

中国高等职业院校服装专业实用教程

服饰图案

张福良·主编 罗勇·编著

上海人民美術出版社

中国高等职业院校服装专业实用教程

服饰图案

罗勇 编著

上海人民美術出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

服饰图案 / 罗勇编著. - 上海: 上海人民美术出版社,
2008.3

中国高等职业院校服装专业实用教程

ISBN 978-7-5322-5500-9

I.服... II.罗... III.服饰-图案-设计-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 (2008) 第 026880 号

中国高等职业院校服装专业实用教程

服饰图案

主 编: 张福良

编 者: 罗 勇

策 划: 李 新 邵 旻

责任编辑: 韩 薇

封面设计: 汤丽丽

装帧设计: 王 梅

技术编辑: 陆尧春

出版发行: 上海人民美术出版社

(上海长乐路 672 弄 33 号)

印 刷: 上海市印刷十厂有限公司

开 本: 787 × 1092 1/16 6 印张

版 次: 2008 年 3 月第 1 版

印 次: 2008 年 3 月第 1 次

印 数: 0001-4250

书 号: ISBN 978-7-5322-5500-9

定 价: 28.00 元

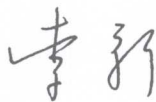
编者的话

进入21世纪后,我国被世界公认为纺织服装生产大国,作为世界成衣产业最大的加工基地,中国的服装从业人员数量大、层次多、范围广。但长期以来,我国的服装制造业始终身处生产加工型的低端地位,服装设计、服装加工与服装营销的人才比例一度处于失衡状态,所以形成了中国现在独有的服装业态:即生产规模和产值世界第一,利润和知识含量极低。要真正成为一个服装强国,就必须及时培养一大批有中国特色、能适应成衣设计、加工、营销这条产业链的综合应用型人才。培养人才的文化责任,使上海人民美术出版社把话题转变为课题。

上海人民美术出版社近年来大力发展艺术设计类图书的策划与出版,成功地与国内外艺术设计专家、学者合作,在业界取得了一定的好评。在各专业出版社和大学出版社积极推出服装设计系列教材时,我社立足服装专业高等职业教育这一基础性课题,在国家大力培养高级职业人才的号召下,组织了一批长期从事高校专业教育、有着丰富办学经验与教育研究成果的教授、专家编撰本套教材。

主编张福良教授与本书作者均长期活跃在服装设计高职教育第一线,他们将自己长期的教学经验与企业实战经验融于本书,使本书具备体例新、操作性强、注重实践等特点,真正做到了与中国高等职业院校服装专业教学接轨,与中国服装业综合性应用人才的培养接轨,从而使学生在完成学业后,能大大缩短熟悉与适应工作岗位的时间,更快、更强地融入中国成衣业的大市场。

我们希望本书能用专家级阵营、有效实用的内容与普及性价格为中国广大高等服装职业教育服务。本书还存在着某些不足之处,也请广大老师与学者在使用中提出宝贵的建议,以便我们在今后的编辑工作中改进。

上海人民美术出版社社长

2008年1月

目录

5	第一章 图案设计基础	
	第一节 图案的概念	5
	第二节 图案的分类	7
24	第二章 图案的造型设计	
	第一节 图案设计的语汇	24
	第二节 图案的构成形式	29
	专题训练一 器物的图案创造	31
	专题训练二 主题图案系列设计	35
36	第三章 服饰图案设计基础	
	第一节 服饰图案的概念与分类	36
	第二节 服饰图案的特性	38
	第三节 服饰图案的形式美	40
	第四节 服饰图案的色彩	42
	第五节 服饰图案造型的方法	48
	第六节 服饰图案的创意设计	50
54	第四章 服饰图案的造型	
	第一节 服饰图案的构成	54
	第二节 服饰图案的表现内容和方法	57
	第三节 服饰图案的表现工艺	62
	第四节 服饰图案设计的应用	71
	第五节 T恤图案设计	74
	专题训练三 服饰图案的系列应用	86
	作品图例	87
	参考书目	95

