

现代服饰图案

张树新 编著

高等教育出版社

现代服饰图案

张树新 编著

高等教育出版社

(京)112号

内 容 简 介

本书从现代图案设计的抽象形和具象形两方面入手,阐述了服装设计及服饰图案的基本知识。书中的许多观点独树一帜,在很多方面填补了现代服饰图案设计的理论空白。诸如服装设计中“负空间”的认识问题,造型中“开形、闭形、开闭形”的视觉感受问题,设计中的“张力”问题,“束立性”问题及内力的“意念贯通”等观念,具有很强的理论性与实用性。

本书可作为大专院校现代服饰图案教材及报考工艺美术院校人员的图案指南,也可供服装行业的设计人员及广大的服装爱好者学习参考。

责任编辑 杨述先

图书在版编目(CIP)数据

现代服饰图案/张树新编著. —北京:高等教育出版社
1994.11 (1997重印)
ISBN 7-04-004921-X

I. 现… I. 张… III. ①服装-设计-高等学校-教材②
服饰-图案-高等学校-教材 IV. TS941.2

中国版本图书馆CIP数据核字(95)第11666号

*
高等教育出版社出版
新华书店总店科技发行所发行
国防工业出版社印刷厂印刷

*
开本 787×1092 1/16 印张 15.75 字数 390 000
1994年11月第1版 1997年7月第3次印刷
印数 39 144—52 153
定价 12.20 元

编委会顾问

常沙娜

杨永善

黄能馥

编委会成员

袁杰英

李永平

李当岐

刘元风

刘 英

114966/13

序

服装作为人类文明特有的文化象征,伴随着人类社会进步而延续和发展。服装文化是一定的社会形态中,人类物质生活和精神文明水平的反映。同时,服装文化的发展,对每个民族文化素质的提高又具有重要作用。

随着我国改革开放的深入发展,我们的服装事业蓬勃地呈现新的面貌。为了进一步提高我国服装设计水平,普及服装设计的基本知识,中央工艺美术学院染织、服装设计系组织教师们编写了这套服装设计教材,其中包括:《服装人体素描》、《服装色彩设计学》、《时装画技法》、《现代服饰图案》、《服装制图》、《服装结构原理》、《立体剪裁》、《服装款式构成》、《服装设计基础》、《服装学概论》、《中国历代服饰史》、《西洋服装史》、《中国少数民族服饰赏析》、《服装材料学》等十四种。这套教材撰写完成,既有老一辈服装设计家和教育家长期探索研究的经验总结,也有中青年业务骨干在教学和设计实践中的专业建树。他们既注重借鉴外国有益的理论和方法,也注重弘扬本民族的传统文化。这套服装设计教材,目前我国服装设计专业教学中,是比较注重系统性和科学性的教材,在一定程度上反映着我国当代服装设计教育的水准。

这套教材不仅适合我国高等院校服装设计专业作为教材使用,也可以作为有关专业的中等技术学校或职业高中的教学参考书,还是广大在职服装设计人员和爱好者的专业读物。希望这套教材的出版,能够丰富服装设计专业教学内容,并能够在我国服装设计专业教材建设中起到推动作用。

在这套教材的出版过程中,得到了中国服装设计师协会、高等教育出版社等单位 and 许多专家的大力支持,在此一并表示衷心感谢。

中央工艺美术学院 院长 常沙娜

1993年6月

前言

随着我国国民生活水平的提高,服装作为一种特殊文化,以不可阻挡的势头,日新月异地迅猛发展。许多高等院校均建立起了服装专业,社会上每年也有数百名服装爱好者报考中央工艺美术学院,进行学习或短期服装研修。但以此相适应的课堂教材却较少。为满足教学的需要,本人将自己多年的教学经验,整理成《现代服饰图案》一书,希望对服装专业的学生及广大的服装爱好者有所帮助。

图案设计,是服装设计中审美及造型设计的基础,是研究及掌握设计中形式美法则的一种特殊途径。诸如设计中所涉及到的大小对比、多少对比、疏密对比、聚散对比、显晦对比、肌理对比以及形与色的对比与调合、变化与统一、整体与局部、对称与平衡等形式美法则,均可在此得到提高。再如,设计中的画外语言,占据空间的视觉冲击效果,及气韵与张力的内在气质,也能在此得以培养。

