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　著

中国纺织出版社

需要全本请访问 www.ertongbook.com

内 容 提 要

本书介绍了服饰图案的基础知识，结合设计实践，对服饰图案的设计原则、设计要点、设计表现形式与表现手段，对服饰图案在不同品类服装设计中的应用方法进行了详细讲解。全书紧扣服饰图案这一主题，区别于以往单一的纯图案基础介绍，紧密结合古今及中西服饰文化，对图案的设计理念及设计方法进行了具体阐释，结合服装设计解读服饰图案设计，极富新意。

本书是高等服装院校的服装专业教材，也是服装设计人员了解服饰图案设计相关知识的必备参考书。

图书在版编目(CIP)数据

服饰图案设计与应用/陈建辉著. —北京：中国纺织出版社，2006.8

(服装高等教育"十五"部委级规划教材)

ISBN 7-5064-3935-2

Ⅰ.服… Ⅱ.陈… Ⅲ.服饰-图案-设计-高等学校-教材 Ⅳ.TS941.2

中国版本图书馆CIP数据核字(2006)第073642号

责任编辑：杨 旭 责任校对：俞坚沁

责任设计：何 建 责任印制：初全贵

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

北京华联印刷有限公司印刷 各地新华书店经销

2006年8月第1版第1次印刷

开本：787×1092 1/16 印张：9

字数：115千字 印数：1—6000 定价：36.00元

ISBN 7-5064-3935-2/TS·2206

凡购本书，如有缺页、倒页、脱页，由本社市场营销部调换

序

为了加快中国教育的国际化进程、促进中国教育的全面发展，教育部在狠抓教育改革的同时，制定了“十五”国家级教材规划。受教育部的委托，全国纺织教育学会组织纺织工程、服装设计与工程两专业教学指导委员会编写了国家级高等教材 *18* 种，另外还组织编写了部委级高等教材。

两专业教学指导委员会根据教育部的专业教学改革方案，组织具有丰富教学经验和有一定权威的教师编写了国家级和部委级规划教材。

本套教材自成体系，在编写上有所突破、有所创新，体现了教材的先进性、前瞻性、通用性和实用性，可以说，既有编写特色，更有运用特色，对于新一轮教材建设将起到极大的推动作用。

全国纺织教育学会

教材编辑出版部

前言

服饰，堪称人的第二层皮肤；图案，则是对自然景物、几何形体的艺术提炼与表达。图案以自身之斑斓，将服饰之美烘托、渲染、升华至佳境。对服饰与图案间的关系多一分理解与感悟，即在服装设计的殿堂中更精进了一步。

建辉先生这部《服饰图案设计与应用》，是其多年从事服饰图案设计理论研究和服装教学的结晶。为捕捉服饰图案的美感与精神，他投入心力对国内外的服饰图案进行了大量的研究，并深入分析、总结、提炼、归纳与展开，从中得出服饰图案设计与应用的规律。

此书贯穿着一条主线，即将服饰图案的设计与应用规律化、实用化。内容涉及服饰图案的设计原则、设计主题与方法，服饰图案的表现形式、表现技法，服饰图案在不同品类服装设计中的应用等。

该书理论与实例相结合，富有实用性和启发性。期望它能激发、丰富设计师的创造力与想象力，也希望它能给致力于推陈出新的服装专业学生以新思路和无限的设计灵感。

2006 年 6 月

目录

第一章　概述……1

第一节　服饰图案的概念和分类　/　1

一、服饰图案的概念　/　1

二、服饰图案的分类　/　6

第二节　服饰图案的审美与功用　/　11

一、服饰图案之美　/　11

二、服饰图案之功用　/　12

第二章　服饰图案基础知识……19

第一节　服饰图案的构成形式　/　19

一、单独服饰图案　/　19

二、连续服饰图案　/　22

第二节 服饰图案色彩及其应用规律　/　28

一、服饰图案的色彩　/　28

二、服饰图案的色调　/　29

三、服饰图案色彩设计的基本方法　/　35

四、服饰图案配色设计的注意事项　/　37

第三章　服饰图案的设计……41

第一节　服饰图案的设计方法　/　41

一、提炼　/　41

二、夸张　/　43

三、添加　/　44

四、抽象　/　46

需要全本请访问 www.ertongbook.com

五、加强 / 46
第二节 服饰图案的设计分类 / 46
一、针对款式的服饰图案设计 / 47
二、针对款式的服饰图案系列化设计 / 48
三、针对面料的服饰图案设计 / 49
四、针对面料的服饰图案系列化设计 / 49
第三节 服饰图案的设计原则 / 50
一、创造性原则 / 50
二、饰体性原则 / 51
三、和谐性原则 / 52
四、动态协调性原则 / 55
五、可实现性原则 / 55
第四节 服饰图案的设计主题与设计要点 / 56
一、自然主题服饰图案设计 / 56
二、抽象几何形主题服饰图案设计 / 63
三、波普主题服饰图案设计 / 66
四、工业主题服饰图案设计 / 68
五、绘画主题服饰图案设计 / 68
第五节 服饰图案设计的灵感来源 / 70
一、中国传统图案 / 71
二、西方图案 / 79

