

中式 服装 制作技术 全编

ZHONGSHIFUZHANG
ZHIZUO
JISHUQUANBIAN

赵逸群 编著

上海文化出版社

中式服装制作技术全编

主 编：赵逸群
参 编：胡 强 潘 静
审 稿：徐雅琴 丁美珍
郭家琳

上海文化出版社

图书在版编目(CIP)数据

中式服装制作技术全编/赵逸群编著. - 上海:

上海文化出版社, 2009

ISBN 978 - 7 - 80740 - 443 - 9

I. 中… II. ①赵… III. ①服装 - 设计 - 中国

②服装缝制 - 工艺 - 中国 IV. TS941.742

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2009)第 104816 号

责任编辑

胡燕贤

封面设计

汤 靖

书名

中式服装制作技术全编

出版、发行

上海文化出版社

地址: 上海绍兴路 74 号

网址: www.shwenyi.com

印刷

上海港东印刷厂

开本

787 × 1092 1/16

印张

15.75

图文

248 面

版次

2009 年 9 月第 1 版 2009 年 9 月第 1 次印刷

印数

1 - 3,210 册

国际书号

ISBN 978 - 7 - 80740 - 443 - 9/TS·400

定价

33.00 元

告读者 本书如有质量问题请联系印刷厂质量科

T: 021 - 59671164

序

中国服装文化的发展与五千年文明史的发展是同步的,可谓源远流长、博大精深、底蕴丰厚、内涵深邃。她,既融合了 56 个民族的悠久历史,又体现了极具东方特色的含蓄美,这就是中国的“国粹”——旗袍与唐装。

随着奥运会、世博会的举办,中国的优秀服装文化更应走向世界,体现时代的光辉,并在此基础上继续发掘其丰厚蕴含,在继承传统的前提下,扬其精华,勇于创新,厚积薄发,敢于沿袭文明又创造文明,使“中式服装”穿衣理念、设计、材料、工艺、装饰技艺等长盛不衰的同时,在全球经济一体化趋势下,体现出鲜明的时代特征,使“洋为中用,古为今用”的款式不断涌现。可喜的是:赵轶群老师编著的《中式服装制作技术全编》在此方面迈出了坚实的一步。

现今,中式服装教学已被编入许多高等设计院校的教学大纲,原因是中式服装是历史发展的产物,是独特文化传统的结晶,是自然生态和谐的象征,更是生产生活方式的具体体现。愿我们的设计师们,一方面要继承“衣冠王国”的美誉,另一方面要不断汲取世界优秀文化的营养,大胆创新,使中国不再是世界服装的初级加工厂,从“中国制造”走向“中国创造”。

我坚信中国的服装设计师、中国的品牌、中国的服装教育在世界舞台上崭露头角将指日可待。

孙能 教授

上海工程技术大学服装学院原副院长
上海市服装行业协会教育委员会秘书长

2009年9月2日

前 言

随着时代的发展和科技的进步,人们对服饰文化的认识也在不断进步。许多由来已久的服饰风格延续至今,并且正被赋予着全新的时代气息,中式服装正是在这样的文化氛围下,被越来越多的人所重新认识和崇尚。

近几年来,每当我们走过大街小巷,只要静观生活中的每一个角落,处处都能看到中式服装的影子。作为一种带有强烈民族气息的服饰种类,它在融入我们的生活的同时也已渐渐成为“时尚”的代名词。不论影视节目、国际交流或大型的潮流发布会,中式服装作为中国传统文化的象征,走上了世界文化的大舞台。中式服装的进步和发展,充分显示了中国服饰文化真正地从民俗走向国际。同时也预示着中式服装即将成为世界服饰文化发展中不可或缺的重要元素,它重新被世人所瞩目:只有民族的,才是世界的。

