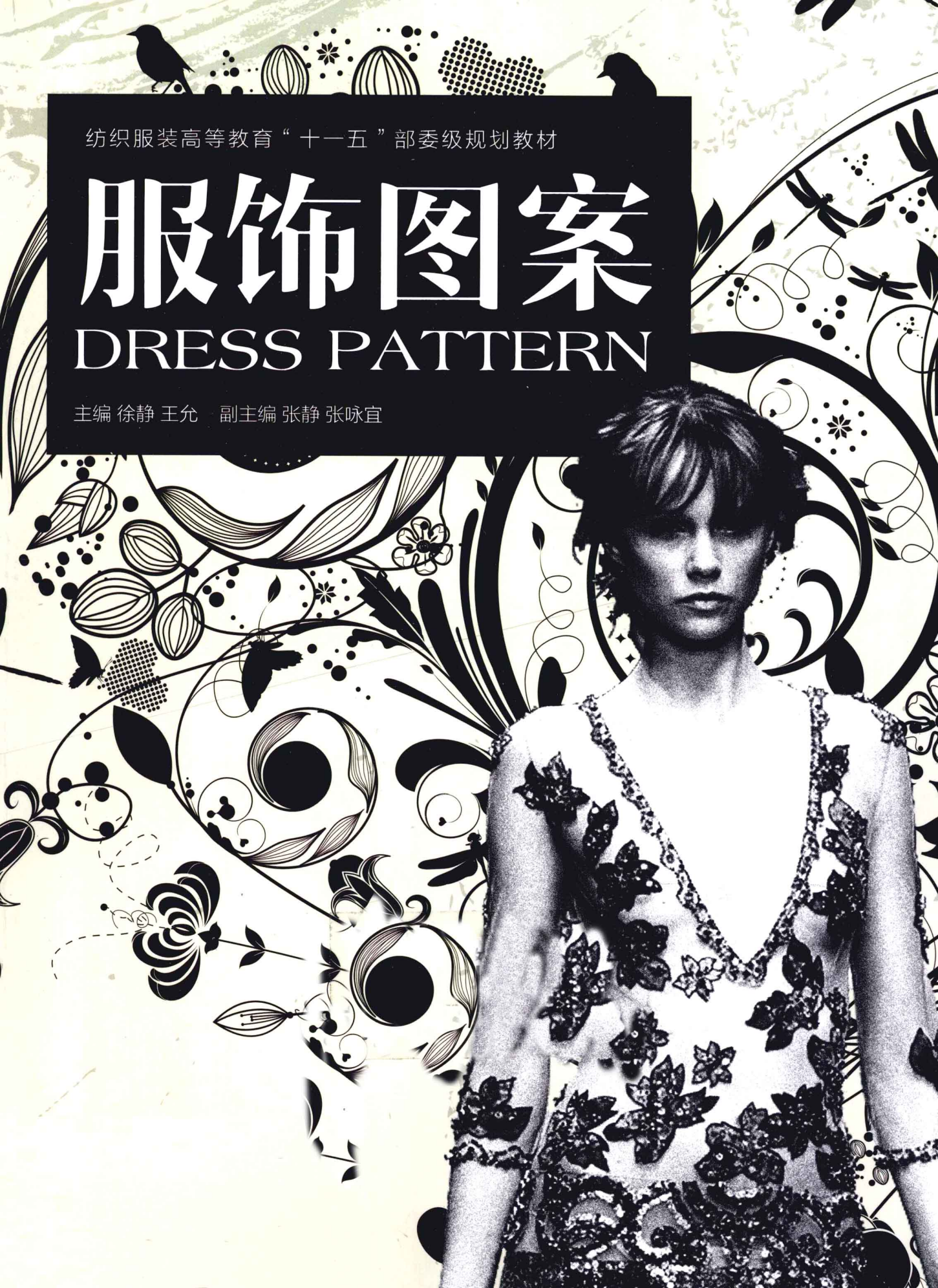


纺织服装高等教育“十一五”部委级规划教材

服饰图案

DRESS PATTERN

主编 徐静 王允 副主编 张静 张咏宜



纺织服装高等教育“十一五”部委级规划教材

服饰图案

DRESS PATTERN

主编 徐静 王允 副主编 张静 张咏宜

东华大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

服饰图案/徐静,王允主编—上海:东华大学出版社,2011.5

ISBN 978—7—81111—852—0

I. ①服... II. ①徐...②王... III. ①服饰—图案设计 IV. ①TS941.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2011)第 045542 号

责任编辑 杜亚玲

版式设计 刘琪

封面设计 潘志远

服饰图案

主编 徐静 王允

副主编 张静 张咏宜

东华大学出版社出版

上海市延安西路1882号

邮政编码: 200051 电话: (021)62193056

新华书店上海发行所发行 苏州望电印刷有限公司印刷

开本: 889×1194 1/16 印张: 7 字数: 250千字

2011年6月第1版 2011年6月第1次印刷

印数: 0001~5000

ISBN 978—7—81111—852—0/TS·248

定价: 36.00元

目 录

第一章 图案与服饰图案

第一节 图案 /1

- 一、图案的概念 /1
- 二、图案的特性 /1
- 三、图案的分类 /2

第二节 服饰图案 /3

- 一、服饰图案的概念 /3
- 二、服饰图案的特性及功能 /4
- 三、服饰图案的分类 /7

第二章 服饰图案渊源

第一节 服饰图案的起源 /11

- 一、原始陶器图案对服饰图案的影响 /11
- 二、原始纺织图案的起源 /12

第三节 中国传统服饰图案的特色与应用 /25

- 一、中国传统服饰图案的特色 /25
- 二、中国传统图案在现代服装设计中的应用 /26

第四节 外国服饰图案 /27

- 一、欧洲服饰图案 /27
- 二、亚非地区服饰图案 /34
- 三、美洲与大洋洲服饰图案 /39

七、明、清时期服饰图案（公元1368年~公元1911年） /22

第三节 中国传统服饰图案的特色与应用 /25

- 一、中国传统服饰图案的特色 /25
- 二、中国传统图案在现代服装设计中的应用 /26

第四节 外国服饰图案 /27

- 一、欧洲服饰图案 /27
- 二、亚非地区服饰图案 /34
- 三、美洲与大洋洲服饰图案 /39

第三章 服饰图案设计基础

第一节 服饰图案的色彩 /42

- 一、服饰图案色彩的特征 /42
- 二、服饰图案的色调 /43
- 三、服饰图案色彩设计的基本方法 /51

第二节 服饰图案的构成 /55

- 一、图案的构成形式 /55
- 二、服饰图案的构图 /60

第三节 服饰图案的造型 /61

- 一、服饰图案造型的基本元素 /61
- 二、服饰图案的造型特征 /62
- 三、服饰图案的造型方法 /63

第四节 服饰图案的表现技法及工具 /65

- 一、服饰图案的表现技法 /65
- 二、服饰图案的绘制工具 /69

第四章 服饰图案的设计

第一节 服饰图案设计中的形式美法则 /70

- 一、形式与形式美 /71
- 二、形式美常见形式 /71

第二节 服饰图案的设计方法 /75

- 一、设计构思 /75
- 二、设计构思的过程 /75
- 三、设计方法 /75

第五章 服饰图案的表现

第一节 服饰图案的工艺表现 /82

- 一、平面表现 /82
