

服饰图案 艺术

周建 著

高等职业素质教育教材

1.1

 中国轻工业出版社

ZHONGGUO QINGGONGYE CHUBANSHE

高等职业素质教育教材

服饰图案艺术

●周建 著

 中国轻工业出版社

QAM 15/04

图书在版编目(CIP)数据

服饰图案艺术/周建著. —北京:中国轻工业出版社,
2002. 1

高等职业素质教育教材

ISBN 7 - 5019 - 3321 - 9

I. 服… II. 周… III. 服饰 - 图案 - 设计 - 教材
IV. TS941. 2

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2001)第 050158 号

责任编辑:王 钊

策划编辑:王 钊 责任终审:孟寿萱 封面设计:崔 云

版式设计:刘 静 责任校对:燕 杰 责任监印:崔 科

*

出版发行:中国轻工业出版社 (北京东长安街 6 号, 邮编:100740)

网 址:<http://www.chlip.com.cn>

联系电话:010—65241695

印 刷:三河市宏达印刷有限公司

经 销:各地新华书店

版 次:2002 年 1 月第 1 版 2002 年 1 月第 1 次印刷

开 本:787 × 1092 1/16 印张:9.75

字 数:226 千字 印数:1—5000

书 号:ISBN 7 - 5019 - 3321 - 9/TS · 1995

定 价:25.00 元

· 如发现图书残缺请直接与我社发行部联系调换 ·

目 录

第一章 图案概述

- 第一节 图案与纹样 (1)
- 第二节 图案源于生活与自然 (33)
- 第三节 图案写生的目的与方法 (35)
- 习题与指导 (46)

第二章 图案装饰法则

- 第一节 图案装饰法则与变化统一 (47)
- 第二节 概括归纳与提炼夸张 (50)
- 第三节 反复与条理、添加与组合、简化与省略 (53)
- 第四节 动感静感、节奏韵律、分解重组 (56)
- 习题与指导 (59)

第三章 服饰图案构成形式

- 第一节 自由纹样形式 (62)
- 第二节 适合纹样和角隅纹样 (67)
- 第三节 二方连续纹样 (75)
- 第四节 四方连续纹样 (81)
- 习题与指导 (92)

第四章 图案色彩设计

- 第一节 色彩的基础知识 (94)
- 第二节 图案色彩配置的基本种类 (99)
- 第三节 服饰配色的原则与规律 (107)
- 习题与指导 (115)

第五章 图案设计思维 and 制作过程

- 第一节 图案设计思维 (117)
- 第二节 初稿设计程序 (119)
- 第三节 正式绘制与技巧表现 (125)

习题与指导	(131)
-------------	-------

第六章 服装图案的综合设计

第一节 女装图案的设计	(132)
第二节 男装图案的设计	(140)
第三节 童装图案的设计	(140)
习题与指导	(151)

第一章

图案概述

图案是中国艺术的一部分,当它融于服饰艺术中,更加耀人眼目、光芒四射。了解它、认识它、描绘它、发展它,是当代人的使命。

——题记

第一节 图案与纹样

一、图案的概念与性质

“图”指图画、图样,“案”指规范、程式。所谓图案是按照规范中的科学方法和程式中的法则与规律、结合产品设计,预先构想的图形方案。比如:服饰图案、餐具图案、广告图案、建筑上的装饰花纹。不论哪类设计方案都包括形象、结构、色彩三方面因素。从中必须体现出美与功能兼容并包,装饰与实用相互统一,这就是图案艺术形式的特殊性质。

图案艺术形式的性质决定了图案艺术设计的理念与表现,要遵循以下几个方面。

1. 生产与加工 图案设计应注意生产与加工工艺的可行性。假若设计补贴服饰图案,精描细画并不是好的思路。原因是补贴工艺是把现成的各种花布条纹、格子布剪下来,贴缝到衣片上(图1-1),简洁的外轮廓,更易缝制,并

