

“十三五”普通高等教育本科部委级规划教材 | 服装实用技术·应用提高

服装造型设计与立体裁剪

刘 锋 / 主 编

孙 云 / 副主编

- 基础理论与基本操作
- 衣身、领、袖等局部的造型设计与立体裁剪
- 上衣、半身裙、连衣裙、礼服、表演服等整体的造型设计与立体裁剪
- 面料的二次设计与应用实例

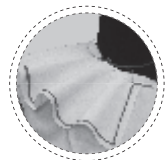
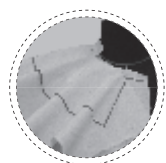
中国纺织出版社有限公司

国家一级出版社
全国百佳图书出版单位

“十三五”普通高等教育本科部委级规划教材 | 服装实用技术·应用提高

服装造型设计与立体裁剪

刘 锋◎主 编
孙 云◎副主编

FASHION DESIGN

中国纺织出版社有限公司

国家一级出版社
全国百佳图书出版单位

内 容 提 要

本书是“十三五”普通高等教育本科部委级规划教材。

全书共十二章，前六章是基础知识部分，后六章是成衣实例设计部分。基础知识部分重在局部造型设计理论及立体裁剪基本操作，包括服装造型的塑型基础，原型的立体裁剪，衣身、领、袖的造型设计与立体裁剪；成衣实例设计部分强调对局部造型的综合应用，包括上衣、半身裙、连衣裙、礼服、表演服等立体设计的全过程。全书内容完整，款式新颖，特点突出，可操作性强。

本书可作为服装专业高等院校的专业教材，也适合广大服装设计人员和技术人员阅读参考。

图书在版编目 (CIP) 数据

服装造型设计与立体裁剪 / 刘锋主编. --北京:
中国纺织出版社有限公司, 2019. 11
“十三五”普通高等教育本科部委级规划教材. 服装
实用技术·应用提高
ISBN 978-7-5180-6505-9

I. ①服… II. ①刘… III. ①服装—造型设计—高等
学校—教材②立体裁剪—高等学校—教材 IV. ①TS941.2
②TS941.631

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2019) 第 167921 号

策划编辑: 李春奕 责任编辑: 杨 勇 责任校对: 江思飞
责任设计: 何 建 责任印制: 王艳丽

中国纺织出版社有限公司出版发行
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: 010-67004422 传真: 010-87155801
<http://www.c-textilep.com>
中国纺织出版社天猫旗舰店
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
2019 年 11 月第 1 版第 1 次印刷
开本: 787×1092 1/16 印张: 21
字数: 280 千字 定价: 49.80 元

凡购本书, 如有缺页、倒页、脱页, 由本社图书营销中心调换

前言

近年来，随着经济的发展和水平的提高，人们对着装的需求趋于个性与内涵兼备、舒适与美观并重，更高的要求促进了服装设计的提升与服装技术的进步。其中，立体裁剪技术的优势更加显现，其应用也越来越普及，深受业内及院校的重视，立体裁剪成为各个层面专业技能比赛的重要科目，也成为各院校的专业核心课程。本书将造型设计与立体裁剪密切结合，重点培养对造型的设计、分析与塑造能力，可以作为专业院校的教材，也适用于广大服装从业人员和爱好者自学。

本书由太原理工大学轻纺工程学院服装系六位教师共同编写，教师团队多年从事专业课程的教学工作，本着“以学习者为本”的教学理念，对应专业培养目标，结合教学实践，确立理论与实践相结合、艺术与技术相结合的整体编写思路，大家通力合作，历时三年，经过大量内容的筛选、不同表达形式的对比，反复修改，最终得以完成。

