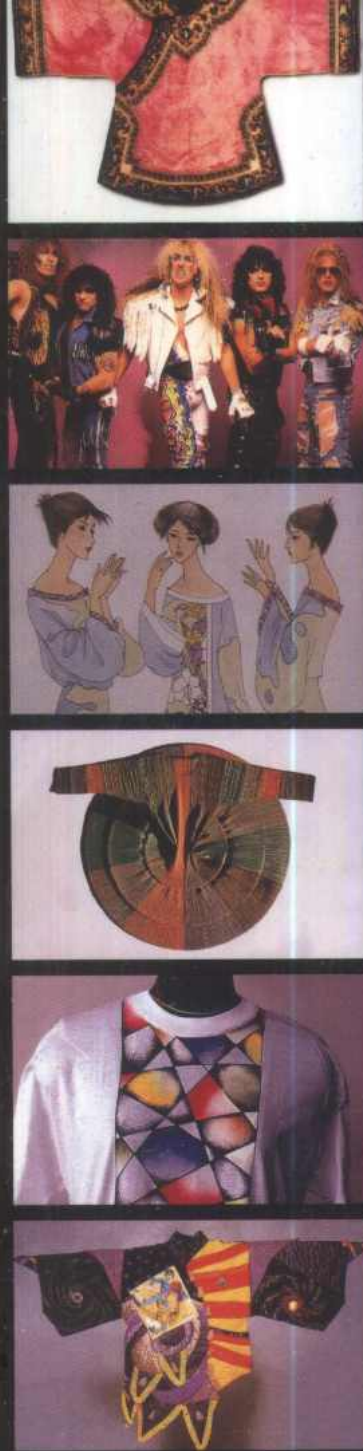

徐
雯
编著

高职高专自考·艺术设计教材

服饰图案

41.2-43

 中国轻工业出版社

7-594/10-02
X15

高职高专自考·艺术设计教材

中国轻工业出版社

服 饰 图 案

(本教材同时可供本科服装专业选用)

● 徐 雯 编著

 中国轻工业出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

服饰图案 / 徐雯编著. —北京: 中国轻工业出版社,
2001.9

高职高专自考·艺术设计教材

ISBN 7-5019-3130-5

I .服... II .徐... III .服饰—图案—高等学校: 技
术学校—教材 IV .TS941.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2001) 第 24253 号

责任编辑: 王抗生

策划编辑: 王抗生 责任终审: 孟寿萱 封面设计: 蓝先琳

版式设计: 张加勉 责任校对: 方 敏 责任监印: 崔 科

*

出版发行: 中国轻工业出版社 (北京东长安街 6 号, 邮编: 100740)

网 址: <http://www.chlip.com.cn>

联系电话: 010-65241695

印 刷: 精美彩色印刷有限公司

经 销: 各地新华书店

版 次: 2001 年 9 月第 1 版 2001 年 9 月第 1 次印刷

开 本: 889 × 1194 1/16 印张: 10.75

字 数: 210 千字 印数: 1—3000

书 号: ISBN 7-5019-3130-5 TS · 1892

定 价: 44.00 元

●如发现图书残缺请直接与我社发行部联系调换●

概 述

服饰图案，是图案艺术的一个重要组成部分。因此，要了解服饰图案，首先应弄清什么是图案。

“图案”一词于本世纪初从日本传入，其含义主要是指有关装饰、造型的“设计方案”。就汉语的字义来讲，“图”有“形象”“谋划”之意，“案”有“文件”“方案”之意，所谓图案即可理解为“谋划或形象”的“方案”。具体到实用美术领域，图案可以从广义和狭义两方面来理解。从广义上讲图案是从美术学角度对物质产品的造型、结构、色彩、肌理及装饰纹样所进行的营构或方案设计，其包括的内容很多，涉及的范围很广，类似于英语中的“Design”。当然这种意义上的“Design”是建立在审美基础之上的。从狭义上讲，图案是指某种纹饰，即按形式美规律构成的某种或拟形或变形、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。它可以是器物表层的装饰纹样；也可以是具有针对性的纹样构成练习（如教学中的设计练习）。狭义的图案比较近似于英语中的“Pattern”，亦即人们通常所说的花样或纹样。

图案具有不同于其它艺术形式的特殊属性，主要表现在装饰性和从属性两个方面。

装饰即修饰、打扮。图案的一个重要作用就是修饰、打扮物质产品，使本来具有实用功能的对象更具审美功能。图案的这一特点体现于使用与审美的结合中，它美化着人们的物质生活和精神世界，潜移默化地陶冶着人们的性情。它的作用决定了它必须具有生动、健康、优雅、美丽的艺术品格，要突出理想化的审美效果，如和谐的关系、适度的比例、精巧的布局、美妙的构形、漂亮的色彩、亲和的质感等等，而一般不去表现悲剧的主题、冲突的情景、丑陋的形象。这是图案艺术与纯欣赏艺术的重要区别之一。

