

服饰图案

FuShi TuAn

主编·王英花

WUHAN UNIVERSITY PRESS

武汉大学出版社

服饰图案

主 编 王英花

副主编 张姝祯 全 勇

WUHAN UNIVERSITY PRESS

武汉大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

服饰图案/王英花主编. —武汉:武汉大学出版社,2015.9
ISBN 978-7-307-16847-3

I. 服… II. 王… III. 服饰图案 IV. J522

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2015)第 222736 号

责任编辑:郭 芳   责任校对:方竞男   装帧设计:吴 极

出版发行:武汉大学出版社 (430072 武昌 珞珈山)
(电子邮件:whu_publish@163.com 网址:www.stmpress.cn)

印刷:虎彩印艺股份有限公司

开本:787×1092 1/16 印张:6.25 字数:156 千字

版次:2015 年 9 月第 1 版 2015 年 9 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-307-16847-3 定价:16.00 元

版权所有,不得翻印;凡购买我社的图书,如有质量问题,请与当地图书销售部门联系调换。

编审委员会

主 任 崔慧章

副主任 周莉莉 王 彬 麻 博 张秀杰 王云科

王 力 梁永智

委 员 赵秀玉 赵 静 李鹏发 战慧云 于晓梅

赵文广 赵广峰 史大雪 史晓凤 丁志兰

盖 磊 李 玉 王英花 张玉欣 徐 磊

刘 伟 梁云龙 徐 东 仇翠欣 王玲玲

崔忠建 张 华

前 言

本书可作为服装设计相关专业的教材,也可以作为对服装图案设计感兴趣的各界朋友的自学用书。本书特点是内容通俗易懂,图文并茂,讲解详细,理论结合实际,并配有大量的图案设计案例供读者参考。

从服装设计学角度看,图案包括基础图案和专业图案两部分。基础图案主要研究和解决图案形象设计的基础知识,探讨图案的普遍规律及描绘表现方法。专业图案则分为服装图案设计和服装面料图案应用两大类。设计者在掌握一定的基础图案知识后,可进一步学习服装图案设计规律、图案的组织、色彩配置、服装图案构图和图案在服装上的应用等更多的内容。

图案设计是造型艺术设计的基础,是练习设计思维开发的良好途径,也非常能训练装饰设计变形能力。图案设计的水平高低在于设计者的把握程度和融会贯通能力。学习图案先要从基础图案开始,然后与服装款式相结合进行学习和训练,只要用心领会服装图案的设计规律,细心揣摩、反复练习,就会取得长足的进步。学习图案关键的一点是放松心情并享受学习的快乐。

本书在编写过程中力求突出学生应掌握的基本技能,通过由浅入深的理论学习,学生能掌握图案基础知识,提高艺术修养,全面掌握服饰图案的设计及应用。

本书由莱西市职业教育中心王英花担任主编,张姝祯、全勇担任副主编,战慧云、盖磊、左一宏等参加了本书的编写及校对。

由于编者水平有限,书中难免存在缺点和不足,恳请读者提出宝贵意见。

编 者

2015年7月

目 录

第一章 概述	(1)
第一节 服饰图案的概念	(1)
第二节 服饰图案的特性	(5)
第二章 服饰图案的形式美	(10)
第一节 形式美的基本要素	(10)
第二节 形式美的基本法则	(11)
第三章 服饰图案造型	(22)
第一节 图案的抽象造型	(22)
第二节 图案的具象造型	(26)
第四章 服饰图案的构成	(38)
第一节 单独纹样	(38)
第二节 连续纹样	(43)
第五章 服饰图案色彩	(52)
第一节 色彩基础知识	(52)
第二节 色彩在服饰图案设计中的应用	(63)
第六章 服饰图案设计与应用	(68)
第一节 服饰图案设计原则	(68)
第二节 服饰图案设计的表现	(69)

