

装饰 图案

主 编 郜 珍

副主编 段卫红 王 宇 毛 璞

Zhuangshi tu'an

北京师范大学出版集团
BEIJING NORMAL UNIVERSITY PUBLISHING GROUP
北京师范大学出版社

装饰

图案

主 编 邵 珍

副主编 段卫红 王 宇 毛 璞

Zhuangshi tu'an

北京师范大学出版集团
BEIJING NORMAL UNIVERSITY PUBLISHING GROUP
北京师范大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

装饰图案 / 郜珍主编. —北京: 北京师范大学出版社, 2012.3

(服装设计“十二五”规划教材)

ISBN 978-7-303-13902-6

I. ①装… II. ①郜… III. ①装饰图案—高等学校—教材 IV. ①J525

中国版本图书馆CIP数据核字(2011)第245644号

营销中心电话 010-58802755 58800035
北师大出版社职业教育分社网 <http://zjfs.bnup.com.cn>
电子信箱 bsdzyjy@126.com

出版发行: 北京师范大学出版社 www.bnup.com.cn
北京新街口外大街19号
邮政编码: 100875

印 刷: 北京易丰印刷有限责任公司
经 销: 全国新华书店
开 本: 184 mm × 260 mm
印 张: 10.25
字 数: 240千字
版 次: 2012年3月第1版
印 次: 2012年3月第1次印刷
定 价: 35.00元

策划编辑: 周光明	责任编辑: 周光明
美术编辑: 高霞	装帧设计: 华鲁印联
责任校对: 李菡	责任印制: 孙文凯

版权所有 侵权必究

反盗版、侵权举报电话: 010-58800697

北京读者服务部电话: 010-58808104

外埠邮购电话: 010-58808083

本书如有印装质量问题, 请与印制管理部联系调换。

印制管理部电话: 010-58800825

序 言

装饰图案是设计者用生动的造型语言,结合丰富的想象,综合表现出来的—种独具特色的装饰艺术形式。它涉及服装设计、室内设计、包装设计等领域的纹样造型及装饰,是艺术设计专业的必修课。

本书分为三章,第一章为理论篇,着重介绍了装饰图案的概念、分类、特征、应用范围及中外装饰图案的历史与概况,旨在帮助学生梳理学习思路,以提高学习兴趣。此外,经典的中外装饰图案也为图案研究与借鉴提供了很好的范例。第二章为方法篇,全面、整体地讲述了装饰图案从素材收集到创作完成的全过程,系统、深入地分析了装饰图案的创作思路、方法及构图形式,由于笔者具有多年的创作经验和教学心得,因而所写内容对学生的装饰图案设计实践与创新具有切实的指导性与操作性。第三章为应用篇,重点探讨了装饰图案在包装、书籍、服饰、室内装饰等领域的应用,由于特定环境、背景及功用的不同,使装饰图案焕发出了时尚、潮流、新颖之态势。本书最大特色在于尊重设计规律与创新实践,图文并茂,讲述清晰,深入浅出,由欣赏到设计再到应用,满足了学生多方面学习与交流的需要。

本书第一章由河南科技学院段卫红编写;第二章第一节由河南科技学院路文编写;第二章的第二节、第三节由河南科技学院郜珍编写;第三章的第一节至第三节由河南新乡学院毛璞编写;第三章的第四节至第七节由河南科技学院王宇编写。全书由郜珍统稿。