另外，由于物质产品都要以一定的材料经过一定的工艺制作而完成，所以图案的表现形式必须适应各种材料、工艺的特殊要求。而且物质产品是为一定的对象服务，绝不纯粹是设计者个人的意志体现。因而，图案的装饰性往往通过“程式化”“表面化”“一般化”等具体特点表现出来。

所谓“程式化”，是指图案的组织结构通常以对称、平衡、连续、反复的格式，呈现规范一律、秩序井然、逻辑鲜明、式样稳定的面貌或状态；所谓“表面化”，是指图案的表现形式并不特别强调原型的现实结构、丰富情节和细节、空间光影等深度性的特征，也不特别强调唤起起伏跌宕的审美情绪或心理反应，而往往以单纯、浅平、柔缓的平面式构形适合装饰对象并在外观上造成平和的美感；所谓“一般化”是指图案的审美内涵主要侧重于体现普遍审美经验的一般形式美，而不特别地要求审美个性的表现，亦即通常而言的要追求“大众化”的表现。

图案无论从广义还是狭义的角度理解，它都不是最终的、完整的产

品本身。图案只有通过物化或附着于物质产品后才能真正实现其价值,因而图案具有强烈的从属性。它必定要受到物质材料、生产工艺、使用功能、使用对象、经济条件、市场消费乃至时代风尚的约束,设计者在设计图案时必须考虑这一系列的前提因素,这是图案与纯欣赏艺术(如绘画)的另一重要区别。图案的从属性又决定了图案的丰富性,不同的材质、不同的工艺制作会产生出差异巨大的视觉效果。然而,需强调的是,图案对产品而言虽然是从属的,但绝不是可有可无,采用什么图案,会直接影响到产品的审美、价格以及销售等至关重要的问题。

图案所涉及的领域非常广泛,衣、食、住、行、用无所不包。因此,对图案的分类认识和把握往往是多角度、多层次的。人们通常根据图案的应用领域(如纺织品图案、建筑图案、服饰图案、家具图案、漆器图案、装潢图案等)、构成形式(如单独式图案、连续式图案和群合式图案)、存在形式(如平面图案、立体图案、平面用于立体的图案)、造型意匠(如具象和抽象图案)、教学进程(如基础图案和专业图案)等进行分类。地域、民族、历史、宗教、阶层等因素亦可作为图案分类的依据。不同的分类方式,体现着人们认识和把握图案的不同视角或不同深度,它们综合地构成全面而完整的图案概念。

图案与服饰图案的关系是一般与特殊、共性与个性的关系。如果说前述图案的内容带有普遍意义、较为全面而笼统的话,那么服饰图案则是针对服饰这一具体的应用领域或实践对象来解决问题的。

学习服饰图案的根本目的是为掌握服装设计专业技能打下坚实基础,并练就一套与专业相适应的图案设计与装饰的本领。所以它要解决的问题有两个:一是作为基础训练,它培养学生设计意识和审美能力,训练学生的造型技能,使其逐渐进入专业状态;二是作为专业训练,它培养学生针对服装的装饰意识,训练学生适应服饰广泛需求的装饰技能。显然,这就不仅仅是让学生学会画几幅漂亮图案的问题,更重要的是使学生深刻理解图案与服饰的关系、掌握服饰图案特有的内在规律和形式特征;开阔眼界、熟练技巧,练就广泛适应、灵活运用、独立创造的能力。

在各类图案中,服饰图案大概是与人的关系最直接、最密切的一种。人的复杂性和人的需求的多样性,使得服饰图案呈现丰富多变的面貌。在当代服饰上,这种关系不但有充分的体现,更有进一步的加强。所以,服饰图案学习的一个重要特点就是具有比较广泛的涉猎性,它不仅要求学习者深入地学习图案自身的各种结构形式、组织方法、表现手段,而且要求学习者尽可能全面地了解古今中外各种类型、各种风格的图案艺术。实践表明,一个优秀的服装设计师,不但善于设计图案,还善于选择图案,利用现成的图案来充分实现自己的设计意图。因而,培养相应的分析和判断能力,养成一种敏锐的感觉,对服饰图案学习尤为重要。相对而言,服装设计专业的图案学习,也许不像染织专业或其它专业那样来得专、精、细,但它肯定更需要往广、博、深的方向努力,更注重对图案的文化背景、精神蕴涵方面的探索与表现,注重对服饰规律的认识与把握。

第一章 服饰图案原理

第一节 服饰图案的概念与特性

一、服饰图案的概念

服饰之意为衣着、穿戴和衣服的装饰。服饰图案，顾名思义即针对或应用于服装及配饰、附件的装饰设计和装饰纹样。一般而言，服饰图案即人们通常所说的衣服或穿戴物上的花纹。从具体意义上讲，服饰图案与服装设计是有区别的。前者侧重于服装的装饰、美化，要求从属于既定的服装样式和结构。后者虽然也离不开审美，但其更侧重于围绕“人体”这一中心对服装的总体进行全面规划，其中包括结构、式样、用途的构想及实现的途径等。当然，从广泛的意义上讲，它们两者是相通一致、密不可分的。服装设计包括了服饰图案的设计，而服饰图案设计也必须考虑到服装的整体设计。

