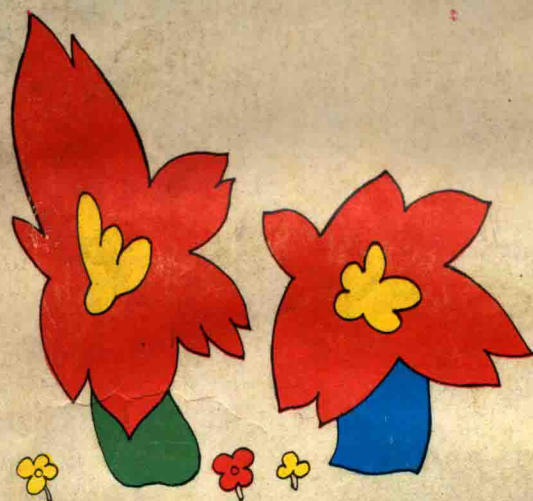

吴卫刚 李克 编著

童装图样

童装 图样

吴卫刚 李 克 编著

上海文化出版社

责任编辑:余桂英

封面设计:何智明

童 装 图 样

吴卫刚 李 克 编著

上海文化出版社出版、发行 上 海 绍 兴 路 7 4 号

经 销 处 上 海 市 印 刷 六 厂 印 刷

开本 787×1092 1/16 印张 7.75 插页 2 图、文 121 面

1991年 2 月第 1 版 1991年 2 月第 1 次印刷 印数 1—5,000 册

ISBN7 - 80511 - 403 - X/TS • 56 定 价:4.15 元

内 容 提 要

在童装上适当地点缀装饰图样,不仅能丰富服装的色彩,增强美感和童趣,同时,也有助于对孩子审美和认识能力的培养,启迪儿童智慧。本书以浅显的文字、生动的配图,系统地介绍了童装图样的造型、配色、布局、绣制等方面的实用知识和技巧,并以相当的篇幅展示了各种风格、各类题材、童趣横生的童装图样 600 余幅,及四季刺绣童装新款式 140 多例,内容全面、新颖、实用,不仅可供童装设计者参考,也是希望把自己的孩子打扮得天真活泼、漂漂亮亮的每位家长必备的工具书。

一、童装图样设计	1
(一)童装图样的分类	1
(二)童装图样的造型方法	2
1. 拟人化造型	2
2. 夸张化造型	2
3. 抽象化造型	2
(三)童装图样的配色方法	3
1. 童装图样的配色应用	3
2. 图样配色的面积比例	3
(四)童装图样的布局方法	3
1. 画龙点睛法	3
2. 条形缘饰法	4
3. 遍地开花法	4
4. 左右对称法	4
5. 均衡法	4
6. 呼应法	4
(五)童装图样的适应原则	4
1. 与穿着对象相适应	5
2. 与服装品种相适应	6
3. 与款式结构相适应	7
4. 与流行风格相适应	7
5. 与材料、工艺相适应	8
二、童装图样刺绣	9
(一)手工刺绣	9
1. 手绣工具和材料	9
2. 图样描绘法	9
3. 图样放大法	10
4. 手绣针法 70 例	12
(二)机器刺绣	23
1. 机绣工具和材料	23
2. 机绣前的准备工作	23
3. 学习机绣的方法	24
4. 机绣针法 30 例	24
三、童装图样集锦	30
四、四季刺绣童装新款式 144 例	113

一、童装图样设计

儿童,是祖国的花朵、民族的未来。把孩子打扮得天真活泼、漂漂亮亮,让他(她)们从小在日常穿着中接受美的熏陶,这是每一位童装设计师和广大家长的心愿。在童装上适当地点缀装饰图样,不仅能丰富色彩,增强美感和童趣,起到画龙点睛的作用,同时,也有助于对孩子审美和认识世界能力的培养,启迪儿童的智慧。因此,童装装饰图样,历来受到重视,成为童装设计和制作不可或缺的组成部分。在现代生活中尤其如此。

(一)童装图样的分类

童装图样题材广泛、风格多样,归纳一下,大体可作以下分类:

1. 按图样的空间效果可分为:

- 平面图样
- 立体图样
 - 活体图样(如活络的布块、布制成的立体花等)
 - 音响图样(图样内缝有音响装置,如小铃铛)
 - 半浮雕图样(布贴绣图样内加棉花等充填物)

2. 按图样的作用可分为:

- 纯装饰性图样
- 兼实用性图样

3. 按图样的构成可分为:

- 单独图样
- 组合图样

4. 按图样的题材可分为:

- 动物图样
- 植物图样
- 车船图样
- 字母图样
- 人物图样
- 科技图样
- 几何图样等

5. 按图样的制作方法可分为:

- 刺绣图样
 - 手绣图样
 - 机绣图样
- 印、粘图样

6. 按童装品种可分为:

{ 男装图样 女装图样 通用图样(男、女皆宜)	{ 婴幼儿装图样 小童装图样 中童装图样 大童装图样

(二) 童装图样的造型方法

童装图样的题材是很广泛的,诸如:四季花草、飞禽走兽、童话故事、交通工具、各类文字、科技图型,等等。但是,如果将这些东西的形态原封不动地如实搬到童装上,往往不合童趣,起不到装饰作用,甚至还可能破坏服装的整体美感,有的即使图样很逼真,却难以制作。因此,在进行图样造型设计时,必须根据儿童的审美心理和对外界事物的接受能力,运用拟人、夸张、抽象等方法,进行一定的艺术处理,使图样显得生动、有趣、简练,更能为儿童所接受,并更易衬托出他们活泼可爱的天性。

1. 拟人化造型。拟人化,即赋予物体以人的形象、思想感情和行为模式,使图样内容人格化。如图1,是模拟娃娃形象的小白兔图样,它采用的就是拟人化手法。拟人化,是童装图样造型最常用的方法。通过拟人化处理,可达到渲染气氛、烘托性格、抒发情感、寄寓理想的目的,引导儿童与图样中的情景沟通,引起儿童的兴趣,在潜移默化中,教育儿童爱劳动、讲卫生、懂礼貌,等等。在运用拟人化手法时,应注意:(1)拟人主要是模拟儿童的形体、表情特征(脑袋大,四肢短)及行为模式等。(2)图样表达的主题要有积极意义,并应从儿童的心理特点和接受能力出发,避免选用儿童不懂或与之心灵难以沟通的图样。

2. 夸张化造型。为了强调和突出某些特点,往往借助艺术想象,对图样的主体进行局部放大和变形刻画,以给人留下强烈的印象。如图2的猫头鹰,将其头部放大,眼睛作变形处理,即是一种夸张化造型。在运用夸张手法时,应注意:(1)要选取有吸引力的图样加以夸张,以增强趣味性。(2)夸张要合理、适度,易为儿童所接受,不宜过分失真。

3. 抽象化造型。在童装有限的可供装饰的面积上,不拘泥于图样中细小的、非本质的形象,甚至将其抽掉,而只留下本质的共同的形象特征,以概括、浓缩设计主题。如图3是一棵树和一朵蘑菇的抽象化造型,图中树的枝枝叶叶全被抽掉,而只留下树冠的△状几何外形,图样简练,形式感强,同时给制作提供了便利。因为抽象化图案具有概括性、浓缩性,对于培养儿童的概括力和想象力大有益处。

图 1

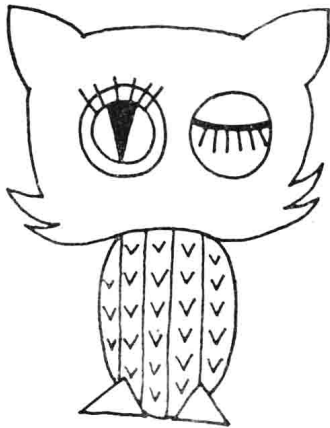

图 2

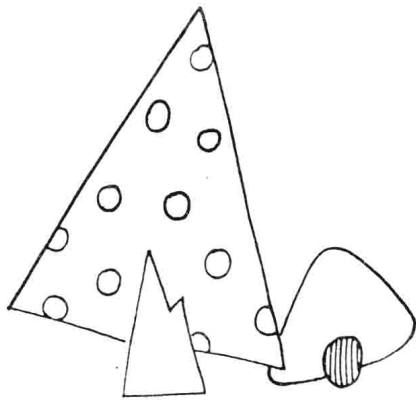

图 3

(三) 童装图样的配色方法

童装图样能否与整体服装相协调,取得较为满意的装饰效果,除了图样造型和其他一些因素外,配色也是关键之一。

1. 童装图样的配色应用。

(1)三原色的应用。红、黄、蓝3种颜色就是三原色,它们是最基本的颜色。三原色在童装装饰图样中应用得极为广泛,能产生出鲜艳、跳跃、活泼的艺术情致。尤其是在黑、白、灰等无彩色系的童装上装饰以三原色为主的图样,其效果更佳。

(2)同类色的应用。色相基本相同,而明度和纯度有所不同的色彩,称为同类色,如深蓝、中蓝与浅蓝,深红、中红与浅红等。同类色相配,能产生柔和、甜美、可爱的效果。配色后,如果色块与色块间的轮廓界限不明显,可以用黑、白、金、银、灰等色勾勒轮廓。

(3)邻近色的应用。在色环上位置相近的颜色,称为邻近色,如红与紫、绿与蓝、黄与橙等。邻近色相配时,也可用黑、白、金、银、灰等色勾勒色块轮廓,但一般不用对比色勾,如黄与橙两色相配,不宜用紫色线勾勒轮廓。

需注意的是,使用同类色和邻近色配色时,要特别谨慎,因应用得不好,容易给人平淡、乏味之感,减弱装饰效果。

(4)对比色的应用。在色环上位置相对或相距较远的颜色,称为对比色,如红与绿、黄与蓝、紫与橙等。对比色相配,容易产生强烈、活泼、鲜艳、明朗的效果,有助于烘托出儿童的性格特征,因此,在童装图样的配色中,应用得也很广泛。使用这种配色方法时,应注意色彩不宜用得太多,配色不宜太花。

