

高等院校艺术学门类『十三五』规划教材

装饰图案设计

ZHUANGSHI TUAN SHEJI

主 编 朱华欣 费晓萍

高等院校艺术学门类『十三五』规划教材

装饰图案设计

ZHUANGSHI TUAN SHEJI

主 编 朱华欣 费晓萍

副主编 周雪松 杨孔兵 马琳 宋丽丽

参 编 汪仁斌 祝恒威 秦洪伟 瞿思思

图书在版编目(CIP)数据

装饰图案设计 / 朱华欣, 费晓萍主编. —武汉: 华中科技大学出版社, 2017. 3
高等院校艺术学门类“十三五”规划教材
ISBN 978-7-5680-2523-2

I. ①装… II. ①朱… ②费… III. ①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(2017)第 008261 号

装饰图案设计

朱华欣 费晓萍 主编

Zhuangshi Tu'an Sheji

策划编辑: 彭中军

责任编辑: 刘 静

封面设计: 抱 子

责任监印: 朱 玢

出版发行: 华中科技大学出版社(中国·武汉)

电话: (027)81321913

武汉市东湖高新技术开发区华工科技园

邮编: 430223

录 排: 匠心文化

印 刷: 湖北新华印务有限公司

开 本: 880 mm × 1230 mm 1 / 16

印 张: 8.25

字 数: 255 千字

版 次: 2017 年 3 月第 1 版第 1 次印刷

定 价: 49.00 元

本书若有印装质量问题, 请向出版社营销中心调换
全国免费服务热线: 400-6679-118 竭诚为您服务
版权所有 侵权必究

前言

ZHUANGSHI TU'AN SHEJI

随着社会的进步、经济的发展,资讯的爆炸性增长及其传播的便利与迅速,人们可以更快捷地接收到新信息。在新的时代背景与环境下,艺术教育的领域被不断拓宽,并处于不断变化与更新之中,艺术教育的意义与内涵也进一步丰富和深化。改革、发展与进步,以及各种各样理论与思潮的更新迭起,使老师和学生都面临着如何适应时代变化、社会发展这一难题,并进行着“如何教”和“如何学”的思考。如何培养出适应时代变化、符合时代要求的人才,是艺术教育工作者所面临的重要研究课题。

自20世纪30年代“图案”的概念被引入中国以来,在老一辈工艺美术家、装饰艺术家、设计教育家的研究与倡导下,“图案学”逐渐成为一个系统而完善的学科,图案课程也成为高等艺术院校设计基础课程体系中不可或缺的重要组成部分,装饰与图案教学由此成为艺术与设计各个专业领域的重要教学环节。

本书是一本理论与应用相结合的教材,其教学理论系统全面,符合艺术专业的教学规律,既能传授必要的理论,又符合教学实际。本书主要分为两个部分:一部分是对中国传统装饰图案、装饰手段的了解与学习,可谓“思源”与“寻根”;另一部分是“出新”,即“传统活化”与“传统出新”,以一种符合时代精神和时代需求的理念与姿态去对待装饰图案的创造及其实际的应用问题。

在本书的编写过程中,我们遵循三个原则:一是强调图案装饰的广泛性,要求学生进行科学而系统的学习和训练,不仅要掌握材料与技巧,还要明确图案装饰的内涵,以增强图案与装饰的表现力;二是引导开拓创新,本书不仅注重专业知识的传授,在每章都纳入了属于传统范畴的教学实践案例,注重传统与现代教学理念的融合,对培养学生的本土文化创新意识具有十分重要的意义;三是强调专业性,本书突出图案设计的方法与装饰的实际应用,适应高等教育培养技术型、技能型、应用型人才的目标,突出技术与技能的培养。这些也是“装饰图案设计”课程、这本书存在的意义与价值。