衷心希望本书能为读者在学习和实践中提供—条行之有效的设计思路,并能举一反三,最终设计出独具风格的装饰图案作品。

编 者

2011年10月

目 录

第 1 章 理论篇	1
1.1 装饰图案概论	1
1.1.1 装饰图案的概念	1
1.1.2 装饰图案的分类	7
1.1.3 装饰图案的艺术特征	14
1.2 中外装饰图案的历史与概况	20
1.2.1 中国历代装饰图案概况	20
1.2.2 中国传统民间图案概况	33
1.2.3 外国装饰图案概况	39
第 2 章 方法篇	44
2.1 装饰图案素材的获取	44
2.1.1 通过写生来获取	44
2.1.2 通过现有图片资料来获取	48
2.1.3 通过学习各类艺术作品来获取	52
2.1.4 通过自我积累来获取	55
2.2 装饰图案设计的方法与步骤	56
2.2.1 装饰图案设计的方法与步骤	56
2.2.2 装饰图案作品分析	71
2.2.3 装饰图案设计实训	78
2.3 装饰图案的构图	85
2.3.1 装饰图案的构图形式	85
2.3.2 装饰图案设计实训	95
第 3 章 应用篇	102
3.1 装饰图案在服饰上的应用	102
3.1.1 在 T 恤衫上的应用	102
3.1.2 在拖鞋上的应用	106
3.2 装饰图案在咖啡杯上的应用	109
3.3 装饰图案在包装上的应用	112

3.3.1 在化妆品上的应用	112
3.3.2 在手提袋上的应用	115
3.3.3 在音乐 CD 上的应用	118
3.4 装饰图案在书籍封面上的应用	119
3.5 装饰图案在物品上的应用	122
3.5.1 在信用卡卡面上的应用	122
3.5.2 在钟表表面上的应用	125
3.5.3 在平板电脑界面上的应用	127
3.6 装饰图案在室内装饰中的应用	129
3.6.1 在地毯上的应用	129
3.6.2 在沙发上的应用	131
3.6.3 在壁纸上的应用	132
3.6.4 装饰图案的展示应用	140
3.7 装饰图案的创意应用	144
参考书目	157

第1章 理论篇

1.1 装饰图案概论

1.1.1 装饰图案的概念

《现代汉语词典》上对装饰的解释是“在身体或物体的表面加些附属的东西，使之美观”；对图案的解释则是指“有装饰意味的花纹或图案，以结构整齐、均匀、调和为特点，多用于纺织品、工艺美术品和建筑物上”。

现代装饰图案多指一种具有装饰性和实用性，与工艺制作密切相连又相互统一的艺术表现形式。主要包括应用于平面广告设计、书籍设计、包装设计、服饰设计、建筑设计及室内设计等方面的图形纹样。其中包含两层意义：第一，图案受被装饰物的材料性质、工艺要求、实用功能等条件的限制和制约；第二，图案是对所饰纹样的造型、结构、色彩及构图等方面所作的方案和形式设计。

通常对装饰图案的界定是：一种规范的、对称的、平衡的、平面的花纹样式，强调重复、平稳、规则的视觉效果。传统图案中以单独纹样、适合纹样、二方连续、四方连续最为多见。但是随着现代生活的不断发展和人们审美意识的不断增强，传统图案的骨架形式已不能满足人们日益增长的精神和物质需要，装饰图案的范围变得越来越宽泛。在组织形式上，更加自由、活泼，追求变化与创意；在构图上则更多地运用现代构图中的方法，例如打散重构、发射、渐变等，更加适用于现代传播与技术的需求；并且现代装饰图案已逐渐摆脱从属的地位而独立出来，成为一门独立的艺术形式。

