

Modern designs to Machine Embroider

✂ 高等服装专业教材 ✂

现代绣花 图案设计

周李钧著

 中国纺织出版社

高等服装专业教材

主要内容

现代绣花图案设计

周李钧 著

 中国纺织出版社

内 容 提 要

本书从现代绣花工业大生产出发,全面阐述了绣花图案的基础知识及适于现代生产的绣花图案设计、配色和手绘技法。作者依据电脑绣花的技术要求,自创两种最适合于表现绣花图案的手绘方法,即硬笔线描法和彩铅晕染法。

本书以硬笔线描技法为主,说明了平绣、手工珠绣、亮片绣、绳绣、贴布绣和雕绣等各种工艺的表现方法,同时拓宽思路,对每一种工艺的设计进行图案风格的创新引导,有很强的借鉴和参考价值。以硬笔线描模拟绣花针迹的方法来表现设计意图,既具有观赏性,又具有工艺性。

为了方便读者学习,本书第一章还简单介绍了图案基础知识。介绍的设计图例主要适用于服装面料。对于成衣绣花,另列一章作了较为详细的阐述。考虑到初学者对参考素材的需求,本书提供了六十余幅欣赏图例,以供学习和临摹,也可以作为绣花企业的产品开发参考。

图书在版编目(CIP)数据

现代绣花图案设计 / 周李钧著. —北京: 中国纺织出版社, 2008.11

高等服装专业教材

ISBN 978 - 7 - 5064 - 5061 - 4

I. 现… II. 周… III. 刺绣—图案—设计—中国—高等学校—教材 IV. J523.6

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2008)第 144825 号

策划编辑:郭慧娟 金 昊 责任编辑:李美华 责任校对:余静雯
责任设计:何 建 责任印制:何 艳

中国纺织出版社出版发行

地址:北京东直门南大街 6 号 邮政编码:100027

邮购电话:010—64168110 传真:010—64168231

<http://www.c-textilep.com>

E-mail:faxing@c-textilep.com

北京画中画印刷有限公司印装 各地新华书店经销

2008 年 11 月第 1 版第 1 次印刷

开本:787×1092 1/16 印张:10.5

字数:110 千字 定价:37.00 元

凡购本书,如有缺页、倒页、脱页,由本社市场营销部调换

前言

20世纪末,电脑绣花技术传入中国,使绣花产业飞速发展,告别了手工绣花时代,绣花服装充满街头巷尾,居家生活也因精美的绣花布艺装饰变得更加温馨而浪漫。可以说,绣花产品在中国乃至全球的风行不但提升了人们的审美水平,还改变了人们的生活方式。从原来的物质需求向现在的精神需求发展的过程中,绣花的广泛应用毫无疑问起到了推波助澜的作用。

近5年来,在江、浙、沪、粤等省份,绣花面料的出口量不断增加,绣花加工企业也如雨后春笋般快速崛起,从事绣花产品贸易的公司比比皆是。绣花工业的繁荣可见一斑。然而,低价竞争的商业风气开始阻碍绣花企业的发展,低成本的要求极大地影响了绣花产品的质量,也一度使绣花生产和商贸企业陷入了困境。因此,自主创新成为绣花加工企业走出困境的有效途径,对绣花图案和绣花设计人才的需求量也由此骤然增加。

虽然绣花行业从设备生产到面料生产,从技术研发到实际应用,每一步发展都很快。但是,绣花产品的设计和理论研究都处于滞后状态。目前书店只有少量有关传统绣花图案的书籍资料,还没有一本针对现代工业化生产的绣花图案设计教材和适用的绣花图案。目前各大专院校也尚未开设绣花图案设计课程,因此便出现了应用人才的断层。绣花企业的现有设计人员都是由原来美术专业的毕业生改行而来,他们在实践中辛苦摸索着。图纸也是各画各的,不规范,较难为绣花制版人员识别。绣花设计的滞后极大地影响了绣花企业的发展。

作者从事花样设计(包括印花和绣花)教学15年。近5年来开始为企业大量设计绣花图案并投入生产,从而积累了丰富的设计经验,形成了一套对现代机绣图案特有的并能为企业所接受的设计表现方法。现将它编著出版,希望本书能在企业产品创新,培养绣花行业的设计专才方面起到应有的作用,从而帮助绣花企