2. 图样配色的面积比例。童装图样配色,还应注意到各色之间的面积比例。一般说,用两种颜色相配对,应尽量避免两色面积相等。尤其是对比色,更要使其中一色的面积为主,另一色为辅。多种颜色相配,同样要有一种颜色的面积为最大,使色彩有主有次,协调统一。

童装面料的色彩相当于图样的底色,图样的配色应与童装的色彩结合起来考虑,而不能脱离具体的服装色彩,孤立地谈图样配色,这是取得整体装饰效果的关键所在。

(四) 童装图样的布局方法

图样在童装上如何布局,这也是童装图样设计的内容之一。只有布局合理、得当,才能取得较好的装饰效果。这里介绍几种常见的布局方法,供读者参考。

1. 画龙点睛法。在一件平淡无奇的衣服上,点缀面积较小而色彩较为强烈的图样,使之生动美观起来,这就是画龙点睛法(图4)。在家庭制作童装时,使用此法

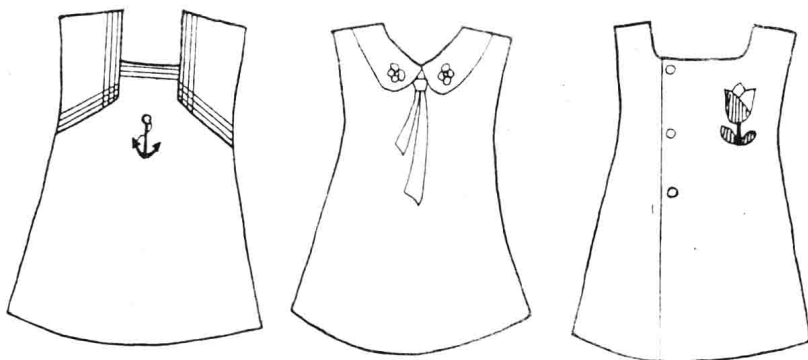

图 4

在前胸或领角绣一个小小的图样,既操作方便又有装饰效果。

2. 条形缘饰法。沿童装的边缘性结构装饰条形图样的方法,称为条形缘饰法(图 5)。使用此法可产生优雅、秀丽的艺术效果,具有民族风格。

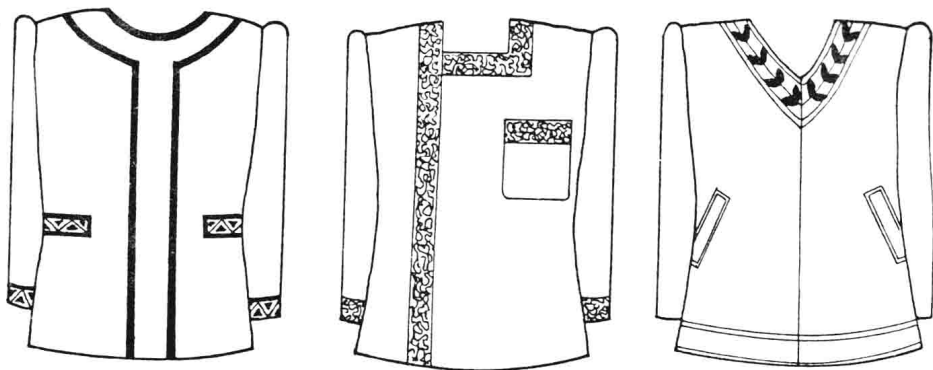

图 5

3. 遍地开花法。在一件童装上,作多点的图样布局,称为遍地开花法(图 6)。它给人一种生动活泼、热烈浪漫的艺术感觉。此法多用于棉布、灯芯绒童装。

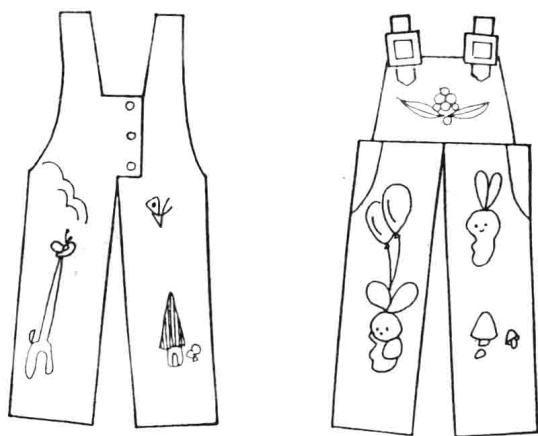

图 6

4. 左右对称法。以前身(或后身)的中心线为对称轴线,左右两边布局花样相同而方向相对的图样,称为左右对称法(图 7)。使用此法装饰主题鲜明,整齐大方,具有较强的力度。

5. 均衡法。中线两边的装饰图样虽不对称,但给人份量均等的感觉,即称为均衡布局法(图 8)。在童装的对角部位布局图样也属均衡法(图 9)。有的均衡布局则是使图样与服装结构与部件(如偏门襟结构、口袋、蝴蝶结等)取得均衡(图 10)。均衡法应用广泛,它给人的印象是活泼、欢快、自然。

6. 呼应法。在童装上的不同部位安排不同图样时,往往要考虑这些图样间的联系,这种使图样间相互联系、相互照应的方法,称为呼应法,具有整体的装饰效果。如图 11 中,船锚与轮船图样,自由飞翔的小鸟与充满生机的农舍图样,都是互相呼应、互有联系的。