所谓现代中式服装,已经有别于传统意义上的中式服装,它在延续了中式服装一贯的精细手工和独特形式的基础上,保留了其特有的中华民族的气质和神韵,融合了当今诸多时尚元素,在色彩、面料、剪裁等方面变得更具时代感和实用性,适合不同层次、不同文化和不同职业的男性和女性,在保留风格的基础上吐故纳新。

全书包括五个章节,全面介绍中式服装的发展概况、传统工艺及设计理念等内容,着重解析各项工艺步骤以及制作中的难点,并推出了 33 款新潮中式服装的设计款式、结构制图等。

本书主要具有以下几个特点:

一、内容系统、完整,涵盖量大

文字部分较详尽地介绍了中式服装的历史发展、传统工艺、成衣工艺及新理念设计。打板实例部分每一款都配有清晰的裁剪结构图。整体内容较为丰富、完整。

二、理念新颖、大胆,敢于创新

不仅汇集了传统中式服装的要素和特色,而且力求有所创新,广泛借鉴各民族传统与现代的服饰精髓,将其巧妙融合,并按照款式风格分为:传统型、改良型、组合型。无论是色彩、面料、图案方面,还是款型、结构、工艺方面,均取得了创新性的突破。

三、一书两用,功能全面

由浅入深、循序渐进地对中式服装的文化内涵、演变过程、设计理念、板型设计、面料选用、制作工艺等方面加以阐述、分析、归纳,力求把中式服装的民族性和时代感

结合得更紧密。书中图文并茂、功能全面、实用性强,无经验者可以从头学起,有经验者则可进一步熟练掌握,适合于多层面的服装爱好者和从业者。本书亦可以作为大专院校服装专业教材。

愿这本《中式服装制作技术全编》能够使您从中受益,也真诚期望有民族特色与时尚气息的现代中式服装能被越来越多的人所接受,成为国际流行舞台上的一抹绚丽的风景线。

限于作者精力和水平,书中可能会有疏漏和不足之处,恳请广大读者批评指正。

编者

2009年8月

目 录

第一章 中式服装发展概述	(1)
第一节 服装的起源	(1)
第二节 中国服装发展简史	(3)
一、商周时期服装(约公元前 16 世纪~公元前 771 年)	(3)
二、春秋战国时期服装(公元前 770~公元前 221 年)	(4)
三、秦汉时期服装(公元前 221~公元 220 年)	(5)
四、魏晋南北朝时期服装(公元 220~581 年)	(6)
五、隋唐五代时期服装(公元 581~960 年)	(8)
六、宋辽夏金元时期服装(公元 960~1368 年).....	(8)
七、明清时期服装(公元 1368~1911 年)	(11)
八、民国时期服装(公元 1911~1949 年)	(14)
第三节 中国部分少数民族传统服装	(16)
一、壮族服装.....	(16)
二、满族服装.....	(16)
三、回族服装.....	(17)
四、苗族服装.....	(17)
五、维吾尔族服装.....	(18)
六、彝族服装.....	(18)
七、土家族服装.....	(19)
八、蒙古族服装.....	(19)
九、藏族服装.....	(20)
十、布依族服装.....	(20)

十一、侗族服装·····	(20)
十二、瑶族服装·····	(21)
十三、朝鲜族服装·····	(21)
十四、黎族服装·····	(22)
十五、傣族服装·····	(22)
第二章 中式服装新理念设计 ·····	(24)
第一节 中、西方服装的差异 ·····	(24)
一、造型形式·····	(24)
二、结构特征·····	(25)
三、装饰手法·····	(25)
四、面料选择·····	(26)
五、色彩运用·····	(27)
六、图案构成·····	(28)
七、工艺制作·····	(28)
八、文化观念·····	(28)
第二节 风格定位 ·····	(30)
一、中式服装的深厚底蕴·····	(30)
二、中式服装的传统元素·····	(30)
三、中式服装与西式服装的融合·····	(32)
第三节 色彩与面料应用 ·····	(33)
一、色彩应用·····	(33)
二、面料应用·····	(35)
第四节 图案与装饰应用 ·····	(37)
一、图案应用·····	(37)
二、装饰应用·····	(48)
第五节 “中国元素”的新理念设计 ·····	(54)
一、“中国元素”的新理念设计内涵·····	(54)
二、“中国元素”的新理念设计形式·····	(54)