业走出困境,推动我国绣花行业的良好发展。

本书一方面可以作为高等院校或中等职业学校染织设计、服装设计专业和花样设计专业的教材教辅,为绣花设计课程的开设打下基础。另一方面,也可以为一些绣花生产和商贸企业的管理、设计、制版和跟单人员提供专业指导和设计参考。同时,因为本书讲解详尽,图片丰富,也可以作为有志青年的自学教材。

随着世界各国文化的不断融合,人们审美品位的不断提高,绣花企业的竞争不断加剧,绣花设计将面临许多新的挑战,价格问题将成为制约设计提升的重要因素。平衡好产品审美性和商业性将是绣花设计的一个重要课题。本书的作用只在建立初步的绣花设计规范和体系,至于绣花工艺和图案风格的拓展仍是任重而道远。

周李钧

2008年7月19日

书目:服装类

	书 名	作 者	定价(元)
服 饰 图 案 教 材	Illustrator & Photoshop 实用服饰图案	贺景卫等	48.00
	服饰图案设计(第三版)	孙世圃	22.00
	服装色彩与图案	濮微	22.00
	计算机服饰图案设计	陈有卿等	30.00
	基础图案教程	郝凝	35.00
	图案(第三版)	杜炜等	18.00
	【服装高等教育“十五”部委级规划教材】		
	服饰图案设计与应用	陈建辉	36.00
	【新编服装院校系列教材】		
	服饰图案	徐雯	24.00
高 等 教 材	【高等服装专业教材】		
	时装设计平面展示	张皋鹏	34.00
	服装流行学	张星	38.00
	服装色彩学(第四版)	黄元庆	24.00
	服装设计学(第三版)	袁仄等	16.00
	服装材料学(第三版)	朱松文等	25.00
	服装工艺学(结构设计分册)(第三版)	张文斌	25.00
	服装工艺学(成衣工艺分册)(第三版)	张文斌	20.00
	服装机械原理(第三版)	孙金阶	16.00
	服装生产管理与质量控制(第二版)	冯翼等	18.00
	服装美学	吴卫刚	25.00
	服装心理学(第二版)	苗莉等	20.00
	服装卫生学	陈东生	22.00
	西方染织纹样史	[日]城一夫	30.00
	服装英语(第二版)	吕逸华	18.00
	服装专业日语	袁观洛	25.00
	西方服装史	华梅	32.00
	服装外贸学	范福军	25.00
	【普通高等教育“十一五”国家级规划教材】		
	西方服装史(第二版)	华梅 要彬	39.80
	服装美学教程(附盘)	徐宏力等	42.00
	中国服装史(附盘)	华梅	32.00
	服装美学(第二版)(附盘)	华梅	38.00
材	【服装高等教育“十一五”部委级规划教材】		
	中国近现代服装史	华梅	39.80
	服装人体美术基础	罗莹	32.00
	【普通高等教育“十五”国家级规划教材】		
	服装色彩学	王蕴强	32.00
	服装艺术设计	刘元风等	40.00
	中国服装史	袁仄	28.00
	【服装专业双语教材】		
	英国经典服装板型	[英]威尼弗雷德·奥尔德里奇	35.00
	服装设计师完全素质手册	[英]格里·库克林	34.00
	时装设计:过程、创新与实践	[英]凯瑟琳·麦凯维等	45.00
	图解服装概论	张玲	38.00
	服装生产概论(第二版)	[英]格里·库克林	36.00

	书 名	作 者	定价(元)
高 职 教 材	【服装高职高专“十一五”部委级规划教材】		
	鞋靴设计与表现(附盘)	伏邦国	42.00
	实用化妆造型(附盘)	李采姣	38.00
	产业用服装设计表现(附盘)	刘兴邦等	32.00
	服装美学(第三版)(附盘)	吴卫刚	36.00
	【服装高等职业教育教材】		
	服装美学(第二版)(附盘)	吴卫刚	36.00
	服装简史	江平等	18.00
	【服装专业高职高专推荐教材】		
	服装设计:造型与元素	尚笑梅等	29.80
	服装设计美学	管德明等	29.80
	【高等教育自学考试服装设计专业教材】		
	素描教程	解基程	24.90
	色彩写生教程	董雅等	20.00
	平面构成教程	张立	20.90
	服装画技法教程	肖军等	25.00
中 专 教 材	服装毕业设计指导教程	徐东等	22.00
	中国服饰史教程	孙世圃	27.00
	西洋服饰史教程	孙世圃	28.00
	服装美术(第二版)	姚文奎	12.00
参 考 教 材	【巴黎·时装·教育】		
	打破思维的界限——服装设计的创新与表现	袁利 赵明东	68.00
	一本纯粹的设计师手稿	袁利	42.00
	突破与掌控——服装品牌设计总监操盘手册	袁利 赵明东	68.00
	【国际服装丛书】		
	图解服装史	[日]千村典生	35.00
	美国经典时装画技法(基础篇)	[美]艾布林格	49.00
	美国经典时装画技法(提高篇)	[美]斯堤贝尔曼	49.00
	色彩预测与服装流行	[英]特蕾西·黛安等	34.00
	时装设计元素	[英]理查德·索格杰妮·阿黛尔	48.00
	服装·产业·设计师(第五版)	[美]莎伦·李·塔特	49.00
	【其他】		
	品牌服装产品规划	谭国亮	38.00
	服装色彩与材质设计	陈燕琳	32.00
	女装成衣设计实务	孙进辉等	29.00
	定位时尚:服装纺织从业人职业生涯规划	[英]海伦·格沃雷克	32.00
	职业技术教育规范化管理实务	都玉洞	35.00

