

中华服饰丛书

ZHONGHUA FUSHI CONGSHU

盛世华服

SHENGSHI HUAFU

立体设计与制板

魏静 徐时程/著

 中国轻工业出版社

魏静

1956年生，长春市人。1982年毕业于四平师范学院，现任宁波大学传播与艺术学院艺术系主任(教授)。从事服装教育工作20年。主持并参与省、市级科研、教研课题的研究，其中《中华女装原型及其应用》、《中华男装原型及其应用》的科研课题，经专家鉴定达到国内领先水平；《加强动手能力训练，培养"技艺型"职教师资》的省级重点教研课题，获吉林省高等教育优秀教学成果二等奖。

10年来，发表了《立体裁剪与平面裁剪的有机结合》、《我国服装结构设计教育的地位、现状与改革》等36篇专业论文。主编了教育部统编的全国高等职业技术学院服装专业规划教材之一《服装结构设计》上、下册，独自编写了《立体裁剪技术》一书，此书2001年获吉林省高等教育优秀教学成果三等奖。

徐时程

1968年生，湖北荆州人。

1985~1988年，曾在企业从事丝绸图案设计。

1988年考入中央工艺美术学院染织服装设计系。

1992年，在浙江纺织职业技术学院服装设计专业从事教学工作，现为宁波大学传播与艺术学院艺术设计系讲师。

设计作品多次参加在国内外的展出和交流，并有获奖。

中

华

服

饰

丛

书

◎中华服饰丛书

盛世华服

立体设计与制板

魏 静 著
徐时程

SHENGSHI HUAFU

 中国轻工业出版社

图书在版编目(CIP)数据

盛世华服立体设计与制板/魏静,徐时程著. —北京:中国轻工业出版社,2002.1

(中华服饰丛书)

ISBN 7-5019-3480-0

I. 盛… II. ①魏…②徐… III. ①服装-设计
②服装量裁 IV. ① TS941.2 ② TS941.631

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2001)第 078081 号

责任编辑:王 钊

策划编辑:王 钊 王恒中 责任终审:孟寿萱 封面设计:张 成

版式设计:刘 静 责任校对:李 靖 责任监印:胡 兵

*

出版发行:中国轻工业出版社(北京东长安街6号,邮编:100740)

网 址:<http://www.chlip.com.cn>

联系电话:010-65241695

印 刷:北京百花彩印有限公司

经 销:各地新华书店

版 次:2002年1月第1版 2002年1月第1次印刷

开 本:787×1092 1/16 印张:9.75

字 数:234千字 印数:1—5000

书 号:ISBN 7-5019-3480-0/TS·2103

定 价:30.00元

前 言

中国是一个有悠久历史的文明古国，灿烂的文化、辉煌的造物为世人所瞩目。中国的服饰文化更是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。

在中国，20世纪是受西方文化冲击的一个世纪，是西式服装替代传统的中式服装的世纪。今天，我们把中山装、旗袍看成是中式服装的代表，但的确都是西式服装观念影响下中国服装的缩影。尽管如此，中国文化的承传从来没有间断过，旗袍的演进就是一个例子。而改革开放之初，西方的东西倾泄而入，有人否定中国文化传统，标榜西方的东西，却难以改变与生俱来的、融于血肉中的中国传统文化影响。近年来，随着国家综合实力的增强，优秀民族传统文化的高扬，在人们的日常生活中，中式服装文化传统的影子又一次出现了。流行的中式元素越来越多，越来越强，久违了的盛世华服，再度受到人们的青睐。如何让盛世华服的精华回到现实中来，使其传承不绝，我们深感作为服装工作者责任重大。

在这改革开放的时代，外来文化的介入固然不可抗拒，但以平常的心态面对中国服装的现实更为重要。我们既不能刻意强调中国传统风格，也不要一味追从于西方格调，融东西方现代特点，汇人类先进文化，盛世华服必将以新的视觉风貌和形象魅力展现在人们的面前，丰富、装点现代服装大舞台。本书正

SHENGSHIYUAN

是基于这样的观念,从服装设计的交叉性角度做出尝试,愿奉献给读者,与大家一同分享盛世华服所带来的快乐。

为了更好地体现中式服装的特有魅力,本书在介绍立体裁剪与制板技术的基本原理和方法的同时,通过二十多个服装款式实例,具体说明如何运用立体裁剪法设计中式时装和礼服的结构造型,并用照片的形式真实记录了样衣的试穿、假缝及获取服装纸样的动态过程,使之生动、形象、一目了然。对立体与平面之间的互动关系,面料的褶饰设计与再创作等诸多理论与实践问题作了较为详细的阐述。总之,我们力求吸收、融合中西方现代服饰文化的特点,使传统与现代、艺术与技术获得完美的统一。

