

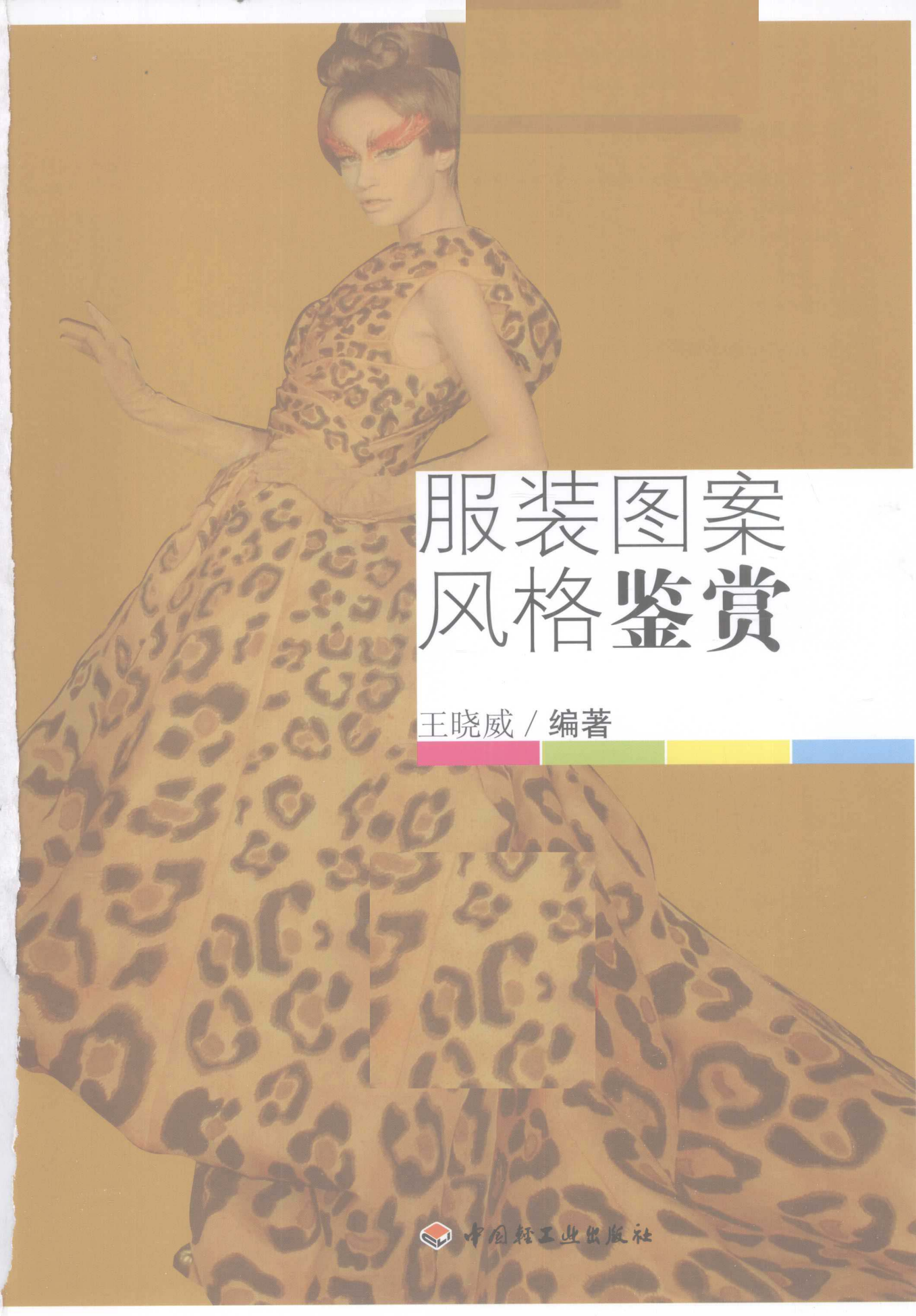
服装图案风格鉴赏

王晓威 / 编著

1.2
2

 中国轻工业出版社

服装图案 风格鉴赏

王晓威 / 编著

中国轻工业出版社

图书在版编目(CIP)数据

服装图案风格鉴赏 / 王晓威编著. —北京: 中国轻工业出版社, 2010.3

ISBN 978-7-5019-7430-6

I. ①服… II. ①王… III. ①服装-图案-鉴赏
IV. ①TS941.2

中国版本图书馆CIP数据核字(2009)第229105号

责任编辑: 李建华 责任终审: 劳国强 封面设计: 印象·迪赛
版式设计: 印象·迪赛 责任校对: 李 靖 责任监印: 张 可

出版发行: 中国轻工业出版社(北京东长安街6号, 邮编: 100740)

印 刷: 北京国彩印刷有限公司

经 销: 各地新华书店

版 次: 2010年3月第1版第1次印刷

开 本: 787×1092 1/16 印张: 6.75

字 数: 156千字

书 号: ISBN 978-7-5019-7430-6 定价: 38.00元

邮购电话: 010-65241695 传真: 65128352

发行电话: 010-85119835 85119793 传真: 85113293

网 址: <http://www.chlip.com.cn>

Email: club@chlip.com.cn

如发现图书残缺请直接与我社邮购联系调换

90505K3X101ZBW

