

高等院校服装设计专业精品教程

服装图案

周永红 肖瑞欣 鲍殊易 编著

PATTERNS FOR FASHION DESIGN

HUBEI FINE ARTS PUBLISHING HOUSE

湖北长江出版集团

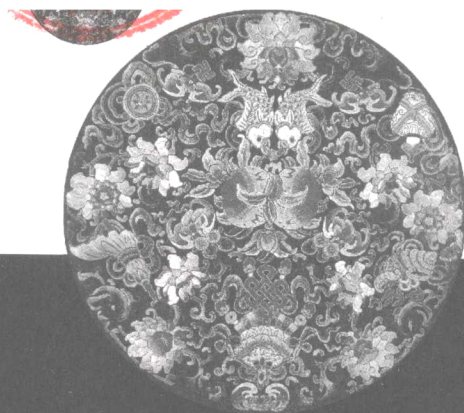
湖北美术出版社

高等院校服装设计专业精品教程

服装图案

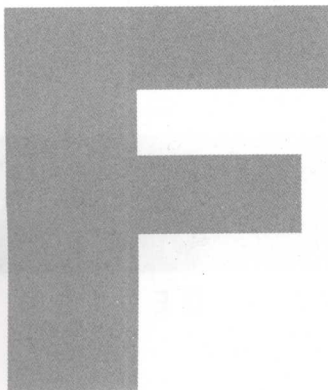
周永红 肖瑞欣 鲍殊易 编著

PATTERNS FOR FASHION DESIGN

FASHION
DESIGN
TEACHING
MATERIALS
FOR ART
COLLEGES

湖北长江出版集团
湖北美术出版社

选题策划 / 王开元
责任编辑 / 韩荣刚
项目负责 / 余 杉 石锦华
封面设计 / 刘嘉鹏
技术编辑 / 李国新

图书在版编目(CIP)数据

服装图案 / 周永红, 肖瑞欣, 鲍殊易 编著
—武汉: 湖北美术出版社, 2006.7
高等院校服装设计专业精品教程
ISBN 7-5394-1865-6
I. 服...
II. ①周...②肖...③鲍...
III. 服装图案—高等学校—教材
IV. TS941.2
中国版本图书馆 CIP 数据核字(2006)第 070736 号

服装图案 ©周永红 肖瑞欣 鲍殊易 编著

出版发行: 湖北美术出版社

地 址: 武汉市洪山区雄楚大街 268 号

电 话: (027) 87679522 87679523

邮政编码: 430070

H T T P: www.hbapress.com.cn

E - m a i l: fxg@hbapress.com.cn

制 版: 武汉精一印刷有限公司

印 刷: 湖北新华印务有限公司

开 本: 889mm×1194mm 1/16

印 张: 8

印 数: 3000 册

版 次: 2006 年 7 月第 1 版

2006 年 7 月第 1 次印刷

ISBN 7-5394-1865-6/TS · 23

定 价: 29.00 元

高等院校服装设计专业精品教程

主 编 李当岐

执行主编 张秋山 周丽娅 丁国强

编 委 罗 旻 李莉婷 邱佩娜 毛春义 柯锡安
王 羿 李健丽 赵欲晓 刘美华 周永红
肖瑞欣 鲍殊易 杨 阳 贾 云 常亚平
吕 彪 周少华

参与院校 清华大学美术学院

北京服装学院

鲁迅美术学院

广州美术学院

湖北美术学院

中南民族大学美术学院

华中科技大学

武汉科技学院

序

自 1980 年我国的服装设计教育进入高等院校以来,全国各艺术院校、轻工院校、纺织院校都先后建立了服装设计系或服装设计专业。随着我国经济的飞速发展,面对强劲的社会需求,到目前为止,我国各类高校几乎都开设有艺术设计类的专业,而在这些艺术设计类专业中,大都开设有服装设计专业。另外,高等和中等职业技术教育、民办高校以及各种类型各种层次的培训班,也都在为我国的服装产业培养着各类人才。