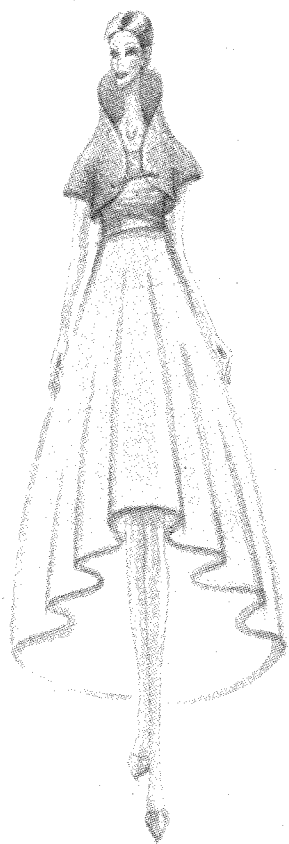
本书融华服设计与立体裁剪、制板于一身,具有较强的独创性、实用性及应用价值。

本书的第一、二章和三、四、五章的第二节由魏静同志编写;第三、四、五章的第一节由徐时程同志编写;服装款式设计由徐时程同志承担。全书由魏静同志负责统稿。

由于时间仓促,水平有限,不妥之处在所难免,敬请诸位专家、学者及广大读者予以指教。

作者

2001年11月16日

SHE
NG
SHI
HU
AFU

目 录

第一章 立体裁剪概述

- 第一节 立体裁剪简介(1)
- 第二节 立体裁剪的工具与材料(2)
- 第三节 选择、标记、补正人体模型(4)
- 第四节 布纹整理与别针针法(9)

第二章 立体裁剪与制板

- 第一节 原型衣的立裁与制板(12)
- 第二节 原型袖的立体裁剪(19)
- 第三节 立体裁剪与平面裁剪的关系(23)

第三章 中式时装立体设计与制板

- 第一节 中式时装的设计构思(26)
- 第二节 中式时装的立体设计实例(28)
 - 一、偏襟立翻领中式套装(28)
 - 二、无袖长衣(40)
 - 三、立领偏襟上衣(46)
 - 四、连袖波浪衣裙(50)
 - 五、马甲(55)
 - 六、变化领、短袖上衣(58)
 - 七、驳领短上衣(62)

第四章 旗袍的立体设计与制板

- 第一节 旗袍的发展与变化(67)
- 第二节 旗袍的立体设计实例(69)
 - 一、偏襟短袖旗袍(69)
 - 二、摆饰旗袍裙(72)
 - 三、褶饰旗袍裙(75)
 - 四、流苏装饰裙(78)

五、亮片装饰裙	(81)
六、蕾丝花边裙	(83)
七、连肩褶饰裙	(85)
八、摆饰褶纹直身裙	(89)
九、褶饰衣裙	(92)

第五章 中式礼服的立体设计与制板

第一节 中式礼服的立体设计	(95)
第二节 中式礼服的立体设计实例	(98)
一、前饰褶纹礼服	(98)
二、摆饰礼服	(103)
三、旗袍式礼服	(107)
四、波浪领袖裙	(112)
五、三节裙礼服	(116)
六、中国结礼服	(120)
七、灯笼式短裙	(122)
八、活褶礼服	(126)
九、抽褶式衣裙	(129)

盛世华服彩色效果图 51 例	(133)
----------------------	-------

第一章 立体裁剪概述

第一节 立体裁剪简介

立体裁剪是相对于平面裁剪而言的一种服装造型手法。是用纱布或坯布直接在人或人体模型上进行服装款式造型,它可以边设计、边裁剪,直接感知成衣的形态、特征及松量等,是直观的完成服装结构设计,且行之有效的裁剪方法。

一、立体裁剪的起源与发展

立体裁剪起源于欧洲。13世纪哥特时代的中期,当时欧洲服装经过自身的发展和对外来服装文化的融合之后,使他们对服装立体造型的感悟逐步加深,服装从平面形态向按体型构成的形态转移,具体表现出来的服装形态就是三维空间立体造型。这种独立的服装造型风格和技法,便是立体裁剪法。这种裁剪技术作为制作服装样板的基本工艺被沿用至今。

立体裁剪在以后的岁月里,随着人们对服装的订制与要求,逐渐得到了发展,许多国家也不同程度的得以普及与应用。如美国的“覆盖裁剪”,英国的“抄近裁剪”,日本的“立体裁剪”等等,均属于立体裁剪的范畴。

而今,随着现代服饰文化与服装工业的发展,我国的服装款式一改昔日的单一、单调、乏味、陈旧的局面,出现了日新月异、万紫千红的景象。人们生活条件的改善,审美观念的改变,对服装款式、档次、品位的要求越来越高,同时促进服装裁剪技术的不断提高和完善。然而,在我国服装史上平面裁剪法一直起到积极而重要的作用,但由于平面裁剪法在造型上有一定的局限性,立体裁剪

与平面裁剪又具有互补性,引进、普及、推广立体裁剪技术则成为时代发展的必然。

目前,立体裁剪技术在我国尚属起步阶段,特别用立体设计方法制作中式时装,还属首次尝试。愿我们的努力能带给您新的启迪,并使更多人掌握其方法的内涵,不断创作出更新、更好、更美的崭新服饰,美化我们的生活。

