

服

饰

主 编 \ 曹耀明 张秋平

图案

FUSHI

TUAN

上海交通大学出版社

服饰图案

总策划 张秋平
主 编 曹耀明 张秋平
副主编 陈 磊

上海交通大学出版社

内容提要

本书介绍了中国历代服饰图案的运用及变迁,着重介绍了服饰图案的绘制方法和服饰图案设计中色彩的独特运用规律。本书对图案在服装设计中的运用作了详尽的介绍。本书图文并茂,理论联系实际,既可作为大专院校服装专业教材,也可作为服装设计爱好者的参考书。

图书在版编目(CIP)数据

服饰图案 / 曹耀明, 张秋平主编. —上海: 上海交通大学出版社, 2004

ISBN 7-313-03685-X

I. 服... II. ①曹... ②张... III. 服饰—图案—设计
IV. TS941.2

中国版本图书馆CIP数据核字(2004)第026169号

服饰图案

曹耀明 张秋平 主编

上海交通大学出版社出版发行

(上海市番禺路877号 邮政编码200030)

电话: 64071208 出版人: 张天蔚

上海锦佳装璜印刷发展公司印刷 全国新华书店经销

开本: 787mm × 1092mm 1/16 印张: 5.5 字数: 130千字

2004年8月第1版 2004年8月第1次印刷

印数: 1-3050

ISBN7-313-03685-X/TS·049 定价: 33.00元

版权所有 侵权必究

目 录

第一章 概述	1
第一节 服饰图案的概念	1
一、服饰图案的概念	1
二、服饰图案的分类	2
三、服饰图案的教与学	3
第二节 图案美的历程	5
一、新石器时代	5
二、商代	6
三、战国	7
四、秦代	8
五、汉代	9
六、南北朝	11
七、隋、唐	12
八、宋代	13
九、元代	14
十、明、清	15
第二章 服饰图案造型	17
第一节 图案的取材	17
第二节 服饰图案的变化	24
一、变化的目的	24
二、变化的手法	26
第三节 服饰图案的形式美	28
一、什么叫形式美	28
二、形式美法则	30
第三章 服饰图案的表现方法	36
第一节 传统处理方法	36
一、点的应用	36
二、线的应用	37
三、面的应用	38
四、点、线、面的综合应用	39
第二节 计算机图形处理方法	43
第三节 服饰图案的构成形式和方法	44

一、服饰图案的结构·····	44
二、服饰图案的形式·····	46
第四章 服饰图案色彩的规律和应用·····	55
第一节 色彩的现象·····	57
第二节 色彩的一般规律·····	58
第三节 色彩的对比·····	61
第四节 色彩的调和·····	62
第五节 色调·····	63
第六节 流行色·····	65
一、流行色的作用·····	65
二、流行色的预测·····	65
第五章 服饰图案的设计·····	68
第一节 设计是生产的重要环节·····	68
第二节 设计的制作因素·····	68
第三节 设计的基本构思·····	72
一、构思与脑功能的训练·····	72
二、构思与观察·····	73
三、构思与想象·····	73
四、构思与灵感·····	75
第四节 设计构思的方法·····	76
一、构思的程序·····	76
二、系统化构思法·····	76
三、科学构思法·····	77
四、自然启示构思法·····	78
五、传统与姐妹艺术启示构思法·····	78
六、音乐和文学言词启示构思法·····	79
七、偶发性启示构思法·····	80
八、异质同化构思法·····	80
九、同质异化构思法·····	80

第一章 概述

第一节 服饰图案的概念

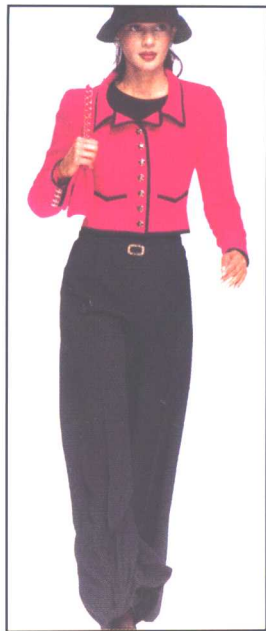
一、服饰图案的概念

服饰图案即运用在服饰上的图案。“服饰”是近年来才开始使用的一个新词。它是服装与装饰及装饰物的简称。《中华大字典》这样解释：“衣，依也，人所依以庇寒暑也。服，谓冠并衣裳也。”所以在广义上讲衣是指服饰，服饰是服装、鞋帽、箱包、围巾、首饰及其他附件、配件的总称。服饰图案是与服饰相匹配的一种装饰状态，是为服饰服务的一种图案设计形式。

