

「十三五」普通高等教育本科部委级规划教材

装饰花卉 图案设计

唐培仁

主编

 中国纺织出版社

「十三五」普通高等教育本科部委级规划教材

装饰花卉 图案设计

唐培仁

主编

 中国纺织出版社

内 容 提 要

本书为“十三五”普通高等教育本科部委级规划教材，共五章，分别对装饰艺术起源和发展概况、装饰花卉图案设计的基本规律与形式法则、装饰花卉图案的设计与构思、装饰花卉图案设计中的花卉写生与变形、装饰花卉图案的表现技法做了系统阐述，并对照图例对表现技法作了较为详细的介绍，便于读者的理解和参考。

本书不仅可作为纺织服装院校染织艺术设计专业教材，亦可供职业院校师生和相关专业的设计人员学习参考。

图书在版编目 (CIP) 数据

装饰花卉图案设计 / 唐培仁主编. --北京: 中国纺织出版社, 2016.4

“十三五”普通高等教育本科部委级规划教材

ISBN 978-7-5180-2297-7

I. ①装… II. ①唐… III. ①花卉—装饰图案—图案设计—高等学校—教材 IV. ①J525

中国版本图书馆CIP数据核字 (2016) 第015671号

策划编辑: 张 程   责任编辑: 陈静杰   责任校对: 寇晨晨
责任设计: 何 建   责任印制: 王艳丽

中国纺织出版社出版发行

地址: 北京市朝阳区百子湾东里A407号楼 邮政编码: 100124

销售电话: 010-67004422 传真: 010-87155801

<http://www.c-textilep.com>

E-mail: faxing@c-textilep.com

中国纺织出版社天猫旗舰店

官方微博<http://weibo.com/2119887771>

北京盛通印刷股份有限公司 各地新华书店经销

2016年4月第1版第1次印刷

开本: 787×1092 1/16 印张: 6.75

字数: 62千字 定价: 39.80元

凡购本书, 如有缺页、倒页、脱页, 由本社图书营销中心调换

前 言

装饰花卉图案设计是染织设计专业学生基础训练的重要内容。装饰花卉图案设计与其他一系列的基础训练课共同构成了完整的专业基础课程，对学生的专业学习有着重要的意义，需要认真学习和钻研，为之后的专业设计打好扎实基础。

装饰花卉图案，是装饰艺术中的一个重要组成部分。我国的装饰艺术有着悠久而漫长的历史。本书对我国装饰艺术的起源和发展的各个历史时期所呈现的特点做了简要的阐述；详细介绍了图案设计的基本规律、形式法则以及构思、构图、花卉造型特点、表现技法等，并且图文并茂地对技法表现做了详细说明，便于学生学习理解。

装饰花卉图案练习的重点：对花卉造型方面要求提炼、概括、变形；对色彩处理方面要求以黑白两色综合归纳表现多彩的客观事物；对表现技法方面要求用多种技法处理；对构图方面要求形式的创造和创新。这些训练将直接为学生进入专业设计打下良好的基础。

装饰花卉图案的学习，应该有形象的参考资料，然而符合要求的资料却难以找到，在教学中，为了让学生在理解花卉图案的造型和构成方法有所启示和参考，笔者自己动手创作绘制了图例。对此，学生们给予了热情的肯定，我会继续坚持下去。在几次小型展示中，很多老师对这些作品有兴趣，并希望能以出版。随着岁月的推移，这些作品也渐渐积累成集，这次选出百余幅图例编成此册。

这些作品中，有的较为单纯、空灵；有的恍惚透离；有的在朦胧中透露几许白光；有的坦然显示，在空灵处有些许影形。在创作中循规却不想蹈矩，在不匀中又偏求平衡，黑与白、粗与细以及疏密等，尽可能对比强烈。凡此种种，都是笔者为了达到形式上的变化与更新而做的尝试，拟给学生多些启示，也藉以增加同行的切磋、研讨的机会，并恳请批

