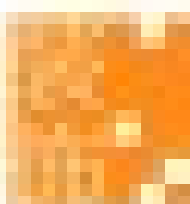

装饰图案

DECORATION PATTERN

高等院校设计学精品课程规划教材

童宜洁 张 燕 主编

装饰图案

DECORATION PATTERN

高等院校设计学精品课程规划教材

燕磊菁

张刘叶

童宜洁
毕 璨

主 编：童宜洁
副主编：谢梦华

图书在版编目 (CIP) 数据

装饰图案 / 童宜洁等主编. -- 南京 : 江苏美术出版社, 2013.11

ISBN 978-7-5344-6024-1

I . ① 装… II . ① 童… III . ① 装饰图案—图案设计 IV . ① J525

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2013) 第 119460 号

出 品 人 周海歌

责任编辑 方立松

装帧设计 曲闵民

责任监印 贲 炜

书 名 装饰图案

主 编 童宜洁 张 燕

出版发行 凤凰出版传媒股份有限公司

江苏美术出版社 (南京市中央路165号 邮编: 210009)

出版社网址 <http://www.jsmscbs.com.cn>

经 销 凤凰出版传媒股份有限公司

制 版 南京新华丰制版有限公司

印 刷 南京市精艺印刷有限公司

开 本 787mm×1092mm 1/16

印 张 6

版 次 2013年11月第1版 2013年11月第1次印刷

标准书号 ISBN 978-7-5344-6024-1

定 价 42.00元

营销部电话 025-68155677 68155670 营销部地址 南京市中央路165号

江苏美术出版社图书凡印装错误可向承印厂调换

前言

我国早在 20 世纪初就把图案教学引入高等学府，现今大多数的艺术设计专业也将其作为美学基础课而保留在教学体系中。进行图案教学的目的是为学生将来的专业设计学习打下良好的美学基础、造型基础，培养其初步的设计能力与思维能力，也为以后真正进入设计状态做好铺垫。

《辞海》中对图案的定义是指对某种器物的造型结构、色彩及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。其狭义指器物上的装饰纹样和色彩；广义指对器物进行工艺处理前，根据其造型结构、色彩、纹样的设计方案做成的图样。“图案”一词最早是 20 世纪 20 年代由日本人根据欧洲“Design”的设计思想翻译而来，后被引入中国。随着设计的不断发展，“图案”成为现代设计专业的基础教学课程，其主要内容是对复杂的自然形态进行归纳、提炼、创作，提高学生的造型能力和审美能力。

图案课程教学强调理论联系实际，理性与感性相结合，采取循序渐进、由浅入深的方式，明确训练目的，开动思维，尽可能让学生体会到图案的魅力，产生兴趣，并积极投身其中。在教学过程中有几个把握要点：（1）博采众长，吸取精华。古今中外有着大量优秀图案范例

和创作资源，要在教学中充分引导学生进行分析、学习，提高阅读能力和审美能力；(2) 强调创新，注重表达。教学重点放在学习纹饰的变化规律和创意表现，探索组织形式的创新，注重新、奇、特的视觉表达；(3) 联系实际，突出实践。在训练中寻找表现技法的突破，强化主题与内容的统一协调，尝试新媒体、新载体的图案创作，并结合不同的专业方向作适当延伸。

本书作为基础图案教材，坚持理论联系实际，突出了艺术设计各专业方向的应用性特点，广泛吸收我国图案教学的经验，并结合长期以来的教学收获与课堂经验，辅以详实而丰富的图文资料，为学生拓宽了视野，着重培养其思维能力和创意理念，是图案教学不可多得的参考资料。

