

新生活文库——十万题

服饰图案纹样 1000 例

孙爱丽著

山东科学技术出版社

J523.5
S964
新生活文库——十万题

服饰图案纹样 1000 例

孙爱丽著

山东科学技术出版社

鲁新登字 05 号

新生活文库——十万题

服饰图案纹样 1000 例

孙爱丽 编著

*

山东科学技术出版社出版
(济南市玉函路 邮政编码 250002)

山东省新华书店发行
山东新华印刷厂潍坊厂印刷

*

787×1092 毫米 16 开本 9.5 印张 2 插页 20 千字
1994 年 12 月第 1 版 1994 年 12 月第 1 次印刷
印数: 1—5000

ISBN 7—5331—1415—9

TS·100 定价 13.50 元

获得生活的知识
增添生活的乐趣

張友漁

增进新的生活知
识丰富人民生活

祝新生活文库十万题丛书出版

雷洁琼

一九九一年七月

物質的豐富，生活的
多彩，離不開科學
的飛躍與發展！

黃作列

出版说明

在党的十一届三中全会以后，理论界进一步明确了社会主义生产的目的是提高人民的生活水平，不断满足广大人民物质生活和精神生活的需要。随着人们对生活问题研究的逐步展开，各类研究生活的组织相继建立起来。由于对生活问题研究的深化，一门独立的学科——生活科学正在形成。

生活科学的任务是指导人们科学地生活。谁都知道，生活的质量有赖于生活的富裕。但是，生活的富裕决不等于生活得科学。富裕以后，不会处理生活中的问题，仍然不能生活得好。有些人并不太宽裕，可是，由于能够科学地安排、正确地处理生活中方方面面的问题，他们却生活得很充实，很健康，很愉快。由此可见，生活自有其独特的规律，是一个相当复杂的知识领域。

为了指导人们科学地生活，出版界曾出版了许多生活方面的图书。但是，迄今为止尚无一套大型、系统的生活用书问世。为了弥补这方面的不足，山东科学技术出版社组织有关专家学者编写了大型系列丛书——《新生活文库——十万题》。

该文库包括衣、食、住、行、购、游、娱、美、交际等各方面的生活问题。整套文库约计100种，2000万字。

《文库》由我国有威望的老一辈专家、学者、知名人士雷洁琼、

康克清、张友渔、冰心、于若木、于光远、黄树则等组成顾问团，对《文库》进行指导、把关。

《文库》编委会，由科研、出版、发行等各界知名人士组成。主编由《北京晚报》、天津《今晚报》、上海《新民晚报》、《生活周刊》、上海现代生活方式研究会等部门的有关人员出任。

《文库》无论是字数、册数，还是作者队伍，均可称为全国生活用书方面规模最大的图书。

无论是整套《文库》的选题制定，还是具体一本书的内容选择，都以“新”和“全”为目标，在“新”的基础上求“全”，在“全”的原则上取“新”。

《文库》全部采用问答的形式编写，这样读者查阅方便，内容涉猎面广，可使《文库》在有限的篇幅内，容纳较多较丰富的内容，使读者在较短的时间内，查寻到自己急需解决的问题。

《新生活文库——十万题》的出版，是一项十分浩大的工程，出版社力争在2~3年的时间内全部推出。相信该《文库》能够受到读者的欢迎和喜爱。也希望广大读者在使用中，对《文库》的不足之处提出意见，使之日臻完善。

1991年12月

前 言

在服装上恰当地点缀些图案,可提高其档次,增强其效果,有画龙点睛之功效。当今,服装已从注重实用发展到重视其美感,服饰图案越来越受到人们的注意。图案运用得好,可把服装烘托得更完美;用得不好,则有画蛇添足之虞。作者在常年的服装设计实践中,收集了大量的服饰图案,有人物、动物、花卉、植物的;也有字母、标志、组合、变形的。它们点缀于不同的服饰或服装上,起到了锦上添花的效果。

在编著本书过程中,作者查阅了大量的国内外资料,采纳了同仁们的许多高见,并得到有关专家的指点。本书意在实用,然而,此书仍不失为专业或业余服装设计人员的一本参考书。其中的图案,既可直接摘用,也可启发您的思路,

开阔您的视野,提高您修饰审美的能力,使您的服装设计趋于完美。

因受版面所限,书中图案读者可根据自己的需要任意放大或缩小后使用。

本书作者意在抛砖引玉,诚望有缘切磋,并借此机会再次对在本书写作中给予支持的荣力翔、孙萨、陈素芬、刘秀玉、蒋延民、李冬梅等同志以及各方面的支持者表示诚挚的感谢!

