

服装高等教育“十一五”部委级规划教材

PATTERN DESIGN

FASHION

服饰图案设计 (第4版)

孙世圃 ● 主编

- 服饰图案的审美特征与设计原则
- 服饰图案的基本规律与形式法则
- 服饰图案的构思·造型素材来源
- 自然形图案构成·图案造型表现
- 几何形图案构成·图案设计表现
- 服饰图案色彩及设计流派与风格

附赠光盘

中国纺织出版社

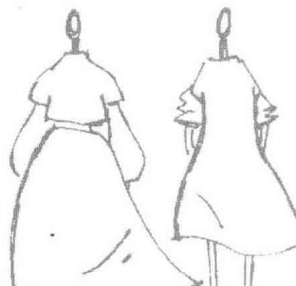
服装高等教育“十一五”部委级规划教材

服饰图案设计

(第4版)

孙世圃 主编

 中国纺织出版社

内 容 提 要

本书共分 10 章, 分别在服饰图案的基本规律与形式法则、构思、写生、造型, 自然形图案的构成, 几何形图案的构成, 图案设计的表现方式, 图案的色彩及服饰图案设计的流派与风格等方面, 作了详细论述, 并以大量的插图配合文字叙述。书末附有对蜡染、扎染、手工绘染、刺绣和盘花纽扣的简要介绍。

本书为高校服装专业教材, 亦可作为服装高职高专、技校的教学参考书, 并可供服装设计人员阅读参考。

图书在版编目(CIP)数据

服饰图案设计/孙世圃主编.—4 版.—北京: 中国纺织出版社, 2009.4

服装高等教育“十一五”部委级规划教材

ISBN 978-7-5064-5504-6

I. 服… II. 孙… III. 服饰—图案—设计—高等学校—教材 IV. TS941.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2009)第 015183 号

策划编辑: 张晓芳 责任编辑: 韩雪飞 责任校对: 楼旭红

责任设计: 何 建 责任印制: 陈 涛

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

北京画中画印刷有限公司印刷 各地新华书店经销

1991 年 6 月第 1 版 1997 年 1 月第 2 版

2000 年 6 月第 3 版 2009 年 4 月第 4 版

2009 年 4 月第 19 次印刷

开本: 787×1092 1/16 印张: 14.25

字数: 189 千字 定价: 38.00 元(附光盘 1 张)

凡购本书, 如有缺页、倒页、脱页, 由本社图书营销中心调换

全面推进素质教育,着力培养基础扎实、知识面宽、能力强、素质高的人才,已成为当今本科教育的主题。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,与时俱进,编写出高质量的教材,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。2005年1月,教育部颁发了教高[2005]1号文件“教育部关于印发《关于进一步加强高等学校本科教学工作的若干意见》”(以下简称《意见》),明确指出我国本科教学工作要着眼于国家现代化建设和人的全面发展需要,着力提高大学生的学习能力、实践能力和创新能力。《意见》提出要推进课程改革,不断优化学科专业结构,加强新设置专业建设和管理,把拓宽专业口径与灵活设置专业方向有机结合。要继续推进课程体系、教学内容、教学方法和手段的改革,构建新的课程结构,加大选修课程开设比例,积极推进弹性学习制度建设。要切实改变课堂讲授所占学时过多的状况,为学生提供更多的自主学习的时间和空间。大力加强实践教学,切实提高大学生的实践能力。区别不同学科对实践教学的要求,合理制订实践教学方案,完善实践教学体系。《意见》强调要加强教材建设,大力锤炼精品教材,并把精品教材作为教材选用的主要目标。对发展迅速和应用性强的课程,要不断更新教材内容,积极开发新教材,并使高质量的新版教材成为教材选用的主体。

随着《意见》出台,教育部组织制订了普通高等教育“十一五”国家级教材规划,并于2006年8月10日正式下发了教材规划,确定了9716种“十一五”国家级教材规划选题,我社共有103种教材被纳入国家级教材规划。在此基础上,中国纺织服装教育学会与我社共同组织各院校制订出“十一五”部委级教材规划。为在“十一五”期间切实做好国家级及部委级本科教材的出版工作,我社主动进行了教材创新型模式的深入策划,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,教材附有课程设置指导,并于章首介绍本章知识点、重点、难点及专业技能,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。

(3)实现一个立体——多媒体教材资源包。充分利用现代教育技术手段,将授课知识点制作成教学课件,以直观的形式、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过程跟踪,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

