

服饰图案设计

中国纺织出版社

高等纺织院校教材

服饰图案设计

石裕纯等 编

中国纺织出版社

内 容 提 要

本书为高等纺织院校教材，共十一章。分别对服饰图案的基本规律与形式法则、图案的构思、图案的写生、图案的造型、自然形图案的构图、几何形平面构成、立体构成、图案的表现技法、图案的色彩及服饰图案的应用等方面，作了较详细的论述，并以大量的插图配合文字叙述。书末还附有对蜡染、扎染、手绘和刺绣的简要介绍。本书为高校服装专业教材，亦可供服装中专、技校作为教学参考书，并可供服装设计人员阅读参考。

责任编辑：李霞云

服装图案设计

石裕纯等 编

中国纺织出版社出版发行

(北京东直门南大街4号)

电话：(010) 4168226 邮编：100027

中国纺织出版社印刷厂印刷

各地新华书店经售

开本：787×1092毫米 1/16 印张：10 8/16 插页：12 字数：249千字

1991年6月 第一版第一次印刷 1996年4月 第一版第六次印刷

印数：46,001—54,000 定价：17.50元

ISBN 7-5064-0575-X/TS·0563(课)

前 言

为了适应我国纺织工业深加工、精加工的迫切需要，自1984年以来，纺织工业部在所属的高等院校中陆续设置了一批“服装专业”。随着服装事业的发展，当前尽快编写出版一批满足教育及生产急需的教材和参考书，有着特别紧迫的意义。为此，在1987年，纺织工业部教育司委托“服装专业委员会”，组织一批在教育第一线工作的同志，通过集体创作，编写了第一批教学用书共六本，包括《服装设计学》、《服装工艺学》（结构设计分册、成衣工艺分册）、《服装色彩学》、《服装材料学》、《服装机械原理》、《服饰图案设计》。这套书的出版，在初步实现教育用书“现代化”和“本国化”方面是一个有益的尝试。本套书可用作纺织院校服装专业的教学用书，也可作为服装制作爱好者的自学参考用书。

本书由天津纺织工学院、西北纺织学院、苏州丝绸工学院和浙江丝绸工学院合编。参加编写的有：李高超、孙世圃、武文、朱馨萍、刘晓萍和石裕纯。全书由石裕纯负责统稿。在编写过程中，得到有关领导和教师的支持，中国纺织大学派人参加了审稿，上海人民美术出版社的编辑为本书提供了资料。本书的部分插图采用了西北纺织学院服装系、浙江丝绸工学院服装系和苏州丝绸工学院工艺美术系历届学生的作业，对此，我们一并表示诚挚的谢意。

由于我们的水平有限，书中错误和疏漏之处在所难免，希望专家、同行和读者批评指正。

编 者

目 录

第一章 概述	(1)
第一节 服饰图案的概念	(1)
一、服饰图案与“迪萨因”.....	(1)
二、服饰图案的范围与类别.....	(1)
第二节 服饰图案的特性	(2)
一、统一性.....	(2)
二、从属性(工艺性).....	(3)
三、审美性.....	(4)
第三节 服饰图案的风格	(4)
一、风格的产生和形成.....	(4)
二、我国图案风格的演变.....	(9)
三、现代形的发展.....	(19)
第二章 服饰图案的基本规律与形式法则	(20)
第一节 基本规律	(20)
一、统一与变化的意义.....	(20)
二、统一的作用与种类.....	(21)
三、变化的作用与方法.....	(21)
四、统一与变化的关系(局部与整体的关系).....	(22)
第二节 形式法则	(22)
一、对称与均衡.....	(22)
二、对比与调和.....	(23)
三、比例与黄金分割.....	(24)
四、节奏与律动.....	(25)
五、韵律与重复.....	(25)
第三章 服饰图案的构思	(27)
第一节 构思的特点	(27)
一、对客观现实反映的深化.....	(27)
二、对客观现实反映的艺术化.....	(28)
第二节 构思的过程	(30)
第三节 构思的方法	(31)
一、研究人的心理启发构思.....	(31)
二、研究装饰素材的特点启发构思.....	(32)
三、研究微观世界启发构思.....	(33)