前言

服装图案是服装设计的重要因素，对服装有着极大的装饰作用。服装图案能增强服装的艺术性和时尚性，是人们追求服饰美的一种特殊要求。它将越来越多地融入到当代服装设计之中，成为服装风格的重要组成部分。

当代服装的图案，经过人类漫长的服饰文化的浸染和演变，其内容与形式已经是缤纷多彩、包罗万象。本书依据服装图案的风格样式，将其分为历史风格类、传统民俗风格类、自然风格类、现代艺术风格类和姐妹艺术风格类等五大板块。从原始社会、古埃及到新艺术时期；从阿拉伯、中国到夏威夷，不同历史时期、不同国家和地区都有着渊源久远的纹样绘染艺术，它不仅具有极高的艺术性和实用价值，而且还从不同方面反映着传统理念、人文精神与思想脉搏。构成、波普等现代艺术与现代服装的关系极为密切，每一种艺术形式的探索都影响到服装图案设计。此外，书法、绘画以及音乐等姐妹艺术也给服装图案设计带来灵感源泉。而自然界的鸟、蝶、花卉等更是服装图案设计中常用的风格形式。

本书采用图文形式，对每一种服装图案风格先作理论阐述，再配以设计作品实例及具体的设计分析，试图从文化、艺术角度挖掘服装设计图案风格内涵，并富实用参考价值。

作者

2009年11月

作者简介

王晓威，出生于1972年12月，籍贯浙江台州。浙江理工大学（原浙江丝绸工学院）服装艺术设计硕士。曾从事服装设计于雅戈尔、洛兹等品牌企业，现从事教学工作。多次获国内服装设计大赛奖项。出版个人专著《服装设计风格鉴赏》（东华大学出版社）、《服装色彩鉴赏》（中国轻工业出版社）、《世界顶级服装品牌设计艺术》（东华大学出版社）等。

