

中国美术学院新设计系列教材

服饰图案设计

上海人民美术出版社

汪芳 著

中国美术学院新设计系列教材

服饰图案设计

上海人民美术出版社

汪芳 著

图书在版编目(CIP)数据

服饰图案设计/汪芳著.-上海:上海人民美术出版社,
2007.11

(中国美术院校新设计系列教材)

ISBN 978-7-5322-5373-9

I. 服... II. 汪... III. 服饰-图案-设计-教材
IV. TS941.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2007)第 158231 号

中国美术院校新设计系列教材
服饰图案设计

总策划:李新

著者:汪芳

责任编辑:姚宏翔

封面设计:陈原川

版式设计:朱意

英文翻译:王绿漪

技术编辑:季卫

出版发行:上海人民美术出版社

(地址:上海长乐路672弄33号 邮编:200040)

印刷:上海丽佳制版印刷有限公司

开本:920×720 1/12 14印张

版次:2007年11月第1版

印次:2007年11月第1次

印数:0001-4250

书号:ISBN 978-7-5322-5373-9

定价:39.80元

前 言

“服饰图案设计”，是高等艺术设计院校横越在“服装艺术设计”和“染织艺术设计”之间的一门设计课程，也可谓，是建立在服饰相关专业设计概念之上的基础图案课程，是涉及人们日常生活着装以及服装饰品的相关图案设计。

现代服饰的图案，经历过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，以其亮丽面目，在时尚的流行服饰中成为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，于服饰审美领域独辟出一番新异景象。

本书共分十个章节，分别由理论概述、图例、思考题和作业等内容构成。编写上，立足内容的全面、系统、条理，千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，也引导感受视觉的审美之旅。此外，此书既可适用于设计艺术教材，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，笔者对“服饰图案”投入不小的精力与情感，完成这样一本《服饰图案设计》，可谓是笔者由来已久的愿望。历时一年的书稿编写，使笔者得以机会对服饰图案做了更深入的思考，有了更详尽的感悟，假以时日，笔者还会将此选题再深化成书，期望和同行们做进一步的探研。

书稿的撰写过程中，承蒙我的前辈邵甲信、钱国广两位先生的热心指教，以及我的同事曹霄洁老师为我校对了英语专业词汇，在此致以由衷的谢意；我还要感谢胡勇勤小姐，她热心提供的国外服饰图案资讯，丰富了本书的内容；此外我的研究生段西慧、赵春园、王独伊和本科生朱意同学，她们为本书完成了部分扫描和修整图片的工作，在此一并深表谢意；同时要感谢人美社的编辑姚宏翔先生，本书得以顺利问世，与他对选题的认可和对书稿撰写时间的宽容是分不开的。

汪芳于上海
2007年5月

目 录

- 06 第一章 服饰图案历史源流篇
- 07 一 服饰图案的概念
- 08 1.文身与服饰图案
- 10 2.服饰图案的历史
- 10 (1) 以中国为代表的东方服饰
- 12 (2) 以欧洲为代表的西方服饰
- 14 二 服饰图案的意义
- 14 1.美与文化的体现
- 15 2.时尚舞台中永远的流行
- 16 第二章 服饰图案审美篇
- 18 一 服饰图案的对称美
- 19 二 服饰图案的对比美
- 20 三 服饰图案的和谐美
- 21 四 服饰图案的节奏美
- 22 五 服饰图案的均衡美
- 22 六 服饰图案的比例美
- 23 七 服饰图案与变化统一
- 24 第三章 服饰图案创作篇
- 25 一 灵感的来源
- 26 二 想象的意义
- 28 第四章 服饰图案造型篇
- 29 一 具象图案
- 29 1.树形图案
- 30 2.朵花图案
- 32 3.折枝花图案
- 34 4.簇花图案
- 35 5.果实图案
- 36 6.叶子图案
- 38 7.花与鸟蝶图案
- 39 8.鸟禽图案
- 40 9.昆虫图案
- 42 10.走兽图案
- 44 11.水族动物图案
- 45 12.脸谱图案
- 46 13.人物图案
- 48 14.风景图案
- 50 15.器具图案
- 51 16.食品图案
- 52 二 抽象图案
- 52 1.格子图案
- 54 2.条纹图案
- 56 3.点状图案
- 57 4.综合抽象图案
- 60 5.肌理图案
- 62 三 传统图案
- 62 1.缠枝花图案
- 63 2.卷草图案
- 64 3.团花图案
- 65 4.中国吉祥图案
- 66 5.佩兹利图案
- 68 6.日本友禅图案
- 70 7.印度纱丽图案
- 71 8.夏威夷图案
- 72 9.东南亚蜡防图案
- 73 10.非洲蜡防图案
- 74 11.土著树皮图案
- 76 12.东非康茄图案
- 77 13.法国朱伊图案
- 78 14.英国莫里斯图案
- 79 四 流行图案
- 79 1.镂空与剪影图案
- 80 2.玫瑰图案
- 82 3.补丁图案
- 83 4.光效应图案
- 84 5.迷彩图案
- 85 6.文字图案
- 86 7.动物毛皮图案