第四章 服饰图案的表现 ……88
第一节 服饰图案的造型方法 / 88
一、平面化 / 88
二、透叠 / 89
三、重复和连续 / 89
四、制约造型 / 90
五、巧合图形 / 90
六、形态的渐变 / 90
七、组合 / 91
第二节 服饰图案的表现技法 / 92
一、平涂法 / 92
二、渲染法 / 93

三、点彩法 / 93
四、勾线法 / 94
五、喷绘法 / 94
六、油画棒、蜡笔或彩色铅笔描绘法 / 95
七、点蘸法 / 95
第三节 服饰图案的表现手段 / 96
一、印花 / 96
二、染色 / 97
三、绣 / 99
四、绘 / 100
五、织 / 101
六、缀 / 103
七、镂空 / 105
八、拼 / 105
九、添 / 107
十、褶 / 107
第四节 服饰图案的纹理 / 110
一、服饰图案设计中纹理的作用 / 110
二、服饰图案纹理的类别 / 111

第五章 服饰图案的应用……114
第一节 图案在不同服装中的设计应用 / 114
一、晚装图案设计 / 114
二、休闲装图案设计 / 117
三、职业装图案设计 / 119
四、运动装图案设计 / 120
五、街装图案设计 / 123
六、针织类服饰图案设计 / 124
第二节 服饰图案的装饰部位及装饰形式 / 126
一、装饰部位 / 126
二、装饰形式 / 130
第三节 服饰图案设计师的必备常识 / 133
一、历史文化 / 133
二、民俗风情 / 134

三、宗教信仰 / 135
四、艺术思潮 / 135
五、地理环境 / 135

参考文献……136

第一章　概述

第一节　服饰图案的概念和分类

一、服饰图案的概念

(一)图案

“图案”一词，是本世纪初从日本词汇中借用过来的，其主要含义是“形制、纹饰、色彩的设计方案”。世界上不同国家对图案一词有不同的理解与认识，主要是由于不同发展阶段对图案理解的角度与侧重点不同所致。我国最早的工艺美术专业是染织专业，最初往往将纹样称作图案，由于概念界定的不清，使纹样与图案等同起来，曲解了图案的本义，影响了图案的发展。

图案可从广义和狭义两方面理解。从广义上讲，图案是指为达到一定目的而规划的设计方案和图样，即庞薰琴先生所说的“图案工作就是设计一切器物的造型和一切器物的装饰”。具体来说，图案既是实用美术、装饰美术、工业美术、建筑美术等关于色彩、造型、结构的预想设计，也是在工艺、材料、用途、经济、美观、实用等条件制约下的图样、模型、装饰纹样的统称。从狭义上讲，图案是指某种有装饰意味的、有一定结构布局的图形纹样。

图案，在其发生、发展的历史过程中，具有与人类物质与文化生活息息相关的、极其广泛的表现形态。它渗透在现实生活中的每一个角落，可以说，图案不仅是美术学的一个专门学科，也是一项具有普遍性、实用意义的美术工程实践课程。图案起源于人类装饰的本能。德国社会学家格罗塞在《艺术的起源》一书中指出：“喜欢装饰，是人类最早也是最强烈的欲求，也许在部落产生之前，它已流行

需要全本请访问 www.ertongbook.com

很久了”。从生理角度讲，早期的人类出于图腾崇拜、求偶的需要，通过不同的图案纹样装饰自身，从而达到吸引异性的目的。从自身保护的角度讲，图案装饰可以增强人自身的外观视觉效果，威严、狰狞的图案可以达到恐吓、警告敌人与增强自信的目的（图 1－1）。我国苗族就有一种用作护身的装饰有浮刻花纹图案的银牌，在银牌的花纹图案间，刻有“长命百岁”、“长生保命”、“清吉平安”之类的字样，以祈求神灵护佑，“锁”住佩戴者。

