

教育部规划教材

高等职业院校服装设计与工艺专业(含岗位培训)

图案·构成

全国高等职业技术师范院校
服装设计与工艺专业教材编写组编

宋一程 主编

高等教育出版社

高等职业技术学院
服装设计与工艺专业教育部规划教材

图 案 · 构 成

全国高等职业技术师范院校服装设计与工艺专业教材编写组编
宋一程 主编

高等教育出版社

(京)112号

内 容 简 介

本书是教育部师范司组织编写的全国高等职业院校服装设计与工艺专业教育部规划教材。本书包括三方面内容,即基础图案、平面构成和立体构成。

基础图案部分主要阐述了图案的规律和形式美法则;图案的写生、变化方法;各种类型图案的构成格式;图案的设色与表现方法;服饰图案的构思和创作过程。

平面构成部分主要研究了点、线、面构成的基本形象,以及平面构成的各种形式,如重复与渐变、发射与集结、特异、对比与统一、空间构成与肌理构成、平面构成在服装设计中的运用。

立体构成部分主要介绍了立体构成的涵义、分类、要素,并分别介绍了线材、面材、块材等不同的构成形式。

本书可作为高职服装设计与工艺专业教材,也可作为中等职业学校服装专业的教学参考书,还可作为广大服装设计业余爱好者的自学读物。

图书在版编目(CIP)数据

图案·构成/宋一程主编. —北京:高等教育出版社,
1999

ISBN 7-04-007174-6

I. 图… II. 宋… III. 服装—设计—高等学校:专业学校—教材 IV. J5

中国版本图书馆 CIP 数据核字(1999)第 18690 号

图案·构成

全国高等职业技术师范院校服装设计与工艺专业教材编写组编

出版发行 高等教育出版社

社 址 北京市东城区沙滩后街 55 号

邮政编码 100009

电 话 010-64054588

传 真 010-64014048

网 址 <http://www.hep.edu.cn>

经 销 新华书店北京发行所

印 刷 高等教育出版社印刷厂

开 本 787×1092 1/16

印 张 13

版 次 1999 年 7 月第 1 版

字 数 300 000

印 次 1999 年 7 月第 1 次印刷

插 页 14

定 价 24.80 元

凡购买高等教育出版社图书,如有缺页、倒页、脱页等质量问题,请在所购图书销售部门联系调换。

版权所有 侵权必究

编委会主任

梁绿琦

编委会委员(按姓氏笔划)

王清连	刘福臣
包忠恂	李绍唐
白 山	秦士嘉
白志敏	董兆伟

编委会成员(按姓氏笔划)

宋一程	张殊琳
陈万里	张福春
陈长敏	秦小松
吴舒丹	赖 涛
欧阳心力	魏 静
赵平勇	魏绍谦

编写说明

1994年12月国家教育委员会师范司在湖南省召开了全国高等职业技术学院服装设计与工艺专业教学改革和教材编写工作研讨会。

1995年下半年,国家教委师范司在吉林省召开了本专业教学计划审定会,并初步决定按照这个教学计划编写规划教材。

1996年上半年,国家教委师范司在江西省召开了专业课教材编写协调会,北京联合大学职业技术师范学院、吉林师范学院、湖南师范大学职业技术学院、南昌职业技术学院、哈尔滨师范大学、常州职业技术师范学院、河北师范大学职业技术学院、辽宁教育学院、河南职业技术师范学院、天津职业技术师范学院、安徽农业技术师范学院等十几所高等职业技术师范院校的院长和服装系主任参加了会议。会议决定组成教材编写委员会。编委会委员由各院校领导组成,负责本套教材的组织领导工作;编委会成员由主编组成;北京联合大学职业技术师范学院主管院长梁绿琦负责全面工作。会议经过反复研究,根据本专业的课程设置,确定编写9门专业课程教材,即:《服装美术》、《图案·构成》、《服装概论》、《服装设计》、《服装结构设计》、《服装专题设计》、《服装工艺学》、《服装经营管理》、《计算机服装设计应用教程》。会上明确了担任责任主编、副主编、参编人选的原则,并确定了每门课程教材的主编、副主编、参编人选。

1997年上半年,在北京市召开了主编工作会,会上交流了教材编写情况,并进一步明确了编写要求,对编写中的具体问题作了统一规定。

本套教材的编写完成,是十余年高等职业技术教育的教学实践与经验的总结。在编写中,注重了专业教材的科学性、规范性、适用性,特别强调了能力的培养,并突出了高等职业教育及师范教育的特点。

