

“十二五”部委级规划教材

MODERN DECORATIVE PATTERN DESIGN

张世锋 李玉英 编著

装饰图案设计

现代

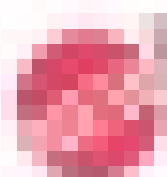
MODERN

DECORATIVE PATTERN
DESIGN

现代装饰图案设计

装饰图案设计

中国美术学院美术考级教材

现代装饰 | Modern Decorative 图案设计 Pattern Design

张世锋 李玉英 编著

图书在版编目 (C I P) 数据

现代装饰图案设计/张世锋, 李玉英编著. —上海: 东华大学出版
2015.3

ISBN 978-7-5669-0537-6

I. ①现… II. ①张… ②李… III. ①装饰图案—图案设计—教材 IV. ①J525

中国版本图书馆CIP数据核字 (2015) 第025570号

投稿邮箱: xiewei522@126.com

责任编辑: 谢 未

装帧设计: 王淑慧

现代装饰图案设计

Xiandai Zhuangshi Tu'an Sheji

编 著: 张世锋 李玉英

出 版: 东华大学出版社

(上海市延安西路 1882 号 邮政编码: 200051)

出版社网址: <http://www.dhupress.net>

天猫旗舰店: <http://dhdx.tmall.com>

印 刷: 深圳市彩之欣印刷有限公司

开 本: 889 mm × 1194 mm 1/16

印 张: 9.25

字 数: 326 千字

版 次: 2015 年 3 月第 1 版

印 次: 2015 年 3 月第 1 次印刷

书 号: ISBN 978-7-5669-0537-6/J · 175

定 价: 48.00 元

目录

CONTENTS

第1章 装饰图案概述-----5

- 一、装饰图案的概念-----5
- 二、中外装饰图案赏析-----6
- 三、中外装饰图案的应用-----8
- 四、新时代的课程意义-----12
- 五、新时代的教学方向-----12

第2章 抽象装饰图案设计-----29

- 一、点的装饰图案-----30
- 二、线的装饰图案-----34
- 三、面的装饰图案-----38
- 四、点、线、面综合构成的装饰图案-----42

第3章 具象装饰图案设计-----45

- 一、具象图案的非再现性-----45
- 二、具象图案的创作手法-----45
- 三、植物装饰图案设计-----46
- 四、动物装饰图案设计-----76
- 五、人物装饰图案设计-----92

- 六、汽车装饰图案设计-----98
- 七、建筑装饰图案设计-----102

第4章 中国传统图案的创新与应用--105

- 一、“花花世界”——传统大花布的时尚化改造-106
- 二、西北民间刺绣的现代化创新设计-----125
- 三、“蓝”——中国蓝印花布的现代化改造---142
- 四、传统图案在服装设计中的创新应用-----148

第5章 装饰图案与品牌理念-----138

- 一、可口可乐的装饰图案-----138
- 二、绝对伏特加的创意海报-----140
- 三、国外红酒品牌的包装设计-----141
- 四、中国风“伊万里”香水瓶设计-----142
- 五、保温杯的装饰图案设计-----143
- 六、滑板上的装饰图案设计-----144

教学内容与课时安排-----147

参考书目-----148

现代装饰 | Modern Decorative 图案设计 Pattern Design

张世锋 李玉英 编著

图书在版编目 (C I P) 数据

现代装饰图案设计/张世锋, 李玉英编著. —上海: 东华大学出版社, 2015.3

ISBN 978-7-5669-0537-6

I. ①现… II. ①张… ②李… III. ①装饰图案—图案设计—教材 IV. ①J525

中国版本图书馆CIP数据核字 (2015) 第025570号

投稿邮箱: xiewei522@126.com

责任编辑: 谢 未

装帧设计: 王淑慧

现代装饰图案设计

Xiandai Zhuangshi Tu'an Sheji

编 著: 张世锋 李玉英

出 版: 东华大学出版社

(上海市延安西路 1882 号 邮政编码: 200051)

出版社网址: <http://www.dhupress.net>

天猫旗舰店: <http://dhdx.tmall.com>

印 刷: 深圳市彩之欣印刷有限公司

开 本: 889 mm × 1194 mm 1/16

印 张: 9.25

字 数: 326 千字

版 次: 2015 年 3 月第 1 版

印 次: 2015 年 3 月第 1 次印刷

书 号: ISBN 978-7-5669-0537-6/J · 175

定 价: 48.00 元

目录

CONTENTS

第1章 装饰图案概述-----5

- 一、装饰图案的概念-----5
- 二、中外装饰图案赏析-----6
- 三、中外装饰图案的应用-----8
- 四、新时代的课程意义-----12
- 五、新时代的教学方向-----12