评斧正。

本书以技法教学为限，所以只涉及与装饰花卉图案教学相关的知识，至于专业图案基础理论知识、色彩以及史论（纹样史）等理论知识，不在本书范围之内。

此书得予付梓，感谢中国纺织出版社张程同志的鼎力相助，感谢中国纺织出版社的支持以及本校领导和相关老师的支持。

由于水平有限，书中存在缺点和不足，恳请专家、同行与读者批评指正。

作者 唐培仁

2014年之春日

浙江理工大学服装学院

教学内容与课时安排

章 / 课时	课程性质	节	课程内容
第一章 (1 课时)	专业理论		• 概论
		一	装饰花卉图案的属性
		二	装饰艺术的起源
		三	装饰艺术在各发展时期的不同特点
四		现代装饰艺术的概况	
第二章 (2 课时)			• 装饰花卉图案设计的基本规律与形式法则
		一	装饰花卉图案
		二	装饰花卉的造型
		三	装饰花卉图案设计的基本规律
第三章 (4 课时)		四	装饰花卉图案设计的形式法则
			• 装饰花卉图案设计
		一	构思在设计和创作中的作用
第四章 (16 课时)	二	构思中的艺术想象	
	三	构思中存在的问题及解决途径	
		• 装饰花卉图案设计中的花卉写生与变形	
	一	写生及其内涵	
第五章 (16 课时)	二	花卉写生中的观察	
	三	花卉写生的构图	
	四	花卉的变形	
		• 装饰花卉图案的表现技法	
	一	点绘的表现技法	
	二	线绘的表现技法	
	三	面绘的表现技法	
	四	影绘的表现技法	
	五	特殊的表现技法	

目 录

第一章 概论 2

- 第一节 装饰花卉图案的属性 3
- 第二节 装饰艺术的起源 3
- 第三节 装饰艺术在各发展时期的不同特点 4
- 第四节 现代装饰艺术的概况 4

第二章 装饰花卉图案设计的基本规律与形式法则 6

- 第一节 装饰花卉图案 7
- 第二节 装饰花卉的造型 7
- 第三节 装饰花卉图案设计的基本规律 8
- 第四节 装饰花卉图案设计的形式法则 8

第三章 装饰花卉图案设计 11

- 第一节 构思在设计和创作中的作用 12
- 第二节 构思中的艺术想象 12
- 第三节 构思中存在的问题及解决途径 13

第四章 装饰花卉图案设计中的花卉写生与变形 16

第一节 写生及其内涵 17

第二节 花卉写生中的观察 17

第三节 花卉写生的构图 19

第四节 花卉的变形 20

第五章 装饰花卉图案的表现技法 24

第一节 点绘的表现技法 25

第二节 线绘的表现技法 34

第三节 面绘的表现技法 50

第四节 影绘的表现技法 64

第五节 特殊的表现技法 77

参考文献 88

后记 89

彩图赏析 91

课程名称：概论

.....

- 课程内容：
1. 装饰花卉图案的属性
  2. 装饰艺术的起源
  3. 装饰艺术在各发展时期的不同特点
  4. 现代装饰艺术的概况

教学时数：1 课时

- 教学提示：
1. 简述装饰花卉图案的属性以及装饰艺术的范围。
  2. 叙述装饰艺术的起源以及它在不同发展历史时期中的不同特点。
  3. 叙述装饰艺术在现代社会中的发展概况。

- 教学要求：
1. 使学生了解我国装饰艺术的起源。
  2. 使学生了解装饰艺术的发展历史以及它在不同历史时期的特点。
  3. 使学生知道装饰艺术是一种具有装饰特点的人文艺术，它与人们的生活是紧密相关的。

- 课前准备：
1. 预先阅读关于我国装饰艺术的起源及发展历史的资料，了解装饰艺术在不同历史时期的不同特点。
  2. 准备一些装饰艺术作品及装饰图案资料，以便学生直观理解。

课后作业：以手绘形式，收集 10 幅装饰图案。

.....