随着社会主义市场经济的不断发展,市场对人才的需求也会不断变化,因此,本套教材只为专业基础课教学提供了依据。随着教学改革的不深入,以及市场对人才规格提出的新的要求,我们还将不断开设新的课程,教材建设也将不断地更新完善,希望广大教育工作者共同努力,为服装专业的教育事业做出更大的贡献。

编写委员会

1999年3月

前 言

本书是由教育部师范司组织编写的全国高等职业技术院校服装设计与工艺专业系列教材之一。

本书的第一章由易桂姣、宋一程编写；第二章、第四章由宋一程编写；第三章、第六章由朴毅、宋一程编写；第五章由易桂姣编写；第七章、第八章由朱丽编写；第九章、第十章、第十一章由满懿编写；第十二章、第十三章由胡伯忠、朱丽、宋一程编写。本书主编为吉林职业师范学院艺术系副教授宋一程；鲁迅美术学院教授乌密风担任本书的主审工作。本书的很多图片由吉林省中医中药研究院摄影师、美术师张效杰先生协助拍摄；书中的图例选用了各参编院校学生的部分优秀作品。

在本书编写中，参考了大量文献资料，同时得到了许多师长的帮助指教，在此表示衷心的感谢。

由于水平有限，加之时间匆促，错漏之处在所难免，恳请使用本书的广大师生提出宝贵意见，以便再版时修正。

编 者
1999 年 4 月

目 录

第一篇 基础图案

第一章 服饰图案的概念及其特征	3	第一节 独立形构成	50
第一节 服饰图案的概念	3	第二节 连续形构成	56
第二节 服饰图案的特性	6	第五章 服饰图案的色彩	72
第三节 服饰图案的风格	7	第一节 服饰图案色彩的特性	72
第二章 图案形式美的规律及法则	18	第二节 图案色彩的主色调	73
第一节 形式美的基本规律	18	第六章 基础图案的表现方法	79
第二节 形式美的基本法则	19	第七章 服饰图案特殊装饰手段	93
第三章 服饰图案形象的塑造	29	第八章 服饰图案的应用	100
第一节 图案造型的途径与方法	29	第一节 服饰图案的构思方法	100
第二节 图案的造型方法	40	第二节 服饰图案的创作过程	101
第四章 图案的构成	50		

第二篇 平面构成

第九章 平面构成概述	107	第十一章 平面构成形式	127
第一节 什么是构成	109	第一节 重复与渐变	128
第二节 平面构成的材料与应用	110	第二节 发射与结集	142
第十章 平面构成的造型要素	112	第三节 特异	149
第一节 形象	112	第四节 对比与统一	154
第二节 形态的基本要素	114	第五节 空间的构成形式	160
第三节 基本形	123	第六节 肌理的构成形式	166

第三篇 立体构成

第十二章 立体构成基础	173	第一节 立体构成的材料	177
第一节 立体构成的涵义	173	第二节 线材构成	178
第二节 立体构成的要素	174	第三节 面材构成	183
第十三章 空间立体造型的创造	177	第四节 块材构成	187

参考文献	199
------------	-----

第一章

服饰图案的概念及其特征

自古以来,人们对物质文明和精神文明的追求几乎是同步的。人类生活中衣、食、住、行、用的方方面面几乎都离不开图案的装饰,尤其是服饰图案的运用最为突出。

第一节 服饰图案的概念

一、图案的涵义

从原始社会的彩陶纹饰,到今天的现代纹样,可以看出,图案艺术与人类必需的物质生活息息相关,图案源于生活,又服务于生活。

图案一词,英文为 design。它主要是指现代工业的艺术设计活动中,对产品外观造型、色彩等的图案与设计。具体来说,是指实用美术、装饰美术、建筑美术、工业美术等方面,设计者根据用途、使用对象、造型、纹样、材料配置以及工艺处理,用图的形式表现的设计方案。所以,广义的图案,是指实用和装饰相结合的一种美术形式。狭义的图案是指运用形式美的法则,对某种器物的造型、色彩、纹饰进行设计的图样。它可以是点、线、面的疏密排列,也可以是几个色块的组合。

世界上千千万万的物品,五光十色的装饰,幽雅宜人的环境,都是先作图案设计,然后根据图案的构想制作和加工完成的。随着现代科技的进步,生活水平的提高,人们对物质文明和精神文明的追求有了更高的艺术品位,图案的运用越加受到重视。因此,图案是随着工业生产、科学技术的发展而发展的。如服装上所用的不同质感的花纹面料;以图案装饰的各种服装;丰富多采的服饰配件;室内陈设的地毯、挂毯,各种帘幕;色、味、形具佳的菜肴与果品;建筑物上的浮雕;都市广场的雕塑;园林、草坪;各种家具与家用电器的造型;各种陶瓷与漆器器皿的造型及其装饰;商品或展品的摆台;书籍装帧、民间剪纸和邮票;各种标志、徽章等等,都有图案的表现,可见图案运用范围之广泛。

