

Pattern Decoration Design

图案·装饰·设计

本书阐述了图案的概念、类型、素材、造型技法和色彩技法。介绍了图案在环境艺术、视觉传达、纺织品与服饰设计领域的应用实例，是一本独创性地将图案理论、表现手法与应用实例综合起来表达的教科书。本书的主要读者是艺术院校师生、艺术设计爱好者和相关行业的设计师等。

(第2版)

孙晔 方佳蕾 张竞琼 / 编著

东华大学出版社

Pattern Decoration Design
图案·装饰·设计
(第2版)

孙晔 方佳蕾 张竞琼 / 编著

东华大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

图案·装饰·设计/孙晔等编著. -2版-上海:东华大学
出版社, 2007. 8

ISBN 978-7-81111-145-3

I. 图... II. 孙... III. 服装-设计-图集 IV. TS941. 2-64

中国版本图书馆CIP数据核字(2007)第118517号

责任编辑: 谭英 杜亚玲

版式设计: 嵇常森

封面设计: 比克设计

图案·装饰·设计 (第2版) 孙晔 方佳蕾 张竞琼 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: 7.25
字数: 250千字	印数: 0001-5000
2007年10月第2版	
2007年10月第1次印刷	

ISBN 978-7-81111-145-3/J·069

定价: 32.00元

■ 内容提要

本书阐述了图案的概念、类型、素材、造型技法和色彩技法。介绍了图案在环境艺术、视觉传达、纺织品与服饰设计领域的应用实例，是一本独创性地将图案理论、表现手法与应用实例综合起来表达的教科书。本书的主要读者是艺术院校师生、艺术设计爱好者和相关行业的设计师等。

作品提供者:

沈 晔 王丽娜 王 卓 王晓琪 王 晗 车艳坤 刘洪宇 张 威 吉 利 李 弈
陈 倩 单 丹 康 雪 魏 敬 高蓓枝 朱丽萍 吴伟锋 顾俊娟 庞绍霜 许月峰
堵丽萍 徐 梅 宁 静 吴春花 孙 雁 李 超 周黎娟 周 楠 周雪莲 胡倩倩
李祥柱 曹明珠 盛小燕 蔡蓓蓓 潘宇星 臧金枝 张建林 王瑶芳 张 波 朱 爱
陈 刚 丁海霞 毛玲玲 王冬梅 王华忠 徐 琦 王 磊 汤立华 马智航 唐亚兰
仲 桃 刘黎明 朱加兵 张连芹 班赵京 曾泰菲 秦峤峤 张 佳 杨 华 范本前
鲍一沛 李英楠 杨 丹 孙海英 邵 文 范颖璞 丁海英 陈红立 夏丽娟 仇小霞
祝桂花 殷星圆 张小洁 赵钰晶 刘 钢 杨 晔 张丽娅 姚 伟 李袁圆

特此对为本书提供图片的作者表示衷心的感谢。

目 录

第一章 概论		第四章 图案的色彩	
第一节 图案的概念与分类	6	第一节 色彩的基本知识	57
第二节 图案的特征	10	第二节 图案色彩的搭配	63
第三节 图案的风格	12	第三节 图案色彩的灵感来源	65
第四节 图案的形式美	20	第四节 图案色彩的技法表现	68
第二章 图案的素材与造型		第五章 图案的应用	
第一节 图案素材的收集	27	第一节 环境艺术设计中的图案	71
第二节 自然形图案造型方法	29	第二节 视觉传达设计中的图案	76
第三节 图案的表现手法	35	第三节 纺织品设计中的图案	79
第四节 图案分类造型设计	38	第四节 服饰设计中的图案	83
第三章 图案的构成		附 装饰图案欣赏	87
第一节 传统图案的构成	44		
第二节 现代图案的构成	49		

