

GAODENG XUEXIAO ZHUANYE JIAOCAI

• 高等学校专业教材 •

鞋靴 装饰设计

罗向东 ▶ 编著

FOOTWEAR
DECORATION
DESIGN

中国轻工业出版社 | 全国百佳图书出版单位

GAODENG XUEXIAO ZHUANYE JIAOCAI

• 高等学校专业教材 •

鞋靴 装饰设计

罗向东 ▶ 编著

FOOTWEAR
DECORATION
DESIGN

图书在版编目 (CIP) 数据

鞋靴装饰设计 / 罗向东编著. —北京: 中国轻工业出版社, 2016.12
高等学校专业教材
ISBN 978-7-5184-1132-0

I. ①鞋… II. ①罗… III. ①鞋—装饰设计—高等学校—教材 IV. ①TS943.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2016) 第 235530 号

责任编辑: 李建华 责任终审: 劳国强 封面设计: 锋尚设计
版式设计: 锋尚设计 责任校对: 晋洁 责任监印: 张可
出版发行: 中国轻工业出版社 (北京东长安街6号, 邮编: 100740)
印刷: 三河市万龙印装有限公司
经 销: 各地新华书店
版 次: 2016年12月第1版第1次印刷
开 本: 787×1092 1/16 印张: 10.75
字 数: 240千字
书 号: ISBN 978-7-5184-1132-0 定价: 48.00元
邮购电话: 010-65241695 传真: 65128352
发行电话: 010-85119835 85119793 传真: 85113293
网 址: <http://www.chlip.com.cn>
Email: club@chlip.com.cn
如发现图书残缺请直接与我社邮购联系调换
150560J1X101ZBW

PREFACE / 前言

鞋靴装饰设计的要求是很高的。由于鞋的实用性与设计表现空间的局限性，鞋的装饰特征显示出高度的简洁性与抽象性，即装饰在第一时间形象的辨识度很高。区别于服装、建筑、绘画等表现空间较大的设计类型，鞋类装饰设计对审美、视觉等方面提出了更高的要求。

长期以来，关于鞋类设计的专业书籍多侧重于技术类（开板）与成型类（工艺），诚然也适应了以制造为主的中国制鞋业。随着行业的蓬勃发展，国人对鞋类产品认知的增强，消费者对鞋类设计有了更高的精神追求，对美的理解有了新的认识。所以本书针对鞋靴装饰设计的各个细节进行系统的分类，使读者对鞋靴的设计脉络、审美、时尚元素有一个全新的认识，为鞋靴装饰提供重要参考。

鞋靴装饰设计涉及的范围十分广泛，本书主要从以下三个方面展开：第一，装饰设计基础概念；第二，女鞋装饰设计的规律与分类；第三，男鞋装饰设计的规律与分类。并对鞋配饰的种类、鞋靴设计传达方法、各类装饰元素进行分类归纳，通过丰富的举例，直观地呈现出鞋靴装饰的一般规律。

本书的编写得到许多国内业内人士的鼓励和支持，书中的很多观点来自和他们的交流讨论。研究生刘丽、李艳、刘呈宁、王芳芳对书稿整理与完善做了大量工作，因此本书实际上凝聚了很多业内人士的智慧和见解，在此表示衷心的感谢。由于作者水平有限，书中难免存在缺点错误与不足之处，望广大读者积极指正。

罗向东

2016年8月于陕西科技大学

001 / 第一篇 鞋靴装饰设计基础

第一章 装饰概论 002

第一节 装饰 002

第二节 装饰的种类 006

第二章 鞋靴装饰原理 009

第一节 鞋靴装饰法则 009

第二节 鞋靴的装饰形式 016

029 / 第二篇 女鞋装饰设计

第三章 女鞋装饰元素 030

第一节 金属类 030

第二节 塑料类 033

第三节 皮革类 040

第四节 纤维及织物类 045

第四章	女鞋工艺装饰	048
------------	---------------	------------

第一节	编织工艺	048
第二节	刺绣工艺	051
第三节	压印工艺	053
第四节	雕刻及镂空工艺	057
第五节	褶皱工艺	059
第六节	镶的工艺装饰	061
第七节	包沿口工艺	063
第八节	其他工艺	065

