

21世纪高等院校服装专业创新型精品规划教材

丛书主编 刘瑞璞 张晓黎 丛书主审 钱晓农

服饰图案设计 与应用

主编 金玉 侯东昱

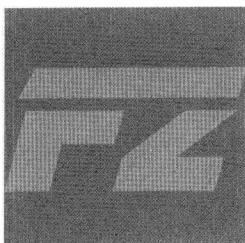

 北京理工大学出版社
BEIJING INSTITUTE OF TECHNOLOGY PRESS

TS94.2
196

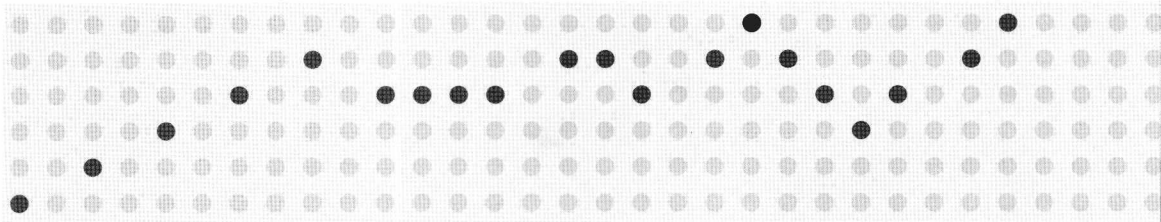
21世纪高等院校服装专业创新型精品规划教材

丛书主编 刘瑞璞 张晓黎
丛书主审 钱晓农

服饰图案设计与应用

主 编 金 玉 侯东昱
参 编 王 瑾

 北京理工大学出版社
BEIJING INSTITUTE OF TECHNOLOGY PRESS

内 容 提 要

本书介绍了服饰图案的基础知识,研究服饰图案设计的普遍规律及表现方法;结合服装设计实践,对服饰图案的组织、色彩配置等进行了详细讲解,并着重介绍了服饰图案的表现工艺及应用方法。全书紧扣“服饰图案”这一主题,区别于以往单一的图案基础介绍,紧密结合古今中外服饰文化,对服饰图案的设计理念及设计方法进行了具体阐释;并将实际成衣生产中图案的制作工艺与图案艺术设计紧密结合,理论联系实际,实现了服装生产体系“艺”与“工”的结合。

本书既可作为高等院校服装专业教材,也可作为服装设计爱好者了解服饰图案设计知识的参考用书。

版权专有 侵权必究

图书在版编目(CIP)数据

服饰图案设计与应用 / 金玉, 侯东昱主编. —北京: 北京理工大学出版社, 2010.6

ISBN 978-7-5640-3198-5

I. ①服… II. ①金… ②侯… III. ①服饰—图案—设计—高等学校—教材 IV. ①TS941.2

中国版本图书馆CIP数据核字(2010)第088745号

出版发行 / 北京理工大学出版社

地 址 / 北京市海淀区中关村南大街5号

邮 编 / 100081

发行电话 / (010)68914775(办公室) 68944990(批销中心) 68911084(读者服务部)

网 址 / <http://www.bitpress.com.cn>

经 销 / 全国各地新华书店

印 刷 / 北京恒石彩印有限公司

开 本 / 889毫米×1194毫米 1/16

印 张 / 6.5

字 数 / 225千字

版 次 / 2010年6月第1版 2010年6月第1次印刷

责任校对 / 王 丹

定 价 / 38.00元

责任印制 / 母长新

图书出现印装质量问题,本社负责调换

编审委员会

学术顾问 张欣 西安工程大学服装与艺术设计学院教授，博士生导师

郭绮莲 香港理工大学纺织与制衣学系副教授，博士生导师

丛书主编 刘瑞璞 北京服装学院教授，硕士生导师

张晓黎 四川师范大学服饰文化研究所所长，服装学院名誉院长，四川城市职业学院副院长，教授，硕士生导师

丛书主审 钱晓农 大连工业大学服装学院院长，教授，硕士生导师

专家成员 (排名不分先后)

易洁伦 香港理工大学纺织与制衣学系副教授，博士生导师

沈雷 江南大学服装学院服装系主任，教授

国家教育部服装教育指导委员会委员

张辉 北京服装学院教授

陈建伟 青岛大学服装学院教授

李素英 南通大学纺织服装学院教授

毕松梅 安徽工程科技学院纺织服装系教授

中国纺织服装教育学会理事

侯东昱 河北科技大学纺织服装学院教授

王同兴 哈尔滨学院艺术与艺术学院院长，教授

张德君 黑龙江建筑职业技术学院纺织服装学院教授

陈国芬 浙江纺织服装职业技术学院服装学院教授

邓咏梅 西安工程大学服装与艺术设计学院副教授

张刚 湖南工业大学包装设计艺术学院副教授

陈明艳 温州大学美术与设计学院副教授

徐彬 陕西服装艺术职业学院副教授

常利群 陕西服装艺术职业学院副教授

段婷 江西服装职业技术学院时装设计学院副院长，副教授

江西省纺织工业协会服装设计师专业委员会副主任

闵悦 江西服装职业技术学院服装工程学院副院长，副教授

郑军 山东服装职业技术学院副教授

古丽苏木·买买提 新疆服装设计师协会常务理事

李启明 浙江省宁波市服装协会副会长

杉杉集团有限公司副总裁

张明杰 雅戈尔西服厂总经理

梁平 江西(共青)鸭鸭集团有限公司研究所所长

陈挥 宁波市服装协会常务理事

宁波培罗成集团有限公司品牌总监

三仁堂品牌顾问机构总经理

随着我国服装产业升级和改革的不断深化，其产业模式开始由制造型向设计开发型转变，由加工型向品牌型转变。文化创新和品牌成为竞争的焦点。现代设计，以创造新的生活方式和满足人的个性需求为目的，或者说是为服务于新的生活方式需求而设计，应是工业、商业、科学和艺术高度一体化的产物。最佳设计不仅仅追求设计出美的和物化形式的东西（服装），而且能表达丰富的物质内容和精神内涵，以设计来改变和创造新的生活。中国纺织工业协会会长杜钰洲先生说：“现代科学技术对当今世界衣着文化影响的总趋势，如果概括为一个词，就是‘求新’。人们要求衣着产业突破一系列传统观念的束缚，开拓新视角，追求新境界，创造新风格，提供新感受。”显然，增强时代的创造力已成为新形势下人才培养的首要目标，快速变化发展的国际国内服装行业对服装专业教育提出了更新、更高的要求。