图案具有实用和审美的两重属性。这两重属性必须通过一定的物质材料和生产工艺,使之成为产品才能得以实现。它潜移默化地陶冶着人们的情操,或鼓舞人们的斗志,或标志不同的职

业。即使是抽象造型与色彩搭配的画面,也会传递出赏心悦目的美感。

所以说,图案的装饰性、实用性是区别于其他绘画艺术最重要的特征。

服饰图案是以装饰美化服装为主要目的。一般是指服装与服装相配套的附件、配件上的装饰。服饰图案可以两种形式出现,一种是染织图案,如各种纹样的服饰面料;另一种是与具体服装构成时,在统一构思下专门设计出的、与之配套的图案,如刺绣图案、编织图案、不同质感的面料图案、不同肌理效果搭配的图案。还有诸如利用装饰线、分割线、各种装饰工艺所体现的图案,与整体效果相映成趣的首饰及配件等等。后一类对专业服装设计者来说尤为重要。

服饰图案同其他装饰图案一样,在艺术上的内涵是相通的,其艺术规律及形式法则是一致的。因此,学习服饰图案,应从基础图案入手,结合各类型服饰特点,逐步运用到服饰设计中去。

二、图案的类别和范围

服装及其相配套的附属饰件,如帽、巾(头巾、围巾、手帕)、眼镜(太阳镜)、晴雨伞、手套、鞋袜等各种饰物统称为服饰。本书所讲的图案是指专用于服装的装饰性图形及与服装配套的饰物。

服饰图案可以按艺术形态、装饰手法、工艺形式和构成形式等四个方面内容进行分类。

1. 按艺术形态分类

服饰图案从艺术形态上可分为平面图案和立体图案两种形式。平面图案是指在平面上的装饰纹样。其表现特征是以装饰纹样为重点,包括纹样的造型、组织和色彩。如面料、辅料的装饰纹样等。立体图案是指在服饰上的装饰具有立体效果。它的表现特征是以具有三度空间的立体造型为重点,包括立体造型的形态、结构、装饰和色彩。如头饰、各种纽扣;以不同面料制成的立体花、胸花、领结、穗带、花束等。另外,鞋、帽、包、袋、项链、腰带、首饰等也都属于立体图案。

2. 按装饰手法分类

服饰图案丰富多采,式样万千,但就其装饰手法而言,不外乎具象图案与抽象图案两大类。

具象图案是以客观存在的自然物与人造物为素材,对物象进行艺术概括、加工,使之适合设计要求的纹样。

抽象图案一般指的是几何图案,包括平面构成和立体构成的几何形纹样。

3. 按工艺形式分类

按工艺形式分类,服务于服装的有印染图案、手绘图案、拼贴图案、刺绣图案等。其中印染图案又有机印、圆网印、丝网印、直接印花、蜡染、扎染等。还有印刷图案、剪纸图案、漆绘图案、陶瓷图案、雕刻图案、景泰蓝图案、金属点缀图案、麦秸、贝壳镶拼图案等。我们可以借鉴这些图案中的精华,运用到服饰图案设计上。

4. 按构成形式分类

按图案自身的构成形式可分为独立形和连续形两大类。

三、服饰图案的作用和意义

服饰的出现,同劳动工具的使用、群居生存的方式同等重要。服饰是人的第二皮肤,是人类美化形体、表现自我的艺术品。古代的先民们及现代某些地域的民族有“美需要牺牲”的精神,以纹身的形式美化自己。还有一些现代派服装设计师,直接在模特儿皮肤上涂色绘图案。由此可见,服饰是人类最基本、最常见的审美对象。

随着农耕技术的发展,桑麻农产品与雏形纺织术的结合,逐渐促进了纺织品的进步。最初的纺织品,大都织有花纹图案,主要是摹仿自然景观,如日、月、山、川、鸟、兽、植物的纹样。早在汉代中国的丝绸经丝绸之路,传入到邻邦各国,远至欧洲。带有图案的中国丝绸受到世界各国人民的喜爱。