全书共12章，内容分为三部分：基础理论与基本操作、局部造型的设计与立体裁剪、整体造型设计与立体裁剪。前三章为基础理论与基本操作部分，以理论为主，强调设计的科学性与艺术性、立体裁剪操作的规范性。第四~第九章、第十一章、第十二章为具体造型设计与立体裁剪部分，每一章都先介绍造型设计的规律与方法，然后说明相应的典型实例操作过程，并辅以课后拓展练习，突出体现理论阐述与示范操作相统一、艺术造型与表现技法相协调的编写风格；章节编排遵循学习规律，由简单到复杂，循序渐进；文、图对应表达，说明详尽、规范，注重可操作性与实用性，便于初学者上手，积累经验；将服装必要的稳定性、舒适性要求渗透于操作过程之中，使操作者有章可循，提高把握基本造型的能力；在正确塑型的基础上，对造型细节的调整尽可能地量化，使操作者心中有数，逐步具备调整造型的能力，改善造型的美观性，进而提升对美的认知，发现美、表达美、创造美，以便进行创新设计。面料的二次设计越来越受到重视，已经成为服装后期设计的主要手段之一，本书第十章总结了常用的设计方法，并辅以实例加以说明，使内容更加完善。

刘锋担任本书的主编，负责全书的统筹及编排，并编写了第一章、第二章及附录；第三章由姜中华编写，第四、五、六、七、八章由卢致文编写，第九章由冯妍编写，第十、十一章由孙云编写，第十二章由马孟超编写。编

写过程中，参考了许多著作、论文及网络资料与图片，在此一并表示感谢。编写期间，曹金标、何梦瑶、黄豆豆、霍冰融、吉悦、李梦蝶、李菁、李丽娜、宁聪荣、邵淑敏、王荣芳、张鹏波、赵日霞等多位同学参与了款式采集、立体裁剪操作、图片整理等工作，感谢他们的辛苦付出。

由于编者水平有限，教材中难免有疏漏和不妥之处，敬请批评指正。

编者
2019年8月

教学内容及课时安排

章/课时	课程性质	节	课程内容
第一章 (4 课时)	基础理论及 专业知识		• 概述
		一	服装造型设计概述
		二	立体裁剪基础知识
三		人台相关知识	
第二章 (8 课时)			• 服装造型的塑型基础
		一	服装造型的塑型方法
		二	平面几何形状的塑型
三		服装材料的造型特征	
第三章 (4 课时)		专业知识及 专业技能	
	一		原型裙的立体裁剪
二	原型衣片的立体裁剪		
第四章 (8 课时)			• 衣身的造型设计与立体裁剪
	一		衣身的造型设计
	二		收省式衣身的立体裁剪
	三		分片式衣身的立体裁剪
	四		叠衲式衣身的立体裁剪
五	出褶式衣身的立体裁剪		
第五章 (8 课时)			• 领的造型设计与立体裁剪
	一		领的造型设计
	二		无领造型的立体裁剪
	三		合体立领与连身立领的立体裁剪
	四		翻领的立体裁剪
五	花式领的立体裁剪		
第六章 (8 课时)		• 袖的造型设计与立体裁剪	
	一	袖的造型设计	
	二	无袖袖窿造型的立体裁剪	
	三	圆装袖的立体裁剪	
	四	插肩袖的立体裁剪	
五	花式袖的立体裁剪		

章/课时	课程性质	节	课程内容
第七章 (12 课时)	专业知识及 专业技能		• 上衣的造型设计与立体裁剪
		一	上衣的造型设计
		二	前卫风格衬衫的立体裁剪
		三	浪漫风格衬衫的立体裁剪
四		都市风格外套的立体裁剪	
第八章 (8 课时)			• 半身裙的造型设计与立体裁剪
		一	半身裙的造型设计
		二	下丰满型半身裙的立体裁剪
		三	上丰满型半身裙的立体裁剪
四		组合造型半身裙的立体裁剪	
第九章 (8 课时)			• 连衣裙的造型设计与立体裁剪
		一	连衣裙的造型设计
	二	收省式连衣裙的立体裁剪	
	三	横向分割式连衣裙的立体裁剪	
四	多向分割式连衣裙的立体裁剪		
第十章 (8 课时)		• 面料的造型设计及应用	
	一	面料的缩聚设计及应用	
	二	面料的附加设计及应用	
三	面料的破拆设计及应用		
第十一章 (16 课时)		• 礼服的造型设计与立体裁剪	
	一	礼服的造型设计	
	二	小礼服的立体裁剪	
	三	晚礼服的立体裁剪	
四	婚礼服的立体裁剪		
第十二章 (8 课时)		• 表演服的造型设计与立体裁剪	
	一	中式风格表演服的立体裁剪	
	二	创意类表演服的立体裁剪	