第五章	女鞋部位装饰设计	070
------------	-----------------	------------

第一节	鞋帮装饰	070
第二节	底部件装饰	082

第六章 女鞋结构装饰特征 094

第一节	耳式鞋	094
第二节	浅口鞋	102
第三节	凉鞋	109
第四节	靴鞋	115

123 / 第三篇 男鞋装饰设计

第七章 男鞋的设计风格 124

第一节	正装鞋	124
第二节	休闲鞋	127
第三节	礼鞋	130

第八章 男鞋装饰件的类型 132

第一节	男鞋装饰件的分类	132
第二节	男鞋装饰件的特征	135

第九章 男鞋的装饰方法 138

第一节 工艺装饰 138

第二节 图案装饰 147

第十章 男鞋基本款式 152

第一节 耳式鞋 152

第二节 舌式鞋 157

第一篇

PIECE

鞋靴装饰设计基础

01

鞋类产品设计是一个创造性的综合信息处理过程，通过对多种元素的组合，如线条、符号、色彩等，把产品的形态以平面或立体的方式展现出来。消费者对鞋的认识主要从品牌、功能、装饰三个方面展开，其中装饰包括了鞋的造型、色彩、材料等诸多形式美的要素，是现代设计中人们最为强调的。所以，追求鞋靴视觉效果成为鞋类产品设计的先导，是鞋类设计师的重要任务。

第一章

装饰概论

第一节 装饰

美术史学者沃尔夫林认为“美术史主要是一部装饰史”，装饰一直是人们所创造的艺术审美核心。如果对人类的造物历史进行考察就会发现，始终没有摆脱装饰的影响，装饰无所不在。现代产品设计中装饰是一个广泛而又普遍的文化艺术现象，所以了解与掌握装饰的内涵与作用，对产品的装饰设计有着积极的影响。

一、装饰的定义

“装饰”一词在《汉语词典》中的解释是：起修饰美化作用的物品，比如装修效果图造型的轮廓和雕刻装饰；在身体或物体的表面加些附属的东西，使之更美观。在《辞源》里解释为“装者，藏也，饰者，物既成加以文采也。”指的是对器物表面添加纹饰、色彩以达到美化的目的。一般有两层意思：第一层意思是指一般人日常生活中的化妆打扮。化妆主要是运用化妆品和工具，采取合乎规则的步骤和技巧，对人体五官及其他部位进行渲染、描画、整理，增强立体感，调整形色，掩饰缺陷，表现神采，从而达到美化的目的。化妆，能表现出人物独有自然美；能改善人物原有的“形、色、质”，增添美感和魅力；能作为一种艺术形式，呈现一场视觉盛宴，表达一种感受。打扮主要是指对自己的容貌、衣着等进行装饰，让自己变得更漂亮，让别人眼前一亮。第二层意思是指起修饰美化作用的物品，这主要是指装饰品，生活中的装饰品按种类主要分为首饰类和其他类。首饰类有头饰（主要用在头发四周及耳、鼻部位的装饰）、胸饰（主要是用在颈、胸背、肩等处的装饰）、手饰（手镯、手链、臂环、戒指、指环等）、脚饰（脚链、脚镯等）、挂饰（钥匙扣、手机挂饰、手机链、包饰等）。其他类主要有装饰类（化妆用品类、纹身贴、假发等）、玩偶、钱包、用具类（珠宝首饰箱、太阳镜、手表等）、鞋饰、家饰小件等。饰品按工艺分为镶嵌类和不镶嵌类两大类。

二、装饰的起源

对于装饰的起源,不同学派有着不同的意见,主要有模仿说、符号说、表现说、劳动说、游戏说、巫术说、图腾说、潜意识说、宗教说、性本能说等。其中最有说服力的是劳动说,因为劳动是人类从猿到人进化而来的一个不可或缺的因素,没有劳动,人就无法脱离低级动物的行列,而劳动也是锻炼人类大脑发育的必要条件,最初的装饰也是在劳动中产生的。

