

服饰图案设计

孙世刚 / 主编

高等服装专业教材

服饰图案设计

中国纺织总会教育部组织编写

● 孙世圆 主编

中国纺织出版社

<http://www.c-textilep.com/>

E-mail: faxing@c-textilep.com

本书为高等服装院校教材,共十章。分别对服饰图案的基本规律与形式法则、图案的构思、图案的写生、图案的造型、自然形图案的构图、几何形平面构成、图案的表现技法、图案的色彩及服饰图案的流派等方面,作了较详细的论述,并以大量的插图配合文字叙述。书末还附有对蜡染、扎染、手绘和刺绣的简要介绍。本书为高校服装专业教材,亦可供服装中专、技校作为教学参考书,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/中国纺织总会教育部组织编写:—3版.北京:中国纺织出版社,2000
高等服装专业教材
ISBN 7-5064-1684-0/TS·1342

I. 服… II. 中… 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(2000)第 14060 号

策划编辑:包含芳 责任编辑:魏大韬 责任校对:俞坚沁
责任设计:何建 责任印制:刘强

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 电话:010—64168226

http://www.c-textilep.com/

E-mail:faxing@c-textilep.com

中国纺织出版社印刷厂印刷 各地新华书店经销

1991年6月第一版第一次印刷 1997年1月第二版

2000年6月第三版第十次印刷

开本:787×1092 1/16 印张:10.5 插页:16

字数:255千字 印数:85601—90600 定价:22.00元

凡购本书,如有缺页、倒页、脱页,由本社发行部调换

前言

第一版

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

前言

第二版

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、谌多和武文，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

前言

第三版

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 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》等 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

概述

第一节 服饰图案的概念

一、服饰图案的含义

服饰是实用性和装饰性完美结合的穿着用品,服饰图案是服装及其附件、配件本身和其上的装饰。

图案,英文是 Design。Design 有动词和名词之分。其名词的词意主要是指方案、图样、设计、设计术、计划、纹样;动词的词意主要是指设计、制图、构思、计划和谋划。目前,在世界许多国家,对于 Design 有不同的认识与理解,主要是由于各自取于 Design 字意的不同侧面和不同发展阶段所至。就现代,在这一词的解释上比较一致的意见是它主要指现代工业的艺术设计活动。其主要含义是设计与图案。设计与图案是两个不同的又有联系的术语。例如电视机、电冰箱、收录机的设计活动,其中造型、色彩和标志等属于审美的设计,设计的图样称为设计方案,也可称为图案;而机械性能、线路的设计属非审美的,这一部分设计图也可称为设计方案,但习惯上不称为图案。又如建筑设计和建筑图案、服饰设计和服饰图案中的设计与图案两个词的含义是有区别的。前者指建筑工程和服饰的总体设计,后者一般指建筑和服饰上的装饰纹样。因此,图案是实用和装饰相结合的一种美术形式,是现代工业、建筑艺术和实用物品等方面的艺术设计的方案或装饰纹样。在本书中我们所使用的图案一词更多的是指狭意上的图案,也就是用其装饰纹样这一词意和内涵。

服饰图案与染织图案、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,区别在于它的特定对象、用途和工艺所形成的不同要求。服饰图案可以从图案基础部分开始学习,掌握它的规律、法则、方法和技巧,逐步结合服饰,运用到服饰设计中去。

二、服饰图案的范围与类别

服饰之意为衣着穿戴。服装和服饰相配套的附件、配件的装饰,均属于服饰的范畴。而服饰图案是指服饰本身的结构形成的装饰纹样和附着在服饰之上的装饰纹样。

服装装饰的设计有:各种纺织品的匹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;各种编织服装的装饰;各种抽纱、镂花服装的装饰等等。

各种附件和配件的装饰,如鞋帽的装饰,手提包的装饰,围巾、手套、腰带和钮扣的装饰以及装饰花束、鸟禽羽毛、各式穗带、项链、耳环、手镯、戒指和挂件的装饰等等。

关于服饰图案的类别,是按构成空间、构成形式及工艺和素材进行分类。

(一)按构成空间分类

服饰图案的种类很多,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,如服装及配件所用的面料,包括匹料和件料的装饰设计均属于此类。