服饰图案不但能起到美化人民生活的作用,而且还有着显著的标志作用。服饰图案的标志作用是社会组织细胞严密分化的结果,体现了社会群体的特殊意义。在漫长的封建社会中,服饰的不同,体现了“贵”、“贱”的阶级地位,成了封建等级制度的标志。如周朝的君臣用不同的十二章纹样的冕服;宋代用服色来分别官的大小;明清两代官服又形成了带有“文禽武兽”(文官服饰为禽鸟类图案,武官服饰为兽类图案)图案的补子服等。

不但中国古代服饰图案具有标志作用,在欧洲某些国家的民间服饰纹样也同样具有标志作用。如鸽子代表圣灵、百合花象征圣洁、橡树显示天主的神圣和永恒的力量等。

在现代社会里,由于每个人在社会上的角色和作用不同,因此,服装也是千姿百态。在我国,某些特定的服装中,尤其是职业服装,服饰图案仍然具有很强的标志性。如军服、警服、学生服、学位服、运动服、睡服、泳装等。

服饰图案还具有民族性的特点。世界上著名的服装设计大师都是从浓郁的民族文化中汲取营养,成长发展起来的。不同的国家、不同的民族在图案纹饰方面存在着差异性,这与国家的地理位置、习俗、气候条件、审美情趣等因素有关。服装的民族化是对世界人民生活的美化。这一

图 1-1 龙凤呈祥

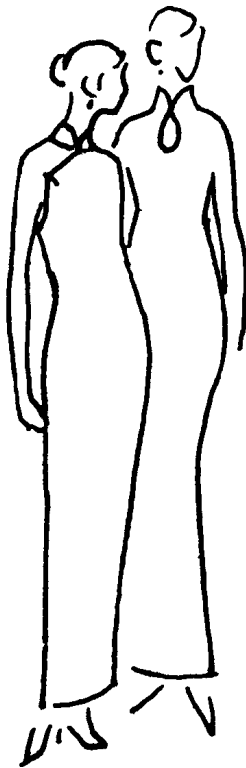

图 1-2 中国旗袍

点只要看一看每4年一届的奥运体育盛会的开幕式——各国代表队那具有民族性的服装,给人一种百花争艳的美感。

鲁迅先生曾经说过:“有地方色彩的,倒容易成为世界的,即为别国所注意。”这说明,越是富有民族特色的,就越具有世界意义。图1-1是我国古代云锦上面传统的龙凤呈祥图案,它积淀着社会的价值和内容,凝聚了中华民族的审美意识,寓意着炎黄子孙——“龙的传人”的情感。图1-2被誉为典型东方女服的旗袍款式,不仅为华人喜爱,也因其富有民族特色而受到外国人的青睐。

作为服装设计工作者,应使服饰图案的设计既要有民族性,又要新潮,使服饰图案的民族性与时代性相结合。

第二节 服饰图案的特性

服饰图案具有“实用”与“审美”的双重属性。在研究服饰图案的特性时,要充分考虑到服饰图案的装饰形式在服装上的具体运用,也就是说,它除了应具有图案形式的共同特点之外,还必须受到具体服装或服饰品款式等诸多因素的制约。

一、多样统一性

多样统一性是从服饰的形式美的总体组合关系上来认识的。某个时代、某个国家、某个民族、某个地区,它的图案风格应该既是多种多样的,又是统一的,这才符合宇宙间的客观规律。不够多样则显单调;不统一则显杂乱,这都会破坏服饰图案风格的完美。

多样统一是一个问题的两个方面,它们之间相辅相成、不可分割。强调统一的服饰和强调变化的服饰所产生的风格截然不同。其中只要注意各因素之间的内在联系、主次分明,就可以创作出完美的服饰图案。这是在服饰图案设计中应掌握的多样统一的原则。

二、从属性

服饰图案是依附于服装和服饰品上的装饰,服饰艺术又是美化人体的艺术,所以服饰只有和相应的人体结合,才能显示其特有的艺术魅力。因此,对图案的选择、装饰的部位、图案的设色及表现形式,都要依据穿着者的需要来决定。

服饰图案虽属造型艺术,但与绘画造型艺术不同。画家在画布上作画,雕刻家在木料和石块上雕凿,完成具有观赏价值的创作任务,抒发艺术家个人的感情,发挥其应有的社会效应。而服饰图案如果脱离了服装这个载体,就不具备独立的艺术观赏特点,图案也就无法达到其装饰作用和经济价值。

三、装饰性

图案艺术与人类的生活紧密相连。原始人的纹身涂色,一方面有原始图腾崇拜的宗教色彩,另一方面这种纹身涂色的形式,既是对战胜大自然的赞颂,也是爱美之心自然表露。这种直接在皮肤上的装饰,是服饰图案产生的初级样式。

