

普通高等教育“十一五”国家级规划教材

(高职高专教育)

服饰图案

· 洪 波 主编

高等教育出版社
Higher Education Press

普通高等教育“十一五”国家级规划教材
(高职高专教育)

服饰图案

洪波 主编

高等教育出版社

内容提要

本书是普通高等教育“十一五”国家级规划教材(高职高专教育)。

本书共分5章,包括服饰图案概述、服饰图案创作、服饰图案纹样、服饰图案的运用、服饰图案鉴赏等。本书图文结合、内容丰富,是一本理论和实用相结合的服饰图案教材。

本书可作为高等职业院校、高等专科学校、成人高校、民办高校、本科院校高职教育服装设计、服装工艺、艺术设计等专业的教学用书,也可供五年制高职院校、中职学校学生使用,并可作为社会从业人士的业务参考书及培训教材。

图书在版编目(CIP)数据

服饰图案 / 洪波主编. —北京:高等教育出版社,
2008.6
ISBN 978-7-04-024333-8

I. 服… II. 洪… III. 服饰-图案-设计-高等学校:
技术学校-教材 IV. TS941.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2008) 第 067990 号

策划编辑 刘 回 责任编辑 周素静 封面设计 张 楠
版式设计 王艳红 责任校对 殷 然 责任印制 宋克学

出版发行 高等教育出版社
社 址 北京市西城区德外大街 4 号
邮政编码 100120
总 机 010-58581000

经 销 蓝色畅想图书发行有限公司
印 刷 北京凌奇印刷有限责任公司

开 本 889×1194 1/16
印 张 7.25
字 数 210 000

购书热线 010-58581118
免费咨询 800-810-0598
网 址 <http://www.hep.edu.cn>
<http://www.hep.com.cn>
网上订购 <http://www.landraco.com>
<http://www.landraco.com.cn>
畅想教育 <http://www.widedu.com>

版 次 2008 年 6 月第 1 版
印 次 2008 年 6 月第 1 次印刷
定 价 22.00 元

本书如有缺页、倒页、脱页等质量问题,请到所购图书销售部门联系调换。

版权所有 侵权必究

物料号 24333-00

前言

服装是精神文明与物质文化的结合体,是一种实用美术作品,既有实用功能,又可以使人得到美的享受。服饰图案设计是服装设计中的重要组成部分,是实用和装饰相结合的一种艺术形式。随着人们生活品位的不断提升,以及世界各地文化相互影响和彼此渗透的加强,服饰图案的设计更加现代时尚、异彩纷呈,从而使服饰图案具有更强的审美价值和人文价值。

为了及时总结在服饰图案课程上的教学改革成果和经验,服务于高职高专服装设计类专业的教学实践,我们特编写了该教材。在教材编写过程中,力求以相关教研课题为先导,强化实践教学环节,培养高素质、高技能、创新性的专业人才。教材内容大多来源于实践选题、应用实例及行业信息,经过认真研讨课程的重点、难点及疑点,再结合学生的学习特点及喜好,形成整体的教学内容框架。这样使学生在“服饰图案”课程中,每个单元都必须将设计概念和元素加以具体体现,从而加强基础设计的实践环节,增强学生的动手能力。

该教材在编写思路,专门针对高职高专院校服装专业学生的特点,量身打造。鉴于高职高专学生艺术基础课时少,而艺术基础水平普遍不高的情况,我们对传统的服装设计专业服饰图案课程做了大胆革新,提出了高职高专服装设计专业服饰图案教学新思路——以色彩为主线,以图案变形为基本单元,以技巧训练为依托,以写生临摹为切入点,将内容连续贯通,强调工学结合、师生互动、教学相长,使学生通过本课程的学习,全面掌握基础图案及其在服饰上的运用技巧。

该教材是“基础图案”和“装饰图案”两门课程的结合体,形成把图案设计、平面构成、造型基础、色彩基础知识进行综合运用的实践环节,将服装设计专业前期的知识进行了一次整合。另外,第五章服饰图案鉴赏,有利于丰富学生的设计视野,既培养学生的审美感悟,又能从中外各民族的典型图案中获得服饰图案设计的原理与方法,以及图案在不同风格服饰中的运用技巧。

