

DESIGN

高职高专室内设计专业“十二五”规划教材

室内装饰 图案

室内设计“轻装修，重装饰”理念不断深入，装饰图案在室内设计中的表现尤为重要。

图案本身的艺术特性源于生活，又高于生活。

本书编写紧扣课程目标，以强化室内设计职业能力培养为主线，以专业方向为重点，

在培养学生对图案的认知和审美能力的基础上，以图案与室内设计专业的结合为切入点，

在传统教学的基础上进行结构创新，增强了教材的专业指向性。

廖远芳 郑义海 黄春波 编著

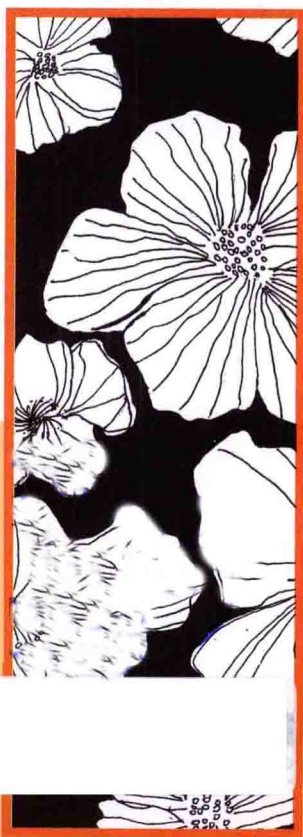
INTERIOR DECORATIVE PATTERN

湖南大学出版社

高职高专室内设计专业“十二五”规划教材

室内 装饰图案

INTERIOR
DECORATIVE
PATTERN

廖远芳 郑义海 黄春波 编著

湖南大学出版社
HUNAN UNIVERSITY
PRESS

内 容 简 介

教材主要诠释了装饰图案的发展历史及基础理论、设计法则、图案的构成形式与表现方法、室内设计装饰图案的欣赏与分析等内容,让读者能够掌握装饰图案的设计风格及其在室内设计中的应用。

高职高专室内设计专业“十二五”规划教材,亦可作为室内设计人员的参考图书和培训用书。

图书在版编目(CIP)数据

室内装饰图案/廖远芳,郑义海,黄春波编著.——长沙:湖南大学出版社,2013.11

(高职高专室内设计专业“十二五”规划教材)

ISBN 978-7-5667-0483-2

I.①室… II.①廖… ②郑… ③黄… III.①室内装饰设计—高等职业教育—教材

IV.①TU238

中国版本图书馆CIP数据核字(2013)第231907号

室内装饰图案

Shinei Zhuangshi Tu'an

作 者:廖远芳 郑义海 黄春波 编著

责任编辑:胡建华

责任校对:全 健

责任印制:陈 燕

出版发行:湖南大学出版社

社 址:湖南·长沙·岳麓山

邮 编:410082

电 话:0731-88822559(发行部),88821251(编辑部),88821006(出版部)

传 真:0731-88649312(发行部),88822264(总编室)

电子邮箱:hjhhncs@126.com

网 址:<http://www.hnupress.com>

印 装:湖南画中画印刷有限公司

开 本:787×1092 16K

印张:10.5

字数:240千

版 次:2013年11月第1版

印次:2013年11月第1次印刷

书 号:ISBN 978-7-5667-0483-2/J·274

定 价:52.00元

随着生活水平的逐步提高，人们对居住环境的

质量和形式要求也越来越多元化，如何培养适应多元化要求的室内设计专业人才，成为高等职业院校室内设计专业发展的首要目标。本系列教材是以首批国家示范性高等职业院校——南宁职业技术学院重点建设的室内设计技术专业建设成果为基础的，联合广西等地实力雄厚的国家示范性高职院校、国家骨干高职院校，组织室内设计专业带头人、骨干教师、企业资深设计师共同编写，为具有校企合作、工学结合等高职特色的室内设计专业课程系列教材。

本系列教材编写根据国内外室内设计专业教育的发展趋势，在教育理念、培养目标、培养模式、课程体系、教学方法、教学手段等方面进行

了改革和创新。专业顶层设计的基础是课程改革创新，课程是培养优秀专业人才的主要载体，而配套的课程教材则是课程教学的核心，是实现“教与学”以及学生自主学习的重要工具。

