

服装·人体—图案

FASHION · BODY
PATTERN

孙跃 编著

东华大学出版社

内容提要

本书对服饰心理与服饰审美，人与服装、服装与图案、图案与色彩、色彩与服装等各个环节相互的依存关系作了独特的论述，并重点讲解了图案的写生，图案的设计，图案色彩的应用。作者还在国外写生、拍摄了大量的图例，收集了中外传统的经典图案。

本书不但是一本很好的学习用书，也是一本具有参考价值的图案设计工具书。

服装 · 人体——图案

FASHION · BODY · PATTERN

孙跃 编著

东华大学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

服装·人体——图案 / 孙跃编著. —上海: 东华
大学出版社, 2007.3

ISBN 978-7-81111-197-2

I. 服 ... II. 孙 ... III. 服装—图案—设计 IV. TS941.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2007) 第 027660 号

策划编辑 吴川灵

责任编辑 吴寿林

设计总监 高秀静

服装·人体——图案

孙跃 编著

东华大学出版社出版

(上海市延安西路 1882 号 邮政编码: 200051)

新华书店上海发行所发行 杭州富春印务有限公司印刷

开本: 889×1194 1/16 印张: 10 字数: 348 千字

2007 年 4 月第 1 版 2007 年 4 月第 1 次印刷

印数: 0 001-5 000

ISBN 978-7-81111-197-2/TS·028

定价: 36.00 元

目录

第一章 服饰	1
第一节 服饰的意义	3
一、服饰心理	3
二、服饰审美	4
第二节 服饰的应用	6
一、人体与服装	6
二、鞋	11
三、帽	15
四、包	16
五、头饰	17
六、围巾	18
七、腰带	20
八、其他	21

第二章 服饰中的图案艺术	23
第一节 印花面料	25
一、民间印染艺术	25
二、套色印花	28
三、胶印图案	30
第二节 色织面料	31
一、梭织面料	31
二、针织面料	34
第三节 服饰工艺装饰	36
一、珠绣图案服饰	37
二、刺绣图案服饰	38
三、贴花图案服饰	39
四、综合工艺应用的图案表现	40

第三章 图案设计	41
第一节 图案纹样	43
一、纹样的来源	43
二、写生的目的	43
三、写生的方法	44
四、写生的要领	46
五、纹样造型的目的	50
六、纹样的表现	51

第二节 图案纹样的组织	56
一、单独纹样	61
二、二方连续纹样	62
三、适合纹样	65
四、四方连续纹样	67

第四章 图案色彩设计应用 69

第一节 色彩的性质	71
一、色彩的变化	71
二、色彩的明暗关系	74
三、色彩的对比作用	77
第二节 色彩的应用	80
一、面料色彩的调配	80
二、印花面料的色彩配置	84
三、着装与配色	89

第五章 中外历史图案 97

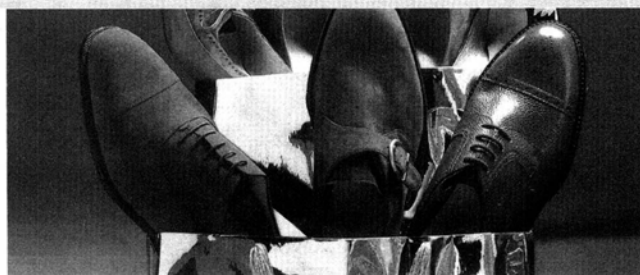
第一节 中国图案艺术	99
第二节 外国图案艺术	121
一、古埃及图案	121
二、古希腊图案	125
三、文艺复兴时期图案	129
四、德国装饰图案	138
五、其他	139
六、花体字	142

第六章 图案设计中的素材运用 143

第一节 素材运用方法	145
一、同一花型中对细节的设计	145
二、在固定的一种花型下对轮廓结构特点的夸张、缩减等变化设计	145
三、对多个元素的整体排列与组合	145
第二节 元素实例	149
一、同一种花不同的表现	149
二、不同花的造型	151
三、叶片的造型	154