第一章 概述

【任务重点】

1. 理解图案的基本含义；
2. 掌握图案的特性。

【任务导学】

本章主要讲解图案的基本概念及特性。

服饰图案在服装设计中是继款式、色彩、材料之后的第四个设计要素。服饰图案对服装有着极大的装饰作用。虽然在服装构成中缺少图案纹样作装饰也能成为完整的服装,但是没有图案的服装已越来越少了。服装设计有赖于图案纹样来增强其艺术性和时尚感,也成为人们追求服饰美的一种特殊要求。服饰图案将越来越多地融入服装设计之中,使它成为服装风格的重要组成部分。

第一节 服饰图案的概念

自古以来,人们对物质文明和精神文明的追求几乎是同步的。人们生活中衣、食、住、用、行的方方面面几乎都离不开图案的装饰,尤其在服装上运用得最为突出。人们愿意把所有美好的东西装饰在自己身上,以满足自己的爱美之心。

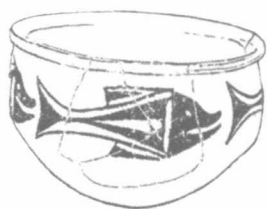
一、图案

要了解服饰图案,首先应该了解图案的含义。图案,顾名思义是指图形的设计方案,是人们利用美的规律和科学的方法,把生活中的自然物象,通过艺术加工处理,使其造型结构、色彩、构图等适合于实际使用而设计的图样。它主要是指现代工艺的艺术设计活动中,对产品外观、造型、色彩等装饰的设计。具体来说,图案是指在实用美术、装饰美术、建筑美术、工业美术等方面,设计者根据用途、使用对象、造型、纹样、材料配置及工艺处理,用图的形式表现的设计方案,是设计者运用科学的、美的规律进行艺术加工,由形象、色彩、结构三者构成的设计方案。

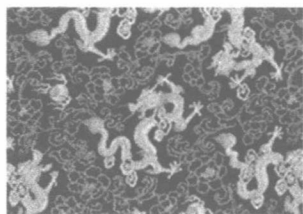
1. 原始社会图案

原始社会图案是指从原始社会流传下来的图案。中国原始社会图案以西安半坡、马家窑、辛店、马厂等遗址出土的彩陶图案为代表。彩陶图案的题材广泛,有人物、动物、植物、水波、火焰、编织纹、几何纹及原始宗教纹样等,其造型拙稚,线条粗犷,风格质朴生动,具有鲜明的层次感和节奏感。在图案结构上,已熟练地采用对称、平衡、分割、连续、放射、重叠、联结、分离、组合等方法。

2. 古典图案

古典图案是古代流传下来而具有典范性的图案。中国古典图案按历史时期划分,主要有:商周时期的青铜图案,战国时期的漆器、金银错器、刺绣等图案,秦汉时期的瓦当、画像砖、石刻、织锦等图案,南北朝时期的石窟装饰图案,唐代的唐三彩陶器、铜镜、碑刻、金银脱漆器、织锦、印染等图案,宋代的瓷器、织锦、刺绣、缂丝等图案,元代的雕漆、织金锦、釉里红瓷器等图案,明清时期的青花瓷器、景泰蓝、织锦、刺绣、玉器、雕刻等图案。它们在艺术上都各具特色。

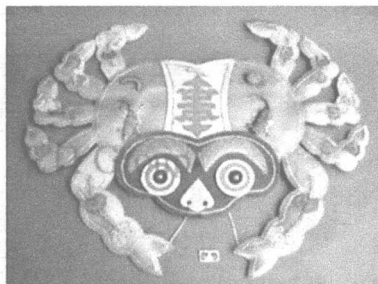
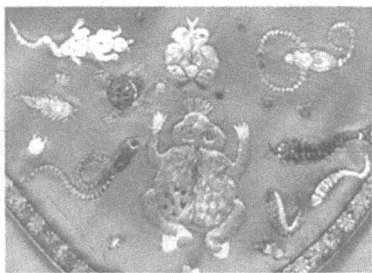
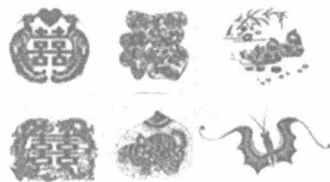

