

服装高等教育“十二五”部委级规划教材（本科）

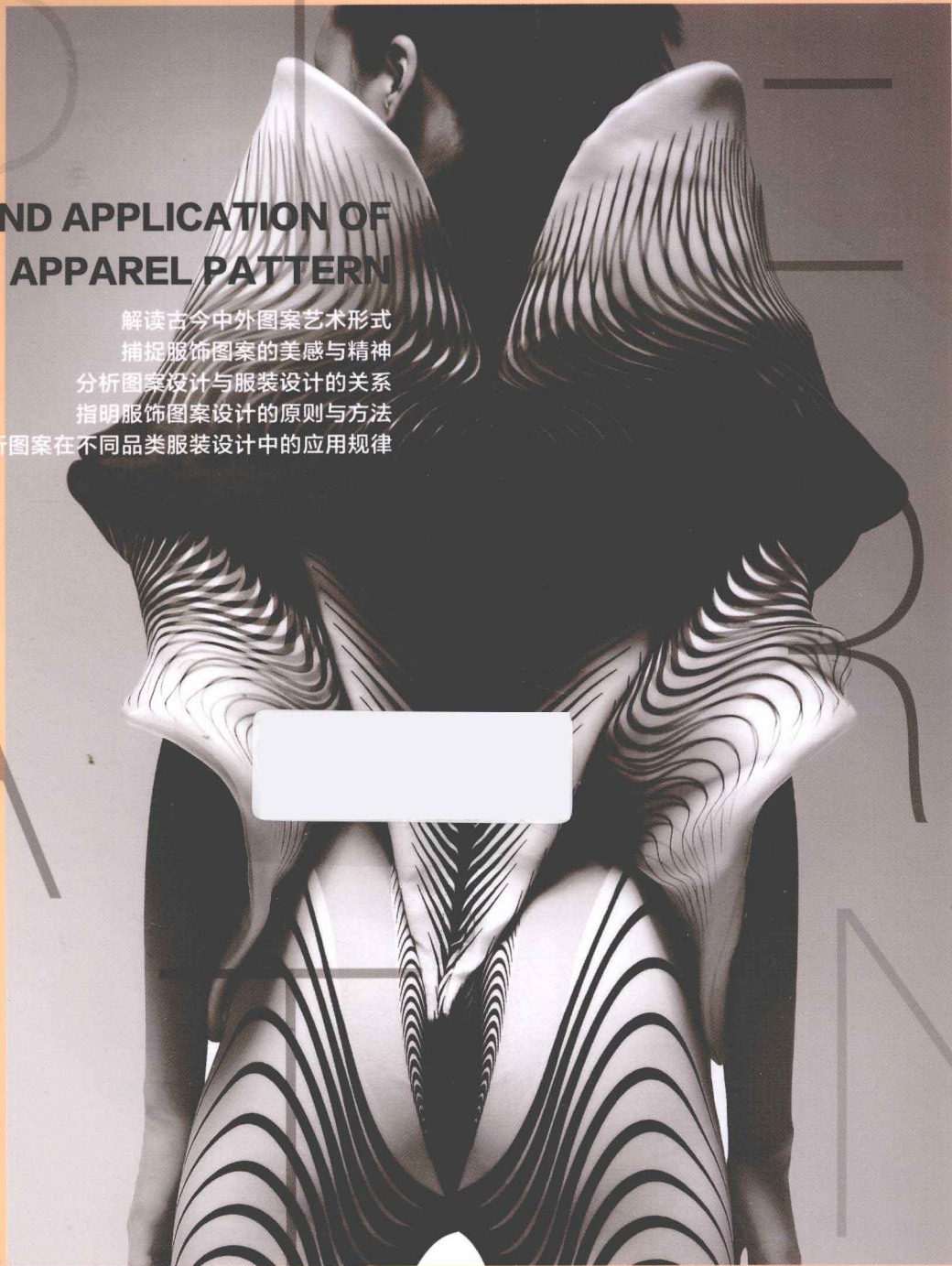
陈建辉 编著

服饰图案设计与应用

（第2版）

DESIGN AND APPLICATION OF APPAREL PATTERN

解读古今中外图案艺术形式
捕捉服饰图案的美感与精神
分析图案设计与服装设计的关系
指明服饰图案设计的原则与方法
解析图案在不同品类服装设计中的应用规律

中国纺织出版社

服装高等教育“十二五”部委级规划教材（本科）

服饰图案设计与应用

（第2版）

陈建辉 编著

 中国纺织出版社

内 容 提 要

本书是服装高等教育“十二五”部委级规划教材。本书介绍了服饰图案的基础知识,结合设计实践,对服饰图案的设计原则、设计要点、设计表现形式与表现手段,对服饰图案在不同品类服装设计中的应用方法进行了详细讲解。修订版中更新了大量图片,增加了学生作品点评等内容。全书紧扣服饰图案这一主题,区别于以往单一的纯图案基础介绍,紧密结合古今及中西服饰文化,对图案的设计理念及设计方法进行了具体阐释,结合服装设计解读服饰图案设计,极富新意。

本书是高等服装院校的服装专业教材,也是服装设计人员了解服饰图案设计相关知识的必备参考书。

图书在版编目(CIP)数据

服饰图案设计与应用 / 陈建辉编著. —2 版. —北京: 中国纺织出版社, 2013.11

服装高等教育“十二五”部委级规划教材. 本科
ISBN 978-7-5180-0039-5

I. ①服… II. ①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(2013)第 232646 号

策划编辑: 李沁沁 张 程 责任编辑: 李沁沁
责任校对: 余静雯 责任设计: 何 建 责任印制: 何 艳

中国纺织出版社出版发行
地址: 北京市朝阳区百子湾东里A407号楼 邮政编码: 100124
