

服装与图案

杨淑萍 郝宝林 编著

纺织工业出版社

服装与图案

杨淑萍 郝宝林 编著

纺织工业出版社

内 容 提 要

《服装与图案》是作者通过设计与教学实践，从研究图案基础造型入手，说明基础图案造型和几何图案构成与花布设计的密切关系。本书图文并茂，通过花布设计分类、款式效果图等，进一步研究探讨花布设计与服装设计的相互依存性，以及不可分割的统一性。

本书可供广大设计人员、设计科研部门和染织、服装美术专业师生，以及广大服装消费者欣赏和参考。

责任编辑：陈静子

服装与图案

杨淑萍 郝宝林 编著

*

纺织工业出版社出版

(北京东长安街12号)

纺织工业出版社印刷厂印刷

新华书店北京发行所发行

各地新华书店经售

787×1092毫米 1/16 印张，4 8/16 插页，4 字数：105千字

1989年7月 第一版第一次印刷

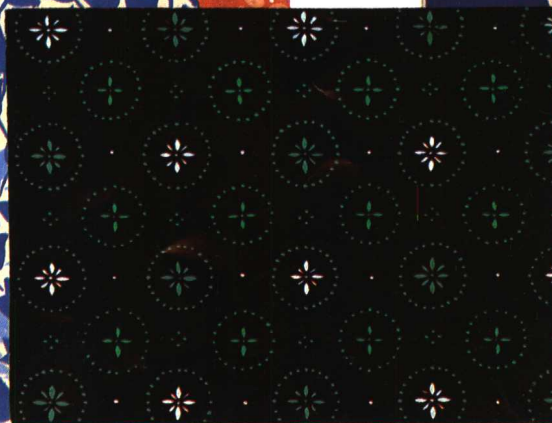
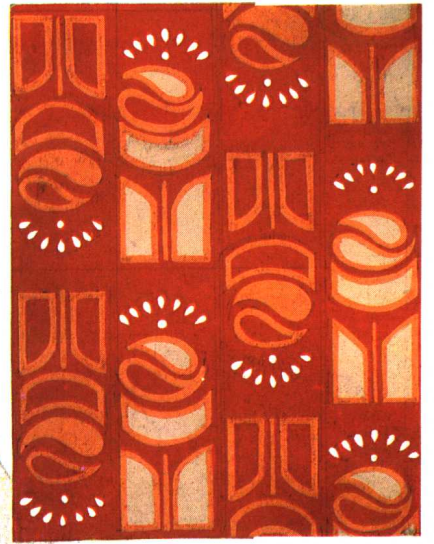
印数：1—5,500 定价：4.15元

ISBN 7-5064-0302-1/TS·0296

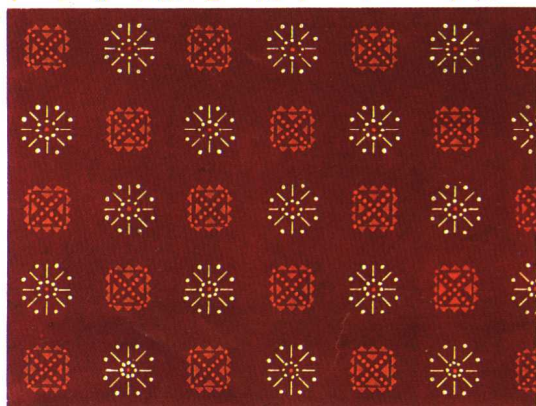
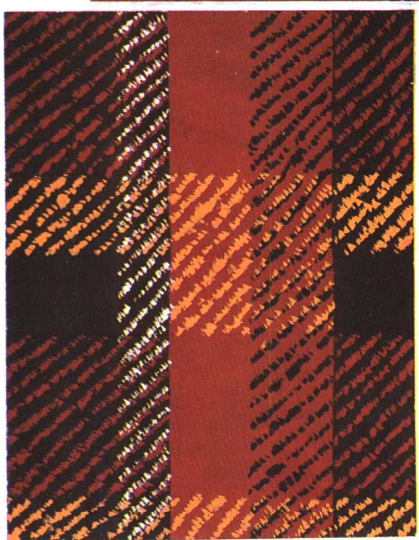
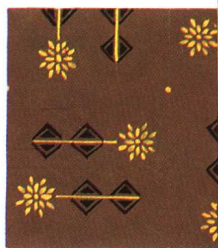

