

北 京 现 代 出 版 社

高等职业教育服装专业设计基础教材

服饰图案设计

FUSHI TUAN SHEJI

(供高职、专科、本科生适用)

主编：唐晓丹

服装专业教材

服饰图案设计

(适合高职、专科、本科选用)

主编 唐晓丹
温 兰
郑丹彤

北京 现代出版社

图书在版编目 (CIP)数据

服饰图案设计/唐晓丹主编

—北京:现代出版社,2002.12

ISBN 7-80028-726-8

I. 服… II. 唐… III. 服饰艺术—服饰图谱

IV. J363.83

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2002)第 84503 号

服饰图案设计 唐晓丹 主编

责任编辑:张晶

封面设计:唐晓丹

出版发行:现代出版社(北京安定门外安华里 504 号)

邮政编码:100011

印刷装订:北京利达印刷厂

开 本:787×1092 毫米 1/16

印 张:7

字 数:162 千字

版 次:2002 年 12 月第 1 版 2003 年 9 月第 1 次印刷

印 数:1-500 册

书 号:ISBN 7-80028-726-8/J·15

定 价:48.7 元

目 录

第一章 服饰图案概述	1
第一节 图案与服饰	1
第二节 服饰图案的概念与特性	4
一、服饰图案的概念	4
二、服饰图案的特性	6
第三节 服饰图案的产生与演变	8
一、护围作用	9
二、工艺需要	10
三、审美需要	11
第二章 服饰图案美的法则	13
第一节 形式美的原理	13
一、统一与变化	13
二、对比与调和	15
三、对称与平衡	15
四、条理与反复	17
五、比例与尺度	17
第二节 服饰图案的形式美	18
第三章 服饰图案的形象表现	20
第一节 素材组织	20
一、构思立意	20
二、素材分析	21
三、收集方法	21
四、造型手法	28
第二节 服饰图案与形象素材	30
一、花卉图案造型	30
二、动物图案造型	33
三、风景图案造型	35
四、人物图案造型	36
五、几何图案	37
六、文字图案	38
七、肌理图案	38
第四章 服饰图案的构成形式	42
第一节 图案组织形式	42

一、单独图案	42
二、连续图案	44
第二节 服饰图案的构成形式	46
一、独立式——点状图案构成	47
二、连续式——线状图案构成	48
三、连续式——面状图案构成	49
四、综合式构成	50

第五章 服饰图案色彩

51

第一节 服饰图案色彩特性	51
一、服饰图案色彩的从属性	51
二、服饰图案色彩的装饰性	52
三、服饰图案色彩的象征性	53
四、服饰图案色彩的实用性	53
五、服饰图案色彩的差异性	54
第二节 服饰图案的色彩原理	54
一、色彩原理	54
二、色彩混合	55
第三节 服饰图案色彩感觉	57
一、色彩的固有感情	57
二、色调的组合效果	59
第四节 服饰图案色彩设计	60
一、色彩对比与调和	61
二、色彩层次与主调	63
第五节 服饰图案色彩技法	63
一、服饰图案效果图色彩技法	64
二、不同工艺形式的色彩效果	64

第六章 服饰图案与材料

68

第一节 服饰图案与材料	68
一、服饰图案材料	68
二、功能与材料	70
第二节 服饰图案材料的种类	70
一、服饰图案材料的种类	70
二、服饰图案所依托的面料	71

第七章 服饰图案的应用设计 74

第一节 服饰图案应用的意义	74
一、审美意义	74
二、功用意义	75
第二节 服饰图案应用设计的原则与程序	76
一、服饰图案应用设计的原则	76
二、服饰图案设计的程序	78
第三节 服饰图案设计的形式	79
一、局部装饰设计	80
二、整体装饰设计	81
第四节 服饰图案设计的关键点	83
一、适应功能	83
二、统一风格	84
三、贴切款式	84
四、契合结构	85
五、恰当定位	85
第五节 服饰图案的应用设计	86
一、功能类服装装饰	86
二、年龄类服装装饰	89
三、季节类服装装饰	91
四、性别类服装装饰	92
五、整体服装装饰的连贯性	92