第一章 概论

第一节 图案的概念与分类

图案是实用与装饰相结合的一种造型形式。它作为一种传统装饰形式的概念,从广义上讲,包含了所有人造物外部形态的创造以及依附于形态的装饰纹样、色彩的创新,并受制于产品的功能和一定的生产工艺,是科学与艺术结合的可行性造物计划。在现代设计发展过程中,图案已逐渐变为装饰纹样的狭窄理解,图案本身也变为一个传统的概念、传统的装饰形式。

图案与英文中的“design”相对应,事实上“design”是一个意义非常广阔的概念,包括了人类生活中一切人造物的艺术设计活动,它除了有图案之意外,还有计划、设计、结构、图样等多种含义。图案只是部分地表达了“design”的意思,在更多的时候“design”则被译作设计。我们可以这样理解设计与图案的关系:设计是一个过程,而图案是结果,设计与图案的结合可以比较完整地理解“design”的含义。这也是设计与图案成为“design”的两个主要汉译的原因吧。

图案不同于绘画,也不同于制图,它与人类的造物活动有着密切的关系,几乎涉及到各类人造物,图案设计对象的广泛性也就可想而知了。从景观装饰、建筑装饰到室内装饰,从家具装饰、器皿装饰到服饰,从平面设计到造型设计,图案无不渗透其中。图案是建立在审美与艺术造型的基础之上的,因此它有物化的特征,也有精神的属性,是物质生产与精神生产的

图1 剪纸图案

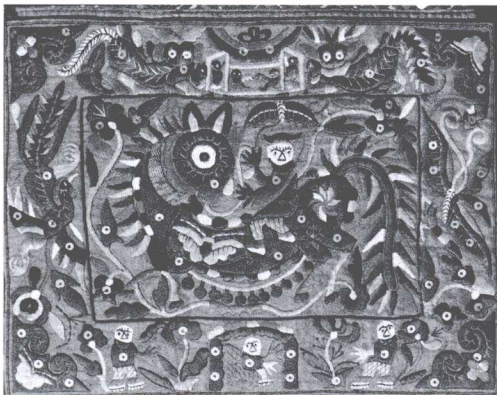

图2 刺绣图案

图3 皮影

双重体现,同时也是经济活动与艺术活动的综合表现。它既要符合精神审美的需要,又受到工艺用途的制约,有一定的从属性与依附性。它以各种不同的艺术造型为依托,进行符合造型美学需要的设计,它是实用美术的重要内容之一。

由于用途的广泛,工艺的多样,内容的繁复,艺术手法的丰富变化以及地区时代的差别,使图案的名目层出不穷。归纳起来大致有以下几种分类方法:

- 1) 按工艺分类: 剪纸图案、印染图案、刺绣图案、雕刻图案、编织图案, 等等。
- 2) 按材料分类: 丝绸图案、陶瓷图案, 等等
- 3) 按素材分类: 几何形图案、花卉图案、风景图案、动物图案、人物图案, 等等。
- 4) 按地域分类: 波斯纹样、印加纹样, 等等。
- 5) 按时代分类: 古代图案、现代图案。

从图案的共性特征和教学进程,我们还可以将图案分为基础图案与工艺图案。基础图案专门研究图案的造型、形式美规律、技法、色彩以及制作技巧方面的知识,是为以后工艺图案的设计作准备的。工艺图案是为生产而设计的图案,不仅要考虑到美的因素,而且要结合一定的材料、工艺与功能方面的因素,是为生产作准备的。本书从基础图案入手,穿插图案在现代设计中的运用,并将现代设计学科与图案设计有机结合。

