

图案构成与 服饰设计

丁英翘 张耀天 编著

吉林人民出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

图案构成与服饰设计 / 丁英翘, 张耀天编著 -- 长春 : 吉林人民出版社, 2015.12

ISBN 978-7-206-12144-9

I. ①图…

II. ①丁… ②张…

III. ①图案学—高等学校—教材 ②服装设计—高等学校—教材

IV. ①J51 ②TS941.2

中国版本图书馆CIP数据核字 (2015) 第317715号

图案构成与服饰设计

编 著: 丁英翘 张耀天

责任编辑: 赵 岩

装帧设计: 斯 淇

吉林人民出版社出版发行 (长春市人民大街7548号 邮政编码: 130022)

印 刷: 长春市昌信图文制作有限公司

开 本: 787mm × 1092mm 1/16

印 张: 14.5 字 数: 250千字

标准书号: ISBN 978-7-206-12144-9

版 次: 2015年12月第1版 印 次: 2015年12月第1次印刷

定 价: 38.00元

如发现印装质量问题, 影响阅读, 请与印刷厂联系调换。

前言

人类的服饰语言随着科技的进步、审美的提高而不断更新，因此具有时代性、超越性和融合性。表现手段不断地演变、转换，反映了社会的变迁与审美的需求，因此能够反映不同的时代特征、社会特征。社会的发展经历了言语时期，图形时期和文字时期，在原始社会，人类就将图形作为记录情感进行沟通的主要方式，图案符号语言的发展跨越时间、空间进行广泛而准确的传播，使人类文明得以传承和发展。随着社会的发展与科技的进步，图形的发展空间进一步扩大，各种标识、标记、符号、具象、抽象纹样的产生，丰富了图形的形式与内涵，我们可以看到许多丰富有寓意的图形符号，服装设计师更多的是善意刻画人类深层文化内涵的表象化，设计师试图将设计和传统图案元素创造性地运用到服装设计中，使其服装具有视觉上独特审美、文化传承及艺术特征。

本书内容主要包括图案构成和服饰设计两部分，图案构成部分以图案构成要素、形式美法则、构成的形式与方法及图案的造型规律与表现形式等方面进行讲解，服饰设计部分主要以图案设计在服饰领域中的运用、服饰图案的设计和构成、图案设计在服装中的运用、图案设计在服饰中的运用等方面进行讲解。从而启发设计者的设计构思，

以更直观、更形象的方式展示传统图案及现代图案的设计魅力。

本书主要由长春工程学院丁英翘与吉林建筑大学张耀天共同编著，其中丁英翘编写第二章、第四章、第五章、第六章、第七章、第八章；张耀天编写第一章、第三章和第九章。由于时间、条件的限制，书中难免有不妥之处，请专家、同行及广大读者见谅。在本书编制过程中也得到许多社会友人及专家人士的支持和帮助，在此向他们表示真诚的感谢，同时感谢为本书编写提供帮助的张桂玲教授、关卓教授。

2015年12月

第一章 概论

- 001 第一节 图案的基本概念
- 002 第二节 图案的造型规律
- 004 第三节 图案的造型类别
- 009 第四节 学习基础图案的意义

第二章 图案的构成要素和色彩要素

- 011 第一节 图案的构成要素
- 014 第二节 图案的色彩要素

第三章 图案的形式美法则

- 024 第一节 节奏与韵律
- 025 第二节 变化与统一
- 027 第三节 对称与均衡
- 029 第四节 比例与尺度
- 030 第五节 条理与反复
- 031 第六节 对比与调和

第四章 图案的构成形式与方法

- 033 第一节 单独图案
- 035 第二节 适合图案
- 041 第三节 连续图案
- 045 第四节 造型手法
- 051 第五节 构成形式
- 058 第六节 色彩表现
- 070 第七节 表现技法

第五章 图案的造型规律与表现形式

- 078 第一节 花卉图案的造型规律
- 083 第二节 风景图案的造型规律
- 089 第三节 人物图案的造型规律
- 092 第四节 动物图案的造型规律

第六章 图案设计在服饰领域中的运用

- 099 第一节 机织工艺图案
- 105 第二节 针织工艺图案
- 111 第三节 印染工艺图案
- 124 第四节 刺绣和珠绣工艺图案
- 129 第五节 面料二次改造图案