注 各院校可根据自身的教学特点和教学计划对课程时数进行调整。

目录

基础理论及专业知识	
第一章 概述	002
第一节 服装造型设计概述	002
一、服装造型	002
二、服装造型设计的美学法则	003
三、服装造型的应用	008
第二节 立体裁剪基础知识	009
一、立体裁剪的形成及发展	010
二、服装结构设计的两种方法	010
三、立体裁剪需要的知识基础	011
四、立体裁剪常用材料及工具	012
五、立体裁剪的操作过程	017
第三节 人台相关知识	018
一、标准人台	018
二、人台分类	018
三、人台准备	019
课后练习	027
第二章 服装造型的塑型基础	030
第一节 服装造型的塑型方法	030
一、立体裁剪的塑型过程	030
二、收省	030
三、分片	034
四、叠裱	036
五、出褶	040
第二节 平面几何形状的塑型	043
一、长方形	043
二、正方形	044
三、三角形	045
四、圆形	046
五、月牙形	049

第三节 服装材料的造型特征	050
一、白坯布的造型特征	050
二、装饰材料的造型特征	052
三、其他材料的造型特征	052
课后练习	052
专业知识及专业技能	
第三章 原型的立体裁剪	054
第一节 原型裙的立体裁剪	054
第二节 原型衣片的立体裁剪	060
课后练习	069
第四章 衣身的造型设计与立体裁剪	072
第一节 衣身的造型设计	072
一、衣身外部廓型设计	072
二、衣身轮廓设计	072
三、衣身内部结构设计	073
第二节 收省式衣身的立体裁剪	076
一、平行省道衣身	076
二、交叉省道衣身	079
第三节 分片式衣身的立体裁剪	082
一、纵向分割衣身	082
二、曲线分割衣身	084
第四节 叠裱式衣身的立体裁剪	089
一、单侧腰省位叠裱衣身	089
二、肩位交叉裱衣身	092
第五节 出褶式衣身的立体裁剪	095
一、前中抽褶衣身	095
二、斜肩波浪衣身	097
三、领口荡褶衣身	101
课后练习	103

第五章 领的造型设计与立体裁剪	106
第一节 领的造型设计	106
一、领口设计（无领设计）	106
二、领子设计	109
三、领型的变化设计	110
第二节 无领造型的立体裁剪	111
一、一字领	111
二、钻石领	113
第三节 合体立领与连身立领的立体裁剪	116
一、合体立领	116
二、连身立领	118
第四节 翻领的立体裁剪	121
一、曲线翻折领	121
二、平翻领	124
第五节 花式领的立体裁剪	126
一、荷叶领	127
二、蝶型翻领	129
课后练习	131
第六章 袖的造型设计与立体裁剪	134
第一节 袖的造型设计	134
一、袖长设计	134
二、袖结构设计	134
三、身袖连接线设计	135
四、袖山弧线设计	136
五、袖身设计	137
第二节 无袖袖窿造型的立体裁剪	137
一、方袖窿	137
二、冒肩袖窿	140
第三节 圆装袖的立体裁剪	143