第2章 抽象装饰图案设计-----29

- 一、点的装饰图案-----30
- 二、线的装饰图案-----34
- 三、面的装饰图案-----38
- 四、点、线、面综合构成的装饰图案-----42

第3章 具象装饰图案设计-----45

- 一、具象图案的非再现性-----45
- 二、具象图案的创作手法-----45
- 三、植物装饰图案设计-----46
- 四、动物装饰图案设计-----76
- 五、人物装饰图案设计-----92

六、汽车装饰图案设计-----98

七、建筑装饰图案设计-----102

第4章 中国传统图案的创新与应用--105

- 一、“花花世界”——传统大花布的时尚化改造-106
- 二、西北民间刺绣的现代化创新设计-----125
- 三、“蓝”——中国蓝印花布的现代化改造---142
- 四、传统图案在服装设计中的创新应用-----148

第5章 装饰图案与品牌理念-----138

- 一、可口可乐的装饰图案-----138
- 二、绝对伏特加的创意海报-----140
- 三、国外红酒品牌的包装设计-----141
- 四、中国风“伊万里”香水瓶设计-----142
- 五、保温杯的装饰图案设计-----143
- 六、滑板上的装饰图案设计-----144

教学内容与课时安排-----147

参考书目-----148

序言

PREFACE

毫无疑问，在21世纪的今天，如果我们来谈论“装饰图案设计”，会觉得这个议题有点特殊。因为长期以来人们对这个主题存在误读。不知从何时开始，人们将“装饰”与“图案”这两对词纳入了“传统”的范畴，或者说归入了“过去”。顺理成章，当一种东西归入了传统，似乎就成了老的东西，那么也就成了过时的东西。然而，在我翻阅这本书稿时，我从中看到了过去，但更感受到了当下。也许，这正是这个课程、这本教材存在的意义与价值。

的确如此，在今天的设计教学中，与“装饰”“图案”相关联的诸多课程，林林总总，名称各异。我简单地梳理了一下，主要有“图形”、有早年从国外引入的“三大构成”以及现在称之为的“二维设计基础”。虽然这些课程各行其职，但相互之间却有着千丝万缕的关系。显然，“图形”可以与“装饰图案”有着更近的血缘关系，我的理解是“图形”应该有更广的定义，而“图案”可以是“图形”的一个组成部分。原来的“三大构成”中的“平面构成”“色彩构成”以及现在的“二维设计基础”，都会涉及到一些图形的形态与创作问题，但更多的是从较抽象的点、线、面及其组合切入的。如果我们真正就事论事地谈论“装饰图案”的话，确实不得不从传统的图案以及装饰手段入手。甚至，从我们今天的“设计学院”名称到其前身的“工艺美术系”，甚至一直可以追溯到最早的与学院同龄的“图案系”。而“装饰”，不言而喻，它起到的是美化与修饰的作用。我想，搞清这些名词的关系足矣，重要的不在于纠缠每个名词的含义，而在于应该去思考今天的“装饰图案设计”课程能为我们带来什么样的知识含量？解决什么样的实质性问题？从现实意义上去思考这个课程在当下的价值所在。

我以为，从简单意义上说，这个课程可以分为两个部分：首先，是对传统图案、装饰手段的了解与学习，可谓“思源”与“寻根”；再者，就应该是“出新”，即以一种符合于时代精神和时代需求的理念与姿态去对待装饰图形的创造以及其实际的应用问题，这也就是我们常常说的“传统活化”与“传统出新”的议题。毫无疑问，在设计方面，当大量的西方文化产生冲击与影响过后，自然会对本民族的文化与传统进行反思。在经历了单纯的学习、甚至简单的模仿之后，会去寻找那种带有本民族文化底蕴，但又符合于当今设计潮流，符合于时尚生活需求的好作品。我想，这门课程的意义也就在于此，它肩负着基于“装饰图案”从传承到创新的基础构建与两者间的桥梁衔接的使命。而正是这点，我从这本教材的书稿中深深地感受到了作者对于这个问题的思考，以及他们已经付诸于行动的尝试、探索与取得的初步成果。

