

中国高等院校
服装设计实用教材

© 孟昕 著

服饰图案设计

上海人民美術出版社

中国高等院校服装设计实用教材

服饰图案设计

© 孟昕 著

上海人民美術出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

服饰图案设计 / 孟昕著. — 上海: 上海人民美术出版社, 2016.1

(中国高等院校服装设计实用教材)

ISBN 978-7-5322-9734-4

I. ①服… II. ①孟… 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 (2015) 第285785号

中国高等院校服装设计实用教材

服饰图案设计

著 者: 孟 昕

责任编辑: 潘 毅

技术编辑: 朱跃良

出版发行: 上海人民美术出版社

上海市长乐路672弄33号

邮编: 200040 电话: 021-54044520

网 址: www.shrmms.com

印 刷: 上海海红印刷有限公司

开 本: 787×1092 1/16 10.5印张

版 次: 2016年1月第1版

印 次: 2016年1月第1次

书 号: ISBN 978-7-5322-9734-4

定 价: 45.00元

前言

服饰与图案密不可分,这不仅表现在现实生活中我们的日常着装上,更体现在 T 型台上高级定制的奢侈品中。服饰可以通过图案表达情感、表达潮流、表达风格,图案更可以借由服饰这个载体传播文明、传播语言、传播思想,两者的结合是必然并且完美的。

本书从图案的概念入手,循序渐进地把图案与服饰图案的关系阐述清楚,以服饰图案为中心展开教学理念,把服饰放在首位,其次才是图案的切入,时时刻刻把握住服饰第一,图案第二的原则,使图案与服饰的关系不脱节,这也是本书的一大特点,同时配以大量的原创图例进行说明例证,图文并茂,便于学生理解与进一步的深入学习。

本书的章节安排以递进式关系设计,由浅入深,系统性较强,每个章节都环环相扣,并为下一章节展开做好了铺垫。在服饰图案的设计实训过程中,学生需要逐一解决问题包含在第一章节至第四章的教学内容中,他们要把第一章节至第三章节的内容理解学习后,再进行设计与创作,既可以有条理、有秩序地完成本课程的教学内容,又能从中熟悉服饰图案的设计要点与设计程序。

服饰图案的实际内容远比本书涉及到的要广要宽,本书重点在于锁定关键知识点内容,把最关键的教学重点结合大量图例展现出来,做到有轻有重,有收有放。另外,也因为有了充足直观的图例,便于教师在教学过程中,更好地引导学生掌握好本书知识,为其他课程的横向贯穿打好基础。

时尚日新月异,潮流瞬息万变,言传身教应以创新创意为宗旨,抛砖引玉才是教学的最终目的。

目录

前言 / 1

第一章 服饰图案概述 / 2

- 第一节 图案与服饰图案的概念
- 第二节 服饰与图案的关系
- 第三节 服饰图案的历史发展

第二章 服饰图案的基本内容 / 19

- 第一节 图案的形式
- 第二节 服饰图案的形象
- 第三节 服饰图案的风格

第三章 服饰图案的表现方法 / 74

- 第一节 服饰图案的手绘表现技法
- 第二节 服饰图案的工艺表现手段

第四章 服饰图案的设计与创作 / 104

- 第一节 服饰图案的设计程序
- 第二节 服饰图案的设计分类
- 第三节 服饰图案的色彩

第五章 T恤及配件图案设计 / 148

- 第一节 T恤图案设计
- 第二节 鞋、包图案设计
- 第三节 领带、丝巾图案设计

后记

参考文献

本章节重点:

1. 图案的概念
2. 服饰图案的概念
3. 服饰与图案的关系
4. 商代至明清时期服饰图案的特点

第一章 服饰图案概述

在时尚大行其道的今天,服装风格千差万别,各式各样的服饰通过其款式、工艺、色彩、图案、面料、辅料等表现出或高雅端庄,或平凡朴实,或顽皮可爱,或前卫大胆的各异风格,展现出了不同的审美文化和设计理念。

对于设计者而言,图案作为服饰设计中的一个不可忽视的环节,既能发挥和张扬服饰的设计个性,又能充实和丰富服饰的视觉效果,并且拓宽服饰图案表现形式及应用空间,令设计的作品在服饰审美领域中独辟蹊径、独具匠心,使图案成为服装设计中的闪光点。

