

服装高等教育“十二五”部委级规划教材（本科）
国家精品资源共享课程配套精品教材

魏静等 编著

服装立体造型实训教程

TRAINING MANUAL OF
THREE-DIMENSIONAL
MODELING OF CLOTHING

服装立体造型手法·服装立体造型材料

上装习作解析·礼服习作解析

世界著名服装品牌设计作品赏析

服装高等教育“十二五”部委级规划教材（本科）
国家精品资源共享课程配套精品教材

服装立体造型实训教程

**Training Manual of Three-dimensional
Modeling of Clothing**

魏静 等 编著

 中国纺织出版社

内 容 提 要

本实训教程是服装高等教育“十二五”部委级规划教材、国家级精品资源共享课程“服装立体造型”配套精品教材,是与新编省级高校重点教材《成衣设计与立体造型》和《礼服设计与立体造型》配套而成的系列化、立体化教材,是对该套教材的深化与教学实训内容的补充。全书精选了国内四所服装院校学生160款不同种类与造型风格的优秀作品,并从设计思路、装饰手法、造型技巧等方面进行全面解析;同时对世界著名五大服装品牌50款经典作品,从设计理念、品牌特点、款式特色、流行元素、设计表达等方面进行赏析,使学习者更好地把握服装立体造型的内涵、技术与品牌特点,是服装立体造型不可多得的“盛宴”。同时,首次加入了实训教学文件,便于规范实训环节,明确实训目的,对学生实训过程提出更为明确的要求,为有效提高动手能力与思维创造能力提供了良好的平台,具有较强的前瞻性、实战性与实用性。

本书可作为服装院校专业实训指导教材,也可作为服装教师指导服装立体造型、毕业设计等实践环节的参考用书,对于广大服装爱好者也是一本有益的参考读物。

图书在版编目(CIP)数据

服装立体造型实训教程/魏静等编著. —北京:中国纺织出版社, 2014.3

服装高等教育“十二五”部委级规划教材. 本科 国家精品资源共享课程配套精品教材

ISBN 978-7-5180-0168-2

I. ①服… II. ①魏… III. ①服装—造型设计—高等学校—教材 IV. ①TS941.2

中国版本图书馆CIP数据核字(2013)第271560号

策划编辑: 张晓芳 责任编辑: 王 璐 责任校对: 陈 红
责任设计: 何 建 责任印制: 储志伟

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: 010-87155894 传真: 010-87155801

http://www.c-textilep.com

E-mail: faxing@c-textilep.com

官方微博 http://weibo.com/2119887771

三河市宏盛印务有限公司印刷 各地新华书店经销

2014年3月第1版第1次印刷

开本: 787×1092 1/16 印张: 17.5

字数: 231千字 定价: 38.00元

凡购本书,如有缺页、倒页、脱页,由本社图书营销中心调换

出版者的话

The publisher's Remark

全面推进素质教育,着力培养基础扎实、知识面宽、能力强、素质高的人才,已成为当今教育的主题。教材建设作为教学的重要组成部分,如何适应新形势下我国教学改革要求,与时俱进,编写出高质量的教材,在人才培养中发挥作用,成为院校和出版人共同努力的目标。2011年4月,教育部颁发了教高[2011]5号文件《教育部关于“十二五”普通高等教育本科教材建设的若干意见》(以下简称《意见》),明确指出“十二五”普通高等教育本科教材建设,要以服务人才培养为目标,以提高教材质量为核心,以创新教材建设的体制机制为突破口,以实施教材精品战略、加强教材分类指导、完善教材评价选用制度为着力点,坚持育人为本,充分发挥教材在提高人才培养质量中的基础性作用。《意见》同时指明了“十二五”普通高等教育本科教材建设的四项基本原则,即要以国家、省(区、市)、高等学校三级教材建设为基础,全面推进,提升教材整体质量,同时重点建设主干基础课程教材、专业核心课程教材,加强实验实践类教材建设,推进数字化教材建设;要实行教材编写主编负责制,出版发行单位出版社负责制,主编和其他编者所在单位及出版社上级主管部门承担监督检查责任,确保教材质量;要鼓励编写及时反映人才培养模式和教学改革最新趋势的教材,注重教材内容在传授知识的同时,传授获取知识和创造知识的方法;要根据各类普通高等学校需要,注重满足多样化人才培养需求,教材特色鲜明、品种丰富。避免相同品种且特色不突出的教材重复建设。