目 录

- 88 8.照相写真图案
90 9.绘画风图案
91 10.卡通图案
- 92 第五章 服饰图案色彩篇**
93 一 图案色彩基本原理
93 1.色彩的三要素
94 2.调和色调
95 3.对比色调
96 二 地域与服饰图案色彩
96 1.中国传统服饰图案色彩
98 2.日本传统服饰图案色彩
99 3.非洲传统服饰图案色彩
100 4.欧洲传统服饰图案色彩
101 三 服饰图案设计与流行色
102 1.季节色调
103 2.自然色调
- 104 第六章 服饰图案类型篇**
105 一 服饰匹料图案设计
106 1.四方连续纹样与满地图案
107 2.四方连续纹样与混地图案
108 3.四方连续纹样与清地图案
109 二 服饰定位图案设计
110 1.服饰定位图案与单独纹样
111 2.服饰定位图案与二方连续纹样
112 三 T恤图案设计
114 四 服饰件料图案设计
- 116 第七章 服饰图案饰品篇**
117 一 手套图案设计
118 二 袜子图案设计
120 三 鞋子图案设计
122 四 帽饰图案设计
124 五 围巾图案设计
- 126 六 领带图案设计
128 七 包袋图案设计
130 八 腰带及配饰图案设计
131 九 晴雨伞图案设计
- 132 第八章 服饰图案风格篇**
133 一 古典风格与图案设计
134 二 异域民族风格与图案设计
136 三 现代风格与图案设计
137 四 乡村风格与图案设计
- 138 第九章 服饰图案功能篇**
139 一 职业装与图案设计
140 二 休闲装与图案设计
141 三 家居装与图案设计
142 四 正装与图案设计
143 五 运动装与图案设计
143 1.运动装与图案设计
144 2.泳装与图案设计
146 六 女性内衣与图案设计
148 七 男装与图案设计
150 八 童装与图案设计
- 153 第十章 服饰图案工艺篇**
154 一 机印与图案设计
155 二 手工印染与图案设计
155 1.扎染与图案设计
155 2.蜡染与图案设计
156 3.手绘与图案设计
157 三 机织与图案设计
158 四 刺绣与图案设计
161 五 蕾丝与图案设计
163 六 编结与图案设计
165 七 综合工艺与图案设计
167 教学进度表

第一章

服饰图案历史源流篇

The Origin of Costume Pattern

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
(Marilyn J.Horn)《服饰：人的第二皮肤》

