

全国服装工程专业（技术类）精品图书
纺织服装高等教育“十二五”部委级规划教材

服饰图案设计

FUSHI TU'AN SHEJI

主编/燕平 副主编/陈国强 吴国辉 曹玉珍 于红梅

东华大学出版社

服装图案设计
服装图案设计

服飾圖案設計

FLAHI TLAM SHEI

服装图案设计

服装图案设计

全国服装工程专业（技术类）精品图书
纺织服装高等教育“十二五”部委级规划教材

服饰图案设计

FUSHI TU'AN SHEJI

主编/燕平 副主编/陈国强 吴国辉 曹玉珍 于红梅

内 容 提 要

本书系统地介绍了服饰图案的基本概念、种类、特点,结构造型元素的表现方法、创意设计的素材收集、设计创新及表现方法,并配以大量传统、民族、时尚图案实例。本书在编写过程中既注重理论的系统性、完整性、科学性,又注重实践的实用性和可行性,通过理论与实践、技术与艺术相结合,突出了图案对服饰的极大装饰性。本书可作为各高等院校相关专业的课程教材,也可以作为图案设计爱好者的工具书。

图书在版编目(CIP)数据

服饰图案设计/燕平主编;陈国强等编著. —上海:
东华大学出版社, 2014.9
ISBN 978-7-5669-0589-5

I. ①服… II. ①燕… ②陈… 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(2014)第185585号

责任编辑:马文娟

责编助理:李伟伟

封面设计:潘志远

服饰图案设计

主 编:燕 平

副 主 编:陈国强 吴国辉 曹玉珍 于红梅

出 版:东华大学出版社(上海市延安西路1882号)

邮 政 编 码:200051 电话:(021)62193056

出版社网址:<http://www.dhupress.net>

天猫旗舰店:<http://dhdx.tmall.com>

发 行:新华书店上海发行所发行

印 刷:深圳市彩之欣印刷有限公司

开 本:787mm×1092mm 1/16 印张:8.5

字 数:292千字

版 次:2014年9月第1版

印 次:2014年9月第1次印刷

书 号:ISBN 978-7-5669-0589-5/TS·523

定 价:39.00元

全国服装工程专业（技术类）精品图书编委会

编委会主任

倪阳生 中国纺织服装教育学会 会长

张文斌 东华大学服装·艺术设计学院 博士生导师、教授

编委会副主任

刘 娟	教授	北京服装学院服装艺术与工程学院
潘 力	教授、院长	大连工业大学服装学院
王建萍	教授、博导	东华大学服装·艺术设计学院
沈 雷	教授	江南大学纺织服装学院
陈建伟	教授、副院长	青岛大学纺织服装学院
谢 红	教授、副院长	上海工程技术大学服装学院
孙玉钗	教授、系主任	苏州大学纺织与服装工程学院
徐 东	教授、副院长	天津工业大学艺术与服装学院
陶 辉	教授、副院长	武汉纺织大学服装学院
顾朝晖	副教授、院长助理	西安工程大学服装与艺术学院
邹奉元	教授、院长	浙江理工大学服装学院
庾 武	教授、副院长	中原工学院服装学院

编委会委员

袁惠芬	安徽工程大学纺织服装学院
钱 洁	安徽职业技术学院纺织工程系
葛英颖	长春工业大学纺织服装学院
王佩国	常熟理工学院艺术与服装工程学院
郭东梅	重庆师范大学服装学院
于佐君	大连工业大学服装学院
郭 琦	东北师范大学美术学院
王朝晖	东华大学服装·艺术设计学院中日合作教研室
谢 良	福建师范大学美术学院
张宏仁	广东纺织职业技术学院
孙恩乐	广东工业大学艺术设计学院
谭立平	广西科技大学艺术与文化传播学院
杨 颐	广州美术学院服装设计系