第一章 服饰

第一节 服饰的意义

服饰，有广义和狭义之分。广义的服饰泛指衣、裤、鞋、帽、袜、围巾、首饰、箱包以及各种配件、饰品；狭义的服饰仅指服装以外的各种服装配件和饰品。我们在这里讲的是广义服饰。在市场经济条件下，服饰包括五大基本要素：面料、款式、色彩色调、加工工艺与价位。

服饰的出现，源于人类在日常生活中对这种能够御寒，能够遮避羞涩，能够标志身份地位，能够修饰自身的物品的强烈需求。那么，服饰的意义就存在于人类不断发展过程中的需求。但是，在这种个体主观的心理作用背后，我们在社会研究，民族研究，地域研究，美学研究等等诸多课题中都可以从对服饰的学习和考察中得到有价值的结论。因此，随着专家学者对课题研究的深入，我们会发现事物的意义会越来越深刻。

所谓普通“就事论事”的方法，在现代的学科理论及实践中，不再是值得提倡的研究方法。若要丰富、补充这种单一狭窄的研究方法所得出的结果，我们就要开始从相关学科领域展开对服饰的研究。而服饰设计作为服饰研究的重要内容、服饰研究的直接受用者、服饰研究的目的之一，我们在进行设计工作时，需要考虑有助于设计的服饰研究的优秀理论成果。

当我们在服饰中的一条线进行反复推敲，对面料的质感与款式的契合进行反复试验的时候，除了这些服饰自身的深入处理，我们还要对服务对象进行适度的研究，了解消费对象的心理需求，了解商品销售地区的风俗特征。当我们对自己的工作目标，工作对象有了一定深度的了解，才能更加准确地使我们的设计拥有风向标，才能更有效率地使我们的服饰设计不只是停留在美观的阶段。

那么，就让我们从消费者心理和审美两个角度，考虑在服饰设计时应该注意的问题。

一、服饰心理

我们在设计服装前必须确定服装的定位人群，就像我们看到的，中老年人的服装总是运用成熟的色调，相对固定的经典款式。当我们需要为他们设计服装，这些规律是要遵守的，但是，你想过没有这些规律出现的原因。其实很简单，中老年人对服装的需求不像年轻人要穿出自己的个性，而是更多的现实人生的深厚积淀，或是保持一种好的精神状态。因此，我们得出了成熟的色调，经典款式的规律，但是，这种规律就是万全之策，是不能打破的绝对定理了吗？当然不是。在根据老年人着衣心理进行设计的前提下，我们的设计可以很丰富，可以有很大的差异，而且每一件设计都是可取的。若玫红色可以让他们保持一种很好的精神状态，那么为什么一定要用低沉的色彩呢？

当然，我们对心理的分析，不仅仅局限在年龄层的心理特征分析，还有社会地位，职业等等诸多元素。在我们掌握分析人群特征的能力的同时，一定要关注所有人穿衣的心理。这方面的研究已经达到了相

当深入的层面，市面上已经有了服饰心理学的相关书籍，其中的理论已经很成熟了。因此，在此为大家从中选取几条比较具有代表性的理论。

1. 服饰心理中的主动与被动。人与服饰的关系往往是在这两种情况下游移：一种，人们完全根据自己内心的想法自由选择服装；另一种，受到客观环境因素的影响，不得不服饰控制。

2. 着装心理中的求异性。求异性大致反映在三个方面，一是追求与建筑、机械等不同类型物质在质地、颜色等方面的不同；二是追求与其他个体的不同；三是追求与原先自我的不同，希望追求得到一个更加优等的自我。