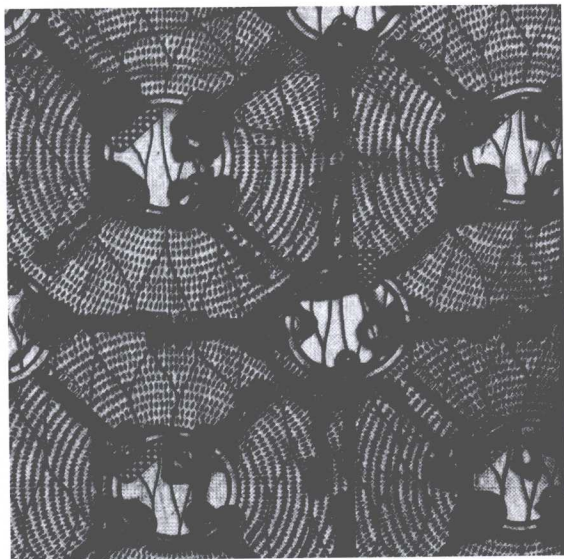

图4 印染图案

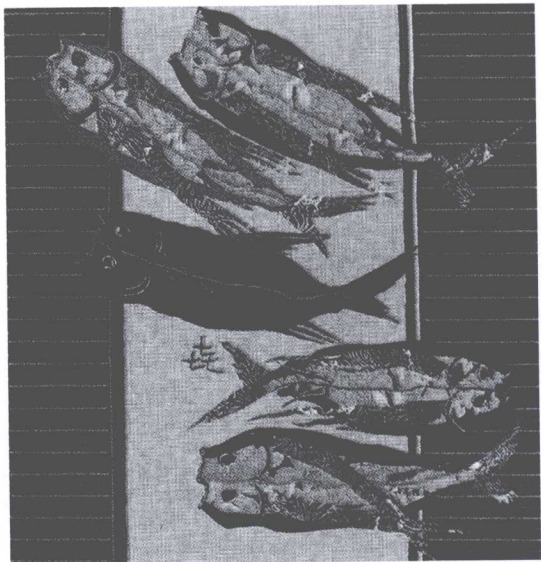

图5 布绘图案

图6 壁纸图案

图7 编织图案

图8 花砖图案

图9 服饰图案

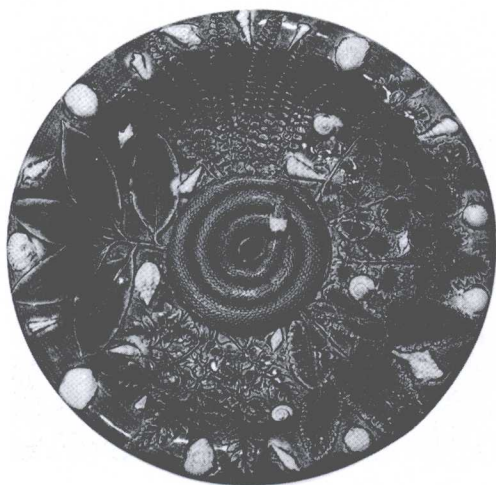

图10 陶瓷图案

图11 藻井图案

图 12 建筑图案

图 13 椅子图案

图 14 家具图案

第二节 图案的特征

图案的造型与绘画的造型有很多不同之处,理解和把握这些特点对图案的造型有很大的帮助。尽管图案的形式千变万化,风格各不相同,但仍然有共同的形态特征与构思特点。

一、图案的形态特征

1. 平面化特征

平面化是图案的典型特征。与一般绘画讲究空间透视与虚实变化的立体效果不同,它有意把对象平面化,主要在二维度的空间里做文章。常取对象正面、侧面,或横切面,从平面的角度造型。如:剪纸、皮影的造型。

图案也讲究空间虚实的处理,但并不采用透视的原理和模糊边缘的方法,而是采用空白、重叠、透叠等方法取得空间的效果。

2. 单纯化特征

图案讲究设色的均匀和线条的规整,这里称之为单纯。图案色彩的运用主要采用归纳的色调,而不讲究受光背光的冷暖对比,可以根据需要进行色彩的分布;图案线条的处理也是经过概括的,体现的是精练,讲究的不是逼真,而是神似。单纯化不仅体现在设色和线条处理上,还体现在外形的处理上,越是单纯的图形就越是能给人深刻的印象。单纯并非简单,单纯的形态可能具有简单的外部形态,但却包含深刻的内涵。如标志的设计是单纯化的典型。

