

林家阳 总主编

陆珂琦 赵君 主编

图案与装饰

TU'AN YU ZHUANGSHI

副主编 赵 慧 章海虹
王建芳 李 萍

 中国美术学院出版社

责任编辑：孟海江
图书制作：宏图文化
特约编辑：宋俊美
艺术顾问：林家阳
装帧设计：张嬿雯
责任校对：杨轩飞
责任印制：张荣胜

图书在版编目 (CIP) 数据

图案与装饰 / 陆珂琦, 赵君主编. — 杭州: 中国美术学院出版社, 2019.9 (2025.1 重印)
(高等院校艺术设计专业精品系列丛书)
ISBN 978-7-5503-2038-3

I. ①图… II. ①陆… ②赵… III. ①图案设计—高等学校—教材 ②装饰设计—高等学校—教材 IV. ① J522 ② J525

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2021) 第 067897 号

图案与装饰

陆珂琦 赵君 主编

出品人：祝平凡
出版发行：中国美术学院出版社
地址：中国·杭州南山路 218 号 / 邮政编码：310002
网址：<http://www.caapress.com>
经销：全国新华书店
制版印刷：北京荣玉印刷有限公司
版次：2019 年 9 月第 1 版
印次：2025 年 1 月第 5 次印刷
印张：7.5
开本：889 mm × 1194 mm 1/16
字数：226 千
图数：202 幅
印数：16001—21000
书号：ISBN 978-7-5503-2038-3
定价：53.00 元

著作权所有·违者必究

序 言

FOREWORD

专业——高校根据社会的专业分工而设立的学业类别，是知识学习的边界。一个人要想把本专业的知识学精学通，需要有对专业的高度认识和对知识的熟练掌握。只有做到熟悉学习方法和路径，才能做到一通百通。在科技高速发展的今天，我们强调学科交叉、多才多艺，强调每个人都应该树立无边界学习的理念，即“进校前有专业，进校后要通学”。平面（视觉设计）、立体（产品和工业设计）、空间（室内、建筑、景观）、时尚（服饰、数字媒体）的交叉，只是同类专业的互补，而文、理、艺的交叉才能培养出全面发展的人才。

课程——学校专业教学的科目，包含专业的主体精神，是知识的具体体现。课程的合理性为个人专业知识的建构和实践能力的培养打下了良好基础。美国著名课程与教育专家格兰特·威金斯（Grant Wiggins）提出的“追求理解的教学设计（UbD）”理论，以及在课程体系中的“逆向设计法”，避开了教学设计中的聚焦活动和知识灌输这两大误区，致力于发掘大概念，帮助学生获得持久、可迁移的理解能力，而不是学了却不会用的知识。

该理论被广泛应用于美国大、中、小学的教育课程体系设计中，为人才培养目标进行课程体系的应用技能设计，以证明学生实现了预期的目标。一个好的专业须有课程知识能量的支撑。为什么教育部首先亮红灯的是动画专业？因为该专业的课程结构设置不合理，导致了学生知识的缺失，继而影响了他们的就业与发展。

教材——课程的意志体现并支撑着课程教学。“工欲善其事，必先利其器”，教材是教学最重要的元素，其优劣决定着教学效率的高低。直接影响教学效率的因素有三：一是教师的专业素养，二是教学的配套设施，三是教材的选择。其中，最具有提升空间的就是教材。好的教材，不仅能够使教师在教学过程中有行云流水般的顺畅感，更能确保学生在有限的时间内学到真东西，达到学习目标，让教学事半功倍。

好的教材应具备三种特质：一是课程知识点的科学性；二是教学案例、作业程序的合理性，让学生能创意出好的作品；三是突破纸质教材成本和页数的局限性，通过“相关信息”“相关链接”等拓展内容使学生得到无限的知识与信息。这些特质虽简单却包含着无限的知识能量。

教育部部长陈宝生先生、高教司司长吴岩先生在2018年11月1日的“教育部高等学校教学指导委员会成立大会”上强调了教育重心要重新回归到本科教学上来，并把教材视为教学质量中最为重要的环节。正是在这样的语境下，本套教材实现了教学精神的回归。

教育部高等学校
设计类专业教学指导委员会副主任
同济大学教授 / 博导 林家阳
2018年12月

前 言

PREFACE

图案与装饰是一种艺术性与实用性相结合的艺术表现形式。它将美的形态、色彩与物的功能创造性地融为一体，具有美化人们日常生活的功能，也是许多服装院系产品设计（纺织品艺术设计）专业的必修课。

中国纺织品设计艺术的时尚智能性发展趋势，需要我们快速适应发展中的国际纺织品市场，不断更新教材内容，培养能够快速适应国际化市场需求的专业人才。本书的编写重点就是力图让学生能够关注当下生活的点滴，关注年轻人的生活状态，并将它们作为创作的素材，来开发自身的创造能力，将构成图案的基础知识和原理恰当地运用到产品设计中去。

本教材由“理论与基础”“图案设计与训练”“赏析与分析”三大部分内容构成，更关注当下的生活元素、流行元素，以培养学生的流行洞察能力和审美能力。本书重在启发学生去关注生活，挖掘身边的素材，以使自己设计出来的作品具有时代感；侧重于图案在产品中的二维和三维应用与整合。在时尚产业的大环境中，纺织品的图案设计需要更加紧密地结合当下的流行趋势，重视图案形式与产品设计的合理性问题，使产品在应用了图案与装饰后变得更加美观、更有价值。