随着《意见》出台,教育部及中国纺织工业联合会陆续确定了几批次国家、部委级教材目录,我社在纺织工程、轻化工程、服装设计与工程等项目中共有多种图书入选。为在“十二五”期间切实做好教材出版工作,我社主动进行了教材创新型模式的深入策划,力求使教材出版与教学改革和课程建设发展相适应,充分体现教材的适用性、科学性、系统性和新颖性,使教材内容具有以下几个特点:

(1) 坚持一个目标——服务人才培养。“十二五”职业教育教材建设,要坚持育人为本,充分发挥教材在提高人才培养质量中的基础性作用,充分体现我国改革开放30多年来经济、政治、文化、社会、科技等方面取得的成就,适应不同类型

高等学校需要和不同教学对象需要,编写推介一大批符合教育规律和人才成长规律的具有科学性、先进性、适用性的优秀教材,进一步完善具有中国特色的普通高等教育本科教材体系。

(2) 围绕一个核心——提高教材质量。根据教育规律和课程设置特点,从提高学生分析问题、解决问题的能力入手,教材附有课程设置指导,并于章首介绍本章知识点、重点、难点及专业技能,增加相关学科的最新研究理论、研究热点或历史背景,章后附形式多样的习题等,提高教材的可读性,增加学生学习兴趣和自学能力,提升学生科技素养和人文素养。

(3) 突出一个环节——内容实践环节。教材出版突出应用性学科的特点,注重理论与生产实践的结合,有针对性地设置教材内容,增加实践、实验内容。

(4) 实现一个立体——多元化教材建设。鼓励编写、出版适应不同类型高等学校教学需要的不同风格和特色教材;积极推进高等学校与行业合作编写实践教材;鼓励编写、出版不同载体和不同形式的教材,包括纸质教材和数字化教材,授课型教材和辅助型教材;鼓励开发中外文双语教材、汉语与少数民族语言双语教材;探索与国外或境外合作编写或改编优秀教材。

教材出版是教育发展中的重要组成部分,为出版高质量的教材,出版社严格甄选作者,组织专家评审,并对出版全过程进行过程跟踪,及时了解教材编写进度、编写质量,力求做到作者权威,编辑专业,审读严格,精品出版。我们愿与院校一起,共同探讨、完善教材出版,不断推出精品教材,以适应我国高等教育的发展要求。

中国纺织出版社
教材出版中心

前言Preface

根据教育部“十二五”精品课程建设“着力促进教育教学观念转变、教学内容更新和教学方法改革,提高人才培养质量,服务学习型社会建设”的精神,为适应新形势下的高等教育,坚持教材建设一体化、系列化、立体化,向深度发展的方向,我们先后完成了服装立体造型国家精品资源共享课程的主教材《成衣设计与立体造型》、《礼服设计与立体造型》的编写。但在本课程的教学实践中,发现学生在进入款式设计与造型阶段,经常因缺少参考资料而感到迷茫,有时看到好作品又因技法不成熟而不知所措,缺少必要的技巧解析与有针对性的引导来提升;在造型与塑型时,或主题不突出,或苦于对服装材料缺乏必要认知而不能有效把握。出于改变这些状况,给学生搭建一个平台的目的,我们编写了这本与主教材相配套的实训教材,其中既有对服装造型材料、造型技法的详细解析,又有让学生看得见摸得着、有参考价值、可借鉴的优秀作品,作为实践教学的指导用书,本书能够使学生在学习中得以借鉴,在实践中得以启迪,并能有效提高他们的造型能力与分析问题、解决问题的能力。