第三章 中式服装装饰工艺	(62)
第一节 中式服装的手针工艺	(62)
一、平针.....	(62)
二、回针.....	(62)
三、定针.....	(63)
四、打线钉.....	(63)
五、三角针.....	(63)
六、套结针.....	(64)
七、斜扎针.....	(64)
八、纛针.....	(65)
九、拱针.....	(65)
十、拉线袷.....	(66)
十一、交叉针.....	(66)
第二节 中式服装的滚边工艺	(67)
一、滚条宽度的确定.....	(67)
二、滚条的准备.....	(68)
三、滚边的制作.....	(70)
第三节 中式服装的镶嵌工艺	(75)
一、镶边.....	(75)
二、嵌线.....	(76)
第四节 中式服装的荡条工艺	(79)
一、荡条宽度的确定.....	(79)
二、荡条的准备.....	(80)
三、荡条的制作.....	(80)
第五节 中式服装的盘扣工艺	(82)
一、直扣的制作.....	(82)
二、花扣的制作.....	(85)
三、其他各种形态盘扣的制作.....	(90)

第四章 中式服装缝制工艺	(92)
第一节 中式女装(旗袍)缝制工艺	(92)
一、外形概述.....	(92)
二、制图规格.....	(93)
三、结构制图.....	(93)
四、部件裁剪.....	(96)
五、样板排料.....	(99)
六、工艺流程.....	(100)
七、缝制工艺.....	(101)
第二节 中式男装(唐装)缝制工艺	(116)
一、外形概述.....	(116)
二、制图规格.....	(116)
三、结构制图.....	(116)
四、部件裁剪.....	(118)
五、样板排料.....	(121)
六、工艺流程.....	(122)
七、缝制工艺.....	(123)
第五章 中式服装款式打板实例	(141)
第一节 传统款式打板实例	(141)
01. 格子面料怀旧旗袍	(141)
02. 立领无袖云纹门襟旗袍	(143)
03. 立领无袖旗袍	(145)
04. 传统立领连袖中式旗袍	(147)
05. 传统镶边中袖旗袍套裙	(149)
06. 传统立翻领中式旗袍裙	(153)
07. 传统立领插肩袖旗袍	(156)
08. 传统立领插肩中袖旗袍	(159)
09. 传统立领连袖外套(男装)	(162)

10. 传统立领宽镶边外套(男装)	(165)
第二节 改良款式打板实例	(167)
11. 绣花镶边吊带套裙	(167)
12. 连身立领中式上装	(170)
13. 不对称门襟中袖旗袍套裤	(172)
14. 圆弧立领中式套裤	(176)
15. 节节高旗袍裙	(179)
16. 立翻领无袖旗袍	(182)
17. 铜盆披肩领礼服旗袍裙	(185)
18. 立领无袖旗袍裙	(188)
19. 立领开胸拖肩旗袍	(190)
20. 立领细嵌线外套(男装)	(193)
21. 立领镶拼色外套(男装)	(195)
第三节 组合款式打板实例	(197)
22. 落肩宽松旗袍套裤	(197)
23. 围裹立翻箱袖外套旗袍裙	(200)
24. 中西合璧连衣裙	(204)
25. 薄纱中式套裙	(207)
26. 胸部抽褶鱼尾旗袍裙	(211)
27. 立领无袖礼服旗袍裙	(216)
28. 蕾丝荷叶边旗袍裙	(220)
29. 铜盆立领半袖旗袍裙	(223)
30. 铜盆立领礼服旗袍裙	(226)
31. 斜襟镶色马甲组合套装(男装)	(230)
32. 立领短袖暗门襟外套(男装)	(233)
33. 立领偏门襟外套(男装)	(235)
后 记	(237)