四、研究极光现象启发构思·····	(33)
五、研究传统、民间艺术启发构思·····	(33)
六、研究现代中、外艺术启发构思·····	(33)
七、研究音乐、建筑艺术启发构思·····	(33)
第四章 服饰图案的写生·····	(35)
第一节 目的与要求·····	(35)
一、写生的目的·····	(35)
二、写生的要求·····	(35)
第二节 方法与步骤·····	(36)
一、写生的方法·····	(36)
二、写生的步骤·····	(42)
第五章 自然形图案的造型·····	(45)
第一节 造型的依据·····	(45)
一、花卉的形态特征·····	(45)
二、动物的形态特征·····	(45)
第二节 造型方法·····	(46)
一、写实手法·····	(46)
二、夸张手法·····	(46)
三、组合手法·····	(52)
四、象征手法·····	(56)
第六章 自然形图案的构图·····	(61)
第一节 独立形构图·····	(61)
一、独立形构图的分类·····	(61)
二、独立形的构成骨架·····	(62)
三、独立形的设计要点·····	(62)
四、独立形的特点及在服饰上的运用·····	(62)
第二节 连续形构图·····	(69)
一、二方连续·····	(69)
二、四方连续·····	(73)
三、边缘连续·····	(77)
第七章 几何形平面构成·····	(78)
第一节 几何形构成的基本元素·····	(78)
一、点的性质与作用·····	(78)
二、线的性质与作用·····	(80)
三、面的性质与组合·····	(81)
四、基本形构成·····	(82)
五、正与负基本形·····	(82)
六、关系元素·····	(83)

七、骨格.....	(86)
第二节 平面的构成形式.....	(86)
一、重复构成形式.....	(86)
二、近似构成形式.....	(89)
三、渐变构成形式.....	(91)
四、发射构成形式.....	(93)
五、特异构成形式.....	(96)
六、结集构成形式.....	(99)
七、对比构成形式.....	(102)
八、肌理构成形式.....	(105)
九、比例分割.....	(106)
第八章 立体构成.....	(114)
第一节 立体构成的特征与材料.....	(114)
一、立体构成的形式与思维特征.....	(114)
二、立体构成的材料.....	(115)
第二节 立体构成的结构与制作.....	(116)
一、立体构成的基本结构与制作方法.....	(116)
二、纸的立体造型.....	(125)
第九章 服饰图案的表现技法.....	(127)
一、点的表现方法.....	(127)
二、线的表现方法.....	(127)
三、面的表现方法.....	(130)
四、渲染和退晕的表现方法.....	(130)
五、喷绘的表现方法.....	(134)
六、撇丝的表现方法.....	(135)
七、枯笔的表现方法.....	(136)
八、剪贴的表现方法.....	(136)
九、编织的表现方法.....	(139)
十、手绘的表现方法.....	(139)
十一、材料肌理效果综合运用.....	(139)
第十章 服饰图案的色彩.....	(140)
第一节 色彩的配合.....	(140)
一、以色相变化为基础的色彩配合.....	(140)
二、以明度变化为基础的色彩配合.....	(141)
三、以纯度变化为基础的色彩配合.....	(142)
第二节 色彩的特性.....	(142)
一、色彩的情感与象征.....	(142)
二、色彩的装饰与谐调.....	(144)

三、色彩的实用与价值	(144)
第十一章 服饰图案的应用	(145)
第一节 应用的原则	(145)
一、实用与美化	(145)
二、经济效益	(147)
第二节 应用的方法	(147)
一、主题性设计	(147)
二、根据款式的特点进行装饰	(147)
三、装饰与实用功能的结合	(148)
四、体现工艺特点和材料性能	(149)
第三节 图案装饰的部位	(149)
附录	(157)
一、蜡染简介	(157)
二、扎染简介	(158)
三、手绘简介	(158)
四、刺绣简介	(159)
(161)	
(162)	
(163)	
(164)	
(165)	
(166)	
(167)	
(168)	
(169)	
(170)	
(171)	
(172)	
(173)	
(174)	
(175)	
(176)	
(177)	
(178)	
(179)	
(180)	
(181)	
(182)	
(183)	
(184)	
(185)	
(186)	
(187)	
(188)	
(189)	
(190)	

第一章 概 述

第一节 服饰图案的概念

一、服饰图案与“迪萨因”