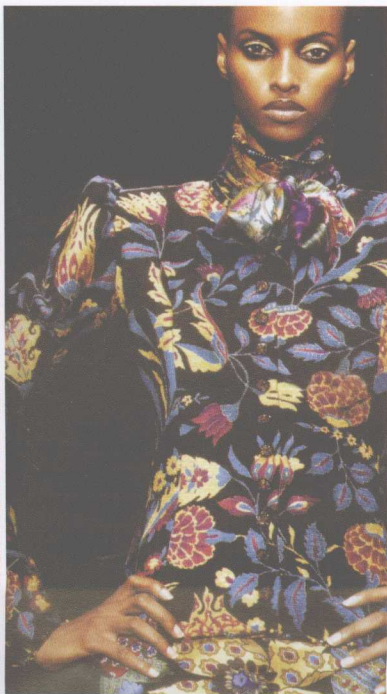
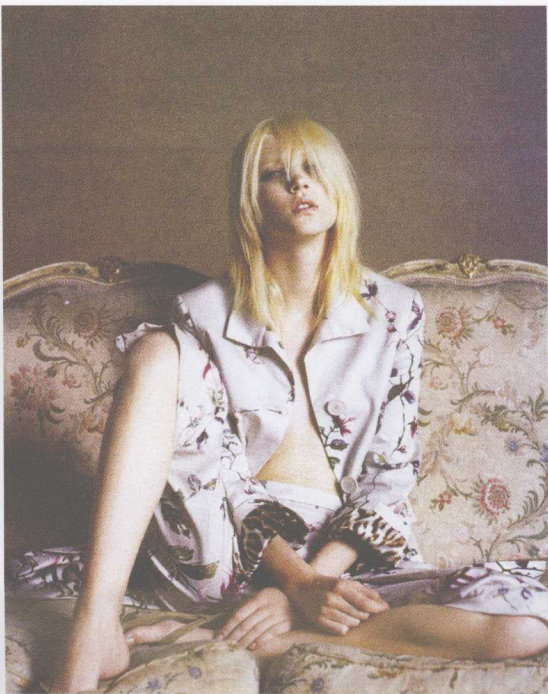
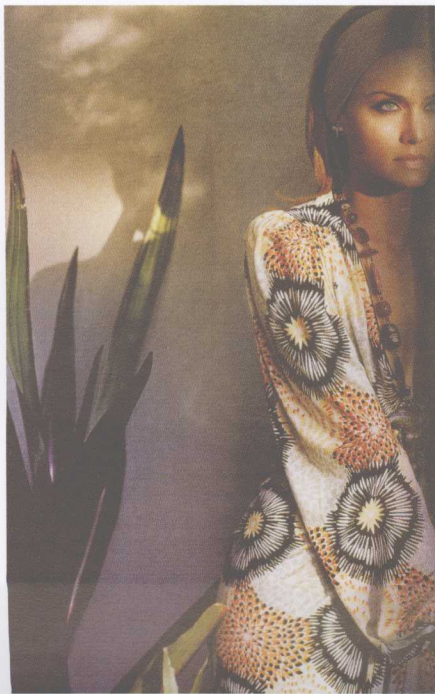
一 服饰图案的概念 Concept of Costume Pattern

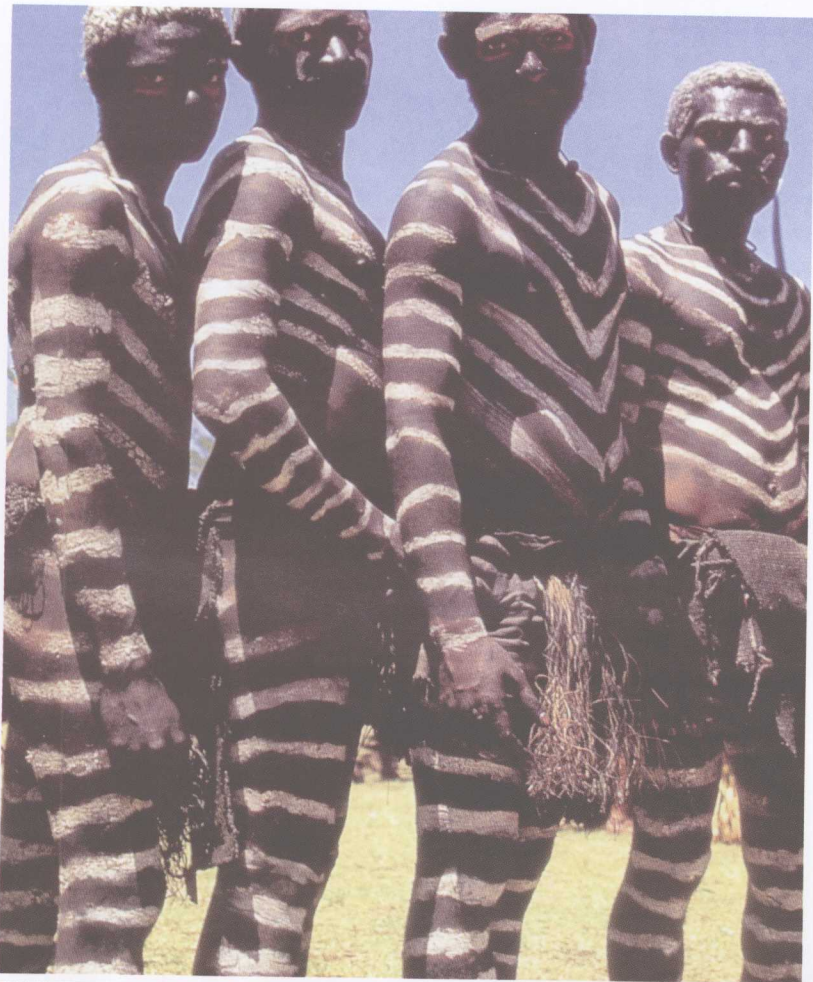
美国动物学家莫理士仁(Morris)在著作《裸猿》中写道：“既穿衣服是人类成功的进化过程中，所创造出来的最重要的制度之一。”在众多服装的起源说中，就有“装饰说”认为，爱美是人类与生俱来的，在祭祀、图腾、巫术需要的同时，人类很早就用羽毛、贝壳、果核等来装饰身体，美化自己。随着人类的进步，生产技术的提高，对于人体相关的装饰也越来越多样化和美感化，在人类最初的许多实用品中看到的图案实例，印证了图案是衣着的重要装饰手段，它与服装有着密不可分的关系。可以说，服饰图案是伴随着服装的进步一起发展起来的，在服饰图案的演进至完美成熟的漫长过程中，我们看到了人类历史的进程。