对于消费者而言,购买带有装饰图案的服饰已经不只是为了单纯的穿着而已,而是将其转化为满足自己内心审美需求、彰显独特个性的道具,在一定程度上赋予了服饰象征的意义,这也在无形中形成了对于服饰图案设计的附加值需求。

为了满足人们对服饰的多元需求,发挥服饰艺术的特点,服饰图案的发展表现形式更趋于多样化,将平面的纹样立体化处理,将静态的图案动态化表现,再通过丰富的色彩和完美的造型结构展现出来,让服饰图案在服装设计中逐渐发挥出独有的装饰性价值。因此,服饰图案设计的系统性学习与研究是非常必要的,服饰与图案的关系、服饰局部图案的装饰位置、服饰风格与图案的关系等等诸多问题的探讨可以为学生在服装设计时提供一定的理论依据,起到抛砖引玉的作用,同时,充分了解图案的表现方法及表现手段,丰富服装图案设计的素材和途径,对探索服装设计的多样化风格也起到一定的推动作用。

第一节 图案与服饰图案的概念

图案与服饰图案是两个概念,不可混淆。图案的概念更广泛一些,深入到人们日常生活的方方面面,表现在各个设计领域,具有很强的装饰作用。服饰图案是依附于服饰的,具有从属性,学习服饰图案也要先了解图案的概念。

一、图案的概念

“图案”一词是英文“Design”译成汉字由日本传入中国的,“图”有“绘”、“形”之意,“案”有“方案”、“计划”之意,所以说图案一词的解释为:有形象、有图画的设计方案。

图案的最大特点就是具有装饰性,发展至今,所应用的装饰范围非常广泛,人们衣、食、住、行等生活领域的各个方面都有所涉及,大体可分为建筑图案、陶瓷图案、木雕图案、石刻图案、壁画图案、纺织品图案、服饰图案等等(图1-1~1-4),细分下去可以说图案无孔不入,无所不及。“图案”内涵非常丰富,它既包括通过印、染、织、绣等工艺形成的二维平面图案,比如:染织图案、装潢图案等;又包括对材料进行弯曲、折叠、镂空、编结、雕刻等工艺手段处理之后形成的具有丰富视觉效果与触觉肌理的三维立体形态图案,如壁画设计、家具设计等。所以说图案不仅可以是平面的,也可以是立体的(图1-5、1-6)。

图案的风格随着人类的进步,时代的变迁,朝代的更替,各民族的不同传统,技能工艺的日益精湛,宗教信仰等因素的影响,呈现出十分丰富,并且不拘一格的图案体系,体系与分类之庞大不胜枚举。不过,经典优秀的图案设计依旧以其精美的造型、巧妙的布局、恰当的色彩装饰着人们的生活,深入地影响着人们对于美的认识,潜移默化地陶冶人们的情操与审美情趣,推动社会文明与艺术进程的发展,成为时代的象征与标志。

