

中国美术院校新设计系列教材

装饰图案设计

上海人民美術出版社

王峰 魏洁 张明明 著

中国美术学院新设计系列教材

装饰图案设计

上海人民美術出版社

王峰 魏洁 张明明 著

图书在版编目(CIP)数据

装饰图案设计/王峰,魏洁,张明明著.-上海:上海
人民美术出版社,2009.1
(中国美术院校新设计系列教材)
ISBN 978-7-5322-6004-1

I. 装... II. ①王...②魏...③张... III. 装饰美术-图
案-设计-高等学校-教材 IV. J51

中国版本图书馆CIP数据核字(2008)第186672号

中国美术院校新设计系列教材
装饰图案设计

总策划:李新
著者:王峰 魏洁 张明明
责任编辑:姚宏翔
流程编辑:嵇晓桦
封面设计:陈原川
版式设计:王峰 魏洁 张明明
技术编辑:陆尧春
出版发行:上海人民美术出版社

(地址:上海长乐路672弄33号 邮编:200040)

印刷:上海丽佳制版印刷有限公司
开本:920×720 1/12 13印张
版次:2009年1月第1版
印次:2009年1月第1次
印数:0001-3300
书号:ISBN 978-7-5322-6004-1
定价:43.00元

前言

装饰图案设计是艺术设计类专业必修的一门重要的专业基础课，它是向专业课过渡型课程。装饰是造型艺术的重要形式，也是艺术专业重要的造型基础，它不仅培养学生的基本造型能力，也有助于提高学生的专业基本素质，培养创造精神，为今后专业教育和专业应用打下牢固基础。

本教材由装饰的特征入手，分析中外装饰图案的产生与发展，通过分析装饰造型诸要素和形式美法则，使学生掌握装饰图案的基本造型手段和方法、掌握基本的造型规律、美学原理、图案的构成形式及设计方法。对植物、动物、风景、人物等设计素材，进行装饰变化，设计出具有艺术性、创造力的实用、经济、美观的装饰图案，培养学生的基础造型能力和创造性思维。通过装饰基础的学习，使学生逐步提高设计技巧和艺术设计的创新能力，提高学生的艺术创造力和表现能力，在继承传统的过程中大胆创新，设计出具有本土文化特征与时代气息的装饰图案。

书中收录的国内外各种类型的装饰图案作品及设计应用作品，为各门类的艺术设计专业方向提供了丰富的基础课程参考资料。相信对大专院校的学生和专业设计人员都会有一定的帮助，同时对于广大的读者也有一定的指导意义。

本书的付诸出版，始终得到了上海人民美术出版社的大力支持和帮助，感谢姚宏翔老师、嵇晓桦老师在本书的编辑过程中提出的宝贵建议与所做的大量工作。

江南大学设计学院的领导及同仁也给予了热情的帮助，在此一并深表谢意。感谢周阿成老师、余雅琳老师为本书提供了优秀的学生作业范例，感谢陈原川老师对本书封面设计的支持，感谢张旭同学为本书图片资料整理所做的辛勤工作。虽然本人已尽了最大的努力，但毕竟水平有限，书中还存在不少不尽人意之处，恳请有关专家、同行批评指正。