服饰是实用性和装饰性完美结合的生活日用品，服饰图案是服装及其附件、配件上的装饰。

图案，英语的词是Design“迪萨因”。

“迪萨因”除含图案的意义之外，还有设计、计划、图样、结构等多种含义。目前，在世界许多国家内，对于“迪萨因”有不同的认识与理解。但比较一致的意见，认为“迪萨因”主要是指现代工业的艺术设计活动。如果包括其它方面的见解，它的含义和范围就十分广泛。例如，工业产品的审美因素属于艺术设计活动，工矿企业和城市的美化同样属于艺术设计。又如，设计可以分为审美的和非审美的两类，后者如工程技术设计，前者如实用美术、工艺美术、装饰美术和建筑艺术等。实用美术、工艺美术、装饰艺术和建筑艺术的设计均属于审美的设计活动，或称为“迪萨因”，似乎没有异议。然而工程技术设计是否属于“迪萨因”，认识并不一致。人造卫星属于工程技术设计，是非审美的科技成果，然而它的造型却是新颖的，有一定的美感。类似的例子还很多，于是产生了一门把美学运用到技术领域的学科——技术美学。技术美学的研究对象大致有两个方面：一是劳动生产过程中的美学问题；二是现代工业艺术设计即“迪萨因”问题。

综上所述，“迪萨因”几乎包括人类生

活中一切创造物的艺术设计活动，主要含义是图案与设计。图案与设计是两个不同的又有联系的术语。例如电视机、电冰箱、收录机的设计活动，其中造型、色彩和标志等属于审美的设计，设计的图样称为设计方案，也可称图案；而机械性能、线路的设计属非审美的，这一部分设计图也可称为设计方案，但习惯上不称为图案。又如建筑设计和建筑图案、服饰设计和服饰图案中的设计与图案两个词的含义是有区别的。前者指建筑工程和服饰的总体设计，后者一般指建筑和服饰上的装饰纹样。因此，图案是实用和装饰相结合的一种美术形式，是现代工业、建筑艺术和实用工艺等方面的艺术设计的方案或装饰纹样。

服饰图案与染织图案、装潢图案、建筑图案的艺术内涵是一致的，规律是相通的，基础知识与技法有共同之处，区别在于它的特定对象、用途和工艺所形成的不同要求。服饰图案可以从图案基础部分开始学习，掌握它的规律、法则、方法和技巧，逐步结合服饰，运用到服饰设计中去。

二、服饰图案的范围与类别

服饰之意为衣着穿戴。即服装和服装相配套的附件、配件的装饰，均属于服饰图案的范畴。

服装装饰的设计：有各种纺织品的匹料和件料的装饰设计；各种天然和人造皮毛、皮革以及棉、毛、丝、麻等织物面料的拼接

设计；各种编织服装的装饰；各种抽纱、镂空服装的装饰等等。

各种附件和配件的装饰，如鞋帽的装饰，手提包的装饰，围巾、手套、腰带和钮扣的装饰以及装饰花束、鸟禽羽毛、各式穗带等。还有项链、耳环、手镯、戒指和挂件的装饰等等。

关于服饰图案的类别，是按构成效果、构成形式及工艺和素材进行分类。

（一）按构成效果分类

服饰图案的种类很多，按构成效果分，可以分为平面和立体两种形式。

平面装饰指在平面物体上所表现的各种装饰，效果是平面形，如服装及配件所用的面料，包括匹料和件料的装饰设计均属于此类。

服饰面料最终要制成服装及其附件、配件，因此，服饰面料的装饰虽呈平面形，但在构思和设计时，都要考虑到立体——穿着效果。

立体装饰是指服饰上的装饰具有立体效果。如利用面料制成的立体花、蝴蝶结等；有的则有浮雕效果，如盘花钮和宽、细裱工艺制成的胸饰等。此外，鞋、帽、钮扣、戒指、项链、手镯、耳环等物件的造型和装

饰，也有立体效果。

（二）按构成形式分类

按构成形式或按构图形式分类，服饰图案可以分为独立形和连续形两大类。

独立形又可分为单独式和适形式。单独式可在服饰中应用自如，是比较活泼的一种形式；适形式则受一定外形的限制。

连续形有二方连续和四方连续之分，前者多用于服装的边缘部位；后者是纺织品面料装饰的主要形式（详见第六章自然形图案的构图）。

（三）按工艺分类

按工艺分类，可以分为印染图案、编织图案、拼贴图案和金属点缀图案等等。

由于工艺有各自的特点，往往形成不同的效果。服饰图案风格的形成，同工艺制作有一定的关系，应发挥工艺的特点，使服饰图案丰富多采。

（四）按素材分类

服饰图案的素材，可以分为花卉图案、风景图案、动物图案、人物图案、几何形图案和传统图案等等。

不同的素材，有不同的特点，适应各种服饰的需要。

第二节 服饰图案的特性

服饰和其它实用美术品一样，具有物质的和精神的三重作用，既有实用功能，又可以使人们得到美的享受。服饰图案虽然属于意识形态的范畴，也是一定的社会生活在人们头脑中反映的产物，但在绝大多数情况下，它的思想意识体现在人们喜闻乐见的、新颖的、充满生命力并具有时代气息的主题和艺术形式。因此，在探讨服饰图案特性的问题时，主要从以下几方面来阐述。

