

服饰 图案 设计 与应用

主 编 谢秀红

副主编 潘晓梅 黄 娟

Fushi tuan sheji yu yingyong

北京师范大学出版集团
BEIJING NORMAL UNIVERSITY PUBLISHING GROUP
北京师范大学出版社

服饰 图案 设计 与应用

主 编 谢秀红

副主编 潘晓梅 黄 娟

大学图书馆
书 章

Fushi tuan sheji yu yingyong

北京师范大学出版集团
BEIJING NORMAL UNIVERSITY PUBLISHING GROUP
北京师范大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

服饰图案设计与应用/谢秀红主编.—北京:北京师范大学出版社, 2011.10

ISBN 978-7-303-13525-7

I. ①服… II. ①谢… III. ①服饰图案—图案设计—高等职业教育—教材 IV. ①TS941.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2011) 第 203538 号

出版发行: 北京师范大学出版社 www.bnup.com.cn

北京新街口外大街 19 号

邮政编码: 100875

印 刷: 北京强华印刷厂

装 订: 三河万利装订厂

经 销: 全国新华书店

开 本: 184 mm × 260 mm

印 张: 9

字 数: 180 千字

版 次: 2011 年 10 月第 1 版

印 次: 2011 年 10 月第 1 次印刷

定 价: 28.00 元

策划编辑: 李 克 责任编辑: 李 克

美术编辑: 高 霞 装帧设计: 天泽润

责任校对: 李 茵 责任印制: 孙文凯

版权所有 侵权必究

反盗版、侵权举报电话: 010-58800697

北京读者服务部电话: 010-58808104

外埠邮购电话: 010-58808083

本书如有印装质量问题, 请与印制管理部联系调换。

印制管理部电话: 010-58800825

前 言

《服饰图案设计与应用》依照职业教育艺术设计创作规律，突出实践教学创新内容，在全面、系统、深入地介绍服饰图案设计理论的同时，把服饰图案工艺的应用操作和实践结合起来，一举解决了服饰图案构成形式、服饰图案的综合设计与常见图案工艺的应用等几个方面的问题。本书在已有知识结构之上，加进了印花、绣花、手绘、洗水等工艺的应用。这是目前大多数教材都没有涉及而又非常重要的内容。

本书凝聚了编者多年来服饰图案设计的教学、研究成果。作为在服装行业从事设计多年、同时又专职于服装实务教学的工作者，她们了解学生应该掌握哪些知识，市场需要学生掌握哪些知识。在经济全球化的趋势下，职业院校有责任为社会培养一大批有创新意识的服饰图案设计方面的实用新型人才。因此，本书的编写，力求符合学生特点，突出实用性、实操性的原则。本书语言简明扼要，通俗易懂，文字简练，易学好教；在介绍服饰图案的同时，不忘把握时尚脉搏，总结新工艺、新材料，紧密结合市场和流行趋势，使学生在服饰图案设计的学习中能举一反三、事半功倍。这是对服饰图案设计教学的有益探索。

本书由谢秀红任主编，潘晓梅、黄娟任副主编。具体编写分工如下：谢秀红编写第三章、第五章、第六章；潘晓梅编写第一章、第二章；黄娟编写第四章；谢秀红负责统稿和文字整理。在此一并致谢！

本书在编写过程中，参考、吸收、采用了国内外众多学者的研究成果，这里谨向原作者深表谢意！由于编者水平有限，书中不足之处在所难免，敬请同行及读者不吝赐教，以便再版时修改。

本书适合作为职业院校服装类、形象设计类专业教材，同时可供相关专业人员自学参考，也可作为一般读者的日常参考用书。

高级服装设计师 谢秀红

2011年8月

目 录

第一章 概 论	(1)
第一节 服饰图案的概念	(1)
一、服饰图案的含义	(1)
二、服饰图案与其他装饰图案的区别	(3)
三、服饰图案的种类	(4)
四、图案的学习方法和要求	(7)
第二节 服饰图案的特征	(7)
一、服饰图案的实用性	(8)
二、服饰图案的装饰性	(8)
三、服饰图案的民族性	(8)
四、服饰图案的时代性	(9)
五、服饰图案的制约性	(9)
六、服饰图案的多样性	(10)
第三节 服饰图案的设计原则	(10)
一、统一的设计原则	(11)
二、变化的设计原则	(11)
第四节 现代服饰图案的发展	(12)
一、服饰图案的起源	(12)
二、服饰图案的发展	(13)
三、服饰图案的风格	(16)
第二章 服饰图案的表现方法	(20)
第一节 形式美的基本要素	(20)
一、点的基本技法	(20)
二、线的基本技法	(21)
三、面的基本技法	(22)
四、体的基本技法	(22)
第二节 形式美的基本规律	(23)
一、变化与统一	(23)
二、对称与均衡	(24)
三、条理与反复	(24)