主编

2013 年 10 月

目录

CONTENTS

前言

第1章·装饰图案概述

1.1 装饰图案的基本概念 2

1.2 中外装饰图案的风格及特点 4

课后练习 16

第2章·装饰图案的分类及构成形式

2.1 装饰图案的分类 18

2.2 装饰图案的构成形式 22

作品点评 27

课后练习 28

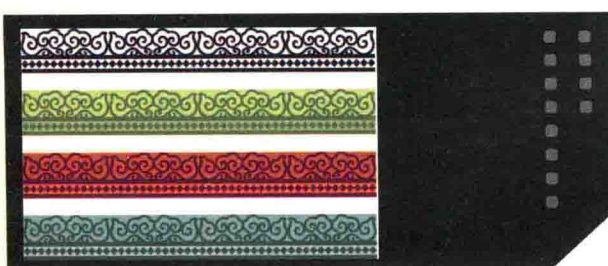
第3章·装饰图案的形式美法则及构思创造

3.1 装饰图案的形式美法则 30

3.2 装饰图案的构思创造 34

作品点评 39

课后练习 40

第4章·装饰图案的表现手法

4.1 装饰图案的黑、白、灰 42

4.2 装饰图案的点、线、面 43

4.3 装饰图案的色彩表现 52

作品点评 68

课后练习 72

第5章·装饰图案的应用

5.1 建筑设计中的图案应用 74

5.2 视觉传达设计中的图案应用 79

5.3 纺织品设计中的图案应用 81

5.4 产品设计中的图案应用 84

作品点评 86

课后练习 89

参考文献

第1章

装饰图案概述

■ 学习目标

1. 理解装饰图案的基本概念；
2. 理解装饰图案的艺术内涵；
3. 了解中外装饰图案的风格特点。

■ 学习重难点

通过了解装饰图案的概念与艺术特征，能够明确区分装饰图案的风格及特点。

■ 实训要求

- 实训：1. 比较中国装饰纹样与国外装饰纹样，做出图表分析；
2. 临摹传统装饰纹样。
- 要求：1. 能够明确区分不同时期背景下所产生的中外装饰纹样；
2. 认真理解各时期装饰纹样的发展。

1.1 装饰图案的基本概念

1.1.1 装饰的含义

装饰，解释为“装者，藏也，饰者，物既成加以文采也。”在中国，“装饰”一词最早出现于5世纪。一般来说，装饰是指器物或作品对象的外部形式及其相互之间的关系留给人视觉上的美感。装饰是一种表现手法。

装饰始用于器物和生活用品上，这种装饰图案与造型被称为实用品装饰（如图1-1、1-2），随后社会生活的发展，出现了用于人体的纹身装饰（如图1-3、1-4）以及栖身居住之地的一些原始环境装饰（如图1-5、1-6），这类装饰带有最早的宗教色彩。这些借助在物体上的装饰图形，使原有物更加美观。因精神上而产生的装饰品为生存空间增添光彩，可以说这些便是最早的装饰。

原始本能向我们演示了装饰的形成因素和基本概念，对于这些单纯、稚趣、富有幻想的早期装饰，人们常常将它比作艺术的生命雏形。无为而为的装饰是在无为而为的偶然中诞生，它来源于生活，在历史的长河中被保留下来，成为独具特点、别具一格的装饰艺术。

图1-1 中国原始绘画 陶器

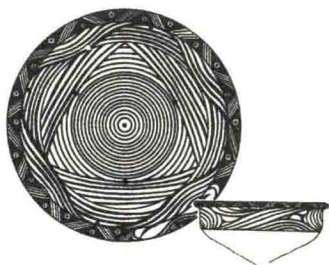

图1-2 中国原始绘画 陶器

图1-3 原始脸绘

图1-4 印第安人像

图1-5 北美印第安族群

图1-6 印第安传统 马饰

1.1.2 图案的概念

图案是装饰与实用相结合的一种美术形式。它是将生活中的自然形象,经过艺术加工,使其在造型、构成、色彩等方面适合于实用和审美目的的一种设计图样或装饰纹样。

从图案应用与形式来看,可将图案分为平面图案与立体图案两大类。平面图案是指在平面物体上所展现的装饰纹样,例如:染织图案、针织刺绣、装潢壁画设计等(如图1-7~1-9)。

图1-7 中国传统染织图案

图1-8 中国传统刺绣图案

图1-9 中国西域传统古建筑装饰

立体图案是指对具有三维空间的器物所作的造型、构成、色彩设计,例如:陶瓷设计、家具设计、建筑雕塑设计、家电产品设计等(如图1-10、1-11)。

那么从图案的性质来分,又可将图案分为基础图案和专业图案。基础图案是研究图案形式美的法则、写生与变化、组织结构、色彩的本质等共同的艺术规律,是专业图案设计的基础;专业图案是指结合具体实用目的并在工艺材料、经济、生产条件制约下所设计图案,如染织图案、陶瓷图案、建筑雕刻图案等。

