

艺术设计
ARTDESIGN

高等院校艺术学门类「十三五」规划教材

服饰图案设计

FUSHI TUAN SHEJI

任雪玲 张晓涵 编著

华中科技大学出版社
<http://www.hustp.com>

艺术设计
ARTDESIGN

高等院校艺术学门类『十三五』规划教材

服饰图案设计

FUSHI TUAN SHEJI

任雪玲 张晓涵 编著

华中科技大学出版社
<http://www.hustp.com>

中国·武汉

内 容 简 介

通过服饰图案概述、基本构成元素、基本规律,介绍了服饰图案设计方法、服饰图案设计法则、制作技法及利用数码技术进行服饰图案设计等相关知识,把服饰图案设计与电脑应用操作相结合,强化艺术与技术的职业性,对服饰图案的工艺实现进行详尽介绍,力求展现实践与理论相结合的特色。本书内容包括服饰图案认知、服饰图案的色彩、服饰图案的造型设计、服饰图案的表现技法、服饰图案的构成、服饰图案设计的电脑实现及服饰图案在生产中的实现等,并配以大量传统、民族、时尚的图形案例。在编写过程中,本书注重理论的系统性、完整性、科学性,结合作者多年经验,更注重实践的实用性和可行性,通过理论与实践、技术与艺术的结合,突出图案与服饰的密切关系。本书讲解深入浅出,案例丰富,可作为各高等院校的课程教材,也可以作为服饰爱好者的工具书。

图书在版编目(CIP)数据

服饰图案设计 / 任雪玲, 张晓涵编著. — 武汉: 华中科技大学出版社, 2017.10

高等院校艺术学门类“十三五”规划教材

ISBN 978-7-5680-2793-9

I. ①服… II. ①任… ②张… III. ①服饰图案-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(2017)第 095977 号

服饰图案设计

Fushi Tu'an Sheji

任雪玲 张晓涵 编著

策划编辑: 彭中军

责任编辑: 史永霞

封面设计: 抱子

责任监印: 朱玢

出版发行: 华中科技大学出版社(中国·武汉)

电话: (027) 81321913

武汉市东湖新技术开发区华工科技园

邮编: 430223

录排: 武汉正风天下文化发展有限公司

印刷: 湖北新华印务有限公司

开本: 880 mm × 1 230 mm 1/16

印张: 11

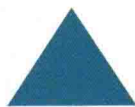
字数: 346 千字

版次: 2017 年 10 月第 1 版第 1 次印刷

定价: 65.00 元

本书若有印装质量问题, 请向出版社营销中心调换
全国免费服务热线: 400-6679-118 竭诚为您服务
版权所有 侵权必究

前言

FUSHI TU'AN SHEJI

服饰图案设计是全国职业院校和本科院校开设的一门专业课，是服装工程、服装设计专业的主干课程。服饰图案是应用于实用性和装饰性完美结合的衣着用品的装饰图案。服饰图案是在人类利用自然的生产实践活动中产生的，随着社会化生产的发展和科学技术的进步，服饰图案从创意开始，一直到物化的工艺流程，无不在寻求生产者、消费者、设计者之间的一种共鸣。面料到服饰图案的组织、构成等都成为服饰设计中不可忽视的重要内容，成为服饰设计的灵感来源之一。

服饰图案设计是创意设计、工艺技法、生产实现三位一体的整体设计概念。我国的服饰图案设计艺术有着悠久的历史传统和深厚的文化底蕴，在此基础上，融以与时俱进的思维，加之不断涌现的新材料、新工艺、新手段，对当今的美学、图案学、设计学、材料学、工艺学等理论进行更深入的探讨研究，使其达到完美的境界。

本书力求从前辈的经验中发展特色，在尊重前人的基础上，注重时代感，书中的大量图片，给学生提供了素材来源；详尽叙述工艺的实现，弥补以设计为主的同类书籍之不足。在此基础上，对服饰图案设计展开条理性、系统性的论述。本书共分六章，章节结构由任雪玲确定，并负责全书的统稿工作。各章节具体分工如下：第一章由任雪玲编写，第二章由任雪玲、张晓涵编写，第三章由刘亚楠编写，第四章由王威编写；第五章由任雪玲、张晓涵编写，第六章由张晓涵编写。