第七章 服饰图案的设计和构成

- 134 第一节 图案的基本规律
- 139 第二节 图案的形式法则
- 147 第三节 服饰图案的构成形式
- 156 第四节 服饰图案设计思维的转换
- 159 第五节 服饰图案的色彩设计

第八章 图案设计在服装中的运用

- 161 第一节 休闲装的图案设计
- 166 第二节 运动装的图案设计
- 175 第三节 童装的图案设计
- 179 第四节 礼服的图案设计
- 199 第五节 系列服装中的图案设计

第九章 图案设计在配饰中的运用

- 204 第一节 帽子的图案设计
- 209 第二节 鞋的图案设计
- 213 第三节 袜子的图案设计
- 216 第四节 包袋的图案设计

- 226 参考文献

第一章 概 论

第一节 图案的基本概念

图案是一种装饰手段，它通过艺术手法，把生活中的装饰需要用造型的语言描绘出来，其特征就是把人们生活中的观察、愿望、理想和自然美，以丰富的想象力和浪漫的象征手法，再通过它特有的形式与色彩装饰成理想化的图像表达出来。中国的传统图案艺术博大精深，源远流长，是中华文化的重要组成部分。“图案”一词是在20世纪初叶从日本传入我国工艺美术领域的，以下从广义与狭义两个层面对图案的概念做一个基本介绍。

在图案的广义概念中，“图案”就是设计一切器物的造型和一切器物的装饰方案。狭义的“图案”概念即我们常说的“纹样”“花纹”，总体来说，现代图案设计中基础图案的研究与创作的主体对象，事实上就是装饰纹样的构成。在图案的创作过程中，设计者不但要考虑创作对象的审美性，而且还要兼顾其实用性，图案设计是具有艺术性和实用性相结合的一种美术形式。

图1-1 广义的图案造型

图1-2 狭义的图案造型

图1-3 陶器造型及表面的装饰纹样

第二节 图案的造型规律

一、造型特点

写实造型与图案造型之间既有相同之处又有不同之处。相同之处在于两者都是以客观对象为艺术创作依据，而不同之处在于：前者更多地侧重于对客观物象的如实描绘，因此“像”与“不像”成为其重要的艺术评判标准，即要求表达对象要在形状、明暗、空间、透视、质感等方面与客观物象越接近越好；而后者则更强调创作者为了某种理念、用途或工艺、材料等的特定需要而对客观对象的形态、色彩、结构等给予某种主观表达，

例如,对形态可以做简化、变形、解体、适形、重复等造型艺术处理。而对色彩可以进行人为地变调或繁简等理想化表达。因此可以这样说,图案造型是主客结合的产物,并颇具中国传统文化中倡导的天人合一的哲学意味。通常那些被称之为图案的造型作品多呈现出主观的、想象的、浪漫的面貌特征,似与不似之间是对图案造型的最好注解,这也是图案艺术魅力无穷之所在。

二、创作原则

“图案”的造型均具有夸张的艺术特征。同属夸张变形的造型艺术,除图案艺术外,还有漫画、卡通画等,不过它们与图案有着本质区别。图案艺术对夸张手法的基本要求是“浪漫而不离奇,变形而不丑怪”。意指创作者在进行图案设计时,其创作思维触角可以海阔天空,变形手段可以多种多样,然而却不能因为想象力过于丰富,变形手法过于多样而把将要表达的客观对象变化得面貌全非,例如,不论我们如何变化一朵玫瑰花,其始终都应在保持玫瑰花

图1-4 卡通图像《小熊维尼》

特征而非他物的同时,还应当比其自然状态时更美才对。这是因为凡属装饰艺术的造型,在强调对象特征的前提下,都颇具赏心悦目的视觉美感。总之,无论图案艺术如何夸张,都是以人们的主观想象为创作前提的,而这种想象如果超出了人们知识系统的接受程度的话,那么这种夸张就会显得无足轻重。在图案创作中,根据所夸张对象特性的不同,又可将之具体分为体现形态特征的形态夸张,体现动作特征的动态夸张,体现精神特征的神态夸张等多个层面。

