

高等院校艺术设计专业教材

装饰图案设计基础

刘德芳 主 编

东北林业大学出版社

高等院校艺术设计专业教材

装饰图案设计基础

ZHUANGSHI TU'AN SHEJI JICHU

刘德芳 主编

东北林业大学出版社

版权专有 侵权必究
举报电话：0451 - 82113295

图书在版编目 (CIP) 数据

装饰图案设计基础 / 刘德芳主编. — 哈尔滨 :
东北林业大学出版社, (2014.4重印)
ISBN 978 - 7 - 5674 - 0180 - 8

I. ①装… II. ①刘… 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 098809 号

责任编辑：戴 千

封面设计：刘长友

出版发行：东北林业大学出版社

(哈尔滨市香坊区哈平六道街 6 号 邮编：150040)

经 销：全国新华书店

印 装：哈尔滨市石桥印务有限公司

开 本：787mm × 960mm 1/16

印 张：12

字 数：230 千字

插 页：8

版 次：2013 年 5 月第 1 版

印 次：2014 年 4 月第 2 次印刷

定 价：30.00 元

前 言

当前,现代艺术设计、社会经济及文化形态的发展极为迅速,艺术设计教育的发展呈现出一种艺术设计门类之间相互渗透融合的趋势。装饰图案设计作为艺术设计中不可缺少的组成部分,正发挥着不可替代的重要作用。它是艺术设计门类的设计师们必须具备的基本设计能力,而装饰图案的设计基础训练是艺术设计专业的学生重要的必修基础课程。

《装饰图案设计基础》作为艺术设计专业的重要基础课程,在艺术设计专业中起着重要的桥梁纽带作用。它是从事装饰艺术设计、建筑艺术设计、室内装饰设计、家具设计、服装设计、工业产品设计、视觉传达设计和工艺美术设计等设计专业的重要基础学科。装饰图案设计对象的广泛性,使它包含了所有的人造物,它不但具有物化的特征,而且还有精神的属性,它是意识形态的一部分,介于经济基础和上层建筑之间,在现代设计、社会经济及文化形态的发展中,占有非常特殊的位置,被称为物质文化。

《装饰图案设计基础》教材在内容上,从装饰图案的艺术风格和特征入手,论述与分析了中外装饰图案的起源和 Historical 发展。并根据艺术设计教育教学特点和专业人才培养目标,结合现代艺术设计、社会经济及文化形态的发展需要,对装饰图案设计的传统教学内容结构体系进行了具有针对性的取舍、完善、优化、充实及拓展。把相关的装饰绘画设计和装饰浮雕设计融入装饰图案设计教学内容之中,将装饰图案设计基础与相关的专业设计及设计应用实践环节相结合,提高学生的专业综合素质、设计实践能力及创新能力,培养具有创新创业能力的高素质应用型艺术设计人才。

《装饰图案设计基础》作为高等院校艺术设计专业设计基础训练教材,其特点是具有研究性、实用性、应用性和创新性。教材中既有完整、系统的设计理论知识与设计基础训练内容,又配有丰富、新颖的装饰纹样图形、装饰艺术作品及设计应用作品,这对高校艺术设计专业的学生和专业设计人员都会有一定的帮助和借鉴作用,同时对于广大的艺术设计爱好者和读者也有一定的指导意义。

本教材的编写得到了东北林业大学材料科学与工程学院的领导及同仁的大力支持与帮助,在此深表谢意。感谢宋魁彦教授、朱毅教授和邱贵玉副教

2 装饰图案设计基础

授给本书提出的宝贵建议与给予的热情帮助。另外，教材中还附有大量的学生设计习作及参考其他教材书上的图片资料，在此表示真诚的谢意。由于时间、能力和资源有限，教材难免存在问题，欢迎有关专家和同行批评指正。

作 者

2012 年 8 月

目 录

第一章 装饰图案概论	(1)
第一节 装饰与装饰图案	(1)
一、装饰	(1)
二、图案	(2)
三、装饰图案的概念	(3)
四、装饰图案的特点	(3)
第二节 装饰图案的起源	(4)
一、图腾	(4)
二、功能	(5)
三、装饰	(5)
第三节 装饰图案的演变与发展	(6)
一、中国传统装饰图案	(7)
二、中国民间装饰图案	(23)
三、外国传统装饰图案	(28)
四、外国现代装饰图案	(34)
第四节 装饰图案的类别	(37)
一、空间划分类别	(37)
二、时间划分类别	(37)
三、风格划分类别	(38)
四、造型划分类别	(38)
五、构成划分类别	(38)
六、阶层划分类别	(38)
第五节 装饰图案的工具与材料	(39)
一、笔类	(39)
二、纸类	(39)
三、颜料	(40)