	书 名	作 者	定价(元)
服 饰 生 活 类	【超人气强档精编系列丛书】		
	美丽佩配	杜冰冰	29.80
	【美丽私房书】		
	名模细节美体攻略	牧云生	18.80
	越重越好减——利用自身体重减肥	[日]坂詰真二	18.80
	30秒消除疲劳瑜伽	[日]坂詰真二	18.80
	【服饰导购必胜技】		
	款式 VS 风格:以形定调精挑选	雨佳	19.80
	陈列 VS 造型:商业展示好促销	雨佳	22.80
	色彩 VS 搭配:察“颜”观色巧搭配	雨佳	19.80
	导购英语:顾客沟通无国界	雨佳	19.80
	【与纽约形象大师对话】		
	穿出影响力:女性职场形象书	[美]普瑟	38.00
	服装零售成功法则	[美]普瑟	42.00
	我造我型——个人风格与形象管理	[美]普瑟	38.00
工 具 书	【西曼色彩时代】		
	穿对款式就时尚	于西曼	19.80
	找对色彩就美丽	于西曼	19.80
	【Easy 巧手·时尚由我秀】		
	淑女也疯狂——DIY 最 IN 女裙	[日]渡部觉	29.80
	现代英汉服装词汇	王传铭	50.00
	汉英英汉服装分类词汇	周叔安	23.00
	日汉服装服饰词汇	刘德章 王树林	80.00
	仙童英汉双解纺织词典	[美]托托拉 默克尔	98.00
	中国服装服饰业总览	徐晋昶	150.00
	中国服饰文化参考文献目录	李之檀	120.00
	服装工艺师手册	史林	60.00
	男西服技术手册	[日]杉山等	38.00
	西服加工实战技法	王树林	38.00
	中国服装企业大全(2004~2005)	中国服装企业大全编辑部编	300.00
	服装缝制图解大全	[英]杰弗莉	198.00
	中国服装辅料大全(第二版)	孔繁蕊等	48.00
	中国衬衫内衣大全	邢宝安	30.00
	高等学校毕业设计/论文指导手册艺术设计卷	北京服装学院编	26.00
	仙童英汉双解服饰词典	[美]夏洛特·曼基·卡拉希帕塔	98.00
	服装标准应用	吴卫刚	90.00
	服装号型标准及其应用(第二版)	戴鸿	28.00
	TRANSTREND 08 潮流报告	服装北京市技术转移中心	1680.00

注 若本书目中的价格与成书价格不同,则以成书价格为准。中国纺织出版社市场营销部门市、函购电话:(010)64168231。或登陆我们的网站查询最新书目:中国纺织出版社网址:www.c-textilep.com

目 录

第一章 图案基础知识	1
第一节 图案概述	1
第二节 图案的临摹方法	2
第三节 图案的写生与变化	3
第四节 图案的形式美法则	6
第五节 基础图案的表现技法	7
第六节 图案的组织形式	9
第二章 绣花图案概论	17
第一节 绣花简史	17
第二节 电脑绣花的生产设备和分类	18
第三节 绣花的工艺类型	20
第四节 绣花图案的概念和特点	23
第五节 绣花生产的工艺流程	24
第三章 绣花图案的针法及手绘技法	27
第一节 绣花图案的常用规格	27
第二节 绣花图案的针法及硬笔线描法	29
第三节 彩铅晕染法	38
第四章 绣花图案配色	41
第一节 色彩的基本知识	41
第二节 基本配色原则	44
第三节 绣花图案的配色	46
第五章 散花图案设计	53
第一节 散花图案的排版和纹样构成	53
第二节 花卉图案的变化与绣花设计	56

