

主 编 王晓林 栾海龙
副主编 赵 霞 王雪菲

普通高等教育“十二五”服装类专业基础课程系列规划教材

DESIGN

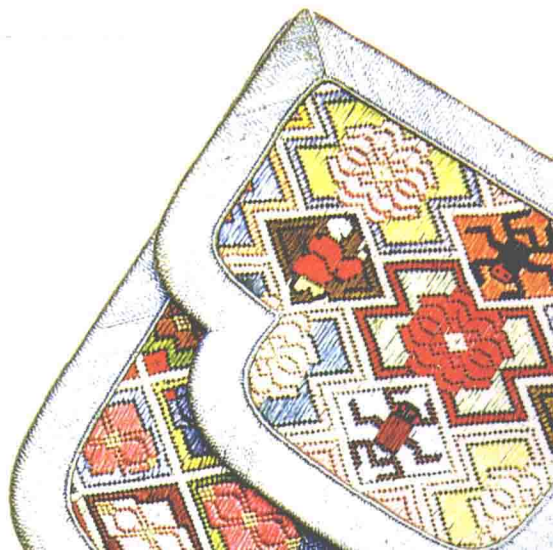
服饰图案 设计方法与实践

FUSHITUAN
SHEJIFANGFAYUSHIJIAN

赠 送
电子课件

西安交通大学出版社
XI'AN JIAOTONG UNIVERSITY PRESS

普通高等教育“十二五”服装类专业基础课程系列规划教材

服饰图案 设计方法与实践

FUSHITUAN
SHEJIFANGFAYUSHIJIAN

主 编 王晓林 栾海龙
副 主 编 赵 霞 王雪菲
编写人员 金令男 王 琳

西安交通大学出版社
XI'AN JIAOTONG UNIVERSITY PRESS

内容摘要

本书主要介绍了服饰图案的基本概念、特征、构成形式、设计方法、色彩搭配方法、多种工艺表现服饰图案的实践等内容,对于提高服饰图案的认知、学习制作服饰图案的方法起到了一定的积极作用。其中在第五章“多种工艺方法表现服饰图案的实践”部分,重点介绍了热转印工艺、串珠绣工艺、奶油胶工艺等操作过程,将所有制作步骤图文并茂地详细讲解。全书既注重理论的系统性、科学性、条理性,更注重实践的重要性和可操作性,真正做到理论与实践相结合,符合现代艺术设计专业工学结合的实践教学特点。

本书既可以作为高等服装院校、职业院校服装设计专业及相关专业的课程教材,也可以作为服装图案加工制作行业相关人员的参考书籍。

图书在版编目(CIP)数据

服饰图案设计方法与实践/王晓林,栾海龙主编. —西安:
西安交通大学出版社,2015.1

普通高等教育“十二五”服装类专业基础课程系列规划
教材

ISBN 978-7-5605-6963-5

I. ①服… II. ①王…②栾… III. ①服饰图案-图
案设计-高等学校-教材 IV. ①TS941.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2014)第 307340 号

书 名 服饰图案设计方法与实践
主 编 王晓林 栾海龙
责任编辑 袁 娟

出版发行 西安交通大学出版社
(西安市兴庆南路 10 号 邮政编码 710049)

网 址 <http://www.xjtpress.com>
电 话 (029)82668357 82667874(发行中心)
(029)82668315 82669096(总编办)

传 真 (029)82668280
印 刷 陕西思维印务有限公司

开 本 787mm×1092mm 1/16 印张 9.5 字数 228 千字
版次印次 2015 年 3 月第 1 版 2015 年 3 月第 1 次印刷
书 号 ISBN 978-7-5605-6963-5/TS·7
定 价 45.00 元

读者购书、书店添货,如发现印装质量问题,请与本社发行中心联系、调换。

订购热线:(029)82665248 (029)82665249

投稿热线:(029)82668133 (029)82665375

读者信箱:xj_rwjg@126.com

版权所有 侵权必究

为了适应新形势下我国服装专业教育教学改革的需要,改变现有服装设计课堂教学中理论讲授所占比例过多、实践操作所占比例较少的情况,为学生提供直接有效的服饰图案设计方法和实践操作指导,也为引发学生在服饰图案方面的自主学习能力,我们编写了本书。