- 二、半立体表现 /84
- 三、立体表现 /86

第二节 服饰图案的风格表现 /86

- 一、构成服饰图案风格的因素 /86
- 二、服饰图案风格表现的方法 /87

第六章 服饰图案的应用

第一节 服饰图案的应用形式 /92

- 一、定位图案应用 /93
- 二、满花图案应用 /94
- 三、件料图案应用 /97
- 四、配套设计应用 /98
- 五、系列装饰设计应用 /99

第二节 服饰图案的应用类别 /100

- 一、职业装图案应用 /100
- 二、正装图案应用 /100
- 三、休闲装图案应用 /102
- 四、运动装图案应用 /103
- 五、女性内衣图案应用 /105
- 六、男装上的图案应用 /106
- 七、童装上的图案应用 /107

参考文献 /108

第一章 图案与服饰图案

第一节 图 案

服饰图案是图案学的一个分支，作为专业学习课程，在认识服饰图案之前首先应该追根溯源，了解图案的概念、特性、分类等。

一、图案的概念

“图案”这个名词是20世纪前期从日本引进，是英文“design”的日译，有“模样”、“样式”、“设计图”等含义。这一时期，一些装饰教育家和理论家，如雷圭元、陈之佛、蔡元培等，他们著述探讨图案教育的价值，阐述对装饰的认识，论述装饰与工艺美术的关系，并对图案内涵提出了相应的解释，为我国图案教育和图案设计的发展打下了基础。

图案教育家陈之佛先生1928年提出：图案是构想图。它不仅是平面的，也是立体的；是创造性的计划，也是设计实现的阶段。

图案教育家、理论家雷圭元先生在《图案基础》一书中，对图案的定义综述为：“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，制成图样、装饰纹样等方案的通称。”

从以上解释我们可以看出图案主要解决两方面问题：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、纺织等)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、色彩等等，对装饰原理进行研究。由此，我们得到图案的概念：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。图案有两层含意，广义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、审美要求所创作的设计方案，与之相应的

是英文“design”；狭义指器物上的装饰图形，相应的英文是“pattern”。

另外，值得注意的是，在一般的认识当中，图案和纹样是等同的，但对图案的学习者来讲，对两者关系是要进行辨析的。图案狭义的定义指器物上起装饰作用的纹样和色彩。所以纹样不是图案的全部，只是图案的一部分。

二、图案的特性

通过图案的概念可以找到这样几个关键词：预先的设计、实用性、装饰性、工艺性，从而我们能够总结出图案的特征。

（一）实用性与从属性

图案与人的衣、食、住、行关系密切。它既满足人们的实用物质需求，又满足人们审美、装饰需求，所以它无论是从物质上还是精神上对人都是实用的。再者，图案是有从属性的，它从属于、依附于物质产品而存在。物质产品是在工艺材料、生产技术、经济基础等条件的制约之下得以实现的。

（二）装饰性与审美性

“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，它就已经流行很久了。”（格罗赛——《艺术的起源》）人在装饰着自己的同时也在装饰着自己的生活用品。图案的一个重要作用就是在修饰物质产品的同时，又体现出人们的审美追求。它在形式美规律的驱动下，通过色彩、造型、组织构成体现出它的艺术美；同时又在应用需求的基础上显示出其效用之美。

