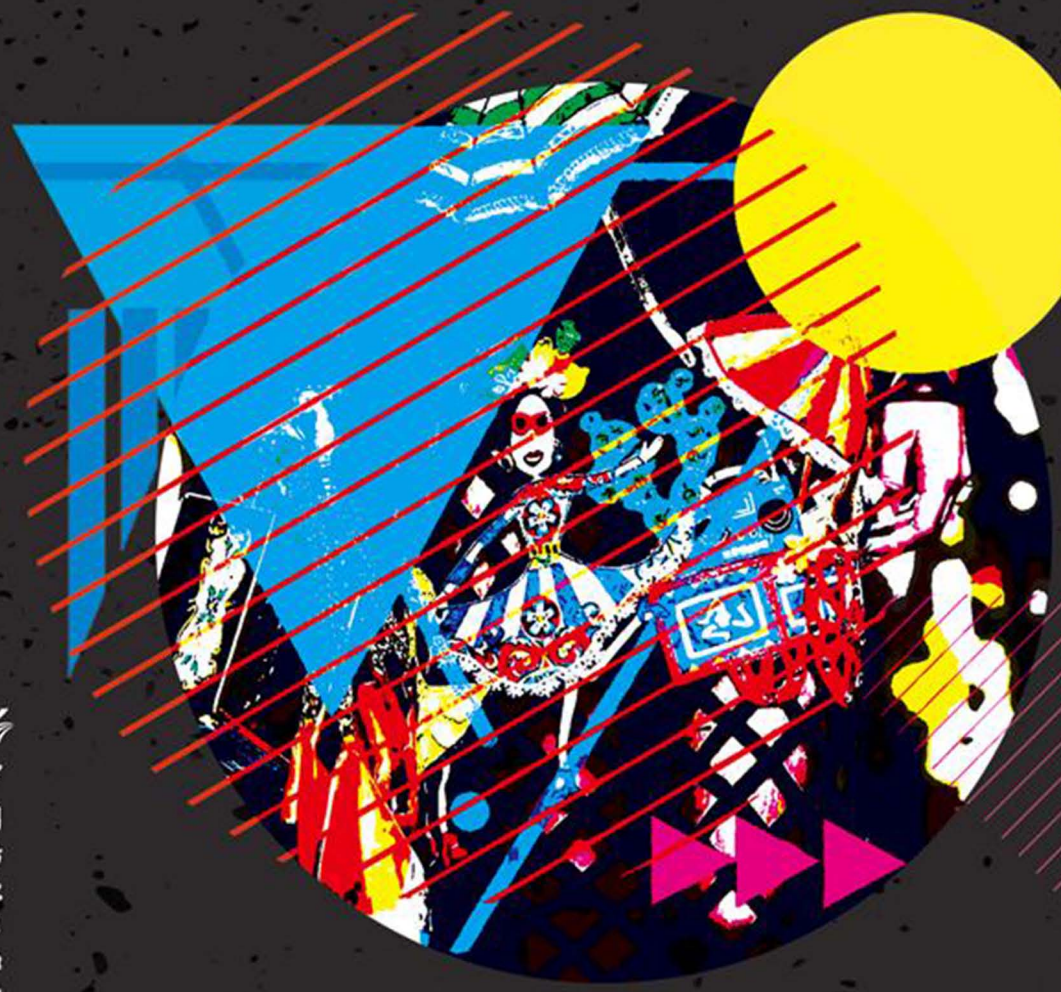
“十三五”普通高等教育本科部委级规划教材

服饰图案基础教程

FUSHI TU'AN JICHU JIAOCHENG

孙晔 金鹏 编著

中国纺织出版社有限公司

国家一级出版社 全国百佳图书出版单位

需要全本请访问 www.ertongbook.com

“十三五”普通高等教育本科部委级规划教材

服饰图案基础教程

孙晔　金鹏　编著

中国纺织出版社有限公司

内 容 提 要

本书从服饰图案的历史与风格入手，分析了服饰图案的美感因素；讲述了从灵感到图案设计的过程，通过实例分析，讲述了图案造型、表现形式、设计技法的基础训练与灵活运用；从色彩心理的角度，结合流行的因素，讲述服饰图案的色彩设计方法；最后阐述了服饰图案设计与生产工艺的关系，以及服饰图案的设计与运用。本书的主要读者为艺术设计相关专业的师生、图案设计的爱好者和相关行业的设计师。