本教材由浙江理工大学服装学院产品设计（纺织品艺术设计）专业陆珂琦老师担任第一主编，负责全书的编写工作；由浙江理工大学艺术与设计学院插画专业赵君老师担任第二主编，负责提供部分素材；由浙江理工大学艺术与设计学院硕士研究生赵慧及浙江理工大学部分老师担任副主编，负责书籍的编排整理工作。同时，本书还得到了中国美术学院出版社、浙江省丝绸与时尚文化研究中心、文化和旅游部丝绸文化传承与产品设计数字化技术重点实验室等相关单位的支持，在此一并对他们表示衷心的感谢！由于时间紧迫，书中不足之处在所难免，敬请广大专家、读者指正。

此外，本书作者还为广大一线教师提供了服务于本书的教学资源库，有需要者可致电 010-60206144 或发邮件至 2033489814@qq.com。

编 者

课程计划

CURRICULAR PLAN

章 名	章节内容	课时分配	
第一章 理论与基础	第一节 图案与装饰概述	2	12
	第二节 图案与装饰的基本特征	3	
	第三节 图案与装饰的类别	2	
	第四节 图案设计的形式法则	3	
	第五节 图案与装饰的工具与材料	2	
第二章 图案设计与训练	第一节 插画元素与装饰设计	8	32
	第二节 自然元素与装饰设计	8	
	第三节 街头元素与装饰设计	8	
	第四节 摄影图像元素与装饰设计	8	
第三章 欣赏与分析	第一节 精致与典雅的交融——古典装饰纹样	3	12
	第二节 自由与浪漫的升华——现代装饰纹样	3	
	第三节 多彩与异域的融合——民族装饰纹样	3	
	第四节 装饰图案的广泛运用——空间装饰与图案	3	

目 录

CONTENTS

第一章 理论与基础	1
第一节 图案与装饰概述	2
一、图案与装饰的含义	2
二、图案与装饰的价值	3
第二节 图案与装饰的基本特征	8
一、依附性	8
二、装饰性	9
三、文化性	10
第三节 图案与装饰的类别	12
一、按空间表现纬度划分	12
二、按社会关系划分	13
三、按工艺划分	14
四、按表现手法划分	14
五、按图案结构划分	14
六、按图案题材划分	15
第四节 图案设计的形式法则	16
一、对比与调和	16
二、节奏与韵律	16
三、对称与均衡	17
四、比例与黄金分割	17
第五节 图案与装饰的工具与材料	19
一、颜料	19
二、手绘工具	20
三、相关辅助工具	20
四、电脑制图软件	21
第二章 图案设计与训练	23
第一节 插画元素与装饰设计	24
一、课程概况	24
二、设计案例	24
1. 大师经典插画作品	24
2. 学生创意插画作品	25

三、知识点	28
1. 插画的含义与作用	28
2. 插画的应用	28
3. 插画创作的常见思维模式	29
4. 插画创作的常见创意表现手法	30
四、实践程序	30
五、相关网站及信息链接	39
第二节 自然元素与装饰设计	40
一、课程概况	40
二、设计案例	40
1. 大师作品案例	40
2. 学生创意作品案例	41
三、知识点	41
1. 自然元素的应用分析	42
2. 自然元素的思维模式	44
3. 自然元素的表现手法	45
四、实践程序	45
五、相关网站及信息链接	52
第三节 街头元素与装饰设计	53
一、课程概况	53
二、设计案例	53
1. 街头元素品牌设计案例	53
2. 学生创意作品案例	54
三、知识点	54
1. 街头元素的应用	54
2. 街头艺术的思维模式	56
3. 街头艺术的创意表现手法	57
四、实践程序	58
五、相关网站及信息链接	66
第四节 摄影图像元素与装饰设计	67
一、课程概况	67
二、设计案例	67
1. 大师作品案例	67
2. 学生创意作品案例	67

三、知识点	68
1. 摄影图像元素的应用	68
2. 摄影元素的思维模式	69
3. 摄影图像的表现手法	70
四、实践程序	70
五、相关网站及信息链接	78
第三章 欣赏与分析	79
第一节 精致与典雅的交融 —— 古典装饰纹样	80
一、佩兹利纹样	80
二、朱伊纹样 (Jouy Design)	84
三、基高纹样 (Kikoy Design)	85
第二节 自由与浪漫的升华 —— 现代装饰纹样	87
一、莫里斯纹样 (Morris Design)	87
二、欧普纹样 (Optical Design)	88
三、肌理纹样	89
四、不断推新的其他时尚纹样	90
第三节 多彩与异域的融合 —— 民族装饰纹样	92
一、波斯纹样 (Persian Design)	92
二、古埃及纹样 (Egyptian Design)	93
三、印度纹样 (Indian Design)	94
四、友禅纹样 (Yuzen Design)	96
五、中国蓝印织物纹样	98
第四节 装饰图案的广泛运用 —— 空间装饰与图案	99
一、空间装饰设计的含义	99
二、室内装饰	99
三、雕塑装饰	101
四、建筑装饰	102
五、环境装饰	103
参考文献	107
后记	108

第一章 理论与基础

第一节 图案与装饰概述

第二节 图案与装饰的基本特征

第三节 图案与装饰的类别

第四节 图案设计的形式法则

第五节 图案与装饰的工具与材料

第一章 理论与基础

本章概述

第一章由“图案与装饰概述”“图案与装饰的基本特征”“图案与装饰的类别”“图案设计的形式法则”和“工具与材料”五部分内容构成，注重对图案与装饰的概念及其基础理论知识进行介绍，重点讲述了图案与装饰的含义、类别、基本特征、形式法则及其工具与材料等方面的知识，帮助学生梳理和把握图案与装饰的基础理论体系。