服饰图案所涉及的范围相当广泛，如各种纺织面料、件料的装饰设计，各种皮革、裘皮及棉、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以及各类附件、配件(如鞋帽、手套、围巾、腰带、手提包、钮扣、首饰、配饰、挂件等)的装饰处理，凡是服装和与服装相联系的各种装饰均属服饰图案之列。由于服饰图案的范围很广，包括的内容甚为丰富，所以在分类上比较复杂，角度不同，分类形式也各有所异，下面列举最常见的几种。

1. 按空间形态分类

可分为平面图案和立体图案。平面图案包括面料、件料的图案设计，服装及附件、配件的平面装饰。立体图案主要包括立体花、蝴蝶结，与部件结构相结合的立体装饰、各种有浮雕或立体效果的装饰及缀挂式装饰等。

2. 按构成形式分类

可分为点状服饰图案、线状服饰图案、面状服饰图案及综合式的服饰图案(详见第三章服饰图案构成)。

3. 按工艺制作分类

可分为印染服饰图案、编织服饰图案、拼贴服饰图案、刺绣服饰图案、手绘服饰图案等等。

4. 按装饰部位分类

可分为领部图案、背部图案、袖口图案、前襟图案、边缘图案等等。

5. 按装饰对象分类

可依衣物的类型分为羊毛衫图案、T恤衫图案、旗袍图案等，或依着装者的类型分为男装图案、女装图案、童装图案等等。

6. 按题材分类

可分为现代题材、传统题材、民族民间题材或东方题材、西洋题材等，也可以分成抽象或具象服饰图案。

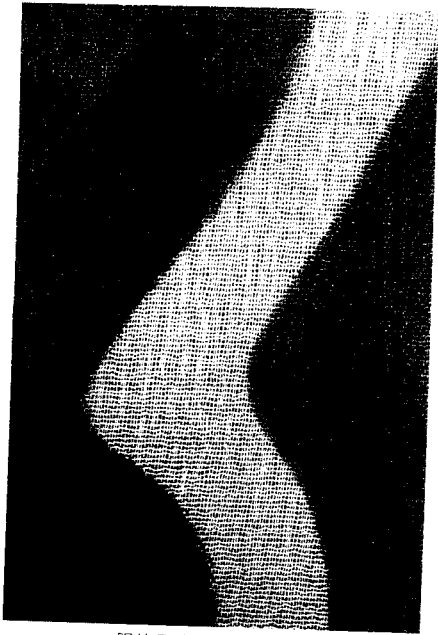
二、服饰图案的特性

图案的特性在于它的实用功能与审美功能的统一。它既有物质的作用，又有精神的作用，既属于造型艺术，又包含着科学、经济、环境等因素。服饰图案作为图案艺术整体的一个部分，自然具有图案所具有的一般特性，但服饰图案作为相对独立的一个门类，有着自己特定的装饰对象、工艺材料、制作手段和表现方法，当然应该具有它自己的特殊属性。下面从材料、载体、展示状态、内涵价值和创作方式等方面来阐述服饰图案的特性。

1. 纤维性

纤维性是服饰图案适应材料而呈现的一种特性。

服装的面料(也包括一部分配件、附件)一般主要用两类材料制成：纺织纤维和非纺织纤维。纺织纤维包括棉、毛、丝、麻和人造化学纤维等，非纺织纤维包括天然皮毛、皮革和人造革等。由于服饰图案大多都是附着在面料上的，所以这两类材料所具有的性状就成为服饰图案的重要质感特征。无论服饰图案所采用的装饰手段是钩、挑、织、编、绣，还是印、染、画、补、贴，都会自然而然地将纤维所特有的线条、经纬、凹凸、疏透、参差、渗延、柔软等材料特性转移、转化为相应的质感和视觉效果。这使得服饰图案往往呈现出一种温厚、柔细、亲和的美感，无论是平面装饰还是立体装饰都具有可触性和可亲性。显然，服饰图案的这种视觉感受与别的物质表面的装饰图案诸如陶瓷、金属图案等是大不相同的。

服饰图案的“纤维性”

服装面料图案所呈现的凹凸、经纬、线条、疏透、柔软等纤维特性

2. 饰体性

饰体性是服饰图案契合着装者的体态而呈现的特性。

服装的一个最基本的功能就是包裹人体，作为其装饰形式的图案，当然毫不例外地与人体有着紧密的关系。人体的结构、形态、部位和活动特点等因素，都对服饰图案的设计与表现形式有着至关重要的影响。