《辞海》对“服饰”的释义为：衣服和装饰。在《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：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。狭义上则指器物上的装饰纹样（参见《中国工艺美术大辞典》）。

围绕服装及其装饰所出现的图案都称为服饰图案，因此，服饰图案涉及广泛，它的内容不仅指衣、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，正如玛丽琳·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。”尤其是21世纪的今天，世界顶级服装品牌更是把服饰文化推到了表现艺术个性的极致处，服饰也成为如艺术品一般的名贵与奢华，设计师赋予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。

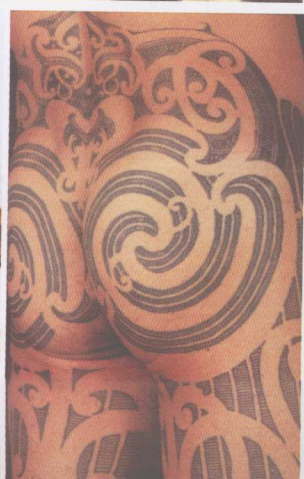
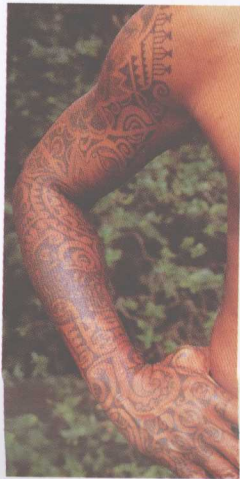