第八章 东、西方服饰图案鉴赏 94

第一节 东方服饰图案概述	94
一、中国服饰图案	94
二、日本服饰图案	97
三、古印度服饰图案	98
四、波斯服饰图案	98
五、古埃及服饰图案	98
第二节 西方服装图案概述	98
一、古希腊服饰图案	98
二、意大利传统服饰图案	99
三、法国传统服饰图案	99
四、现代外国服饰图案	99
第三节 服装设计大师作品鉴赏	100

第一章 服饰图案概述

第一节 图案与服饰

人类的艺术长河源远流长,图案艺术作为其中一个分支,纵横古今,居于十分重要的地位。而服饰图案,恰似这条分支河流上生生不息的浪花,以其美仑美奂的存在形态,妆点美化了人们的生活。服饰图案的诞生,一如图案艺术乃至其艺术形式的诞生,是人类自身防卫的需要,审美的需要,生活的需要。

早在远古时期,图案艺术便与人类俱生。不论东方还是西方,图案及其色彩都是人类所祈求解释超自然现象而产生的视觉艺术形式。古人面对不可预期的天灾人祸,面对生命中种种变幻无常,既无从解释,更无从驾驭,基于敬畏和祈福的心理,便借助各种图形和色彩寄托自己的信仰。例如,将结满种子的果实做成装饰性图形,便表达了对丰收、多产、幸福的祈愿。带有巫术特性,龙等图案成为氏族部落的图腾,同样体现了人类敬畏、祈福、寻求庇护的愿望。随着人类物质文明精神文明的不断进步,人们对自然界及生命中的诸多现象逐步有了新的认知。不再感到神秘,图案的存在功能便普遍性地体现出审美以及生活的需要,成为诠释现代社会文化内涵的重要艺术形式。

图案,英语的词是“Design”(迪萨因),“迪萨因”不仅含有图案意义,还有“设计、计划、图样、结构”等多种含义,在西方一些国家,主要是指现代工业的艺术设计活动,它几乎包括了人类生活中的一切创造物的艺术设计活动。

图案一词,在二十世纪初从日本传入,当时的日本接受西方“Design”的设计思想,用汉字将“Design”对译为“图案”,其含义就是指有关装饰、造型的“设计方案”。图案,“图”就是图样、图形、形象、图稿。“案”,方案、考案。所谓图案就是依照设计好的图样去制造某一物品或附丽于物品上的装饰,即“按图造物”,图案一词的使用一般限定在艺术范畴。图案的解释有广义和狭义两种,从广义讲,图案是对产品的造型、结构、色彩、肌理及图形构成的预先设想,是依据一定的材料、工艺制作的要求、实用功能、审美要求所作的设计方案。涉及的领域众多,包括的内容相当广泛。衣、食、住、行、用无所不包,可以说大到一座城市的整体规划,小到一枚纽扣、别针的外型设计和色彩的设计。图案不仅包括二维

图①-1

刺绣图案与服饰造型的统一

图①-2 服饰图案之一

图①-3

空间的平面设计,而且包括三维空间的立体造型的设计方案。从狭义上讲,图案是指装饰纹饰,就是物态中各种的装饰纹样设计,即按形式美的规律构成的或具有一定程式和秩序感的图形纹样。也即是人们通常所说的花样或纹样。图案与其它艺术的形式不同之处在于装饰性和适用性二个方面,这是因为图案艺术不是独立的艺术门类,必须是和某种物质形式一起才能显现出它的艺术价值。图案是装饰艺术,那么装饰性表现在对产品起到装饰和美化作用,是对具有适用功能的对象更具有审美功能,所以图案是装饰和实用相结合的美术形式,在使用与审美的结合中它美化了人类的物质生活和精神世界,潜移默化地陶冶着人们的性情。因此图案的作用决定它所表现的内容和形式必须具有生动、健康、优雅的艺术形象,理想化的审美效果,在形式上创造出优美的线条,漂亮的悦目的色彩,和谐的比例关系和新颖的样式造型,是和绘画、音乐、舞蹈等纯艺术相区别的服饰图案特性。

一方面,物质产品创造与生产必须与一定的材料和经过一定的生产工艺制作而完成的。图案是关于产品的形式、色彩、结构的预先设想,因此它是产品设计和生产的一个过程,所以图案必须适用某种材料、工艺的特殊要求,并且当产品面市时,它的艺术价值才能得以实现。(图①-1)