(五) 童装图样的适应原则

一幅令人满意的童装图样,除了有生动的造型、和谐的配色、合理的布局

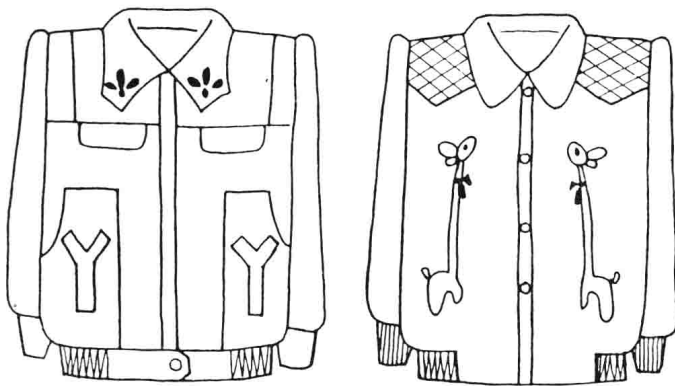

图 7

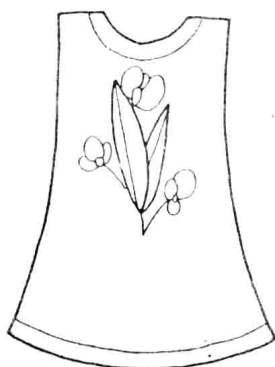

图 8

图 9

外,还应有较强的适应性,即图样要与穿着对象相适应,与服装品种相适应,与款式结构相适应,与流行风格相适应,与材料、工艺相适应。

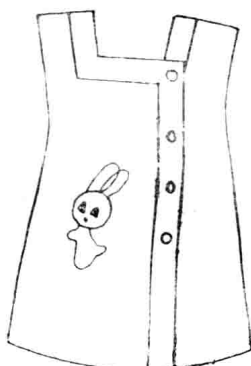
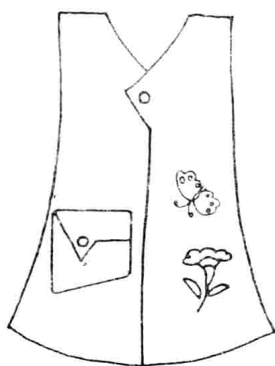

图 10

1. 与穿着对象相适应。

穿着对象的不同年龄期对图样和色彩有不同的要求。

婴儿期(出生至1周岁前后):这个时期,婴儿的体形特点是脑袋大,身体小,四肢短,骨骼柔软,皮肤娇嫩,衣服上的图样以“淡、少、小”为宜,色彩不能太强烈,图样面积不宜太大,如采用布贴图样,贴布和质地须柔软,这样有利于婴儿的活动和保护婴儿的皮肤。

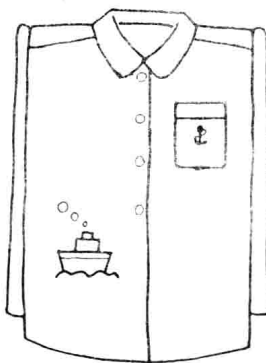

图 11

幼儿期(1至3岁):幼儿期的儿童不论是身高、体重,还是认识外界事物的能力,都有了明显的变化。根据幼儿期儿童生理和心理的特点,图样的题材以有启蒙教育作用的为好。随着幼儿期活动量的逐渐增加,在上衣和裤子容易破损的部位,可做补绣图样,既增强牢度,又活泼美观。

小童期(4至6岁):小童期是智力发育的旺盛时期,处于这一时期的儿童好学,模仿力强,易于接受外界影响。根据这些特点,童装图样要求有教育意义,能有助于引导儿童养成良好的习惯。

中童期(7至12岁):中童期的儿童已进入了学龄教育期。为了不分散儿童学习的注意力,童装图样可采用小面积点缀,或在肩部、背部等自己看不到的部位布局图样。

大童期(13至17岁):大童期儿童的体型发育已接近成年人。恰到好处,点到为止,是这一时期童装图样的设计原则。

穿着对象的性别对童装图样的要求也有差别,尤其是中童期和大童期。男童一般可多用军舰、飞机、机车、勇猛的动物和一些抽象图样,而女童则可以小形花卉、温顺的动物和一些具象图样为主。

此外,童装图样也要与穿着对象的肤色相适应。肤色白嫩的儿童图样适应性较广。但也有儿童皮肤色泽不十分理想(非病因因素),童装图样及色彩设计得巧妙,可弥补一些不足,起到扬长避短的作用。例如,脸色偏黑的儿童,领子及前胸部位不宜装饰大面积的粉色调图样,而宜选择色泽鲜艳、色调对比较强、面积较小的图样。脸色偏黄的儿童,衣服前部图样面积也不宜太大,且应避免黄色和紫色调,通常选用带有红色调的较好。

2. 与服装品种相适应。

童装图样与童装一起,创造出儿童着装的整体效果。因此,图样的造型、色彩和布局必须与具体的童装品种相适应,相协调。童装品种很多,但归纳起来,基本上可以分为童裙、衬衫、背心、茄克衫、裤子、大衣六大类。