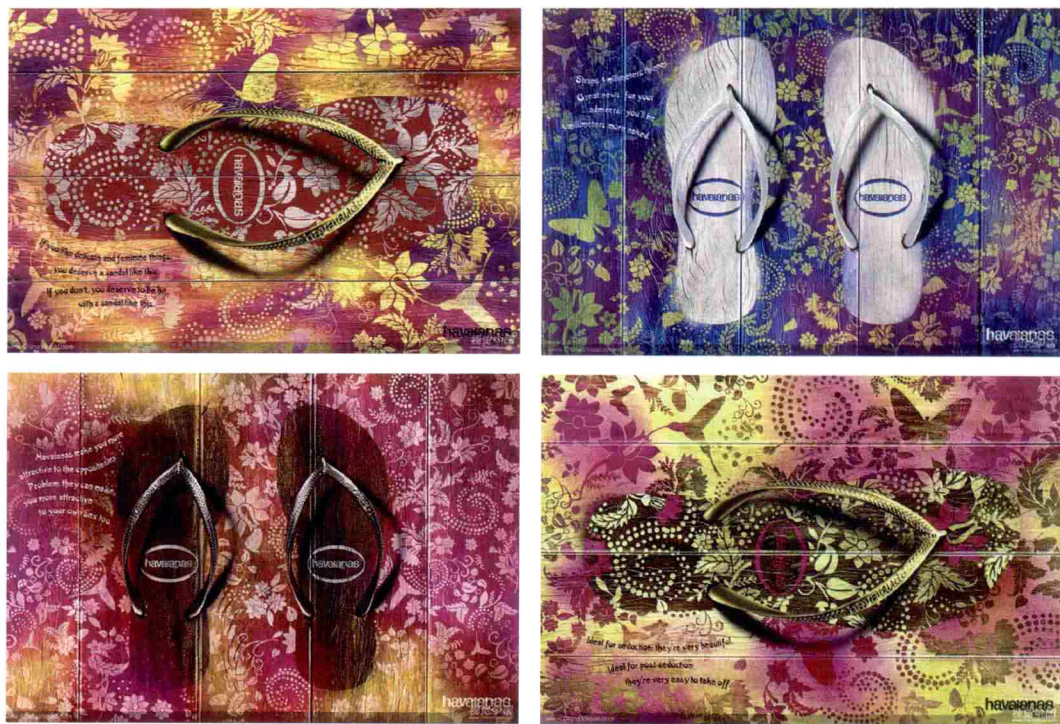

图 1-1 装饰图案在平面广告设计中的应用

图 1-2 装饰图案在包装设计中的应用

图 1-3 装饰图案在纺织品设计中的应用

图 1-4 装饰图案在服装设计中的应用

1. 装饰图案与绘画作品的主要区别

一般来讲，绘画作品多以写实为主，艺术家可以将绘画作品作为载体充分表现出自己的艺术主张、情感思绪及个性特色，充分发挥各种手段和多种手法以达到画面的最佳效果。

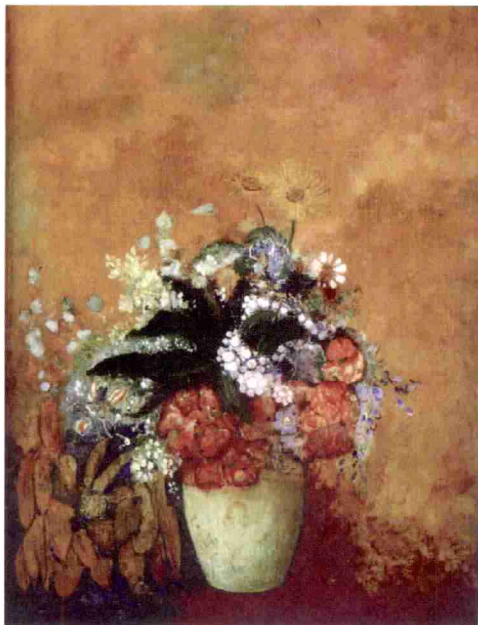

图 1-5 瓶花(奥迪隆·雷东)

