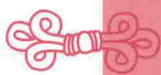

中国美术学院新设计系列教材

服饰图案设计基础

汪芳 著

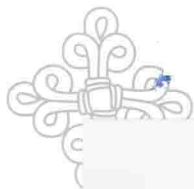
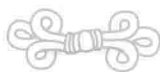
上海人民美术出版社

中国美术学院新设计系列教材

服饰图案设计基础

汪芳 著

上海人民美術出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

服饰图案设计基础 / 汪芳 著. — 上海: 上海人民美术出版社, 2014.6

中国美术院校新设计系列教材

ISBN 978-7-5322-8984-4

I. ①服... II. ①汪... 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 098421 号

中国美术院校新设计系列教材

服饰图案设计基础

主 编: 邬烈炎

执行主编: 王 峰

著 者: 汪 芳

策 划: 姚宏翔

统 筹: 丁 雯

责任编辑: 姚宏翔

特约编辑: 孙 铭

封面设计: 高秦艳

技术编辑: 朱跃良

出版发行: 上海人民美术出版社
(地址: 上海长乐路 672 弄 3

印 刷: 上海丽佳制版印刷有限公司

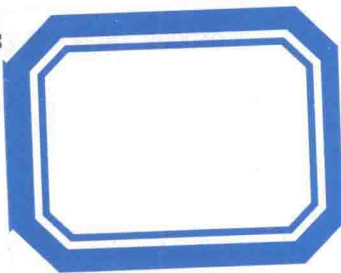
开 本: 787×1092 1/16 10 印张

版 次: 2014 年 6 月第 1 版

印 次: 2014 年 6 月第 1 次

书 号: ISBN 978-7-5322-8984-4

定 价: 45.00 元

目录

前言 _3

01

教学进度安排及练习 _6

第一章 服饰图案历史源流篇 _9

一 服饰图案的概念 _10

1. 文身与服饰图案 _11

2. 服饰图案的历史 _13

二 服饰图案的意义 _16

1. 美与文化的体现 _16

2. 时尚舞台中永远的流行 _17

02

第二章 服饰图案审美篇 _18

一 服饰图案的对称美 _20

二 服饰图案的对比美 _21

三 服饰图案的和谐美 _22

四 服饰图案的节奏美 _23

五 服饰图案的均衡美 _24

六 服饰图案的比例美 _24

七 服饰图案与变化统一 _25

03

第三章 服饰图案创作篇 _26

一 灵感的来源 _27

二 想象的意义 _28

04

第四章 服饰图案造型篇 _30

一 具象图案 _31

1. 树形图案 _31

2. 朵花图案 _33

3. 折枝花图案 _34

4. 簇花图案 _36

5. 果实图案 _37

6. 叶子图案 _38

7. 花与鸟蝶图案 _39

8. 鸟禽图案 _40

9. 昆虫图案 _41

10. 走兽图案 _43

11. 水族动物图案 _45

12. 脸谱图案 _46

13. 人物图案 _47

14. 风景图案 _48

15. 器具图案 _50

16. 食品图案 _51

二 抽象图案 _52

1. 格子图案 _52

2. 条纹图案 _54

3. 点状图案 _55

4. 综合抽象图案 _56

5. 肌理图案 _58

三 传统图案 _60

1. 缠枝花图案 _60

2. 卷草图案 _61

3. 团花图案 _62

4. 中国吉祥图案 _63

5. 佩兹利图案 _64

6. 日本友禅图案 _65

7. 印度纱丽图案 _67

8. 夏威夷图案 _68

9. 东南亚蜡防图案 _69

10. 非洲蜡防图案 _70

11. 土著树皮图案 _72

12. 东非康茄图案 _74

13. 法国朱伊图案 _75

14. 英国莫里斯图案 _76

四 流行图案 _77

1. 镂空与剪影图案 _77

2. 玫瑰图案 _78

3. 补丁图案 _80

4. 光效应图案 _81

5. 迷彩图案 _82

6. 文字图案 _83

7. 动物毛皮图案 _84

8. 照相写真图案 _86

9. 绘画风图案 _87

10. 卡通图案 _88

05

第五章 服饰图案色彩篇 _89

一 图案色彩基本原理 _90