图案的概念,在广义上可解释为“图”——制图,“案”——设计方案。它可以适应各种物质技术和功能要求,国外称之为“迪萨因”(Design),既有“制图”之意也有“设计”之意。从狭义上可理解为是装饰纹样,是将自然景物进行提炼加工,通过概括、夸张、取舍等艺术手段,使之具有一种装饰性效果的纹样组织形式。

图案与服装的关系,可从三个方面进行研究:一是上面所谈的,是设计的基础,是服装设计家区别于街巷裁缝艺人的必要修养手段,每一位立志于从事时装设计的未来设计家,皆不可忽视它的重要性。二是直接作用于服装,起到美化服装的装饰作用,如一切服装上的装饰图案纹样,包括睡衣、内衣、礼服、便装等服装上的贴花、补花、绣花等工艺花边及花形,皆是图案纹样在服装设计中的具体表现。三是为了使服装设计者能了解服装面料设计的一般常识,掌握服装面料的美感特征,使之对服装面料有一个总体的认识。一个好的设计师,不仅要设计款式、精通制作、还应对服装面料有敏锐的洞察力,因为新面料的出现,往往是服装变革的基础。

本书由三章组成,第一章为抽象形设计训练,以平面构成及传统的几何形图案为基础;第二章为具象形设计训练,以花卉变形为基础;第三章为图案在服装中的应用。本书附有大量插图,形象地表现出服饰图案的作用。

本书在主要章节后面,安排了一定数量的课堂作业和参考图案,以便使学生通过实践,切实了解和掌握服饰图案的变形法则,为服装设计打下良好的基础。

本书在编写时,引用了刘元风副教授及一些在校学生和其它出版物中有代表性的作品,在此表示感谢。中央工艺美术学院袁杰英教授对本书进行了审定并提出了宝贵意见,在此表示敬意与感谢。

由于本人水平有限,挂一漏万的地方,恳请广大读者及同行批评指正。

编者

1993年12月

目 录

第一章 抽象形设计训练	1
第一节 基本形和骨格	1
第二节 点、线在服装中的作用	25
第三节 服装服饰的重复构成形式	51
第四节 服装服饰的近似构成形式	54
第五节 服装的肌理构成	58
作 业	63
第二章 具象形设计训练	64
第一节 花卉写生	64
第二节 花头变化	75
第三节 花叶变化	101
第四节 单独纹样	111
第五节 适合图案	120
第六节 二方连续	134
第七节 四方连续	145
作 业	167
第三章 图案在服装中的应用	169
附录 绘画参考图案	184
参考文献	245

第一章 抽象形设计训练

服饰图案是人们衣着穿戴物上有装饰意味的花纹或图形。仅从平面形的角度研究服饰图案设计,即可分为两大类:一是抽象形设计;二是具象形设计。抽象形的设计训练,以平面构成的设计原理及传统的几何形图案为基础;具象形的设计训练,多以有具体形象的花卉变形、动物变形及风景、人物等变形为主。本章分五节对抽象形设计训练进行讲述。