——服装设计教育已经成为高等教育和职业技术教育当中一个重要的领域。但这个领域的师资队伍和教材建设还远远不能满足现实需要。为此,在湖北美术出版社领导的大力支持下,我们组织了一批活跃在教学第一线的中青年教师,共同编写了这套教材。他们来自不同的院校,有着不同的校园文化背景,各自身处不同的教学体系,分别承担着不同的教学任务,因此使这套教材具有集众家之长的综合性特色。

——这是一种有益的尝试,旨在整合各种教学资源,加强院校间的相互交流,促进我国服装设计教育事业的发展。

全套教材共 16 本,内容丰富,信息量大,知识面广,技能性强,教材明确规定了每门课的课时量、进度和作业量,可操作性强。不仅适合全日制高校的本科生或高等职业技术类院校的学生使用,而且,对于自学高考的同学也是一套很好的辅导教材。

感谢各位编著者的辛勤劳动!

感谢湖北美术出版社的大力支持!

李当岐

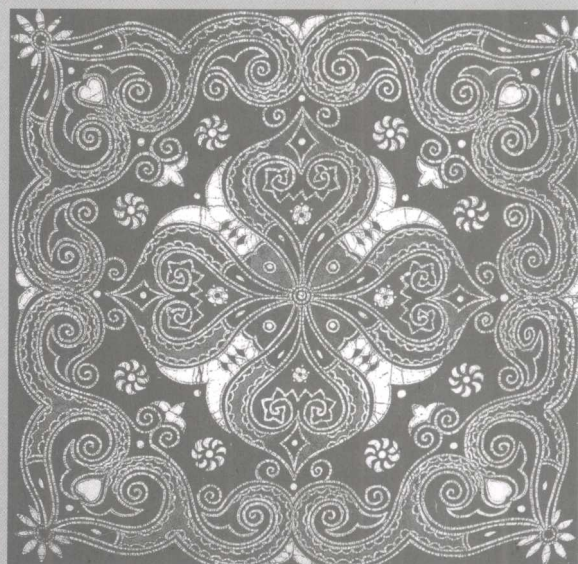
清华大学美术学院院长,教授

目 录

001	第一章	服装图案的概述
001	第一节	服装图案的概念
001	第二节	服装图案的特性及意义
003	第三节	服装图案的分类
004	第四节	服装图案的表现内容
016	第二章	图案创作的素材收集
016	第一节	写生的观察方法
017	第二节	写生描绘方法
019	第三章	服装图案的构思
019	第一节	来自素材的启示
020	第二节	构思中想像力的培养
022	第四章	服装图案的形式美法则
022	第一节	对称与平衡
023	第二节	节奏与韵律
024	第三节	对比与统一
026	第五章	服装图案的构成
026	第一节	单独纹样变化设计
027	第二节	适合纹样变化设计
030	第三节	连续纹样变化设计
035	第四节	综合纹样变化设计
037	第六章	服装图案的色彩
037	第一节	图案色彩的特征
039	第二节	服装图案的配色
046	第七章	服装图案的装饰形式
046	第一节	点装饰
046	第二节	线装饰
048	第三节	面装饰
050	第八章	服装图案的装饰类别
050	第一节	个体装饰
051	第二节	整体装饰
052	第九章	服装图案设计的综合应用
052	第一节	单品设计

054	第二节	系列设计
057	第十章	服装工艺图案纹样
057	第一节	印花纹样
059	第二节	织花纹样
060	第三节	绣花纹样
062	第四节	其他服装工艺图案纹样
066	第十一章	中外服装图案赏析
066	第一节	中国传统服装图案
087	第二节	外国传统和民族图案风格
099		彩色图例

