

主编 张素华
靳向东

立体裁剪的魔功

LITICAIJIAN DE MOGONG

中国物资出版社

立体裁剪的魔功

张素华
靳向东 编著

中国物资出版社

(京)新登字 090 号

图书在版编目(CIP)数据

立体裁剪的魔功/张素华主编. —北京:中国物资出版社, 1995. 4

ISBN 7-5047-1003-2

I. 立… I. 张… III. 服装量裁, 立体-基本知识 IV.TS941.6

中国版本图书馆 CIP 数据核字(95)第 05050 号

立体裁剪的魔功
张素华 靳向东 编著

*

中国物资出版社
全国新华书店经销
北京昌平长城印刷厂印刷

*

787×1092 1/16 印张:8.25 字数:190千字
1995年4月第1版 1995年4月第1次印刷
印数:1—4000册
定价:12.00元

前 言

讲求服饰美在当今社会已成为一种时尚。当人们面对色彩斑斓的时装世界,为平面裁剪为什么达不到令人满意的设计与造型效果而迷惘时,企盼有一天能够掌握一种更快捷、更灵活的服装制作方法,随心所欲地按照自己的意愿设计和制作服装的时候,我们把《立体裁剪的魔功》一书奉献给您。

立体裁剪法是将服装的款式设计与造型工艺相结合,把胚布披挂在人体模型上,按指定的服装款式边造型边裁剪,然后再按布样制板或直接裁剪的一种服装裁剪方法。这种裁剪方法不需要用公式来确定各部位的轮廓线,而是直接取自于人体,可以把服装造型的变化发挥得淋漓尽致,为平面裁剪所不能及。因此,近年来为越来越多的时装企业应用,并深为服装设计爱好者喜爱。

由于立体裁剪是服装款式设计与造型工艺的产物,所以,为了满足不同读者的需要,本书专设一章,对有关立体裁剪的设计、设计构思、服装画、服装造型进行了知识性的简介。同时系统地介绍了立体裁剪与比例分配法、原型裁剪法、D式裁剪法的区别;立体裁剪前的准备工作,包括工具、材料、人体模型的修正、别针的4种使用方法等;在具体操作方面,侧重于立体裁剪的基础练习,特别是对于立体裁剪中起着重要作用的省道、褶、蒙领、蒙袖的处理方法以及如何蒙板进行了比较详细的讲解和图示。为了使读者便于练习,还特别列举了平面裁剪所解决不了的几种款式的立体裁剪练习实例。

本书图文并茂,实用易学,我们提供给大家,供服装行业技术人员、研究人员和广大服装爱好者参考。由于出版周期紧张和编著者的水平所限,难免会有疏漏,欢迎读者提出批评意见。本书在编辑过程中得到了服装界同仁和中国物资出版社杨银旗编辑的帮助,在此一并致谢。

编著者

一九九四年十月

目 录

第一章 立体裁剪基础.....	(1)
第一节 怎样进行服装设计.....	(1)
第二节 服装绘画技法.....	(6)
第三节 服装造型与立体裁剪.....	(13)
第四节 立体裁剪方法与其它裁剪方法的比较.....	(29)
第五节 立体裁剪的准备工作.....	(31)
第二章 立体裁剪的基本技法与步骤.....	(41)
第一节 省道的处理.....	(41)
第二节 垫肩的使用.....	(54)
第三节 蒙板的步骤.....	(55)
第四节 衬衫褶的处理方法.....	(64)
第五节 蒙领.....	(76)
第六节 蒙袖.....	(83)
第三章 立体裁剪实例.....	(88)
第一款 西服领女外衣.....	(88)
第二款 裙子.....	(95)
第三款 立领暗排肩袖山抽碎褶女衫.....	(99)
第四款 女风衣.....	(104)
第五款 双排扣青果领女短袖衫.....	(111)
附录一 服装样品制作规范.....	(116)
附录二 织物鉴别.....	(118)
附录三 量裁术语.....	(120)
附录四 裁剪图中的线条名称.....	(122)
附录五 制作工艺常用术语.....	(124)
附录六 常用手针工艺.....	(125)

第一章 立体裁剪基础

在改革开放和社会主义市场经济建立与发展的今天,每当您漫步五光十色、琳琅满目的服装市场,一定会发现,各种各样、色彩斑斓的服装彼彼皆是。这缤纷的服装世界,充分显示了服装设计师和服装爱好者的聪明智慧,同时也反映了服装设计和制作的学习、教育在整个社会的普及状况。