第一节 基本形和骨格

一、基本形

一切用于平面设计中可见的视觉元素,通称为形象。基本形就是最基本的形象。

(一) 基本形有“正”有“负”,设计中亦可相互转化(图 1-1)。

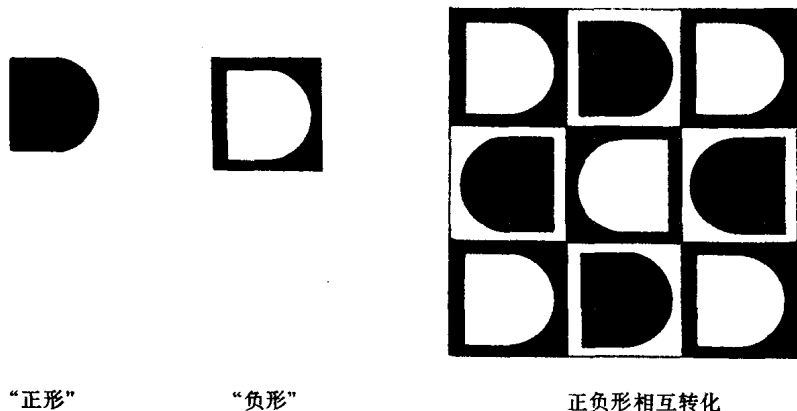

图 1-1

服装和人体的关系,实际上也是一种“正”、“负”形的关系。若以服装为“正”形,则人即为“负”形;反之,若以人为“正”形,则服装即是“负”形(图 1-2)。

设计中,当考虑“正”形的变化时,应同时考虑到“负”形的变化。如图 1-3 中,考虑领子变化时,还应同时考虑领子所围合的这个“负”形的变化,是否也同样具有美感。图 1-3a 中的“负”形,由于是用直线围合而成的角状形体,所以,视觉感受——严谨、稳重。图 1-3b 中的“负”形,因直线的延长,使此夹角具有速度感,所以,视觉感受——明快、潇洒。图 1-3c 中的“负”形,由于是用弧线围合而成,所以,视觉感受——温和、典雅。图 1-3d 中的“负”形,由于是用曲线围合而成,所以,视觉感受——柔美、秀丽。图 1-3e 中的“负”形,由于是用直线围合而成的呈斜角状形体,所以,视觉冲击力较强,有不平衡的醒目感,视觉感受——干脆、利落。图 1-3f 中的“负”形,由于是直线和弧线的结合,所以,既有硬的气质,又有柔的性格,视觉感受——开朗、俏丽。

图 1-2

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

(f)

图 1-3

从“负”形入手,能发现服装的潜在性格,使服装的整体设计更具有完整性。

中国的京剧服装,对“负”形的表现,可谓是尽善尽美,如将红色的戏袍,内着绿衬,在迈步行走、踢腿亮相时,绿色的“负”形时隐时现,于动静中,将对比色表现出来,具有画龙点睛、虚实相映之妙。

从更大的角度来讲,当人穿上服装后,人与服装本身所形成的整体,实际是在占据着空间,那么,人就变成了“正”形,而空间则是“负”形。当考虑“正”形效果时,“负”形的环境空间依旧要考虑周全。如服装的造型、气质如何与室内的环境空间相谐调,职业服装如何适应其工作性质,礼服如何适应其社交场合。从服装的款式、色彩到着装着身材的体积、形态所形成的对空间的占有,从硬质材料到软质材料,从宽松到紧身,无不体现着“负”形对“正”形的包围及“正”形对“负”形空间的占据。

从“正”、“负”两方面同时思考问题,能使服装设计更趋于成熟与完善。

(二) 基本形与基本形相遇时,可以产生以下几种情况:

1. 分离式

分离式,是指基本形与基本形处于不相连的分离状态(图 1-4)。分离式使形态游离于空间之中,具有不安定的运动感。

2. 接触式

接触式,是指基本形与基本形相遇发生接触,形成一个组合形体(图 1-5)。接触式加大了形态的分量感,使形态由动荡趋于稳定。服装中的拉锁和扣子,正是接触式中的一种表现形式。

3. 覆叠式

一个形盖住另一个形,使之具有一种层次变化的组织形式为覆叠式。如翻领的形式、兜盖的形式及一些袖口的变化形式等(图 1-6)。覆叠式应避免牵强,要注意形与形的主次对比关系。

4. 透叠式

透明或半透明的形态相互叠压,在叠压处会透叠出新形态,这种形式为透叠式(图 1-7)。在服装中,丝、纱等轻薄面料的透叠效果最为明显。透叠式能使服装出现朦胧的虚形,其隐晦的特点和多变的层次,使服装具有神秘诱人的魅力。

5. 联合式

形与形相联而组合成新形,成为联合式(图 1-8)。服装中各裁片的缝制就是一种联合的形式,通过联合使平面形态的面料,转化为包装人体的立体形态。联合式宜避免生硬,应注意形与形的质感谐调。