其次,图案取材于自然物象,追求表现的艺术形式美,而非自然的再现。是以描绘客观对象为媒介,不受光感、透视,甚至对象自身结构的限制,强调主观感受,它采取夸张、变形、寓意等抽象的艺术语言,遵循一定的形式法则,以适应设计特有的需要。并与一定的用途相结合,而这一切的实现必定要受到物质材料、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,必须考虑这一系列的前提因素,图案艺术价值才真正得以实现,所以图案有着自身的特殊性。由于图案涉及的领域、范围非常广泛,因此人们为了便于把握和认识,从不同角度、多层次作以归纳和分类。

1、从图案的应用分类:建筑图案、染织图案、服饰图案、家具图案、漆器、装潢图案、陶瓷图案、陈设

饰品图案等。(图①-2、3)

2、从空间形态分类:平面图案设计、立体图案设计。

3、从基础训练分类:基础图案、专业图案。

4、从构成形式分类:独立式的单独图案、适合图案、连续式的二方连续、四方连续、综合式图案。

5、从造型意匠分类:写实、抽象、几何、夸张变形。

6、从取材意匠分类:花卉植物、人物图案、动物图案、风景图案、几何图案、古代图案、现代图案、外国图案以及电脑图案设计等。(图①-4、5)

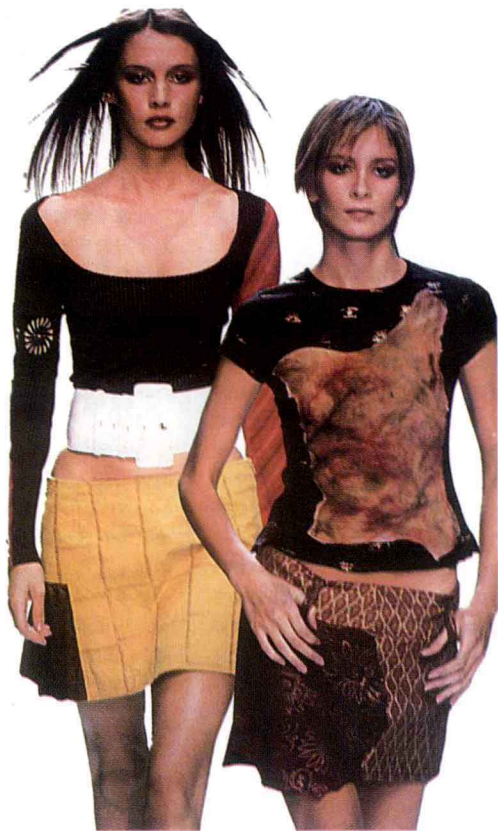
综上所述,图案的分类是与一定的地域性、民族性、历史、宗教信仰、经济文化、阶层等综合因素为依据,体现着人们对图案的认识以及从不同视角和深度对图案的把握,构成了图案的基本概念。

学习服饰图案,首先要了解图案的装饰含义,而服饰图案与图案的关系是一般与特殊,共性和个性的关系,图案的形式美规律具有普遍的指导意义,而服饰图案是针对服饰这一具体的应用领域和实践对象进行设计和服务的。学习服饰图案的知识是为服装设计与工程专业的技能奠定基础,培养学生有良好设计意识和审美能力,训练学生的造型技能,使学生针对服装的装饰意识逐步掌握装饰技能,深刻理解图案与服饰的关系,掌握图案所特有的形式法则和审美特征,熟练技巧灵活运用,培养学生具有一定的独立创造的能力,为逐渐进入专业设计做好准备。