1.色彩的三要素 _90

2.调和色调 _91

3.对比色调 _92

二 地域与服饰图案色彩 _94

1.中国传统服饰图案色彩 _94

2.日本传统服饰图案色彩 _96

3.非洲传统服饰图案色彩 _97

4.欧洲传统服饰图案色彩 _98

三 服饰图案设计与流行色 _99

1.季节色调 _99

2.自然色调 _101

08

第八章 服饰图案风格篇 _130

一 古典风格与图案设计 _131

二 异域民族风格与图案设计 _132

三 现代风格与图案设计 _134

四 乡村风格与图案设计 _135

09

第九章 服饰图案功能篇 _137

一 职业装与图案设计 _138

二 休闲装与图案设计 _139

三 家居装与图案设计 _140

四 正装与图案设计 _141

五 运动装与图案设计 _142

1.运动装与图案设计 _142

2.泳装与图案设计 _143

六 女性内衣与图案设计 _145

七 男装与图案设计 _146

八 童装与图案设计 _147

10

第十章 服饰图案工艺篇 _149

一 机印与图案设计 _150

二 手工印染与图案设计 _151

1.扎染与图案设计 _151

2.蜡染与图案设计 _151

3.手绘与图案设计 _152

三 机织与图案设计 _153

四 刺绣与图案设计 _154

五 蕾丝与图案设计 _155

六 编结与图案设计 _157

七 综合工艺与图案设计 _158

06

第六章 服饰图案类型篇 _102

一 服饰匹料图案设计 _103

1.四方连续纹样与满地图案 _105

2.四方连续纹样与混地图案 _106

3.四方连续纹样与清地图案 _107

二 服饰定位图案设计 _108

1.服饰定位图案与单独纹样 _109

2.服饰定位图案与二方连续纹样 _110

三 T恤图案设计 _111

四 服饰件料图案设计 _113

07

第七章 服饰图案饰品篇 _114

一 手套图案设计 _115

二 袜子图案设计 _116

三 鞋子图案设计 _118

四 帽饰图案设计 _120

五 围巾图案设计 _122

六 领带图案设计 _124

七 包袋图案设计 _126

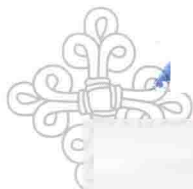
八 腰带及配饰图案设计 _128

九 晴雨伞图案设计 _129

中国美术学院新设计系列教材

服饰图案设计基础

汪芳 著

上海人民美術出版社

前言

“服饰图案设计”，是高等艺术设计院校横越在“服装艺术设计”和“染织艺术设计”之间的一门设计课程，也可谓，是建立在服饰相关专业设计概念之上的基础图案课程，是涉及人们日常生活着装以及服饰品的相关图案设计。

现代服饰的图案，经历过人类漫长服饰文化的雨露滋润，其内容与形式已是缤纷多彩，包罗万象，今天的服饰图案，以其亮丽面目，在时尚的流行服饰中成为不容忽视的重要设计元素，它既张扬了服饰的设计个性，又丰富了服饰的视觉内涵，承载经典，标榜创意，于服饰审美领域独辟出一番新异景象。

本书共分十个章节，分别由理论概述、图例、思考题和作业等内容构成。编写上，立足内容的全面、系统、条理，千余幅图例经典且具时尚感，将本书的要义做了形象化的阐述，在呈现给读者“理论、技巧”的同时，也引导感受视觉的审美之旅。此外，此书既可适用于设计艺术教材，也是服饰设计师的一本资料式手册。

在多年的教学与实践中，笔者对“服饰图案”投入不小的精力与情感，完成这样一本《服饰图案设计基础》，可谓是笔者由来已久的愿望。历时一年的书稿编写，使笔者得以有机会对服饰图案做了更深入的思考，有了更详尽的感悟，假以时日，笔者还会将此选题再深化成书，期望和同行们做进一步的探研。

在书稿的撰写过程中，承蒙我的前辈邵甲信、钱国广两位先生的热心指教，以及我的同事曹霄洁老师为我校对英语专业词汇，在此致以由衷的谢意；我还要感谢胡勇勤小姐，她热心提供的国外服饰图案资讯，丰富了本书的内容；此外我的研究生段西慧、赵春园、王独伊和本科生朱意同学，她们为本书完成了部分扫描和修整图片的工作，在此一并深表谢意；同时要感谢人美社的编辑姚宏翔先生，本书得以顺利问世，与他对选题的认可和对书稿撰写时间的宽容是分不开的。