近年来，全国各服装院校积极探索本专业的教育教学改革，产生了许多新思路、新观念、新理论和新方法，切实提高了专业教学的针对性、先进性、科学性和前瞻性，提高了人才培养的实效性；在探索新形势下服装人才培养模式和教学研究方面进行了很多有益的尝试，取得了一批突破性成果。

本套教材是在国内现有教材的基础上，顺应“当今世界衣着文化影响的总趋势”，依照教育部有关应用型专业的办学要求编写的。本套教材有以下几个方面的特点：

1. 本套教材的编写由近百所高等院校服装专业的专家学者和教学一线骨干教师共同完成，汇集了这些院校的教学改革和研究成果；并由一批中国服装界专家及著名设计师作为顾问，对教材体系结构进行了整体把握和构建，以其可靠的理论质量和丰富的实践经验为教材的专业性和创新性提供保障和支持。

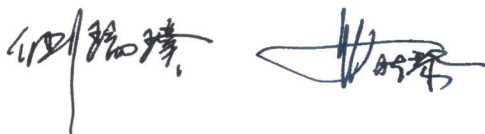
2. 本套教材以激发学生的创新意识和观念为出发点，以培养技能型和实用型服装人才为基本目标，在此基础上注重学生创新思维和市场意识的培养。教材的编写力求理论体系科学简明，内容精炼，重点突出，理论和实践有机结合，力求反映服装行业发展的新动向，体现新材料、新工艺、新技术在服装行业中的应用。

3. 本套教材突出了以增强学生职业能力为中心的教材建设与课程改革的需求。强调了基于工作过程的动手能力培养模式，提升以行为为导向的教学理念，体现了“知识、技能、素质”三位一体的人才教育质量观。

4. 在体例上，每章都附有思考题和形式多样的训练作业，力图以工作任务及项目教学为突破口，实现实践技能与理论知识的整合，旨在提高学生的综合素质和职业能力，增强教材的可读性和自主性，培养学生的自学能力。

5. 为适应现代服装产业的发展需求，拓宽了服装专业教材范畴，新增了经济学、市场学方面的教材，这也是国内服装专业课程开发和研究的新成果。

本套教材有利于服装专业教师创造性地组织教学，“让创造性的教学带动创造性的学习，培养创造型人才”。本套教材适合高等院校服装设计、服装工程及服装设计与表演等专业使用，又可作为高职高专院校相关专业教材，还可作为服装类职业培训教材以及服装专业从业人员和爱好者的自学参考书。热忱欢迎服装专业师生和服装行业人士选用。同时也真诚希望广大读者对本套教材的不当之处提出宝贵意见。

随着社会的发展以及人们生活水平的提高,服饰越来越受到人们的重视。服装作为商品,不仅是一种产品,而且是一种体现设计师设计意图和企业文化的载体。因此,越来越多的服装设计师开始重视给服装增添文化色彩。图案是一种极具装饰美的视觉艺术形式,服饰图案在服装中占据的面积很小,但是作用很大,是整个服装的闪光点。服装设计有赖于图案纹样来增强其艺术性和时尚性,是人们追求服饰美的一种特殊要求。服饰图案越来越多地融入当代男、女时装设计及儿童服装设计之中,并成为服装风格的重要组成部分。服饰因图案而千变万化,图案是表现设计师个性、区别各民族间文化与审美观念的重要因素,更是时代的标记。

图案设计是造型艺术设计的基础,是设计思维开发的最好途径。本教材从两方面着手解决服饰图案设计与应用的现实问题。其一是基础训练,主要研究典型图案的风格特征,掌握图案形象设计的基础知识,探讨图案的普遍规律及表现方法;培养学生的设计意识和审美能力,训练学生的造型技能,使其逐渐进入专业状态。其二是专业训练,分为服饰图案设计和服饰面料图案应用两大类。在掌握一定的基础图案知识后,可进一步学习服饰图案设计规律、图案的组织、色彩配置、服饰图案构图和图案在服饰上的应用等更多内容。培养学生对服装的装饰意识和装饰技能,使学生深刻理解图案与服装的关系,逐步获得独立创造的能力。

本教材编者在教学和科研的基础上,结合国内外服饰图案设计领域各种先进理论和工艺表现技法,对服饰图案的历史渊源、风格流派、构思定位、形式美法则、配色原则、表现技法、加工工艺、应用方法等进行了分析研究,并利用大量图片实例对服饰图案设计的各个环节进行了分析说明。

本教材共分九章,各章皆由学习目标与能力目标、理论知识讲述、参考图例、思考与练习等内容构成。其体系由浅入深、循序渐进、层次清晰;内容图文并茂,讲解详细,理论联系实际。主要有以下特点:第一,指明了服饰专业图案教学的理论方向及其与艺术设计专业、社会应用的关系;第二,提出的观念、教学内容、课时安排自始至终贯穿着知识、创新和实用的精神,既有国情的针对性,又有国际化的视野,实用、合理而科学;第三,将成衣生产过程中图案的表现技法、加工工艺、印染方法与图案艺术设计紧密结合,理论联系实际,实现了服装生产体系“艺”与“工”的结合。

本教材的出版得到了出版社领导、编辑和其他工作人员的大力支持与帮助,在编写过程中得到了服装设计专业各位专家、同行的支持和帮助,在此一并表示感谢!

由于编写时间仓促,加之编者水平有限,疏漏之处在所难免,恳请广大专家、读者及同行批评指正。

编者

- 第1章 服饰图案基础知识/7
 - 第一节 图案与服饰图案/7
 - 第二节 中国服饰图案的发展历程/13
 - 第三节 服饰图案的学习目标和学习方法/19

- 第2章 国内外传统服饰图案/20
 - 第一节 中国传统图案/20
 - 第二节 外国典型图案/25
 - 第三节 中西方服饰纹样的差别/33

- 第3章 服饰图案的形式美法则/34
 - 第一节 变化与统一/34
 - 第二节 对称与均衡/36
 - 第三节 条理与反复/38
 - 第四节 对比与调和/39
 - 第五节 节奏与韵律/40
 - 第六节 比例与对照/41
 - 第七节 其他形式法则/42