借助图案的文化寓意,深化服装设计的主题,这是我们学习图案的意义和目的。

图①-4

图①-5

服饰图案与多种材质的组合

第二节 服饰图案的概念与特性

一、服饰图案的概念

服饰是实用性和装饰性完美结合的生活日用品。服饰之意,意为衣着、穿戴和衣服的装饰。服饰图案就是应用于服装及佩饰、附件的装饰设计和装饰纹样上的花纹。具体讲,服饰图案与服装设计是有区别的,服饰图案侧重与对服装的装饰、美化,是从属于即定的服装样式和结构而设计的。服装设计是围绕人体这一中心对服装的总体进行全面规划,其中包括结构、式样、用途的构想及实现的途径等。它们两者是相通一致的,密不可分的整体。服装设计包括了服饰图案的设计,而服饰图案设计也必须服从服装整体设计而进行。服饰图案所涉及的范围非常广泛,如各种纺织面料、件料的装饰花纹设计,多种皮革、裘皮及棉、毛、丝、麻等天然面料的拼接设计。各种编织、抽纱、镂花服装的花样结构设计以及各类附件、佩件(如鞋、帽、手套、围巾、腰带、手提包、纽扣、手饰、佩饰、挂件)等的装饰处理。总之,凡是和服装与服装相联系的各种装饰均属服饰图案范围,内容十分丰富,常见的分类有以下几种:

1、按空间形态分类:

有平面图案、立体图案、半立体图案

(1) 平面图案:是指服装中的各种平面装饰纹样,包括:A、服装的面料纹样,即满花装饰纹样,如服装面料上的印花纹样、织花纹样、烂花纹样、剪花纹样、压花纹样、轧皱纹样、绗缝纹样、割绒、起圈等表面肌理纹样等等。B、服装上的装饰纹样,即服装的局部纹样,如领口、袖口、胸部、背部、门襟、衣边等部位的绣花纹样、贴花纹样、喷花纹样、手绘纹样、扎染纹样、织花花边纹样、发泡印花纹样等等。C、各种搭配服饰上的装饰纹样,如领带上的织花、绣花纹样,丝巾上的工艺印花纹样、绣花纹样,袜子、手套上的装饰纹样等等。内容十分丰富,工艺各不相同,装饰效果、风格各有特点,以美化服装起着非常重要的作用,是服装中普遍运用的平面图案(图①-6)。

(2) 立体图案:是指服装中具有三维空间的艺术造型图案,包括:A、服装廓形图案。即服装外轮廓的艺术设计,不但要适合人体的穿着,更是塑造各种优美的形象。生动美观,具有时代感、地域性,是服装款式变化的重要标志。如X形廓形图案、V字形廓形图案、H形廓形图案、A字形廓形图案、O形廓形图案等。B、服装造型设计图案。是在外轮廓的前提下,对服装进行具体装饰美化设计,是对色彩搭配、纹样运用、材料、结构、工艺、装饰等综合思考

图①-6

后。手法有抽象图案的构成,有具象图案构成,进行服装造型的再创造;可以是平面图案的立体化。C、服饰造型图案有立体胸花、颈肩花、领边花、裙边花等立体造型图案;腰部、领部、胸口、袖口等部位各种蝴蝶结构的造型图案;服装各边缘部位立体花边的造型图案等;还有项链、耳环、手镯、各种挂件的造型图案;包、袋、帽、鞋等服饰造型图案等。(图①-7、8)

(3)半立体图案:是指介于平面图案和立体图案之间的服装装饰图案,服装中的半立体图案,有一种优美的浮雕感觉。如一些优美的特殊工艺的装饰图案,各种盘花钮的图案,直脚钮、琵琶钮、菊花钮等;各种锻带、丝带、装饰带的缠绕图案,花、草、动物等;各种珠片、亮片的装饰图案,龙、凤、如意、花卉等;还有各种装饰裱构成的美丽图案,抽裱、折裱、切裱图案等;各种板网、板司麦克图案等等。

2、按构成形式分类:

独立式:以点、线、面等形状构成的单独式服饰图案设计、单独纹样、适合纹样。

连续式:以点、线、面等构成的连续状、重复型纹样、二方连续、满花状四方连续纹样的服饰图案设计。

3、工艺制作分类:

可分为印染服饰图案、织花服饰图案。

(1)印染工艺有:直接印花、纺染印花、拔染印花、涂料印花、涂料泡沫印花、泡沫多色印花、特种涂料印花、发泡印花。印花纹样特点:印花纹样的特点是以不同的色彩块面在织物表面形成多层次的图案效果,依据不同的印花工艺,表现多种艺术风格的图案。印花纹样色彩丰富、构图灵活、花纹细腻,表现逼真,内容广泛,风格多样。(图①-9)