三、图案的分类

图案在人类改造和利用自然的生产实践活动中产生,也随着社会和科技的发展而发展。图案从原始彩陶到现代社会渗透于人们日常生活的衣、食、住、行。方方面面的图案形成庞大的图案类别,这就必须对其有一个分类方法。而正因为图案的应用广泛,对它的分类也是多角度的。

(一) 以空间关系分

平面图案:如印花布料、服装、图书封面、广告设计稿等等。平面图案由纹样造型、构成(组织、排列、构图)、色彩、肌理等要素组成。任何平面图案都在这个范围之内,但并不要求所有图案都包含上述全部内容(如有色地毯可以无图案)。

立体图案:如建筑模型、木雕、陶瓷的母型、浮雕、透雕、圆雕图案等等。立体图案由形态(包括结构)、装饰(纹样及组织、排列)、色彩、肌理等要素组成。

(二) 以用途分

实用图案:衣、食、住、行等方面的设施、器材设计,如服装、建筑、家具、工业造型等。

玩赏图案:眼观赏、手把玩的器物、装饰物,如玩具、玉器、壁挂等。

(三) 从理论研究与实践角度分

基础图案:以研究图案的形式美、造型、构成、施色、制作技法的一般规律为主旨,它不受生产条件的严格制约(以方法、技巧、规律总结为主,没有特定的对象)。

专业图案(工艺图案):染织、服装、编织、陶瓷等实际器物的装饰图案,它受到生产工艺的严格制约。

基础图案和服饰图案是相对而言的。前者体现图案设计的共性,后者体现服饰图案设计的特性,对教学来说,两者是全面解决服饰图案的两个台阶。

基础图案是专业图案的准备阶段,也是专业图案设计者必经的学习与训练过程。基础图案着重“自然——变化”这一过程,用装饰性的形式语言,把自然界中的各种形态加工、整理变化为程式

化的、既源于生活又高于生活的装饰图形。

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综合研究古今中外的装饰纹样,提高艺术鉴赏能力;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形的线与形;⑥从生活和大自然中汲取营养,积累素材。

专业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,它受到功能、目的、工艺、材料、经济条件和市场消费等诸多因素的制约。

专业图案的任务是: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,熟悉消费者生活习惯,了解消费者的心理和审美要求;④综合以上三者,同艺术的意匠结合起来,统一于具体的设计之中。也就是说,适应材料、工艺和用途的要求,掌握和运用具体工艺品的设计特点,运用规律办事。本教材根据专业需要,主要着眼于此框架下进行训练。

除以上分类角度以外,还可以按以下方式分类:

从表现形式上分:写实、变形、具象、抽象图案等。

从构成形式上分:独立图案、适合纹样和二方、四方连续图案等。

以题材分:花卉、动物、风景、人物、几何图案等。

从地域上分:中国图案、外国图案等。

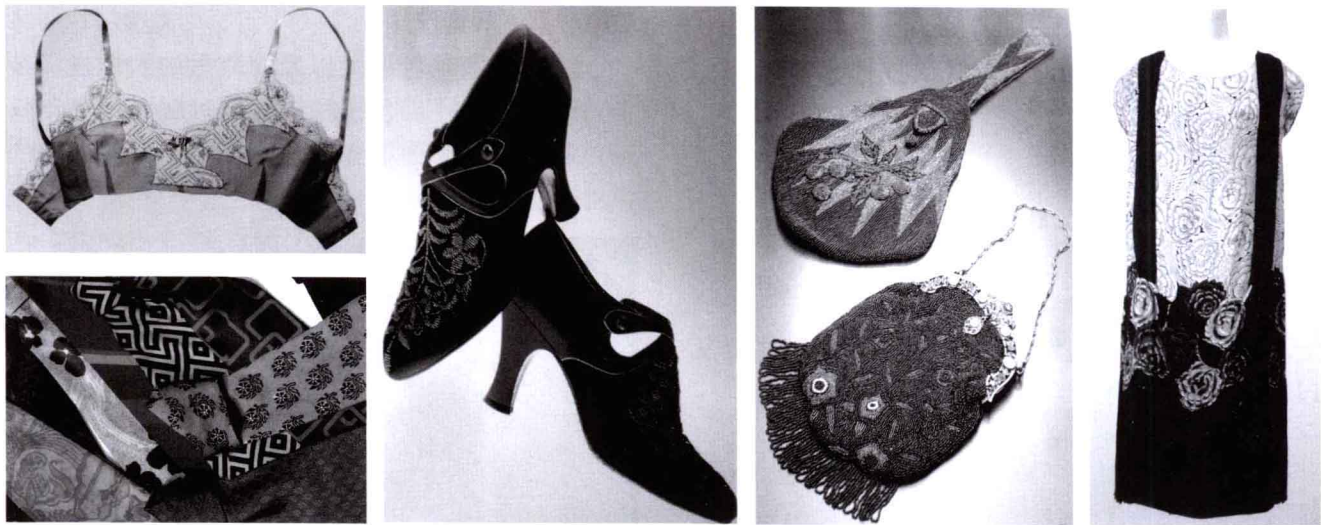


图1-2-1 服饰图案体现出装饰之美

第二节 服饰图案

服饰之意为衣着穿戴，包含有两层意思，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、包袋、鞋帽等。“服”即服装，是主体；“饰”即烘托、陪衬“服”的饰品。“饰”依附于“服”，又衬托着“服”，服装离不开图案的装饰，从农家的蓝印花布衫到高贵的织锦缎礼服，从古老的佩兹里纹披肩到现代的波普图案的裙装，从古典晚装的繁缛花纹到当代T恤的多变图案，从领带到鞋子，从外套到内衣……无处不具有图案的影子，图案直接体现出服装的装饰之美（图1-2-1）。