二、立体裁剪的特点

1. 直观性 立体裁剪具有造型直观准确的特点,这是由于立体裁剪方式决定的。无论什么造型的款式,拿到人台上别一别、操作一下,布在人体模型呈现的空间形态、结构特点、服装廓型便会直接、清楚地展现在你的面前。由视觉观察体型与服装构成的关系立体裁剪是最直接、最简便的裁剪手段。

2. 实用性 立体裁剪不仅适用于结构简单的服装,也适用于款式多变的时装,中式服装当然也不例外。以往中式服装都是以平面裁剪法为主进行裁剪,想想看,无论什么体型、多大年龄,都是用相同的公式来裁,做出的服装一件件都是相似形,千篇一律,缺乏个性。如果用立体人台裁剪,按人体体型的实际需要来“调剂余缺”,可以产生比平面裁剪更好的服装效果。

3. 适应性 立体裁剪不但适合初学者,也适合专业设计与技术人员的提高。对于初学者,即使不会量体,不懂计算公式,如果掌握立体裁剪的操作程序和基本要领,便能裁

剪衣服。专业设计与技术人员想设计、创造好的成衣与艺术作品,更应该学习和掌握立体裁剪技术。

4. 灵活性 掌握立体裁剪的基本要领后,可以边设计、边裁剪、边改进。随时观察效果,及时纠正问题,直至满意为止。有时还可以进行与布料的材质风格恰恰相反的设计,或创造某种特殊效果。

5. 易学性 立体裁剪是以实践为主的技术,其原理是依照人体模型进行的设计与操作,没有太多的理论依据,更没有繁杂的计算公式,不受经验多少等因素的限制,是一种简单、易学、快捷、有效的裁剪方法。

三、怎样学好立体裁剪

首先要勤于动手练习,反复实践。立体裁剪的操作是比较易疲劳的,因为要站立、弯腰、蹲下、起来,重复这些动作。手也要经

常举起,或是抬高,时间一长就有一种疲倦感。所以要不怕辛苦,不怕麻烦,勤于多练才能成功。

第二,要打好基础,练好扎实的基本功。虽然立体裁剪的实际应用和操作是非常灵活的,但在开始学习时,应按照立体裁剪的操作程序和要领进行学习。不要操之过急,或减少基本程序,有时虽然你也做出其服装造型的轮廓,但布纹的丝缕往往不正或因缺少操作环节使服装的轮廓有误,进而打出的板型也很难准确。

第三,要不断摸索,认真总结。当你做出某一服装的轮廓时,还要继续把它变成平面的纸样,并须经过假缝试穿的检验,反复修正,才能真正成为经得起推敲的样板型。这一过程要注意分析、积累立体裁剪的结果转化平面样板的经验,全面提高自己的裁剪技术水平。

第二节 立体裁剪的工具与材料

立体裁剪中人体模型、布料、剪刀、大头针是最基本的材料和工具。除此之外,还有手臂模型、打板及缝纫用具等。

一、人体模型

人体模型是人体的替代物(简称人台),是立体裁剪最主要的工具之一。其规格、尺寸、质量都应基本符合真实人体的各种要素,人体模型的标准比例是否准确,将直接影响在立体裁剪中设计服装成品的质量。

现在使用人体模型的种类大致分三种:立体裁剪用、成品检验用、服装展示用。立体裁剪应使用专用人台,它将人体体型特点进行了一定程度的柔化和美化,使之更适合服装的审美和造型的操作。其内部一般用泡沫

材料充填,外部以棉质或麻质面料包裹。

人体模型根据性别与年龄分为三种:女装用模型、男装用模型、童装用模型。女装模型的特征是胸、腰、臀尺寸成一定比例,外形起伏,造型优美,具有女体的代表性和覆盖面。模型的规格主要是以胸围的厘米尺寸标示的,如80cm型、84cm型、88cm型等等。模型的长度有全身模型、半身模型、2/3身长模型等。它们又可以分为两种:一种是不加放松量的人体模型,即裸体模型。适用于内衣、礼服等不同款式的服装造型和裁剪。另一种是加进放松量的人体模型,即成衣模型。适合于较宽松的服装造型设计。中式服装的立体裁剪适宜选用裸体模型,见图1-1。