服饰面料最终要制成服装及其附件、配件,因此,服饰面料的装饰虽呈平面形,但在构思和设计时,都要考虑到立体——穿着效果。

立体装饰是指服饰上的装饰具有立体效果。如利用面料制成的褶绉、排裯、立体花、立体纹饰、蝴蝶结、钮扣装饰等。此外,鞋、帽、钮扣、戒指、项链、手镯、耳环等物件的造型和装饰,也有立体效果。

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,服饰图案可以分为独立形和连续形两大类。

独立形又可分为单独式和适形式。单独式可在服饰中应用自如,是比较活泼的一种形式;适形式则受一定外形的限制。

连续形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(详见第六章自然形图案的构成)。

(三)按工艺分类

按工艺分类,可以分为印染图案、编结图案、镶拼图案和刺绣图案、服装制作工艺形成的图案和饰物点缀图案等等。

由于不同工艺有各自的特点,往往形成不同的效果。服饰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,应发挥工艺的不同特点,使服饰图案丰富多采。

(四)按素材分类

服饰图案的素材,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,以适应各种服饰的需要。

第二节 服饰图案的审美特征

服饰和其它实用美术品一样,具有物质的和精神的三重作用,既有实用功能,又具审美价值。服饰图案虽然属于意识形态的范畴,也是一定的社会生活在人们头脑中反映的产物,但在绝大多数情况下,它的思想意识体现在人们喜闻乐见的、新颖的、充满生命力并具有时代气息的主题和艺术形式上。因此,在探讨服饰图案特性的问题时,主要从以下几方面来阐述。

一、统一性

统一性既包含服装与附件、配件的统一,又包含服饰与人体、环境的统一。

服装的装饰形式,除图案以外,还有纽扣、缉线、袷带、褶裥、拉链、钉珠、腰带、镶色、编结、商标以及头巾、围巾、领带、鞋、帽、袜和首饰等等。服饰就是把多种因素有机地组合在一起,使人感到既丰富又统一,既多样又有条理,成为完美的整体。布鲁诺认为:“整个宇宙的美就在于它的多样统一”,“这个物质世界如果是由完全相像的部分构成的,就不可能是美的了,因为美表现于各种不同部分的结合中,美就在于整体美的多样性”。同样,服饰的美也在于“多样统一”,在于“整体美的多样性”。

服饰的对象是人,人的形体本身就是比例适当、结构匀称的立体。亚里士多德认为:“人体是万物之中最完美的造型”。人体美从古代希腊、罗马开始,一直被推崇为最神圣的美,是天然的神奇的肢体组合。但在现实生活中,并非人人都是神话中亚当和夏娃的化身,常有某些局部的不足,即所谓非标准体型,比如斜肩、端肩、溜肩、鸡胸、大肚、突臀、前倾体、后倾体、肥胖、消瘦等等。要使非标准体型者的服装也能产生和谐的光辉,其办法就是在设计中按照扬长避短的原则,弥补失调的人体比例。

服饰是人的外在装饰,是一个人内在修养的外在体现。外在美应是内在美的反映,不同的消费群有不同的内在美,同时也有不同的审美需求和美感表现。因而在服饰的图案设计中必须注重各消费群的不同需要,使服饰图案的外在美与内在美形成高度统一,互为表里,相辅相成。

服饰与时间和空间有密切的关系,人们穿着打扮因时间、场合的不同而有所区别。不同素材、不同形式、不同色彩的图案在服饰上形成不同的风格和符号,这些图案必须与服装的穿着时间和场所相统一谐调才能起到应有的装饰效果,同时我们还要注意图案装饰形式的时代感,它同造型、色彩、材料一起构成服饰整体的时代特征。

所谓空间,不仅是人们的活动场所,还应该包括社会、时代、民族乃至文化教养等有关的因素。理解这些因素,可以加深对统一性的认识。

二、从属性(工艺性)

在服装与人的关系中,人是主体。“量体裁衣”说明服装必须根据人的体型进行设计和裁剪。服饰图案是依附于衣物等进行装饰的,图案素材的选择、装饰的部位、表现手法和表现形式都要根据款式的特点和服用对象的需要而定。

服饰图案与绘画不同,画家完成一幅绘画创作时,其作品即可以发挥它应有的作用;而服饰图案脱离了服装及配件,则不能显示它的审美价值和经济价值。

同时,服饰图案又受到原材料和加工工艺的制约。各种原材料有不同的质地和性能,可以产生不同的效果。有的粗犷丰厚,有的纤秀婉约等等。服饰图案既要符合原材料的特点,又要利用和发挥原材料的优势。

