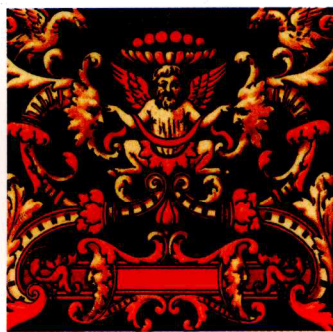

服饰图案教程

Clothing Pattern Course

孙伟 著

服饰图案教程

孙伟 著

人民美術出版社

图书在版编目(CIP)数据

服饰图案教程/孙伟著. —北京: 人民美术出版社,
2010.12

ISBN 978-7-102-05382-0

I. ①服… II. ①孙… III. ①服饰—图案—设计—教材 IV. ①TS941.2

中国版本图书馆CIP数据核字(2010)第240290号

服饰图案教程

编辑出版 人民美术出版社

地 址 北京北总布胡同32号 100735

网 址 www.renmei.com.cn

电 话 发行部: 65252847 65256181 邮购部: 65229381

选题策划 刘士忠

责任编辑 刘士忠 管 维

版式设计 刘士忠

封面设计 白 珂

责任印制 文燕军

制版印刷 北京燕泰美术制版印刷有限责任公司

经 销 新华书店总店北京发行所

2011年4月 第1版 第1次印刷

开本: 889毫米×1194毫米 1/16 印张: 5.75

印数: 0001—3000

ISBN 978-7-102-05382-0

定价: 38.00元

版权所有 侵权必究

如有印装质量问题影响阅读, 请与我社联系调换。

目 录

第一章 概 述	1
第一节 服饰图案的概念、分类	2
一、服饰图案的概念	2
二、服饰图案的分类	2
第二节 服饰图案的发展	3
一、中国服饰图案的发展	3
二、国外服饰图案的发展	6
第三节 服饰图案的审美特征与功能	13
一、服饰图案的统一性	13
二、服饰图案的从属性	13
三、服饰图案的功能性	13
第二章 服饰图案的基本形态元素、构图形式与设计	15
第一节 服饰图案的基本形态元素	16
一、点元素	16
二、线元素	18
三、面的元素	19
四、点、线、面元素综合表现	20
第二节 服饰图案的构图形式	21
一、单独纹样构图	21
二、二方连续构图	22
三、四方连续构图	23
四、重叠式	24
第三节 服饰图案的设计	25
一、服饰图案设计的方法	25

二、服饰图案设计的法则	27
三、服饰图案设计原则	29
四、创意的集成来源	30
第三章 服饰图案的题材表现技法工艺分类	31
第一节 服饰图案的题材	32
一、花卉图案	32
二、动物图案	33
三、几何图案	34
四、风景建筑图案	35
第二节 服饰图案的表现手段	36
一、写实画法	36
二、写意画法	38
三、装饰画法	39
四、计算机处理法	40
五、服饰图案设计的绘制工具	41
第三节 服饰图案的工艺分类	43
一、直接印花	43
二、防染印花	44
三、拔染印花	45
四、转移印花	45
五、烂花印花	45
六、发泡印花	46
七、手绘	46
八、刺绣工艺	47
九、数码印花	48
十、织物	48
第四章 服饰图案色彩设计、来源及相关因素	51
第一节 服饰图案的色彩设计	52

一、了解色彩	52
二、色彩术语与色相环	54
三、色彩组合	56
四、综合配色案例解析	59
第二节 服饰图案色彩的特点及相关因素	62
一、服饰图案色彩的特点	62
二、服饰图案色彩设计的相关因素	63
第三节 服饰图案色彩创作源泉	64
一、自然、生活是服饰图案色彩设计创作的源泉	64
二、继承、借鉴、创新	64
第五章 世界服饰图案	65
第一节 传统服饰图案	66
一、中国传统图案	66
二、日本的友禅图案	67
三、印度图案	68
四、波斯图案	69
五、欧洲的徽章图案	70
六、欧洲的蕾丝图案	71
第二节 现代风格服饰图案	72
一、杜菲图案	72
二、欧普图案	73
三、波普图案	74
四、立体派图案	75
五、夏威夷图案	76
六、迪斯科图案	77
作品赏析	79

第一章 概 述

第一节 服饰图案的概念、分类

一、服饰图案的概念

二、服饰图案的分类

第二节 服饰图案的发展

一、中国服饰图案的发展

二、国外服饰图案的发展

第三节 服饰图案的审美特征与功能

一、服饰图案的统一性

二、服饰图案的从属性

三、服饰图案的功能性

第一节 服饰图案的概念、分类

一、服饰图案的概念

服饰图案主要指服装面料和配件上的图案。服装面料是人体包装的上装和下装部分；配件是指能美化人体的一切装饰物品（配件本身和其上的装饰纹样）。服饰图案与日常生活有着非常紧密的关系，使人们的生活变得丰富多彩。

从具体意义上讲，服饰图案与服装设计是有一定区别的。前者侧重于服装面料和装饰配饰的美化，后者更侧重于围绕人体这一中心对服装的总体进行全面规划，其中包括结构、样式、用途的构想及实现的途径等。当然，从广义上讲，它们两者是相通一致、密不可分的。