孙爱丽

1994.5.18

目 录

一、服饰图案艺术散论 (1)

1. 图案的起源 (1)

2. 图案的发展 (1)

3. 图案的用途 (2)

4. 图案的艺术魅力 (3)

二、服饰图案纹样设计 (5)

5. 人物图案 100 例 (5)

6. 动物图案 380 例 (30)

7. 植物图案 234 例 (88)

8. 组合图案 29 例 (122)

9. 标志图案 74 例 (124)

10. 字母图案 98 例 (130)

11. 其他图案 80 例 (138)

一、服饰图案艺术散论

1. 图案的起源

图案起源于原始的图腾,即远古人类的保护者和崇拜物的图形,具有被认为值得羡慕和为之倾倒的特殊功用,所以更多地带有神秘性。此外,图腾还是一种原始艺术的标志,成为充分表现人们内心情感的艺术形式。这种图腾艺术的启蒙标志和特性至今仍在欧洲的加冕礼服和军人制服上有所体现,成为原始与现代服饰艺术的双重产物。

远古人类同现代人一样,把自然界中美丽的鲜花、光洁艳丽的动物羽毛、荧光闪闪的蓝宝石作为自己的心爱之物,并在自己制作的服装上加以装饰。除了把珍珠、羽毛装饰在自己的身上以外,他们还在应用的器具上画上同心圆、三角形、人脸形、鱼纹样,而且反复地运用这些极其简单的图形。正是这些看来是随便的点缀,却打开了人类对图案这门艺术的追求之门。汉、唐古墓中的文物,秦始皇兵马俑、马王堆文物上的图案都记录并反映了当时的政治、经济、文化水平。

人类渴望以丰富的色彩、多变的服饰图案、如花似锦的织物来丰富生活,陶冶情操,以此点缀和装饰社会环境,反映社会经济繁荣以及高度发展的精神文明。

现代图案是从古代图案中演变而来的,它不仅仅更为准确地表现出种种形态,而且体现出更多的美,更符合美的完整、和谐、鲜

明这三个要素。

2. 图案的发展

历代服饰图案经过不断创造和发展,形成了各自独特的风格,充分体现了中华民族爱美的优良传统,为我们积累了大量珍贵资料。

远在五六千年前的新石器时代,我们的祖先就创造了灿烂的彩陶工艺。陶器上以几何纹为主的红色或黑色的图案和花纹,显示出韵律美和节奏美。此后出现的黑陶器体上显现出简练优美的弦纹,并且制作出器盖、把手、脚等便于使用的各种部件,产生了更加丰富的器皿造型。

战国是一个工艺美术百花齐放的时代。青铜器的制作,体现了不同的地方特色,造型生动精细的装饰花纹布满器体,且多采用蟠螭纹等。由于生产技术的提高,因而造型和装饰更富于变化。

秦代时间虽然短暂,但工艺器件制作仍占有重要的地位。由于国家的统一,出现了规模巨大、气魄宏伟的工艺美术品。

汉代是我国封建社会早期一个强盛的时代,国土的广大和中外文化的交流,使工艺美术出现了崭新的面貌。织锦用经线起花,织出各种飞禽走兽,色彩更加华丽。汉代的装饰花纹多采用云气纹作为分割和联系,其间点缀有奔驰的狮、虎、鹿、兔,飞翔的鸟,有的还间以吉祥文字,具有动态和淳朴的美。