工艺性也是服饰图案所具有的特点。服饰图案虽然在设计时往往是绘在纸上,而最终在服饰上的表现是通过不同工艺实现的。因而,在设计时必须考虑工艺的特性和制约,使图案能尽工艺之所长,避工艺之所短,最终适合工艺的制作。工艺制作对于图案设计虽然是一种制约,但工艺制作还可对设计起到充实和发展的作用,它不仅能体现设计的纸面效果,往往还可以超越纸面效果,出现意想不到的表现形式。蜡染中不规则的斑纹,是由染料渗透作用自然形成的;扎染是色彩效果,是染料渗透程度不同而产生的。这些效果并不是画出来的,而是制作工艺的特点形成的。

从服饰作为商品的角度看,制作者不能不考虑成本,消费者不能不考虑售价。因而,在设计

中我们必须对材料和工艺进行适当选择,并使设计的图形适于制作,才能最大限度地降低成本,在此基础上使其图案装饰达到最完美的效果,因而图案要从属于服饰的商品性。

服饰图案虽然处在从属地位,但却不容忽视。因为,服饰图案不仅能增加服装的艺术审美功能,弥补服用对象某些生理上的不足,而且能提高服装的档次,增加企业的经济效益。所以它是服装整体美中不可缺少的重要组成部分。

三、审美性

人们穿着服装除了实用功能以外,就是对美的追求,从这一意义上说,装饰的目的是为了美观。服饰图案正是为了增强审美的效果。本节开始阐述的服饰整体美,包括多样统一和外在美与内在美的统一,是服饰图案的审美内涵。服饰图案的形式美,如对称美、比例美、韵律美、色彩美、流行美等等,这些美的形式,可以说是服饰及包含服饰图案在内的审美特点,也是服饰在形式美方面追求和研究的课题。这些问题将在以下有关章节中说明。

四、针对性

任何一种服饰都有一个相对应的消费群体,决不会以所有的人为对象。这样,准确地针对这个群体进行设计实属重要,否则就会无的放矢,所设计的服装产品或服饰图案也只能是“对牛弹琴”。这是服饰图案设计不同于纯艺术创作的重要区别,同时也是其自身明显的审美特征。消费群体的社会构成因素很复杂,与职业、教育、修养、生活习惯、审美趣味以及收入、环境有关,其心理因素又与性别、年龄、情绪、爱好及表现欲大小有关。在服饰图案的设计中,许多方面都要受到消费群体的主要对应因素的制约,并要投其所好,而不能以设计师自身的艺术风格和审美趣味为主导。

第三节 服饰图案的设计原则

“实用、经济、美观”是一切实用美术创作的原则。“实用”是基础,是根本;“经济”是提供可行性的保证;“美观”赋予精神和灵魂。服饰图案也遵循这一原则。实用、经济、美观三者的关系是相辅相成,互为因果的。如果只讲究美观,图案虽美,造型虽好,然而无法穿着的服饰,则是毫无实用价值;反之只图经济实惠,粗制滥造或全无新意,也会无人问津,最终成为处理商品。因此,三者缺一不可,只是在设计时灵活把握,根据用途和对象的不同,要求有所侧重。如英国王妃黛安娜的服装鞋帽,不惜重金,只求新美,显然“经济”这一原则就失去了平衡,这是特殊的例子。由于便服、日常居家服及宴会礼服和婚纱等用途不一,经济、实用、美观三者之间的尺度也不是等分的,而是根据需要取得相对的平衡。

一、实用与美化的原则

服装的功能是遮盖身体,御寒避暑,保护人类肌体不受侵害,同时也用以掩饰某些生理体型上的不足。而款式、图案和色彩的种种装饰,从整体上给人以美的享受和心理满足。

在人类社会发展的每一个时期,除了对服用品的实用价值予以高度重视之外,也非常注意它的装饰功能,只是由于民族文化的差异和时代审美趣味的不同而有所区别。在甘肃礼县仰韶文化陶人像上,两耳垂皆有孔,说明穿耳由来已久,以便拴系耳饰。耳饰有坠、环、管等多种,戴耳

饰的形式一直延续到 20 世纪。此外,至今尚有土著人保持比较原始的穿鼻洞、戴鼻饰的装饰手段。也有的部族以套用各式颈圈加长脖子为美。现代更有不少人为了美容而忍受各种外科手术的苦痛,可见人们追求自身美的行为之强烈和迫切。对于服饰而言,由于物质生活的改善,人们的要求不会停留在御寒避暑、保护肌体的实用功能方面,在相当程度上倾向于对美的追求。