一、统一性

统一性既包含服装与附件、配件的统一，又包含服饰与人体、环境的统一。

服装的装饰形式，除图案以外，还有钮扣、缉线、袷带、褶裥、拉链、钉珠、腰带、镶色、编结、商标以及头巾、围巾、领带、鞋、帽、袜和首饰等等。服饰就是把多种因素有机的组合在一起，使人感到既丰富又统一，既多样又有条理，成为完美的整

体。布鲁诺认为：“整个宇宙的美就在于它的多样统一”，“这个物质世界如果是由完全相象的部分构成的，就不可能是美的了，因为美表现于各种不同部分的结合中，美就在于整体美的多样性。”同样，服饰的美也在于“多样统一”，在于“整体美的多样性”。

服饰的对象是人，人的形体本身就是比例适当、结构匀称的立体。亚里士多德认为：“人体是万物之最完美的造型”。人体美从古代希腊罗马开始，一直被推崇为最神圣的美，是天然的神奇的肢体组合。可是在现实生活中，并非人人都是神话中亚当和夏娃的化身，常有某些局部的不足，即所谓非正常体型，比如斜肩、端肩、溜肩、鸡胸、大肚、突臀、前倾体、后倾体、肥胖、清瘦等等。要使非正常体型者的服装也能产生和谐的光辉，其办法就是在设计中按照扬长避短的原则，弥补失调的人体比例。

服饰是人的外装饰，表现个性的第二皮肤。外装饰即外修美、外在美。一个人仅仅注重服饰的外在美是不够的。雨果在《巴黎圣母院》中，塑造了一个美丽、善良而略带刚野的理想形象——吉普赛姑娘艾丝米拉达，她把外在美与内在美和谐地统一于一身，因而给人以强烈的美感。而宫廷侍卫队长菲里斯，尽管衣冠楚楚，容貌英俊，先骗取了艾丝米拉达的爱情，后来又参与对她的迫害，在漂亮的服饰保护下，却包藏着一颗虚伪、险恶的心。人们对他只有切齿痛恨和鄙弃。

在我们周围，外在美与内在美不协调的现象并没有绝迹。我们看到少数人穿着讲究入时，风度翩翩，却是一个小偷，或是一个贪污犯；有的姑娘身材容貌和穿着打扮洋溢着青春的光彩，但是只要她们一说话，满嘴脏言秽语，庸俗不堪。这样的人，即使全身珠光闪烁，也难以使人产生美感。“金玉其

外，败絮其中”。只有服饰的外在美，没有内在的心灵美，并不是真正的美。服饰美是外在美与内在美的高度统一，互为表里，相辅相成。

服饰与环境有密切的关系，人们穿着打扮因时间、场合的不同而有所区别。如西装的穿着方法按场合可以分为：正式、半正式和非正式三种类型。正式场合指宴会、招待会、酒会、正式会见、婚丧活动等。正式礼服分为燕尾服和晨礼服。燕尾服是夜间（18点以后）穿的，即晚礼服；晨礼服是白天穿的。半正式场合指上班、午宴、一般性会见访问、高级会议和白天举行的较隆重的活动。半正式礼服分为晚会服、白天服、黑色套装和吊丧服四种。晚会服也称为正餐茄克和晚礼茄克，作为夜晚社会服装；白天服是白天穿的黑色西装；黑色套装近年来也作为晨礼服；吊丧服一般是晨礼服或黑色套装。非正式场合即穿日常服，日常服就是平时穿的西装。

关于西装的颜色按场合也有一定的要求，在此不作详述。

所谓环境，不仅是人们活动场所，还应该包括社会、时代、民族乃至文化教养等有关因素。理解这些因素，可以加深对统一性的认识。

二、从属性（工艺性）

服装与人的关系，则人是主体。“量体裁衣”说明服装必须根据人的体型进行设计和裁剪。服饰图案是依附于衣物进行装饰的，图案素材的选择、装饰的部位、表现手法和表现形式都要根据款式的特点和服用对象的需要而定。

服饰图案与绘画不同，画家完成一幅绘画创作时，就可以发挥它应有的作用；而服饰图案脱离了服装，则不能显示它的装饰作用和经济价值。

同时，服饰图案又受到原材料和加工工

变幻犹如浪尖波涛，它们追波逐流，层出不穷。服饰图案的风格，除了受绘画和同期工艺美术的影响之外，也随服装款式的变化应运而生。每种风格的兴旺，都离不开它所处的时代、社会文化、物质经济条件和人们的素质修养，这些是风格形成的基因和温床。