图书在版编目（CIP）数据

服饰图案基础教程 / 孙晔，金鹏编著 . -- 北京：中国纺织出版社有限公司，2020.8

“十三五”普通高等教育本科部委级规划教材

ISBN 978-7-5180-7422-8

Ⅰ. ①服… Ⅱ. ①孙… ②金… Ⅲ. ①服饰图案—图案设计—高等学校—教材 Ⅳ. ① TS941.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字（2020）第 079333 号

策划编辑：孙成成　　责任编辑：谢婉津

责任校对：楼旭红　　责任印制：王艳丽

中国纺织出版社有限公司出版发行

地址：北京市朝阳区百子湾东里 A407 号楼　邮政编码：100124

销售电话：010 — 67004422　传真：010 — 87155801

http://www.c-textilep.com

中国纺织出版社天猫旗舰店

官方微博 http://weibo.com/2119887771

北京华联印刷有限公司印刷　各地新华书店经销

2020 年 8 月第 1 版第 1 次印刷

开本：787 × 1092　1/16　印张：10

字数：133 千字　定价：68.00 元

凡购本书，如有缺页、倒页、脱页，由本社图书营销中心调换

序

P R E F A C E

《服饰图案基础教程》主要是为服装与服饰设计专业的服饰图案设计课程编写的教材。我们长期在教学一线，一直想编写一部适合学生、能为学生提供设计方法，同时也能为老师提供教学依据的教材。本书是长期教学的积累，也是机缘巧合、水到渠成的结果。

本书编写的依据主要有三个方面：首先，依据普通高等教育本科教学质量国家标准要求和服装与服饰设计专业培养目标的需要。服饰图案设计不能只是纸上谈兵，服装设计专业的学生不仅要掌握服饰图案的设计方法和表现技法，同时还要对图案工艺有一定的了解与实践。其次，依据市场的需求和毕业生的意见反馈。服饰设计是与市场、时尚紧密相连的，时尚流行的更新，需要我们的教材也能与时俱进，及时把握时尚文化的脉搏，要求课程的内容能及时反映流行信息与最新工艺技术。第三，依据教学过程中面临的问题。该课程作为专业基础课开设在学生进校的第一学期，课时有限，学生还没有设计基础。所以要求教材侧重基础的内容，同时又能体现服饰图案设计的专业性，在较短的时间内培养学生的学习兴趣与持续的自学能力。

基于以上三个方面的原因，本书从认识图案开始，先了解服饰图案的历史、风格和题材，分析服饰图案美感因素，后进行基础造型、表现手法的训练，再深入到服饰图案的专业设计。从感性认识到理性设计，先基础后专业，循序渐进，一步一步深入，重点放在设计方法和基础训练上。这本教材的大部分内容在编写过程中已用于教学，并通过教学得到不断完善，书中大部分的设计训练习作也都来自南通大学服装专业的历届学生。实践证明良好的服饰图案设计基础为后续的服装设计学等课程的学习带来了便利。

本书共八章，其中第一至第五章由孙晔撰写，第六至第八章由金鹏撰写。全书由孙晔统稿。

本书编写过程中，参阅了相关书刊文献，以及相关时尚网站与公众号；得到南通大学以及南通大学杏林学院的支持，在此表示感谢！还要感谢为本书提供图片的历届学生！感谢中国纺织出版社有限公司的大力支持！书中不足与疏漏之处在所难免，也恳请同行专家及读者批评指正。