追溯到旧石器时代,山顶洞人打磨得十分光滑的石器(图1-1-1),以及在欧洲发现的奥瑞纳文化中各种精巧的石制工具,其精致程度远远超过了实用的需求,都明显地呈现了从对使用工具和规律性的形体感受到有意识地“装饰”过渡的迹象,从中可以看出装饰艺术的出现和它的实用功能的属性联系。

对工具的装饰是人类早期的一种普遍现象。而这种我们今天看来是装饰的现象,其实在最初多半是带有实用的功能,如“飞去来器”上面刻着的网状线条,竟是一幅地图。与其说是装饰,不如说是一种有一定用途的表意符号,如图1-1-2所示。

原始人在劳动过程中认识了自然界的花草、贝壳、石头、动物毛皮等美丽的物件,在不经意间装饰其身并发现了美的内涵:自身的美化可以引起人们的注意,吸引异性或是满足自己的美感要求,或是维系在同伴中的地位 and 关系。

面对大自然变幻莫测的奇妙景象,原始人心中不免涌起惶恐、激动。当原始人在工具的制造和装饰中,面对物质材料的驾驭并且获得了形式上的敏感时,他渐渐地滋生了一种新的创造欲望。原始人在他们的栖息地、洞穴、器物、工具及饰物上涂抹刻画不同的色彩和物象,有着不同的目的和作用,但大多出于本能的要求,如祈求丰收、驱灾辟邪、安居繁衍等,而很少出于纯粹欣赏与表现的目的。人不再满足对工具的简单装饰,而想把这种创造

图1-1-1 石器时代打磨光滑的劳动工具

图1-1-2 带有线条装饰的劳动工具

图 1-1-3 石器时代的动植物壁画

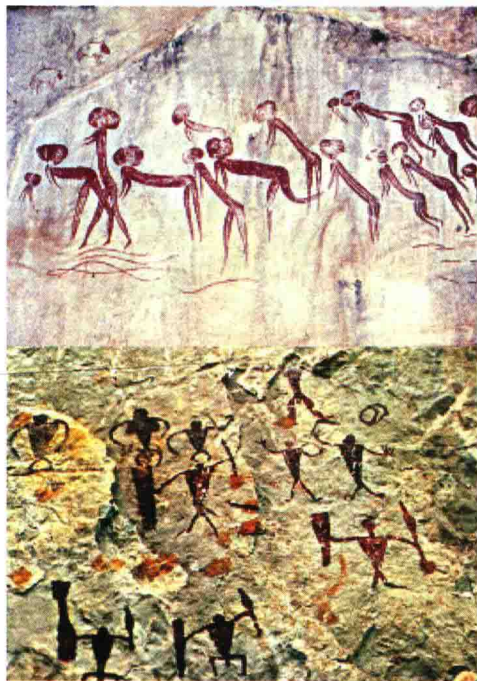

图 1-1-4 石器时代的祭祀、劳作壁画

扩大到其他可能的范围。装饰开始从附于工具实用功能的属性悄悄地向独立的审美属性转化。

随着社会的发展，原始人类逐渐开始用线条、图像等来再现他们的劳动场景，装饰自身，如图 1-1-3 所示。旧石器时代晚期，原始人类的主要食物来源是狩猎，主要居所是山洞，所以他们往往把动物、植物等各种物象涂绘或磨刻在岩石上，带有巫术性目的，如图 1-1-4 所示，从岩壁上那富有生命力的线条与简约的造型可以看出，人类开始在符号与图形之间寻找艺术的归宿。新石器时代，原始人类将小块的兽骨串成项链挂在胸前当作装饰，把漂亮的羽毛当作头饰，这种装饰是具有实际意义的。现在还有一些原始居民，由于气候炎热，虽然无须穿衣，却利用美丽的羽毛、艳丽花卉、奇异的贝壳等来装饰美化自身。这些最原始的装饰为今天的服装增加了艺术效果，成为美化服装的主要手段。

中国装饰艺术起源于生产力低下的原始社会时期。

在社会不断发展和艺术审美提高的过程中，人们逐渐把这种装饰行为加工处理，形成了我们今天服装的立体花结装饰、飘动的带子、荷叶边、流苏以及服装上的各种花草、动物图案和各种配饰等。

