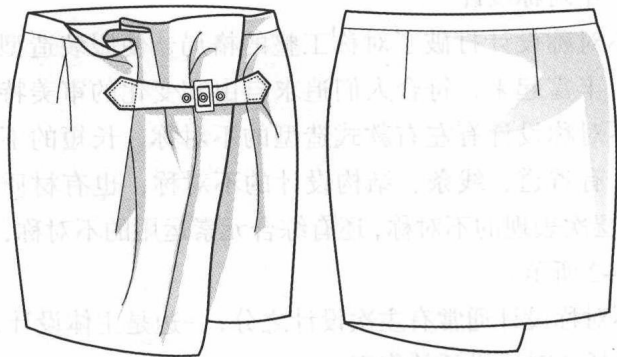

图 1-4 褶裥设计的不对称短裙

5. 垂坠、堆积设计

垂坠、堆积设计是一种表达自然、松弛的设计，它从合体服装造型中解脱出来，是设计的自由释放。宜选用天然的棉麻面料，或者是悬垂性好的针织面料，以表现出垂坠或堆积的美感，如图 1-5 所示。

6. 波浪设计

面料的悬垂性和多余的量使衣摆或裙摆形成跌宕起伏的波浪造型，呈现出活泼、浪漫的感觉。波浪的设计变化十分丰富，波浪设计可以是单层设计，或多重设计，也可以是面料和蕾丝等不同材质的组合设计，波浪线可以是水平的，或斜向的，或弧线的，在女性风格和田园风格流行的潮流中，波浪设计随处可见，有很丰富的演绎，如图 1-6 所示。

图 1-5 垂坠背心

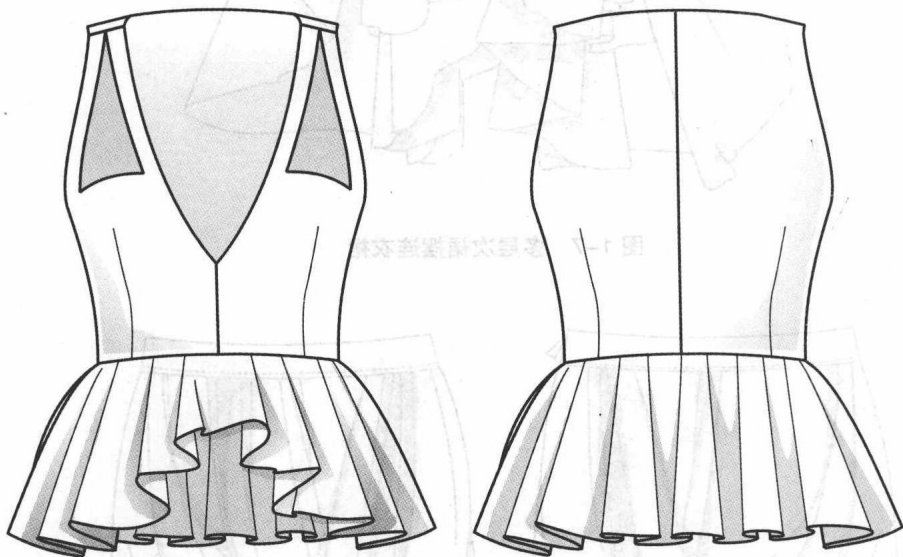

图 1-6 波浪设计的小背心

7. 多层次效果设计

多层次的设计使服装整体造型感觉不单薄，显得比较丰富。多层次设计的核心是要表现出层次感、节奏感，设计要错落有致，丰富而不呆板。可以选用单种面料，也可以选用不同材质、不同肌理的面料来表现层次效果，表现服装华丽或活泼等不同风格，如图 1-7 所示。

