

服饰图案 设计

Fushi Tuan Sheji

高等学校艺术设计类专业

“十二五”规划教材

总主编 唐宇冰

编著 张建辉

2

上海交通大学出版社

服饰图案设计

Fushi Tuan Sheji

3
高等学校艺术设计类专业

“十二五”规划教材

总主编 唐宇冰

编著 张建辉

上海交通大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

服饰图案设计 / 张建辉编著. — 上海 : 上海交通大学出版社, 2012

ISBN 978-7-313-08562-7

I. ①服… II. ①张… III. ①服饰图案-图案设计-高等教育-教材 IV. ①TS941.2

中国版本图书馆CIP数据核字(2012)第109505号

责任编辑 周 伟 陈杉杉
装帧设计 赵志勇 吴 笈
美术编辑 汤 梅

服饰图案设计

张建辉 编著

上海交通大学出版社出版发行

(上海市番禺路951号 邮政编码: 200030)

电话: 64071208 出版人: 韩建民

业荣升印刷(昆山)有限公司印刷 全国新华书店经销

开本: 787mm×1092mm 1/16 印张: 10 字数: 180 千字

2012年6月第1版 2012年6月第1次印刷

ISBN 978-7-313-08562-7/TS 定价: 49.00元

版权所有 侵权必究

告读者: 如发现本书有印装质量问题请与印刷厂质量科联系
联系电话: 021-52711066

总序

PROLOG

中国素有“衣冠之国”的美称，衣被列为衣、食、住、行四项之首，它不但在生活中起着护体御寒和美化人们生活的作用，也在无形中反映着不同民族、不同时期、不同地域文化的差异。随着当今社会生产与商业经济的发展，服饰从满足人们基本的生存需求转为满足审美与文化需求。

服装记录着特定时期的生产力状况和科技水平，反映着人们的思想文化、宗教信仰、审美观念和生活情趣，也烙有特定时代的印痕。自古以来，不同民族、不同文化背景的服饰在情感语言文化方面具有各自不同的内涵和外延，但都体现着实用文化与审美文化的和谐统一，处在生成与再生成的过程中。服饰总是以多种新的方式传递着丰富多彩的文化信息，传达着一个民族或地域的风土人情。

综上所述，服装之中蕴涵着大量的文化资源，在知识经济时代，能否将文化资源创造性地转化为文化资本，将成为当今服装设计从业者是否能够安身立命的关键。

本丛书贯穿服装设计、面料、制衣、展示、营销各环节，服务于服装设计类专业教学必须具备的实操意义，顺应服装业的产业化、集约化趋势。

服装设计有着明确的服务于生活实际需要的目标，这就意味着我们要避免基础学习与专业学习脱节的现象，大力培养企业一线所需要的创意、设计人才。而且在服装设计活动中，需综合考虑服装款式与其演变，面料的选用与搭配，颜色的选择与组合，特定场合着装的选筛与习惯等，因此，服装设计类专业教学必须将培养和提高个人创造力，包括创意能力、表现能力和实现能力作为育人的核心，同时培养学生的人文素养和服务意识，并将这一指导思想贯彻于服装设计教学的全过程。

本丛书的编写成员都是在一线教学当中具有丰富经验、拥有相关理论基础的教师或学科骨干，这套服装类教材的策划编写，遵循开放性、实践性的原则，将所需的技能、知识一体化，行动导向教学要求的教、学、做一体化，切实培养学生的综合能力。

在本丛书的编写过程中，上海交通大学出版社一贯秉承严谨的学术态度和认真负责的精神，从书目的策划审核、作者的遴选、大纲的审定等各个环节都严格把关，在聘请诸多行业专家、学者对书稿内容反复讨论、多次修改的基础上，为本丛书的质量提供了保障，以期为我国服装设计的教育以及我国服装行业的发展作出应有的贡献。