第一章 概 论

第一节 装饰花卉图案的属性

装饰花卉图案是我国辉煌的传统装饰艺术中的一个组成部分。

我国的装饰艺术是一个极其广泛的工艺美术学科，是在中华民族漫长而悠久的历史发展中，逐步形成的涵盖人们生活必需的一系列相对独立又相互联系、相互影响的各个学科工艺美术，如衣、食、住、行、用等方面的纺织、服装、日常用品用具、交通工具、建筑、绘画、雕塑等，这是个庞大而精美的体系。

装饰一词在西方最早出现在18世纪（1791年），泛指艺术修饰，后来逐渐出现装饰艺术、装饰派艺术，继而称之为“应用艺术”。在我国，装饰一词的出现在五、六世纪的南北朝时期。我国装饰艺术的形成和发展，有着更为悠久的历史，装饰艺术在我国文化艺术宝库中有着重要的地位。

第二节 装饰艺术的起源

中华民族勤劳勇敢的先民们在长期艰苦条件下，为了改善生存条件和争取较好的生活环境进行着劳动实践，在与自然的顽强战斗中，积累了丰富的劳动经验、劳动技能和战胜困难的信念，养成了吃苦耐劳的坚强意志，形成了特有的审美观念。他们在原始社会各种活动中，记录和描绘身边的景象，生活中喜、怒、哀、乐和纷呈多彩的事物，表达他们的主观愿望。在这文明初始时期，他们凭着生活经验所表现出来的形象，尽管稚拙，却自然地表现出特有的装饰性，这些形象体现了先民们对客观事物的独特认识与感受，至今还感动着我们。

无数史前文化遗迹考古证明，远古的先民们在改善劳动和生活条件的艰苦拼搏中，从打制石器到磨制石器；从陶器到彩陶；从编织到纺织产品等等，在这些创造和发明的过程中，渐渐理解和掌握了装饰艺术的原理和对称、条理反复、变化、匀称等形式法则。这种审美观念和审美创造，在历史发展过程中不断地总结、充实、提高和完善，逐渐地形成了我国特有的装饰艺术。

第三节 装饰艺术在各发展时期的不同特点

随着朝代的更替，在风云变幻的历史激流中，在不同的历史阶段，装饰艺术又显耀着不同的风貌和特色：商周时期显示的装饰特点是古典主义，大多为对称结构，且主次分明，显出严肃、神秘、工整的艺术气氛，并在发展中形成规律性的装饰手法；战国时期频繁的战乱给人民带来了极大的苦难，人民被迫到处迁徙，但这却使各民族得以相互交流，使文化艺术得到新的发展，这个时期装饰艺术的特点是幻想而浪漫的，采用缭绕回旋构图和虚实对比手法；秦代的装饰气势磅礴，敦厚简朴，具有现实主义的特点；汉代的装饰特点简约古拙，质朴，构图紧凑，具有高度的提炼和精心的处理手法，并具有强烈的装饰美；南北朝时期佛教盛兴，大量的佛教艺术给我国带来了新的艺术因素，影响和促进了我国装饰艺术的发展；唐代是我国封建朝代中最为强大而辉煌的朝代，“它统一我国广大疆域，团结边疆各少数民族，沟通中外文化交流，它熔铸南北，渗用柔和中外古今，形成了唐代华美丰满博大清新的艺术风格”^①，宋代的清秀细腻；元代的豪放、粗野、装饰简约；明代在继承历史优良传统的基础上，更进一步造就了我国完美、庄重、敦厚、大方的民族风格，极富中华民族特点的装饰美；清代推重汉族文化艺术，装饰艺术也得到全面发展，装饰手法纤细精巧。

纵观历史，可以看出中华民族的装饰艺术是历代先辈们以自己的智慧和不懈的探索、追求、创造，总结了装饰艺术的规律与种种形式法则，造就了具有东方民族特式的装饰艺术。这是对生活深刻认识和创造的物化，是情与理共融的结果，是长期磨练、敏锐观察生活而创造的新意境，是运用艺术的概括和提炼的结果，也是从生活到艺术的升华。

第四节 现代装饰艺术的概况

我国传统的装饰艺术，无论是陶瓷、青铜器、纺织品上的纹饰，还是漆画、壁画、画像石等，无不充满着强烈的装饰精神。装饰风格，源远流长，从古至今，从未中断。

装饰艺术与社会政治、经济以及科学文化密切相关，它既受这些因素的制约，也反映着当时社会存在的现实，并有着鲜明的时代特征，也是时代精神的物化。

现代的装饰艺术，以它广泛的适应性、代表性、寓意性以及悦目性等为手段在平面装饰、立体装饰、动态空间装饰、环境装饰等方面迅速地发展，共同构成良好优美的视觉造型艺术，传递时代的艺术气息，感染人们的精神和情绪。这是传统装饰艺术的继承和创新，也显示了装饰艺术无限的生命力。

^① 引自田自秉著《中国工艺美术简史》第19页，浙江美术出版社。

课程名称：装饰花卉图案设计的基本规律与形式法则

.....

