

 高等院校艺术设计类“十二五”规划教材

PATTERN DESIGN

装饰图案

主编 马佳

中国海洋大学出版社
CHINA OCEAN UNIVERSITY PRESS

高等院校艺术设计类“十二五”规划教材

PATTERN
DESIGN

装饰图案

主 编 马 佳 吕 丹
副主编 袁 梦

中国海洋大学出版社

· 青岛 ·

图书在版编目 (CIP) 数据

装饰图案 / 马佳主编. — 青岛: 中国海洋大学出版社, 2014. 12

ISBN 978-7-5670-0786-4

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

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2014) 第 271096 号

出版发行 中国海洋大学出版社
社 址 青岛市香港东路 23 号
出 版 人 杨立敏
网 址 <http://www.ouc-press.com>
电子信箱 tushubianjibu@126.com
订购电话 021-51085016
责任编辑 郑雪姣
印 制 上海汉迪彩色印刷有限公司
版 次 2015 年 1 月第 1 版
印 次 2015 年 1 月第 1 次印刷
成品尺寸 210 mm×270 mm
印 张 8
字 数 185 千
定 价 45.00 元

邮政编码 266071

电 话 0532-85901092

前言

装饰图案无论是在国内还是在海外，从古至今都以各种形式出现在人类生活的方方面面。它与人类的日常生活密切相关，成为人类物质文明生活中的一个重要组成部分。

装饰图案是艺术设计和美术造型的重要基础，它为我们的艺术设计和艺术品的生产提供设计方案和蓝图，是艺术与生产、艺术与科技、艺术与材料相结合的产物。装饰图案几乎涵盖了造型艺术中所有形式美的规律；它既能满足人们在生活实用方面的需要，又能满足人们在审美情趣方面的需要，是一门集艺术性、实用性、经济性于一体的学科。

随着社会的快速发展，人们的生活水平和审美情趣不断提高，对美术和艺术设计专业人才的艺术素质和业务水平也提出了更高的要求。装饰图案课程的学习，可以为我们以后的工艺美术设计、染织服装设计、视觉传达设计、环境艺术设计、建筑设计、工业造型设计、动画设计、网页设计等打下坚实的基础。

本教材在继承装饰图案历史和传统的基础上，更加注重挖掘其时代性、综合性和应用性等特色，进行全面的、有条理的、系统的、有针对性的探讨。

本书主要从装饰图案的文化传统、题材与变化、造型规律、色彩表现、实际应用等方面，进行系统的介绍和详细的论述；同时收集了大量的国内与国外优秀图案范例作品，试图以图文并茂的形式为广大美术和艺术设计专业的学生及艺术爱好者们提供一些深入细致的、切实可行的学习和研究方法，力求做到循序渐进、深入浅出，以便读者参考。

本书在编写过程中得到了很多同仁的帮助和支持，在此表示衷心的感谢。由于编者水平有限，书中难免有不足之处，敬请广大读者批评指正。

编者

2014年12月

教学导引

一、教材适用范围

本教材适用于高等院校美术学、艺术设计等相关专业装饰图案课程的教学。

二、教材学习目标

- 1. 通过装饰图案的学习，使学生掌握图案设计中构图、造型、色彩等的设计规律以及各种表现技法。
- 2. 培养学生基本装饰审美意识、基础理论和基本技能。
- 3. 培养学生具有装饰造型、纹样组织、构图、装饰色彩的运用能力以及优秀的审美观。

三、教学过程参考

- 1. 资料收集、理论讲解。
- 2. 古今中外经典案例观摩学习。
- 3. 素材写生。
- 4. 整理素材。
- 5. 创意构思。
- 6. 造型变化。
- 7. 设计表现。
- 8. 设计运用。

四、教材建议实施方法

- 1. 直观演示。
- 2. 课堂练习。
- 3. 作业点评。

课时分配建议

总课时：72

章 节	内 容	课 时
第一章	概述	4
第二章	中外传统装饰图案	12
第三章	装饰图案的题材与变化	12
第四章	装饰图案的造型规律	24
第五章	装饰图案的色彩表现	12
第六章	装饰图案的实际应用	8