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、裘皮及棉、毛、丝、麻等织物面料的拼接设计，各种编织、抽纱、镂花服装的花样结构设计，以及各类附件、配件（如鞋帽、手套、围巾、腰带、手提包、纽扣、首饰、挂件等）的装饰处理。凡是与服装相联系的各种装饰均属服饰图案之列。

服饰图案是一种既古老又现代的装饰艺术，在服装设计中，它起到美化服装的装饰作用。服饰图案的布局常装饰在服装的显眼部位，如前胸、后背、肩、领、袖、门襟、下摆、袖口、裤角口等部位。

二、服饰图案的分类

由于服饰图案范围比较广，包括的内容较为丰富，特定对象、用途和工艺形成的要求不同，所以分类上比较复杂，从不同角度和分类形式上会有不同。我们按运用到服装整体设计方面常见的形式大致分为：

1. 构成空间

分平面形式和立体形式两种。

平面形式指在平面物体上所表现的各种装饰图案效果，如服装及配件用的面料、件料等。

立体形式是指服饰上装饰为立体的效果。如用面料制成的各种褶裥效果、立体花卉、蝴蝶结等装饰。另外，还有用各种质地材料制成的鞋帽、包、丝巾扣、项链等。

2. 构成形式

可大致分为单独纹样和连续纹样两类形式。

单独纹样指在既定的形状下，不与其他图案相联系，以独立存在的形式，结合设计意图设计的单独图案。在服饰中应用自如，塑造各种题材方便，可以有主题性的或随意活泼的内容题材，可大面积适合于服装的前部、背部，或小面积装饰于局部经典处等。

连续纹样有二方连续和四方连续的形式。

二方连续是以单个纹样向上下或左右反复运动组成的图案形式。因其装饰性强，又有集中引导视线的作用，一般在服装中多用于边缘部位，如领口、袖口、襟边、下摆等部位。

四方连续是将一个或几个纹样，向四面八方循环反复、连续不断地重复排列而组成的图案。在服饰图案学习中，四方连续图案是面料设计的重要内容（详见第二章图案构成形式）。

3. 工艺分类

按工艺分类，可分为印染图案、编结图案、镶拼图案、服装制作工艺形成的图案和饰物点缀图案等。由于不同工艺有自身的特点和规律性，因此，它们各具特色，在设计时要注重发挥工艺所带来的不同效果，使服饰图案丰富多彩。（详见第三章图案的题材）

4. 题材分类

服饰图案的题材非常丰富，随着时代的发展，内容和题材都在不断扩大。在这里按传统分类概括为花卉图案、风景图案、动物图案和几何图案几种。为适于各种服饰设计需要，可采用不同的素材，发挥其自身不同的特点。（详见第三章图案工艺分类）

第二节 服饰图案的发展

一、中国服饰图案的发展

在古代,不论东方还是西方,服饰装饰图案和色彩,都是人类祈求解释超自然现象而形成的视觉语言。它随着人类几千年来的发展而变化着。我们从中外两方面图案发展大致略述。

1. 新石器时代

新石器时代仰韶文化的彩陶,是中国古代文化的骄傲,一直以来被人们作为研究艺术发展的起点。彩陶图案造型以凝重、气魄浑厚、结构严谨、疏密适宜的风格和色彩古朴、沉稳的特色,传达了远古时代中国先民的智慧与文化的辉煌。彩陶图案的内容主要反映着原始人的渔猎生活。水是他们熟悉的题材,水波纹、漩涡纹、重叠同心圆、弧形三角纹都是由水的动态而获得灵感。此外,植物的叶纹、斜叶纹则是耕作生活的反映。

(见图1-1.1至图1-1.3)

图1-1.1漩涡纹

图1-1.2渔网纹

图1-1.3植物的叶纹

2. 奴隶社会

进入奴隶社会,青铜器的出现与发展也促进了中国图案的发展。青铜器图案主要以云纹、雷纹变化而来的回纹为主要形式。商代的纹样织物的几何构图,奠定了先秦时期的纹样风格和基本样式,对此后几何纹样的发展产生了重要影响。这一时期构成图案的形式主要有两种:一种是直接用几何纹,如变体菱形纹样作均匀排列;另一种是用连续

的几何纹作骨架,再在其中填入与之相适应的几何形或变体几何形。各种几何因素可以进行大小、粗细、聚散的组合,变化万千。

这一时期已能养蚕,织造薄绸和提花织物。服饰图案风格虽受陶器、铜器、漆器等工艺纹饰的影响,但最根本的原因,还是受生产条件、技术的局限,形成了特定的精美严谨、规整多样的华美服饰风格。(见图1-2.1至图1-2.4)