- 教学内容：1. 什么是装饰花卉图案
2. 装饰花卉的造型
3. 装饰花卉图案设计的基本规律
4. 装饰花卉图案设计的形式法则

教学时数：2 课时

- 教学提示：1. 简要说明装饰花卉图案的定义。
2. 重点讲解怎样从客观事物形态特征至装饰性形态的创作过程，引导学生开启创作之门。
3. 详述设计基本规律中的“变化”与“统一”，并对这两方面的内容在作品中如何相互影响和作用。
4. 向学生详细讲解，艺术的形式法则贯穿于一切造型艺术中，图案设计更重视形式法则。

- 教学要求：1. 使学生了解什么是装饰花卉图案，以及装饰花卉图案的塑造过程及装饰方法，并付诸实际。
2. 使学生明确地认识设计中的变化与统一在作品中的重要性。
3. 使学生理解形式法则是一种美的法则，在图案设计中有着重要的意义，在创作中要遵循和运用。

- 课前准备：1. 在课前准备一些相应的装饰花卉图案范例，以便学生直观理解与参考。
2. 寻找有关装饰花卉（或装饰画）创作经历的书刊，可供学生参考和了解装饰花卉的创作过程，也可将自己的装饰花卉（或装饰画）创作过程介绍给学生，给予更为生动及有效的启发。
3. 阅读关于“变化”、“统一”和“形式法则”的书籍，引导学生学习这些知识内容，并加强在创作中运用。

课后作业：以手绘形式，试做四五幅装饰花卉作品。

.....

第二章

装饰花卉图案设计的基本规律与形式法则

第一节 装饰花卉图案

装饰花卉图案，就是以装饰性的花卉构成的图案。

所谓“装饰性花卉”，是与“写实花卉”相对而言的。装饰性花卉，不是写实花卉，不是自然形态的再现。

装饰，就是将客观事物（自然花卉）用有条理的、有规律的、理想化的艺术手段和艺术方法对事物的形象、结构等给予美化的创作；它使事物超越其客观形态之上，更具赏心悦目之美。

装饰美是人类为环境和自身创造的特有审美文化。它存在于艺术和社会生活的广袤领域中，是人们审美观的时尚典范。

装饰花卉图案在我国传统的装饰艺术中，数量繁多，其结构和形式也多种多样。本书所讲的装饰花卉图案，与这些传统的装饰花卉图案有着不同的区别：它既不像传统图案那样有连续性（二方连续或四方连续），也没有依附性（依附在器皿或织物上），它是独立的图案，它的设计特点强调花卉的创意造型、强调图案的结构形式的创新、强调表现技法的独特性等。这些在以下的章节中都将给予说明。

第二节 装饰花卉的造型

创作装饰花卉造型的手法，偏重于表现和写意，强调主观审美感受，强调夸张、虚构、幻想等。装饰性花卉是浪漫主义的，与客观事物的原型有一定的距离，它与写实风格不同。写实偏重于再现，强调的是客观真实，是现实主义的，擅长描绘客观真实，甚至可以达到乱真的程度。现实主义重“理”，而浪漫主义则重“情”。“情”与“理”互容互融，在装饰艺术中也屡见不鲜。

因此，花卉的装饰塑造的着重点应放在理想化、甚至幻想化的层面上，这就要求作者必须更主动地去理解分析客观事物（花）的形态、特征，并以特征为起点，给予大胆的夸张与变形，尽力以主观的审美意识和装饰表现意识相结合，塑造出装饰美的花形，并努力超越客