8. 吊挂缠绕设计

吊挂缠绕是充分运用面料的悬垂性，将面料有规律地或不规律地吊挂缠绕在人体的肩部或腰部，使面料形成随意的立体感，具有古希腊的遗风，如图 1-8 所示。

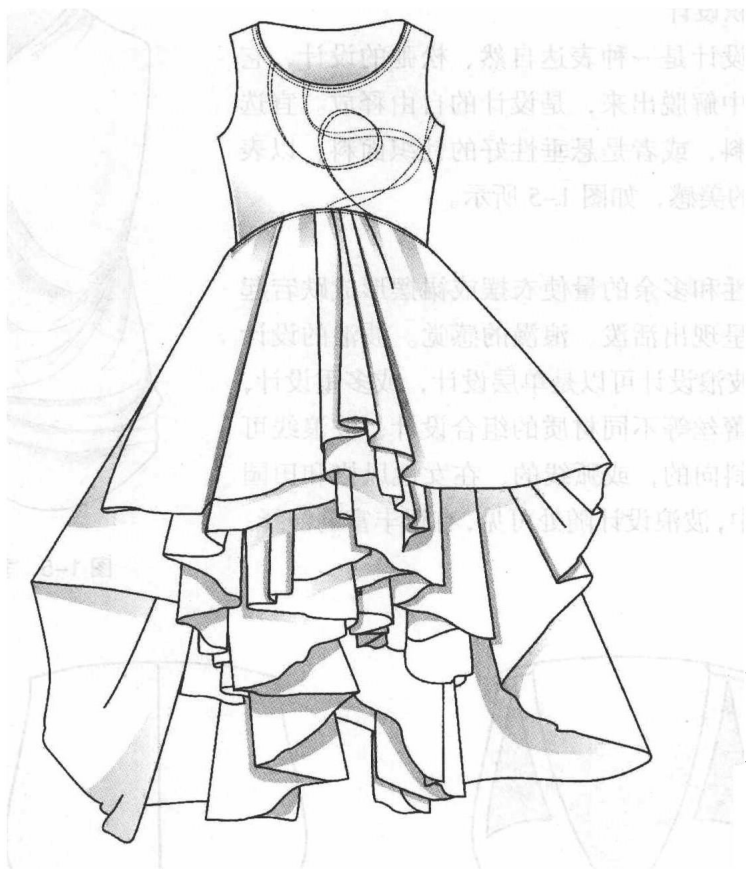

图 1-7 多层次裙摆连衣裙

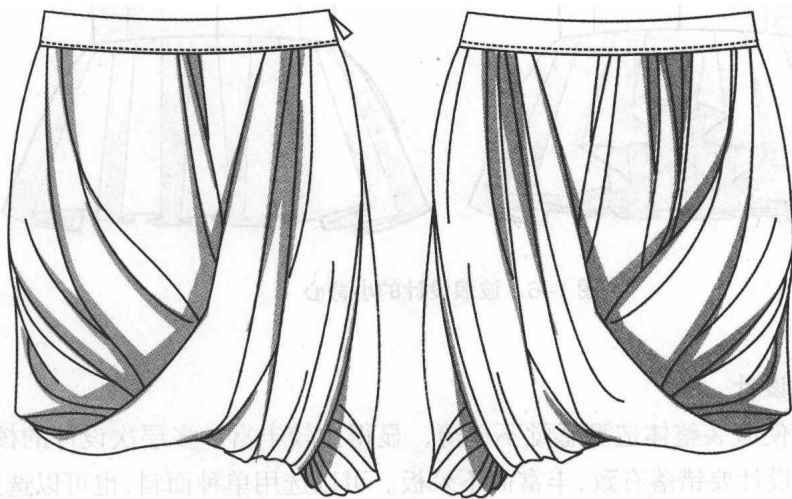

图 1-8 吊挂缠绕设计的短裙

第二章 立体裁剪的准备

在立体裁剪之前,要做好工具、材料的准备,同时要了解立体裁剪操作流程,掌握主要的几种大头针针法,掌握基础知识,做好技术准备。

一、人台的准备

人台是人体的替代品,是立体裁剪最基本的工具。

(一) 了解人台

根据用途,立体裁剪用的人台,主要分为标准人台和工业用人台。

1. 标准人台

不加放松量的裸体人台,也称标准人台。标准人台的胸围、腰围、臀围、腰节长、肩宽、胸宽、背宽等尺寸符合国家标准,人台形状准确地反映了人体形态特征,具有标准人体的优美比例。女性标准人台主要有:80型,对应155/80A标准人体;84型,对应160/84A标准人体;88型,对应165/88A标准人体。