学习目标

通过本章的学习，使学生了解图案与装饰的基础理论知识，掌握图案与装饰的基本特征、类别、形式法则和常用工具与材料等内容。

第一节 图案与装饰概述

一、图案与装饰的含义

图案与装饰是同属于美学范畴的实用艺术，从原始社会到今天的信息化社会，从远古的一块石头到反映现代文明的数码产品，都离不开图案与装饰。图案与装饰已经成为人类文明的一种符号与象征，也是推动社会进步、提升人们生活品质的一种手段。

具体来说，图案与装饰是设计者根据创意和对物象的感受，采用夸张、变化、象征、寓意等抽象的艺术语言，遵循装饰图案的形式美法则而进行的一种艺术表现活动。它以描绘对象为媒介，不受光感、透视、对象自身结构等方面的限制，不是对自然的再现，而是以特定需要为目的所进行的设计活动。图案与装饰利用变形换色、概括加强的平面化表现手段，追求秩序美感和理想化的景象，并与一定的工艺相结合。

1. 图案的含义

图案，即图形的设计方案，是对出于一定的用途而把生活中的自然形象，先经过形式、色彩、结构等方面的预先设计，再经过工艺材料的选择、加工生产而制成的图样、装饰纹样的统称；是一种与实用美术、装饰美术、建筑美术等领域相关的美术形式。

图案教育家陈之佛先生在1928年曾提出“图案是构想图”的观点。他认为，图案既是平面的，也是立体的；既是创造性的计划，也是设计实现的阶段。实际上，图案是实用和装饰相结合的一种美术形式。例如，一些头饰、织物上的图案，就是设计师在对生活中的自然形象进行整理、加工、变化的基础上所设计出来的。图案传达着一定的信息，反映着人们对生活的态度。系统了解和掌握图案的基础知识和技能，不仅能够提高自己的审美能力，还能在实际应用中创造美，得到美的享受（图1-1-1）。

图 1-1-1 Marni 2018 春夏女装

例如，在不同箱包上设计图案与设计图案，或者设计不同的图案，其效果往往是大不相同的。不同年龄段的人对皮包的认识也有很大的不同，他们所选择的包的质地、色彩和图案也代表着各自的需求（图 1-1-2、图 1-1-3）。因此，我们说图案传达着某种信息，反映着人们对生活的态度。

图 1-1-2 各种不同类型的皮包

图 1-1-3 2018 不同品牌春夏箱包设计

2. 装饰的含义

装饰，即打扮、修饰之意。《现代汉语词典》把装饰解释为：“在身体或物体的表面加些附属的东西，使其美观。”装饰被看作一种实用的艺术形式，它同物体结合在一起，形成具有欣赏价值和使用价值的实用品。如果说图案是设计的一个元素的话，那么装饰就是这种设计元素的实际应用。

广义上的装饰，泛指装饰的现象和活动；狭义上的装饰，则指具体的装饰品类。日本《设计词典》中对“装饰”一词的解释包括四个方面：一是指赋予美的行为，表现为对外表的二次加工；二是作为动词来使用，指用一定的装饰材料进行某种装饰活动；三是指装饰性；四是作为一种工艺方法、技术，如漆工艺的描金绘，景泰蓝的掐丝、点蓝等工艺技法。

从根本意义上讲，装饰是人改变旧有事物和旧有面貌，使其变化、增益、更新、美化的活动。例如，清末时期的旗袍，身宽大，腰平直，束身且裹腿，面料基本以绸缎为主；而 1933 年开始流行的大衩旗袍，在腰身变得极窄的同时，面料和印染花布则变得多种多样。这种成功的装饰艺术使得旗袍成为 20 世纪 30 年代中国女装的典型代表，后来甚至成为代表中国特色的一种服装（图 1-1-4）。

图 1-1-4 Miuccia Prada 2017 春夏女装

二、图案与装饰的价值

一个设计的成功与否，除受到造型、大小、色彩等因素的影响外，图案与装饰的运用是否合理，也是决定其设计价值高低的重要原因（图 1-1-5）。图案与装饰的恰当运用会提升产品的价值，反之，则会造成产品造型外观的不和谐，影响整个产品的美观度，直接降低其对消费者的吸引力。

