

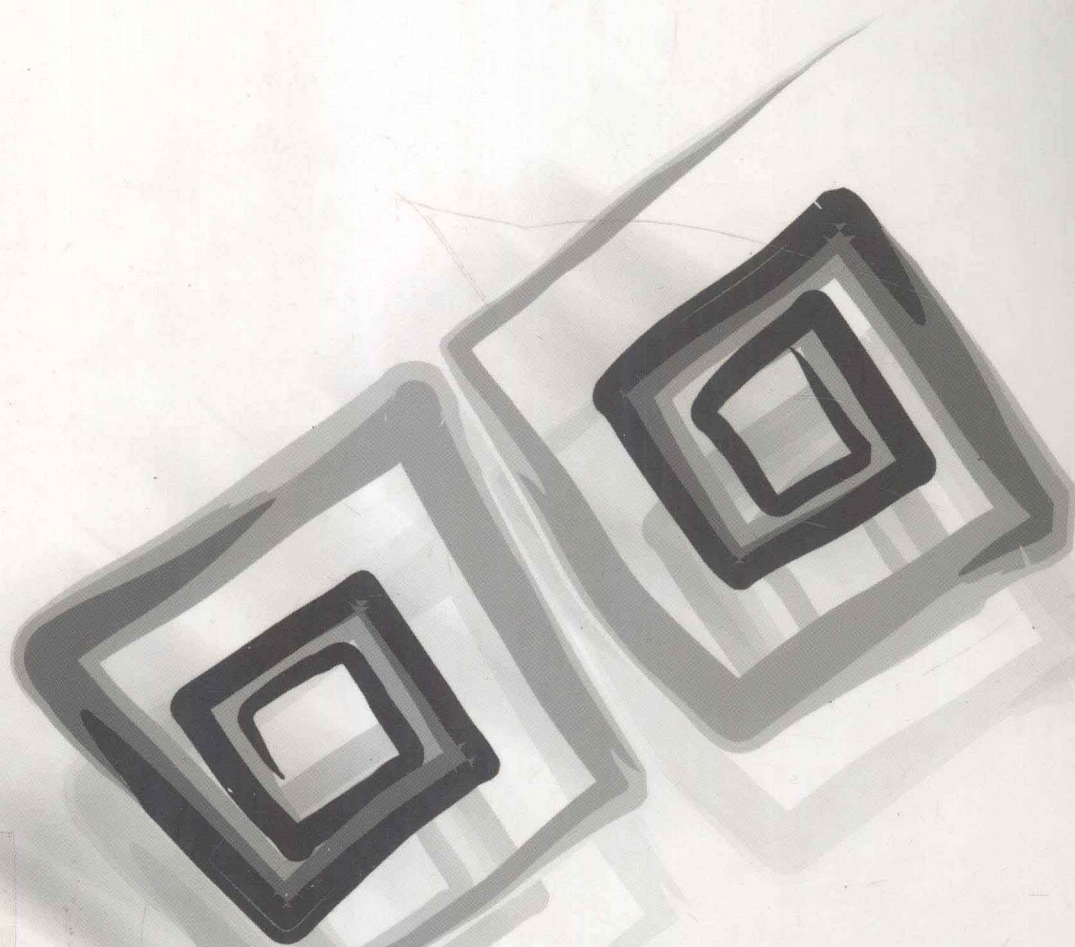
普通高等教育“十五”国家级规划教材

(高职高专教育)

服饰图案

FUSHI TUAN

周国屏 主编

高等教育出版社

普通高等教育“十五”国家级规划教材

(高职高专教育)

服 饰 图 案

周国屏 主编

高等教育出版社

内容提要

本书是普通高等教育“十五”国家级规划教材(高职高专教育)。主要内容包括服饰图案概念、外国服饰图案、中国历代服饰图案、服饰图案的形象塑造、服饰图案的色彩构成、服饰图案的表现工艺、服饰图案创作的基本过程、服饰图案的应用、各国色彩习惯等。

本书可作为高等职业院校、高等专科院校、成人高等院校、本科院校高职教育服装设计专业学生学习用书,也可供五年制高职院校、中等职业学校及其他有关人员使用。

图书在版编目(CIP)数据

服饰图案 / 周国屏主编. —北京: 高等教育出版社, 2003.8

ISBN 7-04-012480-7

I. 服… II. 周… III. 服饰-图案-设计-高等学校: 技术学校-教材 IV. TS941.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2003) 第 044615 号

出版发行	高等教育出版社	购书热线	010-64054588
社 址	北京市西城区德外大街 4 号	免费咨询	800-810-0598
邮政编码	100011	网 址	http://www.hep.edu.cn
总 机	010-82028899		http://www.hep.com.cn
经 销	新华书店北京发行所		
印 刷	北京二二〇七工厂		
开 本	850×1168 1/16	版 次	2003 年 8 月第 1 版
印 张	12.75	印 次	2003 年 8 月第 1 次印刷
字 数	300 000	定 价	38.60 元