- 第4章 服饰图案的组织形式/44
 - 第一节 独立图案/44
 - 第二节 连续图案/49

- 第5章 服饰图案的色彩/56
 - 第一节 服饰图案色彩基本知识/56
 - 第二节 服饰图案的配色方案/59
 - 第三节 服饰图案与流行色/61

- 第6章 服饰图案的素材收集与变化方法/63
 - 第一节 服饰图案素材的收集/63
 - 第二节 服饰图案的变化/66

- 第7章 服饰图案的表现技法/71
 - 第一节 点、线、面结合的套色表现技法/71
 - 第二节 干湿结合的混色表现技法/74
 - 第三节 不同材料、工具结合的特殊表现技法/75

- 第8章 服饰图案的工艺表现/79
 - 第一节 根据面料材质进行服饰图案设计/79
 - 第二节 服饰图案表现工艺/83

- 第9章 服饰图案的应用/93
 - 第一节 服饰图案的装饰部位与装饰形式/93
 - 第二节 服饰类型与图案/96
 - 第三节 不同图案类型在服饰中的应用/99

- 参考文献/104

【学习目标】 了解服饰图案的定义；理解服饰图案的类别、特性以及服饰图案在服装设计中所起的作用。

重点掌握服饰图案设计的思维方法；掌握我国历史各时期服饰图案的特点。

【能力目标】 能够明确地说出我国不同历史时期服饰图案的特点。

第一节 图案与服饰图案

服饰图案是“图案”这门学科中重要的一个分支。因此在学习服饰图案之前，首先要了解什么是图案。

一 图案

1 图案的定义

图案是艺术的一种。图案设计是按照形式美的规律，在工艺材料、功能用途、经济条件和社会审美需求等前提条件制约下，充分发挥艺术想象，调动一切可视的图形、色彩、构图、技法，创造出具有实用性和装饰美的艺术形式，从物质上和精神上美化人们的生活。

“图案”这个概念是20世纪前期从日本引进的，是英文“Design”的日译，有“模样”“样式”“设计图”等含义。一方面，“图案”是以产品前期设计规划的形式出现的，其目的在于为具体产品（如建筑、纺织等）绘制精确的图纸；另一方面，“图案”是从满足装饰目的而进行考虑的，主要指器具外表装饰图形的形状、样式、色彩等，对装饰原理进行研究。由此，总结出图案的概念。

图案具有装饰性与实用性，是与工艺制作相结合、相统一的一种艺术形式。图案有两层含义，广义上的图案是指对某种器物的造型结构、色彩及图形构成的设想，并依据材料要求、制作要求、实用功能、审美要求所创作的设

计方案，与之相应的是英文“Design”；狭义上的图案是指器物上的装饰图形，相应的英文是“Pattern”。

2 图案的特征

(1) 装饰性

装饰即修饰、打扮。图案的一个重要作用就是修饰、打扮物质产品，使本来具有实用功能的对象更具审美功能。图案的这一特点体现于实用与审美的结合中，美化人们的物质生活和精神世界，潜移默化地陶冶人们的性情。其作用决定了它必须具有生动、健康、优雅、美丽的艺术品格，突出理想化的审美效果，如和谐的关系、适度的比例、精巧的布局、美妙的构形、漂亮的色彩、亲和的质感等，而一般不去表现悲剧的主题、冲突的情景、丑陋的形象等。这是图案艺术与纯欣赏艺术的重要区别之一。

另外，由于物质产品都要以一定的材料经过一定的工艺制作而完成，所以图案的表现形式必须适应各种材料、工艺的特殊要求。由于物质产品是为一定对象服务的，不纯粹是设计者个人意志的体现，因而图案的装饰性往往通过“程式化”“表面化”“一般化”等具体特点表现出来。

所谓“程式化”，是指图案的组织结构通常以对称、平衡、连续、反复的格式，呈现出规范一律、秩序井然、逻辑鲜明、式样稳定的形态；所谓“表面化”，是指图案的表现形式并不特别强调原形的现实结构、丰富情节和细节、空间光影等深度性的特征，也不特别强调唤起跌宕起

伏的审美情绪或心理反应，而往往以单纯、浅平柔缓的平面图案装饰对象，并在外观上造成平和的美感；所谓“一般化”，是指图案审美内涵主要侧重于体现普遍审美经验的一般形式美，而不特别地要求审美个性的表现，即通常而言的追求“大众化”的表现（图1-1、图1-2）。

图1-1 图案的装饰性（一）

图1-2 图案的装饰性（二）

(2) 从属性

图案无论从广义还是狭义的角度理解，它都不是最终的、完整的产品本身。图案只有通过物化或附加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。它必然受到物质材料、生产工艺、使用功能、使用对象、经济条件、市场消费乃至时代风尚的约束，所以有人说图

案艺术是一种受制约的艺术。设计者必须考虑一系列的前提因素，这是图案与纯欣赏艺术（如绘画）的又一重要区别。图案的从属性又决定了图案的丰富性，不同的材质、不同的工艺制作会产生差异很大的视觉效果。图案对产品而言是从属的，但绝不是可有可无的。从审美意义上讲，一种图案采用什么材料、什么工艺手段，针对哪些使用对象，对产品是至关重要的（图1-3、图1-4）。

图1-3 图案的从属性（一）

图1-4 图案的从属性（二）

3 图案的类别

图案的特征决定了人们日常生活的衣、食、住、行都离不开图案的影响。可根据不同的分类方式对图案进行分类。

(1) 按空间关系分类

①平面图案：指一切应用于平面对象的美术设计，它的表现形式是二维的，包括纺织、刺绣、印染、印刷、广告招贴、商标等。平面图案侧重于构图、形象、色彩、工艺及材料的设计研究。

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，如日用器皿设计、室内外环境设计等。由于立体图案表现的三维性，所以往往包括结构、三视图等内容。立体图案侧重于立体造型及结构的设计研究。

③用于立体的平面图案：指立体造型的表面装饰，如服饰图案、建筑图案、器皿图案等，是平面与立体的结合，是平面图案的立体表现，主要侧重于解决纹样与立体造型之间的适应与协调问题。