一、一片式合体袖	143
二、两片式合体袖	146
第四节 插肩袖的立体裁剪	148
一、一片式收省插肩袖	149
二、宽松式方角插肩袖	151
第五节 花式袖的立体裁剪	154
一、宽肩袖	154
二、泡泡袖	156
三、花瓣袖	160
课后练习	162
第七章 上衣的造型设计与立体裁剪	164
第一节 上衣的造型设计	164
一、浪漫风格	164
二、都市风格	165
三、运动休闲风格	165
四、前卫风格	166
五、简约风格	167
第二节 前卫风格衬衫的立体裁剪	167
第三节 浪漫风格衬衫的立体裁剪	172
第四节 都市风格外套的立体裁剪	177
课后练习	188
第八章 半身裙的造型设计与立体裁剪	190
第一节 半身裙的造型设计	190
一、裙长设计	190
二、裙腰设计	190
三、下摆设计	190
四、外部廓型设计	191
五、内部结构设计	192

六、功能设计	193
第二节 下丰满型半身裙的立体裁剪	193
一、半紧身裙	194
二、圆裙	197
第三节 上丰满型半身裙的立体裁剪	200
一、褶裥裹裙	200
二、辐射裥裙	204
第四节 组合造型半身裙的立体裁剪	207
一、育克裙	208
二、鱼尾裙	210
课后练习	216
第九章 连衣裙的造型设计与立体裁剪	218
第一节 连衣裙的造型设计	218
一、廓型设计	218
二、分割线设计	218
三、开口设计	220
第二节 收省式连衣裙的立体裁剪	221
第三节 横向分割式连衣裙的立体裁剪	225
第四节 多向分割式连衣裙的立体裁剪	230
课后练习	241
第十章 面料的造型设计及应用	244
第一节 面料的缩聚设计及应用	244
一、绣缀法	244
二、扳网法	247
三、折叠法	248
四、挤压法	248
五、推移法	249
第二节 面料的附加设计及应用	250

一、平贴法	250
二、填充法	250
三、堆积法	250
四、层叠法	251
第三节 面料的破拆设计及应用	252
一、剪切法	252
二、编织法	253
三、抽纱法	254
四、镂空法	254
五、拼布法	255
课后练习	255
第十一章 礼服的造型设计与立体裁剪	258
第一节 礼服的造型设计	258
一、礼服的廓型	258
二、礼服造型的分类设计	258
第二节 小礼服的立体裁剪	263
第三节 晚礼服的立体裁剪	275
第四节 婚礼服的立体裁剪	285
课后练习	295
第十二章 表演服的造型设计与立体裁剪	298
第一节 中式风格表演服的立体裁剪	298
第二节 创意类表演服的立体裁剪	306
课后练习	314
参考文献	315
附录	316
一、针插的缝制	316
二、手臂的缝制	317

基础理论及专业知识

- 本章内容：**
1. 服装造型设计概述
 2. 立体裁剪基础知识
 3. 人台相关知识

教学时间：4 课时

教学提示：本章主要介绍关于服装造型设计与立体裁剪的基本知识，可以结合服装史讲解，使学生具有感观认识。服装造型设计的基本知识，是服装设计的基础，结合实例认识造型，了解基本的美学法则，做到认识美、发现美、创造美。立体裁剪需要的基础知识必须强调，其应用贯穿全书，是学生掌握立体裁剪的基础。面料的准备与大头针的使用方法作为操作的起步，一定要规范。人台标记带粘贴的准确性关系到造型的平衡与稳定，需要高度重视。要学好立体裁剪，首先要把握好基础，引导学生不可急于求成。

- 教学要求：**
1. 了解立体裁剪的特点。
 2. 了解相关的基础知识。
 3. 熟悉立体裁剪的常用工具，重点是大头针的使用方法。
 4. 掌握整理布料的方法。
 5. 明确粘贴标记带的要求，并能准确操作。

