

纺织服装高等教育“十三五”部委级规划教材

FUSHI
TU'AN SHEJI

董庆文 宋瑞霞◎编著

服饰图案设计

东华大学出版社

第一章 服饰图案综述 /10

- 第一节 图案和服饰图案 /10
- 第二节 图案的分类法 /14
- 第三节 图案的造型和形式美法则 /18
- 第四节 图案的组织形式 /24
- 第五节 图案的文化意蕴 /35

第二章 服饰图案的设计方法 /50

- 第一节 服饰图案的构思方法 /50
- 第二节 服饰图案的设计原则 /57
- 第三节 服饰图案的组织形式和风格 /61
- 第四节 服饰图案的色彩设计 /73
- 第五节 服饰图案的设计训练 /80

第三章 服饰图案效果图的表现技法 /86

- 第一节 水彩画技法 /86
- 第二节 马克笔技法 /86
- 第三节 水粉画技法 /87
- 第四节 炭笔、色粉笔技法 /87
- 第五节 电脑技法 /88
- 第六节 综合技法 /89

第四章 服饰图案的作品欣赏 /92

- 第一节 学生作品 /92
- 第二节 品牌作品 /98

参考文献

后记

纺织服装高等教育“十三五”部委级规划教材

FUSHI
TU'AN SHEJI

服饰图案设计

董庆文 宋瑞霞◎编著

东华大学出版社
·上海·

内容提要

图案在服装设计中是继款式、色彩、材料之后的第四要素。在各类图案艺术运用中,人类装饰美化的复杂性和需求的多元性,使得服饰图案呈现出最丰富多彩的面貌。作为一名服装设计师更应该着重培养欣赏、判断、选择、设计图案的能力,从而更好地表达自己的创作理念。服饰图案的训练根据设计目标的表现要求,往往呈现出来的是一种复杂的、多层次的、综合的关系,绝不是几个单独图案、连续纹样的简单相加。以表现服饰图案为主要目的的效果图,为了充分展示图案元素的设计意图和细节,在构图姿态、角度部位、描绘重点的选择上都有自己的特点。

第一章服饰图案综述,重点介绍了图案和服饰图案的区别,图案的分类法、图案的组织、图案的造型和形式美法则,重点分析了加强图案文化意蕴的方法;第二章介绍了服饰图案的设计原则、服饰图案的构思方法和服饰图案的设计训练方法;第三章介绍了服饰图案常用的表现方法;第四章服饰图案的作品欣赏,从学生训练作业到主要风格流派进行了重点介绍。

图书在版编目(CIP)数据

服饰图案设计 / 董庆文, 宋瑞霞编著. — 上海: 东华大学出版社, 2017. 6
ISBN 978-7-5669-1216-9

I. ①服… II. ①董… ②宋… III. ①服饰图案—图案设计 IV. ①TS941.2

中国版本图书馆CIP数据核字(2017)第073052号

责任编辑:李伟伟
版式设计:唐蕾
封面设计:魏依东

服饰图案设计

FUSHI TU'AN SHEJI

编著:董庆文 宋瑞霞

出版:东华大学出版社(上海市延安西路1882号,200051)

出版社网址: <http://www.dhupress.net>

天猫旗舰店: <http://dhdxd.tmall.com>

营销中心: 021-62193056 62373056 62379558

印刷:深圳市彩之欣印刷有限公司

开本: 787mm × 1092mm 1/16 印张: 6.75

字数: 238千字

版次: 2017年6月第1版

印次: 2017年6月第1次印刷

书号: ISBN 978-7-5669-1216-9

定价: 49.80元

在各类装饰图案艺术中，服饰图案可以说是与人类关系最密切、最直接的一种。

当代服装的设计创造方法可谓是琳琅满目，千差万别。首先让我们关注一下设计师们为了突出其创新的意义，近年来在各自品牌中的表现。

纪梵希 (Givenchy) 在巴黎近年来发布的秋冬服装，持续着印花图案为主的路线，与上几季的动物、圣母印花不同，这一季的印花图案组织上更呈现堆砌碰撞的玩味之态。此次的印花所表现的是原始的科技，大胆的新式条纹和人像印花。灵感汲取自富有神秘及浪漫色彩的维多利亚风格，同时混合了南美洲少数民族充满活力质朴的气息，将街头、异域、宗教、优雅集于一身。