第一章

服装图案的概述

第一节 服装图案的概念

服装图案是“图案”这一实用美术专门学科中重要的一个分支。因此,在学习服装图案之前,首先应弄清什么是图案。

在汉语中“图”是指绘制出来的形象、图样、图稿;“案”则有计划、方案、设想之意。具体到实用美术领域,图案可从广义和狭义两方面理解。“图案”广义上指对某种器物或建筑实体造型结构、色彩、纹样的设想,并遵循一定的工艺材料、用途、经济、生产等条件制约所绘制的样式图形。狭义上,它是指按照形式美规律构成,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。在本书中我们所使用的图案一词更多的是指狭义上的图案,也就是用其装饰纹样这一词义内涵。

图案与服装图案之间的关系是共性与个性的关系。如果说前面所述图案的内容带有普遍意义的话,那么服装图案则是针对服装这一实践对象解决具体问题的。服装图案与染织图案、装潢图案、建筑图案的艺术内涵是一致的,规律是相通的,基础知识与技法有共同之处,区别在于服装图案有着自己特定的装饰对象、用途范围和特殊的工艺制作手段及表现方法。学习服装图案应以了解图案的一般法则和基本知识为起点,逐步进入对服装图案特殊规律、专业知识和技能的掌握。

服装图案,顾名思义,即针对或应用于实用性和装饰性完美结合的衣着用品的装饰设计和装饰纹样。服装图案与服装设计是有区别的。前者侧重于服装的装饰、美化。后者虽也不离开审美,但更侧重于对服装的总体进行规划,其中包括结构、样式、用途的构思及实现的途径等。当然,从广义上讲两者是相通的,密不可分。

第二节 服装图案的特性及意义

一、服装图案的特性

掌握了服装图案的概念之后,对服装图案的特性就容易理解了。它主要表现在以下几个方面:

(一) 文化性

在历史的发展过程中,服装记录了人类文明,起到了传承文化、表述历史的作用。同样,虽然历经岁月的更替,人类对服装求新求变的意识从

未减淡,并且随着时代背景的不同,产生了不同的审美标准、心理渴求。在对服装美追求的过程中,人类依据自身(生理上的自然客体和思维上的先进性)的特点,在服装上不断地书写着质朴、高雅、华丽、个性……而在这众多的创造过程中,宏观上,人类总是以找寻自身的归属感,确立自己鲜明的文化背景为主线,而图案本身就是人类灵性(在对自然外物的探知中进行归纳、整理、概括,做出新的解读)与历史文化(在不同时代背景下的文化状态和社会形态)的凝结,它强烈的表现力,直接、准确、鲜明地诠释了人类文化,是人类美化自身、装扮个体的主要诉求对象,在深远的人类服装文化发展过程中扮演着重要的角色,进而形成了一种针对服装的独立的装饰模式。

(二) 专业性

服装图案能够在图案这个大的范畴内形成自己完整的装饰类别,主要源于其面对的装饰对象的特殊性,即具有完整表现形式的服装和具有鲜明个性的人,人体。前者有着专业性的材质(具有经纬纱向的纺织面料),特殊的工艺(织、染、绣和专业的缝制手段,服装本身的结构形式),广泛的使用范围(服装的实用性和场合性)。后者既有人本约束(不同文化背景下的社会气质),又有生理上的特点(不规则人体的曲面变化,人类种性上的肤色差异)。这些都在某种程度上要求图案在色彩、结构上以新的表现形式出现。因此,服装图案是在图案基础上更加专业化的划分和提纯。

(彩图1)

二、服装图案的意义

(一) 装饰性

正如其他众多的装饰方式一样,服装图案对它的设计对象主要以美化服饰,增强服装的感染力为首要目的,并契合服装廓型,来表达穿着者的人文气质。就像其他的装饰形式一样,相对于服装二维的廓型,其主要形式仍表现为点(增强服装内轮廓的结构特征)、线(联系两部式的结构,贯穿不同造型的服装部件)、面(强调分割的走势,加强某一部分的结构)等的装饰手段。在结合材质肌理和色彩后,表现为增强二维的层次感,使平面的分割呈现多样化。