魏晋南北朝时期,长期处于战乱分裂的局面,宗教非常流行,反

映在工艺美术上，不论题材或品种，都具有宗教的特色。

唐代是我国封建时期一个极为兴盛的时代，各方面都取得了出色成就。绚丽的织锦，采用纬线起花的方法，花纹和色彩显得更为绚丽多彩。金银器的制作十分精美，器形上吸收了外来艺术的特色。唐代装饰风格显现出活泼、丰富而又有生命力，许多取材于自然的装饰花纹，更使人感到浓厚的生活气息，反映出唐代封建经济上升时期的繁荣景象。

宋代的突出成就是陶瓷的蓬勃发展，具有各种艺术风格的名窑，分布在祖国各地，争艳比美。纺织品中，织锦具有秀丽典雅的风格，缣丝已成为著名品种，刺绣工艺也渐向欣赏品方面发展。

明代是我国又一个强盛的时代，织锦、金工、家具等都取得了较高的成就。

清代的工艺美术仍有较大的发展，织锦、陶瓷都达到较高水平。特别是在工艺科学制作方面，有着多方面的成就。乾隆时期由于中外文化交流，在装饰风格上受到外来艺术风格的影响，虽流于繁琐、堆砌，但绚烂纤巧则过于前代。

我国古代工艺美术在各个历史时期有着不同的发展情况和艺术特色。在这个丰富而又灿烂的传统工艺美术宝库中，有大量的珍贵资料，可以借鉴到许多优秀的装饰图案，为我们今天图案创新奠定了良好的基础。

3. 图案的用途

不同的服装要求不同的装饰。我国历代服装的装饰图案，都是围绕着人体各部位的需要而安排的。例如，战国楚人袍的边饰较多，为了防止极薄的纱、绢衣料缠身裹体，则采用较厚的绵类织物作边沿，并饰以云纹刺绣，正如记载中“衣作绣，锦为沿”，衣服较宽，

下身是旋绕的，以横斜线交叉分割的结构出现，边饰如行云流水，给人以动的错觉，显得非凡而有变化。唐代长裙、披巾上的散点花卉装饰，有潇洒飘逸之感。胸下、袖边和领边的装饰也是为衬托颈、胸、臂的优美丰满而增加的。宋代对领、襟的边饰，充分表达了体态的修长与文静。明代衣长露裙较少，采用静面裙加边饰，一方面盖脚，一方面表现少女的娟秀和婀娜姿态。清朝旗装女服的绣花套袖，既显示富丽，又增加服饰趣味，当然也起到盖手遮羞作用。现代的衬衫、连衣裙等时装上用绣花提高款式的档次，这与社会进步有着密切关系。服装上领边、襟边、带边、裙边、袖边的边饰图案也都是点缀在人体较为突出的部位。

同样一个款式的服装，若装饰雕金和彩图案，则使人感觉金碧辉煌；若画一些浅淡的花纹图案，则给人清新淡雅的感觉；若以团花满饰，则给人以饱满富丽的印象；散点式的纹样装饰，则给人以活泼的感觉。

一般说来，社会地位、职业分工和文化素养不同的人，具有不同的思想情操和审美观点，不同年龄有不同的性格特征，对于服装上的色彩图案有不同的要求。

女童衣料的色彩和图案，要求艳丽明朗，更多地采用具有想象力的变形花卉与动物玩具图案，体现稚气与求知的心理特征，可以较多地运用色块拼接、镶边、挑、补、绣等工艺手法，加强和突出这种观感。

女青年则要求色彩明快，装饰柔和，技法多样，甚至可以更多地采用抽象图案，增添其向往成分。除结合民族特点外，重在符合时代潮流，流行变化快，花色图案应及时创新。

老年人则要求色彩柔和丰富，装饰精细且含蓄，以花卉、植物、几何图案为主，并强调民族特色。

总之，服饰图案要善于因衣、因料、因质、因物等不同的对象，灵活多变的构思与具体的形、量、位、材、法等重要工序和工艺，尽善尽美地结合。具体要求是：

(1) 图案取材要形象、生动、有趣味。如选某一种动物的形态，既不失去原来动物形象的特点，又要夸张其可爱的特征，使其更美。

(2) 图案色彩与衣色既要和谐，又要起到类似万绿丛中一点红的作用，艳丽而不俗。

(3) 分量要适当，主次、轻重要分明，需一点的装饰一点，需一条的装饰一条，需一丛的装饰一丛，需一处的装饰一处，不可画蛇添足。

(4) 部位布局要着落得当，把绣饰排布在服装的需要部位，不应到处饰绣，更要注意对称和平衡，但也不必刻意追求。如胸花，为了突出重点，最好饰绣一面前胸；而领子两端的领角点缀则要对称。