第六章	定位图案设计	59
第一节	定位图案的基本结构和接版方式	59
第二节	定位图案的组织形式及基本骨格	61
第三节	定位图案的设计	63
第七章	四方连续图案设计	71
第一节	四方连续图案的工艺特点及类型	71
第二节	四方连续图案的接版方法及设计步骤	76
第八章	特殊工艺的绣花图案设计	83
第一节	手工珠绣图案设计	83
第二节	亮片绣图案设计	86
第三节	绳绣图案设计	91
第四节	贴布绣图案设计	97
第五节	雕绣图案设计	101
第六节	水溶绣图案设计	106
第七节	综合工艺的图案设计	109
第九章	成衣绣花图案设计	119
第一节	女装局部绣花设计	120
第二节	T恤绣花图案	128
第三节	其他服饰绣花图案	131
第十章	绣花图案赏析	137
第一节	散花图案赏析	137
第二节	定位图案赏析	147
第三节	四方连续图案赏析	157
参考文献		159
参考网站		159

第一章 图案基础知识

第一节 图案概述

一、概念

图案,一般是指器物上的装饰纹样及色彩设计。更为广义的图案,是指为器物的造型、纹样和色彩进行设计时,在纸上绘制的图稿。本书阐述的图案是指平面的装饰纹样及色彩设计。

图案是实用和装饰相结合的一种美术表现形式。它把生活中的自然形象,经过艺术加工,使其在造型、构成、色彩等方面适合于实用目的和审美目的。生活中,用来做装饰的图案无处不在,家纺、服饰、家具、日用品及其包装等都会有图案。而作为一种设计图样,图案也应用于任何视觉设计领域,如工业品设计、建筑设计、室内设计、服饰品设计等。

一般来说,所有图案都具有三重属性。一是物质领域的适用性,图案作为一种与具体物质密切结合的艺术表现形式,必须有很强的实用性,必须符合生产工艺和实际用途;二是精神领域的装饰性,图案既然是艺术形式,它就必须符合形式美法则,必须符合并适当引导消费者的审美趣味;三是商品领域的经济性,图案通常附着于流通的商品,因此设计师经常不得不考虑图案的生产成本,这就是图案的经济性。我们在设计图案,尤其是实用的工艺图案时,应重点考虑前两种属性,同时也应适当注意经济性的问题。

纹样、色彩和组织是构成图案的三大要素,是体现图案艺术美的主要方面。如图1-1所示,丰富的纹样、协调的配色和自然和谐的布局组成了一幅优美的水彩图案。

图 1-1 手绘水彩图案

二、分类

从理论与实践的关系看,图案可分为基础图案和工艺(专业)图案两大类。前者是入门基础;后者是在生产实践中的应用,适用性和经济性的要求更为严格。从用途上分,图案可分为实用图案和观赏图案。从表现形式上分,图案有具象图案和抽象图案。其中,具象图案又包括植物图案、动物图案、人物图案和风景图案。从组织形式出发,图案可以按照左表的方法分类,具体内容详见本章第六节。

图案的组织形式分类表

图 案	单 独 图 案	自由图案
		角隅图案
		适合图案
		填充图案
	连 续 图 案	二方连续图案
		四方连续图案
		边缘连续图案

第二节 图案的临摹方法

图案的临摹是初学图案者的必修课,只有熟练掌握这一技能,才能为以后的图案手绘设计提供可能。训练临摹能力可以从线描花卉图案入手。如图1-2所示,可由花叶总体趋向和构图布局入手,逐步完善造型,并描述细节,具体步骤如下。

图1-2 线描花卉图案

一、观察外形

- (1)分析主干走向。图1-2中的两条主干由左下向右上,确定了总体构图。
- (2)分析局部外形特点。图1-2中的花瓣大而舒展,叶为大掌形,叶脉由叶柄呈放射状向叶尖散开,纹理清晰明确。
- (3)分析花叶的生长方向和相互关系。图1-2中的主花朝下,主叶朝上,形成呼应之势。所有花叶均有前后层叠关系,必须搞清楚结构后再下笔。