图 1-1 陶瓷图案

图 1-3 木雕图案

图 1-2 纺织品图案

图 1-4 壁画图案 / 阿弥陀经变局部三〇窟南壁

图 1-5 立体图案：木雕壁画

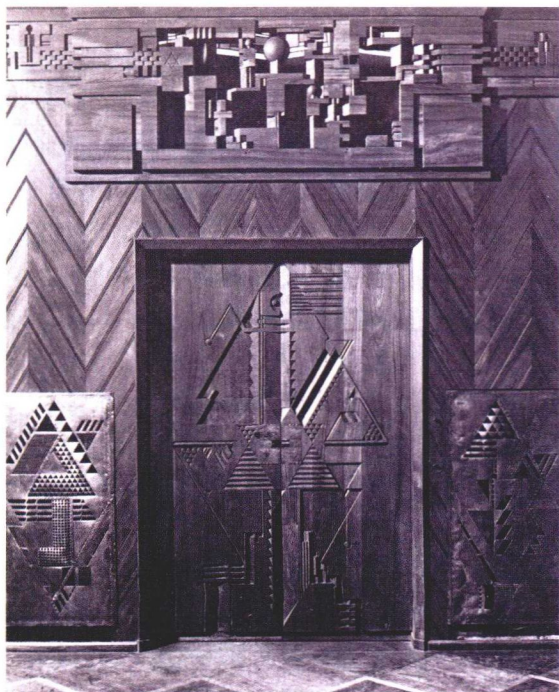

图 1-6 立体图案：家具、门的设计 / 朱斯特·施密特 1921 年 包豪斯

二、服饰图案的概念

从图案的角度可以把服饰粗略地分为两大类：一类是以服装结构款式以及突显面料为主要设计手段的服饰，展现精确的裁剪工艺、结构细节以及造型、功能等特征，简单说就是没有图案的服装（图 1-7）；另一类则是以图案为主要装饰手段的服装（图 1-8），主要的设计重点在于服饰的图案上，以及与图案相协调的廓形与结构上，服饰与图案组合成为一体时，就有许多需要研究和探讨的问题。

图 1-7 没有图案的服装 / Alexander McQueen

服饰图案是指有针对性地被服装及配饰所用的、具有一定图案结构形式,并经过夸张、变形等艺术手段而呈现在服饰中的装饰图形和纹样。它具有美化、装点、表意、点缀、烘托等作用。图案依附于服饰,为服饰服务,根据服饰的设计要求安排图案,并选择与其合适的装饰手段,这种装饰手段可以是印染或刺绣的平面图案(图1-9),也可以是堆褶、坠饰的立体图案(图1-10)。图案的装饰性特点借由服装这个载体充分地表现出来,使服装的实用性与装饰美感合二为一。

服饰图案的取材广泛,表现多样,材料独特,质感丰富,风格各异,能够灵活地与服装面料、服装辅料、服装配件等完美结合,将服饰图案的装饰性融合到服装的实用性中正是我们学习这门学科所探讨和追求的主旨。

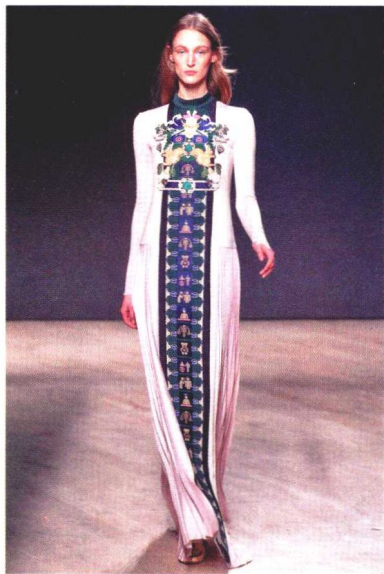

图1-8 以图案为主要装饰的服装 /Mary Katranzou /2014 秋冬

图1-9 平面服饰图案 /HERMES

图1-10 立体服饰图案 /AMAI RODRIGUEZ /2010 春夏

第二节 服饰与图案的关系

服饰与图案是非常明显的主次关系、从属关系。以图案为装饰手段的服装仍然是依附于服装本身的,也就是说要结合服装的结构与款式来安排所要装饰的图案,图案的大小、图案的多少、图案所占服装面积的比例,如何安排图案在服装中的位置,图案的风格与服装的风格是否统一与协调等等问题,都是在设计中需要考虑的,并且需要统筹规划。

服饰与图案的结合是必然的,在服饰图案设计中,图案不是孤立的图形、花纹,而是要与服装的廓形、结构、工艺、面料、色彩等紧密结合,来共同展现服饰风貌与风格,使之融合成一体。而服饰图案作为服装密不可分的一部分,它的作用与它所表现的效果是不容忽视的,若能与之结合得巧妙适当,则会给服装起到锦上添花的作用,从另一个层面发挥其效果。

在学习服饰与图案关系的同时,还有一个因素也要有所考虑,那就是着装主体“人”本身。设计以人为本,在服装设计过程中,人是中心,一切设计围绕人开展,所以服装与图案的装饰效果必然受到人的生理形态和社会属性的影响。服饰与图案的关系可以说在某种程度上受“人”的形体结构特征的制约,比如服装的领、袖、腰、身、裆等局部结构特征决定了图案在服装上的装饰形式和装饰语言。由于图案是依附于服饰的,而服饰又是穿着在人体上的,所以,服饰的图案会随着人体的变动而呈现出一种动态的特征,而这种特征正是服饰图案与其他图案形式的差别之处,也是服饰图案一个重要的特性。要正确处理服装、图案、人三者之间的互动关系,既要分清服饰与图案的主次关系,又要把握人体动态变化与图案可能发生的转变,同时又不能忽略“适穿性”这种最基本的实用功能。