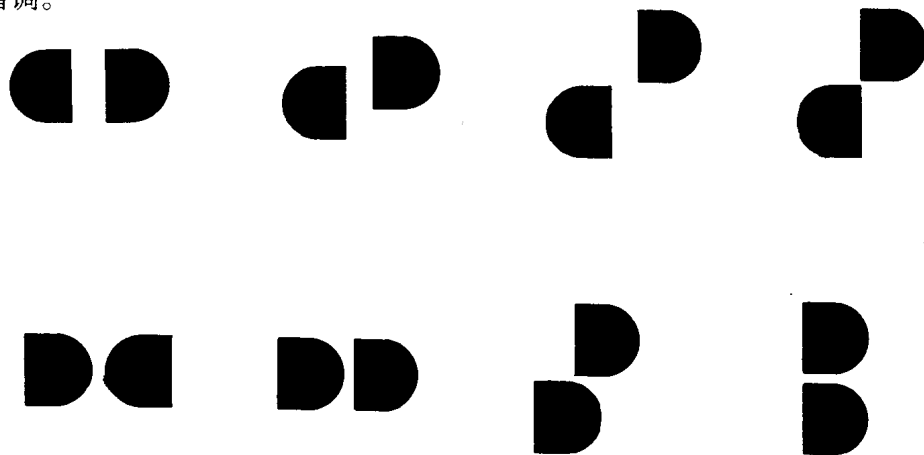

图 1-4a

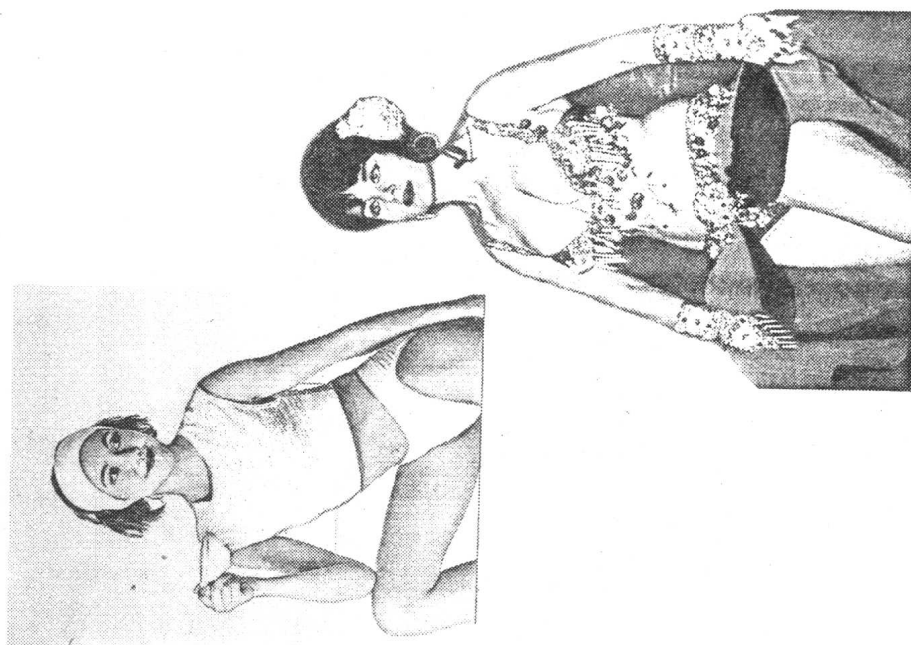
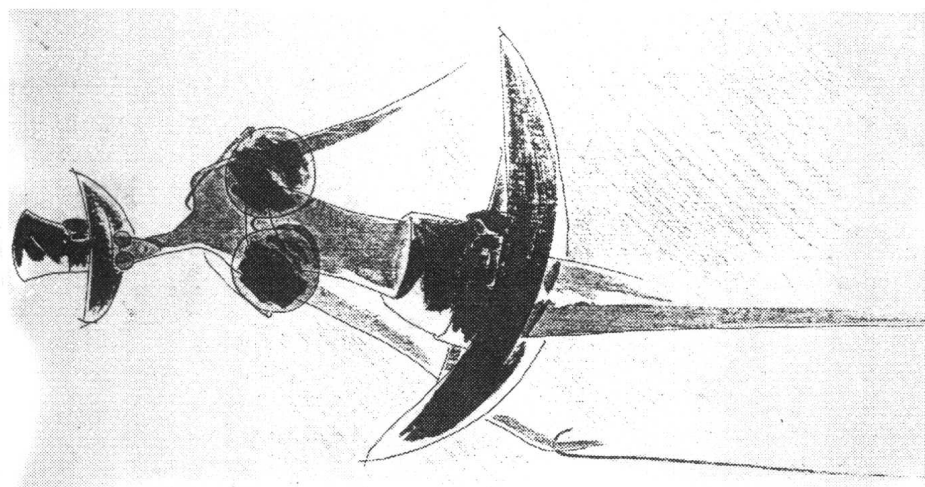