图1-10 仿清代家具设计

图1-11 欧洲建筑浮雕

1.2 中外装饰图案的风格及特点

现今我们所看到地彩陶装饰纹样距今已有六七千年历史，原始人在最简陋的条件下，创造了至今仍然延用和借鉴并具有生命力的完美图形装饰。这些式样各异、造型完美、形象生动的装饰图案，让现代设计者有了探寻的依据，并能够加以沿袭。风格包罗万象的装饰图案，在不同时代、不同文化、不同地域产生出种类繁多的艺术形式。作为一门有着长久历史的设计学科，了解、掌握这些装饰图案的风格及特点是尤为重要的。

1.2.1 中国古代装饰图案

中国文化博大精深，悠久的历史、传

奇的色彩、丰富的内涵造就了其早在几千年前的新石器时代就有着鲜明的艺术特色的图案设计，多民族、多时期的演变让艺术风格与表现形式丰富多样。社会的发展，一代又一代的传承，中国装饰纹样既很好地保留了优秀的传统象征性表现手法——重骨骼图，重符号式，又大胆地吸收外来的文化精髓，使得我们传统装饰图案文化愈加灿烂辉煌。传统的图案艺术是设计者创作的灵感源泉之一。中国几千年的艺术沉淀形成了一个不可多得的艺术宝库。

(1) 原始时期的彩陶

原始社会时期以彩陶纹样为代表（如图1-12、1-13）。装饰的素材来源于劳动人民的日常生活，图形简洁有力，讲究对称，富有动感，其次是植物和动物纹饰。主要代表类型有：仰韶文化、半坡文化、庙底沟型文化等。

图1-12 秘鲁彩陶纹样

图1-13 秘鲁彩陶纹样

（2）商周时期的青铜

商周时期是奴隶社会的鼎盛时期，在此时期青铜冶炼技术逐渐成熟。青铜器成为主要祭祀和生活器具，因此这一时期的图案主要以青铜纹饰为代表。在早期，等级制度的森严和对宗教活动的崇尚，促使了这一时期的青铜纹饰造型显得沉重、神秘、威严和凶猛。饕、饕、夔、龙、凤等一些离奇变形的动物图案成为这一时期的代表（如图1-14、1-15），手法严谨，较为刻板，缺乏生气，但是图案镂刻十分精密。到了春秋初期，奴隶制度的逐渐瓦解，“天命”、“神秘”的逐渐衰退，纹饰上的神秘的色彩也慢慢消失，取而代之的是以疏朗粗放的装饰纹样。环带和鱼鳞等各种几何花纹，成为这一时期的流行纹样（如图1-16、1-17）。图案镂刻由繁复趋向简练，以一层平雕居多。

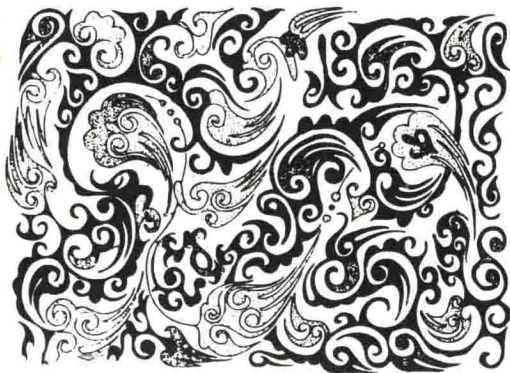

图1-15 商周典型青铜纹样

图1-16 春秋时期青铜纹饰

图1-17 春秋时期青铜纹饰

图1-14 商周青铜器 簋盆

（3）春秋战国时期的漆器

春秋战国时期除了延续青铜器外，还有漆器与玉器（如图1-18 ~ 1-20）。

奴隶制社会制度的瓦解，相较于之前青铜器上的凝重、威严的装饰风格逐渐被自由、灵动、活泼的风格取代。随后，漆器的使用日渐成为一种主流趋势，从而也造就了战国漆器纹样的发展。漆器质地薄于青铜器，同时也更便于加工，漆器用色