(5) 绣物与衣料质地要一致。一般来讲，棉质的，要棉绣；呢质的，应绒绣，且应避免机绣压平绒头。

(6) 饰绣方法要因料、因色、因纹样而定，不同的品种应选用不同的方法。如花型，平面与立体可以并用或独用；手绣和机绣也可以并用或独用。

总之，服装图案纹样是一门辅助性的工艺，所以要在保留原服装美的基础上，施加适当的图案装饰，起到破平淡为趣味，变静寂为醒目，化寻常为独特，去呆板为活泼等“画龙点睛”之作用，产生良好的美感效应。

4. 图案的艺术魅力

服装的装饰图案，不仅表现在造型上，而且涉及到材料纹理、色彩配合、图案纹样，以及配件等方面，要充分体现出它的设计风

格与装饰特点。

(1) 以图案的形反映装饰。对于一种美的“形”，美学家和绘画大师们历经百多年的追索，总结出了三个阶段中人们的心理依据：

模仿阶段——人们对其生活空间的信赖；

变形阶段——人们对空间的不满足；

构成阶段——人们对空间的追根求源。

创造美的“形”，是以人类的创造能力、吸收力、记忆力、判断力、想象力为基础，从方法到表现都以自然与生活为依据，只是更加强调人类的意志，更加强调人们对自然世界的影响和作用而已。

单纯的“形”的形成，是点、线、面的运动，包括移动、旋转、反射、扩大及其混合。

图案形成的“形”，在客观上都给人以一定的感觉（或称形式感）。注重图案的基本形的特点和特征，在创作实践中是很重要的。

一个好的组合形的图案要注意完整、加强、变化和视觉稳定。

①要完整。既然讲形，就要形式美。大凡完整的形式都是美的。我国古代图案中的太极图，一阴一阳、一反一正，它正好组合在一个圆内，给人以动感与力感，它似乎在一个整体下不断地滚动，形式上是极其美的，这就是太极图案的艺术魅力。此外，完整还表示健全，完整更表达统一。

②要加强。对于组合的形要达到完整的概念，最好的手段就是加强。因为无论怎样组合，最后必定要告诉人们它是一个什么“形”。例如人们创作了一种怪兽，它有鹿的角、鲑鱼的长须、鹰的爪、穿山甲的鳞……画完了究竟是什么东西呢？自己也不清楚，称它是“龙”，其实生活中根本没有这种动物，但是，人们还是接受了，这就是“加强”的结果。加强更要充分地体现力感，而表现力必须恰当、适合。

③要变化。千变万化的形的组合，说到底只有两大类：一种是以统一为基调的形式美，它显示秩序、均齐、和谐、完整；另一种就是以变化为基调的形式美，它显示丰富、曲折的生动美。常言道：“万物生生，而变化无穷。”例如花，有含苞欲放、盛开、凋谢等很多形态。所以变是永恒的。变，象征着动，象征着活。在变化中再求其协调、平衡、比例、重心等。

④要注意视觉稳定。视觉上的安定感不仅是停留在生理上的，还必须注重心理和艺术上的视觉稳定。

(2) 以图案的色彩反映装饰的艺术魅力。一幅赏心悦目的图案，不仅仅是单靠一个好看的形，在这个形中还必须具备美的色彩。

人们对颜色的取舍与情感有关，有一致之处，也有不同的地方，但是对色彩的认识倒是殊途同归的。对于色彩，每个人都可以根据自己生活经验，产生不同的联想。

通过色彩的配合，获得装饰效果。从整体上看，图案似乎是服装的点缀，但却又是主体，缺少了它就显得平淡无生气，好似画龙不点睛，画水不起浪，画天无彩云。因此，图案是人们生活的精神所在，而色彩又是这种精神的支柱。每个民族都有它独自的传统色彩和民间色彩，体现着一个民族的文化、修养、生活习俗、性格特征。因此服饰图案色调要与整体统一，点缀得当，这样才能产生装饰的韵味。

