

纺织服装高等教育“十三五”部委级规划教材

Fashion Prints Design

The Complete Course

现代服饰图案设计

汪芳 编著

东华大学出版社

纺织服装高等教育“十三五”部委级规划教材

现代服饰图案设计

Fashion Prints Design

汪芳 编著

东华大学出版社·上海

图书在版编目 (C I P) 数据

现代服饰图案设计 / 汪芳编著 .—上海: 东华大学出版社,
2017.1

ISBN 978-7-5669-1095-0

I. ①现…II. ①汪… III. 服饰设计 - 绘画技法 - 高等学校 - 教材
IV. ① TU986.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2016) 第 244464 号

责任编辑: 谢 未

版式设计: 李衍萱

现代服饰图案设计

Xiandai Fushi Tu' an Sheji

编 著: 汪 芳

出 版: 东华大学出版社

(上海市延安西路 1882 号 邮政编码: 200051)

出版社网址: <http://www.dhupress.net>

天猫旗舰店: <http://dhdx.tmall.com>

营销中心: 021-62193056 62373056 62379558

印 刷: 深圳市彩之欣印刷有限公司

开 本: 889 mm × 1194 mm 1/16

印 张: 10.25

字 数: 361 千字

版 次: 2017 年 1 月第 1 版

印 次: 2017 年 1 月第 1 次印刷

书 号: ISBN 978-7-5669-1095-0/TS · 713

定 价: 49.80 元

序

“服饰图案设计”是相关服装院校“服装艺术设计”和“染织艺术设计”的一门必修专业设计课程，也是服装工程相关专业的一门课程。内容涉及与服饰相关的图案设计方法与造型样式，更与时尚息息相关，是时代文化的风向标。

服饰图案经历了人类漫长服饰文化的雨露滋润，其内容与形式已是缤纷多彩、包罗万象，今天的服饰图案以其多样的视角、靓丽的造型样式成为流行服饰中不容忽视的重要设计元素。它既张扬了服饰的设计个性，又丰富了服饰的视觉内涵，承载经典，标榜创意，赋予了服饰审美领域一番新异景象。

本书共分 10 个章节，分别从服饰图案的源流、审美、创作、造型、类型、技法、工艺、效果图以及服饰图案与流行色的内容来进行编写。本书立足内容的全面、系统，百余幅图例经典且具时尚感，将本书的要义做了形象化的阐述，在呈现给读者“理论、技巧”的同时，获得服饰图案的愉悦美感。本书既可作为相关专业课程的教材，也是服饰设计师的一本资料式手册。

在多年的教学与实践中，围绕服饰的“图案”设计一直是笔者的课题，也深刻领略了“图案”从内容到形式的气象万千。图案是服装设计的精华体现，更是文化与服装的连接点，每一个时代的流行都可以透过图案来呈现。今天，时尚瞬息万变，数字化与流行资讯充斥，服饰图案多姿多彩，拂去绚丽，我们依然可窥见其造型规律，以及内在的审美法则。对服饰图案设计的诸多要素进行梳理与总结，给予学习者与设计师以创作的启发，正是本书编撰的目的。

书稿撰写期间，笔者深度考察了纽约的服装服饰市场，尤其是对 Mood 面料专卖市场的考察，为本书的撰写提供了丰富的图像内容依据。

此外，书稿的编写要感谢美国纽约时装学院服装艺术设计 AAS 在读学生 Cher 的课题设计作品的提供；更要感谢前辈邵甲信先生，在笔者 2007 年编撰《服饰图案设计教程》一书时为该书梳理了中国 20 世纪作为中国重要的服饰图案发展地——上海的印染与图案设计资讯与脉络。先生在数年前逝去，在此寄上深深的哀思与怀念！同时要感谢东华大学出版社的谢未编辑，为我书稿的整体框架与版式提供了很好的思路。在此一并致谢！