人们生活中的服饰,除少数纯装饰性的饰物外,大都是实用与美化兼顾的衣帽鞋袜等日用品,所以图案的装饰,重视实用的原则是不可忽视的。应该简化过多的装饰,尽可能与服装款式的风格相吻合,弥补服装造型设计中的单调感,使服装更有魅力。

实用亦即适用。对服装来说是适时合体,穿着自如;对鞋袜来说是大小适中,行走合脚。因此,人体的结构和行动规律是实用原则的客观依据。服装的开口过小,或者缝合位置不合理而无法穿着;鞋子装饰面过大,不符合脚的形态,等等,这都是违反了人体结构关系所造成。服饰品的结构必须依据人体结构和行动规律,图案的装饰必须符合服饰品的结构和风格等特点。

服饰的选材是实用原则实施的条件。服装、装饰和其他零配件的制作,应根据不同的要求,选择与之相适应的材料。以职业服为例,如宾馆的接待服,以能体现风姿的毛料或丝绸为主;地质勘察工作服,以能承受野外生活、坚牢度最好的帆布、皮革或涂层尼龙为主;电工工作服以具绝缘性能的纺织布为最佳;厨师工作服以能耐高温的棉布为宜;舞蹈演员的练功服,则采用弹性较强的针织品较为合适。以上服装若采用同一材料制作,其实用性就无法得到保证。

纵观人类服装的演变,尽管服饰千变万化,但人类共同的追求,即服装美的标准形式,就是趋向体现人类的本质——生命力之美。无论正三角形、倒三角形,还是 H 形的服装造型,只要能体现健美、生命力之美,就是符合美化的好形式。

在应用中,首先要避免矫揉造作、繁琐堆砌的多余装饰,过分的雕琢会破坏和谐的自然美,装饰应表现天然与纯真的情趣。其次,应注意动态美的表现。人每时每刻都处于动态之中,所以人们品评服饰不是根据陈列架上的展示,而是根据模特儿的表演。因为只有人在人体的活动中表现出来的动态美,才能真正体现实用与美观的原则,体现服装的风格。挂在橱窗里的服装再美也会因时间、地点、特别是穿着对象的条件不同而改变。

由于人们社会活动面的扩大,现代妇女也同男子一样进入社会工作和社交活动,因此不论男装和女装都设计了按各种场合需要的服装。如旅游服、骑马服、登山服、狩猎服、泳装、沙滩装、网球衣、晨睡衣、办公服、上街服、舞裙、晚礼服等等。各种活动的场合性质不同,就需要不同的装饰。

此外,讲究美化还应当研究消费者的审美心理。装饰素材的选择和表现手法因人而异。设计师一般都认为童装最难设计,理由是:首先要符合儿童的心理,其次要兼顾家长的审美心理。童装的装饰,首先要反映儿童的活泼天真,符合儿童幼稚好奇的心理;其次,穿着方便,留有宽松的余地,使儿童健康地发育成长。

女青年的服饰图案设计应反映青春活力。青年人对生活充满了信心、追求和希望,她们有广泛的爱好和丰富的生活内容。图案装饰以活泼、明快和奔放为主要特点,素材以运用多种自然花卉和抽象几何形为主,表现手法应多种多样。

中老年妇女的爱美心理比较复杂,随着年龄老化,青春消逝,一种恢复青春的欲望逐渐增长,因而要借助服饰使自己年青化;但过于活泼的装饰又有损于端庄稳重的心理。所以中老年服饰要求用高档的材料制作,色彩配置趋向年青化,图案以较稳定的独花、边角装饰或连续纹样装

饰为主,以表现端庄高雅的风格。

上述仅是一般而论,由于人们的审美心理千差万别,在同一年龄层次中,又有环境、性格、职业、文化素养及审美能力等方面的区别,甚至同一个人由于心境、情绪的变化,对同一服饰也会有不同的感受。因此,设计时应掌握上述共性,同时要区别对待,因人、因需、因时而异。

二、经济效益的原则

服饰作为生活必需品,从销售角度看,它具有商品性质,这决定了服饰图案的应用必须遵循另一原则,即经济原则。由于消费者的经济能力不同,设计时必须与成本核算挂钩。除了面料、里料、配料、装饰材料等原料成本外,还有生产制作的工价,其中包括图案加工费用。因原材料和图案工序的高低与繁简不同,成本不一,再加上款式的因素,形成高、中、低三种不同档次。所以在图案应用中,要了解成品的档次、成本核算,不能盲目美化。一般来说,即使服饰达到一定的艺术要求,也要尽可能的省工省料。

