

THE FOUNDATION OF MODERN ART DESIGN

The foundation of modern art design

现代艺术设计 基础教程

装饰图案基础教程

李颖 编著

现代艺术设计 基础教程

苏州大学出版社

178
现代艺术设计
基础教程

装饰图案基础教程

李颖 编著

苏州大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

装饰图案基础教程 / 李颖编著. — 苏州 : 苏州大学出版社, 2015. 4
现代艺术设计基础教程
ISBN 978-7-5672-1311-1

I. ①装… II. ①李… 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(2015)第 078391 号

装饰图案基础教程

李 颖 编著

责任编辑 方 圆

苏州大学出版社出版发行

(地址: 苏州市十梓街 1 号 邮编: 215006)

苏州工业园区美柯乐制版印务有限责任公司印装

(地址: 苏州工业园区娄葑镇东兴路 7-1 号 邮编: 215021)

开本 889 mm×1 194mm 1/16 印张 10.25 字数 210 千

2015 年 4 月第 1 版 2015 年 4 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-5672-1311-1 定价: 48.00 元

苏州大学版图书若有印装错误, 本社负责调换

苏州大学出版社营销部 电话: 0512-65225020

苏州大学出版社网址 <http://www.sudapress.com>

出版者的话

苏州大学出版社多年来致力于高校艺术类教材的出版，特别是陆续出版了 20 余种艺术设计类基础教材，经过多次修订重印，在市场上产生了一定的影响。

在此期间，艺术设计教学发生了很大变化，具体表现在教学理念、教学内容、教学方法等方面，因此，作为艺术设计类基础教材，也应与时俱进，符合时代要求。为此，我们重新组织编写出版这套“现代艺术设计基础教程”丛书。

该套新编教材的编写者大多为高校一线中青年骨干教师，既有丰富的教学经验，又具有创新意识；作品来源广泛，除了经典作品之外，大多是全国高校教师和学生的优秀作品，具有代表性和时代感；在结构和体例上更贴近教学实际。

我们希望“现代艺术设计基础教程”这套丛书能为高校艺术设计基础教学做出贡献。

前言

装饰图案设计是国内艺术设计专业重要的设计基础课程，主要研究传统和现代图案的构成要素、造型方法、构成形式、构成色彩、装饰表现以及设计思维等方面的内容。在我国，图案科设立于 20 世纪初，随着经济的发展、社会的进步，图案的内容已从最初的写生变化走向对形式规律的研究，由侧重训练学生的动手能力走向对创造性思维的培养。

本书从图案历史的源头讲起，明确了图案的概念以及中国典型传统装饰图案的艺术特色。对装饰图案的形式美、造型与构成、组织结构、肌理装饰、图案的构思与创作以及图案的色彩表现等方面都做了详细的论述。部分章节在理论阐述的同时，还配套设计了大量的创新性训练课题，并辅以优秀的课题范例，化理论为实践，增强了教材的课堂操作性。本书的编撰既体现了装饰图案作为设计基础课程对专业课程的基础支撑作用，又彰显了装饰图案设计本身的艺术美、装饰美，体现了图案的独立审美价值。

苏州大学出版社薛华强老师为本书提出了编写的思路；苏州大学艺术学院周慧老师为第八章的文中附图提供了部分图片，在此向他们深表感谢！

虽然本书的编写力求完美，但由于本人能力有限，不足和谬误之处，望广大读者多多指正！

作者

2015 年 1 月

目 录

第一章 装饰图案概述

第一节 装饰图案的概念与艺术特征·····	1
第二节 装饰图案的分类以及生活中的 运用范围·····	4
思考题·····	8

第二章 中国典型装饰图案的 艺术特征

第一节 中国传统装饰图案·····	9
第二节 中国民间装饰图案·····	11
思考题·····	14

第三章 装饰图案设计的形式美

第一节 装饰图案设计的形式·····	15
第二节 装饰图案设计的形式美规律·····	17
第三节 装饰图案设计的形式美法则·····	19
思考题·····	26

