

图案技法入门

中国美术教材系列

钱江编著

中国美术学院出版社

中国美术教材系列

图案技法入门

钱 江 编著

中国美术学院出版社

责任编辑: 毛德宝
封面设计: 毛德宝
版式设计: 毛德宝
责任监制: 葛炜光
责任校对: 石同兴

图书在版编目 (C I P) 数据

图案技法入门 / 钱江编著. — 杭州: 中国美术学院出版社, 2001.1
中国美术教材系列
ISBN 7-81019-889-0

I. 图... II. 钱... III. 图案—设计—技法 (美术)
IV. J51

中国版本图书馆CIP数据核字 (2000) 第83173号

中国美术教材系列

图案技法入门

钱江 编著

2001年2月第1版	中国美术学院出版社	出版
2001年2月第1次印刷	中国杭州南山路218号	邮政编码: 310002
	杭州海洋电脑制版公司	制版
	浙江新华印刷集团公司	印刷
	全国新华书店	经销
	开本: 889 × 1194	1/16 印张: 3
	字数: 9千	图数: 113幅
	印数: 0001—10000	

ISBN 7-81019-889-0/J · 826 定价: 12.00 元

概述

图案的装饰设计能力是每一位设计专业学生的基本功。学习图案设计,目的是让学生加强装饰观念,掌握图案的基础知识和设计语言,它不仅能加强设计者对美的欣赏能力,而且能在实际应用中提高创新意识,得到美的熏陶。

图案设计是视觉传达设计专业的一门重要课程,它主要解决的是基础理论、基础知识、基础技能和图案的设计语言等问题。

装饰图案具有特定的装饰性和实用性。图案可分为两类:一类是平面图案,指用于商品广告、商标标志、书籍装帧、印染服饰等设计中的图案,另一类是立体图形,指器物的造型与纹样。如建筑物、日用品、商品容器、家具等等的装饰纹样。

图案产生可追溯到史前。可以说,自有艺术活动起,就有了装饰手法。原始社会早期,人类对美的表现集中在石器的加工制作上,新石器时代则表现在陶器的纹饰中。从人类用颜料纹身,以及将兽骨、珠饰等物装饰于形体上,把图案绘制在器皿和武器上,成为标志性图案,装饰的萌芽,在那时就渐渐形成。人类通过这些被崇拜的图案来象征超自然的、人们幻想中的神秘力量。古埃及创造的古象形文字及装饰图案、希腊瓶画图案、波斯的装饰图案、非洲的装饰图案,装饰风格各异,造型上有丰富想像力。

我国古代有丰富的装饰图案宝藏。新石器时期的彩陶装饰图案,商周时期的青铜器纹饰、战国时期的青铜器、漆器、织绣纹样、玉器造型及纹饰,汉代宫殿建筑物上的画像石、画像砖、瓦当纹饰、织绣纹样和金属制品的造型与纹饰,南北朝石窟艺术,唐代花卉纹饰,宋元时期的陶瓷制品,明清时期的瓷器、织绣、雕漆、景泰蓝等等都有十分丰富的纹饰。在中国传统图案发展的同时,中国民间图案更加贴近百姓的生活。民间图案有祈祥纳福的象征意义,内容有庆贺寿辰、婚姻爱情、戏剧故事、民间传说以及百姓的日常生活场景,等等,用剪纸、蓝印花布、蜡染、刺绣、泥玩具、木版画等表现手法及制成品。

学习研究、了解世界各国的装饰图案历史,研究中国的装饰图案历史,对我们设计师来说具有十分重要的现实意义。中国在不同历史时期创造了各个时代的装饰图案及装饰品,造型优美、图案风格各异,变化多样,既有丰富的民族特色又有不同时代的风格,充分显示了

创造者的才智;了解世界各国的装饰图案的演变,为我们提供了更加丰富的装饰语言。继承中国的传统艺术精华,学习、借鉴外国的装饰图案,从中提取有益的养料,补充自己,提高设计师的自身修养及装饰图案的创作能力,是今天我们设计师的正确态度。