服饰图案的饰体性

图案的位置、形状与人体的部位、结构密切相关

譬如就通常情形而言,较为宽阔、平坦的背部,宜用自由式或适合式的大面积图案,这可以加强它作为人体背面主要视角的装饰效果。而隆起的胸部和环形的颈部,则是仅次于头脸的视线关注部位,所以图案往往要求醒目而精巧。再则,人体几个大关节转折部位的折凹处一般都不装饰图案,这是由人体的活动特点和视觉心理所决定的。此外,人体起伏变化的三维性和可能存在的体态缺陷,还向服饰图案提出了复杂而又妙趣无穷的视差矫正要求。服饰图案与人体往往是相互作用的,图案可提醒、夸张或掩盖人体的部位结构特点,表现个人的气质和性格;而人体的结构、部位特点又可使图案更加醒目、生动、富有趣趣和魅力。因此,服饰图案不能停止于平面的完美,还应充分估计到它穿戴在人体上的实际效果。脱离了人体的特点,服饰图案就成了无本之木。在此意义上讲,与其说服饰图案是饰服的,不如更确切地说它是饰体的。

3. 动态性

动态性是服饰图案随同装束展示状态的变动而呈现的特性。

着装者是在不断地运动的,作为随服装而依附人身上的服饰图案也相应地处在不断的运动之中。它向观者展示了一种不断变化的动态美。对服饰图案来说,这种变化的动态美,充分体现了服饰本质的真实审美效果。它融时间与空间于一体,总是在一种确定又不确定、完整又不完整的辩证状态中,呈现出生动的气象和无限的意味。一件黑白条纹的衬衫,平铺着观赏难免乏味,但是,一旦穿着起来,它便会显出无穷的魅力,那些平行均等的条纹立刻因皱褶的出现、运动方向的不同而发生丰富的变化。再如,两块同样的花布,分别被做成床单和连衣裙,我们会发现铺在床上和穿在身上其视觉效果大不相同。这种戏剧性变化,正说明了服饰图案与一般装饰图案的区别。显然,床单是以平面的、静止的状态展示效果的,而连衣裙则是以立体的、运动多变的形式呈现于人们眼前。完整、确定的花布图案由于裙子穿着于人体时随机出现的起伏、皱褶和折叠变化,而显得那么不完整、不确定,每每给人以时变时异的视幻效果。穿戴在运动着的人体上的服饰,其装饰图案常处于一种变动的状态,这是它有别于一般静态装饰图案的一个突出而重要的特性。

4. 多义性

多义性是服饰图案配合服饰的多重价值及服饰自身结构形式的要求而呈现的特性。

一般地说,服饰除具有基本的蔽体和美化价值外,还综合体现着穿着者追逐时尚、表现个性、隐喻人格、标示地位等多样价值要求。因此,服饰图案不仅是服饰的纯美化形式,而且也是其含纳多重价值的重要手段。

作为装饰载体的人的复杂性,决定了服饰及服饰图案不能不以内涵的多义性来赢得穿着者的认可。通常,服饰图案的设计多是把着装者分成不同的类型来考虑类型化的多义性内涵的。例如,同样是职业女性,则有趋时与自持、文静与豪爽、文化素养高低等差异,某一服饰图案就有可能针对其中某一类型的女性来进行定义设计。时下流行的那种幽默、大方、明快的漫画式服饰图案,显然包含着这样一些含义:都市青年意

服饰图案的动态性

识、乐观放达的性格、自信洒脱的态度、快餐式的消费兴趣和比较宽裕的经济条件……通过一定的服饰图案形式,我们能够大体揣测到穿着者的情趣、爱好、修养和所处层次;也能领悟到一定时期的流行趋势和社会风尚;还能感受到宏观的服饰文化和民族精神。

服饰图案的多义性还体现在审美的主客体关系上。从观者的角度上讲,服饰图案与穿着者合为一体,具有被观赏性,成为审美的对象。从着装者的角度上讲服饰图案又具有自我欣赏、自我表现的意义。这里审美的主体与客体是一体的。服饰图案的这一特性是其它被观赏图案所不具备的。

服饰图案还可以从服饰自身的结构需要去认识,即不仅作为装饰而且具有一定的实用功能,例如,盘花扣、花形插袋、各种系带等。另外,服饰图案还有标示服饰档次和品格的作用,高档的服装因为有了图案装饰而更显华贵,低档服装也会因为有恰到好处的装饰,显得漂亮而受人欢迎。总之,服饰图案的多义性,不仅表现在图案与人的关系上,也表现在图案与物,即服饰本身的关系上。

5. 再创性

再创性是服饰图案于面料图案基础上得以创造性转换的一种特性。

服饰图案的设计包括专门性设计和利用性设计两大类。专门性设计是针对某一特定服装所进行的图案装饰设计。利用性设计即利用面料原有图案进行有目的的、有针对性的装饰设计。所谓“再创性”是针对后者而言的。