本书如有缺页、倒页、脱页等质量问题,请到所购图书销售部门联系调换。

版权所有 侵权必究

出版说明

为加强高职高专教育的教材建设工作,2000年教育部高等教育司颁发了《关于加强高职高专教育教材建设的若干意见》(教高司[2000]19号),提出了“力争经过5年的努力,编写、出版500本左右高职高专教育规划教材”的目标,并将高职高专教育规划教材的建设工作分为两步实施:先用2至3年时间,在继承原有教材建设成果的基础上,充分汲取近年来高职高专院校在探索培养高等技术应用型专门人才和教材建设方面取得的成功经验,解决好高职高专教育教材的有无问题;然后,再用2至3年的时间,在实施《新世纪高职高专教育人才培养模式和教学内容体系改革与建设项目计划》立项研究的基础上,推出一批特色鲜明的高质量的高职高专教育教材。根据这一精神,有关院校和出版社从2000年秋季开始,积极组织编写和出版了一批“教育部高职高专规划教材”。这些高职高专规划教材是依据1999年教育部组织制定的《高职高专教育基础课程教学基本要求》(草案)和《高职高专教育专业人才培养目标及规格》(草案)编写的,随着这些教材的陆续出版,基本上解决了高职高专教材的有无问题,完成了教育部高职高专规划教材建设工作的第一步。

2002年教育部确定了普通高等教育“十五”国家级教材规划选题,将高职高专教育规划教材纳入其中。“十五”国家级规划教材的建设将以“实施精品战略,抓好重点规划”为指导方针,重点抓好公共基础课、专业基础课和专业主干课教材的建设,特别要注意选择一部分原来基础较好的优秀教材进行修订使其逐步形成精品教材;同时还要扩大教材品种,实现教材系列配套,并处理好教材的统一性与多样化、基本教材与辅助教材、文字教材与软件教材的关系,在此基础上形成特色鲜明、一纲多本、优化配套的高职高专教育教材体系。

普通高等教育“十五”国家级规划教材(高职高专教育)适用于高等职业学校、高等专科学校、成人高校及本科院校举办的二级职业技术学院、继续教育学院和民办高校使用。

教育部高等教育司

2002年11月30日

前言

服饰图案设计是服装服饰设计的重要内容，服饰图案是服装服饰的组成部分，是学习服装服饰设计的专业基础课程之一。以往的“图案设计”主要以平面的单独纹样、二方连续纹样、四方连续纹样、几何纹样等等为研究与学习内容。而对立体、浮雕、镂空等现代图案造型艺术方法与工艺则缺乏研究与学习，这样的设置欠科学，不能适应现代服装设计研究、教学与实践的需要。

在实际的服装服饰设计与生产中，服装并不是平面的，服装是立体的、可塑造的、可移动的、可触摸的。服装的不同材料产生各种不同的质感，有厚实的、飘逸的、镂空的、透明的、粗糙的、毛绒的、反光的等等。经过对各种材料的搭配与工艺技术加工，在服装上创作出平面、立体、浮雕、镂空、透明、半透明的各种图案。

我们对服饰图案的理解是：服装服饰上任何能够让人在视觉上产生某种形状、肌理的造型或构成，就可视为图案。有时服装本身的造型就是图案，甚至服装的造型与人体组合的构成也是图案。服饰图案不只是一朵花、一只动物、一幅风景，这是狭义的“图案”。面料上的图案是图案；面料的分割与构成是图案；色彩分割与构成是图案；材料上的透明、镂空所透视的形状是图案；服装上的堆叠、绣花、钉珠、手绘、印刷、织花、烙印等构成是图案；服装的整体造型是图案，衣、帽、袋、项链、领带、围巾、手套、鞋、袜、化妆等等的构成是图案。根据多年的服装设计实践经验，现代服装服饰行业对服装设计人员的要求，结合服装设计教学经验，吸收和借鉴中外有关的设计与教学经验，我们编写了这本教材。我们将根据现代服装服饰设计的需要和发展趋势的要求，比较全面、系统地阐述了服装服饰图案设计的基础知识，服饰图案的概念、特性与分类，古今中外服饰图案的产生、发展和演变简史，以及服饰图案的形象塑造基本规律与创作的基本过程、表现工艺技法、色彩构成知识、应用以及各国的色彩爱好与禁忌等知识。我们力求简明扼要，由浅入深，通俗易懂，分析案例与要点论述结合，力求让读者掌握较全面的服饰图案设计、构思与素材积累、应用的技法、设计制作的基本方法、工艺技法等知识。本教材供高校学生使用，亦可供自学高考和设计爱好者学习参考。

本书由周国屏主编，郝大微、喻涵参加编写。华南师范大学艺术系教授、硕士研究生导师林钰源审稿。

本书在编写的过程中得到广州大学纺织服装学院院长余建春的指导和大力支持，得到广州大学纺织服装学院诸位领导，各部门、各系负责人和同事们的全力支持，得到同事江平、石春鸿、李昉的大力支持，谨向他们表示由衷地感谢。