在世界古代文明里，首推古希腊艺术为典范。古希腊的雕塑和建筑艺术，庄重、平稳、比例和谐。著名的希腊柱子，充满着自然的生命之美，有的雄伟刚健，有的柔和精

致。古希腊的服饰风格和艺术气氛，与其审美感受同一基因。特点是着重悬垂感的表现，服装四角饰以重物，增加悬垂感。用整块白羊毛或亚麻布在肩部以搭袪或金属扣连合，服饰是束腰长衫，男女通用，仅以搭袪图案区分性别，女性为歌舞情景，男性为战争、勇士的描绘。长衫的优美褶纹犹如希腊柱子的线形，由于衬托着健美的人体曲线，创造了一种自然合体的观感，充分体现垂式结构的古典美风格。古希腊的服饰风格，见图1-1。

图1-1 古希腊的服饰风格

15世纪末开始的意大利文艺复兴时期的美学思潮，是新兴资产阶级对于古希腊罗马美学的继承和批判，是对于普洛丁以来中世纪宗教神秘主义和禁欲主义的否定，新思想意味着人性的复活。从宫殿建筑、绘画乃至服饰，都追求着华丽的统一，注意内在、含蓄的人情味。服饰发展分为三个时期：1480年~1510年的意大利式样；1510年~1550年的德意志式样；1550年~1600年的西班牙式样。此间女装服饰，前期为拖地长裙开裙式

连衣裙；上衣自然开裂袒露胸肩，外衣和披风上绣着华丽的花草纹样，以细薄的面料衬托出丰满的女性美；并喜好粗重的金锁作项饰，以装有香水手帕、扇子的大手袋作配件。后期款式转为圆锥形的紧腰、高领、开襟女长裙；对襟两边及裙摆绣着二方连续的花卉图案；大袖呈漏斗状，袖口的长克夫配有花边；有的还穿着饰有宝石刺绣胸衣，短而宽的丝绸和羽制品作为披肩。文艺复兴时期的服饰风格，见图1-2。

图1-2 文艺复兴时期的服饰风格

继文艺复兴的艺术风格之后，巴洛克艺术时代在16世纪末至18世纪初形成，从罗马流传至北欧。长期的含蓄平衡的艺术风格，使人们产生一种对动势和起伏的欲求，受巴洛克奢华艺术风格的影响，当时欧洲服饰有了新的变化，风格趋向豪华丰富。服装的领边、袖边、裤边均饰以繁杂的花边，男裤至膝下紧连着长靴，女裙褶裥重叠宽大而长，

女袖长至肘部并饰有花蕾形的多层花边。男女装都可配边缘呈羽毛状的短披风。女装束腰较高，前面装饰着缎带制成的花结，发式不长，但发结上的羽饰、丝带悬垂至肩。其间荷兰商人和法国新兴资产阶级积极进行东西方贸易，使东方的华丽丝织物大大充实了欧洲服饰的需求。巴洛克式服饰风格，见图1-3。

