

服饰图案 的设计与表现

图案是与人们生活密不可分艺术性、实用性相结合的艺术形式。生活中具有装饰意味的花纹或者图形我们都可以称之为图案。在电脑设计上，我们把各种矢量图也称之为图案。

图案是实用和装饰相结合的一种艺术形式，它把生活中的自然形象进行加工、变化，使它更完美，更适合实际应用。系统地了解 and 掌握图案的基础知识和技能，不仅能提高对美的欣赏能力，还能在实际应用中创造美，得到美的享受。

教育家陈之佛先生在1928年提出：图案是构想图。它不仅仅是平面的，也是创造性的计划，也是设计实现的阶段。

图案。教育家、图案设计家陈之佛先生在《图案基础》一书中，对图案的定义是：图案是实用美术、装饰美术、建筑美术方面，对形式、结构的预先设计。在工艺材料、用途等条件制约下，制成图样，装饰纹样等方案。

《辞海》对图案的解释：“广义指对某种器物、建筑、环境等，经艺术处理而事先设计好的形式、结构、色彩的方案（如某些器物、建筑、环境等的纹样、色彩、形式等）。”

高等院校服装专业“十二五”规划教材

董庆文
宋瑞霞 ●●

服饰

图案的设计与表现

Dress Patterns' Design
and Illustrate

中国轻工业出版社

图书在版编目(CIP)数据

服饰图案的设计与表现 / 董庆文, 宋瑞霞编著. —北京: 中国轻工业出版社, 2014.6

高等院校服装专业“十二五”规划教材

ISBN 978-7-5019-9655-1

I. ①服… II. ①董… ②宋… 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033129号

作者简介

董庆文, 副教授, 汉族, 1966年生于河北省石家庄市。1987年~1992年就读于鲁迅美术学院工艺系染织专业, 毕业后于鲁迅美术学院染服系任教至今。1998年结业于美国罗伯·俄尔多教授当代水彩画研习班。2002年考入本院染织专业研究生进修班。2011年在第二届国际水彩高研班学习进修。现为辽宁省民进会员, 中国纤维艺术协会会员, 辽宁美术家协会会员, 中国美术家协会会员。有多幅作品参加国家、省级展览并获奖和被收藏, 有多篇论文发表在各类重点美术刊物上, 著有个人专著两部。

宋瑞霞, 汉族, 1964年出生于河北唐山。1982年毕业于河北省工艺美术学校装潢专业, 1985年考入鲁迅美术学院中国画系获学士学位。1990年毕业后一直从事美术教育工作, 现任沈阳师范大学美术与设计学院副教授, 中国美术家协会辽宁分会会员, 有多幅作品参加国家级省级美展并获奖, 有多幅作品被收藏, 多篇论文发表在各类重点美术刊物上。

责任编辑: 杨晓洁 责任终审: 劳国强 封面设计: 锋尚设计
版式设计: 锋尚设计 责任校对: 吴大鹏 责任监印: 张 可

出版发行: 中国轻工业出版社(北京东长安街6号, 邮编: 100740)

印 刷: 北京京都六环印刷厂

经 销: 各地新华书店

版 次: 2014年6月第1版第1次印刷

开 本: 889×1194 1/16 印张: 9

字 数: 230千字

书 号: ISBN 978-7-5019-9655-1 定价: 48.00元

邮购电话: 010-65241695 传真: 65128352

发行电话: 010-85119835 85119793 传真: 85113293

网 址: <http://www.chlip.com.cn>

Email: club@chlip.com.cn

如发现图书残缺请直接与我社邮购联系调换

131266J1X101ZBW

前言

PREFACE

近年来服饰设计者用图案纹样增强其艺术性、时尚性和高附加值的现象，已经成为不争的事实。图案成为服装设计中继款式、色彩、材料之后的第四要素。在各类图案中，服饰图案可以说是与人类关系最密切、最直接的一种。人的复杂性和需求的多样性，使得服饰图案呈现出丰富多彩的面貌。服饰图案训练的步骤有服饰图案黑白部分与色彩部分的先后次序，它根据设计目标的表现要求，往往呈现出来的是一种复杂的、多层次、演绎的、综合的构成关系，绝不是几个单独图案，连续纹样的简单相加。