一、服饰图案的概念

服饰图案，顾名思义即针对或应用于服饰的装饰设计和装饰纹样，是图案这一实用美术专门学科中重要的一个分支。从图案广义概念的角度来看，服装和与之相配套的附件、配件的装饰，均属于服饰图案的范畴。



图1-2-2 服饰图案有特定的装饰对象和特殊的装饰工艺手段

服饰图案与染织图案、装潢图案、建筑图案的艺术内涵是一致的，规律是相通的，基础知识与技法也有共同之处，它的理想效果是实用性和装饰性的完美结合。区别在于服饰图案是图案的一种具体表现，有着自己特定的装饰对象、用途范围和特殊的工艺制作手段及表现方法，是实用美术学中装饰艺术在服装及服饰配件中的实际运用（图1-2-2）。服饰图案可以从图案基础部分开始学习，掌握它的规律、法则、方法和技巧，逐步与服饰结合，运用到服饰设计中。

二、服饰图案的特性及功能

服饰和其它实用美术品一样,具有物质的和精神的三重作用,既有实用功能,又具审美价值。服饰图案虽然属于意识形态的范畴,也是一定的社会生活在人们头脑中反映的产物,但在绝大多数情况下,它的思想意识体现在人们喜闻乐见的、新颖的、充满生命力并具有时代气息的主题和艺术形式上。因此,在探讨服饰图案特性的问题时,主要从以下几方面来阐述。

(一) 统一性

统一,既指图案与服装在风格、色彩、款式等方面的统一,又指多种内涵和表现形式在服饰图案中的和谐统一。如服饰图案与服饰的文化内涵的统一,其地域特征(历史、地理、环境、时间、空间不同而产生的不同风格特征)、人文特征(风土人情、传统习俗、生活方式、文学艺术、行为规范、思维方式、价值观念等同样对图案影响巨大。)的统一;服饰图案与服饰的社会内涵的统一,其装饰性、象征性的统一;服饰图案表现形式的多样性的统一,如:传统的、现代的,抑或传统与现代等元素在服饰中的统一(图1-2-3)。



图1-2-3 服饰图案的统一性

- 中国传统图案的多样形式和内容、丰富而精巧的工艺特色、丰富的谐音和寓意。
- 西方传统图案的奢华、多变的风格体现出浓浓的地域和文化色彩。
- 现代社会频繁的文化交流促使传统和现代、民族与现代风格的完美交融。

(二) 装饰性

服饰图案是对服装以及着装后的人体进行装饰,从装饰的不同角度加以区别,服饰图案不仅可以起到美化、强调作用还可以起到弥补缺陷的作用。



图1-2-4
羽毛装饰的服装
素材选择、表现手法得当,不仅能渲染服装的艺术气氛,更能体现服装的时代性和丰富的审美内涵。

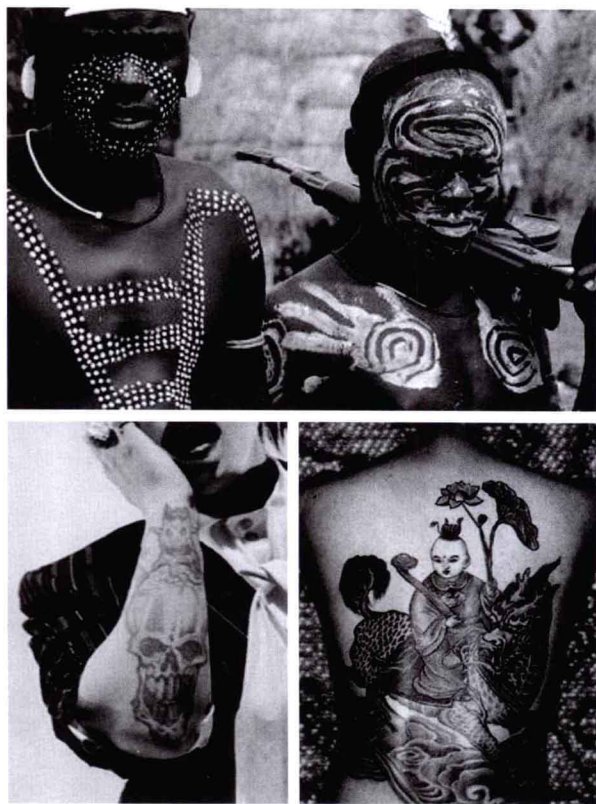


图1-2-5

对自己身体的装饰欲望在什么时代都是相同的。古老部落的纹身习俗在现代社会中成为一种对身体个性、时髦的装饰。

1、装饰

装饰自己是人的天性。在着装行为还没有成为习惯之前的原始社会时期,人们就采用画身、纹身、垂挂羽毛、贝壳、兽骨项饰等方法装饰自己的身体。随着社会的进步,着装逐渐成为人类社会的一种道德和行为习惯,画身、纹身等装饰身体的方式逐渐转化为对服装的装饰。