第三节 图案的造型类别

一、造型性质上的分类

从造型性质上划分，图案可分为基础图案和专业图案两类。

基础图案主要是指图案创作的共性原理、基本概念、构成规律、表达技巧等，而不涉及实际应用的图案造型设计，通常基础图案的实际成果虽可以成为专业设计的设计基础或素材，但并不限于此，它更多侧重于装饰感觉、装饰思维、装饰技巧的训练与培养。

基础图案在造型风格上灵活多样，不拘一格，在遵循装饰艺术共性创作原则的基础上，目前图案设计具有向个性化发展的大趋势，这其中尤以绘画风格的图案造型最具影响力。这种图案风格打破了传统的“平面、呆板、整洁、甜美”的创作模式，给人更具空间感、趣味性、想象力、时代感、个性化的审美印象。不同专业图案，即可结合特定用途、工艺、材料等方式创作完成图案造型。

图1-5 单独图案

图1-6 标志图案

图1-7 牛（剪纸）

二、空间形式上的分类

从空间形式上划分，图案可分为平面图案和立体图案两类。

平面图案是指在二维空间中创作的图案作品，如在纸面或布料上创作的图案造型。而立体图案则是指在三维空间中创作完成的图案造型。

图1-8 立体图案

图1-9 布面上创作的平面图案

图1-10 纸面上创作的平面图案

三、构成形式上的分类

从构成形式上分，图案可分为单独图案、适合图案、连续图案及综

合图案。单独图案是指一个与四周无联系，没有连续和重复的装饰个体纹样。适合图案是具有一定外形限制的纹样，图案素材经过加工变化，组织在一定的轮廓线以内。连续图案，指由一个或几个基本单位纹样根据设计意图按照一定的骨骼线向上下或左右连续，抑或向四方拓展的图案构成类型，如花边图案或花布图案。综合图案，是指将单独图案、适合图案和连续图案中的两种以上的表达类型综合组织在一起的图案构成形式。

图1-11 单独纹样

图1-12 适合图案

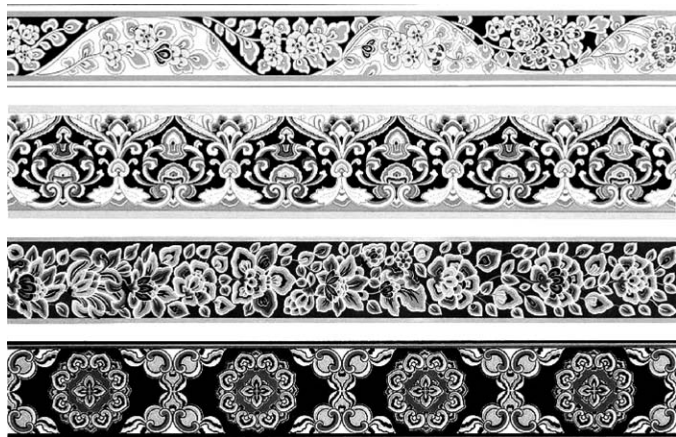

图1-13 二方连续图案

图1-14 四方连续图案

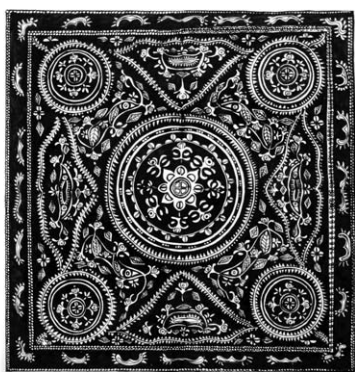

图1-15 综合图案

四、造型风格上的分类

从造型风格上划分，图案大体上可分为具象图案、意象图案和抽象图案。

具象图案，指具有较完整客观对象特征的图案造型，包括自然（花鸟鱼虫等）具象图案和人工（亭台楼阁等）具象图案两类；抽象图案，指非具象的图案造型，通常为纯粹点、线、面的构成形式，如蒙德里安的绘画等；意象图案，主要是指将客观对象几何化的图案造型，或者将抽象造型赋予某种具象特征的图案造型。