致谢

感谢中国轻工业出版社编辑李建华老师给予本书出版的机会！

感谢家人的支持！

感谢本书援引或借鉴的国内外文献的作者们！

目录

第一章 历史风格类 服装图案

原始风格服装图案 / 007

古埃及风格服装图案 / 011

巴洛克风格服装图案 / 014

洛可可风格服装图案 / 017

莫里斯风格服装图案 / 019

新艺术风格服装图案 / 021

第二章 传统民俗风格类 服装图案

阿拉伯风格服装图案 / 025

印度纱丽风格服装图案 / 027

中国吉祥风格服装图案 / 029

日本友禅风格服装图案 / 032

东非康茄风格服装图案 / 036

印加风格服装图案 / 038

夏威夷风格服装图案 / 040

佩兹利风格服装图案 / 042

第三章 自然风格类 服装图案

卷草风格服装图案 / 046

利白铁小花风格服装图案 / 048

朵花、折枝花、簇花风格服装图案 / 051

鸟禽风格服装图案 / 054

花与蝴蝶风格服装图案 / 057

兽皮纹风格服装图案 / 059

第四章 现代艺术风格类 服装图案

欧普风格服装图案 / 063

波普风格服装图案 / 065

杜飞(写意花卉)风格服装图案 / 068

平面构成风格服装图案 / 071

抽象几何风格服装图案 / 074

点彩风格服装图案 / 077

第五章 姐妹艺术风格类 服装图案

卡通风格服装图案 / 080

迪斯科风格服装图案 / 083

绘画风格服装图案 / 085

文字风格服装图案 / 088

镂空与剪影风格服装图案 / 091

镶嵌画(马赛克)风格服装图案 / 093

肌理风格服装图案 / 095

点状风格服装图案 / 097

条纹风格服装图案 / 100

格纹风格服装图案 / 103

补丁风格服装图案 / 106

第一章

历史风格类 服装图案

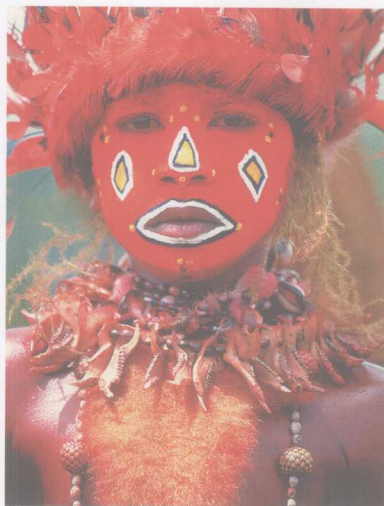
原始风格服装图案

关于原始人类的服装艺术,有许多学术观点,这主要是由于研究角度不同而形成。总之,一种原始服饰纹样外观往往由多种因素所支配,而无论起因为何,最终都成为一种审美标准。

纤维织物发明之前的兽皮草叶和装饰时期,动物的毛皮是服装的主要材料,此外,还有树叶、草、藤等材料。除了服装,对于原始人类,服饰品和文身等装饰是更主要的外观形式。原始人在自己身上有各种装饰行为,有些堪称残忍。比如因避邪的原因在脸上和身上涂抹纹彩,或以刀刺纹饰;有些以刺纹在身上画上动物图腾;为减少发炎而割开皮肤;为作力量标记,以兽皮遮体,将羽毛插入嘴唇、耳朵或鼻中隔等。

功用的欲求自然是不可或缺,出于御寒,北方穴居人用骨针缝制兽皮,爱斯基摩人一年四季以皮衣严密包裹身体;生殖器保护及崇拜,是腰布等产生的原因;因驱虫之需,在身上涂抹图案,把一些带状物或羽毛系在腰际,或在身上和腰际围上一些东西加以遮挡,成为最初的衣裙类;树枝草叶扎成的帽圈用以遮阳;甚至在一些驱邪消灾、祈福等原始宗教、巫术仪式上,人们对身体的种种装饰也具有唯心的功用性。但经过漫长的岁月,服饰的意义升华为一种美的意识。原始人类的自我表现和美化,使服饰纹样带着特殊的原始、粗犷及质朴美,一再被现代服装重新演绎。