印度时装设计师曼尼什·阿若拉 (Manish Arora) 的世界一直是五彩斑斓，充满着异域风情。各类传统印度文化中的元素巧妙地转化为服装印花、配饰设计，很好地传递着东方文化绚丽的美感。

高田贤三 (Kenzo) 在近年春夏系列男装的印花设计中，将波点、波普、条纹、荧光、撞色等流行元素完美统一地呈现在服装上。

菲利普·普来因 (Philipp-Plein) 在春夏男装中把鲨鱼、海军徽章、条纹、船锚等与海洋有关的图案元素通通搬上T台。

莫斯奇诺 (Moschino) 在秋冬系列中，将可爱而复古的卡通图案、潮流前卫的街头涂鸦元素、洗衣粉、罐头包装等图案平铺在时装上，既延续了其戏谑的风格，又结合波普艺术打造出崭新的情调。

著名华裔时装设计师胡社光秋冬系列的“东北大棉袄”主题中，强烈的红配绿牡丹印花图案具有浓郁的中国东北特色，同时又不失现代气息，别具一格。

高级定制品牌 MOODBOX 的主题《戏幕人生》是对川剧文化的回溯，其中有小生、变脸、花旦的形象，并结合四川丝绸文化、宋朝八达晕图案。设计师以人生如戏的视角来观察生活，体验生活，借以表达一幕幕不同的人生，很好地诠释了主题的意义所在。

三宅一生 (Issey Miyake) 把古典油画家安格尔的《泉》作为图案绘制在新一季的服装上。

事实告诉我们，服饰设计除了在设计语言的款式、色彩，面料方面开发探索之外，更多地利用图案纹样的装饰语言增强其艺术性表现力、时尚性和高附加值，在服装设计中图案已经成为继款式、色彩，材料之后的第四个主要要素。

现代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，无论是传统中的牡丹、孔雀、几何图案，还是现代生活中汽车、手机、骷髅等图案，都有不同的受众群，而且一件装饰图案的服装，无论在吸引消费者的视觉兴奋点方面，还是在体现设计师构思的直观性方面，都十分丰富而且非常有力度。

即便如此，从服装设计的原则性角度来说，装饰图案语言元素融入其中，还是一个“配角”的位置。但是图案艺术本身博大精深，所以学习运用图案服务于服饰的设计，尤其是艺术学院服装设计系的学生必须从两个方面入手：一方面要学习基础图案的基本知识，主要是指各种图案表现方式、组织结构和形式美法则等；另一方面要尽可能全面地深入了解古今中外地域、风格、材质的图案面貌及其背后的文化内涵，主要是指研究东西方装饰图案艺术的发生、发展、以及未来趋势。作为一名服装设计师，长处不在于能把一幅图案画得多么完美，而在于对图案艺术见多识广，具备选择出最好的、最适合于自己创作理念的图案，并加以合理运用的眼界水平。因此，着重培养服装设计师如何判断、选择、设计图案的能力显得尤为重要。