图 1－1　装饰图案
南太平洋地区土著居民至今保留着文身的风俗，用图案直接装饰身体

图案所涉及的领域非常广泛，衣、食、住、行、用无所不包。由于其服务对象不同、应用领域各异，又有不同的分类、概括方法。从应用角度而言，可将图案分为纺织品图案（图 1－2）、服饰图案（图 1－3）、建筑图案（图 1－4）、家具图案（图 1－5）、漆器图案（图 1－6）、装潢图案（图 1－7）、广告图案（图 1－8）等。从教学角度讲，图案分为基础图案和工艺图案两种。所谓基础图案，指共性的图案设计，没有特定的应用对象，以方法、技巧、规律总结为主。基础图案不仅是专业图案的准备阶段，也是专业图案设计者所必须经历的学习与训练过程。基础图案着重“自然—变化”这一过程，用装饰性的形式语言，把自然中的各种形态加工、整理，变化为程式化的、既源于生活又高于生活的装饰图形。

张道一先生在《图案概说》一文中指出，基础图案的任务是：①透过工艺制约，认识装饰艺术的共性；②培养和提高意匠的想象力和表现力；③综合研究中外古今的装饰纹样，提高艺术的鉴赏能力；④掌握和运用形式美的规律、法则；⑤研究纹样的造型、构成、组合和色彩以及器物成型的线与形；⑥从圣火和大自然中吸取养料，积累设计素材。工艺图案是基础图案的具体应用，是按照一定生产需要进行的专业品类的图案设计，要受到功能、目的、工艺、材料、经济条件和市场消费等诸多因素的制约。

张道一先生在《图案概说》中又称，工艺图案的任务是：①研究材料，发挥材料的性能和物质美；②研究工艺、运用科技的成就，显示其工巧；③研究消费，熟悉群众生活习惯，了解群众的心理和审美要求；④综合以上三者，同艺术的意匠结合起来，统一于具体的设

图 1－2　纺织品图案

图 1－3　服饰图案

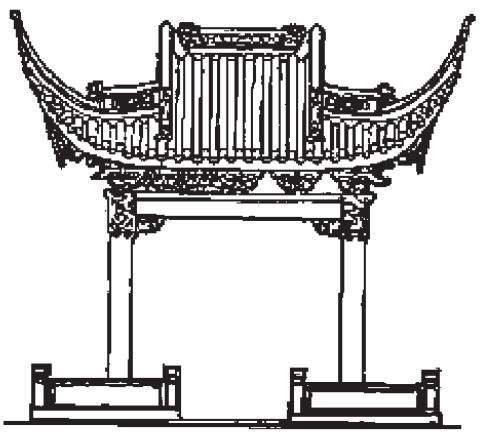

图 1－4　建筑图案

图 1－5　家具图案

图 1－6　漆器图案

图 1－7　装潢图案

的整体美更完善，进一步体现人的仪态和气质。由此可见，服饰是实用性和装饰性完美结合的穿着用品与外表包装，二者是相辅相成的。

服饰是人类进入文明时期后特有的劳动成果，它不仅反映出人们的劳动水平，也是人们内在精神需求的折射，是人类文明进步的具体表现。服饰是一种社会展示，能够传达社会观念。社会历史文化的变迁直接影响着服饰的变化，每一个历史时期的社会制度、意识形态、文化艺术、美学思想、审美倾向等，都会从那个时代的服饰中反映出来。

计之中。也就是说，适应着材料、工艺和用途的要求，掌握和运用具体工艺品的设计特点、规律办事。

(二)服饰

服饰包含两层意思：

(1)指衣服上的装饰，如图案、纹样；

(2)服装及其配饰的总称，包括衣服及首饰、包袋、鞋帽等。

这是一个概念的两个方面，我们说的服饰，常常是把服装和配件剥离。因此，从某种意义讲，“服饰”的“服”，是指服装，即通过面料的拼接与造型来表现着装者的精神面貌与形体感觉；“服饰”的“饰”，则是用来烘托、陪衬、点缀服装的饰品，它能使服装

图 1－8　广告图案

服饰作为人类的一种创造，也在美化着人类。具有良好品位与精巧做工的服饰，能够达到显示穿着者的修养、审美、素质和品位的效果，而这种美化效果则是通过包括服饰图案设计在内的各种艺术手段获得的。可以说，服装设计师以创造美丽的式样为任务，凭借一定的设计方法与技巧，通过具体的材料和工艺手段，使形象具体化。从动态的观点看，服装设计是用变幻的色彩、流动的线条与节奏所编织出来的交响乐。