第一章 概述

本章主要介绍服装造型设计与立体裁剪的相关基础知识。

第一节 服装造型设计概述

服装设计是运用一定的思维方式、美学规律和设计程序，将设计构思以图稿的形式呈现，并选择适当的材料，通过相应的裁剪方法和缝制工艺，使其进一步实物化的过程，具体包括造型设计、结构设计、工艺设计三部分。造型设计以着装效果图的形式确定设计目标，结构设计将该目标分解、量化、确定平面样板，工艺设计将各裁片组合为服装成品，完成设计目标。整个过程环环相扣，缺一不可。

一、服装造型

服装造型包括服装的外部轮廓造型和局部细节的造型，是设计变化的基础，体现着流行。服装的外部造型是设计的主体，内部造型设计要符合整体外观的风格特征，内、外造型应协调统一，相辅相成。

(一) 服装造型的构成

对于服装造型，点是构成的基本单元，只有相对大小，没有量化特征；线是点的有序排列，具有一定的走势和长度，呈现出一定的形状，如直线、曲线、折线等；面是连续的线条围成的封闭区域，具有一定的大小和形状，如三角形、四边形、圆形、环形等；体是面的有机组合，合围成空间，形成腔体，具有一定的内部容量和表面大小，如钟型、箱型、筒状、壳状等。

通常的构成顺序是点排成线、线围成面、面合成体，而在服装造型设计中，首先要确定的是体，即根据设计主体风格确定整体廓型，再利用线条对廓型进行面的拆解，最后加入点的装饰，如图 1-1 所示。体构成了服装的外轮廓，点、线、面构成了服装内部的细节。

(二) 外部轮廓造型

外部轮廓造型是服装整体所呈现的空间特征，由服装的总体长度和围度构成。对轮廓造型的描述方式有多种，具体内容如表 1-1 所示。

平面描述直观、生活化，便于大众理解；几何体及实物描述很形象，便于立体裁剪时的模仿；以人体为基准的描述比较专业化，便于对造型的量化分析，适用于平面裁剪。

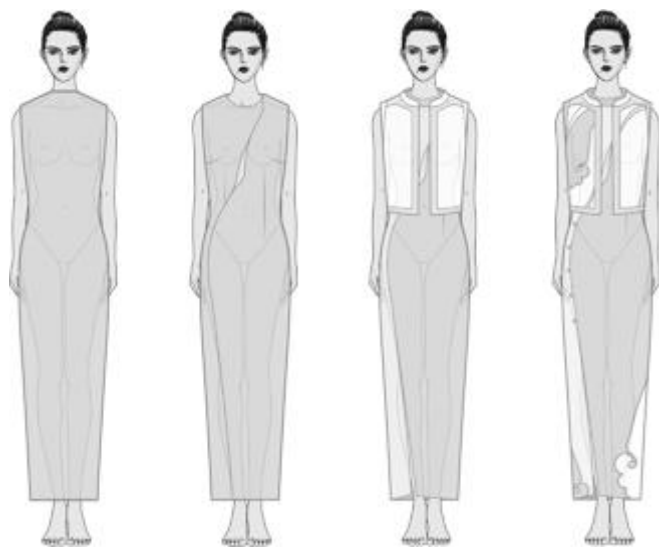

图 1-1 服装的造型设计

表 1-1 服装造型的描述方式

分类	描述对象	描述方式	实例
平面	轮廓造型的立面投影特征	几何形状	长方形、梯形、圆形
		英文字母	H 型、A 型、O 型、X 型
立体	轮廓造型	几何体	圆柱体、圆台体、球体
		相近实物	钟型、陀螺型、喇叭型
		与人体的关系	合体型、直身型、宽松型

(三) 局部细节的造型

局部细节的造型是指服装内部的款式，包括结构分解线、边缘轮廓线、省道、领型、袖型、袋型等。同样的廓型，可以在其表面设计不同的款式，使服装呈现丰富的外观，满足着装者的不同需求，如图 1-2 所示。