图案设计的训练主要分为写生、变化、构成三个环节。经过三个阶段的艺术实践,掌握装饰图案设计的基本规律。

写生是图案设计的第一步,通过对自然物的真实描绘,收集自然美的形象资料,为装饰图形的变化、构成提供素材和依据。怎样表现和创作图案的“形”?有了第一步的写生素材,才能进行图案创作。写生时要考虑图案变化时的要求,除了抓住对象的形态、动态、神态的整体感外,对于对象的细部、局部甚至剖面、侧面各个角度都应该认真观察,描绘,努力发现客观对象内部的结构特点、外部事物之间的组合关系。生活是艺术的源泉,艺术作品的素材必须从生活中采撷,装饰图形的设计也不例外。

装饰图案的素材相当广泛。花卉在装饰图案的题材中是最普遍、最被广泛采用的,如菊花、牡丹花、梅花、芙蓉花、海棠花、紫薇花、山茶花、美人蕉等等,都是为人们所熟悉和喜爱的。动物在装饰图案中也是被普遍采用的素材,轻工业产品中多以动物题材作为装饰图案,而且以动物形体本身作为器皿造型。风景作为装饰图案,不仅能反映自然风貌,也能反映各种建设成就。人物形象是艺术表现的主体,在日常用品的装饰图案中,人物形象虽然不多,制作成陈设性的工艺品时,人物又往往成为主要的题材。

因此,装饰图案的素材不仅丰富,而且题材也非常广泛,装饰图案的写生就是搜集素材,为设计创作作好准备。

变化是将自然的物象依据美的形式法则,经过主观理念的简化、加强、夸张,上升为艺术形象的阶段。依据不同的自然对象的形态,采取不同的表现方法。变化可分为写实变化与写意变化,前者是指变化后的形象相对写实而言,写意变化则包含较多的主观因素,变化后的形象打破了对对象的客观性,以装饰效果为目的。

有了第一步自然物体的写生,设计者把自然物体集中、强化、夸张、提炼成为第二步“变化”的艺术形象。而第三步“构成”,则要求设计者根据装饰图案的主题要求,赋以图形诗情、画意、象征、寓意等意境。要设计出令人满意的装饰图案,设计者必须研究装饰图案的形式法则,图案的造型、图案的构图以及它的描绘手法。掌握运用装饰语言,是构成创作完美的装饰图案的前提。

物象与形态都有它自身的体与面。装饰图案的造型语言区别于自然物的描绘,它用概括、提炼或简化而得物象的影像形,影像形排斥非本质的光、色、空间的制

约,有明确的单纯性。通过概括提炼赋予物象神与形而得到简洁、单纯的装饰图案语言,毕加索画牛的过程,从复杂的客观写生逐渐变化为只有几条线的单纯形象,是一个典型的例子。

形式法则

装饰图案既是客观物象的反映,又不是自然的再现,它既有与绘画的艺术形式一致的追求,又没有像绘画的宏大场面和丰富内涵,绘画注重客观性,而装饰图案注重形式感,强调表现形式,追求创造性和规律性,在艺术规律上有各自的特点。

变化与统一是装饰图形变化总的设计原则。

装饰图案来源于自然,宇宙间各种物象千变万化、形态各异,但又是规律与条理,彼此依存,相互制约的统一体。

变化与统一的原则既相互对立又相互依存,舍去一方,另一方则不复存在。在装饰图案中过分地追求变化,图案则会杂乱无章,过分地强调统一,又会使图案单调而无生命力,变化与统一的有机结合,才会真正体现自然界的客观规律。

变化与统一的原则贯穿于装饰图案的造型、构图、色彩以及表现手法等诸元素。

装饰图案的造型含有相对比的因素。图案造型的大小、形象的创意、线条的变化等等,这些变化因素只能在统一的前提中进行应用,才能在统一中求得变化、变化中求得统一;变化的因素越多,动感越强,统一的因素越多,静感得到体现。在一幅图案中设计师要注意突出重点,有选择地表现处理变化的因素,运用大小、方圆、粗细、曲直、长短、黑白处理、色彩搭配等装饰手法,在变化与统一的原则指导下,使得多种对比因素得以有效控制。从整个图案效果的角度,使得图形的内部组织与外在造型既变化丰富又概括统一。处理好图案的黑、白、灰的关系,追求有统一又不失变化的视觉设计语言。