图 1-4b、c

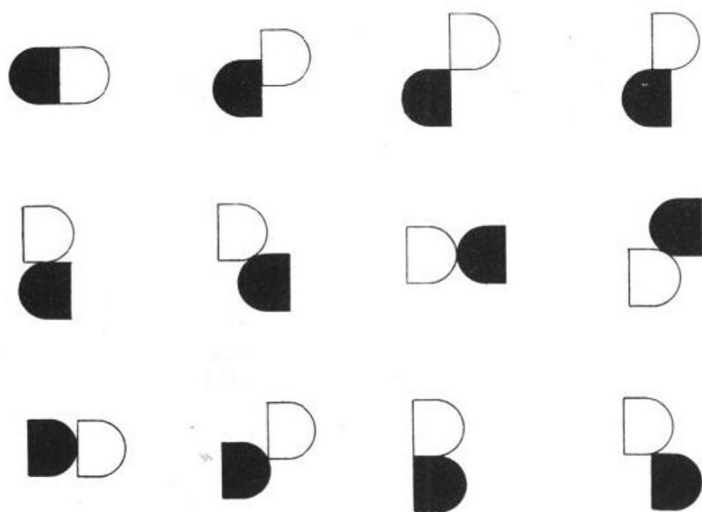

图 1-5

6. 减缺式

减缺式,是指一个完整的原始形,被另一个形所破坏,从而形成一种富于变化的新形(图 1-9)。这种思维方式,是从破坏原有形的角度来考虑的,人们可以把服装上的开领、开兜等形式,看成是破坏原有完整面料的结果。它使人们的思维方式,由正向而转移到事物的反向来考虑,是一种反向思维。

7. 差叠式

差叠式,是指形与形相叠交时,保留叠交的部分,而去掉叠交之外的多余形,形成差叠。

差叠式同减缺式一样,同样是一种反向思维训练。如图 1-10 中的实形,可以认为是直接画出来的,但从反向思维的角度来讲,则可以认为是由两个半圆形相互破坏其对方形而得来的。这实际上也是一种“正”、“负”形的变化形式,若以外形为“负”形,则保留的内形为“正”形。