“装饰图案设计”课程的意义还在于,它肩负着装饰图案从传承到创新的基础构建与两者间的桥梁衔接的使命。通过学习本书,学生能够学以致用,真正实现从绘画基础环节到专业设计环节的过渡,建立起初步的设计思维和设计观念,为将来从事专业设计创作打下良好的基础。我们在编写这本书的过程中对这个问题已付诸行动上的尝试与探索,力求以全新的视觉和观念,从理论、方法、应用三个方面叙述装饰图案领域的理论和思维,拓展教与学的理论与实践空间,重视学生对图案基础知识的掌握,重视培养学生的本土文化底蕴及创新意识和实际应用能力,在课程内容上有所侧重,在训练课题上进行创新,将装饰图案理论与学生专业的实际需求紧密结合起来。

本书理论与应用结合、图文并茂,对各种装饰图案的构成、表现、应用形式等进行了详尽的解析。本书有三大特点:一是作者有二十余年丰富的教学经验,以造型基础表现研究为手段,教学有的放矢,善于针对不同层次的学生因材施教、以情感人,培养学生的创新思维;二是从传统图案到装饰表现的教学理论,循序渐进,系统性强,针对各个时段、

各种形态、各种材料、各种工具进行分步骤、有条理地展示学生课题设计作品，让学生可以根据自己的不同需要选择不同的内容进行练习；三是立足于传承传统图案造型元素的教育理念，重视本土传统图案造型的结构、融汇我们祖先的造型成就和文化，展示的作品突出鲜明的时代特色和地域特色。本书旨在从造型基础的文化素质教育和民族文化遗产的视角出发，提升学生的视觉素养，运用现代媒介来提升学生有效学习、表达思想情感的实践能力，使艺术教育与当今国际先进艺术设计与基础教育接轨，也使本书成为一本颇具价值的实用工具书，值得向教学改革中的各院校介绍和推广。

由于作者编写水平有限，希望各位前辈、同仁对本书提出宝贵建议，以进一步完善本书。

编者 朱华欣

2016年10月

目录

ZHUANGSHI TU'AN SHEJI

1

第一章 装饰图案设计概述

- 第一节 装饰图案的概念 / 2
- 第二节 装饰图案的类型 / 3
- 第三节 装饰图案的基本特征 / 5
- 第四节 中国传统装饰图案欣赏——敦煌壁画 / 5
- 第五节 “装饰图案设计”课程介绍 / 7

9

第二章 中国装饰图案的历史

- 第一节 中国传统装饰图案 / 10
- 第二节 中国民间装饰图案 / 21
- 第三节 中国传统装饰图案临摹 / 24

29

第三章 装饰图案的写生与变形

- 第一节 装饰图案的素材采集 / 30
- 第二节 装饰图案的写生 / 32
- 第三节 装饰图案的变形 / 34
- 第四节 中国传统装饰图案的变形设计 / 40

47

第四章 装饰图案的组织形式

- 第一节 单独纹样 / 48
- 第二节 适合纹样 / 49
- 第三节 二方连续纹样 / 54
- 第四节 四方连续纹样 / 57
- 第五节 中国传统装饰图案的组合形式创新 / 61

69

第五章 装饰图案的表现技法

第一节 黑白装饰图案的表现技法 / 70

第二节 色彩装饰图案的表现技法 / 73

第三节 中国传统装饰图案的表现技法创新 / 79

87

第六章 中国传统装饰图案的创新与应用

第一节 中国传统装饰图案与平面设计 / 88

第二节 中国传统装饰图案与环境设计 / 91

第三节 中国传统装饰图案与产品设计 / 92

第四节 中国传统装饰图案与服装设计 / 96

第五节 中国传统装饰图案与公共艺术设计 / 103

第六节 中国传统装饰图案的创新与应用实践 / 104

123

参考文献

124

后记

第一章

装饰图案设计概述

ZHUANGSHI TU'AN SHEJI GAISHU

第一节

装饰图案的概念

一、装饰的概念

“装饰”，《辞源》解释为“装者，藏也，饰者，物既成加以文采也”，指的是在器物表面添加纹饰、色彩以达到美化的目的。《后汉书·逸民传·梁鸿》中写道：孟光“及嫁，始以装饰入门。七日而鸿不答”。这里的“装饰”指的是打扮，修饰。在《现代汉语词典（第六版）》中，“装饰”的含义有两个：一是作动词，指“在身体或物体的表面加些附属的东西，使美观”；二是作名词，指“装饰品”。