物象的组合构成除了这些因素外,图案构图上还有不同形体、不同方向以及主次、动静等变化因素,在变化中进行归纳,成为相互呼应、关联的统一体。

图案的色彩的变化与统一,体现在色彩的明暗与冷暖的变化,色彩搭配的统一关键把握色调,拉开明暗层次,处理好主次层次,把握好色彩配置的过渡色。

装饰表现手法的变化与统一是图案设计创意的关键一步。图案造型、表现手法采用不同的处理可产生丰富

的变化。同时也可用概括统一的表现手法,处理好过分复杂的造型,以追求图案造型的简洁不等于简单,复杂不等于完美的理想目标。

装饰图案在艺术形式上是既多样又统一,是变化与统一的协调,是对立统一辩证原理在艺术创作上的运用,装饰图案的形式规律有以下六个方面。

对称—平衡

对称,在假定的中轴线的两侧或上下,为同形等量,呈完全相等的形态,即形式相同、分量相等的图案。对称的形式有左右对称、上下对称、三面对称和四面对称等。它的特点倾向于统一。较之平衡式构图更容易产生严肃、静止的感觉。平衡,为异形同量,呈等量不等形状态,即分量相同、形体不同的图案。平衡的构图以不失重心为原则。它的特点倾向于变化,容易产生活泼、生动的感觉。对称形式,条理性强,有统一感,可以得到端正庄严的效果;处理不当容易呆板、单调。平衡形式变化较多,可以得到优美活泼的效果,处理不当易生杂乱。

趋向于统一的对称图案与趋向于变化的平衡图案两者可以结合起来,但要以一者为主,或者在均齐中求平衡,或者在平衡中求均齐。前者犹如筋骨,后者则是血肉。在装饰图案上,凡是符合这一规律的,就称为均衡感。

在装饰图案设计中,往往运用虚实、呼应求得画面的平衡效果。如在风景图案里,若以建筑为实,天空可以虚;以树木为实,水浪可以虚;以山为实,彩云可以虚。这样构图布局,有实有虚,有满有空,互相照应,可以使画面更生动。

条理—重复

如若把条理解释成“有条不紊”,那么,重复就是“往回反复”,概括起来即有条不紊地往回反复。装饰图案组织成连续性的构图,最能说明这一特点。

连续性的装饰图案形式,是装饰图案的组织方法。它将一个基本的单位图形进行上下连续或左右连续,以及向四面重复地连续排列而形成的连续图形。实际上,对称的装饰图案结构也是有条理的重复。

对比—调和

形的方圆、大小和色彩的明暗、深浅,都是构成对比的因素。但两者又是矛盾的统一。如果以对比为主,对比中有调和的因素,才能在变化中求得统一;若以调和为主,调和中有对比的因素,才能在统一中求得变化。

在黑白装饰图案的表现手法上,同样需要既有对比,也有调和,但更重要的是表现形式的统一。在同一个画面中,不论造型、构图、黑白图地转换,所运用的手法

不能过于杂乱,必须突出主要的图形,并注意多方面的协调。

动感—静感

装饰图案的形式变化因素越多则动感越强,以它为主调可产生生动的效果;统一的因素越多则静感越强,以它为主调可产生文静的效果。但若“变化”过分,画面容易杂乱无章;“统一”过分,又容易死板单调。同一的图形重复时,其构成图案的各个因素所给人的印象也是各自等分的,结果不论哪一部分都感觉微弱。所以,应处理好动感与静感的关系,在统一中求得变化,在变化中注意统一,使之构成富有节奏感的画面。

在装饰图案中,形象、构图、色彩的动与静是相对存在的。对称的构图倾向于静态,平衡的构图则倾向于动感;直线倾向于静态,曲线则倾向于动感;调和的色彩倾向于静态,对比的色彩则倾向于动感。