邮购电话: 010—67004461 传真: 010—87155801
<http://www.c-textilep.com>
E-mail: faxing@c-textilep.com
北京佳信达欣艺术印刷有限公司印刷 各地新华书店经销
2006年8月第1版 2013年11月第2版第4次印刷
开本: 787×1092 1/16 印张: 10
字数: 117千字 定价: 39.80元

凡购本书,如有缺页、倒页、脱页,由本社图书营销中心调换

出版者的话

《国家中长期教育改革和发展规划纲要》中提出“全面提高高等教育质量”，“提高人才培养质量”。教高〔2007〕1号文件“关于实施高等学校本科教学质量与教学改革工程的意见”中，明确了“继续推进国家精品课程建设”，“积极推进网络教育资源开发和共享平台建设，建设面向全国高校的精品课程和立体化教材的数字化资源中心”，对高等教育教材的质量和立体化模式都提出了更高、更具体的要求。

“着力培养信念执着、品德优良、知识丰富、本领过硬的高素质专门人才和拔尖创新人才”，已成为当今本科教育的主题。教材建设作为教学的重要组成部分，如何适应新形势下我国教学改革要求，配合教育部“卓越工程师教育培养计划”的实施，满足应用型人才培养的需要，在人才培养中发挥作用，成为广大院校和出版人共同努力的目标。中国纺织服装教育协会协同中国纺织出版社，认真组织制订“十二五”部委级教材规划，组织专家对各院校上报的“十二五”规划教材选题进行认真评选，力求使教材出版与教学改革和课程建设发展相适应，充分体现教材的适用性、科学性、系统性和新颖性，使教材内容具有以下三个特点：

(1) 围绕一个核心——育人目标。根据教育规律和课程设置特点，从提高学生分析问题、解决问题的能力入手，教材附有课程设置指导，并于章首介绍本章知识点、重点、难点及专业技能，增加相关学科的最新研究理论、研究热点或历史背景，章后附形式多样的思考题等，提高教材的可读性，增加学生学习兴趣和自学能力，提升学生科技素养和人文素养。