第一章 中式服装发展概述

中国是一个有悠久历史的文明古国,数千年的服饰文化史更似一朵绚丽多姿的奇葩,成为中国文化极具表现力的重要组成部分之一。上至富丽堂皇的宫廷服饰,下到山寨、村落那乡土气息浓厚的民间服饰,无不充满了浓郁的东方特色和民族风情,是任何一个民族和文化所不能取代的。

中国地域辽阔,疆土广大,五十六个民族各自创造和发展了代表自己民俗风情的服装与服饰,在漫漫的历史长河中世代相袭,又不断地交融借鉴,形成了各自鲜明的民族风格和艺术特色,是构成中华民族文化遗产的重要组成部分,具有很高的艺术价值。随着社会文明程度的不断提高,人们开始以新的视点、新的观念审视我们身边的民间服饰文化,赞叹我们中华民族不愧拥有“衣冠王国”的美誉。

第一节 服装的起源

服装起源的问题,实际上是探索人类从何时起开始穿衣及为什么要穿衣的问题,这个问题对于探寻服装的历史、理解服装的本质是十分重要的。众所周知,今天的文明社会是从蒙昧野蛮的原始社会发展而来的,作为与人类文明息息相关的服装,也应起源于那个遥远的远古时代。应该说,服装的创始与人类的起源是紧密联系在一起。人是由类人猿逐渐发展进化而来的,也就是说,类人猿在经过了相当漫长的时期才进化成人类,从而开始了人类的历史。

服装的创始也经历了一个漫长的过程,它大约经历了三个阶段:第一个阶段是人类的裸体阶段。在距今约 300 万~40 万年的旧石器时代早期,地球上经历了三次冰河期,猿人靠自身的体毛抵御寒冷,裸态生活了两百多万年。这一阶段尽管没有出现任何衣物,但却是服装发展过程中不可分割的一个部分;第二个阶段是原始衣物阶段。大约在 40 万年以前,地球上就出现了早期“智人”,他们使用石器进行劳动谋生。约在 10 万年前出现了属于现代人种的早期“智人”,也称为“旧人”,人类已脱离了普通动物的范畴,结束了茹毛饮血的时代,会制造遮身暖体的衣物和式样简单的生活工具。开始出现了饰物以装饰身体,这是服装发展过程中一个必不可少的环节,在距今 4 万~1.5 万年前的旧石器时代晚期,原始衣物已相当发展;第三个阶段是纤维织物阶段。在第四纪冰期结束之后,“新人”随着自然环境的不断变化,从依靠狩猎、采集野果的生活,进入到定居的农耕生活时代。在新石器时代已出现了纤维的生产与使用,从此揭开了人类运用纤维制作衣料的历史序幕,开始了真正意义上的服装发

展历程。

1854年在瑞士湖底发现了距今约1万年前的亚麻残片,这是世界上发现的最古老的亚麻织物。在南土耳其发现了距今8千年前的毛织物残片,其经纬密度与今天的粗纺毛织物相同,说明了当时的纺织技术已相当发达。我国也在五六千年前的仰韶文化时期的遗址中发现了许多与服饰相关的纺轮、骨针、骨笄、纺坠等实物以及不少纺织物残留痕迹。这些充分说明了人类在进入旧石器时代的农耕生活后,就开始穿用毛皮等制成的衣物,可以说,从40万年前的旧石器时代衣服就诞生了,从此开始了服装史的谱写(图1-1-1)。

何种原因导致了服装的起源,众说纷纭,目前还未形成定论,其中比较有代表性的观点有以下三种:

一是保护说。其观点是:服装的起源是人类为了适应气候环境(主要是御寒)或是为了保护身体不受伤害,而从长年累月的裸体生活中逐渐进化到用自然的或人工的物体来遮盖和包装身体。

二是装饰说。其观点是:服装的起因来自人类想使自己更富有魅力,想创造性地表现自己的心理冲动,把服装的起因归结为人类很早就憧憬装饰自己。这其中包括护符说、象征说、审美说和性羞说等。