第一章 图案设计基础

第一节 图案的概念

上海辞书出版社1999年出版的《辞海》对图案的注解是：“广义指按对某种器物的造型、色彩、纹饰进行工艺处理而事先设计的施工方案所制成之图样的通称。有的器物（如某些木器家具等），除了造型结构，别无装饰纹样，亦属图案范畴（或称‘立体图案’）。狭义则指器物上的装饰纹样和色彩而言。”以上的注解随着时代的进步、科学和艺术的发展而显得陈旧，涵盖的内容比较狭窄，缺乏对时间和空间的思考。相对于更大空间而言，各种元素构成的具有一定美感的自然形态和人工形态都可以称之为图案。狭义则指图和案的结合，图是指形象、形态，案则是指意图和手段。图案就是按照一定的意图与方法形成的图形与图像的总和。

一、自然形态

自然形态的图案是由大自然中的日月星云、山川湖泊、动植物等的形态构成。自然界中蕴涵着形态各异、色彩丰富的自然图案。如叶形叶脉的纹样（图1-1）、花朵果实的纹样（图1-2、图1-3、图1-4）、鸟羽纹样、动物皮毛纹样（图1-5）、山川岩石的肌理等。

图1-1 叶脉图案

图1-2 花瓣图案

图1-3 花朵图案

图1-4 果实图案

图1-5 斑马纹和豹纹图案

二、人工形态

人工形态的图案是人类文明与智慧的结晶。人类通过人工形态的图案来记载文明、传递思想、抒发情感、装饰物体、指示方向、规范行为等。从原始部落的图腾、涂鸦、纹身等就可以找寻到人类早期的人工形态图案；远古时代的陶器、漆器、玉器、青铜器、铁器等都装饰有丰富多彩的图案；中国传统的戏剧脸谱、皮影、刺绣、剪纸等都用各自的艺术特征向人们展示精彩绝伦的图案图；古墓壁画、棺木彩绘等均属于人工形态的图案。各个国家的国旗、徽章、钱币、商品标志等纹样也是人工形态的图案（图1-6、图1-7、图1-8、图1-9）。

图1-6 剪纸图案

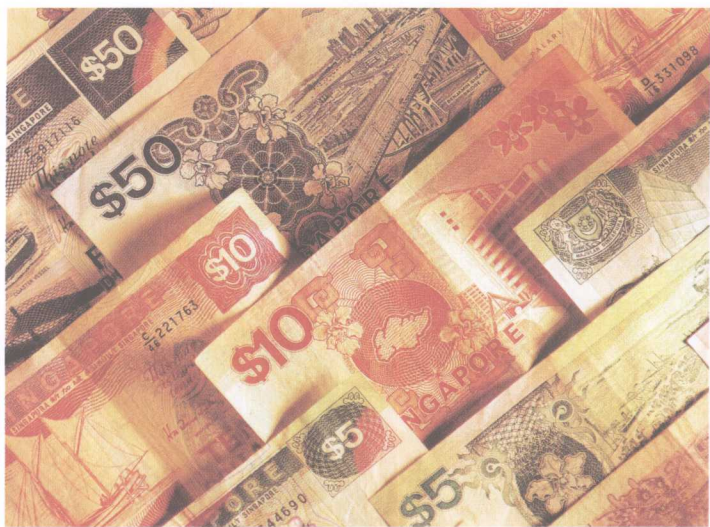

图1-7 钱币图案

图1-8 人工图案

图1-9 涂鸦图案

第二节 图案的分类

图案的分类可以从不同的角度来区分,如从图案的表现内容、工艺制作、空间形态上来进行分类。为了能较简单而全面地切入,本书从表现内容和空间形态上将图案分成四个类别。

一、中国传统图案

1. 陶器图案

制陶业的出现被认为是人类社会进入新石器时代的基本特征之一。总的来说,原始制陶业的初期阶段所烧制的成品器形不够规整、外观粗糙、色泽不匀,仅有最简单的装饰花纹,如绳纹、剔刺纹、划纹等。随着原始农业的发展,原始制陶艺术有了很大的发展和突破。史前彩陶是中国原始美术的典范,其中最具有代表性的作品是仰韶文化的彩陶。仰韶文化半坡类型的彩陶图案以各种形态和简化变形的鱼纹为特色,也有青蛙的图案,与游鱼同饰于陶盆内壁(图1-10、图1-11)。彩陶散发出浑厚而粗犷的原始美感,透过那拙稚淳朴的图案去探寻未知的世界,解答几千年前的艺术之谜,也许这正是原始彩陶的艺术魅力经久不衰的根源(图1-12、图1-13、图1-14)。