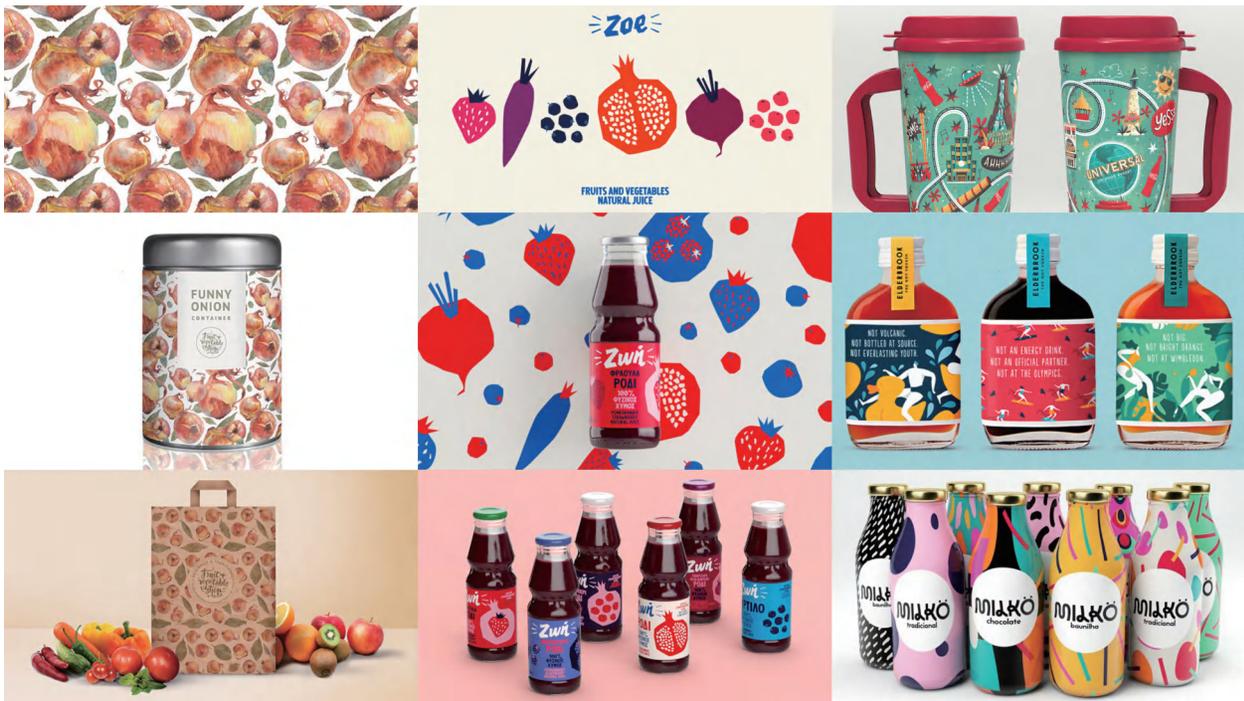

图 1-1-5 产品图案设计

不同的图案与装饰向人们传达出不同的信息，如思想意识、人文风情、伦理道德，甚至宗教习俗等，体现着一定的文化艺术形态。无论是追求人与自然的和谐且富有寓意的传统图案与装饰设计，还是个性鲜明、表现手法各异的现代图案与装饰设计，都对设计甚至社会起到了积极的推进作用。

1. 纺织品中图案与装饰的价值

从古至今，纺织品作为与人类生活密切相关的物质媒介，一直伴随着人类文明的不断发展和进步。由于居住地域及其环境的差异，图案与装饰的民族化、个性化、风格化凸显了不同的艺术魅力，形成了多姿多彩的纺织品图案流派，也集成了具有丰富感性和理性内涵的纺织品文化体系。纺织品和其他实用美术品一样，具有物质和精神的双重价值，既有实用价值，又具审美价值。

如今，人们对纺织品图案设计的审美诉求越来越高，也越来越肯定和欣赏传统纺织品中的图案装饰价值。纺织品中的图案与装饰是文明的一面镜子，能够折射出古老民族文化的一个侧面。每一个民族都拥有自己的图案与装饰及其相应的文化，它们历经沧桑传承下来，成为永不褪色的经典。下面

列举一些典型纺织品中的图案与装饰，来说明人类审美的变化。

在中国，原始社会的人们将几何纹作为主要装饰图案；到了商周至六朝时期，则以许多动物作为装饰纹样；自唐以来，花草等植物成为应用在纺织品上的主题纹饰，其中最为普遍的当属牡丹、莲花和宝相花。这些活泼、华美、绚丽的唐锦纹饰折射出唐代的鼎盛景象。清代的刺绣形成了苏、粤、蜀、湘四大民绣。刺绣的图案装饰除了花鸟、山水、人物外，多为吉祥图案，如五福吉祥、凤穿牡丹、鸳鸯戏莲、喜上眉梢、吉庆有余、马上平安、一帆风顺、寿山福海、榴开百子、连中三元、鲤跃龙门、一品当朝等。清代的纺织品吉祥图案用象征、寓意、谐音、比拟、表号及文字本身的意义，来反映人们对美好生活的热爱、向往和追求，具有浓厚的生活气息和较强的艺术生命力。

再如，古代埃及的人物服饰纹样题材多以植物为内容，比较典型的是莲花。古埃及人把莲花作为幸福和神圣的象征，莲花是古代埃及最重要的符号之一，其对称的单位图形给人以庄严和神圣感。现在的埃及人则把莲花作为埃及原始法老的象征。这

种宗教意义上的图案装饰题材在古埃及人的纺织品乃至生活中，有着举足轻重的影响。

现代生活中的纺织品图案装饰，在继承传统纹样和功能的基础上，更加体现出鲜明的时代意识和人性设计。新科学技术以更快的速度改变着人们的行为方式，与人密切相关的纺织品也随之有了新的价值意义。现代的纺织品原料与制作工艺更趋于环保：纯天然、可再生与循环使用的材料；回归自然生态的各类图形；在色彩的处理上也趋于回归自然，低污染和无公害面料染色工艺得到了更为普遍的应用；更加重视人性化设计，尊重文化与人的感官体验。在现代社会，图案与装饰在纺织品中出现的新价值就是满足现代人的心理状态，回归自然、表现自然。

无论哪种纺织品中的图案装饰，都是人们在

要求其具备实用功能之外对美的追求。从这一点来说，装饰的目的是为了美观，纺织品图案可以增强审美的效果。因此，学习传统的图案装饰，是为了更好地设计未来，这种辩证关系揭示了纺织品图案设计的先决条件。

2.其他物品中图案与装饰的价值

中国传统的图案装饰设计，既有宗教意义上的战国时期青铜器物、夸张意味的京剧脸谱图案、富有“错彩镂金”美感的明清建筑彩画，又有形式感极强的彩陶图案纹样和“芙蓉出水”美感表达的民间绘画图案。“错彩镂金”的装饰效果，会给观众以雍容华贵的丰满视觉美感；“芙蓉出水”的装饰效果，则会产生一种清新、自然、空灵的艺术价值。注重画面的含蓄自然，计白当黑，虚实相生，在我国传统设计中具有重要审美价值（图 1-1-6）。