随着服装设计与制作学习的普及,出现了两种现象:一是在服装市场繁荣的背后,以赢利为目的粗制滥造的服装大量充斥市场,使消费者望而怯步。二是人们早已不再满足多年一贯制模式,不满意“看得上眼的买不起,买得起的看不上眼”的市场现状。随着人们物质、文化生活水平的不断提高,在消费领域,服装个性化的问题日益突出,迫切需要一大批有多年实践经验的服装设计人员,不断总结和传播设计和制作的经验,来满足广大服装爱好者的需求,用高质量的服装来丰富市场。因此,普及裁剪知识,提高服装设计和制作者的素质就日显重要。在这里,我们向大家介绍一种简便易学,风靡世界的服装裁剪方法——立体裁剪法。

第一节 怎样进行服装设计

立体裁剪法是服装的款式设计与造型工艺的结合。因此,我们要想设计出优秀的服装作品,特别是运用立体裁剪的方法,随心所欲地设计和制作出自己喜爱的服装,就有必要了解和掌握服装设计的基础知识。

进行立体裁剪前的工作,是根据自己所喜欢的款式、品味或客户对于服装款式的要求进行设计。所谓“服装设计”是一个总的概念,是抽象和具体相结合的产物,是设计者将构思变为成品的过程。在服装设计中包含5个W和1个H,即:这套服装是谁(WHO)穿的;要求设计什么样(WHAT)的款式;这两者如何(HOW)结合起来;在两者的结合中要考虑这套服装是何时(WHEN)、何地(WHERE)、何因(WHY)而穿的。

一、进行设计构思

服装设计是一种复杂的脑力劳动,只有在进行设计构思时解决好人体、服装、结构这三方面的立体性,才能运用立体裁剪的方法最大限度地体现设计意图。而立体裁剪方

法的最大特点是能够比较准确地体现人体的立体关系。在进行设计构思时,将人体的侧面看做是独立的部分,而不是前身和后身的延续。因此,运用立体裁剪方法裁剪出的服装可以把服装的余量向四角分散,从而使服装得体,这是平面裁剪所做不到的。我们在进行设计构思时要充分考虑到这一点,正面不能过宽,侧面不能过窄。

我们进行设计构思实际上是正确运用以下几种思维形式:

一是运用模糊思维,给作品的设计以充分的空间

模糊思维带有比较明显的不确定性,而这种不确定性恰恰给人脑带来认识上的多样性,扩大了人脑的思维空间。可以这样说,服装设计从构思到完成,既是一个自觉的、有意识的、可以控制的创造过程,又是整体的、连续的、流动的心理活动过程。在这个过程中,设计者的心境、个性和潜意识,都可以对创作设计产生影响。在我们周围,许多女同胞平时总喜欢翻看时装画报,看到街上有的人穿着得体,总免不了要多看几眼,脑子里对某一款式的服装总是浮想联翩,总想自己“组合”一下,作它一件。这就是模糊思维活动。模糊思维运用的结果可以提高自己对服装设计的直观判断力,可以迅速抓住闪现的设想,并将其变为现实。

二是运用侧向思维,举一反三

所谓侧向思维,就是指您在考虑服装设计的问题时,可以从其它领域得到启示的一种思维方法。侧向思维的运用是从偶然形态得到启发,“因形施艺”。比如:当您外出旅游,沉浸在大自然的秀色风光时,出于职业的本能,您一定会从大自然的色彩关系或某些物体的形状中受到启发,从而设计出新配色、新款式的服装来。当您漫步在艺术长廊时,有可能从艺术领域中的诸多原型引发对服装造型的灵感等等。所谓“自然装”、“脸谱服”就是这样问世的。

三是运用比较思维,触类旁通

我们在进行设计构思时,常把要设计的甲款式与头脑中虚拟的乙款式进行反复比较,试图寻找出一种最佳方案。除此以外,我们要想不断拓宽自己的设计路子,就要经常对社会环境、市场信息、消费心理等因素进行多方面的比较,以此获得新的信息来指导设计工作。

四是运用辐射思维,提高组合能力

服装设计是一种创造性的劳动,而创造性劳动所发挥的能力主要靠辐射思维。辐射思维的特点是“从信息中产生信息”。运用辐射思维就是把不同的“素材”,根据获得的市场信息进行各种形式的组合。这时,我们就会发现:同一素材的不同组合会产生不同的效果。这种将造型要素按照一定原则进行组合的方法是现代设计的构成理论中最基本的,也是服装设计人员所必备的方法。

二、设计的基本类型

当我们构思成熟以后,就要着手进行具体的设计工作了。服装设计按照具体的工作内容分为造型设计、结构设计、工艺设计三个方面。按照设计的综合性分为场合用途综合设计、季节性综合设计、年龄性综合设计、性别综合设计、材料综合设计五个方面。按照总体设计分为有命题的设计和无命题的设计。我们在进行服装设计时,主要掌握造型