湖南女子大学艺术设计学院教授 唐宇冰

2011年11月

前言

FORWORD

服饰图案是图案学科中的一个分支，是图案中内容最多、应用最广的一个类别，它遵循图案的基础理论，又比较直观地反映图案的审美与特点，是人们在社会与文化生活中接触最多的图案类别。服饰图案是服饰审美的装饰性与服饰的实用性相结合的艺术形式，其设计与服饰的风格、款式、工艺、面料等都密切相关，还因服饰产品的消费群体、职业区别、价格定位等因素而有不同的变化，其设计内容丰富，装饰审美突出，艺术效果明显。

服饰图案设计是服装设计、服饰品设计、针织设计、服装工程等专业的艺术课程之一，是学生提高图案认识、制作和设计图案的必修课，是服装类相关专业的重要内容。

本书按照国家对服装类专业的教学要求，根据教学实践以及服装专业学生的实际需要进行编写，其特点如下：

(1) 抓住基础。服饰图案设计必须首先掌握服饰图案的基础知识，包括服饰图案的审美法则、色彩规律、写生变化等基础要求，可当作基础工具来使用。

(2) 注重适用。服饰图案设计的教学内容应服务于各个服装类的专业，而不应只针对某个专业。服饰图案设计在内容上，也应包括服装、饰品等各种类型。本教材力求专业知识的全面与适用。

(3) 强调应用。本书的服饰图案既有教学性的图例，也有应用型图例，充分考虑了服饰图案的应用性。

(4) 体现创新。在服饰图案的基础上，教材积极引导学生进行创新设计，根据现代服饰设计的要求，创意表现服饰图案，服务于服饰的整体设计。

本书在编写过程中，得到了各位专家的支持和指导，尤其是刘亚男、梁远芳、陈国芬、毛志军、罗炳金、王福文、罗润来、宗凌娅、余晴梦、黄晴等对教材的编写提供了积极的帮助，同时感谢上海交通大学出版社对本教材出版所付出的努力。在此，向各方面给予支持、帮助的领导、专家、朋友们致以深深的谢意。

由于时间仓促，教材中不当之处希望读者批评指正。

编者
2012年3月

内容提要

本书根据服饰图案的知识类别，分为概述与审美、写生与变化、色彩与表现技法、构成与类型、构思与设计五大部分来描述服饰图案设计。在实际教学中，可按照各专业学生对图案的需求不同安排学习内容，根据专业重点有所取舍。教材重点讲述了服饰图案的构成形式与表现类型的分类及应用，对服饰图案的构思方法与设计步骤也进行了详细介绍。全书通过大量参考图例形象地介绍了服饰图案，是一本比较完整的服饰图案工具书。

本书是服装类专业学生学习图案的理想教材，也可作为服饰设计及相关艺术设计人员的参考用书。

作者介绍

张建辉，长期从事图案艺术的教学研究，主要教学课程有“服饰图案设计”、“纺织图案设计”等，主要研究服饰图案、家纺图案的历史风格、创意表现等内容。已出版教材有《图案设计》、《纺织美术基础》、《家用纺织品图案设计与应用》等。

目 录

CONTENT

/	第一章	
	服饰图案的概述与审美	1
1	第一节 服饰图案的概述	
10	第二节 服饰图案的形式美法则	
/	第二章	
	服饰图案的写生与变化	17
18	第一节 服饰图案的写生	
34	第二节 服饰图案的变化	
/	第三章	
	服饰图案的色彩与表现技法	49
49	第一节 服饰图案的色彩	
74	第二节 服饰图案的表现技法	
/	第四章	
	服饰图案的构成与类型	85
85	第一节 服饰图案的构成形式	
110	第二节 服饰图案的类型	

/ 第五章 服饰图案的构思与设计 131

131 第一节 服饰图案的构思基础

141 第二节 服饰图案的设计步骤

/ 参考文献 149

第一章 服饰图案的概述与审美

课程目标 使学生了解服饰图案的含义与历史，了解服饰图案的范围与类别，理解服饰图案的特征，掌握服饰图案的形式美法则。

注意事项 注意服饰图案特征与分类的联系以及服饰图案审美法则的相互关系。

问题 服饰图案的历史特点有哪些？服饰图案的审美法则有哪几条？

课时 建议8~12课时。

第一节 服饰图案的概述

漂亮的服饰除了款式上新颖外，图案也是重要的内容，衡量服饰美观与否，图案是重要标准之一。好看的服饰图案能为服装增强审美，提升价值，美化消费者的着装。大部分的服饰产品都应用了不同类别、风格的图案来修饰服饰。服装与图案的结合体现了人们对服装美的追求（图1-1、图1-2）。

