

有限无限

新装饰图案设计

严薇 著

 人民邮电出版社
POSTS & TELECOM PRESS

本书由北京印刷学院艺术设计类专业建设项目资助出版

有限无限

新装饰图案设计

严薇
著

人民邮电出版社
北京

图书在版编目 (C I P) 数据

有限无限：新装饰图案设计 / 严薇著. — 北京：
人民邮电出版社，2013. 11
ISBN 978-7-115-33749-8

I. ①有… II. ①严… III. ①装饰图案—图案设计
IV. ①J525

中国版本图书馆CIP数据核字(2013)第269511号

内 容 提 要

本书从认识传统艺术中的装饰内容讲起，着重介绍了限定手法的装饰造型训练方法，以及概括、添加和变异手法，并安排了有指导意义的教学活动，以具体的教学训练为单元，分类探讨相关图案教学的具体办法等内容，并有师生问答、学生反馈等内容，是一本难得的装饰学教材及教学研究参考。

本书适合艺术相关院校和美术培训机构使用。

-
- ◆ 著 严 薇
 - 责任编辑 郭发明
 - 执行编辑 何建国
 - 责任印制 方 航
 - ◆ 人民邮电出版社出版发行 北京市丰台区成寿寺路 11 号
 - 邮编 100164 电子邮件 315@ptpress.com.cn
 - 网址 <http://www.ptpress.com.cn>
 - 北京画中画印刷有限公司印刷
 - ◆ 开本：787×1092 1/16
 - 印张：10
 - 字数：186 千字 2013 年 11 月第 1 版
 - 印数：1—1 500 册 2013 年 11 月北京第 1 次印刷
-

定价：59.00 元

读者服务热线：(010)81055410 印装质量热线：(010)81055316

反盗版热线：(010)81055315

广告经营许可证：京崇工商广字第 0021 号

序 言

最近三年，针对设计专业学生造型基础及二维抽象能力薄弱的状况，我对图案课进行了实验性的教学尝试。在这个实验中，围绕“限定性”进行课题设计，着重提高学生的形态认知能力，分单元进行了不同方向的训练。上篇从设计基础课程的范畴谈起，引出图案教学在设计基础教学中的作用以及与其他基础课程（构成、设计素描等）的关系。就设计活动的特性提出“限定性”教学训练的必要性，设计了“限定性”的练习，并论述了限定性与自由表现的关系。在此背景下，下篇介绍了以“限定性”为核心的图案教学，课程以装饰造型为主干，详细阐述了各分支训练的教学目的、课题设计、作业训练、师生交流和学生反馈等内容。

本书的插图部分收录了众多的经典、优秀的案例，课程训练部分收录了大量的学生原创优秀作品。每幅作品都有点评，以期为读者提供有力的参考。

首先我要感谢我的学生们，没有他们的辛劳付出，不会有这么多有趣而充满灵性的作品。那些日日夜夜的创作情景，仍历历在目，师生都付出了辛勤的劳作。感谢史民峰教授所提供的项目资金的资助，使得本书能付诸出版。本书洛可可部分的教学设计我要感谢田忠利教授所提出的建设性意见。书名的讨论要感谢我的同事方方、杨宇萍、人民美术出版社的王远编辑，他们都给予了有益的建议。我还要感谢杨波、李岩、王帅、简洁明、韩羽桐、刘伦等同学，他们承担了学生作品的拍摄、扫描与图片的粗修工作。最后要感谢人民邮电出版社以及编辑郭发明、编辑何建国等，还有其他许多朋友们。没有他们的帮助，本书不会得以顺利出版。

2013年9月

严薇

目 录

上 篇 图案教学初探	007
第一章 如何在设计基础教学体系中认识图案教学	009
设计基础教学的范畴	009
图案课程在基础教学中的作用	010
第二章 对于设计教学中“限定性”的认识	013
“限定性”教学训练的必要性	013
图案教学中的“限定性”训练	014
教学问答	015
下 篇 教学内容	020
第一章 概 括	022
课程训练——概括手法的装饰造型练习	022
学生作品	050
教学问答	064
学生感言	068
第二章 添加	070
课程训练——添加手法的装饰造型练习	070
学生作品	082
教学问答	093
学生感言	097
第三章 变异	099
课程训练——哥特风格装饰造型练习	100
学生作品	108

教学问答	121
学生感言	124
课程训练二——洛可可风格装饰造型练习	126
学生作品	137
教学问答	148
学生感言	152
附录	154
参考文献	158

本书由北京印刷学院艺术设计类专业建设项目资助出版

有限无限

新装饰图案设计

严薇
著

人民邮电出版社
北京

图书在版编目 (C I P) 数据

有限无限：新装饰图案设计 / 严薇著. — 北京：
人民邮电出版社，2013. 11
ISBN 978-7-115-33749-8

I. ①有… II. ①严… III. ①装饰图案—图案设计
IV. ①J525

中国版本图书馆CIP数据核字(2013)第269511号

内 容 提 要

本书从认识传统艺术中的装饰内容讲起，着重介绍了限定手法的装饰造型训练方法，以及概括、添加和变异手法，并安排了有指导意义的教学活动，以具体的教学训练为单元，分类探讨相关图案教学的具体办法等内容，并有师生问答、学生反馈等内容，是一本难得的装饰学教材及教学研究参考。