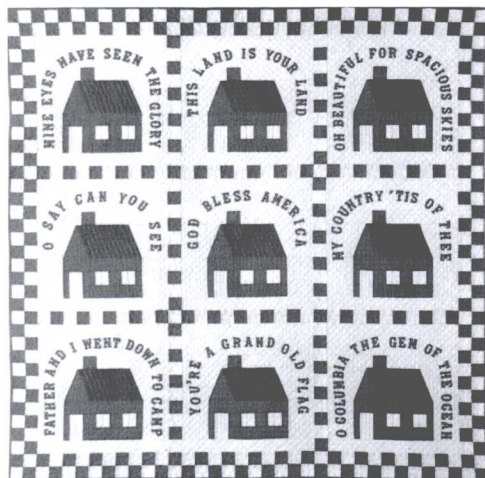

图 15 美洲印第安图案

图 16 陈志农剪纸

3. 规则化特征

规则化强调的是条理性。图案的规则化突出地表现在于对称的普遍运用上,在装饰图案中,对称的造型构图比比皆是,重复形式的利用是图案规则化的另一种形式,重复可以增强节奏,体现韵律,从而取得强烈的规则化的装饰效果。

4. 程式化特征

程式是指某一种艺术形式对某一内容在表现形式上的高度规范化。图案艺术强调表现的程式提炼,追求创造一种鲜明的富有艺术表现个性的程式,程式的风格就是图案的风格,没有程式就没有图案。程式表现在图案的造型、色彩和技法等方面。

二、图案的构思特点

构思是一种特殊的、复杂的思维活动,构思与想象在这个过程中起着重要作用,它是艺术化形象创造的有效途径。任何艺术的构思都离不开想象,没有想象就没有创造性。图案是最适于表现想象、理想、夸张的艺术。想象需要建立在对客观形象的大量储备的基础之上,与设计者的个人修养有很大的关系。客观物象在设计者的脑中,通过充分的主观能动性的发挥,产生艺术形象。根据前面所讲的图案的形态特征,这里将图案的构思归纳了以下的特点。

1. 对自然的理性认识与感性创造

图案的构思过程是一个认识与再创造的过程。图案的设计需要设计者深入生活,积累素材,在通过观察、研究、写生的过程中对自然的物象有深刻而理性的认识,并将这种认识用艺术的手段表现出来,这其中融入了设计者大量的情感体验,这种情感符号化的过程体现了图案构思的独特性。

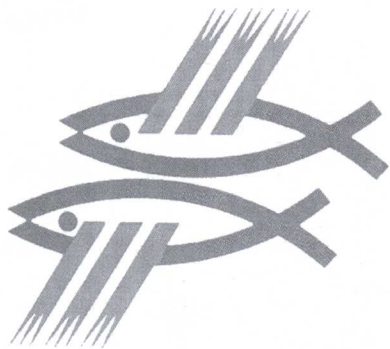

图17 日本某钓鱼俱乐部标志

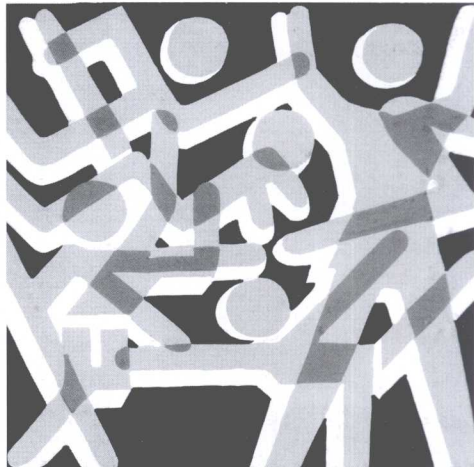

图18 采用重叠的方式,在二维的平面上营造了两个三维的景象:一是背景的空间;二是运动的人物

图19 图案的构思形象是非常主观化的。可以通过大小来区分主次。左图中空城计的主角是诸葛亮,所以他占的空间大,其余人物的设计相对较小

2. 艺术化的形象构思

图案的形象不是对自然的再现，它是源于自然而又高于自然的艺术化形象。这种图案化的形象体现的是创造性的形式美感，形式美在图案中的突出表现已经远远超过了内容本身。因此，图案的构思是酝酿艺术化形象的过程。它与其它艺术形式创作时构思内容主题有很大的区别。