目 录

Contents

第一章 概述.....001

- 1.1 装饰图案的概念与特征.....001
- 1.2 装饰图案的分类.....005
- 1.3 装饰图案的绘制工具和材料.....009

第二章 中外传统装饰图案.....011

- 2.1 中国传统装饰图案.....011
- 2.2 外国传统装饰图案.....017

第三章 装饰图案的题材与变化.....027

- 3.1 装饰图案的素材来源.....027
- 3.2 装饰图案的写生与变化.....031
- 3.3 不同题材装饰图案的写生与变化.....040

第四章 装饰图案的造型规律.....055

- 4.1 装饰图案的形式美法则.....055
- 4.2 装饰图案的构图.....065

- 4.3 装饰图案的点线面构成.....070

- 4.4 装饰图案的黑白关系.....075

- 4.5 装饰图案纹样的组织形式.....082

第五章 装饰图案的色彩表现.....093

- 5.1 装饰图案的色彩内涵.....093

- 5.2 装饰图案的色彩关系.....096

第六章 装饰图案的实际应用.....102

- 6.1 装饰图案在平面印刷设计中的应用.....102

- 6.2 装饰图案在服装设计中的应用.....104

- 6.3 装饰图案在传统工艺设计中的应用.....106

- 6.4 装饰图案在环境艺术设计中的应用.....113

- 6.5 装饰图案在动画设计中的应用.....117

- 6.6 装饰图案在网页设计中的应用.....118

参考文献.....121

第一章 概述

1.1 装饰图案的概念与特征

1.1.1 装饰图案的概念

装饰图案是实用与装饰相结合的一种美术形式。它是把生活中的自然形象，经过艺术加工，使其造型、色彩、构图等适合于实用和审美目的的一种设计图样或装饰纹样。

装饰图案是工业美术、实用美术、商业美术、装潢美术等工艺美术创作中的一个设计环节，它最终还必须通过材料制作，使其成为物质产品，因此它又受材料和制作条件的制约，这决定了它的用途、生产、经济等依赖关系。

装饰图案和人们的日常生活紧密相联，其应用范围很广，在人们的衣、食、住、行等生活的各个方面都有涉及，对人们的生活产生非常广泛的影响。它对于美化人们的生活、培养人们的审美趣味、陶冶人们的高尚情操、鼓舞人们的生活热情，都具有极为重要的作用（图1-1-1、图1-1-2）。