汪芳

2016 年 10 月于上海

目录

第一章 服饰图案历史源流篇·····7

1.1 服饰图案的概念·····7

1.2 纹身与服饰图案·····8

1.3 服饰图案的溯源·····9

1. 以欧洲为代表的西方服饰图案·····9

2. 以中国为代表的东方服饰图案·····10

1.4 服饰图案的意义·····12

1. 美与文化的体现·····12

2. 时尚舞台中永远的流行·····13

第二章 服饰图案审美篇·····15

2.1 服饰图案的对称美·····16

2.2 服饰图案的和谐美·····17

2.3 服饰图案的节奏美·····17

2.4 服饰图案的均衡美·····17

2.5 服饰图案的对比美·····18

2.6 服饰图案的比例美·····19

2.7 服饰图案的变化与统一美·····19

第三章 服饰图案创作篇·····21

3.1 图案与写生·····22

3.2 图案与灵感·····24

3.3 图案与想象·····25

3.4 图案与创作·····26

1. 简化图案·····26

2. 繁化图案·····26

3. 图案与正负形·····27

3.5 图案的表现技法·····27

1. 平涂图案·····27

2. 晕染图案·····28

3. 撒丝图案·····29

4. 喷绘图案·····30

5. 拓印图案·····30

6. 拼贴图案·····30

第四章 服饰图案造型篇·····33

4.1 具象图案·····33

1. 朵花图案·····33

2. 折枝花图案·····34

3. 簇花图案·····35

4. 叶子图案·····37

5. 果实图案·····38

6. 树形图案·····39

7. 花与鸟蝶图案·····40

8. 鸟禽图案·····41

9. 昆虫图案·····42

10. 走兽图案·····43

11. 水族动物图案·····44

12. 人物图案·····46

13. 器具图案·····48

14. 自然元素图案·····49

15. 场景图案·····49

16. 风景图案·····50

4.2 抽象图案·····51

1. 几何图案·····51

2. 点纹图案·····52

3. 条纹图案·····53

4. 格子图案·····54

5. 肌理图案·····56

6. 综合抽象图案·····57

4.3 传统图案·····58

1. 缠枝花图案·····59

2. 中国吉祥图案·····60

3. 佩兹利图案·····62

4. 夏威夷图案·····63

5. 日本友禅图案·····64

6. 东南亚蜡防图案·····65

7. 非洲蜡防图案·····66

8. 英国莫里斯图案·····67

9. 法国朱伊图案·····68

10. 节日图案·····69

11. 补丁图案·····70

12. 镂空与剪影图案·····71

13. 光效应图案·····72

14. 针织图案·····72

15. 蕾丝图案·····72

16. 文字图案·····74

4.4 流行图案·····75

1. 动物毛皮图案·····76

2. 迷彩图案·····77

3. 标识图案·····78

4. 矢量图案·····78

5. 骷髅图案·····79

6. 卡通图案·····80

7. 趣味图案·····81

8. 绘画风图案·····82

9. 数码影像与照相写真图案·····83

10. 涂鸦图案·····84

11. 插画风图案·····86

12. 水墨图案·····87

第五章 服饰图案与流行色主题·····89

5.1 服饰图案与流行色·····90

5.2 服饰图案主题色·····90

1. 经典无色系·····90
2. 经典棕黄色系·····91
3. 经典红色系·····91
4. 经典蓝色系·····92
5. 经典绿色系·····92
6. 经典做旧色系·····93
7. 经典传统民俗色系·····94
8. 经典粉色系·····94
9. 经典彩色系·····95

第六章 服饰图案类型篇·····97

6.1 服饰匹料图案设计·····97

1. 四方连续纹样与满地图案·····98
2. 四方连续纹样与混地图案·····99
3. 四方连续纹样与清地图案·····100

6.2 服饰定位图案设计·····101

1. 服饰定位图案与单独纹样·····101
2. 服饰定位图案与T恤图案设计·····102
3. 服饰定位图案与二方连续纹样·····104

6.3 服饰件料图案设计·····105

第七章 服饰图案功能篇·····107

7.1 图案与服装类别·····107

1. 女装图案·····108
2. 男装图案·····109
3. 童装图案·····110
4. 中老年装案·····111
5. 衬衫图案·····112
6. 服装里料图案·····113
7. 正装图案·····114
8. 职业装图案·····115
9. 休闲装图案·····116
10. 家居服图案·····117
11. 运动装图案·····118

7.2 图案与服饰品类别·····120

1. 领带图案·····121
2. 围巾图案·····122
3. 袜子图案·····124
4. 纽扣图案·····125
5. 手套图案·····125
6. 鞋子图案·····126
7. 帽子图案·····127
8. 包袋图案·····128
9. 晴雨伞图案·····129