了解静与动的辩证关系,掌握静态与动感的规律,在进行装饰图案的创作设计时,便可根据主题的需要进行艺术处理。生动活泼的装饰图案,可加强动感;严肃庄重的装饰图案,会增添静态。

节奏—韵律

装饰图案中的渐大渐小、渐长渐短,渐增渐减,渐浓渐淡等,都是节奏和韵律变化的表现。

节奏与韵律的形式规律,来源于自然界。譬如,树的生态是千变万化的,我们观察一下树枝,叶子有对生、互生、轮生,由小到大或由大到小;由粗到细或由细到粗,相互递增或递减的排列着。花的花瓣,都是从花蒂上层层长出,从小到大。与植物一样,动物也是如此。鸟类的羽毛,走兽的皮毛、斑纹,都是有规律地排列着的,都能构成节奏和韵律感。其他如大海的排浪,大江的波涛,小河的涟漪,都是有节奏、有韵律的变化运动。设计者要善于观察和认识自然界这种变化的规律,通过装饰艺术的手法,更概括,更有条理地进行组合,以显示其固有的节奏和韵律。

比例关系

比例是客观物象普遍存在的现象,无论是人物、动物、花卉植物、风景图形都各有自己的比例关系。

装饰图案不是客观自然的再现,它的比例关系有它的特点。

比例在装饰图案中是指各种物象造型的长短,宽窄的尺寸在使用上的关系。如何把握好各种图案造型的比例关系,是设计师要考虑的问题。

设计师在装饰图案的设计中,要处理好物象局部与整体、局部与局部、物象感觉中的轻与重、大与小,图案造型各个局部间位置安排,权衡处理好诸因素的关系,恰当的比例关系是一幅理想的装饰图案必备元素。

图案造型

装饰图案的塑造,不论什么题材,都要经过一番“变化”,写生只是搜集图案的素材,它所记录的是比较零散的物体形态。只有通过“变化”才能使其更加完整地成为装饰化了的艺术形象,这也是学习装饰图案最重要的一环。

装饰图案造型,从艺术形式的特点可分为三种倾向:“写实”、“夸张”、“变形”,当然这只是相对而言。所谓倾向于写实,是指装饰图案造型的塑造比较偏重于自然形态;而倾向于夸张,是强调了写意和传神,在造型形体上突出对特征的强调;至于倾向于变形,则可说是对物体形态进一步的夸张,因而形体的变化也比较大。这样三种倾向,表明了装饰图案造型变化的多样性和丰富性,也是装饰图案造型能够满足于多种用途的先决条件。

“写生与变化”这个术语中所包含的两个概念,只能作相对地解释。事实上,未经“变化”的写生是不存在的。写生中已经糅合了不同程度的“变化”,而装饰图案造型的“变化”,则是指进一步地塑造图案造型的形象。

装饰图案造型有以下几种手法:

概括

一般地说,图案造型的第一步都要对物象进行删繁就简的工作,只是概括简化的程度有所不同,这要根据物象的特点和图案的具体用途而定,不能一概而论。概括可以说是一切装饰方法的基础,它同“变形”有着直接的因果关系。

把复杂的物象概括简化到最大限度时,画面上所剩下的很可能只是一个简单的轮廓,如果是用黑色表达,就是一个影子,图案上叫做“影绘”。而对这轮廓和影子,同样要求表现出物象的特征,使之单纯而不单调,简练而不简单。以意匠取胜,这也是设计者所要追求的目标。

夸张

夸张是图案造型设计中很重要的一种创作手法。

艺术的夸张是为了更好地写形和传神,使形象更为感人。因此,夸张必须有扎实的生活基础,并非随心所欲。它不能任意加强什么或削弱什么。装饰图形的“变化”,就其形象的特点来说,是同夸张分不开的。夸张得自然得体,不生硬失调,就给形象注入了生命力。

表现手法

装饰图案造型应该抓住物象特征,有规律地进行夸张,强调突出某些部分。譬如金鱼,眼大、腰细、尾长是它们共同的特征,又有“鹅头”、“虎头”、“丹凤”、“龙眼”、“水泡眼”、“珍珠鳞”等个体形状。运用夸张手法,不能孤立地只强调某一点,譬如画鹿,鹿的四肢长,疾走是特征,因此,适当夸张腿的细长是应该的,但要同整体躯干相互协调,注意顺势和力度,避免产生瘦弱的感觉。