本书所用图片大部分已注明作者或出处，还有一些图片无法查到作者和出处而未注明，且由于种种原因无法一一联系到作者本人，不到之处还请各位多加谅解。在此衷心感谢所有图片的作者，特别感谢青岛大学美术学院纺装专业的学生、东华大学鲍小龙老师及云饰图腾老绣民族风小店，它们为本书提供了很多精美的图片。

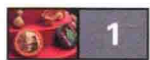
由于作者水平有限，掌握的资料有限，加上时间仓促，本书可能存在不足或者不妥之处，欢迎读者和同行批评指正。

任雪玲

2017.10

目录

FUSHI TU'AN SHEJI

1

第一章 服饰图案认知

- 第一节 认识服饰图案 /2
- 第二节 服饰图案的审美、功用与设计原则 /15
- 第三节 现代服饰图案的发展 /25

27

第二章 服饰图案的色彩

- 第一节 图案色彩的基本原理 /29
- 第二节 服饰图案的色彩搭配 /40
- 第三节 服饰图案与流行色 /47

51

第三章 服饰图案的表现

- 第一节 服饰图案的造型设计 /52
- 第二节 服饰图案的表现技法 /58

67

第四章 服饰图案的构成

- 第一节 单独纹样 /68
- 第二节 适合纹样 /73
- 第三节 二方连续纹样 /81
- 第四节 四方连续纹样 /90
- 第五节 关于服饰图案的装饰构图 /98

105

第五章 服饰图案的实现

- 第一节 服饰图案的电脑实现 /106
- 第二节 服饰图案的生产实现 /131

159

第六章 服饰图案欣赏

172

参考文献

第一章

服饰图案认知

FUSHI TU'AN RENZHI

服饰图案千变万化，服饰图案的设计手法层出不穷，要想掌握服饰图案的设计，需要具备相应的技能、掌握相关的知识，同时，基础理论、图案构成及图案的应用能力也是必不可少的。

第一节

认识服饰图案

一、服饰图案的概念

1. 服饰的含义

服饰是装饰人体的物品的总称。服饰包含两层意思：其一是指衣服上的装饰，如图案、纹样等；其二是指服装及其配饰的总称，包括衣服及首饰、鞋、帽、袜子、手套、围巾、领带、提包、遮阳伞、发饰等。（图 1-1 至图 1-4）