第八章 服饰图案风格篇·····131

8.1 复古风图案·····132

8.2 新浪漫风图案·····132

8.3 巴洛克风图案·····133

8.4 洛可可风图案·····133

8.5 维多利亚风图案·····134

8.6 田园风图案·····134

8.7 中性风图案·····135

8.8 学院风图案·····136

8.9 运动风图案·····137

8.10 简约风图案·····137

8.11 宇宙风图案·····137

8.12 哥特风图案·····139

8.13 朋克风图案·····139

8.14 街头风图案·····139

8.15 混搭风图案·····139

8.16 民族风图案·····140

第九章 服饰图案工艺篇·····143

9.1 手工印染图案·····144

9.2 扎染图案·····144

9.3 蜡染图案·····144

9.4 靛蓝染图案·····145

9.5 凸版印花图案·····145

9.6 手绘图案·····146

9.7 机印图案·····147

9.8 数码印花图案·····147

9.9 植绒印花图案·····148

9.10 烂花图案·····148

9.11 梭织图案·····148

9.12 针织图案·····149

9.13 刺绣图案·····150

9.14 珠绣图案·····151

9.15 绗缝图案·····152

9.16 贴布绣图案·····152

9.17 蕾丝图案·····153

9.18 抽纱绣图案·····153

9.19 二次面料设计图案·····154

第十章 服饰图案的效果图表达·····157

参考文献·····164

作者简介·····164

纺织服装高等教育“十三五”部委级规划教材

现代服饰图案设计

Fashion Prints Design

汪芳 编著

东华大学出版社·上海

图书在版编目 (C I P) 数据

现代服饰图案设计 / 汪芳编著 .—上海: 东华大学出版社,
2017.1

ISBN 978-7-5669-1095-0

I. ①现…II. ①汪… III. 服饰设计 - 绘画技法 - 高等学校 - 教材
IV. ① TU986.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2016) 第 244464 号

责任编辑: 谢 未

版式设计: 李衍萱

现代服饰图案设计

Xiandai Fushi Tu' an Sheji

编 著: 汪 芳

出 版: 东华大学出版社

(上海市延安西路 1882 号 邮政编码: 200051)

出版社网址: <http://www.dhupress.net>

天猫旗舰店: <http://dhdx.tmall.com>

营销中心: 021-62193056 62373056 62379558

印 刷: 深圳市彩之欣印刷有限公司

开 本: 889 mm × 1194 mm 1/16

印 张: 10.25

字 数: 361 千字

版 次: 2017 年 1 月第 1 版

印 次: 2017 年 1 月第 1 次印刷

书 号: ISBN 978-7-5669-1095-0/TS · 713

定 价: 49.80 元

序

“服饰图案设计”是相关服装院校“服装艺术设计”和“染织艺术设计”的一门必修专业设计课程，也是服装工程相关专业的一门课程。内容涉及与服饰相关的图案设计方法与造型样式，更与时尚息息相关，是时代文化的风向标。

服饰图案经历了人类漫长服饰文化的雨露滋润，其内容与形式已是缤纷多彩、包罗万象，今天的服饰图案以其多样的视角、靓丽的造型样式成为流行服饰中不容忽视的重要设计元素。它既张扬了服饰的设计个性，又丰富了服饰的视觉内涵，承载经典，标榜创意，赋予了服饰审美领域一番新异景象。

本书共分 10 个章节，分别从服饰图案的源流、审美、创作、造型、类型、技法、工艺、效果图以及服饰图案与流行色的内容来进行编写。本书立足内容的全面、系统，百余幅图例经典且具时尚感，将本书的要义做了形象化的阐述，在呈现给读者“理论、技巧”的同时，获得服饰图案的愉悦美感。本书既可作为相关专业课程的教材，也是服饰设计师的一本资料式手册。

在多年的教学与实践中，围绕服饰的“图案”设计一直是笔者的课题，也深刻领略了“图案”从内容到形式的气象万千。图案是服装设计的精华体现，更是文化与服装的连接点，每一个时代的流行都可以透过图案来呈现。今天，时尚瞬息万变，数字化与流行资讯充斥，服饰图案多姿多彩，拂去绚丽，我们依然可窥见其造型规律，以及内在的审美法则。对服饰图案设计的诸多要素进行梳理与总结，给予学习者与设计师以创作的启发，正是本书编撰的目的。

书稿撰写期间，笔者深度考察了纽约的服装服饰市场，尤其是对 Mood 面料专卖市场的考察，为本书的撰写提供了丰富的图像内容依据。

此外，书稿的编写要感谢美国纽约时装学院服装艺术设计 AAS 在读学生 Cher 的课题设计作品的提供；更要感谢前辈邵甲信先生，在笔者 2007 年编撰《服饰图案设计教程》一书时为该书梳理了中国 20 世纪作为中国重要的服饰图案发展地——上海的印染与图案设计资讯与脉络。先生在数年前逝去，在此寄上深深的哀思与怀念！同时要感谢东华大学出版社的谢未编辑，为我书稿的整体框架与版式提供了很好的思路。在此一并致谢！