郑小飞	杭州职业技术学院达利女装学院
侯东昱	河北科技大学纺织服装学院
高亦文	河南工程学院服装学院
吴 俊	华南农业大学艺术学院
闵 悦	江西服装学院服装设计分院
陈东升	闽江学院服装与艺术工程学院
杨佑国	南通大学纺织服装学院
史 慧	内蒙古工业大学轻工与纺织学院
孙 奕	山东工艺美术学院服装学院
王 婧	山东理工大学鲁泰纺织服装学院
朱琴娟	绍兴文理学院纺织服装学院
康 强	陕西工业职业技术学院服装艺术学院
苗 育	沈阳航空航天大学设计艺术学院
李晓蓉	四川大学轻纺与食品学院
傅菊芬	苏州大学应用技术学院
周 琴	苏州工艺美术职业技术学院服装工程系
王海燕	苏州经贸职业技术学院艺术系
王 允	泰山学院服装系
吴改红	太原理工大学轻纺工程与美术学院
陈明艳	温州大学美术与设计学院
吴国智	温州职业技术学院轻工系
吴秋英	五邑大学纺织服装学院
穆 红	无锡工艺职业技术学院服装工程系
肖爱民	新疆大学艺术设计学院
蒋红英	厦门理工学院设计艺术系
张福良	浙江纺织服装职业技术学院服装学院
鲍卫君	浙江理工大学服装学院
金蔚荭	浙江科技学院艺术分院
黄玉冰	浙江农林大学艺术设计学院
陈 洁	中国美术学院上海设计学院
刘冠斌	湖南工程学院纺织服装学院
李月丽	盐城纺织职业技术学院
徐 仿	江西师范大学科技学院
金 丽	中国服装设计师协会技术委员会

图案,是指设计者根据对象、用途、造型、材料及工艺等手法用图的形式表现出来的一种设计方案,又被广泛称之为纹样。

服饰图案,是针对或应用于实用性和装饰性完美结合的衣着用品的装饰图案。服饰图案是在人类利用自然的生产实践活动中产生的,随着社会化生产的发展和科学技术的进步,服饰图案从面料本身的图案到服饰图案的组织、构成等都成为服饰设计中不可忽视的重要内容,服饰图案是服饰设计的灵感来源之一,其通过广泛收集各类图案素材,在运用过程中使之既符合设计的主题需要,又能恰到好处地表达设计者的设计意图、设计构思及审美情趣。

本书力求在广泛提供各类图案素材的同时,更注重对图案的创新与应用设计,通过分析图案特点、形态、结构、造型元素,创意设计的素材收集,图案的设计与创新及常用图案表现方法,应用实例及赏析等,系统全面地介绍了服饰图案的设计与运用,特别注重其设计与创新的表现方法,强调艺术性与技术性的结合,强化技术性的实践表现。本书附有大量插图,形象地表现出服饰图案的作用,通过实例与赏析,全方位展示服饰图案,为现代服饰设计提供了参考与依据。

本书由江西服装学院燕平教授主编,其中第二章、第三章由江西服装学院陈国强老师编写,第一章第一节、第三节及第四章由江西服装学院于红梅老师编写,第五章由江西服装学院吴国辉老师编写,第一章第二节、第六章由南昌理工学院曹玉珍老师编写,全书由燕平教授整理统稿。由于时间仓促,编写过程中难免有疏漏及不尽人意之处,敬请广大读者指正,为后期修改。

编 者

第一章 服饰图案概论	001
第一节 服饰图案种类及特点	002
一、服饰图案的种类	002
二、服饰图案的特点	007
第二节 服饰图案基本形态	025
一、动植物图案	025
二、人物图案	026
三、几何图案	028
四、变异图案	031
第三节 服饰图案作用与意义	036
一、服饰图案的作用	036
二、服饰图案的意义	038
本章小节	041
思考实训题	042
第二章 服饰图案的结构造型元素	043
第一节 服饰图案中的直线构形方式	044
一、点、线、面构形	044
二、点、线、面组合构形	046
第二节 服饰图案中的曲线构形方式	051
一、勾卷形	051
二、勾卷形与其他形结合	056
第三节 服饰图案的结构造型形式法则	058

一、对称与均衡	058
二、条理与反复	059
三、节奏与韵律	060
四、对比与调和	061
五、比例与分割	061
六、动感与静感	062
七、统觉与视错	063
本章小节	064
思考实训题	064

第三章 服饰图案创意设计

第一节 服饰图案创意设计的素材收集	066
一、抽象图案素材	066
二、自然图案素材	067
三、艺术素材	070
四、民族民俗素材	071
五、卡通图案素材	074
第二节 服饰图案设计方法	074
一、夸张法	074
二、概括法	075
三、变异法	075
四、几何法	075
第三节 服饰图案设计的组织形式	076
一、单独图案	076
二、适合图案	077
三、连续图案	077
本章小节	078
思考实训题	078