图1-10 半坡彩陶

图1-11 大汶口文化彩陶

图1-12 陶器图案

图1-13 陶器图案

图1-14 陶器图案

2. 青铜器图案

中国在商周时期，青铜器制造业得到极大发展。商代青铜器上的图案装饰最突出的主题是兽面纹，其特征是一个正面的兽头，以竖直的鼻梁作为中线，形成对称的构图，向左右展开双角、双眉和双目，鼻梁下是翻卷的鼻头和阔开的巨口。这时期最具特色的青铜礼器图案是饕餮纹，所谓饕餮是中国古代传说中一种有首无身、食人而贪婪的恶兽，图案表现的是自然界中找不到的怪兽，那狰狞的面容常常给人压抑和恐怖的感觉，令礼器增添了神秘而令人畏懼之感，体现了礼器主人的权威。除了兽面图案以外，龙纹、鸟纹、蝉纹和龟纹也是商殷青铜器常用的纹饰图案。到商代晚期，青铜器图案越来越繁缛，在器表主体纹饰四周都填满了图案，几乎不留空白，形成繁复华美的风格。到了西周时期，青铜器上的装饰图案也有了变化，常见的兽面纹已不像殷商时那么威严规整而逐渐趋于简化（图1-15、图1-16）。

图1-15 青铜器图案

图1-16 青铜器图案

3. 漆艺图案

漆器艺术是中国传统工艺美术的一个独特门类。战国时期是中国漆器艺术发展的第一个高峰，当时青铜工艺已届尾声，轻便耐用，装饰性强的漆器出现在人们生活当中。漆画是在漆器表面绘制的彩画，即漆器图案。漆画常用的颜色有朱（红）、黑、黄、金四种，其中以朱、黑两色最多（图1-17）。“朱画其内，墨染其外”，形成强烈的对比，常见的搭配有黑地朱绘和朱地黑绘两种。

从楚国的墓葬中发掘出来的漆器看，其色调基本以黑、红两色为主，漆器画工精巧，构图美观，有龙纹、凤纹、鸟纹和几何纹饰，还出现了以现实生活为题材的狩猎纹。

汉代漆器纹样主要有云气纹、几何纹、人物纹等。元明清三朝是漆器艺术发展的鼎盛时期，其时的漆器不再局限于日常实用物，而转变为纯艺术品。漆器上剔刻有人物、楼台、花鸟等图案。

图1-17 漆器图案

图1-18 瓷艺图案

图1-19 瓷器图案

4. 瓷艺图案

瓷器的发明是中国对世界物质文明的一项重大贡献，在一定意义上被认为是中国文明的象征。中国原始瓷器起源于3000多年前，从陶器发展演变而成，主要出土于长江中下游一带，原始瓷器的胎质较硬，颜色多呈灰白色和灰褐色，也有少量呈黄白色。器表釉彩以青绿色为主，还有部分深绿、豆绿和黄绿色。釉下的图案主要是大方格纹和编织物纹，如蓝纹、弦纹、席纹、网纹和S形纹等。中国真正意义上的瓷器产生于东汉时期（公元25~220年）。以浙江省上虞县为中心的地区以其得天独厚的条件成为中国瓷器的发源地。上虞县面官镇出土的东汉时期青釉水波纹四系罐，为我们展示了瓷器烧造工艺发展的初期情况。唐代瓷器的制作技术和艺术创作已高度成熟，至宋代时名瓷名窑已遍及大半个中国，是瓷业最为繁荣的时期。当时的钧窑、哥窑、官窑、汝窑和定窑并称为五大名窑。被称为瓷都的江西景德镇在元代出产的青花瓷已成为瓷器的代表。青花瓷釉质透明如水，胎体质薄轻巧，洁白的瓷体上敷以蓝色纹饰，素雅清新，充满生机。青花瓷一经出现便风靡一时，成为景德镇的传统名瓷之冠。与青花瓷共同并称四大名瓷的还有青花玲珑瓷、粉彩瓷和颜色釉瓷。另外，还有雕塑瓷、薄胎瓷、五彩胎瓷等，均精美非常，各有特色。现代瓷器图案表现的内容非常丰富，而服饰设计中也常用到瓷器图案（图1-18、图1-19）。