学习服饰图案的设计，尤其是服装设计系的学生必须从两个方面入手：一方面要学习图案自身的各种表现方式，如组织结构、形式美法则等基础知识；另一方面

要尽可能地全面深入了解古今中外各个地域，风格，材质的图案面貌及其背后的文化内涵。作为一名服装设计师，他的优势不在于能把一幅图案画得多么完美，而是学会如何提高选择出最好的、适合自己创作理念的现成图案加以运用的水平！因此，着重培养选择、判断、决策图案优良与否的能力尤为重要。

此书作者以多年来从事服装基础教学的实际经验为依托，引用了大批高质量的学生作业和中外服装设计师的经典作品，以及当代知名品牌的实际产品，在参考了多位在该领域硕果累累的前辈的基础上，形成此作。相信能够在专业教学和欣赏借鉴等方面，给广大同行略尽绵薄之力。

编者

CONTENTS

第一章

服饰图案概述 / 001

第一节 图案和服饰图案的概念 / 002

第二节 图案的分类法 / 006

第三节 图案的造型和形式美法则 / 011

一、图案的造型法则 / 011

二、图案的形式美法则 / 015

第四节 图案的组织形式 / 019

一、单独纹样 / 019

二、适合纹样 / 021

三、连续纹样 / 022

四、综合纹样 / 025

第五节 图案的修养 / 027

一、立体图案 / 027

二、民间图案 / 029

三、东西方图案 / 030

四、经典图案 / 032

五、时代风格图案 / 033

六、中国图案 / 033

七、吉祥图案 / 038

第二章

服饰图案的设计方法 / 041

第一节 服饰图案的构思方法 / 042

一、对客观元素的直接深化构思方法 / 043

二、对主观元素心理特点分析构思方法 / 044

第二节 服饰图案的设计原则 / 047

一、从属性 / 047

二、统一性 / 049

三、审美性 / 050

第三节 几种常用的服饰图案组织形式 / 052

一、点状图案 / 052

二、线状图案 / 058

三、面状图案 / 060

四、综合图案 / 062

第四节 服饰图案的色彩设计 / 065

一、服饰图案色彩的设计方法 / 066

二、服饰图案色彩设计的常用技巧 / 071

第五节 服饰图案的训练步骤 / 080

一、服饰图案黑白部分的设计训练 / 080

二、服饰图案色彩部分的设计训练 / 084

第三章

服饰图案效果图的表现方法 / 093