许多服饰都是用带有纹样的面料做成的。但面料图案并非服饰图案,两者之间有一个转化、再创造的过程。正如画家用色彩作画、音乐家用音符作曲一样,设计师选择、利用面料图案,就是在进行设计和再创造。例如,有位设计师用常见的乡土气息浓重的民间大花被面布做成十分高雅、浪漫的时装长裙,使浓艳粗朴的被面图案转化成既有民族气息,又新颖别致的长裙图案,这不能不说是独具匠心的再创造。带有同样图案的面料,经设计师不同构思运用在不同的对象和装饰部位,就会产生不同的审美效果。甚至同一款式的服装用同一图案的面料,由于剪裁、拼接方式的不同,其图案效果也会有很大差异。服饰图案的这种再创性,使得原来单一的面料图案呈现出丰富多彩的视觉效果,使得适应广泛的面料图案具体化、个性化、多样化。如果说一般图案设计都有明确目的性的话,那么,服饰图案的再创性则是体现了设计师对现成图案的一种合目的的假借、利用和再设计。

第二节 服饰图案的产生

服饰图案的出现由来已久,可以说它是伴随着服装的产生而产生的。尽管从实用的角度上讲,服饰图案是附属品,其存在与否并不影响服装穿着,甚至不会影响服装的审美,但事实上服饰图案从产生之日起就没有消失或间断过,恰恰相反,它一直在不断地发展、丰富着。服饰图案产生的原因是多方面的,究其渊源大体可从以下几方面分析。

服饰图案的再创性 中国传统的云纹被用于这款服装的肩部、胸部,醒目而又贴切

一、护 卫 需 要

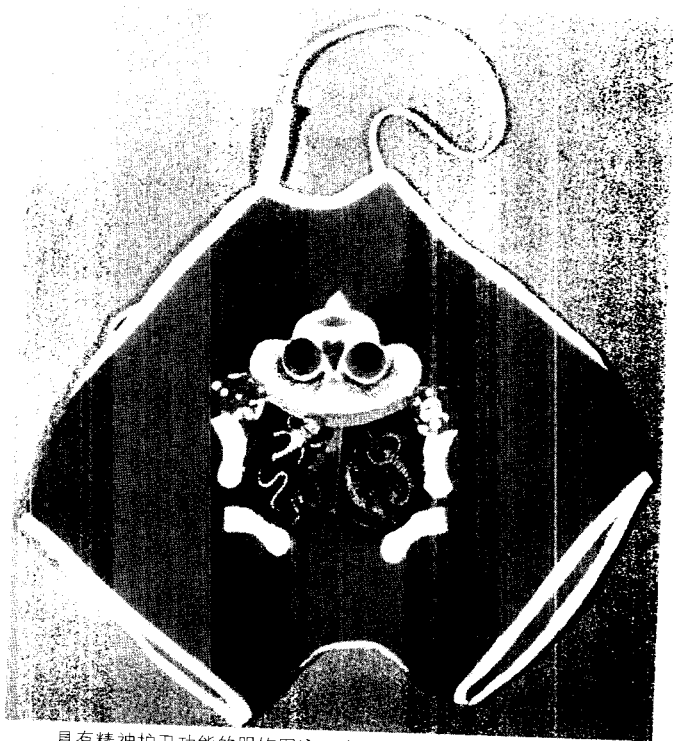
服饰图案的产生原因之一,很可能是出于护卫的需要。在此,“护卫”的意义包括两个方面:一是从精神作用的角度上讲,人对自身的护卫;一是从物质功能的角度上讲,人对衣服的保护。

1. 精神护卫

人类处在原始时期,生活环境十分恶劣,时时受到各种凶猛禽兽、虫蛇的攻击,受到各类自然现象、灾祸的伤害。出于生存的本能,人们会想出各种办法来保护自己。或是用实实在在的物质防卫(如盖房子、穿衣服、造武器),或是靠某种精神的力量和心灵的护佑(如巫术、文身、化妆、特殊的服饰)等等。

在身上、服装上用某种纹饰装扮自己,以求得到神灵的 protection,或得到某种勇气和力量,这是人们常用的手段,也是服饰图案产生的重要缘由。这类服饰图案的产生,主要是人们出于在精神上对自身护卫的需要。人们相信,许多图案具有驱邪、纳福的功效,装饰在身上、衣服上可以保护自己。

例如:水族妇女服装上的宽阔花边,据说最早是用以防蛇咬的。苗族人的花带也具有驱蛇的“功用”。中原地区民间至今仍有戴虎帽、穿虎鞋及在儿童的肚兜、背心、衣服上装饰“五毒”或“艾虎”的习俗,据说这样可以驱邪、克毒,保护孩子健康成长。国外也有类似情况,如欧洲一些地方的人们喜欢在衣服的开口处(领口、袖口、前襟、下摆、裤

具有精神护卫功能的服饰图案,中国民间儿童的“五毒”肚兜

脚、裤腰等)及拼缝处绣上所谓“带无边法力的神秘图饰”,以求神的保佑、起到避邪的作用。

另外,在原始人的文身现象中也可以得到这方面的印证。文身原因极为复杂,其中有一条即为保护自己。据《汉书·地理志》记载说古代越人断发文身是一种伪装,为了下水捕鱼时不被蛟龙伤害。也有学者认为那是一种符号,为求得祖先的庇护。但无论哪种动机,其最终目的都具有护卫的意义。