本书适合艺术相关院校和美术培训机构使用。

-
- ◆ 著 严 薇
责任编辑 郭发明
执行编辑 何建国
责任印制 方 航
 - ◆ 人民邮电出版社出版发行 北京市丰台区成寿寺路 11 号
邮编 100164 电子邮件 315@ptpress.com.cn
网址 <http://www.ptpress.com.cn>
北京画中画印刷有限公司印刷
 - ◆ 开本：787×1092 1/16
印张：10
字数：186 千字 2013 年 11 月第 1 版
印数：1—1 500 册 2013 年 11 月北京第 1 次印刷
-

定价：59.00 元

读者服务热线：(010)81055410 印装质量热线：(010)81055316
反盗版热线：(010)81055315
广告经营许可证：京崇工商广字第 0021 号

序 言

最近三年，针对设计专业学生造型基础及二维抽象能力薄弱的状况，我对图案课进行了实验性的教学尝试。在这个实验中，围绕“限定性”进行课题设计，着重提高学生的形态认知能力，分单元进行了不同方向的训练。上篇从设计基础课程的范畴谈起，引出图案教学在设计基础教学中的作用以及与其他基础课程（构成、设计素描等）的关系。就设计活动的特性提出“限定性”教学训练的必要性，设计了“限定性”的练习，并论述了限定性与自由表现的关系。在此背景下，下篇介绍了以“限定性”为核心的图案教学，课程以装饰造型为主干，详细阐述了各分支训练的教学目的、课题设计、作业训练、师生交流和学生反馈等内容。

本书的插图部分收录了众多的经典、优秀的案例，课程训练部分收录了大量的学生原创优秀作品。每幅作品都有点评，以期为读者提供有力的参考。

首先我要感谢我的学生们，没有他们的辛劳付出，不会有这么多有趣而充满灵性的作品。那些日日夜夜的创作情景，仍历历在目，师生都付出了辛勤的劳作。感谢史民峰教授所提供的项目资金的资助，使得本书能付诸出版。本书洛可可部分的教学设计我要感谢田忠利教授所提出的建设性意见。书名的讨论要感谢我的同事方方、杨宇萍、人民美术出版社的王远编辑，他们都给予了有益的建议。我还要感谢杨波、李岩、王帅、简洁明、韩羽桐、刘伦等同学，他们承担了学生作品的拍摄、扫描与图片的粗修工作。最后要感谢人民邮电出版社以及编辑郭发明、编辑何建国等，还有其他许多朋友们。没有他们的帮助，本书不会得以顺利出版。

2013年9月

严薇

目 录

上 篇 图案教学初探	007
第一章 如何在设计基础教学体系中认识图案教学	009
设计基础教学的范畴	009
图案课程在基础教学中的作用	010
第二章 对于设计教学中“限定性”的认识	013
“限定性”教学训练的必要性	013
图案教学中的“限定性”训练	014
教学问答	015
下 篇 教学内容	020
第一章 概 括	022
课程训练——概括手法的装饰造型练习	022
学生作品	050
教学问答	064
学生感言	068
第二章 添加	070
课程训练——添加手法的装饰造型练习	070
学生作品	082
教学问答	093
学生感言	097
第三章 变异	099
课程训练——哥特风格装饰造型练习	100
学生作品	108

教学问答	121
学生感言	124
课程训练二——洛可可风格装饰造型练习	126
学生作品	137
教学问答	148
学生感言	152
附录	154
参考文献	158

上篇 图案教学初探

第一章 如何在设计基础教学体系中认识图案教学

设计基础教学的范畴

我们通常都知道，学生的综合素质的形成因素是多元化的，但作为有价值的行为，我们所致力追求的可控因素之一就是教育。综观现代设计教育，并没有形成统一的模式。这里有设计教育本身的发展问题，又有区域之间的差异性，各区域对设计教育的认知水平以及文化差异、社会状况的区别等因素，使得设计教育只能因地制宜，求同存异。我们国家的设计基础课大致由绘画基础教学与三大构成组合而成。三大构成是20世纪80年代初从日本引进的，它是一套以视觉形式法则为基础的教学体系——平面构成、立体构成和色彩构成，这套体系起源于包豪斯学院。基于以上原因，当前国内院校设计专业基础课教育几乎是挪用国外早年的教学理念与教育方法，缺乏科学的体系，且与国际相比整体滞后。虽然近年来一些有海外求学经历的教员带回一些西方新的教学训练方法，但都较为零散。个别比较前列的艺术院校课程体系虽比较系统，但是却有全盘西化的倾向，传统文化的植入程度较低。在学生的艺术教育的程度以及文化环境层面，东西方是有较大差异的。例如，西方的学生从儿童时期起所接触的环境中的艺术因素就比国内的层面高，他们的建筑、工业产品、日用品、服饰、博物馆、画廊等环境因素体现了设计水平的高度发展状态，加之其从儿童开始的艺术教育水准很高，这些因素都决定了中西方学生的差异。如果直接挪用西方的方式与内容，则有失针对性，因此要探索适合本土的教育方式与内容。诚然，现代设计的构架理论体系是属于西方的，我们可以在内容与比例上融入具有本土传统文化的因素。如果说设计的方法层面的教育是具有普世价值^①的，那么设计的文化内涵则具有