本实训教材的编写,汇集了国内多所服装院校的从事本课程教学与研究的优秀教师,精心筹划,通力合作。精选了温州大学、吉林工程技术师范学院、西南大学、河北科技大学四所服装院校学生160款不同种类与造型风格的优秀习作,其中包括温州大学第一至第四届“嫁衣工坊杯”立体造型设计大赛的部分获奖作品。这些作品不但具有一定的创意、创新与艺术表现力,还蕴含着多种造型方法的综合运用,体现出较高的立体造型水准与表达,同时精选了五大世界著名服装品牌50款经典作品,并从设计理念、品牌特点、款式特色、流行元素、设计表达等多个角度进行赏析,相信会给广大读者献上一份专业技术含量高、内容丰富、可读性及实用性强的精品实训教材。

本实训教材第一章由魏静、陈莹编写、第二章由魏静编写;第三章由贾东文、魏静编写;第四章由叶茜、周莉、李敏、陈莹、邱波编写;第五章由陈莹编写;附录由魏静编写。全书由魏静任主编,并负责统稿,陈莹、贾东文、叶茜为副主编。翻译内容由朱江晖完成。在此感谢温州大学立体裁剪教学团队教师对学生优秀习作

的辛勤指导！感谢兄弟院校本课授课教师的努力与付出！感谢本书收录优秀习作的各位同学！

由于我们水平有限，且时间匆促，对书中的疏漏和欠妥之处，敬请服装界的专家、院校的师生和广大的读者予以批评指正。

作 者

2013年2月于温州

教学内容安排

章	课程性质	节	课程内容
第一章	基础理论与研究		• 服装立体造型手法
		一	压褶与褶饰
		二	花边与花饰
		三	盘结与编饰
		四	拼贴与缝饰
		五	刺绣与缀饰
		六	叠加与重组
		七	其他造型手法
第二章	基础理论与研究		• 服装立体造型材料
		一	服用材料及应用
		二	非服用材料及应用
		三	塑型材料及应用
第三章	专题训练与实践		• 上装习作解析
		一	衣身手法习作解析（22款）
		二	上衣、大衣习作解析（36款）
第四章	专题设计与实践		• 礼服习作解析
		一	礼服习作解析（59款）
		二	系列礼服习作解析（14个系列30款）
		三	创意礼服习作解析（16款）
第五章	作品赏析		• 世界著名服装品牌设计作品赏析
		一	Chanel（夏奈尔）作品赏析
		二	Christian Dior（克里斯汀·迪奥）作品赏析
		三	Giorgio Armani（乔治·阿玛尼）作品赏析
		四	Gianni Versace（范思哲）作品赏析
		五	Alexander McQueen（亚历山大·麦昆）作品赏析
附录	实训教学	一	实训指导书参考
		二	实训评价考核参考