3. 决定服饰与人之间整体性的三大心理环流。服饰与人，在可以明确隶属关系却难以断定主从关系之间，恰恰表现的是人的心理活动能动过程。当服饰与人共同构成一个整体以后，人的心理活动也就更加复杂，更加活跃，加之每个着装整体并不是生活在真空之中，它必定是要接触自然，接触社会，接触其他的着装整体，因此，自然产生出着装心理中的环流现象。反过来看，正是着装中的三大心理环流体系决定了服饰与人的整体性。三大环流是：人与人、人与物、人本体内涵与服饰的统一。

4. 着装心理。包括：符合行为需求，满足修饰本能，显露超前意识，减弱社会冲突（从众求同，淡化自我）。

二、服饰审美

若把服饰心理当作对个体内心的分析的话，那么服饰审美要谈的就是服饰美学对服饰设计的影响。

服饰美学是应用美学的一个分支门类，它是研究人对服装的审美关系的学科。服装美学主要包括以下两方面的内容：

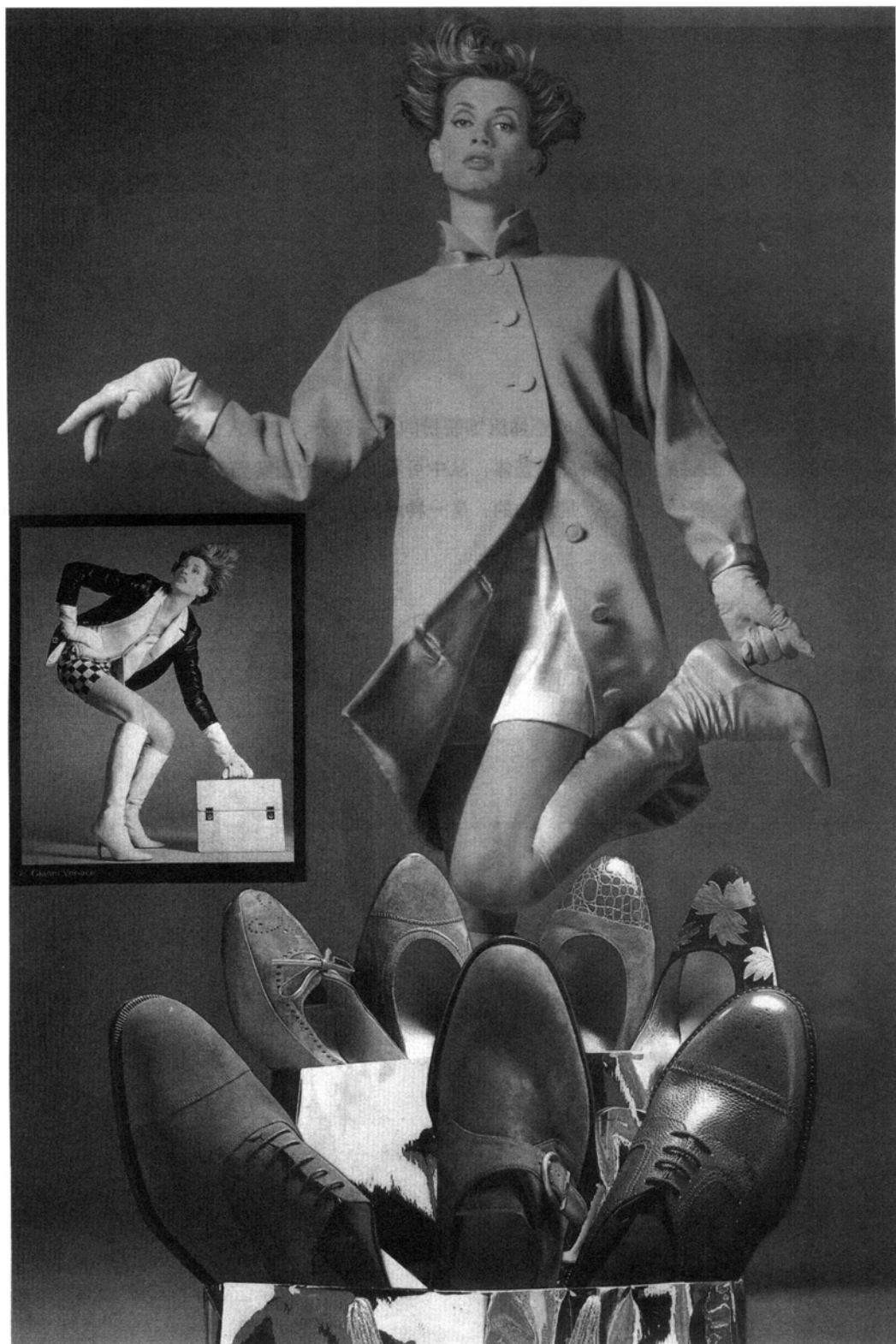
1. 研究人类在服装方面审美意识的反映形式、特征及历史发展规律，探讨服装美学价值的构成、服装审美的客观标准及其社会功利目的。