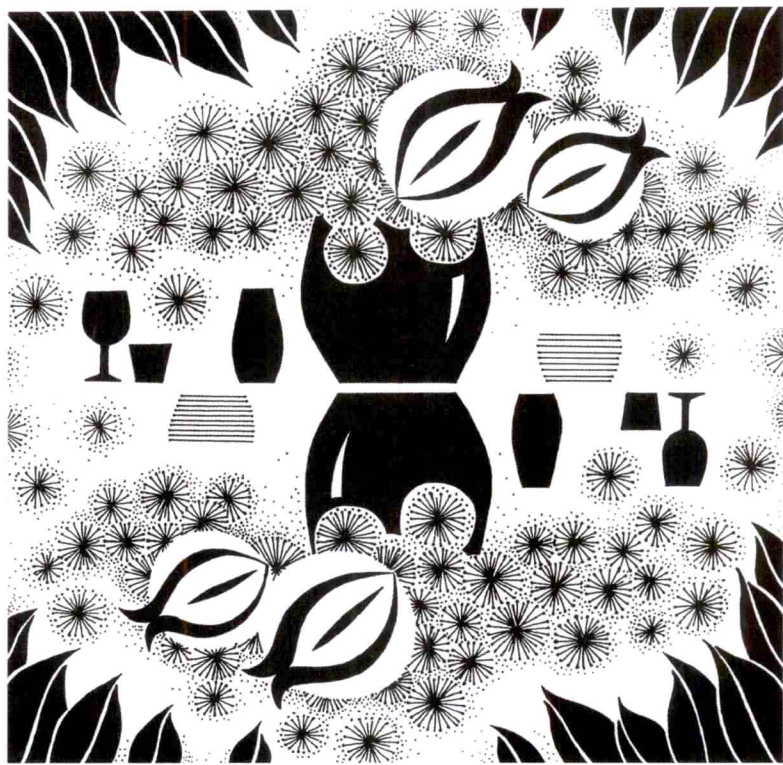

图 1-6 花卉(郜珍)

装饰图案则不以写实为目的，追求的是艺术化的夸张与变形。无论是在构思立意、表现方法，还是在制作技法上都要受到被装饰物体材料性能和制作工艺的制约，也正是这些限制形成了装饰图案的独特艺术特征。同时，随着新材料的不断涌现和各种新工艺的使用，装饰图案在制作上的限制越来越少，创作空间也越发广阔；图案独具特色的美感和表现方式，也深刻地影响到了绘画。

2. 装饰图案与图形创意的主要区别

图形创意是广告图形设计的重要表现形式，是广告作品中较为敏感和备受瞩目的视觉中心。图形创意以最简洁有效的元素，准确、清晰地表达设计的主题。图形创意不仅注重图形本身的美感，更重要的是产生创意性、趣味性的视觉形象，以此发生出特别的含义，猎取人们的心理反应，完成广告信息的传达，偏重理性思维。装饰图案在读图效果上则感性、直接，追求图案的唯美性、丰富性与层次性。在作品的思想传达上更直观、易懂，强调以图动人，以图感人及观者情感上、视觉上的美感享受。

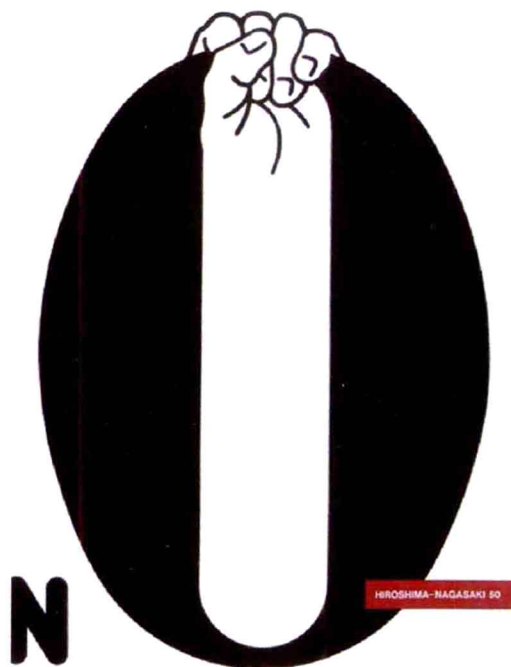

图 1-7 图形创意(福田繁雄)

图 1-8 人物图案(郝丽娜)

1.1.2 装饰图案的分类

装饰图案按题材一般分为人物装饰图案、植物装饰图案、动物装饰图案、风景装饰图案和静物装饰图案五类。

1. 人物装饰图案

人是自然界的万物之灵，人物是装饰图案亘古不变的描绘主体。在以人物为素材的装饰图案设计中，可以利用人物形体、动态、表情、细节以及情节进行构思和设计。人物题材的装饰图案设计既可以依据人物的实际结构和造型，进行美化、夸张；也可以打破人体的常规和生理结构，按照形式美的法则自由组织。既可以表现人物的整体形态美，如女性身材的窈窕多姿，男性体魄的威武强壮；又可以表现人物的局部细节美，如眼睛精妙的结构，手指的灵巧、纤细；还可以将人物结构以及各部位加以拆分，按照新的构思，重新设计成为全新的形象，见图 1-9、图 1-10。