第一节 水彩画技法 / 094

第二节 麦克笔技法 / 096

第三节 水粉画技法 / 097

第四节 炭笔色粉笔技法 / 098

第五节 电脑技法 / 100

第六节 综合技法 / 102

第四章

服饰图案的作品欣赏 / 105

第一节 学生作品部分 / 106

一、当代风格 / 106

二、民族风格 / 113

第二节 品牌作品部分 / 123

一、写实风格 / 123

二、抽象风格 / 125

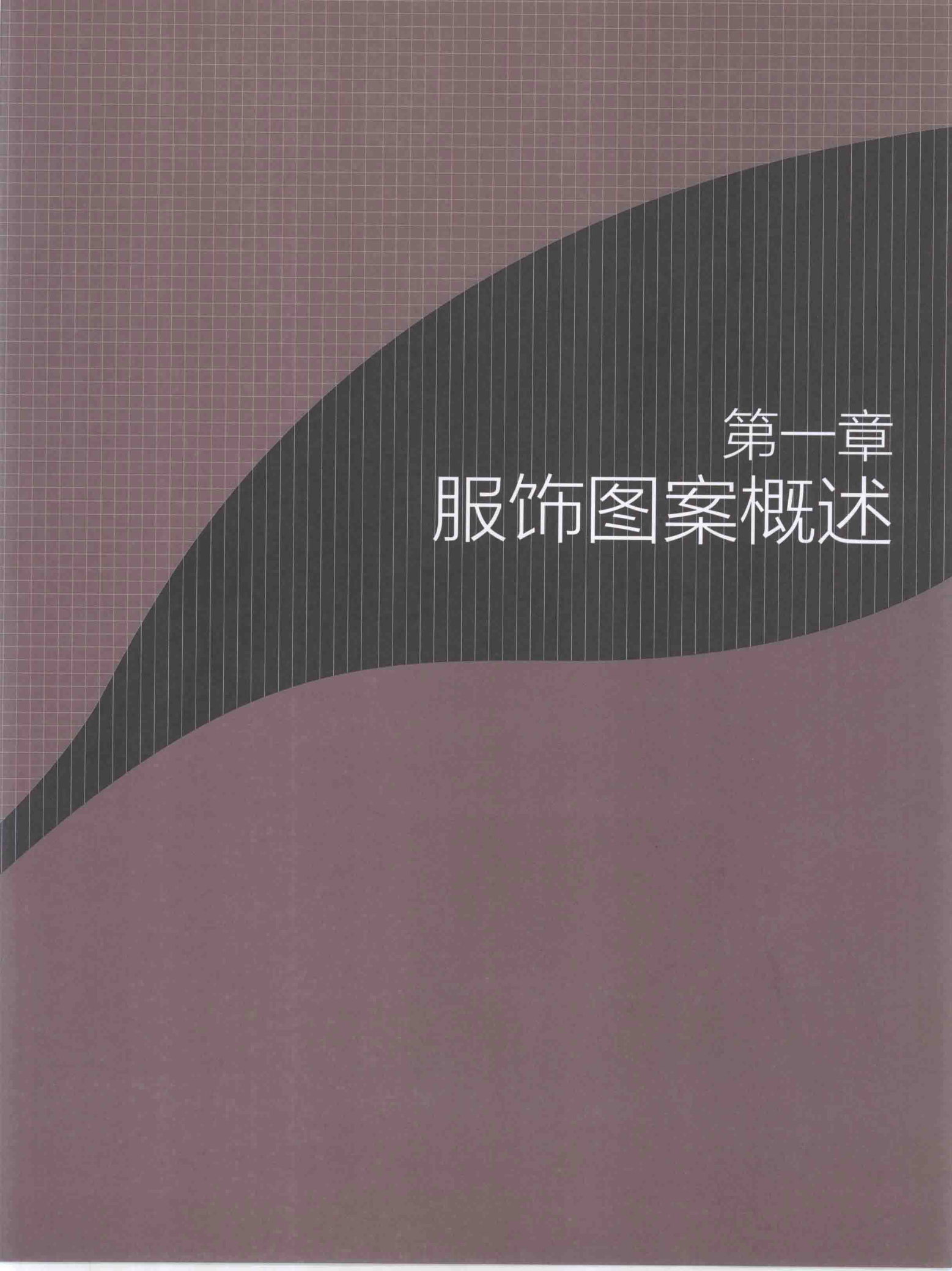
三、工艺风格 / 127

四、民族风格 / 132

五、后现代风格 / 134

后记 / 137

参考文献 / 138

The background features a dark purple grid pattern. A thick, dark, wavy line curves across the middle of the page, separating the title area from the lower section.

第一章 服饰图案概述

第一节 图案和服饰图案的概念

学习服饰图案，首先要弄清图案的概念。

图案是一种与人们生活密不可分的集艺术性、实用性于一体的艺术形式。生活中具有装饰意味的花纹或者图形都可以称之为图案。在电脑设计上，通常把各种矢量图也称之为图案。

图案是实用和装饰相结合的一种艺术形式，它把生活中的自然形象进行加工、变化，使它更完美，更适合实际应用。系统地了解和掌握图案的基础知识和技能，不仅能提高对美的欣赏能力，还能在实际应用中创造美，得到美的享受。

教育家陈之佛先生在1928年提出：图案是构想图。它不仅是平面的，也是立体的；是创造性的计划，也是设计实现的阶段。

图案教育家、理论家雷圭元先生在《图案基础》一书中，对图案的定义综述为：“图案是实用美术、装饰美术、建筑美术方面关于形式、色彩、结构的预先设计。在工艺材料、用途、经济、生产等条件制约下，制成图样，装饰纹样等方案的通称。”

《辞海》艺术分册对“图案”条目的解释：“广义指对某种器物的造型结构、色彩、纹饰进行工艺处理而事先设计的施工方案，制成图样，通称图案。有的器物（如某些器皿，家具等）除了造型结构，别无装饰纹样，亦属图案范畴（或称立体图案）。狭义则指器物上的装饰纹样和色彩而言。”如图1-1-1至图1-1-11所示。