图 1-1-6 敦煌藻井 / 学生临摹作品 / 指导老师 赵君

18 世纪的洛可可 (Rococo) 艺术是一种诞生于法国、遍及欧洲的艺术形式或风格,盛行于路易十五统治时期,因而又被称作“路易十五式”。该艺术形式的图案具有轻快、精致、细腻、繁复等特点。由于这些艳丽浮华的装饰特征,吻合了王公贵族的审美需要,便很快在 18 世纪的欧洲诸国宫廷中盛行起来。

随着社会的不断发展和进步,图案与装饰在现代设计中的作用越来越重要,体现出人们追逐潮流、展示个性、隐喻人格、表现地位等多种价值要

求(图 1-1-7 至图 1-1-9)。因此,图案与装饰不仅是设计的纯美化形式,也是体现多种价值的最直观手段。不同国家、不同民族形成了各自不同的文化现象,这些差异反映到纺织品的图案与装饰设计上来,便形成了当今纺织品图案的各种流派。现代纺织品图案设计的主要流派有欧普纹样、肌理纹样、卡通人物纹样、点彩杜飞纹样等。这些流派是不同文化风格、个性和不同民族艺术魅力的集成,形成了具有丰富感性和理性内涵的服饰文化。

图 1-1-7 装饰设计 / 王彤瑶 / 指导老师 赵君

图 1-1-8 装饰设计 / 张雨 / 指导老师 赵君

图 1-1-9 装饰设计 / 唐权晚 / 指导老师 赵君

▶▶ 第二节 图案与装饰的基本特征

一、依附性

图案与装饰设计是依附于物体和环境而进行的一种设计活动。绘画、雕塑、摄影等视觉造型艺术给人以美的享受，图案和装饰则以供人观赏为目的，主要用于修饰人们生活中的实用物品。现代生活中的服饰配饰、建筑修饰、家具美化等，充分显示了图案本身具有依附性的特点。例如，在室内空间这个领域，图案与装饰可以用在室内空间的边角处、材料的交接处以及需要强调的部位，以起到烘托主题、显示边界和重复构图的作用。此外，通过对商品进行图案与装饰的美化，还能达到促进销售、创造经济效益的目的。

材料与装饰的这种依附性是结合具体的实用目的，并在工艺、材料、经济、生产条件的制约下所实现的，具有一定的制约性。但正是在这种制约下，图案与装饰才显现出更多的特性与功能。例如，图 1-2-1 中的灯具利用自然中的造型进行装饰，避免呈现单调的格局：金属的色彩与充满质感的枝条呈现出自然的趣味，给人带来一种原始与粗犷的感觉；一枝枝花朵造型的琉璃贯穿其中，使灯具显得灵动而别致。粗犷与灵动的混搭打破传统，使空间给人一种惬意的感觉，让人的视觉也跟着变得愉悦起来，增添了趣味性。