设计、结构设计和工艺设计。

1. 造型设计

当我们确定了某种服装的款式以后，选配质地和色彩能够体现出款式风格的衣料加以配合，这就是服装的造型设计。这个设计过程最终以设计者画出服装设计效果图而结束（见图1）。图1是一幅设计效果图，女衫肩部的夸张与一步裙形成了整体上“V”型效果，给人以活泼的美感。造型设计是形象思维的视觉艺术，它体现了款式造型的个性和风格，通过造型设计可以形象地反映出某种服装的特色。

2. 结构设计

是指将经过造型设计后出来的服装效果图，分解展开为平面的服装衣片结构图的一种设计（见图2）。服装的结构设计以绘制服装图的形式来反映，是将造型设计的构思变为成品的主要过程，它既依附于原设计，又是对原设计的再创造。

3. 工艺设计

是指服装设计人员制定工艺操作规程、成品尺码规格、明确配料和辅料、成品缝制要求的设计过程。工艺设计用符号、图表和文字说明来反映，目的在于指导生产、保证产品质量。

我们以一件开身连衣裙的工艺设计

图1

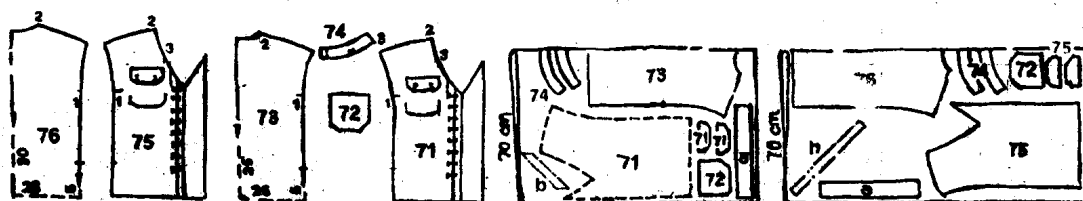

图2

进行实例分析（见 LC9219 工艺设计实例）

第一步：画款式图，制定成品规格

图3是这件开身连衣裙的款式图，其成品规格见下表：

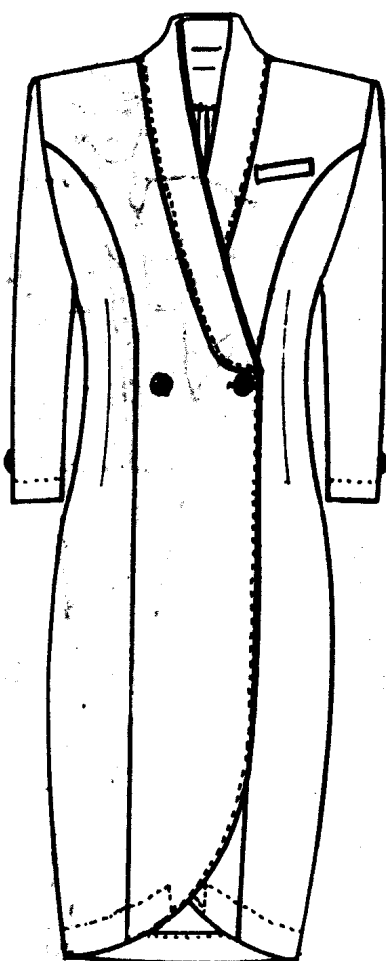

图 3

成品规格表

单位 cm

部位 \ 号 型	P	S	M	L	XL
衣 长		155/80	160/84	165/88	
胸 围		107	110	113	
前 宽		96	100	104	
后 宽		37	38	39	
总肩宽		38	39	40	
袖 长		42	43	44	
腰 节		52.5	54	55.5	
其 它		39	40	41	

款式号 LC9219

第二步：具体工艺说明

款式说明：

这是一件卡腰、刀领、双排扣、圆摆开身连衣裙大衣（单）。袖子为圆装袖，后身破缝，前身破刀背；后片每侧缉2个省，前片每侧缉1个省。领面、小兜板均用亮缎配料。止口、领外口、底摆、袖口等处均见明线。袖口每侧钉1粒扣，前身钉2粒（双排）。