(1)童裙上的图样(图12)。一般以前胸、下摆及领处装饰居多。前胸和领部的刺绣图样可

图 12

衬托脸部的天真可爱,下摆处的刺绣图样则可表现出春花绽开、生机盎然的意境。

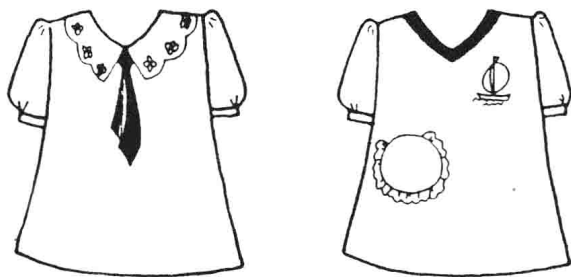

图 13

(2)衬衫上的图样(图13)。内穿的衬衫大多可在外翻的领面上刺绣图样。而外穿的衬衫,则较灵活,可根据季节、儿童年龄和爱好,在领角、袖口、两肋、下摆、侧袖等处刺绣图样。应该注意的是,对较薄的面料,最好不要用布贴绣或大面积的排线,以免使童装局部发硬,影响穿着舒适,尤其不能用人造革等硬质材料做布贴。

(3)背心上的图样(图 14)。多装饰于领口和开襟部位。前开襟背心,可以采用对称或均衡布局法。而后开襟,则可在前胸装饰单独纹样。另外,前开襟背心,在背后绣上图样,也可平添趣意。

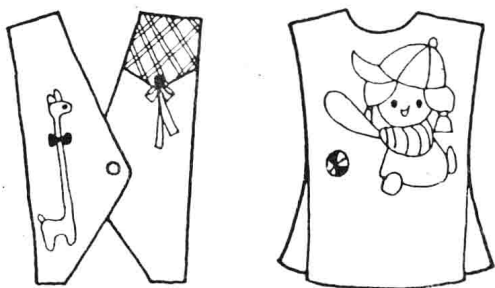

图 14

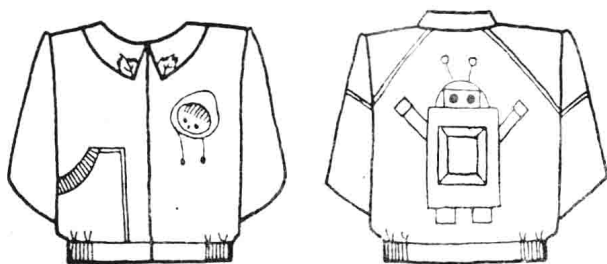

图 15

(4)茄克衫、两用衫上的图样(图 15)。一般来说,男童茄克衫、两用衫上的图样,可以粗犷一点,所占面积较大,而女童茄克衫、两用衫上的图样则应优美一些,面积也相对小一些。

(5)裤子上的图样(图 16)。童裤的图样装饰部位主要在膝部、脚口、侧边、护胸等处。有时,故意把图样倒置,以使儿童低头看时,有一个完整直接的形象。当然,最好是正看、倒看都是一个完整的形象,如图 16 右面这条裤子的图样,正看是熊猫,倒看则是小兔子,很逗人喜爱。

(6)大衣上的图样(图 17)。冬季童大衣由于多选用较厚实或外观机理有毛绒感的面料制作,因此,图样也要相应选用较厚材质的布料做布贴绣,并用开司米作绣线。图样装饰部位主要在前胸、后背、衣袋和袖口等处。此外,因一般冬大衣的面料较为高档,所以,在选择图样题材和进行布局时,还应考虑以后改制的方便。

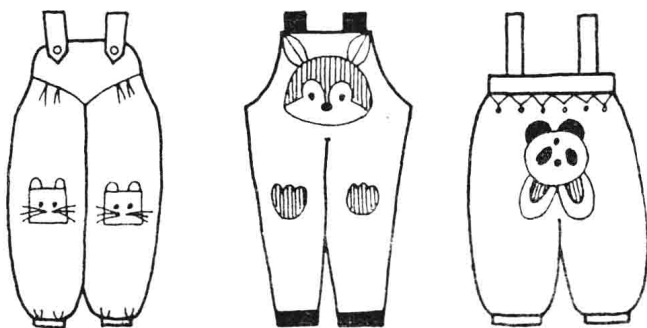

图 16

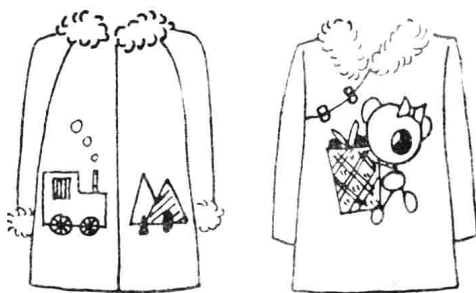

图 17

3. 与款式结构相适应。凡较复杂的款式,一般不宜装饰图样。作开刀分割的款式,其图样轮廓应根据装饰部位的衣片分割形状来定,凡作条形分割的,一般应选条形图样,而不宜采用方形或圆形的图样,这样才能取得服装的整体和谐。有的童装在结构上未作分割,则可把衣片的正面或背面作为一个“画框”来设计装饰图样(如图 18),使童装增添新的表现力。