1. 文身与服饰图案

Tattoo and Costume Pattern

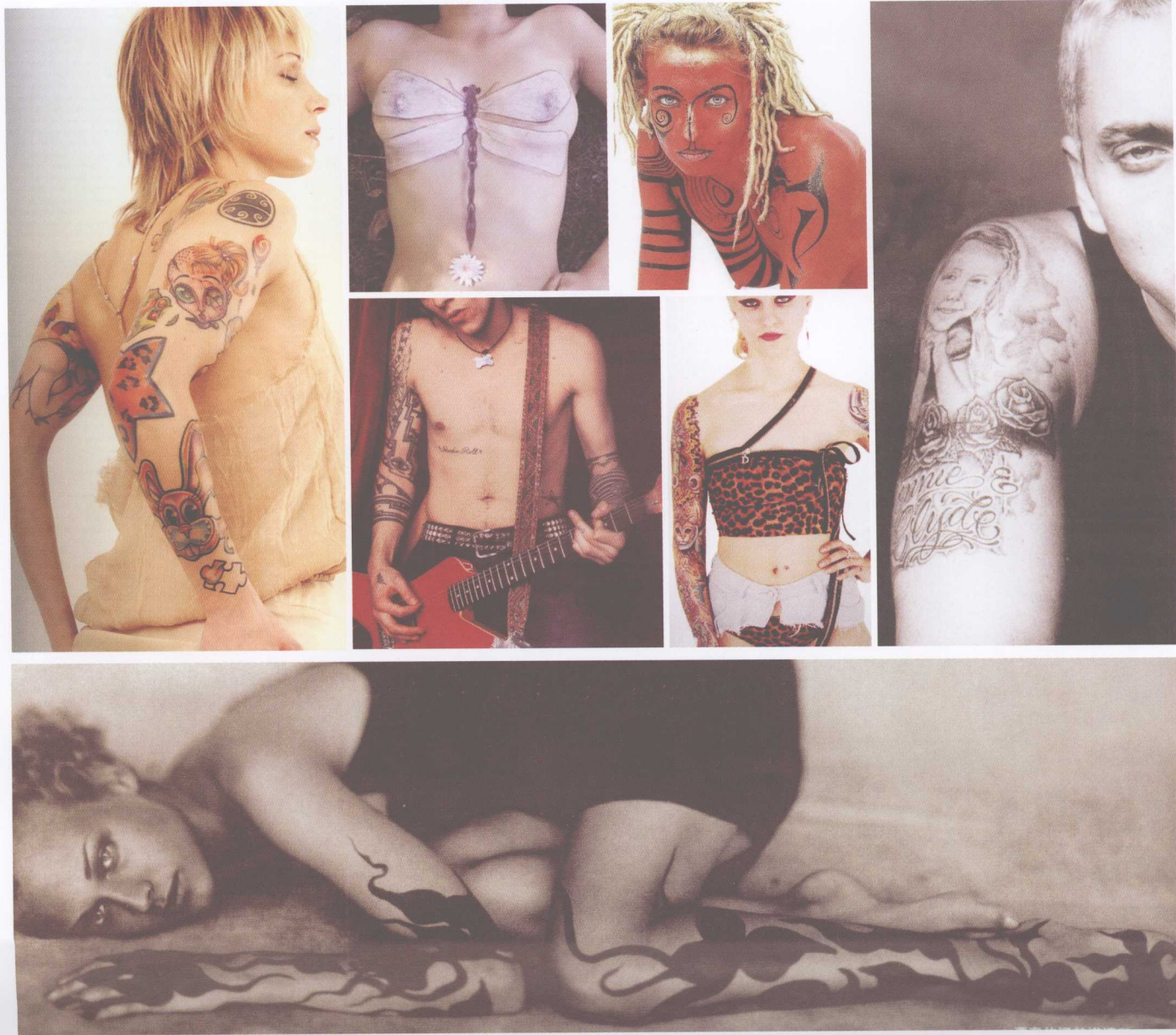
文身(tattoo)是“古代民俗,在身体上刺画有色的图案和花纹”(参见《辞源》)。在原始艺术中,文身与佩饰构成了人体的主要装饰艺术,服饰图案可谓是文身图案的一种延续和发展。撇开文身的起源、内涵及功能等因素,就其造型特征而言,其与服饰图案有着密切的关系。

今天,文身(包括人体彩绘)可谓席卷世界各国,体育、演艺明星更是以文身为时尚,文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”。

彩绘或者刺画,这种用图案装饰自己身体的方式,因其来自古远的人类祖先,图腾的尊奉和祈福的膜拜更多地赋予了文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,文身所呈现的图像丰富而新奇。题材多样、造型广泛、表现独特的文身图案,吸引越来越多的人来追随这种疼痛的美丽,文身艺术已成为时尚服饰中逐渐被重视的造型元素。

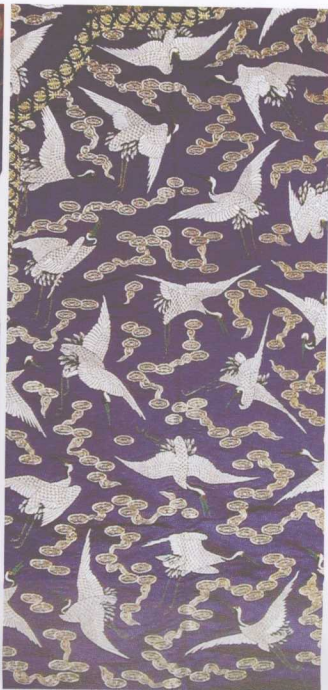

2. 服饰图案的历史 History of Costume Pattern

(1) 以中国为代表的东方服饰 Oriental Costume—China as Example

据考证,关于中国的服饰图案在商代就有文字记载了。“冬日鹿裘,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。

在中国商代的服装中,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龟纹、菱形纹、云雷纹等抽象化的样式。到了战国,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。以长沙马王堆为代表的服饰图案,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。作为中国封建社会鼎盛时期的唐代,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、缠枝纹更是呈现了丰满、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,服饰图案的艺术表现和装饰作用也达到很高的艺术水准,明清的宫廷服饰图案可谓是最突出的例证。

