

装饰基础图案

Decorative Basic
Pattern: Originality
and Application

创意与应用

刘虹◎著

北京希望电子出版社
Beijing Hope Electronic Press
www.bhp.com.cn

装饰基础图案

创意与应用

刘虹◎著

Decorative Basic
Pattern: Originality
and Application

北京希望电子出版社
Beijing Hope Electronic Press
www.bhp.com.cn

内 容 简 介

装饰基础图案教学是艺术设计学科的主干课程之一，也可以作为造型艺术的延伸课程。该课程能够培养学生认真观察事物的态度，提取物象典型特征的能力。

本书共分 8 章，主要内容包括溯源“图案”、装饰图案的象征性表现、装饰元素构成方法、装饰画面的构成方法、花卉图案创作方法及图例、风景图案创作方法及图例、动物图案创作方法及图例、人物图案创作方法及图例。

本书注重理论联系实际，适合作为高等艺术院校的设计基础教材，也可作为平面设计初学者学习的参考。相信在本书的引领下，学习者会很快进入装饰图案设计状态，提升设计思维能力。

图书在版编目（CIP）数据

装饰基础案例创意与应用 / 刘虹著. -- 北京：北京希望电子出版社，2015.12

ISBN 978-7-83002-304-1

I. ①装… II. ①刘… III. ①装饰图案—图案设计 IV. ①J525

中国版本图书馆 CIP 数据核字（2015）第 307285 号

出版：北京希望电子出版社

封面：深度文化

地址：北京市海淀区中关村大街 22 号
中科大厦 A 座 9 层

编辑：李 萌

校对：刘 伟

邮编：100190

开本：787mm×1092mm 1/16

网址：www.bhp.com.cn

印张：12

电话：010-62978181（总机）转发行部
010-82702675（邮购）

字数：299 千字

传真：010-82702698

印刷：北京博图彩色印刷有限公司

经销：各地新华书店

版次：2016 年 2 月 1 版 1 次印刷

定价：39.80 元

写在前面的话

想编写这本书已经很久了，现在终于如愿。

装饰基础图案教学是艺术设计学科的主干课程之一，它也可以作为造型艺术的延伸课程。该课程能够培养我们认真观察事物的态度，提取物象的典型特征能力，并使我们形成对事物从具象认识到深入理解的思维过程。训练我们从写实表现到抽象概括的创作能力。而装饰基础图案创作更需要一种科学的方法，用来提高我们的艺术造型和设计创作能力。

讲授这门课程是从2008年开始的，在上课之初，我的教学一直停留在对装饰图案的传统理解。随着近几年教学内容的不断深入，我在教与学的双重过程中不断积累，总结出关于装饰图案创意思维和表现方式的一系列可行办法。

装饰图案创作有自己特有的造型规律。在装饰图案创作过程中，形式美法则始终贯穿在装饰造型艺术之中。要掌握设计技巧必须认真学习和研究装饰造型规律、表现方法等问题。一直以来，我们对于装饰造型基础的训练以花卉、动物、风景、人物教学为主，在方法上运用提炼、夸张、添加、求全、拟人、组合、象征等常规造型手段。但对于装饰元素的提取，单独元素的造型进行抽象的改变并没有一个具体的方法，所以学生在做装饰造型变化时难度较大。结合多年的教学经验，我发现打散构成理论对于装饰基础教学

有指导性的意义，特别是对于将装饰造型从感性认识上升到理性认识有方法性的指导作用，运用打散的构成理论创作装饰元素既简便，又可以得到很好的抽象效果，对于装饰画基础教学有重要的实践意义。

本书后面的应用实例部分，采用的作品都是我的学生——大连外国语学院国际艺术学院2007级至2013级视觉传达设计专业学生的课堂作业，其中不乏优秀的设计作品。在课堂理论教学的基础上，同学们积极思维，勤勉创作，运用多种思维方式和形态联想，按照课堂讲授的装饰基础图案创作方法，进行了多种变化形式的训练，在近几年的上课期间，我们师生共同创作了大量的装饰基础图案作品，可能有的理论观点和创作实践还不够成熟，也借鉴了前人的观点和创作元素，但至少我和我的学生们为此付出了极大的热情和精力，也为装饰基础图案教学和现代平面图案设计尽一份努力。