人物装饰图案造型,除了人物本身各部分的造型之外,还有劳作时的动作,舞蹈的姿态,都应留意观察,选择典型的、最能表现对象特征的东西,同时,又在形体处理上使之均衡。只有在此基础上的夸张,才会收到较好的装饰效果。

规整化

抓住物象的特征,进行装饰图案的造型,要使繁杂的、处于自然状态的物象组合得很有条理,并使之协调、和谐,产生韵律感,必须在外形上进行规整化的处理。

所谓规整化就是把不整齐的物象组织整齐,把不匀称的物象组织匀称;使圆的更圆,方的更方,直的更直;使色彩更加鲜艳和统一。

装饰图案造型的规整化带有一定的程式性。程式和公式不尽相同,程式性是依照一定格式的艺术手法表现出的类型化,而公式性是不顾具体对象的特点如法炮制。

正确地对待程式,将有助于装饰手法的深化,做到乱中见整,平中求奇,在统一中求得变化,在规整中求得生动。

添加纹饰

有些图案造型画得很复杂,而这些复杂的图案并不是对物象进行如实描绘所取得的,而是在简化了的主体上,再添加了相应的纹饰。

其实,有些物象已经具备了很好的装饰因素,如老虎、长颈鹿、斑马身上的斑纹,有的作点状,有的成条纹。梅花鹿身上的斑点远看像散花朵朵,蝴蝶的鳞翅上面的花纹,还有鱼的鳞片,叶的丝脉等等,都可视作各自的装饰因素,并根据造型的需要,可增纹饰,使其趋于繁复。

有一些物象,在它的身上找不出这样的装饰因素,或是装饰因素不够明显。为了避免物象的单调,在不影响突出主题特征的前提下,可在物象的轮廓之内适当添加一些纹饰,其中可以是自然界的具体物象,也可以是几何形花纹。但要注意附加物与主体物在内容上相呼应,不能随意套用。假若一味地生硬拼凑,各不相关,就难免有“画蛇添足”之嫌。

装饰图案的造型手法是多种多样的,在运用时应该相互联系,相互结合,有所侧重,塑造完美的装饰图案。

装饰图案造型有许多不同的描绘方法。它是图案多样化的因素之一。同一个图案可以用几种不同的描绘手法。

影绘

影绘是把所要画的形象省略掉一些细部,画成一个平面的影子,它是最简练、最概括的。因为只画影子,所以必须强调明确的外形轮廓,而且在选择对象的角度上应十分注意,要能充分地表现其特征。

为了避免影绘效果的单调,可以进行黑白的穿插处理。即在黑影形象的轮廓内,留出局部形象的空白。例如,一朵花的影绘,可以把花蕊画成空白;一片叶子的影绘,可以把主要叶脉画成空白。

形象与形象的相互重叠,也可作黑白交替处理,但黑白交替部分不宜过多,面积也不宜过大。

线描

图案用线,有的采用单线,有的使用双重线或折线、虚线,这是由造型的意匠所决定的。

单线:以粗细均匀、挺拔有力的线条描绘图案,容易使形象显得规整。

双线:以两条同样粗细的线条或一粗一细的线条并行描绘。

虚线:即用同样大小的点构成的线条。为了增加图案的变化,表现虚实、空间、层次,往往把单线和虚线同时运用于一个画面,有虚有实,相映成趣。

渲染

渲染是要使装饰图案造型具有明暗调子或具有柔和层次,富有立体感。渲染主要有两种方法,一种是层染,即一层一层地进行渲染;也可一次渲染完成,即用一种颜色由深到浅的逐渐渲染晕色。还可以利用喷笔达到色彩滋润鲜艳的渲染效果,不会产生笔路不匀的弊病。