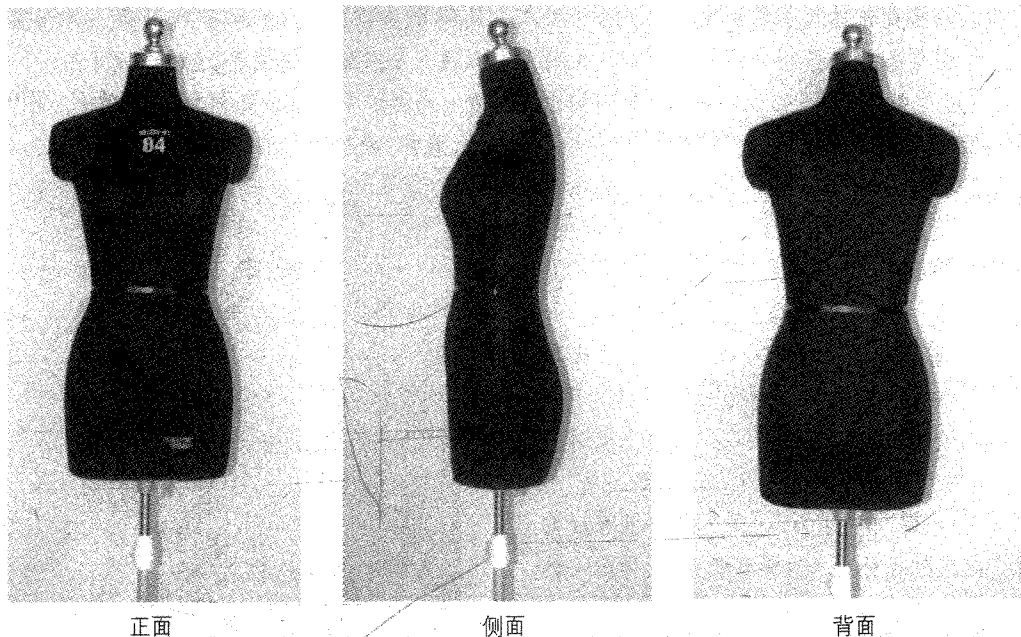

图 1-1

二、手臂模型

手臂与人体模型一样是立体裁剪不可缺少的制作工具。手臂模型是仿人体手臂的形状而制作的。最外层用布料包裹，内部用棉花充填(一只手臂约用 150 克棉花)。手臂模型可以自由拆卸，在设计需要时，装上手臂模型，使人体模型更符合真实的人体。为了便于大家制作，附手臂模型结构图，见图 1-2。

三、其他用具与材料(图 1-3)

1. 布料 立体裁剪是用布料直接在人台上模拟造型的。但一般很少直接用实际的布料进行裁剪的(特殊面料除外)，而是根据服装款式选择不同厚度的平纹布白坯或麻质坯布。薄棉布适宜软料的立裁，厚棉布做大衣、套装的立裁较好。因平纹布料具有布纹清楚可见的优点，使用起来非常方便。