运用立体裁剪进行服装设计与创意,宜选用标准人台,以更好地掌握服装与人体的关系,处理好服装的放松量和造型。

2. 工业用人台

在成衣生产中,有加入放松量的工业用人台,方便批量生产。在时装生产企业中,有根据品牌市场定位和目标消费群体特殊的体型特征,在标准人台基础上修正,或者专门定制的人台,用于时装产品开发。

(二) 贴人台标志线

人台标志线是立体裁剪的基准线,贴人台标志线,是立体裁剪准备的基本内容,下面以女性标准人台84型操作为例。

1. 前中心线(图2-1)

从前颈点,自然垂直确定。

2. 后中心线(图2-2)

从后颈点,自然垂直确定。

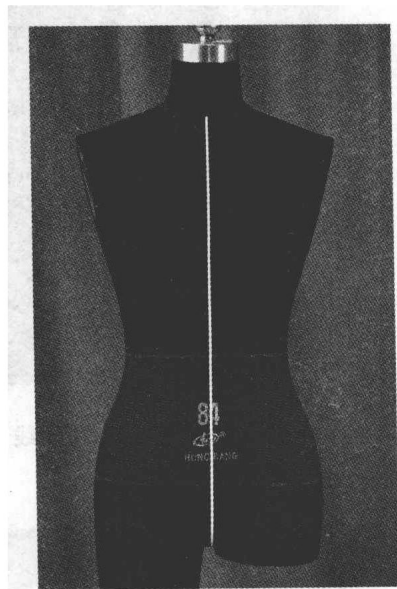

图2-1 前中心线

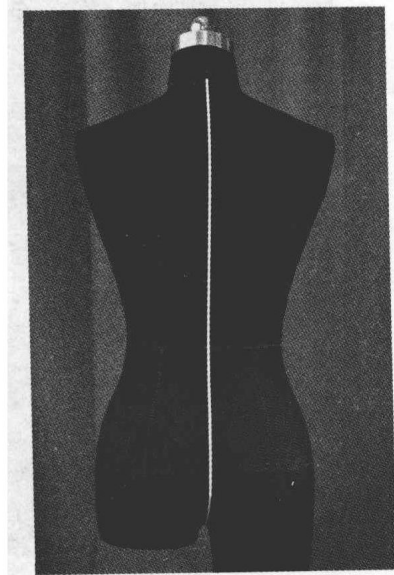

图2-2 后中心线

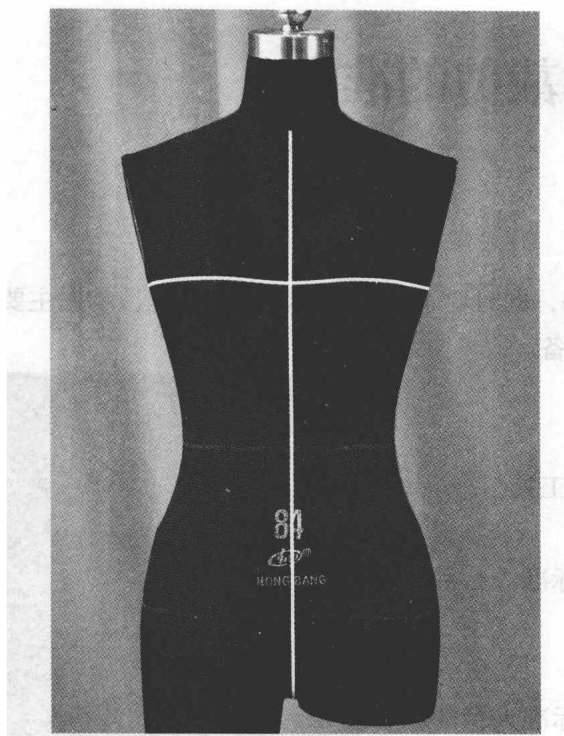

图 2-3 胸围线

3. 胸围线 (图 2-3)