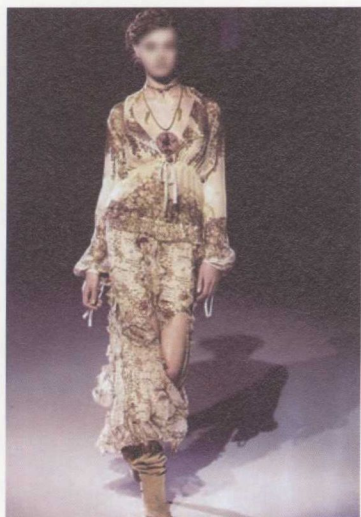

图1-1 流行服饰①

图1-2 流行服饰②

一、服饰图案的含义

图案是实用和装饰相结合的一种美术表现形式，它是把生活中的自然形象通过艺术加工，适合于对某种器物、环境、空间形态的造型、结构、色彩、纹饰的预先设计，同时为了一定的实用和审美目的所制作的图样方案。

服饰图案是服饰设计中艺术与面料的装饰形式的表现，是针对服饰的总体风格而进行的装饰纹样的整体设计。服饰图案的主要装饰对象为服装与服装相配套的附件、配件。根据表现手法和工艺的不同，服饰图案主要分为印花图案、绣花图案、提花图案以及编织图案、手绘图案等多种形式（图1-3、图1-4）。

图1-3 印花图案面料

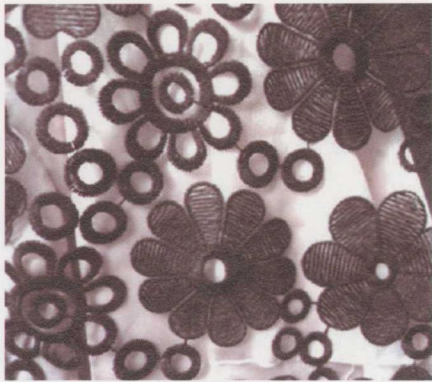

图1-4 绣花图案面料

学好服饰图案设计，应具备扎实的基本功，从基础图案着手，掌握图案的基本规律、制作方法、表现技法，再根据服饰的面料、款式、风格的不同特点，设计漂亮的服饰图案。

二、服饰图案的历史

人类社会悠久历史文化的传承，带给我们丰富的文化遗产，人类的祖先在与大自然千万年的共存中，创造了众多美丽生动的艺术形象，这其中就包含着大量经典的服饰纹样。服饰图案源于生活，形成于人们的观念之中，翻开历史画卷，服饰图案的发展随着人类社会的发展而源远流长。每个时期的服饰图案都渗透着该时代的影响，体现着当时的时代特征。

服饰图案的历史可追溯于原始时期，原始人为了御寒、护体和遮羞用树叶、兽皮来遮身。因为原始图腾的崇拜，他们通常用兽骨、牙齿、贝壳、石子等装饰材料串起来挂在身体的颈部和四肢上（图1-5）。

我国最早的服饰图案据文字记载出现于商代。那时，奴隶主身着的是带有雷龟纹的服装。图案的装饰主要表现在服装的领口、袖口、前襟、下摆、裤角等边缘处及腰带上，通常表现为二方连续的纹样特点，比较多的主要是规则的回纹、菱形纹、云雷纹（图1-6）。

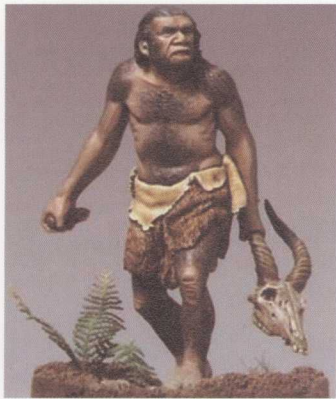

图1-5 原始人服饰

图1-6 雷龟纹

战国时期，正是中国古代社会的大变革时期，在意识形态领域，百家争鸣，社会思潮活跃。这时器物的装饰纹样有了较大的变化：森严拘谨的饕餮纹、蟠螭纹让位于奔放活泼、富有生气的人间题材，表现在服饰上的严谨设计变得舒展了。