4. 与流行风格相适应。童装存在着流行问题,童装上的图样也相应地存在流行问题。童装图样与童装一样,是社会文化状态在儿童穿着上的反映,它随着文化科学技术的发展而发展,也随着社会时尚的变化而变化。因此,在进行图样设计时,应考虑与当时的流行风格相适应。例

如,儿童电视剧、儿童动画片的播放,使剧中的主人公,像聪明多智的一休、勇敢善良的阿童木、

图 18

美丽纯真的花仙子、活泼可爱的米老鼠和唐老鸭、顽皮的蓝精灵等等,成了流行的装饰图案(图 19),受到儿童的喜爱,这些,也都可以作为童装图样设计的题材。当然,在考虑童装图样流行风格时,要求既要顺应潮流,又要继承传统,不能盲目摒弃传统题材,以设计出深受儿童喜爱的图样来。

图 19

5. 与材料、工艺相适应。任何工艺美术图样都不能脱离具体的材料性质和制作工艺。童装图样也是如此。一般情况下,为便于选择材料和便于制作,图样造型须简练,形式宜拙朴,配色应概括,不能像普通绘画那样追求细腻的效果。悬垂性强、较薄软的面料不宜装饰大面积的刺绣图样。较挺括的面料,对图样的适应性则较为灵活。图样设计还要与不同的刺绣方法相适应。如采用机绣工艺,图样造型可细巧些,而手绣图样则要求有较强的形式感。

二、童装图样刺绣

图样设计出来以后,可以采用印制、绘制、绣制等方法制作。其中绣制又有手工绣、机器绣、电脑绣等多种。由于印花、电脑刺绣等需要有专门的设备和技术,而绘制也要有一定的材料和绘画技能,一般家庭均不易做到。本书介绍的是既有较强的工艺装饰效果又简易可行,既适合家庭又适合一般童装生产单位的手工刺绣和机器刺绣方法。

(一) 手工刺绣

1. 手绣工具和材料。

(1) 绷子。绷子是在刺绣过程中用来绷紧绣面的。目前市场上出售的有用竹子和塑料制作的圆形绷子。也可以根据需要自制木质或金属的长方形绷子。

(2) 绣线。绣花线从线的原料上分,有棉线、麻线、丝线、开司米、金银线、羽绒线、兽毛线等;从粗细上分,有单股、双股、4股、6股等;从光泽上分,有有光丝线、无光丝线、闪光线等;从用途上分,有面线和包梗衬线等。选择何种绣线,应根据图样需要而定。

(3) 绣面。即童装面料。可做绣面的材料有棉布、的确凉、府绸、尼龙绸、麻布、尼龙绢、软缎、纱罗、灯芯绒、呢绒等。

(4) 绣针。可以多准备一些不同长短粗细的手缝针,以备根据图样风格和所用绣线的粗细随意选用。

(5) 弯头绣花剪。这种绣花剪头尖且长,向上弯曲,可适应绣花过程中频繁换线、剪线的需要,而且不易剪破绣面。

(6) 小尖锥子。主要是在某些特殊刺绣,如带绣中使用。

2. 图样描绘法。在刺绣之前,首先要将图样描绘在要绣的布面上。描绘的方法有很多,这里介绍最为常用的3种,可根据具体情况选用。

(1) 誊写法(图20)。对浅色的的确凉、薄丝绸等透视性强的稀薄面料,一般可以采用直接描绘的方法,即誊写法。先把纸上画的图样描深加粗,然后把布盖在图样上,用硬质铅笔沿着布的透迹轻轻描画。在描画时,为了防止布料滑动,可先将其用大头针固定。描绘的线条应尽量细些,以使绣出的图样不露铅笔印迹。

(2) 描绘法(图21)。对一般布料,多采用这种方法。先用透明薄纸将图样描下来覆盖在布料上,在透明纸与布料中间夹放复写纸,然后用硬铅笔将图样描复在布料上。为了描绘顺利,可在图样上面再盖一层玻璃纸,并用大头针固定。描绘时要注意,手势要轻,不宜使用浓色复写纸,以免弄脏布面。尤其是白色或淡色布料,一定不能将布面搞脏,否则会影响绣品质量。也可不用铅笔描绘,而使用锥子或针沿图样线扎孔,使布面上显出点状轮廓线。