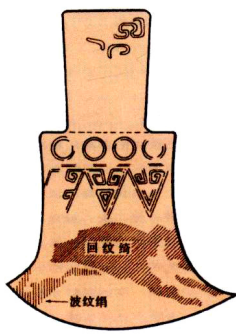

图1-2.1回纹

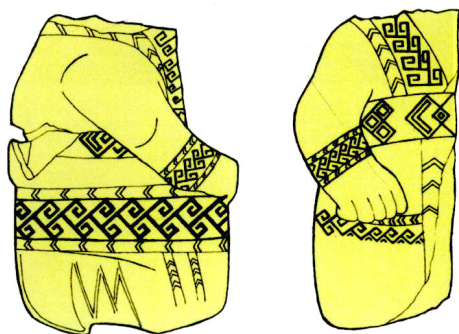

图1-2.2雷纹

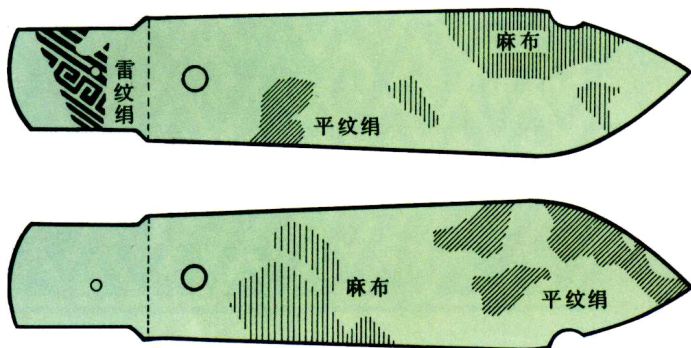

图1-2.3雷纹

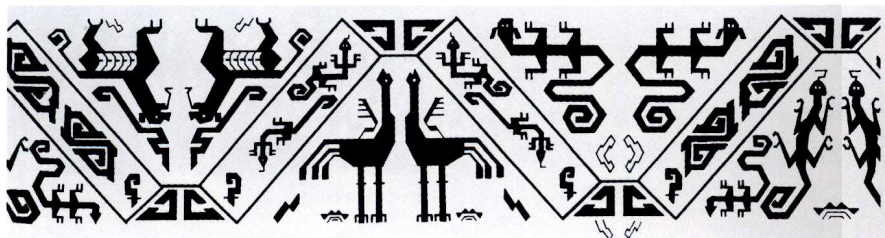

图1-2.4动物几何图案

3. 秦汉时期

秦代统治时间很短,有关服饰图案资料极少。

汉代是中国进入封建社会以后疆域最广、国力鼎盛、经济发达时期。服饰图案在社会相对稳定下获得蓬勃发展,制造技术和纹样的艺术水平达到了新的高度。染色种类

达40余种,纹样多以鸟兽、植物或云气为题材;传统几何纹样与自然景物相结合,构成华丽的图案。例如:禽鸟猛兽的各种姿态灵动活泼,造型质朴洗练,采用对比、夸张的手法,使服饰图案具有很大的感染力。(见图1-3.1和图1-3.2)

图1-3.1 汉代金银错铜车饰夔纹

图1-3.2 汉代服饰

4. 隋、唐、五代时期

隋、唐时代是中国封建经济和文化艺术的鼎盛时期。染织工艺也达到了一个新水平。织锦由于发明了纬线提法,使锦纹的图案更加丰富。蜡缬、夹缬、绞缬工艺及印染水平极高,色彩艳丽。加上刺绣工艺,使服饰图案除继承前代传统纹样外,还不断出现新的图案内容和形式。

唐、五代是极重衣饰的时代,最有代表性的为敦煌莫高窟艺术中流行的纹样——忍冬草、宝相花纹样,以及著名的唐草纹一直影响宋、元、明、清图案风格的发展。

唐代官服多用鸟雀衔花为题材,本色花绫,依照不同品级,以不同颜色和格式表现。在整个北朝至五代,服饰图案的风格可概括为丰满、浓艳富丽、端庄大度,体现了汲取多元文化的新时代的特色。(见图1-4.1和图1-4.2)

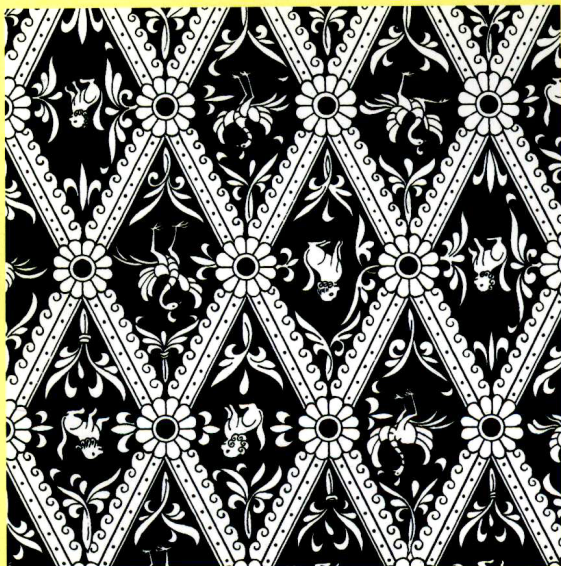

图1-4.1 菱格狮凤纹. 隋

图1-4.2 对鹿团花纹. 唐

5. 宋、元时期

宋代图案在唐代基础上有所发展,以特具民间风味的宋瓷,纹样简洁,给人以温和静谧的美感。宋朝服饰沿袭了晚唐遗风,服饰图案以写生花卉纹样为主。折枝写生花卉自由穿插,浑然一体,几何纹比先前更加规范化,古朴浑厚。染织图案创造了“满地锦”、“八达晕锦”、“规矩纹”等新花色,配色复杂,结构华美。