图1-1-1

壁饰品上的图案

图1-1-2

陈设品上的图案

图1-1-3
方巾上的图案

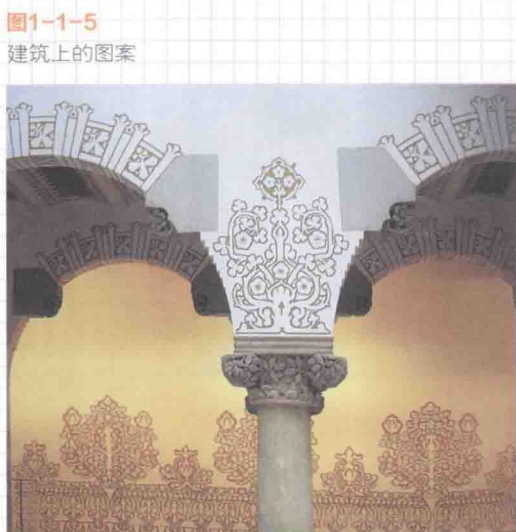

图1-1-5
建筑上的图案

图1-1-4
服装上的图案

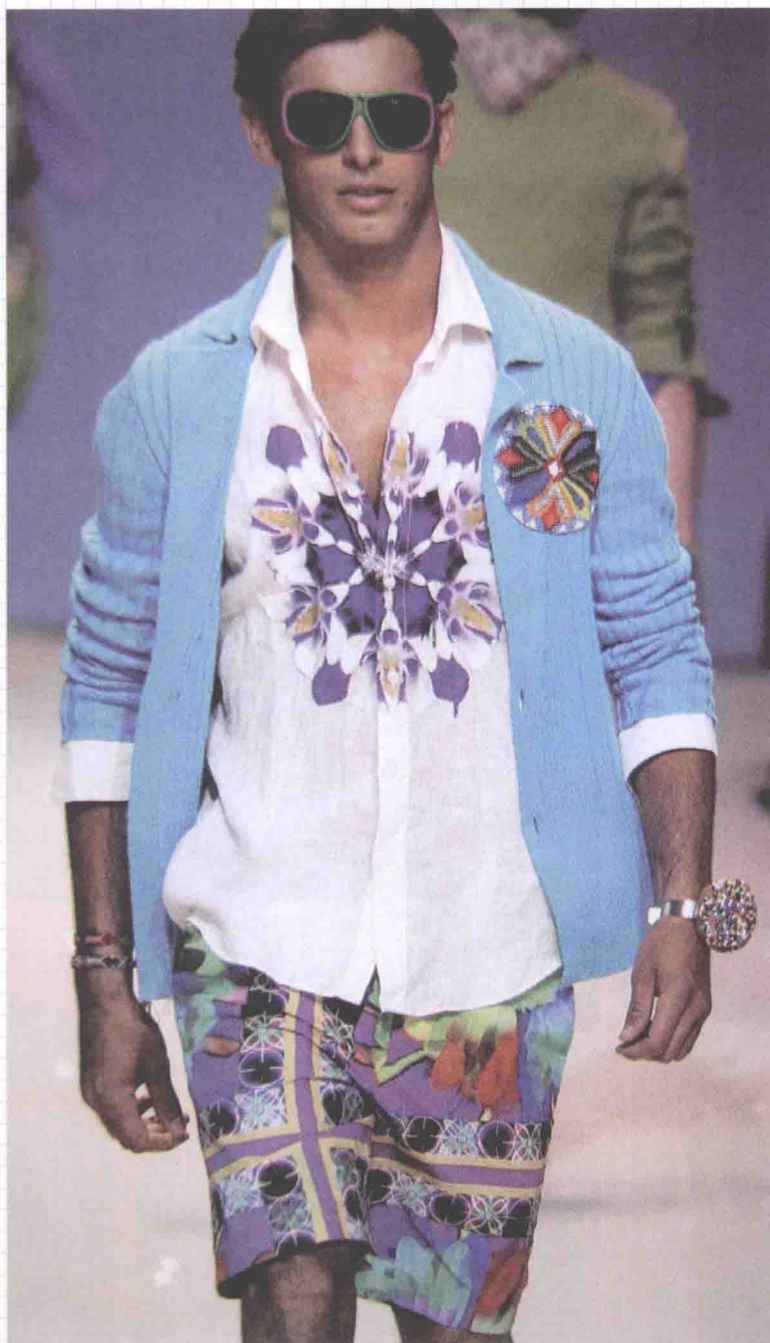

图1-1-6
装置上的图案

图1-1-7
剪纸上的图案

图1-1-8
瓷器上的图案

图1-1-9
饰品上的图案

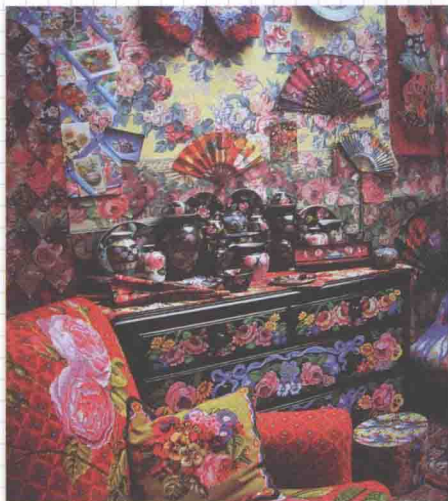

图1-1-10
室内饰品上的图案1

图1-1-11
室内饰品上的图案2

服饰图案就是用在服装及其附件，配件上装饰的图案。

服饰本身就是实用性和装饰性完美结合的生活用品，所以图案和服饰图案之间的关系自然是共性与个性的关系，如果说图案的内容带有普遍意义的话，那么服饰图案则是针对服饰这一特殊对象的装饰，是以美化人本身为目的，解决具体服饰美化的设计行为，如图 1-1-12至图1-1-22 所示。

图1-1-12
中国民间服饰童帽图案

图1-1-13
当代复古帽饰

图1-1-14