人类在其发展过程中，创造了装饰艺术这个形式，并将其发展到了不可思议的程度，在人类文化之网上成了一缕不可缺少的丝线，它的每一个进展都使这张网日益坚固。装饰艺术诞生于人类征服与改造自然的经验之中，至今已成为人类文明的一部分。

三、装饰的作用

装饰具有物质实用功能和精神欣赏功能的双重功能性，一类体现实用性和依附性，另一类则体现纯欣赏性和独立性。装饰在现代人们的生活中应用极为广泛，如陶瓷装饰、城市雕塑、织绣图案以及书籍装帧、商品装饰、金属器具装饰、漆艺装饰等。同时具有纯粹审美功能、体现独立性和纯欣赏性的装饰艺术，以独特的形式和价值，装点着人们的生存空间，大到广场、候机大厅、候车室，小到会议室和家庭居室，装饰艺术都随处可见。

装饰艺术运用着它自己的语言——对比、节奏、对称、均衡、连续、间隔、重叠、疏密、反复、交叉、错综、变化、统一等，创造了丰富的语言形式。装饰艺术与其他艺术一样，有着无限的多样性、丰富性和变化性。

在社会不断发展进步的潮流中，装饰越来越成为一种文化、一种艺术出现在我们身边的各个角落，对鞋靴的装饰只是我们生活中装饰艺术极为微小的一部分，即使如此，它还是有很多种元素、很多种材料进行千变万化的排列，给人以美的视觉享受。

装饰是人类最古老的审美表现形式。在我国的考古发现中，就有大量旧石器时代和新石器时代的人体装饰物，如穿孔兽骨、钻孔石珠、刻有沟槽的鸟骨等。专家考证认为，这些物件具有小巧、光滑、规则的特征，可以证实是史前人类的装点打扮，是以美观、炫耀为心理而发生的装饰行为。除了对自己的身体，人类对劳动工具、对自身的生存环境、对日常生活中的用品都进行修饰，一种超功利性的审美意愿由来已久。

装饰是人类改造世界的创造性行为。英国建筑学家和设计师欧文·琼斯在1856年所著的《世界装饰经典图鉴》一书中说道：“如果我们沿着人类文明的发展史来看，就会发现无论是简陋的帐篷或者屋上的装饰，还是希腊雕塑家菲狄亚斯和伯拉克西特列斯·宏达作品上的装饰，都体现出一种共同点：人类进行创造的雄心和在地球上打造人类印记的野心是亘古不变的。”人类通过装饰行为挑战自然，表达自身生命的力量。这种创造的意识 and 激情，连接着人类智慧的精神世界和对理想热切的追求。无论是原始部落简陋帐篷上的装饰，还是伟大艺术家的宏伟作品上的装饰，无论是原始彩陶上粗犷、简洁的手绘装饰，还是18世纪盛行欧洲的华美、细腻的洛可可装饰，都是这种创造力的具体体现。

装饰作为一种表现风格，具有一定的形式规律。相对于绘画艺术而言，装饰艺术更偏重于遵循形式美的规律。形式规律是强调视觉对物体理性的认知和适度的表现，它以统一规律为基本法则，追求理想化的和谐境界与完美的视觉体验。形式规律来源于自然和生活，但它不是对自然物体简单地、盲目地模仿，而是对丰富、多变的自然物体本质

特征的把握。如对称法则是生命构造的本质形式。在自然界中,生物的形态结构都是以对称形式构成的,如人类和动物的身体、花木的枝叶、昆虫的翅膀等。正是因为形式规律反映了客观事物的构造规律、运动规律,所以,以形式规律为表现风格的装饰图案,吻合了人们在丰富生活中积淀生成的心理经验,会让视觉体验到无比的轻松和愉悦。

第二节 装饰的种类

装饰是一种传递文化、体现功能和美学的艺术,具有非常重要的作用,按不同的对象、作用、手法等可分成不同的种类。

一、按装饰的对象分类

装饰对象是指装饰所附着的具体物体,根据装饰的对象可分为人与物。对人的装饰又分为固定的身体装饰(如文身、穿鼻、穿耳等)和活动形态的身体装饰(指暂时连系到身体上的一些活动饰品,如项链、手镯、服饰等),如图 1-1-5 所示;物的装饰主要是对物以雕刻、绘画等方法进行的装饰,使其达到一定的效果或环境氛围,如图 1-1-6 所示。