“服”与“饰”的关系：“服”即服装，是主体；“饰”即烘托、陪衬“服”的饰品，“饰”依附于服装，又衬托着服装。

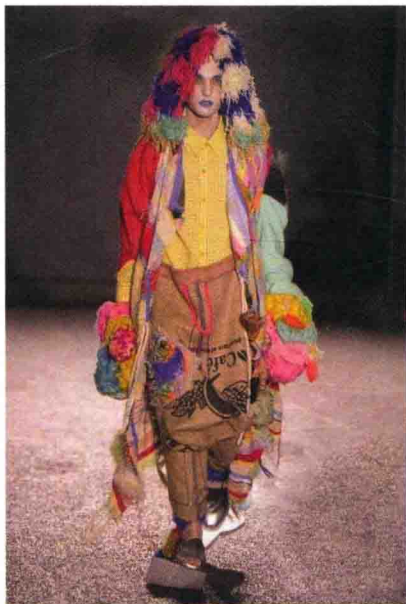

图1-1 服装

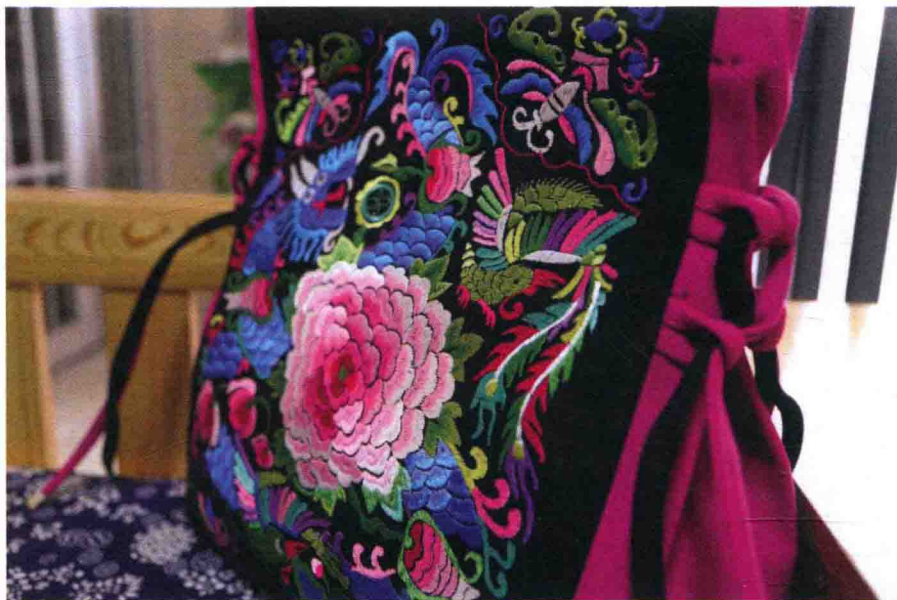

图1-2 布包

2. 图案的含义

“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（如建筑物、纺织品等）绘制精确的图纸；另一方面，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，我们得到图案的概念：

图1-3 皮包(Anya Hindmarch)

图1-4 手上饰品(淘宝店铺:云饰图腾老绣民族风小店)

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、审美要求等所创作的设计方案,与之相应的英文是“design”;狭义的图案是指器物上的装饰图形,相应的英文是“pattern”。(图1-5至图1-8)

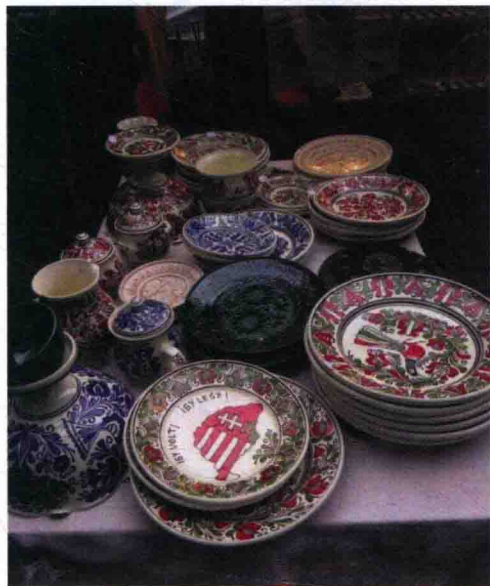

图1-5 瓷器图案一

图1-6 乐器图案

我国图案教育家陈之佛先生提出了“图案是构想图”的理论:它是平面的,也是立体的;图案是设计实现的手段之一。

《辞海》艺术分册对“图案”条目的解释:广义指对某种器物的造型结构、色彩、纹饰进行工艺处理而事先设计的施工方案,制成图样,通称图案。有的器物(如某些木器家具等)除了造型结构,别无装饰纹样,亦属图案范畴(或称立体图案)。狭义则指器物上的装饰纹样和色彩而言。(上海辞书出版社)(图1-9和图1-10)狭义概念上的图案即纹样、花纹,一般认为它是在有意识的生产生活中刻画符号、记录事物和文身装饰中产生的,或者是在无意识中产生的。

图1-7 瓷器图案二(李德惠)

图1-8 瓷器图案三(李德惠)

图1-9 鞋子立体花卉图案

图1-10 明式家具

工艺美术教育家雷圭元先生对图案的定义如下：图案是实用美术、装饰美术、建筑美术方面，关于形式、色彩、结构的预先设计；在工艺材料、用途、经济、生产等条件制约下，是制成图样、装饰纹样等方案的通称。(图 1-11 和图 1-12)

图1-11 鞋子图案(淘宝店铺:云饰图腾老绣民族风小店)

图1-12 胸针图案

一般而言，非再现性的图形表现，都可以被称作图案，包括几何图形、视觉艺术、装饰艺术等图案。

3. 服饰图案的含义

服饰图案是服饰及其配件上具有一定图案规律，经过抽象、变化等方法而规则化、定型化的装饰图形纹样，是运用在服装、服装配件及服装装饰物上的图案的总称。服饰图案是为服饰服务的一种图案设计形式，具有自己特定的装饰对象、独到的工艺制作技巧、一定的表现空间，它运用于服装、鞋帽、饰品等；通过服饰图案的视觉形象来表现内容、传达思想、传递时尚信息，从而使服饰图案既有艺术性、思想性，又带有实用性和一定的科学性、功能性。（图 1-13 和图 1-14）