所以，这本书应该是理论与实际相结合比较紧密的一本书，适合作为高等艺术院校的设计基础教材，也可用于平面设计初学者的学习和参考。相信在这本书的引领下，学习者会很快进入装饰图案设计状态，提升设计能力，从而取得很大收益。

刘虹

2015年6月写于大连

第1章 溯源“图案”

- 一、关于“图案” 2
- 二、装饰图案创作来源于生产和生活..... 3
- 三、远古图案反映原始的精神世界..... 5

第2章 装饰图案的象征性表现

- 一、象征是早期装饰的程式化表现..... 10
- 二、象征是将典型特征转换为符号的艺术语言..... 11

第3章 装饰元素构成方法

- 一、装饰元素..... 14
- 二、运用打散构成原理创造装饰元素..... 14

第4章 装饰画面的构成方法

- 一、关于形式美学..... 22
- 二、装饰图案设计的构成形式..... 23
- 三、装饰画面的构成方法..... 24

第5章 花卉图案创作方法及图例

一、注重观察，全面研究.....	28
二、写生的方法.....	29
三、花卉变化的方法.....	30

第6章 风景图案创作方法及图例

一、装饰风景画的造型.....	64
二、装饰风景画的构图.....	65

第7章 动物图案创作方法及图例

一、装饰动物变化的创意思维方式.....	110
二、装饰动物图案的创意方法.....	114
三、装饰动物的语汇表达.....	114

第8章 人物图案创作方法及图例

一、绘画中的装饰意向表现.....	156
二、现代装饰人物图案的创意方法.....	157

后 记.....	184
----------	-----

第1章

溯源“图案”

中国图案历史源远流长，从远古时期到现代社会，图案以它的装饰性和实用性占据人们生活的各个方面。人们在创作图案和使用图案过程中，赋予其精神上的内涵和情感上的寄托。因此，图案的意义也远非仅仅装饰那么简单，它应该包含着更多的从“图”中所延续的文化启示与含义，在长期的社会发展沉淀中也必然蕴含丰富的文化精神。

一、关于“图案”

图案，是现代汉语中的新生词汇。在我国古代称之为“纹样”“纹镂”。现代又称为“花纹”“花样”等等。现代图案源于日本，也被认为是日本学者对西方装饰图案的翻译。一般认为，我国工艺图案设计的源起是从新文化运动以后，一些留学日本的学者将这种艺术形式带回国内，从此有了这样的工艺设计。图案的文字概念从字的表面分析，它是我们民族记录生活的一种古老表示方法。可以认为图案起源于定居的民族在生活中所形成的记录习惯，这些记录形式在我国民族文化遗存中可以得到证明。例如各地的摩崖石刻和彩陶文化，有的图案记录狩猎收获，有的记录耕种场面等等。远古先民大多以图的形式记录生活中的观念和事物，在简单的点线面中逐渐形成符号语言，我们现在称之为原始图案。

中国图案的历史源远流长，如果从新石器时代算起已经有七八千年的历史，在如此久远的历史长河中，能工巧匠创造了无数图案纹样。题材广泛，构成组合也是形式多样。中国装饰图案大多以花鸟为主，在传统的装饰图样中，花鸟装饰一直是装饰图案的主流。花鸟图案从大自然中的花花草草中提取，也是对自然界的观察和总结，并从中得到的创作灵感，因此它们洋溢着生命的律动。我们可以看到从古至今花鸟装饰图案以其生动的姿态，美丽的造型，给人以赏心悦目的享受，在人类与大自然的交流中，不断地创造着自己的辉煌。

二、装饰图案创作来源于生产和生活

我国图案的发展历史极为悠久，研究装饰图案的发展可以追溯到新石器时代。彩陶纹饰图案作为我国远古时期优秀的文化遗存，为我们呈现了大量的图案纹饰，从中我们可以推断出图案的起源。本文从解释图案的概念开始，到分析彩陶纹饰的审美特征，证明图案创作来源于生产和生活，同时也可以看出远古图案反映原始的精神世界，充满了神秘抽象色彩，它们是原始人类意识形态的象征，代表着原始社会的精神文化和朴素的自然观。