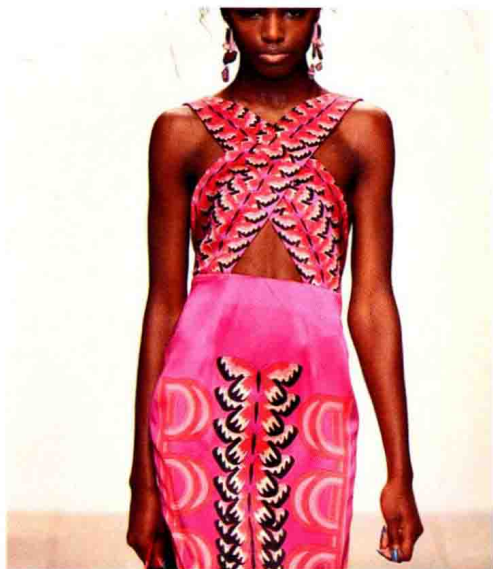

图1-1-1 服装图案

图1-1-2 建筑图案

图1-1-3 服饰图案

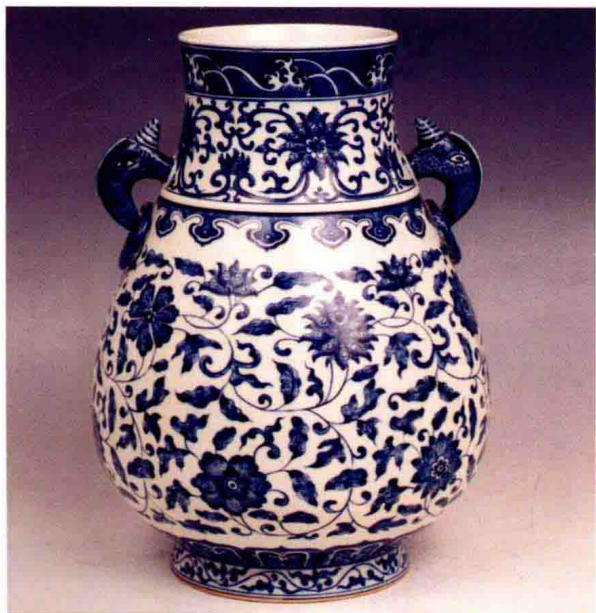

图 1-1-4 陶瓷图案

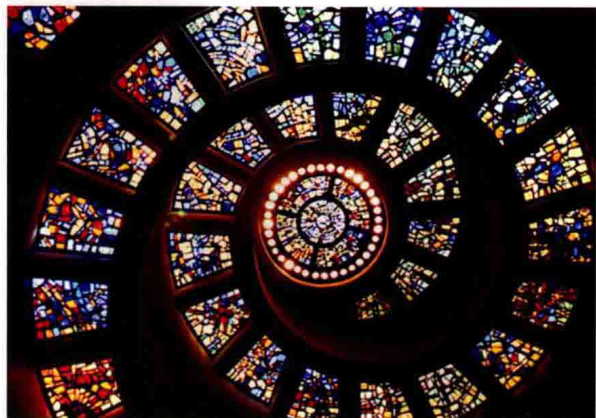

图1-1-5 建筑玻璃彩绘图案

1.1.2 装饰图案的基本特征

装饰图案艺术同其他造型艺术有共性，但也有其自身特点，并沿着自身的发展方向发展着。装饰图案从属于工艺美术，是以表现为主，静止抒情的实用艺术，具有独特的语言及完整的形式美规律。装饰图案的基本特征主要体现在以下几个方面。

(1) 装饰图案的实用性与装饰性

装饰图案的设计是以满足人们的物质生活和文化生活的需要以及美化人们的生活为目的的，具有实用性。它的艺术创造、表现形式、方法技巧都要与特定的实用要求、工艺材料相结合。实用性是在装饰图案设计之初就应该要考虑的问题，即图案是做什么用的，给谁用的，用在哪里，采用哪种工艺要求和对材料性能的考量等。

装饰图案的装饰性以突出形式美为特色。从审美的角度来讲，装饰就是修饰、打扮，使本身具有实用功能的物象或作品更具审美功能。所谓装饰性，就是对自然物象进行夸张、变形，取其形态，存其共性，在实际变化中使其符合审美规律。图案纹样是一种装饰手段，它通过一定的艺术手法，把生活中的美化装饰用造型的语言描绘出来。图案设计者根据内容要求，把对生活的愿望、理想以及大自然各种美的形象，以自己丰富的想象力进行加工、提炼、概括、典型化，在制作各种用品时（如工业品、工具、日用品、工艺品、艺术欣赏品等），通过它特有的歌颂、象征、寓意、夸张、取舍的形式，专门或附带地进行造型与装饰。

装饰性必须服从于实用性。两者相互制约而又相互统一，有时根据具体情况，又各有侧重。装饰性的表达又有相对的独立性，它应建立在功能效用、材料特点、工艺技术、服务对象的根本基础上（图1-1-3至图1-1-5）。

（2）装饰图案的从属性与适应性

装饰图案只有依附于一定的物质产品上才能真正实现其价值，因此装饰图案具有很强的从属性。其从属性主要体现在装饰对象是图案的载体，图案受到装饰对象的物质材料、生产工艺、使用功能、使用对象与经济条件等制约，必须服从和服务于材料、工艺与用途，要与装饰对象融为一体。这是图案设计与纯绘画艺术的区别所在。装饰图案的从属性反过来又决定了装饰图案的丰富性，不同的材料、不同的生产工艺能创造出千变万化的图案视觉效果。虽然装饰图案对于物质产品而言是从属关系，但绝不是可有可无的，一种图案采用什么样的材料、使用什么样的工艺手段、为什么人设计、由谁来设计，从这些意义上来说，图案对产品的价值是至关重要的。

装饰图案就其使用范围，是对各种平面、立体造型物体的设计，以及在各种平面、立体物象上进行装饰，这样就产生了适应性。这种适应审美、环境的要求，产生了图案的适合规律。要使立体造型及平面装饰符合设计思想及需要使用，并平稳、舒适地适合各种情况和环境就必须注意：内容与形式的相适应；局部和整体的相适应；使用环境和生活习惯相适应；造型与用途相适应；平面装饰与立体造型相适应；物质材料与制作条件相适应（图1-1-6至图1-1-8）。