(2)织花工艺:织花是将织物的纱线按图案的要求,染成不同的色彩,然后将织物的经纱按照图案色彩进行预先排列,并根据织纹组织安排在不同的综片中,在织造时控制综片运动,并相序喂入不同色彩的纬纱,使之构成所需花纹图案的织造方法。织物的图案是由经纬纱线上下交织运动的不同规律,和经纬纱线在织物中的不同浮长形成的。(图①-10)

织花纹样特点:织花纹样的特点是色彩层次丰富,花纹立体感强,纹样轮廓清晰,织纹特征明显,图案整齐规则,装饰性强,风格含蓄深入,有较强的艺术感染力。在服装中的装饰作用和情调表现独具风采。

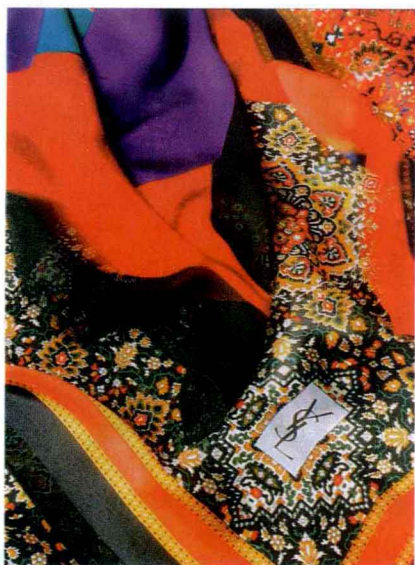
图①-7

立体图案造型与服装款式统一

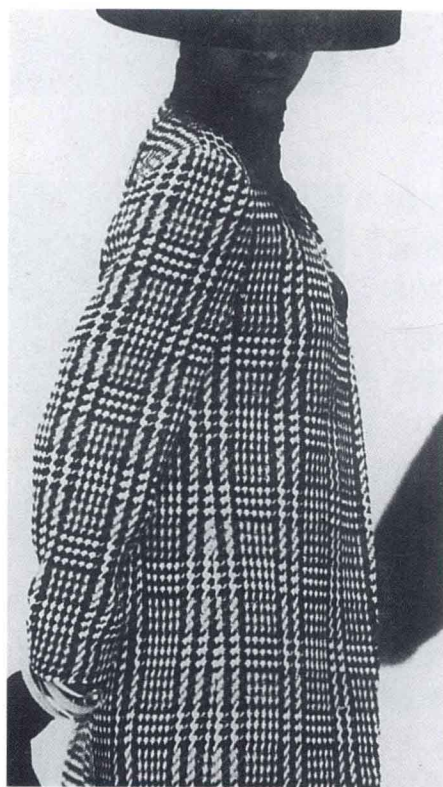

图①-8

立体花型造型的服装

图①-9
印花工艺图案

图①-10
织花工艺几何图案

(3) 绣花纹样 (4) 编结纹样 (5) 拼贴纹样 (6) 手绘纹样等。

4、按装饰部位分类：

领部、袖口、前襟、胸部、腰部、背部、裤角、边缘

5、装饰对象分类：

男、女、老、少以及童装、职业装、时装、男装、女装、休闲装、针织毛衫装、运动装。

6、题材分类：

自然景观、几何图案、人物图案、动物图案、花卉植物图案、天文现象图案、寓意图案以及古代图案、外国图案、人工造物图案、肌理图案、文字图案、综合图案、意象图案、民族图案。

二、服饰图案的特性

服饰图案的特性是紧紧围绕以人为主体的表现内容，因而和其他实用美术一样具有物质和精神的双重作用，即实用功能与审美功能的统一。服饰图案作为相对独立的一个门类，自然有着图案所具有的一般特性，又有着自己特定的特性。即装饰对象、工艺材料、制作手段和表现方法，下面从几个方面加以分析。

1、材料性：

材料是制成服装面料不可缺少的物质条件。材料性就是指服装面料所具有的纤维性，是服饰图案所适用材料而呈现的一种特性。服饰图案离不开材料性，包括佩件、附件。材料性有两类制成，纺织纤维和非纺织纤维。纺织纤维包括毛、麻、丝、棉和人造化学纤维等。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。服饰图案设计所采用的手段，一般无论是织、钩、挑、编、绣还有印、染、绘、补、贴等都会自然而然的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，并呈现出另一种温厚、柔细、亲和的美感，即可触性和可亲性。