文身与服饰图案有共通性——都是人体的装饰。当人们不再赤身裸体时,文身的部分意义自然会转移到服饰图案上。所以越人文身与水族妇女的绣花衣边、汉族童衫的五毒图案的意义是一样的。

2. 物质护卫

物质护卫是指现实的、物质方面的保护,这里主要是针对衣服保护而言。

衣服穿久了就会出现破损,为了能够继续穿用,就需进行缝补。缝补的材料不同、方法不同,视觉效果也就大不相同。人们出于对美的追求,往往会尽量使缝补之处显得平整好看些,这样久而久之就成了一种特殊的装饰形式。

彝族关于挑花产生的传说就是个生动例子,据说十字挑花绣是一个姑娘为缝补恋人衣服上被火星烫出的洞而创造的。现在常用的贴花、补花、刺绣等装饰手段,很可能源于对服装的缝补,这是服饰图案产生的又一个原因。

具有“物质护卫”功能的开衩处图案装饰 中国鄂伦春族传统服饰

再者,仔细观察一下服饰图案常常出现的部位,就会发现,一般除醒目的部位外,多在易磨损处,诸如袖口、领口、衣边、膝头、裤脚、围兜的系带处、衣服的开衩处等。显然,这是源于加固、保护服装的需要。

二、指 征 需 要

服饰图案产生的另一重要原因,是出于指示、象征的需要。人们为了说明某一特定意义,以图案作为标记、符号装饰在身上、衣服上,这在许多初始文化中都是常能见到的现象。

贡布里希(E.H.Gombrich)在他的《秩序感》中曾说过:“显然……装饰图案里也包括其它象征符号……如果我们注意观察,就会在许多地方发现装饰与象征之间的这种相互作用。”^①大量服饰图案即是如此,从其产生的缘由和存在的形式来看,是有着明显的指示、象征作用的。尽管有许多服饰图案现在已成为纯装饰而无任何意义,但仍然有相当一部分图案作为象征一直流传至今。从中我们可以解读出某种含义、某个传说,乃至某一地区、某一民族的风俗、信仰及历史等。由于人们的各种活动及思想意识十分丰富多样,所以服饰图案的指征含义也极为复杂。

1. 崇拜指征

人们崇拜的对象很多,诸如图腾崇拜、祖先崇拜、神灵崇拜、宗教崇拜、神话英雄崇拜等等。基于这些崇拜,许多图案就作为象征物而出现在服饰中。例如高山族、羌族、布依族人服饰上的蛇形图案,即象征着他们对蛇作为图腾的认同和崇拜;彝族人服饰上的火镰纹也有崇拜指征之意;又如苗族服饰上随处可见的蝴蝶纹、牛变龙纹,即是对祖先崇拜的指征;纳西族妇女的“七星披肩”则象征着他们对传说英雄“英古”的纪念。

另外,作为神灵崇拜、宗教崇拜象征符号的图案出现在服装上也是常有的,如藏人服饰中的“十字纹”、“卐”字纹,傣锦中的象纹、欧洲一些服饰中的三叶纹、四叶纹、五叶纹、树纹等。

2. 历史指征

如果说源于崇拜的图案带有很浓的虚幻或人为编造的色彩的话,那么也有许多服饰图案是源于现实存在的。历史上曾经发生过的真实事件、曾经存在过的风俗习惯、观念意识等常被人们以某种图案作为象征表现在服饰中。

如维吾尔族人花帽上的星月图案就记载了他们不屈服于契丹人的统治和压迫,坚持信奉伊斯兰教的真实历史事件。而贵州苗族服饰上那象征黄河、长江的黄、红色条纹图案(也称“城界花”)则折射出这个民族由北向南迁徙的遥远历史。

3. 身份指征

服饰是一种无声的语言。从一个人的穿着上我们能得到许多有关此人的信息,其服饰上的图案更是由于醒目、形象而成为一种标记或符号。服饰图案产生的还有一个原因,很有可能就是人们出于标明身份、显示

源于历史指征的服饰图案——中国贵州小花苗服饰上的“城界花”图案

① 贡布里希《秩序感》,浙江摄影出版社1987年版,第374页。

地位的需要。在许多过去遗物的资料里,在至今还存在的一些蛮族群落中,我们常能看到,那些首领、贵族、富有者、巫师及战功卓著的英雄们的打扮比一般普通人要特殊、华丽、繁复得多,其图案装饰格外醒目突出。很明显,这是地位、权力、财富、功绩的象征,是有别于普通人的特殊标记。久而久之这些象征、标记演化为一种抽象的美的因素沉积在服饰中,成为服饰图案的重要来源。例如中国帝王冕服上的十二章纹、阿拉斯加印第安人的披毯图案、欧洲中世纪贵族的纹章图案等等。