前言

图 1

图 2

图 3

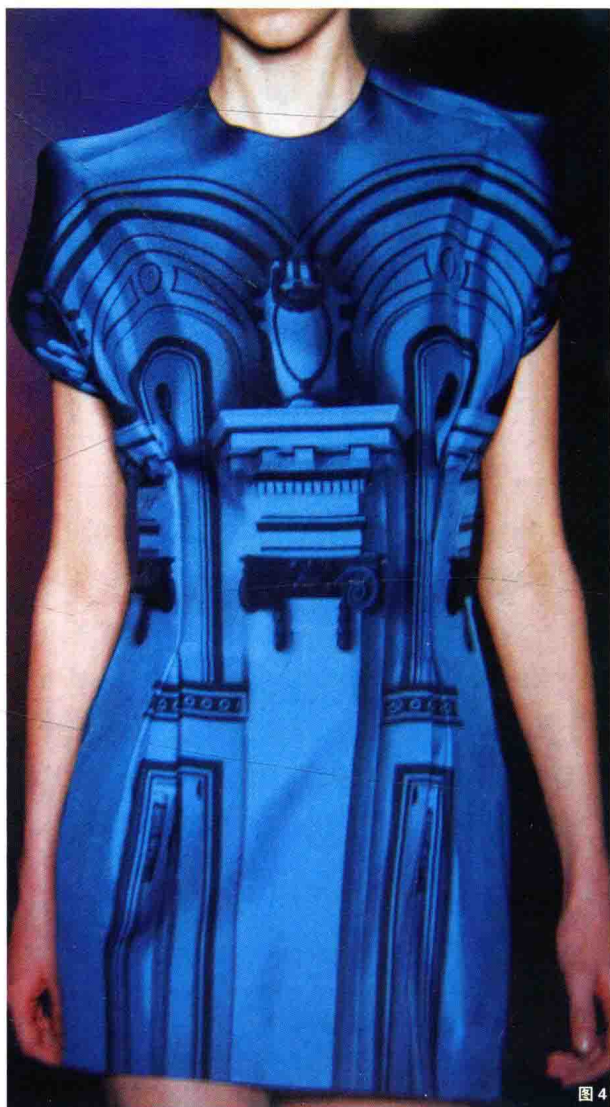

图 4

图 5

图 6

图 7

图 8

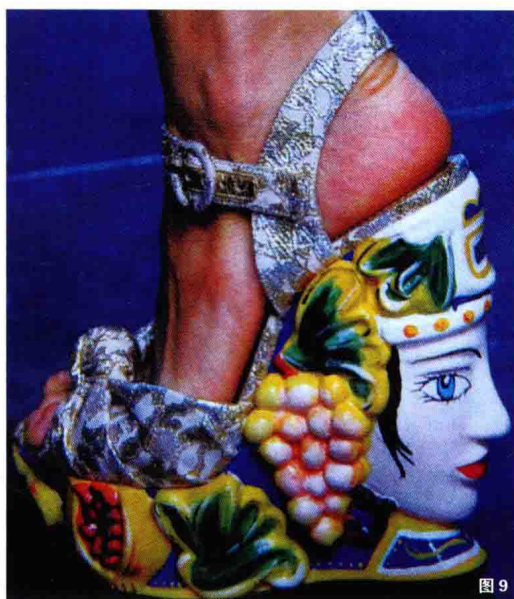

图 9

图 10

图 1 日本服装设计师三宅一生 (Issey Miyake) 的作品

图 2 仿生图案作品

图 3 仿古图案的手包

图 4 服装上的建筑图案

图 5 特殊材料的图案

图 6 印度特色的图案

图 7 超现实主义风格的图案

图 8 中国传统风格图案

图 9 埃及风格图案的鞋子

图 10 波普风格图案

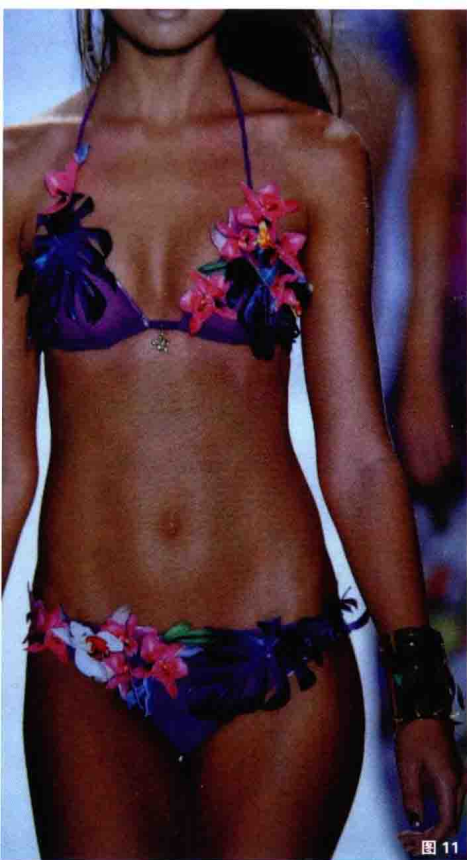

图 11

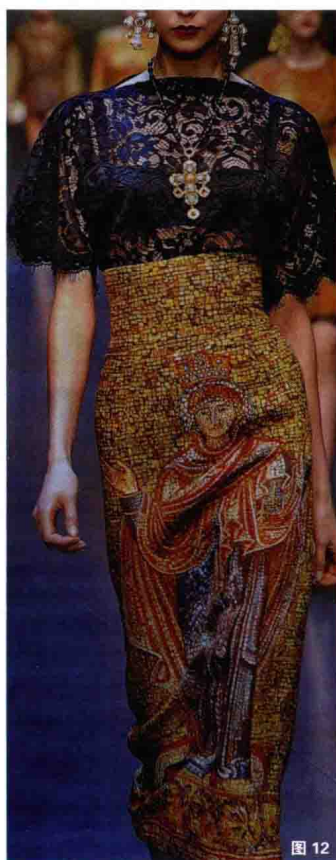

图 12

图 13

图 14

图 15

图 16

图 17

图 18

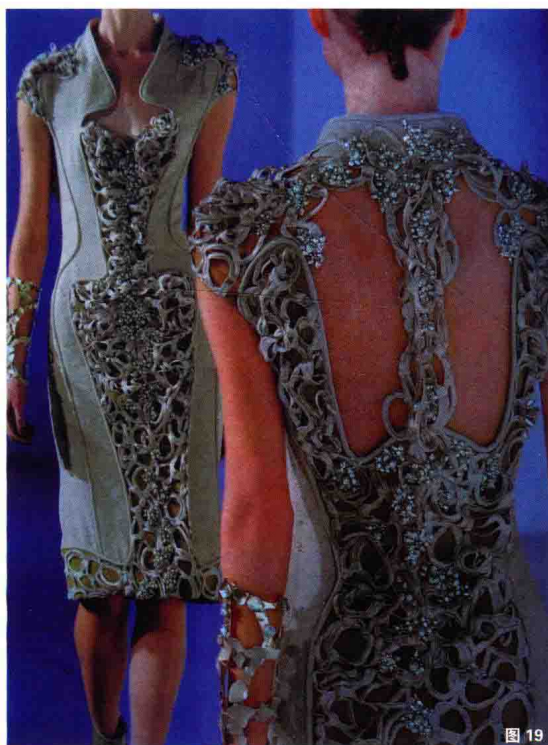

图 19

图 20

- 图 11 泳装上的图案
图 12 古罗马宗教题材图案
图 13 插画风格图案
图 14 幻想风格图案
图 15 跨越时空的组合图案
图 16 非洲风格图案
图 17 甜美的花卉图案
图 18 复古的欧洲宫廷图案
图 19 浮雕肌理图案
图 20 简约的西亚风格图案

图 21

图 22

图 21 民族风格图案

图 22 别致的胸饰图案

图 23 波西米亚风格图案首饰

图 24 几何风格图案

图 25 后现代风格图案

图 23

图 24

图 25

第一章 服饰图案综述 /10

- 第一节 图案和服饰图案 /10
- 第二节 图案的分类法 /14
- 第三节 图案的造型和形式美法则 /18
- 第四节 图案的组织形式 /24
- 第五节 图案的文化意蕴 /35

第二章 服饰图案的设计方法 /50

- 第一节 服饰图案的构思方法 /50
- 第二节 服饰图案的设计原则 /57
- 第三节 服饰图案的组织形式和风格 /61
- 第四节 服饰图案的色彩设计 /73
- 第五节 服饰图案的设计训练 /80