汪芳于上海

目录

前言 _3

01

教学进度安排及练习 _6

第一章 服饰图案历史源流篇 _9

一 服饰图案的概念 _10

1. 文身与服饰图案 _11

2. 服饰图案的历史 _13

二 服饰图案的意义 _16

1. 美与文化的体现 _16

2. 时尚舞台中永远的流行 _17

02

第二章 服饰图案审美篇 _18

一 服饰图案的对称美 _20

二 服饰图案的对比美 _21

三 服饰图案的和谐美 _22

四 服饰图案的节奏美 _23

五 服饰图案的均衡美 _24

六 服饰图案的比例美 _24

七 服饰图案与变化统一 _25

03

第三章 服饰图案创作篇 _26

一 灵感的来源 _27

二 想象的意义 _28

04

第四章 服饰图案造型篇 _30

一 具象图案 _31

1. 树形图案 _31

2. 朵花图案 _33

3. 折枝花图案 _34

4. 簇花图案 _36

5. 果实图案 _37

6. 叶子图案 _38

7. 花与鸟蝶图案 _39

8. 鸟禽图案 _40

9. 昆虫图案 _41

10. 走兽图案 _43

11. 水族动物图案 _45

12. 脸谱图案 _46

13. 人物图案 _47

14. 风景图案 _48

15. 器具图案 _50

16. 食品图案 _51

二 抽象图案 _52

1. 格子图案 _52

2. 条纹图案 _54

3. 点状图案 _55

4. 综合抽象图案 _56

5. 肌理图案 _58

三 传统图案 _60

1. 缠枝花图案 _60

2. 卷草图案 _61

3. 团花图案 _62

4. 中国吉祥图案 _63

5. 佩兹利图案 _64

6. 日本友禅图案 _65

7. 印度纱丽图案 _67

8. 夏威夷图案 _68

9. 东南亚蜡防图案 _69

10. 非洲蜡防图案 _70

11. 土著树皮图案 _72

12. 东非康茄图案 _74

13. 法国朱伊图案 _75

14. 英国莫里斯图案 _76

四 流行图案 _77

1. 镂空与剪影图案 _77

2. 玫瑰图案 _78

3. 补丁图案 _80

4. 光效应图案 _81

5. 迷彩图案 _82

6. 文字图案 _83

7. 动物毛皮图案 _84

8. 照相写真图案 _86

9. 绘画风图案 _87

10. 卡通图案 _88

05

第五章 服饰图案色彩篇 _89

一 图案色彩基本原理 _90

1.色彩的三要素 _90

2.调和色调 _91

3.对比色调 _92

二 地域与服饰图案色彩 _94

1.中国传统服饰图案色彩 _94

2.日本传统服饰图案色彩 _96

3.非洲传统服饰图案色彩 _97

4.欧洲传统服饰图案色彩 _98

三 服饰图案设计与流行色 _99

1.季节色调 _99

2.自然色调 _101

08

第八章 服饰图案风格篇 _130

一 古典风格与图案设计 _131

二 异域民族风格与图案设计 _132

三 现代风格与图案设计 _134

四 乡村风格与图案设计 _135

09

第九章 服饰图案功能篇 _137

一 职业装与图案设计 _138

二 休闲装与图案设计 _139

三 家居装与图案设计 _140

四 正装与图案设计 _141

五 运动装与图案设计 _142

1.运动装与图案设计 _142

2.泳装与图案设计 _143

六 女性内衣与图案设计 _145

七 男装与图案设计 _146

八 童装与图案设计 _147

10

第十章 服饰图案工艺篇 _149

一 机印与图案设计 _150

二 手工印染与图案设计 _151

1.扎染与图案设计 _151

2.蜡染与图案设计 _151

3.手绘与图案设计 _152

三 机织与图案设计 _153

四 刺绣与图案设计 _154

五 蕾丝与图案设计 _155

六 编结与图案设计 _157