(3) 以材料体现装饰图案的艺术魅力。这主要反映在材料本身

给人一种感受，即质感。服饰图案材料质地的丰富多样，表现在软、硬、薄、厚、粗、细及光泽等方面，从而产生各种不同的视觉感和触觉感。以软硬来分，丝绸、丝绒、棉布属于软质地，而皮革、混纺织物、织锦缎属于硬质地；以厚薄来分，的确良、尼龙绸、纱绢属于薄质地，而呢、绒、毛皮、皮革则属于厚质地；以粗细来分，灯芯绒、麻织品、粗毛呢、毛巾布属于粗质地，而软缎、毛料等属于细质地。此外，闪缎、尼龙、皮革又是光泽较强的材料。不同质地的材料，其图案效果就有很大不同，有飘逸的、有厚重的，有清爽的、有毛涩的。其装饰性是在这些材料与色彩的配合，以及材料的纹饰排列出现的节奏、层次、对比的效果之中体现出来，从而增强恬静、轻柔、纯朴、华贵、天真、可爱等视觉感受。

(4) 以图案花纹体现装饰效果。一件素雅的服装，想使其活泼些、高档些，可在着装者的肩、胸、摆等体态变化最明显的部位上，装饰一束得体的图案。裙衣摆部常用组合图案装饰，它显示了衣裙的层次变化。尤其是近年来，这种边饰的运用，突破了衣裙摆的范围，已巧妙灵活地在领边、肩部、袖边等部位反复安排、运用，其旋律感极强，并富于装饰趣味。

从古至今，服饰图案的艺术魅力和装饰特点，体现在造型、色彩配合、图案纹样和配件上。总之，服饰图案的各个方面是密切相关、互相交错的。由于服饰图案是多种材料质地、多功能、多品种的综合艺术创造，所以就更不能低估和忽视它的装饰作用。

二、服饰图案纹样设计

5. 人物图案 100 例

(见图 1~100)