第四章 装饰图案的造型与构成

第一节 几何形态图案的造型元素与造型 方法·····	27
第二节 自然形态图案的内容与造型方法 ·····	33
第三节 装饰图案的构成形式·····	37

思考题·····	44
设计课题与范例·····	45

第五章 装饰图案的组织结构

第一节 独立式图案·····	74
第二节 连续式图案·····	79
思考题·····	87
设计课题与范例·····	87

第六章 装饰图案的肌理

第一节 肌理概述·····	112
第二节 肌理的制作技法·····	113
思考题·····	118
设计课题与范例·····	118

第七章 装饰图案的构思与创作

第一节 设计素材的来源·····	125
第二节 装饰图案的构思与创作过程·····	126
思考题·····	133
设计课题与范例·····	133

第八章 装饰图案的色彩

第一节 色彩的基本概念·····	145
第二节 装饰图案的色彩特征·····	149
第三节 装饰图案的色彩借鉴·····	150
第四节 装饰图案色彩的配置原则和方法 ·····	152
思考题·····	155

参考书目及图片来源

第一章

装饰图案概述

章节重点知识：1. 图案与纹样之间的关系
2. 图案的艺术特征
3. 图案的分类

第一节 ●

装饰图案的概念与艺术特征

一、装饰图案的概念

“装饰图案”这个词中包含了两个概念——“装饰”和“图案”。那么，何为“装饰”呢？《辞海》对其解释为“修饰、打扮”。《现代汉语词典》的解释是“在身体或物体的表面加以附属的东西，使美观”。从这些解释中可以看出，装饰是人们以追求美为目的，创造出的附着于人体或物体表面的附属物。

“图案”是一个外来词汇，来自于日本。在 20 世纪初，日本人将英文“Design”译为“图案”，大约在 1910 年至 1920 年期间，前辈学人借道日本移植了图案学体系，将“图案”一词引入中国。

1936 年，中国辞书《辞海》将“图案”解释为：“美术工艺品及建筑物等，在工作之前，须预先考察其形状、构造、色彩、装饰等应如何配置，表示此种考察之图样，称为图案。有

建筑图案、染织图案、陶瓷图案、金木工图案及装饰图案、广告图案等。”

从这个定义可以看出，当时对图案的解释仅仅是限定在美术工艺品及建筑的造型、纹样、色彩等装饰美化的视觉表达上，而那些看不见的产品功能、不断更新的材料等都不包含在图案范围之内，这种解释显然不能表达图案的全部含义。那么，这一现象又是如何产生的呢？究其原因，在 20 世纪一二十年代，也就是在图案进入中国的时候，我国正处于半殖民地半封建社会时期，民族工业发展举步维艰，整个农村经济以自给自足的自然经济为主，同时，舶来的工业品充斥市场。在这种背景下，图案只局限在给器物施以美术的技巧和装饰，就不足为怪了。

另外，我国最早的工艺美术专业是染织专业，而染织专业中描画的装饰纹样又通常被称作“图案”。当然，该“图案”只是图案原义的一部分，但是，随着时间的推移，图案在人们心目中的概念就逐渐等同于“纹样”了。

那么，到底何为“图案”呢？“图案”是制造一切人造物及布置人为环境之前的预先设想，并且将这种预先设想用直观形式（模型、

图表、效果图等)表达出来的行为。包括材料、功能、结构、色彩、纹样、工艺等相关因素,但是最终做出的成品不是图案。从这个概念中可以看出,图案是包含了一件物品或是一个环境,从构思设想到最终完成之间所涉及的所有方面。

从上述的论述中,我们可以将“装饰图案”的概念理解为:制造一切人造物及布置人为环境之前的预先设想,并且将这种设想用直观的形式,以美的原则表达出来的行为。包括材料、功能、结构、色彩、纹样、工艺等相关因素。它包含了两个方面的内容,一是物质上的实用性;二是精神上的美观性。