本系列教材具有以下两个特点：

一、体现“三新”理念

理念新：教材编写上体现了工学结合、校企合作特色，在教学内容中融入国家标准和职业规

范，兼顾基础知识及实践技能的运用。

体例新：教材编写以岗位能力实训为本位，以项目实践为主线，注重培养学生

的设计思维与创新理念。在总结国家示范性、国家骨干高职院校专业建设、课程改革的基础上，确定编写体例、内容定位并遴选作者。教材注重解决两类使用者的需求——教师“怎样教”和学生“如何学”的问题。

内容新：教材注重知识点与工程项目案例实践过程相结合，既有高职教育的理论深度，又有相关职业的特点。教材在案例导学上遵循学生认知规律，实践项目从小到大、从简到繁，做到国内与国外、现代与传统、大师作品与学生作业、企业典型工程项目案例与个人优秀作品比较与相互借鉴。

二、注重“四结合”

教材内容与岗位特性相结合。各课程教材的知识点以职业岗位特性为基础，将岗位职业能力需求融入各知识点中，通过项目案例、作业实训等多种途径来锤炼学生的职业岗位能力。

教材内容与工程项目相结合。本系列教材以企业实际工程项目为案例，深入浅出地将知识点

分解、提炼和输出，便于学生理解和吸收。

教材内容与民族地域相结合。本系列教材将民族地域特色和设计元素相融合为知识点，充分体现了民族与现代元素的完美结合。

教材内容与大师作品相结合。本系列教材引入国内外设计大师作品，分析其独特之处，并对不同的知识点，强化学生的设计能力和创新能力。

总之，本系列教材既具有理论深度，又具有较强的实践性，能够使学生在实际操作中举一反三、触类旁通，增强学生学习的积极性和主动性，为其就业和职业生涯发展奠定专业基础。

经过几年的艰苦努力，室内设计专业系列教材终于与广大读者见面了。在此，要特别感谢湖南大学出版社为本系列教材的出版所作的贡献。由于编者水平有限，书中难免有疏漏之处，希望老师、同学、设计师和企业界读者指正。

黄书波

国家级教学名师 二级教授

2013年6月于南宁职业技术学院

室内设计装饰图案课时安排
建议课时90课时

章节	课程内容		课时
第一章 装饰图案与室内设计风格	设计风格	第一节 装饰图案理论基础	10
		第二节 室内设计风格与装饰图案	
第二章 装饰图案的设计法则	设计法则	第一节 图案的形式美法则	20
		第二节 图案的造型设计原则	
		第三节 图案的创新设计法则	
第三章 装饰图案设计的构成形式与表现方法	形式与定位	第一节 装饰图案设计的构成形式	40
		第二节 装饰图案的表现方法	
第四章 室内装饰图案应用与赏析	欣赏与分析	第一节 装饰图案设计的风格定位	20
		第二节 室内设计装饰图案赏析	

注：理论与实训课时1：1。

目录

1

装饰图案与室内设计风格

- 1.1 装饰图案理论基础 003
- 1.2 室内设计风格与装饰图案 024

2

装饰图案的设计法则

- 2.1 图案的形式美法则 033
- 2.2 图案的造型设计原则 051
- 2.3 图案的创新设计法则 060

3

装饰图案设计的构成形式与表现方法

- 3.1 装饰图案设计的构成形式 071
- 3.2 装饰图案的表现方法 103

4

室内装饰图案应用与赏析

- 4.1 装饰图案设计的风格定位 133
- 4.2 室内设计装饰图案赏析 148

参考文献 157

后记 158

装饰图案与室内设计风格

- 1.1 装饰图案理论基础
- 1.2 室内设计风格与装饰图案

本章内容:

装饰图案的基础知识概述与室内设计风格分析。

相关知识:

- ①装饰图案基础理论。
- ②室内设计风格与装饰图案。

训练目的:

通过本章节的学习,了解装饰图案的含义、起源、艺术特征以及发展概况,引导学生结合不同的室内设计风格分析了解室内设计装饰图案。

训练要求:

- ①明确装饰图案的概念与内容,了解装饰图案的发展概况及内涵。
- ②了解和掌握室内设计风格所涉及的装饰图案及其风格特点。

训练时间:

5课时+课余时间。

相关作业:

了解装饰图案发展过程,分析两种不同的典型设计风格及在室内环境所应用的图案实例,收集相关图片,制作PPT图文分析,并进行成果展示。

1.1

装饰图案理论基础

1.1.1 装饰图案的含义

“装饰图案”一词泛指艺术修饰类图案，是一种美化艺术。根据英国百科全书介绍，第一次使用“装饰”是在1791年，指各种能够使人感到赏心悦目的视觉效应。我国最早出现“装饰”一词是在《后汉·梁鸿传》中：“女（孟光）求作布衣麻缕，织作筐缉绩之具。及嫁，始以装饰入门。”这里提及的装饰是装扮、打扮的意思。《中国工艺美术大辞典》则用科学释义来解释装饰一词：“装饰已被当做一种艺术样式，成为艺术的一个门类。”

装饰图案是装饰的基础，也称装饰性纹样，是一种装饰性与实用性相结合的艺术表现形式。

从广义的角度来说：图案是从美学的角度对物质产品的造型、结构、色彩、肌理及装饰纹样所进行的方案设计。

从狭义的角度来说：图案是有装饰性的纹饰，即按照一定图案结构、形式美法则经过抽象、变化等方法而构成的某种或对称或均衡，或单独或适合，或连续或综合的，具有一定秩序感的图形纹样或表面装饰（图1-1、图1-2）。

图1-1 身着团花图案胡服的妇女
《唐书》五行志：“天宝初，贵族及士民好为胡服装饰，妇人则簪步摇钗，衿袖窄小。”

图1-2 云冈石窟佛龛
《魏书·释老志》中介绍，中国古代佛教图案等级森严，佛龛图案也随着供奉佛像不同而有所变化。

1.1.2 装饰图案的起源与发展

关于室内装饰图案艺术,现代设计大师勒·柯布西耶【法】如是说:“装饰艺术是要吸引人们的视线与精神,并反抗那些过分的艺术绘制色彩与装扮上的夸耀,这些都是令人分心的嘈杂。”

(《今日的装饰艺术》)可以看出,装饰图案是一种区别于纯粹艺术绘画创作的独特艺术形态,其起源与发展也有着独特的脉络。梳理装饰图案的发展历史,可将其生长图腾规制为国内与国外两大区域,这两大区域随着历史发展的延续可分为原始社会壁画艺术,及按照各国自身历史发展线路铺展开来的装饰艺术。其中我国的室内装饰图案历史悠久,经过各个时期不断的传承创新,流传下来了众多展现其时代特征与文化渊源的图案遗产,形成了自身特有的图案语言,是华夏民族也是世界装饰图案艺术的瑰宝。

梳理我国历代图案发展历史,具有典型艺术风格与创作造诣的主要集中在几个特定的历史时期,这些时期的图案创作都极具时代与传承价值,反映了当时设计的审美与价值取向(如图1-3所示)。

(1) 纯真的刻画——原始图案艺术

据史料记载,早在公元前2万年,装饰图案已经以壁画的形式出现在原始社会。国内外先后发掘出了大量极具价值的壁画遗址:西班牙的阿尔泰米拉洞穴(图1-4),法国的拉斯科洞穴(图1-5),中国境内内蒙古的阴山(图1-6)、广西的花山等都发现了颇具规模的壁画遗址。原始人类在洞壁上雕刻绘画各种纹样图形,所记录的内容以叙事为主,记录日常生活中的狩猎、征战等重大事件。至今埃及、印度、中国、巴比伦等文明古国所保存的壁画遗迹仍然具有十分重要的历史与现实价值。例如我国历代宫室乃至墓室都以壁画为饰物,