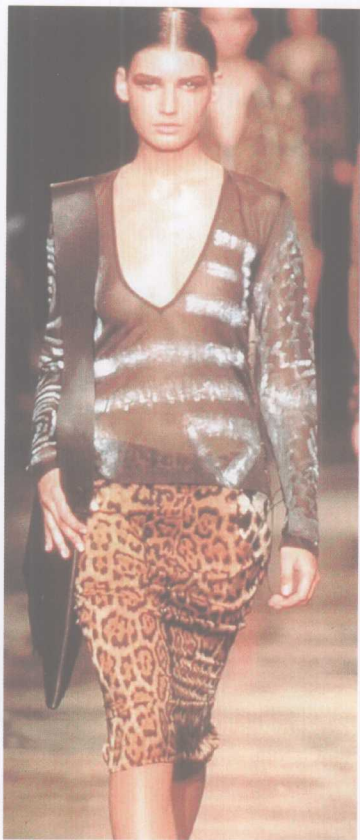
除了人体上的服饰、装饰,洞窟壁画、岩画、石器、彩陶中的几何纹、鱼纹、鸟纹、蛙纹等都是可以应用于现代服装的原始纹样。非洲、澳洲土著,美洲印第安人、玛雅人原始艺术中,有许多几何符号形象,具有指示方向及象征权力、部落和宇宙神秘力量的抽象含义。交叉形、三角形、圆形、箭头形、波浪形等都是构成原始纹样的极好素材。

1-1 非洲土著的服饰纹样。

1-2 原始岩画。

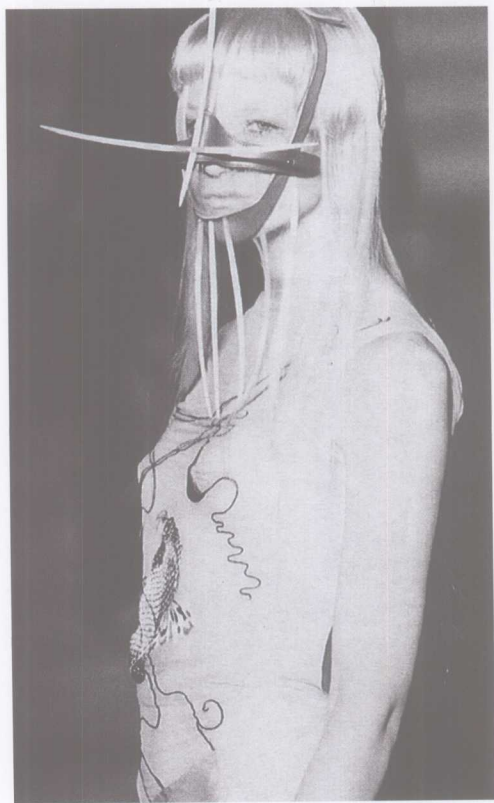
1-3 (YSL) 汤姆·福特的该YSL作品,灵感源自美洲草原及部落艺术,以豹纹外观和原始纹样表现女性的野性感。中裙采用丝绸印花面料,质地和纹样显出刚柔相济的独特个性。上衣采用薄纱,宽松柔软,穿着方式随意,夸张的原始神秘几何纹样,使之透出原始的性感美。整体的黄褐色调配搭和谐,主题突出。背包长而宽的皮带和服装的柔软形成对比效果,丰富了设计。

1-4 (Frank Sorbier) 作品的图案灵感源自非洲部落风情。复古式的大蓬裙上遍布原始抽象纹样,深浅变化的褐色调色彩取自非洲大地。图案风格质朴,面料质地粗犷,整体较为统一。蓬裙上下两端的干草装饰则直接取材于自然,与非洲的原始草裙有异曲同工之妙。

1-5 (Galliano) 该作品以前卫的手法将非洲原始图案风格重新演绎。裘皮与纱的反差，粗犷原始中蕴含性感；纱裙上的羽毛排列图案是非洲原始特征的重现，与裘皮形态有隐约的呼应，色彩和形态给人强烈的视觉冲击。非洲部落凝重华丽的项圈和夸张的头饰、耳饰以及镯饰，在烘托主题的同时，也互相呼应，协调整体。