三是遮羞说。其观点把服装起源归因于人类的道德感和性羞耻,这种观点很难被人接受。当然还有一些其他的观点,都或多或少带有一些片面性。一般认为,服装起源于保护和装饰的需要。至于遮羞说,实际上包含在装饰说之中。

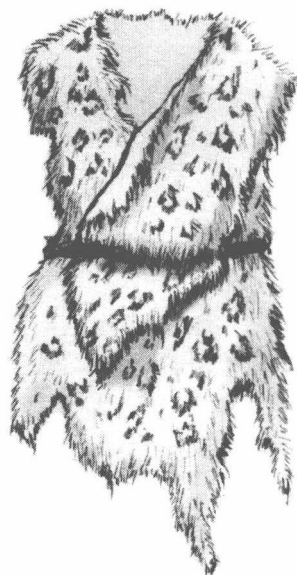
原始人的服装
(图 1-1-1)

第二节 中国服装发展简史

中华民族远古时期的服饰,现已无法看到它的真实面貌。因为织物和兽皮很难历经万年遗留下来,也未见相应的文字资料记载。考证这一时期的服装,只能通过史书上的记述和部分传说、远古时期的壁画和彩陶,以及出土的原始饰物和工具,来科学地推断远古时期发生的故事。

从出土文物方面考察,服饰演化史的源头,可上溯到原始社会旧石器时代晚期。在北京周口店山顶洞人(距今1.9万年左右)遗址中,发现有1枚骨针和141件钻孔的石、骨、贝、牙等装饰品,证实当时已能利用兽皮一类自然材料缝制简单的衣服。而当时佩戴饰物,可能不仅是为了装饰,也许还包含着对渔猎胜利的纪念。而后陆续出土的陶纺轮和纺锤也可以证明,早在6千年以前,中华民族就开始了最早的纺织业(图1-2-1)。

在服饰产生的初级阶段,中华民族服饰与其他国家民族服饰大同小异,这也是人类初级阶段的生产力和思维能力所决定的。然而,随着麻织物、丝织物的产生和发展,中华民族绚丽多彩的纺织工业也给世界民族服饰文化带来了独特的风采,特别是用轻薄、柔软、色彩艳丽的丝绸制作的各类服装,其高雅、华丽的风格将中华民族的服装文化推上了巅峰。

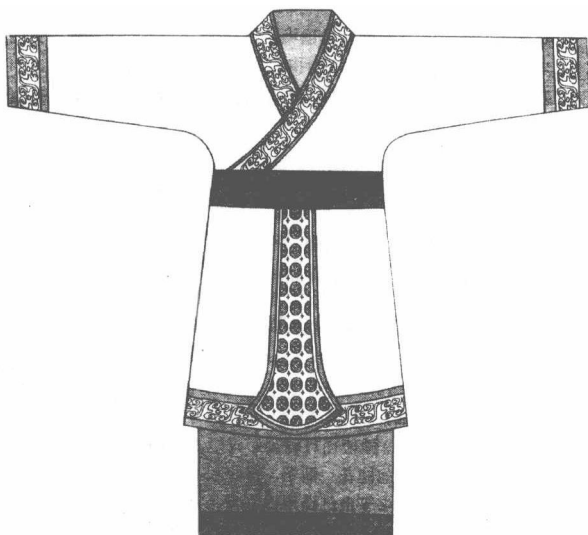
兽皮装
(图 1-2-1)

一、商周时期服装(约公元前16世纪~公元前771年)

中国的衣冠服饰制度,大约是在夏商时期初见端倪,到了周代渐趋完善,春秋战国之交被纳入“礼治”范围。当时的服饰依据穿着者的身份、地位各有区别。天子后妃、公卿百官的衣冠服制、等级制度日益严格。