图 1-1-6 建筑彩绘图案

图 1-1-7 陶瓷图案

图 1-1-8 家具雕刻图案

图1-1-9 中国传统图案

图1-1-10 地中海装饰图案

图1-1-11 现代装饰图案1

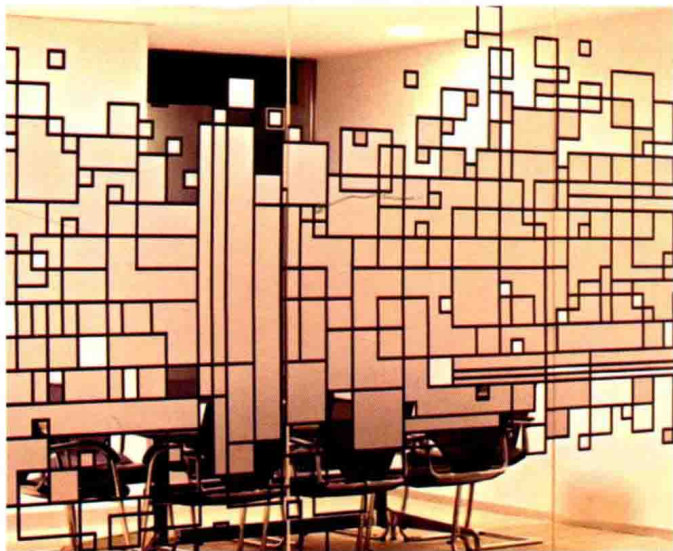

图1-1-12 现代装饰图案2

(3) 装饰图案的民族性与时代性

装饰图案的民族性集中体现其民族的生活习俗、性格特征和文化精神，展现出特有的风格面貌。一个民族所处的生存环境、地理位置、生活习惯、生产方式、科学技术、宗教信仰等影响着这个民族文化艺术的形成和发展（图1-1-9、图1-1-10）。如从原始的彩陶到后来各个历史时期丰富多彩的建筑、服饰、雕刻、铸造、陶瓷、织锦、刺绣、家具的图案，就充分显示了中华民族的智慧、力量和才华。

装饰图案不仅具有民族性的特征，同时也具有时代性的特点。时代精神是文化艺术发展的动力。特定的时代，由于社会政治、经济、科学技术、意识形态等关系，形成特有的时代精神和相应的生活方式、文化艺术、审美趣味、时尚追求等，装饰图案的发展变化也随着时代的变迁呈现出不同的风格特色。时代性有时还表现出某些地区性和全球性的特点，服装的潮流演变和流行色的变化运用突出地说明了这一点。现代图案设计应努力追求并达到经济、实用、美观、舒适、方便、快捷、易用、高效、环保等生活目标。因此，我们必须充分关注其实用性，充分运用其装饰性，注意发挥其民族性，注重体现其时代性等特点（图1-1-11、图1-1-12）。

1.2 装饰图案的分类

装饰图案是一个涉及领域非常广泛的学科，由于其表现对象的不同、应用领域的差异，装饰图案在设计过程中，可以从不同的专业和角度出发进行设计构思，因此装饰图案的分类也是多角度和多层次的。一般来说，装饰图案可分为以下几大类。

（1）按素材分类

装饰图案按照素材分类可分为植物图案、动物图案、人物图案、风景图案等。不同的素材有不同的特点和不同的审美要求，设计者在生活中收集到的美的东西都可以用来进行图案设计（图1-2-1、图1-2-2）。

（2）按用途分类

装饰图案按用途可分为装饰生活实用品的图案和装饰陈设用品的图案两大类。如日常生活中，在染织、服饰、陶瓷、家具、家电等生活用品中装饰图案的运用（图1-2-3），还有如装饰壁挂、工艺陈设等主要用于观赏的物品中装饰图案的运用（图1-2-4）。