1-6 (Mc Queen) 作品灵感源自南美印第安风格。前卫的头饰设计引人注目，模特头戴金属和木签构成的面罩式头饰，仿佛原始部落族民在显示勇气和力量，风格粗犷、夸张，富有创意。造型简洁的连衣裙很好地衬托了印第安风格图案，图案以刺绣形式表现，纹样源自原汁原味的印第安部落装饰纹样。

1-7 (Basso&Brooke) 作品灵感源自南美洲的原始森林和印第安部落。抽象形的面具含有原始宗教的神秘色彩,与粗犷的耳环、凌乱披挂的粗糙绳带组成头饰,给人强烈的视觉冲击。缠裹、披覆样式的服装,层层叠叠,显出原始蒙昧感,其上装饰几何抽象纹样,色彩直接取自原始森林,纹样原始、大胆,极具视觉效果。

1-8 (Chanel) 简洁的造型和优雅的黑色调,隐纹薄纱、闪光漆皮和金属材质等,具有质感对比美。原始风格的纹样使低调的作品显得生动,纹样源自古埃及象形文及非洲原始纹样等。金属和漆皮具有高科技未来感,同时,原始风格的纹样具有神秘感,两者相映成趣。

古埃及风格服装图案

埃及的古代文明，是世界上最古老的灿烂文明之一，其建筑、雕刻和绘画艺术，至今仍充满无穷魅力。

古埃及最高的统治者法老被认为是半神，所有的古埃及人都有这样一种信仰，认为现世是短暂的，来世才是永恒的。这样的宗教便与因其而诞生的艺术绝对地结合在一起。埃及的艺术是“来世的艺术”，是宗教和墓葬的艺术。他们留下了绘画、雕塑的天才烙印。埃及的绘画有一种称为“线刻”，就是在石头上刻画人物或动物的形象；另一种样式是象形文字，他们把人和鸟、狮子等动物与各种植物的形象一个个真实而生动地画出来，配在画面或浮雕的背景上；墓壁画，是古埃及最主要的绘画形式。绘画严格采用了正面律，头部和腿部都是侧面形象，而肩部和胸部则是正面形象。这是最容易表现事物特征的角度，同样富有动感和活力。他们根据记忆作画，回避了时间感，任何事物成为永恒。

古埃及绘画内容结合了人和动物形象的图腾，以及象征宇宙的漩涡纹样、卐纹样以及古代陶器、生命之树、古代战争、武器、度量器具等，都是古埃及纹样的表现题材。古埃及纹样具有强烈的装饰风格，静穆、庄重、浑厚、遒劲。

古埃及的服饰艺术自然也别具一格，并且和宗教、绘画等艺术密切相关。由于气候温暖，服装面料轻薄，用尼罗河沿岸盛产的亚麻纺纱织布。色彩以白色为主，与红黑色皮肤的配搭效果很好，也使用绿、红、黄、蓝等颜色，且各具象征意义。上层人物常穿白色薄层褶皱亚麻布，丰富的褶皱形成层次感和明暗效果，极具魅力。其他服装材料还有纸草、皮革、棉等。古埃及盛行假发、化妆，尤其是首饰装饰。假发华美，眼影突出，头饰有象征意义，比如蛇、鹰、羽毛等，象征王权、支配者等。首饰工艺精巧、华美，可以炫耀财富，对相对单纯的服装也是一种补充。装饰发展到服装上，使之更华丽，有美丽刺绣及金线缝缀的闪光金属片。

