

服装高等教育“十二五”部委级规划教材（本科）

徐雯 编著

服饰图案

（第2版）

PATTERN IN APPAREL & ACCESSORIES

图案的产生、发展及服饰图案的起源
服饰图案的形式美规律及法则
服饰图案的造型、构成及表现技法
服饰图案的色彩与工艺表现
服饰图案的设计与应用
具象图案与抽象图案
中西古典服饰图案的比较
汉族传统服饰图案赏析

服装高等教育“十二五”部委级规划教材（本科）

服饰图案

（第2版）

徐雯 编著

 中国纺织出版社

内 容 提 要

本书是服装高等教育“十二五”部委级规划教材。该教材包括基础图案与服饰图案两大部分，系统地阐述了图案与服饰图案的概念、特性、基本原理、一般规律和常用的表现手段。重点介绍了服饰图案的特殊形式、丰富内涵和设计方法。同时通过大量图例及说明，展示了服饰图案的多样性和应用的广泛性。

该教材注重基本理论与设计训练的结合，条理清晰，涵盖面广，具有较好的教学指导性和学习参考价值，既可作为高等院校服装专业的教材，也可供服装设计人员及爱好者阅读。

图书在版编目（CIP）数据

服饰图案 / 徐雯编著. — 2版. — 北京：中国纺织出版社，2013.3

服装高等教育“十二五”部委级规划教材：本科
ISBN 978-7-5064-9449-6

I. ①服… II. ①徐… III. ①服饰图案—服装设计—高等学校—教材 IV. ①TS941.2

中国版本图书馆CIP数据核字（2012）第283941号

策划编辑：李春奕 责任编辑：宗 静 特约编辑：温月芳
责任校对：余静雯 责任设计：何 建 责任印制：何 艳

中国纺织出版社出版发行

地址：北京东直门南大街6号 邮政编码：100027

邮购电话：010—64168110 传真：010—64168231

http://www.c-textilep.com

E-mail: faxing@c-textilep.com

北京千鹤印刷有限公司印刷 各地新华书店经销

2013年3月第2版第9次印刷

开本：787×1092 1/16 印张：15

字数：222千字 定价：39.80元

凡购本书，如有缺页、倒页、脱页，由本社图书营销中心调换

出版者的话

《国家中长期教育改革和发展规划纲要》中提出“全面提高高等教育质量”，“提高人才培养质量”。教高[2007]1号文件“关于实施高等学校本科教学质量与教学改革工程的意见”中，明确了“继续推进国家精品课程建设”，“积极推进网络教育资源开发和共享平台建设，建设面向全国高校的精品课程和立体化教材的数字化资源中心”，对高等教育教材的质量和立体化模式都提出了更高、更具体的要求。

“着力培养信念执著、品德优良、知识丰富、本领过硬的高素质专门人才和拔尖创新人才”，已成为当今院校教育的主题。教材建设作为教学的重要组成部分，如何适应新形势下我国教学改革要求，配合教育部“卓越工程师教育培养计划”的实施，满足应用型人才培养的需要，在人才培养中发挥作用，成为院校和出版人共同努力的目标。中国纺织服装教育协会协同中国纺织出版社，认真组织制订“十二五”部委级教材规划，组织专家对各院校上报的“十二五”规划教材选题进行认真评选，力求使教材出版与教学改革和课程建设发展相适应，充分体现教材的适用性、科学性、系统性和新颖性，使教材内容具有以下三个特点：

(1) 围绕一个核心——育人目标。根据教育规律和课程设置特点，从提高学生分析问题、解决问题的能力入手，教材增加相关学科的最新研究理论、研究热点或历史背景，章后附形式多样的思考题等，提高教材的可读性，增加学生学习兴趣和自学能力，提升学生科技素养和人文素养。

(2) 突出一个环节——实践环节。教材出版突出应用性学科的特点，注重理论与生产实践的结合，有针对性地设置教材内容，增加实践、实验内容，并通过多媒体等形式，直观反映生产实践的最新成果。

