

国家示范性高等职业院校艺术设计专业精品教材
高职高专艺术设计类「十三五」规划教材

装饰造型创意与表现

ZHUANGSHI ZAOXING CHUANGSI YU BIAOXIAN

主编 罗玮 徐琼 马晓丽 陈金花

国家示范性高等职业院校艺术设计专业精品教材
高职高专艺术设计类『十三五』规划教材

装饰造型创意与表现

ZHUANGSHI ZAOXING CHUANGYI YU BIAOXIAN

主 编 罗 玮 徐 琼 马晓丽 陈金花
副主编 周晓莹 杨成品 李 然 苏亚飞
参 编 罗 浪 申思明 谷 燕 杨 莉

内 容 简 介

“装饰造型创意与表现”是艺术设计专业的基础课程。本书在继承传统装饰图案艺术的基础上,分析中外经典图案的造型特点,并且紧随装饰的时代潮流,总结装饰造型教学及创作经验。本书打破原有的学科界限,将装饰的内涵与外延进行扩充,使之延伸至相关绘画与设计领域的实际运用中。

本书的重要章节对图案的形式法则、造型规律和黑白表现及色彩表现进行了分析与图例解析,力求以全新的视角和观念,从理念、方法、应用三个方面讲解装饰造型的规律与思维构架。本书内容新颖、案例丰富、学时安排科学合理,理论与应用并重、图文并茂。通过案例对各种装饰造型构成、表现、应用形式等进行了解析,可读性、实用性强。

图书在版编目(CIP)数据

装饰造型创意与表现 / 罗玮,徐琼,马晓丽,陈金花主编. — 武汉:华中科技大学出版社, 2014.8

ISBN 978-7-5680-0341-4

I. ①装… II. ①罗… ②徐… ③马… ④陈… III. ①装饰美术—造型设计—高等职业教育—教材
IV. ①J525

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2014)第 183149 号

装饰造型创意与表现

罗 玮 徐 琼 马晓丽 陈金花 主编

策划编辑:曾 光 彭中军

责任编辑:彭中军

封面设计:龙文装帧

责任校对:曾 婷

责任监印:张正林

出版发行:华中科技大学出版社(中国·武汉)

武昌喻家山 邮编:430074 电话:(027) 81321915

录 排:龙文装帧

印 刷:武汉科源印刷设计有限公司

开 本:880 mm × 1230 mm 1/16

印 张:6

字 数:179 千字

版 次:2015 年 1 月第 1 版第 1 次印刷

定 价:39.00 元

本书若有印装质量问题, 请向出版社营销中心调换
全国免费服务热线: 400-6679-118 竭诚为您服务
版权所有 侵权必究

高职高专艺术设计类“十三五”规划教材

基于高职高专艺术设计传媒大类课程教学与教材开发的研究成果实践教材

编审委员会名单

■ 顾问 (排名不分先后)

王国川 教育部高职高专教指委协联办主任

陈文龙 教育部高等学校高职高专艺术设计类专业教学指导委员会副主任委员

彭亮 教育部高等学校高职高专艺术设计类专业教学指导委员会副主任委员

夏万爽 教育部高等学校高职高专艺术设计类专业教学指导委员会委员

陈希 全国行业职业教育教学指导委员会民族技艺职业教育教学指导委员会委员

陈新 全国行业职业教育教学指导委员会民族技艺职业教育教学指导委员会委员

总序

姜大源 教育部职业技术教育中心研究所学术委员会秘书长

《中国职业技术教育》杂志主编

中国职业技术教育学会理事、教学工作委员会副主任、职教课程理论与开发研究会主任

■ 编审委员会 (排名不分先后)