四、节奏与韵律	(25)
五、对比与调和	(26)
第三节 服饰图案的表现形式	(26)
一、点线面表现法	(26)
二、渲染法	(27)
三、撇丝法	(28)
四、枯笔法	(28)
五、喷绘法	(28)
六、拼贴法	(29)
七、电脑制作法	(29)
八、综合运用	(29)
第三章 服饰图案的构成形式	(31)
第一节 自由纹样	(31)
一、对称式自由纹样	(31)
二、均衡式自由纹样	(33)
三、自由纹样在服饰中的应用	(34)
第二节 适合纹样	(35)
一、适合纹样的基本形式	(35)
二、设计适合纹样	(40)
三、适合纹样的应用	(41)
第三节 角隅纹样	(42)
一、角隅纹样的基本形式	(42)
二、角隅纹样的应用	(43)
第四节 二方连续纹样	(43)
一、二方连续纹样的基础知识	(43)
二、设计二方连续纹样	(49)
三、二方连续纹样在服饰中的应用	(50)
第五节 四方连续纹样	(52)
一、认识四方连续纹样	(52)
二、设计四方连续纹样	(56)
三、四方连续纹样在服饰中的应用	(58)
第四章 服饰图案的综合设计	(64)
第一节 服饰图案设计的思维方法	(64)
一、服饰图案的设计与表达	(64)
二、服饰图案的装饰原则与方法	(65)
第二节 女装图案设计	(68)
第三节 男装图案设计	(73)
一、男装图案设计的特征	(73)

二、男装图案设计的种类	(74)
三、男装图案的组合运用	(75)
第四节 童装图案设计	(77)
一、童装设计与市场需求	(77)
二、童装图案设计元素及特征	(80)
第五章 常见服饰图案工艺	(87)
第一节 印花工艺	(87)
一、印花的种类	(87)
二、印花工艺流程	(92)
三、T 恤印花分类	(94)
第二节 绣花工艺	(97)
一、绣花的种类	(98)
二、绣花基础知识	(105)
第三节 图案手绘艺术	(107)
一、手绘图案的基础知识	(107)
二、服装手绘主要特点	(109)
第四节 洗水图案工艺	(112)
一、普洗	(112)
二、石磨	(112)
三、酵洗	(112)
四、砂洗	(112)
五、漂洗	(112)
六、炒雪花	(113)
七、手擦	(113)
八、喷砂	(115)
九、马骝洗	(115)
十、猫须	(115)
十一、化学洗	(116)
十二、破坏洗	(117)
十三、综合洗水	(118)
第五节 综合图案装饰工艺	(119)
第六章 服饰图案作品欣赏	(124)
参考文献	(135)

第一章 概论

知识目标

1. 了解服饰图案的含义、种类及与其他装饰图案的区别；
2. 了解服饰图案的学习方法和要求；
3. 了解服饰图案的特征；
4. 了解服饰图案的设计原则；
5. 了解现代服饰图案的发展。

能力目标

1. 能了解服饰图案的内容，能理解服饰图案与其他装饰图案的区别；
2. 能掌握和区分服饰图案的种类；
3. 能掌握服饰图案的各种特征；
4. 能初步了解和掌握服饰图案设计的原则；
5. 能了解服饰图案的起源、发展，能说出不同时期服饰图案的主要特征。

第一节 服饰图案的概念

服饰图案，人们通常称之为服装纹样或花样。好的纹样图案能为服装增光添彩，使之价值倍增，也能提高着装者的精神境界。服装与图案的结合体现了人们对服装美的多样化追求。

一、服饰图案的含义

图案的概念有广义和狭义两种解释。广义是指实用美术、装饰美术、建筑美术、工业美术等方面关于形式、色彩、结构的预先设计，即在工艺、材料、用途、经济、美观等条件制约下，制成图样、装饰纹样等方案的通称(图 1.1.1 至图 1.1.6)；狭义是指器物上的装饰纹样。