二、构图定位

观察分析过范画特点以后,在纸上安排构图,主要以定点、定线、定位的方法明确构图。可以从以下三方面去做。

(1)定出每个关键点的位置。主要线的起点、终点、转折点、分界点等都是关键点,关键点的位置正确与否关系到总的比例和造型。

(2)定出主要枝干及其他重要线条的位置。这些线条起着骨架的作用。

(3)用圈在画纸上定出每个部分的位置。对主要的花叶都要事先定位,这不但能作局部对象的位置参考,还能作对象的大小参考。

三、线条表现

确定构图以后,再表现花叶的主要轮廓结构线,要求每条线均能表现准确。对于没有素描造型基础的初学者来说,可以通过以下三种方法来训练。

(1)由主要对象到次要对象逐个表现轮廓结构,尽量使用准确的线条。

(2)用水平线和垂直线衡量原稿上每条线的倾斜程度。

(3)用相关的直线衡量原稿上每条线的弯曲程度。

四、细节修改

完成主要轮廓结构线的表现后,再深入描绘对象的细节。如图1-2中花瓣的纹理、轮廓的转折、花心和花苞的处理等。要分析模仿范画中细节的处理,同时还要修整线条,使之流畅完美。

第三节 图案的写生与变化

我们常常从网络、书籍、杂志或其他途径搜寻有关的图片资料,供图案设计时参考,但有时为了收集更好、更多的素材,我们也会安排实物写生的教学训练。这种训练对提高观察能力、对自然美的感受能力和绘画的概括表达能力都非常有益。

一、写生的主要方法

(1)线描法:用单线表现对象的形状和结构特点,简洁准确,是中国工笔画的基础,如图1-2所示。

图1-3 水彩花卉写生

(2)影绘法:只表现对象的外部轮廓,忽略内部细节,一如物象的投影效果。

(3)明暗法:类似于素描的表现方法,只是图案写生时较为概括、简练。

(4)淡彩法:在铅笔或钢笔勾好轮廓后,用水彩表现对象的色彩关系,如图1-3所示。

(5)水粉法:类似于水粉静物写生,如图1-4所示。

图1-4 水粉写生月季

二、图案变化

图案变化是指根据内容的需要,在符合设计立意的基础上,依照形式美法则,对写生得到的自然物象的外形结构、色彩等进行解体、取舍、加强和重新组合后,创造出新的图案形象,使之适合于特定的工艺材料和特定的用途。