汪芳

2016 年 10 月于上海

目录

第一章 服饰图案历史源流篇·····7

1.1 服饰图案的概念·····7

1.2 纹身与服饰图案·····8

1.3 服饰图案的溯源·····9

1. 以欧洲为代表的西方服饰图案·····9

2. 以中国为代表的东方服饰图案·····10

1.4 服饰图案的意义·····12

1. 美与文化的体现·····12

2. 时尚舞台中永远的流行·····13

第二章 服饰图案审美篇·····15

2.1 服饰图案的对称美·····16

2.2 服饰图案的和谐美·····17

2.3 服饰图案的节奏美·····17

2.4 服饰图案的均衡美·····17

2.5 服饰图案的对比美·····18

2.6 服饰图案的比例美·····19

2.7 服饰图案的变化与统一美·····19

第三章 服饰图案创作篇·····21

3.1 图案与写生·····22

3.2 图案与灵感·····24

3.3 图案与想象·····25

3.4 图案与创作·····26

1. 简化图案·····26

2. 繁化图案·····26

3. 图案与正负形·····27

3.5 图案的表现技法·····27

1. 平涂图案·····27

2. 晕染图案·····28

3. 撒丝图案·····29

4. 喷绘图案·····30

5. 拓印图案·····30

6. 拼贴图案·····30

第四章 服饰图案造型篇·····33

4.1 具象图案·····33

1. 朵花图案·····33

2. 折枝花图案·····34

3. 簇花图案·····35

4. 叶子图案·····37

5. 果实图案·····38

6. 树形图案·····39

7. 花与鸟蝶图案·····40

8. 鸟禽图案·····41

9. 昆虫图案·····42

10. 走兽图案·····43

11. 水族动物图案·····44

12. 人物图案·····46

13. 器具图案·····48

14. 自然元素图案·····49

15. 场景图案·····49

16. 风景图案·····50

4.2 抽象图案·····51

1. 几何图案·····51

2. 点纹图案·····52

3. 条纹图案·····53

4. 格子图案·····54

5. 肌理图案·····56

6. 综合抽象图案·····57

4.3 传统图案·····58

1. 缠枝花图案·····59

2. 中国吉祥图案·····60

3. 佩兹利图案·····62

4. 夏威夷图案·····63

5. 日本友禅图案·····64

6. 东南亚蜡防图案·····65

7. 非洲蜡防图案·····66

8. 英国莫里斯图案·····67

9. 法国朱伊图案·····68

10. 节日图案·····69

11. 补丁图案·····70

12. 镂空与剪影图案·····71

13. 光效应图案·····72

14. 针织图案·····72

15. 蕾丝图案·····72

16. 文字图案·····74

4.4 流行图案·····75

1. 动物毛皮图案·····76

2. 迷彩图案·····77

3. 标识图案·····78

4. 矢量图案·····78

5. 骷髅图案·····79

6. 卡通图案·····80

7. 趣味图案·····81

8. 绘画风图案·····82

9. 数码影像与照相写真图案·····83

10. 涂鸦图案·····84

11. 插画风图案·····86

12. 水墨图案·····87

第五章 服饰图案与流行色主题·····89

5.1 服饰图案与流行色·····90

5.2 服饰图案主题色·····90

1. 经典无色系·····90
2. 经典棕黄色系·····91
3. 经典红色系·····91
4. 经典蓝色系·····92
5. 经典绿色系·····92
6. 经典做旧色系·····93
7. 经典传统民俗色系·····94
8. 经典粉色系·····94
9. 经典彩色系·····95

第六章 服饰图案类型篇·····97

6.1 服饰匹料图案设计·····97

1. 四方连续纹样与满地图案·····98
2. 四方连续纹样与混地图案·····99
3. 四方连续纹样与清地图案·····100

6.2 服饰定位图案设计·····101

1. 服饰定位图案与单独纹样·····101
2. 服饰定位图案与T恤图案设计·····102
3. 服饰定位图案与二方连续纹样·····104

6.3 服饰件料图案设计·····105

第七章 服饰图案功能篇·····107

7.1 图案与服装类别·····107

1. 女装图案·····108
2. 男装图案·····109
3. 童装图案·····110
4. 中老年装案·····111
5. 衬衫图案·····112
6. 服装里料图案·····113
7. 正装图案·····114
8. 职业装图案·····115
9. 休闲装图案·····116
10. 家居服图案·····117
11. 运动装图案·····118

