

普通高等教育“十三五”规划教材

服饰图案设计

FUSHI TU'AN SHEJI

王雅文 傅小英 ◆ 著

北京师范大学出版集团
BEIJING NORMAL UNIVERSITY PUBLISHING GROUP
北京师范大学出版社

普通高等教育“十三五”规划教材

服饰图案设计

FUSHI TU'AN SHEJI

王雅文 傅小英 ◆ 著

北京师范大学出版集团
BEIJING NORMAL UNIVERSITY PUBLISHING GROUP
北京师范大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

服饰图案设计/王雅文,傅小英著. —北京:北京师范大学出版社, 2018. 11

(普通高等教育“十三五”规划教材)

ISBN 978-7-303-24267-2

I. ①服… II. ①王… ②傅… III. ①服饰图案—图案设计—高等学校—教材 IV. ①TS941.2

中国版本图书馆CIP数据核字(2018)第247869号

营销中心电话 010-62978190 62979006
北师大出版社科技与经管分社 www.jswsbook.com
电子信箱 jswsbook@163.com

出版发行:北京师范大学出版社 www.bnup.com.cn
北京市海淀区新街口外大街19号
邮政编码:100875

印 刷:北京京师印务有限公司
经 销:全国新华书店
开 本:210 mm × 285 mm
印 张:12.25
字 数:250千字
版 次:2018年11月第1版
印 次:2018年11月第1次印刷
定 价:61.50元

策划编辑:周光明
美术编辑:刘超
责任校对:赵非非

责任编辑:周光明
装帧设计:刘超
责任印制:赵非非

版权所有 侵权必究

反盗版、反侵权举报电话:010-62978190

北京读者服务部电话:010-62979006-8021

外埠邮购电话:010-62978190

本书如有印装质量问题,请与印制管理部联系调换。

印制管理部电话:010-62979006-8006

王雅文简介

王雅文 籍贯：江西籍广东人，出生于艺术之家，从小受到良好的教育。国内大学毕业后，留学于法国巴黎视觉设计学院，获学士学位。巴黎国际高等商语学院 ILCI，获工商管理硕士学位。现居地：法国巴黎，曾就职于美国麦肯 # 光明广告有限公司（上海）、美国 Wieden+Kennedy 创意公司（上海）、法国《欧洲时报》、法国德克国际传媒公司。擅长创意设计、平面设计、广告设计、品牌形象设计、艺术摄影、创意影视制作、绘画，参与过市场营销、广告策划、品牌推广、新媒体运营等一系列活动策划，会法语、英语等。

傅小英简介

中国美术家协会理事、广东省美术家协会会员，擅长工笔画。现任广州科技贸易职业学院服装系副教授、副主任。

30多年来从事美术与艺术设计教学和中国画创作、研究工作。在国家级、省级刊物发表专业学术论文20余篇，其中有学术论文获国家优秀论文奖。著书五部，主持院级精品课程一项，学院专业带头人。创作的作品多次参加国内外各项展览，部分作品获奖，有的被国内外政府机构和国际友人收藏。

主要有：1996年应邀参加《澳大利亚翁真如艺术杯中国水墨画大赛》，获创作奖，作品被收藏。2000年4月应邀参加澳大利亚庆祝26届奥运会《中国美术馆馆藏作品展》，作品被收藏。2001年应邀参加庆祝中华人民共和国成立52周年全国展，作品被中国文化部文化市场发展中心收藏。1996—2005年部分作品先后被中国、澳大利亚、美国、日本有关机构和国内外友人收藏。2000年应邀赴美国讲学，期间多次成功举办个人画展，部分作品被美国州议会官方、大学和个人收藏。2011年应邀参加美国某慈善机构举办的艺术拍卖活动，所得6000美元，全部委托主办方捐给了非洲贫困儿童。

傅小英简历辑入《中国当代艺术界名人录》《中华人物大典》《2000中国风·杰出人物特集》《中国世纪专家》《走向世界的中国》。部分作品辑入《中国写生作品集》《中华魂——庆祝中华人民共和国成立52周年书画集》《中国古今书法美术名家选集》《中日友好书画作品邀请展作品集》。

出版有：1.专著《傅小英速写集》（中国文联出版社出版）；2.专著《中国工笔花鸟画技法》（中国广播电视出版社出版）；3.专著《服饰图案设计》（北京师范大学出版社出版）；4.主编《艺术概论》《设计色彩》高校统编教材两部（北京师范大学出版社出版）；5.出版《傅小英国画作品选》中国书画百杰系列邮政明信片一套；6.合著《彩墨画正规入门》（二十一世纪出版社出版）。