第三章 服饰图案效果图的表现技法 /86

- 第一节 水彩画技法 /86
- 第二节 马克笔技法 /86
- 第三节 水粉画技法 /87
- 第四节 炭笔、色粉笔技法 /87
- 第五节 电脑技法 /88
- 第六节 综合技法 /89

第四章 服饰图案的作品欣赏 /92

- 第一节 学生作品 /92
- 第二节 品牌作品 /98

参考文献

后记

目录

1

第一章

服饰图案综述

第一节 图案和服饰图案

要想学习运用服饰图案，首先要从研究图案的基本概念开始。

图案是与人们生活密不可分的艺术性、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。在电脑设计中，我们把各种矢量图也称之为图案。

图案形象是实用和装饰手段相结合的一种艺术形式，它把生活中的自然形象进行特殊的加工变化，使它更完美，更适合实际应用，成为一种有别于其他艺术造型形式。系统地了解 and 掌握图案形象创造的基础知识和技能，不仅能提高对装饰美的发现能力和欣赏能力，还能在实际应用中创造装饰美，得到美的享受（图 1-1-1 ~ 图 1-1-18）。

图 1-1-1

图 1-1-2

教育家陈之佛在 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。”

图 1-1-1 只有色彩、纹样设计的包装图案

图 1-1-2 只有色彩、纹样设计的印染图案

图 1-1-3 现代风格图案

图 1-1-4 包含形制、色彩、纹样元素设计的帽饰图案

《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（如建筑、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。”也就是说，一个完整的图案设计方案，应该是包括了“器形”“色彩”“纹样”三个部分的设计，而我们通常只是认为“纹样”的设计就是图案设计本身。