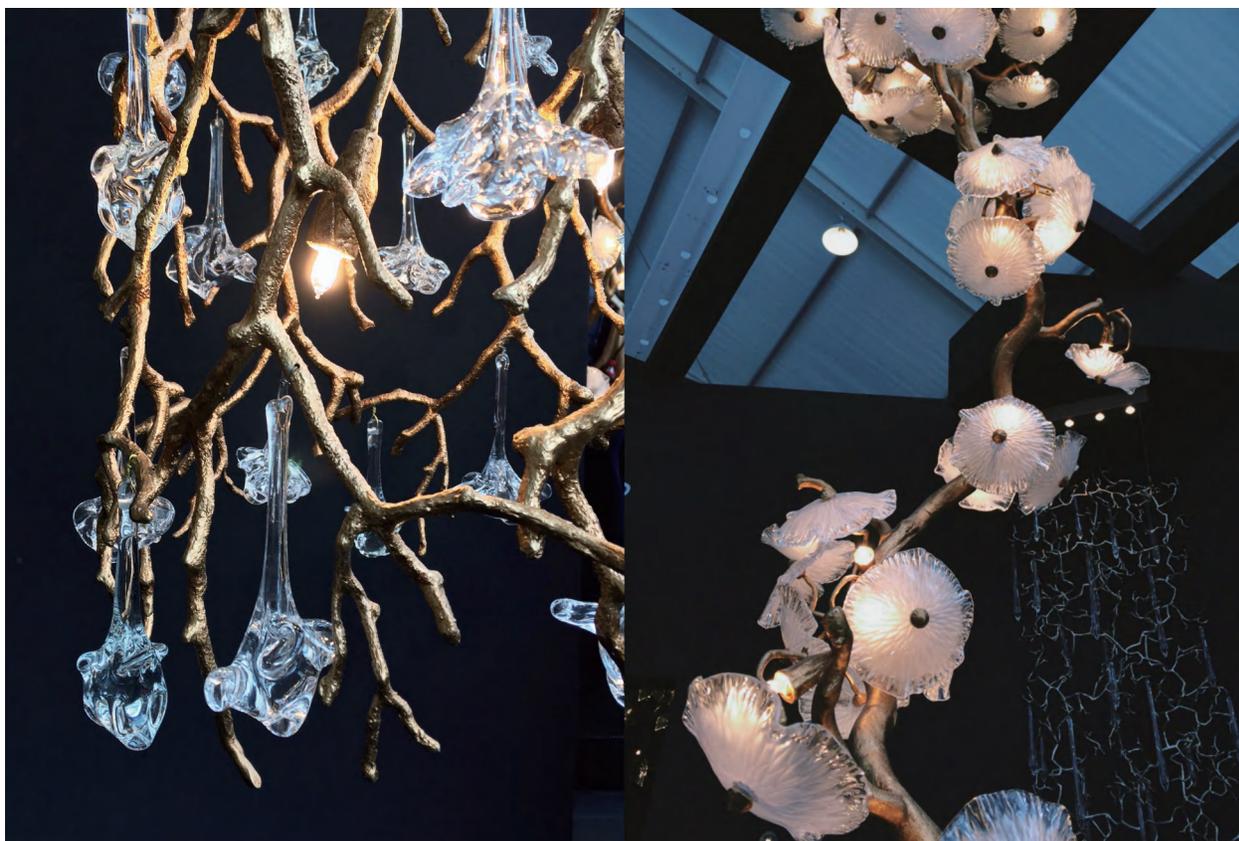

图 1-2-1 造型灯具 / 设计上海 2018/ 赵慧拍摄

二、装饰性

所谓装饰性，主要表现为对物象造型的概括、变形与夸张，以及色彩处理的主观性、归纳性。从图案本身来讲，它担负着美化商品的重任，但也不能喧宾夺主。因此，图案具有以美学为主、功能为辅的特点，这与图形有很大的不同。图案以美化人们的生活为宗旨，美感是其主体，并反映了时代的面貌。图案是优美的艺术形式、科学的工艺过程和合理的实用功能的统一。

图案本身要适应工艺制作技术，这决定了它是一种独特的艺术性语言，是以平面化、单纯化的表

现手法来构成一种秩序感、条理性，意在追求吉祥如意、奇思联想和理想化形象等方面的组合美，具有与加工技术相适应的材质美、工艺美等特点。例如，图 1-2-2、图 1-2-3 上的手工编织毯，是一种优美的织绘艺术。它集数种艺术精华于一体，蕴含着深厚悠久的历史底蕴，以追求典雅、庄重、和谐，崇尚理想，强调理性为特征，是对“古美主义”在图案与装饰方面的完美诠释，是编织毯中最具工艺水平与艺术价值的物品。它的天然材质、手工编织、植物染色等一系列烦琐而又精致的细节，都使得手工编织的装饰挂毯显得更为珍贵。高档手工毯甚至被称为“软黄金”。

图 1-2-2 花卉编织毯 / 设计上海 2018/ 赵慧拍摄

图 1-2-3 鸟类编织毯 / 设计上海 2018/ 赵慧拍摄

三、文化性

图案与装饰还强调文化特征和民族欣赏习惯。随着人类社会的不断进步和时代的飞速发展，图案与装饰对艺术形式的追求也在不断变化、更新着。各种装饰形式在演变的过程中，都与人类的文化结合在一起。在不同地域、不同民族中，由于文化背景的差异，图案与装饰显现出不同的文化特征和审美意象。许多历史久远的艺术形式，至今还以

其强大的艺术魅力震撼着我们的心灵，让我们为之折服。例如，清新质朴的蓝印花布、富丽多彩的传统刺绣、千古流芳的青花瓷器、神秘莫测的面具艺术、小巧机智的民间剪纸、缠缠绕绕的中国结饰品等。

“君子为人之正，洁身自好”是中国人的为人之道。中国某品牌的“云中白鹤”刺绣版帽衫，想表达的就是这样一种精神。如图 1-2-4 所示，设计师运用在中国有着长达 2000 多年历史的苏绣文化，将其与中国经典元素仙鹤、祥云巧妙地结合起来，制作出一款富含中国传统文化意味的现代服饰，实现了传统刺绣工艺与现代流行服饰的完美结合。该品牌的另一件“虎鹤双形”卫衣，将虎的气与力、鹤的精与神结合起来，表现了虎之刚劲威猛、鹤之柔韧灵速，实现了“刚柔并济”与中国哲学中“天人合一”思想的成功表达。这种阴阳太极的设计和精致的刺绣工艺，将中国文化的工匠精神表达得淋漓尽致（图 1-2-5）。

在“设计上海”展览中，某品牌电器“*The Lake*”系列中的“24 膳”的灵感就源于贵州苗族传统银饰的鑿花工艺。展览现场的手工艺人还将材料换成了红铜、黄铜和铝进行现场编织，并结合“二十四节气”设计了一些图案（图 1-2-6）。这种传播民族文化的方式和氛围，吸引了很多人。