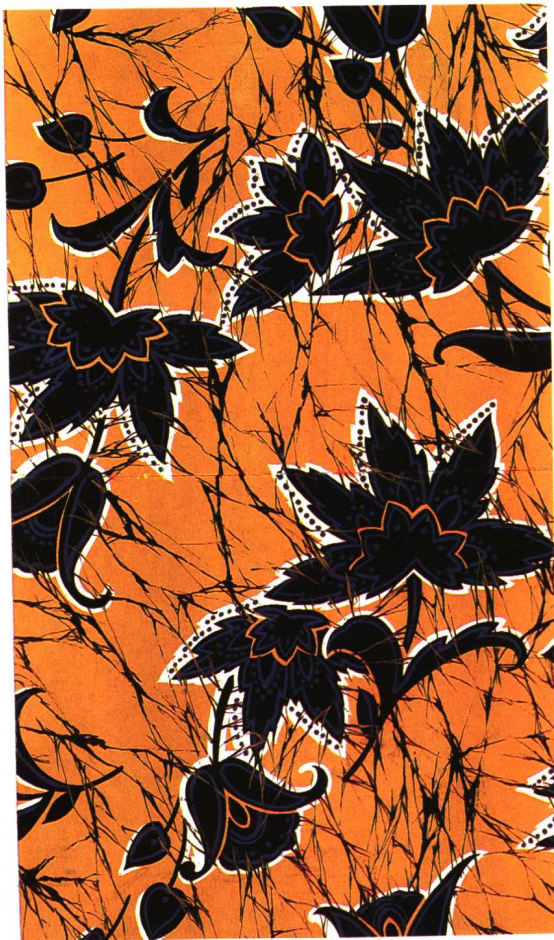
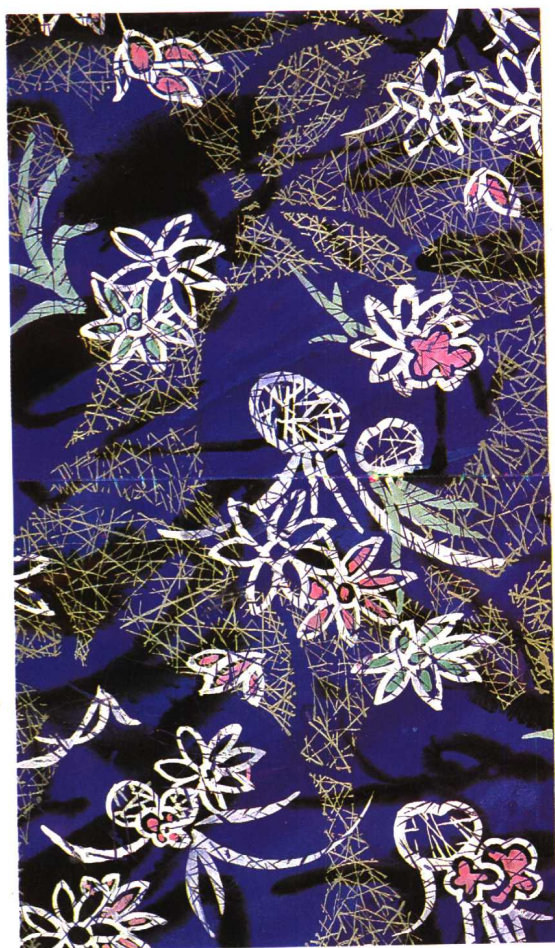

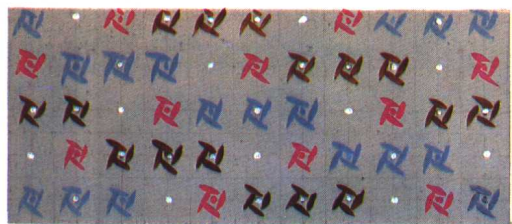

写在前面

工艺美术与人们的衣食住行有着密切的关系。工艺美术的设计与生产的基本目的，是为了美化和丰富人民生活。工艺美术是整个国民经济、文化艺术生活中一个重要的组成部分，它是一项广泛而又密切联系群众的事业。随着群众物质文化生活水平的提高，对工艺美术设计的要求越来越高。设计工作通过生产、商品交换等环节，将产品送到群众手中。工艺美术的社会职能越来越为人们所重视。