孙晔　金鹏

需要全本请访问 www.ertongbook.com

目 录

C O N T E N T S

第一章 服饰图案设计概述

第一节 关于图案 …… 002

一 图案的概念 …… 002

二 图案的起源与图案学的产生 …… 002

第二节 关于服饰图案 …… 003

一 服饰图案的概念 …… 003

二 服饰图案的特征 …… 003

三 服饰图案的设计原则 …… 004

四 服饰图案的分类 …… 005

第三节 服饰图案设计的能力训练与知识储备 …… 005

一 服装设计中图案的地位 …… 005

二 服饰图案设计人员应具备的能力 …… 006

三 服饰图案设计的学习要点 …… 007

思考与练习 …… 008

第二章 服饰图案的历史与风格

第一节 服饰图案的历史 …… 010

一 服饰图案的起源 …… 010

二 东方服饰图案 …… 010

三 西方服饰图案 …… 013

第二节 现代服饰图案的风格类型 …… 019

一 古典风格（历史风格）图案 …… 020

二　地域风格图案 …… 020
三　写实风格与装饰风格图案 …… 021
四　现代流行风格图案 …… 021
第三节　服饰图案的题材 …… 022
一　具象图案 …… 022
二　几何与抽象图案 …… 025
三　文字图案 …… 026
思考与练习 …… 028

第三章　服饰图案的美感因素与构思方法
第一节　服饰图案的美感因素 …… 030
一　造型的美感因素 …… 030
二　空间的美感因素 …… 031
三　色彩的美感因素 …… 032
四　工艺的美感因素 …… 032
五　图案内容的美感因素 …… 033
第二节　服饰图案设计的构思程序与方法 …… 033
一　构思程序 …… 033
二　系统化的构思方法 …… 034
第三节　服饰图案设计的灵感与素材 …… 034
一　来自自然启示的构思 …… 035
二　现代科技启迪的构思 …… 037
三　来自其他艺术形式启示的构思 …… 039
思考与练习 …… 042

第四章　服饰图案设计的造型与表现
第一节　服饰图案的形态特征 …… 044
一　写实造型与装饰造型 …… 044
二　服饰图案的形态特征 …… 044
第二节　服饰图案的造型设计 …… 045
一　具象的图案设计 …… 045
二　抽象的图案设计 …… 047
三　流行元素的图案设计 …… 048
第三节　服饰图案设计的技法表现 …… 048
一　影响技法表现的因素 …… 048

二　常用的点、线、面表现技法 …… 048
三　特殊表现技法 …… 053
思考与练习 …… 062

第五章　服饰图案的构成
第一节　服饰图案的构成基础 …… 064
一　独立式纹样 …… 064
二　连续式纹样 …… 069
第二节　服饰图案设计的构成形式 …… 076
一　服装匹料图案的构成设计 …… 076
二　服装件料图案的构成设计 …… 079
第三节　服饰图案构成的空间关系 …… 082
一　平面空间构成 …… 083
二　立体空间构成 …… 083
三　模糊空间构成 …… 084
思考与练习 …… 084

第六章　服饰图案的色彩设计
第一节　色彩基础 …… 086
一　色彩的由来 …… 086
二　色彩的分类 …… 086
三　色彩基本属性 …… 087
四　色彩系统 …… 088
第二节　色彩心理 …… 090
一　色彩心理的基础 …… 090
二　共同的色彩心理反应 …… 091
第三节　服饰图案色彩设计的方法 …… 095
一　服饰图案色彩的特点 …… 095
二　服饰图案色彩设计的基本原则 …… 095
三　服饰图案色彩协调的方案 …… 096
第四节　服饰图案色彩设计的灵感来源 …… 099
一　传统的色彩 …… 099
二　自然的色彩 …… 099
三　其他艺术形式的色彩 …… 100
四　异域的色彩 …… 101