图 1-2-4 刺绣工艺与流行服饰的结合——“云中白鹤”刺绣帽衫

图 1-2-5 刺绣工艺与流行服饰的结合——“虎鹤双形”刺绣卫衣

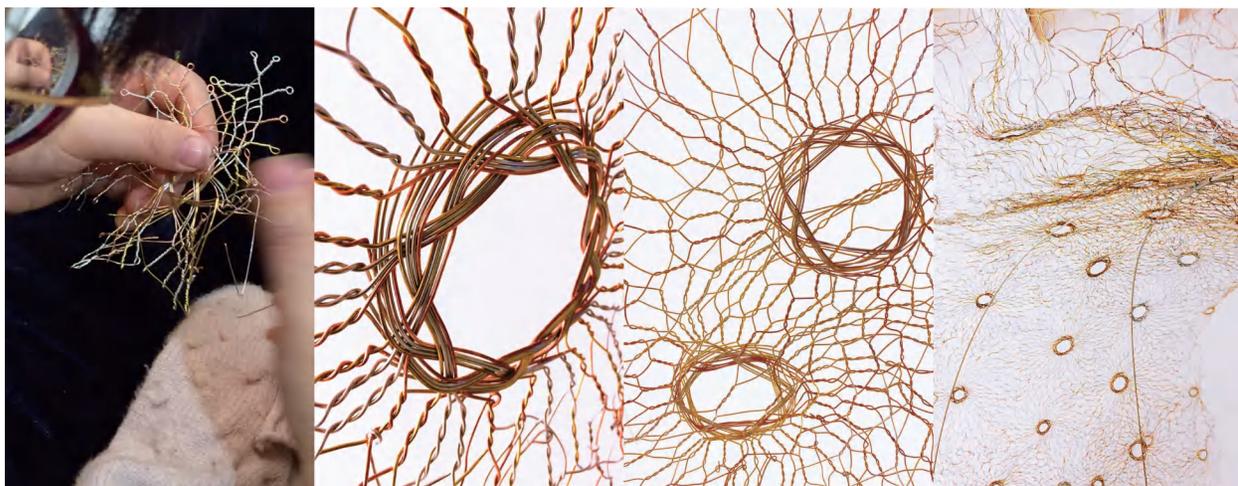

图 1-2-6 苗族编织与装饰艺术的结合 / 设计上海 2018/ 赵慧拍摄

▶▶ 第三节 图案与装饰的类别

一、按空间表现纬度划分

从空间表现维度来说，图案与装饰可以分为平面类（如地毯、织锦、刺绣等）、立体类（如家具、陶瓷等）和空间类（如室内、建筑、环境等）三种类别。

1. 平面类

平面图案装饰设计是在二维空间中进行设计与应用的，如广告招贴（图 1-3-1）、染织服饰、书籍装帧、建筑装饰材料中的图案运用等；立体图案

装饰设计是在三维空间进行设计并应用到装饰物且具有空间效果的图案表现，如陶瓷器物，工艺金属制品，玉、木、石雕刻制品，家具造型设计，建筑园林设计，服装设计，工艺用品外观装饰等。平面类图案的典型代表，是中国汉代画像石上的各种图案。汉代的图案纹样造型古朴、饱满，形象生动、有趣，布局与构图配合得当，在遵循执白布黑、因形守势的法则时表现出很高的艺术水平，体现了它博大、质朴、饱满、活泼的装饰风格。

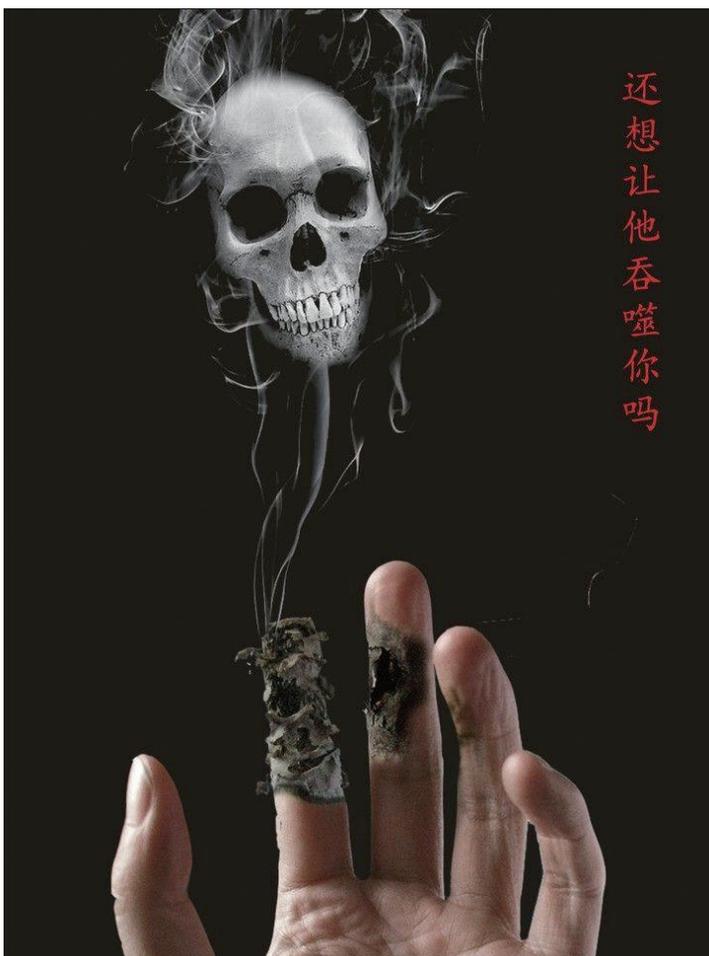

图 1-3-1 禁烟招贴

2.立体类

距今有六七千年历史的彩陶上的图案，是原始人类在简陋条件下创造出的至今仍被沿用和借鉴的完美图形。彩陶图案变化丰富，在造型的抽象性和色彩的概括性上都具有很高的艺术价值。原始人类在简洁概括的单纯造型上配以不同的图案装饰，通过烧制技术，使陶土呈现红、黄、黑、赭、白、褐等颜色，使图形更加生动。

3.空间类

巴黎的埃菲尔铁塔和巴黎圣母院是建筑装饰艺术的典范。成功的装饰艺术使它们成为一个城市的象征、一种文明的符号。空间图案装饰设计是一个范围很大的领域，囊括了建筑设计、园林设计、城市规划、室内设计、城市公共空间设计等装饰图案的应用，是一个图案语言运用非常丰富的领域，相关内容会在后面第二章中给予更为详细的介绍，此处不再赘述。