本书在编写的过程中引用了部分专家学者的作品，部分作品在收录时未能及时与作者联系，恳请见谅，我们表示由衷地感谢。

前 言

本书的编写比较匆忙，加上作者阅历和水平所限，可能还存在一些错漏之处，期盼得到大家的指导与帮助。

编者

2003年3月

目 录

引言	1
第一章 服饰图案概念	2
第一节 普通图案与服饰图案	2
第二节 服饰图案的特性与分类	25
第三节 服饰图案的产生	29
第二章 外国服饰图案	42
第一节 服饰图案的地域性风格特点	42
第二节 亚非地区的服饰图案	46
第三节 北美地区服饰图案	51
第四节 近现代服饰图案的发展	51
第三章 中国历代服饰图案	60
第一节 中国服饰图案的演变	60
第二节 中国服饰图案的含义	72
第三节 中国传统服饰图案的风格特点	78
第四章 服饰图案的形象塑造	82
第一节 图案的形象塑造	82
第二节 造型的规律	87
第三节 服饰图案的表现内容	92
第五章 服饰图案的色彩构成	108
第一节 色彩的构成关系	108
第二节 服饰图案的人为关系	112
第六章 服饰图案的表现工艺	122
第一节 平面图案	122
第二节 立体图案	128
第七章 服饰图案创作的基本过程	131
第一节 服饰图案设计师的素养	131
第二节 收集素材	133
第三节 构思的方法	135
第四节 构思的过程	141
第五节 构思的表达	142
第八章 服饰图案的应用	144
第一节 应用的形式	144
第二节 分类服装图案应用	149
第九章 各国色彩习惯	159
参考文献	193

引言

服装服饰与人的形象关系的故事：“‘格莱美’最差服装出炉”。

据《广州日报》2003年2月26日B4《娱乐·星光》版头条：“格莱美——最差服装出炉”报道：

“‘格莱美’颁奖典礼刚结束，好莱坞媒体便开始检讨哪些艺人出席这项年度盛会的服装最差。获年度最佳新人提名的艾薇儿一身怪诞燕尾服，凯莉米洛的不对称裙摆以及‘天命真女’凯莉红发配红衣，都让造型师频频摇头。

据报道，《人物》杂志网站抢先推出‘格莱美最差服装排行榜’，艾薇儿、凯莉米洛、天命真女合唱团团员凯莉、印蒂雅艾瑞、Eve等女歌手通通尴尬上榜。其中创作女星艾薇儿自己设计的燕尾服被评为‘糟透了’，服装师奉劝她以后专心作曲，千万别再尝试服装设计。

报道指出，印蒂雅艾瑞的白色高领长衫由母亲帮她设计，虽然创意十足，但其效果却令人不敢恭维，获得的评语是‘行不通’。Eve的迪斯科劲装则仿佛让时光倒流到70年代，完全抹杀了她身为嘻哈歌手应有的格调。

动感女歌手凯莉米洛这次以Givenchy礼服盛装出席格莱美典礼，她被列入最差服装排行榜的原因是，这件礼服裙摆故意剪成前短后长的不对称形状，令人在眼花缭乱之余只见到衣服而完全忽略了娇小的她。

以《Dilemma》勇夺本届格莱美最佳饶舌合唱演出的‘天命真女’团员凯莉，由于一头短发挑染成红色，身上穿的小礼服又是以红色为基调，如此‘单一色调’的乏味选择也让她成为造型师检讨的对象。

另外，《纽约邮报》24日报道，今年格莱美众女星的打扮，整体而言‘错误示范’比较多。报道指出，勇夺格莱美最佳饶舌演唱女歌手的蜜西艾莉特，一身镶满小亮片的粉红色运动服，让她看起来活像一棵‘圣诞树’。

《纽约邮报》同时也列出今年格莱美典礼上最佳服装的几位‘模范生’，雪儿可洛、凡妮莎及‘不要怀疑合唱团’主唱关恩史蒂分妮、金凯特萝等都光荣上榜。”

上述例子说明，服装服饰艺术是不可忽略的生活艺术与谋生手段。无论是上衣下裳，或是帽子首饰、袜子、鞋子、脸部化妆其造型、色彩、质感，对于塑造人的形象都起到重要的作用。可见穿衣打扮不仅是个人私事，而且是为满足他人的视觉需要，塑造一定的社会形象而进行的行为。除非你生活在一个孤立的世界，否则你的形象塑造，即穿衣打扮就必须考虑他人的感受问题。