该教材的编写体系是在四川国际标榜职业学院服装设计专业多年教学实践的基础上逐渐形成的,尽管经过了不断的尝试和探索,但仍需进一步充实与完善。教材由洪波任主编,周雯、陆廷娟参加部分文字编写,欧俊岭负责图片处理。教材在编写过程中得到学院领导的关心和指导,在此表示衷心的感谢。

为了体现实践教学特色,突出“工学结合”理念,教材中收录了大量的学生作品,这些作品是在学生完成实训项目的过程中形成的,在此对他们的工作表示谢意。同时,为了让学生有机会接触经典的及最新的服饰设计风格和设计作品,加深对时尚潮流的感悟,教材中也引用了一些专家或机构的服饰图案设计作品,由于几经辗转,有些已难以查找最初的出处,在此特向这些设计者们表示最衷心的感谢和歉意,欢迎与我们联系,共同探讨服饰图案的教学和研究。我们的电子邮箱是:boer_2003@tom.com。

由于学识所限,难免有疏漏之处,恳请专家、同行及广大读者批评指正。

编者

2008年5月

目 录

第一章

服饰图案概述 1

第一节 图案概述 2

一、图案的概念 2

二、图案的特性 2

三、图案的分类 5

第二节 服饰图案的概念、特性与分类 13

一、服饰图案的概念 13

二、服饰图案的特性 15

三、服饰图案的常见类别 16

第二章

服饰图案创作 25

第一节 服饰图案素材收集 26

一、服饰图案素材收集的方法 26

二、服饰图案写生 27

三、服饰图案写生技巧 28

第二节 变形与创作 30

一、图案的形式美法则 30

二、变形技巧 33

第三章

服饰图案纹样 39

第一节 服饰图案纹样的分类 40

一、单独式纹样 40

二、连续式纹样 44

三、群合式纹样 48

四、服饰图案纹样选材注意要点 48

第二节 服饰图案纹样的色彩 49

一、服饰图案纹样色彩的重要性 49

二、服饰图案纹样色彩的搭配 49

第三节 服饰图案的表现技法 56

一、点线面结合的套色表现技法 56

二、干湿结合的混色表现技法 57

第四章

服饰图案的运用 61

第一节 图案运用于面料的表现 62

一、按照面料图案的布局形式,大致可分为四类 62

二、特殊材料的图案相应的表现方法 64

第五章

参考书目

- 三、服饰图案在不同面料中的表现技法 68
- 第二节 服饰图案运用要领 72**
 - 一、展示类服饰图案运用要领 72
 - 二、实用服饰图案运用要领 72
 - 三、与服装风格相协调 75
 - 四、装饰部位的恰当选择 75

服饰图案鉴赏 79

- 第一节 国内民族服饰图案鉴赏 80**
 - 一、中国服饰图案的发展 80
 - 二、各民族典型服饰图案概述与鉴赏 80
- 第二节 国外服饰经典图案鉴赏 89**
 - 一、国外服饰图案的发展 89
 - 二、国外典型服饰图案概述与鉴赏 89
- 第三节 服饰图案设计作品鉴赏 103**

109

服饰图案概述

知识目标

- 了解图案的含义和分类
- 了解服饰图案的含义和分类
- 掌握服饰图案的特性

能力目标

- 能够分辨图案的类别
 - 能够分辨服饰图案的类别
-

第一节 图案概述

图案是世界艺术的一部分,当它融入服饰艺术中时,更显得富丽多彩,灿烂夺目。了解它,认识它,描绘它,发展它,是我们的使命。服饰图案是“图案”这一实用美术学专门学科中一个重要的分支,因此在学习服饰图案之前,首先应该了解什么是图案。

一、图案的概念

“图案”一词是 20 世纪初从日本传入的,其含义主要是指有关装饰、造型图形的“设计方案”。“图”有“形象”、“谋划”之意,“案”有“文件”、“方案”之意,所谓图案即可理解为“谋划或形象”的“方案”。从广义上讲,图案指对某种实体造型结构、色彩、纹样的设想,并受一定的工艺材料、用途、经济、生产等条件制约所绘制的样式图形。图案既是传统文化的传承,同时又是现代文化的标志与体现。从狭义上讲,图案是指某种纹饰,即具有一定程式性和秩序感的图形或者表面装饰。