注 各院校可根据自身的教学特点和教学计划来安排课程时数。

目录Contents

第一章 服装立体造型手法

Three-dimensional Modeling Techniques of Clothing 001

第一节 压褶与褶饰 Pleats and Pleats Decoration 001

一、压褶 001

二、褶饰 001

第二节 花边与花饰 Lace and Floriation 005

一、花边 005

二、花饰 005

第三节 盘结与编饰 Intertwining and Knit Ornament 007

一、盘结 007

二、编饰 008

第四节 拼贴与缝饰 Collage and Stitching Decoration 009

一、拼贴 009

二、缝饰 010

第五节 刺绣与缀饰 Embroidery and Decoration 012

一、刺绣 012

二、缀饰 013

第六节 叠加与重组 Superposition and Restructuring 013

一、叠加 013

二、重组 014

第七节 其他造型手法 Other Modeling Skills 016

一、镂空 016

二、缠绕与扎系 016

三、流苏 017

四、撑垫 018

第二章 服装立体造型材料

Materials of Three-dimensional Modeling 021

第一节 服用材料及应用 Materials and Application of Apparel	021
一、棉织物的特征及应用	021
二、麻织物的特征及应用	023
三、丝织物的特征及应用	024
四、毛织物的特征及应用	028
五、针织物的特征及应用	030
六、毛皮与皮革材料的特征及应用	033
第二节 非服用材料及应用 Materials and Application of Non-apparel	036
一、纸制品及应用	036
二、塑料材料及应用	039
三、金属材料及应用	041
四、植物纤维及应用	043
五、竹木材料及应用	044
六、其他材料及应用	046
第三节 塑型材料及应用 Materials and Application of Modeling	048
一、线状塑型材料种类及应用	048
二、面状塑型材料种类及应用	051
三、块状塑型材料种类及应用	056
 第三章 上装习作解析	
Analysis on Upper Garment Exercises	061
第一节 衣身手法习作解析 Analysis on Garment Exercises of Body ...	061
第二节 上衣、大衣习作解析 Analysis on Upper Outer Garment and Overcoat Exercises	077
一、上衣习作解析	078
二、大衣习作解析	094
 第四章 礼服习作解析	
Analysis on Full Dress Exercises	111
第一节 礼服习作解析 Analysis on Full Dress Exercises	111
一、白坯布礼服习作解析	112
二、不同面料组合的礼服习作解析	154
第二节 系列礼服习作解析 Analysis on Full Dress Series Exercises	181
第三节 创意礼服习作解析 Analysis on Creative Full Dress Exercises	216

第五章 世界著名服装品牌设计作品赏析	237
Appreciation of World Famous Fashion Brand Design Works	237
第一节 Chanel (夏奈尔) 作品赏析 Appreciation of Chanel's Works ...	237
一、品牌档案	237
二、作品赏析	237
第二节 Christian Dior (克里斯汀·迪奥) 作品赏析 Appreciation of Christian Dior's Works.....	242
一、品牌档案	242
二、作品赏析	242
第三节 Giorgio Armani (乔治·阿玛尼) 作品赏析 Appreciation of Giorgio Armani's Works	245
一、品牌档案	245
二、作品赏析	246
第四节 Gianni Versace (范思哲) 作品赏析 Appreciation of Gianni Versace's Works	250
一、品牌档案	250
二、作品赏析	250
第五节 Alexander McQueen (亚历山大·麦昆) 作品赏析 Appreciation of Alexander McQueen's Works	253
一、品牌档案	253
二、作品赏析	254
 参考文献References	259
附录Appendix	260
实训教学 Teaching Files of Training	260
一、实训指导书参考	260
二、实训评价考核参考	263
 图片来源Images Resources	265

第一章 服装立体造型手法

Three-dimensional Modeling Techniques of Clothing

现代服装表现技术的发展,逐步形成了全方位、多元化、立体化塑造服装的局面。从三维空间入手,运用服装立体造型手法(压褶与褶饰、花边与花饰、盘结与编饰、拼贴与缝饰、刺绣与缀饰、叠加与重组等),展示服装造型的不同特征与人体所形成的美感关系;或超出人体结构的限制,进行无结构的结构设计;或蓄意向外部空间延展,在有限的空间里创造出无限的、富于美感的形态及意想不到的效果。