服装服饰打扮似乎是自己的意愿与追求的表现，实际上，穿衣打扮的目的却并不只是满足个人的舒适与兴趣，更多的是满足别人的眼光。无论是服装的款式造型，还是服装的色彩构成、色调、图案纹样，都会给人一种视觉感受，并从而影响到旁观者的心理与情绪。哪怕是在最小的社会单位，夫妻俩的“两人世界”，穿衣打扮也要考虑对方的感受问题，塑造一个优雅的形象，取得对方的认同与欣赏。得到对方赞美和欣赏的目光，使自己的形象在对方心中是优美可爱的。人的衣着打扮关系到个人的对外形象，特别是公众人物，时尚流行明星、影视歌星在公众场合，他们的形象应满足他的崇拜者、追随者、拥护者的心理期望，给人们一个优美而又独特的形象。

穿衣打扮追随时代的潮流，符合社会传统文化与民间风尚，满足别人的欣赏习惯与期望，满足大众的审美观，符合当时当地的场合要求，才能得到别人的正面反馈，否则就会引来别人的嘲笑或讽刺，破坏了自己的形象。

第一章

服饰图案概念

第一节 普通图案与服饰图案

一、普通图案的概念与特点

在我们现代人的日常生活中，衣、食、住、行、玩，几乎都离不开图案的影响。现代人的生活是这样，古代人的生活也是这样，或多或少地受到图案的影响。

图案记录了人类祖先由初级至高级的发展历程，图案促进了人类文明的进步与文明的传播。今天，我们所创作的图案，将给我们的后代留下当今的政治、文化、科技、经济、风尚等方面的文明信息与艺术信息。