“衣”是人们生活中的重要因素之一。人们憧憬美好的生活，衣着装扮追求文明、协调、和谐、高雅。衣着美离不开织物图案纹样美的作用：离不开设计师匠心立意的装饰手法。服装设计的图案的繁简、面料类型的风格与服装的款式应该具有统一协调的整体美，这是当今时代的要求、人民的愿望，这样才能使人们装扮得协调、舒适、美观、大方。

本书试图从研究图案纹样的角度出发，通过花卉图案造型基础、面料设计（花布面料设计）和服装设计效果图的介绍，说明图案、面料与时装设计的相互依存、不可分割的关系，以促进图案面料设计工作能进一步与时装设计相结合，探讨纺织品面料设计的总体观念。衣着美的关键不在于选材的高档化，而在于服装选用的款式、质料、花色、工艺设计构思是统一、协调的整体。

本书部分花布图案和款式效果图的绘制选用于学生课堂作业，在此向他们表示衷心的感谢。由于作者水平有限，加之编写中时间仓促，不足之处在所难免，谨请广大读者批评指正。

编 者

1988年8月于北京

目 录

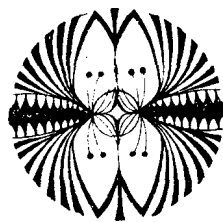
一、面料图案与服装造型的设计基础…………… (1)

二、写实花卉、变形花卉、黑白花卉…………… (5)

三、几何图案、花布图案…………… (17)

四、传统图案在服装上的运用和发展…………… (23)

五、流行时装与现代印花图案…………… (51)

一、面料图案与服装造型的设计基础

(一) 图案的装饰形象、构图、色彩

1. 形象 图案是实用和装饰相结合的一种美术形式,图案和人民的日常生活紧密相连,生活是图案创作的源泉。图案的应用范围极为广泛。研究图案的创作规律,熟悉美的法则,使图案与生活、生产取得有机的联系,首先要从研究形态入手。

在设计人员的笔下,宇宙万物,不论宏观形象或微观形象都是造型可取的素材。由于服装的实用功能、服装款式、装饰环境各有差异,设计面料所采用的题材内容、装饰造型、表现形式也各有所异,如:写实、写意、变形、抽象、几何形等,它是根据不同实用要求而决定造型内容的。一般来说农村的面料图案风格写实为多见;城市以几何形或抽象图案为多。图案的造型风格本身寄予各种人的思想意识,显现出时代的面貌和心灵美。

写实变形是设计者通过写生,在生活中不断地捕捉美的形象,而索取的第一手材料(花卉、动物、鸟虫、风景等)。可以通过对生活的观察、记忆、取舍、概括、熟悉描绘对象的生长规律,以获得大量写实变形资料。比如:同一花卉、枝叶形象由于生长季节不同,会呈现不同的形象及透视变化。从花蕾初开、盛开的形象中找出丰满、完整、

健康、生动、典型的可塑形象,将装饰变形手法运用到创作设计中去。

表现手法多样化是构成造型美的重要因素之一。它一方面反映了作者基本功训练程度的深浅和水平高低;另外,也反映出作者是否能表现人与物的内在感情世界。齐白石老人在总结自己创作形象的经验时说:“妙在似与不似之间”;这是对民族传统造型艺术表现特征的总结。

这“似与不似”就足以说明作者立足于生活之源,将写实与写意相结合的高超技艺。要想使设计的装饰形象、装饰手法得心应手,就应不断地练习、思考、研究、分析,乃是设计者长期的、持之以恒的基本功训练过程和艺术修养的探索过程。