万良保	吴帆	黄立元	陈艳麒	许兴国	肖新华	杨志红	李胜林	裴兵	张程	吴琰
葛玉珍	任雪玲	黄达	殷辛	廖运升	王茜	廖婉华	张容容	张震甫	薛保华	余戡平
陈锦忠	张晓红	马金萍	乔艺峰	丁春娟	蒋尚文	龙英	吴玉红	岳金莲	瞿思思	肖楚才
刘小艳	郝灵生	郑伟方	李翠玉	覃京燕	朱圳基	石晓岚	赵璐	洪易娜	李华	杨艳芳
李璇	郑蓉蓉	梁茜	邱萌	李茂虎	潘春利	张歆旒	黄亮	翁蕾蕾	刘雪花	朱岱力
熊莎	欧阳丹	钱丹丹	高倬君	姜金泽	徐斌	王兆熊	鲁娟	余思慧	袁丽萍	盛国森
林蛟	黄兵桥	肖友民	曾易平	白光泽	郭新宇	刘素平	李征	许磊	万晓梅	侯利阳
王宏	秦红兰	胡信	王唯茵	唐晓辉	刘媛媛	马丽芳	张远珑	李松励	金秋月	冯越峰
李琳琳	董雪	王双科	潘静	张成子	张丹丹	李琰	胡成明	黄海宏	郑灵燕	杨平
陈杨飞	王汝恒	李锦林	矫荣波	邓学峰	吴天中	邵爱民	王慧	余辉	杜伟	王佳
税明丽	陈超	吴金柱	陈崇刚	杨超	李楠	陈春花	罗时武	武建林	刘晔	陈旭彤
乔璐	管学理	权凌枫	张勇	冷先平	任康丽	严昶新	孙晓明	戚彬	许增健	余学伟
陈绪春	姚鹏	王翠萍	李琳	刘君	孙建军	孟祥云	徐勤	李兰	桂元龙	江敬艳
刘兴邦	陈峥强	朱琴	王海燕	熊勇	孙秀春	姚志奇	袁铀	杨淑珍	李迎丹	黄彦
谢岚	肖机灵	韩云霞	刘卷	刘洪	董萍	赵家富	常丽群	刘永福	姜淑媛	郑楠
张春燕	史树秋	陈杰	牛晓鹏	谷莉	刘金刚	汲晓辉	刘利志	高昕	刘璞	杨晓飞
高卿	陈志勤	江广城	钱明学	于娜	杨清虎	徐琳	彭华容	何雄飞	刘娜	于兴财
胡勇	汪帆	颜文明								

第一章 装饰概论	(1)
第一节 装饰图案的起源.....	(2)
第二节 装饰图案的概念及类别.....	(3)
第三节 装饰图案在现代设计中的应用.....	(4)
第二章 中西方装饰艺术的演变	(9)
第一节 原始社会的彩陶纹样.....	(10)
第二节 奴隶社会青铜器装饰纹样.....	(12)
第三节 春秋战国时期的装饰纹样.....	(13)
第四节 汉代的装饰纹样.....	(14)
第五节 魏晋南北朝的装饰纹样.....	(15)
第六节 唐代的装饰纹样.....	(16)
第七节 宋元时期的装饰纹样.....	(17)
第八节 明清时期的装饰纹样.....	(18)
第九节 中国传统民间纹样.....	(18)
第十节 国外经典装饰纹样欣赏.....	(19)
第三章 装饰造型的形式美法则	(23)
第一节 点、线、面.....	(24)
第二节 形式美的构成要素.....	(28)
第三节 肌理与黑白灰关系.....	(31)
第四章 装饰变形的的方法和规律	(33)
第一节 素材的搜集.....	(34)
第二节 图底关系.....	(34)
第三节 变形方法.....	(35)
第五章 装饰色彩构成与表现形式	(43)
第一节 装饰色彩的三要素及其对比.....	(44)

第二节 装饰造型设计中的色彩调和.....	(54)
第三节 装饰造型的色彩表现.....	(57)
 第六章 装饰造型作品赏析.....	 (67)
第一节 动物类.....	(68)
第二节 花卉类.....	(71)
第三节 人物类.....	(75)
第四节 风景类.....	(77)
第五节 色彩表现.....	(78)
 参考文献.....	 (85)

第一章 装饰概论

ZHUANGSHI
ZAOXING
YU
CHUANGYI
BIAOXIAN

第一节

装饰图案的起源

装饰图案始于前 2 万年左右, 根据西班牙的阿尔塔米拉洞穴、法国的拉斯科洞穴内的壁画考证, 原始人通过简洁的图形来表现他们对宇宙的向往、生活劳动情况和图腾崇拜情况等。装饰图案无论在欧洲、亚洲, 还是在美洲、大洋洲、非洲, 都是人类艺术起源的最早艺术表现形式之一。它们共同的造型特点是直观、单纯、稚拙, 具有视觉表现力强的特点。阿尔塔米拉洞窟壁画如图 1-1 所示, 拉斯科洞窟壁画如图 1-2 所示。