王峰

2008年11月于江南大学

目 录

3 前 言

7 第一章 装饰概述

- 8 第一节 装饰概述
- 12 第二节 装饰与装饰图案
- 15 第三节 装饰图案的类型

19 第二章 装饰图案的艺术演变

- 20 第一节 中国传统图案
- 26 第二节 中国民间图案
- 29 第三节 外国图案

33 第三章 装饰的表现规律

- 34 第一节 装饰的形式美法则
- 42 第二节 装饰的造型原理
- 47 第三节 装饰的变形与构图

53 第四章 装饰色彩设计

- 54 第一节 装饰色彩的基础知识
- 59 第二节 色彩的心理感知
- 64 第三节 装饰色彩的学习和表达

67 第五章 装饰图案的创作素材

68 第一节 植物图案

79 第二节 动物图案

89 第三节 人物图案

98 第四节 风景图案

112 第五节 抽象图案

125 第六章 装饰图案的材料与肌理

126 第一节 装饰图案的材料

132 第二节 装饰图案的肌理

137 第三节 装饰图案的材料与肌理的功能美

139 第七章 装饰图案的再设计

140 第一节 装饰图案在器皿中的运用

143 第二节 装饰图案在家饰中的运用

146 第三节 装饰图案在服饰中的运用

149 第四节 装饰图案在产品中的运用

156 参考文献

装饰概述

“装饰”究竟为何？我们该如何理解这个词的内涵？它的概念可变吗？

其实装饰的概念涉及到很广的范围，且与我们的生活密切相关。它可以指女子的打扮，也可以指物体表面附属的东西，更可以指一种艺术样式、艺术门类。不同的理论家对装饰的内涵有着各自不同的见解。

◆云纹漆钫(西汉)

第一节 装饰概述

一、装饰的概念——从《梁鸿传》说起

“女[孟光]求作布衣麻屨、织作筐缉绩之具。及嫁，始以装饰入门。”《后汉书·梁鸿传》中的“装饰”之意为“修饰，打扮”。在《现代汉语常用词词典》中，“装饰”则被解释为“为了美观而在身体或物体的表面加上附属的东西”。而《中国工艺美术大辞典》则从学科意义上解释“装饰”为“已被当作一种艺术样式（或多种相近样式的联合），成为艺术的一个门类（如平常所说的装饰图案，或将装饰本身就视为一种图案纹样，即所谓施于物品上的“文采”）。并总是同生活日用品（机制的和手工的）结合着，可以独立鉴赏或被使用。另一方面，由于它在形式美上具有较为系统完整的规律性，又常被视为一种艺术技巧、意匠、手法，如装饰性油画、装饰性版画等”。

“装饰”究竟为何？我们该如何理解这个词的内涵？它的概念可变吗？

其实装饰的概念涉及到很广的范围，且与我们的生活密切相关。它可以指女子的打扮，也可以指物体表面附属的东西，更可以指一种艺术样式、艺术门类。不同的理论家对装饰的内涵有着各自不同的见解。李泽厚在《美的历程》一书中提道“装饰是精神生产、意识形态的产物”。李砚祖在《装饰之道》中特别阐述了“当装饰成为人类生存和发展不可缺少的一环，成为人生存与生活的必备内容时，装饰实际上成了人的一种生活方式，即艺术化的生活方式”。海野弘则在《装饰与人类文化》一书中写道“装饰能为被装饰物增加光彩，但必须与被装饰物结合成一个整体，还应该以被装饰物作为自身存在的前提”等等。除此之外，装饰的概念也会随着社会的进步而有所改变，从而体现出历史与时代的精神特质。

因此，我们对装饰的理解可以分为两个层面：一是装饰通过自身所具有的形象性、形式美、色彩美等视觉特征对其装饰主体的特征、性质、功能及价值等方面进行标明或加强，此时

装饰处于从属地位，要求它必须与所装饰的客体有机地结合，从而达到和谐统一的效果。二是装饰超越了“物品上的文采”这一概念，从装饰主体中独立而出，以其独特的艺术风格、博大的精神象征和赋涵文化的存在方式等内容而自成一体。如神秘莫测的古老图腾、狞厉怪异的饕餮青铜、生动热烈的汉画像石……这些艺术品上的装饰早已超越了装饰本身，成为艺术的生命之象，人类文化的标尺。

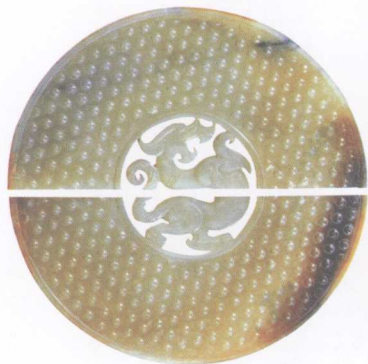
二、装饰的价值——装饰无处不在

微风中，我们坐在青砖小巷的巷口，翻看一本“装帧”精美的图册。此时，一位扮有古典“装束”的女孩吸引了我们的视线，只见她身穿淡蓝色碎花旗袍，手捧一个青釉花瓶，小心翼翼地从我们身边经过，秀发里飘出一丝淡淡的清香，一枚银簪若隐若现。过了些许时光，天空飘起毛毛细雨，我们便回到了有着明清“装修”风格的旅店。周围一片清静，只听到窗前芭蕉被雨水打得啪啪作响，摊开宣纸，来一幅“雨打芭蕉”不是别有一番情趣？一个抚琴，一个泼墨，实在是独得之乐。谁知图画好后，朋友非索去“装点”空间，我那信手涂鸦，谁知她却十分喜欢，我便答应她等“装裱”后一定给她送去，挂在她的工作室当“装饰品”。