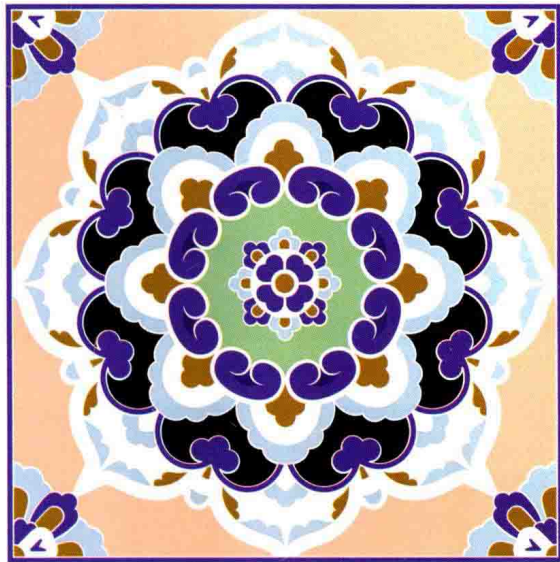

图1-2-1 花卉图案

图1-2-2 人物、动物图案

图1-2-3 服饰图案

图1-2-4 挂毯图案

图1-2-5 平面装饰图案

图1-2-6 立体装饰图案

图1-2-7 综合装饰图案

(3) 按艺术形式分类

装饰图案按不同艺术表现形式可分为平面装饰图案、立体装饰图案和综合装饰图案。

① 平面装饰图案是指在二度空间中考虑用途、造型、色彩等应用于平面装饰的美术设计，它的表现形式是二维的（所谓二维，只有长与宽，即平面），如纺织品、刺绣、壁画、剪纸等都可称作平面装饰图案。

② 立体装饰图案一般指在三度空间中考虑使用色彩、材料、工艺处理方式，其表现形式是三维的（不仅有长度和宽度，还有厚度，它更能体现体量感和空间感）。立体装饰图案侧重于立体造型及结构的布置。

③ 综合装饰图案一般指二度空间和三度空间相结合的图案设计，如服饰图案、建筑图案、家具图案、各类器皿上的装饰图案、室内装饰图案、展览会场的装饰图案等。这类图案范围相当广泛，它是平面与立体的结合，是平面图案的立体表现，主要侧重于解决纹样与立体造型之间的适应与协调等问题（图1-2-5至图1-2-7）。

(4) 按装饰图案的构成形式分类

从构成形式上，装饰图案可分为单独纹样图案、适合纹样图案、连续纹样图案和综合纹样图案。

① 单独纹样图案是能够独立存在，纹饰形象完整的图案，它是独立应用于装饰并与周围没有连续的装饰纹样（图1-2-8）。

② 适合纹样图案是将一个或多个纹饰，依据一定的形式美法则，使其完整自然地适合于一定的外形轮廓，并使外形轮廓、构图和纹样三者有机结合，构成独立的装饰图案纹饰（图1-2-9）。

③ 连续纹样图案可分为四方连续和二方连续等图案（图1-2-10、图1-2-11）。

④ 综合纹样图案是将单独纹样、适合纹样或连续纹样中的两种或三种综合组织在一起的一种纹样（图1-2-12）。

图1-2-8 单独纹样图案

图1-2-9 适合纹样图案

图1-2-10 二方连续纹样图案

图1-2-11 四方连续纹样图案

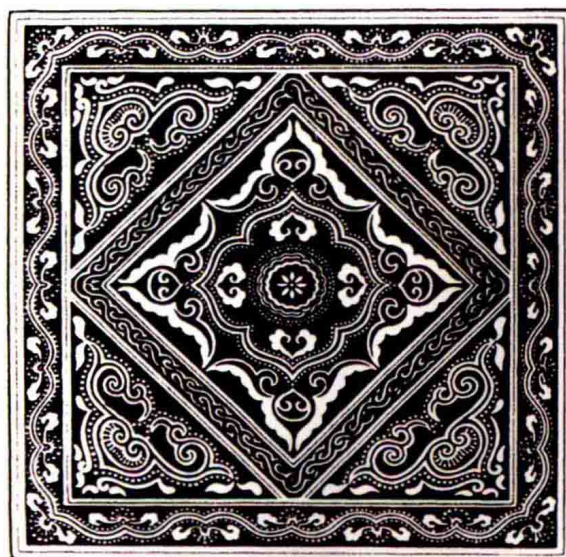

图1-2-12 综合纹样图案

(5) 按造型意象分类

从造型意象上,装饰图案可分为具象图案和抽象图案。

① 具象图案是具有较完整的具体形象的图案。此类图案可分为写实和写意两类,写实类图案是偏重于对形象原有形态特征的如实描绘(图1-2-13);写意图案则偏重于表现形象的神韵和设计者的意趣,在形象的塑造上对原有形态作较大改变,但不失其主要特征(图1-2-14)。

② 抽象图案是由非具象形象组成的图案,它可分为几何形与随意形两类。几何形图案即运用规矩的点、线、面以及各类几何形组成的图案,其构成形式呈现明显的规律性(图1-2-15);随意形图案即运用不规则的点、线、面或以自然形分解重构,或以一些偶然形组合成的具有审美价值的纹样(图1-2-16)。