服饰图案是与服饰相匹配的一种装饰形式

正确地理解服饰图案的概念，对于学习是有着积极意义的。服饰图案是服饰设计的灵魂，是赋予物品的一种美的形式。但是在我们实际工作中，甚至在我们专业工作者中往往将图案和装饰花纹等同起来，甚至以后者取代前者，以致造成概念上的混乱。在实际运用上，许多服装本身似乎并不带有装饰性图案，但整套服装本身就是“整体性装饰”。

我们从图案、设计、意匠这三词的字面上，也可以领悟一些道理。图案即图样、方案；设计即设想、计划；意匠即意图、匠心。这三个词在汉语的应用中有不同的范围和习惯。一般将图案作为名词，多用于工艺美术（包括传统手工艺、现代工艺美术）和建筑装饰等。设计和意匠则为动词，除应用于图案外，也广泛用于其他方面，这三个词在词意上都带有很大共同点，因此所指绝不只限于装饰花纹。

日本人首先使用“图案”这个名词，但是在近数十年来，却又习惯于使用“设计”这个词。在不同民族语言的沟通方面，由于概念的不同和使用上的某些习惯，一个词在所表达的含义上只能相近，很难达到完全一致。日本人为什么现在开始使用，这与日本“西化”风气有密切的联系。二次世界大战之后，日本处于战败国的地位，不仅经济、生产和科技有待恢复和发展，人们的精神状态和生活方式也受到西欧和美国的影响，包括在语言上也大量地使用外来语。这样一来，自然而然地将

“设计”一词取代了“图案”。

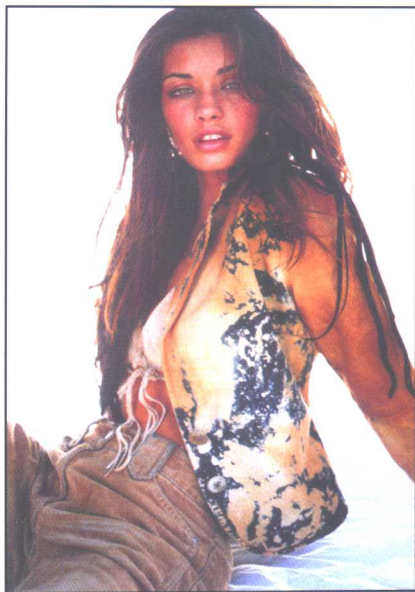
二、服饰图案的分类

服饰图案以美化人们的物质生活为目的，这种设计活动是人们的美学思想和精神活动的一种反映，它必须具有美化与实用这两要素，是物质生活和精神生活结合的统一体。这种属性决定了它的整个艺术构思和创作设计不能脱离具体材料和具体工艺制作条件，去追求单纯的美化。为了把服饰图案的概念搞清，首先要把日常生活和艺术实践中碰到的各种不同的图案加以分类。

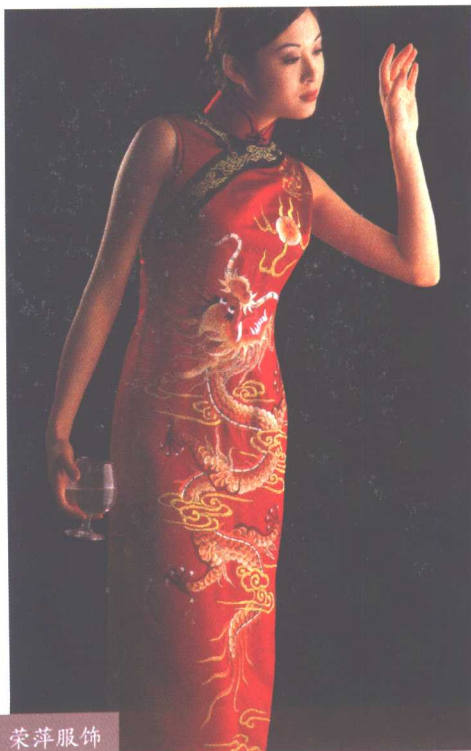
1. 从服饰图案所用的材料上分：有丝绸、棉、麻、化纤、毛、抽纱、花边、锦缎、绣品等。