在掌握经济效益的问题上,主要考虑以下两点:

1. 合理的计划图案加工工时。根据不同档次的服饰进行设计,不作浪费人工而增加成本的繁琐装饰,制作方法的选用,也须符合经济效益。复杂的、工价较高的工艺,应当少用或只在高档服装上应用。

2. 合理地使用制作图案的材料。一般地说,低档面料以低档材料作为装饰,高档面料以高档材料作为装饰;薄型面料一般不以粗糙材料作为装饰,厚型面料一般也不以轻薄材料作为装饰;闪光面料可以闪光或不闪光材料作为装饰,不闪光面料可以不闪光或闪光材料为装饰。

三、体现工艺特点和材料性能的原则

服饰图案设计好之后,便要依靠精湛的工艺体现其效果。各种工艺均有不同的特点,图案与之配合,以尽其特长,显示出工艺美。设计者须熟知工艺特性,发挥工艺优势。本书附图中介绍了蜡染、手工绘染、扎染和刺绣等工艺过程和特点,可以参阅。

我国服饰制作很注意发挥工艺特长,创造工艺美。即使是附、配件,也很讲究工艺性的发挥。如丝带盘结法、立体构成法和盘花钮便是例证。丝带盘结是根据图案轮廓线,将丝带连贯缝制而成。通常采用与面料同色的丝带缝制,这种方法精美、高雅。立体构成法是以服饰本身面料作局部或大面积的立体形构成,此类装饰犹如高浮雕,具有特殊的肌理感。盘香钮(或盘香扣)一般用于旗袍或中式服装,造型有:桃形、鸡心形、琵琶形、蝴蝶形、文字形等等。

关于材料性能的发挥,第一节中已经提及。应该说明,在合理使用材料一段的内容中,只是讲述一般的方法,在现代服装中,比较注重多种材料的应用,即将多种材料合理地、巧妙地应用于同一款式或同一图案设计中,使之产生丰富的、多种肌理效果的观感。

第四节 现代服饰图案的发展

几千年来,人类服饰一直在改革发展。由于人体的结构不变,上衣下裤(裙)、长披短围的基本形也不变,服饰的款式、面料、色彩往往呈周期性的流行,出现周而复始的现象,但都渗透时代的影响,注入了新的时代气息。

继世界第二次工业大革命之后,已进入第三次浪潮,21世纪是一个电子化、信息化的时代。新技术、新科学将彻底改变我们的社会环境和生活方式。目前,人们所处的是鳞次栉比的高层建筑和几何形体装饰的环境及现代化的劳动、生活节奏。与此相应,现代设计也倾向于抽象形式的表现,以强烈、简洁、明快的服饰图案风格占主导地位。服饰的整体性要求也越来越明显,从一种款式的多件配套,发展到情侣配套,母子、母女、双人、四人组合配套。从服装款式、附件装饰、面料、色彩配置到工艺制作,都进行精心的配套设计,这是现代形发展的主要特点。服饰图案的题材,以几何构成的平面、立体图案为主体;色彩的处理,以大块面有节奏的色阶或色彩纯度的变化为主体;表现手法以豪放、粗犷、明朗、随意为主体。

现代物质生活条件的社会化、规范化、机械化、电器化、服装的成衣化、一致化,城市生活环境的高度统一,使人们个性发挥的心理状态失去平衡。科学越是发达,人们对于回归自然的欲望就越强烈,人们更渴望在自己周围能欣赏自然生态所形成的韵律,追求质朴自然的品味和绚丽多彩的天然气息。因此,对于现代人这种心理状态的满足,回归自然、表现自然也是现代服饰图案发展的一个明显倾向,见图1-1~图1-4(彩色图)。

服饰图案设计,应体现鲜明的时代意识和人们的意愿,根据现代心理学的研究,一种完全陌生的对象与完全熟悉的对象,都难以吸引知觉的注意,只有那种不同于经验中的图式而又有因果联系的视觉造型,才能最大限度地引起人们的关注。因此,在现代服饰图案设计中,对于古今中外的传统必须认真学习,同时还应敏锐地捕捉时代气息,洞察时代的步伐,使传统的审美经验和新时代的审美信息融会贯通,创造出具有鲜明时代特征的服饰图案。