前言 Foreword

在服装产业的新格局、服装设计的新时尚、艺术思潮的新趋势带动下,为了适应新的市场需要和教学改革的需要,中国纺织出版社组织了有关专家对原中国纺织总会教育部组织编写的高等服装专业教育教材进行了修订。该套教材自20世纪90年代问世以来,受到服装专业广大师生的好评,再经第二、第三版的修订,在服装高教系统和广大社会读者中产生了深远的影响,对我国服装设计的高等人才培养起到了积极作用。

该书经教学实践使用验证效果良好,经过十几次重印和两次修订,再加上本次修订,被定为服装高等教育“十一五”重点教材。本次修订结合了服装教育的新发展、教改的新内容、服装工业的新技术和新工艺、服装图案设计的新趋势以及艺术发展的新思潮,对原书相对陈旧的内容进行了更新,以便更好地适应发展的形势,培养新时期服装设计人才。

这次修订对原书中大部分章节的具体内容进行了完善,对陈旧的图例进行了全面更新,对基础部分的内容进行了加强,在应用部分中加入了该领域的新观念、新知识和新方法,更改了部分章节的讲述方式和顺序,每章节后增加了思考题,使之更加精益求精。参加本书编写修订工作的有沈晓平、朱医乐、李美霞、宋莹、马彦霞、肖璐和孙世圃,全书由孙世圃统稿。书中部分插图选用了学生的课堂作业,对此表示诚挚的谢意。

编者

2008年

第一版前言

为了适应我国纺织工业深加工、精加工的迫切需要,自1984年以来,纺织工业部在所属的高等院校中陆续设置了一批“服装专业”。随着服装事业的发展,当前尽快编写出版一批满足教育及生产急需的教材和参考书,有着特别紧迫的意义。为此,在1987年,纺织工业部教育司委托“服装专业委员会”,组织一批在教育第一线工作的同志,通过集体创作,编写了第一批教学用书共六本,包括《服装设计学》、《服装工艺学》(结构设计分册、成衣工艺分册)、《服装色彩学》、《服装材料学》、《服装机械原理》、《服饰图案设计》。这套书的出版,在初步实现教育用书“现代化”和“本国化”方面是一个有益的尝试。本套书可用作纺织院校服装专业的教学用书,也可作为服装制作爱好者的自学参考用书。

本书由天津纺织工学院、西北纺织工学院、苏州丝绸工学院和浙江丝绸工学院合编。参加编写的有:李高超、孙世圃、武文、朱馨萍、刘晓萍和石裕纯。全书由石裕纯负责统稿。在编写过程中,得到有关领导和教师的支持,中国纺织大学派人参加了审稿,上海人民美术出版社的编辑为本书提供了资料。本书的部分插图采用了西北纺织工学院服装系、浙江丝绸工学院服装系和苏州丝绸工学院工艺美术系历届学生的作业,对此,我们一并表示诚挚的谢意。

由于我们的水平有限,书中错误和疏漏之处在所难免,希望专家、同行和读者批评指正。

编 者

第二版前言

由中国纺织总会教育部(原纺织工业部教育司)规划出版的高等服装院校首轮服装专业教材:《服装色彩学》、《服装设计学》、《服饰图案设计》、《服装材料学》、《服装工艺学》(结构设计分册)、《服装工艺学》(成衣工艺分册)及《服装机械原理》,出版至今已有七八年,受到高等服装院校广大师生的好评,同时也得到大批社会读者的认同。对培养高级服装专门人才起到积极推动作用。

随着教育改革的逐步深入,服装工业高新技术的应用,各类新标准的推广,对服装教材提出了新的要求。为此,我们正在编写新一轮教材。为满足教学的急需和社会的需要,我们同时组织原作者对上述教材进行修订,主要增加服装新材料、新工艺、新设备及现代服装方面的知识,并使用了最新的有关国家标准。力求使全套教材与现代社会对服装的新要求、高标准合拍。

本书在修订时,除了保持了原书体系及基本面貌外,对部分不恰当的文字进行了修改,增加了一些新内容;更动了个别章节的顺序;图例、插图做了较多的调整和增加等。参加本书修订工作的有:梁昭华、韦凯、陈琦昌、湛多和武文,全书由武文负责统稿。

在修订过程中,得到了西北纺织工学院江开耀、韩永红等老师的帮助,部分插图参考、选用了国内外有关资料和西北纺织工学院服装分院历届学生的作业。对此,我们一并表示诚挚的谢意。