(2) 突出一个环节——实践环节。教材出版突出应用性学科的特点，注重理论与生产实践的结合，有针对性地设置教材内容，增加实践、实验内容，并通过多媒体等形式，直观反映生产实践的最新成果。

(3) 实现一个立体——开发立体化教材体系。充分利用现代教育技术手段，构建数字教育资源平台，开发教学课件、音像制品、素材库、试题库等多种立体化的配套教材，以直观的形式和丰富的表达充分展现教学内容。

教材出版是教育发展中的重要组成部分，为出版高质量的教材，出版社严格甄选作者，组织专家评审，并对出版全过程进行跟踪，及时了解教材编写进度、编写质量，力求做到作者权威、编辑专业、审读严格、精品出版。我们愿与广大院校一起，共同探讨、完善教材出版，不断推出精品教材，以适应我国高等教育的发展要求。

中国纺织出版社
教材出版中心

序

服饰，堪称人的第二层皮肤；图案，则是对自然景物、几何形体的艺术提炼与表达。图案以自身之斑斓，将服饰之美烘托、渲染、升华至佳境。对服饰与图案间的关系多一分理解与感悟，即在服装设计的殿堂中更精进了一步。

建辉先生这部《服饰图案设计与应用（第2版）》，是其多年从事服饰图案设计理论研究和服装教学的结晶。为捕捉服饰图案的美感与精神，他投入心力对国内外的服饰图案进行了大量的研究，并深入分析、总结、提炼、归纳与展开，从中得出服饰图案设计与应用的规律。

此书贯穿着一条主线，即将服饰图案的设计与应用规律化、实用化。内容涉及服饰图案的设计原则、设计主题与方法，服饰图案的表现形式、表现技法，服饰图案在不同品类服装设计中的应用等。

该书理论与实例相结合，富有实用性和启发性。期望它能激发、丰富设计师的创造力与想象力，也希望它能给致力于推陈出新的服装专业学生以新思路和无限的设计灵感。

2013年6月

前言

服饰图案是一门不断推陈出新的艺术，在跟服装时尚结合的过程中需要不断探索与研究，本书旨在为喜爱服装艺术的学子们、广大服装艺术爱好者们提供一条明晰的学习思路，本书理论与实例相结合，富有实用性和启发性。期望它能激发、丰富设计师的创造力与想象力，也希望它能给致力于推陈出新的服装专业学生以新思路和无限的设计灵感。

书中大量作品来自东华学子及其他院校学生们的设计实践，凝结了指导老师与同学的心血，在此表示感谢！本书在修订的过程中得到山东省高等学校优秀青年教师访问学者张丽华老师的大力协助，负责图片的替换更新、每章学生作品赏析部分图片的收集整理及点评工作，在此表示感谢！

如果这本教材能够对学生们有所帮助，对服装设计爱好者们有所裨益，笔者将十分欣慰，衷心期望各界学者不吝赐教！

编著者

2013年7月于东华大学

教学内容及课时安排

章/课时	课程性质/课时	节	课程内容
第一章 (2课时)	基础理论 (2课时)		• 概述
		一	服饰图案的概念和分类
		二	服饰图案的审美与功用
第二章 (16课时)	应用理论与训练 (60课时)		• 服饰图案基础知识
		一	服饰图案的构成形式
二		服饰图案色彩及其应用规律	
第三章 (18课时)			• 服饰图案设计
		一	服饰图案的设计方法
		二	服饰图案的设计分类
		三	服饰图案的设计原则
		四	服饰图案的设计主题与设计要点
第四章 (12课时)		五	服饰图案设计的灵感来源
			• 服饰图案的表现
		一	服饰图案的造型方法
		二	服饰图案的表现技法
第五章 (14课时)		三	服饰图案的表现手段
		四	服饰图案的纹理
			• 服饰图案的应用
		一	服饰图案在不同服装中的设计应用
	二	服饰图案的装饰部位及装饰形式	
	三	服饰图案设计师的必备常识	