2003年10月—2005年10月，其个人作品在荣宝斋中国美术网宣传展览。2004年以来在中国书画家网、中国古董网、博宝网、《中国书画报道》及《中国大画家》等专业媒体和杂志上有相关宣传报道。

现代生活中，人们的衣、食、住、行都在发生变化，在享受物质生活的基础上也追求着精神生活方面的满足：那就要求有眼缘，有视觉上的美感和心理上的满足感。这说明我们的物质生活发生了质的飞跃。例如：不但讲究居住的空间环境美、生活环境美，自身的服装和服饰也在不断地追求变化，追求个性、时尚、优雅、高贵、活泼、浪漫以及田园风光等风格。当然，一款服装和服饰品的搭配要风格统一才能显示其个性、美感特色，而服饰上的图案设计则是体现服饰特色和风格，同时是美化装饰服装和饰品的一个重要元素。服饰还可以从另一个方面体现一个民族的精神和文化。因此，服装、饰品与图案的关系是密不可分的。

在服装设计方面的教学中，服饰图案是一门必不可少的课程。目前，在市场上有较多的关于服饰图案方面的教材，但是由于种种原因，在我们的教学中感觉有些欠缺，不能满足我们的教学需要或不太适合我们的教学要求。因此，为了适合现代服饰图案教学的要求，本人将多年的教学经验与当前的教学需求相结合，在注重实践环节的前提下，著写了本教材。本教材分为三大模块。模块一：理论知识学习；模块二：基础知识学习与训练；模块三：专业基础知识学习与设计能力训练。教材内容共有六章：第一章图案概述，主要介绍图案概念、图案分类；第二章中外图案概述，有中国图案纹样简介、国外图案纹样简介；第三章、第四章是教学重点，第三章介绍的是图案造型基础与训练，如图案纹样构成形式、图案形式美法则、单独纹样学习与训练、适合纹样学习与训练、连续纹样学习与训练、角隅纹样学习与训练；第四章介绍的是服饰图案设计基础，有服饰图案概念、服饰图案分类、服饰图案的表现形态、服饰图案设计原则；第五章是教学重点、难点：服饰图案设计与运用；第六章有模拟课题训练与案例分析，中外服饰作品欣赏，历届学生优秀毕业作品欣赏。这是其他教材所未有的。在撰写本书时，思路也随着对服饰图案的研究而适当调整章节内容，不断把一些新的认识和更好的、更合适的图片予以调整。并添加了我在教学中的一些课题、案例。也是想抛砖引玉，希望能得到大家更好的建议。为了便于教学，本教材配有光盘，内有图片、教学课件PPT。本书撰写内容大部分来源于自己的经验积累和思考，适当参考了几本相关教材。图片拍摄与整理大部分来源于自己生活中所见，教学中学生优秀作业，以及企业拍摄、部分书籍、百度网、昵图网。期间花费近一年时间撰写并不断调整。感谢北京师范大学出版社给予的支持和时间上的宽容。

本节由王雅文、傅小英撰写，PPT课件由王芳、傅小英老师制作。本教材在撰写的过程中，得

到了北京师范大学出版社以及周光明老师、王念祖先生、傅小惠教授的支持，还有美国朋友Debra Callaway，叙利亚服装设计师Ahmed Radwan Allaf的大力支持，在此一并表示感谢。

本教材如有不妥之处，还望得到广大同人的批评指正。

作者

2018年8月8日

模块一 理论知识学习

第一章 图案概述	(003)
第一节 图案概念	(004)
第二节 图案分类	(008)
第二章 中外图案概述	(021)
第一节 中国图案纹样简介	(021)
第二节 国外图案纹样简介	(044)

模块二 基础知识学习与训练

第三章 图案造型基础与训练	(067)
第一节 图案纹样构成形式	(067)
第二节 图案形式美法则	(080)
第三节 单独纹样学习与训练	(084)
第四节 适合纹样学习与训练	(086)
第五节 连续纹样学习与训练	(091)
第六节 角隅纹样学习与训练	(100)

模块三 专业基础知识学习 与设计能力训练

第四章 服饰图案设计基础	(107)
第一节 服饰图案概念	(107)
第二节 服饰图案分类	(109)
第三节 服饰图案的表现形态	(119)
第四节 服饰图案设计原则	(122)
第五章 服饰图案设计与运用	(141)
第一节 服饰图案设计要素	(141)
第二节 服饰图案设计部位	(143)