当代帽饰

图1-1-15
中国少数民族帽饰图案

图1-1-16
日本武士头盔图案

图1-1-17
欧洲骑士头盔图案

图1-1-18
仿生提袋图案

图1-1-19
首饰图案

图1-1-20
方巾图案

图1-1-21
女鞋设计

图1-1-22
女包设计

第二节 图案的分类法

图案设计的范围很广，在分类方面不可能从一个角度进行全面的概括，因此从不同的角度出发会产生不同的分类方法。

按所占空间分，有平面图案（如地毯、织锦、刺绣图案）、立体图案（如家具、陶瓷图案）；按历史范畴分，有原始社会图案、传统图案、现代图案；按社会关系分，有宫廷图案、民间图案；按工艺美术品的种类分，有青铜图案、陶瓷图案、漆器图案、印染图案、服饰图案、织锦图案、工业造型图案、家具图

案、商标图案、书籍装帧图案等；按装饰手法分，有写实图案、变形图案、具象图案、抽象图案、视错图案等；从图案的组织形式来分，有单独图案、适合图案、二方连续、四方连续和综合图案等；按装饰题材分，有植物图案、动物图案、人物图案、风景图案、器物图案、文字图案、自然现象图案、几何图案以及由多种题材组合或复合的图案等，如图1-2-1至图1-2-27所示。