商周时期服装材料主要是皮、革、丝、麻。由于纺织技术的发展,丝麻织物已占重要地位。商代人已能精细织造极薄的绸子,衣料用色也较厚重。

服饰形式主要采用上衣下裳制,衣用正色,即青、赤、黄、白、黑等五种原色;裳用间色,即以正色相调配而成的混合色。服装是右衽、窄袖、长衣,衣长通常在膝盖上下。服装的领、袖、襟、裾都有不同形状的花纹图案装饰,没有纽扣,在腰部束着一条宽边的腰带,肚围前再加一条像裙一样的“蔽”,用来遮蔽膝盖,所以又叫做“蔽膝”(图1-2-2)。

商周时期服装
(图 1-2-2)

二、春秋战国时期服装(公元前 770~公元前 221 年)

春秋战国时期织绣工艺的巨大进步,使服饰材料日益精细,品种名目日见繁多。工艺的传播,使多样、精美的衣着服饰脱颖而出。

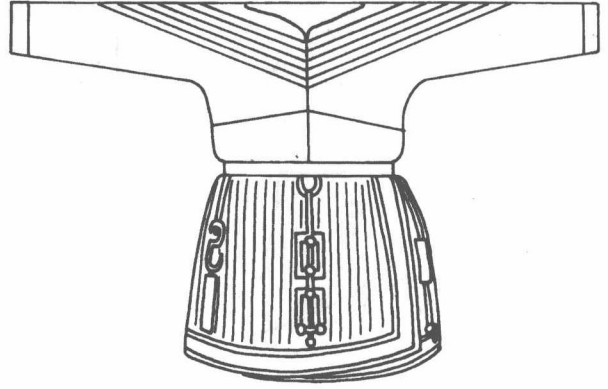
春秋战国时期服装最重要的变化是深衣和胡服的出现。

深衣:一种连体服饰,改变了过去单一的服饰样式,深受人们的喜爱。深衣的特点:长衣大袖,衣与衫相连在一起,制作时上下分裁,中间有缝相连接,穿时要束腰带。不论贵贱、男女、文武都穿深衣,贵族以冕服为礼服、深衣为常服;平民以深衣为吉服、短褐为常服;只是颜色、服饰和衣料有所不同。深衣用途广泛,隆重场合用于朝祭之服,后来演变成袍式的大袍宽衣。深衣一直流行于以后各个封建朝代,是我国古代服装的典型服式(图 1-2-3a)。

胡服:指当时“胡人”的服饰,实际上是西北地区少数民族的服装。春秋战国时期,战争促进了汉族宽衣博带、长裙长袍服装的改革。公元前 307 年赵武灵王颁胡服令,推行“胡服骑射”,成为中国服饰史上最早的一位改革者。胡服的特点:短衣、长裤、衣身瘦窄、腰束郭洛带、用带钩、革靴,便于骑射活动。这种服装最初用于军中,后来传入民间,成为一种普遍的装束。沈括说:“中国衣冠,自北齐以来,乃全用胡服。”一个“全”字,或者把话说得有点过分,但胡服对汉族服饰的发展确实影响巨大(图 1-2-3b)。

(a) 深衣

(b) 胡服

春秋战国时期服装

(图 1-2-3)

三、秦汉时期服装(公元前 221~公元 220 年)

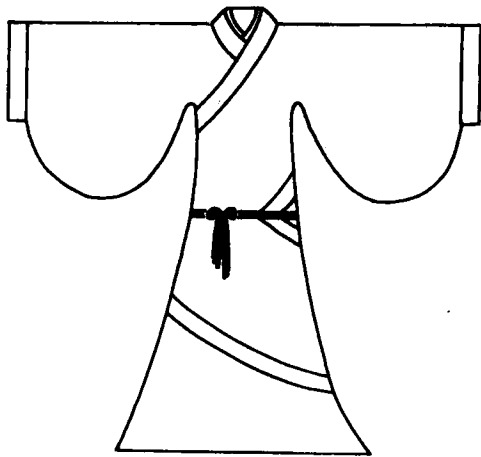
秦朝是中国历史上第一个幅员广大、民族众多的封建统一国家。秦始皇建国后,为巩固统一,相继建立了各项制度,包括衣冠服制。不过,由于秦始皇当政时间太短,服饰制度仅属初创。汉取代秦后,染织工艺、刺绣工艺和金属工艺发展较快,推动了服装装饰的变化,中国完整的服装服饰制度就是在汉朝确立的。