元代是蒙古族统治的封建王朝。这一时期纺织家黄道婆推广了棉织技术,纹样采用丝绸图案为开端,织物上用镂金法织出织金锦,对以后的棉纺织业发展产生了巨大的影响。印染工艺创造了浆水和药斑布,使中国印染水平不断得到发展。总之,宋、元时期纺织品在质量、产量和品种上都有了大幅度的提高。(见图1-5.1和图1-5.2)

图1-5.1 紫鸾鹊谱, 宋

图1-5.2 团花鸂鶒织金锦纹, 元

6. 明、清时期

明代由工部掌管全国手工业,下设专业管理部司。期间民间丝织业蓬勃发展,织物品花色品种繁多。

妆花是明、清两代流行的产品之一。它指彩色纬在织机上挖织起花。

明代也是中国古代图案遗产最丰富存世最多的时期。宋代的吉祥纹样至明代为成熟期,吉祥纹样的表示方法多种,有的谐音其音,有的取其意。谐音的如:鹿谐禄、蝠谐福、鱼谐余;取意的如:鸳鸯,取其雌雄不

图1-6.1 团龙凤缠枝芙蓉妆花缎, 明

图1-6.2 龙凤纹, 明

图1-7.1 龙凤戏衣纹, 清

分离,喻夫妻恩爱;茱萸,古俗重阳节戴茱萸能驱邪避灾;“卍”字,象征太阳或火焰,万德吉祥。花卉图案有满地规矩纹、缠枝花、折枝花鸟。明锦图案中最著名的有落花流水纹、如意团花等。明代图案特点是结构严谨,造型简洁而丰满,色彩沉着而富丽。(见图1-6.1和图1-6.2)

清代是中国封建王朝最后一个王朝,政治、思想等方面的斗争相当复杂剧烈。清末,帝国主义列强侵入,形成政治上的混乱,也造成服饰图案文化的繁缛奢华。龙纹必画五爪,袍色多用黄色,工艺要求严格。外来纹样与传统纹样未及融会贯通,即匆匆掺和,许多工艺品出现堆砌琐碎的弊病。民间织绣工艺仍呈发展趋势,产品琳琅满目,内容不离“吉祥”类型。刺绣图案在此得到进一步发展,一些作品追求仿真效果,代表有苏绣艺人沈寿等。(见图1-7.1和图1-7.2)

图1-7.2 银白地加金灯笼锦, 清

二、国外服饰图案的发展

1. 原始岩画

图案是人类生活的一部分。洞穴岩画最初产生于旧石器时代。人类穴居于山洞中，依靠狩猎和采集植物为生，捕捉猎食的范围很广，他们了解动物的习性和身体结构，根据记忆画出狩猎的过程和成功捕获后的引吭高歌、手舞足蹈的原始歌舞。岩画的产生也为远古的人们带来精神上的慰藉，为提高狩猎的成功和保人类平安，种种仪式的出现，使“巫术”变为一种希望和富有精神生活的魔力。岩画上充分表现了这些生活内容。岩画图案中以影绘动物、人物和加装饰线的表现形式。这些表现形式为丰富世界图案的语言奠定了根基。（见图1-8.1和图1-8.2）

另外，原始图腾所采用的木刻及面具上的图案也是服饰探讨的内容。至今在巴布亚新几内亚我们仍然能看到这些原始土著服饰图案。（见图1-9）

图1-8.1 人骑马图案

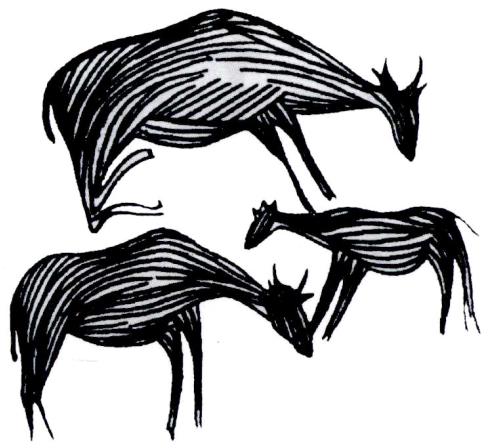

图1-8.2 牛的图案

图1-9 原始土著面具图案

2. 古埃及时期

古埃及王国是稳定而封闭的专制国家。法老以人与神双重身份享有国家最高统治权。专制统治的社会，艺术创作直接受到影响，

并确立种种艺术规范，创造了众多的神及神话故事。其图案造型的程式化是人上身为正面双肩，腰部以下，均为侧面，头部侧面是正观眼睛或以动物头部，正面肩以下是人身样式的异

物同构图案。服饰图案也别具一格，以线的形式刻画，主要描绘植物中对称莲花图案、纸草图案和柱形图案等。图案色彩主要用褐色、浅蓝、浅红、金黄、粉绿色等。（见图1-10.1至