图1-13 寓意吉祥的饰品图案

图1-14 实用有寓意的侗族图案

4. 服饰图案与其他装饰图案的区别

服饰图案属于装饰图案的一种。装饰图案作为一种造型艺术，它涵盖的内容丰富而深远，材料运用广泛而普遍。装饰图案常常出现在我们的生活中，如现代工业、建筑艺术、实用物品的装饰纹样，这些非服饰用图案的材料一般较为单一，手法也不够丰富。服饰图案可以是平面的，如印花；也可以实现立体效果，如通过雕、编、勒、锁、绣等手法实现的刺绣图案，通过组织变化形成的提花图案，通过工艺实现的烂花图案，借助珠、管、片、纽扣等其他辅助材质形成的立体图案等。（图 1-15 至图 1-18）

图1-15 烂花图案(Simone Rocha)

图1-16 钩针图案(Emilio Pucci)

图1-17 特种刺绣图案(Dolce & Gabbana)

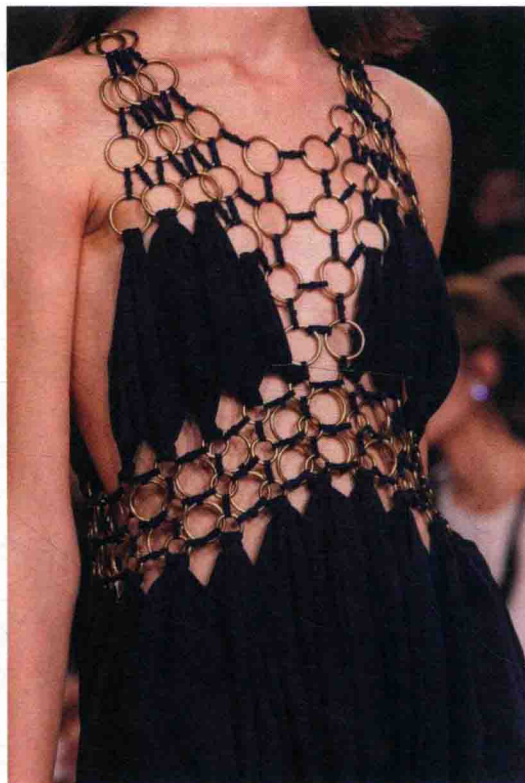

图1-18 特种材质编结图案(Chloe)