1. 图案的变化类型

(1)写实变化:根据自然形态进行概括、提炼、取舍加工而成,图案造型与自然形象比较接近,如图1-5所示。

(2)写意变化:在写实变化的基础上,进一步简化和夸张,不求真实,只求形象的鲜明及形式美感,如图1-6所示。

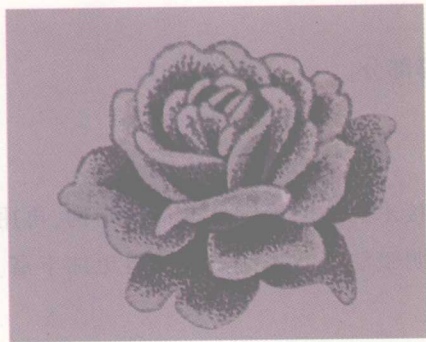

图1-5 写实变化月季

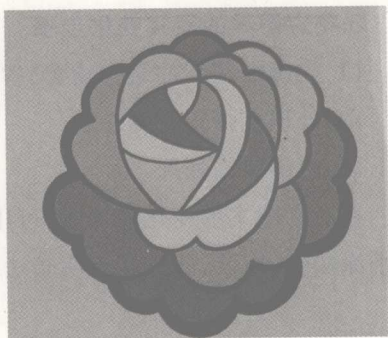

图1-6 写意变化月季

2. 图案的变化方法

(1) 简化法: 简化对象轮廓, 忽略次要细节。

(2) 夸张法: 为突出形象特点而采用夸大、缩小或强调等方法。如图1-7所示, 夸张枝叶之纤细。

(3) 添加法: 添加内部装饰, 使纹样丰富。如图1-7所示, 在边角上的大块面中添加细小的纹样。

(4) 巧合法: 设计时巧妙地运用同一轮廓或局部, 组成新的图案。要注意整体的协调性。

(5) 几何法: 抽象地把物象处理成几何形(参见图1-6)。

(6) 求全法: 把不同时间和不同空间的物象组合在一起, 给人以完美的艺术感受。如中国传统图案中的龙、凤、麒麟等就是结合了许多美好事物后创造的新形象。

(7) 组合重构法: 取其中一花瓣进行变化, 再按一定的花的自然形态进行有规律地重构。图1-8所示为菊花经过组合重构后的图案造型。

图1-7 以夸张法处理纹样的适合图案

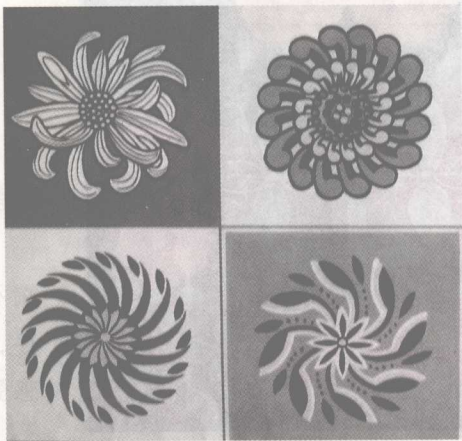

图1-8 以菊花为原形重构的图案

3. 花卉图案的写实变化步骤

- (1) 先确定花叶的结构轮廓,省略琐碎部分。
- (2) 处理或强化轮廓。
- (3) 内部装饰处理。

在花卉图案的变化设计时,可用移花接木的方法确定大的造型结构,再用分割平涂法、线条装饰法、细点明暗法、撇丝明暗法等方法使内部变得更加丰富。

第四节 图案的形式美法则

一、统一与变化

统一,是指作品中存在着有序的、有规律的、相似的因素而引起的和谐的心理感受。变化,是指在作品中存在不同程度的不同因素,从而引起的新颖、奇特、醒目等心理美感。两者同时存在一件作品中。图1-9所示为统一的蓝色调中变化的紫色花朵。

二、重复与连续

同一纹样不断反复出现,构成有规律组织的图案。有规则的连续重复可以产生秩序和节奏的美感。如图1-9所示,纹样采用重复的方法组合成适合图案。

图1-9 重复组合的四方连续

三、调和与对比

调和,是指纹样、色彩、技法差异小,近似点多,而产生的协调、平静的心理感受。

对比,是指图案画面中的两种以上极端不同的形象或性质相反的色彩等因素并存,而形成的明暗、动静、冷暖、轻重等心理感受。

对比与调和总是同时运用。

四、均齐与均衡

均齐即对称,有对称中心(或轴或心)感觉庄重、稳定、安宁,如图1-9所示的绝对对称,稳定而安宁;均衡即平衡,不对称但活泼灵动,如图1-10所示,构图平衡而不对称。

五、渐变与比例

渐变,是指一种元素的逐渐变化过程;比例,是指构图上的合适比例。图1-10体现了叶子的色彩渐变。

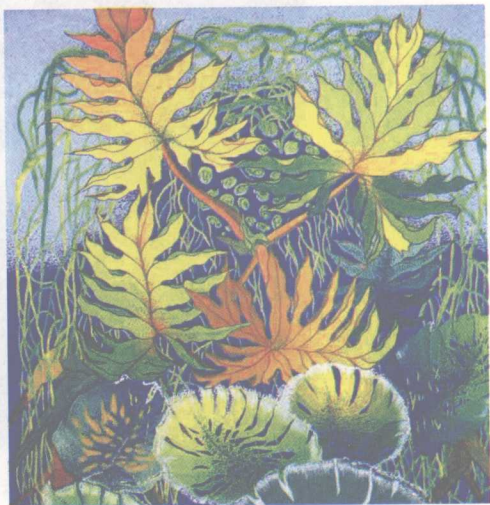

图1-10 以渐变体现丰富的色彩变化

六、节奏与韵律

节奏,是指元素有规律地重复而产生的美感;韵律,是指元素有秩序地变化而产生的美感。

第五节 基础图案的表现技法

在基础图案的技法训练中,常以水粉和水彩为主要材料进行图案的表现。从绘画造型要素的角度看,可以大致分为以下三类。

一、点的技法

1. 类型

点的类型有雪花点、虚线点、泥地点、米点、豆点等。

2. 点的使用工具

毛笔可点雪花点,水粉笔可点米点,虽然都不太规则,但均可通过控制点的轻重来统一点的效果。

钢笔和荧光笔可以点出均匀而简单的点子;直线笔可用于点任何颜色的水粉色点,且可调节大小,点子大小均匀。