二、装饰图案的艺术特征

装饰图案集实用性和审美性于一体,承担着人们物质和精神上的双重需求。在装饰图案中,功能、形态、结构等物质要素决定其实用性,而外部构成要素如纹样、色彩等决定其审美性。装饰图案是设计内容与表现形式的完美统一,这其中包括外部表现形式对设计内容的恰当诠释、材料的合理运用、整体与局部的协调、设计的创新性和装饰性等因素。从艺术的角度概括来说,装饰图案具有以下几个特征:

1. 主观性

装饰图案追求对美的表达,以图形为载体诠释抽象的情感和理念,寄以表达对美好事物的理解和期盼。因此,在构成上装饰图案不受时空的限制,它可以打破自然的束缚,天马行空,自由想象,任意组合,塑造出完美的、理想化的艺术形象。图 1-1 的方巾图案就是从植物的花瓣和叶片,与香水瓶、口红等物品在造型和色彩上的相似性,以及方巾与使用对象之间的关联性等方面考虑,将看似毫不相干的事物结合在一起,构成完整的画面。图案在色彩的处理上亦是如此,它既可以遵循常规的自然色彩规律,也可以摆脱自然色彩的束缚,依据

装饰的需要,自由处理色彩,使其更能表达设计者的主观意念。图 1-2 是龙凤呈祥、花开富贵的婚庆主题设计,作品用暖暖的色调烘托出喜庆的气氛。

图 1-1 方巾图案(刘晨霄)

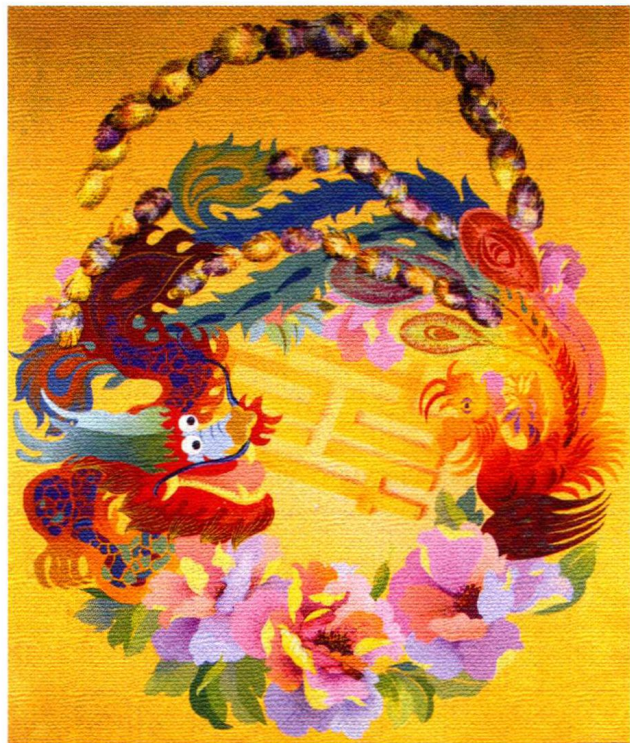

图 1-2 婚庆图案(樊雪)

2. 从属性

装饰图案是实用性的艺术，它兼具物质与精神的双重属性，因此，必须接受客观条件的制约。这些客观条件包含制作的技术和成本、时间以及个性化需求等因素。另外，我们看到的图案与写生相比，其典型的特征就是变形。图案变形的目的一方面是突出其个性化特征，提高视觉上的美感；还有一个原因是，装饰图案通常是依附于一定物体表面上的，本着设计形式为设计内容服务的原则，装饰图案必须依据所依附物体的形制来加以适形、变化，从而使设计形式与设计内容达到完美统一。图 1-3 是民族风的包袋图案，图案从构图到造型都是依据包袋的形制来设计的。

图 1-3 包袋图案 (张金良)

3. 美观性

装饰图案在当今人们的社会生活中扮演着重要的角色，满足着人们日趋个性化的审美需求。建筑图案、服饰图案、家纺图案、陶瓷图案等装饰图案无处不在，成为了我们生活中不可或缺的一部分。因此，在装饰图案设计中，除了要遵循变化与统一的设计原则，对自然物象进行归纳、简化、夸张、添加等方式的艺术处理外，还要与时俱进，创造性地设计出富有个性化的、符合时代审美特征的新形象，以满足人们日益多元化的审美需求。