五　电脑分析的色彩 …… 101
六　图片的色彩 …… 102
思考与练习 …… 103

第七章　服饰图案的制作工艺
第一节　印染工艺 …… 106
一　直接印花 …… 106
二　防染印花 …… 106
三　拔染印花 …… 109
四　其他特色的印花 …… 109
第二节　色织、提花工艺 …… 111
一　色织工艺 …… 111
二　提花工艺 …… 111
第三节　绣花工艺 …… 113
一　绣花的概念 …… 113
二　绣花工艺的基本分类 …… 113
第四节　面料再造工艺 …… 115
一　服装面料的立体设计 …… 116
二　服装面料的添加设计 …… 118
三　服装面料的减损设计 …… 119
四　服装面料的 3D 打印 …… 121
第五节　编织工艺 …… 122
一　服饰图案的编织材料 …… 122
二　编织工艺分类 …… 124
思考与练习 …… 126

第八章　服饰图案的设计与应用
第一节　服饰图案的装饰部位 …… 128
一　整体布局 …… 128
二　局部设计 …… 128
第二节　针对配饰品的图案设计 …… 132
一　装饰领、披肩、斗篷的图案设计 …… 132
二　包的图案设计 …… 133
三　鞋、袜的图案设计 …… 134
四　帽、手套、围巾、头巾、方巾的图案设计 …… 135

五　领带、领结的图案设计 …… 136
六　伞的图案设计 …… 137
第三节　针对衣料的图案设计 …… 137
一　定位 …… 138
二　衣料图案设计的原则 …… 139
第四节　有主题的服饰图案设计 …… 140
一　“主题性”服饰图案的概念 …… 140
二　服装中主题性图案设计 …… 140
三　主题性图案设计方法应用研究 …… 146
思考与练习 …… 148

参考文献 …… 149
致谢 …… 150

PART1

服饰图案设计概述

第一章

需要全本请访问 www.ertongbook.com

第一节 关于图案

一 图案的概念

“图案”从字面上来讲，“图”是图样、图画；“案”是方案、依据。图案是指图画形式的方案。

关于图案的概念，雷圭元在《图案基础》中这样解释：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》中的“图案”定义为：“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（如某些木器家具等）除了造型结构，还有装饰纹样，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。”

综合以上的内容，图案的定义可以包括以下几方面的内容：（1）图案的目的是为了造物；（2）图案以实用与美为原则；（3）图案设计要结合一定的工艺；（4）图案是图的方案，是造物的初始阶段。广义的图案包括造型、色彩与纹饰；狭义的指装饰纹样及其色彩。图案的设计虽是以图的形式表现，是美的创造，但与绘画也是有区别的，绘画是以表现为核心的思维；而设计是以造物为核心的思维。

作为艺术名词，图案与英文中的“Design”通释，“Design”一般译作“设计”。其实“Design”是个多义词，可作为名词，也可以作为动词，在中文中与之对应的词也很多。从图案的角度来讲，“Design”包含了图案的设计过程与结果。另一个与图案相关的词是“Pattern”，通常是指装饰纹样。

图案从属于工艺美术，张道一称之为“工艺美术的灵魂和主脑”，图案广泛地运用于装饰设计领域：建筑装饰、纺织品面料装饰、陶瓷装饰、家具装饰、服装装饰……

二 图案的起源与图案学的产生

1. 图案起源于人类的造物活动

高尔基曾经说过，人类在改造“第一自然”的同时，创造了“第二自然”——文化。作为一种文化，图案同样起源于早期人类的造物活动中。我国古代的彩陶艺术可以说是中国较早的图案艺术，从中可以了解人类童年时代对于装饰和形式美的认识与运用已达到一个相当的高度。

随着人类科学技术的发展以及人类审美趣味的提高，发展到后来出现了各种不同形式的图案。不同的工艺类别、不同的时代，以及不同的地域，图案的内容与形式也各不相同。

2. 工业革命与图案学的出现

手工生产向机械工业化生产的转化是图案学产生的条件。手工生产一般由一人或几人经过一定的工序来完成，以单件或小批量为主，生产过程也有一定的随意性，通常按照粉本或旧样加工，工艺要求与技艺以口授的方式传授。机器生产以大批量为主，有严格的工艺流程，工序分工细致，每道工序都要严格按图加工，有严格的规范和制约。手工生产到机器生产方式的转变，要求设计意图图纸化、规范化，出现了设计与制造的分工。手工时代的生产凭的是经验，没有上升为系统的科学理论，直到机器生产逐渐取代手工生产，才有了工业与艺术结合的学科，才有了后来的图案学。