一段小的情景描述，用到了多个由“装饰”引申而出的词语。装饰不仅是一种行为的描述，也可以是一件物品的表现，但它却渗透进我们生活的方方面面。我们的生活物品离不开装饰，我们的生活空间离不开装饰，我们的活动场所同样离不开装饰。装饰是人类的本能，是人类的行为，人类从诞生起就从未停止过对形式的探索与追求。这不仅仅是因为装饰在物质层面给人们带来的享受与益处，更是因为其在精神层面能为人们带来愉悦与慰藉。

◆高士宴乐纹嵌螺钿铜镜(唐)

◆玉合璧(战国)

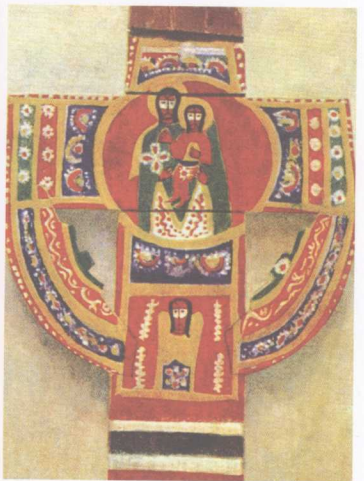
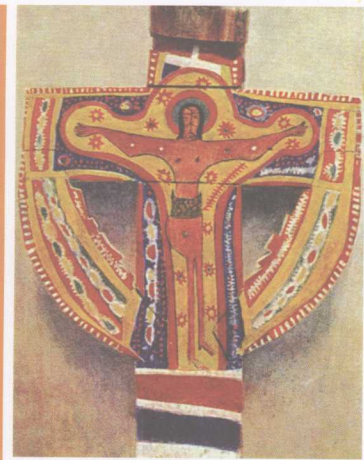
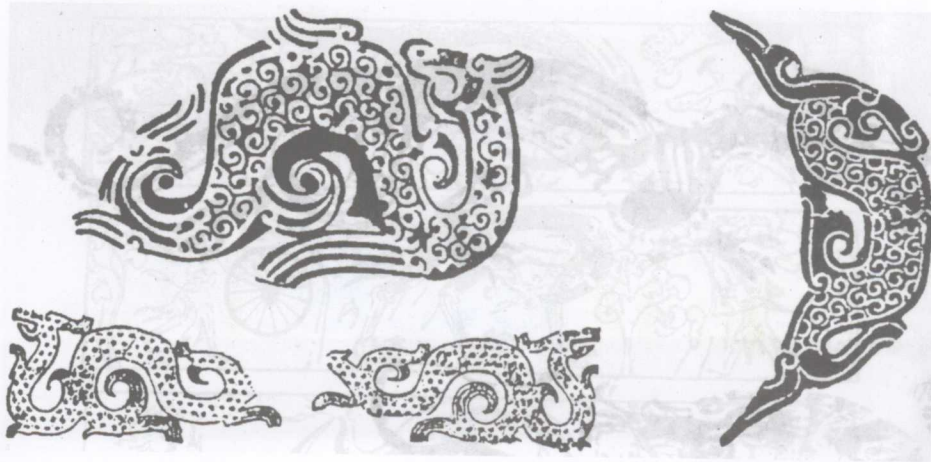
◆画像石(汉)