第三节 图案的风格

风格是一种艺术形态，是设计师在产品中所表现出来的艺术特色和创作个性，是艺术形象的标志。所以说风格即人。风格体现在内容和形式的各种因素中。它与题材、材料、表现手法等所呈现的特征是分不开的，同时地域文化、民族特征、时代性等因素对风格的形成也起着重要的作用。

学习与研究不同地域、不同文化背景下的图案风格对自身欣赏水平与图案设计能力的提高具有非常重要的现实意义。下面介绍一些传统图案的主要风格流派以及现代的图案风格。

一、埃及纹样

具有世界文明古国之称的埃及在文化艺术领域为人类作出了巨大的贡献。埃及装饰艺术的程式化风格非常突出，而人物图案造型特点是这种程式化风格的突出表现。造型中人物头部为正侧面，身体为正面，下肢为侧面，这种非视觉常规的造型形成了埃及纹样的艺术特色。埃及典型的植物纹样是莲花纹和纸草纹。

二、希腊纹样

希腊是欧洲文明的发祥地，古希腊的艺术成就主要体现在建筑、雕塑、陶器上。希腊纹样的主要特征表现在线条的运用上，单纯流畅的线条体现了特有的装饰绘画风格。内容以战争、生活场面和神话故事为多。希腊装饰纹样的一个重要成就还体现在节奏鲜明、线条灵动的植物卷饰纹样上。

三、佩兹利纹样

佩兹利纹样源于克什米尔地区，在英国佩兹利市被西

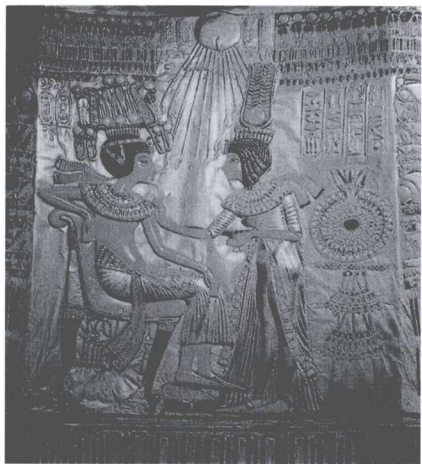
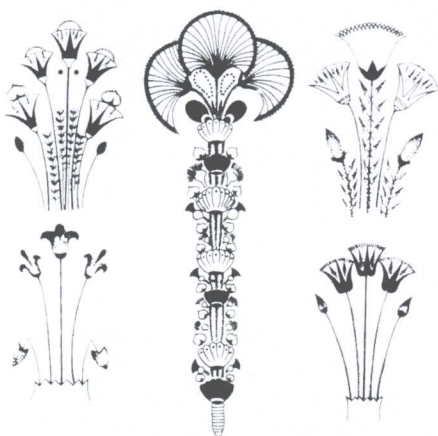