纵观我国图案的历史会发现两个共同的特点，其一是传统图案的依附性；其二是每一种图案都直接或间接表达了当地的信仰习俗和文化特征。远古新石器时代的彩陶纹饰可以证明这两点，我国新石器时代的图案主要装饰在彩陶和石器上面。在装饰艺术处理上，都是根据器物造型做出相应变化。图案以几何纹饰为主，依形而变。不仅具有实用性还有丰富的社会内涵，有些还具有一定的象征寓意。例如新石器时代的彩陶反映了我国远古时代的绘画和装饰状况，彩陶应该是新石器时代具有独立性的绘画艺术形式，从装饰发展历史来看，它也是我国史前极为重要的图案创作。彩陶图案的装饰纹样主要是几何纹和动植物纹，大多是装饰在各种生活用具和工具上面，所以我们可以说装饰图案的创作起源于生活。在自然生活中，远古先民对自然界观察花草树木、飞鸟鱼虫、人物野兽都成了远古的绘画题材。这一点，我们可以在半坡彩陶文化中体会到，半坡彩陶出土于陕西西安东郊的半坡村，分布于关中平原的黄河流域。鱼纹图案是半坡彩陶的主要纹饰。它作为彩陶传统的装饰题材，历史悠久。这种装饰图案反映了先民与渔猎生活的密切关系。远古时期，半坡古代先民生活在水边，鱼是生活的必需品，衣食住行都离不开鱼。因此，鱼作为器物的装饰纹样在新石器时期极为普遍。由于长期与鱼打交道的渔猎生活，促使先民对鱼形成了深刻印象，加上对自然界中形象的模仿，从而形成了这些质朴的鱼形图案。如彩陶鱼纹盆（图1-1），在泥质红陶的磨制光滑表面上，用

黑彩在上腹部绘出单体鱼三尾，构成连续带条形装饰。鱼“圆目、巨口、露齿、扬鳍”，神态生动。鱼形图案是半坡类型陶器上的突出纹饰，“有单体、复体，张口、闭口之别”，表现手法相当丰富。造型概括简练、栩栩如生。

图1-1 彩陶鱼纹盆

远古新石器时代与生产生活相关的图案还有马家窑文化的彩陶舞蹈盆（如图1-2）。它出土于青海大通孙家寨，图案比较精细，黑色彩绘描绘精致且有秩序，陶盆四周绘有集体舞蹈纹样，内壁描绘了十五个人物形象，其中五人为一组，面部侧向左方，头部还有发辫并全都摆向右方，显现出整齐划一的节奏和舞蹈动势，这种图案生动地反映了远古先民在生产劳作之余，手拉手唱歌跳舞的场面。展开这组装饰纹样，三组人物和辅助线条的排列成为规范的二方连续图案。

图1-2 彩陶舞蹈盆

三、远古图案反映原始的精神世界

在仰韶文化中的半坡彩陶，器物纹饰中动物很多，而在众多的图案中充满了神秘抽象的纹饰，它们是原始意识形态的象征，代表了原始社会的精神文化和朴素的自然观。新石器时代的繁荣时期，原始先民已经是定居的生活方式，开始了农业生产和畜牧养殖。图腾是当时氏族的重要精神支柱，每一个部族会有自己神秘的图腾标志并代代相传。图案的形成经历了从写实到象征符号的变化，各种纹饰装饰于远古人类的身体和使用的工具上面，画有图案的器物也会用于祭祀等氏族活动。从工艺美术的历史角度考证，我国中原地区崇拜龟蛇、沿海地区崇拜鸟纹。最具代表性的还有我国陕西一带半坡氏族的鱼纹。已发现的鱼纹图案有十余种。图案纹样除了反映渔猎生活，更为重要的是反映对鱼的旺盛生命力的羡慕与崇拜。原始人类受制于自然，自然对他们来说有着神秘的力量，于是既向往又惧怕。他们所生存的必需品都来源于自然界，而且自然的灾害和气候的变换对人类来说无力控制，宇宙中似乎有神灵的存在，因此原始先民对自然的恐惧和依赖，导致开始寻求神灵的庇护，于是有了巫术活动。先民们亦为寻求风调雨顺在一定的时间场所进行祈福和祭祀活动。他们相信一种动物或植物是某一部落的保护者，并以此作为该部落的图腾，从而形成该部落的象征标志，用以在活动中供奉膜拜。半坡彩陶鱼纹也可以说是原始居民的一种图腾崇拜，是原始半坡部落图腾的表号化。他们希望将鱼旺盛的生殖力转移给自己，通过对鱼的崇拜产生一种功能的转化，乞求生命的永生与子孙繁衍。原始人类十分重视血缘关系，因为为了共同的氏族生活，必须依靠集体的力量进行劳作和狩猎。我们看“大口宽沿、圆唇浅腹、平底”的人面鱼纹盆（图1-3）就是一个典型的例子。在盆内绘有黑彩的人面纹与鱼纹作对称排列。“人面眼、鼻、嘴皆备”，头上有三角形饰物，耳旁有小鱼，构成形态奇特的人鱼合体，表现出丰富的想象力。这种以鱼为装饰的图案在半坡彩陶中比比皆是，造型各异，变化丰富。