又由于宗教文化的兴起,壁画被广泛应用于寺庙、石窟(永乐宫、敦煌莫高窟等)。我国至今仍然保存有众多被列入世界文化遗产的宗教壁画,这些都表明了原始壁画的源远流长。

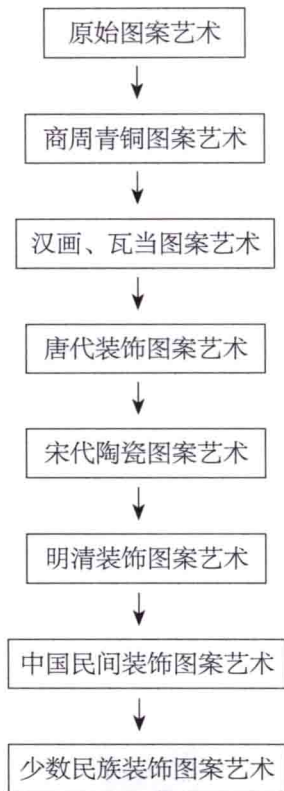

图1-3 装饰图案发展历程图

图1-4 西班牙的阿尔泰米拉洞穴壁画

图1-5 法国的拉斯科洞穴壁画

图1-6 内蒙古阴山壁画

与此同时,原始图案艺术中,彩陶艺术也是浓重的一笔。一件件彩陶艺术品如同一部部史书,记载了原始社会居民丰富的物质文化与精神文化,是原始时代的文化标志。

常见的原始彩陶多为绘制有红色或黑色线条的棕黄色和棕红色陶制品。其主要分布在诸如黄河流域一带的大河流域,最具规模的是马家窑彩陶和仰韶彩陶。彩陶艺术利用点、钩、三角、曲线和弧线等构成雅致规整的图案;也有绘制诸如鱼类、鸟类等动物图样的;再者运用弯曲、平行、交叉、同心圆、漩涡等图形来综合表现,形

制或优美流畅或绚丽对称,变化多样。众多的彩陶艺术中,以半坡型、马家窑型彩陶纹样最具特色(图1-7~图1-9)。

图1-8(a) 彩陶鱼纹盆(半坡型)

以黑彩在器皿表面和腹部绘出三尾侧面单体鱼,横向成连续带状图案装饰。鱼纹图案炯炯有神的圆目、张口露齿,加上伸展的鱼鳍,生动而有活力。

图1-7 彩陶船形壶(半坡型)

设计以船为形,腹两面以褐黑色彩绘出网纹,似反映当时人们驾船撒网捕鱼的生活,是半坡类型彩陶中的艺术珍品。

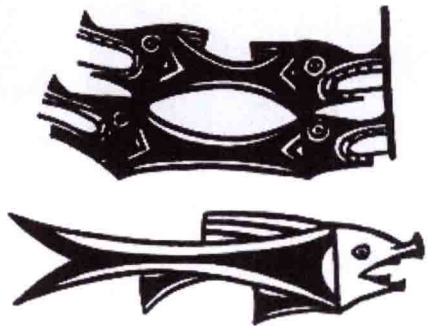

图1-8(b) 彩陶鱼纹盆表面图案(半坡型)

图1-9 网格纹双耳罐（马家窑型）

其造型巨大匀称，纹饰以弧形并列条纹为主，线条均匀细密，宽厚雅致又不失动感。

半坡彩陶的几何形花纹是由鱼纹变化而来的，庙底沟彩陶的几何形花纹是由鸟纹演变而来的，所以前者是单纯的直线，后者是起伏的曲线，形成了其特有的艺术特色。

马家窑型彩陶多使用浓亮如漆的黑彩色在陶底上绘制纹样，也有只用黑白两色绘制的。所绘

制的纹样弯曲交叉，弧线丰富多变。

（2）熔铸的厚重——商周青铜图案艺术

我国商、周时代的青铜器具，不单是盛物用的容器，同时也是宗庙中的礼器。青铜器的数量可以反映出身份地位的高低，青铜器形制的大小也可以显示出权力的等级。青铜器中，最重要的器类就是鼎。远古的青铜器可以分为食器、酒器、水器、乐器四大类。食器中包括鼎、鬲，等等。其中鼎是最重要的礼器。

青铜是铜和锡、铅的合金。在中国古代早期的工艺美术中，青铜工艺成为奴隶社会工艺美术的典型代表。商周时期是中国历史上的青铜时代，以品类丰富、造型优美、纹饰华丽、制作精巧、风格独特而著称。此时的冶炼铸造技术有了突飞猛进的发展，在应用上具有广泛的适用性。商周青铜器艺术装饰传承了新石器时代艺术中若干精髓，经过长期绵延不断变化，形成独特的体系，成为中国艺术史的一个组成部分。