许多人皆不愿这样思考问题,因为它似乎在思维上绕了远,然而,它却揭示了事物的反面规

律, 由于常人缺少这种训练, 所以我们才更需要考虑它。

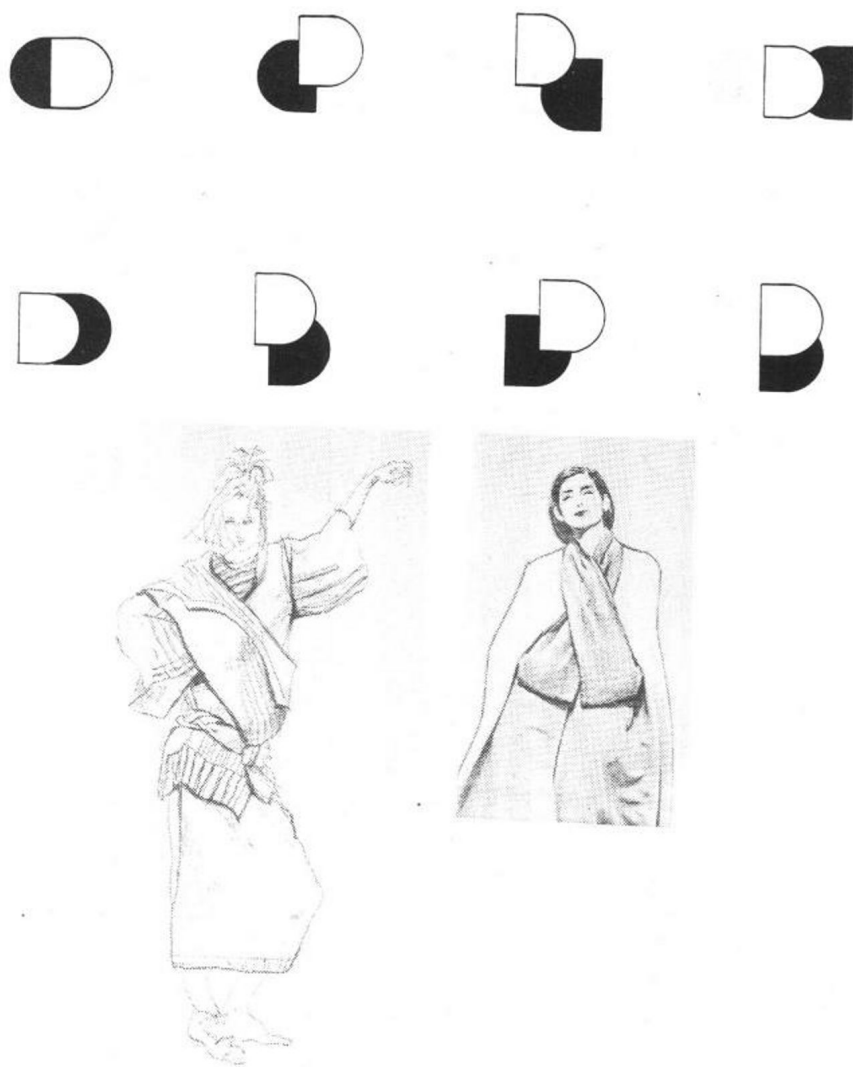

图 1-6

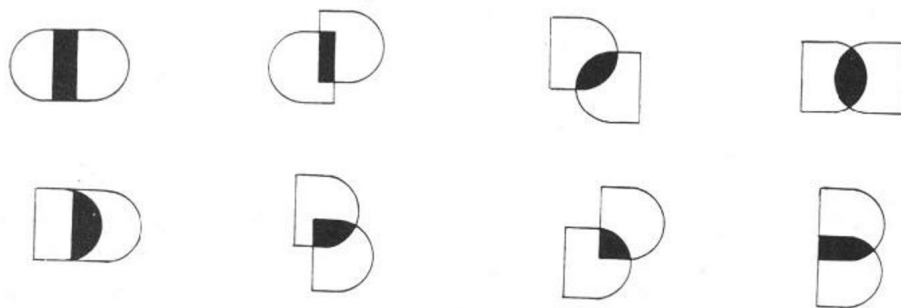

图 1-7a

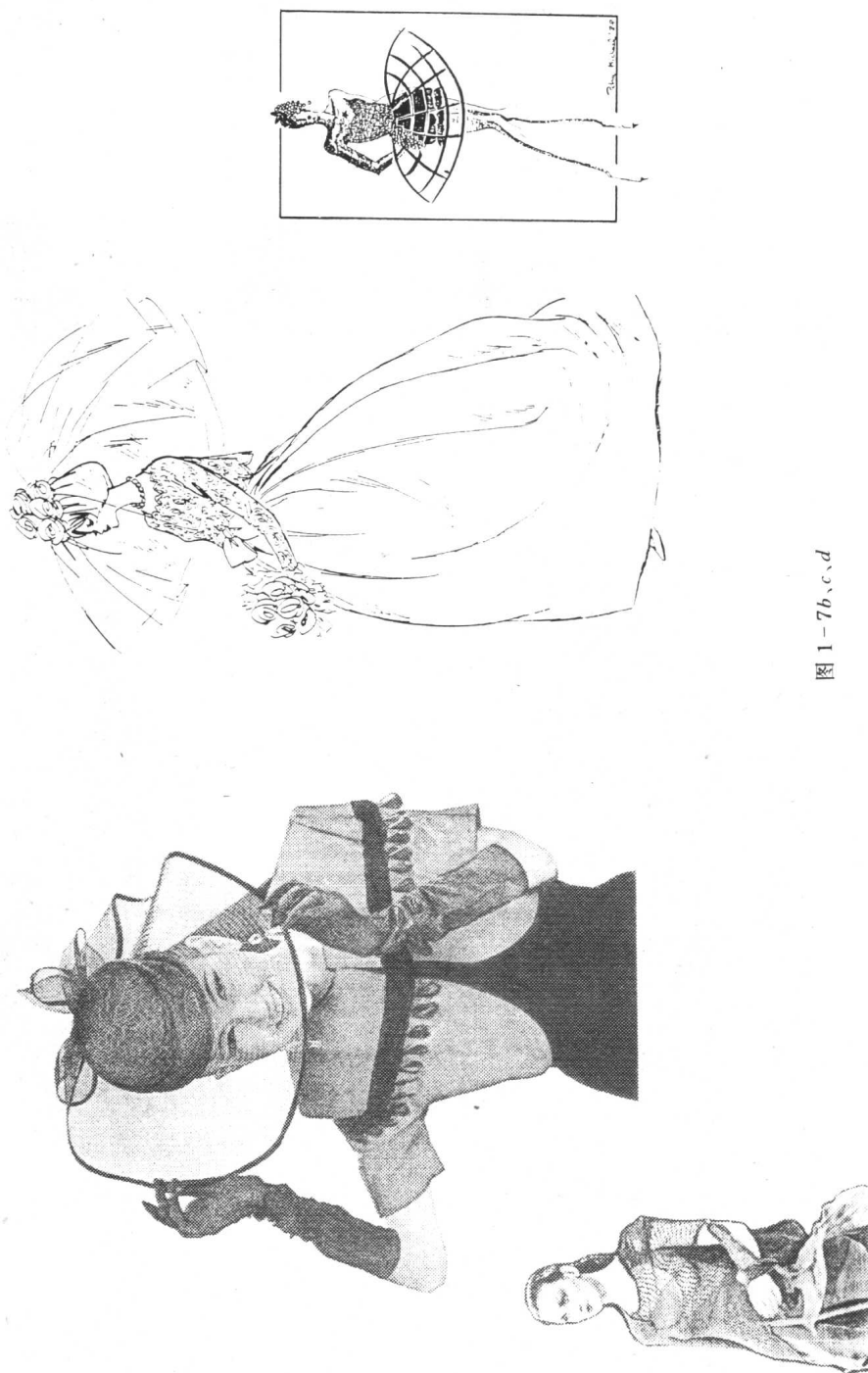