图1-3 人面鱼纹盆

彩陶装饰上有很多动物图案，除鱼纹图案以外，还有鹿、犬、蛙、鸟等，都各具变化，形象生动，颇具意趣。仰韶文化大河村类型彩陶缸上（如图1-4所示为鹤鱼石斧缸）的鸟纹也很别致，造型灵巧、既概括，又写实。陶缸上面一只大鸟衔着一条鱼，旁边有一把带柄的石斧。鹤鸟的眼睛大而圆，嘴巴又尖又长，身体以曲线勾出，整体形象鲜明。作品表达什么意思没有文字记载，但有的学者猜想可能是以鸟为图腾的部落战胜了以鱼为图腾的部落，用这种表号化的图形来说明鸟纹部落的胜利。说到鸟纹，必须要提到庙底沟文化。比如出土于河南陕县庙底沟村的鸟纹彩陶，如图1-5所示为庙底沟鸟纹彩陶。器物以盆钵为主，黑色彩绘上绘有红色花纹。此外，还有圆点、弧线、三角、曲线等构成的花瓣纹，如图1-6所示为庙底沟花瓣纹彩陶，极具装饰特色。

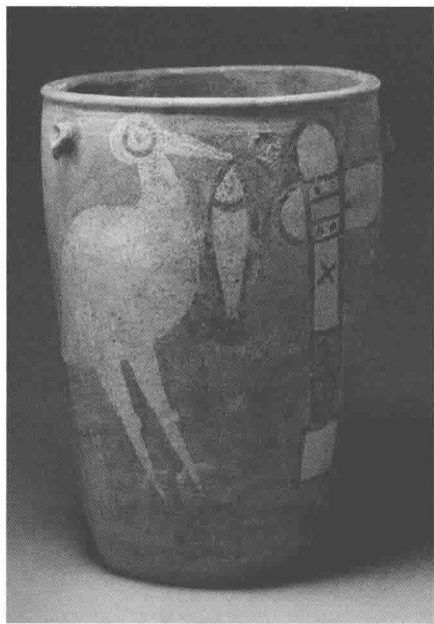

图1-4 鱼石斧缸

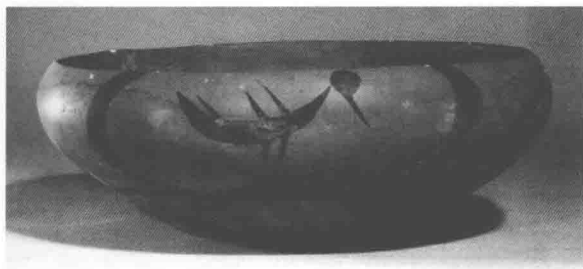

图1-5 庙底沟彩陶——鸟纹

图1-6 庙底沟彩陶——花瓣纹

由上面内容可以看出，新石器时代的装饰纹样大多来源于写实图案，是一些由鱼、鸟、蛙等动物从具象到抽象的过程，是由模拟的再现到抽象的表现，再逐渐演变为抽象和符号的过程。几何形的自身规律使原始人类的感受远远不止是均衡对称的美感，而是具有复杂的观念和想象，它从具象写实的转变过程说明了其自身的文化含义，具有严重的巫术礼仪式图腾内涵。就像大汶口晚期的空心直线三角形（如图1-7所示）和八角星纹（如图1-8所示），机械静止地占据了陶器外表的大面积和主要位置，显示出一种神秘怪异的意味。