2. 大头针 大头针是立体裁剪操作过程中的重要工具之一，充当着缝纫针和线的

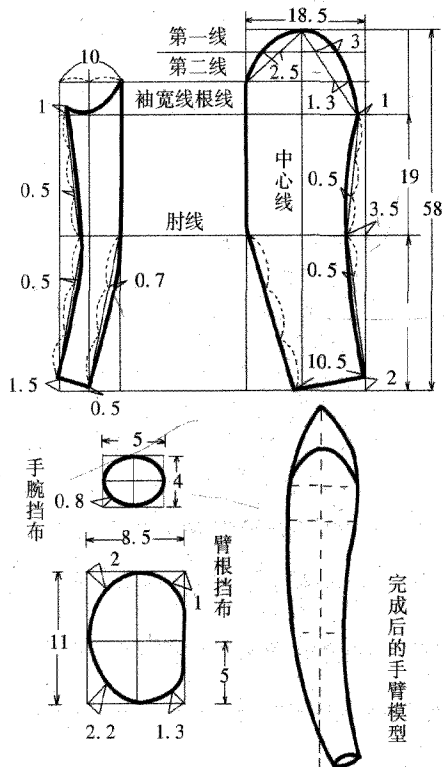

图 1-2

角色。因尖而细的大头针摩擦力小,易于针刺,故为首选。塑料珠头的大头针虽然细而尖,但由于头部较大,颜色各异,会影响和干扰人们的视觉,一般不宜使用。

3. 针包 针包是为了插大头针或挂在手腕上使用的,形状似圆形。一般采用丝绒、绸缎面料缝制为佳,内部用毛发或腈纶棉充填。

4. 剪刀 指的是立体裁剪中的裁布剪刀。一种是裁衣剪刀,用来裁衣料(适用9号、10号、11号)。另一种是小剪刀,也叫镊剪,使用方便灵活,用来打剪口、剪断纱线。

5. 色带 在立体裁剪之前,用较醒目的黑、白或红色标线(丝带或胶带),标出人体模型的主要结构线。在款式的操作中,用来做标记线。

6. 记号笔 在人体模型上做好造型之后,用记号笔做标记,其记号作为平面纸样的依据。

7. 滚轮 用于将布样拷贝到纸上。

8. 棉花 棉花或蓬松棉用于手臂模型

的制作,还可以用来调整或补正人体模型,以满足服装造型的需要。

另外,牛皮纸、熨斗、画粉、直尺、弧形尺、线、针等也是必备的用具。

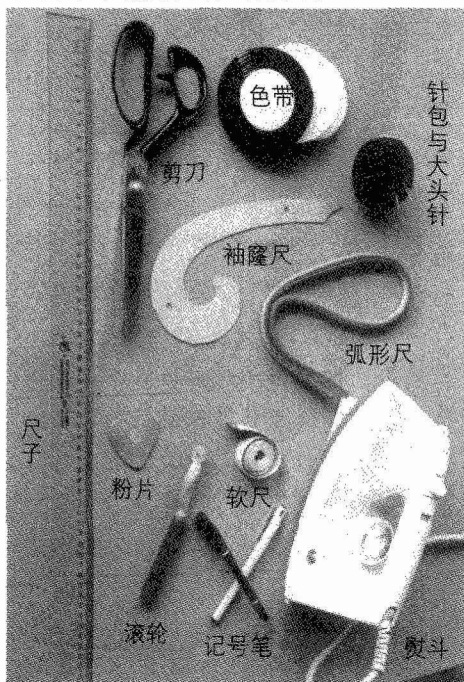

图 1-3

第三节 选择、标记、补正人体模型

一、模型的选择

人体模型主要部位尺寸有胸围、腰围、臀围、背长,那么对人体测量也要注意这四个部位的尺寸。若量体所得尺寸正好与人体模型的尺寸相一致,选用模型就比较简单了,但实际上这两者之间往往存在一些差异。这时选用人体模型时就要首先考虑胸围尺寸,以胸围尺寸为基准,选用适当的模型。如果胸围尺寸介于两个模型的尺寸之间,应考虑腰围和臀围尺寸与所测量尺寸较接近的人体模型。

二、模型基准线的标记

(一) 标记模型基准线的作用

模型基准线是为了确保立体裁剪造型

准确而设置的。立体裁剪过程中很少用尺测量,对于凹凸不同的曲面组成的人体如何去准确地把握它、裁剪它?单凭眼睛去观察或凭经验处理都会影响裁片丝缕的准确性,而基准线像一种立体的“尺”,帮助我们在三维空间造型中把握人体模型结构转折的变化,对于确定服装各部位的比例关系及服装款式的分割发挥着至关重要的作用。

(二) 基准线标记的注意事项

标记前先将模型放在与地面保持水平状态的地方,使模型不倾斜、不晃动。模型肩部的高度与人的眼睛平齐。再选择与模型反差较大和醒目的细色带或单面胶带,例如:白色的人体模型用黑色色带或红色色带,黑色模型用白色色带等。同时也可以借助一些