图案的应用范围很广，生活中衣、食、住、行、用、玩所涉及的许多物品和环境都有图案的运用。有的图案还具有标志作用，用以表示物品的性质、用途和特征。

图案在我国民间或传统中称为“花样”、“图样”、“模样”、“纹样”、“纹缕”等。图案是一种装饰性很强的艺术形式，是把装饰性和实用性相结合的一种美术形式。它是把生活中的形象，经过艺术加工使其造型、结构、色彩、构图等适合于实用与装饰的目的。

图 1.1.1 休闲服饰图案设计

图 1.1.2 包装图案

图 1.1.5 饰品图案

图 1.1.3 鞋子图案

图 1.1.4 箱包图案

图 1.1.6 AI 形象设计

服饰图案是以装饰、美化服装为主要目的的，一般是指服装及与服装相配套的附件、配件上的装饰。服饰图案有两种表现形式，一种是染织品图案，如各种纹样的服装面料(图 1.1.7 女装右上飞鹰为印染图案)；另一种是在具体服装上，或刺绣，或绘制，或编织，或采用不同质感的面料搭配设计(图 1.1.8 至图 1.1.10)。服饰图案与其他装饰图案一样，在艺术规律及形式法则方面是相通的。

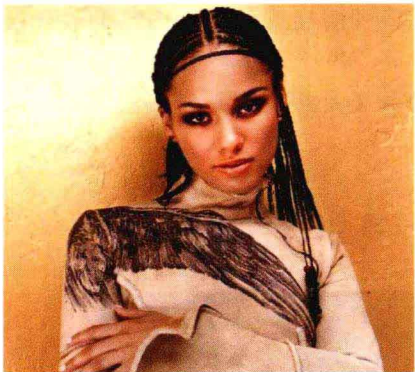

图 1.1.7 现代服饰图案设计

图 1.1.8 刺绣图案设计

图 1.1.9 珠片绣图案设计

图 1.1.10 现代礼服图案设计

服饰图案分基础图案和工艺图案，前者是学习图案的基础理论，训练基本技法，掌握组织构成能力；后者则是为了适应某种服饰产品的生产而进行的意图设计。前者是为后者打基础；后者是前者在实际中的应用。学习服装图案，应从基础图案入手，结合各类型服饰特点，将其逐步运用到服饰设计中去。

二、服饰图案与其他装饰图案的区别

装饰图案作为一种造型艺术，它涵盖的内容很多，如装潢、环艺、包装、陶瓷、室内设计等，这些都离不开装饰图案设计。装饰图案是依附在一定的物质材料上的艺术创作，通过视觉形象反映内容、表达思想。它既有艺术性、思想性，又带有实用性和一定的科学性。图案是装饰设计的基础，最锻炼人们的设计思维能力，它是设计训

练的基本功。服饰图案是装饰图案中的一个具体内容，它与染织图案、装潢图案、建筑图案的艺术内涵是一致的，区别在于它的特定对象、用途和工艺所形成的要求不同。另外，服饰图案除了在服饰上的平面装饰外，也包括鞋帽的造型，手提包的设计，腰带、纽扣的形状，项链、耳环、手镯、戒指和服装挂件的造型装饰。

三、服饰图案的种类

服饰图案的范围包括各种服装上的纹样装饰、各种服装配件、服饰品的纹样装饰与造型、各种服装纺织品的匹料、件料的图案装饰等。由于图案的使用对象、使用目的不同，其形态、种类是多种多样的。服饰图案的分类是按空间形态、艺术形式、装饰素材、工艺特点、表现形态五个方面来进行的。

(一) 按空间形态分类

从造型艺术构成空间上看，图案可以分为平面图案(图 1.1.11)和立体图案(图 1.1.12)两类。

图 1.1.11 平面图案

图 1.1.12 立体图案

平面图案是指在平面上的装饰设计，形成的纹样效果是平面形式，如染织图案(包括花布、织锦、头巾、地毯、刺绣等)、商标图案、包装装潢、书刊装帧、广告招贴等。(图 1.1.13、图 1.1.14)平面图案设计的三要素是纹样、组织、色彩，但是在设计构思时也兼顾立体穿着后的效果。