(3) 擦研法(图22)。先把图样画在牛皮纸上,然后用锥子或粗针沿图样轮廓线按一定距离

扎孔,做成图样纸型,再把纸型覆在布料上,顺图样轮廓扑上白粉,并用手指擦研,使白粉透过

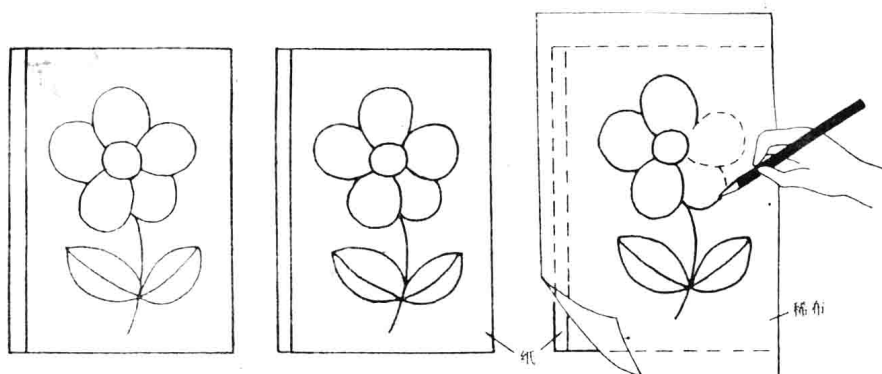

图 20

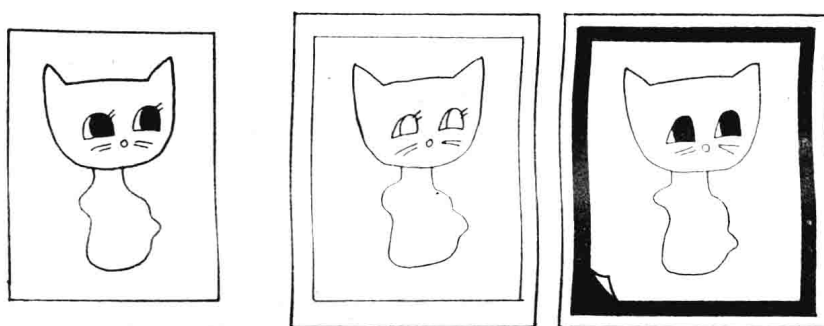

图 21

孔眼附着在布面上,印出点状排列的图形。注意白粉不宜扑得过多,以防污染布面。使用擦研法,一张图样纸可在多幅布面上反复使用,十分方便。

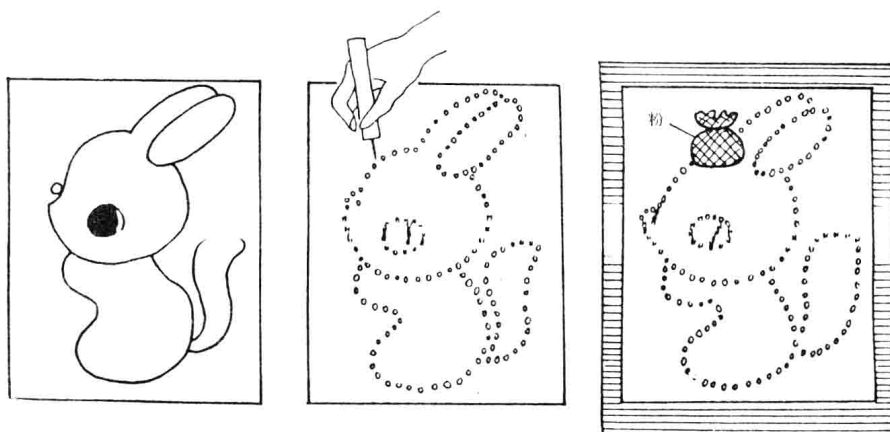

图 22

3. 图样放大法。有时图样尺寸较小,需经过放大后才能描绘到童装上去。图样常用的放大方法有:

(1)方格放大法(图 23)。这是一种既有效又简便的方法。其操作过程是:先找一块透明纸

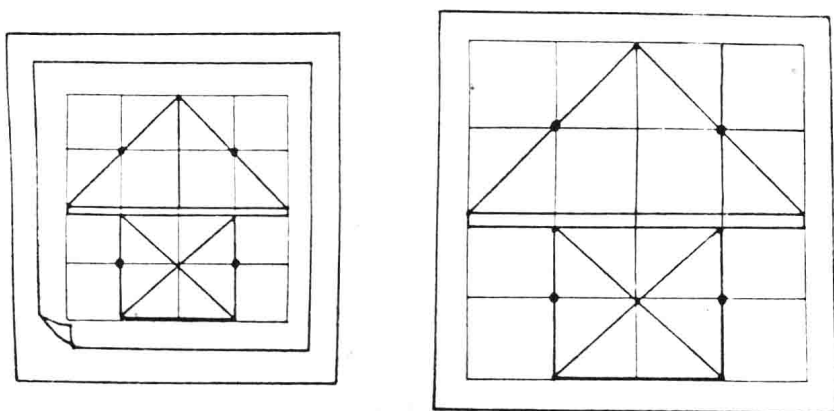

图 23

铺在原图形上,并在纸上打上正方格子。然后根据所要放大的尺寸,取另一张较大的纸,也打上相同数量的正方格子。接着借助方格坐标,先观察原图形的坐标位置,再在放大纸相应的坐标位置上点出点,最后将各点轻轻平滑连接,并调整加粗即成。

运用方格放大的原理,还可以将图样按比例变形,或同时放大和变形(图 24)。

(2)透镜放大法(图 25)。按图做一个小木框,周围用黑纸遮光。框的尺寸依据常用童装图样大小而定。在框的底部装一只小灯泡(或利用手电筒光),中间的玻璃板上描下需放大的原图形,小灯泡的光线即会透过玻璃板将原图形放大,投射到上层玻璃板上,