辅助工具,例如:小铅锤或重物、丁字尺等。

(三)基本线标记的部位与方法

人体模型基准线的标记顺序依次为:前中心线、后中心线、胸围线、腰围线、臀围线、颈围线、肩线、侧缝线、前后公主线等。

1. 前中心线 自颈中心点固定带子的一端,并向下拉一直线(可在带子上系一重锤,使带子与地面垂直),当确认带子不偏斜后,将线固定在模型的表面,见图1-4。

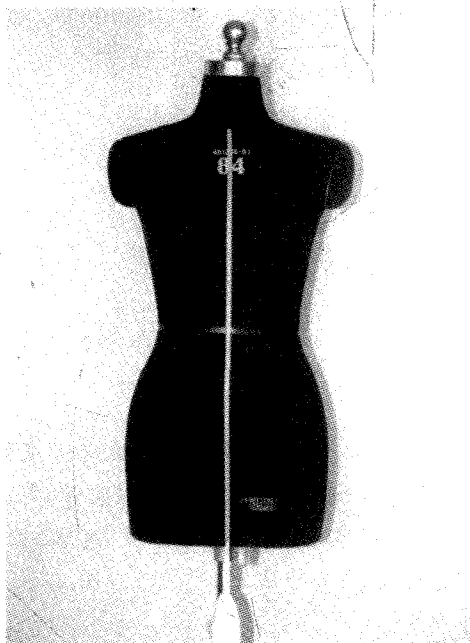

图1-4

2. 后中心线 标记方法与前中心线相同。当前、后中心线标记后,要用软尺在胸部、腰部、臀部测量一下两者左右之间的距离是否相等。若有差距应调至相同为止,见图1-5。

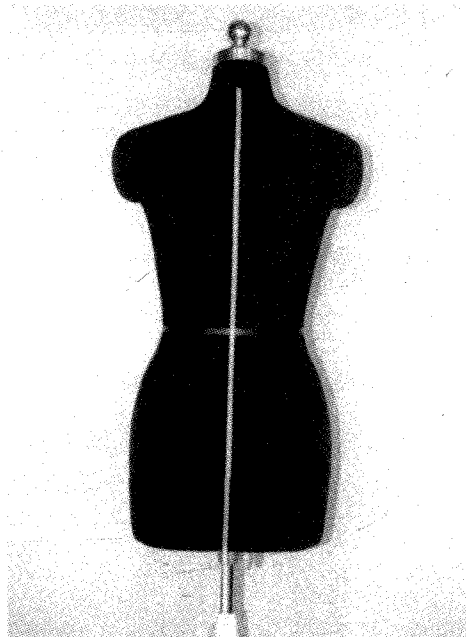

图1-5

3. 胸围线 胸围线是胸部最高的位置。为了保证胸围线与地面平行,可依照乳点到地面的垂直距离环绕一周定点做标记,然后把各点连接起来,见图1-6。

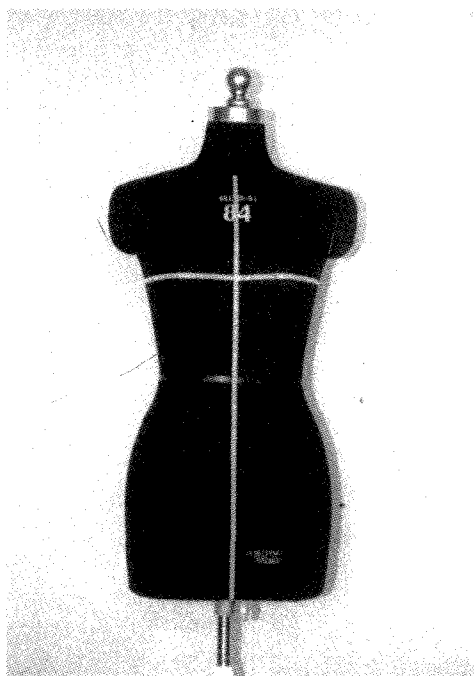

图1-6

4. 腰围线 腰围线在腰部最细处，并与地面或胸围保持平行，见图 1-7。

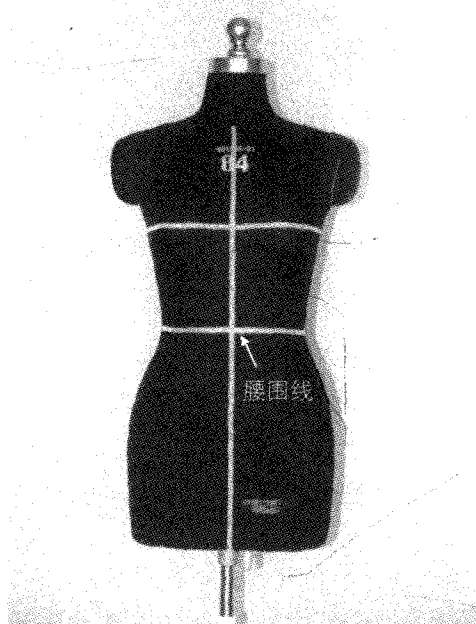

图 1-7

5. 臀围线 臀围线在臀部最丰满的部位，距腰围线 18~20cm 且保持与地面平行，见图 1-8。

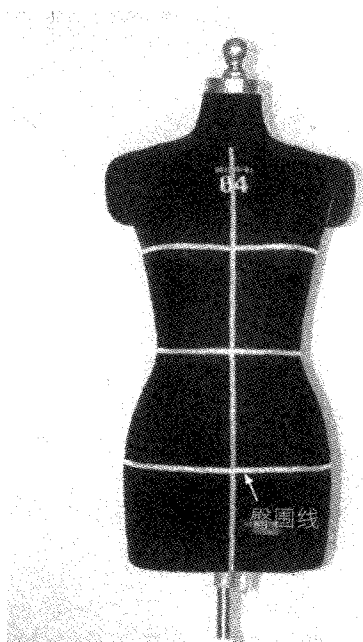

图 1-8

6. 颈围线 颈围线为环绕人体模型的颈根处的基准线。一般胸围 84cm 的模型颈围约 38cm。按前、后中心点将该线调制圆顺曲线，见图 1-9。