(三)服饰图案

服饰图案是服装及其配件上具有一定图案结构规律，经过抽象、变化等方法而规则化、定型化的装饰图形和纹样。服饰图案不仅是服装的“眼睛与亮点”，为服装锦上添花，更是服装设计不可缺少的艺术表现语言。

服饰图案是多种内涵和表现形式的和谐统一。服饰图案能够反映出地域特色和人类的生存环境。以苗族服饰图案为例，居住在高山偏僻地区的苗族支系，其服饰图案多为动物；平原地区苗族支系的服饰图案，则以植物、花卉题材为多。

服饰图案在服装设计中不仅仅起着装饰作用，还能较为直观地表达设计者的设计思想和情感。服饰图案设计，重视视觉语言表达，多以具体的形象为设计基础，表现自然美和艺术美。除此之外，服饰图案还具有一定的社会象征性，代表着不同的宗教、阶级，反映出当时的社会伦理，体现出着装者的身份和地位。例如明清服饰中的十二章纹样，便突出表现为一种身份、地位和等级差别。

随着信息传播和影像图形技术的发展，图案被更为广泛地使用，承载起越来越多的文化内涵，在服装设计中的应用达到了前所未有的程度。在国外，服装设计师与面料图案设计师的合作非常密切，很多服装设计师不仅设计服装，还设计面料图案。他们善于运用生活中的各种素材，发掘灵感，大胆创意，引导潮流。服饰图案设计早已不再局限于印花图案和缀补图案，除了传统图案外，许多新的图像素材在经过剪辑、拼接后，形成了全新的服饰图案的形式。回顾服装设计的发展历程，图案始终与其相伴，在人们生活水平得到普遍提高的今天，图案之美显得更为重要。充分利用服饰图案，可以使服装设计更趋个性化、多样化和人性化。

灵活的应变性和极强的表现性，是当今服饰图案的重要特征。服饰图案能够及时、鲜明地反映人们的时尚风貌、审美情趣、心理诉求。对于服装产品来讲，服饰图案设计会在极大程度上影响消费者对该产品的接受程度，也会对服装生产经营者在投产、营销等问题上产生影响。因此，作为一名服装设计师，对服饰图案的设计技巧、表现形式与应用意义应有一个较为全面的认识。

二、服饰图案的分类

目前，学术界对于服饰图案的分类还没有一个明确、统一的规定。在此，我们重点从构成空间、构成形式两方面进行阐述。

(一)按构成空间分类

按构成空间分，服饰图案可以分为平面和立体两种形式。

1. 平面图案

平面图案有两层含义：

(1)从装饰图案所依附的背景、基础的空间维度来讲，是以二维空间的平面物为主体。

(2)从表现效果来讲，是以平面形为主，追求平面化的二维装饰。

平面图案侧重于构图、形象和色彩设计(图 1－9)。对于服饰图案来讲，服装及配件所用的匹料及件料的装饰图案设计均属此类。

2. 立体图案

立体图案也有两层含义：

(1)从装饰纹样所依附的背景、基础的空间维度来讲，是以三维空间的立体物为主体，或其图案自身即是由立体物构成，如利用面料做成的蝴蝶结、立体花、立体纹饰、纽扣、摆线装饰等。此类立体图案主要通过材料的材质和制作工艺来实现(图 1－10)。