第二节 关于服饰图案

一 服饰图案的概念

“服”作为名词是服装的意思，作为动词是穿戴的意思；“饰”作为名词是装饰品，作为动词是装饰的意思。“服饰”在这里作为名词，是指服装，以及和服装搭配穿戴的用品，如鞋、帽、围巾、手套等。

服饰图案是指服装以及搭配服装穿戴的用品上的装饰纹样。它包括依附在服饰上的装饰纹样和服饰结构形成的装饰纹样。服装是用平面的纺织品制作而成的具有空间立体造型的实用物，装饰服装的图案形式也有平面的和立体的。

二 服饰图案的特征

这里说的服饰图案的特征是与其他艺术相区别的特征。图案是需要设计的，设计是以造物为核心的思维，所以它与其他以表现为目的艺术形式有很大的区别，具有双重性、制约性与审美性的多种特性。

1. 双重性

服饰图案与其他实用美术一样，具有物质生产与精神生产的双重特性，具有物质与精神的双重价值。服饰图案的设计是服装设计的内容之一，服饰图案的主要目的是美化服装，满足人们的审美需求。另外，服饰图案也有标识的作用和象征性的寓意，比如中国古代服饰上等级标识的补

子纹样、吉祥寓意的传统纹样等，这些图案的寓意与作用区别于服装的实用性，使实用的服装又同时承载了精神的内涵，所以服饰图案的设计也是艺术活动。但服饰图案又不同于纯艺术的创作，设计师的设计还要考虑到经济核算的问题，如面辅料的成本、生产的成本、产品的价格、展示促销的费用等，在一般情况下，力求以最小的成本获得最适用、最美观、最优质的设计。所以服饰图案的设计既是艺术活动，又是经济活动。

2. 制约性

服饰图案与绘画不同，绘画作品的创作，从完成之时起，其作品本身的作用也就表现出来了。而服饰图案设计的完成，只是服饰图案发挥作用的第一步，只是一个纸上谈兵的阶段。服饰图案真正发挥作用，要经过很多环节，使设计的图案呈现在服装或服饰品上，通过人的穿戴，才能最终发挥其作用。所以服饰图案的设计要受制于被装饰的服装或饰品的功能，还要考虑到工艺实现的可能性，最大限度地利用和发挥工艺、材料的优势和特点。另外，从商品的角度看，服饰图案的设计还要考虑到工艺生产的成本，材料和工艺的选择要在最大限度降低成本的基础上，达到最完美的效果。所以服饰图案的设计是受服饰功能与工艺的制约的。

3. 审美性

人们穿着服装很大程度上是因为服装具备的实用功能，除去实用功能之外，服装的审美功能是显而易见的，而服饰图案是服饰审美功能体现的重要因素。这种审美性是服饰图案的精神价值体现，也是其艺术性的体现。服饰图案是依附于服装的，它不能独立存在，所以与绘画等独立艺术相比较，服饰图案不是单纯的表现或写实，它蕴含着符合人们生理与心理需求的形式美，它是创造的艺术、浪漫的艺术，也是附丽的艺术。服饰图案的审美属性除了艺术美，还表现出自然美与社会美，它折射着人类对自然美的认识，反映了人类社会的发展，是形式美，也是时尚美的表现，所以服饰图案的设计也是服装附加值的重要体现。

三 服饰图案的设计原则

了解了服饰图案的特征，再来谈服饰图案的设计原则就不难理解了。“适用、经济、美观”是服饰图案的设计原则，也是其他实用美术设计的原则。这个原则早在 20 世纪 50 年代就作为我国工艺美术生产的原则被提出来，放到现在仍然是适用的。随着现代生产工艺的不断发展，新材料新工艺的出现，对于“人的第二皮肤”的服装来说，还需要一个绿色的理念，将健康的因素考虑进来。说到健康，一方面是指材料工艺对于身体的健康，一方面是图案内容对于心理的健康。由于服装是针对人的设计，人与人又有不同，这种不同不仅表现在外在的高矮、胖瘦、性别上，也表现在他们的经济能力、审美趣味、生活环境等方面的不同。这些不同的因素，对服饰图案设计的影响就是在坚持绿色原则的前提下对适用、经济、美观三者之间度的把握。有的设计要从经济的角度出发，有的设计要注重适用性，有的设计可能更侧重于美的方面。不同的穿着对象、不同