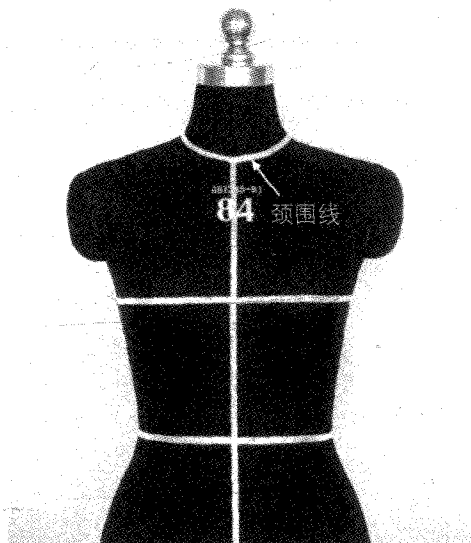

图 1-9

7. 肩线 先在模型的侧面确定肩颈点的位置，一般为颈部厚度的中心略向后一点。再确定肩端点，即肩部厚度的中心点。两点连直线，用带子固定，见图 1-10。

图 1-10

8. 侧缝线 把肩端点垂直下来的带子系上重锤，通过臂根截面中点向下将模型的侧面分为均衡的两部分，用带子固定，见图 1-11。

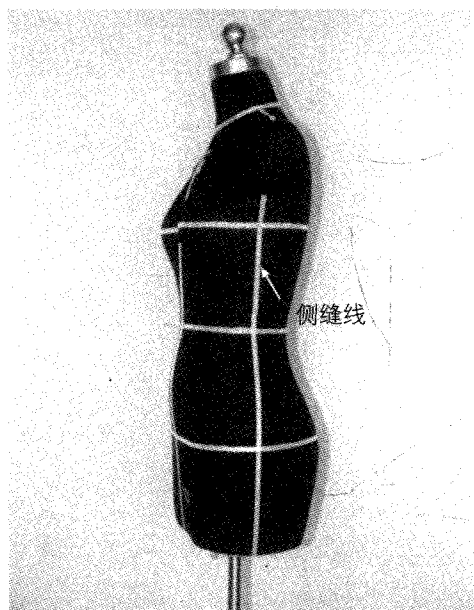

图 1-11

9. 前公主线 自前小肩宽中点，经过乳点，向下做出优美的曲线。并要保持其自然、均衡的线条，见图 1-12。

图 1-12

10. 后公主线 自后小肩宽中点，经过肩胛骨，向下自然标记下去的一条基准线。腰围线以下要注意把臀部均衡感觉衬托出来，见图 1-13。

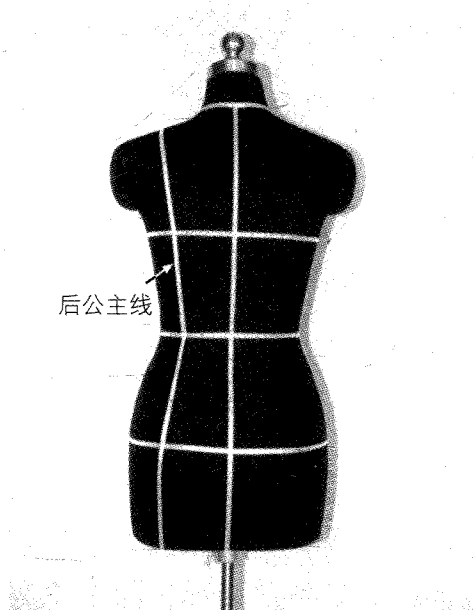
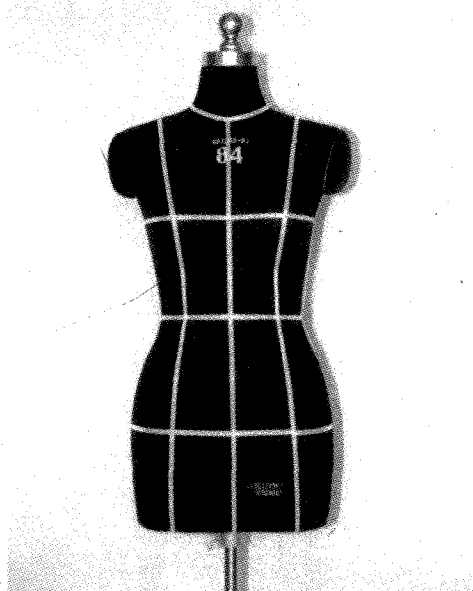
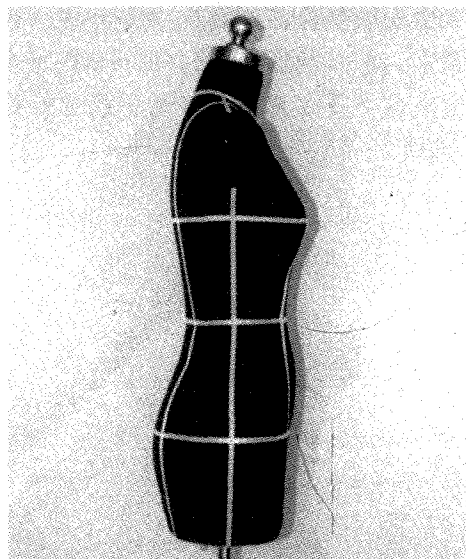

图 1-13

11. 整体调整 基准线全部标记后，要从正面、侧面、背面进行整体的观察，并调整不理想的地方，直至满意为止，见图 1-14。

正面
图 1-14

侧面

背面

图 1-14

三、人体模型的修正

由于人体模型是理想化的形状，凝聚人体共性特征，但缺乏人体所具有个性差异。所以在实际运用时，还要根据个人体型及流行对模型做必要的修正。修正方法只能添加，即用棉花做成所需要的形状，然后再用布覆盖上面，固定好。