4. 象征性

在装饰图案中，通过特定的图形表达或寄托某些特定的内容或意义的表现形式，被称为图案的象征性。这在中国传统装饰图案和民间装饰图案中屡见不鲜。中国传统图案中的青龙、白虎、朱雀、玄武四神纹 (图 1-4)，就分别象征春、夏、秋、冬四季和东、西、南、北四方。中国民间装饰图案中的“鸳鸯戏荷”“状元游街”“五福捧寿”“四季平安”等吉祥图案，也是运用象征的手法表达了人们对未来的美好祝愿以及对生活的热爱。如图 1-5 的鸳鸯戏荷剪纸，鸳鸯雌雄形影不离，故古人将其称

图 1-4 四神纹

图 1-5 鸳鸯戏荷 (静乐 吕慧)

为匹鸟，象征夫妻和睦，相亲相爱。民间亦有“只羡鸳鸯不羡仙”的说法。

第二节 ◎

装饰图案的分类以及生活中的运用范围

一、装饰图案的分类

装饰图案范围广泛，涉及生活中的方方面面。因此，为了方便识别，我们从多个角度，以不同的划分标准对其进行分类。

1. 以空间形态分类

以空间形态分类可以将装饰图案划分为平面装饰图案和立体装饰图案两种类型。

平面装饰图案指依附于物体表面的，呈现出二维表现形式的装饰图案。这一类图案有家用纺织品图案、服饰面料图案、壁纸图案、平面设计图案等。图 1-6 是一幅印花装饰图案。

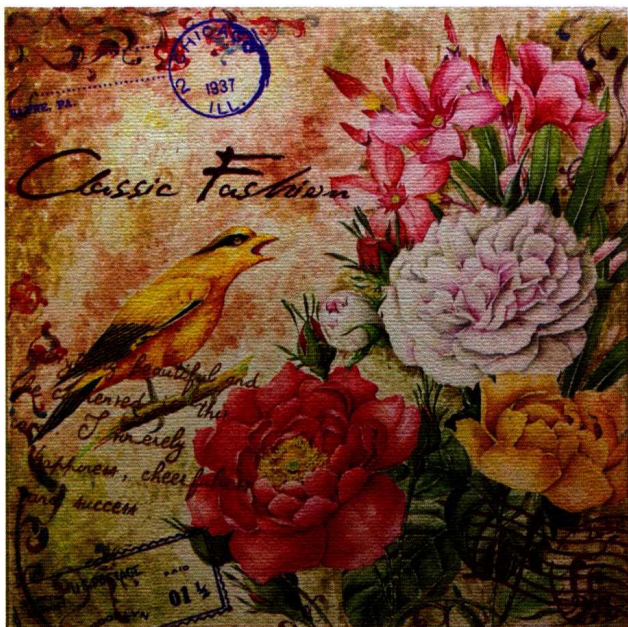

图 1-6 印花装饰图案 (翟文韬)

图 1-7 福寿双全隔扇心 (天津御明堂)

立体装饰图案指依附于一定物体，并呈现出三维表现形态的装饰图案。这一类图案有家具图案、建筑图案、木雕图案、金属装饰图案等 (图 1-7)。

2. 以造型形态分类

以造型形态分类可将装饰图案划分为抽象几何形态的图案、具象自然形态的图案和复合形态的图案三种类型。

抽象几何形态的图案是指以几何形态——点、线、面为设计要素，在构成中不以自然物象为造型依据，纯粹以形式美取悦于人的图案形式。

图 1-8 的彩陶图案，点线的排列构成既有秩序美又有韵律感。

图 1-8 彩陶图案

具象自然形态的图案是指以生活中的自然物象为设计对象，设计的结果是可以指认的图案形式 (图 1-9)。

复合形态的图案是指以创造性思维为基础，以自由想象为前提，将客观自然物象按照主观目的打散重构，从而创造出独特形象的图案形式 (图 1-10)，从扑克牌中获取创作灵感，将人物的身体和动物的头结合在一起，设计出看似不合常规但合理的新形态。