样板说明：

1. 样板有自然回缩率：衣长+1CM 胸围+2CM 袖长+0.5CM。

2. 袖口折边宽4CM，底摆折边宽4CM。

3. 缝均为1CM。

工艺说明：

1. 挂面、领托、袖口、兜牙粘薄（顺色）有筋衬。止口、袖笼拉纤条。

2. 挂面外口、领托外口、摆缝、后背缝、前破刀缝、袖缝、袖笼、兜布、袖口、下摆、垫肩外口均包缝。

3. 手巾兜牙用配料，兜开线宽1.3CM，长按板。封暗结子，不能毛露。兜位按样板。

4. 缉前后身省道。省的长短宽窄按板标位，省要缉顺、烫平、无燕窝。

5. 合身前刀背缝、后身中缝、摆缝、肩缝均做分缝。

6. 领后中宽8CM，领子为连领，领后中缝做分缝，后领口做分缝，暗面缉死固定，按样。

7. 挂面连领面。缉时要求缝头均匀，领面吃头均匀，左右对称，领外口、止口均见0.1CM明线。

8. 袖缝做分缝，绱袖圆顺，吃头均匀，左右一致；肩部装一副用本料包的海棉垫肩，垫肩装出袖笼1.3CM，用手针擦住。

9. 袖口、下摆见3CM明线。

10. 后领托中间和外口两侧用手针与身擦住。按样品。

11. 右搭门宽7CM，大襟、底襟各锁一个3CM扣眼，大襟针反系扣；袖口每侧钉扣，扣位、眼位均按板。

12. 商标钉底襟挂面上，距扣眼位12CM处，尺码带夹下中，洗涤说明夹左侧摆缝上，距腋下8CM处。

13. 其它一切工艺技术要求按企业标准执行。

第三步：填写针码规定、用线要求、料率和辅料表

针码规定及用线要求表

单位

部 位	单位 cm	针 数	部 位	单位 cm	针 数
平缝明线	3	16 18	包缝	3	9~10
平缝暗线	3	14 16			
机缝、包缝、打结、锁眼、钉商标均用明色线					

款式号 LC9219

料 率 表

单位 cm²

料 尺 码	P	S	M	L	XL
面料		22000	28000	35000	
配料			2000		
里料					
兜布					
衬			5000		

款式号 LC9219

辅 料 表

纤 条	3.5m	按 扣	
双面胶		裤 勾	
垫 肩	方型 1 付	领 勾	
扣	36 [#] 5 粒	松紧带	
拉 锁		丈 绳	
纤 子		腰带卡	

款式号 LC9219

三、给作品定位

服装的主要特点是流行期短、适应性差。因此,我们进行服装设计构思的最终结果是给作品定位。定位后的作品必须是动静舒展自如,同时适合大多数消费者的消费水平。

我们给作品定位的过程在很大程度上是进行服装内结构的调整过程。在这个过程中所遵循的原则是服装的款式风格。

在服装设计的领域中,风格是指在一定时期内设计的主导样式。在我们进行立体裁剪前,就要对某一款式服装的设计风格进行审视:这件服装是否符合地域特征和时代特征?是否体现了人的气质、风度、地位?如果有问题,就要进行调整,直到满意为止。

第二节 服装绘画技法

服装绘画是我们进行服装设计和立体裁剪要掌握的一门技能。由于服装画不同于一般的绘画艺术,它的主要特征是以绘画为手段来表示各式各样的服装造型。所以,服装画也可以叫做服装设计效果图。