图1-2-1
立体家具图案

图1-2-2
立体建筑图案

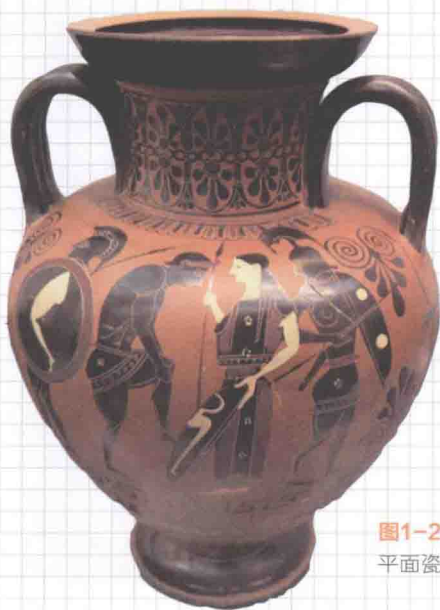

图1-2-3
平面瓷器图案

图1-2-4
西亚图案

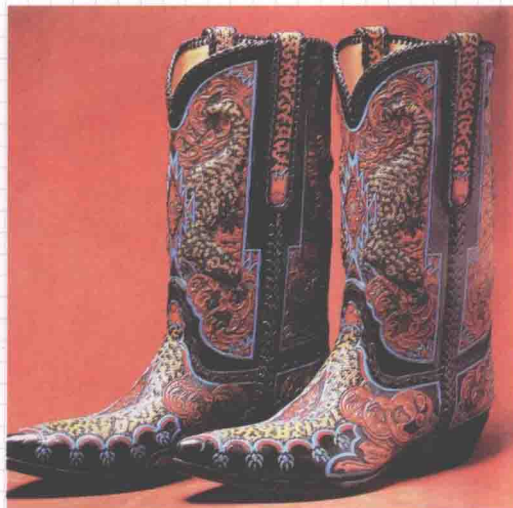

图1-2-5
中国敦煌图案

图1-2-6
靴子图案

图1-2-8
非洲图案

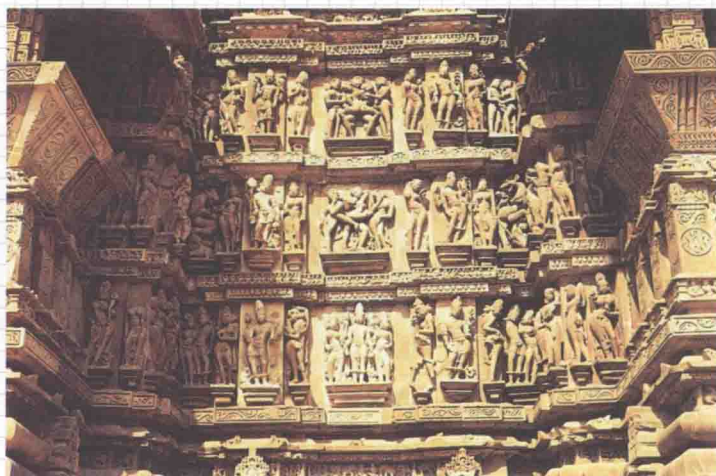

图1-2-7
东亚图案

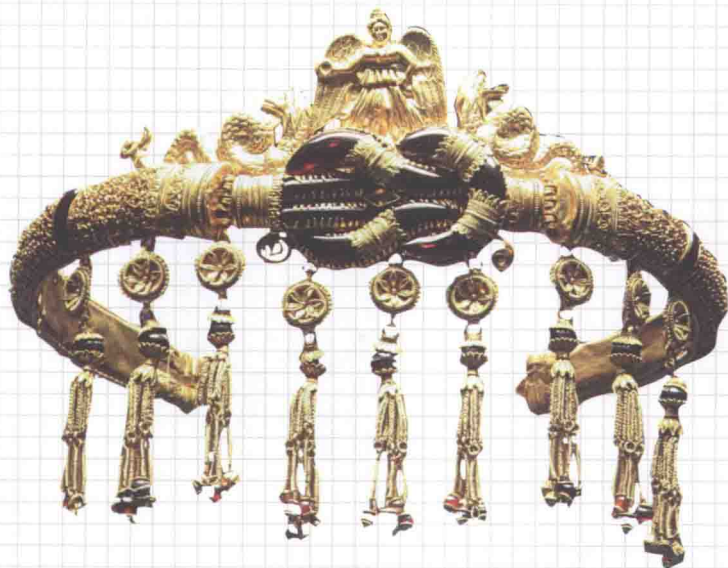

图1-2-9
金属图案

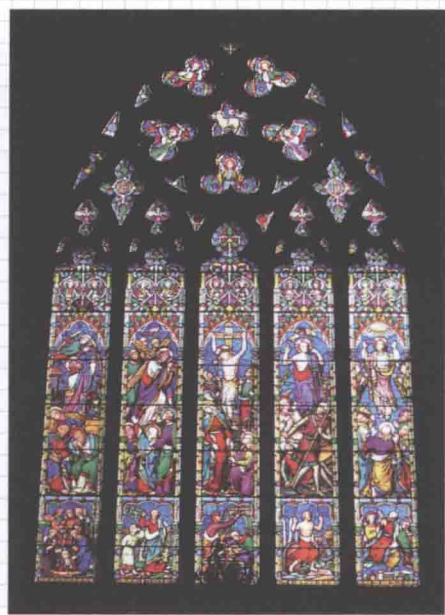

图1-2-10
欧洲教堂图案

图1-2-11
中国民间图案

图1-2-12
少数民族图案

图1-2-13
当代图案

图1-2-14
宫廷图案

图1-2-15
人体图案

图1-2-16
包装图案

图1-2-17
服饰图案

图1-2-18
手包图案

图1-2-19
单独自由图案

图1-2-20
单独适合图案

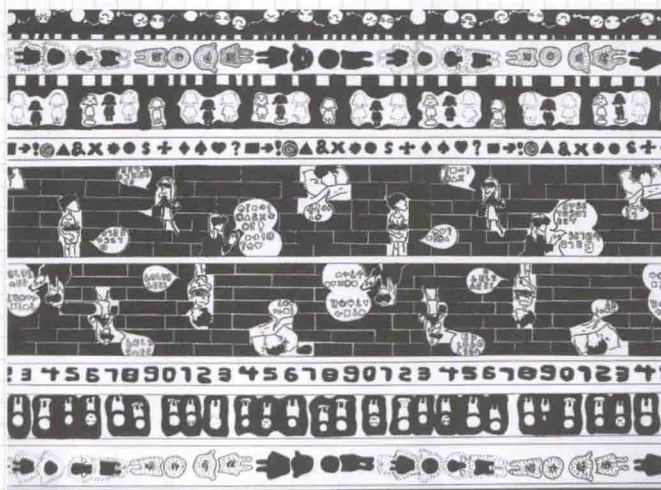

图1-2-21
二方连续图案

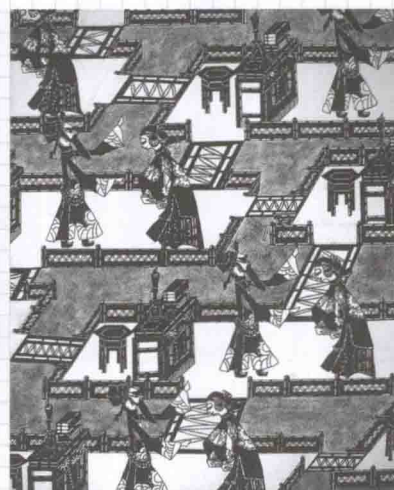