七 综合工艺与图案设计 _158

06

第六章 服饰图案类型篇 _102

一 服饰匹料图案设计 _103

1.四方连续纹样与满地图案 _105

2.四方连续纹样与混地图案 _106

3.四方连续纹样与清地图案 _107

二 服饰定位图案设计 _108

1.服饰定位图案与单独纹样 _109

2.服饰定位图案与二方连续纹样 _110

三 T恤图案设计 _111

四 服饰件料图案设计 _113

07

第七章 服饰图案饰品篇 _114

一 手套图案设计 _115

二 袜子图案设计 _116

三 鞋子图案设计 _118

四 帽饰图案设计 _120

五 围巾图案设计 _122

六 领带图案设计 _124

七 包袋图案设计 _126

八 腰带及配饰图案设计 _128

九 晴雨伞图案设计 _129

教学进程安排及练习

“服饰图案设计”，是高等艺术设计院校横跨在“服装艺术设计”和“染织艺术设计”之间的一门设计课程，也可谓，是建立在服饰相关专业设计概念之上的基础图案课程，是涉及人们日常生活着装以及服装饰品的相关图案设计。

本书共分十个章节，分别由理论概述、图例、思考题和作业等内容构成。编写上，立足内容的全面、系统、条理，千余幅图例经典且具时尚感，将本书的要义做了形象化的阐述，在呈现给读者“理论、技巧”的同时，也引导感受视觉的审美之旅。

第一章 服饰图案历史源流篇

1. 查阅中外服饰图案史料，找出你最喜欢的一种服饰图案样式，做整理记录。
2. 体会图案在服饰中的作用和意义。

第二章 服饰图案审美篇

1. 收集有关表现各种审美样式的服饰图案实例，并加以整理归类。
2. 以服饰图案与审美为主题，运用PowerPoint手段完成图文并茂的分析报告一篇。

第三章 服饰图案创作篇

1. 思考怎样才能使艺术的创作灵感永不枯竭。
2. 查阅具有想象力的服饰图案设计作品，体会想象带来的艺术魅力。

第四章 服饰图案造型篇

1. 查找和收集各类服饰图案, 并做整理归类。
2. 运用PowerPoint手段完成服饰图案造型特征分析报告一篇。提示: 从内容、表现手法、适合对象等方面着手分析。

第五章 服饰图案色彩篇

1. 查找和收集具有典型色调特征的服饰图案, 做整理与归类。
2. 调研当季服饰流行色相关信息, 归纳出一组主题套色色卡。

第六章 服饰图案类型篇

1. 任选一种图案内容, 设计一款四方连续图案, 并用服装平面图表现。要求强调图案的造型感和色彩的时尚性, 接头概念准确。图案尺寸: 30cm×图案的单元形大小, 服装效果图尺寸: A4纸内表现。手法和套色不限。
2. 任选一种图案内容, 设计一款服装定位图案, 并用服装平面图表现。要求设计体现较强的创意性与个性化, 图形与色彩体现美感。效果图准确表现整体设计意图。图案尺寸: 服装上图案实际大小, 服装效果图尺寸: A4纸内表现。手法和套色不限。

第七章 服饰图案饰品篇

1. 查找和收集各类服装饰品与相关的图案设计, 做整理与归类。
 2. 任选一饰品样式做图案设计一幅, 并附平面效果图与文字设计说明。要求整体设计新颖美观, 体现时尚感。图案尺寸: 饰品上图案实际大小, 效果图尺寸: A4纸内表现。手法和套色不限。
- 提示: 文字设计说明具备的要素: a.设计主题; b.灵感来源; c.图形与色彩样式; d.消费对象; e.实现手段(工艺材料)。

第八章 服饰图案风格篇

1. 查找和收集不同风格的服饰图案, 做整理与归类。
2. 运用PowerPoint手段完成服饰图案风格分析报告一篇, 要求罗列出相应风格的具体造型和色彩特征。

第九章 服饰图案功能篇

1. 查找和收集不同功能服装及相关的图案设计, 做整理与归类。
2. 结合任一功能服装, 做图案设计一幅, 并附平面效果图与文字设计说明。要求整体设计贴切功能, 并体现一定的创新和较好的审美。图案尺寸: 一个完整花位大小; 效果图尺寸: A4纸内表现。手法和套色不限。