图1-1

突出了各种布料的美感(图 1-2)。对于绣花图案设计,形态不能重叠,块面尽可能少,以线为主构成纹式,省线省工、符合绣花工

图 1-2

图 1-3

艺(图 1-3), 并独具特色。图 1-4 是清代绣莲花的船底鞋, 也是绣花工艺的最好范例。而编织衣图案为什么多见斜线、横线造型纹式(图

1-5), 因编织时, 斜线换色使衣服无缝隙, 横线换线在机器边缘操作方便快捷。如不懂加工工艺, 编织图案设计曲线或花

图 1-4

图 1-5

型细碎,自然是违背编织衣图案设计的规律,造成后果是衣物成本高,消费者不接受。再看胶印图案的特点(图1-6),色与色可以重叠,面积可适度放大。锁绣图案形态是一圈圈线与线

图 1-6

图 1-7

靠近形成较大面积(图 1-7、图 1-8)。如果将锁绣图案造型特点用于印花工艺,加工时就会出现“事倍功半”的后果。

由此可见,图案存在的价值必须依托于加工工艺,只有充分利用与发挥其特点,才是服饰图案设计追求装饰与实用的惟一途径。

2. 功能与材料 服饰图案设计要强调功能与材料的实用性。迷彩图案正是这种主导思想的优秀作品。所谓迷彩图案是以酷似大自然的色彩,迷惑敌方伪装自己的图案设计。选用枯草色、墨绿色(叶)、棕色(干),以不规则的色块为植物形象,土黄、浅棕大地色相衬,仿生自然色彩用于二战时期军用服装,构思巧妙无比。另外,厚卡其粗棉布面料耐磨、不易燃,又保护了皮肤与肌体,充分发挥了面料的实用价值。如今法国巴

图 1-8

黎巡警仍穿着正宗迷彩图案制服(图1-9),国内换色的迷彩成为时尚,不能不说迷彩图案面料有如此长久的生命力,应归功于设计理念的成熟,功能材料与美的结合完美无缺。

上述图案设计得出一个结论,功能是设计的血脉,材料是设计的灵魂,两者融通相得益彰。

图1-9

3. 经济与实用 图案设计中要增强价格与实用的经济意识。三套色能设计出好看的花布, 决不制定六七色之多。费时、费力、成本高, 消费者难于接受。价格高与美有时不能划等号。图案设色复杂往往造成紊乱无序的感觉, 色少明朗清新使产品物美价廉。在市场竞争大潮中经济与实用永远是成功的法宝。图案设计如何把握美观、实用、经济, 也是学习图案与服饰的一个基本概念, 对于定位设计、占领市场有深远的意义。表 1-1 的分析与调研供设计时参考。

表 1-1

重要性的先后	美观 实用 经济	实用 美观 经济	实用 经济 美观	经济 实用 美观
阶 层	上中层	中等阶层	中下阶层	下等阶层
年 龄 段	青年人、部分中年人	中年人、部分青年人	老年人、部分中年人	老年人

对于美观、实用、经济的关系, 表格中只是一般规律, 三者关系是相对而言的。同阶层的人也会有不同的购物心理, 同是一个人不同时期也会有不同的购物行为, 更应注意的是同一人对不同产品、对三者间顺序也会抱不同态度。总之, 是相辅相成的。

通过以上的阐述, 虽然从表面看讲的是设计时要思考及注意的问题, 但更深层的目的是以实际例子揭示图案的性质、特征, 使初学者明晰图案不像绘画那样任意挥洒, 它时时伴随加工工艺、材料特质、经济价格、审美效果而调整图案的表现方式。图案是被限制的艺术, 但引以自豪的是它拥有实用价值而独立于艺术之林。对于真正理解何为图案还有待从实践中去体会。