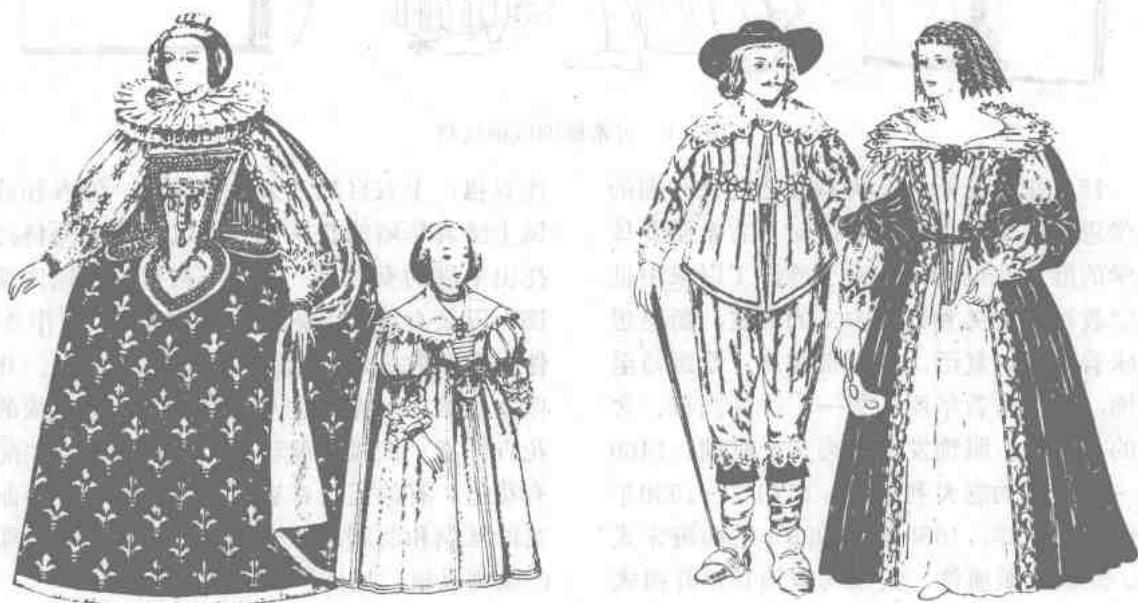

图1-3 巴洛克式服饰风格

至法国路易十五时期，受到贝壳线形启示而发展的洛可可装饰风格，影响欧洲的服饰。当时纺织品图案与绘画都具有纤细、轻巧、华丽的装饰风格，表现S形或旋涡形的藤草和轻淡柔和的庭园草花纹样。服饰首先从路易十五宫廷流行式样推出，逐渐转向社交服。女装款式的最大特点，开始使

用有裙架的大摆长裙，紧袖至肘长，并饰以大花边，领口较低呈四方形。在丝绸服装上，还绣着金银线装饰花纹。洛可可的艺术风格，从总体上说是在继承文艺复兴传统上向繁琐的装饰发展；另一方面又主张自然回归的庭园风格。洛可可时代的服饰风格，见图1-4、图1-5。

图1-4 洛可可时代的服饰风格

图1-5 新洛可可时代的服饰风格

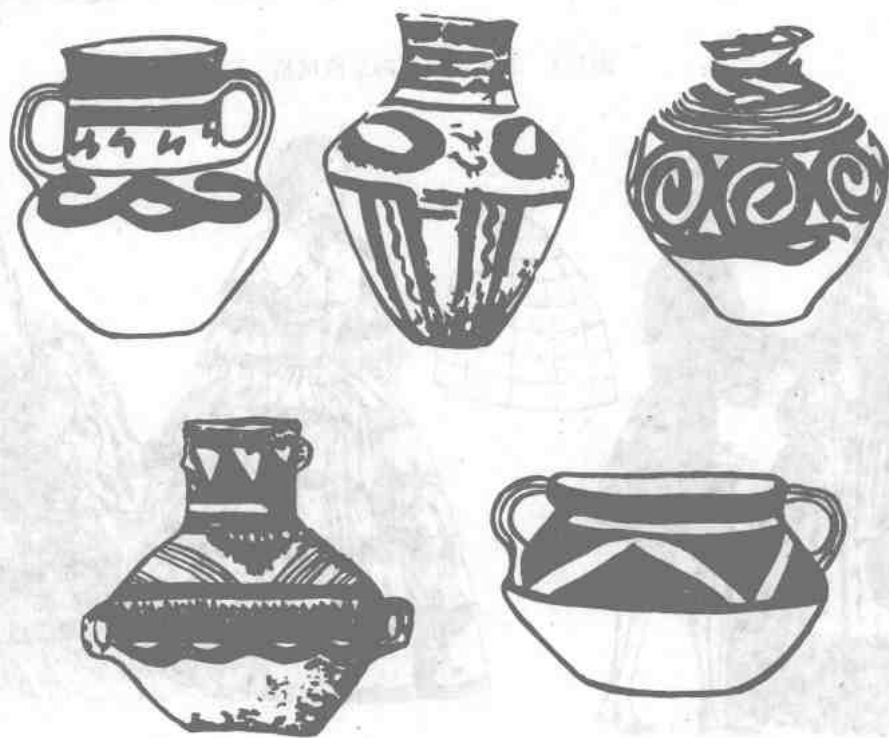
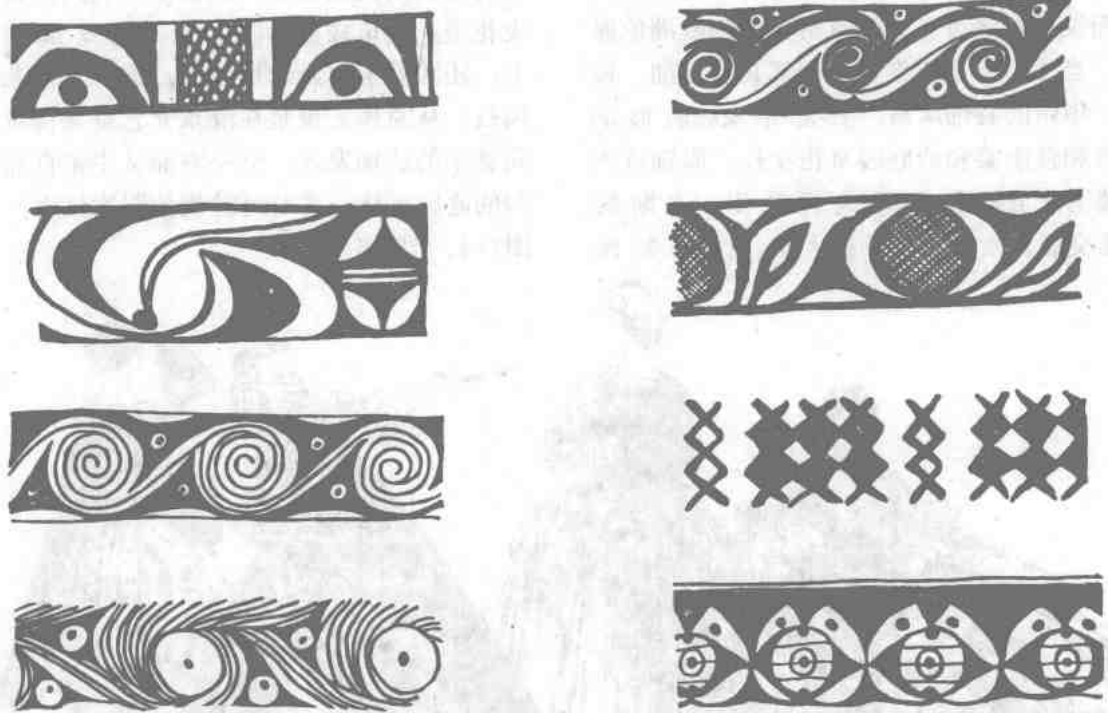