注 各院校可根据自身的教学特点和教学计划对课程时数进行调整。

目录

第一章 概述	002
第一节 服饰图案的概念和分类	002
一、服饰图案的概念	002
二、服饰图案的分类	006
第二节 服饰图案的审美与功用	010
一、服饰图案之美	010
二、服饰图案之功用	011
学生作品赏析	017
第二章 服饰图案基础知识	024
第一节 服饰图案的构成形式	024
一、单独服饰图案	024
二、连续服饰图案	027
第二节 服饰图案色彩及其应用规律	033
一、服饰图案的色彩	033
二、服饰图案的色调	034
三、服饰图案色彩设计的基本方法	041
四、服饰图案配色设计的注意事项	043
学生作品赏析	047
第三章 服饰图案的设计	052
第一节 服饰图案的设计方法	052
一、提炼	052
二、夸张	053
三、添加	055
四、抽象	056
五、加强	057

第二节 服饰图案的设计分类	057
一、针对款式的服饰图案设计	057
二、针对款式的服饰图案系列化设计	057
三、针对面料的服饰图案设计	058
四、针对面料的服饰图案系列化设计	059
第三节 服饰图案的设计原则	060
一、创造性原则	060
二、饰体性原则	061
三、和谐性原则	061
四、动态协调性原则	063
五、可实现性原则	064
第四节 服饰图案的设计主题与设计要点	064
一、自然主题服饰图案设计	064
二、抽象几何形主题服饰图案设计	069
三、波普主题服饰图案设计	070
四、工业主题服饰图案设计	073
五、绘画主题服饰图案设计	073
第五节 服饰图案设计的灵感来源	075
一、中国传统图案	075
二、西方图案	083
学生作品赏析	090
第四章 服饰图案的表现	098
第一节 服饰图案的造型方法	098
一、平面化	098
二、透叠	098
三、重复和连续	098
四、制约造型	099
五、巧合图形	099
六、形态的渐变	100
七、组合	101
第二节 服饰图案的表现技法	101
一、平涂法	101

二、渲染法	102
三、点彩法	102
四、勾线法	102
五、喷绘法	103
六、油画棒、蜡笔或彩色铅笔描绘法	103
七、点蘸法	103
第三节 服饰图案的表现手段	104
一、印花	105
二、染色	105
三、绣	107
四、绘	108
五、织	109
六、缀	110
七、镂空	111
八、拼	112
九、添	113
十、褶	114
第四节 服饰图案的纹理	115
一、服饰图案设计中纹理的作用	116
二、服饰图案纹理的类别	116
学生作品赏析	118
第五章 服饰图案的应用	124
第一节 图案在不同服装中的设计应用	124
一、晚装图案设计	124
二、休闲装图案设计	126
三、职业装图案设计	128
四、运动装图案设计	129
五、街装图案设计	132
六、针织类服饰图案设计	133
第二节 服饰图案的装饰部位及装饰形式	134
一、装饰部位	134
二、装饰形式	137

第三节 服饰图案设计师的必备常识	141
一、历史文化	141
二、民俗风情	141
三、宗教信仰	142
四、艺术思潮	142
五、地理环境	143
学生作品赏析	143
参考文献	146

概述

课题内容：服饰图案的概念

服饰图案的分类

服饰图案之美

服饰图案之功用

上课时数：2课时

训练目的：使学生认识了解服饰图案，了解服饰图案的分类，体会服饰图案的美，体会服饰图案在服装中起到的美化作用

教学要求：

1. 掌握服饰图案的概念分类
2. 体会服饰图案给服装带来的美
3. 认识服饰图案的功用

课前准备：阅读服饰图案的相关书籍，查阅服饰图案的相关图片

第一章 概述

第一节 服饰图案的概念和分类

一、服饰图案的概念

(一) 图案

“图案”一词，是20世纪初从日本词汇中借用过来的，其主要含义是“形制、纹饰、色彩的设计方案”。世界上不同国家对图案一词有不同的理解与认识，主要是由于不同发展阶段对图案理解的角度与侧重点不同所致。我国最早的工艺美术专业是染织专业，最初往往将纹样称作图案，由于概念界定的不清，使纹样与图案等同起来，曲解了图案的本义，影响了图案的发展。