过 BP 点, 按同一高度, 水平贴一周标志线。

4. 腰围线 (图 2-4)

从后颈点向下量取 38cm 背长, 确定后腰中心, 按后腰中心同一高度, 水平贴一周标志线。

5. 臀围线 (图 2-5)

从腰围前中心往下量 18cm, 按该位置高度, 水平贴一周标志线。

6. 肩线 (图 2-6)

连接侧颈点和肩端点。

7. 侧缝线 (图 2-6)

胸围线前中心点到后中心点二等分, 后移 1.5 ~ 2cm 取点; 腰围线前中心点到后中心点二等分, 后移 2cm

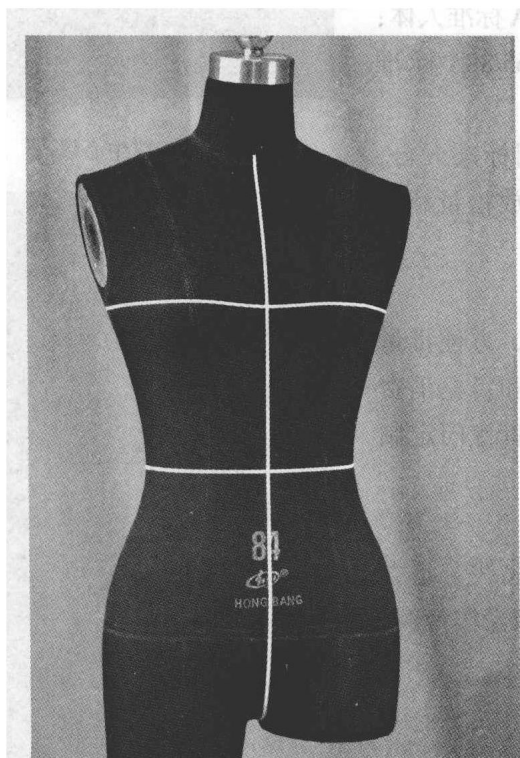

图 2-4 腰围线

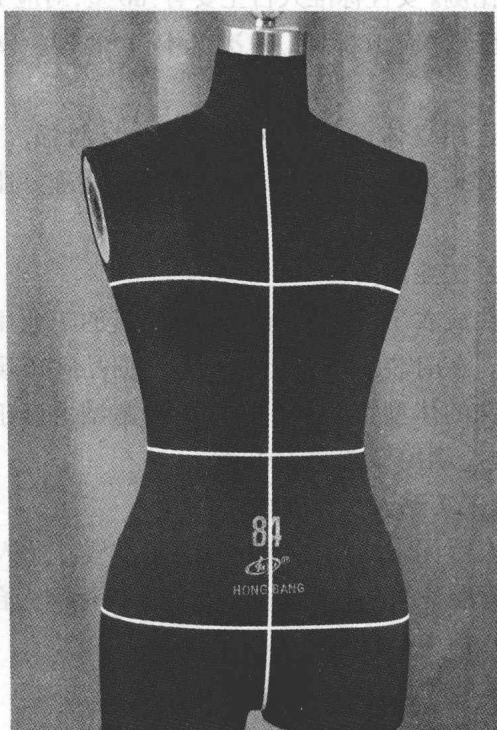

图 2-5 臀围线

取点；臀围线前中心点到后中心点二等分，后移1cm取点。从肩端点往下，将上述3点顺滑连接，标出侧缝线。

8. 袖窿线 (图 2-7)

将42%净胸围的尺寸作为臂根围长度，按该尺寸圆顺连接肩端点、前腋点、腋下点、后腋点至肩端点，确定臂根围。腋下点往下2~2.5cm取点，为合体袖的袖窿深，圆顺连接肩端点、前腋点、袖窿深点、后腋点至肩端点，为基本袖窿线。前腋点至袖窿深点的弧线弧度略大，后腋点至袖窿深点的弧线弧度略小。

9. 领围线 (图 2-8)