第三节 服饰图案的历史发展

服饰图案伴随着服装的产生而产生,了解我国服饰图案的历史发展对服装设计有着十分重要的作用。传统服饰图案内容博大精深,是多种内涵和表现形式的和谐统一,它能够反映出地域特色和社会象征,代表着不同的民族、宗教、风俗特点,反映社会时代特性,更能暗示着装主体的背景、地位与身份。

服饰图案的产生是人类对美的追求的结果。图案诞生于人类的实践活动中,古代的服饰图案有对神灵的崇拜,有对精神的护卫,有对物象的模仿,有对地位的暗示。随着时代的更迭,认识的改变,服饰图案从工艺的类别、风格及形式、特征与范围等各个方面都已发展到了相当高的水准。

在了解服饰图案历史的同时,吸纳并传承传统的服饰图案精华,是我们发展民族文化、传承民族精神、继承文化历史的必经之路,国内已有很

多服装设计师品牌在传统文化的积淀下传承出自己的风格路线，被国内国际所关注。

一、商代服饰图案

迄今为止，商代之前的具有纹饰的纺织品尚未发现。服饰图案的历史，有文字记载的是从商代开始的。图案在服饰的表现上，主要以回形纹（图 1-11）、云雷纹（图 1-12）等几何纹为主。受织造工艺所限，当时只能织出由直线构成的几何形状的花纹。典型的回形纹是方形层层相套构成，在组织上以角对角重复排列在交叉的十字线中，简单并且很有规则。云雷纹为方角云雷纹，曲折回旋的云雷纹中一般会有三条平行线相隔，富有节奏变化。这些以直线为基本线条的几何纹样基本都是以二方连续的构图形式出现的。图案的装饰主要位置在服装的领口、袖口、前襟、下摆、裤角等边缘处及腰带上。值得一提的是，那时的人们不但能够织出带有几何图案的服装，而且也能够巧妙地在服饰上进行装饰。至今，这种二方连续的构图形式仍普遍地运用在服饰图案以及其他设计领域中。

图 1-11 回形纹（商代）

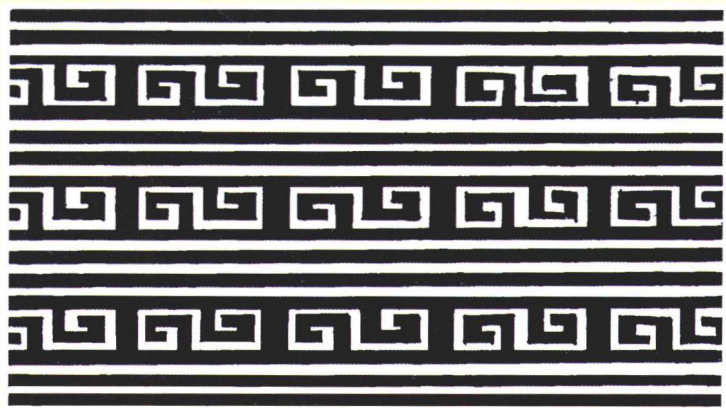

图 1-12 云雷纹（商代）

二、周代服饰图案

随着社会的变革，生产力的发展，典型的周代服饰图案出现在冕服上。用华美的刺绣工艺展现的图案即“十二章花纹”（图 1-13），这十二种花纹成为统治阶层权力高低的象征。“十二章”纹分别为：日、月、星辰、龙、山、

华虫、火、宗彝、藻、粉米、黼、黻，即由12种素材构成其图案。十二章纹各有取义，多为统治阶级象征地久天长、衣食无忧之寓意。图案的风格简洁独立，略为写实，图形也易于辨认。周代冕服的图案形象政治意义大于审美意义，冕服制度也被历代的封建帝王所沿用。