7.2 图案与服饰品类别·····120

1. 领带图案·····121
2. 围巾图案·····122
3. 袜子图案·····124
4. 纽扣图案·····125
5. 手套图案·····125
6. 鞋子图案·····126
7. 帽子图案·····127
8. 包袋图案·····128
9. 晴雨伞图案·····129

第八章 服饰图案风格篇·····131

8.1 复古风图案·····132

8.2 新浪漫风图案·····132

8.3 巴洛克风图案·····133

8.4 洛可可风图案·····133

8.5 维多利亚风图案·····134

8.6 田园风图案·····134

8.7 中性风图案·····135

8.8 学院风图案·····136

8.9 运动风图案·····137

8.10 简约风图案·····137

8.11 宇宙风图案·····137

8.12 哥特风图案·····139

8.13 朋克风图案·····139

8.14 街头风图案·····139

8.15 混搭风图案·····139

8.16 民族风图案·····140

第九章 服饰图案工艺篇·····143

9.1 手工印染图案·····144

9.2 扎染图案·····144

9.3 蜡染图案·····144

9.4 靛蓝染图案·····145

9.5 凸版印花图案·····145

9.6 手绘图案·····146

9.7 机印图案·····147

9.8 数码印花图案·····147

9.9 植绒印花图案·····148

9.10 烂花图案·····148

9.11 梭织图案·····148

9.12 针织图案·····149

9.13 刺绣图案·····150

9.14 珠绣图案·····151

9.15 绗缝图案·····152

9.16 贴布绣图案·····152

9.17 蕾丝图案·····153

9.18 抽纱绣图案·····153

9.19 二次面料设计图案·····154

第十章 服饰图案的效果图表达·····157

参考文献·····164

作者简介·····164

第一章 服饰图案历史源流篇

题记：“如同食物和居所，服饰一直被看作是人类最基本的需要之一。”

——[美] 玛里琳·霍恩

美国动物学家莫理士仁在著作《裸猿》中写道：“穿衣服是人类成功的进化过程中所创造出来的最重要的制度之一。”在众多服装的起源说中，有“装饰说”认为，爱美是人类与生俱来的，在祭祀、图腾、巫术需要的同时，人类很早就用羽毛、贝壳、果核等来装饰身体，美化自己。随着社会的发展与人类的进步，与人体相关的装饰也越来越多样化和美观化，人类最初的许多实用品图案实例印证了图案是衣装的重要装饰手段，它与服装有着密不可分的关系。可以说，服饰图案是伴随着服装的进步一起发展起来的，在服饰图案的演进至完美成熟的漫长过程中，我们看到了人类文化与历史的发展进程。

1. 服饰图案的概念

《辞海》对“服饰”的释义为：衣服和装饰。《汉书·王莽传》中对服饰记载有：“五威将乘乾文车，驾坤六马，背负鸞鸟之毛，服饰甚伟。”

图案：狭义上则指器物上的装饰纹样，广义指对某种器物或建筑实体造型结构、色彩、纹饰的设想，在工艺材料、用途、经济、生产等条件的制约下，绘制成的图样。

围绕服装及其装饰所出现的图案都称为服饰图案，其涉及广泛，内容不仅指衣、裙、裤上的图案，还包括鞋、袜、帽、包袋等饰品上的图案。随着服饰文化的发展，服饰已从最初的遮体保暖等基本需要和功能演化成具有更深含义的社会和文化现象，正如玛里琳·霍恩在著作《服饰：人的第二皮肤》中所说：“服饰具有向他人传达个人社会地位、职业、角色、自信心以及其他个性特征等印象的功能。”

21 世纪的今天，世界时装文化更是把服饰设计艺术推到了表现艺术个性的极至处，服饰品也可以超越一般的商品而成为名贵的艺术品，设计师赋予了服饰文化更多的是超越实用的精神和审美内质，其中图案起到了不可忽视的作用（图 1-1 ~ 图 1-4）。

左页图 1-1：蝙蝠纹构成的“福寿万代”纹图案，中国清中期纳纱绣戏服男帔，作者拍摄于美国大都会博物馆。图 1-2 ~ 图 1-4：仿蛇皮纹、写意织物纹、羽毛纹，春夏服装印花图案，作者拍摄于纽约。