(3) 实现一个立体——开发立体化教材体系。充分利用现代教育技术手段，构建数字教育资源平台，开发教学课件、音像制品、素材库、试题库等多种立体化的配套教材，以直观的形式和丰富的表达充分展现教学内容。

教材出版是教育发展中的重要组成部分，为出版高质量的教材，出版社严格甄选作者，组织专家评审，并对出版全过程进行跟踪，及时了解教材编写进度、编写质量，力求做到作者权威、编辑专业、审读严格、精品出版。我们愿

与院校一起，共同探讨、完善教材出版，不断推出精品教材，以适应我国高等教育的发展要求

中国纺织出版社
教材出版中心

第2版序

本教材紧紧围绕服装专业的特点和相应的训练要求，将基础图案与服饰图案的内容相结合，在造型基本功训练和创造能力培养的基础上，系统而明晰地阐述了服装装饰的基本原理、特殊规律和设计方法。书中就服饰图案特性的五点总结、构成规律的四个归纳、应用与设计的详尽分析以及对基础训练内容所作的选择等方面，提出了新的思路和独到的见解。该书自2000年出版以来，以其鲜明的特色、丰富的内容以及明确的教学针对性而受到服装院校以及相关专业人士的认可与好评。

为适应时代发展和新的教学形式的需要，基于十多年的教学实践检验和积累，我们对该教材进行了修订。新的修订本将以更大的力度投入到教学创新的探索上，在借鉴国内外相关学科的改革成果和新的教学模式的基础上，对原来不够完善的部分内容作了必要的调整和修改，增加了有关新型装饰语言和表现手法的介绍，补充了服饰图案比较与赏析等内容，在紧扣时尚前沿的同时强调对中华民族的传统服饰以及其他民族民间服饰的关注与认知，突出前瞻性和经典性。修订本内容具体、丰富，综合体现了基础理论与设计实践相结合的指导思想，力求更加切合教学实际，适应社会需求，符合新时代的发展。

书中的插图和附图也作了较大幅度的更新和补充，并尽量配以图片说明，增强其参照性和可读性。修订本还选用了北京服装学院一些学生的作业，这些作业虽难免有稚嫩之处，但不乏创意，作为课程教学的缩影，能较为直观地反映出我们的教学思路。由于书中图片较多且来源繁杂，以致难以一一注明详尽的信息（包括不少冠以“学生作品”的图片），在此谨对原作者深表歉意。同时也希望原作者能鼎力相助，告知有关信息，以便将来有机会时弥补不足。由于时间紧促以及其他种种困难，图片选用未征得原作者同意的，恳请谅解。

本书的修订再版要特别感谢中国纺织出版社的领导和李春奕女士的信任与支持，感谢北京服装学院相关领导的关怀，感谢王越平老师、公亮、时佳、冯妍同学的帮助。希望此书能够给服饰图案教学以及服饰设计学习者、爱好者以借鉴和帮助。书中不当之处敬请专家、同行和读者给予批评指正。

徐雯

2012年6月

教学内容及课时安排

章/课时	课程性质/课时	节	课程内容	
第一章 (4课时)	基础理论 (6课时)		· 服饰图案概述	
		一	图案与服饰图案	
		二	图案的艺术特性	
		三	服饰图案的艺术特性	
四		图案与服饰图案的产生		
第二章 (2课时)			· 服饰图案的形式美规律及法则	
		一	形式要素	
		二	形式美的基本规律	
第三章 (14课时)		理论与基础训练 (24课时)	三	形式美法则
				· 服饰图案基础
	一		收集素材	
	二		造型	
三	构图与组织形式			
四	表现形式及技法			
第四章 (10课时)			· 服饰图案形象	
	一		造型的意向与依据	
	二		具象图案	
	三		抽象图案	
	四	服饰图案色彩		
第五章 (6课时)	理论与设计训练 (24课时)	五	服饰图案的工艺表现	
			· 服饰图案的构成	
		一	点状构成	
		二	线状构成	
三		面状构成		
四		综合构成		
第六章 (18课时)			· 服饰图案的设计与应用	
		一	设计原则与程序	
		二	设计形式	
		三	设计要领	
	四	应用意义		
第七章 (2课时)	理论课 (2课时)	五	应用常规	
			· 服饰图案的比较与赏析	
		一	中西古典服饰图案比较	
		二	汉族传统服饰图案赏析	