从山顶洞人磨制的各种骨器和砾石来看, 这些刻纹或钻孔的“装饰品”是我们祖先对艺术与审美的朦胧理解与爱好。从早期出土的各种彩陶盆上描绘的纹样来看, 各种形态的鱼、舞动的人、拙朴的涡旋都成为装饰的最初形态。这种初始的物化与表述是装饰与人类生活的最早关联。这时的装饰多与图腾活动和巫术礼仪有关。到了夏商时代, 装饰的意趣与方式已不再像远古时代那么真实、活泼, 而是“呈现给你的感受是一种神秘的威力和狞厉的美”。各种宗教礼器上的饕餮纹、夔纹、雷纹都成为权威神力的象征符号。再到汉代, 装饰已从动物与神幻的题材中有了更多更广的发展, “荆轲刺秦王”、“蔺相如完璧归赵”、“鸿门宴”等具故事性与情节性的装饰内容在汉画像石、画像砖中淋漓尽致地表现出来, 在当时的建筑、雕塑、壁画、漆器、织锦等实物上均有所体现。再到盛唐、明清等时代, 装饰的内容、题材与手法都各具特色且与生产力水平、人们的需求、意识形态相互影响。直至今今, 科技的飞速发展, 新材料、新技术的广泛应用, 各种文化艺术思潮的涌动都对装饰产生了极大的影响, 同时装饰也将这种新的改变与信息反馈到我们生活的每一个方面。

由此, 装饰的价值已不单纯停留在纯粹视觉美感的生理效应中, 而其通过造型、色彩、构成、材料等元素组织形成一门综合性艺术形式, “它以一种特殊的力渗透于人的行为之中, 使人类生活更加艺术化的同时, 又以一种文化的“质”渗透于其他艺术形态之中, 使其兼具了装饰的品格和文化精神”。

◆玉龙(战国早期)

◆绣物(罗马尼亚)

◆ 陪葬礼盒(古埃及) / 左

◆ 设计师: 阿雅·卡可德 / 右

值得提出的问题

庞薰琴先生对于图案广义的解释是什么?

/ 图案, 就是设计一切器物的造型和一切器物的装饰方案。/

◆ 设计师: 爱罗玛威利 (Trexli 玩具)

第二节 装饰与装饰图案

“图案”一词是外来语，并非中国原创。日本人较早学习西方现今科学技术的同时，创造性地把“Design”翻译成“图案”一词，在现代设计艺术和装饰艺术中得到广泛应用。尽管“图案”一词在我国汉语中运用的历史不足百年，但事实上，它绝非是一个新鲜事物。从远古陶器上的几何图案到明清瓷器上的青花图案，从汉代瓦当上的云纹图案到南北朝时期佛教题材的莲花图案，再从民间剪纸的门神图案到蓝印花布上的吉祥图案等等，都表现出智慧勤劳的中华民族一直都在孜孜不倦地进行着图案的创作活动。

图案有广义和狭义之分，《辞海》中做了如下解释：广义指按对某种器物的造型、色彩、纹饰进行工艺处理而事先设计的施工方案所制成之图样，通称图案。有的器物（如某些木器家具等），除了造型结构，别无装饰纹样，亦属图案范畴（或称立体图案）。狭义则指器物上的装饰纹样和色彩而言。老一辈装饰家庞薰琴先生对图案的广义解释为“图案，就是设计一切器物的造型和一切器物的装饰方案”。由此可以得出，广义的“图案”包含了器物的造型、色彩、纹样和工艺处理手段这一整体的设计过程和结果。雷圭元先生在他的关于图案的论著中认为“狭义的图案是指平面的纹样符合美的规律的构成”。在这里图案仅指“纹样”、“花纹”或“图形”。

◆ 鎏金乳钉纹铜壶(西汉)

◆ 龙珠纹鎏金银冠局部(辽)

◆ 错金博山炉(西汉)

◆纸马·四府

◆双凤纹(战国)

图案的起源说法不一,有关于人类原始宗教信仰的“图腾说”,关于人类社交与生活需要的“功能说”,关于人类为装饰自身的“装饰说”以及“游戏说”、“移情说”等等,但由于图案的历史久远,很难有真实的考证作依据,因此各种关于装饰的起源学说都有推断的成分。

装饰图案的概念与图案的概念没有本质区别。但其含义比图案表达了更多“装饰特性”,更具“功能性”。

装饰与装饰图案是一种相辅相成、相互依存的关系。装饰通过装饰图案进行表征被装饰物的性格与属性,而装饰图案又不能脱离装饰而独自存在。装饰可以是一种行为过程或是艺术化的成果,而装饰图案则是这种行为过程所采用的手段和方式,或是成果的表现形式。两者虽有所区别,但其最终的目标均是要达到被装饰物的“审美传达”。