3. 民间和民俗图案

民间和民俗图案是人民群众创作并流传下来的具有民间风格和地方特色的图案,包括

根据民间风俗而设计的应景图案。民间图案主要有剪纸、刺绣、蓝印花布等图案；民俗图案主要有元宵灯节的灯彩图案，端午节辟邪的“五毒”（蝎、蜈蚣、蛇、壁虎、蟾蜍）图案等。

二、服饰图案

服饰图案是对服饰的造型、色彩、纹样进行绘制装饰后的称谓。服饰图案是物质的，它与生活息息相关；它也是精神的，能给人以美的享受。自古以来，人们就通过图案这种美来展示美的生活、美的理想、美的追求，进而使服饰更加美化人的生活。

自古以来，服饰图案广泛应用于服装的面料、装饰、工艺设计等各个方面，只要是美的需要，都可以添加应用。

第二节 服饰图案的特性

每一种艺术都有自己的特性。这种特性往往具有典型性和最能反映事物的本质。特性是在特定条件下形成的。图案的特性就是在工艺制作、产品用材、销售对象等条件制约下形成的一种特殊的装饰风格。

服饰图案是图案的一部分,因此要了解服饰图案的特性,首先要了解图案的特性。

一、图案的实用性

图案与人们的物质生活和精神生活密切相关,从衣食住行到各行各业,随处都可以看到图案形象的存在。图案是一种艺术性和实用性相结合的艺术形式,它必须依附于某种具体的载体来反映其艺术性和实用效果,这是图案的特征之一。因此在图案设计时,不能只考虑它的艺术性,还要考虑其实用效果。如一些精美的实用陶瓷器皿装饰,不仅造型美,它的把手握在手中也很舒服,符合人体工程学。因此,这种艺术效果与实用效果是紧密地结合在一起的。图案设计就是要做到实用与美观相统一。

二、图案的艺术性

图案的艺术性体现在装饰性之中。一件器物的装饰必须适量、适体、到位,才能完美。如装饰过分就会喧宾夺主,甚至影响使用效果;但装饰不够,又会缺乏强烈、鲜明的艺术魅力。

图案的装饰性,一方面要考虑适应于被装饰的对象,并与产品相协调;另一方面要有艺术性。要以强烈的、鲜明的、典型的艺术形象感染人,这就要求在创意中要根据对象特征,沿着对象本质进行巧妙的构思和大胆的夸张,使作品形式感强,个性鲜明,形象生动,同时要使作品具有艺术特色。

三、图案的制约性

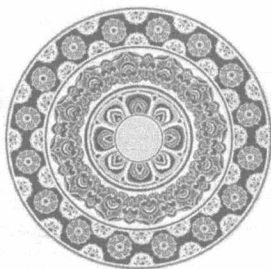
图案的设计,只是产品成形的第一道工序,而不是产品成形的终结。因此,装饰图案带有从属性,它必须依附产品而存在,因此它受到多方面的制约。除了工艺制作的制约外,装饰图案还受材料的属性、适用性、艺术性、经济效益等因素的制约,若不能综合考虑这些因素,就是纸上谈兵,图案设计得再好,也不能成为具有实用性的产品。

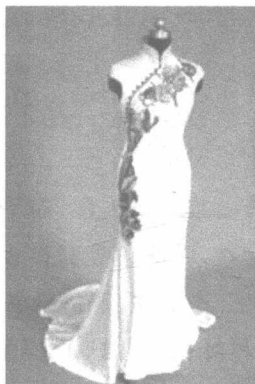
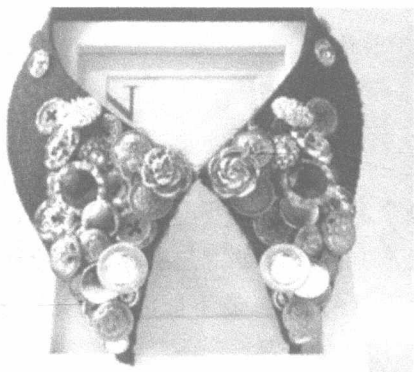
四、图案的多样性