2. 研究服装设计与制作活动的美学基本要求。

服装美学的任务：首先是根据人类服装审美活动的实践和经验，探讨服装审美的基本理论和基本规律，普及服装美学和美育知识，提高人们对服装的审美能力和审美趣味，培养高尚、文明的仪表、风度和良好的社会风尚。其次是概括和总结服装设计的实践经验和规律，提高服装设计与制作的美学价值，促进服装工业的发展，以适应在新的技术革命中不断增长的物质文明与精神文明发展的需要。

从服饰美学的成果中，我们了解到服饰是特定社会礼仪与当地风俗习惯的反映，服饰是人们思想意志与情感世界的写照，服饰是诸多艺术形式的融合，服饰是人文的再现。那么，在设计服装的时候，根据上述服饰的美学意义，也要考虑到我们的目标消费者所生活的环境，他们的日常礼仪，伦理道德规范，思维方式，一定时期、地域内的审美倾向，情感特征因素构成的反映为集体的民族特征，地域特征等。

因此，服饰设计不是一项简单的图案、线条、风格的拼贴，而是一种有所根据地进行文化符号的合理融汇，既具有科学性又极具艺术性的创造行为。而在服饰设计的基础中，图案设计是关键部分。上文提到的个体内心的思考和外界社会的影响，都能够通过图案反映出来。