在二维的廓型转换成三维造型后,服装图案的装饰作用很大程度上变成了一种纯粹的美化,其表现为完全装饰(面料本身的图案或工艺再造的图案进行通体的装饰),及依附人体曲面变化的装饰。这时人体在服装的映衬下,三维结构清晰,掩饰了生理上的不足,加强了立体的美感,及人体线条的流畅性。完全装饰体现的是一种文化含量,这种体量的变化,标示出穿着者的审美意识,加强其个人魅力。同时,运动中的人体又赋予二维的图案以灵动的内涵,在强弱虚实的变化中,呈现出别样的装饰面貌。

(彩图2)

（二）多层次的人文内涵

1. 服装结构的人文文化与图案的互动

在通常的创作过程中,服装整体结构的风格特征会首先出现在创作者(服装设计师,主动对服装进行选择的穿着者)的初期创作意念中,它是高度概括了的人文文化。例如宏观上东方宽大的直线型与西方强调人体结构的T型组合的对比,这种不同的文化所衍生出来的结构会再次赋予图案以不同的含义、形式、韵味。从中国的传统服装上可以看到,图案常以完全装饰的形式出现在直线型的结构上,除了传统上的一些祈愿的象征含义外,很多有标志严格的社会地位、等级差别的含义,以动植物为主,造型比较具象,大面积的装饰,这种层次上的繁杂掩饰了结构上的单调,也调整了观者的审视角度的。如清末的女子服装的装饰手法,在布满花纹的丝绸上进行细密刺绣装饰到领口、袖口,再配以镶缂工艺(当时最著名的是三镶十八缂)。

同时,西方的一些服装强调以人体为依托的部位装饰,例如领口、前襟、袖口等,是对人体重要生理部位的依托,及服装本身的层次之间的强调。虽然随着其文化的发展也出现过完全装饰的现象(巴洛克时期的服装),但同样能窥出其装饰手法还是依附于人体及服装结构本身。图案造型更侧重于图案本身的提炼和形式上的完美。

2. 独立的表达形式

由于纺织面料和服装工艺手段的不断发展和日臻完善,图案在这领域得到了充分的表达,同时工艺手段本身的特点又为服饰图案得以专业化给定必要的条件。例如我国传统的四大名绣,虽然有时表现题材相同,但都有各自的图案造型,例如苏绣图案的细腻生动,湘绣虚实结合的立体感,粤绣的华丽和浮雕的效果等。同样,纺织面料所独有的经纬纱向,使工艺手段的表达也呈现了多样性,例如十字绣、米字绣等,正是这种多样性又进一步创造了新的图案造型。还有像各种染色等工艺手段所形成的专有图案造型。同样的题材,我们在一些少数民族的服饰上能看到很抽象的表达,有着浓郁的特色,这就是工艺决定造型特点的力证。

第三节 服装图案的分类

服装图案所涉及的范围相当广泛,包括各种纺织面料和件料的装饰设计;各种天然和人造皮毛、皮革以及棉、毛、丝、麻等织物面料的拼接设计;各种编织、抽纱、镂花服装的花样结构设计、装饰等等。由于服装图案的范围很广,包括的内容甚为丰富,所以在分类上比较复杂,角度不同,分类形式也各异。下面介绍最常见的几种。

一、按构成空间分类

服装图案的种类很多,按构成空间分,可以分为平面和立体两种形式。

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

女士便服袍 (满族)

莲花凤纹 (明)

图 1-1a

件所用的面料,包括匹料和件料的装饰设计均属于此类。

服装面料最终要制成服装,因此,服装面料的装饰虽呈平面形,但在设计时,都要考虑到立体——穿着效果。

立体装饰是指服装上的装饰具有立体效果。如利用面料制成的褶皱、排衿、立体花饰、蝴蝶结、钮扣装饰等。(彩图3)

另外,不可忽视的是,在服装结构设计中,不同材质或同材质不同肌理的面料的运用,以及不同色彩的面料缝制构成的服饰,这些结构构成服装的本身就有更直接、更内在的平面的或立体的图案装饰效果。