1

材料:涤府绸、斜纹布、皮革、毛呢等织物均可,毛线、各色绣花线。

色彩:1绿,2亮色格布,3白,4红,5肉红,6棕(毛线),7黄,8天蓝(毛线)。

2

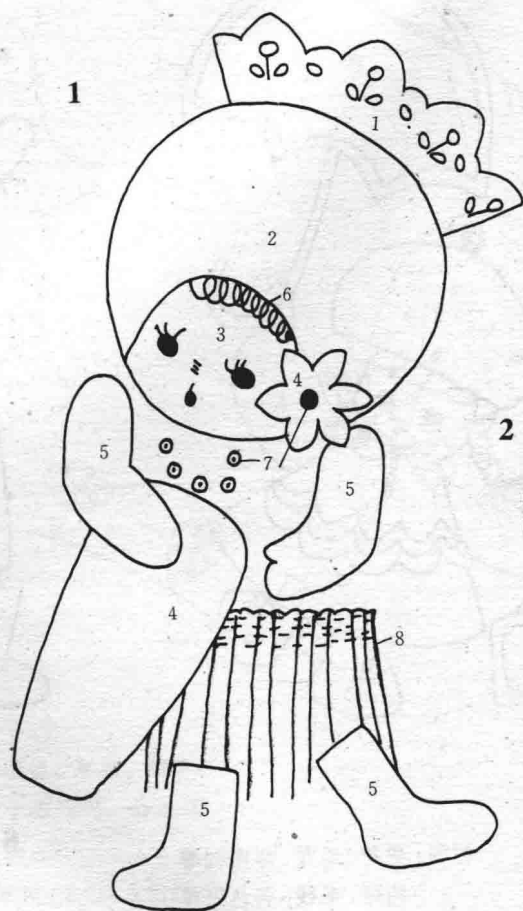
材料:涤府绸、缎子、的确良、平布、毛呢等均可,各色绣花线。

色彩:1黑白条,2红,3白,4黄,花叶均用翠绿。

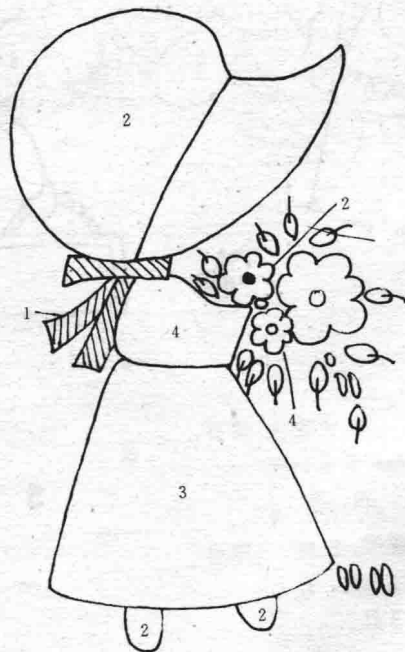
3

材料:同2。

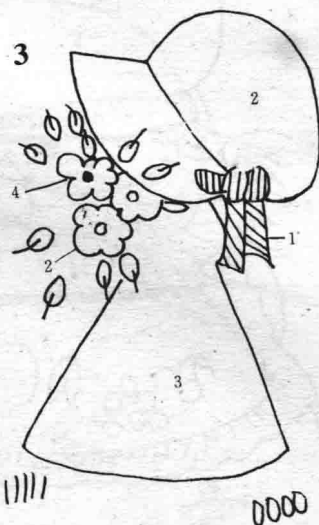
色彩:同2。

2

3

4

材料：涤府绸、毛呢、皮革、斜纹布均可，纱、毛线、各色绣花线。