2 装饰图案设计基础

四、工具	(40)
设计思考课题和设计训练课题	(41)
第二章 装饰图案造型	(42)
第一节 写生方法	(43)
一、线描方法	(43)
二、色彩方法	(44)
三、素描方法	(45)
四、影绘方法	(46)
五、其他方法	(46)
第二节 变化方法	(47)
一、省略与添加方法	(48)
二、夸张、变形及抽象方法	(49)
三、摹拟与拟人方法	(54)
四、巧合与求全方法	(56)
五、象征、寓意及吉祥方法	(58)
第三节 装饰图案的黑白构成	(61)
一、构成类别	(61)
二、构成要素	(62)
三、构成形式	(65)
第四节 装饰图案的题材与表现	(67)
一、植物图案	(68)
二、动物图案	(70)
三、人物图案	(72)
四、风景图案	(75)
设计思考课题和设计训练课题	(79)
第三章 装饰图案色彩	(81)
第一节 色彩的基本知识	(81)
一、装饰色彩与写实色彩	(81)
二、装饰色彩的概念、作用及特点	(82)
三、色彩的分类与特征	(83)
四、色彩的原理	(84)

五、色彩的混合	(85)
第二节 色彩的设计理论	(88)
一、色彩的对比	(88)
二、色彩的调和	(92)
三、色彩的构图	(94)
四、色彩与心理	(96)
第三节 色彩在装饰图案设计中的运用	(99)
一、装饰图案的配色方法	(99)
二、装饰图案色彩构图的运用	(101)
三、装饰图案色调的运用	(102)
四、装饰图案套色的运用	(104)
五、黑白灰及金银色在装饰图案中的运用	(104)
六、装饰图案着色的方法	(105)
设计思考课题和设计训练课题	(105)
第四章 装饰图案构成形式	(106)
第一节 形与形的组合关系	(107)
一、并列式	(107)
二、连接式	(107)
三、重叠式	(108)
四、透叠式	(108)
五、联合式	(108)
第二节 空间组合形式	(109)
一、平视体构成	(109)
二、立视体构成	(110)
三、散点式构成	(111)
第三节 图案构成形式	(112)
一、单独纹样图案	(112)
二、适合纹样图案	(115)
三、连续纹样图案	(119)
四、综合纹样图案	(124)
设计思考课题和设计训练课题	(125)

4 装饰图案设计基础

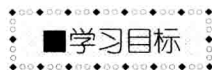
第五章 装饰图案形式美法则	(126)
第一节 形式美法则的概念及要素	(126)
一、形式美及形式美法则的概念	(127)
二、形式美的构成要素	(127)
第二节 装饰图案设计的形式美法则	(128)
一、变化与统一	(128)
二、对称与平衡	(129)
三、对比与调和	(131)
四、条理与反复	(133)
五、节奏与韵律	(134)
六、比例与尺度	(136)
七、动感与静感	(137)
八、渐变与突变	(138)
九、统觉与错觉	(140)
十、程式与秩序	(142)
设计思考课题和设计训练课题	(144)
第六章 装饰图案表现技法	(145)
第一节 点绘法	(146)
一、各种笔的表现	(146)
二、不同材料的表现	(146)
第二节 线绘法	(147)
一、均匀线的表现	(147)
二、粗细线的表现	(147)
三、虚实线的表现	(147)
四、顿挫线的表现	(148)
第三节 平涂法	(148)
一、水粉颜料脱胶方法	(148)
二、平涂的调色方法	(148)
三、平涂的运用与表现	(149)
第四节 退晕法	(149)
一、色彩的色相退晕表现	(149)