观事物的真实之上,力求达到在单纯中有变化,使繁杂变成规整,混乱变成有序、调和、统一,达到理想的艺术效果。

第三节 装饰花卉图案设计的基本规律

变化与统一,也称多样性统一,是图案设计的基本规律。

变化,是指构成作品的诸元素应该具有各不相同的特点和鲜明的个性,就是用这些被美化了的生动形态,营造作品动人的艺术魅力。然而,这些多姿多态的变化,又必须控制在一个适当的范围之内,任何过度的变化,都将损害作品的客观性和艺术性。这就是统筹兼顾、统辖全局的必要。统一正是制约变化程度的措施。

统一就是将变化多样的元素进行整体安排,即找出诸元素中有共性或类似的因素,或互有关联给予设置和安排,或采用相同的表现手法等处理,使之协调统一在一起,达到主题突出、宾主分明。

变化与统一,在图案设计中是局部和总体的关系。过度的变化将造成整体的零乱无序;过度的统一则造成整体呆板与缺乏生气。

第四节 装饰花卉图案设计的形式法则

形式法则,贯穿在所有装饰艺术与装饰图案的设计中,也被称为美的法则。我们应认真地学习和掌握变化,在设计中应遵循和运用它。常用的形式法则有以下几种:

一、调理与反复

调理,也就是秩序,图案设计上将复杂的多种形式要素组成有秩序的基本单元。反复就是重复,即将具有调理的基本单元在平面上反复表达出来,有规律地连续和延伸,有组织地变化与扩展,以求整齐美与统一的形式美。

二、对称与平衡

对称,在中心轴线的上下或左右两边,或中心点的三面、四面、或多面周围反复设置同形结构或同量的形态,称上下或左右对称,或三面、四面、或多面对称。

平衡,在力学上是移动支点,使其两端的力与量达到平衡。在图案中,则是凭视觉上的

判断而定，即在假设的支点两边同形不同量，或同量不同形的形态，在假设的“杠杆”上进行上下或左右移动其位置，以达到在视觉上的平衡。对称与平衡，都是平衡统一的形式。对称是绝对统一，平衡则是有变化的统一。

三、对比与调和

对比是指组成图案作品中的各造型因素在形的大小、聚散以及粗细、色泽的深浅等相互并列和交错的比较。有对比才能显出差别和变化，有对比才能获得强烈鲜明的特征以及生动的效果。对比就是差异性的强调，是求得变化的重要手段。但不能过度强调对比。

调和是将同类的或相似的因素给予有规律的组合，将差异的对比度给予适度的处理，使构成的整体有很好的—致性，使相互间的矛盾形成秩序。这也是统一美的形式。

四、节奏与韵律

节奏是音乐中的术语，意思是音的轻重缓急在一定时间中有序的变化。在图案设计中，特指形在一定单位中有规律地重复出现。它有机械的美，它可以是相同的形在相等距离的方位上排列，这是最简单的也是最基本的节律，称为重复节奏；也可以是在每个单位中设置变化或渐变的因素，组成有序的变化，这种有序的变化，改变了节律的单调形式，称为渐变节奏。

韵律，原是诗词创作中用语。在图案设计中，它是既有内在秩序，又有多样性变化的复合体。它可以在重复节奏或渐变节奏中自由交替变化，可以在本形体内有自由起伏、转折、回旋、反复渐变等表现，以产生优美的律动感。

五、均衡与呼应

均衡，美国人托伯特·哈姆林在“20世纪建筑的功能与形式”中说，在视觉艺术中，均衡是任何欣赏对象中都存在的特征，在这里，均衡中心两边的视觉趣味中心，分量是相当的^①，可想而知，这均衡与平衡没有任何质的区别，均衡包含着多样性统一的意义。

呼应，这是平衡形式的一种转化，它利用虚、实或某种有关联的形的设置，使上下或左右呈现相互呼应的效果。呼应不是图案设计中必须采用的形式，视情况需要而定。

以上提到的形式法则是图案设计中经常用到的。图案的形式法则难于尽述，它随时代、生活方式以及民族习惯、审美、情趣等发展，应审时度势选择或创造性地运用为妥当。

^① 转引自诸葛铠著《图案设计原理》第177页，江苏美术出版社。