装饰从古至今，一直与人类的生活紧密相连：在服饰上，从用羽毛、兽牙、兽骨串成装饰品，演化到用织绣、金属制作成精美的首饰与漂亮的服装；在艺术上，从用兽血与赤铁矿混合成的红色颜料在岩壁上描绘出粗犷的岩画图腾与图形，演化到绘制瑰丽辉煌的壁画与浮雕；在日用品上，从烧制神秘而粗糙的陶器，演化到烧制温润光洁、中外知名的瓷器。以上种种足以说明，装饰是人类生存和活动的一部分，是人类劳动创造的一种成果，同时也随着人类精神文明的发展而进步。

综上所述，装饰可以理解为：人类以满足实用性为前提，利用不同材质和工艺技术进行的创造性造物活动，所创造的物品具有功能性与审美性统一的特点，具有主体器物的造型美和依附于器物装饰的视觉美，前者体现了功能效用，后者是一种属性美，通过这一创造活动可以客观地反映出社会物质文化风貌和精神文化风貌。

二、图案的概念

现代美术教育家陈之佛先生在1928年提出：图案是构想图。它既是平面的，也是立体的；既是创造性的计划，也是设计实现的阶段。《辞海·艺术分册》对“图案”条目的解释为：“广义指对某种器物的造型结构、色彩、纹饰进行工艺处理而事先设计的施工方案，制成图样，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”。

综上所述，图案可以理解为图形的设计方案，有广义与狭义之分，有平面与立体之分。广义的图案是指通过作者有意识或无意识地进行创新、再造得到的图形表达；狭义的图案是指在器物上，通过艺术处理，进行色彩、纹样的设计图样。平面图案是指运用于广告、包装设计上的图形；立体图案是指产品、环境设计的图形。

三、装饰图案

装饰与图案是一种相辅相成、相互依存的关系。装饰通过图案进行表达，而图案又不能脱离装饰而独立存在。装饰可以是一种行为过程或是艺术化的成果，而图案则是这种行为过程或艺术化所采用的手段和方式，或是成果的表现形式。虽然两者有所不同，但是它们最终的目标均是要达到被装饰物的“审美传达”。

装饰图案使原来具有实用功能的物品更具审美功能，同时处理好了各种材料的特点和工艺，在使用与审美的结合中美化着人们的物质生活和精神世界，潜移默化地陶冶着人们的性情。

四、中国传统装饰图案

中国传统装饰图案的造型极为丰富，变化多样。有些中国传统装饰图案的形象特征非常鲜明。它们富有生趣，有具象，也有抽象。中国传统装饰图案，从远古的岩壁画开始，先后有新石器时期的彩陶纹，商周至春秋战国时期的青铜器纹饰、漆器纹，秦汉时期的瓦当与画像砖纹饰，唐代时期的带有佛教文化色彩的飞天与花鸟纹，明清时期的龙凤呈祥的吉祥纹样。可以看出，中国传统装饰图案，从图形上看，有写实、变化、抽象；从结构上看，有节奏、韵律。它既具有静态美，也具有动态美。

中国传统装饰图案有着强大的生命力，除了具有浓郁的民族特色外，还具备经典造型艺术，是一个巨大的艺术宝库。随着时代的发展，中国传统装饰图案逐渐被人们遗忘，使得中国的一些古老文化被埋藏。设计者应该尝试运用现代的表现手法、独特的创意和新型的材料，将中国传统装饰图案中具有表现力、具有中国传统文化的元素融入生活、融入时代，使中国的传统文化得到更好的宣扬与传承。

第二节

装饰图案的类型

一、按照设计目的来分类

按照设计目的来分类，图案可分为基础图案和专业图案两类。

1. 基础图案

基础图案用于课堂教学训练时，以理解并掌握图案的造型、色彩、组织规律和绘制技法为主要目的。一般情况下，基础图案可以不考虑实用功能的要求。但若是实体课题，则将另当别论。