那么，通常我们所说的“图案”包含的内容有哪些呢？留心观察生活，几乎到处都有古今中外的各种图案存在。比如：

远古原始部落的图腾，就是图案。

原始部落的人身涂鸦、纹身的纹样，是图案（图 1-1）。

原始部落的人发明的简单工具上的纹样，是图案。

原始部落的石珠项链、陶珠项链、贝壳项链、骨质饰物纹样，是图案。

远古时代至今的巫术，巫婆会给求神问卜者画祭神驱鬼“符”，这个“符”是图案。

戏剧脸谱、皮影，是图案；祭神、鬼的脸谱，是图案（图 1-2）。

家族、宗族、部落、社区、政区、国家、军队的旗帜纹样，是图案。

家族、宗族、部落、社区、政区、国家、军队的徽标纹样，是图案。

各种书籍插图、连环图，是图案。

过年过节民居贴门神画，是图案。

北方很多地方民居贴剪纸，是图案。

骨器、陶器、青铜器、乐器上的纹样，是图案。

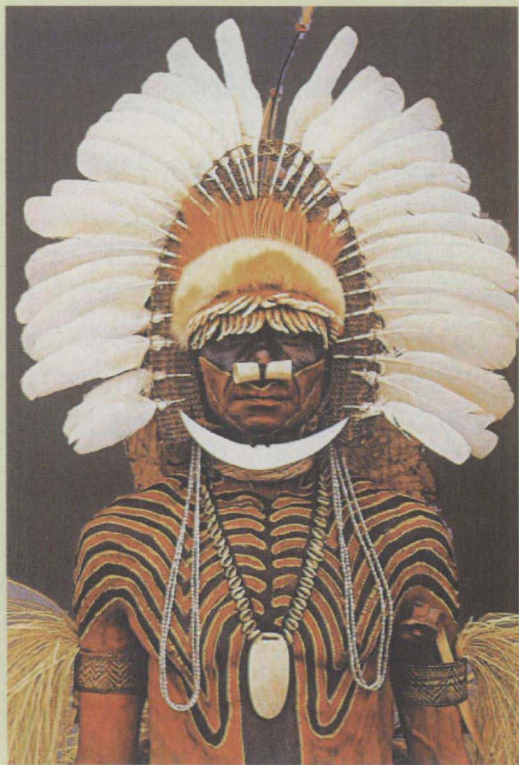

图 1-1

图 1-2

宫廷、神庙、寺、观、塔、院、宅、桥、楼、阁、园林等建筑物上的装饰及雕刻壁画，是图案。

纪念碑、纪念塔的造型形式及其装饰及壁画，是图案。

神坛、塔的造型形式和其装饰及壁画，是图案。

古墓壁画、棺木彩绘纹样、随葬品造型及纹样，是图案。

家居庭院室内外装饰纹样，是图案。

家具：屏风、床、柜、桌、梳妆台、椅、橱上的雕刻与绘画，是图案。

地毯、壁挂上的绘画或纹样，是图案。

炉灶、壁炉上的装饰，是图案。

灯笼造型形式及装饰，是图案。

交通工具，车、船、花轿的装饰，是图案。

日用品：碗、盘、碟、杯、汤匙、筷子、茶缸、茶壶、酒壶、酒杯上的纹样是图案（图 1-3）。

商品包装装潢、书籍装潢，是图案。

商标标志，是图案；现代生活中各种公共设施的说明标志、路线指示标志，是图案。

中国绘画和中国书法艺术中的构成要素之一篆刻，又称图章，是图案。

各种电器产品上的指示标志、说明标志，是图案。

各种产品的造型形式，是图案。

联合国旗帜、会徽，是图案。

红十字会会徽，国际奥林匹克委员会会徽，是图案。

各国国旗、国徽标志，是图案。

国际上使用的各种讯号、旗帜符号，是图案。

各种体育运动团体的徽标、旗帜，是图案。

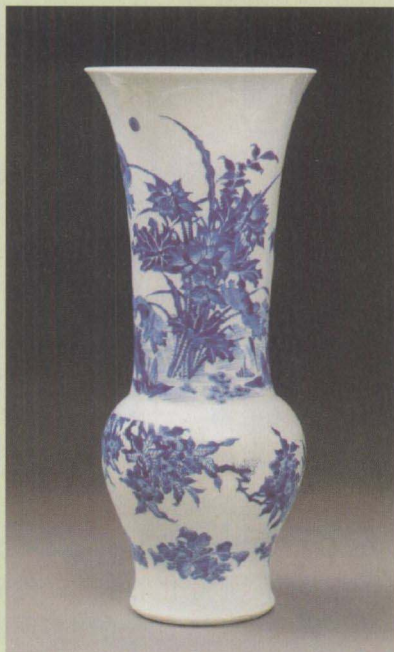

图 1-3

第一章 服饰图案概念

古今各国钱币纹样与造型，是图案。

古今各国邮票纹样与造型，是图案。

古今各国各种信用卡、现金卡、会员卡等的纹样，是图案。

各国展览馆、博物馆、音乐厅、歌舞剧院的门票的纹样，是图案。

各国三军的军旗和军徽，警察、武警、海关的徽标，是图案。

各国民航公司标志、机场标志、火车标志、汽车公司标志、轮船公司标志及其造型款式、纹样，机票、车票、船票纹样，是图案（图 1-4）。

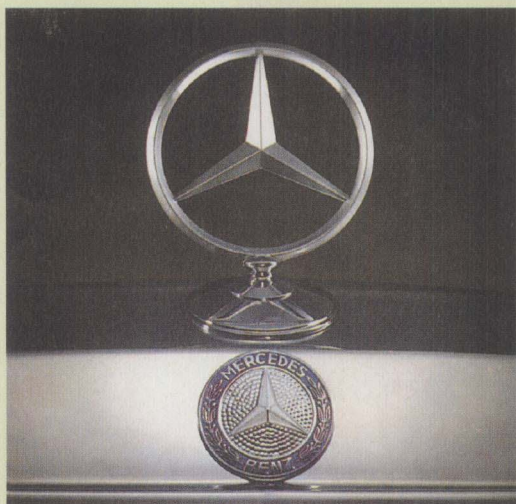

图 1-4

电脑上的图标，是图案。

古今中外各种节日、庆典的传统习惯装饰纹样与造型，是图案。

情人信物、婚嫁礼物与饰物纹样与造型，是图案。

自然风光、田园风光、园林风光美如画，是图案。

各国盆景、贝雕、根雕、插花造型，是图案。

古今中外各种纺织品、手织品、纺织印染品上的肌理纹样与图形纹样，是图案。

古今中外各种衣裳上的纹样，头饰、帽子、围巾、披肩、领带、

腰带、手套、袜子、鞋子上的纹样及款式造型，是图案。

各国政府机构、社会团体、民间机构、企业、商业大厦、学校、展览馆、博物馆、音乐厅、歌舞剧院的建筑造型及其徽号标志，是图案。

现代城市流行的一种称之为“标志性建筑”的，就是一种以其有突出造型个性形象的公共建筑，其独特的个性形象具有徽号标志性，是图案。例如，万里长城像一条巨龙，首都大剧院像一滴巨大的水珠，首都新体育馆像一个巨大的鸟巢，香港中国银行大厦像一把巨大的利剑，香港会议展览中心的屋檐像飞翔的海鸥。

古代绘画、画像石、画像砖，是图案。由于当时的绘画观、绘画技巧、绘画材料和绘画风尚等的制约形成一种简约、抽象风格和散点透视的画面，就像今天我们称之为“图案”的绘画。

西汉时期的“绘画”和今天的“装饰性图案”很相象：长沙马王堆一号墓 T 形帛画，画面上由天上、人间、地下构成，上有日、月、龙、人面蛇身的始祖神，天门由两位天神守关；中间表现墓主人出行、饗客的场面；下面是神怪、龙蛇、鱼、龟等生物。二龙连贯人间与地下，构图上有整体感。昂扬的龙首与天门神互相呼应，形成升天的气势。张扬了墓主的显赫地位和升天的梦想，是西汉时期高超绘画水准的佳作，极具装饰性的绘画形式，也可称之为图案（图 1-5）。