第一节 压褶与褶饰

Pleats and Pleats Decoration

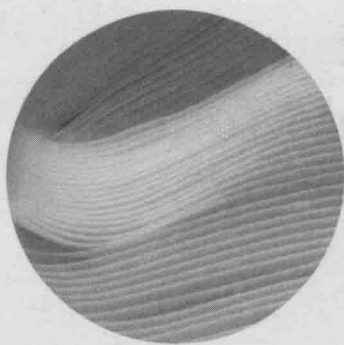
一、压褶

压褶是利用高温和压力对平面的材料进行有规律或无规律、同方向或非同方向的挤压后形成固定的褶裥印迹,机器压褶不但可以让压褶尽量长久地保存,而且呈现出疏密、明暗、起伏、生动的纹理状态。基本的压褶花饰繁多,有工字褶、牙签褶、百褶、竹叶褶、太阳褶、泡泡褶等,是应用设计最广、适合于各种面料的造型技法之一。加工好的褶裥面料不但具有伸缩性质,而且可直接运用于服装造型中。如图1-1(1)节奏感强的百褶效果,刚柔并济,弹性十足;图1-1(2)特别处理的收褶工艺,呈现出有规律的、生动的提花效果;图1-1(3)在哑光和金属面料上打造出微妙的纹理,具有一种简洁的视觉迷幻效果;图1-1(4)横竖不一的热变形褶皱,具有丰富、变化的肌理质感;图1-1(5)有条纹与花饰条纹的压褶处理,构成了上下无限延伸、连续不断的视觉效果;图1-1(6)在纹理之中制造纹理,细微的褶皱与宽褶拼接天衣无缝地融为一体。

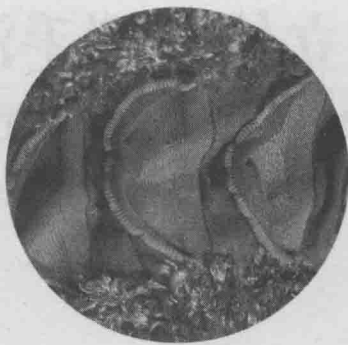
二、褶饰

(一) 叠褶(Double Pleats)

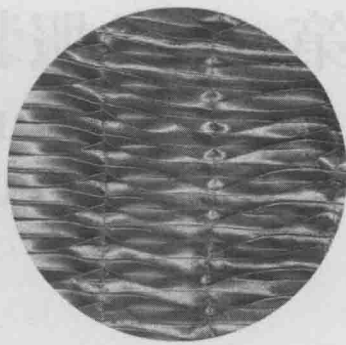
叠褶通过对面料进行反复折叠起褶,一般以单位面起褶,具有机器不可替代的自然美感。叠褶按其形成外观线型划分为直线、横线、斜线、曲线叠褶,往往体现服装设计