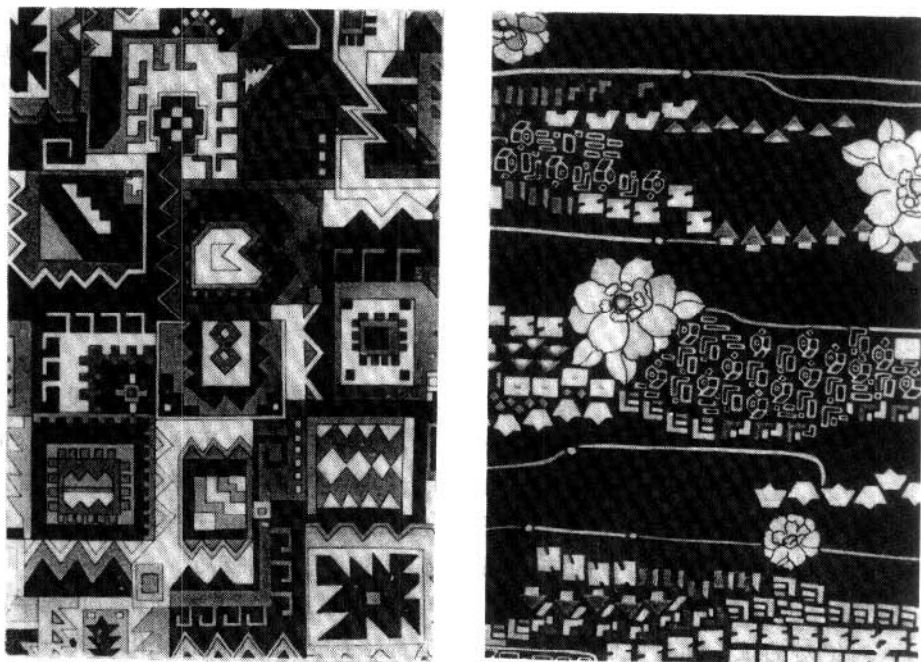

图1-5 现代印花图案

服饰图案的基本规律与形式法则

广义的图案设计,目的在于追求其功能的实用和形式的美感;狭义的图案设计,其形式美几乎是它的全部内容。人类在制造每一件生产工具时,都在不断地追求美感形式的表现,而对与人们日常生活息息相关,并直接反映穿着者精神风貌和审美意识的服饰则更是如此。对美的追求是人类的天性,是人类文明初期就萌发的一种心理需求。

但是,美并没有一定的固定的模式。虽然在哲学上关于美的概念,总是力图超越时代加以高度的概括,但美的具体内容以及表现形式,总是随时代的变迁、人类观念的转换和人们心理需求的发展而在不停地变化,再加之仁者见仁,智者见智的个人偏差,美就更是无法定型,这一点纵观艺术史便不言自明。美是什么,这一古老的命题,自古希腊以来一直被无数的哲学家所追寻,发展到今天,美学已成为一门独立的学科体系,就美的本质而言,已产生了多种学派和学说。因此,对这些众多的学说作一一的描述,虽然不无用处,但要从这里找到创造美的具体方法是不可能的,它只能对解释美和在设计中的战略问题有所益处,而不能解决我们创造美的战术方法问题。当然,这两个方面并不是孤立的,都建筑在共同的庞大基础之上,两者相辅相成。

在这一章中,我们力图解决的是创造图案形式美的战术问题。形式美的法则以人类大多数的生理、心理需要为前提,是阐述美的一般形式问题,其法则也是各类艺术所遵循的基本规律。

第一节 基本规律

一、变化与统一的意义

变化与统一是构成形式美的两个基本条件。求其变化是图案创作的方法,没有变化,图案就没有生命力。实际上,没有变化的图案是不存在的。不论在纸面上还是在服饰上,哪怕只有最简单的一点、一线,也与背景产生着明度上和形态上的变化,并与背景的轮廓产生着方位上的变化。但是,变化的程度有繁简之分,还有缺乏、适度、过分之别,正是这些导致了艺术形式美的价值有高有低。那么,与变化相对立的统一,正是制约变化程度的技巧。