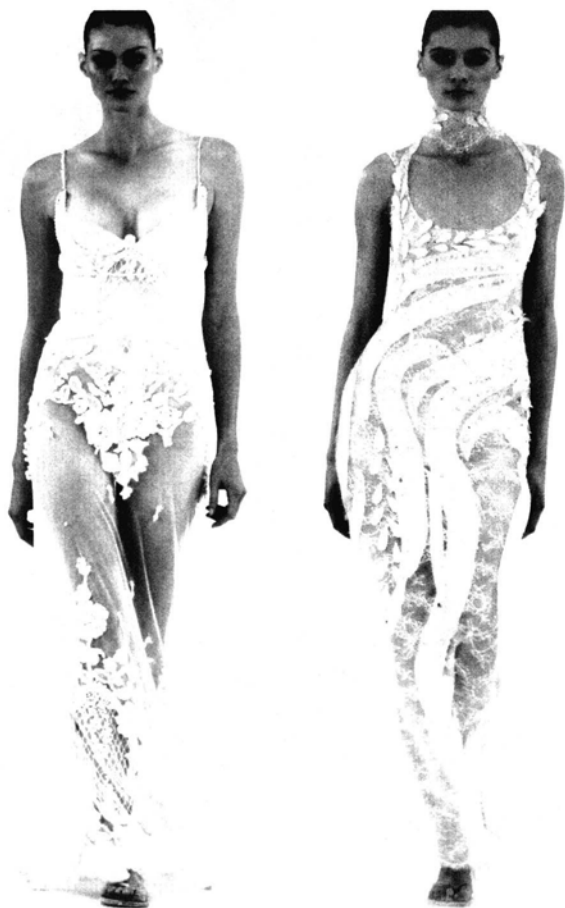

第二节 服饰的应用

服饰通过人这个载体，使这无生命的物体具有了它的生命力，它与人所构成的整体形象，令着装者有了个性化的区分及风格差异。

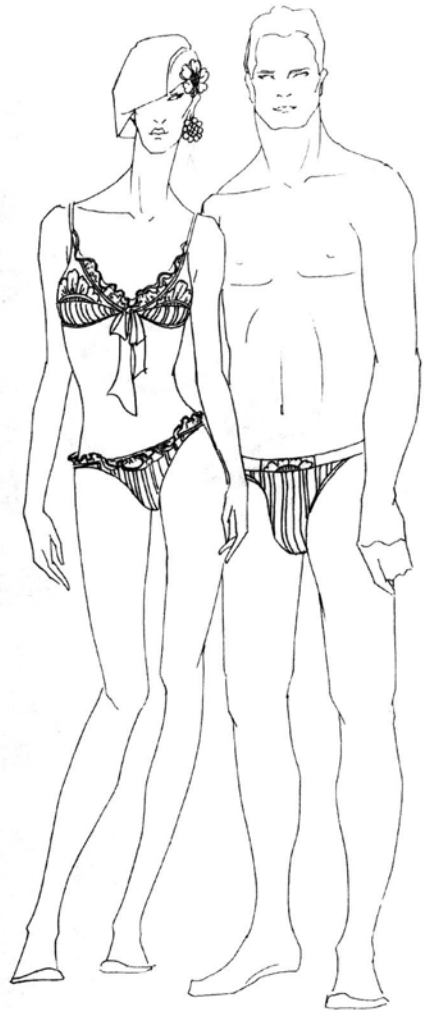
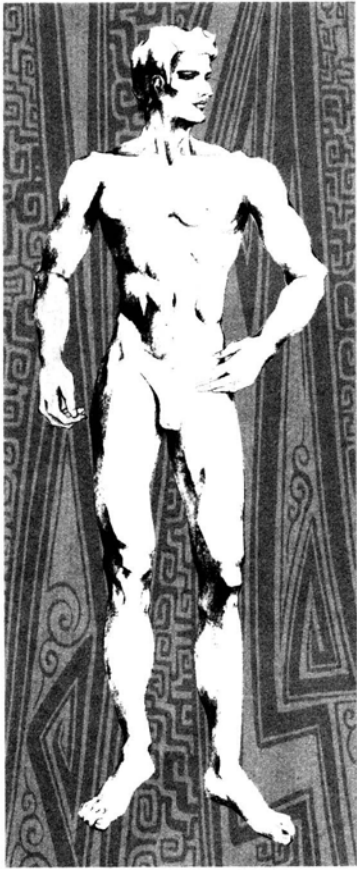
一、人体与服装

服装在服饰中具重要角色，它是完成整体服饰装扮的主要部分，也是人们服饰消费的重点耗资部分。这里我们研究的是服装与人结合后所构成的整体，从中可看到面料的图案美，更能体会到它与人结合后所构成的完美的图案造型。它是立体的，是流动的，是一种跟随人变幻的美妙图案，这是服装设计师不应忽略的重要部分。

二、鞋

鞋在服饰整体搭配中，起着不可忽视的重要作用，虽然在人体的最下方，占整体服饰面积比例很小。可它是人体重心支点的聚焦，是人体动态韵律的起点。鞋的造型能影响人的步态。鞋的鞋形图案分割、装饰及色彩搭配，能体现人的审美标准及生活品味。鞋的设计一方面是鞋型的时代性，另一方面是人的机能与鞋的功能作用。作为鞋型设计师两者都不可忽视。鞋的美观可引起消费的购买欲，但最后决定消费者购买的是鞋的舒适性及它的实用性。