服装画中的七种人体姿态

1. 直立的正面姿势

我们在进行练习时,注意不要使臀围的宽超过肩部的宽度,在画弯曲的肘关节时,要注意两段的长度,力求比例的正确,脸面向前方(见图4-1)。

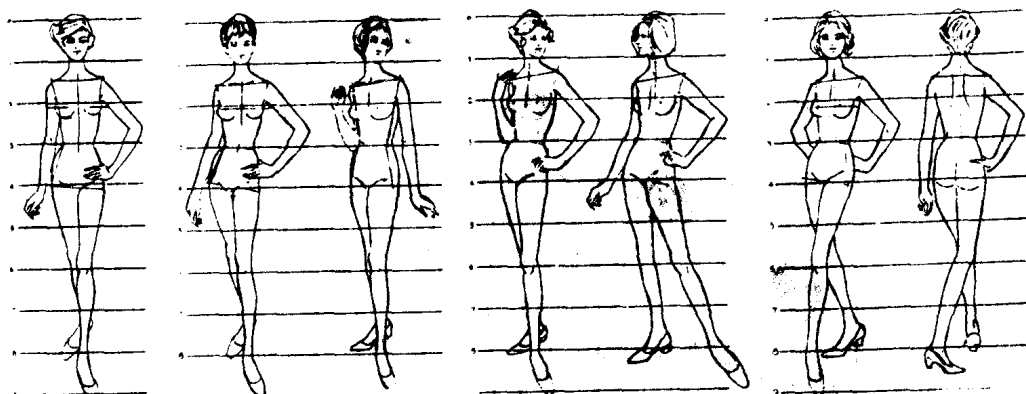

图4

2. S型的正面姿势

画S型的正面姿势,关键是注意S型的曲线,右臀向外弯曲成自然的弧线,与后面的右腿巧妙地连接在一起,采用正面脸型(图4-2)。

3. 直立的斜向姿势

这种姿势要采用上斜脸型为好。画的时候注意中心线左右宽度的比例。腋下和背部的厚度表现是此图的特征(图4-3)。

4. S型的斜向姿势

要注意这种姿势左右肩的平衡感,右肩的过短或过长都会破坏此图的整体效果。腰部向右形成S型,凸出的腰线自然连接至腿部,采用斜向脸型(图4-4)。

5. 双脚分开的斜向姿势

请注意脸、脖子及肩部的连接。落笔时要强调右脚的重心,脚的方向也会影响此画给人的观感;脸型用侧面(图4-5)。

6. 双脚交叉的斜向姿势

放在前面的脚不着力,右脚给人一种稳健的感觉,这样重心才不会偏;用正面脸型(图4-6)。

7. 背向的姿势

右脚伸长,张开的幅度切勿太大,否则会显得不自然,支持体重的左脚稍微弯曲可增加稳定感(图4-7)。

人体的特点和比例

我们学习服装画,必须掌握人体的比例和人体的特点,包括儿童、男体、女体,图

5 是儿童和少年不同年龄段身体的比例。1—3 岁的幼童头大腹部突出随着年岁的增长,腰逐步变细。15 岁以上接近成人体型。

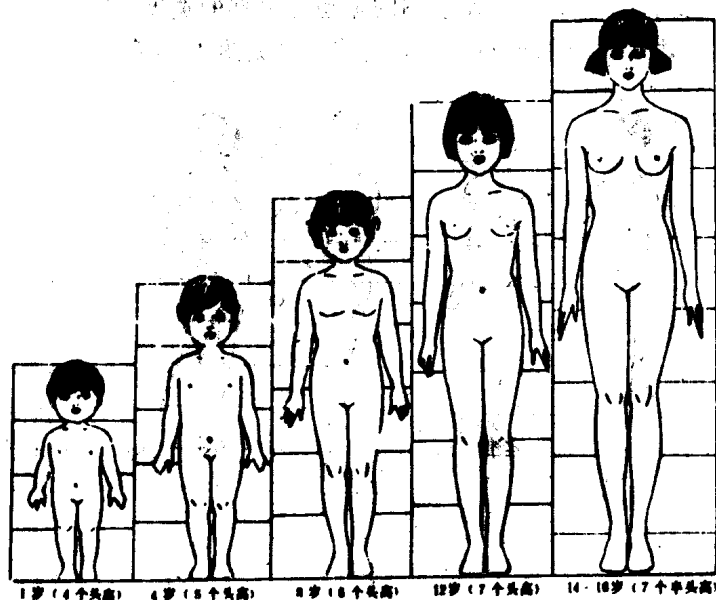

图 5

男性人体比例与女性人体的比例大致相同,只不过女性人体多由曲线构成,而男性的人体多由直线构成。成年女子的人体比例可画 8 头身,从头顶到指尖的 1/2 是臀围线,胳膊自然下垂时,手指尖在臀线与膝的 1/2 处,肘在腰围线处,膝在腿的 1/2 处(见图 6)。

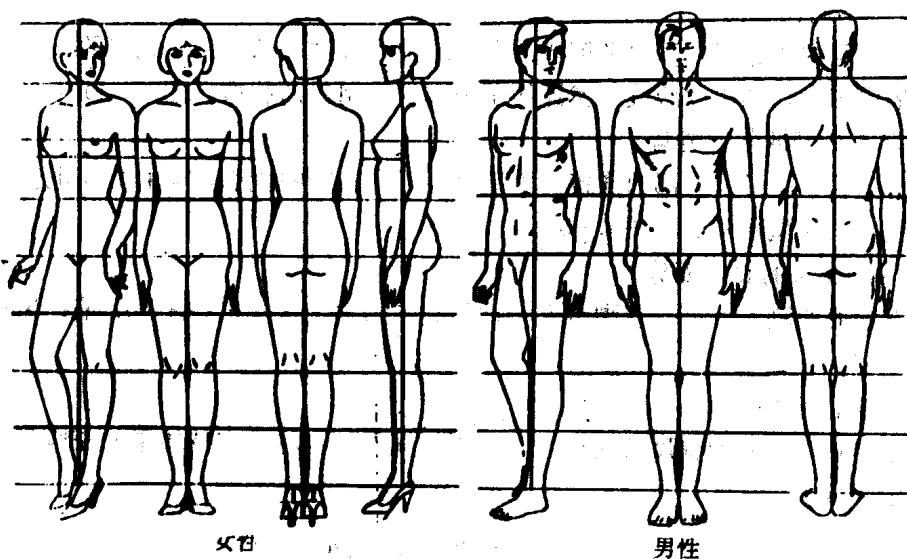

图 6

就总体而言,我们身边的大多数人的体型是不标准的,大体上可以分椭圆型、长方型、和三角型三种类型。

椭圆型体型的特点是:

躯干较粗壮,腰腹部丰满,四肢相对较小。这类体型的人在选择服装时,应避免短裙短裤,选择下摆有一定的宽松度选带有垫肩的服装和面料挺括能产生线条感的服装。我们在给这类体型的人设计服装时,在款式上切忌繁杂,要设计出简洁明快的款式。

长方型体型的特点是:

躯干较瘦,平肩,体型呈扁平状。冬季要选择有膨松感的面料,夏季要选择有垂悬感的面料。在设计款式上,注意装饰效果,丰富的局部变化可以产生一种视觉上的扩张感,从而掩盖了体型单薄的特点。

三角型体型的特点是:

下身较丰满,上身溜肩,有一种上小下大的感觉。我们在这类体型的人设计服装时,要注意夸张肩部。

服装绘画的基本步骤

1. 在轮廓线上画服装图(见图7)

画服装设计图是以人体为基础的。因此,先画人体再画衣服的方法是学服装画的基本步骤。当我们的绘画技能达到一定的熟练程度以后,就可以删繁就简,在实际设计的过程中省略一些步骤。

在轮廓线上画服装图的练习顺序是:

A: 在纸上画出头身线和平衡线。

B: 画出比例线。

C: 画出人体细部。

画衣服里面的肢体时可画虚线,手、脚和头部画实线。以头部、衣服、脚部的顺序依次画出,注意整体的协调。

D: 勾画服装款式。

2. 比照图片画服装图(见图8)

自学服装画的简便方法是对照图片进行练习。当然,画服装设计图最好有对照模特进行人体素描训练的基础。

我们在练习之前,有必要对照片进行选择。选择适合表现服装的人体动态。对照图片或海报练习画服装图并不是临摹,最好也不要透明纸在图片上描画。正确的方法是,参照图片上人物的动态和服装,画出8头身的服装画。练习的顺序是:

A: 在纸上画出头身线和平衡线。

B: 在图片上模特的颈部画垂直线作为平衡线。

C: 按照8头身的人体比例分别画出头、左右肩的高度、腰线、臀线、膝盖、脚等。

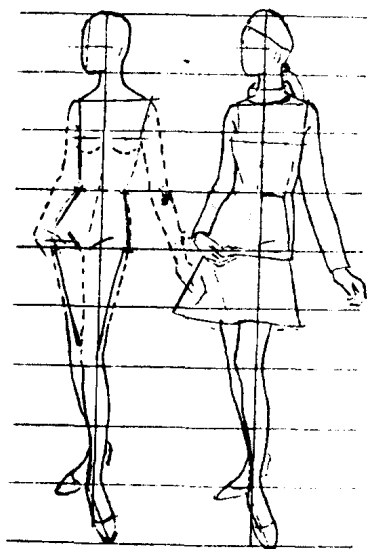

图7

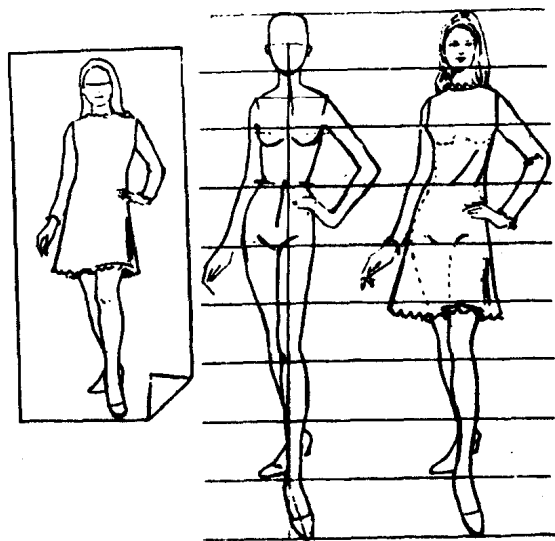

图 8

D: 画上服装及面部五官。

3. 服饰细节的画法

A. 皱褶的画法: 服装设计师常常喜欢用皱褶来表现女性的风格。两道以上的皱褶一般称为“伸缩皱褶”。参考图 9 来进行练习。在皱褶线中, 有长线、有短线, 还有弯曲线, 以及线条粗细的变化等。有些线则需要上下贯通, 不然就表现不出“伸缩皱褶”美妙的韵味。这种画法的难点在于线条的把握, 图 9-1 是两道以上皱褶的画法, 而图 9-2 就很难分清是皱褶是软褶, 因此是不可取的。