由此可见,服饰图案的装饰性,是从服饰诞生的时刻起就产生了。装饰性是审美性的基础,审美性是装饰性的发展和更高层次的表现;它是随着生产的发展、社会的进步和审美意识的提高

而发展变化的。

服饰是人类重要的审美对象,尤其在现代社会,服饰图案审美所产生的价值,不管是个人穿着,还是社会观赏,其装扮效果都是对人的本体精神意识的表现,它所产生的精神力量比绘画和雕塑等艺术品,更具独有的艺术魅力。

第三节 服饰图案的风格

风格是一个时代、一个民族、一个流派或一个人的艺术作品所表现出来的主要的思想特征和艺术特点。不同的服饰图案,应有不同的艺术风格。要创造服饰图案的艺术风格,除了须具有一定的设计素质外,还要有熟练的表现技巧,要吸取时代和社会的积极影响,创造性地运用不同的题材、材料及表现手法,使服饰图案风格的形式与要表现的服装款式相吻合。

一、中国服饰图案风格的演变

中国的服饰文化有 5000 年的历史,产生过多种类型的服饰风格。它们与历史并存,受不同的社会历史背景的影响。这里仅粗略地介绍一下中国主要朝代图案风格的主流。由于服饰面料的不易保存,我们可从出土器物上的纹样,间接地窥探当时服饰图案的形貌。

彩陶是我国原始先民贡献给人类艺术宝库中一颗夺目的明珠。彩陶的纹饰和造型极为丰富,这些彩绘纹饰大体可分为抽象和具象两大类。专家考证认为抽象的几何纹样是由鱼、鸟、蛙等具体的图形演变而成,极富装饰特色。这些纹饰以疏密不同的直线或曲线构成直线纹、旋涡纹、三角纹、花瓣纹、星月纹、水波纹等,巧妙地装饰在器物表面并与器物的造型浑然一体(图 1-3)。具象纹样是人类童年的绘画作品:有张嘴挺进的鱼儿、编结的鱼网、颇有风趣的人面,丰收的谷米、倔犟的动物,饶有情调的舞蹈场面,无不表现着浓郁的原始生活气息和人类美好的理想(图 1-4)。

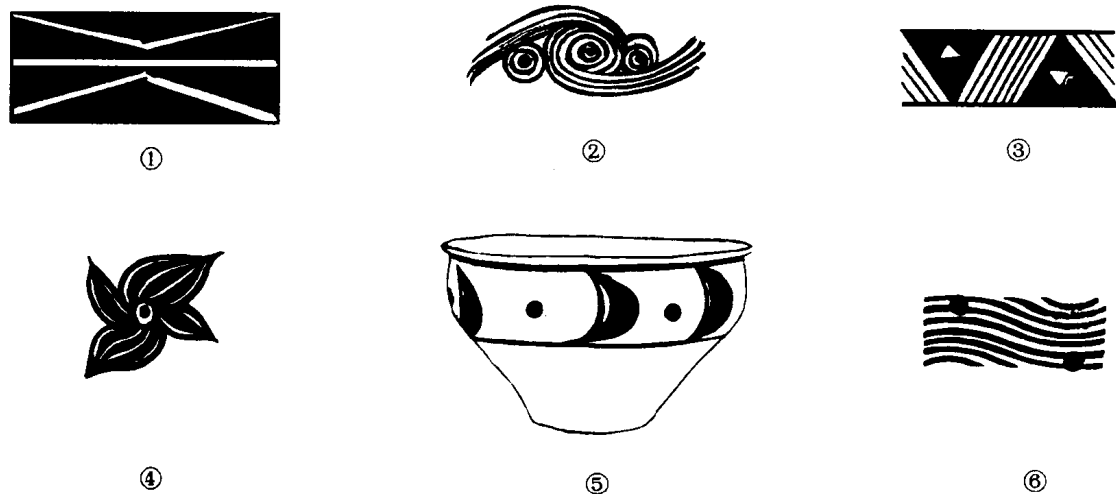

图 1-3 原始社会的抽象彩陶纹样

奴隶社会的服饰图案风格,可以从当时青铜器上的精美纹饰了解。青铜器图案以云雷纹为主要形式,还有饕餮纹、夔纹、蝉纹、鸟纹、蚕纹、羊纹、自然气象纹和几何纹等。受青铜纹饰的影