多为红、黑、绿、朱、黄、白，另外还有金银错处理手法，纹样上既继承传统又有自身的发展。受当时儒、道两家思想的影响，漆器重规矩分割，重骨架构图，减少了几何纹样的出现，多采用自然表现的云纹、凤纹等风格，清逸飘渺。

图1-18 春秋时期和田玉环

图1-19 春秋时期礼仪玉器残片

图1-20 春秋时期木漆箱

(4) 秦汉时期的画雕

秦汉时期装饰图案的表现题材更为广泛，且表现手法多样，有白描、没骨、写意等。构图上既严谨又生动，色彩应用也丰富，并有了中间色运用。

秦汉时期进入了封建社会，封建礼制为建筑形式、城市规划带来了一个转变，促使了这一时期建筑装饰图案有很大的发展。因为瓦陶开始普遍使用，故而以画像砖、画像石、瓦当等形成了这一时期装饰图案的一个典型代表。画像石、画像砖表现技法有阴刻加线、白底黑纹，有剪影法，构图以格律式、平视体、立视体为主（如图1-21、1-22）。

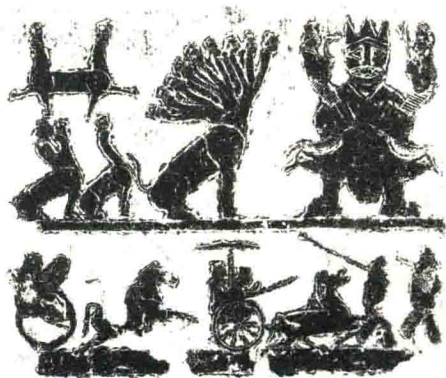

图1-21 九头人面车骑出行画像石

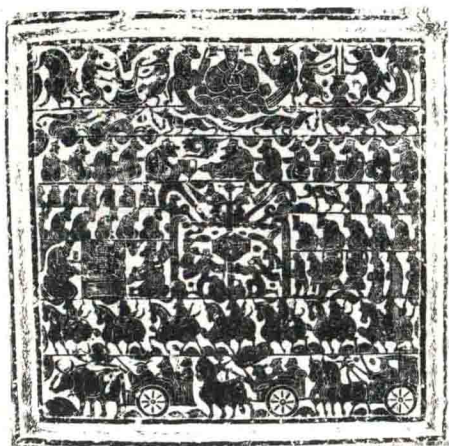

图1-22 西王母讲经车骑画像石

瓦当有半瓦当和全瓦当,大多为适合构图、对称构图,也有均衡式构图,代表图形以四灵为主,即朱雀、玄武、青龙、白虎(如图1-23~1-25)。其他还有漆器、铜镜、织绣等。另外,汉代的漆艺装饰技术也有了一定的提高,针刻的运线细如游丝,表现了高度的技巧。此外,由于提花机的改进,在织物上,花纹变得多样和繁复,帛的制造更为出色,一般用四至五套织成,代表作有长沙马王堆“帛画”(如图1-26),有天马、葡萄、忍冬花等。