二、服装造型设计的美学法则

服装设计具有一般实用艺术的共性，造型设计作为服装设计的第一步，主要体现其艺术性。设计过程中，应遵循通用的美学法则。

(一) 基本原则

服装造型设计时，需要遵循“围绕中心的统一”原则。

1. 设计中心

每一款服装都应该有重点设计部位，外观上成为视觉中心，特别醒目。设计中心

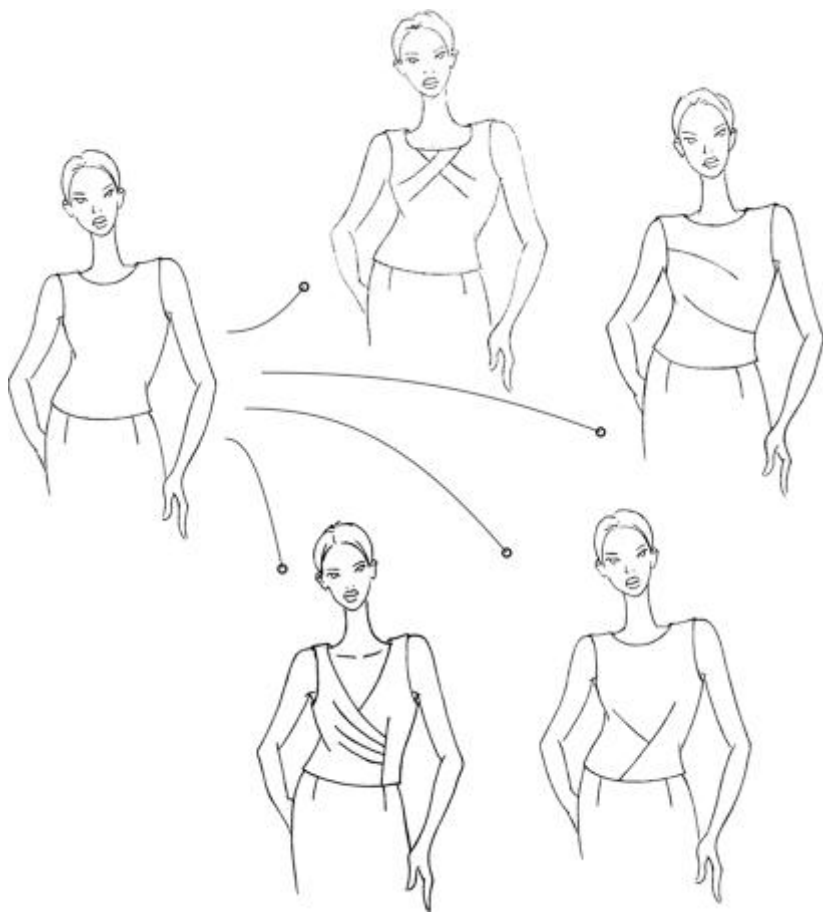

图 1-2 服装的款式设计

的确立，一般是在设计之初，也有的是在设计过程中逐渐形成。重点设计的部位一般只选一处，或者相互关联的几处成为一个整体，而且要选择能够呈现人体美的部位。这种重点的设计，可以利用色彩的对比、材料的搭配、线条的排列、饰物的使用等实现。作为强调的中心，相对于整体来讲，往往形成“点睛”的感觉。

2. 统一的整体

服装以着装者为主体，“人装合一”，满足一定场合的着装需求，从整体廓型到细节设计，体现统一风格。服装上的部分与部分之间，部分与整体之间，材料应用、色彩选择、线条分布等，都应有一致性，全面衬托设计中心。

(二) 设计的表达形式

服装设计通过图稿的形式表达，通常有效果图和款式图两种，如图 1-3 所示。效果图作为设计思想的艺术表现，主要表达服装穿着的立体效果，一般着重体现款式、造型风格和色彩等。款式图是造型平面图的线稿，主要表达款式造型及各部位的工艺要求，着重体现各部位比例、工艺特征等。