图 1.1.13 平面图案 刺绣图

1.1.14 商标、吊牌、包装图案设计

图 1.1.15 地毯图案

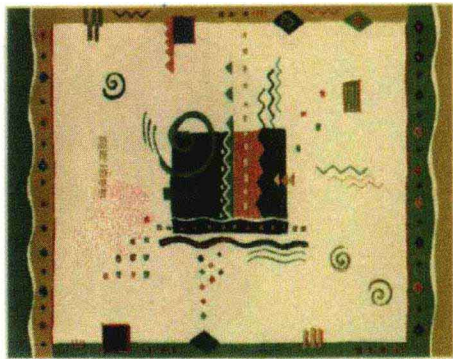

图 1.1.16 地毯图案

立体图案是指具有立体效果的装饰物品，其表现特征是以具有三度空间的立体造型为重点。如陶瓷、玻璃器皿、金属器物、塑料制品、雕刻、建筑、家具、玩具等的造型设计；服饰上的立体花、蝴蝶结、盘花纽、鞋、帽、纽扣、首饰、运用宽细裱工艺制成的装饰造型等。（图 1.1.17、图 1.1.18、图 1.1.19）此外，鞋、帽、纽扣、首饰、腰带夹头、手套、阳伞等也都属于立体图案。立体图案设计的三要素是形态、纹样、色彩。

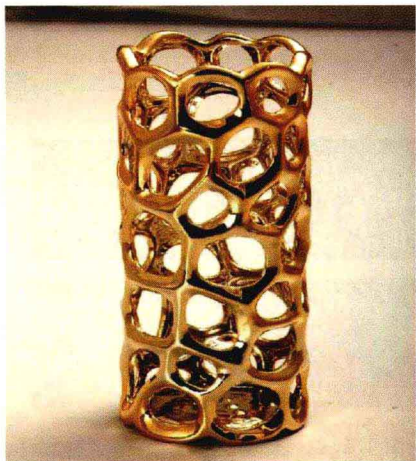

图 1.1.17 金属装饰图案

图 1.1.18 塑料装饰图案

（二）按艺术形式分类

按构成的形式或组织形式，服饰图案可分为独立式图案（图 1.1.20）和连续式图案（图 1.1.21）两大类。独立式图案分单独纹样和适合纹样：单独纹样是一种活泼自由的图案，适合纹样则要受一定外形的限制。连续式图案分二方连续和四方连续纹样：前者多用于服装的边缘部位，后者是服装花纹面料的主要形式。

（三）按装饰素材分类

服饰图案的素材分别有花卉植物图案、人物图案、动物图案、风景图案、器物图案、文字图案、几何图案等。（图 1.1.22、图 1.1.23）

图 1.1.19 陶瓷图案

图 1.1.20 适合纹样

图 1.1.21 二方连续图案

图 1.1.22 人物图案

图 1.1.23 动物图案

(四)按工艺特点分类

服饰图案的制作工艺分别有印染图案、编织图案、手绘图案、刺绣图案、电脑图案、拼贴图案等。其中, 印染图案又有机印、圆网印、丝网印、直接印花、转移印花等。由于加工工艺有各自的特点, 往往形成不同的效果。服饰图案风格的形成与工艺制作有密切联系, 例如蜡染、扎染服装, 具有浓厚的民族特色和强烈的艺术感染力。图案的各种加工工艺过程都有自身的特点和规律性, 因此, 应发挥工艺的不同特点, 使服饰图案丰富、美观。

(五)按表现形态分类

服饰图案的表现形态分别有写实的、夸张变形的、抽象的、象征的。

不同构成因素的图案各有不同的特点, 以适应不同的使用需求。

四、图案的学习方法和要求

生活是艺术创作的源泉。首先我们要从客观生活中了解造型艺术美的规律, 在大自然和生活中收集素材, 获取灵感, 认识生活与图案创作及使用的密切关系, 把握时代的脉搏。

中华民族五千年文明历史, 绚丽多彩, 源远流长, 积累了丰富的创作经验, 给我们留下了许许多多的优秀作品, 是我们民族精神的具体体现, 是我们学习的宝库, 值得我们深入研究、继承和发扬。交流、借鉴和融合是人类文明发展进步的动力。世界各国, 由于地理、民族、文化、历史的关系, 形成各具特色的图案样式, 学习他们的创作方法和表现技巧, 从中汲取营养, 丰富自己的艺术修养, 也是必要的。

理论结合实践是图案学习的基本方法, 下面几点要求值得我们注意:

1. 了解掌握图案的基础理论、图案构成的基本原理、基本方法和工艺技巧, 在理解的前提下, 结合实际灵活运用。
2. 了解掌握图案与服装的关系及应用方法。
3. 突出图案造型的形象性特点, 通过具体的图案形象分析, 理解原理; 通过临摹、设计等实践环节加深认识, 掌握规律。
4. 通过系统性的学习, 培养良好的造型观念、审美观念、市场消费观念及设计能力。
5. 作业练习要严谨认真、干净利落, 造型形式力求丰富多样、优美和谐, 有创意, 符合设计要求。

第二节 服饰图案的特征

服饰图案是实用性和装饰性相结合的一种美术形式。服饰图案的设计及运用要充分发挥想象力, 采取装饰和塑造的手段, 追求意匠的艺术效果, 从物质上和精神上满足人们的生活需求。因而, 服饰图案具有实用价值和审美价值。服饰图案往往与人们的日常生活紧密联系在一起, 既具实用性, 又具装饰性, 同时, 也体现出民族物质文化生活的水平及特定的时代精神。

一、服饰图案的实用性

服饰图案的实用性体现在作为日用品的使用功能上，反映在物体的物理机能的构造上，透过造型、结构、材料、色彩、加工工艺技术等因素来满足人的生理需求和心理需求，同时也要受这些因素的制约。服饰图案设计不同于绘画、雕塑等纯艺术创作，不但要考虑其艺术效果，更要考虑其实用效能，即要充分注意构成图案的工艺材料的特性、生产方式的特点、使用功能和使用对象，以及经济条件等因素的制约，而这种制约，正是图案的实用特征。

服饰图案设计的具体形象必须经过制作过程的生产方式才能得到完整的体现。如印花布生产中制版、套色、印制(包含丝网印花、滚筒印花、转移印花)、印浆特性、后处理等一系列过程。因此，设计必须考虑到生产过程中每个环节和条件的制约，符合生产技术条件的要求，否则，构思再美，也只是纸上谈兵，无法在生产中运用。

各种工艺材料有不同的质地和性能，能产生不同的效能。服饰图案设计要充分利用和发挥工艺材料的特性优势，特别是新工艺、新材料的运用，力求达到理想的使用效果。作为实用品，图案有其经济价值，从设计开始，就必须考虑产品的生产成本、产值利润、商品的使用价值及销售价格，其中销售价格直接受市场动态的影响，如时尚、流行、季节等因素的变化。因而，对设计者来说，要具备敏锐的经济头脑，关注商品信息，尊重客观经济规律，争取良好的经济效益。

二、服饰图案的装饰性

服饰图案的装饰性就是通过造物、造型，给人以精神上的审美享受。具体讲，也就是运用图案的形态、纹样、组织结构、色彩、材质肌理、工艺效果、存在的空间及时间等因素，构成形象优美、结构合理、色彩调和、环境协调的效果，使人在视觉上产生美感，在心理上得到满足，起到感染人的情绪，美化人的生活的的作用。

服饰图案的装饰性是透过形式美来实现的，而形式美的产生是人们发挥高度的想象力和创造力，从自然中、生活中挖掘素材，抓住本质特征，经过选择、概括、提炼、夸张、变形、组合、分解、综合加工整理等手法构的多种各具特色的形式，形成对称美、条例美、秩序美、比例美、韵律美、色彩美、流行美等形式美感，借此表达人的思想情感、审美趣味和生活理想。

服饰图案的装饰性有时候还可以通过特有的材质运用、特殊的工艺处理、特定的空间配置而达到独特的艺术效果。

三、服饰图案的民族性

服饰图案的民族性集中体现其民族的生活、个性特点和文化精神，展示特有的风格面貌。一个民族所处的生存环境，影响着他们的生活习惯、生产方式、科学技术、宗教信仰、文化艺术的形成和发展，构成了特有的民族文化。服饰图案作为艺术活动的一种形式，以其高度的概括力和严谨的组织结构，从一个方面反映出民族文化的智慧、艺术技巧、审美法则、思想感情、道德价值观念等。

世界上每一个民族都有其自然生存条件，都有其本民族服装发展的历程。因此，不同国度的人们对服饰图案也有着独特的爱好，并发展成为代表其民族风格的图案，也成为一种象征和代表。例如，中国服装中龙的图案表示中华民族的图腾标志(图 1.2.1)；日本的和服则喜欢用仙鹤、樱花等动植物图案作装饰；英美等国家喜欢骏