色彩：1 湖蓝，2 白，3 黄，4 棕（毛线），5 红。

5

材料：皮革、毛呢、涤府绸等均可，毛线、各色绣花线。
色彩：1 白，2 黑，3 红，4 棕（毛线）。

6

材料：毛呢、皮革、的确良、斜纹布等均可，各色绣花线。

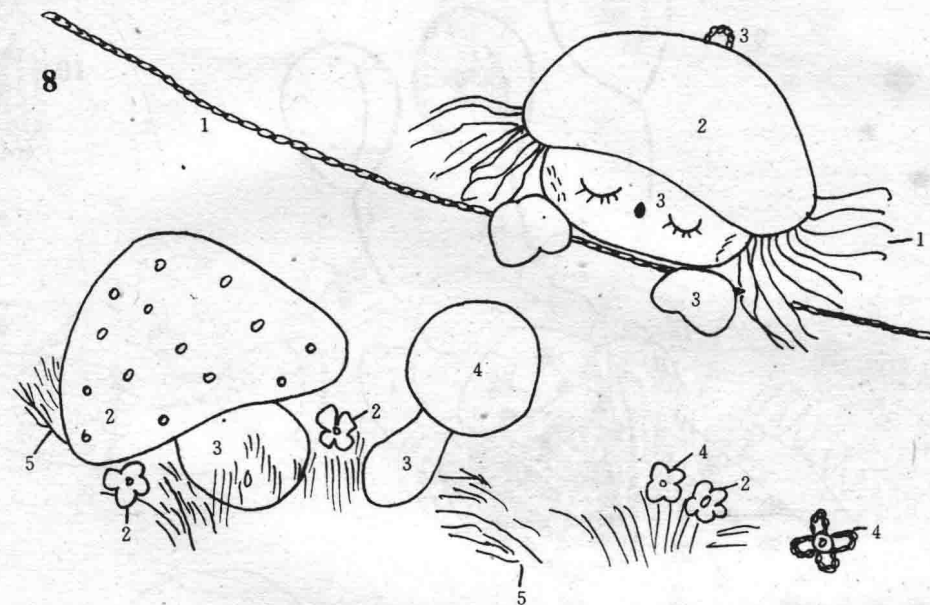
色彩：1 红，2 白，3 浅色格条，4 紫，5 黄，6 黑，7 翠绿。

7

材料：的确良、平布、绸子、
缎子等均可，各色绣
花线。

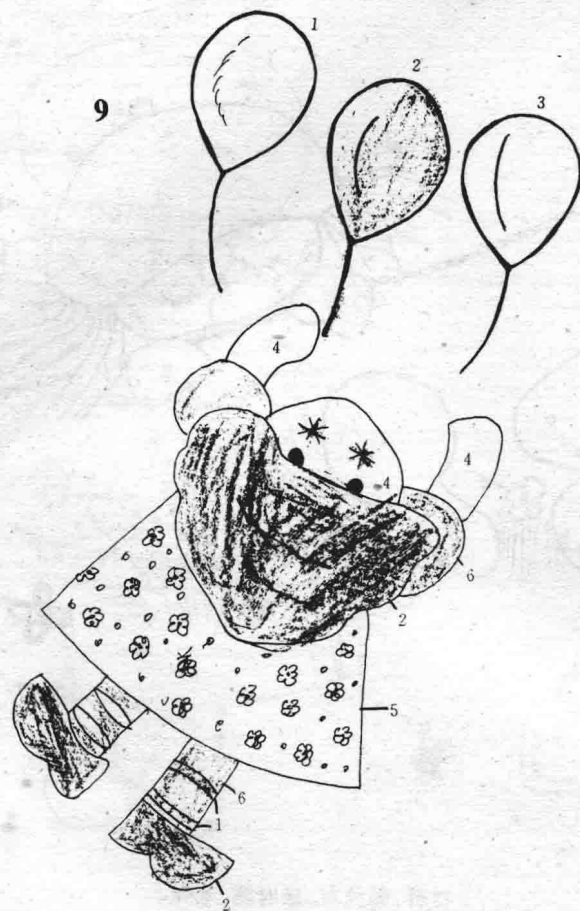
色彩：1 熟褐，2 白，3 粉红，
4 肉红，5 红，花——
黄、红，花梗——黄
绿。