图 1-1-3

图 1-1-4

图 1-1-5

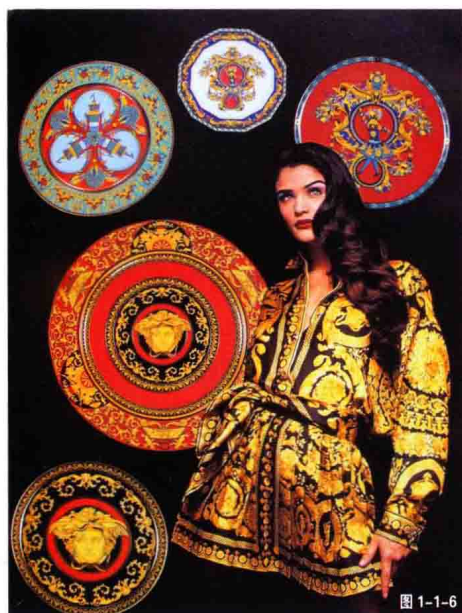

图 1-1-6

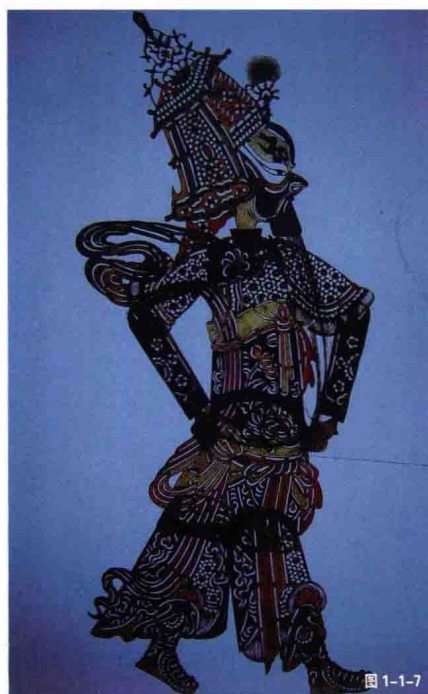

图 1-1-7

图 1-1-8

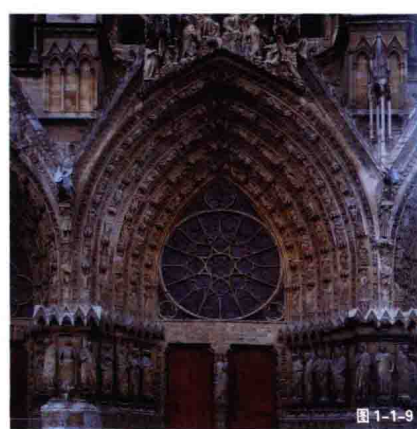

图 1-1-9

图 1-1-10

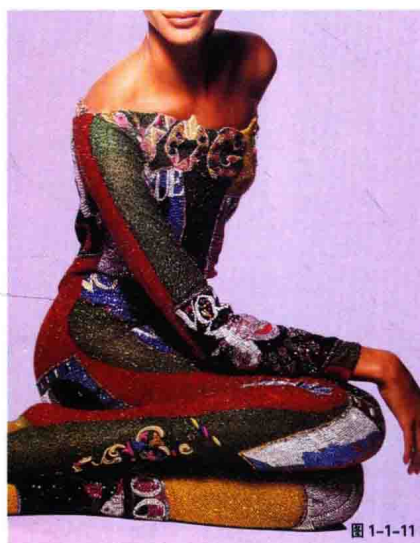

图 1-1-11

图 1-1-12

图 1-1-5 只有色彩、纹样设计的建筑立面图案

图 1-1-6 平面的服饰面料图案

图 1-1-7 镂空的皮影图案

图 1-1-8 包含形制、色彩、纹样元素设计的银器图案

图 1-1-9 包含形制、色彩、纹样元素设计的建筑立面图案

图 1-1-10 包含形制、色彩、纹样元素设计的吊灯图案

图 1-1-11 现代服饰图案

图 1-1-12 传统印染图案

图 1-1-13

图 1-1-14

图 1-1-15

图 1-1-16

图 1-1-13 中国传统建筑图案

图 1-1-14 只有形制、纹样设计的
北美器皿图案

图 1-1-15 土著风格图案

图 1-1-16 只有形制、纹样设计的
欧洲银器图案

图 1-1-17 纤维壁挂图案

图 1-1-18 宗教图腾图案

图 1-1-17

图 1-1-18

图 1-1-19 写实风格图案

图 1-1-20 手提包图案

图 1-1-21 苗族头饰

图 1-1-22 非洲服饰图案

图 1-1-23 现代帽饰

图 1-1-24 传统民间服饰图案

图 1-1-25 日本风格服饰图案

图 1-1-26 中国清代传统服饰图案

图 1-1-19

图 1-1-20

图 1-1-21

图 1-1-22

服饰图案就是装饰在服装及其附件、配件上的图案。

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，如果说学习图案的内容带有研究装饰艺术普遍意义的话，那么服饰图案的研究则是针对服饰这一特殊对象的装饰艺术，是以美化人本身为目的，解决具体服饰美化和个性表达的设计行为(图 1-1-19 ~ 图 1-1-26)。

图 1-1-23

图 1-1-24

图 1-1-26

图 1-1-25

第二节 图案的分类法

图案涉及的范围很广，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结果。

图 1-2-1

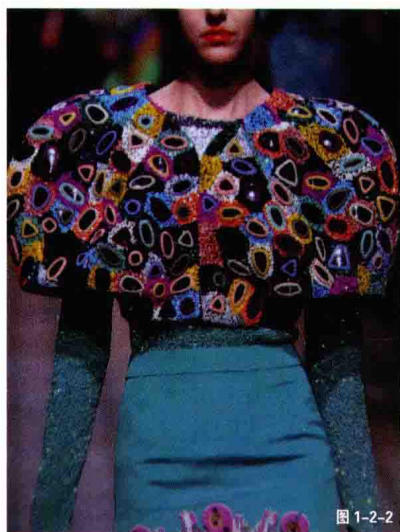

图 1-2-2

图 1-2-3

图 1-2-4

按占有空间分，有平面图案（如地毯、织锦、刺绣图案）、立体图案（如家具、建筑图案）；按历史范畴分，有原始社会图案、传统图案、现代图案等；按社会关系分，有宫廷图案、民间图案等；按材料的种类分，有金属图案、陶瓷图案、漆器图案、印染图案、玻璃图案、织锦图案等；按专业图案分，有服饰图案、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、写意图案、抽象图案、视觉错图案、拼接图案等；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（图 1-2-1 ~ 图 1-2-28）。