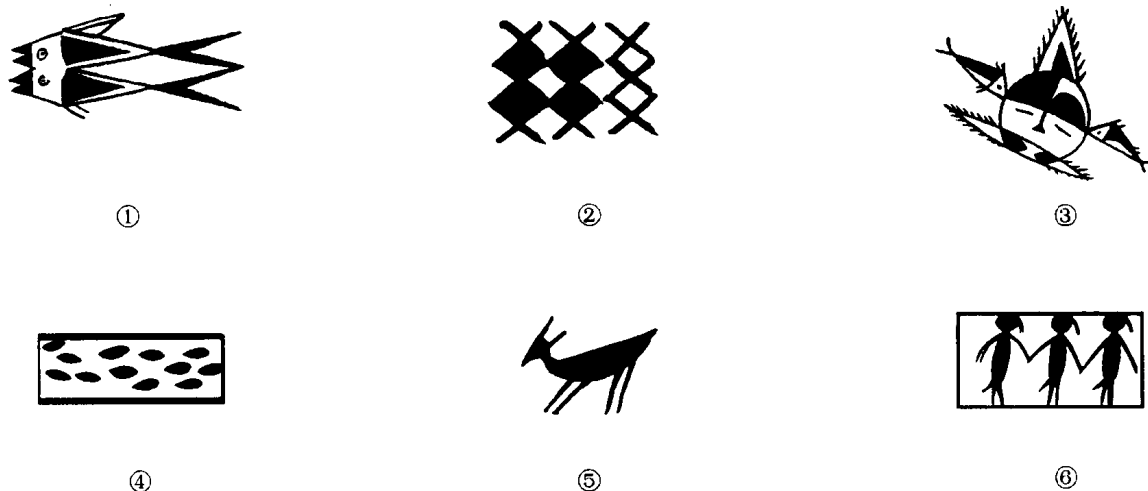

图 1-4 原始社会的具象彩陶纹样

响,服饰图案厚重朴实。

在殷商时代,人们已熟练地掌握了丝织技术,并改造织机,发明了提花设置,织出了许多精美瑰丽的丝绸。从出土的商代奴隶主服装看,其领口、袖口、衣襟、腰带,都有几何图案作装饰。以至影响到战国服饰。从出土的战国时期文物玉饰舞女的形象中,我们可以看到舞动的袍袖和女子优美的曲线、袖口、深衣的衣摆上都装饰着几何形二方连续纹样(图 1-5)。战国时期的龙凤

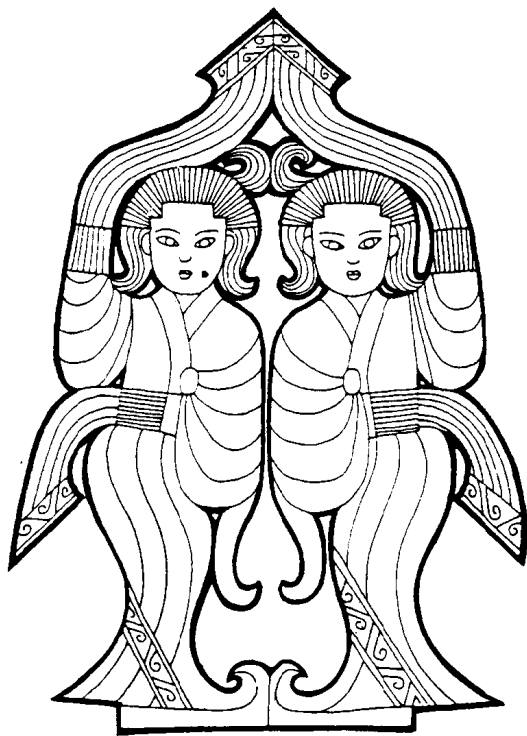

图 1-5 战国时期服饰

图 1-6 战国龙凤虎纹绣罗

虎纹,屈曲盘绕,很有奔腾游离之势(图1-6)。

秦汉时期,封建制统一中国,经济文化有了显著发展,丝绸染织已达到相当高的水平。纹样的疏密、层次的虚实,布局得当,明暗对比强烈。有的织物纹样题材,以飞扬的云气纹和吉祥寓意文字相结合(图1-7)。汉代的织物、绣品的图案,以变形的云雷纹(图1-8)和动物纹结合为主流,其色彩十分鲜艳。这些特点都在马王堆出土的帛画、衣物中得到了证实。东汉民丰出土的蜡染几何纹棉布,古朴而秀美,有四方连续,也有二方连续,两者的结合都很自然(图1-9)。