原中国美术学院设计学院院长

第1章

装饰图案概述

“装饰图案”是一门有着很长“历史”的设计基础课程，兴起于20世纪20年代，最早是应用在我国工艺美术学校的染织美术教育中，对当时的学科建设、振兴实业、发展民族图案和吸收外来图案文化方面的贡献是有目共睹的。但是长期以来，由于缺乏对装饰图案的深入理解，许多人对装饰图案的本意产生了严重的误解，更有些学校忽视了装饰图案的设计内涵，其词义进一步萎缩，甚至演变为纹样描绘的技法课程。许多专业书籍、教科书将纹样与装饰图案画上等号，这是严重的误导，这大大挫伤了学生的创新性思维。因此，在这里有必要先对装饰图案的概念做深入的解析，为装饰图案的相关概念正本清源，并强调装饰图案的教学改革必须重视装饰图案的“设计”内涵。

一、装饰图案的概念

“装饰”即打扮、修饰之意。在《现代汉语词典》中的解释为：“在身体或物体的表面加以附属的东西，使之美观。”因此，装饰被看作是一种实用的艺术样式，它使物体在具有使用价值之外，又附加了欣赏价值。装饰图案的重要作用在于通过对实用产品或装饰对象所作的装饰处理，使原来具有实用功能的物品更具审美功能，并在使用与审美的结合中美化着人们的物质生活和精神世界，潜移默化地陶冶人们的性情。

因此，我们可以将装饰图案理解为：附属物体表面，使之美观的图案。这种装饰图案是特定时期的文化载体，具有非常强烈的时代气息与地域特征。如中西方的传统图案，两者在风格上存在很大的差异性，而且就中国传统图案而言，不同时期，其艺术特征也存在一定的差异性（图1.1~图1.3）。

图 1.1 中国传统装饰图案

图 1.2 国外传统装饰图案

图 1.3 当代装饰图案

二、中外装饰图案赏析

（一）中国传统装饰图案

虽然中国传统图案在各个时期都存在一定的差异性，但整体上还是具有一定的共性，其特点有：

1. 具象题材，抽象运用

中国传统装饰图案中的主要题材均直接或间接取自自然界和平常生活中常见的动物、植物、器皿、用具等。这些具象的事物，在造型中不受具体形体的限制，往往服从视觉上的美感，体现出抽象形式的艺术美。

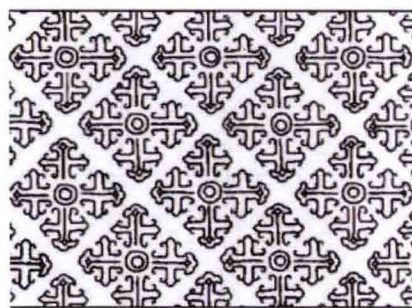
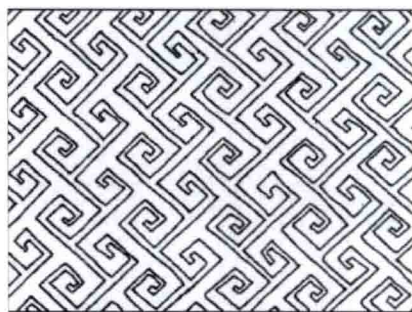
2. 对称与均衡是构图的惯用手法

中国传统装饰图案通常有一条一中心线（或中心点），在其左右、上下或四周（三面、四面、多面）配置同形、同色、同量或不同形（色）但量相同或近似的图案，这种组成形式称之为对称与均衡的构图。其中，对称与不对称是依据图案占据空间位置的情况而言的，它交代了图案组织单元的布局；而均衡与不均衡指的是图案各部分力量分布的情况，它决定着图案的平衡美感，通过对称与均衡的构图手法，图案表现更加具有组织性，这正是图案具备装饰属性的重要前提。

3. 繁复求变，乱中有序

传统图案的繁复是有别于现代美术的一大特征，但传统吉祥图案的繁复绝不是简单的罗列，单纯的重复，它更加讲究在纷繁中体现出节奏和韵律，对比与统一。协调好图案各部分的疏密、大小、主次、虚实、动静、聚散等因素，使其“乱中求序”“平中求奇”，这也增加了中国传统图案的层次和内涵（组图1.4）。