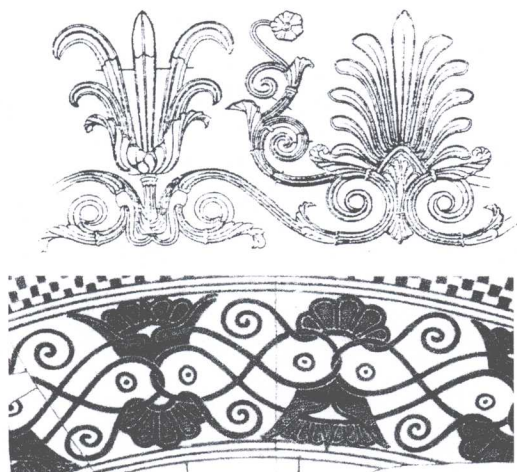
图20 埃及纹样造型

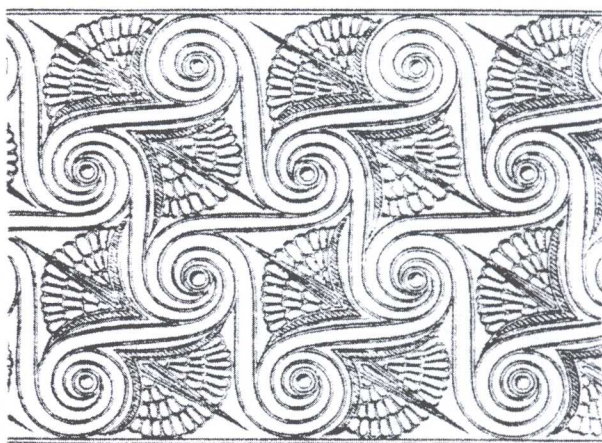
(1)

(2)

(3)

(4)

图 21 希腊纹样

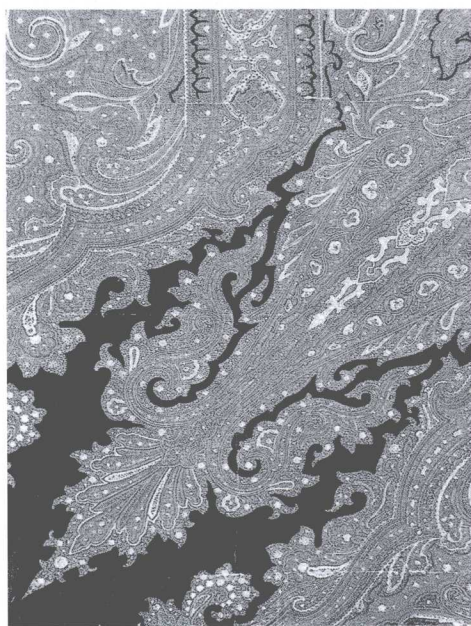

图 22 佩兹利纹样

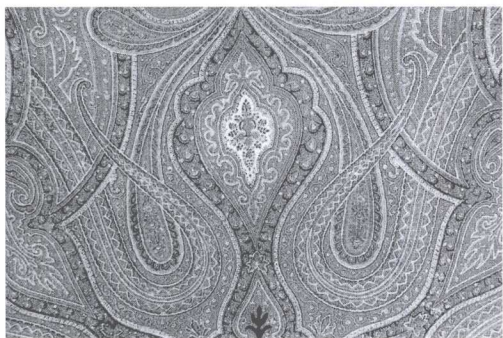

图 22 佩兹利纹样

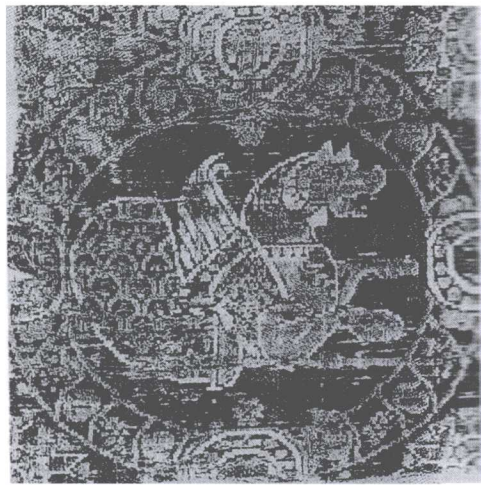
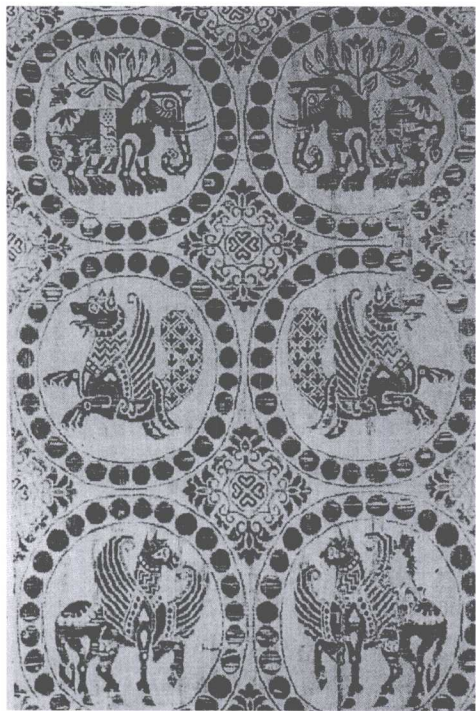