1.2 纹身与服饰图案

纹身是“古代民俗,在身体上刺画有色的图案和花纹”(参见《辞源》)。在原始艺术中,纹身与佩饰构成了人体的主要装饰艺术,服饰图案可谓纹身图案的一种延续和发展。撇开纹身的起源、内涵及功能等因素,就其造型特征而言,其与服饰图案有着密切的关系。

今天,纹身以及人体彩绘在世界各国流行,成为与着装关系最为紧密的图案之一。纹身已从远古时代的图腾崇拜演化成张扬个性、时尚前卫的价值体现,我们不妨将其看成附在人体肌肤上的“服饰图案”。

5	
6	7 8
	9

图1-5 ~ 图1-9: 印度传统纹手、玫瑰花纹身、动物纹纹身、脸部彩绘、非洲纹饰。彩绘或者刺青,这种用图案装饰自己身体的方式,因其来自远古的人类祖先,图腾的尊奉和祈福的膜拜更多地赋予了纹身图案美丽背后的一份神秘。不同的文化背景和多元的审美样式下,纹身所呈现的图像丰富而新奇。题材多样、造型广泛、表现独特的纹身图案,吸引了越来越多的人来追随这种疼痛的美丽,纹身艺术已成为时尚服饰中逐渐被重视的造型元素。

1.3 服饰图案的溯源

1. 以欧洲为代表的西方服饰图案

据记载,公元11、12世纪的俄罗斯和东欧国家,独具风格的民族服装就有在衣、帽、靴子上刺绣装饰图案。公元11世纪,“十字军东征”的骑士的背心上出现了绣有徽章式的图案。文艺复兴时期的西方服饰已呈现出完美的刺绣纹饰和花边图案,而在宫廷服装上,更是奢华地用宝石来装饰玫瑰花与动物图案。

伴随着17世纪盛行的奔放而绚丽的巴洛克艺术风格,在人物绘画作品中,蕾丝花边、刺绣图案充满于男装和女装,以及手套、长袜等饰品中。18世纪欧洲范围流行的洛可可艺术,将西方的审美融进了东方中国的造型,服饰面料上出现了中国的花鸟纹、亭台楼阁、人物动物、吉祥文字等装饰图案,纤巧富丽中渗透着精致的图案。进入19世纪,工业革命带动西方服饰进入一个辉煌的历史时期,苏格兰的花呢方格、西班牙斗牛士的刺绣衣衫、瑞典女子的花布长裙、丹麦人的网绣亚麻衬衣……各民族服饰文化趋向成熟,形成丰富多彩的图案装饰世界。20世纪初,时装设计概念在法国形成,欧洲成为世界服装设计的时尚领军地。20世纪末,时装被形容成“万花筒”,设计师被形容成“满天的繁星”,然而在众多的时装作品中,图案依然是表达艺术风格的重要元素。