图案的表现手法多种多样,从古至今,从原始的彩陶到现代的青花陶瓷,从原始的构木为巢到今天的亭台殿宇、高楼大厦,从桂树皮到棉毛丝麻、呢绒化纤等无一不与图案有关,这就决定了图案的多样性。

设计图案时必须了解工艺制作过程的各个部门的特点和它的规律性,绝不能将多个元素混合拼凑,而应该是有机地组合,运用装饰规律,将其艺术地融入设计图案中去,从而丰富图案的内容和表现技巧,达到理想的综合目的。

服饰图案的特性,也符合以上几点。在服装设计装饰中,图案纹样的装饰是为了引人注目,丰富服装的内容,图案要有鲜明的美感。

【拓展与练习】

- 1. 复习图案的基本含义和特性。
- 2. 搜集生活中的图案纹样,尤其是传统图案纹样在器物上的应用,进一步熟悉我国传统图案的悠久历史,为学好图案设计打基础。
- 3. 临摹不同表现内容的传统图案作品 8~10 幅(4~5 幅为一张,共两张,规格为 6 cm×6 cm 即可),以上为黑白图案,作业规格和作业量根据教学实际情况作适当调整。

【评价与分析】

活动过程评价自评表

班级	姓名	学号	日期	年 月 日			
评价 指标	评价要素		权重/%	等级评定			
				A	B	C	D
信息 检索	能有效利用网络资源、工作手册查找有效信息		10				
感知 工作	是否熟悉工作岗位,认同工作价值;在工作中是否获得满足感		10				
参与 状态	与教师、同学之间是否相互尊重、理解、平等;与教师、同学之间是否能够保持多向、丰富、适宜的信息交流		10				
	探究学习,自主学习不流于形式,处理好相互学习和独立思考的关系,做到有效学习;能提出有意义的问题或能发表个人见解;能按要求正确操作;能够倾听、协作分享		10				
学习 方法	工作计划、操作技能是否符合规范要求;是否获得了进一步发展的能力		10				
工作 过程	遵守管理规程,操作过程符合现场管理要求;平时上课的出勤情况和每天完成工作任务情况;善于多角度思考问题,能主动发现、提出有价值的问题		15				
思维 状态	是否能发现问题、提出问题、分析问题、解决问题、创新问题		10				
自评 反馈	按时、按质完成工作任务;较好地掌握了专业知识点;具有较强的信息分析能力和理解能力;具有较为全面、严谨的思维能力并能条理明晰表述成文		25				

续表

班级		姓名		学号		日期	年 月 日
自评等级							
有益 的经 验和 做法							
总结 反思 建议							

等级评定：A—好；B—较好；C—一般；D—有待提高。

活动过程评价互评表

班级		姓名		学号		日期	年 月 日		
评价指标	评价要素				权重/%	等级评定			
						A	B	C	D
信息检索	能有效利用网络资源、工作手册查找有效信息				10				
参与状态	与教师、同学之间是否相互尊重、理解、平等				10				
	能积极参与到工作中来				10				
	与教师、同学之间是否能够保持多向、适宜的信息交流				10				
	能处理好相互学习和独立思考的关系,做到有效学习				5				
	是否遵守管理规程				10				
	平时上课的出勤情况				10				
	是否善于多角度思考问题,能主动发现、提出有价值的问题				10				
任务完成情况	能认真与团队协作,按时、按质完成工作任务				15				
自评反馈	能严肃、认真地对待自评,并能独立完成自测试题				10				
互评等级									
简要评述									