统一是将变化进行总体的管辖,是将变化进行有内在联系的设置和安排。心理学的试验表明,大多数人对绝对的和过度的变化,在心理上都感到不快。因此,变化与统一都有一个不能轻易跨越的界栏。所谓不能轻易跨越,是因为它不是绝对的,由于人类心理的变化在时间上有寻求平衡的因素,过分的变化需要过分的平静来补偿,反之亦然。因此,过分的变化和统一在一定的历史条件下也能产生美感。但是,一味地追求统一,会产生单调、平凡、沉闷之感;无穷的

变化又会使人不安和烦躁。变化与统一既相互依赖,又相互制约,是一对矛盾的双方。这两方的合理应用,正是创造形式美的技巧所在。它是衡量艺术高低的尺度,也是在创作中必须遵循的法则。

二、变化的作用与方法

(一)变化的作用

变化是使设计在构成要素上形成对比、对照或对立,从而在形象、秩序、层次乃至色彩等方面有所突破、有所创新,并产生情趣和意境。变化是丰富形式美、发展形式美的第一步,也可以说是丰富、发展形式美的基本方法。

(二)变化的方法

在图案设计中,变化是多种多样的。概括起来,有以下几种。

1. 形状的变化 点与线、点与面、线与面、方与圆、曲与直、规则的形与不规则的形等。
2. 颜色的变化 黑与白、明与暗、鲜与灰、冷与暖以及无数的色相变化。
3. 方位的变化 集与散、密与疏、上与下、左与右、高与低、前与后、开与闭、离心与向心、横与竖、定向与不定向或旋转等。
4. 量的变化 多与少、大与小、长与短、浓与淡、对比的程度高与低等。
5. 感觉上的变化 虚与实、强与弱、缓与急、动与静、轻与重等。
6. 肌理上的变化 反光与不反光、光滑与斑疤、细腻与粗糙、软与硬等众多的质感变化。

由此可见,变化可在图案的一点一线中体现,统一的实现同样如此;变化与统一在图案中无所不在,只是程度有别而已。它们是在图案的部分与部分的关系中体现,因此,变化与统一又可以看作是局部与局部、局部与整体的关系。设计正是从整体考虑、局部入手的,没有局部无从谈整体,但局部一定要服从整体。设计的过程一般是:整体——局部——再整体——再局部——最后达到完美的程度。这样反复的迈进是提高的过程,也是创造理想、典型图案的途径。

三、统一的作用与方法

(一)统一的作用

统一是为了使设计的主题突出,主次分明,风格一致,达到总体协调和完整,是一件作品的最终统辖。大到一座城市的总体规划,小到一个钮扣的设计,无不体现着统一的重要性。统一是对所有的构成因素作整体的调整,是在符合设计意图的前提下,使构成要素具有内在的联系和形式上的协调,在观赏者的心理感觉上达到中性刺激的程度。

在图案设计中,形状、大小、色彩、位置、肌理都具有各自的感染力,它们都以各自的特性表达着情感,对其合理有机的选择是统一的职能。在日常生活中人们常说:不相配、不配套、不谐调,就是在其构成要素中产生了相抵触、相矛盾的结合,这就是不统一。

(二)统一的方法

1. 主题突出 集中笔墨表现主题,使主题成为视觉的中心,或占有主体位置,或占有较大面积,或是成为对比的集中点,做到主体不让步。
2. 次主题不越位 次主题与主题形成力的对比,但不能超越和等于主题,发挥次主题的变化衬托作用,笔墨分量控制在主题之下。
3. 陪衬服从于主题 使陪衬部分含有一定的主题因素,如形状、色彩、方向、质地等接近或类似主题。

4. 呼应 主题的形象、色彩等部分因素或与其类似的因素,小面积、少量地在某些次要部位出现,形成呼应。

5. 同化 使与主题相矛盾的部分含有少量的主题因素,或形状、色彩,或位置、方向。

四、变化与统一的关系

关于变化与统一的关系,前面已有阐述。就是变化与统一是矛盾的双方,这是辩证唯物主义关于对立统一法则的具体运用。事物都包含有矛盾,没有矛盾就没有世界。事物矛盾的法则即对立统一的法则,是自然和社会的根本法则,因而也是思维的根本法则。从这个意义上说,图案创作的过程,也就是产生矛盾和解决矛盾的过程。一方面要变化,另一方面又要统一,解决的办法就是协调,协调就是统一。因此,变化与统一是相互依赖、相互制约的,这种关系在图案设计中屡见不鲜。