图 9-3 腰带上下两端的线条是表现柔软面料和蓬松款式的线条画法。图 9-4 灯笼袖(泡泡袖)的画法, 要注意轮廓与衣褶的配合。图 9-5 是一种中间有腰带的皱褶, 一般情况下, 皱褶密的表示紧而多, 褶线少的则表示皱褶松。

B. 裙子与皱边的画法: 图 10-1 画的裙子象喇叭花的形状, 这是裙子的特有的形状。裙摆凹凸部位的深度大是斜裙的独特外观。展开部分的差距越大, 隐蔽部分就越多。皱褶是一种用于衣领、袖口、裙子下摆等处的装饰。图 10-2 是由颈部垂下的荷叶边, 可用背面的颜色来衬托层次。图 10-3 是有横条纹的裙子, 画的时候

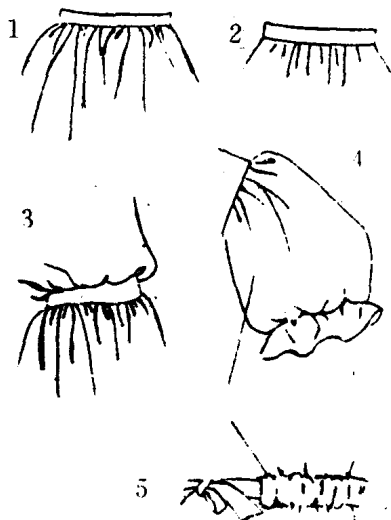

图 9

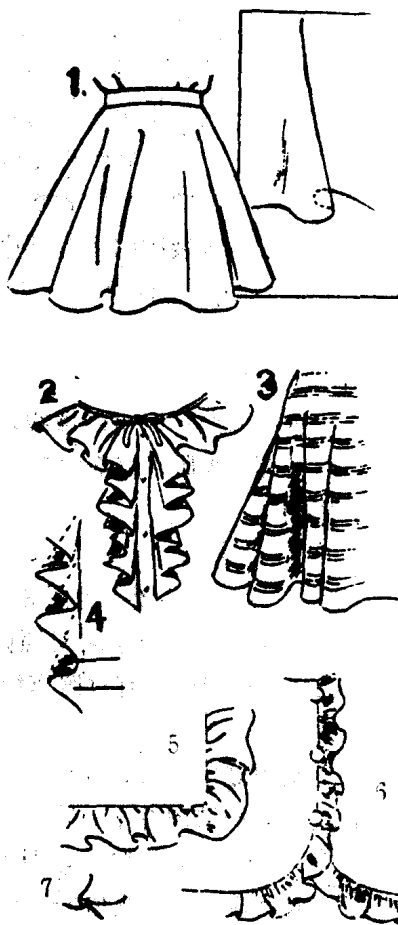

图 10

要注意使曲线逐步画为弧线。图 10-4 是装饰用的荷叶边，皱褶的长度和密度需要相互调合。图 10-5 是原布料就带有皱褶形式的荷叶边，画时用轻松的笔调就可以了。图 10-6 是给人以柔软感的波纹。图 10-7 是波纹凹处的画法。

C. 裱褶与裱裙的画法：裱是将衣料进行折叠或能摆动，有韵律感的立体性装饰，可以是横向的，也可以是纵向的；在人体运动时，衣裱随着动势而摆动，富于立体感与流动性。描画的方法是先画轮廓与裱线，再配合此引画出裙子下摆线，并将凹下部分画出阴影（见图 11）。

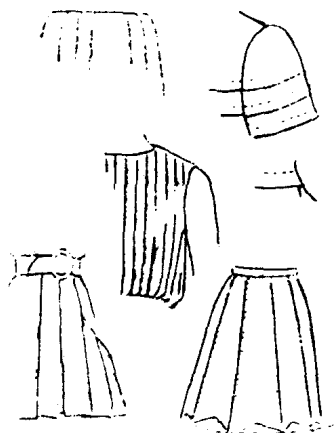

图 11

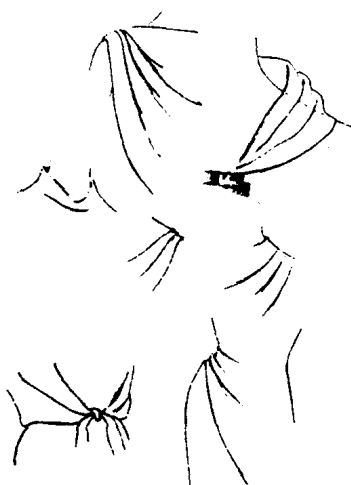

图 12

D. 领褶画法：图 12 所画的领褶富有流水般的情趣。画领褶时要注意长度和方向，并在低凹处画出阴影；还要注意画的时候不要破坏肩线。

4. 女性整体服装画的描画

以上我们进行服装画细部的练习，现在就可以试着画了。您不妨先以人体轮廓草图为底稿，覆上透明纸顺着底稿的轮廓线开始进行修饰。描画出人体各部位的肌肉变化的曲线以后，加上五官和头发，并在裸体画上加画您认为最满意的服装画，整个服装绘画就算完成了。

