

服饰

图案设计

FUSHI TU'AN SHEJI

傅小英 王雅文 著

北京师范大学出版集团
BEIJING NORMAL UNIVERSITY PUBLISHING GROUP
北京师范大学出版社

服饰

图案设计

FUSHI TU'AN SHEJI

傅小英 王雅文 著

北京师范大学出版集团
BEIJING NORMAL UNIVERSITY PUBLISHING GROUP
北京师范大学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

服饰图案设计 / 傅小英, 王雅文著. —北京: 北京师范大学出版社, 2013.5

ISBN 978-7-303-15727-3

I. ①服… II. ①傅…②王… III. ①服饰图案—图案设计—高等教育—教材 IV. ①TS941.2

中国版本图书馆CIP数据核字 (2012) 第 282184 号

营销中心电话 010-58802755 58800035
北师大出版社职业教育分社网 <http://zjfs.bnup.com>
电子信箱 zhijiao@bnupg.com

出版发行: 北京师范大学出版社 www.bnupg.com
北京新街口外大街19号
邮政编码: 100875

印刷: 北京强华印刷厂
装订: 三河万利装订厂
经销: 全国新华书店
开本: 184 mm × 260 mm
印张: 12.25
字数: 300千字
版次: 2013年5月第1版
印次: 2013年5月第1次印刷
定价: 42.00元

策划编辑: 周光明 责任编辑: 周光明
美术编辑: 高霞 装帧设计: 天泽润
责任校对: 李菡 责任印制: 孙文凯

版权所有 侵权必究

反盗版、侵权举报电话: 010-58800697

北京读者服务部电话: 010-58808104

外埠邮购电话: 010-58808083

本书如有印装质量问题, 请与印制管理部联系调换。

印制管理部电话: 010-58800825

傅小英简介

中国美术家协会理事、广东省美术家协会会员，擅长工笔画。现任广州科技贸易职业学院服装系副教授、副主任。

30多年来从事美术与艺术设计教学和中国画创作、研究工作。在国家级、省级刊物发表专业学术论文20余篇，其中有学术论文获国家优秀论文奖。著书五部，主持院级精品课程一项，学院专业带头人。创作的作品多次参加国内外各项展览，部分作品获奖，有的被国内外政府机构和国际友人收藏。

主要有：1996年应邀参加《澳大利亚翁真如艺术杯中国水墨画大赛》，获创作奖，作品被收藏。2000年4月应邀参加澳大利亚庆祝26届奥运会《中国美术馆馆藏作品展》，作品被收藏。2001年应邀参加庆祝中华人民共和国成立52周年全国展，作品被中国文化部文化市场发展中心收藏。1996~2005年部分作品先后被中国、澳大利亚、美国、日本有关机构和国内外友人收藏。2000年应邀赴美国讲学，期间多次成功举办个人画展，部分作品被美国州议会官方、大学和个人收藏。2011年应邀参加美国某慈善机构举办的艺术拍卖活动，所得6000美元，全部委托主办方捐给了非洲贫困儿童。

傅小英简历辑入《中国当代艺术界名人录》、《中华人物大典》、《2000中国风·杰出人物特集》、《中国世纪专家》、《走向世界的中国》。部分作品辑入《中国写生作品集》、《中华魂——庆祝中华人民共和国成立52周年书画集》、《中国古今书法美术名家选集》、《中日友好书画作品邀请展作品集》。

出版有：1.专著《傅小英速写集》（中国文联出版社出版）；2.专著《中国工笔花鸟画技法》（中国广播电视出版社出版）；3.专著《服饰图案设计》（北京师范大学出版社出版）；4.主编《艺术概论》、《设计色彩》高校统编教材两部（北京师范大学出版社出版）；5.出版《傅小英画作品集》中国书画百杰系列邮政明信片一套；6.合著《彩墨画正规入门》（二十一世纪出版社出版）。

2003年10月~2005年10月，其个人作品在荣宝斋中国美术网宣传展览。2004年以来在中国书画家网、中国古董网、博宝网、《中国书画报道》、《中国大画家》等专业媒体和杂志上有相关宣传报道。