第四章 服饰图案设计与创新

第一节 服饰图案造型设计	080
一、图案造型的创新设计	080
二、图案造型创新的要领	082
三、图案造型的变化	084
第二节 服饰图案色彩设计	087

一、服饰图案色彩特色	087
二、服饰图案色彩设计应用	089
第三节 服饰图案构图技巧	089
一、服饰图案的构图形式	089
二、服饰图案构图与时代发展	093
第四节 服饰图案设计制作	094
一、利用面料的二次处理手段对服饰图案进行 创新设计与制作	095
二、利用色织提花或针织工艺进行服饰图案设计与制作	097
三、面料编织工艺的图案设计	098
本章小节	100
思考实训题	100

第五章 常用服饰图案的表现技法与应用

第一节 服饰图案的表现技法	102
一、服饰图案常用表现技法	102
二、服饰图案工艺表现技法	104
三、服饰图案特殊表现技法	107
第二节 服饰图案的风格与应用	109
一、服饰图案的风格	110
二、图案在服饰上的应用	112
第三节 常用服饰图案的使用部位	114
一、领部图案	114
二、袖部图案	115
三、衣摆图案	115
四、正背面图案	115
五、下装图案	115
本章小节	116
思考实训题	116

第六章 常用服饰图案应用实例赏析

第一节 服饰图案在男装中的应用实例赏析	119
第二节 服饰图案在女装中的应用实例赏析	121
第三节 服饰图案在童装中的应用实例赏析	125

第一章

服饰图案概论

课程名称

服饰图案概论

课程内容

服饰图案种类及特点

服饰图案基本形态

服饰图案作用与意义

上课时数

6 课时

训练目的

熟悉动植物图案、人物图案、几何图案、变异图案的特点,特别是对于服饰图案的历史传承性、文化内涵特点有所了解;以动植物、人物、几何图案的设计创作类比探讨,掌握服饰图案的设计与创作的思路与方法;明确服饰图案在服饰中的作用及其意义。

教学要求

1. 使学习者熟悉植物图案、人物图案、几何图案、变异图案的特点
2. 使学习者深谙图案对服饰的作用与意义
3. 学习者既能立足于服饰图案的运用产生审美价值,又能理性地进行个性化表现

课前准备

拍摄或去图书馆收集构图完整、色彩唯美的动植物、人物、几何等图片,并选择有相似特征的进行分类。

第一节 服饰图案种类及特点

什么是图案？不妨从人们的日常生活中寻找答案。人们的衣食住行无时无刻不与图案有着联系，如服饰上的刺绣图案、盘碟上的装饰图案、玻璃杯上的卡通形象等。图案相对于绘画来说造型空间较小，内容的连贯性不强、表现手法更丰富、色彩更具装饰性……因此，图案的内容丰富多彩、图案的形式变化多端。

图案与服饰图案之间的关系是共性与个性的关系。如果说前面所述图案的内容带有普遍意义，那么服饰图案则是针对服饰这一实践对象解决具体问题的。服饰图案有着自己特定的装饰对象、用途范围和特殊的工艺制作手段及表现方法。学习服饰图案应以了解图案的一般法则和基本知识为起点，逐步进入对服饰图案特殊规律、专业知识和技能的掌握。

一、服饰图案的种类

图案的分类与特点是根据诸方面的性质，从不同的角度进行分类归纳而命名的。目的是为了不同的对象能够方便地找到所需要的内容。由于图案与人们的物质生产和日常生活有着密切的关系，因此，图案包括的内容是广泛的，应用面也是广泛的，这就需要图案目录有比较细的划分。图 1-1 为喜鹊剪纸图案，根据材料和制作，可以归入“剪纸图案”；根据表现的内容，可以归入“动物图案”和“鸟类图案”；根据具有的象征寓意，可以归入“吉祥图案”；根据它的创作来源，可以归入“民间图案”。

（一）图案的分类

图1-1 喜鹊剪纸图案

图案的分类所涉及的领域非常广泛，衣、食、住、行、用无所不包。由于其服务对象不同且应用领域各异，所以我们不可能仅从一个角度来概括。图案的分类应该是多角度、多层次的，就一般情况而言，图案可有以下分类。