人们在劳动中以及对大自然的认识过程中,逐渐发现了美,并将自己的智慧和美好理想投射到社会生活中,创造出风格各异的服饰图案和多姿多彩的服饰图案装饰手段,使服装的层次、色彩更加丰富(图1-2-4、1-2-5)。

2、强调

强调着意创造的是局部对比之美。服饰图案通过色彩的对比、大小的对比、位置的对比,可以起到突出服装局部视觉效果或者突出设计点的作用,也可以起到突出身体某一局部的作用,如突出颈、胸、腰、臀、手腕等部位(图1-2-6)。



图1-2-6

具有强调作用的装饰图案

- 夸张的肩部花朵状造型形成视觉焦点。
- 色彩丰富的装饰图案沿领形发展,不仅在色彩上形成对比也强调了领子的独特造型,形成局部的对比美。
- 腕部装饰突出了设计细节,给暗色、拘谨的服装带来轻松和休闲感。



3、弥补

生活中具有完美身材的人还是少数,人总会有这样那样的缺陷,如胖体、瘦体、溜肩、斜肩、凸腹、凸臀、驼背、挺胸、鸡胸等非标准体特征。服饰图案设计可根据人视觉上的错视特点,利用图案色彩对比、造型的变化、位置的安排等方法,去强调或削弱服装造型和结构上的某些特点,以起到视觉矫正的作用,使人体达到平衡和完美感(图1-2-7)。

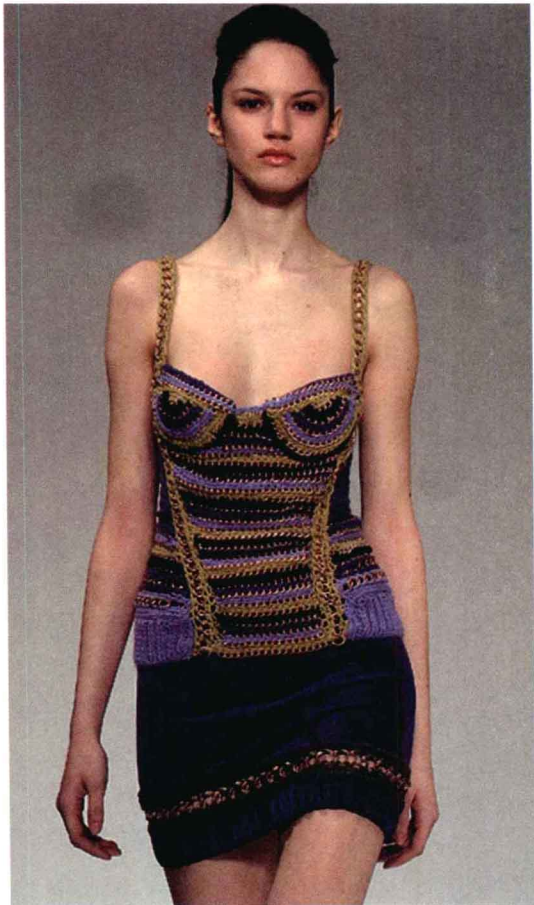


图1-2-7 图案色彩与形状的妙用使服装具有细腰的效果

(三) 象征性和寓意性

图案是最早出现在人们生活中的装饰形式之一,它来源于生活,体现着人们的某些精神诉求,表达着人们对生活的美好向往。因此,图案具有一定的象征意义。在古代图案艺术或者部落图腾图案中,常借用某些具体形象象征性地去表现抽象的概念,成为权威的象征、美好寓意的象征。

1、象征性

象征性作为一种特殊的内容，具有间接的、隐蔽的、深层的含义，它使得纹样图案具有独特的魅力。如两汉（尤其是西汉）纹样中的各种奇禽异兽（如赤兔金乌、狮虎猛龙）都不是动物世界表面的真实再现，而是“人心营构之象”，它们各自都有其深层的寓意和神秘的象征。我国古代最具象征意义的是“龙”的图案，龙象征着“皇权”，是皇帝的专享图案（图1-2-8）。



图1-2-8 象征皇权的龙袍

在我国古代，人们期望能多子多孙，长命百岁，多以自然界长寿的事物为象征。根据某些花草、果木的生态、形状、色彩、功用等特点，表现特定的思想。例如以多子的石榴、莲蓬为寓示子孙满堂的主要象征。牡丹花型丰满、色彩娇艳，被诗人称为“国色天香”、“花中之王”，故象征富贵。葫芦和瓜瓞（小瓜为瓞）、葡萄、藤蔓不断生长，不断开花结果，象征长盛不衰、子孙繁衍。明代丝绸纹样中灵芝纹用得很多，因灵芝形状像如意，又象征长寿（图1-2-9）。