等级评定：A—好；B—较好；C—一般；D—有待提高。

活动过程教师评价表

班级		姓名		学号		日期	年	月	日
评价指标	评价要素				权重/%	等级评定			
						A	B	C	D
信息检索	能有效利用网络资源、工作手册查找有效信息				10				
参与状态	与教师、同学之间是否相互尊重、理解、平等				10				
	能积极参与到工作中来				10				
	与教师、同学之间是否能够保持多向、适宜的信息交流				10				
	能处理好相互学习和独立思考的关系,做到有效学习				5				
	谈到或听到一个推论或结论时,会考虑到其他可能的答案				5				
	是否遵守管理规程				10				
	平时上课的出勤情况				10				
	是否善于多角度思考问题,能主动发现、提出有价值的问题				10				
任务完成情况	能认真与团队协作,按时、按质完成工作任务				10				
自评反馈	能严肃、认真地对待自评,并能独立完成自测试题				5				
互评反馈	能按照“活动过程评价互评表”严肃、认真地对待互评				5				
互评等级									
简要评述									

等级评定:A—好;B—较好;C—一般;D—有待提高。

第二章 服饰图案的形式美

【任务重点】

1. 理解形式美的基本要素；
2. 掌握形式美的基本法则。

【任务导学】

本章主要讲解形式美的基本要素和基本法则,要求学生能够运用基本法则进行图案设计。

自然界的各种生物的形体动态生长规律,以及它们在形体、结构、色彩等方面自然而和谐的组合,构成了千姿百态的美丽世界。这些原始的自然美,通过人们的主观感受和艺术分解、组合、配置,成为多种多样的具备实用功能的、源于生活又高于生活的艺术形象。

人们在长期的艺术创作与艺术实践中,积累了丰富的创作经验,总结出许多艺术创作规律和法则。在图案的构成形式、情感表达、技法运用上,形成了一套完整的形式美法则,为我们今天的图案创作和艺术实践,提供了具体的原则和方法。我们在学习过程中要大胆创新,使图案的表现形式和运用更进一步与服装设计结合起来,使我们的服装设计创意更加多姿多彩。

第一节 形式美的基本要素

一、形体

形是物象存在的外在形式,也称外形。体是物象内在结构所占据的空间,也称体积。二者有机地组合构成形体。

二、色彩

千变万化、丰富多彩的色彩,在图案的形式美构成中占有重要地位。在视觉艺术中,色

彩具有先入为主和先声夺人的力量。

三、质地

质地是客观形象的物质属性。在图案设计中,模仿自然形态的质感,创造形式优美的肌理,表现各种材质的质地美感,可以增强图案的装饰效果和审美情趣。

四、空间

空间是由实体形象和空白形象组合构成的。空间安排表现在构图形式上,常以高远来表现形象的高大雄伟,以平远表现空间辽阔,以深远表现曲折、无尽和神秘。合理安排画面空间,认真组织画面形象,正确地进行艺术处理,才能创作出具有构思新颖、风格独特、审美性强的图案作品。

第二节 形式美的基本法则

一、变化与统一

变化与统一是形式美的基本法则之一。变化是指艺术作品的各个组成部分的差异;统一是指各个组成部分的内在联系。在图案设计中,要运用变化与统一的形式美法则,正确处理好整体与局部的关系,掌握好在变化中求统一、在统一中求变化、局部变化服从整体的构成要求,使图案达到“变中求整”“平中求奇”,变化与统一完美结合的审美效果。

图案不论大小都包括:内容的主次、构图的虚实聚散、形体的大小方圆、线条的长短粗细、色彩的明暗冷暖等各种矛盾关系,这些矛盾关系,使图案生动活泼,有动感,但处理不好,又易杂乱。如用统一的手法,把它们有机地组织起来,就能达到既丰富又有规律,从整体到局部多样统一的效果。

如果只讲求变化不注重统一,图案就会杂乱无章;反之,如果只有统一缺少变化因素,图案又会死板、不生动。要在统一中求变化,在变化中求统一,使图案的各个组成部分既有区别又有内在联系。

服装设计和服饰图案设计中同样要应用变化与统一这一形式美基本法则。形态、色彩、面料是服饰图案设计中变化与统一的主要因素。