图 1-9 人物装饰图案(苗盼盼)

图 1-10 人物装饰图案(张倩倩)

2. 动物装饰图案

动物也是装饰图案设计中的重要表现题材。自然界中存在各种各样的动物，它们为大自然增添了无限的生机。动物的形态结构差别很大，其动态和习性也各不相同，它们具有各自的外貌特点和内在神态，这都为装饰图案的设计提供了很好的素材和灵感源泉。在进行动物装饰图案的设计时，不仅要强调动物的外部特征，同时应重视对动物性格的刻画，使之达到形神兼备的效果，见图 1-11、图 1-12。

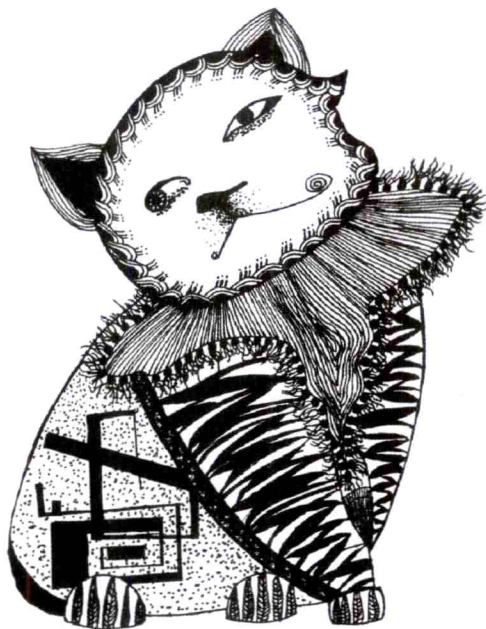

图 1-11 动物装饰图案(田均楠)

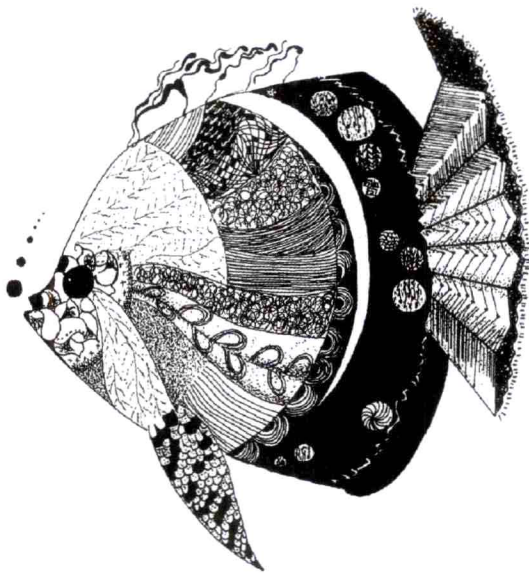

图 1-12 动物装饰图案(张彩丽)

3. 植物装饰图案

生活中随处可见各种植物,这为我们对植物进行全面、细致的观察提供了便利。植物的根、茎、叶、花、果实,甚至是植物上的天然纹理都可以作为装饰图案表现的内容。在进行植物图案的设计时,要抓住植物最具代表性的特征,选取植物最美的造型姿态,比如牡丹、菊花的形态饱满、

丰润，兰花的形态优雅、流畅；柳枝的形态柔软、纤细等。还可以从仰视、俯视、侧视等多角度进行观察，以最适合的角度去描绘植物之美，见图 1-13、图 1-14。

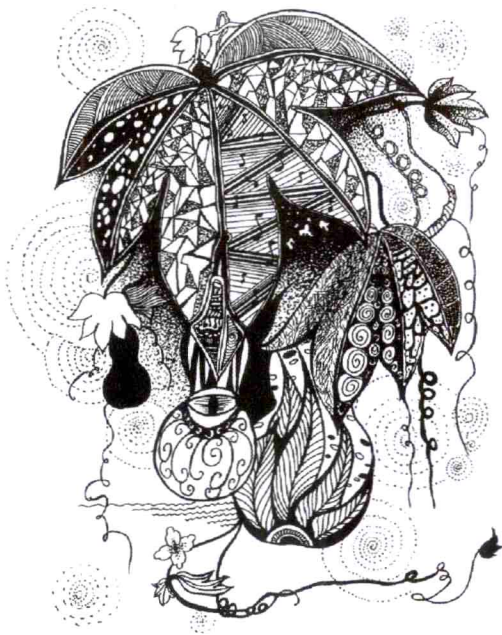

图 1-13 植物装饰图案(崔芬芬)