马图案等。又如，刚果(金)有明文规定：政府官员一般不许穿西装；所有妇女一律穿裙子，而且裙子上的花形较大，充分显示出浓厚的民族气氛。特别值得一提的是苏格兰盛行一种叫做“基尔特”的民族服装(图 1.2.2)，其特点为：头戴黑色高筒帽，帽的左侧插一白色羽毛；上身披一件宽松的斗篷，下身穿着腰间有褶的方格短裙和长至膝盖的裤子；脚上穿双有白色罩盖的黑鞋；腰系饰袋，右臂夹着插有三支风笛的笛囊，充分体现他们是一个既英武又酷爱音乐的民族。

图 1.2.1 中国古代皇帝服饰

图 1.2.2 苏格兰基尔特

中华民族上下五千年的文明历史长河，孕育发展出具有中国特色，代表东方文明精神的灿烂文化。从原始的彩陶，到后来各个历史时期的建筑、服饰、雕刻、铸造、陶瓷、织锦、刺绣、家具等的图案，丰富多彩，充分显示出我们民族的气魄。

四、服饰图案的时代性

服饰图案不仅具有民族性的特征，同时也具有时代性的特点。时代精神是文化艺术发展的动力，特定的时代，由于社会政治、经济、科学技术、意识形态等关系，形成特有的时代精神，相应的生活方式、审美趣味、文化艺术、时尚追求随之发生变化。图案的发展变化，也是随着时代的变迁而呈现出不同的风格特色。时代性有时还表现出某些地区性或全球性的特点。

五、服饰图案的制约性

服饰图案的制约性也称从属性，它依附产品而存在，这就必然受到多方面的制约。服饰图案要受到加工工艺的制约，如手绘、机印、蜡染、扎染等，会产生有的粗犷丰富，有的纤秀婉约等效果。(图 1.2.3、图 1.2.4、图 1.2.5)除受工艺制作的制约外，

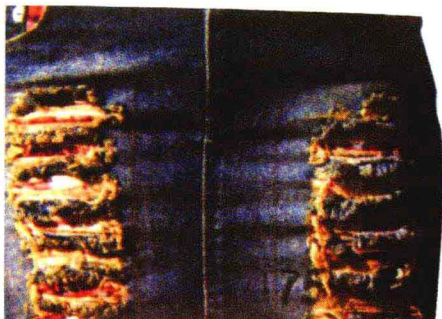

图 1.2.3 粗犷丰富牛仔图案

图 1.2.4 精致的刺绣图案

图 1.2.5 T 恤图案：T 恤衫胸前飞鸟图案为胶浆印花，白云图案为贴布绣。

服饰图案还受材料的属性、适用性、艺术性、市场价格、制作成本、经济效果等方面的制约。另外，服饰图案艺术又是美化人体的艺术，只有把服饰图案美与人体美和谐地统一起来，才能充分体现服装的美学价值。服饰图案的审美价值不是一成不变的，而是随着社会的发展而发展，并伴随着人们审美观念的变化而变化。

服饰图案虽然处在从属地位，但只要能够发挥充实和增加服装艺术审美功能，弥补着装者某些生理上的不足，就应发展它、应用它。而且，服饰图案能提高服装成品的档次，提升服装产品附加值，增加企业的经济效益。所以服饰图案是服装整体设计过程中不可缺少的重要组成部分。

六、服饰图案的多样性

服饰图案的表现形式和处理手法千变万化、丰富多彩，这是随着时代发展、服饰美化的不断需要，加上生产方式的不断变化和增多而来的，再加上着装对象的审美观点、爱好的不同所形成的。从原始人懂得穿衣前的纹身、画身，到今天的服装、服饰、皮包、手套，从服装配件到花色面料，无一不与装饰图案有关联，这就决定了服饰图案的多样性。

现代服饰图案设计应努力追求并达到实用、美观、舒适、方便、快捷、易用、多功能、高效能、环保等生活目标。因此，我们必须充分关注其实用性，充分运用其装饰性，注意发挥其民族性，注重体现其时代性。认识自然，认识社会，了解生活，了解历史，了解时代，是服饰图案设计者的必修课。

第三节 服饰图案的设计原则

服饰图案设计的总体创作原则是“变化的统一”，也被称为图案设计的基本规律。变化与统一是构成形式美的两大要素，是指艺术创作形式的“多样的统一”，是各种造型设计的基本艺术规律。变化是图案创作的方法，没有变化图案就不会有丰富性，就没有生命力；统一是一种对各要素的总体管辖，是将变化进行有内在联系的安排与调整。