图1-6 新石器时代彩陶及纹饰

图1-8 周代陶范服饰

人已能织造薄形绸和提花织物，其纹饰与青铜器类似。服装款式为小袖，短衣齐膝，“平巾幘”式的平顶帽或帽箍。图1-7为商周及春秋战国青铜器纹饰。图1-8为周代陶范服饰。

至封建社会初期，战国时代的工艺美术上出现花卉图案和人物、动物图案。战国时

期，社会变动剧烈，文化、思想呈现百家争鸣的局面，并促进了文化艺术的发展。从河南山彪镇出土的铜鼎、长沙楚墓出土的漆器及湖北楚墓出土的丝绸，可见当时艺术之繁荣。春秋战国后，儒家提倡古礼制，奴隶主不劳而获的寄食生活，形成了宽衣博带的服饰特征。上层社会渐渐脱离小袖短衣等适于

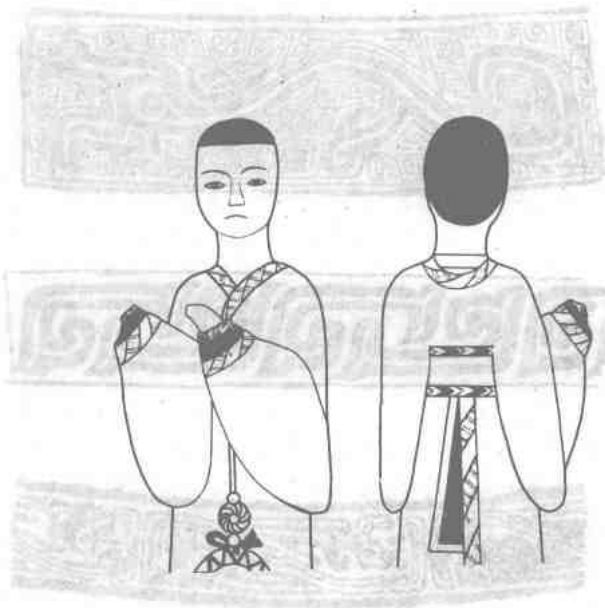

图1-9 战国时代楚国人物服饰

劳动的轻便服饰风格，增加了短靴带钩及丝织物编制的蝴蝶结等装饰。服饰图案受同期漆器影响，精美严谨，规整多样，配色调和而华美。战国时代的服饰及铜器纹饰见图1-9、图1-10。

秦汉时代，封建制统一了中国，随着生产力的提高，文化艺术也大大发展。马王堆出土的帛画，是西汉初代表作之一。汉代织物和绣品的图案，以变形的云雷纹和动物纹结合为主流，也有以植物为主题，如茱萸