圆顺连接前颈点、右侧颈点、后颈

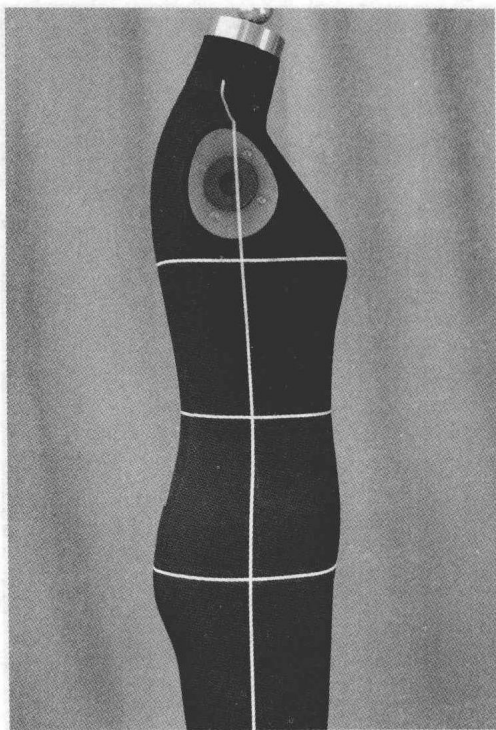

图 2-6 肩线

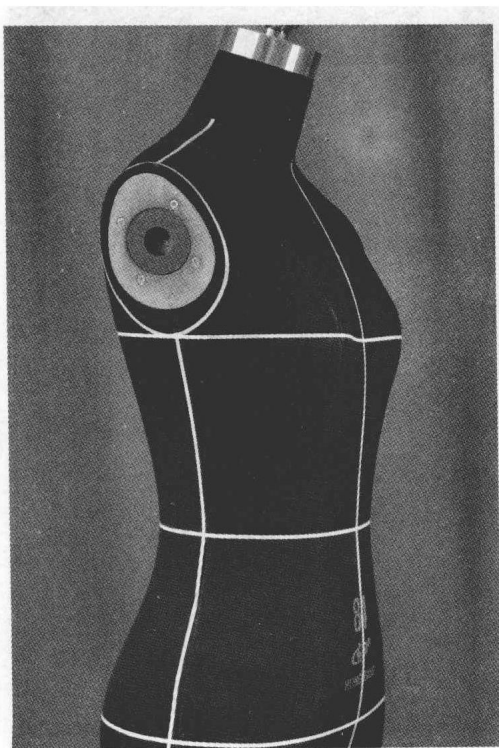

图 2-7 袖窿线

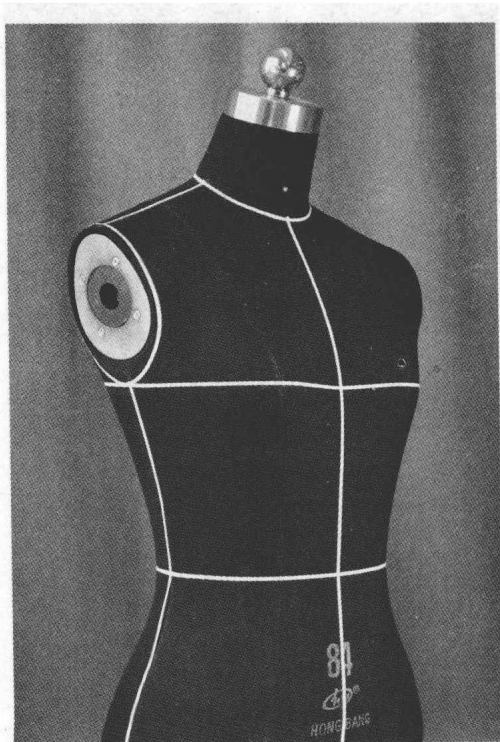

图 2-8 领围线

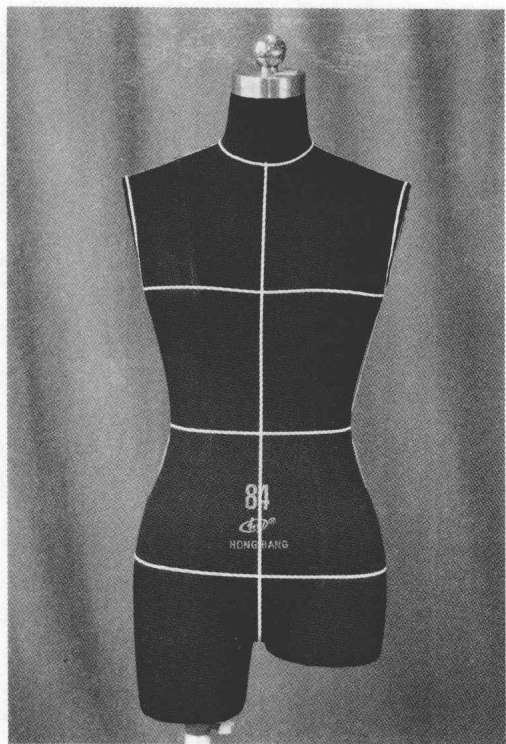

图 2-9 人台前面