图 1-7b、c、d

图 1-8

8. 重合式

两形相遇产生重合,这种合二为一的组织形式为重合式(图 1-11)。

在服装制作中,挂里子即是一种重合的形式。再如,着装中服装套服装,一块面料遮掩住另

一块面料等形式,也是一种重合。由于人体是运动的,所以,被重合的“负”形部分,会时有时无地显露出来,增添了服装的表现力(图 1-12)。

(三) 从平面形考虑,基本形的变化形式,可分为“开形”变化、“闭形”变化、“开闭形”变化三种形式。

1. 开形变化

有纵深缺口,参差变化,开放渗透的形为“开形”。“开形”可用英文字母“H”作为其形象的直观表示。

在服装设计中,“开形”能给人以潇洒、自由、丰富、活泼的感受(图 1-13)。

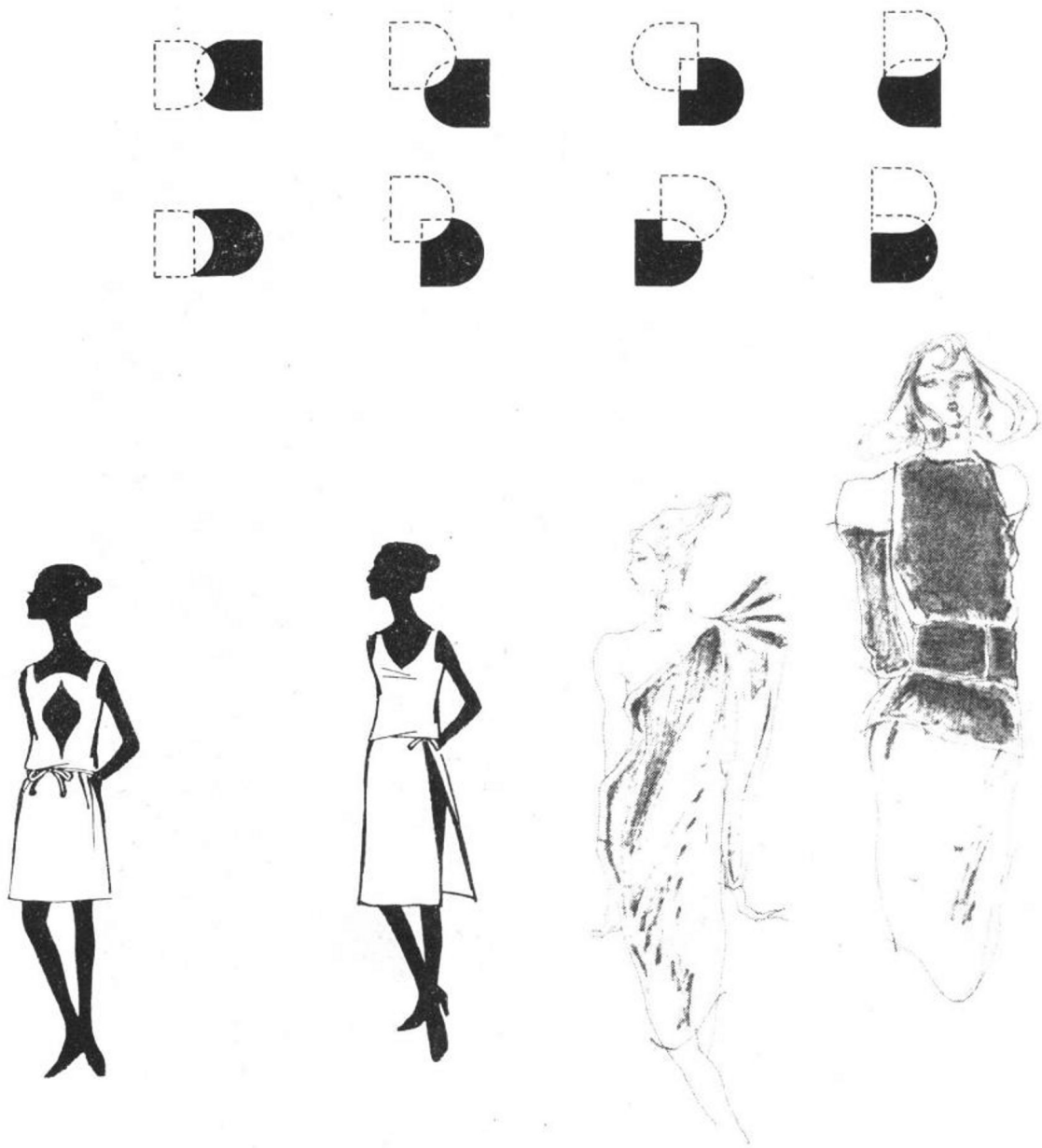

图 1-9

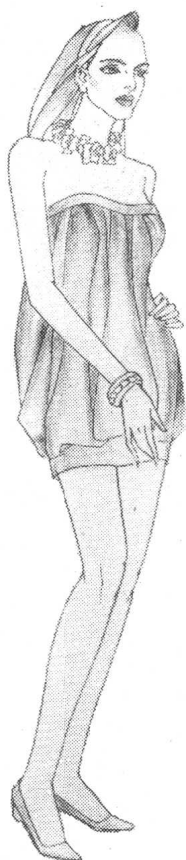

图 1-10

图 1-11