几何形态是应用点、线、面、体、方圆、曲直的交错组织所形成的千变万化的组织形态。它同样是导源于生活,导源于劳动。人们通过生产劳动掌握几何知识,树立数理观念,然而人们在长期的劳动生产中对形体的认识,经过推理和艺术的组合演化而来。恩格斯曾指出:“线、面、角、多角形、立方体、球形等等观念都是从现实中得来的”。几何图案是自然形的再现,但在组合时,它又不拘泥于自然的具体形态,它是以特有的图案语言,点、线、面,创造了富

有独特韵律、节奏之美的艺术形象。

2. 构图 要达到设计美的目的,花布面料设计构图的组织,即所谓“章法”、“布局”应处理得当。由于布料幅面大,一般采用四方连续组织排列为多。在实际工作中应根据布料的幅宽、生产工艺要求,设计一个基本的单位,即四方连续组成的反复单位。在基本单位中包含着大小不等、方向不同、集中或分散的造型以及各种角度的几何形体,如四方形、三角形、长方形、菱形、多边形等。无论是有规则或无规则的自然形或几何形,都应考虑疏密、概括、清晰,并处理好形象主次、空间穿插、虚实照应、宾主呼应、形神相贯的关系,以达到图案对比调和、变化统一的艺术效果。

不同对象的实用功能不同,应采用不同的构图组合方法。如:设计中青年服装面料,形象可偏小,组合方法偏于稳定;设计青年服装面料,形象重于变形、夸张,相应地构图活泼;设计儿童裙料,形象简练明快,组合轻松活泼,以表现儿童的性格和心理。

二方连续是面料设计经常采用的组合形式,可采用大、中、小由简单到复杂的多条、多段节奏组合。“节花”面料是一种新型图案组合方法,它以二方连续与四方连续相结合的组织形式,用宽窄大小不等的渐变组合、阴阳交替组合、多条反复节奏组合等既简单又清晰的几何、变形图案。这种面料可用于做服装,适用于上衣、连衣裙、单裙、简易套装等。裁剪时可随意取其残部装饰领口、袖口、腰部、前胸、下摆等,显得别致大方、新颖。

3. 色彩、色调 色彩是构成面料装饰美的重要因素之一。面料设计的色彩是否协调直接作用于服装衣着在人们视觉中产生的美感。研究色彩关系,掌握色调变化的规律是设计者必备的能力。我国有句俗语:“远看色,近看花”,正是说明了色彩的重要性。

面料与服装给人的第一感受是色彩艺术效果。对同类色调、邻近色调、对比色调、暖色调、冷色调及各种含灰色调的运用都应恰到好处。如:对比色调能使人兴奋;调和色调令人安静;暖色调给人温暖感;冷色调使人产生凉爽感。人们正是根据自己的个性、爱好与需要,来选择和评价色调的关系。

把握色彩基本要素中明度、纯度、色相的关系,是表现色彩整体美的关键。色彩明度指区别色彩的明暗程度,色彩的明暗关系是由各色相之间的纯度与明度所决定的。主花与底色间、花色与花色间都应注意这种明暗关系。色相不同,明度相等,艺术效果不明显;色相相同,而明度不等,艺术效果就显著。色调的选择,色彩的表现同样要根据不同对象、年龄、职业、用途和不同季节、地区差异而定。尤其应掌握国内外常用色与流行色的信息,使设计的色彩跟上时代的步伐。流行色是时代色彩中的佼佼者。流行具有迅速、广泛蔓延的特点,对整个社会能产生较大影响,所以不能忽略流行的作用。流行色时装是美的创造、美的使者,它为美化人民生活和社会移风易俗而服务。如果选用流行色与新颖的图案相结合的面料,并设计具有时代潮流的款式服装,将会产生巨大的魅力而赢得群众的好评。

(二) 花布设计的总体观念

目前,印花面料的设计与生产在我国纺织行业中是内容最丰富、变化最多、生产量最大的品种,它和人民生活有着极为密切的关系。虽然我国采用机印的历史不太久,但近十几年来,随着社会主义建设的飞速发展,生活需求量的加大,花布的生产翻了几倍;图案的花色品种齐全;纱支坯布规格多样化;生产工艺向高水平发展。它不仅满足了国内市场需求,而且大量出口换取外汇。广大消费者对花布的图案纹样、色调、种类、装饰效果以及花布的质感、手感等方面