图 1-1 阿尔塔米拉洞窟壁画

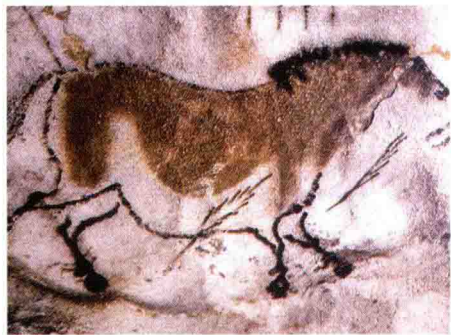

图 1-2 拉斯科洞窟壁画

中国的装饰图案历史悠久, 可追溯到新石器时代, 距今约有 7 350 至 7 800 年仰韶文化早期的彩陶装饰纹样。1973 年出土于青海大通上孙家寨的“舞蹈纹彩陶盆”(见图 1-3) 是仰韶文化晚期马家窑类型的艺术珍品。陶盆的内壁口沿处, 15 人携手并肩, 以 5 人为一组, 翩翩起舞, 富有节奏, 单纯的跳跃动作呈现了“马家窑人”精神生活的一个重要侧面。当时用兽毛制的笔, 用墨色绘在红质的彩陶上, 其色感十分强烈, 具有写与绘的表现力, 可算得上最早的中国装饰绘画的主题绘画作品。中华祖先在彩陶工艺中运用装饰图案方面, 已经熟练地掌握了装饰语言的表现, 创造了二方连续的多样表现形式, 尤其是善于用点、线、弧形、半圆形、圆形, 表现图案流畅的运动节奏感, 开启了中国装饰图案的先河。

图 1-3 舞蹈纹彩陶盆

第二节

装饰图案的概念及类别 <<

一、装饰的概念

ONE

“佛要金装，人要衣装”都是表露其外表的美观，以显示其精神面貌为目的。“装”在俗语中称“打扮”“装扮”；“饰”就是“修饰”“佩饰”，在打扮过程中，增加各种附加件，以示更美，通常都称“装饰”。装饰艺术是人类一种表达美的方式。

装饰产生于人类最初的审美观念，是人类在生产生活中逐渐探寻与发掘的审美感受，是人类以审美和艺术的方式表现自然、表现自身、表现时代风尚的一种手段，是依赖并植根于一定物质材料的视觉艺术形式。

二、图案的定义

TWO

图案，就是图形设计的方案。老一辈设计艺术家已经给出了明确的定义。如图案教育家陈之佛先生提出：图案是构想图。它不仅是平面的，而且是立体的，是创造性的计划，也是设计实现的阶段。图案教育家、理论家雷圭元先生在《图案基础》一书中，对图案的定义综述为：“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、生产等条件的制约下，制成图样，装饰纹样等方案的通称。”

《辞海》对“图案”条目的解释：广义指对某种器物的造型结构、色彩、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；有的器物(如某些木器家具)除了造型结构，别无装饰纹样，亦属图案范畴（或称立体图案）；狭义则指器物上的装饰纹样和色彩而言。

三、装饰图案的概念

THREE

装饰图案有多层含义。广义装饰图案是指对某种器物的造型结构、色彩及图形构成的设想，并依据材料要求、制作要求、使用功能、审美要求所创作的设计方案，是工艺美术创作的一个过程。它最终必须通过材料制作，使其成为物质产品，因此受材料和制作条件的制约，这决定了它的用途、生产、经济等有相互依赖关系。狭义的装饰图案是指器物上的装饰图形，与人们的日常生活紧密相连，它的应用范围很广，人们的衣、食、住、行等生活的各个方面都需要它。它非常广泛地、深入地、经济地对人们的生活产生影响。它对美化人们的生活，培养人们的审美趣味、陶冶人们的高尚情操，鼓舞人们的劳动热情，激发人们的爱国精神，都具有极为重要的作用。

四、装饰图案的类别

FOUR

装饰图案涉及的范围很广，在分类方面从不同的角度有不同的分类方法。

1. 按空间形式分

装饰图案的应用涉及人们的衣、食、住、行各个方面，以空间形态分可分为平面图案、立体图案、综合图案三种。

平面图案：在二维空间中创作的图案样式，如染织图案、书籍装帧、广告招贴等。

立体图案：在三维空间中创作的图案样式，如用于建筑、家具、陶瓷品、木雕等装饰图案设计。

综合图案：兼有平面和空间形式的综合图案，如家居装饰中的立体墙面设计等。

2. 按取材角度分

从装饰图案的取材角度，可分为植物图案、动物图案、人物图案、风景图案和几何图案。

3. 按组织形式分

从装饰图案的组织形式，可分为单独图案、适合图案、二方连续和四方连续等。

4. 按性质类别分

从装饰图案的性质类别，可分为基础图案和专业图案。

基础图案：以研究图案设计的共性为目的，如创作原理、基本概念、构成规律、表达技巧、装饰思维和装饰技巧等。

专业图案：以研究图案应用的个性为目的，结合特定用途、材料、工艺等而创作的实用图案造型，如染织图案、陶瓷图案、建筑装饰图案等。

第三节

装饰图案在现代设计中的应用

装饰图案活跃于现代艺术设计中，以其精美的造型、合理的构造、绚烂的色彩，装饰着人们的生活，潜移默化地陶冶着人们的情操。装饰设计始终以实用与审美相结合，将形、色、质、数量、位置、空间、材料与技术等元素，通过一定的组织形式实现与工艺的完美结合。