点的描绘

点在装饰图案造型上的运用也是比较多的。点可以组成图案纹样的线,也可以组成图案纹样的面。通过点的大小、疏密,可以使图案的形象取得多样变化。

构成线条的点,应该规格一致、整齐有序,一般运

用圆点来表现。

构成面的点,可以用规则的点,也可以用不规则的点。点由大到小、或由疏到密的渐变过程,能有效地表现出图形的深浅、明暗和层次关系。

衬托图案造型的主纹时用点比较自由,也容易掌握。一般靠近纹样处点密一些,远离纹样处可以点疏一些。

块面的描绘

面的表现可用点组成,也可用线排列组成,还可用渲染等方法。这里所提到的面的表现方法,主要指平涂的块面而言。

装饰图案造型运用块面的描绘可以归纳为两种:一种是运用块面来表现形象的立体感;另一种是运用块面来表现形象的黑白对比。

图案构成

图案构成取决于它的题材、内容和工艺品的形状、制作。它在实际应用中虽然千变万化,有着各不相同的组合形式,但从各部的结构特点来看,又带有一定的程式性。初学者应找出若干规律性的东西,作为入门之径。

装饰图案的构成比较自由、多样,不像绘画那样必须局限于特定的场合。它可以突破时间、地点和透视、比例等限制,按照装饰的想像和需要作结构处理。特别是花卉的题材,既可以在同一枝干上开出各种花朵,又可以作有规律的缠绕和连续。而几何形图案更是千变万化,由于它在内容上不表明某一具体的物象,因而在构图上运用对称、连续等方式也就最为灵活,成为装饰图案中别具一格的形式。

单独图案

单独图案在构成中,所谓“单独”图案,是相对于“连续”图案而言的。近似于工笔画“折枝花”的单独图,把花纹纳入各种外形轮廓线的适合图案构成也是单独图案。前者在结构上比较自由,而后者则很严谨,它们已成为单独图案构成的两大类,每一类都表现了不同的程式与特点。

自由式图案构成,其“自由”,是相对于程式严谨而言的,其中又可分为对称式和平衡式。对称式的结构均齐,不受外廓的限制,所以称为自由形;而平衡式打破了均齐的结构,显得更为活泼。

对称式图案构成可分为左右对称、上下对称、三面

对称、四面对称等。即在假定的中轴线(竖线、横线或十字线)上,分别配置正反形的单位纹。其排列的方法有直立、辐射、回旋、多层等等。

平衡式图案构成的特点是保持重心的平稳,避免画面中的物象偏倾和歪倒。虚与实的照应也是一种平衡,这种构图最为自由,也较活泼生动,但在位置的处理上难度也较大。

对称式和平衡式可以在同一构成中适当结合,但须以一者为主。如以对称式为主,在中轴线上对花形作平衡的处理;以平衡式为主,适当安排对称的因素,都可收到较好的效果,但不能机械地理解和运用。

还有一种带有绘画风格的图案,它以表现人物和风景为主,但在艺术处理上又不同于一般的绘画。我们可以概括为“平视构成”和“立视构成”。

所谓平视,即把形象视为平面物,犹如描绘形象的影绘效果。平视构成的画面,就是使所描绘的装饰图案形象,处于同一条基线上,其图形互不重叠,视点不集中,既不分层次,也不分前后,还可以上下左右并列展开。

平视构成,在我国古代和民间艺术中表现很多,如古代的画像石、画像砖,民间的剪纸、皮影等,都是采用平视处理的。

为适应平视构成的特点,对于形象的要求就更加严格。在选择形象的角度时,不要求有透视感,以全正面或全侧面后角度比较适宜,因为是平看,要善于处理形象的外形轮廓,各种形象虽不能重叠,但又要巧于穿插,使画面完整,富于节奏感。

图案与一定的外形轮廓线相适合而形成的构成,叫适合图案构成。如适合于方形、圆形、三角形、矩形、菱形、半圆形、椭圆形等;或与规整的自然物、器物的外廓相结合的构图,如桃形、蛋形、扇形、锭形、如意形、葫芦形和方胜形等。它是以一个或几个完整的形象互相参错,巧妙、合理地安排在一个完整的外形内。适合形图案构成重视形象的完整和布局的匀称。