(2) 按用途分类

①实用图案：指应用于衣食住行等方面的设施、器材设计图案，如服装、建筑、家具、工业造型等。

②玩赏图案：指应用于可眼观赏、手把玩的器物、装饰物的图案，如玩具、玉器、壁挂等。

(3) 按理论与实践角度分类

①基础图案：以研究图案的形式美、造型、构成、施色、制作技法的一般规律为主旨，它不受生产条件的严格制约。以方法、技巧、规律总结为主，没有特定的对象。

②专业图案（工艺图案）：染织、服装、编织、陶瓷等实际器物的装饰图案，它受生产工艺的严格制约。

(4) 按表现形式分类

①具象图案：即有完整的具体形象的图案。包括写实形和写意形两类。

②抽象图案：即由非具象形象组成的图案。包括几何形和随意形两类。

(5) 按构成形式分类

图案按构成形式分类可分为单独图案、适合图案和二方连续图案、四方连续图案等。

二方连续图案是由一个单独纹样向上下或左右两个方向反复连续而成的图案。

四方连续图案是由一个纹样或几个纹样组成一个单位，向四周重复地连续和延伸扩展而成的图案形式。

(6) 按题材分类

图案按题材分类可分为花卉、动物、风景、人物、几何图案。

(7) 按地域分类

图案按地域分类可分为中国图案、外国图案。

二 服饰图案

1 服饰图案的定义

服饰图案，通常称之为服饰纹样或花样，即运用在服饰上的图案。“服饰”是近些年才开始使用的一个词语。它是服装与装饰及装饰物的简称。《中华大字典》这样解释：“衣，依也，人所依以庇寒暑也。服，谓冠并衣裳也。”所以从广义上讲，衣就是指服饰。服饰是服装、鞋帽、箱包、围巾、首饰及其他附件、配件的总称。服饰图案是与服饰相匹配的一种装饰状态，是为服饰服务的一种图案设计形式。

服饰图案是服饰设计的灵魂，是赋予物品的一种美的形式。但是在实际生活中，往往将图案和装饰花纹等同起来，甚至以后者取代前者，以致造成概念上的混乱。在实际运用上，许多服装本身似乎并不带有装饰性图案，但整套服装本身就是“整体性装饰”。

2 服饰图案的分类

服饰图案以美化人们的物质生活为目的，这种设计活动是人们的美学思想和精神活动的一种反映，它必须具有美化与实用这两个要素，是物质生活和精神生活结合的统一体，这种属性决定了它的整个艺术构思和创作设计不能脱离具体材料和工艺制作条件的限制，而去追求单纯的美化。为了进一步理解服饰图案的概念，首先要把日常生活和艺术实践中碰到的各种不同的服饰图案加以分类：

①按服饰图案所用的材料分：丝绸、棉、麻、化纤、毛、抽纱、锦缎等。

②按服饰图案加工的方法分：染、印、绘、扎、织、绣、编等。

③按服饰图案生产的形式分：机器加工和手工加工。

④按服饰图案的题材分：人物、风景、花卉、植物、动物、抽象图案等。这其中按素材不同又可以细分，如动物可分为龙凤、狮子、麒麟、鹿、象、十二生肖、仙鹤、鹭鸶、鸳鸯等；人物又可分为戏曲人物、神仙人物、历史人物等。

⑤按服饰图案的形式和特点分：平面图案和立体图案。

⑥按服饰图案装饰的形式分：整体装饰与局部装饰。

3 服饰图案的特性

服饰图案作为图案艺术整体的一个部分，具有图案的一般特征，但服饰图案作为相对独立的一个门类，有着自己特定的装饰对象、工艺材料、制作手段和表现方法，当然也具有它自己的特殊属性。下面从材料、载体、展示状态、内涵价值和创作方式等方面阐述服饰图案的特性。

(1) 纤维性

纤维性是服饰图案适应材料而呈现的一种特性(图1-5)。

图1-5 服饰图案的纤维性

服装的面料(也包括一部分配件、附件)一般主要用两类材料制成:纺织纤维和非纺织纤维。纺织纤维包括棉、毛、丝、麻和化学纤维等;非纺织纤维包括天然皮毛、皮革和人造革等。由于服饰图案大多都是附着在面料上的。所以这两类材料所具有的性状就成为服饰图案的重要质感特征。无论服饰图案所采用的装饰手段是钩、挑、织、编、绣,还是印、染、画、补、贴,都会自然而然地将纤维所特有的线条、经纬、凹凸、疏透、参差、渗延、柔软等材料特性转移、转化为相应的质感和视觉效果。这使得服饰图案往往呈现出一种温厚、柔细、亲和的美感,无论是平面装饰还是立体装饰都具有可触性和可亲性。显然,服饰图案的这种视觉感受与别的物质表面的装饰图案(如陶瓷、金属图案等)是大不相同的。

(2) 饰体性

饰体性是服饰图案契合着装者的体态而呈现的特性。

服装的一个最基本的功能就是包裹人体,作为其装饰形式的图案,当然毫不例外地与人体有着紧密的关系。人体的结构、形态、部位和活动特点等对服饰图案的设计与表现形式有着至关重要的影响。就通常情况而言,较为宽阔、平坦的背部,宜用自由式或适合式的大面积图案,这可以加强人体背面主要视角的装饰效果。而隆起的胸部和环形的颈部,则是仅次于头脸的视线关注部位,所以图案往往要求醒目而精巧。人体几个大关节转折部位的折凹处一般都不装饰图案,这是由人体的活动特点和视觉心理所决定的。此外,人体起伏变化的三维性和可能存在的体态缺陷,还向服饰图案提出了复杂而又妙趣无穷的视差矫正要求。服饰图案与人体往往是相互作用的,图案可提醒、

夸张或掩盖人体的部位结构特点,表现人的气质、个性;而人体的结构、部位特点又可使图案更加醒目、生动,富有趣意和魅力。

因此,服饰图案不能止于平面的完美,还应充分估计到它穿戴在人体上的实际效果。脱离了人体的特点,服饰图案就成了无本之木。在此意义上讲,与其说服饰图案是饰服的,不如更确切地说它是饰体的(图1-6)。

图1-6 服饰图案的饰体性

(3) 动态性

动态性是服饰图案随同装束展示状态的变动而呈现的特性。

着装者是在不断地运动的,作为随服装而依附于人身上的服饰图案随着装者的运动也相应地呈现运动状态。它向观者展示了一种不断变化的动态美。对服饰图案来说,这种变化的动态美,充分体现出服饰本质的审美效果。它融时间与空间于一体,总是处在一种确定又不确定、完整又不完整的辩证状态中。如一件黑白条纹的衬衫,平铺着观赏难免乏味,但穿着起来便会显出无穷的魅力;那些平行均等的条纹因皱褶的出现、运动方向的不同而立刻发生丰富的变化。再如,两块同样的花布,分别被做成床单和连衣裙,我们会发现铺在床上和穿在身上,视觉效果大不相同。这种变化说明了服饰图案与一般装饰图案的区别。显然,床单是以平面的、静止的状态展示效果的,而连衣裙则是以立体的、运动多变的形式呈现于人们眼前。完整的、确定的花布图案由于裙子穿着于人体时而随机出现起伏、皱褶和折叠变化,就显得不那么完整、确定,给人以时变时异的视觉效果。穿戴在运动着的人体上的服饰,其