1. 从应用角度分类

可将图案分为纺织品图案、建筑图案、服饰图案、家具图案、漆器图案、装潢图案、广告图案等（图 1-2）。

2. 从构成形式分类

可将图案分为单独式图案、连续式图案和群合式图案（图 1-3）。

图1-2 从应用角度分类的图案

（1）单独式图案

指能够独立存在而且具有完整感的图案，它是独立用于装饰、与四周没有连续的装饰主体。单独图案可分为自由式和适合式两种。

（2）连续式图案

指运用一个单位图案（由一个或几个装饰元素组成）按照一定的规律进行循环反复地排列所构成的图案形式。它可分为二方连续和四方连续两种。

（3）群合式图案

指由许多相同或相近或不同的形象无规律地组成的带状或面状图案，可以任意延展，也可按需要随时停止。

3. 从存在形式分类

可将图案分为平面图案、立体图案、平面用于立体的图案(图1-4)。

（1）平面图案

相对立体图案而言，指一切应

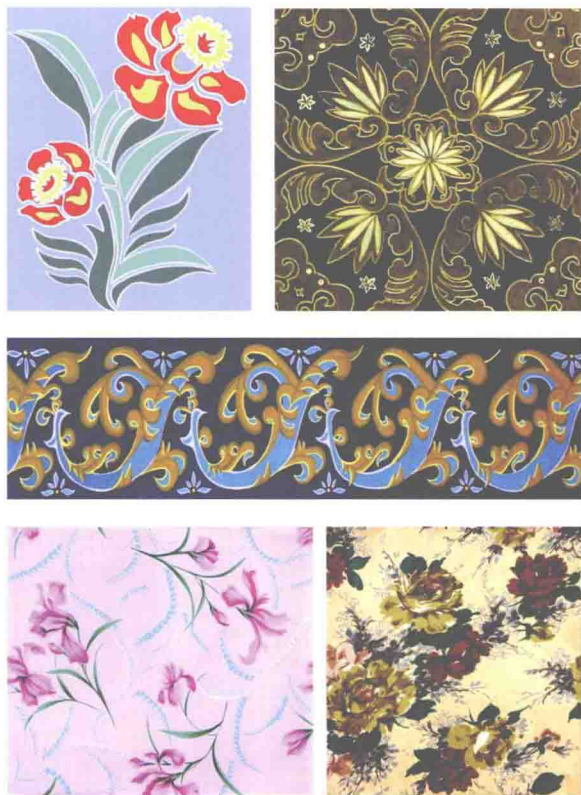

图1-3 从构成形式分类的图案

图1-4 从存在形式分类的图案

图1-5 从造型意匠分类的图案

用于平面对象的美术设计或模拟练习，它的表现形式是二维的，纺织、刺绣、印染、印刷、广告招贴、商标、壁画等的图案都可称作平面图案。平面图案侧重于构图、形象、色彩及材料、工艺的研究和设计。

(2) 立体图案

指针对一切立体形态的美化造型设计，其表现形式是三维的，如陶瓷造型设计、家具设计、日用器皿设计、室内外环境设计等。由于立体图案表现对象的三维性，所以它往往还包括结构图、三视图等内容。立体图案侧重于立体造型及结构的研究和设计。

(3) 平面用于立体的图案

一般指立体造型的表面装饰，如服饰图案、建筑图案、家具图案、各类器皿装饰图案等。这类图案范围相当广泛，它是平面与立体的结合，是平面图案的立体表现，主要侧重于解决图案与立体造型之间的适应与协调问题。

4. 从造型意匠分类

可将图案分为具象图案和抽象图案（图1-5）。

(1) 具象图案

具有较完整的具体形象（模拟自然形或人造形）的图案。它分为写实和写意两类，写实类图案形象的塑造偏重于原有形态特征的如实描绘；写意类

图案则偏重于表现形象的神韵和设计者的意趣,在形象的塑造上对原来形态有较大改变,但不失其主要特点。

(2) 抽象图案

由非具象形象组成的图案。它可分为几何形与随意形两类,几何形图案即运用规矩的点、线、面以及各类几何形组合成的图案,其构成形式呈明显的规律性或具有严格的几何骨架;随意形图案即以不规则的点、线、面或自然形象的分解重构,或以一些偶然形随意组合而成的具有审美价值的图案。

图案的分类方法多种多样,按中国传统表现工艺分为染织图案、青铜图案、壁画图案、建筑花饰图案;按用途分为吉祥图案、祭祀图案、专用图案;按地域分为印度图案、土耳其图案;按时代分为古代图案、现代图案;按内容分分为动植物图案、人物图案、几何图案、变异图案;按功能分为标志图案、服饰图案、黑板报图案等(图1-6)。

(二) 服饰图案的分类

服饰之意为衣着、穿戴和衣服的装饰。服饰图案,顾名思义即针对或应用于服饰及配饰、附件的装饰设计和装饰图案。从具体的意义上讲,服饰图案与服饰设计是有区别的。前者侧重于服饰的装饰、美化,要求从属于既定的服饰;后者虽也离不开审美,但其面对的是人,更侧重于围绕“人体”这一中心对服饰的总体进行规划,