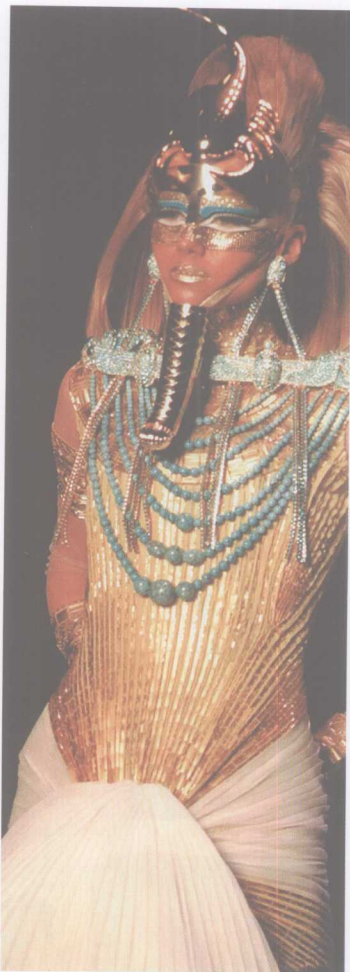
1-9 女神伊西斯引导王后尼菲达里进入永生世界。

1-10 戴精美王冠的国王与王后。

1-11 (Mc Queen) 作品将古埃及风格融入前卫复古式设计中。采用宽大的方形布幅进行围裹式裙装设计,以当代手法重现古埃及女子服装上褶皱纹样风格。上身金色的蛇纹纹样造型以超现实手法表现古埃及图腾,其质地与裙子的轻薄形成对比美。色彩上,黄金色是古埃及人显示财富的常用首饰色,而绿色在古埃及则表示青春和生命,模特青色的眼影、怪异的艳后式妆容是对主题的烘托。

1-12 (Dior) 加里亚诺以天马行空的创意将古埃及风格带入迪奥高级女装。大片金色的运用让人仿佛置身于古埃及奢华的王室生活中。金色反光金属片纹样极具古埃及风格,其硬朗与白色褶皱纱的蓬松形成对比美,透明硬纱摇曳出模特的曼妙身材。前卫的头饰是古埃及图腾的变体,胡子造型源自法老,加上诡异的妆容,使作品具有超现实感及戏剧化效果。鹰图腾、人造宝石等华丽的服饰品也烘托了主题。

1-13 (Mc Queen) 作品灵感源自好莱坞电影《埃及艳后》。透空网状纹样的紧身长裙装,显得性感而神秘,仿佛古埃及艳后重现。大型的斜线条纹和小几何纹样显出一种原始的典雅美。前身部位的胸衣纹样以及弧形纹样则带来前卫和女性化风格。

1-14 (Galiano) 作品以当代设计手法和元素将古埃及艳后风格加以解构、拼贴、重组。带荷叶边的丝绸连衣裙呈不对称和破碎状，艳丽的红色、艳后式的发型和妆容，使模特仿佛落魄而美艳的艳后。大面积的透明纱上装饰了混搭式图案，有艳后头像、美国和英国的国旗图像以及一些互不相干的网纹、花卉纹样等，呈现波普拼贴风格。

1-15 (Chanel) 作品采用古埃及典型的色彩，白色配搭金黄色，金色链饰组成颈部、腰部及衣摆的平面纹样，极具古埃及纹样装饰风格。简洁的服装造型，配搭华丽奢侈的饰物，是古埃及服饰的特征。而领部的造型设计，则直接源于古埃及服饰。

巴洛克风格服装图案

在16世纪末，受宗教改革运动打击的教会企图以人性和世俗气息打动教徒。文艺复兴艺术家将人文思想和宗教教义及故事糅合，在文艺复兴后期的意大利，已出现巴洛克艺术样式。巴洛克最初用以表示建筑中奇特的样式，其特点是装饰性强，豪华艳丽，富有动感。

17世纪的法国资本主义经济在王权的控制下得到高度发展。宫廷贵族在生活上和新兴资产阶级一样追求奢华，巴洛克艺术迎合了他们的需求。这种形式从建筑影响到音乐、绘画、雕塑、服饰等各个文艺领域。在路易十四时期，法国国力鼎盛期间的建筑和服饰，都成为当时豪华艺术的典型。巴洛克艺术倾向于雄伟气势、豪华、强烈感官色彩、融合宫廷文化和宗教热情。服饰式样豪华、艳丽，有许多缎带、环结、蕾丝、褶皱装饰、花边、饰圈、花结装饰，外观层层叠叠、装饰华丽，以及紧身胸衣、重复的泡泡袖、造型膨大的裙子等。女子出门有手杖及遮阳的面罩等饰物。从17世纪中期开始，法国巴洛克服装样式在欧洲统领流行。