图1-23 对称式青龙纹饰瓦当

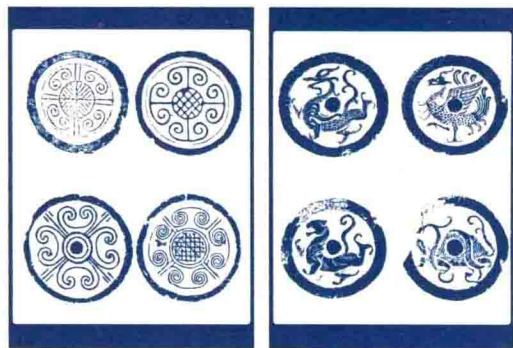

图1-24 适合纹样瓦当 图1-25 四灵纹样瓦当

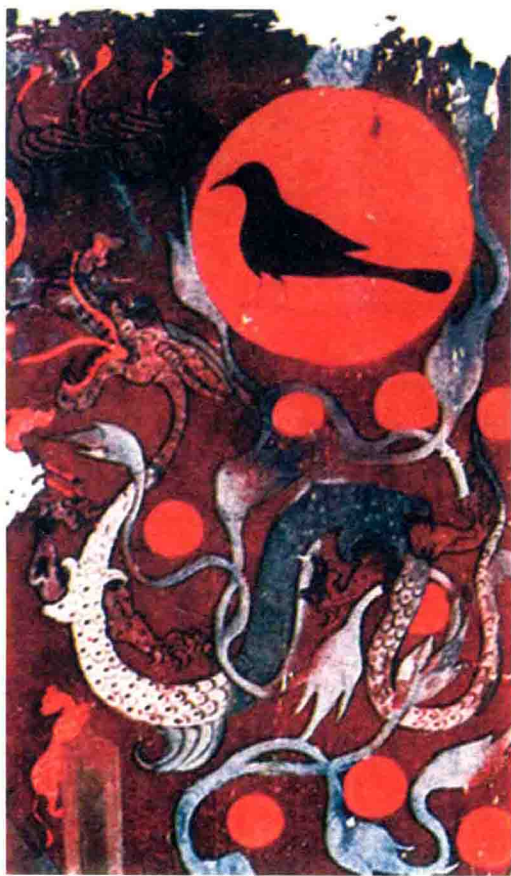

图1-26 马王维“帛画”

(5) 六朝时期的佛像

六朝时期,战乱的频繁给人民带来了痛苦和灾难,此时佛教文化的传入,深深地影响了当时人们的思想与生活。故而,这一时期装饰图案的表现内容多以佛文化为主(如图1-27~1-29)。佛像、飞天、莲花、忍冬花、缠枝等等都是当时主要的图案素材。这一时期的图案风格清秀、飘逸。代表作有甘肃敦煌千佛洞、山西大同云岗石窟、河南洛阳龙门石窟、新疆克孜尔石窟等。

图1-27 飞天壁画

图1-28 敦煌飞天壁画

图1-29 敦煌飞天壁画

(6) 隋唐时期的装饰

隋唐时期是我国封建社会的一个鼎盛时期，图案风格清新秀丽。唐代文化凸显博大富丽，兼收并蓄。其装饰图案造型

丰满、柔和，讲究神形兼备。同时很好地吸收外来文化，丰富了表现题材，以卷草纹、缠枝花、团花、宝相花为代表，构图形成有散点式、对称式、联珠式以及成双成对的动物植物构图，色彩更是华美、富丽，充分体现了一种新鲜的活力与和谐的韵味，充满了雍容大度的新风格（如图1-30 ~ 1-31）。

图1-30 隋唐乐伎绘

图1-31 隋唐服饰

(7) 宋元时期的瓷器

宋代的装饰纹样，逐渐脱离了宗教的影响，多以写实风格呈现，花鸟题材成为这一时期最基本的装饰题材，这一时期的

装饰图案主要表现在陶瓷与丝织两方面。

众所周知，宋瓷造型轻巧，变化丰富，一直以来受到收藏者所珍爱。宋瓷纹样有莲花、牡丹、菊花、宝相花、龙凤、人物与动植物等传统内容的吉祥图案（如图1-32），更有窑变、珍珠地、天青、影青、黑釉等带来的色彩、材质变化之美（如图1-33）。元代图案风格粗犷，以金银器、瓷器为主的生活用品的纹样内容多以四君子为主（如图1-34）。

图1-32 柴窑宋瓷

图1-33 黑釉窑变

图1-34 元代青花海底瓷

（8）明清时期的家具

明清时期是封建社会逐渐衰落时期，民间工艺发展较为蓬勃。比较具有特色的是这个时期的家具设计（如图1-35，1-36）。家具风格简朴而实在，但是发展到后期，受到时代背景的影响，总体风格上偏向于追求奢侈、华丽、繁杂，并且带有崇洋思想。另外，明清时期瓷器出现了斗彩、五彩、各种颜色釉，还出现了“景泰蓝”工艺（如图1-37）。这一时期的纹样多以吉祥、喜庆类图案为主，如年年有余、五谷丰登等。

图1-35 明式家具

图1-36 明式家具