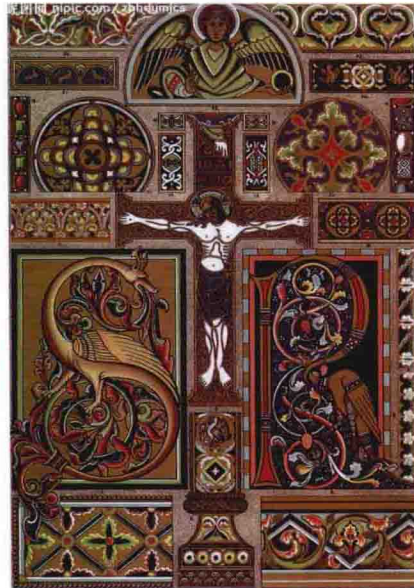
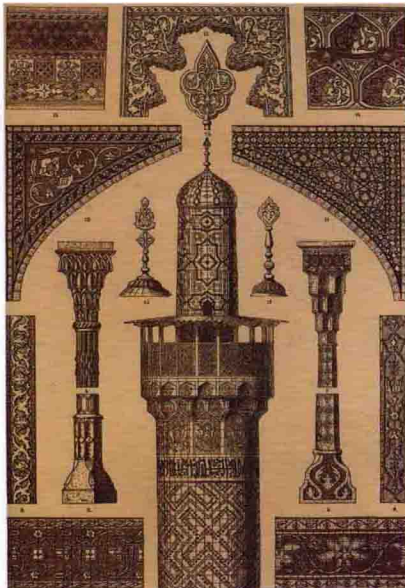
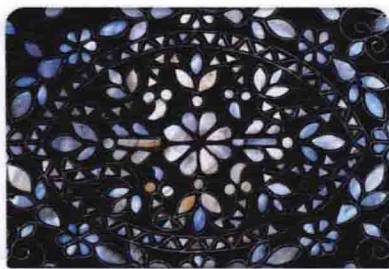
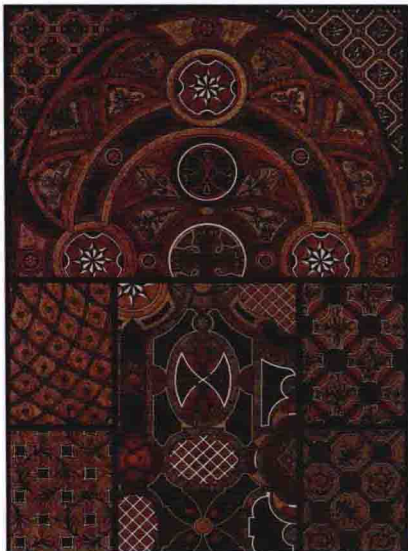
组图 1.4 中国传统图案

（二）外国装饰图案

在几千年的发展历程中，不同的民族文化意识孕育出了多样化的装饰图案，这些装饰图案以自己独特的形式记录着不同国家历史文化的发展。西方装饰图案从早期原始的、古老的人物、动物、植物等为题材发展至今已涵盖了几何形状、宗教、战争、器物、建筑、日常生活等方方面面的内容。这里不一一介绍，有兴趣的读者可以做一些对比研究（组图1.5）。