注 各院校可根据自身的教学特点和教学计划对课程时数进行调整。

目录

第一章 服饰图案概述	001
第一节 图案与服饰图案	001
一、图案与服饰图案的概念	001
二、图案与服饰图案的关系	002
三、图案及服饰图案的分类	003
第二节 图案的艺术特性	007
一、装饰性	007
二、从属性	007
第三节 服饰图案的艺术特性	008
一、纤维性（材料特征）	008
二、饰体性（载体特征）	009
三、动态性（展示特征）	010
四、多义性（内涵特征）	012
五、再创性（创作特征）	013
第四节 图案与服饰图案的产生	014
一、图案的产生与发展	014
二、服饰图案的起源	023
第二章 服饰图案的形式美规律及法则	030
第一节 形式要素	030
一、形	030
二、色彩	034
三、质	035
四、结构	035
第二节 形式美的基本规律	036
一、形式与形式美	036
二、形式美基本规律	038
第三节 形式美法则	040
一、对称与平衡	040

二、对比与调和	042
三、节奏与韵律	043
四、条理与反复	044
五、比例与权衡	045
六、动感与静感	047
第三章 服饰图案基础	050
第一节 收集素材	050
一、素材之源	050
二、写生	054
三、摄影	058
四、记录	059
第二节 造型	060
一、造型手法	060
二、装饰处理	069
第三节 构图与组织形式	072
一、装饰构图	072
二、组织形式	073
第四节 表现形式及技法	087
一、黑白表现	087
二、色彩表现	091
三、表现技法	097
第四章 服饰图案形象	104
第一节 造型的意向与依据	104
一、造型意向	104
二、造型依据	105
第二节 具象图案	105
一、花卉图案	105
二、动物图案	108
三、风景图案	110
四、人物图案	112
五、人造器物图案	113
第三节 抽象图案	114
一、几何形图案	115
二、随意形图案	117

三、幻变图案	117
四、文字图案	117
五、肌理图案	119
六、无序综合图案	123
第四节 服饰图案色彩	123
一、服饰图案与服装的色彩关系	124
二、服饰图案色彩设计的相关因素	126
三、服饰图案色彩处理	128
第五节 服饰图案的工艺表现	130
一、平面式	130
二、凹凸式	134
三、立体式	139
第五章 服饰图案的构成	142
第一节 点状构成	142
一、点状构成的特点	142
二、点状构成的形式	142
第二节 线状构成	146
一、线状构成的特点	146
二、线状构成的形式	147
第三节 面状构成	149
一、面状构成的特点	149
二、面状构成的形式	150
第四节 综合构成	152
一、综合构成的特点	152
二、综合构成的形式	153
第六章 服饰图案的设计与应用	156
第一节 设计原则与程序	156
一、设计原则	156
二、设计程序	157
第二节 设计形式	158
一、局部装饰设计	158
二、整体装饰设计	162
第三节 设计要领	167
一、从属功能	167

二、凸显风格	168
三、贴切款式	169
四、契合结构	170
五、慎选部位	171
第四节 应用意义	172
一、审美意义	173
二、功用意义	173
第五节 应用常规	177
一、不同功能的服装装饰	178
二、不同性别的服装装饰	182
三、不同年龄的服装装饰	183
四、不同材料的服装装饰	187
五、不同季节的服装装饰	191
第七章 服饰图案的比较与赏析	195
第一节 中西古典服饰图案比较	195
一、总体比较	195
二、局部比较	198
三、关于“对称”的比较	201
四、关于“和谐”的比较	204
第二节 汉族传统服饰图案赏析	206
一、丰富多样	206
二、精致讲究	206
三、寓意深远	210
参考文献	212
附图（一） 中外服饰图案实例	214
附图（二） 学生作业	225