装饰图案常处于一种变动的状态，这是它有别于一般静态装饰图案的一个突出而重要的特性（图1-7，图1-8）。

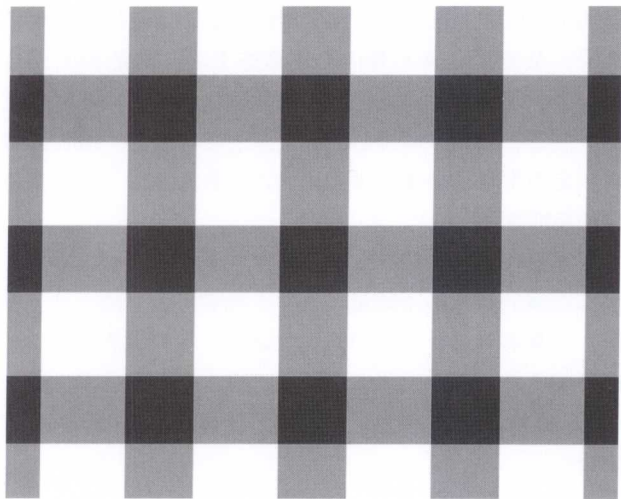

图1-7 图案的静态装饰

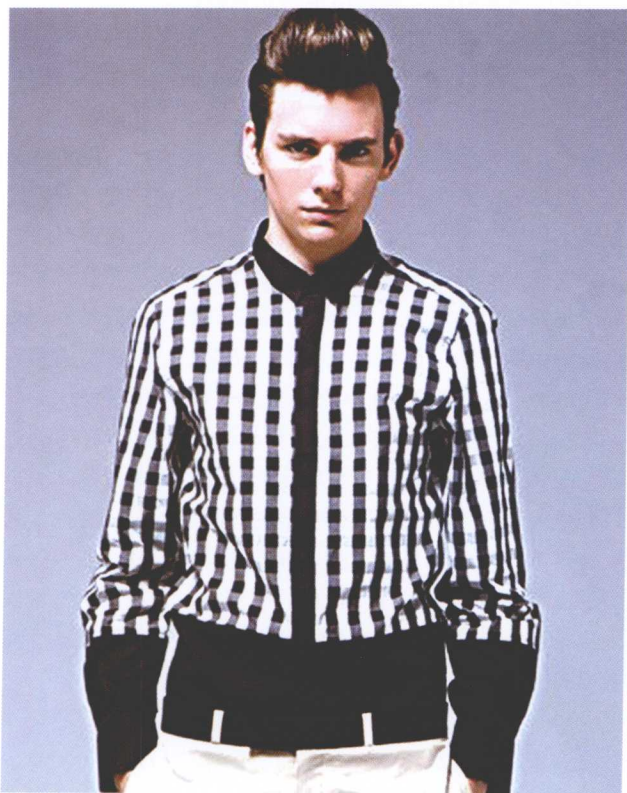

图1-8 图案的动态展示

(4) 多义性

多义性是服饰图案配合服饰的多重价值及服饰自身结构形式的要求而呈现的特性。

一般来说，服饰除具有基本的蔽体和美化价值外，还综合体现着穿着者追逐时尚、表现个性、隐喻人格、标示地位等多样价值要求。因此，服饰图案不仅是服饰的纯美化形式，而且也是蕴含多重价值的重要手段。

作为装饰载体的人的复杂性，决定了服饰及服饰图案要以内涵的多义性来赢得穿着者的认可。通常，服饰图案的设计多是把着装者分成不同的类型来考虑类型化的多义性内涵的。例如，同样是职业女性，则有趋时与自持、文静与豪爽、文化素养高低等差异，因此某一服饰图案就有可能是针对其中某一类型的女性来进行定义设计的。时下流行的那种幽默、大方、明快的漫画式服饰图案，显然包含了都市青年乐观豁达的性格、自信洒脱的态度、快餐式的消费兴趣和比较宽裕的经济条件等含义。通过一定的服饰图案形式，我们能大体揣测到穿着者的爱好、修养和所处层次；也能领悟到一定时期的流行趋势和社会风尚；还能感受到宏观的服饰文化和民族精神。

服饰图案的多义性还体现在审美的主客体关系上。从观者的角度来讲，服饰图案与穿着者合为一体，具有被观赏性，成为审美的对象；从着装者的角度来讲，服饰图案又具有自我欣赏、自我表现的意义。这里审美的主体与客体是一体的。服饰图案的这一特性是其他被观赏图案所不具备的。

服饰图案还可以从服饰自身的结构需要去认识，即不仅作为装饰，而且具有一定的实用功能，如盘花扣、花形插袋、各种系带等。另外，服饰图案还有标示服饰档次和品格的作用。总之，服饰图案的多义性，不仅表现在图案与人的关系上，也表现在图案与物即服饰本身的关系上。

(5) 再创性

服饰图案的设计包括专门性设计和利用性设计两大类。专门性设计是针对某一特定服装所进行的图案装饰设计；利用性设计即利用面料原有图案进行有目的的、有针对性的装饰设计。所谓“再创性”是针对后者而言的。

许多服饰都是用带有纹样的面料做成的。但面料图案并非服饰图案，两者之间有一个转化、再创造的过程。正如画家用色彩作画、音乐家用音符作曲一样，设计师选择、利用面料图案，就是在进行设计和再创造。例如，有的设计师用乡土气息浓郁的民间大花被面布做成十分高雅、浪漫的时装，使浓艳粗朴的被面图案转化为既有民族气息又新颖别致的时装图案，这不能不说是独具匠心的再创造（图1-9）。带有同样图案的面料，经设计师的不同构思运用在不同的对象和装饰部位，就会产生不同的审美效果。甚至同一款式的服装用同一图案的面料，由于剪裁、拼接方式的不同，其图案效果也会有很大差异。服饰图案的这种再创性，使得原来单一的面料图案具体化、个性化、多样化，呈现出丰富多彩的视觉效果。如果说一般图案设计都有明确目的性的话，那么服饰图案的再创造则体现了设计师对现成图案的一种有目的的假借、利用和再设计。