适合图案构成,往往利用均齐和平衡的骨格作为它的基本结构。凡是对称或平衡的结构形式,并适合于一定的外形轮廓线,都能形成适合形的构成。

适合图案构成的图形结构严谨,制作较难,但能充分显示装饰意匠之美;填充式的适合形图案,较易于奏效,但比之前者,总有不足之处,故多安排完整的中心形象,使主体突出。

连续图案

连续图案的构成,是将专门设计的“单位纹”,按照一定的格式作有规则的排列,它可以分成两大类,一类为二方连续图案,另一类为四方连续图案。

二方连续图案的构图,一般称作“花边”或“边饰”,

多用于日用器皿装饰、包装设计、会场布置等。四方连续图案的构成,大多用于染织设计和壁纸、包装底纹的装饰等。

二方连续图案

二方连续图案也称“带状图案”,即将一个或几个装饰因素组成的纹样单位,进行上下或左右的连续排列,使之连续成一带状图案。

二方连续图案构成有散点式、接圆式、波线式、斜线式、结合式等样式。

四方连续图案

四方连续图案是指图形中的一个纹样单位能向四周重复地连续和延伸扩展的图案。

四方连续图案构成形式:

条格连续

条格是以各种不同大小条纹和各种不同大小方格进行组织排列,而形成的四方连续图案构成。

条格的装饰式,可以规则的和不规则的几何形体组成,也可运用花卉或草叶以及其他自然形象组成,还可利用几何形与花卉混合组成。

点网连续

以点子和网纹形式进行组织排列而形成的四方连续图案构成,其纹样大多是以几何形体组成。设计时,一般先画成小方格或多边形的外形,然后在部分格子里填上有规律的装饰图案并进行连续,形成点网连续图案构成。

散点式

一点排列法:一个散点平接法,以设计小型花纹为宜,也可用大团花,因比较呆板单调,一般不常运用。

二点排列法:有各种不同的作法,也可同时加上各种附点,如二个散点加上二个附点。

三点排列法:三个散点排列可采用平接法和斜阶形排列法,也可在空间适当加上附点。

四点排列法:四个散点平接法和阶梯排列法都可以。

还有五点排列法、六点排列法等等。

连缀式

利用一个单位的装饰图案,进行横竖参错的排列,形成四方连续图案的构成形式。

连缀法基本上有四种:菱形连缀、阶梯连缀、波形连缀和转换方向的连缀。

菱形连缀法:用一个单位的装饰图案,填入菱形,进行连缀,图形可以部分超出其菱形线,但连缀后,不能使纹样冲突。

阶梯连缀法:利用一个单位的装饰图案,进行阶梯式的延伸排列,形成四方连续图案构成。

波形连缀法:将一个圆形或者椭圆形单位的装饰图案,进行交错的连续排列,也可利用排列后所形成的骨格线,在骨格线上作图。

转换方向的连缀法:在方形或长方形内,以一个单位的装饰图案作倒正的反复排列,或者以方形单位纹样作更多方向的转换而形成转换连缀式的四方连续图案。

重叠式

即两种四方连续图案的重叠,在一种纹样上重叠另一种纹样,其中以一种纹样为“底纹”,另一种重叠在底纹上面的为“浮纹”。底纹的排列,一般采用满底花形式或几何形,浮纹一般采用散点排列。重叠法的构成,以浮纹为主,底纹只是浮纹的衬托,采用这种方法要注意主次分明,突出主花,避免花纹重叠时因层次不清而陷于杂乱。