王雅文简介

王雅文，1988年出生。从小受母亲艺术熏陶，热爱艺术，曾荣获全国中学生美术大赛一等奖，省、市级少年儿童美术作品展览一等奖。2009年国内大学艺术设计专业毕业后，赴法国留学。曾多次与傅小英副教授合作，参与多部书稿编写工作。在法国留学期间，曾应邀为法国《欧洲时报》举办的多次活动设计邀请函，以及晚会活动现场背景设计，同时兼做活动主持人，深受业界人士好评。

现就职于法国巴黎某广告设计公司，任设计师。

现代生活中，人们的衣、食、住、行都在发生变化，在享受物质生活的基础上也追求着精神生活方面的满足：那就要求有眼缘，有视觉上的美感和心理上的满足感。这说明我们的物质生活发生了质的飞跃。例如：不但讲究居住的空间环境美、生活环境美，自身的服装和服饰也在不断地追求变化，追求个性、时尚、优雅、高贵、活泼、浪漫以及田园风光等风格。当然，一款服装和服饰品的搭配要风格统一才能显示其个性、美感特色，而服饰上的图案设计则是体现服饰特色和风格，同时是美化装饰服装和饰品的一个重要元素。服饰还可以从另一个方面体现一个民族的精神和文化。因此，服装、饰品与图案的关系是密不可分的。

在服装设计方面的教学中，服饰图案是一门必不可少的课程。目前，在市场上有较多的关于服饰图案方面的教材，但是由于种种原因，在我们的教学中感觉有些欠缺，不能满足我们的教学需要或不太适合我们的教学要求。因此，为了适合现代服饰图案教学的要求，本人将多年的教学经验与当前的教学需求相结合，在注重实践环节的前提下，著写了本教材。教材特点分为三大模块：模块一：理论知识学习；模块二：基础知识学习与训练；模块三：专业基础知识学习与设计能力训练。教材内容共有六章：第一章图案概述，主要介绍图案概念、图案分类；第二章中外图案概述，有中国图案纹样简介、国外图案纹样简介；第三章、第四章是教学重点，第三章介绍的是图案造型基础与训练，如图案纹样构成形式、图案形式美法则、单独纹样学习与训练、适合纹样学习与训练、连续纹样学习与训练、角隅纹样学习与训练；第四章服饰图案设计基础，有服饰图案概念、服饰图案分类、服饰图案的表现形态、服饰图案设计原则；第五章是教学重点、难点：服饰图案设计与运用；第六章有模拟课题训练与案例分析，中外服饰作品欣赏，历届学生优秀毕业作品欣赏。这是其他教材所未有的。在撰写本书时，思路也随着对服饰图案的研究而适当调整章节内容，不断把一些新的认识和更好的、更合适的图片予以调整。并添加了我在教学中的一些课题、案例。也是想抛砖引玉，希望能得到大家更好的建议。为了便于教学，本教材配有光盘，内有图片、教学课件PPT。本书撰写内容大部分来源于自己的经验积累和思考，适当参考了几本相关教材。图片拍摄与整理大部分来源于自己生活中所见，教学中学生优秀作业，以及企业拍摄、部分书籍、百度网、昵图网。期间花费近一年时间撰写并不断调整。感谢北京师范大学出版社给予的支持和时间上的宽容。

本教材由傅小英、王雅文撰写。PPT课件由王芳、傅小英老师制作。本教材在撰写的过程中，得到了北京师范大学出版社以及周光明老师、王念祖先生、傅小惠教授的支持，还有美国朋友Debra Callaway，叙利亚服装设计师Ahmed Radwan Allaf的大力支持，在此一并表示感谢。

本教材如有不妥之处，还望得到广大同人的批评指正。

傅小英

2013年4月8日于广州科技贸易职业学院

模块一 理论知识学习

- 第一章 图案概述 ..... (003)
  - 第一节 图案概念 ..... (004)
  - 第二节 图案分类 ..... (008)
- 第二章 中外图案概述 ..... (021)
  - 第一节 中国图案纹样简介 ... (021)
  - 第二节 国外图案纹样简介 ... (044)

模块二 基础知识学习与训练

- 第三章 图案造型基础与训练 ..... (067)
  - 第一节 图案纹样构成形式 ... (067)
  - 第二节 图案形式美法则 ..... (080)
  - 第三节 单独纹样学习与训练 (084)
  - 第四节 适合纹样学习与训练 (086)
  - 第五节 连续纹样学习与训练 (091)
  - 第六节 角隅纹样学习与训练 (100)