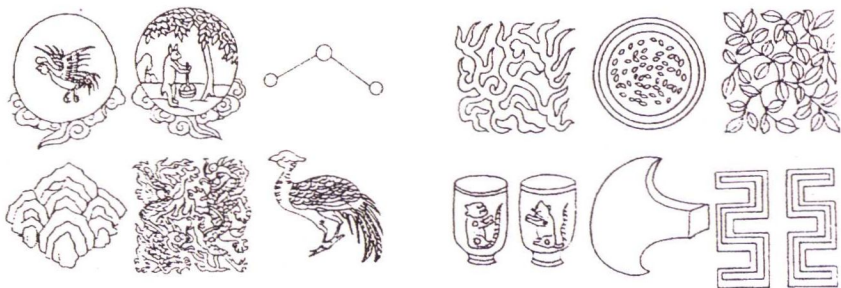

图 1-13 十二章纹（周代）

三、春秋战国时期服饰图案

春秋战国时期，诸侯争霸，列国兼并。在意识形态上，百家争鸣，社会思潮和观念空前活跃，这一切都从侧面刺激了经济文化的快速发展。手工业、纺织业、丝织业，出现了全面繁荣的局面。刺绣图案和织锦图案在这一时期有了很大的发展。织锦的花纹图案多以几何纹与人物、动物相组合，以对称的形式重复构图，图形以线条形式居多，如舞人动物纹锦（图1-14）、凤鸟几何条花锦（图1-15）等。刺绣以锁绣为主，针法成熟，线条流畅，独树一帜。这时期的刺绣图案风格呈现出前所未有的自由奔放、张扬不羁、龙飞凤舞的面貌，代表的出土物有：龙凤虎纹绣（图1-16）、对龙对凤纹绣、凤鸟花卉纹绣（图1-17、1-18）、蟠龙飞凤纹绣（图1-19、1-20）等。刺绣图案多以动物与植物相互盘绕组合，灵活穿插，曲线线条与抽象的动物形象融为一体，攀叠共生，相辅相成。由于刺绣这种工艺不受织机的限制，能够天马行空地诠释出图案的效果，无论从图形上还是色彩上都可以大胆地发挥，并且手工操作，所以从物质的价值到艺术的价值都非常的高。这时期的刺绣图案也最能体现服饰图案的特点，最具有代表性。春秋战国时期纺织品图案的题材有的表现田猎，有的表现舞蹈，还有的表现神兽，这不仅说明那时人们审美情趣的提高，而且也使服饰图案具有了较高的艺术价值及欣赏价值。

图 1-14 舞人动物纹锦（战国）

图 1-15 凤鸟几何条花锦 (战国)

图 1-16 龙凤虎纹绣 (战国)

图 1-17 凤鸟花卉纹绣 (战国)

图 1-18 凤鸟花卉纹绣局部 (战国)

图 1-19 蟠龙飞凤纹绣 (战国)

图 1-20 蟠龙飞凤纹绣复原图 (战国)

四、秦汉服饰图案

秦汉服饰图案的特点从出土的纺织品文物中可见一斑。服饰图案尤以汉代最为明显，汉代除了十二章纹样的继续沿用外，纺织品图案十分丰富，简单按其分类有云纹、动物纹、人物纹、植物纹、几何纹及文字图样。常用的云纹以灵巧多变的曲线卷曲起伏，线条舒展如流，形式四方环绕飞转，韵律流动感极强，如信期绣（图 1-21）、长寿绣（图 1-22）、乘云绣（图 1-23）。云纹常与兽纹、动物纹、植物纹及文字组合在一起，比如，在云纹的基础上，汉代纺织品图案结合了汉字，组成了寓意吉祥的织锦纹样，东汉时期的“万事如意”锦就是如此（图 1-24）；云纹也多与龙、凤、虎、鹤等神兽组合，以动物纹样为主体，经过夸张大胆的造型重叠缠绕、构图上下穿插、四面延展，形象与形象的空隙中多有汉字加入，如“长乐明光”锦，寄寓吉祥，形象之间疏密有致，色彩富丽，工艺水平趋于成熟。在经过秦朝的统一后，汉代是印染织绣工艺的一个兴盛期，影响了服饰图案的大胆变化，装饰化特点逐渐明显。