图 1-14 植物装饰图案(李攀)

4. 风景装饰图案

风景装饰图案的素材颇为广泛，可以是山川大地、河流湖泊、日月星辰、田园风光，也可以是古迹名胜、胡同街道、建筑群落等。既可以表现宏大的场景，也可以描绘局部景色。同时也可以根据各地的地域风格和不同的文化环境创作出不同风格、不同艺术境界的装饰图案，见图 1-15、图 1-16。

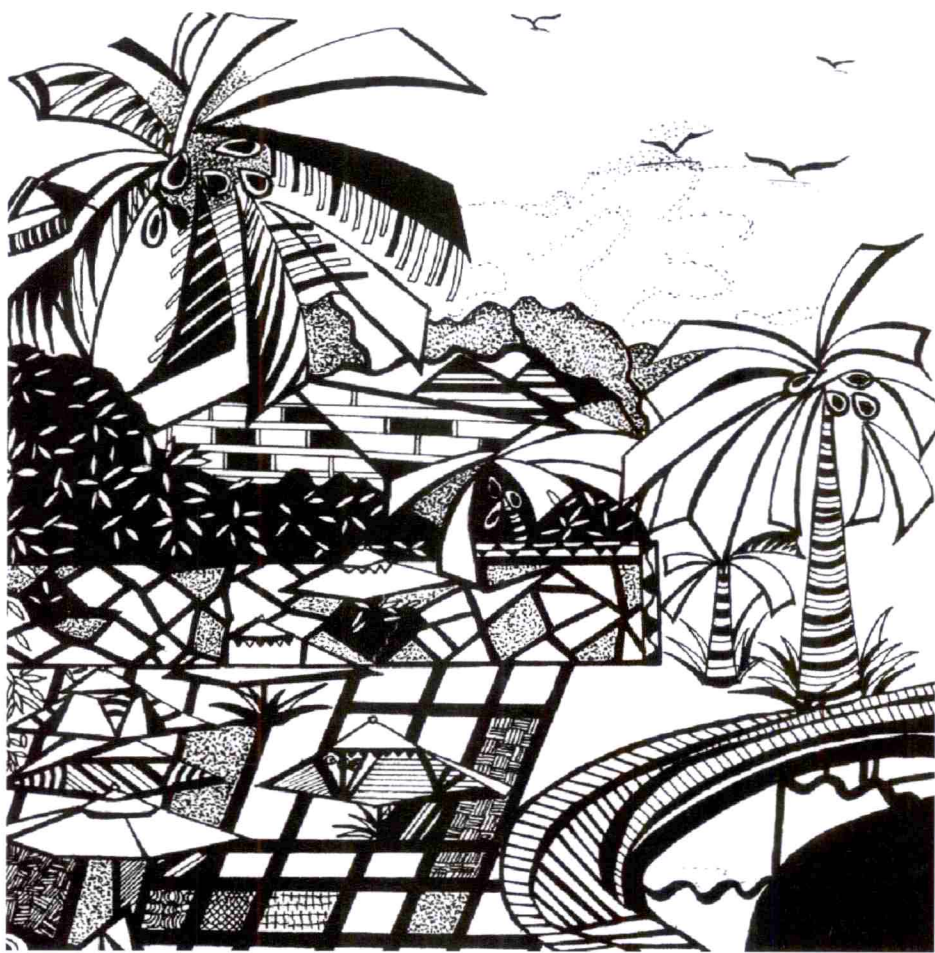

图 1-15 风景装饰图案(李明聪)