装饰纹饰的演变发展在根本上受社会结构的制约以及原始意识形态的发展变化。这些装饰带有一定的精神含义，很多研究证明，同一氏族的图腾，被人们所崇拜，他们以同样的装饰图形纹身，也用它来装饰工具和日常用品。在具有美化意义的同时，成为部落的识别标志。由于史前曾有一个巫术统治的阶段，许多艺术的原始形

态可以被认为是巫术活动的一部分。图腾制在原始社会长期延续，图腾装饰也被认为是艺术起源的一种学说，这种神秘意识也就成为直接影响图案起源的一个因素。以图腾为中心的崇拜仪式和寄托的祈愿有着类似宗教的作用。

图1-7 三角纹彩陶壶

图1-8 大汶口文化彩陶

装饰图案起源于为人造物的活动，据可考证的新石器时代器物表明，图案确实起源于人类生存过程中的劳作过程，这种活动远远早于图腾制和巫术的产生。原始的图案之美代表着人类审美意识的进化过程，原始的图案进化创造了人类美的开端。由此可以证明，中国的传统装饰图案亦具备人类情感的种种特征，是情感的延续，成就了人类自身的发展和种族的繁殖。

在远古彩陶精神内涵的传承过程中，装饰图案形成了独特的构成原则和表现规律。图案的形式内容反映了人类生存过程中与自然的共生融合，也蕴含着先民的情感和祈愿。图案的起源与发展研究可以认为包含以上多重因素和文化价值，它可以表达人类的精神因素，并与自然万物保持和谐相融的关系。图案设计源于自然，发展于生活。在精神与物质发展中不断碰撞，互相渗透，融合为一。通过提炼、夸张、变形等，越来越符合形式和内容的完美统一，形成了多种装饰图案形式和不同的构成法则。装饰图案作为一种艺术形式，反映着人们的审美意识和思想情绪。在建筑、绘画、陶瓷、工艺品设计中发挥着重要的美化装饰作用，远古图案的造型语言和精神内涵为我们现代设计留下了宝贵的物质和精神财富。

第2章

装饰图案的象征性 表现

纵观古今装饰品我们会发现，它们有着相同的性质，那就是在自身充满艺术性的同时都有着象征性的创意表现。

我们生活的每个角落都融入了装饰艺术。而我们在观赏装饰美的同时，亦会发现装饰元素的共有性质之一——象征性的艺术表现。这种艺术表现形式由来已久，从遥远的半坡彩陶到春秋战国的青铜器；从秦汉时期的雕塑到唐宋时期的手工艺品。这些装饰图样有的单纯而粗糙，有的精致细腻，有的象征权力，有的抽象虚幻。那些象征性的表现给我们留下了深刻的印象，为华夏文明奠定了宝贵的精神财富，展示了各种风格的装饰艺术魅力。

一、象征是早期装饰的程式化表现

以中国古代的器皿装饰为例，由于装饰绘画在传统过程中的应用性，决定了它的构成形式在器物上的依附性。如今我们研究的陶瓷、青铜器皿上的装饰画都有几乎相同的构成形式，即围绕器物的造型进行装饰。同时这样的装饰最大特点就是象征性的表现。

首先，我们以彩陶装饰的象征表现为例。彩陶主要在原始社会作为生活用品出现。图腾制度是原始社会有特有的崇拜方式，血缘关系是原始社会的连接纽带，每一个部落都希望自己有强大的生命力，这也是彩陶装饰象征性表现的依据。从史料考证，仰韶文化的半坡彩陶装饰用象征生命力的鱼作为图腾，庙底沟文化以鸟纹为图腾标志，我国南方少数民族有的崇拜鱼，有的崇拜蛇，中原地区又以龙为图腾。我们首先用仰韶文化的鱼来分析一下早期装饰的象征性表现，原始人从自然形态中提取要素，用线和几何图形造型并加以组合，鱼纹的装饰组合有上下、左右、连续的组合方式。特别是二方连续的组合使双鱼经融合形成抽象的几何图案，看起来似乎不容易理解，但外在的抽象形式表现了内在的精神文化，折射出半坡人的思想意识。

从彩陶的装饰图案中，我们能够看出这样的表现不是凭空而来的，鱼纹的象征性表现源于这种动物本身的生活习性和强大的生命力。鱼是生活在水中用腮呼吸的动物，身体的形状具有快速游动