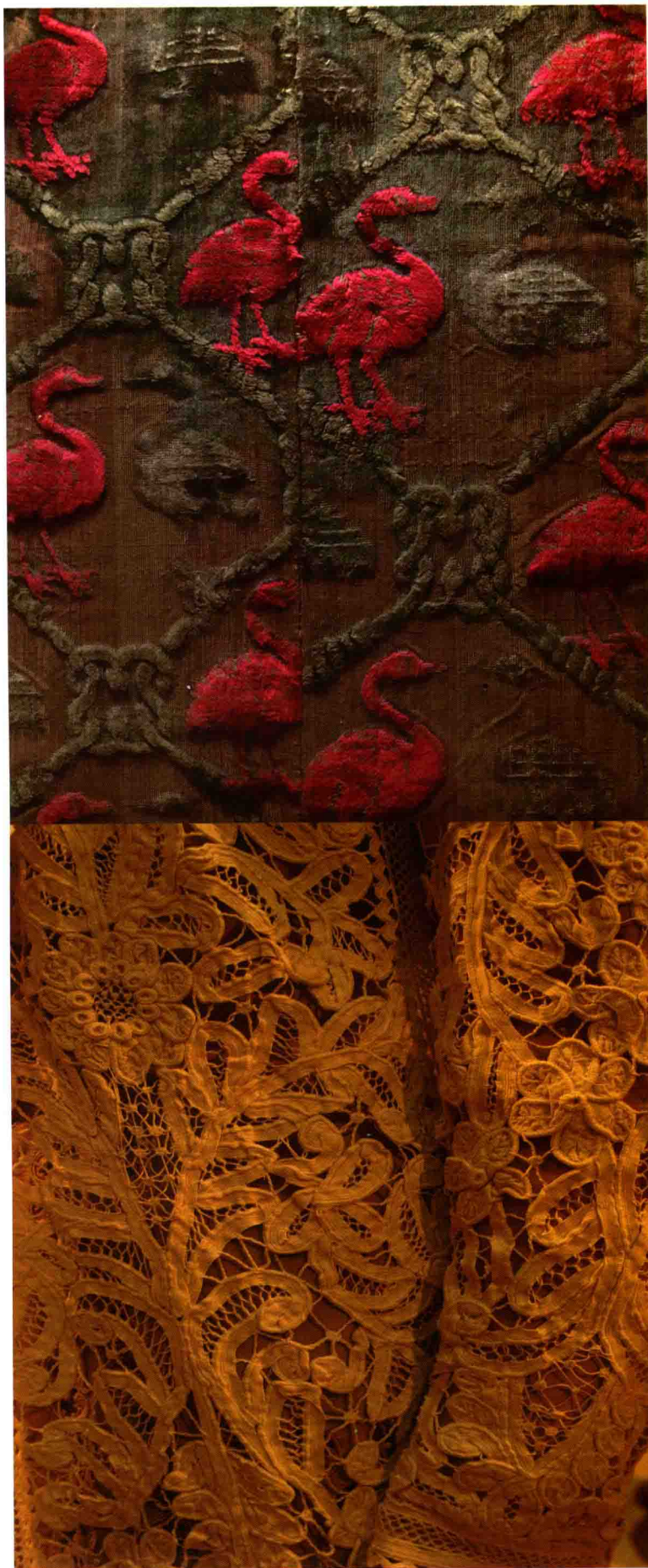

图1-10: 15~16世纪,意大利威尼斯对比色鸟纹提花起绒织物教皇神父袍服。作者拍摄于美国隐修院。

图1-11: 俄罗斯植物纹古董蕾丝女装。作者拍摄于莫斯科红场古母商场收藏展。

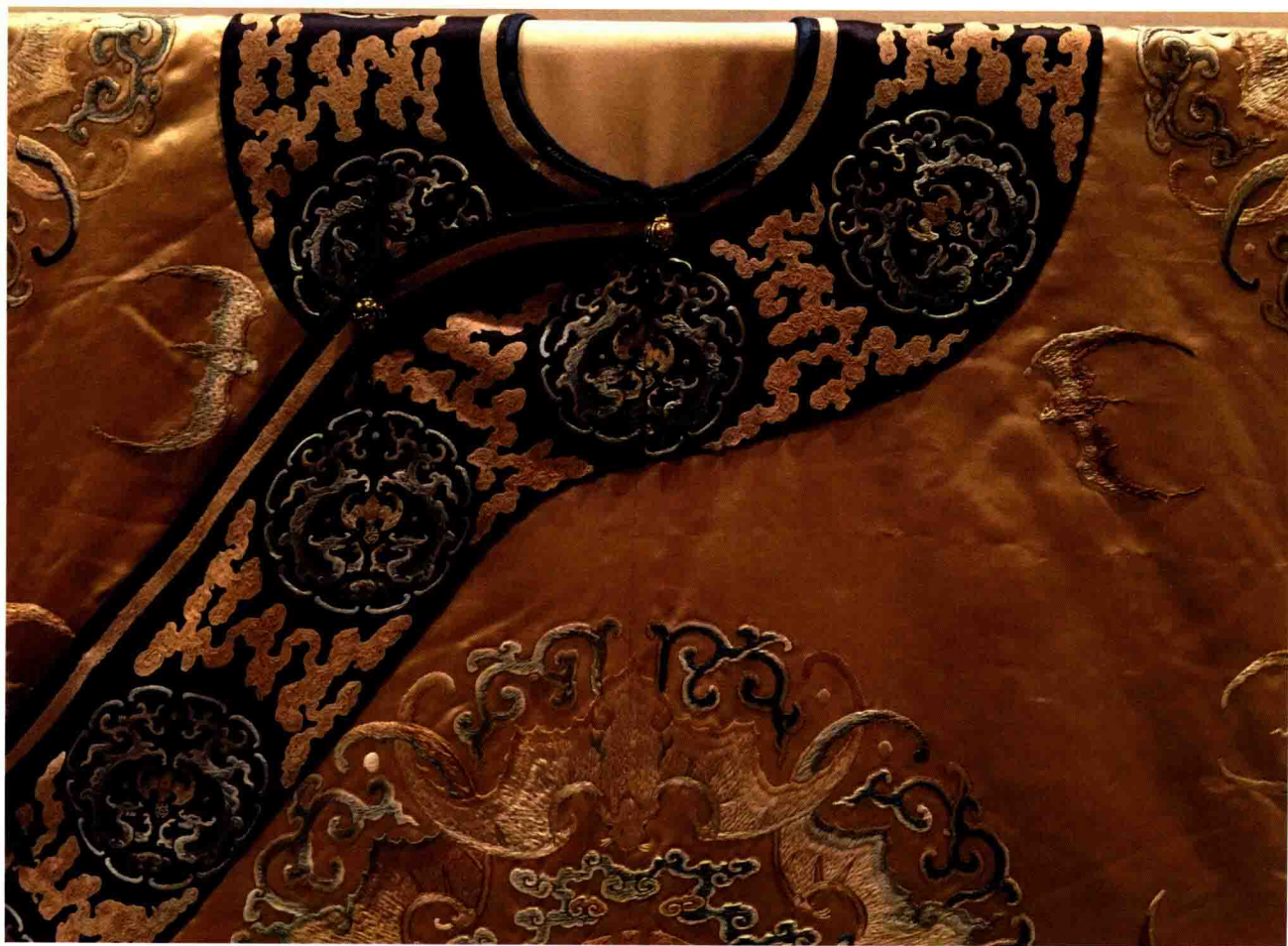
2. 以中国为代表的东方服饰图案

据考证,关于中国的服饰图案在商代就有文字记载了。“冬日麕裘,夏日葛衣”,在几千年漫长的历史进程中,服饰图案也经历了其发展历程,成为中国古代艺术中最具魅力的艺术之一。中国商代的服装中,图案主要是装饰服装的领口、前襟、下摆、袖口、裤角等边缘的二方连续图案,图案的内容主要有回纹、菱形纹、云雷纹等抽象化的样式。到了战国时期,服装上出现了生动奔放的蟠螭图案,而云气纹更是成为经典的图案样式。长沙马王堆出土的纺织文物中的服饰图案,向世人展现了汉代的高水准织绣技艺的同时,也展现了其艺术魅力。作为中国历史中鼎盛时期的唐代,服饰图案的内容不仅有赋予寓意和想象的龙凤,还有极具真实感的花草图案,团花、缠枝纹呈现了丰满、圆润、华美的唐代审美意识。随着织造技艺和刺绣等手工艺的发展,宋、元、明、清时期的服饰图案更呈现出多元而繁荣的景象,不但有明清宫廷以图案的不同来区分等级的官补制度,更有谐音和寓意的“吉祥图案”充斥在各阶层的服饰中,图案的内容、布局与风格丰富多样。