图 1-9 印花图案 (林娜)

图 1-10 复合形态图案

3. 以设计题材分类

以设计题材分类,可以将装饰图案划分为几何题材、自然题材、卡通题材、神话题材和宗教题材等五种类型。

几何题材是装饰图案中重要的表现题材之一,图案由点、线、面等各种几何形

体构成,形成简洁、明快、抽象的艺术风格。从新石器时期的彩陶图案到现代装饰风格图案;从先秦时期的纺织品图案到现代服饰图案,几何题材的图案以其独特的装饰魅力成为图案装饰题材中不可或缺的重要组成部分。图 1-11 就体现了几何图案的秩序美。

自然题材是以自然界中的客观物象为表现内容的题材,包含花卉、动物、风景、人物四大部分,是室内纺织品、服饰面料、日常生活用品、建筑、雕刻等领域中常用的装饰题材之一(图 1-12)。

卡通题材是以卡通形象为表现内容的题材。以动画片为依托,一些卡通形象深得儿童、青少年乃至成人的喜爱,使得卡通图案成了儿童及部分年轻人生活用品的装饰主角(图 1-13)。

神话题材是以神话内容、民间传说等口头文学为主要表现内容的题材。如“哪吒闹海”“嫦娥奔月”“孙悟空三打白骨精”以及古希腊瓶画所表现的《荷马史诗》等内容,是口头文学的再现。图 1-14 是根据“九色鹿”的故事创作的图案。

宗教题材是以宗教故事为表现内容的题材。敦煌的藻井、壁画以及部分印第安人的染织、刺绣纹样表现的都是宗教方面的内容(图 1-15)。

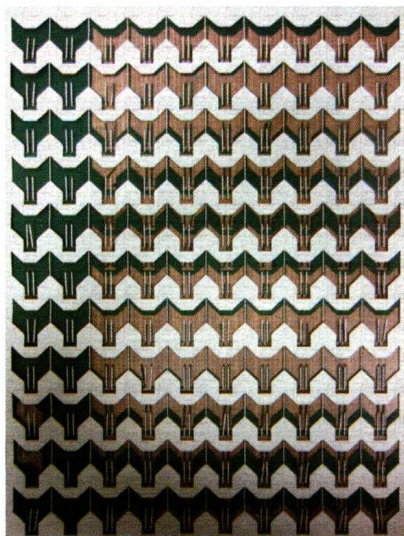

图 1-11 几何题材装饰图案 (徐洋)

图 1-12 装饰图案 (陆秋澄)

图 1-14 装饰图案 (范静琳)

图 1-13 方巾图案 (白文静)

图 1-15 千佛洞三兔藻井丝毯

图 1-16 单独图案 (刘世秀)

图 1-17 适合图案 (陈慧慧)

图 1-18 角隅图案 (赵莉)

4. 以构成形式分类

以构成形式分类,可以将装饰图案分为独立式装饰图案和连续式装饰图案两种形式。其中独立式装饰图案又分为单独装饰图案、适合装饰图案和角隅装饰图案三种形式(图 1-16—图 1-18)。连续式装饰图案分为二方连续图案、环状连续图案和四方连续图案三种形式(图 1-19—图 1-21)。

图 1-19 二方连续图案（张璇）

图 1-20 环状连续图案（李甜曲）

二、装饰图案在生活中的运用范围

在现代生活中，随着物质生活的日益丰富，工业技术的突飞猛进，个性化需求的不断提升，人们对美的渴望愈发强烈，装饰图案在日常生活中的应用日渐广泛。在平面设计方面主要有纺织品、服饰面料、壁纸、壁画、产品、平面印刷等；在立体方面有建筑、家具、金属、陶瓷、舞美、人体彩绘等。