8

材料：斜纹布、涤府绸、毛呢、
毛巾布等均可，毛线、
各色绣花线。

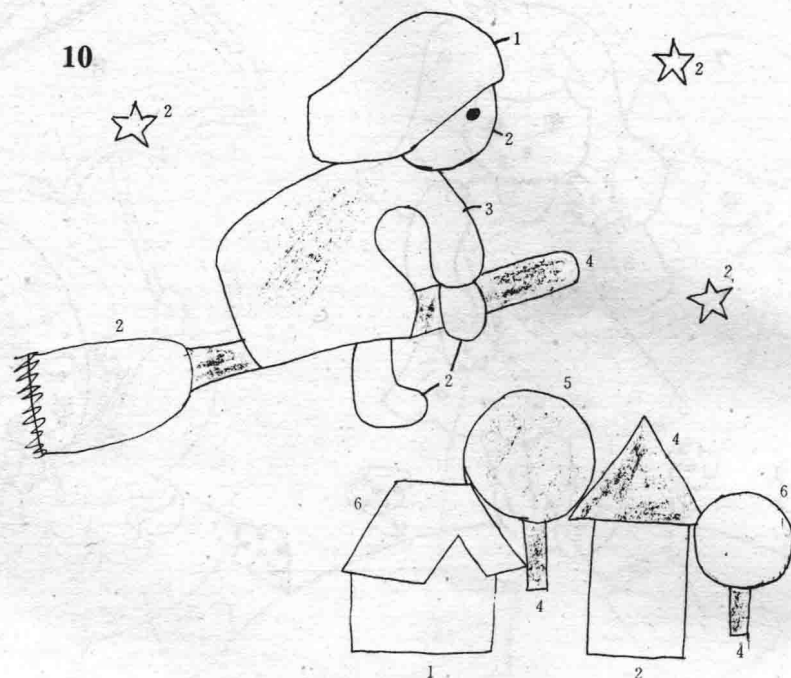
色彩：1 熟褐（毛线），2 红，
3 白，4 姜黄，5 黄绿。

9

材料：皮革、涤府绸、布、呢料等均可，各色绣花线。

色彩：1 黄绿，2 红，3 海蓝，4 白，5 淡色碎花布，6 赭石色。

10

材料：涤府绸、平布、毛呢、皮革、毛巾布等均可，各色绣花线。

色彩：1 天蓝，2 黄，3 红，4 棕，5 绿，6 黄绿。

11

材料：同 10。

色彩：1 黄，2 紫，3 赭石色，

4 白，5 绿，6 红。

12

材料：呢子、涤府绸、平布、
皮革、毛巾布等均可，
毛线、缎子或纱，各色
绣花线。

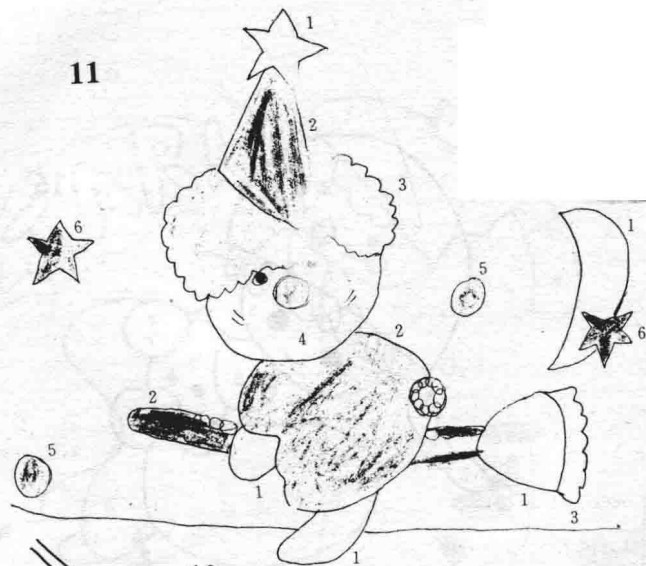
色彩：1 红，2 白，3 雪青，4
黄，5 棕（毛线）。

13

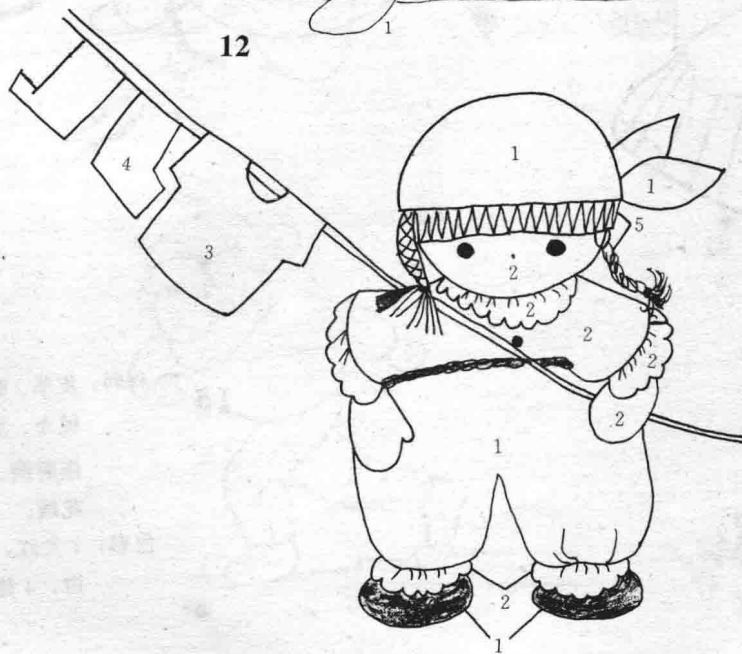
材料：涤府绸、呢子、的确良、
平布等均可，毛线，各
色绣花线。

色彩：1 浅色花布，2 棕（毛
线），3 白，4 黄，5 红。

11

12

13