图1-9 东北牡丹大花布及对面料图案的再创造

4 服饰图案在服装设计中的作用

服饰图案的运用是服装设计的重要组成部分，主要体现在以下几个方面。

(1) 装饰作用

面料图案是一种装饰性和实用性相结合的艺术形式，它以丰富的色彩和独特的造型给人以强烈的视觉冲击力和

艺术感召力，丰富了服装所表达的艺术情感与信息内涵。装饰作用是服饰图案最重要的艺术特征，这种特征通过色彩的主观性、造型的艺术化、材料与制作工艺的多样化来体现。从造型语言和具体表现形态上看，它的构图、造型、色彩及动势、透视等，均以条理化、图案化、理想化的手法进行处理，取得迥异于自然的装饰效果。服饰图案可以运用附加、层叠、堆砌、混入等各种手法，达到其特殊的装饰效果。

服装作为一种装饰形态，艺术性体现在装饰性之中。服饰图案的运用必须适量、适体，两者必须兼顾，缺一不可。如果装饰过分会有画蛇添足之感，显得累赘、多余；若装饰不够，又缺乏强烈、鲜明、感人的艺术效果，丢失了服装的多样性和个性，满足不了消费者日益增长的审美需求。

(2) 造型作用

服饰图案的造型是指根据设计者的构思，选择适当的素材，并加以图案化，或以传统、外来的图案为基础加以改造利用。图案造型分为具象、意象、抽象等类型。具象造型是在素材自然形态的基础上加以整理而成，接近自然的造型，而自然界中一些本身具有较强形式感的因素，如某些结晶体、对称规则的花叶、大理石的纹样等，都可以直接运用到图案设计中；意象造型是指简化了自然形态，甚至摆脱了自然生长规律，较多地注入了人的想象，从而具有不似自然胜似自然的特色；抽象造型是把自然形态归纳概括为点、线、面等纯几何形，用最简练的图案语言来表现自然，在彩陶纹样中就有许多这一类型的范例。

服装造型的过程实质上是将设计意图物化表现的过程，是将服装物质材料有机转化为成品的完美过程，这一过程通过对服饰图案和服饰材料的选配、加工、整形、外观处理等方法，使之成为服装样式的有机构成。当服装造型的主观感觉与客观物质材料的应用技术有机结合，便呈现出千姿百态、变化无穷的服装样式，从而使服装造型尽善尽美。

(3) 分割作用

在服装设计过程中，利用服装图案进行排列、组合、分割，从而形成各种不同的艺术风格。这也正是服装造型的节奏感和韵律感之所在。

服装图案造型的分割性是由点、线、面的不同组合搭配起来完成的。点、线、面是服装构成中不可缺少的重要元素，是服装的灵魂。点在空间中能起到标明位置的作用，并具有注目、突出、诱导等功能。如果把点所处的位置综合起来看成是一个几何形图案，并运用得法，就可以打破服装呆板、缺少变化的视觉效果，具有众星捧月、烘托主题的特点。例如，服装上采用一粒纽扣作为整套服装

的装饰点时,那么这粒纽扣的质地、大小、色彩、造型,就起到一种突出扩张和吸引人们视线等作用;若将纽扣按等距离尺寸排列时,则使整套服装显得安定、平衡;若将纽扣沿着斜门襟进行装饰时,人们视觉的连贯性就会使这些装饰物具有一定的运动感,并起到分割服装块面的作用。

线是点平移的轨迹,是立体的界限或立面。服装上的线是服装造型设计中最丰富、最生动、最形象的艺术组成部分。在服装设计中,体现造型的线有内部分割线、构造缝制线、款型轮廓线、镶嵌拼接线,所有这些线构成了服装生机勃勃的几何图形。线的视觉吸引力是随着线的方向而动的。线通常分为直线和曲线两种。直线中的水平线使人感到左右方向的伸展力,穿着横条纹的服装具有横向扩张感;垂直线和斜线构成的几何形,则分别使人感到上下和斜上斜下的伸展力,使纵条纹的服装具有向上扩张的动感。曲线由于长度、粗细、形态以及线的量感、角度的不同,使服装具有温和、缓慢的动感,也使着装者在行走中富有节奏和韵律感,呈现出丰满、柔软和女性化的特质。

面是线的移动轨迹,是具有长度、宽度而无厚度的二维空间。面与面之间有大小、厚薄、距离等,能产生忽轻忽重的视觉效果。面的分割、变化构成了服装的大轮廓,体则是面通过立体形态多轴线、多视面的运动和转化所产生的多维空间。

(4) 强调作用

实现强调作用最有效的方法是形成视觉中心。成功的视觉中心设计,具有画龙点睛的效果,它不仅赋予了服装生命力,还给人留下深刻的印象。例如,在结合面料图案进行服装设计时,单独大花型图案大面积出现在服装上时,在空间上起到了一定的视觉引导作用,吸引了观者的视觉,就形成了所谓的视觉中心。

服装的心理视觉稳定中心或称设计的视觉中心,是视款型、色彩、面料及穿着方式的不同而发生变化的,因此,在应用时要有明确的目的性。

5 服饰图案在服装设计中应用的意义

服饰图案应用的意义在于增强服饰的艺术魅力和精神内涵。它是通过视觉形象的审美价值,或种种人文意蕴的指征功用价值具体表现出来的。由于人们对服饰的需求日益趋新、趋变、趋向个性化,而服饰图案能以其灵活的应变性和极强的表现性来适应这些需求,所以其广泛应用的意义愈显重要。服饰图案需要及时、鲜明地反映人们的时尚风貌、审美情趣、心理需求。一个服装设计师,有必要对服饰图案的应用意义保持清晰而全面的认识。

(1) 美与文化的体现

“人与其他动物的本质区别不在于人穿衣服,其他动

物不穿衣服,而在于人能脱掉衣服,其他动物则不能做到这一点。”(《衣服论》弗里克·吉尔)如果说服装使人类从荒蛮走向文明,那么服饰图案就是创造服装艺术价值的重要手段。

在中国民间,女孩子常以穿“花衣服”为美,这里的“花”指的就是衣服上的图案,图案美化、装饰了衣装,有了图案的衣服便具有了超越实用功能的美,因此,无论什么民族,多么偏僻地域的简陋村寨,其服饰都有着各种各样的图案。对美的追求是人类的共性,世界的每一个角落都有着独特的、丰富多彩的服饰文化,服饰图案加强和凸显了这种文化间的差异,使民族的艺术个性充分表现出来。