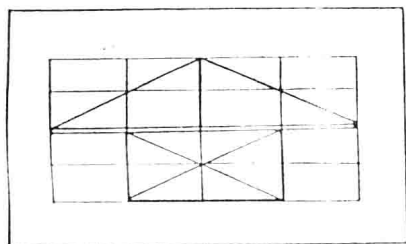

图 24

用一张不太厚的纸铺在上层玻璃板上,就可以描下放大后的图样。图样放大的倍数,可以通过调节小灯泡与中间玻璃板的距离来控制。

(3)放大尺放大法(图 26)。可去文具店购买一把“比例放大尺”,操作时,用比例尺上的小指针描画原图形,铅笔即会画出放大的图形,简便易行。

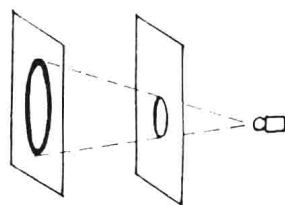

图 25

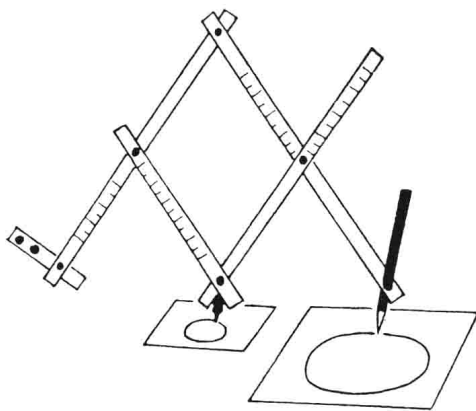

图 26

种方法都适用于没有绘画基础的人使用。如果有一点绘画基础,则可对原图形直接临摹放大。开始如掌握不好,可先把原图形概括为简单的几何图,再进行加工绘成。童装图样一般不要求十分准确的造型。相反,拙朴自然,随手画出,有时反而更能表现儿童纯真活泼的情致。大胆地画上几次,达到一定水准是不困难的。

4.手绣针法 70 例。手绣针法较易掌握,这里根据初学者绣制童装图样的需要,介绍 70 种常用针法。

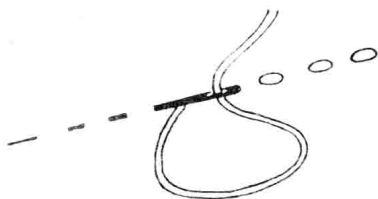

图 27

图 28

(1) 绗针(图 27)。绗针是手绣的基础针法,表面和反面针脚长短一致。操作时,可在布面上挑两、三针后再将针拔出。这种针法主要用于装饰点缀。

(2) 回针(图 28)。第 3 针的进针处是第 1 针的出针处,第 4 针的进针处是第 2 针的出针处,针脚与针脚首尾相连。

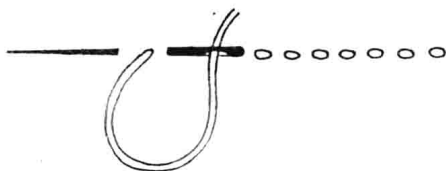

图 29

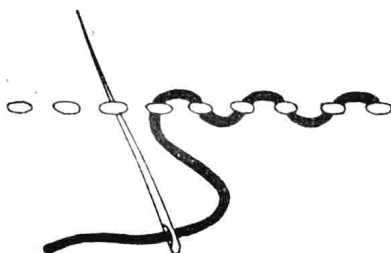

图 30

(3) 点针(图 29)。用回针针法,但第 3 针的进针处与第 1 针的出针处要空开一定的距离,针脚在布面上形成间隔的小点。此针法用线要粗些,针脚的大小应视绣线的粗细和图样要求而定。拉线不宜太紧,要稍微松缓些。

(4) 穿针(图 30)。先绣绗针,再在绗针针脚中,将线上下交错地穿绕而成。穿线可用本色线,也可用其它色彩的线,以增加美感。

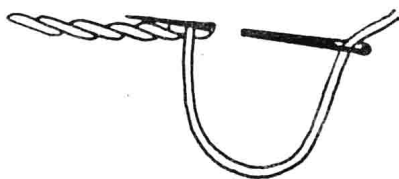

图 31

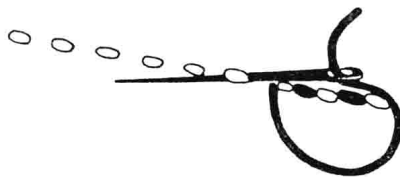

图 32

(5) 柳针(图 31)。又名斜绗针、茎梗针。柳针的针脚是斜状的,并由左向右逐针后退,针脚之间相连。此针法多用于表现图样的轮廓和线条。

(6) 补针(图 32)。先绣绗针,然后用另一根线在绗针的空白处再绣一次绗针,将空白补满。第 2 次绗针可用本色线,也可用另色线,它的进针部位恰是第 1 次绗针的出针处。此针法多用