为了说明变化与统一,或局部与整体的关系,下面作进一步阐述。

就一种变化或一个局部而言,在它成为独立状态时,可以有好与坏、美与丑之别。一旦成为整体中的一部分,其原有的价值就会改变,甚至可能消失,随着整体而产生一种新的价值,原来美的形式可能变为不美——不适应整体,而原来不美的却很可能成为美的——适应整体。因此,任何造型要素都没有绝对地美与丑之分,不能说方比圆好、蓝比黄漂亮,也不能说月季比牡丹更美。只有这些因素成为某个整体的一部分,其价值方能显现。如果同一要素被放置在另一个整体中,它们的价值便会改变。我们的设计就是创造和选择最适当的造型要素,并给予最巧妙的结构,使之产生最高的艺术价值,最好的视觉效果,为表现我们的完整意图服务。整体决定局部的价值,从整体着眼才能发现局部的优劣,着眼点不同,造型要素的价值将有所改变。现举一个生活中的例子予以说明。如为了参加舞会,你经过考虑从衣柜里选择出一套西装。这是你把所有的衣物作为舞会整体效果中的一部分决定的。同时又系上刚刚买来而又十分满意的领带,但面对镜子时,这条领带并不使你满意,这是由于你刚才选购时,是把领带作为独立的整体欣赏的,而现在将领带作为服饰中的一部分来品味,它的自身虽很美,但与整体并不谐调。这就是变化与统一、局部与整体的关系。同一个造型或造型要素,由于所处的地位、环境不同便显示出不同的价值。设计就是巧妙地协调各种因素,使之有机的构成完美的整体,成为含有最高审美价值的组织形式。

关于谐调变化与统一、局部与整体、局部与局部之间的关系,还有一些技巧方法,将在以下分几部分加以介绍。

第二节 形式法则

一、对称与均衡

(一) 对称

对称与均衡是图案设计的两种形式,两者都从构图造型和设计色彩的角度给予图案诸要素的变化以统一。对称是以形象与色彩在不同位置上的相同求得统一;均衡是在图案不同位置上的形与色及其量与力在视觉心理上的平衡求得内在的统一。

1. 对称的形式 对称意味着基本单位形状的重复出现,可用基本单位量度和互含公约量之意来表示。

作为对称中轴或基点的点、线、面,分别称为对称点、对称轴、对称面。以其中一种作基准,将原始形作二次、三次或多次的反复配置,这是对称形式的基本方法。由于两个或几个部分完全相等,所以它是求得画面统一的最简便形式。见图 2-1。

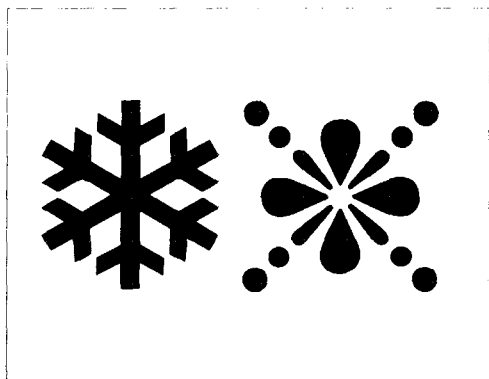

图 2-1 对称的基本形式

2. 自然界中的对称 远在人类文明之前,自然界就存在着无数的对称先例,正是自然界中这种形式使人类懂得了对称的原理,发现对称的形式美。我们人类自身的体形就是左右对称的典型,以人类为代表的脊椎动物和昆虫类都是左右对称的。在植物世界里,人们最喜爱的花朵就是回转对称的实例,对生的叶子又是很好的左右对称。动物中的海星、海粟也是很好的回转对称。不仅有机动植物如此,无机的物体也充满着对称形式,特别是结晶体,呈现出多变的对称状等等。自然界这种千变万化的对称形式,为我们创造图案形式美提供了丰富的资源。见图 2-2。

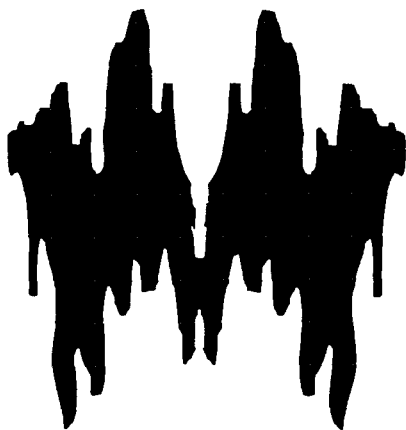

图 2-2 自然界中的对称形式