图 1-21 四方连续图案（彭涵）

思考题

- 纹样等同于图案吗？
- 图案的本意是什么？
- 图案的概念在我国发生了怎样的变化？

第二章

中国典型装饰图案的艺术特征

章节重点知识：1. 中国传统装饰图案的艺术特征
2. 中国民间装饰图案的艺术特征

本章以中国传统装饰图案、中国民间装饰图案为脉络展开，介绍各自具有典型代表性的装饰图案。

第一节 ● 中国传统装饰图案

中国是世界四大文明古国之一，在历史发展的悠悠长河中，人们在思想文化、科学技艺和审美情趣的驱动下，不断进行着审美创造，历代的装饰图案都具有明显的时代特征。

一、彩陶图案

彩陶图案是原始社会时期的代表性图案之一。原始先民用黑、红色等矿物颜料在褐色或棕黄色的陶器上描画装饰，装饰于器物上的图案来自于生活。

从彩陶图案的发展脉络上看，呈现出由最初的写实图案逐渐向抽象的几何化图案发展的趋势。这主要是因为几何化图案更富有装饰性，适合于装饰器物；另外，几何形图案简化了彩

绘过程，易于掌握、传授，利于大量生产。从彩陶纹样中的鱼纹、鸟纹、神人纹、人面纹等纹样的发展演变中可以看出这种变化过程。

从彩陶图案的结构形式上看，很多图案呈现出明显的动感特征。尤其是黄河中上游的彩陶图案，多以弧线造型，将各种弧线互相穿插，综合运用，不同弧线的组合形成旋动的图案结构形式（图 2-1）。在庙底沟、马家窑、半山等类型文化的彩陶上，多见以斜线和旋式结合构成的图案，形成交错式的旋动效果。

图 2-1 彩陶盆（甘肃省榆中县麻家寺）

二、青铜图案

青铜图案是商周时期的典型代表图案之一（图 2-2）。这一时期，精神领域敬天崇神，装饰图案的内容主要是表现人与天的关系，动物图案成为人与天沟通的媒介。因此，在这一时期，表现人物和植物的图案比较少。动物图案由于承载了更多精神上的因素，其神情神秘、威严、凶猛、沉重，在心理上使人产生威慑感；在构成形式上多以严谨的对称形式为主，庄重刻板。

图 2-2 师鬲（西周）

三、画像石、画像砖及瓦当图案

画像石、画像砖及瓦当图案是汉代的典型代表图案之一。在汉代，由于注重宫室的建筑，厚葬成风，这极大地推动了建筑装饰业的发展。在豪华的墓室中装饰石刻，成为当时的风尚，画像石、画像砖及瓦当作为主要的载体之一得以普遍使用。在图案的布局、造型和制作工艺等方面都代表了当时的艺术发展水平。在汉代，由于受天神思想的影响，人们的观念进一步宗教化和神学化，羽化升仙的思想也反映在当时的装饰图案中，这从大量充斥在图案里的云气纹中可见一斑。

图 2-3 歌舞杂技画像砖（东汉）

画像石、画像砖的装饰内容，通常是表现宴乐、狩猎、耕作、收获等生活场景和“东王公”“西王母”“伏羲女娲”等神话故事和民间传说的。如图 2-3 表现的是歌舞杂技场景。瓦当图案的装饰内容通常是云纹、动物纹和文字等，其中以“四神纹”瓦当为代表。

四、陶瓷图案

陶瓷图案从宋元开始，直到明清得到极大发展。宋代的瓷窑遍布全国各地，出现了钧窑、汝窑、官窑、定窑等名窑，其装饰图案受儒家理学思想的影响，呈现出精致内敛、典雅秀美的艺术效果。典型图案有线条流畅的折枝花卉、造型生动的飞鸟虫鱼等（图 2-4）。

到元代，由于沿海城市的开放，增进了与外贸易和文化上的交流。元代的陶瓷图案在继承宋代图案特色的基础上，又受到阿拉伯图案风格的影响，呈现出新的特点。它不再沿袭宋瓷图案高雅灵秀的清风，釉下彩的青花、釉里红开始兴起，开始了陶瓷的彩绘时代。典型图案有缠枝或折枝花卉、松竹梅等。

明清两代已到了我国封建社会的晚期，资本主义的萌芽、大规模的商品生产，对工艺美术产生了积极的推动作用。在陶瓷方面出现了