图1-2-9 麒麟象征吉祥，与童子组合象征多子多福

2、寓意性

服饰图案常借某些题材寄寓某种特定的含义，如莲花在佛教中是清净纯洁的象征，故莲花被人们当做纯洁的象征。晋朝葛洪在《抱朴子》中说，“菊花长期服用能清心明目，可长寿。”《名山记》说，“道士朱孺子，在吴末入王笏山，服用菊花，后来升天。”故菊花也寓意长寿。传说王母种桃，三千年结果，吃了可以极寿，故桃子寓意长寿；“蝴蝶与牡丹”寓意“蝶恋花”，有夫妻和谐、恩爱之意，是新婚或已婚妇女服装的常用图案。再如“岁寒三友”的“松”、“竹”、“梅”，所指高洁、耿直等意义，还有寓意“喜上眉梢”、“马上封侯”、“连生贵子”等人们耳熟能详的图案。

另外，我国传统图案凭借图案形象的读音的谐音，表达美好祝福。如“蝙蝠”取与“福”字的谐音，“桂花”与“贵”字的谐音，“何首乌”的“首”与“寿”的谐音等。



图1-2-10 意喻长寿、夫妻和谐的菊花和蝶恋花图案



图1-2-11 意喻“纳福”的蝙蝠图案

（四）标识性

标识性是服饰图案社会功能的一种体现，是某种信息的载体。如对阶级、职业的标识。

1、标识阶级

封建社会规定用不同服饰来区别上下尊卑，所谓：“非其人不得服其服”（《后汉书·舆服制》），“贵贱有级，服位有等，……天下见其服而知贵贱”（贾谊《新书·服疑》）。不仅龙、凤图案是帝王、皇后的特定服饰图案，在群臣百官中，也用服饰图案来区别上下等级、贫富贵贱。在西洋服装历史中的古罗马、中世纪时期也用服饰图案或者服装装饰来区别贵贱等级。

2、标识职业

服饰作为人的部分外在形象，它不仅能反映一个人的精神面貌和生活品位，也能表现一个人的社会职业。中国古代封建社会，以不同的服饰图案来区分官阶；现代社会中虽无此必要，但用服饰图案区分职业类别还是非常常用的，如军队、警察、运动员、服务业等都会用各自统一的图案标识出自己的职业身份。

3、品牌标识

随着人们服饰品牌意识的发展，一些名牌服饰的标志性图案也成为一种特定的标识性图案。在现代服饰图案设计中，这类图案要体现服装的标识性，所以不能像其他服装设计那样随心所欲地做夸张变形，往往具有醒目、简洁、易记的特点。



图1-2-12 平面图案

图1-2-13 立体图案

三、服饰图案的分类

关于服饰图案的类别，可以按构成空间、构成形式及工艺特点和素材形式进行分类。

（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之间的维度关系，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，并且图案与服饰面料的关系为二维空间关系，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，并且与服饰有着三维的空间关系，如蝴蝶结、立体花、立体文饰、纽扣徽章、流苏装饰等立体物作为服装的装饰物。立体图案除注重造型和色彩之外，还必须重视材质、工艺形式。若从广义层面上讲，服装本身也是立体图案（图1-2-12、图1-2-13）。

（二）按构成形式分

图案的构成形式可分为单独图案、连续图案和件料图案。连续图案又分为二方连续与四方连续构成。

单独图案是一种造型完整且能够独立存在的图案（图1-2-14①）。单独图案加以延展可以构成各种形式的图案。连续图案则是由单独图案连续而有规律地延展所形成，根据延展的方向，又可以细分为二方连续图案和四方连续图案（图1-2-14②、③）。在服饰图案构成中还有一种特殊形式，即针对一件服装的面料进行专门的图案设计，它涉及连续图案和单独图案的组合，称为件料设计（图1-2-14④）。

（三）按工艺分

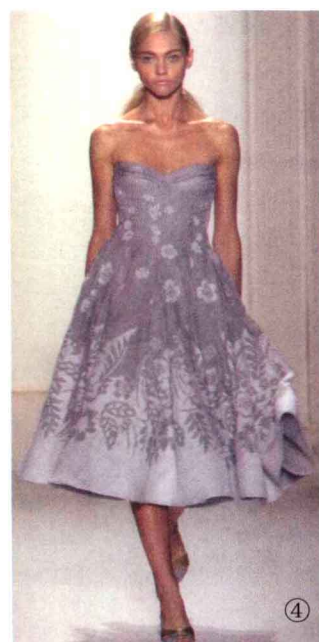
服饰图案的实现必须依靠一定的工艺手段，不同的工艺使得服饰图案形成了多种多样的表现手段，如印、染、绣、编、织、缀、拼、镂等（图1-2-15）。



①



②



④

图1-2-14 服饰图案的构成形式



印



染



缀





图1-2-15 服饰图案的工艺分类

（四）按素材分

大千世界，千事万物皆可产生设计灵感，皆可以拿来作图案设计的素材。根据素材的不同，可以分为人物、风景、花卉、植物、动物、抽象图案等。这其中按素材不同又可细分，如具体到花卉可以具体分为：牡丹、玫瑰、海棠、荷花、菊花、梅花等等。不同的素材有不同的特点和性格，可以适应各种服饰的需要（图1-2-16）。

以上从空间、构成形式、工艺、素材等方面对服饰图案进行了分类，角度不同分类方式也不同。在日新月异的当代社会中，随着新技术、新思维、新视点的不断出现，会产生更多的分类方法，这是值得我们共同关注的。