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。

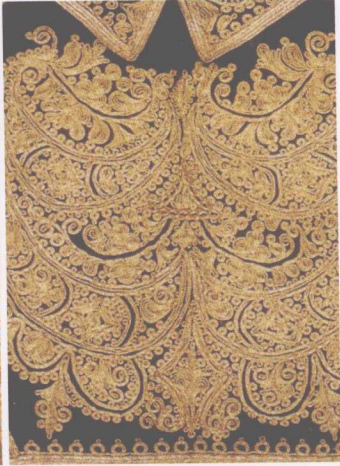
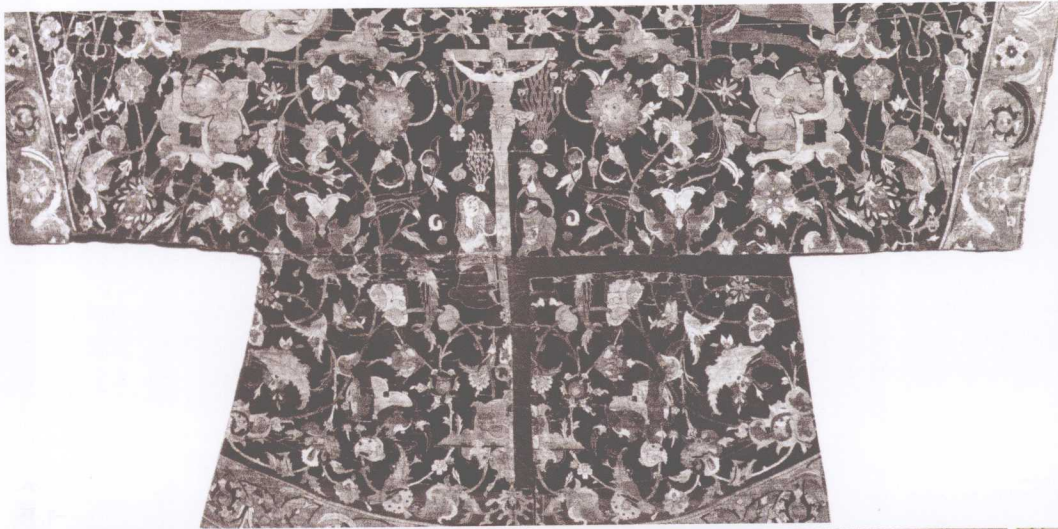
(2) 以欧洲为代表的西方服饰

Western Costume — Europe as Example

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,而宫廷的服装上,更是奢华地用宝石来装饰玫瑰花与动物的图案。

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。

二 服饰图案的意义 The Significance of Costume Pattern

1. 美与文化的体现 Expression of Beauty and Culture

“人与其他动物的本质区别不在于穿衣服，其他动物不穿衣服，而在于人能脱掉衣服，其他动物则不能做到这一点。”（《衣服论》弗里克·吉尔）如果说服装使人类从荒蛮走向了文明，那么服饰图案是创造了服装艺术价值的重要手段。

在中国民间，女孩子常以穿“花衣服”为美，这里的“花”指的就是衣服上的图案，图案被视为“花”一般地美化装饰了衣装，有了图案的衣服便具有了超越实用功能的美，因此，无论什么民族，多么偏僻地域的简陋村寨，服饰都有着各种各样的图案。对美的追求是人类的共性，世界的每一个角落都有着自身丰富多彩的服饰文化，服饰图案更是加强和凸显了这种文化间的差异，使民族的艺术个性表现得活力而鲜明。

2. 时尚舞台中永远的流行

Perpetual Popularity on the Fashion Stage

作为服饰中重要的造型元素——图案，是形成服饰风格不可缺少的手段。不同的图案内容、形式、表现手法，加上工艺与材料的变化，营造出或精致而古典、或粗犷而现代……使服饰因图案而千变万化，是表现设计师个性、区别各民族间文化与审美差异，甚至是时代标记的重要构成因素。

国际服饰流行权威机构会在每一年做出图案的流行指导方案，成功的服饰图案塑造和强化了服饰文化的内涵，服饰也因此令人过目不忘。可以说，服饰图案有着其他任何造型元素不可替代的功能和作用，是时尚舞台中永远的流行。

· 思考题、作业内容及要求

1. 查阅中外服饰图案史料，找出你最喜欢的一种服饰图案样式，做整理记录。
2. 体会图案在服饰中的作用和意义。

第二章

服饰图案审美篇

The Aesthetics of Costume Pattern

题记：“审美形式就是我们生活于其中的事物的灵魂。”— [英] 鲍山葵 (Bernard Bosanquet) 《美学三讲》