第十章 服饰图案工艺篇

1. 查找和收集各类工艺表现的服装饰品图案设计, 做整理与归类。
 2. 结合自己设计的图案, 尝试工艺表现技法, 完成一件小型服饰品的图案设计。要求图案与工艺结合紧密恰当, 时尚而富有美感。
- 提示: 可利用现成的布鞋、腰带、布包、T恤等小件服饰品来完成设计。

01

第一章 服饰图案历史源流篇

一 服饰图案的概念

美国动物学家莫理士仁 (Morris) 在著作《裸猿》中写道:

“穿衣服是人类成功的进化过程中, 所创造出来的最重要的制度之一。”在众多服装的起源说中, 就有“装饰说”认为, 爱美是人类与生俱来的, 在祭祀、图腾、巫术需要的同时, 人类很早就用羽毛、贝壳、果核等来装饰身体, 美化自己。随着人类的进步, 生产技术的提高, 对于人体相关的装饰也越来越多样化和美感化, 在人类最初的许多实用品中看到的图案实例, 印证了图案是衣着的重要装饰手段, 它与服装有着密不可分的关系。可以说, 服饰图案是伴随着服装的进步一起发展起来的, 在服饰图案的演进至完美成熟的漫长过程中, 我们看到了人类历史的进程。

《辞海》对“服饰”的释义为: 衣服和装饰。在《汉书·王莽传》中对服饰记载有: “五威将乘乾文车, 驾坤六马, 背负·鸟之毛, 服饰甚伟。”

图案, 广义指对某种器物或建筑实体造型结构、色彩、纹饰的设想, 在工艺材料、用途、经济、生产等条件的制约下, 绘制成的图样。狭义上则指器物上的装饰纹样 (参见《中国工艺美术大辞典》)。

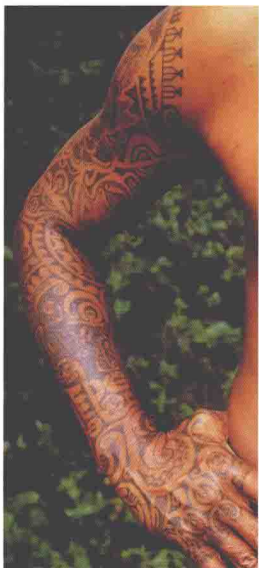
围绕服装及其装饰所出现的图案都称为服饰图案, 因此, 服饰图案涉及广泛, 它的内容不仅指衣、裙、裤上的图案, 还包括鞋、袜、帽、包袋等饰品上的图案。随着服饰文化的发展, 服饰已从最初的遮体保暖等基本需要和功能演化成具有更深含义的社会和文化现象, 正如玛丽琳·霍恩在著作《服饰: 人的第二皮肤》中所说: “服饰具有向他人传达个人社会地位、职业、角色、自信心以及其他个性特征等印象的功能。”尤其是21世纪的今天, 世界顶级服装品牌更是把服饰文化推到了表现艺术个性的极致处, 服饰也成为如艺术品一般的名贵与奢华, 设计师赋予服饰文化更多的是超越实用的精神和审美内质, 其中图案起到了不可忽视的作用。

1. 文身与服饰图案

文身 (Tattoo) 是“古代民俗, 在身体上刺画有色的图案和花纹”(参见《辞源》)。在原始艺术中, 文身与佩饰构成了人体的主要装饰艺术, 服饰图案可谓是文身图案的一种延续和发展。撇开文身的起源、内涵及功能等因素, 就其造型特征而言, 其与服饰图案有着密切的关系。

今天, 文身(包括人体彩绘)可谓席卷世界各国, 体育、演艺明星更是以文身为时尚, 文身已从远古时代的图腾崇拜演化成张扬个性、时尚前卫的价值体现, 我们不妨将其看成是附在人体肌肤上的“服饰图案”。

彩绘或者刺画, 这种用图案装饰自己身体的方式, 因其来自古远的人类祖先, 图腾的尊奉和祈福的膜拜更多地赋予了文身图案美丽背后的一份神秘。

不同的文化背景和多元的审美样式下, 文身所呈现的图像丰富而新奇。题材多样、造型广泛、表现独特的文身图案, 吸引越来越多的人来追随这种疼痛的美丽, 文身艺术已成为时尚服饰中逐渐被重视的造型元素。