纹。茱萸系长条形叶子的木本植物，是古时候的祭品之一，含有去灾辟邪的寓意。汉代受楚文化影响较大，服装款式基本为宽博大袖，袖口收敛。从马王堆出土的十二件妇女服饰分析，其特征是方领，曲裾，衣襟下达腋部旋绕至后。东汉时代，画像石、画像砖有一定的代表性。内容有人物、动物、几何形、花卉等，形象生动概括，风格粗犷豪放，具有较高的艺术造诣。见图1-11~图1-13。

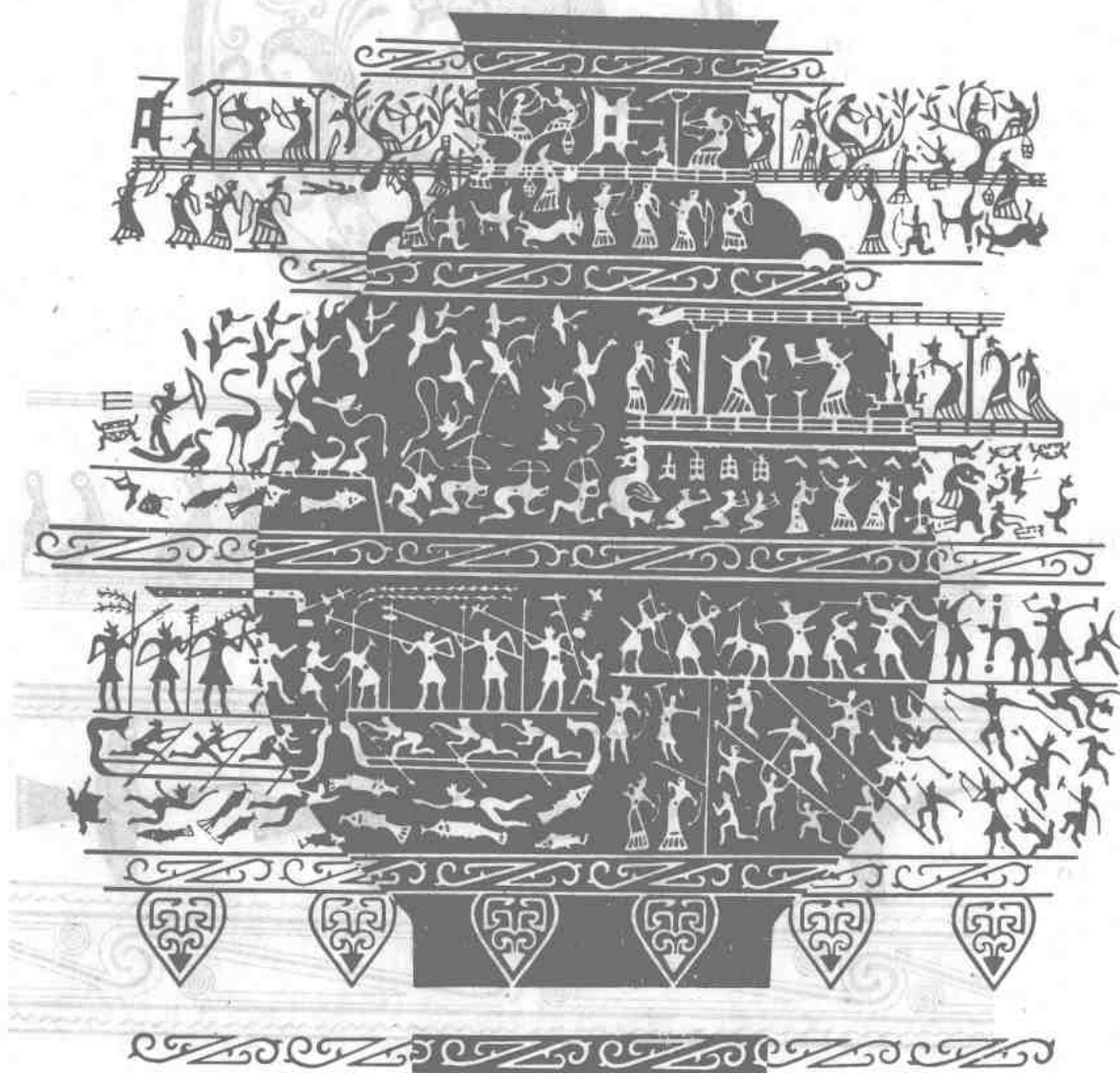

图1-10 战国时代铜器纹饰