图1-2-22
四方连续图案

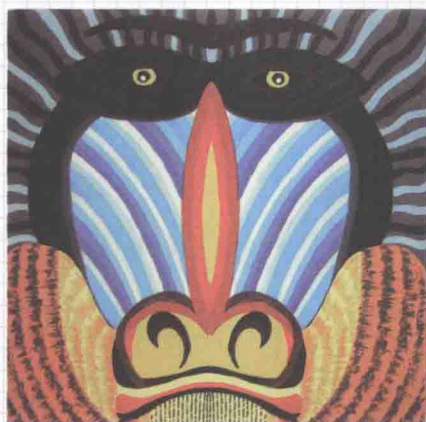

图1-2-23
动物图案

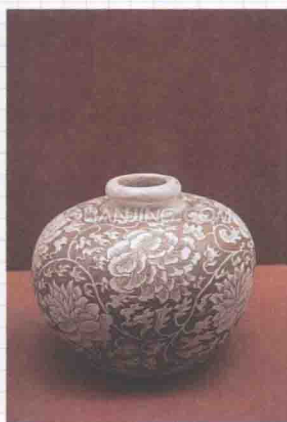

图1-2-24
写意图案

图1-2-25
人物图案

图1-2-26
电脑抽象图案

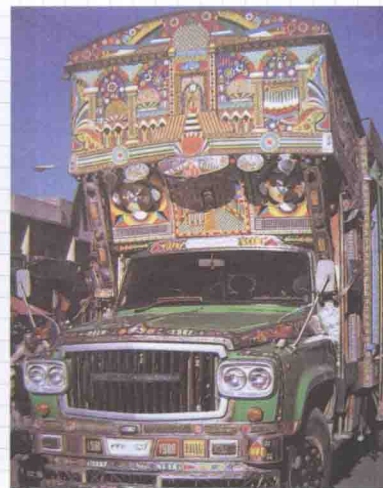

图1-2-27
立体装饰图案

第三节 图案的造型和形式美法则

要想画好服饰图案，首先要掌握图案的造型和形式美法则，下面就主要部分加以介绍。

一、图案的造型法则

（一）变形

图案造型讲究表现主要特征，舍弃无关紧要的细节。特征是事物内在和外在本质的综合体现，也是区别与辨认不同事物最显著的依据。有特征才能有个性，强调个性才能

有“变形”。因此强化自然形态的主体特征是图案造型变化的第一步。比如罂粟花的特征是由三、四片圆形花瓣包裹组成，花朵硕大，罂粟果饱满多刺，叶子小而多却无特点。强调了罂粟花这些形象的主要特征，减少了其他不必要的细节，原来的自然形象肯定会产生变形，图案的大体形象也就塑造出来了。将其他动物、人物、风景形象加工成图案也同理。因此，必须抓住自然形态的特征进行强化变形，才能初步塑造出图案的造型美，如图1-3-1所示。