二、按构成形式分类

按构成形式或按构图形式分类,服装图案可以分为单独式、适形式、连续式。单独式可在服装中应用自如,是比较活泼的一种形式;适形式则受一定外形的限制;连续式有二方连续和四方连续之分,前者多用于服装的边缘部位,后者是纺织品面料装饰的主要形式。

三、按工艺分类

按工艺分类可以分为印染图案、编结图案、镶拼图案、刺绣图案和饰物点缀图案等。

由于不同的工艺有各自的特点,往往形成不同的效果。服装图案风格的形成同工艺制作有一定的关系,各类工艺过程都有自身的特点和规律性,因此,在设计过程中我们应发挥工艺的不同特点,使服装图案丰富多彩。

四、按素材分类

服装图案的素材可以分为花卉图案、风景图案、动物图案、人物图案、几何形图案和传统图案等等。

不同的素材有不同的特点,以适应各种服装的需要。

五、按地域与民族风格分类

不同民族、不同国家,有着鲜明的服装图案文化特色,如:中国图案、日本图案、印度图案、波斯图案、希腊图案、非洲图案、爱斯基摩图案、阿拉伯图案等。装饰图案的学习与研究,既要学习继承中国传统装饰图案的精华,同时还要了解、借鉴外国的优秀图案,以丰富我们的学养。

(图1-1、彩图4)

第四节 服装图案的表现内容

服装图案的灵感来源不外乎自然形象和几何原理纹样,它的内容主要有:

一、植物图案

植物是服装图案中表现最多的题材,特别是花卉,从古到今一直受到推崇。花的形美、色美、姿态美,一向被人们视为幸福美满的象征。因此,

莲花凤纹 (明)

莲花如意云纹 (明)

缠枝莲花纹 (明)

花卉纹 (明)