另外,作为服饰图案还有一种更原始、更基本的指征意义,这就是对着装者的性别、年龄、婚姻状况的指征。无论哪个民族都十分重视本民族人种的健康发展和繁衍,都要遵守一种宗族伦理道德的规范。因此,作为性别、年龄、婚嫁标志的图案出现在服装上是十分自然而且必要的,这也是服饰图案产生的一个重要渊源。例如:苗女以裙多为美,深色裙边标志着装者已订婚,绿色裙边表示已生育。荷兰马尔肯地区妇女胸搭上绣的玫瑰花数量也很讲究,十六岁以前绣两朵,十六岁以后绣五朵,结婚后就绣七朵。

三、工艺需要

德国的森柏(E.Semper)在其《样式论》一书中曾经提出几何图案、抽象图案产生于工艺制造的观点,虽然后来有许多人批判过他,但这观点在某些方面还是说明了问题的。有些几何图案、抽象图案的确是由于生产技术的出现,在造物过程中所形成的印迹或纹理而产生的,如拍印纹、绳结纹等。有些服饰图案的出现与工艺制作也不无关系。

服装的材料很多都是由纤维构成的。纤维在编结、织造过程中所形成的结构肌理或组织纹路很可能是服饰图案产生的另一个重要渊源。

如编织物中常有的齿形纹、菱形纹、人字纹、米字纹、田字纹、八角花等,就是由于受经纬交织的限制而形成的非常规律的、极易得到的几何图案,织物是制作服装的材料,所以织物上常见的图案出现在服装上是很自然的事。这也可以解释,为什么许多距离遥远、互无交流的民族或地区的人们,其服饰图案却会有着惊人的相似。例如:中美洲印第安部落的“辉车尔”人所穿衣服上图案与我国壮族、土家族有些服饰上的图案如出一辙。再则,服装缝制的针脚、印染手段也是逐渐形成服饰图案的一个途径。

四、审美需要

德国社会学家格罗塞(Ernst Grosse)曾说过:“欢喜装饰,是人类最早也最强烈的欲求,也许在结成部落的这意思产生之前,它已流行很久了(《艺术的起源》)①。”除了种种功利的、寓意的目的之外,求得装饰所带来的美感、求得心理和视觉上的愉悦可能也是服饰图案产生的因素之一。人们对自然界美好形象的认识和对形式美规律的掌握也会反映在服饰上。

① 格罗塞《艺术的起源》商务印书馆1984年版,第47页。

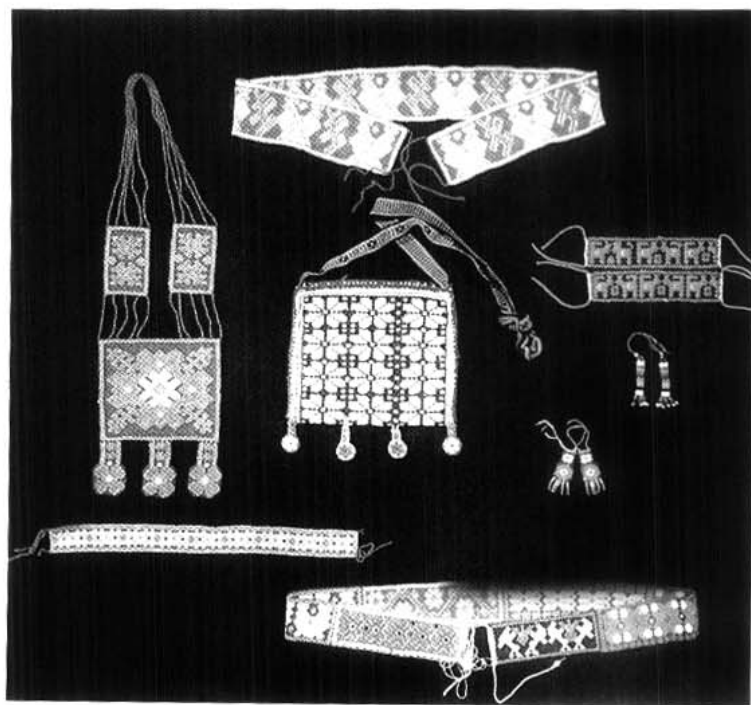
源于身份指征的服饰图案——中国时代官服

墨西哥中部印第安少女的披肩

中国羌族的挑花绣

中美洲印第安部落“辉车尔”人的背包及腰带等

受经纬结构的限制而形成的规律严谨的图案

鲜艳的花朵，美丽的动、植物表皮的斑纹，对称的、节奏的、渐变的、规整划一的形式都能引起人们感官的快感。人们用这种能引起快感、愉悦的形象来装饰自己、装饰服装，以达到求美的愿望。这里所说的美是“纯粹的美”，即康德所说的那种“我们不能明确地认识其目的或利益的美”。犹如将一朵无名小花插在头上，别在胸前、在人的心里所引起的那种愉快的感觉一样，有些服饰图案起的作用即是如此。