图案可从广义和狭义两方面理解。从广义上讲，图案是指为达到一定目的而规划的设计方案和图样，即庞薰琴先生所说的“图案工作就是设计一切器物的造型和一切器物的装饰”。具体来说，图案既是实用美术、装饰美术、工业美术、建筑美术等关于色彩、造型、结构的预想设计，也是在工艺、材料、用途、经济、美观、实用等条件制约下的图样、模型、装饰纹样的统称。从狭义上讲，图案是指某种有装饰意味的、有一定结构布局的图形纹样。

图案，在其发生、发展的历史过程中，具有与人类物质与文化生活息息相关的、极其广泛的表现形态。它渗透在现实生活中的每一个角落，可以说，图案不仅是美术学的一个专门学科，也是一项具有普遍性、实用意义的美术工程实践课程。图案起源于人类装饰的本能。德国社会学家格罗塞在《艺术的起源》一书中指出：“喜欢装饰，是人类最早也是最强烈的欲求，也许在部落产生之前，它已经流行很久了”。从生理角度讲，早期的人类出于图腾崇拜、求偶的需要，通过不同的图案纹样装饰自身，从而达到吸引异性的目的。从自身保护的角度讲，图案装饰可以增强人自身

南太平洋地区土著居民至今保留着文身的风俗，用图案直接装饰身体

图1-1 装饰图案

的外观视觉效果, 威严、狰狞的图案可以达到恐吓、警告敌人与增强自信的目的(图 1-1)。我国苗族就有一种用作护身的装饰有浮刻花纹图案的银牌, 在银牌的花纹图案间, 刻有“长命百岁”、“长生保命”、“庆吉平安”之类的字样, 以祈求神灵护佑, “锁”住佩戴者。

图案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、应用领域各异, 又有不同的分类、概括方法。从应用角度而言, 可将图案分为纺织品图案(图 1-2)、服饰图案(图 1-3)、建筑图案(图 1-4)、家具图案(图 1-5)、漆器图案(图 1-6)、装潢图案(图 1-7)、广告图案(图 1-8)等。从教学角度讲, 图案分为基础图案和工艺图案两种。所谓基础图案, 指共性的图案设计, 没有特定的应用对象, 以方法、技巧、规律总结为主。基础图案不仅是专业图案的准备阶段, 也是专业图案设计者所必须经历的学习与训练过程。基础图案着重“自然—变化”这一过程, 用装饰性的形式语言, 把自然中的各种形态加工、整理, 变化为程式化的、既源于生活又高于生活的装饰图形。

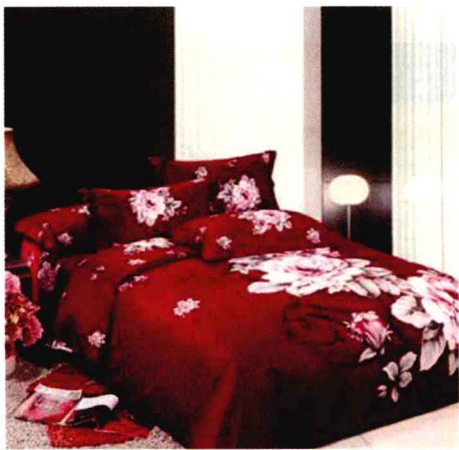

图1-2 纺织品图案

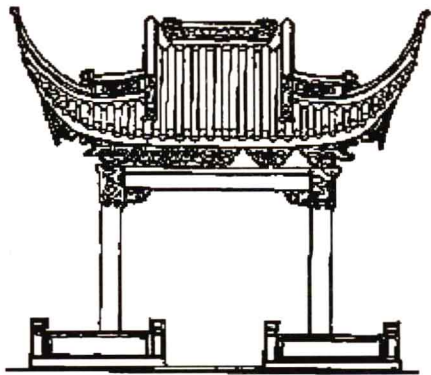

图1-4 建筑图案

图1-3 服饰图案(服装设计师邓皓作品)