巴洛克时期的服装面料图案明显受当时的美术风格影响，前期以变形的花朵、花环、果物、贝壳为题材，后期则采用莲、棕榈树叶、良苕叶形为题材。贝壳形曲线与海豚尾巴形曲线的采用，是其最重要的特征之一。

17世纪后期，欧洲与东方贸易往来增多，欧洲流行的纹样融入了由东方国家传入的工艺品上的纹样，发展成为东西结合的奇想纹样。基本特征是表现手法的综合化，利用不同题材和效果进行组合穿插。纹样题材有中国、日本的扇面、花瓶、酒壶、银杏、云纹等，这些题材又和巴洛克式样的植物纹样，或与庭院、花圃、拱门、小道、亭台楼阁、中国的神仙、有翅天使、孔雀尾形等结合在一起，令人眼花缭乱。

1-16 巴洛克风格纹样。

1-17 巴洛克时期的女装。

1-18 (Balenciaga) 作品色彩以白色为主, 配搭以浅灰绿、嫩黄及褐色, 巴洛克风格纹样及造型混合了当代时尚精神, 时尚、高贵、华丽的设计重现宫廷风格。上装的高领、短衣身和长袖, 丝绸、薄纱、蕾丝的材质, 繁复的花边装饰, 以及层叠褶皱工艺, 配搭以浪漫、柔情的色彩, 吸引视觉, 极富女性化装饰味道。丝绸质地的白色连衣裙上装饰着大面积深色巴洛克纹样刺绣, 色彩效果醒目, 也强调了主题风格。

1-20 (Javier Larraínzar) 作品属于巴洛克风格, 古典的样式透出些许纯洁和高贵。白色纱质面料上装饰着同色的浮雕式纹样, 底纱的薄透虚和纹样处的实, 形成对比美, 使单一的白色呈现变化感。巴洛克风格纹样图案是作品的设计中心; 大片平面式的白色纱给纹样表现提供了方便, 壮丽的巴洛克植物纹样在纯白色调下显出特别的高贵感。

1-19 (Versace) 作品属于面料创造大师及巴洛克大师范思哲的“狂野巴洛克”风格。采用丝绸印花及后现代波普拼贴手法, 将宫廷巴洛克纹样与豹纹组合在一起, 设计成一款长裙礼服。胸部的胸衣式性感设计和吊带的金属设计, 都是范思哲风格的经典元素。黑底色上的亮黄色巴洛克纹样显得金碧辉煌, 加上优美、豪华的造型和气势, 极具视觉冲击力。

1-21 (Dolce&Gabbana) 常有人说1997年范思哲被枪杀后,时尚界唯一能承继那独特美感的唯有Dolce & Gabbana,因其作品中经常出现的华丽的新巴洛克风格,以及大胆的性感表现,曾被人冠以“小Versace”之名。该作品即以手绘的巴洛克纹样为设计重点,内层连衣裙的隐纹及光泽感面料与外层服装浓艳、华丽的纹样形成对比变化,具有层次感。其艳丽的花卉也透出意大利西西里岛的浪漫风情。

1-22 (Lacroix) 拉克鲁瓦以巴洛克风格将利落的及膝裙设计得极富装饰感和女性味。收腰和蓬鼓的裙形、袖形,多处的皱褶、缎带,巴洛克风格无处不在,尤其是上身部位的巴洛克纹样惹人注目,在大片黑底色上,亮白色的纹样极具视觉中心感,虽然是黑白色调,也透出一种复古宫廷气派。