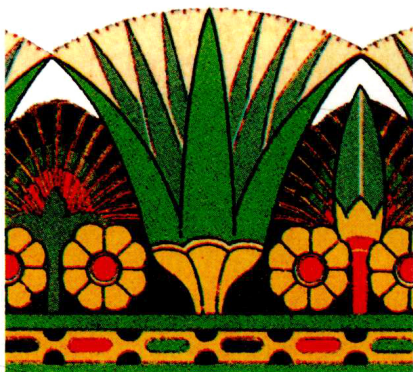

图1-10.1 纸草图案

图1-10.2 人物图案

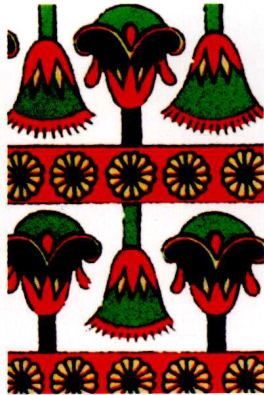

图1-10.3 纸草图案

图1-10.3)

3. 古希腊时期

古希腊有蜿蜒曲折的海岸线，星罗棋布的众多岛屿洒落在爱琴海中。国际贸易发达，同各国间交往十分频繁，是一个注重精神生活、较为开放的社会。在原有的爱琴文化成就上，汲取两河文化营养，在哲学、艺术等方面均取得了巨大成就。

古希腊人认为几何学图形是构成宇宙秩序的重要因素，将图形尺度作为图形规范。

古希腊的雕塑和建筑艺术，庄重平稳、比例和谐，著名的希腊柱子，充满着自然的生命之美，有的雄伟刚健，有的柔和精致。古希腊的服饰图案风格和艺术气氛，与其审美感受同具基因特点。图案设计有特殊的影纹纹样、精彩的装饰线描表现。题材以几何和极富特色的植物图案形态为主，典型的有掌状叶、忍冬花图案，也用人物来区分性别：女性图案为歌舞情景，男性为战争、勇士的描述。

图1-11.1忍冬花图案

图1-11.2掌状叶图案

图1-12文艺复兴图案

绘。（见图1-11.1和图1-11.2）

4. 文艺复兴时期

欧洲文艺复兴运动发生于14世纪至16世纪，这是一个伟大的变革，原意是“古典文学艺术的再生”。文艺复兴首先开始于城市，各种隆重频繁的公众庆典培养和造就了众多艺术家，为他们提供表现才华的机会和环境。文艺复兴图案在人文主义思想的影响下，产生了许多现实形象。服饰图案描绘自然植物的卷叶、花鸟、野兽等图案，明显地看到透视法、明暗表现法和解剖结构的正确性，找到一种比以前任何时候都更加真实描绘自然的方法的描述。图案采用求心、放射、对称的基本结构，实物的曲线与直线同抽象的曲线与直线融为一体。

艺术家们在装饰图案中还借鉴罗马石棺和凯撒拱门上的母题形态。他们从罗马皇帝尼禄的房屋遗迹中发现的壁画里找到灵感。这些设计的特点是将虚构的怪物、丘比特、花瓶、羊角以及蜿蜒曲折的树蔓等形式糅合在一起。在装饰图案中，这一点表现得尤为

明显。(见图1-12)

5. 巴洛克和罗可可时期

巴洛克和罗可可是欧洲文艺复兴以后17世纪至18世纪产生出来的两种艺术风格。

巴洛克(“Baroque”)一词源于葡萄牙文“Baroco”和西班牙文“Barvoco”，意为畸形的珍珠。它是17世纪用于艺术批评的贬义词，泛指畸形怪状，造作的风格。巴洛克图案强调动感和戏剧性，构图骨骼对称，大弧度有张力的曲线，上下左右延续，复杂多变，给人豪华奢美之感。这种风格在法国达到鼎盛，所以又被称为“路易十四样式”。为了适应这种富丽的宫廷装饰需要，法国宫廷服装也出现了矫饰、浮华、夸张的巴洛克风格。

巴洛克保留了许多在文艺复兴时期就流行的纹样题材，初期图案以自然花卉为主，图案以莲花棕榈叶构成古典的流利涡卷纹与其他新颖奇特的题材组合，后期巴洛克图案的异国情调越来越明显，特别注入了中国风味的亭台楼阁、仙女、山水风景以及流利形的植物线条、曲线形和反曲线状茎蔓的相互结合，使其图案逐渐向罗可可图案演变。

巴洛克图案以仿生学的曲线和古老莨苕叶

状的装饰为风格，最大特点就是贝壳形与海豚尾巴形曲线的应用，区别于以往欧洲的服饰图案而大放异彩。巴洛克图案由于路易十四的去世而告结束，历时一百多年。在以后的二百多年历史中，巴洛克图案又曾多次重新流行，在纺织品服饰设计中成为一种流派图案，经久不衰地受到人们的钟爱。(见图1-13)

罗可可图案流行于18世纪的欧洲，词义源于法语贝壳、石子等做的奇特假山。罗可可服饰图案中，充溢着东方特别是中国的情调，以至有人将它称为“中国图案”。罗可可样式与豪华繁琐的巴洛克样式不同，它作为华丽优雅的宫廷样式典范使装饰艺术进入新的时代。与前一世纪巴洛克厚重繁琐的装饰相反，罗可可样式图案的艺术特点是女性的、轻巧的、优雅的、变幻莫测的、富有趣味性的装饰，特别是岩窟贝壳工艺、蔓藤花纹以不对称、不均匀的曲线为主要装饰手段，并伴有田园风景的装饰效果，色彩柔和艳丽。优雅华丽的花卉样式的诞生，发展成独特的罗可可文化。