从造型艺术的观点看，许多青铜器又是精美的工艺美术品（图1-10～图1-12）。古代青

图1-10 商代豕形铜尊

尊为酒器，猪背上开椭圆形口，设盖，腹内盛酒。猪身上装饰有鳞甲、龙纹和兽面纹。以野猪作为器物形制，在现有的商代青铜器中仅此一例。

图1-11 商周人面纹铜鼎

此鼎特别引人注意的是腹部浮雕的四个人面，浓眉大眼，高鼻梁，凸颧骨，宽嘴紧闭，表情庄重。

图1-12 商周立象兽面纹铜铙

铙为乐器，经过实测，敲击正鼓和侧鼓，可以发出不同的乐声。此铙的侧鼓有立象，钲部为粗线条的兽面纹，钲周边有虎、鱼和乳钉相间排列的纹饰。

图1-13 青铜饕餮纹

饕餮纹凶猛庄严，结构严谨，制作精巧，境界神秘，是青铜器装饰图案中最优秀的作品之一，代表了青铜器装饰图案的最高水平。

铜器的铸造方法与造型及装饰方法的密切联系，说明中国工艺美术中艺术与技术相结合的传统，形成了独特的体系。从青铜器的纹饰上看，有饕餮纹、雷纹、弦纹、鱼纹、鸟纹、龟纹等（图1-13~图1-14）。

（3）平面的雕刻——汉画、瓦当图案艺术

中国汉代画像石，是两汉时期装饰于墓室、墓祠、墓阙、石棺、摩崖等建筑物上，以石为地、以刀代笔，或勾以墨线，或涂以彩色的特殊艺术作品，是汉代社会最为盛行的一种文化仪

图1-14 夔龙纹

夔龙纹流行于商、西周青铜器及玉器上，是古钟鼎彝器等物上所雕刻的纹饰，也称夔纹。

式，也是当时社会最为精华的一种物质和精神产品，更是我国艺术宝库中的珍贵遗产。作为汉代社会的典型性文物遗存，汉画像石(砖)对于研究汉代文化及中华远古文明具有极高价值。

国内现存的汉画以河南省南阳市最具规模，河南古时即为华夏之中原腹地，汉文化深入人心（图1-15~图1-17）。南阳汉画像石是研究汉代社会史、美术史的重要材料，它数量多，内容丰富，属于墓门及檐楹的居多。汉代工匠在石刻中充分运用现实主义与浪漫主义手法，成功地刻画

图1-15 汉画投壶及其拓片

投壶是汉代流行的一种饮酒游戏，画像反映了那个时代的饮酒之风和酒文化的盛行。2009年，此石先后赴北京、意大利参加“秦汉—罗马文明展”。

图1-16 汉画应龙及其拓片

出土地点：南阳市东关。画像为一种龙形纹样，纵身奋翼，飞翔于祥云环绕、神山起伏的仙境之中。

图1-17 汉代画像砖(四骑图)

汉代画像砖多为较浅浮雕形制，作者将马与人的动作和形态都刻画得十分生动，结合一定的布局安排，立体感强烈。每组人物与马都各具形态，尤其是左下角的马匹，蓄势待发之态，极具张力。

出众多的艺术形象。无论是车马的奔驰、宴饮的喧哗还是授经时的肃穆，歌舞时的欢乐，都安排得疏密有致，特别是表现人物、动物的力度与速度获得极大的成功。

汉代图案艺术集中爆发的另一个方面就是瓦当这一极具特色的建筑构建的出现。瓦当俗称瓦

图1-18 四神兽瓦当(图形瓦当)

由各饰青龙、白虎、朱雀、玄武纹的四种瓦当组成，分饰于东、西、南、北不同方位的殿阁之上，汉长安城遗址多有出土。

头，是中国古代建筑用的一种陶制品，处于房檐部位最下一个筒瓦的端头，上面常有装饰性的图案和文字。它既便于屋顶泄水，又起着保护檐头的作用，同时还能增加建筑物的美观。根据瓦当所刻画的图案，可分为图像瓦当、图案瓦当、文字瓦当三种(图1-18~图1-20)。

图1-19 云纹瓦当(图案瓦当)

云纹瓦当是西汉瓦当中数量最多的一类。其花纹特征是：当面中心多为圆钮，或饰以三角、菱形、分格形网纹，乳钉纹，叶纹，花瓣纹等。云纹占据当面中央大面积的主要部位，花纹变化十分复杂多样。