本书将重点放在服饰图案的具体设计方法与实践操作环节。内容安排方面考虑到各高校的实际情况,尤其是制作设备、制作工艺及学生能力等诸多方面的因素,将重点内容放在热转印工艺制作图案的过程、串珠绣工艺制作图案的过程、拼布工艺制作图案的过程、仿真奶油胶工艺制作图案的过程等几部分。另外,为指导学生自主学习,本书还在具体章节中把服饰图案设计方法,比如素材搜集方法、素材整理方法、配色训练方法等一系列内容作了详细阐述。

考虑到本书的适用性、实用性及应用的广泛性,我们邀请了众多有丰富教学经验的教师参与编写工作。大连艺术学院王晓林,大连工业大学栾海龙、王雪菲,大连医科大学赵霞作为主要完成人负责全书大部分章节的编写工作;大连艺术职业学院金令男、王琳参与了本书部分内容的编写工作。本书还选用了大连艺术学院部分学生的作业。在此向所有参与本书编写的人员表示感谢。

由于撰写时间仓促,个人的学识有限,书中难免有疏漏之处,恳请广大读者斧正,我们将不断改进、提高。

编 者

2015年1月

第一篇 方法篇

第一章 | 服饰图案概述 /3

- 第一节 服饰图案的概念及特征 /3
- 第二节 服饰图案的分类及实践意义 /9
- 第三节 服饰图案的构成要素 /14

第二章 | 服饰图案造型设计方法 /20

- 第一节 服饰图案造型素材的来源及整理 /20
- 第二节 服饰图案造型设计方法 /22

第三章 | 服饰图案的构成形式 /27

- 第一节 独立式图案的构成形式 /27
- 第二节 二方连续纹样的构成形式 /31
- 第三节 四方连续纹样的构成形式 /34
- 第四节 群合式纹样的构成形式 /38

第四章 | 服饰图案的色彩 /40

- 第一节 服饰色彩的基本特征 /40
- 第二节 服饰图案色彩的提取与配合 /41

第二篇 实践篇

第五章 | 多种工艺方法表现服饰图案的实践 /61

- 第一节 热转印工艺表现服饰图案的实践 /61
- 第二节 串珠绣工艺表现服饰图案的实践 /66

- 第三节 拼布工艺表现服饰图案的实践 /82
- 第四节 丝带绣工艺表现服饰图案的实践 /100
- 第五节 针织及钩针编织工艺表现服饰图案的实践 /111
- 第六节 仿真奶油胶工艺表现服饰图案的实践 /121

第六章 | 服饰图案作品赏析 /126

- 第一节 手绘服饰图案赏析(学生作品) /126
- 第二节 多种工艺表现服饰图案赏析(学生作品) /128
- 第三节 图案在服饰设计中的应用 /132
- 第四节 点、线、面图案在服饰设计中的应用 /134
- 第五节 独立式图案在服装设计中的应用 /135
- 第六节 连续式图案在服饰设计中的应用(二方连续、四方连续) /136
- 第七节 群合式图案在服饰设计中的应用 /137
- 第八节 几何形图案在服饰设计中的应用 /138
- 第九节 多种工艺手法在服饰设计中的应用 /141

第一篇 ▶

方法篇

FANGFAPIAN

学习目标 了解什么是服饰图案及其分类。

重点及难点 深入理解服饰图案的实践意义。

第一节 服饰图案的概念及特征

一、服饰图案的概念

(一) 服饰

服饰有狭义和广义之分。从狭义上讲,服饰是指衣服上的装饰(如图案、纽扣等)及饰物(如腰带、胸针等),或除包裹躯体的上衣下裳之外的冠帽、鞋履、首饰等。从广义上讲服饰是指人类穿戴、装扮自身的一种生活行为,如服饰文化、服饰史。服饰所包含的内容非常广泛,如图1-1中是中国传统服饰香包、手镯、鞋垫,上面用刺绣和镶嵌等工艺表现了各种图案,这些图案为服饰增添了美感的同时也为作品增添了艺术价值。