清代是中国服饰历史上发展的顶峰期,吉祥寓意图案成为服饰图案重要的装饰表现,清代宫廷服饰图案的达到很高的艺术水准。

广袤的地域、众多的民族,以男耕女织为经济特点的中国民间艺术中,服饰图案以其鲜明的个性、多样的形式和内容、丰富而精巧的工艺特色成为中国文化艺术中一朵绚丽的花朵。

喜庆的“比翼双飞新嫁衣”、百子纹刺绣马面裙、刺绣纹袖筒、肚兜、腕绣、耳套、荷包、绣鞋、鞋垫、抹额、盖头等,民间服饰中无不渗透着图案,花草虫鱼、飞禽走兽、才子佳人,或抽象或具象,或写实或写意,想象和现实构成了吉祥美好的图案世界,而中国少数民族的服饰图案也是异彩夺目:苗族的绣衣、侗族的头帕、藏族的氍毹、瑶族的筒裙……图案表现手法十分丰富,既有再现生活的写实,又有抒发心象的写意,可谓具象、抽象无所不包。

图 1-12: 刺绣百蝠纹女吉袍, 清早期。蝙蝠团花祥云, 二方连续式边饰与大身的蝙蝠大团花呼应, 以百蝠寓意百福。作者拍摄于美国大都会博物馆。

13|14
15|16|17

图 1-13: 中国清代宫廷丝绸手绘花与蝶纹袜子, 王银临摹。图 1-14: 书法纹真丝印花时装女裙设计。作者拍摄于大都会博物馆“镜花水月——中国主题服饰展”。图 1-15 ~ 图 1-17: 源自中国传统文化的鹤与梅纹、云鹤纹、墨竹纹的时装设计。