图1-20 “长乐未央”(汉字瓦当)

文字瓦当在汉代最具时代特色，占有突出的地位，内容丰富，词藻极为华丽，内容有吉祥颂祷之词。

(4) 鼎盛的绚丽——唐代装饰图案艺术

每个历史时期的图案艺术都是散发其独特时代光芒的,在人类社会发展的各个时期,我们虽然不能说某个特定时期的艺术成就与水平高于另一个时期,但是唐代的壁画艺术,经历过之后的历史检验并流传至今的,确实达到了相当高的水平。第一,画面丰富性与复杂程度空前提高,在一些表现宗教西方净土的壁画作品中,庙宇纵

横,亭台林立,人物众多,器物丰盈,宏大的场面震撼人心,同时画面各个部分排布井然有序,层次丰富和谐。第二,线条的使用更加成熟,并趋近完美,在保持画面构图完整性的同时还兼顾了人物细节刻画上的精益求精,各种状态下的形态动作、神韵与姿势都千差万别。第三,人物角色表情更加精致,无论在角度选取或神情表达上都十分丰富(图1-21~图1-24)。

图1-21 唐代敦煌壁画(西方圣境)

唐代壁画在刻画宗教相关主题时,在细节上下足了功夫,画面组织关系也丰富且合理,主次分明,将建筑作为背景衬托,与人物和谐统一,画面恢宏壮阔。

图1-22 敦煌飞天壁画

《飞天》无疑是敦煌壁画的标志之一,其飘逸灵动的线条运用为敦煌壁画增添了更多柔美的意境,成为唐代壁画艺术在线条表现上的一朵奇葩。

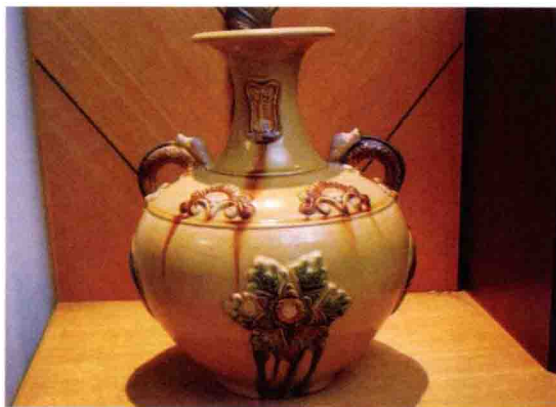

图1-23 唐三彩花瓶

唐三彩是一种盛行于唐代的陶器,以黄、褐、绿为基本釉色,后来人们习惯地把这类陶器称为“唐三彩”。其图案以造型生动逼真、色泽艳丽和富有生活气息而著称。

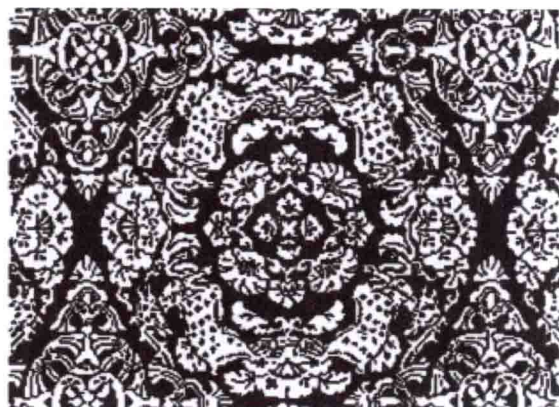

图1-24 对鹿团花绸摹纹

唐代的图案绘制水平已经达到了很高的水平,层次清楚而又丰富,动植物元素和谐共存于画面。该幅图即为典型的唐代纹样,丰盛、饱满、精细又特别充实。

(5) 瓷器的灵动——宋代陶瓷图案艺术

宋代陶瓷是我国陶瓷历史中的一座高峰，究其原因有两点：一是烧制工艺的空前发展，使得宋瓷的品质较之前有了极大的提升；再者就是瓷器表面的装饰图案水平极具特色，为宋瓷的繁荣奠定了坚实的基础。现时已发现的古代陶瓷遗址分布于全国170个县，其中有宋代窑址的就有130个县，占总数的75%。陶瓷史学家通常将宋代陶瓷窑大致概括为6个瓷窑系，它们分别是：北方地区的定窑系、耀州窑系、钧窑系和磁州窑系；南方地区的龙泉青瓷系和景德镇的青白瓷系。这些窑系一方面具有因受其所在地区使用原材料的影响而形成的特殊性，另一方面又有受帝国时代的政治理念、文化习俗、工艺水平制约而形成的共同性，但是这些都不影响装饰图案在宋瓷上大放异彩。