模块三 专业基础知识学习与设计能力训练

- 第四章 服饰图案设计基础 ..... (107)
  - 第一节 服饰图案概念 ..... (107)
  - 第二节 服饰图案分类 ..... (109)
  - 第三节 服饰图案的表现形态 (119)
  - 第四节 服饰图案设计原则 ... (122)

第五章 服饰图案设计与运用 ..... (141)

- 第一节 服饰图案设计要素 ... (141)
- 第二节 服饰图案设计部位 ... (143)
- 第三节 服饰图案设计常规 ... (145)
- 第四节 服饰图案设计表达 ... (151)

第六章 模拟课题训练与作品欣赏 (157)

第一节 模拟课题训练 ..... (157)

课题一 童装图案设计与表

现 ..... (157)

课题二 T恤图案设计与表

现 ..... (157)

课题三 休闲装图案设计与

表现 ..... (159)

课题四 礼服图案设计与表

现 ..... (160)

课题五 模拟课题或企业项

目设计服饰图案

..... (163)

第二节 服饰作品欣赏 ..... (167)

一、中国服饰作品欣赏 ... (167)

二、国外服饰作品欣赏 ... (167)

三、历届学生优秀毕业作

品欣赏 ..... (180)

参考文献 ..... (188)

模块一

理论知识学习

第一章 图案概述

图案在日常生活中随处可见，它存在于建筑、家具、日用品、食品与包装、服装与饰品、居家装饰、艺术品当中，存在于我们的物质生活和精神生活的两个层面。例如：我们生活的公共环境建筑物中有图案装饰的墙壁、门窗、飞檐翘壁、家私等。如图1-1(1)、图1-1(2)。我们的居家住房建筑中也同样有图案装饰，例如：装修装饰有图案设计（室内装饰设计）、

日用品方面有日用餐具图案、酒具图案、生活小饰品图案、纺织类用品图案、服装饰品类图案、小玩具图案、家电与包装图案和各种食品与包装图案等。如图1-1(3)、图1-1(4)。精神生活方面有供人们欣赏的装饰画、装饰壁挂、陶瓷装饰图案、艺术作品等。如图1-1(5)、图1-1(6)。可以说图案的表现形式在生活中无处不在，图案的应用极其广泛。

图 1-1 (1) 中国云南建筑图例（傅小英摄）

图 1-1(2) 法国巴黎市政大厦建筑图例（王雅文摄）

图 1-1 (3) 日用装饰品——景泰蓝花瓶（傅小英摄）

图 1-1 (4) 服饰面料图案（傅小英摄）

图 1-1 (5) 装饰画《艺术女神》(丁韶光)(傅小英摄)

图 1-1(6) 艺术作品《子君》(何家英)

第一节 图案概念

图案的含义,有广义和狭义两种解释。在上海辞书出版社1999年出版的《辞海》一书中,关于图案的注解是这样的:“广义指按对某种器物的造型、色彩、纹饰进行工艺处理而事先设计的施工方案所制成之图样的统称。有的器物(如某些木器家具等),除了造型结构,别无装饰纹样,亦属图案范畴(或称‘立体图案’)。狭义则指器物上的装饰纹样和色彩而言。”即指图与案的结合。这样的注解有一定的道理,在一定的时间和范畴里可以起到解释作用。然而,随着科学、艺术的不断发展,社会生活的不断进步,图案的广义解释应为更大空间的各种元素所构成的图形范畴,代表具有一定美感的、平面的、立体的表现自然形态和人工形态的图案,主要包括造型、色彩、表现形态等。也就是按照一定的设计意图将图形与方案结合与表现的总和。

“图案”从字面理解就有安排组织纹样、图形的含义。在艺术设计领域中“图案”即指造型器物、建筑、家具、陶瓷、居家用品、服饰、食品与商品包装等方面的结构、色彩、纹样的装饰与美化,并按照各自工艺的要求和条件制作的图案。

一、图案设计内容与表现形式

1. 图案内容

图案的内容是多方面的,有花卉、动物、人物、风景、文字符号等设计内容。如图1-1(7)~图1-1(10)。随着社会的进

图 1-1 (7) 花卉图案 (傅小英摄)