(2) 时尚舞台上永远的流行

作为服饰中重要的造型元素——图案,是形成服饰风格不可缺少的手段。不同的图案内容、形式、表现手法,加上工艺与材料的变化,营造出或精致而古典、或粗犷而现代的风格……使服饰因图案而千变万化,是表现设计师个性、区别各民族间文化与审美差异,甚至是时代标记的重要构成因素。

国际服饰流行权威机构会在每一年做出图案的流行指导方案,成功的服饰图案塑造和强化了服饰文化的内涵。服饰也因此令人过目不忘。可以说,服饰图案有着其他任何造型元素不可替代的功能和作用,是时尚舞台上永远的流行元素。

第二节 中国服饰图案的发展历程

中华民族五千年的文明留下了无数精美的艺术设计作品。就图案而言,随意选择一幅数千年前的造型,就足以令今天的设计师惊叹。但由于材料的原因,这些纹样主要保留在陶、瓷、玉、青铜等硬质材料上(图1-10)。

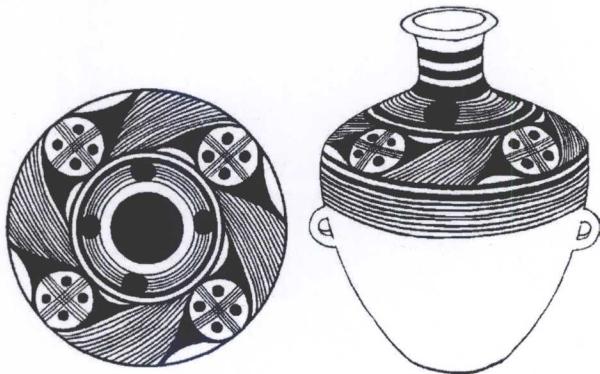

图1-10 彩陶纹样

服饰图案是与历代染织工艺的演变同步发展的。

一 新石器时代

根据半坡、庙底沟、山东城子崖出土的陶纺轮、石纺轮、骨梭以及在庙底沟和华县泉护村发现的每平方厘米有经、纬线各十根的布痕来分析,到原始社会末期,缝纫技术有了显著的进步,已出现了原始的纺织技术。1958年,在浙江吴兴发掘出的新石器时代的遗址中,发现了一批盛在竹筐中的丝织品,包括绢片、丝带、丝线等。经有关部门鉴定:原料是蚕丝,绢片是平纹组织。1958年,在江苏吴江梅堰遗址中出土的黑陶上发现有蚕纹的纹饰。以上文物为研究新石器时代的染织工艺的发展提供了实物资料。也足以证明我们的祖先早在四千多年之前,就已经开始了种桑养蚕,我国是染织工艺发展最为久远的国家之一。

二 商周时代

到了商代,蚕桑、丝织技术已经相当发达,并出现了提花织物。在商代墓中出土的铜器上面残留着带雷纹的绢痕,这是迄今发现的古代织物中最早的一件提花织物。在商代的青铜器上有“蚕纹”形象屈曲蠕动(图1-11)。1975年春,在陕西省宝鸡市西周前期的奴隶制墓葬中发现了大批仿照真蚕摹刻的玉蚕,这些玉蚕雕工精炼、形象生动。在《诗经》中,也有不少描写养蚕、织帛、染色和奴隶主服装的词句,如“妇无公事,休其蚕织”等。从一些古墓发掘中发现的丝织物印痕上,证明“绮”是西周乃至整个奴隶社会的主要织物品种。另外,从陕西宝鸡西周墓中发现的刺绣痕上附着的颜色可以看出,说明当时人民已经成功地掌握了颜料制作技术,并运用到染色中去。

图1-11 蚕纹

三 战国

战国的染织工艺继商周之后,有了显著的发展,并且开始注重染色和纹饰的装饰效果。当时山东一带的“齐

纨鲁缟”是“冠带衣履天下”的著名产品。新中国成立后先后在河南信阳、湖北江陵、湖南长沙等地出土了一批战国时期纺织品,为我们提供了实体的形象数据。中国科学院考古研究所在《长沙发掘报告》中关于战国时期的丝、麻织品有十多项详细的记载,其中的细麻片经纺织部门鉴定:经纱每十厘米有二百八十根,纬纱每十厘米有二百四十根,经纬密度比现在的细棉布还要紧密,如图1-12所示。

图1-12 龙凤虎绣纹(战国)

四 秦代

秦代丝织迄今发现的实物资料较少,但从秦都咸阳第一号宫殿建筑遗址发掘的丝绸来看,虽然大多数是平纹织法,但质地细致,并已出现了锁绣,这为以后汉代丝织技术的发展起到了承上启下的作用。

五 汉代

汉代的染织工艺,特别是织绣工艺有了很大发展,达到了一个比较成熟的阶段。“丝绸之路”的开通,促进了中外贸易往来,也促进了染织工艺的发展。当时“缁帛”是丝织品的总称,但细分则有纨、绮、缣、绋、绅、纁、绌、绢、素、缟、锦、纱等。名目不同,织染的工艺也有区别,因而品质和艺术效果也各有差异。“绢”是当时使用最多,也是较一般的织物,采用平纹织法。而“锦”是

汉代最高级的丝织品，它以经纬提花重经双面效果形成华丽的外观。在能体现西汉时代染织工艺水平的实物资料中，最有代表性的是湖南长沙马王堆汉墓出土的遗物。从一百多件染织品中，仅凭视觉能够识别的颜色就有一二十种之多。染织工艺加工技法有织花、绣花、泥金银印花、印花敷彩等（图1-13、图1-14）。其中有一件素蝉衣薄似蝉翼，这样轻而薄的素纱织物突出地反映了早在两千多年前的缫纺蚕丝的高水平（图1-15）。此外，锦类中的“起毛锦”也是汉代织造工艺高水平的代表作。能体现印染水平的代表作有印花敷彩纱、泥金银印花纱。前者用朱红、粉白、墨、银灰、深灰五种颜色印出藤本科植物的变形纹样，用线婉转自如、穿插自然；后者用均匀细密的银灰色、银白色的曲线和金色及朱红色的圆点构成图案纹样，线条光洁、套印准确、十分绚丽精美。这两件作品已在夹纈、绞纈、蜡纈之上。在新疆民丰东汉墓中出土的有“万事如意锦男袍”“延年益寿锦枕套”“联珠对孔雀纹锦”，以及故宫博物院收藏的新疆境内出土的“登高明望四海锦”“长宜子孙锦”“斜纹锦”等多件作品都是那一时期的代表作。还有几件粗布毛巾的细腻程度已接近苗族的蜡染。这充分说明我国印染技术到两汉时期已达到比较成熟的阶段。周墓中还出土了几件当地织造的彩色毛毯，织造的方法已和今天的技法完全相同。表明了当时当地高度的毛织水平，也反映了西北兄弟民族地区与中原地区的密切联系。