秦汉时期，中国进入封建社会。尤其在汉代，是中国文化发展的兴盛时代，服装的面料相当丰富，京城的服饰面料琳琅满目，花色和图案选择性已很大（图1-7）。

隋代服饰图案有惊人的成就，服饰纹样描绘在彩塑衣服上，有联珠纹服饰图案、狮凤纹服饰图案、团花织锦图案纹样，其色泽金光闪耀，可与真实的织锦媲美。这些图案的纹样是隋代服饰图案的代表作（图1-8）。

图1-7 秦汉时期服饰

图1-8 联珠纹

唐代花卉图案运用成熟，“宝相花”、“唐草纹”等图案至今还被应用在服饰图案中（图1-9）。

宋、元、明、清时期的服饰图案，在写实的基础上出现了种类不同的装饰风格。宋代图案纹样组织灵活、构图自由，多以写生折枝花为主，体现了宋代人的审美倾向。元代、明代将吉祥祝福之词以谐音、会意手法运用到服装面料上，使得纹样寓意的内涵更为深刻。如莲花和鲤鱼，意为“年年有余”；金鱼和海棠，意为“金玉满堂”。清代缂丝物遗存较多，图案纤细繁缛、层次分明，配色丰富明快，组织严谨，花色种类多种多样（图1-10至图1-12）。

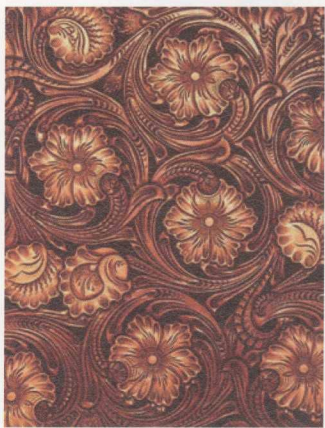

图1-9 唐草纹

图1-10 宋代纹样

图1-11 明代服饰

图1-12 清代服饰

现代中国的服饰图案丰富程度达到历史最高，改革开放使中国走向世界，不但开阔了眼界，服饰图案也得到了巨大发展。社会上传统图案、现代图案、具象图案、抽象图案琳琅满目，服饰图案伴随着服饰的变化不断发展变化。目前我国已是世界的服装生产中心，并逐步向设计中心转变。随着经济与文化的不断发展，并依靠十几亿消费人群的巨大市场，我国服饰图案还将有更加广阔的前景（图1-13、图1-14）。

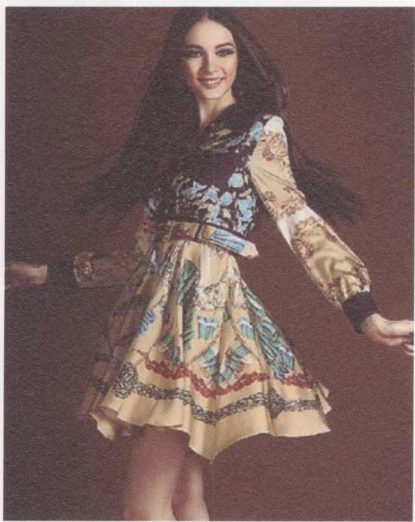

图1-13 欧式服饰图案

图1-14 抽象服饰图案

练习

选一个历史朝代，分析该朝代的服饰图案特色，谈谈该朝代的服饰如何与现代服饰进行结合。

三、服饰图案与装饰图案的区别

装饰图案是一种造型艺术，服装设计、装潢设计、室内设计、包装设计、陶瓷设计、舞美设计等都离不开装饰图案。它是依附在一定的物质材料上的艺术创作，通过视觉形象反映装饰性。装饰图案既有艺术性、思想性，又有实用性。

服饰图案是装饰图案的一种类型。服饰图案与陶瓷装饰图案、室内装饰图案的艺术内涵相同，区别在于其应用对象、使用材料、工艺技法不同。服饰图案除了在服装上的平面图案外，还包括鞋帽、围巾、手套、提包上的装饰图形，甚至还包括腰带、纽扣、项链、耳环等的造型装饰（图1-15、图1-16）。