(1) 节奏感的百褶

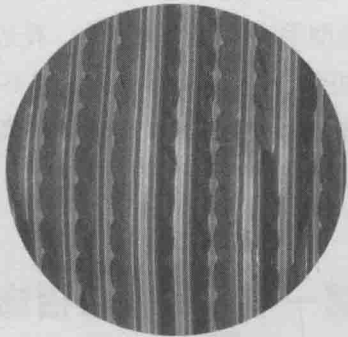
(2) 特别处理的收褶

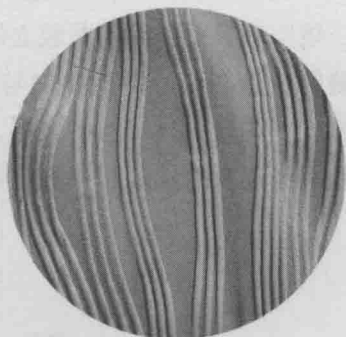
(3) 视觉幻想效果

(4) 热变形褶皱工艺

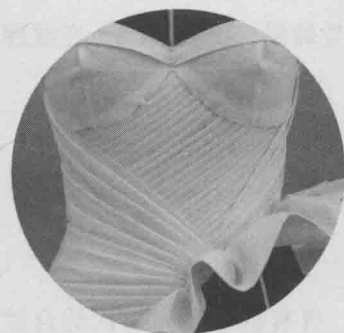
(5) 条状花纹压褶

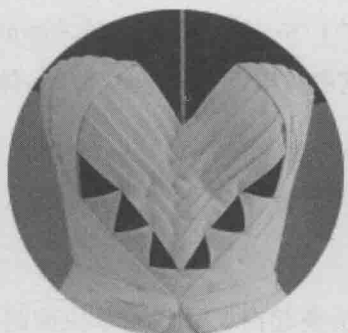
(6) 纹理之中制造纹理

图1-1 压褶

“线”的效果。叠褶造型轻盈、柔和、流畅、蓬松、有立体感，适用于服装主要部位的装饰。图1-2（1）不同方向与角度的斜向叠褶设计，清晰自然；图1-2（2）交叉式叠褶设计，形成左右对称的S形，舒展流畅；图1-2（3）花边叠加与重复，使原本简单的叠褶元素汇聚成涓涓细流，不可阻挡；图1-2（4）应用扇面叠褶设计，叠加后强化了部位的装饰效果；图1-2（5）丝绸面料斜裁成条状，逐一熨烫后组合设计，宛如一支生动的旋律与优美的乐曲；图1-2（6）宽窄不一的叠褶花边，立体缠绕出自然浪漫的情怀。上述实例充分说明了叠褶的多元性、多样性、多变性、多效性特点。

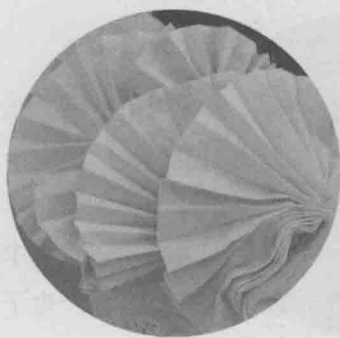
(1) 斜向叠褶

(2) 交叉叠褶

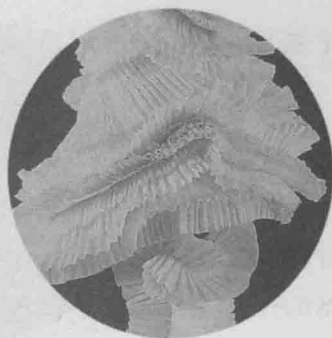
(3) 飞边叠褶

(4) 扇面叠褶

(5) 曲线叠褶

(6) 立体叠褶

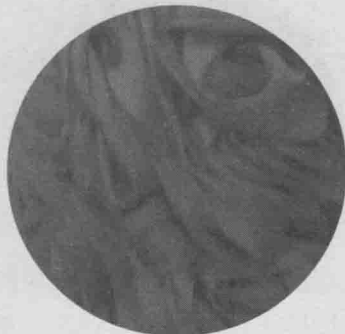
图1-2 叠褶

(二) 堆褶 (Stacked Pleats)

堆褶是在平面内起褶，并从不同方向堆积褶纹，使之呈现出具有疏密对比、明暗对比、起伏对比的纹理状态，具有较强的立体造型效果，适用于各部位的强调和夸张。目前除了如图1-3 (1) 基本堆褶的手法外，随着现代表现技法的发展，堆褶的思路与应用不断拓展，形成花边、饰带等组合式堆褶，使其更具有装饰性。图1-3 (2) 是无规律的堆褶，纹理生动，浮雕感强；图1-3 (3) 先压花边褶，再堆积到一起，形成更加丰富、生动的肌理效果；图1-3 (4) 将饰带做成花饰，再堆积组合起来，表达了丰富的、立体的装饰效果。