2. 从服饰图案加工的方法上分：有染、印、绘、扎、织、绣、编等。

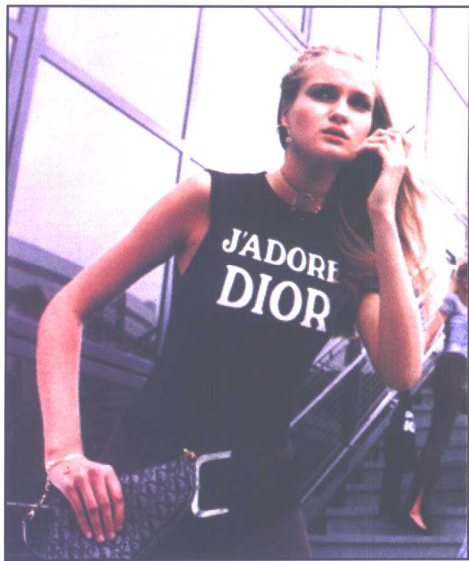

3. 从服饰图案生产的形式上分：有机器加工和手工加工。

南京 荣萍服饰

4. 从服饰图案的题材上分：有人物、风景、动物、植物、花卉、几何、文字、标号等。

5. 从服饰图案的形式和特点上分：有平面图案和立体图案。

6. 从服饰图案装饰的形式上分：有整体装饰与局部装饰。

三、服饰图案的教与学

(一) 服饰图案的教学

从服饰图案的教学过程来看，本课程可以分为两个阶段：即基础图案教学和服饰图案教学。基础图案教学主要是为解决图案设计中一些规律性的问题而进行系统、全面的适应性练习，为第二阶段服饰图案设计的学习奠定基础，它也是整个艺术设计专业的基础。其中包括平面和立体的基础，既包括具象的自然形，也包括几何形和其他抽象形。服饰图案设计主要是解决专业设计的特殊规律，使图案设计的训练实用化，即结合物质材料，结合工艺加工，结合具体用途进行设计。

服饰图案教学是艺术设计教育的核心，其他教学都是围绕这个核心进行的。图案教学带有广泛的意义。基础图案和服饰图案是相对而言的。前者体现着图案设计的共性，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设计学习的两个台阶。图案教学包括基础理论、基本技

能、基本知识，即所谓“三基本”。具体地说就是要解决以下几个方面的问题：

1. 阐明服饰图案的原理和艺术上的特点。
2. 运用形式美的法则解释各种服饰图案的现象。
3. 透过工艺制约认识装饰的共性。
4. 培养和提高创意的想像力和表现力。
5. 掌握和了解各种服饰图案的构成、组织原理，进行适应性训练。
6. 研究古代的、民间的和外国的服饰图案，提高鉴赏力。
7. 积累设计素材。

这七个方面是互为作用的，通过教学，锻炼一种综合的设计能力，而不是仅仅解决某种技能问题。

（二）服饰图案的学习

我们知道任何一种学习方法的获得不是凭空就能创造出来的，而需要经过一定的基本训练过程，并且要有一套系统的科学的学习方法。我们学习图案设计也同样如此。学习渠道是多方面的（譬如对许多服饰，设计人员连写生都不会，但也能设计出好的产品来，他们有许多宝贵的实践经验值得我们学习），有些青年徒工在很短时间内，靠透明纸也能设计出好的产品来，因此产生一些混乱和模糊的想法。有些人拼命收集资料，不想进行艰苦的劳动，但作为一个艺术工作者，不应是一个工匠。我这里不是贬低工匠的地位，而是应对自己提出更高的要求。关于这方面的问题，雷圭元先生曾提出这样五点要求：

1. 根据社会的发展经常在生活中观察体会，向大自然吸收素材，为图案创新做好准备。
2. 在生产工艺加工过程中，理解创作图案所应注意的“适应性”，使创作结合生产需要。