图1-15 陶瓷装饰图案

图1-16 服饰装饰图案

四、服饰图案的范围与类别

服装和服饰相配套的附件、配件的装饰,均属于服饰的范畴。服饰图案是指服饰本身的结构形成的装饰纹样和附着在服饰之上的装饰纹样。因此服饰图案的范围包括各种服装上的纹样装饰,各种服装配件、服饰品的纹样装饰与造型,各种服装纺织品的面料、里料的图案装饰等。

服饰图案的类型可从空间形态、艺术形式、工艺特点、装饰素材四个方面划分。

(一) 按空间形态分类

按空间形态分类,服饰图案可分为平面图案和立体图案。平面图案是指在平面上的装饰设计,如服装面料上图案花样的平面构图、造型、组织和色彩均属于平面图案的设计范畴。立体图案是指能使服装具有立体感的装饰,比如利用面料制成的褶皱、蝴蝶结、纽扣装饰等立体纹饰(图1-17、图1-18)。

(二) 按艺术形式分类

服饰图案按构成形式分类,可以分为独立式和连续式两大类。独立式图案又可分为单独纹样和适合纹样。单独纹样是一种自由的构成形式;适合纹样有相对限制的外形,两者在T恤、饰品等物件上应用较多。连续式图案可分为二方连续纹样和四方连续纹样。二方连续纹样经常用于服装的边缘部位;四方连续纹样是服装面料的最主要花型样式。从艺术装饰方法上,服装图案又可分为具象图案与抽象图案两方面。具象图案是以自然

图1-17 平面图案

图1-18 立体图案

界生物、植物、景物等自然形态设计的图案；抽象图案一般是由点、线、面或几何图形构成，多采用夸张、组合、象征的手法来塑造（图1-19至图1-22）。

图1-19 独立式图案

图1-20 连续式图案

图1-21 具象图案

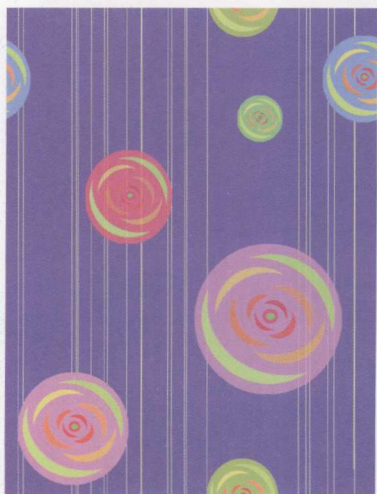

图1-22 抽象图案

（三）按工艺组合分类

从造型艺术加工方式上，服饰图案可分为印花图案、编织图案、电脑图案、拼贴图案等。服饰图案风格的形成与工艺制作有密切联系，各类工艺过程都有自身的特点和规律性，因此应发挥工艺的不同特点，使服饰图案丰富而有变化（图1-23、图1-24）。

图1-23 编织图案

图1-24 电脑图案

（四）按素材分类

艺术来源于生活，从艺术创作素材上看，服饰图案可分为植物图案、动物图案、风景图案、人物图案、几何图案和文字图案等（图1-25、图1-26）。

图1-25 植物图案

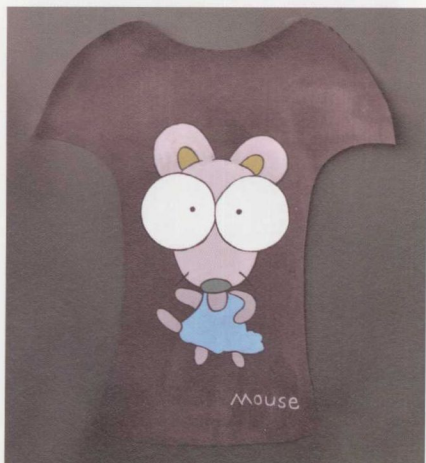

图1-26 动物图案

练习

以几何图案为素材来源，分析几何图案的特点。把几何图案再进行分类，依次列举。