男装

秦汉时男子的常服为“袍”,源于先秦的“深衣”。袍服的样式大体上可以分为“直裾”和“曲裾”两种类型:“直裾”又称“詹褊”,即开襟是从领向下垂直,为东汉时一般男子所穿。它是“禅衣”的变式,不作为正式礼服,但适用于其他场合。“曲裾”就是战国时的深衣,即开襟是从领曲斜至腋下,这种样式不仅男子可穿,也是女装中最常见的式样。这种服装通身紧窄,长可曳地,下摆多呈喇叭状,行不露足。衣袖有宽窄两式,袖口大多镶边。衣领通常为交领,领口很低,以便露出里面衣裳,如穿几件衣服,每层领子必露于外,最多的达三层以上,故又称“三重衣”。

女装

汉代妇女的礼服,仍以深衣为主,显著的特点是,衣襟绕转层数加多,衣服的下摆增大。穿着这种衣服,腰身大多裹得很紧,且用一条绸带系扎腰间或臀部(图 1-2-4a)。此外,汉代妇女也穿“襦裙”,即上襦下裙的女服样式,这个时期的“襦裙”样式,一般上襦极短,只到腰间,而裙子很长,下垂至地,这种裙子大多用四幅素绢拼合而成,上窄下宽,不加边缘,因此得名“无缘裙”。裙腰两端缝上绢条,以便系结(图 1-2-4b)。这种襦裙是中国妇女服装中最主要的形式之一,直至清代近两千年,尽管长短宽窄时

(a) 绕襟深衣

(b) 襦裙

秦汉时期服装

(图 1-2-4)

有变化,但基本形制始终保持着最初的样式。

四、魏晋南北朝时期服装(公元 220~581 年)

魏晋南北朝时期,中国古代服装史上出现了两个重大的变化:一方面,一些少数民族政权的执政者受到汉族传统文化的熏染,热心提倡穿着汉族服装,以致形成“群臣皆服汉魏衣冠”的局面,汉装的定式被突破了;另一方面,由于战祸连年,出现民族错居杂处的情况,形成一种民族间相互影响,生活习俗日渐融合的趋势,胡服元素被大量地吸收融合进汉人的服饰之中。

男装

男子的服装为大袖翩翩的“衫”,分为单、夹两种式样,与秦汉时的袍服不同,它的袖口宽大,为上自王公贵族,下至平民百姓所普遍喜尚(图 1-2-5a)。北方少数民族男子的服饰,主要是“裤褶”和“裋裆”。“裤褶”实际上是一种上衣下裤的组合,是由西北游牧民族的胡服改革加工而成,成为民间普遍穿着的便服,它由“褶衣”和“缚裤”两部分组成。“褶衣”紧而窄小,长仅及膝,有多种样式,衣襟大多采用对襟形式。“缚裤”裤管宽松、下长至足,用三尺左右长的锦缎丝带将裤管膝盖部位下紧紧系扎,以便活动。“裤褶”的束腰多用皮带,显贵者还镂以金银作为装饰(图 1-2-5b)。

女装

妇女的服装大体承袭秦汉的遗俗,在传统基础上有所改进,一般上身穿衫、裤、襦、裙等形制。妇女所着衣衫多为紧身、对襟、交领,衣袖肥大,并在领、袖、襟、摆缀有不同色的缘饰;下身穿多折裋裙,裙长曳地,下摆宽松,有间色裙、纬纱复裙、丹碧纱纹双裙等,腰间有帛带系扎,有的还在腰间缠一条围裳,用来束腰。此外,在一些妇女中