路易十五时期，花卉图案仍是服饰图案的主要题材，所以著名图案设计师

尔·德·里贝蒂称这一时期的图案为“花卉帝国时期”(The Empire Flora)。随着花卉不断成为人们推崇的题材，理查德·雷特在《园艺历史》中叙述当时的状况：“花卉成为服饰和窗帘设计构思的源泉，优秀设计师厌倦了司空见惯的花卉，喜欢从异国情趣的花卉中发掘灵感，从而引起了法兰西园艺界、纺织界对所有花卉的兴趣。”花卉艺术在法国波旁王朝是皇室的象征。路易十五的宠妃蓬巴杜夫人情趣高雅，对美学具有深刻的造诣，栽培了大量的珍花异卉。她对花卉的宠爱与重视，自然会影响到皇宫，成为整个宫廷的风尚。这一时期的服饰图案设计主要是以玫瑰花为主要题材。玫瑰花所具有的雍容华贵的姿容与欧洲人崇尚艺术心理一致，它表现出女性的妩媚，一朵一朵或一束一束地饰以缎带，或用花边纹样作底纹，上面排列着玫瑰花，流畅弯曲的枝茎和草蔓，缠绕着玫瑰花束，构成优雅纤巧的曲线装饰花卉，以至发展成独特的罗可可文化。玫瑰花也成为“罗可可之花”。(见图1-14)

如果巴洛克适用于装饰王宫，那么罗可可就更加适合用于装饰闺房。

图1-13巴洛克图案

图1-14曲线装饰花卉

6. 19世纪

19世纪欧洲传统图案受到工业革命的冲击,新的要求和愿望使服饰图案艺术经历了新的变革,服饰设计的理念和欣赏习惯也发生变化。一系列具有影响的国际博览会对

这一转变起到推波助澜的作用。这些世界范围的设计展览,使艺术家们开始尝试别国的设计风格,同时又重新审视以前的装饰艺术,于是他们的作品中会带有折中主义的意味,许多湮没于历史的装饰图案在19世纪又

重新获得生命力。小碎花图案被英国利白铁公司推出,那精细完美的写实小花卉,色彩素雅俏丽,令人耳目一新,受到当时市场的欢迎。著名的格子图案又流行起来。(见图1-15.1和图1-15.2)

图1-15.1 19世纪花卉

图1-15.2 19世纪装饰花卉

7. 艺术与手工艺运动

19世纪初,欧洲各国工业革命基本完成,各方面技术达到一定水平,而整体设计水平却远远落后于技术。这引起当时设计领军人威廉·莫里斯等具有先进设计思想的人的不满,他们创立了艺术与手工艺协会。该会致力于推动装饰艺术的发展。威廉·莫里斯曾经是19世纪英国著名建筑家乔治·依·斯特里特的学生,后来放弃了建筑学,开始从事工艺美术。1861年4月,莫里斯主持成立莫里斯公司,经营玻璃彩画、手描瓷砖、墙纸、家具和壁毯、印花布图案等工艺美术业务,在1862年举办的国际博览会上,莫里斯公司的很多作品引起了观众的极大兴趣。于是基督教会纷纷与其签订合同,邀其参加教堂的装饰业务。1865年,莫里斯承接英国阿尔伯特博物馆的室内装饰业务,获得极大的成功,从此声誉大振。莫里斯所处的时代正是“产业革命”蓬勃兴起的时代,以莫里斯为首的一批艺术家认为:机械化生产降低了设计标准,破坏了传统文化和延续千百年的田园牧歌式的情趣。为此,于1870年发起了“艺术与手工艺运动”。莫里斯从社会学思想和美学角度去反对机器生产,鼓动大批艺术家参加了这一运动,影响极其深远,扩散到整个欧洲大陆,历时半个世纪。

莫里斯图案的设计风格除了受当时哥特复兴的影响,还受到中世纪欧洲挂毯和纺织品的影响,摆脱了当时盛行平面图案追求三度空间的立体感的风气,主张二度空间的形式,

采用线条花纹来勾勒平涂色彩和图案式的寓意象征,设计题材大多汲取自然灵感,田园景色中的鸟儿、百合花、金银花、茉莉花以及雏菊作纹样,是其装饰的主要元素。威廉·莫里斯让木版印染和自然染色的艺术获得了重生,即用植物染料产生柔和、协调的色彩,包括土红色、蓝色、褐色和浅绿色。当今这些色彩已经成为设计中必不可少的基本要素。

尼古恩拉斯·布斯纳在其著作《现代设计源泉》中这样评价道:“莫里斯的设计,充满活力,总给人以新鲜感,使人精神为之一振。丝毫没有冗长繁琐、松散无力之感。第二点,历史上没有人能像莫里斯那样,达到自然与样式完美的平衡。这种平衡,表现