的场合、时间，对服饰的要求不同，针对这些不同，服饰图案也要有不同的定位。

四 服饰图案的分类

由于服饰图案题材形式多样，运用在服饰上也各有不同，并且受到工艺的制约，所以服饰图案的分类也就不能一概而论，不同的视角有不同的分类。

1. 按空间形式来分类

依据空间形式来分，有平面的服饰图案与立体的服饰图案。平面的服饰图案主要是指面料的装饰图案，平面的图案装饰改变的是面料的视觉效果，不会改变面料的平面形态，如面料上的印花图案。立体的图案是指对面料进行结构形态的再造而形成的装饰纹样，如褶皱的排列形成的图案、立体花、蝴蝶结等，还有用珠片堆绣等形成的半立体的装饰纹样都属于立体形式的服饰图案。

2. 按构成形式来分类

服饰图案按构成形式来分，可以有独立式与连续式两类。独立式是指可以单独运用的完整形式，如 T 恤衫胸前的单独纹样。连续式的图案是指一个单位纹样不断循环反复排列形成的图案，如花边图案。关于图案的构成形式，后面的章节有更详细的介绍。

3. 按加工工艺来分类

服饰图案是受到加工工艺的制约的，不同的加工工艺有不同的图案特征。按照服饰图案的加工工艺来分，有印染图案、编织图案、刺绣图案、手绘图案、拼贴图案、绗缝图案等。

4. 按题材来分类

服饰图案按题材来分类，有花卉图案、动物图案、几何图案、风景图案、人物图案、肌理图案等。

第三节 服饰图案设计的能力训练与知识储备

服饰图案与其他工艺美术类的装饰图案的艺术内涵是一致的，规律是相通的。服饰图案的设计要求设计师具备较强的设计能力和知识储备。

一 服装设计中图案的地位

在发展成熟的服装市场，产品工序的分工明确且细致，各个环节像链条一样一环扣一环，图案的设计是这个链条中不可缺少的重要环节，从图案设计的环节来说，有时是先设计面料图案，

而后根据面料及图案来设计服装；也有先设计服装，然后根据服装有针对性地设计图案。无论是先设计服装，还是先设计图案，图案的设计总归是非常重要的，这种重要性主要表现在满足穿着者的爱美之心上，而且往往也是服装附加值的重要体现。

服装服饰由于品种多、流行周期较短，图案设计工作也就显得越发关键。设计的目的是生产，设计是生产的前提，也是生产的依据，对于服装的生产具有统领和规范的作用。设计的图样要体现产品的特点、风格，以及生产技术方面的要求。设计的优美、规范、准确程度直接影响产品的质量，以及市场占有率的状况。恰到好处的服饰图案设计会给商家带来巨大的回报，反之则造成巨大的损失。

二　服饰图案设计人员应具备的能力

服装市场的竞争很大程度上是设计的竞争，是设计人才的竞争。设计师的素质水平直接影响设计作品的水平。下面就设计师应具备的能力做一些分析。

1. 创意构思能力

创意构思的能力与观察力、记忆力、想象力有关。观察力的敏锐程度、形象记忆力的准确程度以及想象力的丰富程度，很大程度上影响整体构思的创新性与合理性。恰当的观察方法可以帮助形象的记忆，整体的观察方法便于事物特征的把握与概括，细节的观察便于丰富装饰对象。图案的造型需要这种概括、夸张、丰富的能力。这种能力来自观察的习惯与方法，同时，这种能力可以启发设计的想象与构思，而想象力又是创新性的重要来源。