图 1-1 (8) 动物图案 (傅小英摄)

图 1-1 (9) 人物图案 (傅小英摄)

步以及电脑美术设计软件的更新换代,使美术设计(包括图案设计)有了更大的应用空间,极大地提高了设计领域的成效。

注解:动物身上的毛色、花纹是非常漂亮的,人物自身也很美,花卉、自然风景更是千姿百态,美妙无比。因此,人们

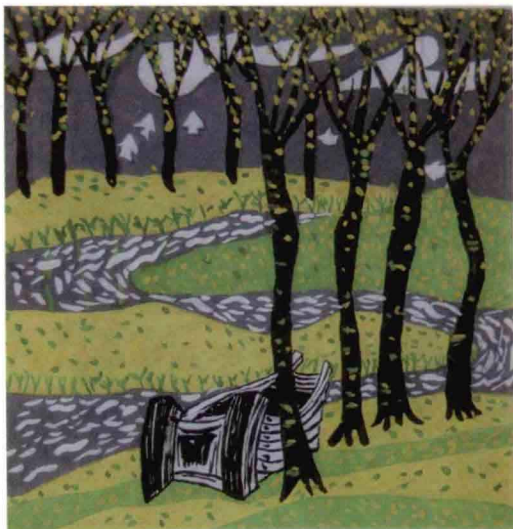

图 1-1 (10) 风景图案 (图片来源百度网)

常喜爱以此来美化自己和生活环境。设计师们也会利用这些元素来设计服装和装饰品等。

2. 图案的表现形式

图案的表现形式有平面图案和立体图案之分。平面图案就是设计的图案采用平面表现手法,如手绘、印刷、印染、扎染、蜡染等。如图1-1 (11)、图1-1 (12)。

图 1-1 (11) 平面图案之一 (王雅文设计)

图 1-1 (12) 平面图案之二 (王雅文设计)

立体图案是指采用立体手法设计和表现的图案，如雕刻图案、镂空图案、刺绣图案、面料拼贴图案等。如图1-1 (13)、图1-1(14)。

图 1-1 (14) 法国巴黎罗浮宫内装饰图案之二 (王雅文摄)

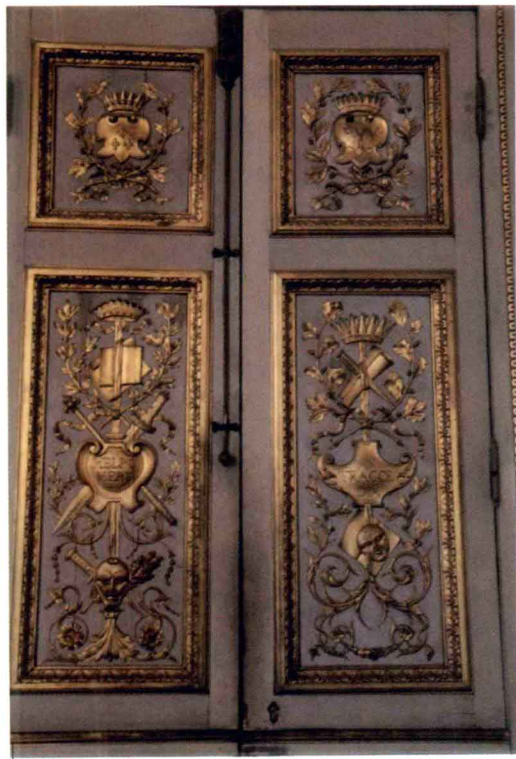

图 1-1 (13) 法国巴黎罗浮宫内装饰图案之一 (王雅文摄)

二、图案设计特点

图案设计的特点是实用性与审美性相结合。实用性为物质属性，决定着内部结构、形态、功能；而审美性是精神属性，决定着外部的构成要素（造型、结构、图案、色彩等），同时，也符合实用性要求。这就是图案设计中要求的内容与形式完美统一，整体与局部的协调，材料的科学性与合理应用。