第三节 服饰图案设计常规	(145)
--------------------	-------

第四节 服饰图案设计表达	(151)
--------------------	-------

第六章 模拟课题训练与作品欣赏	(157)
-----------------------	-------

第一节 模拟课题训练	(157)
------------------	-------

课题一 童装图案设计与表现	(157)
---------------------	-------

课题二 T恤图案设计与表现	(157)
---------------------	-------

课题三 休闲装图案设计与表现	(159)
----------------------	-------

课题四 礼服图案设计与表现	(160)
---------------------	-------

课题五 模拟课题或企业项目 设计服饰图案	(163)
-------------------------------	-------

第二节 服饰作品欣赏	(167)
------------------	-------

一、中国服饰作品欣赏	(167)
------------------	-------

二、国外服饰作品欣赏	(167)
------------------	-------

三、历届学生优秀毕业作品欣赏	(180)
----------------------	-------

参考文献	(188)
------------	-------

模块一

理论知识学习

第一章 图案概述

图案在日常生活中随处可见，它存在于建筑、家具、日用品、食品与包装、服装与饰品、居家装饰、艺术品当中，存在于我们的物质生活和精神生活的两个层面。例如：我们生活的公共环境建筑物中有图案装饰的墙壁、门窗、飞檐翘壁、家私等。如图1-1 (1)、图1-1 (2)。我们的居家住房建筑中也同样有图案装饰，例如：装修装饰有图案设计（室内装饰设计）、日用品方面有日用餐具图案、酒

具图案、生活小饰品图案、纺织类用品图案、服装饰品类图案、小玩具图案、家电与包装图案和各种食品与包装图案等。如图1-1(3)、图1-1 (4)。精神生活方面有供人们欣赏的装饰画、装饰壁挂、陶瓷装饰图案、艺术作品等。如图1-1 (5)、图1-1 (6)。可以说图案的表现形式在生活中无处不在，图案的应用极其广泛。

图 1-1 (1) 中国云南建筑图例 (傅小英摄)

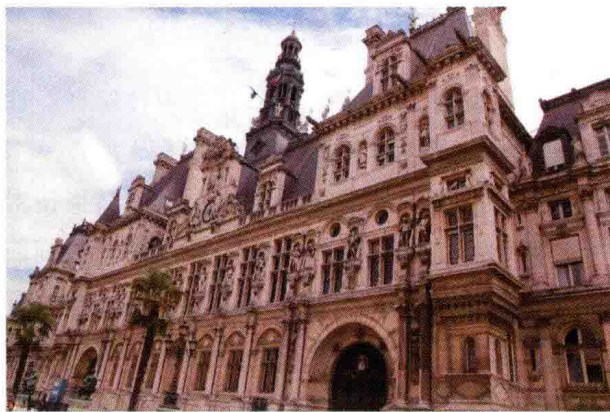

图 1-1(2) 法国巴黎市政大厦建筑图例 (王雅文摄)

图 1-1 (3) 日用装饰品——景泰蓝花瓶 (傅小英摄)

图 1-1 (4) 服饰面料图案 (傅小英摄)

图 1-1 (5) 装饰画《艺术女神》(丁韶光)(傅小英摄)

图 1-1(6) 艺术作品《子君》(何家英)

第一节 图案概念

图案的含义,有广义和狭义两种解释。在上海辞书出版社1999年出版的《辞海》一书中,关于图案的注解是这样的:“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统称。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。”即指图与案的结合。这样的注解有一定的道理,在一定的时间和范畴里可以起到解释作用。然而,随着科学、艺术的不断发展,社会生活的不断进步,图案的广义解释应为更大空间的各种元素所构成的图形范畴,代表具有一定美感的、平面的、立体的表现自然形态和人工形态的图案,主要包括造型、色彩、表现形态等。也就是按照一定的设计意图将图形与方案结合与表现的总和。

“图案”从字面理解就有安排组织纹样、图形的含义。在艺术设计领域

中“图案”即指造型器物、建筑、家具、陶瓷、居家用品、服饰、食品与商品包装等方面的结构、色彩、纹样的装饰与美化,并按照各自工艺的要求和条件制作的图案。

一、图案设计与表现形式

1. 图案内容

图案的内容是多方面的,有花卉、动物、人物、风景、文字符号等设计内容。如图1-1(7)~图1-1(10)。随着社会的进步以及电脑

图 1-1 (7) 花卉图案 (傅小英摄)

图 1-1 (8) 动物图案 (傅小英摄)

图 1-1 (10) 风景图案 (图片来源百度网)

图 1-1 (9) 人物图案 (傅小英摄)

更新换代,使美术设计(包括图案设计)有了更大的应用空间,极大地提高了设计领域的成效。

注解:动物身上的毛色、花纹是非常漂亮的,人物自身也很美,花卉、自然风景更是千姿百态,美妙无比。因此,人们常喜爱以此来

美化自己和生活环境。设计师们也会利用这些元素来设计服装和装饰品等。

2. 图案的表现形式

图案的表现形式有平面图案和立体图案之分。平面图案就是设计的图案采用平面表现手法,如手绘、印刷、印染、扎染、蜡染等。如图1-1 (11)、图1-1 (12)。

图 1-1 (11) 平面图案之一 (王雅文设计)