(图①-11、12)

2、工艺性：

服饰图案的产生就是与工艺制作有一定关系并

受生产工艺的制约。这是由于服装材料的纤维性必须依赖于物质生产条件,并以“人体”为中心量体裁衣的。由于制作工艺的不同,以及材料特征的不同,质地不同,会产生不同的视觉效果,并有很大的视觉差异,服饰图案进行装饰不仅要充分展示原材料的特殊性,还要充分利用原材料和发挥原材料的优势与特性,同时由于工艺的制约在有限中还可起到丰富和发展的作用。会产生意想不到的特殊效果,这是由工艺的特点形成的,如蜡染的工艺处理,冰纹的出现,就是在工艺制作中产生的自然肌理纹,这种偶然形可以变成必然的规律,为服饰图案的设计丰富了视觉元素。(图①-13、14)

图①-11
面料图案

3、动态性:

由于服饰图案是契合着装者的体态而进行装饰的,服装的最大的基本功能就是包裹人体,而服饰图案就是与服装一同满足了人体的基本功能,所以说做为装饰形式的服饰图案自然与人体有着紧密的关系。对人体的结构、形态、部位和活动特点因素都对服饰图案的设计与表现形式有着至关重要的影响。那么动态性就是服饰随同人体不断运动和变动状态而呈现的特性。人体着装会随着人们生活 and 活动空间不断的变化也随时处以变动和运动状态,那么作为服饰图案依附在人身上也相应的处在不断的运动之中。它向观者展示了不断变化的动态美,这种变化的动态美充分的体现服饰本质的真实审美效果。它是在时间与空间的融合中总是处在一种确定与不确定、完整与不完整的辩证状态中,呈现出生动的气象和无穷的意味。如一件有几何图案的服装面料,用途不同、裁剪不同、工艺制作不同,相同的面料会出现不同的视觉效果。如果处于静止状态的床单、窗帘,由于角度不同,在观赏上会感呆板、乏味。但是一旦做成服饰图案穿着起来便会显出无穷的魅力,那些规整的几何纹立刻因随着人体的变化衣服产生皱褶的出现,运动方向不同而发生了丰富的变化。再如,现代人们的居室着装讲究配套组合,同样的装饰面料分别做成不同的装饰用途,会感觉视觉效果大不相同,这种戏剧性的变化向人们展示了平面与立体的视觉效果,面料上的图案随着视角不同也发生了相应的变化,带给人们一定的趣味性,满足了人们对服饰的审美要求。(图①-12、13、14、15)

图①-12、13

图①-14

图①-15

图①-16

4、再创性：

是指服饰图案和面料图案得以创造性转换的一种特性。服饰图案设计包括专门性的设计和再创性的两种类型设计。专门性设计是针对某一特定服装进行图案设计，再创性是指利用服装面料原有的图案进行有目的的巧妙组合，进而再创性服饰图案设计。一般来说，大多服饰所采用面料都是带有图案花色的，但是面料上的图案花色不是服饰图案，聪明的设计师在选择面料、利用面料图案，就是在进行再创性设计。利用面料图案进行专门设计服饰或用在不同对象和装饰部位，产生不同的审美效果，相同的面料图案由于设计款式不同、用途不同，其剪裁、拼接方式不同，其图案效果有很大的差异，使原来单一的面料图案，会呈现出丰富多彩的视觉效果，这种图案的再创性设计，体现设计师对面料图案的把握和利用，丰富了服饰图案个性化和多样化。（图①-16）

第三节 服饰图案的产生和演变

关于艺术的起源，学术界普遍盛行“劳动说”与“巫术说”两种论点。服饰图案的产生，同样体现了特定历史时期人类物质文明与精神文明的存在状态。服饰图案的演变史，亦即服装的发展史，它作为实用美术的一个分支，自始至终都涵纳着实用与审美的双重功用，并实现了实用与审美的高度统一。我们就如下几方面进行分析：