图1-5 家具图案

图1-6 漆器图案

图1-7 装潢图案

图1-8 广告图案

张道一先生在《图案概说》一文中指出，基础图案的任务是：①透过工艺制约，认识装饰艺术的共性；②培养和提高意匠的想象力和表现力；③综合研究中外古今的装饰纹样，提高艺术的鉴赏能力；④掌握和运用形式美的规律、法则；⑤研究纹样的造型、构成、组合和色彩以及器物成型的线与形；⑥从圣火和大自然中吸取养料，积累设计素材。工艺图案是基础图案的具体应用，是按照一定生产需要进行的专业品类的图案设计，要受到功能、目的、工艺、材料、经济条件和市场消费等诸多因素的制约。

张道一先生在《图案概说》中又称，工艺图案的任务是：①研究材料，发挥材料的性能和物质美；②研究工艺、运用科技的成就，显示其工巧；③研究消费，熟悉群众生活习惯，了解群众的心理和审美要求；④综合以上三者，同艺术的意匠结合起来，统一于具体的设计之中。也就是说，适应着材料、工艺和用途的要求，掌握和运用具体工艺品的设计特点、规律办事。

（二）服饰

服饰包含两层意思：

（1）指衣服上的装饰，如图案、纹样。

（2）服装及其配饰的总称，包括衣服及首饰、包袋、鞋帽等。

这是一个概念的两个方面，我们说的服饰，常常是把服装和配件剥离。因此，从某种意义上讲，“服饰”的“服”，是指服装，即通过面料的拼接与造型来表现着装者的精神面貌与形体感觉；“服饰”的“饰”，则是用来烘托、陪衬、点缀服装的饰品，它能使服装的整体美更完善，进一步体现人的仪态和气质。由此可见，服饰是实用性和装饰性完美结合的穿着用品与外表包装，两者是相辅相成的。

服饰是人类进入文明时期后特有的劳动成果，它不仅反映出人们的劳动水平，也是人们内在精神需求的折射，是人类文明进步的具体表现。服饰是一种社会展示，能够传达社会观念。社会历史文化的变迁直接影响着服饰的变化，每一个历史时期的社会制度、意识形态、文化艺术、美学思想、审美倾向等，都会从那个时代的服饰中反映出来。

服饰作为人类的一种创造，也在美化着人类。具有良好品位与精巧做工的服饰，能够达到显示穿着者的修养、审美、素质和品位的效果，而这种美化效果则是通过包括服饰图案设计在内的各种艺术手段获得的。可以说，服装设计师以创造美丽的式样为任务，凭借一定的设计方法与技巧，通过具体的材料和工艺手段，使形象具体化。从动态的观点看，服装设计是用变幻的色彩、流动的线条与节奏所编织出来的交响乐。

（三）服饰图案

服饰图案是服装及其配件上具有一定图案结构规律，经过抽象、变化等方法而规则化、定型化的装饰图形和纹样。服饰图案不仅是服装的“眼睛与亮点”，为服装锦上添花，更是服装设计不可缺少的艺术表现语言。

服饰图案是多种内涵和表现形式的和谐统一。服饰图案能够反映出地域特色和人类的生存环境。以苗族服饰图案为例，居住在高山偏僻地区的苗族支系，其服饰图案多为动物；平原地区苗族支系的服饰图案，则以植物、花卉题材为多。

服饰图案在服装设计中不仅仅起着装饰作用，还能较为直观地表达设计者的设计思想和情感。服饰图案设计，重视视觉语言表达，多以具体的形象为设计基础，表现自然美和艺术美。除此之外，服饰图案还具有一定的社会象征性，代表着不同的宗教、阶级，反映