在文化教育普及范围小，文字或语言无法或难以沟通、传播的时候，图案是最佳的直观化、形象化的沟通、传播工具。远古时代，由于人类智慧和科学技术的局限，人类对于大自然的很多现象存在未知，对于生命存在未知，世界上很多现象都有神秘感，人类认为在物质世界之外存在着巨大的超自然的神秘力量在主

图 1-5

宰着这个世界，主宰着日月星辰、风云雨雪，主宰着山川河海、森林田野、动物和人间。于是，便有人创造了宗教，创造了神，创造了鬼。所有宗教，除了依靠文字和口述传播其理论，更少不了依靠图案手法将其图解化，使其理论形象化、直观化、符号化。

中国甘肃省河西走廊最西端的敦煌市，距今已有两千多年的历史，是古代佛教圣地。敦煌石窟彩塑、壁画以及经卷插图、刺绣、绢画是我国最完整最庞大的佛教文化艺术的图案宝库，是中国乃至世界佛教艺术的瑰宝，在中国文化史以至世界文化史上具有重要的地位。敦煌石窟壁画艺术是在秉承汉晋时代的传统艺术基础上，吸收融合外来艺术的营养创造的，是具有中国风格的民族民间佛教艺术。敦煌石窟，是敦煌地区石窟的总称，包括敦煌市的莫高窟、西千佛洞、安西县的榆林窟、东千佛洞、肃北县的五个庙石窟。虽然这些石窟规模有悬殊，但是都处于古敦煌郡境内，地域相近，内容相同，风格相似，同属敦煌艺术的范畴，通称敦煌石窟。共有洞窟 812 个，分别为

莫高窟 735 个、西千佛洞 22 个、榆林窟 42 个、东千佛洞 7 个、五个庙石窟 6 个。莫高窟现存 735 个洞窟，其中南区的 492 个洞窟为礼佛活动的场所，拥有彩塑二千多身，壁画四万五千多平方米。敦煌石窟壁画的每尊彩塑、每幅壁画（图案）都有其动人的佛传故事和深刻的佛教理论含义和佛教感应化现的传说，弘扬佛教的高僧和使臣的神异故事，显示神灵、表征吉凶的佛教瑞像图，佛教圣地和圣迹的传说。敦煌石窟彩塑壁画，神的形象、仙的形象、鬼的形象，都是古人创造的，依赖各种图案、雕刻给人一种直观的形象，从古至今直接或间接影响着人们的观念与行为（图 1-6）。

各种衣裳造型款式及其装饰图形、花边，是图案。1949 年湖南长沙楚墓出土的战国“帛画人物龙凤图”（摹本），图中女子身穿云纹琵琶袖曲裾深衣，头发梳髻。衣裳的造型款式非常夸张优美，衣裳上的纹样造型优雅，线条流畅，可见那时的妇女已有相当高的审美观和修饰水平（图 1-7）。已有二千多年历史的敦煌石窟壁画雕刻上，可见到大量的各种衣裳造型款式及其装饰图形（图 1-8），（图 1-9）。

图 1-6

图 1-7

图 1-8

图 1-9

头饰的纹样，是图案。河南偃师出土龙山文化早期的骨制发笄、青海民和阳洼坡出土仰韶文化时期的骨制发笄、云南元谋大墩子出土新石器时代的骨制发笄、四川重庆明墓出土发钗上都有简单的图案（图 1-10）。“传世品：点翠头面”金簪有十分精美典雅的镶玉镂空浮雕图案（图 1-11）。

项链、手镯、鞋、帽上的纹样，是图案。已有两千多年历史的敦煌石窟壁画雕刻上，可见到大量的头饰、项链、手镯上的纹样（图 1-12）。

古代各级官员，通过官帽和官服上不同的造型款式，不同的图案和颜色来区别等级。龙是中华民族的象征，史前时代曾经是远古部落的图腾。龙为鳞虫类之首，皇帝自称真龙天子，秦始皇以祖龙自称，创帝王龙生说（图 1-13）。宋代以后，龙的图案被定为皇帝及皇族专用图案。明清时代，龙为皇室独占，禁止臣民使用。清王朝为了实行封建化制度，以达到“服色品章，昭一代之典”（乾隆语）的目的，制订了十分严密、详明、繁杂的服饰制度，规定各等级文武官员在什么场合穿的服装款式、质地，佩戴的饰物、顶戴式样，制订各种禁异条例，当法规严格执行，不得违犯。