二、按装饰的作用分类

按装饰的作用可分为纯装饰性装饰和装饰性与功能性结合的装饰两类,如图 1-1-7 和图 1-1-8 所示。纯装饰性的装饰件,由于它不用负担任何功能性的部分,这类装饰件的设计有广阔的空间,材料的选择范围也宽,可以随意变化,造型变化、特殊材质、混搭等都可以作为创新的突破口;装饰性与功能性结合的装饰件既要有装饰的效果,

图 1-1-5 佩饰物

图 1-1-6 树脂雕刻画

图 1-1-7 纯装饰性装饰件

图 1-1-8 装饰性与功能性结合的装饰件

又要有功能性的体现，故而其要求极高，而正是这种装饰与功能的结合使其受到广泛关注。

三、按装饰的题材内容分类

按装饰的题材内容大致可分为几何形、动物、人物、植物、神怪以及综合性的题材六大类。其中几何形装饰又可以分为规则几何形和不规则几何形两种。规则几何形如方形、圆形、三角形、梯形、五角形等；而不规则几何形在构成上较为自由，形态变化也就相对较多。动物题材包括禽鸟类、牲畜类、水生动物和爬行动物类、昆虫类等，如图 1-1-9 所示；植物题材通常选用具有美感的花、树、蔬菜等，如图 1-1-10 所示；神怪题材往往与民族的图腾、宗教信仰等有关，通常是以人物或动物的形式为基础，充分体现了人类的想象力和艺术创造力。

图 1-1-9 动物题材

图 1-1-10 植物题材

四、按装饰的手法分类

所谓装饰的手法，是指实施装饰时具体所使用的方法或工艺技术，且装饰艺术所采用的手法主要有绘、雕刻、编织、缝、绣、喷、塑、刺、割、印、佩戴、毁伤等，如

图 1-1-11 和图 1-1-12 所示。装饰手法的多样性是人们在不断的实践检验中形成的，是人们智慧的结晶。装饰手法的多样性以及其互相之间的叠加使用使得装饰效果更加多样性，达到装饰要求的可能性更大，也更能满足人们的需求。

图 1-1-11 雕刻物

图 1-1-12 编织物

第二章

鞋靴装饰原理

鞋类产品除了要具备必要的物质功能,还需借助一定的表现形式吸引消费者的注意,激起消费者的热情。现在对产品造型美的研究已不仅仅是为商品服务,而成为艺术学科共同探讨的课题,产品如何装饰是其重要的部分。

第一节 鞋靴装饰法则

通过对形式美的追求,鞋靴设计在一方面能够提高鞋的艺术性和个性特征,另一方面能够实现对流行元素的整合与应用,最后进行重组形成创新性的设计手法、新的流行款式。鞋靴的形式美在于鞋整体形态的塑造、装饰件的设计、帮部件结构的设计、装饰图案以及色彩的设计等的创新表现。

在现实生活中,由于人们所处的经济地位、文化素质、思想习俗、生活环境、价值观念等的不同,从而产生不同的审美追求。然而,单从形式条件来评价某一事物或某一产品的造型时,对于美与丑的感觉却在大多数人中存在一种共识。这种共识是人类在长期的生产、生活实践中产生和积累的,它的依据就是客观存在美的基本形式法则,在鞋靴装饰设计中比较常用的原理包括以下几个方面。

一、条理与反复

条理即是在构图组织上或形与色的处理上进行有规律的安排。例如,借助自然界存在的各种整齐规则,从而产生规律化、条理化的美的造型。在鞋靴的外观设计中,某一个元素出现两次以上,就构成了重复,可以是材料的重复,也可以是颜色、图案、部件等的重复使用,如鞋眼、鸵鸟皮革上的毛孔,甚至是鞋帮上的缝合线迹,都构成了重复的内容。重复是统一感最为强烈的构成形式,可以通过重复的形式加深对形象的印象,形成节奏感、统一感。重复的元素并不一定是完全一样的,近似图形的重复反而会使画面富有趣味,更加灵动,如图1-2-1所示。