图 23 波斯纹样

方化，成为独具特色的成熟花形。主要以纤细的植物纹样组成“松果纹样”（火腿纹）为主要特征，纹样细密，繁复豪华。

四、波斯纹样

波斯纹样是源于伊朗王国，受罗马文明和伊斯兰文明的影响而形成的独具风格的纹样。纹样的内容广泛，工艺也非常丰富。在波斯纹样中较为典型的一种纹样是联珠纹，其显著特点是在构图上的特殊性，表现为接圆式的或波浪式的连缀纹。生命树是常用的纹样内容，其左右两侧对称地配以其它纹样。联珠纹结构严谨，连接自然，对我国隋唐时期的纹样产生过很大影响。

五、印加纹样

印加纹样是古秘鲁地区的印第安图案，是美洲图案艺术发展中最富魅力和特色的。印加纹样以直线表现方式为特点，无论何种题材，都用直线和折线的形式，形成多元的角型纹样，用色单纯且纯度高。

六、朱伊纹样

朱伊是法国巴黎北部的小镇，因纺织技术的发展而闻名。朱伊纹样的特点是写实化、情景化。图案不仅有层次感，而且还首创了透视原理的空间性质在平面设计中的应用。

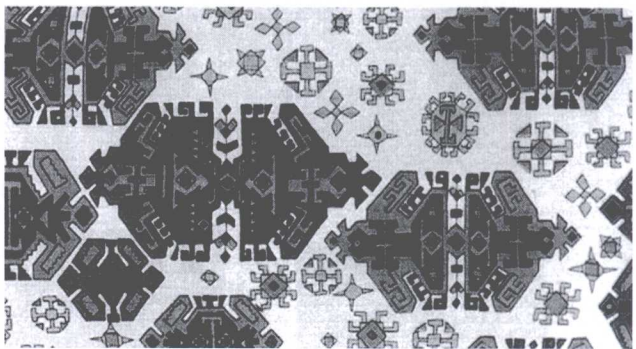
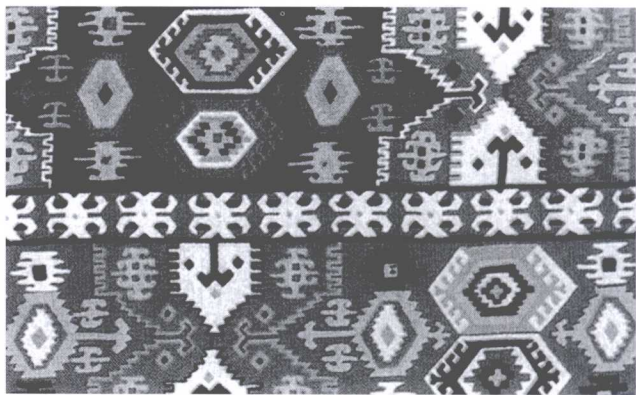
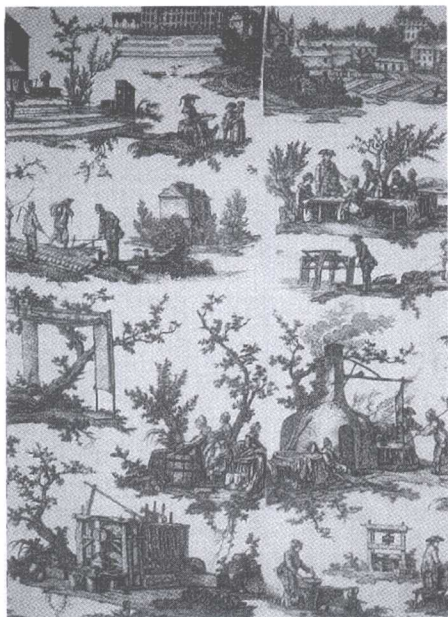