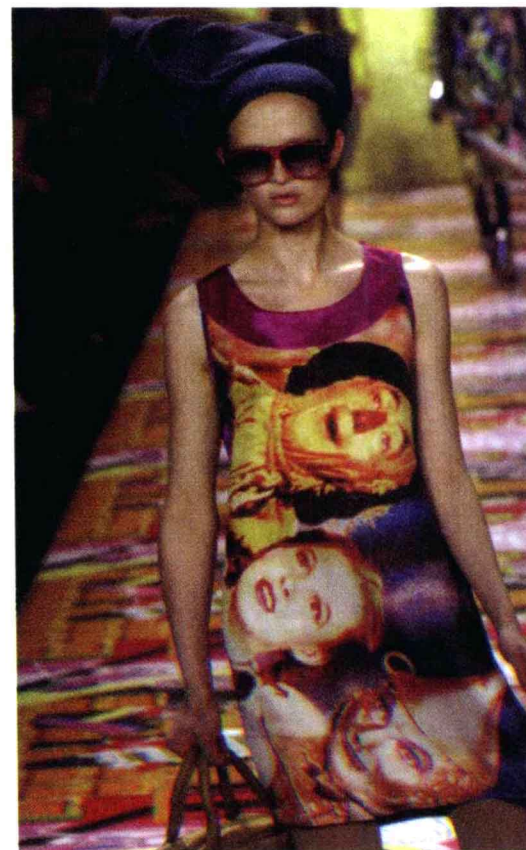
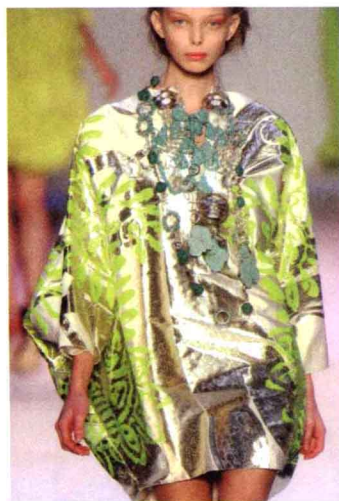
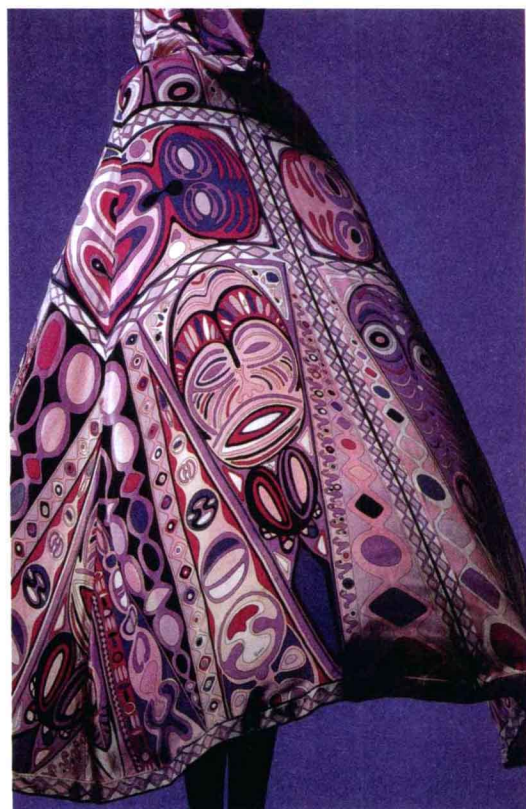


图1-2-16 服饰图案的素材多种多样

第二章 服饰图案渊源

服装是人类发展到一定历史阶段的产物，而作为修饰和美化服装的服饰图案也随着服装的变迁而变化着，它的形成、演变和不断丰富过程，反映了人类社会文明的不断积累、发展和进步，可以说服装史本身就是一部图案史。

图案作为服饰文化的符号，传达和表述着一定的文化信息和社会属性，是具有民族性思维的表达方式，成为区分不同文化类型和文化层次的主要参照。各国、各民族的服饰图案都有着各自独特的艺术语言，反映着一个民族的外部特征。通过对传统服饰图案艺术的了解，可以体会服饰图案社会审美心理变化的具体表现，从而更好地将其应用于现代设计中。

第一节 服饰图案的起源

服饰图案的发展，可追溯到原始社会。原始先民出于辟邪、祝福的需要以及为了美化自己、吸引异性，用彩色泥土、兽血、植物、矿物染料等绘成各种图案来纹身、纹面，进行装饰。随着对动植物纤维的认识的加深，在掌握了一定的纺织技术后，原始先民开始在织物上染绘原来装饰于身体上的纹饰。从此，图案作为一种装饰形式，被广泛应用于服饰中。