第一章 服饰图案概述

在各类图案中，服饰图案可以说是与人的关系最直接、最密切的一种。人的复杂性和人们需求的多样性，使得服饰图案呈现出丰富多变的面貌，尤其当代服饰图案更是异彩纷呈、气象万千。所以，学习服饰图案重要的一点就是广泛涉猎，不仅要深入地学习图案自身的各种结构形式、组织方法、表现手段，而且要尽可能全面地了解古今中外各种类型、各种风格的图案艺术。

另外，作为一名服装设计师，不但要会设计图案，更重要的是会选择图案，利用现成的图案为自己的设计服务，因而培养一种分析、判断、选择的能力尤为重要。相对而言，服装专业的图案学习也许不像染织专业或其他专业那样专、精、细，但它更需要往广、博、深的方向努力，更需注重对图案文化背景、特征及蕴涵的探索与表现，注重对以人为中心的服饰规律特征的学习与研究。

作为服装设计专业的服饰图案学习，其根本目的在于为学生掌握专业技能打下坚实的基础。因此，要解决两个问题：一是作为基础训练，培养学生的设计意识和审美能力，训练学生的造型技巧，使其逐渐进入专业状态；二是作为专业训练，培养学生针对服装的装饰意识，训练学生适应服饰广泛需求的装饰技能。显然，这就不仅仅是让学生学会画几幅漂亮的图案，更重要的是使学生深刻理解图案与服饰的关系，掌握服饰图案特有的内在规律和形式特征，开阔眼界，熟练技巧，练就广泛适应、灵活运用、独立创造的能力。

第一节 图案与服饰图案

学习服饰图案的目的在于了解服饰图案的特性、装饰规律，掌握基本的装饰方法和技巧，学会从多个角度认识和吸纳各种装饰元素，创造出优美、适用的服饰图案形象，为服装设计和着装者服务。服饰图案是图案艺术的一个重要分支。因此，要学好服饰图案，首先应弄懂什么是图案，什么是服饰图案，明白图案与服饰图案的关系。

一、图案与服饰图案的概念

（一）图案的概念

图案，无论其发生、发展的历史过程，还是其表现广泛的现实形态，都与人类生活的

切实需要息息相关，可以说，生活的每个角落都有图案存在。所以，图案不仅是美术学的一个专门学科，也是一项具有极大普遍性、实用意义很强的艺术实践，是实用与审美紧密结合的造型形式。

“图案”一词于20世纪初从日本传入中国，其含义是指有关装饰、造型的“设计方案”。从汉语的字义上讲，“图”有“形象”、“图形”之意，“案”有“文件”、“方案”之意，所谓“图案”，即可理解为有关“形象、图形”的“方案”。

具体到设计领域，图案可从广义和狭义两个层面理解。从广义上讲，图案是从美学的角度对物质产品的造型、结构、色彩、肌理及装饰纹样所进行的形象创造和方案设计，其包括的内容很多，涉及的范围很广。从狭义上讲，图案是指某种纹饰，即按形式美规律构成的某种或拟形或变形、或对称或均衡、或单独或组合的具有一定程式和秩序感的图形纹样或表面装饰。

（二）服饰图案的概念

这里所说的“服饰”是指衣着、穿戴，既包括服装，也包括配饰、附件等，是一个整体而宽泛的概念。而“服饰图案”则为用于服装及配饰、附件以及与衣着有关的装饰设计和装饰纹样。