2. 专业图案

专业图案是结合一定的工艺制作和使用功能要求来设计的，如包装图案、书籍图案、产品图案等。专业图案又可细分为平面图案和立体图案两种。平面图案是在二维空间中进行设计的，主要用于对平面产品进行修饰，如：包装设计的图案（见图 1-2-1）、书籍设计的图案（见图 1-2-2）、广告设计的图案。立体图案是造型与装饰相结合的图案，设计师不仅要同时设计产品的造型和装饰纹样，还要考虑装饰部位与整体造型的关系，如环境设计的图案（如图 1-2-3 所示的室内设计的图案）、产品设计的图案（如图 1-2-4 所示的灯具设计的图案）。

图 1-2-1 包装设计的图案

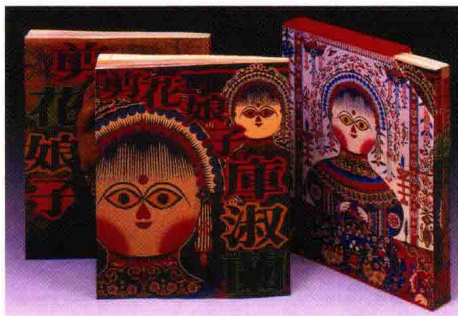

图 1-2-2 书籍设计的图案

图 1-2-3 室内设计的图案

图 1-2-4 灯具设计的图案

二、按照表现形式来分类

按照表现形式来分类，图案可分为具象图案和抽象图案两类。

1. 具象图案

具象图案以装饰的手法表现自然与生活中的具体物象，无论怎样夸张、变形，人们仍能看出具体物象的形象特征，并体会到一种形象美，如图 1-2-5 所示。

2. 抽象图案

抽象图案是将点、线、面等造型元素，按一定的形式美规律排列组合而成的几何形图案或纹理形图案，表现的是一种秩序化、具有韵律感的美，如图 1-2-6 所示。

图 1-2-5 具象图案

图 1-2-6 抽象图案

三、按照表现的题材内容来分类

按照表现的题材内容来分类，图案可分为植物图案、动物图案、人物图案和风景图案四大类。每一类图案的物象的造型结构和构成形式均有其各自的特点。基础图案教学多以这种分类方法进行训练，以最终达到综合运用之目的。

四、按照组织构成来分类

按照组织构成来分类，图案可分为单独图案、适合图案和连续图案三类，它们是为了适应不同的实用设计需求而设定的。

第三节

装饰图案的基本特征

一、实用性

图案与绘画、雕塑、摄影等视觉造型艺术不同，它主要用于修饰人们生活中的实用物品，通过装饰点点滴滴的生活用品、环境和角落，在满足人们日常物质生活需要的同时，给人以美的享受，而不以观赏作为唯一目的。

二、适应性

图案的适应性体现在两个方面：一方面是对工艺制作技术的适应，表现为设计与制作是有机结合的一个完整过程，图案设计只有通过一定的材料工艺加工成为物质产品，才能体现其价值功能；另一方面是要适应各种不同的使用目的、使用环境，考虑使用对象的审美习惯等因素。

三、装饰性

图案所具有的适应性特征，决定了它具有一种独特的艺术性语言，即具有装饰性。图案的装饰性特征具体体现在以下几个方面：物象造型的概括、变形与夸张，色彩处理的主观性、归纳性；表现手法的平面化、单纯化，组织构成上的秩序感、条理性；吉祥如意、奇思联想和理想化形象的组合美，以及与加工技术相适应的材质美、工艺美等。

图案的三个基本特征互相贯通、有机联系，充分体现了图案实用与审美、物质与精神高度统一的特性。

第四节

中国传统装饰图案欣赏——敦煌壁画

1987年，敦煌石窟被列为世界非物质文化遗产。敦煌石窟主要包括莫高窟、西千佛洞、安西榆林窟等，共有石窟552个，有历代壁画5万多平方米，是我国乃至世界上壁画最多的石窟群，其内容非常丰富。敦煌壁画是敦煌艺术的主要组成部分，规模巨大，技艺精湛。敦煌壁画的内容丰富多彩，它和别的宗教艺术一样，是一门描写