二、色彩的明度退晕表现	(149)
三、色彩的纯度退晕表现	(150)
第五节 晕染法	(150)
一、单色的晕染表现	(150)
二、多色的晕染表现	(151)
第六节 叠色法	(151)
一、形与形透叠表现	(151)
二、色块表现	(151)
第七节 干擦法	(152)
一、各种笔的肌理表现	(152)
二、不同材料的肌理表现	(152)
第八节 喷绘法	(153)
一、喷绘法的运用	(153)
二、喷绘法的表现	(153)
第九节 综合法	(154)
一、线描法、平涂法及点绘法相结合	(154)
二、平涂法、干擦法及点绘法相结合	(154)
设计思考课题和设计训练课题	(155)
第七章 装饰图案设计拓展	(157)
第一节 装饰绘画设计	(157)
一、装饰绘画设计的作用、意义及目的	(157)
二、装饰绘画设计与装饰图案	(158)
三、装饰绘画设计与表现	(158)
第二节 装饰浮雕设计	(159)
一、装饰浮雕与装饰绘画的区别	(160)
二、装饰浮雕设计与表现	(161)
设计思考课题和设计训练课题	(162)
第八章 装饰图案与设计应用	(163)
第一节 装饰图案与建筑装饰设计	(163)
第二节 装饰图案与室内装饰设计	(165)
一、装饰图案在家居饰品中的应用	(166)

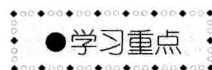
6 装饰图案设计基础

二、装饰图案在家居装饰应用中的设计要点	(169)
第三节 装饰图案与家具装饰设计	(169)
第四节 装饰图案与视觉传达设计	(172)
第五节 装饰图案与服装装饰设计	(174)
一、服装图案的装饰题材	(175)
二、服装图案的装饰部位	(175)
三、服装图案的制作方法	(176)
四、服装图案的设计要点	(178)
第六节 装饰图案与工业产品设计及其他	(178)
一、装饰图案在日用器皿中的应用	(179)
二、装饰图案在家用电器中的应用	(179)
三、装饰图案在电子产品中的应用	(180)
四、装饰图案在玩偶中的应用	(181)
设计思考课题和设计训练课题	(181)
参考文献	(182)
附图部分	(183)

第一章 装饰图案概论

通过学习与研究装饰图案的起源和历史发展及对装饰图案概念的分析,对装饰图案课程有一个比较全面的认识与理解,明白装饰图案课程在艺术设计专业中的地位与重要性,为以后的装饰图案基础设计与专业设计及应用设计打好基础。

掌握图案在中外的发展历程,理解中外装饰图案体现出来的基本美学原理与风格特点。

认识装饰图案的基本美学原理并能够熟练运用,从而理解基本美学原理在图案中的本质作用。

第一节 装饰与装饰图案

一、装饰

装饰作为一个词,在中国最早见于5~6世纪,在国外(西方)最早于18~19世纪出现。《后汉书·梁鸿传》中的“装饰”之意为“修饰、打扮”。在《现代汉语词典》中,“装饰”则被解释为“为了美观而在身体或物体表面附加上的东西”。而在《中国工艺美术大词典》中,则从学科意义上将“装饰”解释为“已被当做一种艺术样式,成为艺术的一个门类。并总是与生活日用品结合着,可以独立鉴赏或被使用。由于它在形式美上具有较为系统完整的规律性,常被视为一种艺术技巧、艺术、手法”。如装饰纹

样、装饰图案、装饰绘画等。

装饰一词有广义与狭义之分。广义的装饰,是指视觉艺术中最一般的特征,也是最常用的制作与设计手法;狭义的装饰,是指器物或作品外部形式及相互关系留给人的视觉上的美感,即所谓“七分画,三分裱”。最早的装饰概念与人类的使用极为密切,装饰的形式完全是在实用器物的基础上发展起来的。

总之,装饰一词的含义涉及很广的范围,而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;又可以指一种艺术样式、艺术门类。不同的学者和理论家对装饰的内涵有着各自不同的见解。海野弘的《装饰与人类文化》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。”李砚祖在《装饰之道》中提到,“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”。所以,装饰的含义也会随着现代设计和社会经济及文化形态的进步发展而有所变化,从而体现出历史与时代的精神特质。

二、图案

在现代设计艺术与装饰艺术中应用最为广泛的“图案”一词,并非中国原创。明治维新时代,日本人在学习西方先进的科学技术的同时,创造性地把英文中“design”的词义,采用与汉字字义对译方式,翻译成“图案”一词。一般在艺术设计领域出现的造型术语,如艺术(art)、美术(fine art)、设计(design)、图腾(totem)等都是外来语。1910~1920年,“图案”一词从日本传入中国。它在中国汉语中的运用仅有百年历史,但它并非是一个新鲜事物。从新石器时期抽象的彩陶几何纹样图案到明清时期的瓷器上的青花图案和华美艳丽的织锦纹样图案等,这些装饰艺术作品都表现出勤劳智慧的中华民族一直都在进行着装饰图案的创作活动,运用装饰图案点缀和美化我们丰富多彩的生活。