二、服饰图案的特性

服饰图案是一种美的形式，在运用中要做到艺术性与实用性的统一。

(1) 艺术性：人们常常追求服饰的漂亮，这就是服饰图案艺术性即审美性的体现。（图 1-19 至图 1-21）

图1-19 具有审美性的生活装一

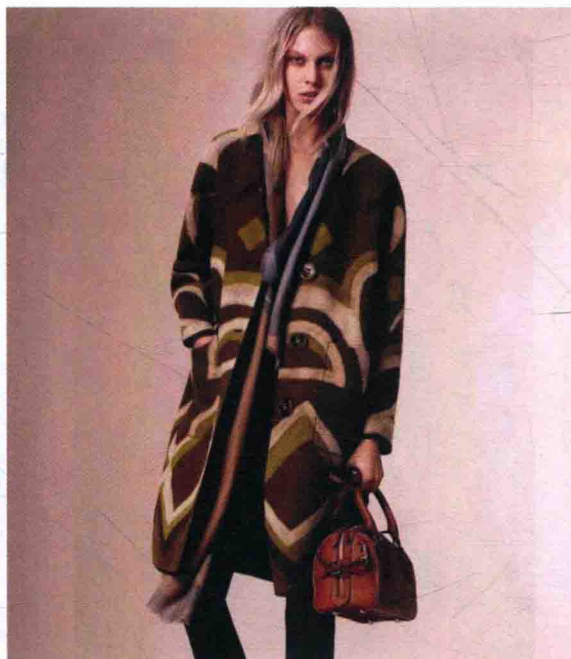

图1-20 具有审美性的生活装二

图1-21 创意服饰设计

(2) 实用性：服饰图案必须依附于某种具体的服饰形体中或某些部位上，来反映出艺术和实用效果，因此兼具实用性。

艺术性与实用性这两者之间在相对独立的同时又相互交叉、相互渗透、相互依托，实现合理的设计并完美结合。因此，在探讨服饰图案特性的问题时，主要可以考虑以下几个方面。

1. 统一性

服装的款式、图案及服饰配件具有统一的特点，尤其是标志服装、工装或者系列服装。系列服装的统一性元素包括：同一穿着对象的系列，如婴儿系列、少女系列等；不同穿着对象的系列，如母子装、父子装、情侣装等；同一类型的系列，如裙子系列、裤子系列等；不同类型的系列，如内外衣系列、三件套、四件套及内衣中的胸罩、短裤、短裙、长裤、长裙、上衣等多件套系列；同一季节的系列，如春装系列、夏装系列、秋装系列、冬装系列等；同一面料的系列，采用同一种或同类面料，但款式、色彩不同形成的系列；不同面料的系列，采用不同面料设计同一类型的服装形成的系列；同一色彩的系列，采用同一色彩或同一色系的面料设计形成的系列；不同色彩的系列，采用不同色彩的面料设计形成的系列；同一装饰类型的系列，如绣同一类型的花、镶同一类型的边的服装系列；不同装饰类型的系列，如同一类型的服装或同一类型的面料，但装饰类型不同的系列；同一风格的系列，不论服装类型、面料类型、色彩是否一致，但风格上保持一致的设计；不同风格的系列，对同一穿着对象或同一类面料，或同一类服装类型，做不同风格设计形成的系列。系列服装，有的统一性多一些，有的统一性少一些，但至少应保持某一方面的统一性、统一感。（图 1-22 至图 1-24）

图1-22 系列服装一

图1-23 系列服装二

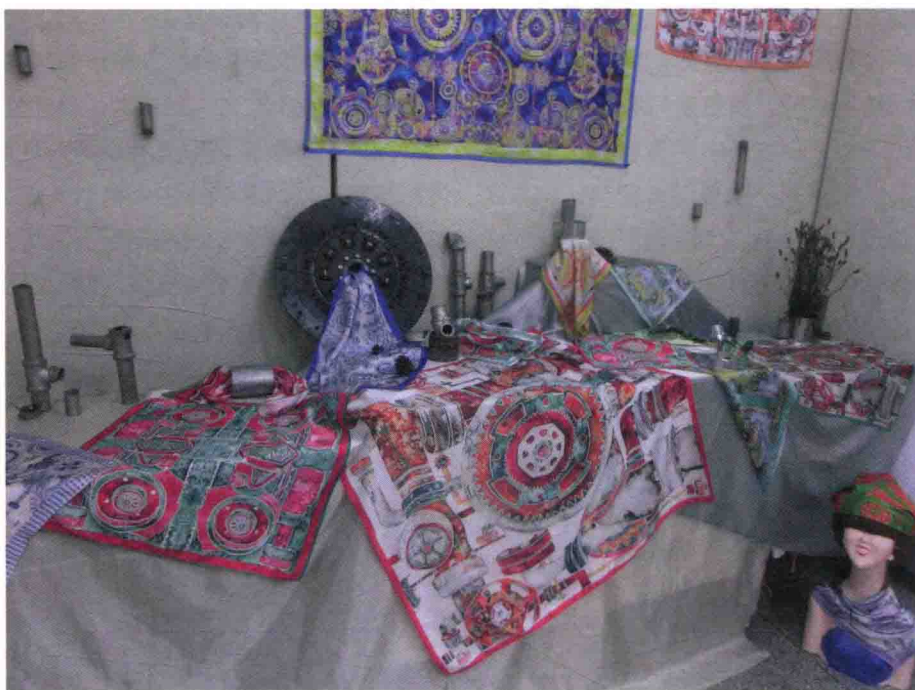

图1-24 丝巾系列(曹士霞)

2. 工艺性

工艺性包含了服饰图案的工艺技法和纤维特性,是指服饰图案适应服饰材料的物性而呈现出来的审美特征。服饰图案附于服装材料之上,面料的特征也显现在服饰图案的装饰表层,成为服饰图案的一部分。服饰图案采用的工艺不外乎勒、锁、雕、编、绣、织、勾等,还有印、染、画、贴布等,不管哪种工艺手段,或多或少地都会将面料的线条、参差、凹凸、经纬、疏透等特性体现出来,呈现出特有的工艺特点和美学质感。因此,服饰图案的工艺性和纤维特点,是设计者不容忽视的问题。(图1-25和图1-26)