从具体意义上讲，服饰图案与服装设计是有区别的。前者侧重于服饰的装饰、美化，要求从属于既定的服饰；后者虽也离不开审美，但其更侧重于围绕人这一中心对服饰的总体进行规划，其中包括式样、结构、用途的构想及实现的途径等。当然，从广义上讲，两者是不可分割的，服装设计常常包括服饰图案设计，服饰图案设计也绝对离不开服饰形象的总体规划。

二、图案与服饰图案的关系

图案与服饰图案的关系是一般与特殊、共性与个性的关系。如果说图案所解决的问题带有普遍意义的话，那么服饰图案则是针对服饰这一对象解决具体问题的。学习服饰图案，应以了解图案的一般法则和基本知识为起点，逐步进入对服饰图案特殊规律、专业知识和技能的掌握。

在此应该特别强调的是：**服饰图案 ≠ 服饰 + 图案**。服饰图案与其装饰对象之间的关系不是粘贴、添加的关系，而应是一种融合的关系。

当服饰上有了图案，那么这一图案就必定要体现服饰特定的属性，或赋予服饰某种新的意义或形式，否则图案就成了多余的累赘。反过来说，图案只有在与服饰融为一体的时候才会有生命，因此它必须适合服饰的种种限定与要求，它只属于自己的装饰对象，而不能游离于其外。

三、图案及服饰图案的分类

研究、探讨图案及服饰图案的分类，主要是为了更加深入地理解图案和服饰图案的属性、特征，更加清晰、全面地认识图案和服饰图案的概念、含义及应用范围。图案和服饰图案涉及的领域不同，所以其分类也不同。

（一）图案的分类

图案所涉及的领域非常广泛，衣、食、住、行、用无所不包，因此图案的分类应该是多角度、多层次的。就一般情况而言，图案可有以下分类：

1. **从应用对象分类** 可分为纺织品图案、建筑图案、服饰图案、家具图案、装潢图案、广告图案等。

2. **从材质工艺分类** 可分为陶瓷图案、丝绸图案、木雕图案、石刻图案、金属图案、景泰蓝图案等。

3. **从构成形式分类** 可分为单独式图案、连续式图案和群合式图案（详见第三章、第三节“二、组织形式”）。

4. **从存在形态分类** 可分为平面图案、平面用于立体的图案、立体图案。

（1）平面图案。指附着于平面载体的图案，它的表现形式是二维的，如纺织、印染、印刷、封面、插图、壁画等图案都属平面图案（图1-1-1）。

图1-1-1 平面图案（彩绘玻璃，19世纪早期，德国）

(2) 平面用于立体的图案。指附着于立体载体的表面装饰,如服饰、建筑、各类器皿上的图案等。它是平面与立体的结合,是三维的呈现(图1-1-2)。

(a) 海水游龙纹剔红漆盒(清代)

(b) 纱丽(现代,印度)

图1-1-2 平面用于立体的图案

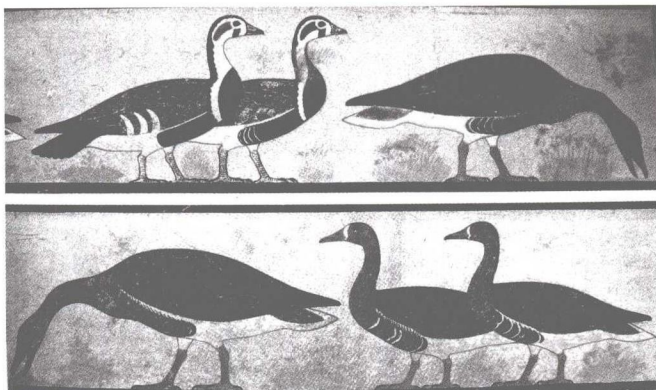
(3) 立体图案。即图案自身具有立体的属性,其表现形式是三维的,如各种装饰雕刻,门窗、围栏的装饰,器物、家具的装饰部件等都属立体图案的范畴(图1-1-3)。

图1-1-3 立体图案(传统民居结构装饰,山西)