二、服饰图案纹样

服饰图案是时代生活的一面镜子, 是人类精神和物质的载体。服饰图案更是一种文化, 展现民族审美意识, 具有寓意象征及深远含意与内容。服饰纹样的种类繁多, 简述如下。

1. 龙纹 龙纹代表远古先民一支最强大氏族的图腾标志, 由此吸引人们去崇拜与幻想。又经过无数代工匠的创造与描绘, 龙纹综合了许多动物的特征, 集蛇身、鱼鳞和须、马鬃鹿角、猛兽四脚、鹰爪于一身。它始终变化莫测, 气象万千, 尽显威严神圣强者的气势。因此, 龙纹成为古代统治者服饰专用图案。龙纹在服饰上表现形式很多, 有正龙

(图 1-10)、飞龙(图 1-11)、行龙(图 1-12)、降龙(图 1-13)、升龙、团龙等。彩图正龙为清光绪皇帝龙袍上的团龙纹。

图 1-10 正龙

图 1-11 飞龙

图 1-12 行龙

图 1-13 降龙

2. 凤纹 凤居百鸟之首,有鸿前麟后、蛇颈鱼尾、龙纹鱼背、燕颌鸡喙、五色备举之说。似为神鸟,用于历代皇后凤冠上,雕刻精致、鬼斧神工,体现了华夏人民的聪明才智(见彩图)。凤是象征美好与幸福的瑞鸟,常与龙纹并用。有“龙凤呈祥”、“龙飞凤舞”诸多形式(图1-14 龙凤呈祥)。明代的条状凤纹织锦深浅不一,变化有序(图1-15 织锦)。下面的立状凤纹锦织工精湛、古朴纯正,更具特色(图1-16 凤纹锦)。

图1-14 龙凤呈祥

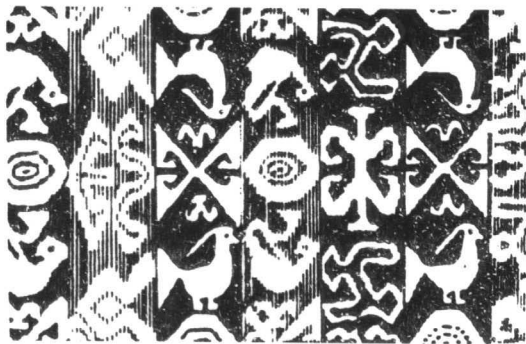

图1-15 织锦

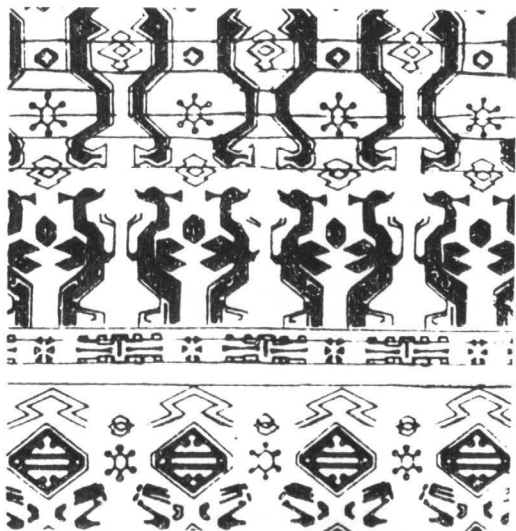

图1-16 凤纹锦

3. 狮纹 狮子被誉为“兽中之王”，由于勇猛的气势故得其名，所以被用在清代武官一二品官服胸前正方形补子上(图1-17 清代武官补子狮纹)。云海浮衬，狮子口张齿露，目圆直射，挥爪前行，以示官威。狮子在民间表现得温良驯服，洗耳恭听状或憨态可掬，稚拙传神，富于人间气息，寄托人的情感。图1-18 剪纸狮纹、图1-19 蜡染狮纹、图

图17 清代武官补子狮纹

图18 剪纸狮纹

图19 蜡染狮纹