图1-25 蛋糕裙(陈闻)

图1-26 真皮材质的服饰工艺

3. 饰体性

饰体性是服饰图案契合着装人体的体态而呈现出来的美学特征,是图案应用于服装面料的一种特性,随着面料的变化,相同图案给人以不同的感受。

人体的结构、形态和部位对服饰图案的设计与表现形式有着不可分割的关系。比如:在人体的关节转折部位一般不进行图案装饰,而人体背部面积大,可以采用自由式或者适合式的大面积纹样,加强背部的装饰效果;胸部及领口是视线的关注部位,往往布置特色鲜明、装饰性强的图案。另外,在重要装饰部位还会设计立体图案。(图 1-27 至图 1-32)

图1-27 服装的饰体设计(Dolce & Gabbana)

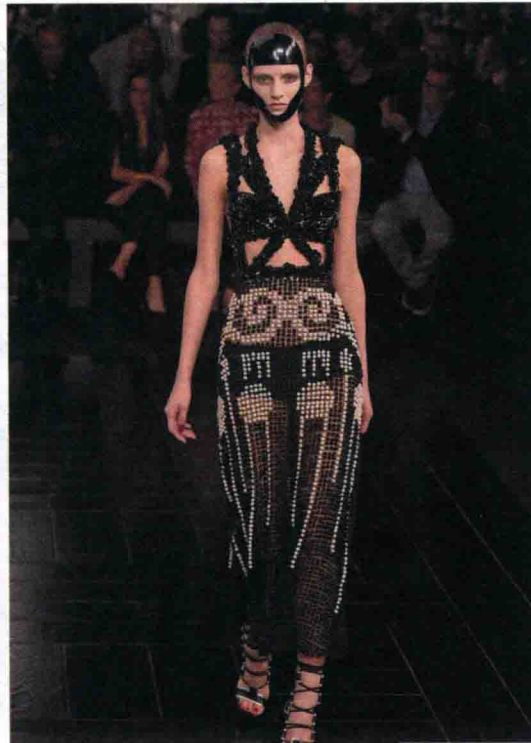

图1-28 服装的饰体设计(Alexander McQueen)

图1-29 服装的饰体性(淘宝店铺:云饰图腾老绣民族风小店)一

图1-30 服装的饰体性(淘宝店铺:云饰图腾老绣民族风小店)二

图1-31 服装的饰体性(淘宝店铺:云饰图腾老绣民族风小店)三

图1-32 服装的饰体性(淘宝店铺:云饰图腾老绣民族风小店)四

4. 动态性

服饰图案是随着服装展示状态的变化而变化的。随着着装者的运动,依附于服装的图案相应地呈现运动状态,并体现出动感的美学特征。这种动态的美,充分体现了服饰真实的审美效果,在不同的时间和空间,呈现出生动的形态和动感的情趣。(图1-33和图1-34)

动态性是服饰图案的重要美学特征之一。

图1-33 服饰的动态性一

图1-34 服饰的动态性二

5. 再创性

再创性指的是服饰图案在面料图案的基础上进行创造转换的美学特征。再创性是针对面料已有的图案进行再创造得出新的图案装饰形式，使原本单一的面料图案经过再创造呈现出丰富多彩的视觉效果，使面料更具特色和个性化。结合其他辅料进行再设计、再创造，是对面料图案的一种有效的假借、利用。巧妙地再创造的服饰图案往往起到事半功倍的装饰效果。（图 1-35 至图 1-38）

图1-35 服饰面料再造一

图1-36 服饰面料再造二

图1-37 面料再造服饰设计

图1-38 面料再造服饰设计(陆敏超)

三、服饰图案的分类

(一) 按空间关系分

空间关系在服饰图案中主要是指图案与服饰间的维度关系，可分为平面图案和立体图案。平面图案是指图案本身是平面化的，且图案与服饰面料的关系为二维空间关系，如印、染图案，平面图案鉴于其特点，往往注重的是图案本身的构图、造型和色彩。立体图案则是指图案本身是立体的，并与服饰有着三维的空间关系，如利用面料制成的褶皱、排裉、立体花、立体纹饰、蝴蝶结、流苏、纽扣、鞋、帽、戒指、项链、手镯、耳环等物件的造型和装饰。(图 1-39 和图 1-40)

图1-39 平面图案

图1-40 立体图案(Simone Rocha)