5. 木刻图案

中国古代的木刻版画可以追溯至唐代。自唐以后至明清，版画艺术不断发展，题材日趋广泛，刻功日渐精湛。但是绝大多数中国古代版画都不是单独供人观赏的艺术品，而是附属于书籍的扉页书或插图，版刻插图以明代最盛，其构图多变，人像生动，格调清新，刻功精美（图1-20）。如明末画家陈洪绶所绘的“酒歌”、“西厢记”等。除书籍插图外，还有与人们生活有关的版画创作，一种是行酒用的版画，叶子，另一种是诗笺上的木版装饰画，其图案取材广泛，不仅有人像，还配有背景，具有故事情节，富有装饰趣味，版画图案也被用于现代服饰设计（图1-21）。

6. 书画图案

书画是书法和绘画的统称。中国书法是伴随着独具民族风格的中国文字而产生的艺术。目前已知最早的较为成熟的文字是殷商时期的甲骨文，发现于河南安阳殷墟，是商王占卜之后刻在龟骨或兽骨上的记录文字。从结构来看基本是一种象形文字，但已使用了象形、象意、形声和假借四种造字方法。中国画历经数千年，具有悠久的传承、深厚的积淀和辉煌的成就。传统题材中国画，如梅、兰、竹、菊等，经过千百年长期的发展繁育，已被赋予了丰富的人文内涵，成为中华优秀传统文化精神的符号和象征，现代服饰设计也常用到中国传统的书画图案（图1-22、图1-23）。