在织物设计与植物形态的协调一致。莫里斯精美的图案设计,得力于他从少年时期对自然植物的深入细致的观察。所以,莫里斯的设计——不是模仿而是真正的设计语言——充分反映了他对自然界精密观察的结果。”平涂勾线的花朵、涡卷形或枝叶中穿插左右对称的“S”形反曲线或椭圆形茎藤,结构精密,排列紧凑,具有强烈的装饰趣味。他创作的以百合为题材的印染图案,其代表作《百合》、《百合与无花果》设计作品,将百合那种悠然舒展的姿容独具匠心地表现出来,富有20世纪初兴起的“新艺术”派的特征,为丰富花卉图案的表现形式产生了深远的影响。(见图1-16.1和图1-16.2)

图1-16.1 花与叶自然形态紧密排列

图1-16.2 莫里斯设计的壁毯

8. 新艺术运动

新艺术运动是19世纪末在欧美兴起的一个蔚为壮观的运动,是艺术与手工艺运动的延续。1886年,法国美术商宾客在巴黎开设一家工艺美术商店,专门出售反映这一运动的工艺品、印刷及美术作品。与此同时,在德国艺术家创刊的杂志上不断介绍新艺术画家爱克孟、巴可克曲线图案的文章,并称之为“青年派运动”。1901年在毕加索创刊的《新美术》杂志上,称这一运动为“现代派”。新艺术风格主要以火舌式(即哥德式)的曲线形体为基础,用于建筑装饰、室内装饰、纺织图案以及日用品装饰方面,其口号是“自然、率真和精巧的技术”,强调自然的曲线和生机勃勃的形态。

新艺术运动可以追溯到1882年,当时麦克莫多的纺织图案“朵花”和“孔雀”已经现出端倪,1883年在他为Wreus市教会出版的书籍扉页设计中显得更加明确了,因此,有人把麦克莫多誉为新艺术运动的先驱。麦克莫多学习了日本浮世绘中注重轮廓线明确性的形式。麦克莫多1884年在为其行会设计的纺织图案中,不可否认地保留了莫里斯图案的影响,但他的图案要比莫里斯单纯得多,而且带有流线形的节奏与韵律。享有盛名的英国画家伏伊基也是新艺术运动的代表,于1888年创作的印花图案“睡莲”、“水蛇”是典型的新艺术风格。“水蛇”图案以水草与海蛇形态来描绘流利和卷曲形的形象,他的作品比莫里斯和麦克莫多的作品更富有律动感。伏伊基以富有幻想美丽的花卉与动物为主题,菖蒲、菊花、埃及莲、兰花、木莲、水仙花、鸢尾花、紫藤、番红花、银莲花等花卉是他经常描绘的题材。

新艺术运动的发展给服饰图案带来了巨大的影响。新艺术运动特点是集哥特式艺术、巴洛克艺术、罗可可艺术等欧洲各个时期的艺术形式之大成,莫里斯的设计理念及文艺复兴的精神和产业革命所带来的新技术、新材料作了艺术协调的一种新尝试。织物图案同时也受东方传统装饰艺术的影响。

新艺术风格从总体上说是采用自由、奔放、弯曲的线条来描绘富有流动感成长的生态。新艺术风格的装饰图案在1890年至1905年的15年中风靡整个欧洲,以后又多次在服饰图案设计中流行。(见图1-17.1和图1-17.2)

9. 现代艺术服饰图案

20世纪上半叶,欧美艺术观念发生了巨大变化,艺术从模仿走向主观精神,服饰设计

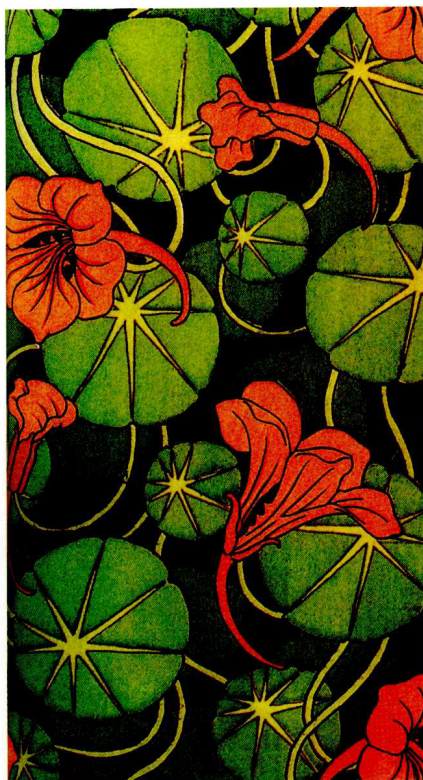

图1-17.1 早金莲花

图1-17.2 富有律动感的红罂粟花

受其影响汲取了各门艺术的营养,进入一个辉煌时代。设计出现了具有真正现代意义的运动。现代美学观也建立在现代技术之上。

① 20世纪初期,服饰图案受到绘画的影响,包括马蒂斯具有装饰风格的趣味画风、毕加索寻找新空间的概念特色、康定斯基自由抽象的现代风格及奥地利和德国的设计学校、欧洲民间艺术、东方装饰品、俄罗斯加吉列夫芭蕾舞团的舞台艺术,还有同时代很多绘画和艺术运动思想的影响。其服饰图案设计出现多采多姿的题材和表现手法。用植物、现代建筑和几何抽象为题材,设计风格细节强调以线的形式,弯曲的阿拉伯式图案或锯齿形,都是这个时期的图案特点。印染工艺随科技的发展,研制了大量化学染料,丰富和提高了服饰图案的生产质量,各种鲜艳的色彩组合使服饰图案色彩有了光泽,色牢度也得到提升。(见图1-18)