图1-7 汉代“韩仁”锦

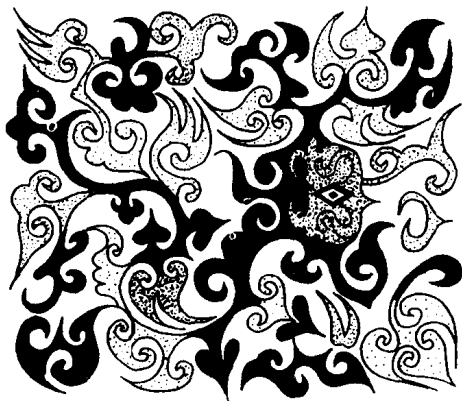

图1-8 汉代“乘云绣”黄绮

唐代是封建社会的鼎盛时期。这一时期的服装款式,男子圆领袍衫,一般都用织有暗花的面料制成,并指定黄色为皇帝专用色。官员的袍服上绣有禽兽纹样,以区别文武官职。男女均可穿胡服,宫女和女官还可着男装。唐代女装著名的“半臂”款式,还有“粉胸半掩疑暗雪”似的袒领衫,上面都有小朵花的四方连续图案。不穿内衣的大袖衫上,则有雍容华贵的图案为饰,与唐代“肥美人”的风韵十分谐调。

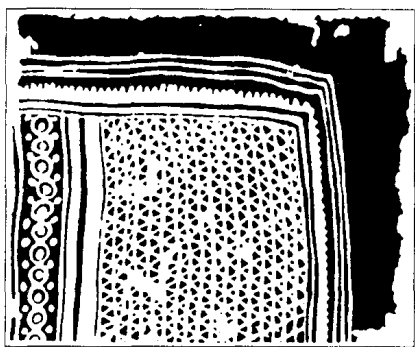

图1-9 东汉蜡染棉布

图1-10 唐代鹿纹连珠空窠锦

唐代的图案富丽堂皇,颜色艳丽。唐代连珠团窠纹由两部分组成,边饰用圆形连珠状图案,中间用动物纹、或人物纹、或花卉纹等具象变形图案(图1-10)。宝相花纹也很有特色,以日本

正仓院藏唐宝相花纹琵琶锦袋为典型,是造型丰富、多层次的大型适合纹样(图 1-11)。宝相花纹是具有众卉之长的综合性装饰纹样。如由牡丹花纹和石榴纹、牡丹纹和莲花纹组合而成的宝相花,前者兼具石榴的圆润和牡丹的丰满,后者兼具牡丹的华贵和莲花的舒展,体现了人们寻求美好理想的愿望。

图 1-11 唐代宝相花纹琵琶锦袋

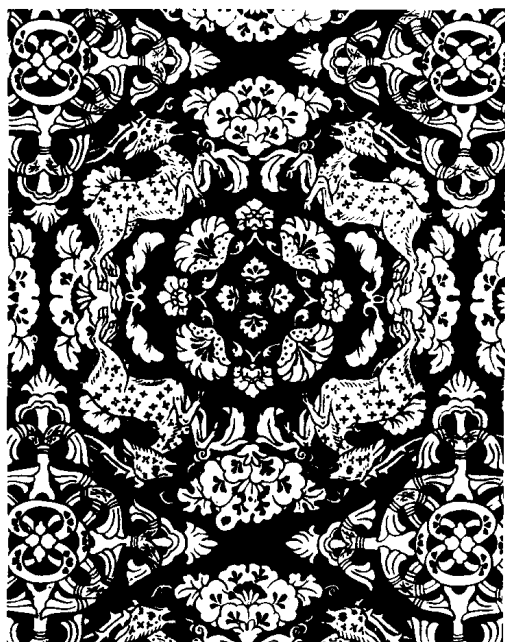

图 1-12 唐代瑞鹿团花绸

再有,唐代龟背纹样也是名品,在瑞鹿团花绸中,是沿龟背线格式的轮廓里填充纹样,纹样主次分明,是构图饱满的大型四方连续图案(图 1-12)。而唐代卷草纹是最常见的组织形式,它既可以作为主体变化,又可作为连接其他纹样和形体的附属变化。卷草纹花叶翻卷自如、变化万千,可随意地连接装饰和组织变化。由于唐代的丝织物以“纬锦”为主(纬线起花易于变化),与以前任何一个朝代的工艺手段不同,因此,造就了唐锦华丽的艺术风格(图 1-13)。

图 1-13 唐代莫高窟卷草纹

宋代在程朱理学思想的支配下,反映在衣冠服饰上的整体装饰风格,显得比较拘谨和保守。一般多在衣襟、袖口、裙摆等部位装饰印金、彩绘、刺绣的图案。宋代丝织产地以江南为主,有绮、纱、罗、绢、绫、绸等织物等产品,并且得到进一步发展。其中蜀锦、缙丝都为名品,组织穿插自由