图1-20 木刻图案

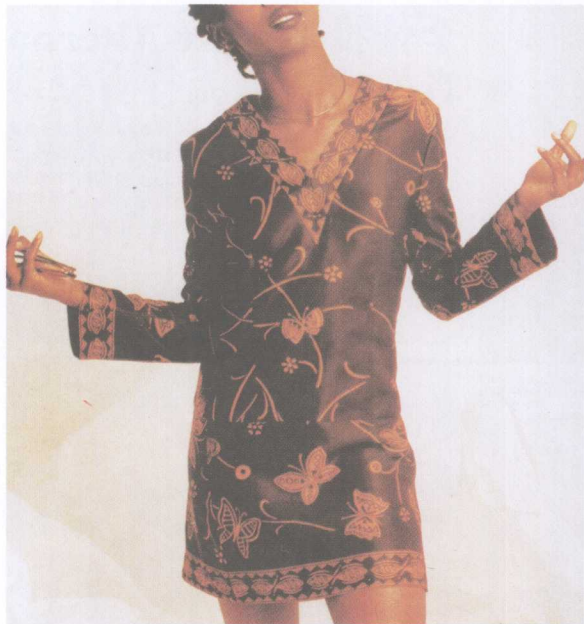

图1-21 木刻图案

图1-22 梅花图案

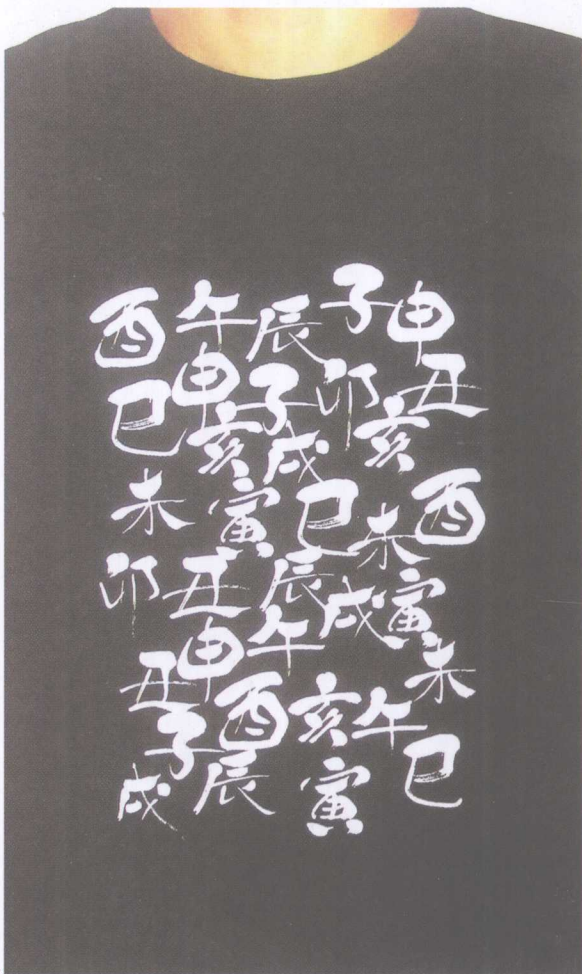

图1-23 书法图案

二、中国民间图案

1. 刺绣

刺绣是中国优秀的民族传统手工艺之一，也是民间应用最广泛的工艺美术品种，距今已有数千年的历史。刺绣又名绣花、扎花、针绣，是以针穿引彩线（丝、绒、线）按设计的图案在织物上刺缀，以绣迹构成纹样或文字。宋代时人们喜爱穿刺绣的衣服，刺绣在民间广泛流行。明代时，产生了享誉世界的四大名绣：苏绣、粤绣、湘绣和蜀绣。刺绣在古代由于多为妇女所作，又称“女红”。刺绣的针法有钉针、打子针、齐针、套针、珠针、链环针（又称辫绣）等几十种。刺绣表现的内容非常丰富，花卉、鱼虫、鸟兽、人物、文字（图1-24、图1-25）等不一而足。民间刺绣图案的色彩华丽沉艳，对比强烈，一般运用于服饰与生活用品上，如服装、鞋帽、荷包、装饰绣片、被面、腰带等。刺绣这一传统的手工艺也以其独特的工艺和表现手段常被运用在服饰上，展示出精美的肌理和个性美感（图1-26）。

图1-24 刺绣图案

图1-25 刺绣图案

图1-26 刺绣图案

2. 剪纸

剪纸是中国最普及的民间传统装饰艺术之一。从技法上讲,剪纸实际也就是在纸上镂空剪刻,使其呈现出所要表现的形象。劳动群众凭借自己的聪明才智,在长期的艺术实践和生活实践中,将这一艺术形式锤炼得日趋完善,形成了以剪刻、镂空为主的多种技法,如撕纸、烧烫、拼色、衬色、染色、勾描等,使剪纸的表现力有了无限的深度和广度。由于剪纸的工具材料简便普及,技法易于掌握,具有其他艺术门类不可替代的特性,因而,这一艺术形式从古到今,几乎遍及我国的城镇乡村,深得人民群众的喜爱(图1-27)。剪纸的纹样大致可以分为:人物、鸟兽、文字、器用、鳞介、花木、果菜、昆虫、山水等,剪纸的图案所表现的寓意主要有纳吉祝福、怯邪、除恶、劝勉、警戒、趣味等七类。剪纸的这种镂空剪刻手法如果被运用到服饰图案设计当中,会获得通透和立体的美感(图1-28、图1-29)。

3. 印染

早在六七千年前的新石器时代,我们的祖先就能够用赤铁矿粉末将麻布染成红色。居住在青海柴达木盆地诺木洪地区的原始部落,能把毛线染成黄、红、褐、蓝等色,织出带有色彩条纹的毛布。商周时期,染色技术不断提高。宫廷手工作坊中设有专职的官吏“染人”来“掌染草”,管理

图1-28 剪纸图案

图1-29 剪纸图案

图1-30 印染图案

染色生产。染出的颜色也不断增加。到汉代，染色技术达到了相当高的水平。我国古代染色用的染料，大都是天然矿物或植物染料为主。古代原色青、赤、黄、白、黑，称为“五色”，将原色混合可以得到“间色（多次色）”。我国在织物上印花的历史比画花、缀花、绣花都晚，目前我们见到的最早印花织物是湖南长沙战国楚墓出土的印花绢被面。但随着现代科技的进步和发展，印染已成为现代服饰图案的主要生产工艺（图1-30）。

4. 蜡染

蜡染与绞缬（扎染）、夹缬（镂空印花）并称我国古代三大印花技艺。蜡染在古代被称为“蜡缬”，是以蜂蜡调虫白蜡做防染剂，在白布上描绘图案，然后入染、除蜡，在蓝底上显出白色花纹。由于蜡有受热融化、受冷凝结的特性，所以在描绘时要具备熟练的技巧，蜡太热则线条化开，图案变形，蜡太冷则不易流动，图案断续不齐。因此熬蜡的温度必须适当，蜡凝结后收缩或加以搓揉，会产生许多裂纹，入染后颜料渗入裂纹，产生一些不规则的纹理，形成独特的装饰效果，俗称“冰裂纹”（图1-31）。蜡染图案以其独特和细腻的装饰风格越来越多地被应用在现代服饰设计当中，焕发出新的民族风格（图1-32）。