图 1-1b

图 1-1c 日本传统和服装饰图案风格

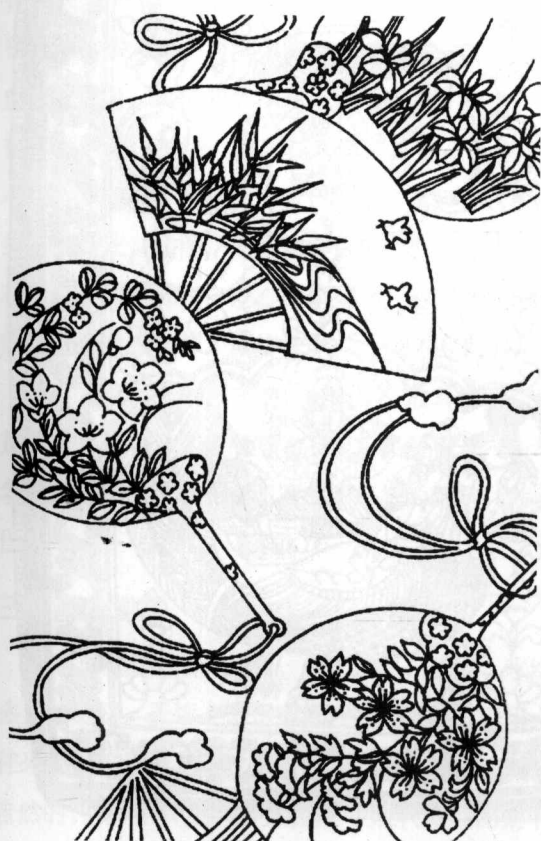

图 1-1d 日本传统和服装饰图案风格

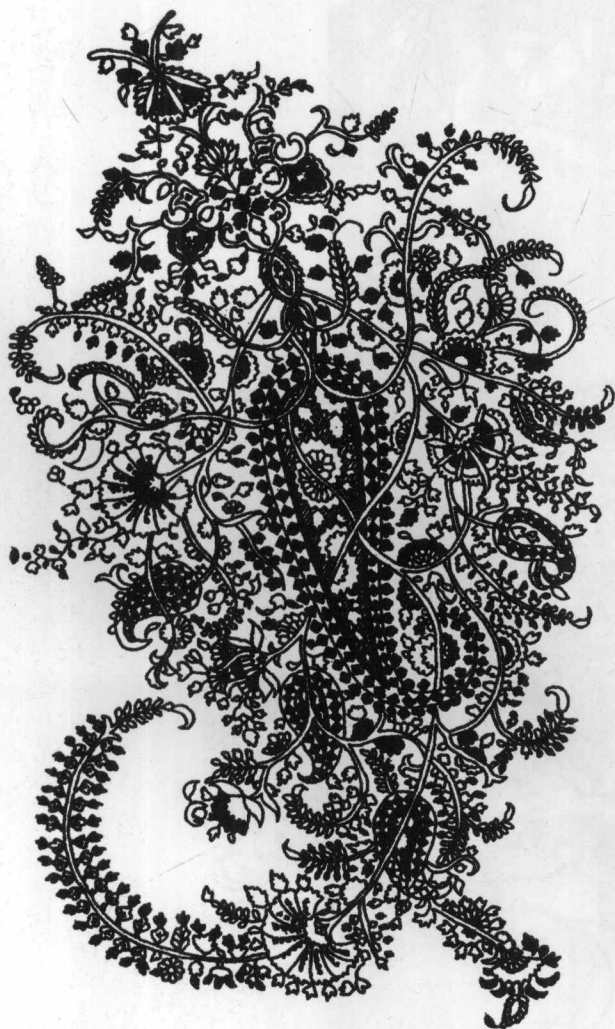
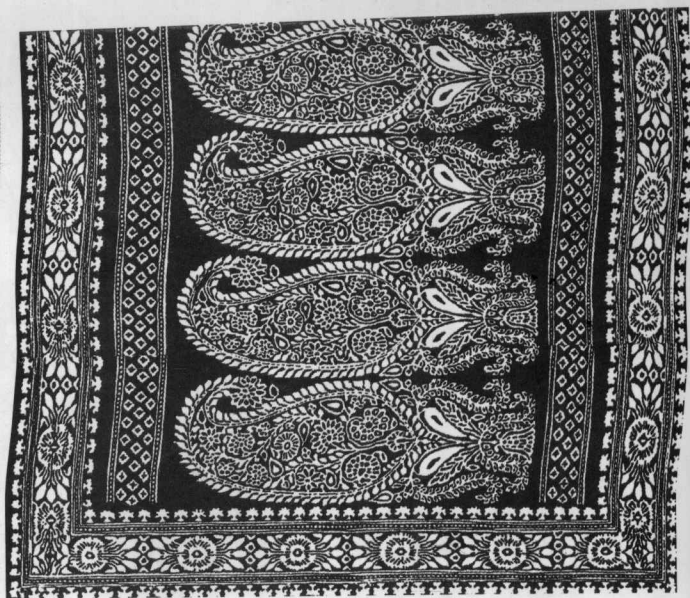
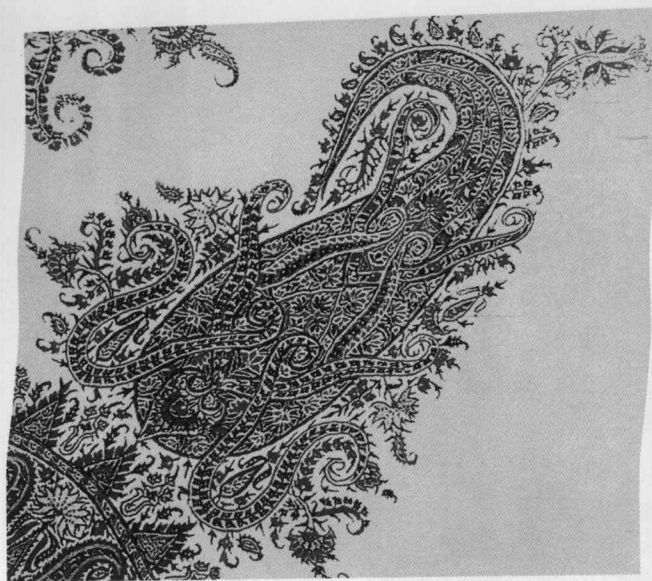