图 1-1 中国传统服饰

(二) 图案

图案有“模样”、“样式”、“设计图”等含义。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;狭义上指器物上的装饰图形。如图 1-2A 是中国古代玉虎佩(春秋),图 1-2B 是三龙壁形玉佩(战国),图 1-2C 是透雕双龙出廓玉佩(西汉),图 1-2D 是彩银压胜钱(清)。作品上的图案在当时是统治阶级身份的象征,同时也给人以艺术美的享受,这足以说明图案的装饰性与实用性;而作品用上乘的材料、精美的工艺、抽象概括的图案设计语言,以点、线、面综合的图案构成形式将虎形纹和龙形纹的形态饱满生动地呈现出来,这也充分印证了工艺在图案设计与制作过程中的作用。

图 1-2 器物上的装饰图形

(三) 服饰图案

服饰图案是服装及其附件、配件本身和其上的装饰。它是具有一定图案规律,经过抽象、变化等方法而规则化、定型化的装饰图形纹样。它的内容不仅指衣、裙、裤上的装饰图案,还包

括鞋、袜、帽、包袋等饰品上的装饰图案。如图 1-3 中所展示的中国传统服饰,其中的图案种类繁多、工艺精美、寓意吉祥。随着服饰文化的发展,服饰不仅有遮体保暖等基本需要,还具有更深层意义的社会性和文化性,服饰可以向他人传达个人社会地位、职业、角色等个性特征。尤其是经济文化高速发达的 21 世纪,世界顶级的服装品牌更是把服饰文化作为一种艺术表现,服饰被作为一种艺术品呈现在大众眼前。如图 1-4A 中的服装,主要表现一种休闲浪漫的生活态度,而图 1-4B 中的服装已经完全超越了服装本身的功能作用,更多地是展现优雅、高贵的艺术气质。这种艺术性已经超越了实用性,更多表现的是服饰文化的精神和审美内涵,在这当中图案起到了不可忽视的作用。

图 1-3 中国传统服饰中的图案

A

B

图 1-4 服饰的艺术表现

二、服饰图案的特征

服饰与其他实用艺术一样,其实体具有物质和精神的双重作用,既有实用功能,又具有审美价值。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,但在大多数情况下,它的意识体现在人们喜闻乐见的、新颖的、带有地域特征的、充满生命力的、具有文化气息和时代气息的主题和艺术形式上。因此,在探究服饰图案特性的问题时,主要从以下几个方面来阐述。

(一) 工艺性与实用性

工艺性指的是服饰图案的产生虽然是在纸上设计,而最终是在服饰上通过不同工艺实现的。因而,在设计时必须考虑工艺的特性和制约,使图案与工艺完美结合。工艺制作对于图案设计虽然有时是一种制约,但是工艺制作还可以对设计起到充实和发展的作用,它往往能超越设计的纸面出现意想不到的效果。扎染色彩形成的随机效果,是染料渗透程度不同而产生的。串珠绣的光感和肌理表现是通过不同质地的珠子表现出来的。这些效果不是画出来的,而是制作工艺的特点形成的。

实用性指的是服饰图案必须依附于某种具体的服饰形体或某些部位来反映其实用性。图案素材的选择、装饰的部位、表现手法和表现形式都要根据款式的特点和服用对象的实际需要而定。图 1-5 中图案分别依附于服装的领子、包、前襟和裙子上,工艺方面则分别运用了珠片钉缝工艺、烫钻工艺和刺绣工艺。

图 1-5 服饰的工艺性与实用性

(二) 艺术性和装饰性

艺术性指的是人们常常追求服饰漂亮,而服饰图案恰恰能满足这一要求,这就是服饰图案艺术性即审美性的体现;装饰性是指服饰图案以艺术加工和修饰的手法、精美的加工工艺,最终达到美化人体的作用。如图 1-6 所示。

图 1-6 服饰的艺术性和装饰性

(三) 物质性和精神性

服饰图案的物质性源于它是服装或配饰的一部分,而人的自然属性决定了服装形态,也为其上的装饰图案提出了具体的物质性限定。从精神性方面看,服饰的图案与服饰一起穿在了人的身上,成为人的一部分,它们也就与穿着者一样具有了社会属性。