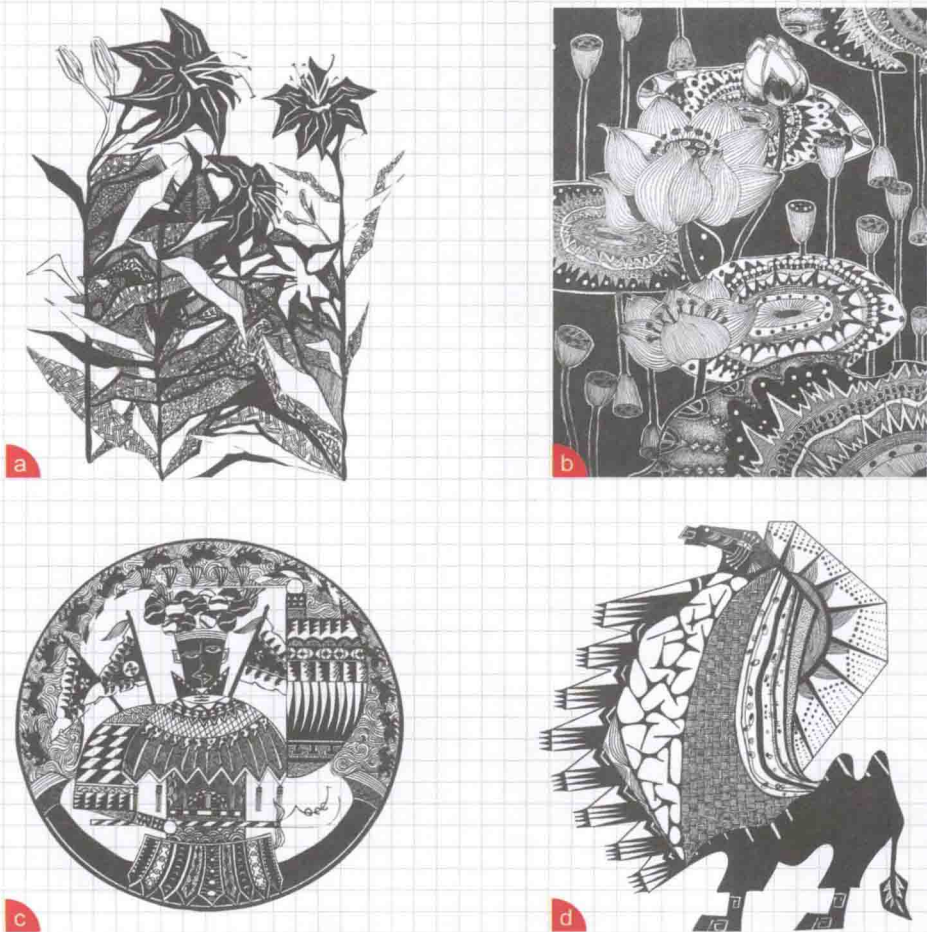

图1-3-1
图案的造型
法则之变形

(二) 夸张

就是对事物形象特征特点的放大和渲染, 夸大自然形态中最本质最典型部分的强烈程度。用超越现实(自然)的比例、尺度、色彩、表面肌理、动态与静态等手段, 使之更集中、更典型、更生动, 更具图案装饰美。如羊角的形象酷似漩涡, 这就是它的主要特征。在变化时, 可重点夸张其巨大的漩涡状造型, 缩小身体的比例。其他诸如动物中夸张孔雀的尾羽和头冠、狐狸的尾巴、大象的鼻子、黄牛的肌肉骨骼等。总之, 夸张重在突出其内在的精神性格和外在的形象结构特征的共同点。如图1-3-2所示。

图1-3-2

图案的造型法则之夸张

图1-3-3

图案的造型法则之条理

(三) 条理

所谓条理化即是把形象规律化的重复组合, 是将自然形态美的特征抽出来, 用适合人们想象的手段和形式, 通过点、线、面、色彩和肌理等概括变化符号, 去归纳使之形象秩序条理。如圆形的牡丹花瓣以圆形条理使之圆得更圆, 并以此规律去规范所有牡丹花的图案形象, 或者以多边形几何形去画所有的玫瑰花。另外, 不论是以曲线或直线, 或者以任何点形、面形来规范梳理自然形象, 都应符合自然形态的生态规律, 使各种条理化的形变化的大小、方向、色调等手法统一协调, 如图1-3-3所示。