灵活,以写生折枝花为主,颜色有红、绿、黄、蓝、青等色。紫地鸾鹊纹缂丝图案,是以花鸟组合的图案,抒发了宋代艺人对鸟语花香的大自然的赞颂与向往(图 1-14)。

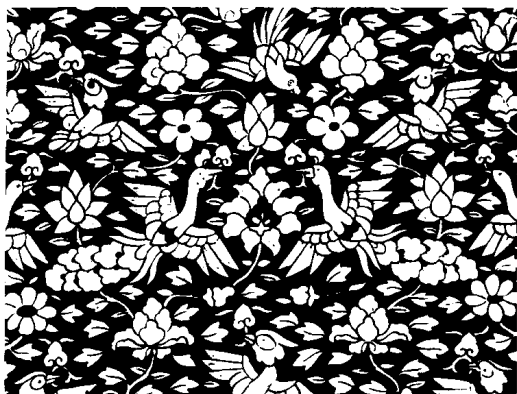

图 1-14 宋代紫地鸾鹊纹缂丝

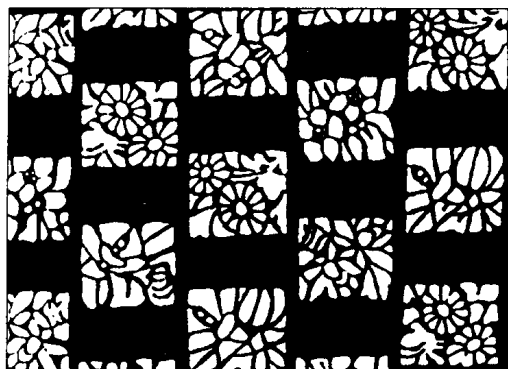

图 1-15 元代印金方块花纹素罗

元代喜欢穿夹金织成的服装面料,“纳石失”就是有名的织金品种。统治阶层的官员们皆按等级穿不同的“质孙”服,参加隆重的活动。元代的印染工艺有了进一步发展,仅染缂技艺就达九种。当时的印金工艺,是将金粉加胶水后的金色直接进行印花的工艺处理。从内蒙古元代集宁路故城出土的印金方块花纹素罗纹样,可略见一斑。图案的构成,明暗对比鲜明,形象以线条描绘,块状的花型也别有一番新意(图 1-15)。

明代恢复了汉制,并发展了宋代的服饰,是我国古代图案遗产最丰富、存世最多的时期。明代除了是“补服”的首用者外,男子常服(袍衫)面料多为富有吉祥之意的纹样,如“五福捧寿”图案。五福的题材常与寿纹相连进行组织,是在“寿”纹或团云中间,突出一“团寿”,繁写的寿纹字体是一种吉祥符号。隐喻着长寿和人生圆圆满满的愿望(图 1-16)。明代的“宝相花”(图 1-17)是另一重要面料图案,以莲花或牡丹花为基本形,经夸张变形,以枝叶花苞、蝴蝶等穿插、陪衬,既工整端庄,又活泼奔放。

清代为封建社会末期,图案纤细繁缛,层次丰富,服饰上特别讲究花边的使用,甚至达到“十八”镶滚的程度。清代丝织业在康熙及乾隆年间有很大发展。乾隆时期,还借鉴吸取了法国巴洛克和罗可可时期的艺术风格,使清代以折枝花为主的图案组织更加精密细致,从清代双凤团花图案中,可以感受到这种特征(图 1-18、图 1-19)。

辛亥革命以后的服饰特点是中西并存,其服饰面料大都饰以精美的图案。男着西服革履,社交礼仪场合仍以长袍马褂为主;女着旗袍与大衣。

中华民国服饰面料的传世实物颇丰,摄影资料和影片拷贝,都可以帮助我们去查询当时服饰图案的踪迹。

二、欧洲中世纪与文艺复兴时期服饰概貌

世界服装史是由各国人民所共同创造的。我们把眼光位移到其他国度去考察与品味,博采众长,兼收并蓄,是十分必要的。

这里简要介绍世界上两个主要时代的典型服饰概貌,比较一下东西方服饰文化的主流有哪

图 1-16 明代“五福捧寿”纹样

图 1-17 明代宝相花纹锦

图 1-18 清代双凤团花

图 1-19 清代龙袍上的坐龙纹样

些异同(当然包括服饰图案的内容在内),曾经产生了怎样的影响和交流。

历史上,拜占庭帝国的兴亡,经历了长达 10 个世纪之久,覆盖了欧洲中世纪的大部分时光。