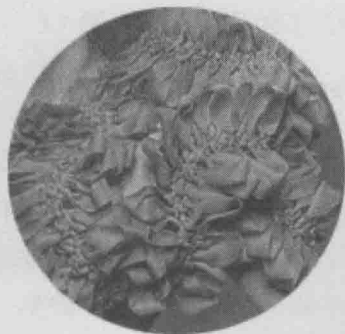
(1) 有规律堆褶

(2) 无规律堆褶

(3) 花边堆饰

(4) 饰带堆饰

图1-3 堆褶

（三）抽褶（Shirring Pleats）

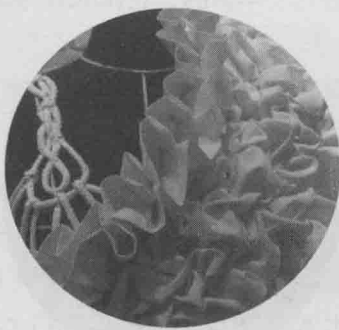
抽褶是以点、线作为起褶单位，通过对布料的集聚、收缩或紧缩，呈现出自然、丰富、无规律、浮雕状的褶皱效果。一般情况下面料收缩前的长度为抽褶后的1.5~3倍。图1-4（1）在牛仔面料上进行无规律的抽褶设计，同时将绳子夹在抽褶缝儿中，展示了牛仔布自然粗犷的风貌；图1-4（2）将花边抽褶、叠加，利用色彩的渐变，表现出生动、丰富的视觉效果；图1-4（3）在面料宽度的1/3处作抽褶处理，并与堆褶技法组合，产生了意想不到的效果；图1-4（4）在左右侧缝运用抽褶技法，使褶皱更加均衡、充分。

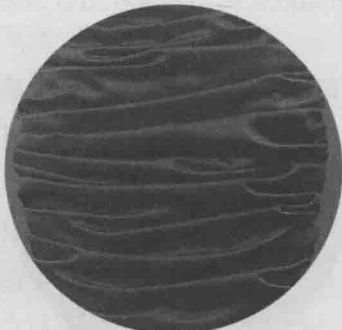
（1）机缝抽褶

（2）花边抽褶

（3）花卉抽褶

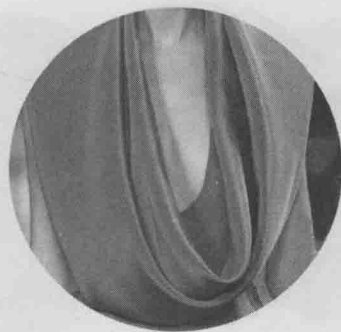

（4）两侧抽褶

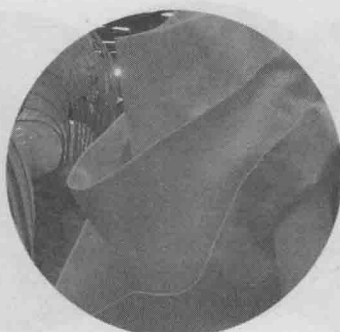
图1-4 抽褶

（四）垂褶（Draped Pleats）

垂褶即在两个点或两条线间起褶，形成疏密变化的曲线（或曲面）皱纹，具有自然垂落、柔和顺畅、优雅华丽之感，垂褶属于自然的活褶，能够随着人体的运动而产生变化。图1-5（1）垂褶一般在褶的两端与褶裥组合，柔和、舒展，充分展示垂褶的艺术魅力；图1-5（2）在每个垂褶的棱线上缉装饰线，强化边缘“线”的效果，整体又采用垂褶的效果展现，刚柔并济，个性十足；图1-5（3）垂褶与抽褶的组合，形成局部的设计亮点，生动可人；图1-5（4）在部位两侧做垂褶，强化侧面与整体的美感。