图 24 印加纹样

朱伊工厂劳动场景图案印花布—朱伊工厂 1781

《磨坊和小驴》图案的印花布—朱伊工厂 1809

图 25 朱伊纹样

七、中国传统纹样

中国地域广、民族多，工艺门类齐全，图案的运用也就涉及到方方面面，形成了不同时代、不同门类的不同风格，在这里作全面的介绍是困难的，只能略举几种：

1. 几何纹样

几何纹样是指用点、线、面以及用多边形、圆形等按一定比例角度有规律地排列、重叠、交错构成的审美图形。是中国传统纹样的重要组成部分，从石器时代开始，人类就与几何形体结下了不解之缘，几何纹样被广泛地运用在各种器皿上。随着时代的发展，人造物品的不断多样化，几何纹样的运用范围也不断扩大。结构严谨，排列有序，在统一的前提下富有变化是中国传统几何纹样的特点。

2. 动物图案

在中国传统图案中动物图案的历史远比花卉图案的历史来得悠久。在仰韶文化的彩陶上就已有了动物图案。在动物图案的发展中，象征性的含义表现得较为突出，如象征力量、权力、生命等。风格上较为程式化，形象的选择上都与神、仙、灵有着密切的关系。因此也就创造了很多现实中没有的形象。如：龙、凤、麒麟、饕餮等。

3. 花卉图案

花卉图案是中国传统图案的一个重要部分，广泛运用于

建筑、家具、服饰、器皿等生活的方方面面，表现为风格各异的造型形式与程式化的色彩搭配。在花卉品种的选择上，不但有自然中的花卉，如：梅、兰、牡丹、菊花、莲花等，也有理想中的花卉，如：宝相花。

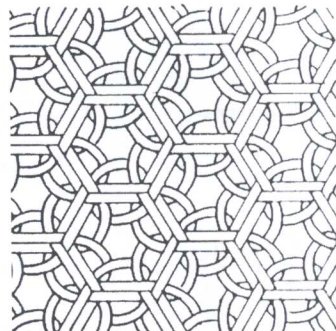
新石器时代的彩陶纹饰

杯纹

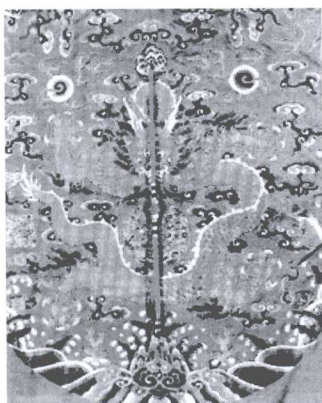

矩形纹

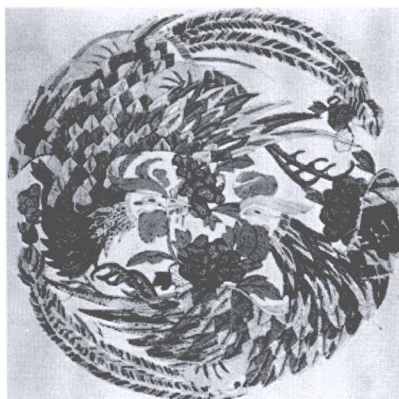

密环纹

图26 几何纹样

龙

凤

狮

图27 动物纹样

4. 汉字图案

汉字是中华民族特有的文化传承的工具，它不仅在记录与交流中发挥着重要的作用，而且在艺术领域里占有一席之地——书法艺术。同时也为图案的设计开辟了新的领域。传统的汉字图案变化形式较为丰富，可以在字的结构上字的排列上、以及字体上进行变化，还可以在象形上结合联想创造更为丰富的形象。