图 13 是女性正面服装画的例图。画正面画时，中心线要画得左右对称。图 14 是女性斜向服装画的例图。斜向时，中心线偏移，左右面积采取 4:6 的比例，肩线、腰线、臂线不是水平的，也不是平衡的，而是倾斜的。这些线延长后相交一点，这样才能画出带动势的美的姿态来。

5. 男性整体服装画的描画

图 15 是男性正面服装画的例图，同样采取 8 头身，只不过男性的肩和胸要宽，脖子粗、腰宽，身体轮廓为直线型，中心线的两侧同样是对称的。图 16 是男性侧面服装画的例图，男性斜向服装画的结构一般采取 6:4 的比例，肩腰、肩线略斜。

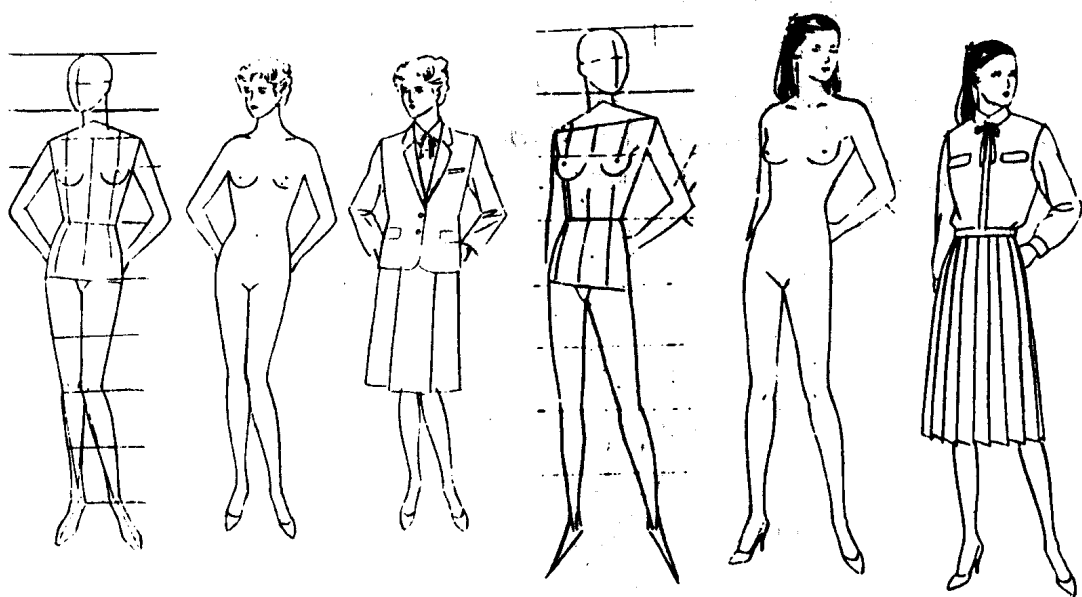

图 13

图 14

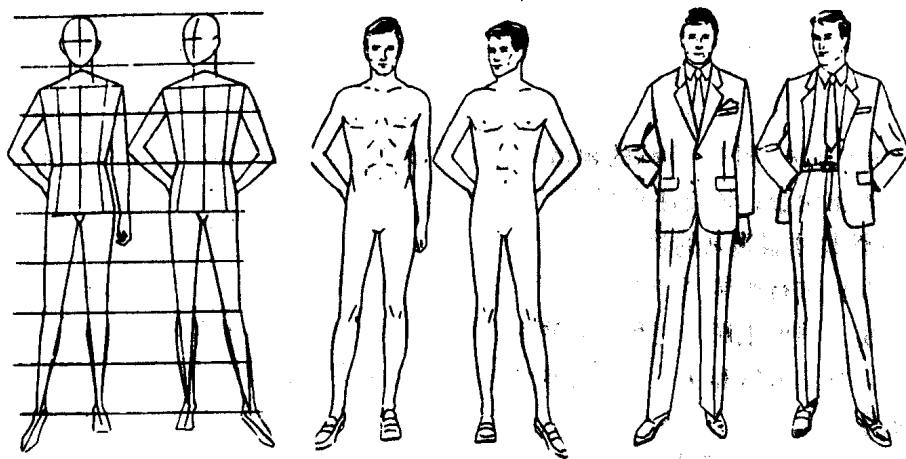

图 15