图案作为一个词,从艺术设计角度来讲,“图”是指图形、图画或图样等意;而“案”则有计划、方案之意。如原中央工艺美术学院院长雷圭元在他的《图案基础》一书中说:“图案是实用美术、装饰美术、建筑美术方面,关于形式、色彩、结构的预先设计。在工艺材料、用途、经济、生产等条件制约下,制成图样装饰纹样的通称。”即“图案”是各类产品艺术的预先设计方案。

三、装饰图案的概念

装饰图案在现代人们的日常生活中应用非常广泛，人们的衣、食、住、行等生活领域的各个方面都需要它。它是如此广泛地、深入地、经常地对人们的生活产生着影响。它可以美化生活、陶冶人们的高尚情操及培养审美趣味，对现代人们的精神与物质文化生活都具有重要的作用和现实意义。

装饰图案与图案的概念没有本质的区别，但装饰图案的含义比图案表现出了更多装饰特性，它更侧重于装饰性和功能性的表达。装饰图案是各类产品艺术设计的图样和装饰纹样。它是实用性与艺术性相结合的美术形式。所谓艺术性是指装饰图案设计应以审美为核心，即图案造型与构成的形式美法则则是装饰图案美重要的表现形式，由此构成的造型对象表达出鲜明的装饰美与装饰意味，而装饰的本意就是使被装饰的对象既美观好看，又耐人寻味。所谓实用性是指装饰图案造型要符合生产制作工艺、材料条件等应用目的的艺术加工，即将装饰图案进行夸张、变形（适合装饰纹样），以合乎产品生产工艺、材料等要求。

装饰图案是各类产品艺术设计的预先设计，它是产品艺术设计的一个过程，所以，装饰图案不是一种独立的艺术形式，它必须依赖于某种物质生产形式，而显示其艺术的价值。因此，装饰图案是一种附丽艺术。

装饰图案可以作为广义和狭义两种。广义的装饰图案称为专业图案，指各类产品艺术设计，指一切器物的造型和一切器物的装饰设计方案，如一件陶瓷的器物造型及其表面装饰纹样等的整体设计。狭义的装饰图案称为基础图案，指具有装饰意味的花纹或图形，指各种装饰纹样与图形。它是为训练设计技能和技法所做的各种图形图法的基本练习。

总之，装饰图案和其他艺术形式一样，是人们的意识形态的反映，是上层建筑领域的一个组成部分。社会的政治、经济、哲学、文化直接或间接地影响着装饰图案的发展。装饰图案设计的对象的广泛性，使它包含了所有的人造物，它不但具有物化的特征，而且还有精神的属性。在现代设计和社会经济及文化形态的发展中，占有非常特殊的位置，被称为物质文化。

四、装饰图案的特点

装饰图案作为一种附丽艺术，并不降低装饰图案的艺术价值，由于装饰图案与人类社会的物质生产和日常生活有着密切的关系，人们的衣食住行，无时无刻不与装饰图案有着紧密联系，所以，它已成为人类物质生活和精神生活中不可缺少的内容。装饰图案的意义在于能够对各类产品艺术设计

(器物)与装饰起到美化的作用。因此,装饰图案的特点是注重装饰美,追求形式美感,创造优美而夸张造型、浪漫的装饰色彩、统一和谐的完美构图,注重理想化的主题表达,使产品装饰艺术设计达到完美的艺术境界。

第二节 装饰图案的起源

装饰艺术起源的传统观点,是“史前艺术”发生于3万~4万年前的旧石器时代晚期(装饰艺术萌芽阶段),根据考古证明,用于人体装饰,并经过人为加工的零星饰件,发现最早的是旧石器时代晚期,如峙峪遗址出土的孔石墨饰件和山顶洞人的钻孔石珠、鱼骨、兽牙和贝壳等。从饰物的材料、形式、组合方式来看,人们在工具制作中的形式感,通过装饰得到进一步体验和发展。这一时期装饰方式的一个重要形式特征是相同形状的重复组合。不但兽牙和贝壳经磨孔后串成类似项链的装饰物,人工制作的石珠,也是大小形状相同,从穿孔的情况看,可能是成串组合。原始人类可能就是用这些装饰物挂在胸前作为装饰品。这是人类的审美观念与理想外在物态化的开始。那么,到了新石器时期(公元八千年至六千年前),人类的装饰意识已经在工具、用具的制作和纹饰方面充分显露出来。这一时期产生了最早的装饰纹样,即远古时代的岩画艺术与彩陶艺术。