^① 在哲学等人文科学上，普世价值（universal value）泛指那些不分领域，超越宗教、国家、民族，只要本于良知与理性皆为所有或几乎所有的人们认同之价值、理念。

区域性的差异。在设计基础教育中加大传统文化的内容比重，不失为认识与尊重文化多样性的一种途径。

设计基础课教学既要解决技法问题，又要解决认知的问题，即所谓“技与道”的问题，成功的艺术教育是与道并重的。设计基础教育分为形态造型认知、形式组织认知、思维方式认知三个范畴，其中思维方式认知包括对不同文化背景的思维传统的认识，体现一定的生活方式的选择，是文化心理诸特征的集中体现。它表现在民族文化的全部领域：物质文化、制度文化、行为文化、精神文化等，如哲学、文字、科技、美学、艺术、政治、经济、民俗等，思维方式的差异是文化差异的一个重要原因。而关于这方面的课程训练几乎是缺失的，因此需要在基础教育中植入这个因素，最理想的结果就是给学生传达文化身份认同的思想的同时，为传统的思想找到与当下生活接轨的部分。这种能力正是一个训练有素的设计师在国际立足的根本。

形态及形式组织的认知训练所带来的思考就是：如何组织训练的结构？对形态造型认知、形式组织认知的训练课程需要各自为政，各司其职吗？还是说它们尽可以互为交叠，循序渐进？这需要因地制宜，一般来讲，需要分散、分阶段循序渐进地进行，利于学生理解与吸收。原因如下：首先，很长时期以来国内整体的艺术教育滞后，综合看去整个社会的审美认知层次低下，基础比较薄弱，大多数学生的审美还在启蒙阶段；其次，高考应试教育偏向于素描色彩的绘画式训练，其概念化、模式化的情况很普遍，并且能力训练的范围比较窄，几乎是纯技术型教育。因此，相同的训练课题分阶段进行，有一定程度的重复，重复的是方法层面，但训练内容发生变化，难度逐步加深，这样可以使学生加深理解，同时又避免了因内容重复所引起的厌倦情绪。例如，图案课中既有造型训练（如图案造型），又有形式组织训练（如纹样的组织），这些内容与构成课的内容有一定重合，也与一些院校开展的设计素描等课程部分重合。然而经过这些分阶段的重复，学生对内容与方法的掌握却较理想，较之没有重合的训练，前者明显要强过后者，这是有实验及调查结果作为支撑的。

图案课程在基础教学中的作用

一般认为设计素描解决的是形态造型认知部分的问题，构成课解决形式组织认知部分的问题，思维方式认知则依赖思维创新训练课程。也是基于此课程结构，部分人认为诸如装饰课程是赘生物。那么，一个课程周期所进行

的训练效果是否足以达到课程的目的？一个短短几周的课程所涉及的内容终归有限，当我们顾及“面”的时候往往失于深度。而我们前面提到过，那些同一方向的课程进行两次以上的授课时，学生对知识的掌握程度远远高于一次性授课。

于是，科学分解课程训练显得十分必要，那就是——有机地重复。我们姑且用“有机”来描述这一方式，即将形态造型认知、形式组织认知、思维方式认知的训练分解到各基础课程之中，使之既相互延续贯通，又互为交叠，课程中有重复的方法，但是，切入点却进行了变换，内容与形式变了。因此，课程内容的覆盖面将扩大，且不失体系性。

装饰图案课程内容分为三个部分：装饰造型、装饰构图、装饰色彩。它既涵盖了形态造型认知的训练，也包括形式组织认知训练。它与设计素描及构成课的训练产生交叠，但是训练的切入点转换了，作业形式变换了。

在技术手段高度发展的今天，我们的某个想法也许一个软件命令就可以便捷地实现，然而造型能力仍然是不可或缺的。在设计专业的基础课程中的形态认知部分，图案课可以承担一个重要的角色。在图案教学中，以有效的设计训练使学生掌握从自然真实到二维抽象的转换能力，以及多角度地表现同一对象的能力，这正是绝大部分学生所缺乏的。这与人的创造性有较大关系，从可控的层面来说，教育仍然是有可为的。