图 1-1c 佩斯利螺旋花纹

牡丹、菊花、莲花、玫瑰、康乃馨、郁金香、风信子等常被作为服装面料的图案。在服装的局部装饰中,花、草、叶、果也是人们经常表现的题材,如在需装饰部位刺绣的花卉叶草纹样,制作的立体花卉装饰等,其艺术性高,装饰效果也好。花、草、叶、果形象也被用作服装造型图案,如将层层叠叠的花瓣形象用作女装裙衫的造型,将蔓枝藤草形象用作帽饰的造型设计等,形象十分优美动人。此外,服装对面料纹样的倒顺有一定的要求,以花卉作图案的题材,影响最小,上下倒顺都不会影响图案的视觉效果。

(彩图5)

在不同国家、不同地区、不同时代的各种纹样中,花草叶果纹样的运用是最常见的,特别在印花纹样中。不同的国家和民族还有其最为喜爱和禁忌的花草纹样,如德国人喜欢月季、玫瑰、郁金香等,而不喜欢菊花纹样;夏威夷南太平洋诸岛的民族喜欢扶桑花和椰树等热带风景纹样;日本人则不喜欢荷花和十六瓣菊花等。

二、动物图案

动物图案,也是服装图案中表现较多的内容,包括面料纹样和造型图案等,如龙凤、麒麟、鸳鸯、狮、虎、孔雀、鸟类、家禽等图案,在古代服饰上作主题最为常见。

动物图案有较强的象征意义。比如,在我国龙凤图案被视为吉祥纹样,常装饰在喜庆服装和一些体面的服装上,作为富贵吉祥的象征;鹤、鹿等视为长寿的象征,在年长者的服装中多用;狮、虎等常作威武、雄壮的象征,除作纹样外,还将其形象作为服饰造型的图案,如虎头帽、虎头鞋、虎头坎肩等。现代服装面料也常用凤凰、孔雀、鹤、鹿等作为主题,有吉祥如意、幸福美满、健康长寿等的寓意;儿童服装面料常以小狗、小猫、小鸟等作题材,生动、活泼、天真、有趣。这些动物图案,有时与花草叶果等图案配合构图,形成富有童趣的面料纹样;有时作为装饰纹样,贴绣在童装的合适部位;也有用作童装的造型或部件的造型图案的,如小白兔服装、小熊服装等,或将背篋、口袋等做成小狗、小猫的造型等。

日本人民十分喜欢鹤、龟图案,取其吉祥和长寿的寓意;墨西哥式斗篷以鲜艳色彩、鸟兽图案为当地人民所喜欢;新马纹样中的孔雀和凤凰有着吉祥美满的寓意;在印度由于宗教的影响,大象图案被大量地用于服装图案中……(图1-2、彩图6)

三、天象图案

天文现象图案,如日、月、星星、云纹、水纹、雪花等也是服装纹样多用的题材。云锦上采用大量云纹;蜀锦上采用大量水纹;在印花布上往往采用雪花纹与其他纹样结合的图案,或展现满天星斗的纹样,给人一种自然的、变化的、流动的观感。在现代服装图案中,天文现象纹样运用也较多,有一种科幻的、宏观的、超然的感觉。自然的天文现象构成的美丽