二、按社会关系划分

从社会关系的角度划分，图案与装饰可以分为宫廷和民间两类。这里所说的“社会关系划分”是指使用人之间的区别。例如，明代御用的瓷器分为两种，一种是供皇室使用的，称为“钦限瓷器”；一种是供皇室赏赐用的，称为“部限瓷器”。它们在烧制和图案装饰上各具特色。

1.宫廷图案

宫廷装饰图案在以前是为少数封建贵族统治者服务的，其图案细巧严谨，如具有中国古风韵味的雕栏花纹、具有严格等级划分的官员服饰图案等。《清史稿·舆服志》中严格规定了“文以禽”“武以兽”的服装装饰图案（图 1-3-2），而黄色与龙纹则更成为皇权的专属象征。西方的巴洛克也是一种宫廷风格的图案与装饰，其图案具有豪华、热烈、奔放的视觉感，讲究形式上的美感，注重情感的表现。

图 1-3-2 清代文官补子

2. 民间图案

民间图案是指历史上用在老百姓生活用品上的各类图案与装饰。与宫廷及上层社会的器物图案有所不同，民间图案具有浓厚的生活气息。例如，在中国传统的剪纸装饰手法中，民间图案常用一些迎亲嫁娶、生儿育女和男耕女织等生活场景来作为素材，风格质朴、豪放、自然、健康。

三、按工艺划分

从工艺加工的角度来说，图案与装饰又分为青铜、印染、织锦等类别。

例如，我国目前已知最大的青铜器“后母戊鼎”的两侧，用边缘图案的组织形式装饰着兽面纹和夔纹；饕餮纹也以超现实的神秘恐怖形象，成为古代统治阶级统治社会的工具。这些都是在青铜器上呈现的特有装饰图案，具有独特的象征性和纪念性。此外，铜镜上也有一种花纹——双鸾衔绶纹。饰有这种纹样的铜镜在盛唐时期甚为流行。其镜面有对称的双鸾，作舞蹈状，鸟嘴衔有飘动的绶带。“绶”与“寿”同音，有祝寿吉祥的意义。唐玄宗诗曰：“更衔长绶带，含意感人深。”《山海经》记载：“其状如翟而五采文，名曰鸾鸟，见则天下安宁。”又谓它“喜则舞以乐”。

再如，在清代丝织官服上，仅官服的花样就有二则龙光、高升图、喜庆大来、万寿如意、挂印封侯、雨顺风调、万民安乐、忠孝友悌、百代流芳、一品当朝、喜相逢、圭文锦、秋春长胜、五福捧寿、梅兰竹菊、仙鹤蟠桃等图案装饰。

四、按表现手法划分

按照图案的表现手法，图案与装饰又有具象和抽象之分。

1. 具象图案

具象图案是指把传说或现实中大家熟知的具体形象加以夸张、变形或抽象化而创造的图案。依据其内容和形象可分为动物神兽类、花卉果木类、器物宝物类、人物神祇类。花卉果木类纹饰，种类繁

多，形式多样，富于变化，且由于植物自身的特征被赋予各种品质、气节和寓意，深为人们喜爱。如岁寒三友（松竹梅）、花中四君子（梅兰竹菊）、宝相花等。

2. 抽象图案

抽象图案是一种以几何线形为主的装饰纹样，主要有方胜纹、万字纹、龟背纹、回纹、拐子龙纹、冰裂纹、棋格纹、双距纹、连钱纹、联珠纹（图 1-3-3）等。中国传统纹饰演化的总体趋势经历了由写实、生动、多样化的实物形象逐步向抽象化、符号化、规范化的几何纹饰过渡的过程。在早期，装饰纹样的美不仅在于其形式，更在于其“有意味的形式”。随着时代的变迁，这种“意味”因其重复仿制而逐渐退却，变成规范化的一般形式美。这些抽象纹饰又成了各种装饰美、形式美的最早样板和标本。

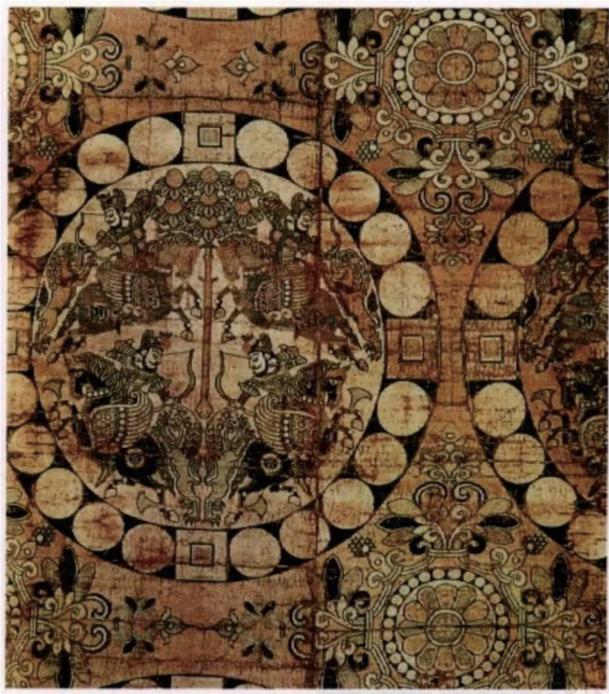

图 1-3-3 隋代联珠骑士狩猎纹织锦

五、按图案结构划分

从图案的结构来分，有单独纹样、适合纹样、连续纹样等。单独纹样是指没有外轮廓及骨格限制，可单独处理、自由运用的一种装饰纹样。这种纹样