3. 图案语言的“群众化”，图案式样的“民族化”，图案技巧的“装饰化”，是图案的特点，必须作深刻的研究。

4. 图案的“形式美”是客观需要的，无论古今中外的图案形式，只要为今天中国人民乐于接受的，皆应研究学习，批判地吸收其精华而为我所用。

5. 借鉴古人、借鉴外国，是提高自己图案创作水平的途径，要善于利用。

我觉得以上五点，是我们现在搞好学习，将来搞好创作设计的准则。当然，作为学习服饰图案的人来说，可以从三个方面去努力：

①要花一定的时间和气力，坚持到自然中收集创作素材，在这过程中进行基本功训练。

②见多才能识广，要开拓自己的学习思路，要认真学习别人的经验，有目的地去收集古今中外现有的有价值的图案资料，而且要善于吸收其他姐妹艺术的特点和长处，来丰富自己的想像，提高自己的创作能力。

③重视祖国的优秀遗产。我国是一个历史悠久的文明古国。工艺美术有着漫长的发展过程，我们的祖先曾经为此进行了不懈的努力和实践，给我们留下了优厚的遗产，值得我们学习和借鉴。雷圭元先生曾这样说过：要超过前人的办法，就是加强学习，要真实地向遗产学习是图案设计入门的第一把钥匙；学习图案设计而不开这门是发现不了宝藏的；不找古人做老师，想了解前人的经验是不可能的。

因此在图案课的学习中安排一些临摹和介绍前人优秀作品的课程，是十分必要的。它是熟悉中国图案基本规律的有效办法，它可以使我们增进历史知识和欣赏水平。

第二节 图案美的历程

我国五千年的文明留下了无数精美的艺术设计，就图案而言，随意选择一幅数千年前的造型，就足以令今天的设计师惊叹。但由于材料的原因，这些纹样主要保留在陶、瓷、玉、青铜等硬质材料上。

彩陶双耳罐

一、新石器时代

服饰图案是与历代染织工艺的演变同步发展的，这可以追溯到新石器时代。根据半坡、庙底沟、山东城子崖出土的陶纺轮、石纺轮、骨梭以及在庙底沟和华县泉护村发现的每平方厘米有经、纬线各十根的布痕来分析，到原始社会末期，缝纫技术有了显著的进步，已出现了原始的纺织技术。1958年，在浙江吴兴发掘出的新石器时代的遗址中，发现了一批盛在竹筐中的丝织品，包括绢片、丝带、丝线等，经有关部门鉴定：原料是蚕丝，绢片是平纹组织。1958年，在江苏吴梅堰遗址中出土的黑陶上发现有蚕纹的纹饰。以上事实为我们研究新石器时代的染织工艺的发展，提供了实物资料，也足以证明我们的祖先早在四千多年之前就已经开始了种桑养蚕，我国是染织工艺发展最为久远的国家之一。

二、商代

到了商代，蚕桑、丝织技术已经相当发达，并出现了提花织物。在商代墓中出土的铜器上面残留着带蕾纹的绢痕，这是迄今为止所发现的古代织物中的唯一一件提花织物。在商代的青铜器上有“屈曲蠕动”的“蚕纹”形象。1975年春，在陕西省宝鸡市西周前期的奴隶制墓葬中，发现了一批仿照真蚕摹刻的玉蚕，这些玉蚕雕工精炼，形象生动。在《诗经》中，也有不少描写养蚕、织帛、染色和奴隶主服装的词句。从一些古墓发掘中发现的丝织物印痕上，证明“绮”是西周以至整个奴隶社会的主要品种。另外，从陕西宝鸡西周墓中发现的刺绣痕上附着的颜色，说明当时人民已经成功掌握了颜料制作技术，并运用于染色之中。

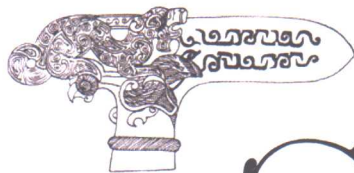
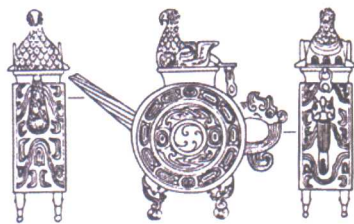
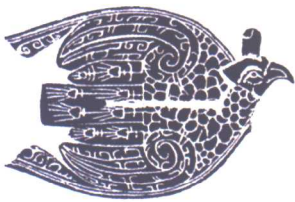
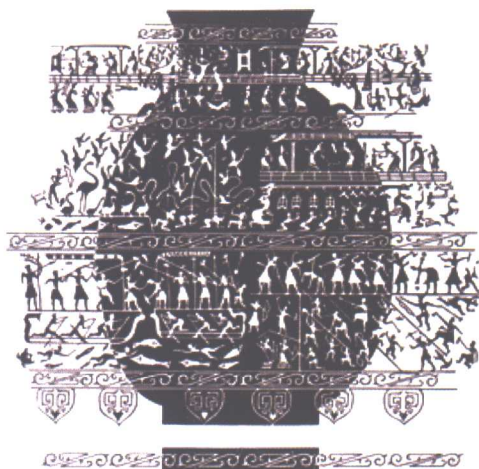