图1-6 各类图案

其中包括结构、式样、用途的构想及实现的途径等。当然,从广泛的意义上讲,两者是相通的、密不可分的。服饰设计包括服饰图案,服饰图案服务服饰设计。服饰图案所涉及的范围相当广泛,如各种纺织面料、辅料的装饰设计,各种皮革、皮毛及棉、毛、丝、麻等织物面料的拼接设计,各种编织、抽纱、镂花服饰的花样结构设计以及各类附件、配件(如鞋帽、手套、围巾、腰带、手提包、钮扣、首饰、佩饰、挂件等)的装饰处理,凡是服饰和与服饰相联系的各种装饰均属服饰图案之列。由于服饰图案的范围很广,包括的内容甚为丰富,所以在分类上比较复杂,角度不同分类形式也各有所异。下面介绍最常见的几种(图1-7)。

1. 按空间形态分类

分为平面图案和立体图案。平面图案包括面料、件料的图案设计,服饰及附件、配件的平面装饰;立体图案主要包括立体花、蝴蝶结,各种有浮雕、立体效果的装饰及缀挂式装饰。

2. 按构成形式分类

分为点状服饰图案、线状服饰图案、面状服饰图案及综合式的服饰图案。

图1-7 服饰图案

3. 按工艺制作分类

分为印染服饰图案、编织服饰图案、拼贴服饰图案、刺绣服饰图案、手绘服饰图案等。

4. 按装饰部位分类

分为领部图案、背部图案、袖口图案、前襟图案、下摆图案、裙边图案等。

5. 按装饰对象分类

按衣物的类型分为羊毛衫图案、T恤衫图案、旗袍图案等,或按着装者的类型分为男装图案、女装图案、童装图案等。

6. 按题材分类

分为现代题材、传统题材或西洋题材等,也可以分成抽象或具象服饰图案。

7. 按照内容分类

分为动植物图案、人物图案、几何图案、变异图案。

服饰图案是一种运用在服饰设计中的装饰性与实用性相结合的艺术形式。其主要目的在于审美,服饰图案以服饰为载体体现审美价值。在本书中笔者将服饰图案按照内容分为动植物图案、人物图案、几何图案、变异图案(图1-8)。

二、服饰图案的特点

服饰图案的特点主要包括艺术造型性、时代发展性以及文化象征性。

(一) 艺术造型性

服饰图案的艺术造型特点大略可分为两类:一类是以自然形、人造物等客观存在的现实特点为依据的具象形;另一类是以几何形、随意形为主体的抽象形。无论是具象图案还是抽象图案,都要经过从无到有、从粗到精、从朦胧的意向到完整的表现这一过程。

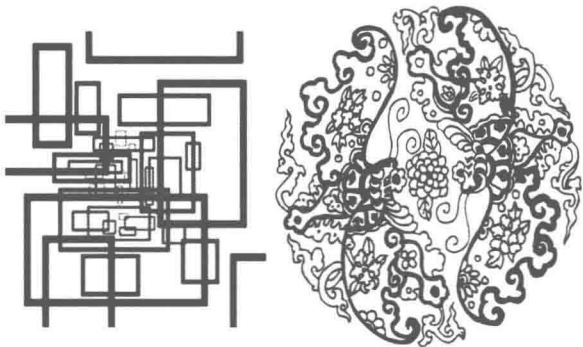

图1-8 按内容分类的图案

1. 造型意向

服饰图案具有很强的实用性和目的性,在塑造图案造型之初,就应明确造型意向和丰富造型依据,有十分清晰的造型意图和设计目标,一般服饰图案的造型意向有设计师的主观意向(即设计师自己的创意和理想)、来自装饰对象和实现途径的客观要求和条件的客观意向(如着装者的身份、情趣、着装场合等),以使服饰图案设计具有适应性和针对性。

主观意向与客观意向是相互关联、相互影响的。主观意向以客观意向为根据和参照,客观意向通过主观意向得以贯彻和实现,它们最终要在设计师的观念中获得统一。在服饰图案设计中,明确的意向为图案特点的塑造确立了方向和基础。

2. 造型依据

服饰图案造型依据的内涵十分广泛,它既包括人们常说的“特点素材”,又包括素材以外的许多东西。总括起来大致可分为三类(图1-9)。

(1) 大千世界的客观物象

人物、风景、植物、动物,大到宇宙星辰,小到各种物象的局部甚至各种微生物、