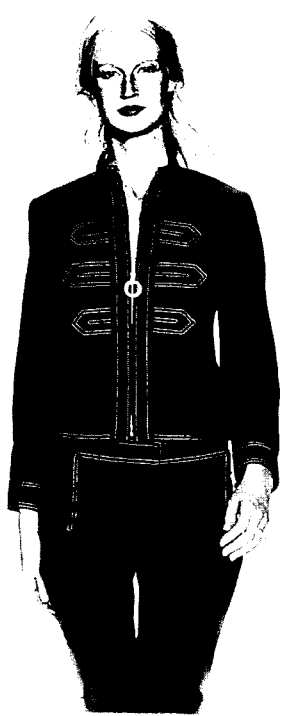
从最本质、最初始的意义上讲,服饰图案的起源大略可归为以上四点原因,即人们出于“护卫”、“指征”、“制作”、“审美”的需要。当然“渊源”肯定远不止这些,诸如源于时尚,源于借鉴,源于生活、生产方式、源于观念意识等等,这里就不一一赘述了。

需要说明的是,服饰图案的产生是个相当复杂的文化现象。前面所列举的四种渊源关系绝非单纯的孤立存在,而时常是以相互交织的形式出现,或相互交叉产生的。如:源于工艺制作的“八角花”纹样,远隔万里的人们为什么会不约而同地都在经纬结构上织出八角花?而且流传如此长久?这一方面是工艺制作使然,另一方面它符合多样统一、对称完整的形式法则,其形也极似自然界中的花卉或雪片,它能够满足人们的审美要求。所以,与其说人们在工艺制作的限定中织出了八角花,不如说人们在制作过程中根据审美的需要选择了八角花。再如:作为图腾崇拜象征的蛇纹服饰图案,就高山族人来看也许还能满足护卫自己的需要。

只有从多个角度分析服饰图案的功能与渊源,才能够更加深入地理解服饰图案的种种表层现象和内涵。

第三节 服饰图案的应用意义

服饰图案应用的意义在于增强服饰的艺术魅力和精神内涵。它通过视觉形象的审美价值,或种种人文意蕴的指征等功用价值具体表现出来。由于人们对服饰的需求日益趋新、趋变、趋向个性化,而服饰图案则能

a 边缘的修饰

b 领部修饰和前胸的点缀

图案的修饰点缀,取得整体和谐之美

以其灵活的应变性和极强的表现性特点适应这些需求,所以其广泛应用的意义亦愈显重要。服饰图案不仅需要而且能够及时、鲜明地反映人们的时尚风貌、审美情趣、心理需求,因此把握其应用形式的适当与否会直接关系到消费者对服装的接受态度,也会对服装生产经营者在投产、推销等问题上产生影响。一个服装设计师,显然有必要对服饰图案的应用意义保持清晰而全面的认识。

一、审美作用

此处所说的“审美作用”,主要是指服饰图案具有从视觉或视觉心理上满足人们美化自己、追求变化之需求的作用,亦即能够使服装和着装者显得“更好看”。服饰图案的这种美化作用因侧重点的不同而呈现多种形式和效果。

1. 修饰、点缀

服饰图案的一般作用就是对服装进行修饰点缀,以使原本单调的服装在视觉形式上产生层次、格局和色彩的变化,或使原本有个性的服装更具风采。不失服饰整体感的图案修饰和点缀,不仅能渲染服装的艺术气氛,更能提高服装的审美品格。美的服装不一定都有图案,但图案装饰得当的服装肯定是美的。

2. 强调、醒目

服饰图案在服装上还能起到一种强化、提醒、引导视线的作用。设计师们为特别强调某款式服装的某种特点,或刻意突出穿着者身体的某

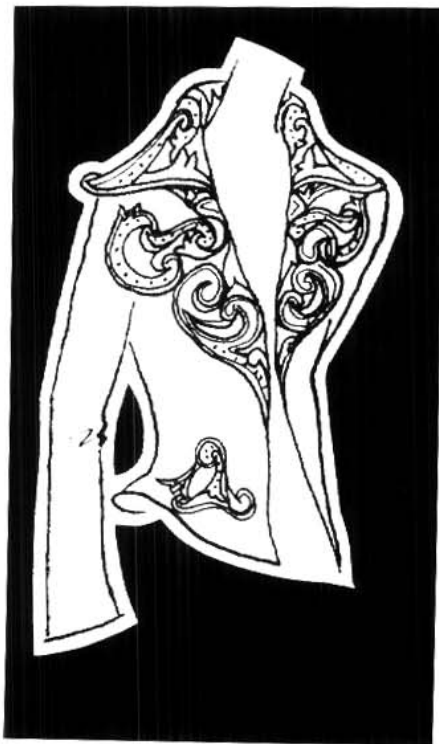

图 2-1 强调领部

图 2-2 强调边缘

图案的强调、醒目,取得夸张对比之美