图1-2-13 写实图案

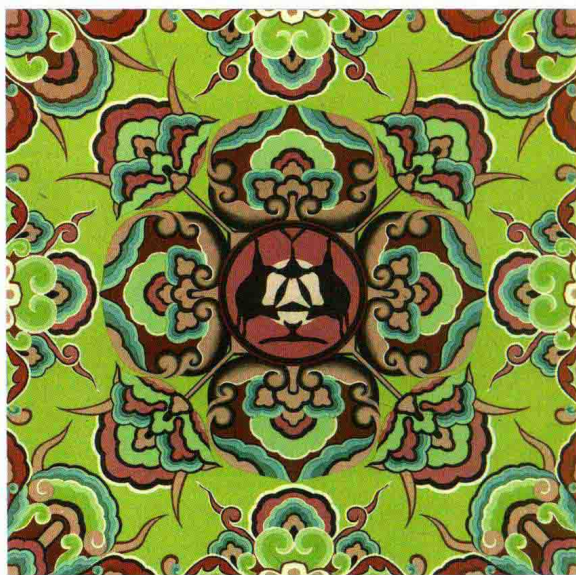

图1-2-14 写意图案

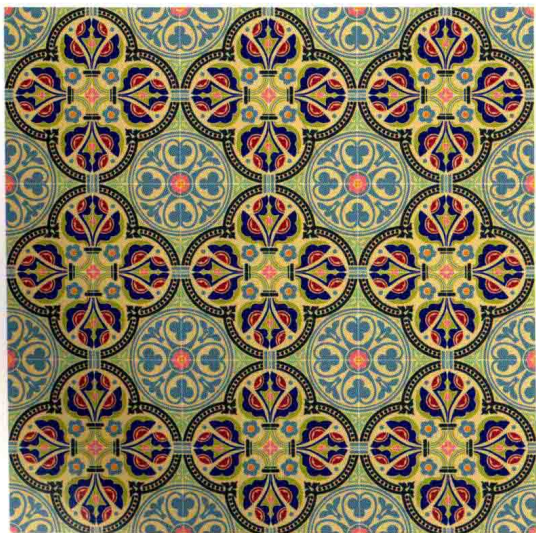

图1-2-15 几何形图案

图1-2-16 随意形图案

（6）按性质分类

按工艺性质装饰图案可分为基础图案和专业图案。

① 基础图案是不针对某种工艺要求，只是为在学习过程中掌握构图、色彩、造型美感，为专业设计作准备的训练过程。

② 专业图案是针对各种专业物品要求而设计的图案形式，不论是为了实用还是审美，在设计中既要考虑图案本身的美感，同时还必须适合各种材质和加工工艺要求（图1-2-17、图1-2-18）。

1.3 装饰图案的绘制工具和材料

（1）笔

① 铅笔。铅笔是最常用的绘画工具，它主要用于图案写生、图案草图设计及勾画图案轮廓。普通铅笔一般分为硬性铅笔、软性铅笔和中性铅笔三种型号。HB为中性，H~6H型号为“硬性”铅笔，B~6B型号为“软性”铅笔。铅笔杆上B、H标记是用来表示铅笔笔芯的颜色深浅和软硬的。各种铅笔B、H的数值不同，绘画效果不同。B数值越大，笔芯越粗、越软，颜色则越深；H数值越大，笔芯越细、越硬，颜色则越浅。我们在练习和表现中常用的是HB型号和普通铅笔。

② 绘图笔。这里所说的绘图笔主要指针管笔、勾线笔、签字笔、鸭嘴笔等。这类笔的特征在于笔头有不同的粗细，常见型号为0.1~1.0，我们在实际练习和表现中通常选择0.3、0.6、0.9型号的绘图笔，主要用于图案写生、黑白图案设计创作等。

③ 毛笔。毛笔的种类很多，总的来说可分为两大类：一是勾线笔，用于图案表现的勾线笔，一般笔头比较尖细，笔毛较硬，有弹性，常用的有叶筋笔、衣纹笔、红毛等；另一类是用于图案填色的笔，常用的有大、中、小号白云笔。

（2）颜料

① 水粉颜料。水粉颜料也叫广告色或宣传色颜料，是由研磨很细的矿物质颜料粉或植物颜料粉加上树胶、甘油等混合液作为结合剂与水混合而成的。水粉颜料是一种可以用水调配和稀释的颜料，不透明，有一定的覆盖力。商店里出售的水粉颜料主要有锡管装和瓶装两种（图1-3-1）。