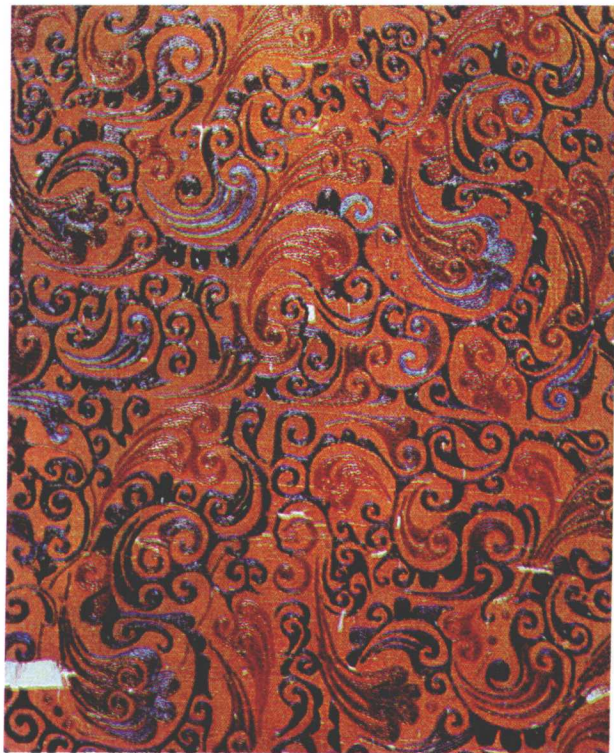

图1-13 “长寿绣”黄绢残片（汉）

图1-14 印花敷彩纱（汉）

图1-15 素纱禅衣（汉）

六 南北朝时期

南北朝时期的丝织物中出现了纬线起花锦。纬线起花工艺比经线起花工艺复杂，但操作方便，能织出比经线起花锦更复杂的花纹以及布幅更宽的作品。在“丝绸之路”上相当于北朝时期的墓葬中，不断发现极为精致的平纹经锦。有用赭、绿、宝蓝、黄、白五色织成的“菱纹锦”，有用绛、绿、宝蓝、淡黄、白五色织成的“树纹锦”，还有用褐、绿、白、黄、蓝五色织成的“兽纹锦”。这种织

锦用色复杂，提花准确，锦面细密，质地较薄。同期墓葬中还发现了不少精致的斜纹绮，如“套环对鸟纹绮”“套环贵子纹绮”等，纹饰比汉绮复杂，质地也更加薄细透明。更值得注意的是，在北朝的遗址中，还发现了一件织花毛毯。这件毛毯的花纹是采用缣丝的工艺，即通经断纬的方法织造出来的。充分显示了我国西部地区毛织工艺在北魏时已达到相当高的水平。印染工艺在这一时期除蜡缣、夹缣以及绞缣三种染色技术非常流行外，还兴起了杂缣。汉代蜡缣色彩是比较单纯的蓝底白花，到晋以后就能应用十余种颜色了。1959年和1967年分别在位于莱克古城和阿斯塔那古墓中发现了这几种染法的丝织物。其中以绢为最多，图案多半在红地上显出一行行白点花纹（图1-16）。

图1-16 北朝绞缣绢（扎染）

七 隋、唐时期

隋、唐时期的染织工艺有了新的发展。织锦由于发明了纬线提花，使锦纹的配色和图案更加丰富多彩。隋代的丝织遗物迄今还没有重大发现，但在史书论述中，有这样描述：即隋炀帝对洛阳西苑的经营和沿运河南游的铺排，除衣物之外，连拉船的彩绸，树上的绢花都是丝织品。这样的挥霍浪费，如没有大量的生产是难以保证的。

唐代的丝织产地遍布全国，花色品种也极为丰富。仅绫一类，各地就有很多品种。其中最著名的是缭绫，其由白、青两色丝织成，费工很大，使用的丝很细，质很轻，是皇室内做舞者衣裙的原料。另外还有一种最轻的印花薄纱，据说，由于它质轻，几乎没有重量，如果穿在身上，好似披雾一般，因此取名“轻容”，这便是传到今天的“亳州纱”。此外“彩条斜纹金锦”，大型织物“红线毯”都表明了当时丝织物的高超织造水平。除了这些丝织品外，唐中宗爱女安乐公主曾穿用百鸟毛织成的毛裙，正看一色，倒看一色，白昼看一色，而且百鸟形状均显裙上，表现了劳动人民的智慧和技巧。唐代丝织物中的蜡缣、夹缣和绫缣的广泛运用，在染缣工艺方面开辟了新的天地（图1-17、图1-18）。

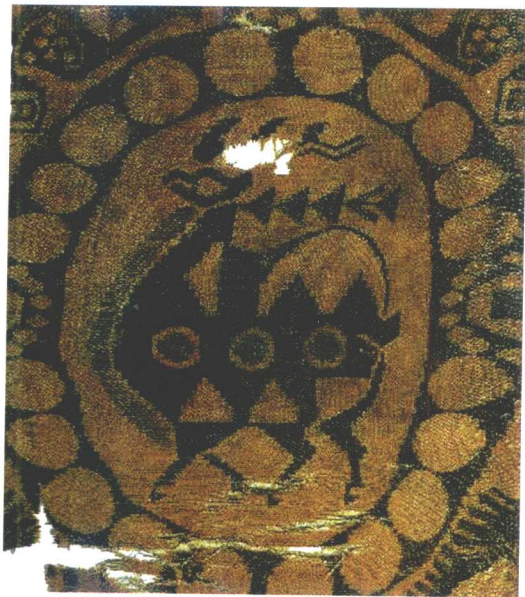

图1-17 联珠鹿纹锦（唐）

图1-18 联珠对鸡纹锦（唐）

八 宋代

宋代染织工艺又达到了一个新的水平。在有关的文献上有很多记载着宋织染工艺的发展。如宋人周密的《齐东野语》等书，都记有详细的资料。另外一些书上还记录着当时织、染方面的管理和产地的概况。北宋时在开封、洛阳、益州、梓州、湖州等地都设有大规模的丝织作坊。南宋以苏州、杭州和成都三大锦院最为著名，院内各有织机