希望此套修订教材能同样获得广大读者的欢迎,并恳请对书中的不足之处提出批评指正。

中国纺织总会教育部

1996年8月

第三版前言

在全国教育事业迅速发展的形势下,为了适应教育体制和教学改革的需要,中国纺织出版社组织有关专家对原中国纺织总会教育部组织编写的高等服装专业教材进行了修订。该套教材自20世纪90年代问世以来,受到了服装专业广大师生的好评,在广大社会读者中产生了深远的影响,对培养服装专业高等人才起到了积极的作用。但随着教育改革的逐步深入,服装工业新技术、新设备、新工艺、新材料的不断应用,各类新标准的实施,高等服装专业教材的内容已显得陈旧,亟须更新。为了满足教学的需要,我们组织专家对教材进行了修改补充,力争使教材的内容新、知识涵盖面宽,有利于学生专业能力的培养。

本书这次修订对原书的部分内容、结构作了修改,主要是增加了近几年本领域和相关领域的新观念、新知识和新内容,增加了新的章节。对部分与本套书有重叠的部分以及不十分恰当的内容作了删除和修改。更改了部分章节的编排顺序,并修订了文字,更改了图例。参加本书编写修订工作的有张立、宋莹、沈晓平和孙世圃,全书由孙世圃统稿。书中部分插图选用了学生的课堂作业,对此表示诚挚的谢意。

这套教材包括:《服装设计学》、《服装色彩学》、《服装材料学》、《服装工艺学》(结构设计分册)(成衣工艺分册)、《服饰图案设计》、《服装机械原理》、《服装生产管理与质量控制》、《服装市场营销学》、《服装心理学》、《服装英语》、《服装专业日语》,共12本。希望本套教材修改后能受到广大读者的欢迎,教材中的不足之处恳请读者批评指正。

编 者

2000年

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 (2 课时)	基础理论		• 概述
		一	服饰图案的概念
		二	服饰图案的审美特征
		三	服饰图案的设计原则
		四	现代服饰图案的发展
第二章 (4 课时)			• 服饰图案的基本规律与形式法则
		一	基本规律
		二	形式法则
第三章 (2 课时)	应用理论		• 服饰图案的构思
		一	知识储备是构思的基础
		二	构思的特点
		三	构思的过程
		四	构思的方法
第四章 (8 课时)	专业知识及 专业技能		• 图案造型素材的来源——自然形态的写生
		一	写生的目的与要求
		二	写生的技法与步骤
第五章 (12 课时)			• 图案造型的表现——抽象形态的形成
		一	图案造型的依据
		二	图案造型的方法
第六章 (12 课时)		三	图案造型的形式要求
			• 自然形图案的构成
		一	独立形纹样的构成
第七章 (24 课时)		二	连续形纹样的构成
			• 几何形图案的构成
		一	几何形图案构成的基本元素
		二	基本形与骨格
		三	平面构成的形式

章/课时	课程性质/课时	节	课程内容
第八章 (6 课时)	专业知识及 专业技能		● 服饰图案设计的表现技法
		一	服饰图案设计图的表现
		二	服装加工过程对图案表现的影响
		三	服饰图案的装饰部位
		四	设计的延伸与参考事项
第九章 (6 课时)			● 服饰图案的色彩
		一	色彩的配合
		二	色彩的特征
		三	图案的色彩
第十章 (4 课时)			● 服饰图案设计的流派与风格
		一	传统服饰图案的流派与风格
		二	现代服饰图案的流派与风格
		三	传统与现代服饰图案的风格比较