装饰图案属于装饰艺术范畴,装饰艺术是最早出现的一种古老的艺术形式。它是一个既古老又年轻的艺术形式。所谓“古老”是指它的起源,历史年代非常久远,据考证已经有几万年的历史;所谓“年轻”是指作为一个学科的建立,仅有几十年的历史。装饰艺术的起源至今还是一个难解之谜,装饰图案的起源也是如此。尽管考古学、人类文化学的研究不断提供丰富的资料,但是因为年代过于久远,难以找到可靠的证据。对于何时为装饰图案设计的起点,及装饰艺术发生的原因等,多为推测。关于装饰艺术的起源,有关专家、学者的学说历来说法不一,众说纷纭。下面概括地介绍几种具有代表性的说法。

一、图腾

所谓“图腾”,是指原始人类用动物、植物或其他自然物作为氏族(原始部落)的标志,并把它当做祖先来崇拜。这种被崇拜的对象或图形符号(动物纹、鱼纹、鸟纹、兽纹和人面纹等)被称为“图腾”(图1-1)。

图腾学说认为,装饰艺术起源于人类原始的宗教信仰,即图腾崇拜。当原始人类认为某些事物是他们的祖先、保护神或与本氏族的生死存亡有密切

图 1-1 人面鱼纹

关系时，常将某些东西视为自己的崇拜对象，并希望凭借它们的力量使本氏族兴旺发达、平安吉祥。久而久之，此物便逐渐演变成为一种神圣的禁物，成为整个氏族的象征和崇拜的对象（现在北美印地安人，还延续着“图腾崇拜”、宗教信仰），如原始人类常以动物、飞禽作为它们崇拜的对象，并相信这些动物、植物与自己的氏族有着血缘关系。因此，原始人类把象征氏族的动物图案全部都雕刻在居住的墙壁上、身体上、弓箭或餐具上等。这种做法不仅反映了他们对“图腾”符号的无比崇拜与敬畏之情，而且也使自己的物品或器物带有鲜明的氏族标志。

二、功能

功能学说认为，装饰艺术是人类在制造或保护某些物品或在战争、社会交往中，在辨别氏族（部落服饰）等实际需要的过程中，把某些具有装饰效果的图形、纹样造型应用于身体、服装、服饰、生活用品之上而形成的。如少数民族的服饰上都装饰着花纹和绣着纹样等。而这些纹样的装饰部位多为服装的袖口、衣肩部等处。因为，这些部位因劳动所致最容易被磨损，而装饰图案纹样的应用无疑起到了保护服装的作用。另外，原始人类进行狩猎活动时，为了不让飞禽、野兽发现自己，他们常常在身体上涂画一些装饰纹样、图形等，以便隐蔽自己，迷惑对方。因此，这不仅具有装饰作用，而且还具有功能作用。

三、装饰

装饰学说认为，自从人类学会运用颜色和符号的时候，就开始了“装饰”活动。远古时代装饰艺术是人们借以显示自身的勇敢、智慧、英俊或美丽，在身体或物品上装饰某些花纹、图形而形成的。原始人类进行装饰活

动,首先是从装饰自己开始的,原始人类一开始就用花纹、图形装饰自己,装饰房屋、装饰工具、装饰器物、装饰墓地等(图1-2)。这一装饰艺术现象,从古代延续到今天,不仅证明了人类的智慧和文明,而且还证明了人类是爱美的。同时,在这一装饰艺术现象发展过程中,积淀着各自时代的社会观念、审美意识和艺术特征。

图1-2 彩陶纹样

总之,有关学者从图腾说、功能说、装饰说的角度分析和探讨了装饰艺术产生的多种可能性。关于装饰艺术起源的理论学说还有很多。如“巫术说”“生存说”“游戏说”“空间恐怖说”等。由于被考证的装饰艺术产生的年代过于久远,所以这些学说难免都带有推断的成分,未必是装饰艺术起源的历史真貌。因此,综合上述的观点,综合论的观点较为可靠,即人类的物质劳动是创造装饰艺术的最早起源。物质劳动创造了人类,同时也创造出了装饰艺术。但也不否认图腾说、功能说、装饰说等其他学说的观点。通过分析和探讨装饰艺术产生的由来,我们可以对装饰艺术及装饰图案的内涵的理解更加丰富、全面和深刻。

第三节 装饰图案的演变与发展

装饰图案在世界艺术史中源远流长,作为实用与装饰艺术,曾有过辉煌