5. 从造型意匠分类 可将图案分为具象图案和抽象图案。

(1) 具象图案。即具有较完整的具体形象(模拟自然形或人造形)的图案。它分为写实和写意两类,写实类图案形象的塑造偏重于对原有形态特征的如实描绘;写意类图案则偏重于表现形象的神韵和设计者的意趣,在形象的塑造上对原有形态有较大的改变,但不失其主要特点(图1-1-4)。

(a) 写实类(古埃及壁画)

(b) 写意类(瓷器图案,宋代)

图1-1-4 具象图案

(2) 抽象图案。即由非具象形象组成的图案,它可分为几何形与随意形两类。几何形图案即运用规矩的点、线、面以及各类几何形组合成的图案,其构成形式呈明显的规律性或具有严格的几何骨架;随意形图案即以不规则的点、线、面或自然形象的分解重构,或以一些偶然形随意组合而成的具有审美价值的图案(图1-1-5)。

(a) 几何类(壮锦,现代,广西)

(b) 随意类(印花布,当代,北京)

图1-1-5 抽象图案

6. 从教学进程分类 可将图案分为基础图案和专业图案。

(1) 基础图案。主要研究图案的共性问题,如图案的造型、结构、色彩、形式美规律、表现技法等。它一般只作为构思、构图、造型等基本能力的训练,不要求结合工艺、用途等具体实用目的,是图案教学的重要环节。无论何种专业,都必须从基础图案开始。

(2) 专业图案。指结合实际应用的图案设计,如服饰、染织、金工、陶瓷等。它要受材料性能、生产工艺、使用目的、经济条件等各种因素的严格制约。专业图案设计必须考虑现实的适应性和明确的针对性。

除以上几种分类外,图案还可以从地域、民族、历史、宗教、阶层、艺术风格等其他角度进行分类,这里不再一一赘述。

(二) 服饰图案的分类

服饰图案从广义上可以理解为有关服饰的一切装饰形式,其表现形态极其丰富,可以是平面的,也可以是立体的;可以是肌理的,也可以是缀挂的;可以是局部的,也可以是整体的;甚至是结构的、材质的、综合的……

服饰图案所涉及的范围相当广泛,除了各类服装以外还包括各种纺织面料、件料的装饰设计,如各种裘皮、皮革、棉、毛、麻、丝等面料的拼接设计,各种编织、抽纱、镂空服装的花样结构设计以及各类附件配件(如鞋帽、手套、围巾、腰带、手提包、纽扣、首饰、配饰、挂件等)的装饰处理等。凡是与服饰相关的各种装饰均属服饰图案设计之列。所以其在分类上也较为多样,下面介绍常见的几种。

1. 按空间形态分类 可分为平面用于立体的图案和立体图案。

(1) 平面用于立体的图案。包括服装面料、件料的图案设计,服装及附件、配件的表面装饰,这类图案在描画、制作时是平面的,在人们的认识中也是平面的,但其呈现状态是立体的,设计时一定要考虑其穿着在人身上的立体效果,考虑到平面向立体的转换。

(2) 立体图案。指图案形象不仅有长度、宽度,还有厚度甚或有悬空状态,主要包括立体花、蝴蝶结、盘花扣以及各种有浮雕、立体效果的装饰和缀挂式装饰等。

2. 按构成形式分类 可分为点状服饰图案、线状服饰图案、面状服饰图案及综合式的服饰图案(详见第五章“服饰图案的构成”)。

3. 按工艺制作分类 可分为印染服饰图案、编织服饰图案、拼贴服饰图案、刺绣服饰图案、手绘服饰图案等。

4. 按装饰部位分类 可分为领部图案、背部图案、袖口图案、前襟图案、下摆图案、裙边图案等。

5. 按装饰对象分类 针对衣物可分为羊毛衫图案、T恤图案、旗袍图案等;针对着装者可分为男装图案、女装图案、童装图案等。

6. 按题材分类 可分为现代题材、传统题材或西洋题材等,也可以分为抽象或具象服饰图案等。