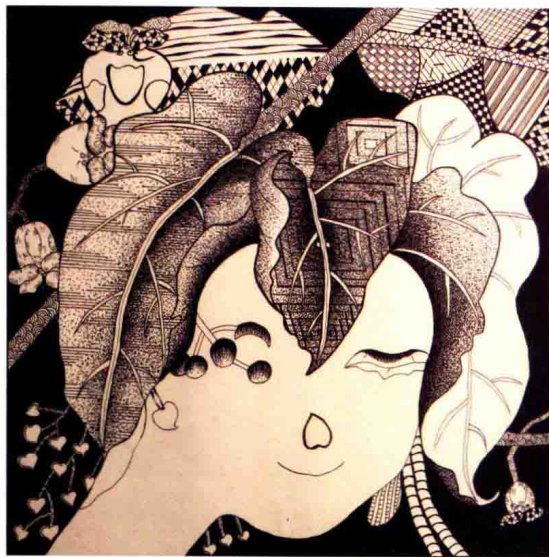

图1-2-17 基础图案

图1-2-18 专业图案设计

图1-3-1 水粉颜料

② 水彩颜料。水彩颜料透明度高，色彩重叠时，下面的颜色会透过来，即使长期保存也不易变色。水彩颜料一般有四种：干水彩颜料片、湿水彩颜料片、管装膏状水彩颜料、瓶装液体水彩颜料。

③ 丙烯颜料。丙烯颜料是用一种化学合成胶乳剂与颜色微粒混合而成的新型绘画颜料。丙烯颜料不溶于水，又可以方便地溶于油画，是一种非常好的手绘颜料。

（3）纸

① 卡纸。学习与训练手绘图案装饰表现最常用的纸是A4和A3大小的卡纸。这种纸适用于铅笔和绘图笔等大多数画具，价格又比较便宜，最适合在练习阶段使用。

② 硫酸纸。在手绘学习过程中，硫酸纸是作拓图练习最理想的纸张。它是传统的专用绘图纸，用于画稿与方案的修改和调整。与拷贝纸相比，硫酸纸比拷贝纸正规，因为它相对厚而平整，不易损坏。但是由于表面质地过于光滑，对铅笔笔触不太敏感，所以最好使用绘图笔。

（4）相关辅助工具

图案绘画虽然应以徒手形式为根本，但在训练和表现中也常常需要圆规、三角板等辅助工具，以使画面中的透视以及形体更加准确，还可以在一定程度上提高工作效率。常用的工具有直尺、丁字尺、三角板、曲线板、圆规（或圆模板）等。

思考与练习

1. 简述装饰图案的基本特征与分类。
2. 收集不同形式的图案若干幅，在纸面上用各种绘图工具临摹1~3张图案（题材可由学生自己寻找或者由教师提供）。

第二章 中外传统装饰图案

2.1 中国传统装饰图案

中国传统图案艺术有着悠久的历史 and 辉煌的成就。了解和研究这些图案，继承其精华，对于民族传统文化的延续、设计者自身艺术修养的提高及装饰图案的创作具有十分重要的现实意义。

2.1.1 原始时期装饰图案

原始时期的装饰图案与当时人们生产、生活方式有着密切的关系，它直接或间接反映了人们日常的捕鱼、狩猎、采摘、纺织以及原始崇拜等活动。

这时期出现最多的是各种几何图案，其次是动物、植物图案及人物图案（图2-1-1至图2-1-4）。

原始时期的图案构成绝大部分为自由式和带状式，也有成二方连续的。原始时期的图案色彩一般较单一且多平涂绘制，即使在彩陶器上，至多也只使用两到三种色彩，常见色彩有黑、白、黄、赭、红等。当时的人们已经学会运用色块的大小和线条的疏密变化来进行对比。因此，原始时期图案的色彩不仅质朴、单纯，而且给人以浓重、鲜明、变化丰富之感。

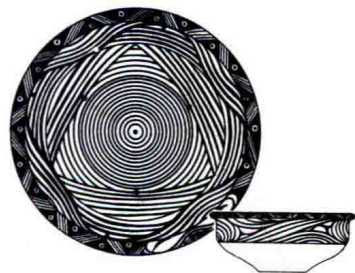

图2-1-1 几何图案

图2-1-2 动物图案

图2-1-3 植物图案

图2-1-4 人物图案