神的形象、神的活动、神与神的关系、神与人的关系，用以寄托人们善良的愿望、安抚人们的心灵的艺术。因此，敦煌壁画的风格，具有与其他类型的绘画不同的特征。但是，任何艺术都源于现实生活，任何艺术都有它的民族传统，因而敦煌壁画及其他类型的绘画的形式多出于共同的艺术语言和表现技巧，具有共同的民族风格。

一、敦煌藻井

敦煌石窟中的藻井图案,本是采用中国古代建筑中宫室内部屋顶上用方木叠套而成的方井结构和装饰手法,即所谓的“交木为井,绘以藻纹”绘制而成的。藻井这种建筑结构在汉代的宫殿建筑及墓葬中已经得到普遍应用,如“蒂倒茄于藻井,披红葩之狎猎”,“圆渊方井,反植荷藻”都是对藻井装饰的记述。井中的莲荷纹在汉代是五行之一“水”的象征,人们认为其可以克火,因而井中的莲荷纹被大量应用于宫室建筑装饰。在佛教文化中,莲花图案是圣洁光明的象征,佛教文化认为人的灵魂可以从莲花中获得再生,进入西方极乐世界。

藻井图案是敦煌图案中的精华部分。由于藻井图案处于石窟顶部,受自然风化和人为破坏较少,故大多藻井图案保存完好,色彩纹样十分完整。敦煌藻井图案如图 1-4-1~图 1-4-4 所示。

图 1-4-1 敦煌藻井图案一

图 1-4-2 敦煌藻井图案二

图 1-4-3 敦煌藻井图案三

图 1-4-4 敦煌藻井图案四

二、敦煌飞天

敦煌飞天是敦煌莫高窟的“名片”，是敦煌艺术的标志。只要看到优美的敦煌飞天，人们就会想到敦煌莫高窟艺术。敦煌莫高窟的 492 个洞窟中，几乎窟窟画有飞天。敦煌飞天如图 1-4-5~图 1-4-8 所示。

图 1-4-5 敦煌飞天一

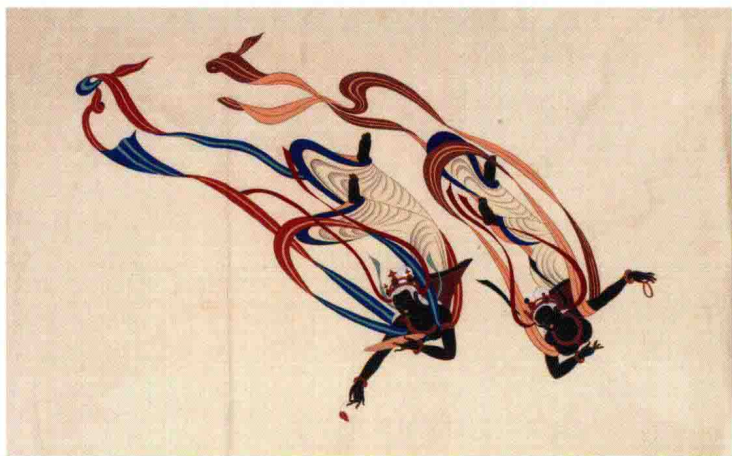

图 1-4-6 敦煌飞天二

图 1-4-7 敦煌飞天三

图 1-4-8 敦煌飞天四

第五节

“装饰图案设计”课程介绍

一、课程性质

“装饰图案设计”为现代设计领域中一门基础造型课，同时也是一门实用性的艺术。

“装饰图案设计”课程是引导学生从设计基础向设计转换的桥梁，是培养学生感受美、认识美、创造美的能力

的一门专业基础课。

装饰与人类文明相始终，渗透于人的衣食住行各方面，是人类永恒的“伴侣”。本课程旨在通过相应的技能实训，让学生通过一定的表现手法，将图案造型和装饰设计需要相结合，具备一定的装饰设计创作能力和表现能力。