组图 1.5 外国装饰图案

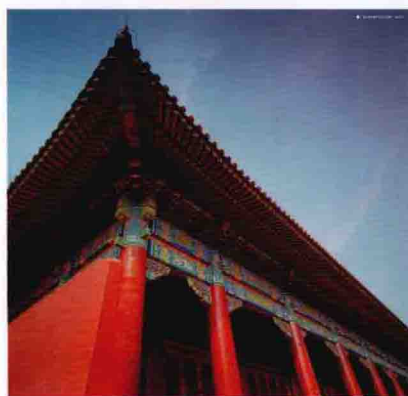
三、中外装饰图案的应用

组图1.6为中国传统图案在传统建筑中的应用，非常注意空间的疏密变化，让人在视觉上有一种舒适而精致的节奏变化。

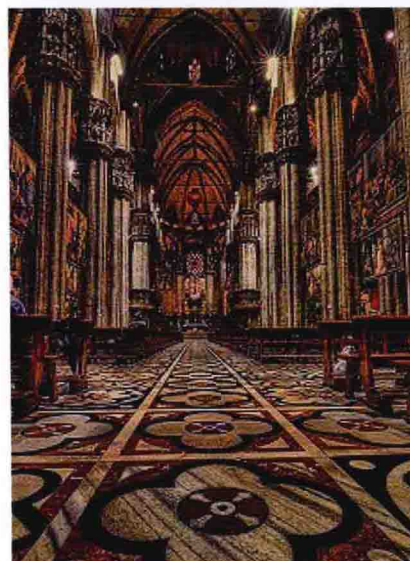
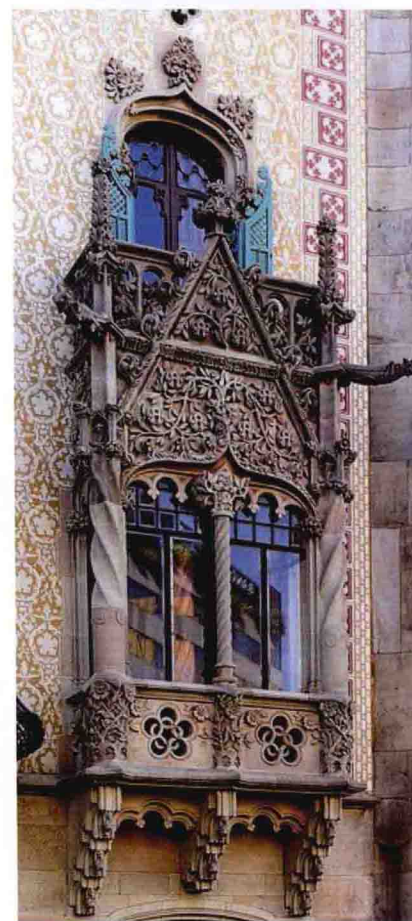
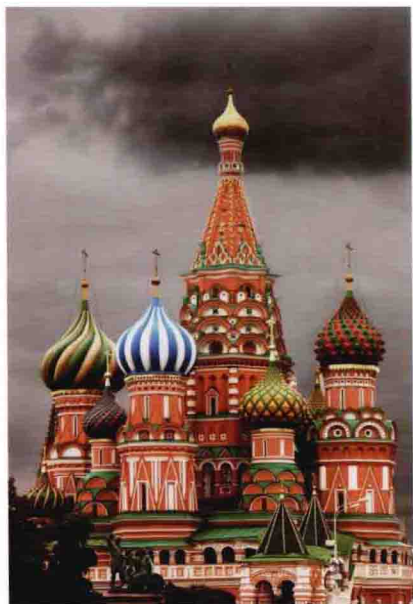
组图1.7为国外装饰图案在建筑中的应用，国外装饰图案的设计追求一种密集的华丽，让人在视觉上有一种紧迫感。

其他中外装饰图案设计见组图1.8~组图1.11。

组图 1.6 中国故宫中的传统图案

组图 1.7 西方建筑中的装饰图案

组图 1.8 中国传统图案在家具中的应用

组图 1.9 外国装饰图案在家具中的应用

组图 1.10 中国传统图案在日常器具中的应用

组图 1.11 外国装饰图案在日常器具中的应用

四、新时代的课程意义

从艺术设计教育体系来看,装饰图案属于设计基础课程,它与原来的三大构成(平面构成、立体构成、色彩构成)、设计理论课程一起组成了艺术设计学科的基础课程体系。传统的三大构成主要培养学生对抽象形态的把握能力,诸如点、线、面、材质、肌理、色彩等要素的构成关系,掌握抽象美的形式规律。而装饰图案基础课程则更注重培养学生对具象形态的造型能力与组织能力,掌握具象形态的形式美法则。当然不排除部分抽象的装饰图案。如几何形态的装饰图案,因为有些抽象的装饰图案也是对某些客观对象的主观变形。

五、新时代的教学方向

基础课程服务于专业课程,为从事艺术设计打基础,那么装饰图案是如何应用到专业设计领域中的?接下来将通过案例予以说明。使我们可以更加直观地明白装饰图案的课程目的与教学方向。

1. 装饰图案在标志设计与VI形象系统中的应用

组图1.12~组图1.14为装饰图案在标志设计与VI形象系统中的应用。可以看出很多标志具有非常明显的装饰主义风格,包括VI形象系统中的辅助图形也是如此。不管是繁复的标志图形设计,还是简洁的标志,都是对客观对象的非再现性表现,是装饰图案的一种形式(组图1.14)。

组图 1.12 标志中的简洁图案

组图 1.13 标志中的复杂图案