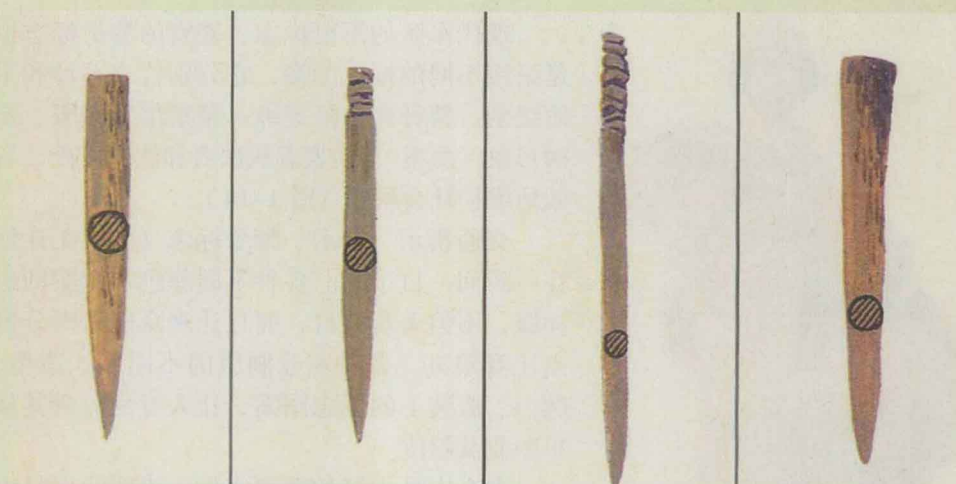

图 1-10

图 1-12

图 1-11

图 1-13

图 1-14

现代军队的军衔标志、警察的警衔标志也是采用不同的标志图案，它分别代表军种和军阶级别、警种和警阶等级。警察借助警服、警徽形象（图案），代表着执法者和法规尊严，有效地维护社会秩序（图 1-14）。

交通指示、警示、禁令标志（图案）让你在一瞬间一目了然。各种不同颜色和图案的运动服，不但美观醒目，而且让观众能清晰分辨出比赛双方。各种职业制服的不同款式造型、颜色、服装上的标志图案，让人容易分辨其从事职业及职位。

古今中外大量的图案实例，说明我们是生活在图案的环境中，习惯并依赖着图案，离开了图案，我们的生活可能会变得没有秩序，甚至会出现混乱。

了解各种各样图案的来历、含义，明确它们的作用，不但能够指引我们的生活，也使我们的生活更方便、更有美感与情趣。对于从事

造型艺术设计专业的人员，学习的学生和爱好者，了解了各种各样图案的来历、含义，有利于触类旁通，激发灵感，互相启发，互相利用、互相借鉴。

如何给“图案”一个定义

关于“图案”的书籍已出版了很多，对“图案”这个概念的注解虽有差异，但仍是大同小异。

上海辞书出版社 1980 年出版的《辞海》艺术分册中对“图案”的注解：“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。”

商务印书馆 1983 年出版的《现代汉语词典》中对“图案”的注解：“有装饰意味的花纹或图形，以结构整齐、匀称、调和为特点，多用在纺织品、工艺美术品和建筑物上”。

随着时代的进步，科学技术、文化艺术、思想观念等的不断变化与进步，观念与创作艺术也应与时俱进，用新的思维方式、新的观念来指导设计专业工作，才能更好地创作出更新、更完美、更符合流行时尚和有时空感的作品。我们认为，上述有关图案的注解，涵盖的内容相对比较狭窄，缺乏了对面积和空间的思考与延伸。

图案：是相对于更大的面积或更广阔的空间而言的，各种元素构成一定的可以感知的具有一定美感的，或具有某种内涵的造型形态、形状，包括自然形态和人工形态，平面、浮雕、立体、透明、镂空、叠加、液体、可见光、可见气体等形态，可称为图案，或视之为图案。

宇宙间万千物质是由无数形态构成的各种各样的图案。肉眼看到的颜色点，或一点点微小的物质形状，或是一个细胞，在显微镜下就能发现它们是五彩斑斓

的构成,简单中包含着丰富(图 1-15)。色彩丰富的彩色印刷图片,其丰富中却是由简单的红、黄、蓝、黑四色网点构成空间混合的视觉效果。近看丛林密布、花团锦簇的山坡,远观是一座绿色山岭,更远处观看绿色的山峦就变成蓝色的山峦。麦穗由麦粒构成,麦穗近看造型如图案,远观是一个点,麦田只是一个单位面积,一个色块(图 1-16)。在高空

图 1-15

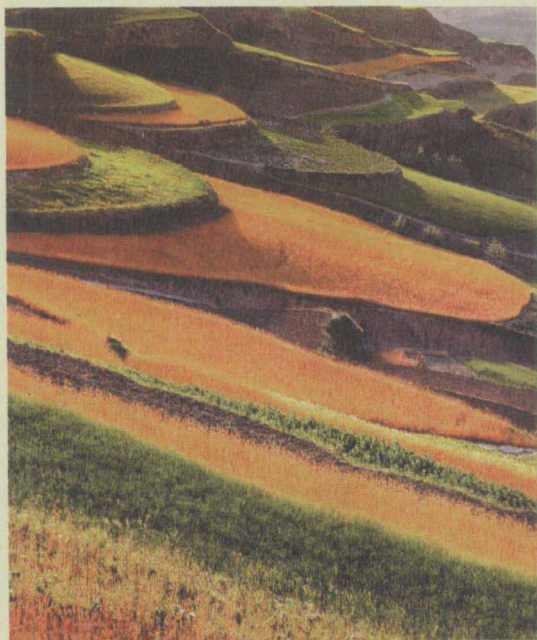

图 1-16

蝴蝶纹样、鸟羽纹样、虎豹纹样;花朵形态纹样、叶形叶脉纹样等。

人文图案:是人类智慧与文明的结晶,即是人类为了表达情感、记录事物、传递思想、记载文明、揭示心灵、装饰物体、规范行为、指示方向等等而创作的各种造型形态图形纹样。人文图案的创作,其中有很多受大自然的启发,直接或间接取材于自然的形与色,即中国画论中的“自然造化,中得心源”。