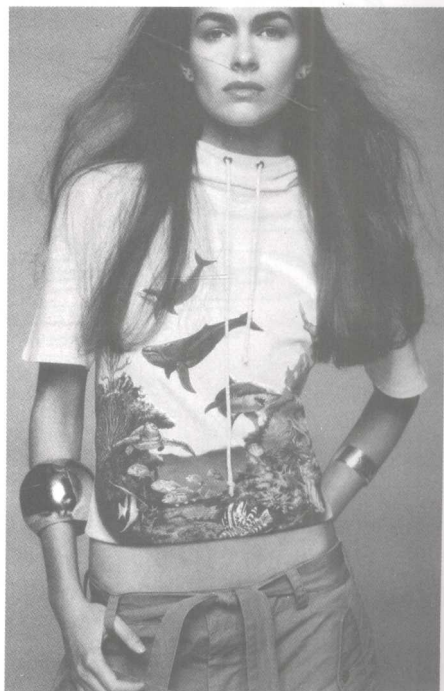
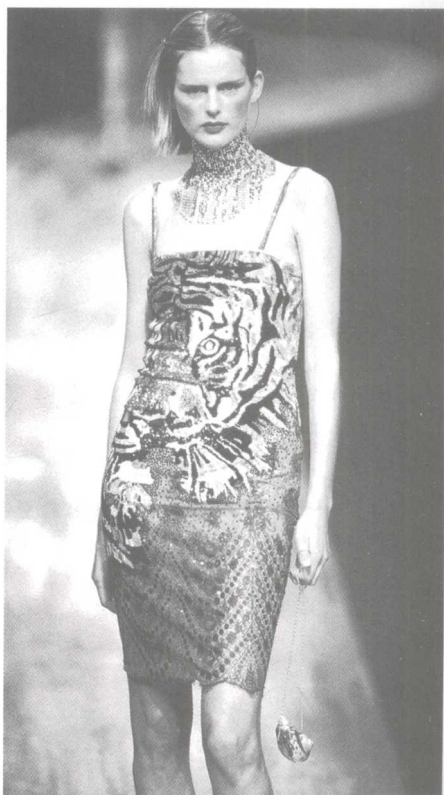

图 1-2 动物图案的应用

图案，也是现代服装造型图案之一，如模仿云纹或水纹的裙摆造型，上衣的胸口造型等。(图1-3)

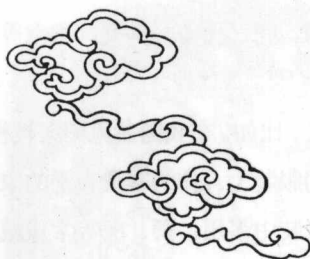
图 1-3a 变体涡云纹 (东汉)

如意宝珠云

猫眼云

连尾纹

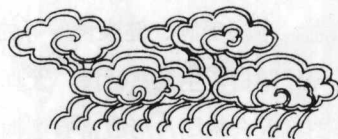
三合流尾云

双合双尾云

涡云

潮云

烟云

腾云

群飞云

风云

图 1-3b 云纹样造型

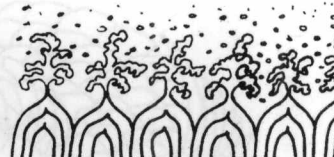
图 1-3c 盘金线八宝立水纹

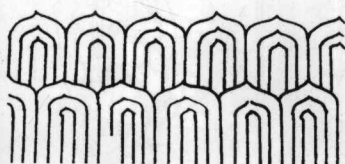
鱼鳞卧水

江山双分卧水

莲瓣浪潮卧水

莲瓣卧水

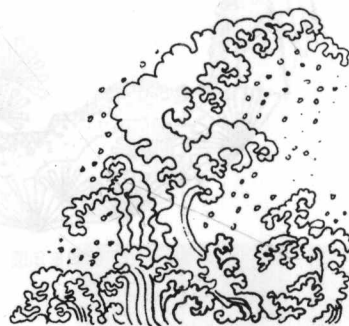
剑壳山分卧水

鱼鳞加浪卧水

海潮宝卧水

潮浪花

潮浪卧水

步步高升浪头花芽

海水潮日卧水

龙喷水浪花

图 1-3d 水纹样造型