图 1-1 (12) 平面图案之二 (王雅文设计)

立体图案是指采用立体手法设计和表现的图案，如雕刻图案、镂空图案、刺绣图案、面料拼贴图案等。如图1-1(13)、图1-1(14)。

图 1-1 (13) 法国巴黎罗浮宫内装饰图案之一 (王雅文摄)

图 1-1 (14) 法国巴黎罗浮宫内装饰图案之二 (王雅文摄)

二、图案设计特点

图案设计的特点是实用性与审美性相结合。实用性为物质属性，决定着内部结构、形态、功能；而审美性是精神属性，决定着外部的构成要素（造型、结构、图案、色彩等），同时，也符合实用性要求。这就是图案设计中要求的内容与形式完美统一，整体与局部的协调，材料的科学性与合理应用。

图案的应用范围无处不在。前面已讲过，此处不再赘述。

图案的设计具有如下特点：

1. 突出主题

要有鲜明的主题特征，例如：以动物为主题、以人物为主题、以建筑物为主题、以花卉为主题的图案设计，且个性特征明显、突出，构图饱满，具有规律性、概括性、形式美的特点。

2. 不受空间限制

打破空间思维，打破自然的束缚，不按常规视点要求来思维，可以海阔天空地打散思维，可以无中生有，可以理想化、象征性设计想象图形。

3. 表现形式多样化

图案设计具有丰富的、多样的表现形式和变化多端的方法。可写实、可抽象、可变化、可夸张、可变形等，是形式美、构图美、色彩美、内容美、物质材料等的完美结合体。例如：陶瓷器物上的图案、床上用品等物品上的系列图案设计都必须是完美的结合体，才能供人们在使用这些物品时感受到因其图案和色彩带来的美感，从而获得精神方面的愉悦。随着生活水平的不断提高，人们不仅仅局限和满足于实用，更多的消费者是在实用的基础上因为喜欢才购买某物品的。

4. 注重形式美法则

图案的主体设计要求造型美，要遵循图案设计形式美法则、色彩设计原理来设计，同时要考虑主图与底色的关系处理，以及底图可能

出现的图案效果。

5. 设计要有独创性

每个图案设计必须是独创的，不可雷同，更不可照搬他人的。

6. 设计要从属于实用性与工艺性

图案的设计必须符合物体造型特点与工艺制作要求，才能达到图案与物体的完美结合。例如：酒具、餐具的图案设计必须符合其造型特点。服装上的图案也要符合其服装装饰特点来设计。有时可以是面料图案设计，但单色的面料可以用立体图案或其他色彩图案来设计表现，使服装更美。如图1-1 (15)~图1-1 (18)。

图 1-1 (15) 装饰盘立体图案 (傅小英摄)

图 1-1 (16) 陶瓷茶杯平面图案 (王雅文摄)

图 1-1 (17) 床上用品平面图案 (王雅文摄)

图1-1 (18) 休闲包平面图案 (傅小英摄)

第二节 图案分类

图案可以从不同角度来进行分类。可以从内容上,也可以从表现形态上,还可以从平面与立体表现方面,以及从工艺制作的不同进行分类。这里从表现手法(具象、抽象图案)、表现形态这些方面来分类。

一、表现手法

1. 具象图案设计

具象图案——是指设计师依据自然物象特征,采用写实表现手法来设计图案。其造型、

色彩忠实于自然物象,或在自然物象的基础上适当变化,加入一些设计元素,但不会改变太大。视觉上还是可以明显看出物象特征的。如图1-2(1)~图1-2(4)。

2. 抽象图案设计

抽象图案——是指设计师不依据自然物象特征,而是采用抽象变形或夸张的表现手法来设计图案。其造型、色彩完全不是自然物象,而是抽象的几何符号、几根线条等为设计元

图 1-2 (2) 抱枕——具象动物图案 (傅小英摄)

图 1-2(1) 抱枕——具象花卉图案(傅小英摄)

图 1-2 (3) 写实花卉图案设计 (傅小英摄)

图 1-2(4) 抱枕——写实花鸟图案设计(傅小英摄)

图 1-2 (6) 壁挂抽象图案 (傅小英摄)

图 1-2 (5) 服装面料图案 (傅小英摄)

图 1-2 (7) 抽象图案设计 (学生邓燕妮)

图 1-2 (8) 服装面料图案 (王雅文摄)

素。色彩完全是主观处理，依据图案设计需要来设计色彩，视觉上没有明显的物象特征。如图1-2 (5) ~ 图1-2 (8)。