人文图案又可分为“普通图案”与“专项图案或特定图案”。

鸟瞰麦田,田园又构成了图案。在太空鸟瞰地球,田园不见了,只看见了大地山川海河云朵构成的图案(图 1-17)。古诗说,“横看成岭侧成峰,远近高低各不同”,如画般的风景在不同的视点会产生截然不同的视觉效果,从正面观看是山岭,从侧面观看则是山峰。说明图案的构成有面积或空间、角度的相对因素在起作用。

我们认为,图案又有“自然图案”与“人文图案”之分。

自然图案:即是由大自然中的日月星云、山川湖海,动物、植物的形态构成的。最常见的太阳的光彩、月亮的纹样、银河的形态;山峦、岩石的肌理与形态;

图 1-17

第一章 服饰图案概念

普通图案：我们把适应范围很广泛的图案，或没有特定适应范围的图案，称之为普通图案。如通常所见的日月星辰图案，山川森林图案，江河湖海图案，花果鸟蝶图案，禽兽鱼虾图案，喜庆吉祥图案，它们多数没有特定适应范围，既可用于服装服饰，也可用于日常用品，又可用于建筑物上。

普通图案的特点是抽象化、概念化、多样化，无明确的特定主题，具有广泛的适应性。

但是，在中国古代传统文化中，有些图案虽然属于普通图案，却受社会制度严格限制，平民不能随意使用。龙，浩然正气，威武矫健，雄浑潇洒，呼风唤雨，是中华民族远古先民崇拜和喜爱的神物，中华民族自称龙的传人。龙，原本属于全民族的图腾（普通图案），曾经广泛地应用于统治者和百姓庶民的衣食住行及文化艺术领域，至今仍可在很多文物中见到。但在秦汉以后，龙纹成了皇家的专用图案。秦始皇以祖龙自称，创帝皇龙生说。汉代刘邦编造了自己是赤龙与母亲所生的“真龙天子”的故事。宋代以后，龙成为帝王至尊的象征，在皇宫建筑装饰、皇椅（金龙宝座）、皇床（金龙床）、皇服（龙袍）上都有出现。由此，龙从普通图案变为特定图案。

专项图案或特定图案：即特定于某个阶层、民族、宗教团体、物体所使用。如“十字架”原本是罗马帝国时代的一种刑具，是一个十字形的木架，把人的两手与两脚钉在上面任其慢慢死去。据基督教《新约全书》中记载，耶稣就是被钉在十字架上死亡的，因此基督教徒就把十字架作为宗教信仰的标记，也看做受难或死亡的象征。十字架就是“基督教的特定图案”。在专项图案或特定图案中也包括“装饰图案”、“服饰图案”。

二、服饰图案的概念与特点

服饰图案：狭义地理解是专用于服装服饰上，起着美化、表意、寄情、点缀、烘托、渲染、充实造型、显示阶级、创造风尚作用的纹样与造型，称为“服饰图案”。如果把服饰图案的概念外延扩大，开拓性地理解就是——相对于周围环境或更广阔的空间而言的，各种能够构成服装服饰造型形态、形状的元素所构成的造型形态、形状，包括手工绘画、平面印刷、丝网印刷、电脑喷绘、机织纹样、机织肌理、蜡染、平面刺绣、立体刺绣、钉珠、绒毛、烫印、烙印、机压、磨损、穿孔、剪破、浮雕、透明、镂空、叠加、拼接等方法构成的造型构成形态，所有可以感知的具有一定美感的，或具有某种内涵意义的造型构成形态、形式均可称为服装服饰图案。

服装服饰的外形到局部的造型结构上，任何能够产生造型、肌理的构成，都可视之为服装服饰图案。

服饰图案还能与人体搭配构成一个新的完整的大图案——人的形象。综合地说，各种能够构成人物形象的元素所构成的造型形态、形状称为人物形象造型，人物形象造型也可称之为图案。

服饰图案的特点是人性化、感性化、理想化、时尚化、多样化，以人为本，美化人体，塑造形象。它具有时代感、时尚感，令人赏心悦目，适应衣裳的造型结构与人体结构，适应生产与制作，充分满足消费者的个性需求，满足市场环境的要求。