◆墙花·蛟龙出海

◆设计师：克劳斯·哈潘聂米 / 左

◆设计师：切尔切里 002 / 右

◆设计师：法兰克·提捷克马，
捷尼克·荷马斯

第三节 装饰图案的类型

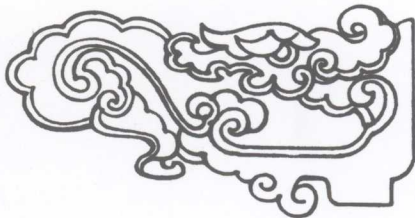
装饰图案按其广义的概念可以有多种分类方式。通过对不同的分类方式的了解与掌握，我们可以对其有全面而准确的理解，并可将其自由地运用到我们的设计当中。

一、按应用的领域划分

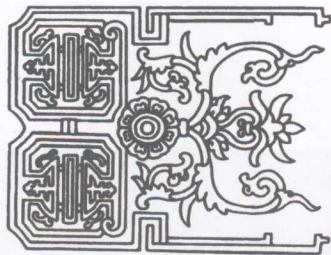
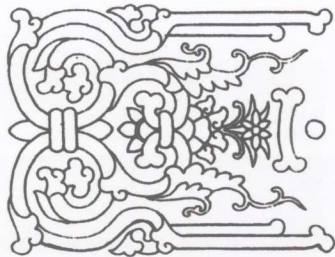
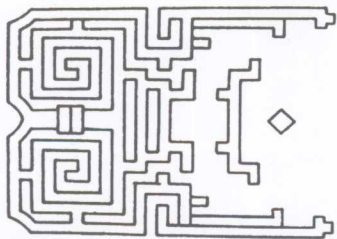
环境中的装饰图案：应用于室外环境中的各类图案，如广场中的地面铺装图案、景园中植物被修剪出的几何图案、道路转角处指示牌的造型图案等。

建筑装饰图案：装饰于建筑上，与建筑形式和功能融为一体的图案。如中国古代建筑屋脊上的仙人走兽装饰，不但具有镇宅护院之精神意象，实际则是屋顶加固和防漏工程的重要构件。传统教堂建筑玻璃窗上画着各种宗教题材的情节图案更是增加了教堂的神秘气氛。

◆木雕建筑构件（清）河南南阳山陕会馆

◆建筑装饰纹样 / 下三

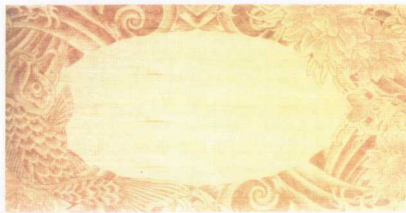

各类日用品上的装饰图案（容器、家具、玩具、工业产品等）：装饰图案用于各类日常用品的例子随处可见，如陶瓷杯子上的花卉图案、北京奥运火炬上的云纹图案、LV品牌包上的标志图案、帆布鞋上的另类图案等等。

服装上的装饰图案：服装上的图案主要与布料的染织图案有关，有色彩的对比构成、花卉图案的拼接、卡通形象的再现等。除此之外，服装本身也可以设计成一种完整的图案，成为独特的立体造型。

人身体上的装饰图案：纹身是人身体上最直观的图案，古人纹身以图腾崇拜或是驱邪避害为需要，今人纹身多为一种嗜好或是挑战肉体疼痛的勇气。除了平面的装饰外，人身上穿戴的各类饰品也可以看做人身体上的图案，只不过这类装饰并未伏贴在人体的表面，而成为一种动态的图案。

信息上的装饰图案：这类图案以文化、知识、信息等形式出现，主要运用于广告、书籍、计算机、网络、报刊广播等各类媒介中。如广告招贴中传达产品信息和质量的图案、书籍封面的示意说明、计算机中的桌面背景、网络互动界面、报刊上的漫画等都与装饰图案发生着密切的联系。

◆设计师：迪恩·切克 / 上三

◆设计师：耐玛·斯丁博科，伊丹·弗里德曼 / 右二