一、原始陶器图案对服饰图案的影响

原始服饰图案在现代社会中很难找到具体实物，但在新石器时期文化的重要代表——陶器的装饰图案中，我们可以感受到对后世服饰图案造型、构成形式的影响。

在新石器时期，人类最著名的图案艺术成就主要体现在陶器的装饰图案上，其造型和装饰的大胆夸张，中外并无区别。这是人类图案艺术的起点，同样也是服饰图案的源头。

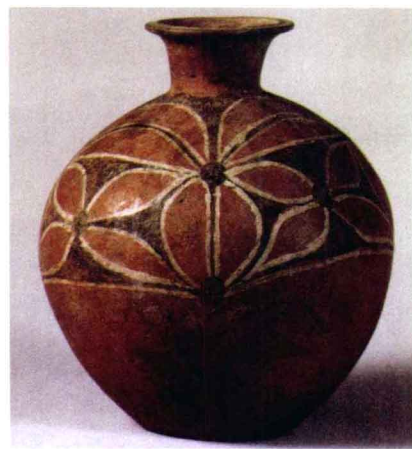
从出土的陶器纹饰上我们可以看出，新石器时期，先民们已经掌握了一定形式美的规律和艺术技巧，彩陶中的几何图案以二方连续应用得最为频繁和灵活，创造出了“S”形（太极图形），正反相绕格外美观。对比与统一、对称与均衡、节奏与韵律等形式美法则，点、线、面等造型元素以及夸张、强调、象征等表现手法在彩陶图案中都充分显现。这些图案以艺术的手法表现了大自然、形体、运动产生的节奏感、韵律感和规律性，灵活而又美观。图案的构成或自由或格律，都与彩陶造型融为一体，从中也可以看出对后世服饰图案构成及造型的影响（图2-1-1）。这一特征同样也反映在当时的编织工艺方面。



彩绘鸟纹陶罐
新石器时期
波斯



几何纹彩陶盆
新石器时期
希腊



花瓣纹彩陶壶
新石器时期
中国

图2-1-1 原始陶器图案

二、原始纺织图案的起源

陶器的出现代表着人类进入农耕社会,这促使原始纺织工艺得到大的发展。在已发掘的新石器时代的诸多遗址和墓葬中大多有陶制纺轮的出土,在我国河姆渡遗址更是出土了木质织机的部件,这都为当时纺织工艺的进步打下了基础,也使纺织图案的出现成为可能。在西安半坡仰韶文化遗址出土自7000多年前的陶器中,有许多带有麻布或编织物印痕,在这些印痕中已经有平纹、斜纹、一绞一纱罗式绞扭织法和绕环混合编织法。江苏吴县草鞋山发现的三块距今约6000年的葛布残片,其中一块已有织出的回纹和条纹图案(图2-1-2)。以上只是纺织物的编织方法,还谈不上真正的服饰图案,但原始纺织工艺的进步对纺织图案的出现产生了重要影响

这一点是毋庸置疑的。另外,从出土资料推测,新石器时期应当出现了染色和彩绘的服饰图案。在我国陕西华县新石器遗址中出土的朱红色麻片,证明当时的纺织物已经开始染色。甘肃秦安大地湾出土的人形彩陶罐,头部非常写实,在彩陶人的身上画了三层斜线三角纹,成为当时服装装饰形式的佐证(图2-1-3)。此外,新石器时期的彩陶纹饰上也可看到当时织物的几何花纹。

无论中国还是外国的原始彩陶艺术,都是原始人类为了生存的需求和逐渐形成的审美意识的产物。在这些古老的艺术作品身上,体现了工艺美术的一个最基本的特征,即实用性与审美性的统一。



图2-1-2-1 织物印痕——原始纺织花纹示意举例



图2-1-2-2(左) 绞织加缠绕织法的回纹条纹葛布 1972年出土于江苏吴县草鞋山距今五至六千年的青莲岗文化遗址;

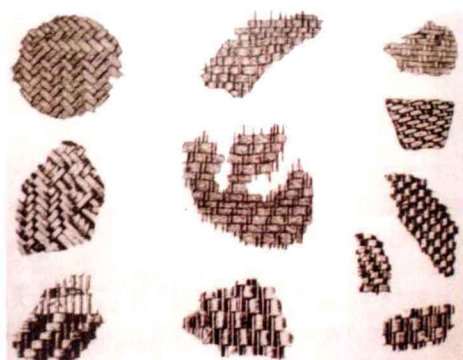


图2-1-3 人形彩陶 甘肃秦安大地湾新石器遗址出土

第二节 中国历代服饰图案

我国传统服装平面化的结构以及历朝历代对服饰制度的规定,使得传统服装在款式、结构上千年来变化不大,这在一定程度上导致了中国传统服装对服装装饰图案以及装饰方法的追求。对于中国人,图案就是生活的一部分,起到举足轻重的作用,极具象征意味的图案在宗教信仰、岁时节令、人生礼仪、服饰居住、文艺游戏等各项民俗活动中处处可见。正是基于上述原因人们将对美好与希望的憧憬,对吉祥与幸福的渴求转化为匠心独运、多姿多彩的服饰图案形式,并反映了不同历史时期审

美情绪的变化与视觉感受方式的变化。在几千年的发展历程中,中国传统服饰图案艺术始终精彩纷呈,并与染织图案、刺绣图案等融为一体。

一、商周时期服饰图案(公元前17世纪~前475年)

据考证,有关服饰图案的文字记载出现在商代。商周时期的丝纺、绣染技术已经相当成熟,并出现了提花织物。商周时期,青铜器是十分珍贵的殉葬品,在埋入坟墓前往往要用丝织品包裹。因