(2)从表现效果来讲，是指服饰图案具有立体效果，能够表现一定的空间感。

图 1－9　平面图案
服饰图案注重构图和色彩

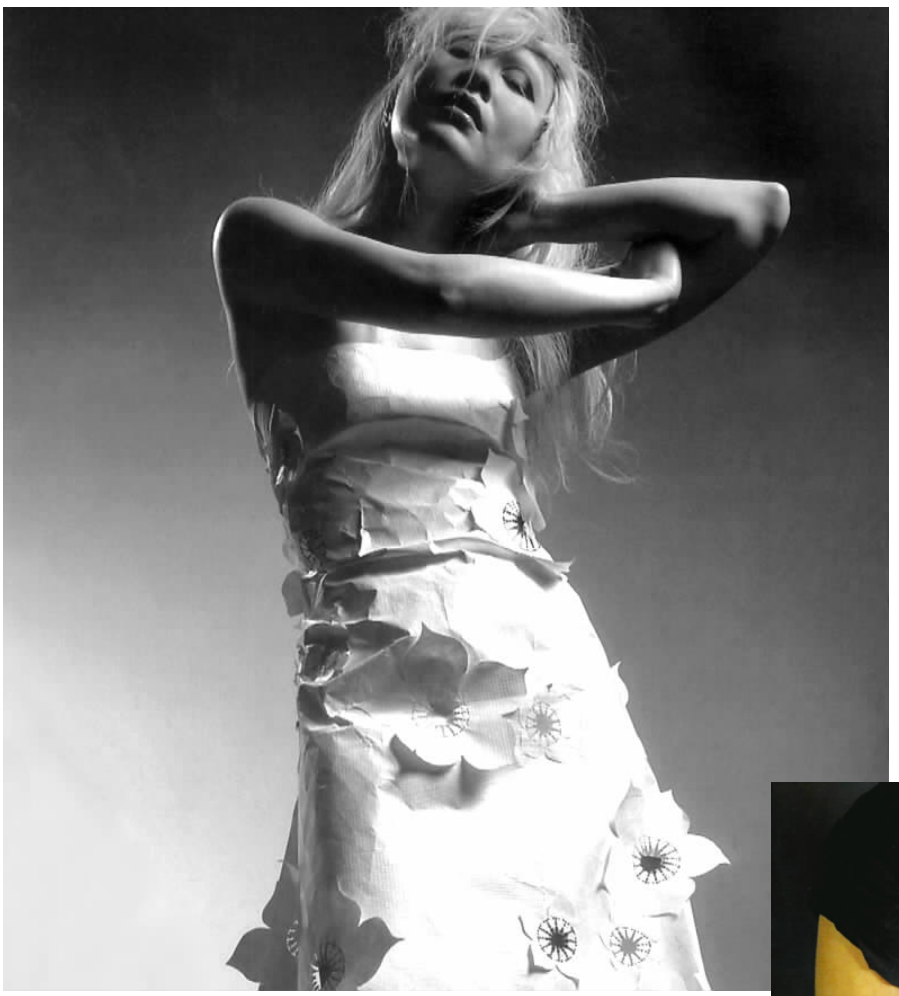

图 1－10　立体图案
材质结合工艺塑造的图案形式

图 1－11　单独图案
大面积图案在胸部的运用

(二)按构成形式分类

按构成形式分，服饰图案可以分为单独图案和连续图案两大类。

1. 单独图案

单独图案指独立存在的，大小、形状无一定规律或具体要求、限制，且不与其他图案相联系的装饰图案。在服饰图案的设计中，单独图案的应用具有较高的灵活性，面积较大的适合于服装的胸、背装饰，面积较小的适合用作局部或部件装饰(图 1－11)。

2. 连续图案

连续图案是在单独图案的基础上作重复排列，可以无限循环的图案。连续图案分为二方连续和四方连续两种。

二方连续是单个的纹样向上下或左右重复而组成的图案。二方连续能使人产生秩序感、节奏感，在生活中常用于剪纸、栏杆等的设计。因其装饰性强，又具有集中引导视线的作用，一般多用于服装的边缘部位，如领口、袖口、襟边、下摆等部位。

图 1－12　四方连续图案
四方连续图案在服装设计中的运用

四方连续是依据一定的组织骨式，将一个或几个基本纹样组成的单位纹样，在一定的空间内，向上下和左右作重复排列而组成的图案。因其具有向四面八方循环反复、连续不断的构成特点，又被称为网格图案。四方连续多用于满衣式、利用型图案设计，是面料图案设计的主要形式（图 1－12）。

(三)其他分类方式

1. 按工艺分类

按工艺分类，服饰图案可以分为印、染、绣、绘、镂、织、缀、拼、添等图案式样。

服饰图案风格的形成与所使用的材质和制作工艺有一定的关系，各类工艺过程都有其自身的特点和规律性。由于工艺不同，所形成的外观效果也各不相同（图 1－13、图 1－14）。

图 1－13　拼添服饰图案

2. 按素材分类

按素材分类，服饰图案可以分为花卉图案、植物图案、动物图案、人物图案、抽象图案等。其中，花卉果木题材有梅花、兰花、竹、菊花、牡丹、莲花、桃花、石榴、月季、灵芝、佛手、葡萄、葫芦等（图 1－15）；动物题材有龙、凤凰、狮子、麒麟、鹿、大象、十二生肖、鹭鸶、仙鹤、孔雀、大雁、蝴蝶、鸳鸯、鱼、蝙蝠、蟾蜍、松鼠等；人物题材又分为戏曲人物、历

图 1－14　拼绘服饰图案

需要全本请访问 www.ertongbook.com