图案教育家陈之佛先生 1928 年提出:图案是构想图。它不仅是平面的,也是立体的;是创造性的计划,也是设计实现的阶段。

二、图案的特性

图案的特性主要表现在以下两个方面:

(一) 装饰性

无论基础图案还是专业图案,这一特性都非常明确。基础图案由于形、色关系,本身具有审美性、艺术性。而专业图案可以使本来具有实用功能的对象更具有审美价值,其一个重要的作用就是修饰、装扮物质产品,提升物质产品的价值。正如其他众多的装饰方式一样,图案对它的设计对象主要起美化作用(图 1.1.1—1.1.3)。

服饰图案主要以美化服饰、增强服装的感染力为首要目的,并契合服装廓型及样式来表达穿着者的人文气质。图案结合于服装,其主要表现形式仍然为平面的点、线、面,或者立体的点、线、块。用以增强服

图 1.1.1 学生作品 用“鱼”图案作为靠垫装饰

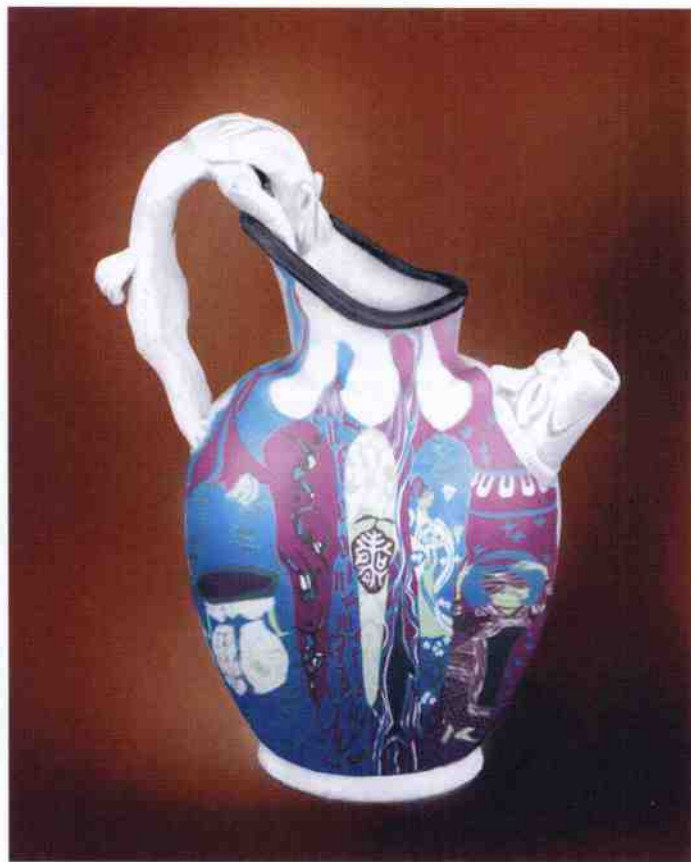

图 1.1.2 学生作品 用抽象图案作为花瓶装饰

装的视觉层次感,尤其是立体图案,可以调整或掩饰着装者体型上的不足,增加服饰与人体结合的完美感(图 1.1.3)。

(二) 从属性

图案的从属性主要体现在专业图案中,也称制约性,它依附产品而存在。无论从何种角度理解,图案

图 1.1.3 学生作品 用抽象图案作为T恤装饰

都不是最终的、完整的产品本身。图案只有通过物化或附属于物质产品后才能真正实现其价值,因而图案具有很强的从属性(图 1.1.4)。它会受到物质材料、生产工艺、使用功能、使用对象、经济条件、市场消费等条件的约束。例如服装图案要受到加工工艺的制约,比如蜡染、扎染、刺绣等。图案虽然总是处在从属地位,但其艺术审美功能非同小可,所以我们要把图案看成是本书“服饰图案”的重要组成部分。

图 1.1.4 图案用于磁盘装饰

三、图案的分类

(一) 从角度形式分类

图案的分类是多层次、多角度的,就一般情况而言,可有以下分类:

纺织品图案、建筑图案、服饰图案、家具图案、漆器图案、装潢图案、广告图案等(图 1.1.5)。

(二) 从构成形式分类

从构成形式可分为单独式图案、连续式图案和群合式图案。

1. 单独式图案:相对独立存在而且具有完整感的图案,是一个独立的个体,也是图案的基础单位,并能单独用于装饰的图形,同时又是组合适合式纹样、连续式纹样的基础。

单独式图案可分为自由式和适合式两种(图 1.1.6)。

(1) 自由式:不受任何外形的约束,它的素材可来源于自然界的花草、风景、动物及人物等,通过写生提炼进行夸张、装饰处理设计。

(2) 适合式:具有一定外形限制的图案纹样,一般体现为几何形态和自由形态,它的结构具有适合形的特征。

2. 连续式图案:运用一个单位纹样(由一个或几个装饰元素组成)按照一定的规律进行循环反复地

图 1.1.5 学生作品 图案应用于纺织品面料——毛呢、丝绸

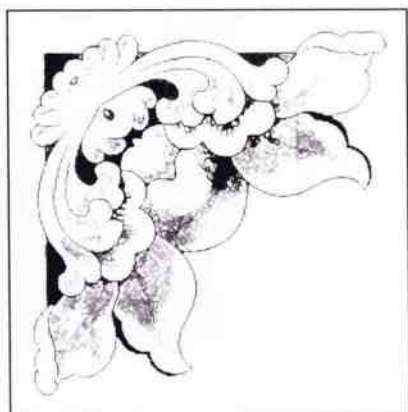

图 1.1.6 单独式图案适合式纹样

排列所构成的形式,它的特点在于它的重复性、联展性,连续性图案运用极为广泛。在工业产品中:如玻璃盘、玻璃杯边缘的装饰图案;在服饰中:如面料图案,衣裙花边等。连续式纹样可分为二方连续和四方连续。

(1) 二方连续纹样(图 1.1.7):是指一种带状装饰纹样。一个单位纹样(由一个或几个装饰元素组成)按照左右或上下等规律反复地排列所构成的形式,从视觉上有深远、延伸之感,从形式上有韵律、节奏之感。

(2) 四方连续纹样(图 1.1.8):是一种面状装饰纹样,一个单位纹样(由一个或几个装饰元素组成)按照上下左右四方排列的规律,连续四方扩展而构成的形式,更多地运用于服装面料设计。

图 1.1.7 连续式图案(二方连续纹样)

3. 群合式图案(图 1.1.9):由许多相同或相近或不同的形象无规律地组成的带状或面状图案,可以任意延展,也可以按需要随时停止。

(三) 从存在的形式分类

图案从存在的形式分类有平面图案、立体图案、平面用于立体的图案。

图 1.1.8 连续式图案(四方连续纹样)

图 1.1.9 群合式图案

1. 平面图案:相对于立体而言,指在平面物体上所表现的各种装饰,它的表现形式是二维的,纺织、印染、印刷、广告招贴、商标等的图案都可称作平面图案(图 1.1.10)。

2. 立体图案:指针对一切立体形态的美化造型设计,其表现形式是三维的,如陶瓷造型设计、日用器皿设计、室内外环境设计等,侧重于立体造型及结构的研究和设计(图 1.1.11)。

3. 平面用于立体的图案:也就是平面图案的立体表现,如服饰图案、建筑图案等。这类图案的范围相当广泛,主要侧重于解决纹样与立体造型之间的适应与协调问题(图 1.1.12)。

武侯区人民政府政务服务中心
ASCWDPG

图 1.1.10 平面图案运用于建筑、标志、装饰画设计

图 1.1.11 立体图案运用于陶瓷造型设计及建筑木刻

图 1.1.12 平面图案运用于服装设计

(四) 从教学进程分类

图案从教学进程分为基础图案和专业图案两种。

1. 基础图案:主要研究图案的共性问题,如图案的造型、结构、色彩、形式美法则、一般规律等,不受工艺、用途等的限制(图 1.1.13)。

2. 专业图案:指结合应用产品设计的图案,如服饰、染织、环境、家具等,受材料性能、生产工艺、使用目的、经济条件等因素的限制,其设计必须考虑适应实际的生产方式、生产能力和消费要求等方面的问题(图 1.1.14)。

图 1.1.13 基础图案设计