图1-16 抽象图案

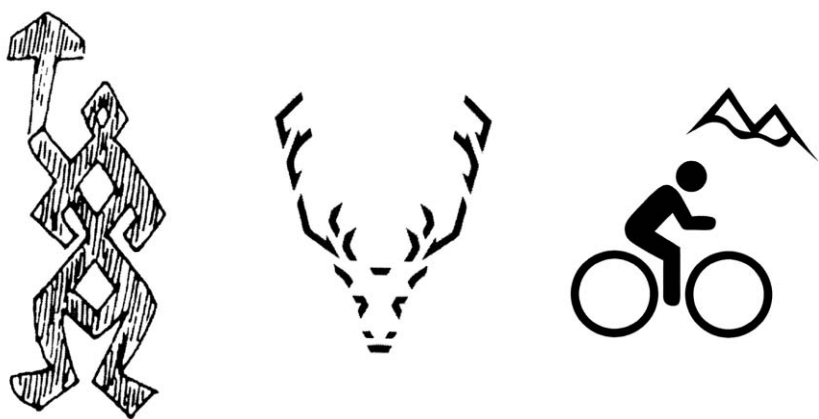

图1-17 意象图案

图1-18 人工具象图案

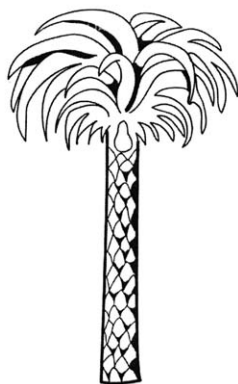

图1-19 自然具象图案

第四节 学习基础图案的意义

一、培养图案的造型感觉能力

要想有良好的装饰造型的感觉，设计者首先应在生活中保持高度的洞察能力，而这种敏感主要体现在对客观事物所蕴涵的装饰美的自觉感知能力上。美是到处都有的。对于我们的眼睛，不是缺少美，而是缺少发现。美的现象可以为图案设计提供用之不竭的创作素材及灵感来源。在艺术创作中实物、临摹、采风、图库、展览、网络等，可以加深初学者对图案美学价值的直观感受并开拓专业视野。

二、强化图案的创造性思维能力

在培养装饰造型感觉对图案美认识与发现过程中，挖掘思维的创造力就是我们创造图案美的过程，优秀的图案艺术作品的共同特点是大多都在创造力方面别具匠心，图案艺术的发展最排斥的就是因循守旧、墨守成规。在吸收以往国内图案设计教学得失经验的过程中，我们可以发现一些共同的问题，即在图案造型训练中只重视求同思维，而忽视求异思维；只强调逻辑思维，而轻视想象思维。这些问题使初学者在图案创作时思路闭塞、想象贫乏，都是不注重创造力培养和调动的结果。对于图案艺术而言，创造力和想象力的重要性还表现在：任何图案造型变化都是来源于设计者对客观事物的艺术夸张，而变形、添加等夸张手法都是以想象、创造为先决条件的。要使自己具备良好的想象力、创造力、广博的专业知识和丰富的装饰图像储备是展开艺术想象的重要平台。总之，在学习图案艺术的初期，就要有意识地强化自己的创造性思维和创造意识。

三、提高图案的技巧表达能力

在培养图案初学者的装饰造型及创造性思维的同时，还应强化装饰技法的训练，因为无论从哪个角度看，图案设计最终都是通过物质材料来实现的，所以说，图案之美，实际上是通过素材与技术的结合创造出来的。精纯、娴熟的表现技巧不但能使图案创作意图视觉化，而且也能够使设计更加丰满、真实，并使创作者得心应手。否则，即使立意再好，判断力再强，不具备表现环节中的技术与技能因素，也难以流畅而完整地表达图案之美。对于图案设计者而言，强调技巧概念和培养技巧能力显得至关重要。要使图案创作者的艺术表达手段达到得心应手的理想境地，古人主张的“多则熟、熟则精、精则升华”就成了操作技能水平最应遵循的训练标尺。

总之，研究基础图案的目的就是为了使学习者能够发现展示图案美的途径、拓宽创造图案美的创作思路、掌握驾驭表现图案美的技巧和方法。

第二章 图案的构成要素和色彩要素

第一节 图案的构成要素

一、图案的形态

图案最基本的构成要素是形态，形态构成了造型规律，那我们就应该对形态进行分析研究，挖掘出它的使用功能。世界上任何的形态，都可归为现实形态和概念形态两类。

1. 现实形态

图案的现实形态主要包含自然形态和人工形态。

图2-1 图案的现实形态（自然形态）

图2-2 图案的现实形态（人工形态）