注 各院校可根据本校的教学特色和教学计划对课程时数进行调整,开设平面构成课的院校可删除本教材第七章的教学内容。

基础理论 1

第一章 概述 2

第一节 服饰图案的概念 2

- 一、服饰图案的含义 2
- 二、服饰图案的范围与类别 2

第二节 服饰图案的审美特征 4

- 一、统一性 4
- 二、从属性(工艺性) 5
- 三、审美性 6
- 四、针对性 6

第三节 服饰图案的设计原则 6

- 一、实用与美观的原则 6
- 二、经济效益的原则 8
- 三、体现工艺特点和材料性能的原则 9

第四节 现代服饰图案的发展 9

思考题 11

第二章 服饰图案的基本规律与形式法则 14

第一节 基本规律 14

- 一、变化与统一的意义 14
- 二、变化的作用与方法 15
- 三、统一的作用与方法 16
- 四、变化与统一的关系 17

第二节 形式法则 17

- 一、对称与均衡 17
- 二、对比与调和 19
- 三、比例与黄金分割 21
- 四、节奏与律动 23

五、韵律与重复 24

六、生理错视与心理错觉 25

思考题 28

应用理论 29

第三章 服饰图案的构思 30

第一节 知识储备是构思的基础 30

第二节 构思的特点 32

一、对客观现实反映的深化 32

二、对客观现实反映的艺术化 33

第三节 构思的过程 35

第四节 构思的方法 36

一、构思的启迪 36

二、构思的方法 39

思考题 42

专业知识及专业技能 43

第四章 图案造型素材的来源——自然形态的写生 44

第一节 写生的目的与要求 44

一、写生的目的 44

二、写生的要求 45

第二节 写生的技法与步骤 46

一、写生的技法 46

二、写生的步骤 50

思考题 50

第五章 图案造型的表现——抽象形态的形成 52

第一节 图案造型的依据 52

一、花卉的形态特征 52

二、动物的形态特征 53

三、景物的形态特征 53

第二节 图案造型的方法 54

一、归纳写实法 54

二、夸张变形法 54

三、采集重构法 59

第三节 图案造型的形式要求 60

一、面形的加强、量感的表现 61

二、黑、白、灰层次的表现 61

三、对比统一的完美体现 61

思考题 63

第六章 自然形图案的构成 66

第一节 独立形纹样的构成 67

一、独立形纹样构成的分类 67

二、独立形纹样构成的骨格 71

三、独立形纹样的设计要点 74

四、独立形纹样的特点及在服饰上的运用 74

第二节 连续形纹样的构成 74

一、二方连续 75

二、四方连续 85

三、边缘连续 93

第三节 自然形图案构成作品欣赏 95

思考题 97

第七章 几何形图案的构成 100

第一节 几何形图案构成的基本元素 100

一、点的性质与作用 100

二、线的性质与作用 102

三、面的性质与作用 103

四、关系元素 105

第二节 基本形与骨格 105

一、设计的基本形 105

二、设计的骨格 106

第三节 平面构成的形式 108

一、重复 108

二、近似 110

三、渐变 111

四、发射 114

五、密集 116

六、特异 118

七、对比 120

八、分割 121

九、肌理 123

十、空间 125

第四节 几何形图案构成作品欣赏 128

思考题 131

第八章 服饰图案设计的表现方式 134

第一节 服饰图案设计图的表现 134

一、点绘的表现方式 134

二、线绘的表现方式 135

三、面绘的表现方式 137

四、晕染的表现方式 138

五、写真的表现方式 139

六、采集的表现方式 139

七、写意的表现方式 141

八、计算机辅助设计的表现方式 142

九、复合技术的表现方式 143

第二节 服装加工过程对图案表现的影响 145

一、剪贴技术的表现方式 145

二、编织技术的表现方式 145

三、手工绘染技术的表现方式 145

四、不同颜色面料拼接技术的表现方式 146

五、不同肌理面料拼接技术的表现方式 147

六、运用服装制作工艺表现服饰图案技术的表现方式 148

第三节 服饰图案的装饰部位 148

第四节 设计的延伸与参考事项 151

思考题 152

第九章 服饰图案的色彩 154

第一节 色彩的配合 154

一、以色相变化为基础的色彩配合 154

二、以明度变化为基础的色彩配合 157

三、以彩度变化为基础的色彩配合 158

第二节 色彩的特征 159

一、色彩的情感与象征 159

二、服饰色彩的特性 162

第三节 图案的色彩 163

一、图案色彩的配置 164

二、图案色彩的调配方法 164

思考题 166

第十章 服饰图案设计的流派与风格 168

第一节 传统服饰图案的流派与风格 169

一、佩兹利纹样 169

二、康茄纹样 172

三、基坦卡纹样 174

四、基高纹样 175

五、博戈朗纹样 177

六、塔帕纹样 179

七、夏威夷纹样 181

八、友禅纹样 182

九、波斯纹样 184

十、古埃及纹样 186

十一、印加纹样 187

十二、印度纹样 189

十三、中国蓝印织物纹样 191

十四、朱伊纹样 192

第二节 现代服饰图案的流派与风格 194

一、莫里斯纹样 194

二、欧普纹样 195

三、肌理纹样 196

四、其他纹样 198

第三节 传统与现代服饰图案的风格比较 200

一、传统服饰图案之风格 200

二、现代服饰图案之风格 201

思考题 201

参考文献 202

附录 203

- 一、蜡染简介 203
- 二、扎染简介 204
- 三、手工绘染简介 206
- 四、刺绣简介 208
- 五、盘花纽扣简介 210