图案的应用范围无处不在。前面已讲过，此处不再赘述。

图案的设计具有如下特点：

1. 突出主题

要有鲜明的主题特征，例如：以动物为主题、以人物为主题、以建筑物为主题、以花卉为主题的图案设计，且个性特

征明显、突出，构图饱满，具有规律性、概括性、形式美的特点。

2. 不受空间限制

打破空间思维，打破自然的束缚，不按常规视点要求来思维，可以海阔天空地打散思维，可以无中生有，可以理想化、象征性设计想象图形。

3. 表现形式多样化

图案设计具有丰富的、多样的表现形式和变化多端的方法。可写实、可抽象、可变化、可夸张、可变形等，是形式美、构图美、色彩美、内容美、物质材料等的完美结合体。例如：陶瓷器物上的图案、床上用品等物品上的系列图案设计都必须是完美的结合体，才能供人们在使用这些物品时感受到因其图案和色彩带来的美感，从而获得精神方面的愉悦。随着生活水平的不断提高，人们不仅仅局限和满足于实用，更多的消费者是在实用的基础上因为喜欢才购买某物品的。

图 1-1 (15) 装饰盘立体图案 (傅小英摄)

4. 注重形式美法则

图案的主体设计要求造型美，要遵循图案设计形式美法则、色彩设计原理来设计，同时要考虑主图与底色的关系处理，以及底图可能出现的图案效果。

5. 设计要有独创性

每个图案设计必须是独创的，不可雷同，更不可照搬他人的。

6. 设计要从属于实用性与工艺性

图案的设计必须符合物体造型特点与工艺制作要求，才能达到图案与物体的完美结合。例如：酒具、餐具的图案设计必须符合其造型特点。服装上的图案也要符合其服装装饰特点来设计。有时可以是面料图案设计，但单色的面料可以用立体图案或其他色彩图案来设计表现，使服装更美。如图1-1 (15) ~图1-1 (18)。

图 1-1 (16) 陶瓷茶杯平面图案 (王雅文摄)

图 1-1 (17) 床上用品平面图案 (王雅文摄)

图 1-1 (18) 休闲包平面图案 (傅小英摄)

第二节 图案分类

图案可以从不同角度来进行分类。可以从内容上,也可以从表现形态上,还可以从平面与立体表现方面,以及从工艺制作的不同进行分类。这里从表现手法(具象、抽象图案)、表现形态这些方面来分类。

一、表现手法

1. 具象图案设计

具象图案——是指设计师依据自然物象特征,采用写实表现手法来设计图案。

图 1-2(1) 抱枕——具象花卉图案(傅小英摄)

其造型、色彩忠实于自然物象,或在自然物象的基础上适当变化,加入一些设计元素,但不会改变太大。视觉上还是可以明显看出物象特征的。如图1-2(1)~图1-2(4)。

2. 抽象图案设计

抽象图案——是指设计师不依据自然物象特征,而是采用抽象变形或夸张的表现手法来设计图案。其造型、色彩完全不是自然物象,而是抽象的几何符号、几根线条等为设计元素。色彩完全是主观处

图 1-2 (2) 抱枕——具象动物图案 (傅小英摄)

图 1-2 (3) 写实花卉图案设计 (傅小英摄)

图 1-2(4) 抱枕——写实花鸟图案设计(傅小英摄)

图 1-2 (6) 壁挂抽象图案 (傅小英摄)

图 1-2 (5) 服装面料图案 (傅小英摄)

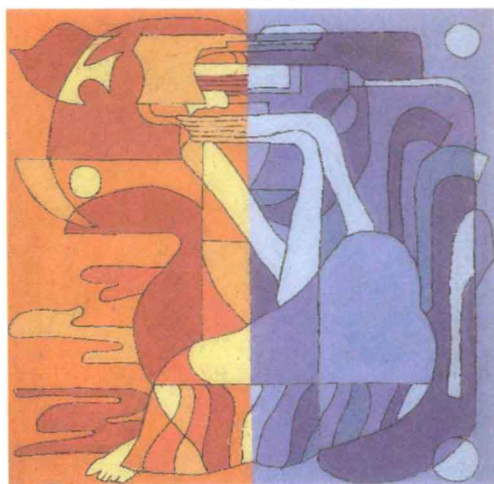

图 1-2 (7) 抽象图案设计 (学生邓燕妮)

图 1-2 (8) 服装面料图案 (王雅文摄)

理, 依据图案设计需要来设计色彩, 视觉上并没有明显的物象特征。如图1-2 (5) ~ 图1-2 (8)。