边饰图案

边饰图案或称边框图案、轮廓图案。它虽可单独成类,实则带有混合的性质。

线条边纹样图案:利用直线、曲线、点线和线的粗细、长短、疏密等,作成边纹样,并适合于一定的外形轮廓。

连续边纹样图案:把一组装饰纹样,进行上下和左右的连续排列,作成边纹样,并适合于一定的外形轮廓线。

对称形边纹样图案:利用左右对称、上下对称或者四面对称作为边纹样,并适合于一定的外形轮廓线。

在一定轮廓内,进行装饰图形的平衡处理,做成边纹样。

角纹样图案

利用对称式或平衡式的装饰图案,在方形、长方形、多边形内进行四角、上二角、下二角、对角的合适配置,做成角纹样图案。

几何形图案

几何形图案是运用几何学上点、线、面的变化而构成的。几何形图案主要以线为骨架,由线的排列和交织构成的多种多样的形式。

线有直线、折线和曲线之分。直线又可以分成垂直线(竖线)、水平线(横线)和倾斜线。三者可以分别运用线条本身的长短、粗细、疏密进行变化,形成各种不同的条形组织,也可以互相交织进行组合。

竖线与横线不同距离的垂直相交,可形成各种大小不同的方形、长方形格子。斜线的组合基本上是竖线与横线的组合,只不过把竖线与横线倾斜交叉而已。折线的变化是利用两线结合的不同角度和它有粗细、重叠、交叉等进行变化,以一定波度的曲线,或者以凸曲线、凹曲线、螺旋线等进行大小、重叠、相交、连续等变化,还可以形成各种波浪形的几何图案。

由直线、折线、曲线互相交织组合而成的种种几何

形的基本形有：正方形、长方形、圆形、三角形、菱形、多边形、多角形等等。

在基本形上作不同的变化，可以构成各种不同的装饰图案。几何形的单独图案变化方法，主要有如下几种：

1. 以基本形为骨架，添加其他直线、折线或曲线，并作各种变化。

2. 利用基本形的累积形式作各种变化。

3. 利用基本形的相互结合作各种变化。

以一个基本形为单位，进行上下或左右的连续排列，可以构成几何形的二方连续图案；进行上下和左右的连续排列，可以构成几何形的四方连续图案。

彩上最强烈的对比。如红与绿互为补色，黄与紫互为补色，青与橙互为补色，这三对补色是基本的对比色。色彩中最富于明快、强烈对比作用的，是色彩中的一对互为补色的对比色。

装饰图案上的配色，更多的则是对比与调和同时并用。在一张画面上，主色调倾向于对比，就在其他的细部多安排些调和的色彩；主色调倾向于调和，就在其他的细部多安排些对比的色彩。

任何画面的色彩都应该有色彩调子，它称为“色调”，如红调子，绿调子，暖调子，冷调子。应依据画面的主从关系，分出色彩的主辅和层次，它必须有个主色调，形成总的统一色调。

色彩配置

装饰图案的用色必须与物质材料和工艺的特定要求相配合。装饰图案的色彩应该随着装饰图形形象的夸张变形而变化。

作为装饰图案的色彩练习，首先应该重视色彩的调配和运用方法：

同种色配合：就是用同一色相，作不同明度的变化。黑色和白色，在图案色彩的调配中很是重要。黑色与白色相配合而得灰色。黑、白、灰与其他的色彩相配合可以得出更多的色彩和色调。选一种颜色，分别加进不同分量的黑色、白色或灰色，使之或深或浅，将这些不同明度的同一色彩配置在同一画面上，叫做同种色配合。同种色的配色效果，容易使得画面统一、调和。淡绿的底色配上深绿的图形纹样，淡黄的底色配上深黄的图形纹样等。装饰图案倾向于变化时，色彩配置上更应当多运用同种色的配色方法，使多变的图形纹样配合同一的色彩，取得既统一又有变化的艺术效果。

类似色配合：与同种色配合一样，也可以取得色彩的调和效果。凡是在色环上 90° 以内的颜色，统称类似色。因为在此范围内的色彩都含有共同的色彩成分。如红、红橙、橙、黄橙，它们也可以说是关系色的配合，如黄和橙是关系色，因为橙含有黄色的成分。绿和青、紫和青等都是关系色。类似色在色感上比较相近，容易取得统一、和谐的效果。

对比色的配合：色彩的对比在装饰艺术的创作上很是需要。色彩对比的现象很多，明度强弱可以对比；色彩冷暖可以对比；色彩面积大小也可以对比；还有色相的补色对比。在色环上，凡是两色相对成 180° 的，也成补色。补色对比是两种正色等量并列的对比，也是色