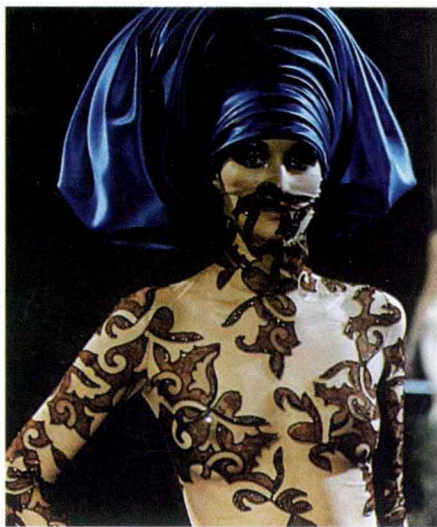
一、护围作用：

1、精神作用：

在远古时期，服饰图案是古人求得某种精神的力量或神灵的保护而创造的视觉艺术，这是服饰图案产生的重要渊源。是古人出于自身的护围需要，相信服饰图案具有驱邪、纳福的功效，便装饰在身上、衣服上保护自己。从服饰图案的演变历程上看，文字记载和出土文物记录了人类最早的服饰图案形式，是最初的比较简单几何纹、斜纹、棱型几何图案。随着人类社会的进步，纺织技术、织造工艺的日益完善，服饰图案所表现的内容、题材也逐步丰富，出现了植物纹（如茱萸纹是古代祭品之一，含有去灾避邪的寓意），还有生动的云气纹、云凤纹、水纹、鸟兽纹、动物纹。这时期图案风格、趋向活泼、奔放、生动、流畅，取代并丰富了先前的几何图案，内容更加丰富多样和广泛。以花卉植物忍冬草、宝相花、卷草纹等典型为代表的服饰图案和四方连续的放射图案大量出现，朵花、组花、团花、禽鸟花、棱子图案花等富丽堂皇，各呈异彩，象征着长寿、吉祥、富贵、荣华。埃及的中古王朝时期，服饰图案已出现莲花和鸟的纹样。

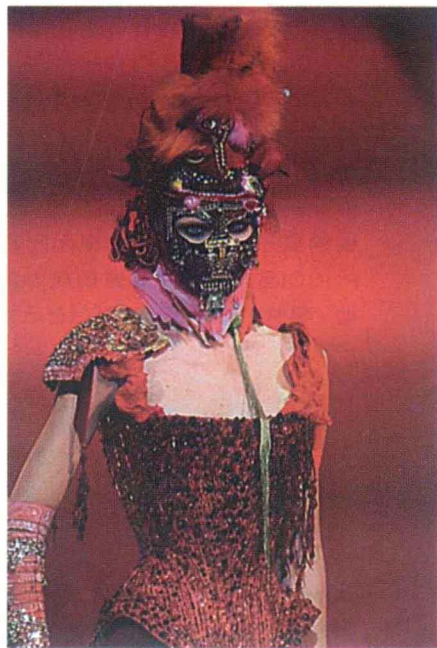
著名的纹样卷草纹，在服饰上和纺织品上普遍应用，这一纹样在欧洲地区，象征生命、再生、复活等意义。在中东阿拉伯地区，象征着宇宙的浩瀚无限。而在中国、日本等国家的卷草纹都以花卉本身的象征意义作为吉祥纹样出现。（图①-26页）

时至今日，在我国少数民族如水族、苗族至今还保留着在服饰上绣着宽阔的花边的风俗，以防毒、驱毒的功用。在中原和东北地区，民间仍有戴虎帽、穿虎鞋及儿童肚兜、背心，衣服上装饰“五毒”或“艾虎”的习俗，用来驱邪、克毒，保护孩子健康成长。欧洲一些地方的人们，也喜欢在衣服上的一些部位领口、袖口、前襟、下摆、裤角、裤腰装饰一定的图案，以求神的保佑、避邪。至于纹身，不仅是人体的装饰，其意义是同样的，也有避邪作用。（图①-17、18）