② 20世纪中期,科技得到了进一步发展,设计师对当下发生的一切事物有着浓厚的兴趣。虽然服饰图案的创意并非起源于现代,但是现代服饰图案的创意一定体现着当下人的生活特色和审美情趣。速度、太空旅行、分子结构以及一些发明创造,使他们常常设计出一些古怪不对称、异物同构的图案,利用曲线表现飘浮在迷蒙神秘的空间中既虚幻又现实的趣味风格。另外,采用常见

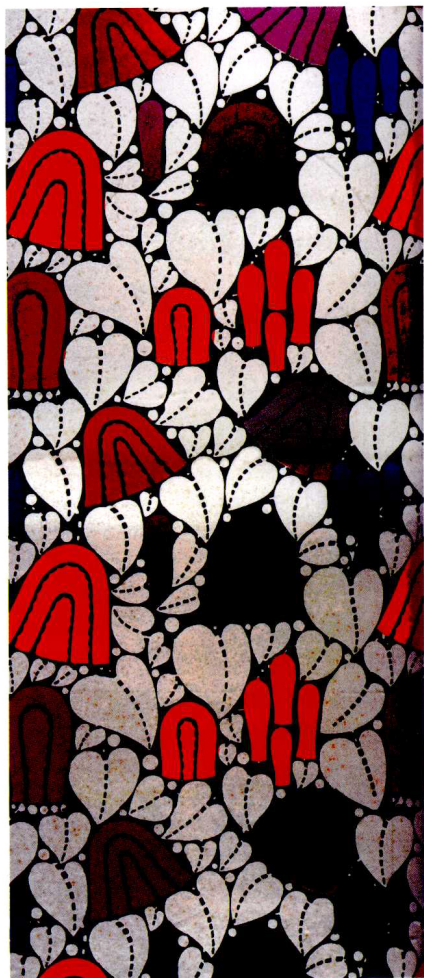

图1-18 郁金香图案 约瑟夫·霍夫曼 1911年

的花卉题材元素组合垂直的粗线条搭配，再加上一些不和谐的色彩，如鲜艳的绿色配以各种红色或深褐色组合，使服饰图案体现了当时的流行审美趣味。（见图1-19.1至图1-19.3）

③ 20世纪晚期，在科技革命的推动下，出现了一些新的艺术流派。服饰图案受到社会各方面的变革和文化思潮的影响。其图案从时尚、电影、音乐及艺术中获得灵感，设计师对早期的服饰图案作品重新进行演绎，将纹样形态按比例放大或缩小，根据时代的要求，配色使用明亮鲜艳的大色块，经过一段时间逐渐变为柔和配色效果。这一时期计算机在现代社会已成为普通工具，它为现代图案设计提供了更多的可能。

现代服饰图案在图案的长河中具有世界共性的特质。这也是现代信息科技高度发展的结果，开拓了服饰图案设计的新天地。到了20世纪90年代，服饰图案发生了很大的变化，设计更注重面料的色调变化和质地研究。这种趋势在2000年伊始发生转变，服饰图案的设计开始走向自由运用色彩，设计内容风格逐渐全球化，对全球纹样信息的掌握，重新审视，加上计算机参与设计，化学染料丰富的色彩，使服饰图案有了更多的可能性。（见图1-20.1和图1-20.2）

图1-19.1 绿色配红色图案

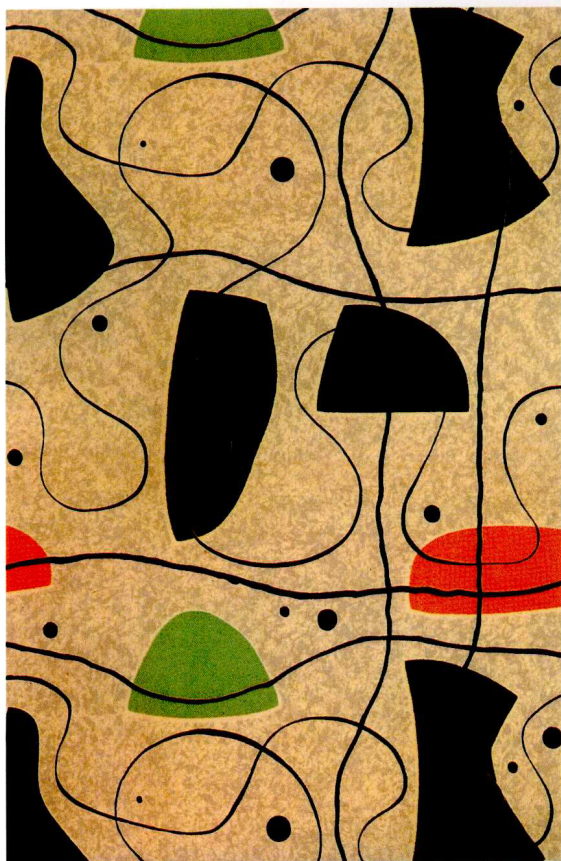

图1-19.2 点线面图案

图1-19.3 腰果图案