毛织物 西周

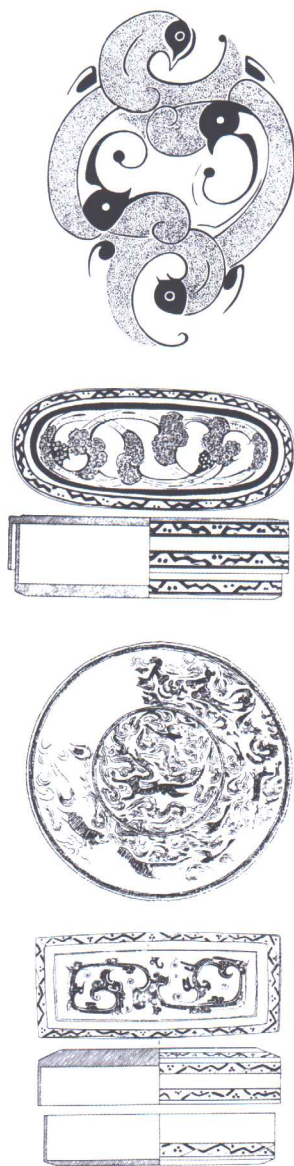
三、战国

战国的染织工艺继商周之后，有了显著的发展，并且开始注重染色和纹饰的装饰效果。当时山东一带的“齐纨鲁缟”是“冠带衣履天下”的著名产品。解放后先后在河南信阳、湖北江陵、湖南长沙等地出土了一批战国时期纺织品，为我们提供了实体的形象数据。中国科学院考古研究所在“长沙发掘报告”中关于战国时期的丝、麻织品有十多项详细的记载，其中的细麻片经纺织部门鉴定：经纱每十厘米有二百八十根，纬纱每十厘米有二百四十根，经纬密度比现在的细棉布还要紧密。

战国 龙凤虎纹绣

四、秦代

迄今发现的秦代丝织实物资料较少，但从秦都咸阳一号宫殿建筑遗址中发掘出来的丝绸来看，虽然大多数是平纹织法，但质地细致，并已出现了锁绣，这为以后汉代的丝织技术发展起到了一个承上启下的作用。

素纱禅衣 西汉

素纱禅衣染织水平令世人惊叹。这件浅红色的丝织服装薄如蝉翼，领口与袖口的镶边与整件衣服合在一起才四十九克重，由此可见在二千多年前我国缫纺蚕丝的工艺已达极高水平。

五、汉代

汉代的染织工艺，特别是织绣工艺有了很大发展，达到了一个比较成熟的阶段。“丝绸之路”的开通，中外贸易的发展，促进了染织工艺的发展。当时“缯帛”是丝织品的总称，但细分则有纨、绮、缣、绋、绅、縠、绫、绢、素、缟、锦、纱等。由于名目不同，说明织染的工艺也有区别，因而品质和艺术效果也各异。“绢”是当时使用最多，也较一般的织物，采用平纹织法。而“锦”是汉代最高级的丝织品，它以经纬提花重经双面效果形成华丽的外观。体现西汉时代染织工艺水平的实物资料中，最有代表性的是湖南长沙马王堆汉墓出土的遗物，从一百数十件染织品中，仅凭视觉能够识别的颜色就有一二十种之多。染织工艺加工技法有织花、绣花、泥金银印花、印花敷彩等。其中有一件素蝉衣薄似蝉翼，这样轻而薄的素纱织物突出地反映了早在二千多年前的缫纺蚕丝的高水平。此外，锦类中的“起毛锦”也标志了汉