图①-17

与人体融为一体的图案

图①-18

有护卫作用的服饰

图①-19
具有装饰与实用
功能统一的服饰图案

图①-20
有象征作用的服饰图案

2、物质护卫作用：

物质护卫是指现实、生活中人们对物质的保护，这里主要针对衣服保护而言。衣服穿戴在人身，必然受到一定的影响、磨损，穿久了就会出现破损，为了能够继续穿用，就需要缝补。而缝补材料的不同与方法的不同会出现不同的视觉效果。缝补过程中，人们为了使衣服更耐穿、结实，使破损处平整更好看，将缝补之处变成了一种特殊的装饰形式，既起到了保护衣服的作用，又起到装饰的作用，在休闲装和民族服饰中，经常运用这种装饰方法。

3、象征作用：

生活中人们为了说明某一特定的意义，把服饰图案作为标记或符号装饰在身上，使具有了象征作用，这是服饰图案产生的原因之一。这种象征性的服饰图案在远古时就已存在，并有一部分图案流传至今，我们从中可以解读出某一民族的风俗、信仰及历史了解某种含义、传说、典故等等，象征性的服饰图案内涵极为复杂。

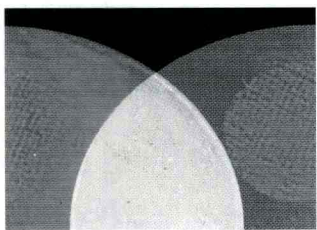
如一些边远地区的少数民族崇拜图腾、祖先、神灵、宗教、神话、英雄等等，因而把这些崇拜的对象运用图案构成视觉语言，作为象征物的需要，出现于服饰中。

服饰图案产生另一原因就是标明身份，显示地位象征需要，图案在这里作为一种标记或符号，更加醒目、突出。如远古时期的部落酋长的服饰，西方欧洲中世纪贵族的纹章图案，东方中国帝王冕服上的十二章纹等。在日常生活中我们能看到一些国家的领袖人物、贵族出身、富有者，还有战功卓著的英雄人物等服装，服饰图案特殊、华丽或繁复，这是地位、权力、财富、功绩的象征，这是有别于普通人的特殊标记。

另外，服饰图案还有一种最基本的比较原始的象征意义，就是对着装的性别、年龄、婚姻状况的象征需要和指证。人们日常生活中的婚礼、葬礼等，特定环境里，服饰图案有明显的特殊标记和含义。（图①-19、20）

二、工艺需要

由于服饰图案的特殊性，它必须与一定的物质材

图①-21、22、23

西安半坡新石器遗址出土带有1绞1麻织物印痕的陶碗及碗底麻织物印痕

料及生产工艺相结合,符合生产工艺要求,在限定条件下进行生产织造。这种依附一定的物质材料和限定的工艺特殊要求下进行的生产,必然会形成并留下一定印迹或纹理,如拍印纹、绳结纹等。另外,制织服饰的材料很多是由纤维构成的,纤维在编结、织造过程所形成的结构、肌理或组织纹路,也是形成服饰图案的一个重要渊源。如有些几何图案、抽象图案,就是在生产技术的出现形成一定的特殊纹理而产生的。(图①-21、22、23)

纺织物中的齿形纹、菱形纹、人字纹、米字纹、田字纹、八角花等,是经纬交织的限制而形成的非常规律的几何纹。织物是制作服装的材料,所以织物上常见的图案出现在服装上是很自然的事,这也是我们之所以能经常看的几何图案和有几何图案的服装面料,特别是进行织花工艺的特点,织出的几何图案面料和以几何图案作为服饰图案的应用,是人们非常喜爱的服饰图案之一。简约、单纯、明了,满足现代人的审美趣味。

三、审美需要

服饰是美的象征,服饰美不仅是体现在文化特性上,而且也反映出人们的审美本能和对美的追求。在人类漫长的服饰体验中,服装同服饰图案一起共同美化了人类自身和生活。德国社会学家格罗塞(Ernst Grosse)曾说过:“欢喜装饰,是人类最早也是最强烈的欲求,也许在结成部落的这意思产生之前,它已流行很久了。《艺术的起源》这说明了人们对美好形象的认识和对形式美规律的认识,反映到服饰上。除了种种功利的寓意的目的之外,求得装饰所带来的美感,求得心理和视觉上的愉悦,是服饰图案产生的因素之一。

在自然界里,美丽的花朵,植物的生长结构对称,叶片排列组合整齐划一,具有节奏、渐变等美的形式,都

图①-24

吉祥意义的日本和服