2. 形象表现能力

表现力是指造型能力、色彩搭配能力、构成技巧与方法、空间形态的塑造能力。设计中通常会出现这种情况：想得到，画不出；或者是画得出，而做不出。出现这种情况有两种原因，一是构思过程中对形象的想象创造模糊，所以表现不出来；二是实际的动手能力上的局限性（现代设计的表现能力包括手绘能力、计算机操作能力、面料和辅料的再塑造能力等），这方面的局限性是可以通过一定的专业训练来改变的。

由于现代计算机辅助设计的普及，搬抄拼接花样的现象变得频繁而普遍，使设计的纹样失去了韵味和观赏价值，从而导致产品质量的下降，从长远的角度说，使设计没有了发展的后劲。所以手绘的表现能力与功底是设计者必须具备的，是原创设计必须具备的基础，即便是运用计算机绘画，如果没有手绘的基础，计算机同样绘不出来。拥有形象表现能力才能保持长久的生命力与艺术价值，而计算机应该成为设计的辅助工具。

3. 审美能力

审美能力是一种综合素质的体现，是对生活素材的感受与选择，对艺术的欣赏、鉴别，以及文化修养。这种能力直接影响设计作品的美感程度。设计不仅要满足消费者的审美需求，同时要

引导消费者的审美取向。设计本身是一种美的创造，所以设计师要懂得什么是美，然后才能创造美，所以从某种程度上讲，设计师也是艺术家。

4. 适应能力

适应能力是指对消费市场、消费对象、流行趋势以及生产工艺变化的适应能力，也可称为应变的能力。服装设计中图案的时尚性并不存在于题材上，而在于色彩组合与处理手法是否融入时尚的元素，从而表现出的某种风格。“简约”“奢华”“乡村田园”“温馨”“浪漫”等风格，需要考虑图案色彩的搭配、面料质地与款式设计等的有机结合。这种把握时尚的能力，也是一种综合能力，这种能力是建立在不断学习的基础上的。只有不断学习，把握流行动向，了解服饰图案工艺技术的发展等诸多方面的变化因素，才能有的放矢地设计与时俱进的产品，保持设计的新鲜度。

三 服饰图案设计的学习要点

服饰图案设计的学习是一种技术的学习，同时也是对艺术领悟能力与流行把握能力的培养。技术的学习主要是指装饰基础的训练；艺术的领悟能力与对流行的把握能力则是建立在大量的知识储备的基础上的。

1. 装饰设计的基础知识

装饰基础包括设计理论与设计技能。如形式美的研究、装饰造型的手法、表现的技法、色彩运用、面料再造的基础工艺，以及电脑设计软件的运用等。装饰基础训练的是设计经验、设计方法和基础工艺，这种训练是为以后的专业设计建立基础的。

2. 服饰图案实现的工艺知识

服饰图案设计，首先要了解诸如印染、扎染、蜡染、刺绣、编织等不同的图案制作工艺，以及不同工艺的图案特点，掌握不同生产工艺的不同表现技法。这里的表现技法与图案设计基础知识中讲到的表现技法是有区别的。设计与工艺技术的脱节只能使设计留于纸面，失去设计的实际意义。一个成功的设计不仅包含设计师的艺术修养，也包含着设计者对材料、工艺的深刻研究与领悟。所以对工艺技术的学习，是设计者必须具备的专业素质。

3. 其他艺术形式的学习和借鉴

现代服饰图案设计正以全新的观念和优美的造型与现代艺术风格相交融。现代艺术、中外各民族民间优秀装饰艺术风格多样，文化内涵丰富，学习这些艺术对设计者来说是培养艺术修养、积累艺术知识的重要手段，无形中开拓设计的思路，从而提升设计作品的文化内涵，增强设计的艺术感染力，闭门造车的设计是枯燥而缺乏生命力的。

4. 市场与信息

服饰图案的设计要与市场的需要相结合，服装设计是随着季节的变化而不断更新的，要及时掌握服饰图案、色彩、风格的流行趋势，以便在市场竞争中立于不败之地。市场竞争的本质是设计的

需要全本请访问 www.ertongbook.com