这件绉地印花敷彩纱图案布局紧凑，色彩协调，这类丝织品出土很多，汉代官府拥有大规模的织染手工业，在汉长安设有东、西两大织室，织工上千人。

代制造工艺的高水平。能体现印染水平的代表作有印花敷彩纱、泥金银印花纱。前者用朱红、粉白、墨、银灰、深灰五种颜色印出藤、本科植物的变形纹样。用线婉转自如、穿插自然。后者用均匀细密的银灰色、银白色的曲线和金色及朱红色的圆点构成图案纹样。线条光洁、套印准确、十分绚丽精美。在新疆民丰东汉墓中出土的有“万事如意锦男袍”、“联珠对孔雀纹锦”等。新疆维吾尔自治区社会科学院考古研究所收藏的新疆境内出土的“望四海富贵寿为国庆锦”(下图)，以蓝色丝线为底，上面布满瑞兽和卷云纹，纹样空隙间饰以吉祥祝语：“望四海富贵寿为国庆”，具有汉锦的典型特征。

望四海富贵寿为国庆锦

绞缬绢（扎染）
北朝

六、南北朝

南北朝时期的丝织物中出现了纬线起花锦。纬线起花工艺最早发现于兄弟民族地区的毛织物中。它不同于中原地区的经线起花的传统技法。运用纬线起花比经线起花纺织复杂，能织出更复杂的花纹和宽幅的产品。在“丝绸之路”（相当于北朝时期）的墓葬中，不断发现极为精致的平纹经锦：有用赭、绿、宝蓝、黄、白五色织成的“菱纹锦”；有用绛、绿、宝蓝、淡黄、白五色织成的“树纹锦”；还有用褐、绿、白、黄、蓝五色织成的“兽纹锦”。这样的织锦用色复杂，提花准确，锦面细密，质地较薄。同期墓葬中还发现了不少精致的斜纹绮，如“套环对鸟纹绮”、“套环贵子纹绮”等，纹饰比汉绮复杂，质地也更加薄细透明。更值得注意的是在北朝的遗址中，还发现了一件织花毛毯。这件毛毯的花纹是采用弹丝的工艺，即用通经断纬的方法织造出来的，充分显示了我国西部地区毛织工艺在北魏时已达到相当高的水平。印染工艺在这一时期除蜡缬、夹缬以及绞缬三种染色技术非常流行外，并且兴起了杂缬。汉代蜡缬色彩是比较单纯的蓝底白花，到晋以后就能应用十多种颜色了。1959年和1967年分别在位于莱克古城和阿斯塔那古墓中发现了这几种染法的丝织物。其中以绢为最多，图案多半在红底上显出一行行白点花纹。

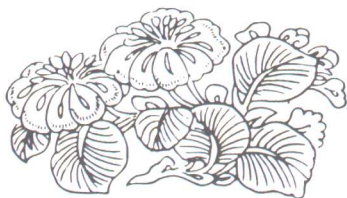
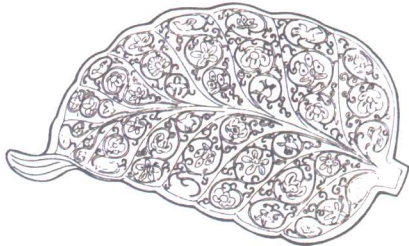
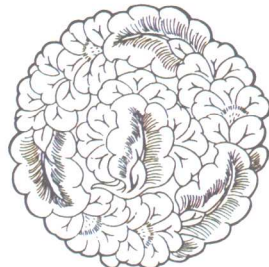

七、隋、唐

隋、唐时代的染织工艺又达到了一个新的水平。织锦由于发明了纬线提花，使锦纹的配色和图案更加丰富多彩。隋代的丝织遗物迄今还没有重大发现，但在史书论述中，有这样描述：隋炀帝时代洛阳西苑的商家和沿运河南游的铺排，除衣物之外，连拉船的彩绸，树上的绢花，都是丝织品。这样的挥霍浪费，如没有大量的生产是难以保证的。

唐代的丝织产地遍布全国，花色品种也极为丰富。仅绫一类，各地就有很多品类，最著名的是缭绫，另外还有“轻容”，这是一种最轻的无花薄纱，也是传到今天的“亳州纱”。此外，还有人字纹织法的“彩条斜纹金锦”。除了这些丝织品外，唐中宗爱女安乐公主曾穿用百鸟毛织成的毛裙，正看一色，倒看一色，百鸟形状均显裙上，表现了当时纺、织、染工匠高度的智慧和技巧。

狩猎纹夹纻绢 唐