宋瓷装饰手法多样，装饰图案题材丰富，百姓生活中喜闻乐见的题材，反映对未来生活美好愿景的内容都可以成为瓷器上的装饰画。例如

宋瓷中的“莲花纹”图案，以修长、俊秀、简练的花瓣营造出浓郁的典雅韵味（图1-25～图1-27）。同时一改以往莲花一节一花、一节一叶

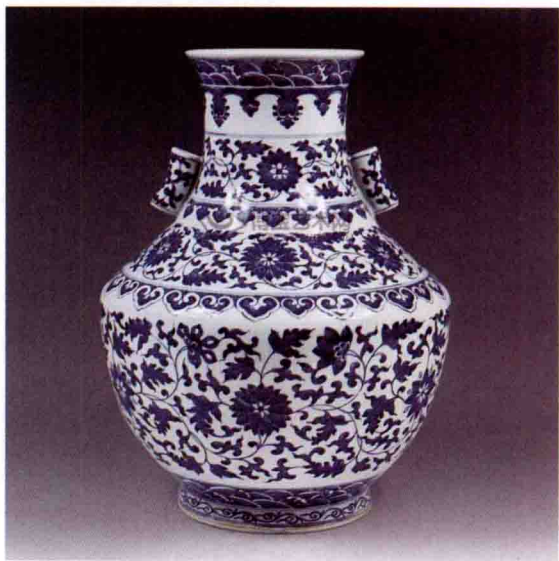

图1-25 莲花纹瓷瓶

自佛教传入我国，便以莲花作为佛教标志，莲花代表“净土”，象征“纯洁”，寓意“吉祥”。

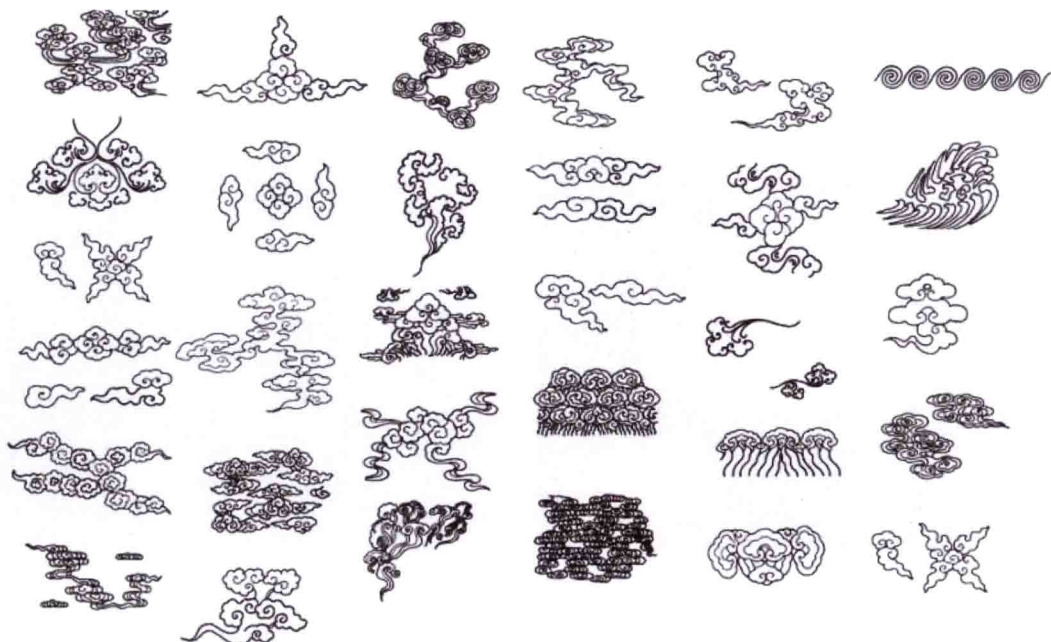

图1-26 常见云纹样式