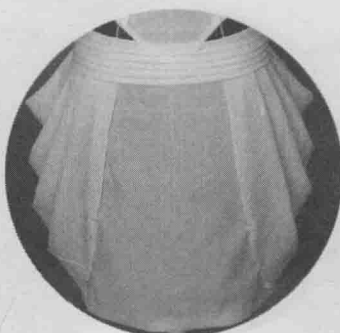
(1) 垂褶与褶裥组合

(2) 棱边垂褶

(3) 垂褶与抽褶组合

(4) 两侧垂褶

图1-5 垂褶

第二节 花边与花饰 Lace and Floriation

一、花边

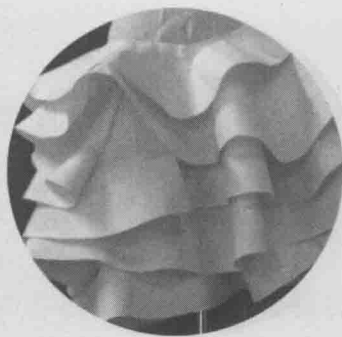
飞边有时被称为荷叶边，是因为它有着花的柔美；有时被称为波浪边，是因为它有着水的韵律。无论在哪个年代都会有不同形式的花边流行。图1-6（1）利用雪纺面料轻薄透的特性，采用波浪花边的手法并予以叠加，展示其飘逸、动感的效果；图1-6（2）在裙摆上施加波浪花边，强化裙摆的造型效果；图1-6（3）领口、前胸采用花边设计，衬托女性的唯美可人；图1-6（4）在裙身镶嵌花边，以强调裙子的装饰性效果。

二、花饰

花饰是指采用各种方法和材料制成的花卉作为装饰服装的手段，这是对大自然的一种憧憬，对美的一种感受。在服装上表现花的手段很多：印花、刺绣、折叠、缩缝、凸织、编织、粘贴等。缀放位置也各不相同，如肩上、袖口、门襟、裙边等，有的盘踞在整件衣裙。图1-7（1）盘花做花蕊，叶子进行压褶处理，使其形态丰富、立体；图1-7（2）盘花为花蕊，两种花卉的组合，构成绚丽的菱形图案；图1-7（3）、（4）利用绢布、真丝织

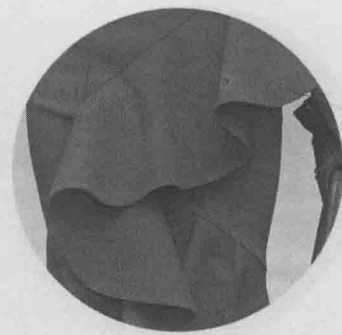
(1) 多层花边

(2) 摆饰花边

(3) 领口前胸花边

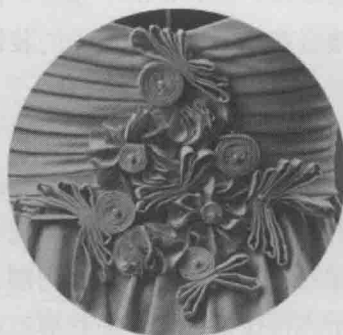
(4) 裙身装饰花边

图1-6 花边

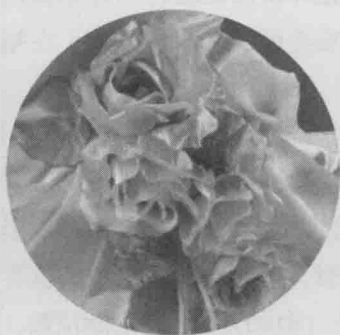
物做成的仿真花绢花，逼真艳丽；图1-7（5）滚条作成花的芯和叶，中间配以抽花组合，别致优雅；图1-7（6）条状物叠成花饰状，再钉珠作花蕊与装饰，竞显华丽；图1-7（7）丝带叠花，钉珠作花蕊，陪衬羽毛，使花型栩栩如生；图1-7（8）饰带叠花，亮珠固定，小小花朵汇成花的海洋；图1-7（9）利用面料本身的图案与色彩进行拧花设计，组成了一组绽放的花卉群；图1-7（10）先制作好玫瑰花，再在面料上进行抓褶处理，形成漂亮的纹理效果，在抓褶的位置上固定做好的花饰，可为“一举两得”、锦上添花；图1-7（11）大小花卉的集合堆置，构成肌理感很强的视觉冲击力；图1-7（12）以折纸法为花卉的基本元素，再将其构成立体、浮雕、绽放的花卉效果。

(1) 大花卉

(2) 菱形花卉

(3) 仿真花绢花