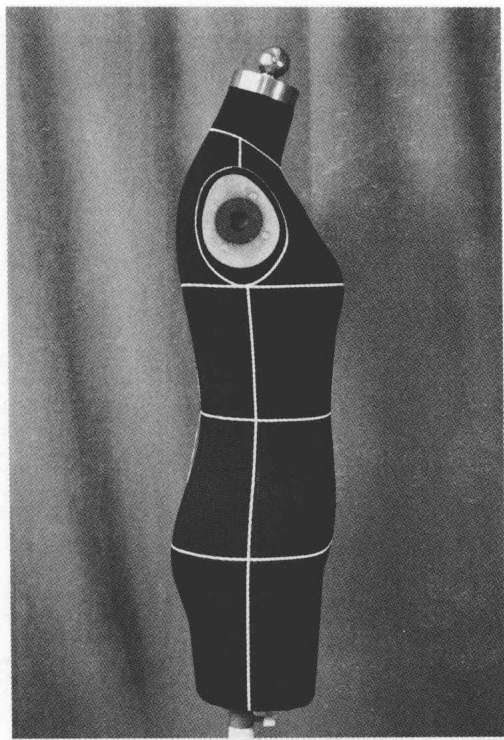

图 2-10 人台侧面

点、左侧颈点至前颈点。

10. 完成标志线的人台

人台前面、侧面、后面效果如图 2-9 ~ 图 2-11 所示。

11. 公主线

过肩线中点、BP 点，向下圆顺标出前公主线；过肩线中点，从后背往下标出后公主线。公主线是设计线，造型相对灵活，如图 2-12 所示。

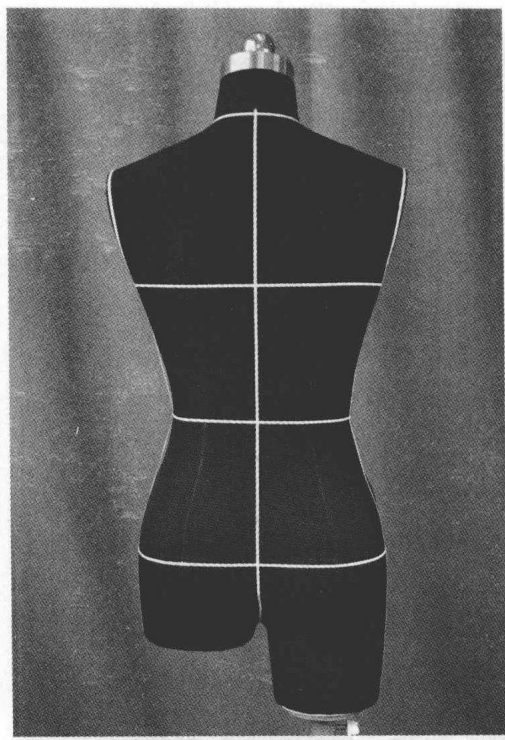

图 2-11 人台后面