二、适用对象

“装饰图案设计”课程适用于所有设计专业学生，是美术教育、建筑设计、工业设计与环境、环境雕塑、展示设计（空间美术范畴）、公共艺术设计各专业的重要专业课程。

三、教学方法和教学要求

(1) 充分利用多媒体进行教学，通过教学内容不断充实一些大师优秀作品或传统文化的图例，对其进行提纲挈领的分析、讲解，加强对学生艺术思维的启发，提升学生的审美品位。

(2) 课堂讲授和大量课堂实训相结合：采用“以学生为主体，以教师为主导”的教学法，注重发挥学生的个性特征，表达对生活独特的视觉体验；认真整理深入生活、观察生活所搜集的形象素材，强调对生活的真实感受、有感而发地完成自己的装饰设计作品。

(3) 多阅读、多构思、多创造、多变化、多动手实践是培养学生走向设计的唯一训练法。“装饰图案设计”课程教学从简到繁，循序渐进，培养学生创新表现和独立思考的能力；强调作业命题内容和表现手法的多样化；在教学过程中注重实效，让学生明确每一阶段课程的目标和评价标准；主张多训练，一周进行一次作业点评，以自评、互评、教师评价的多元化方式进行讨论和交流学习；通过课题设计，要求学生综合运用所学到的各门专业基础知识和理论知识，发挥各自的专业特长和个性优势，完成具有装饰审美特征、较高的艺术水准和时代精神的画面完整的设计作品；主张内容与形式和谐统一；较为熟练地运用绘画形式语言（构图、造型、色彩、制作技巧等）。

(4) “装饰图案设计”课程注重发展性，着眼于学生的终身学习，重视发展学生搜集、处理信息的能力和自主获取新知识的能力。老师引导学生课余搜集资料，提交相应的理论课题作业。

(5) 以自己的方式传承民族文化。“装饰图案设计”课程教学中增加“课题拓展学习”内容，旨在继承和发展传统文化。在继承传统文化的同时，学生应学习、吸收传统文化及其他艺术形式中的现代表现元素，探索新的表现形式，全面培养专业能力。

第二章

中国装饰图案的历史

ZHONGGUO ZHUANGSHI TU'AN DE LISHI

第一节

中国传统装饰图案

一、新石器时代彩陶图案

原始社会时期的装饰图案与当时人们的生产、生活方式有着密切的联系，它反映了当时人们的日常生活场景，如捕鱼、狩猎、崇拜等。原始社会时期是以石器和彩陶为主的时期，古朴的彩陶图案是原始社会时期装饰艺术的代表。

- (1) 图案内容：主要以水、人面、动物、网、植物为主，又以水纹、鱼纹、网纹最为典型。
- (2) 图案造型：简练概括，具有几何化与抽象化的特点。
- (3) 图案排列方式：既有单个形象的散点自由式，也有几个形象的二方连续形式。
- (4) 图案色彩：由单一黑色逐渐发展为黑红两色，有时也会出现其他颜色，常见的其他颜色有白色、黄色、赭石色等。

(5) 图案特点：简洁、概括。

典型彩陶图案分析如下。

1. 水纹

水纹由波浪起伏的线条构成，利用线条的粗细变化、不同的翻卷形式，结合不同的点、线、面形状来表现水的各种姿态，如旋涡纹、波纹等。旋涡纹彩陶如图 2-1-1 所示。

2. 鱼纹

鱼纹的表现形式有单条的鱼，也有连体的双鱼或三鱼，以及双头鱼。鱼纹，有的全部以单线勾勒，有的以线、面结合的方式表现，有的则是以完全块面化的剪影方式表现。鱼纹彩陶盆如图 2-1-2 所示。

图 2-1-1 旋涡纹彩陶

图 2-1-2 鱼纹彩陶盆

3. 人物纹

人物纹按表现形式可分为平面人物纹和立体人物纹两种。平面人物纹包括人面纹和全身人像纹：人面纹大多与鱼纹组合在一起，具有简练的几何化特征，如图 2-1-3 所示；全身人像纹多采用平面剪影形式，造型稚拙，富