图 1-2-5

图 1-2-6

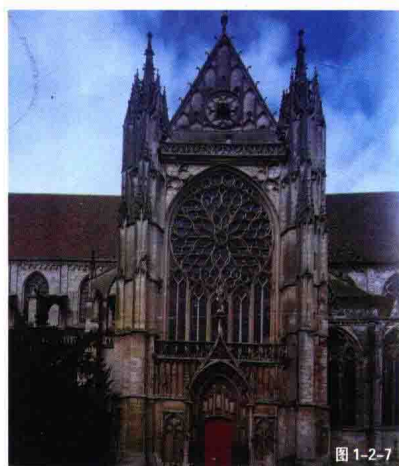

图 1-2-7

图 1-2-1 卡通图案

图 1-2-2 几何图案

图 1-2-3 四方连续图案

图 1-2-4 动物图案

图 1-2-5 金属图案

图 1-2-6 维多利亚风格图案

图 1-2-7 建筑立体图案

图 1-2-8

图 1-2-9

图 1-2-10

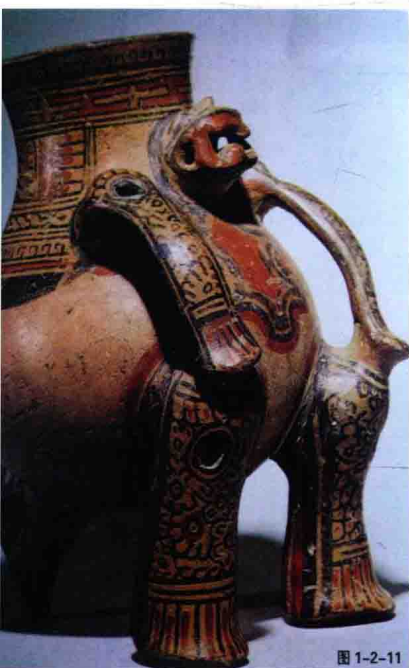

图 1-2-11

图 1-2-12

图 1-2-13

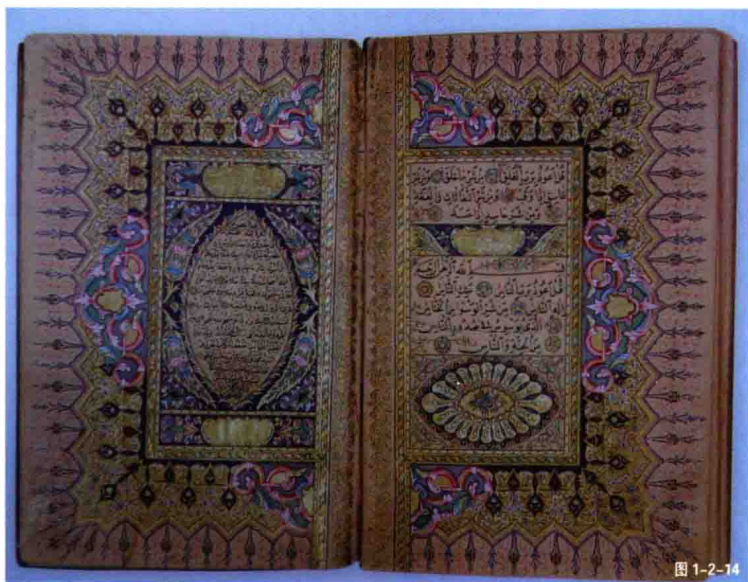

图 1-2-14

图 1-2-8 浮世绘风格图案

图 1-2-9 巴洛克风格图案

图 1-2-10 原始社会图案

图 1-2-11 陶瓷图案

图 1-2-12 写意风格图案

图 1-2-13 民间图案

图 1-2-14 书籍装帧图案