图1-31 冰裂纹

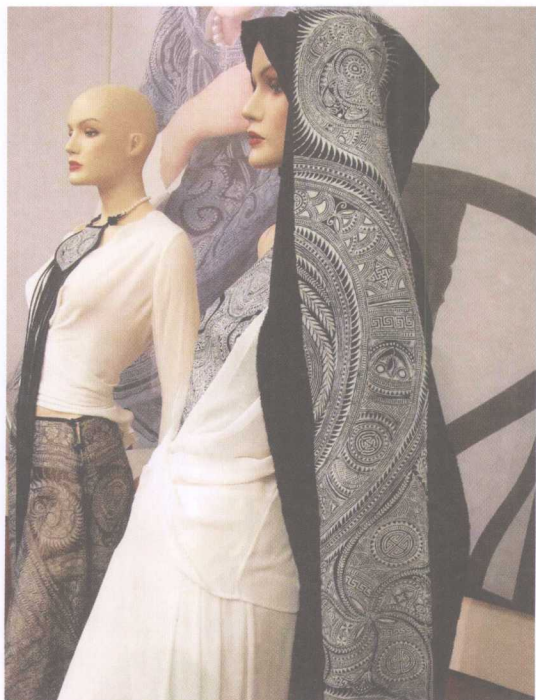

图1-32 蜡染图案

5. 银器

银器是以白银为原料制成的器皿、首饰、摆件等金属工艺品。有的全部以银制成；有的以木、瓷等为胎，外面包银；有的在银器上镶嵌珠玉；还有的为铜胎镀银。在中国，银的使用始于器物的装饰，战国时期就有在铜器上镶嵌、装饰金银的金银错工艺。汉代称银为白金，除用作器物装饰外，也有少量银器，如碗、碟以及银印等。十六国时已有用银制的餐具。唐代是中国银器发展的鼎盛时期，银器品种繁多，有碗、盘、杯、碟、盆、盒、壶、瓶、锅以及熏炉、熏球等。唐代银器形体丰盈、气势博大、纹饰繁密、富丽堂皇，反映出盛唐时期的时代风貌。宋代银器业也很发达，银器形体比唐代的小巧，胎体轻薄，纹饰风格趋向写实，并出现篆刻诗文等题材。元代，瓷器广泛使用，使银器生产逐渐衰落，但宫廷中仍有不少银器。银器和银饰在中国少数民族地区也运用较多，如藏族、蒙古族和苗族都使用很多银器。藏族的银器主要包括餐具、酒具、盘、盆、罐，以及酥油灯、净水壶、护身符、银塔、银帽等。蒙古族的银器主要有洗手壶、奶壶、碗、筷、罐等。银首饰则是苗族妇女所喜爱的饰品（图1-33）。

图1-33 银饰图案

图1-34 动物泥玩

6. 泥玩

我国有关泥玩具的最早文献记载见于东汉王符《潜夫论·浮侈篇》：“或作泥车瓦狗、马骑倡俳诸戏弄小儿文具以巧诈。”全国各地出土的古代泥玩很多，有鸡、狗、羊、虎等题材。河南浚县城东二里地的杨冢屯，几乎家家都精于泥塑，素有“泥玩具之乡”之称。浚县泥玩的种类很多，根据内容形式可归纳为“鸟类泥玩”、“动物泥玩”、“人物泥玩”三大类型（图1-34）。鸟类泥玩浑厚朴拙，动物泥玩简洁生动，人物泥玩粗犷淳朴。

7. 年画

年画是我国的一种民间艺术，早在东汉、六朝时就已存在了。宋代时，年画已很兴盛。清代康熙、乾隆年间，年画的作坊日益发展。当代年画也是在沿袭历代传统年画的基础上发展起来的。如今版画也加入了年画的行列中。年画的图案内容，一般都是关于健康、吉祥、歌颂升平的（图1-35），像“鲤鱼跳龙门”、“年年有余（鱼）”、“招财进宝”、“喜得贵子”、“岁寒三友”等。年画取材广泛，生活气息浓厚，色彩鲜明，创作手法多种多样，具有浓郁的民间浪漫色彩。如今年画已向前发展了一步，逐步发展成为挂历，使年画的实用性大大前进了一步。

图1-35 年画图案

三、国外装饰图案

1. 埃及图案

经过几千年文明的培育和发展,古代埃及图案已经形成完整而独特的艺术形式,具有宗教象征和装饰的双重性格,图案的风格和题材非常丰富,如植物、动物、人物、天体、几何和文字纹样以及半人半兽的神怪纹样等(图1-36)。具有代表性的埃及装饰图案当属莲花和纸莎草纹样,象征着美好的生活。除此之外把动物当作崇拜物而创造了诸如蛇、秃鹫、狮子、水鸟等动物图案。同时埃及人创造了象形文字和几何图案,其造型简洁和抽象,或单独或连续或组合地运用在服装建筑、壁画和浮雕上,展现了埃及人非凡的智慧和独特的艺术魅力(图1-37)。