(四) 从属性和适合性

服饰图案的从属性指的是图案不能单独存在,而是必须附着在服装或饰品上的属性;适合性指的是图案的形状和材质需依照服装或饰品的具体部位和材质来具体选定的属性。如图1-7所示。

图 1-7 服饰的从属性和适合性

第二节 服饰图案的分类及实践意义

一、服饰图案的分类

服饰图案可以从构成空间、构成形式及工艺和素材等方面进行分类。

(一) 按构成空间关系分类

服饰图案按照构成空间可分为平面图案和立体图案。平面指在平面物体上所表现的各种装饰,效果是平面形,如服装及配饰所用面料上的花纹图案等,包括匹料和件料的装饰设计均属于此类。服饰面料的装饰虽然呈平面形,但在构思和设计时,都要考虑到立体即穿着效果。如图 1-8A 所示。

立体装饰是指服饰上的装饰具有立体效果。如利用面料制成的褶皱、褶裥、立体花、立体纹饰、蝴蝶结、纽扣装饰等。此外,鞋、帽、纽扣、腰带、戒指、项链、手镯、耳环等物件的造型和装饰也有立体感,形成了丰富的图案效果。如图 1-8B 所示。

A

B

图 1-8 服饰的平面图案和立体装饰

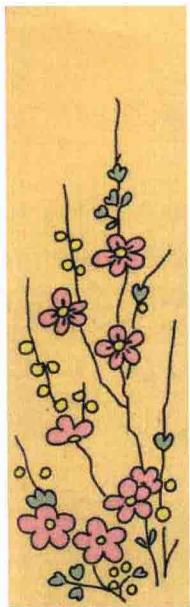
(二) 按构成形式分类

按构成形式分类,服饰图案又可分为独立式图案、连续式图案(二方连续与四方连续)两大类。

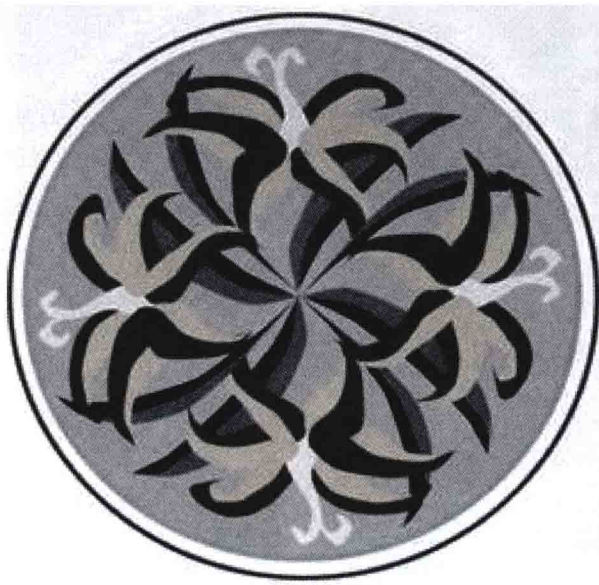

独立式图案又分为单独式和适形式。单独式可在服饰中自由应用,是比较活泼的一种形式,如图 1-9A;适形式则受一定外形的限制,如图 1-9B 所示。

连续式图案有二方连续和四方连续之分,前者多用于服装的边缘部位,如图 1-9C;后者是纺织品面料装饰的主要形式,如图 1-9D 所示。

A 单独式图案

B 适形式图案

C 二方连续式图案

D 四方连续图案

图 1-9 不同构成形式的服饰图案

(三) 按工艺分类

按工艺分类,服饰图案可分为印染图案、编结图案、镶拼图案、刺绣图案、镂空图案、由服装制作工艺形成的图案和饰物点缀图案等。如图 1-10 所示。

由于不同工艺有各自的特点,往往形成不同的效果。服饰图案风格的形成同工艺制作有直接的关系,各类工艺过程都有自身的特点和规律性,因此,只有发挥工艺的不同特点才能令服饰图案风格丰富多变。

图 1-10 不同工艺的服饰图案

(四) 按素材分类

服饰图案按素材不同可以分为人物图案、风景图案、花卉图案、植物图案、动物图案、抽象图案、传统图案等。不同的素材用途不同,以适应各种服饰的需要。如图 1-11 所示。