图 1-21 信期绣 (西汉)

图 1-22 长寿绣 (西汉)

图 1-23 乘云绣 (西汉)

图 1-24 “万事如意”锦 (东汉)

五、魏晋南北朝时期服饰图案

魏晋南北朝时期随着佛教的传入和中外经济文化的交流,图案的风格受到了外来纹样的影响,丰富了纺织品图案题材的内容。受佛教文化传入的影响,纺织品中大量出现了忍冬纹、莲花等植物纹样,以及佛教装饰常用的动物纹样。图案的内容大多以植物与动物组合而成,以对称构图形式居多,图案多以成双成对的形象组合出现,如对鸟对羊对树纹锦(图 1-25)、几何龙虎朱雀纹锦(图 1-26)。此时期的服饰图案特点一方面是继承和发展了汉代的风格,另一方面是对外来纹样的模仿和吸收。

图 1-25 对鸟对羊对树纹锦 (魏晋南北朝)

图 1-26 几何龙虎朱雀纹锦 (北朝)

六、隋唐时期服饰图案

隋代的短暂统治，奠定了唐朝强大统一的基础。唐朝是中国封建社会最为繁荣的时代，社会经济和文化的空前昌盛推动了纺织业、手工业的繁盛发展，从技术上和产量上得到了高水准的提升。唐朝纺织品借鉴外来技术，创造了斜纹纬锦，工艺上的进步使得丝织品图案更加灵活和多样，图案也更为富丽华美；印染技术娴熟，扎染、蜡染、夹染流传广，普及率高；刺绣发展规模扩大，复杂多色，针法多样且刻画细腻，极具艺术表现力。由于隋唐之前对外来图案的吸收和融合，唐代的服饰图案逐渐形成了具有特色的民族图案新格局。题材风格丰富，涵盖动物、植物、人物、风景、几何纹等各个方面。图案构成形式也多种多样，主要有联珠纹（图1-27）、团窠纹（图1-28）、唐草纹（图1-29）等形式，形象偏于写实，寓意吉祥如意。

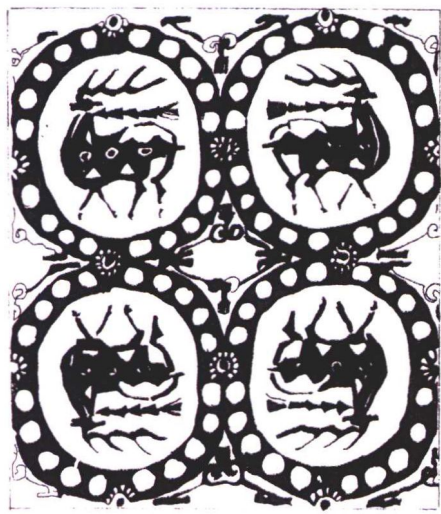

图 1-27 联珠纹、联珠鹿纹锦（唐代）

图 1-28 团窠纹、瑞鹿团花绸（唐代）

图 1-29 唐草纹（唐代）

七、宋代服饰图案

宋代政权虚弱，政治上“守内虚外”，导致这个时期人们的审美趣味崇尚文雅，更多地寄情于世外山水，隐逸淡泊，在同时期山水花鸟绘画作品中可见其特征，这种特征也会对工艺品中的图案格调有所影响。受时代审美的影响，宋代服装讲究淡雅简朴，花纹图案的装饰往往集中于袖、襟、领等边饰。宋代丝织品的图案与题材名目繁多不胜枚举，大致归纳有几何纹样、花卉纹样、鸟兽与花卉组合纹样、人物纹样（图 1-30）等等，图案大都寓意吉祥。图案的组织形式有团花式、八答晕式（图 1-31）、折枝花式（图 1-32）、缠枝花式（图 1-33）。另外，宋代丝织业发达，缂丝技术发展成熟，北宋时期缂丝主要用于织造服饰品，传世作品精工惟妙（图 1-34）。

图 1-30 人物纹样、牡丹童子荔枝纹绶（宋代）

图 1-31 八答晕式（宋代）

图 1-32 折枝花式（宋代）

图 1-33 缠枝花式（宋代）

图 1-34 鸾鹊缂丝（宋代）