2. 希腊图案

希腊是欧洲文明的发祥地。古代希腊图案以自由和富有数学个性为特征,其风格与埃及图案严谨的东方趣味迥然相异(图1-38)。古代希腊的艺术家们已经注意到如何在一个平面中表现立体的物体,从而使它更具真实性和运动感。实际上,他们正是借助角度的变换用平面表示立体,这正是古希腊壁画图

图1-37 古代埃及图案

图1-36 古代埃及图案

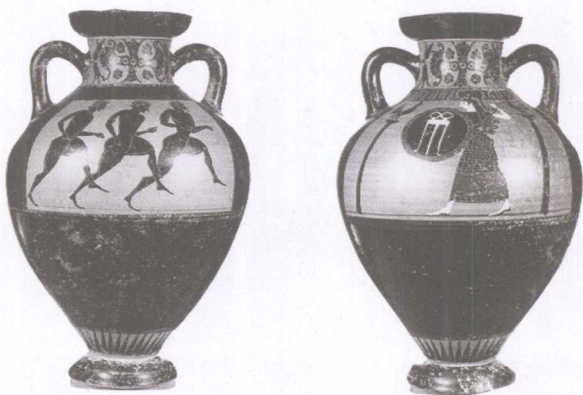

图1-38 古代希腊图案

案的数学个性。同时，希腊最具典型特色的图案是植物卷草纹样，它以源于东方的莲花和棕榈叶纹为起点，与涡卷纹相结合形成流动而优美的植物茎线，同时加入忍冬叶饰、动物和人物纹样共同构成生动而富有变化的装饰图案。古代希腊图案以其独特的理性浪漫风格被应用在现代服饰设计中，并带给人们浓郁的异域风情（图1-39）。

3. 波斯图案

波斯是伊朗的古称，是富有悠久历史和文化的文明古国。波斯作为连接东西方经济文化的枢纽，在吸收外来文化中形成了具有鲜明的民族特色，同时又不乏异族情调的艺术风格。波斯的金银器、珠宝和青铜器等都是世界瞩目的工艺美术品，而最典型的波斯图案就是地毯图案（图1-40）。其题材十分广泛，如花卉、植物、飞鸟、山川、建筑、文字、几何等。图案组织严谨细致，纹样造型规整而富有装饰，色彩浓郁艳丽，有的还配有金银丝线，华丽夺目。

4. 印度图案

印度是世界四大文明古国之一，悠久而灿烂的印度文明发展了具有印度宗教性和综合性的艺术形式。印度的图案基型以莲花和忍冬纹为主，综合了希腊植物卷草纹样，形成了一种流畅而华丽的图案风格（图1-41）。同时，印度图案常以稍带夸张的写实性来表达宗教的神秘感和艺术的装饰感。

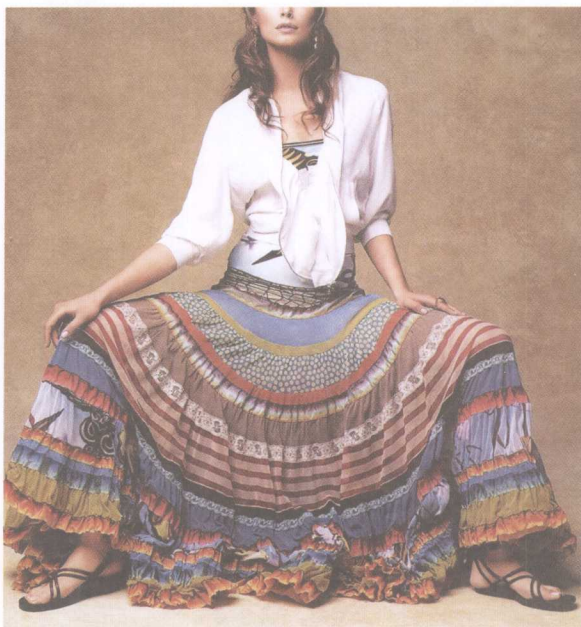

图1-39 希腊风格的服装

图1-41 印度风格的服装

图1-40 波斯地毯图案