1. 胸部修正 用棉花把胸部对称的垫

起，并用布覆盖上面。胸垫的边缘要逐渐变薄，避免出现接痕。胸部修正也可用胸罩替代，见图 1-15。

2. 肩部修正 肩部的修正可以用垫肩把模型的肩端垫起。随着我国服装辅料的不断开发，已经生产出各种形状（圆形、球形等）、各种厚度的垫肩，要根据肩部造型和面料薄厚而选择，见图 1-16。

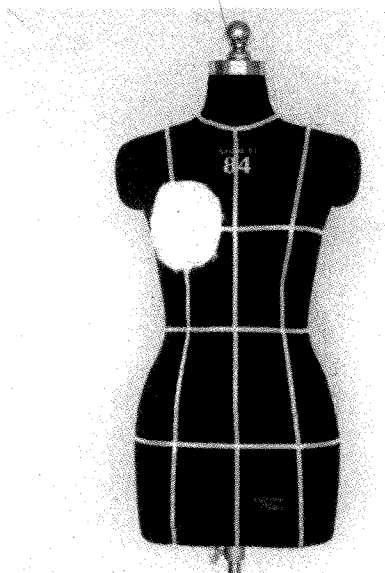

图 1-15

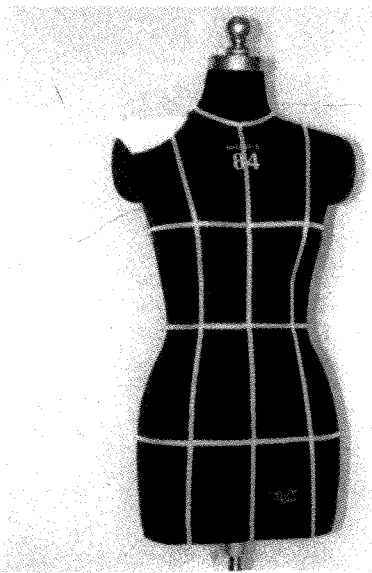

图 1-16

3. 腰部补正 由于采用的是裸体模型, 在制作外套、大衣时需将腰部垫起, 使腰围尺寸变大。可用长条布缠绕, 然后加以固定, 见图 1-17。

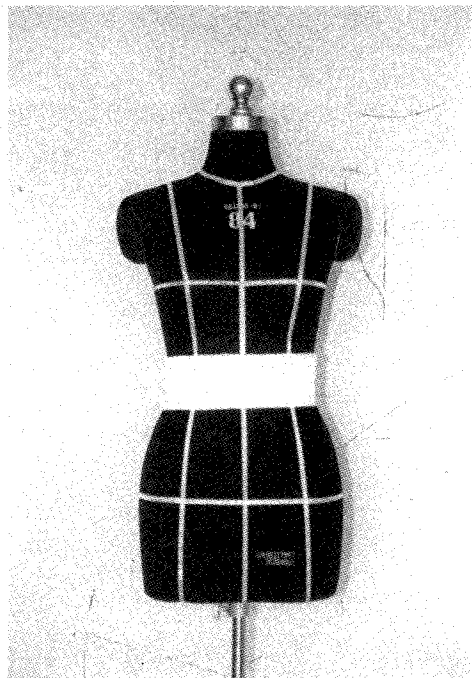

图 1-17

4. 臀部补正 不要单纯考虑臀部的特点, 要结合腰部形状塑型。为了美观起见, 臀突部位应比实际臀位略高一些, 见图 1-18。

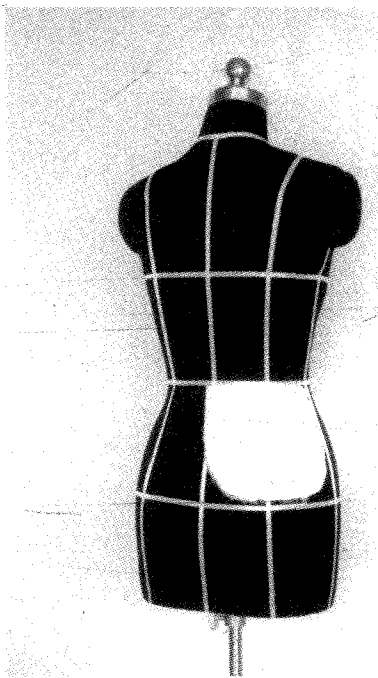

图 1-18

第四节 布纹整理与别针针法

一、布纹的整理

(一) 布纹整理的必要性

立体裁剪的第一步就是整理面料的纹路。一般布料在织造、染整等的过程中, 常常会出现布边过紧、轻度纬斜、布料拉延等现象, 布料丝缕歪斜、错位。以这样的布料做出的衣服会出现形态畸变, 也是立体裁剪的大

忌。因此, 布料在使用前应检查布料的经线与纬线是否垂直, 并对布料熨平而消除褶皱。

(二) 整理布纹的方法

(1) 用右手拿一大头针, 把针尖插入织线与织线之间, 左手拽住布端, 右手向后微力移动大头针, 使布料上形成一条印迹, 见图 1-19。