一、装饰图案在平面设计中的应用

ONE

在平面设计领域，装饰图案不是单纯用来装饰的，而是直接参与到设计中来，是设计内容的补充，提供给受众更多的想象，如图1-4至图1-7所示。

图 1-4 书籍装帧设计

图 1-5 星巴克圣诞纪念版包装设计

图 1-6 食品包装设计一

图 1-7 食品包装设计二

二、装饰图案在产品中的应用

TWO

在产品设计中,产品外观的图案装饰设计应用是一个重要的组成部分,是产品的高品质性能的外在体现。装饰图案的应用在产品设计中能够渲染产品的艺术气氛,提高产品的审美品格;强化、提醒、引导受众视线,加强突出产品的局部视觉效果,形成视觉张力。产品设计如图 1-8 至图 1-11 所示。

图 1-8 餐具设计

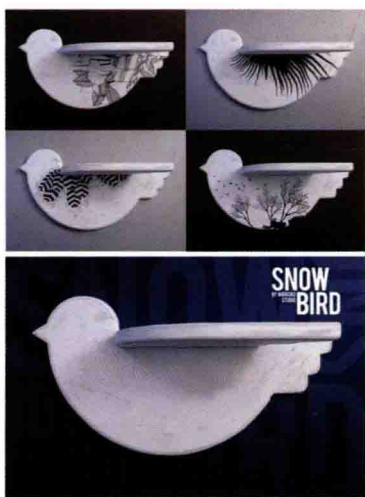

图 1-9 置物架设计

图 1-10 饰品设计

图 1-11 多功能概念家具设计

三、装饰图案在建筑与环境艺术设计中的应用

THREE

装饰图案在建筑与环境艺术设计中也有广泛的应用，如欧洲教堂建筑的彩色玻璃镶嵌画，中国传统建筑中的木雕窗格等。

上海世博会波兰国家馆的建筑物外部由相互交织的剪纸图案组成，阳光可以透过缝隙进入大厅。当黄昏降临，变换颜色的室内光线穿透剪纸图案，使展馆呈现出不同的色彩。它还具有多个表面，一方面构成折叠的“剪纸板”，另一方面又构成有趣的几何形状，空间灵活，可以创造性地分割成不同部分，为展览会、音乐会和其他功能区域服务。

装饰图案在建筑与环境艺术设计中的应用如图 1-12 至图 1-14 所示。

图 1-12 欧洲教堂 彩色玻璃镶嵌画

图 1-13 中国传统木雕窗

图 1-14 上海世博会 波兰馆 建筑外观设计

四、装饰图案在服装设计中的应用

FOUR

服饰不仅秉承历史、思想、情感的特征，而且尽显哲学、心理学、美学、经济学、民俗学、社会学等相关学

科的理念和知识，是人类的“第二层皮肤”。服饰不仅是物质生产能力的反映，而且是物质生活水平的反映。服饰是人类物质文明的反映。随着社会的高速发展，人们对服饰的审美要求也越来越高，图案艺术在服饰中更富有流动的生命意识，创造了非常优秀的服饰图案。

现代服装设计作品如图 1-15 至图 1-17 所示。

图 1-15 现代服装设计作品一

图 1-16 现代服装设计作品二

图 1-17 现代服装设计作品三

第二章

中西方装饰艺术的演变

ZHUANGSHI
ZAOXING
YU
CHUANGYI
BIAOXIAN

在装饰图案艺术发展演变的历史长河中,中国传统图案艺术有着辉煌的成就。早在新石器时代的彩陶上,先民就运用图案来装饰自己的生活,利用装饰语言来表达对美的追求和向往。随着时代的发展和变迁,生活条件、生产方式的改变,人们对美的追求也在变化。几千年来,我国在不同的历史时期创造了各个时代的生活制品,并有其显著的特点。

第一节

原始社会的彩陶纹样

彩陶纹是新石器时代彩绘在陶器上的纹样。彩陶大多是红色陶质的盆、瓶、盘一类的盛器,“原始艺术家”用一种刷笔,蘸了黑色、白色及红色颜料涂在器表上,然后烧制而成,制成后永不退色。其风格古朴,造型简洁概括,极具装饰性,反映了原始社会劳动人民的日常生活。

这一时期的彩陶纹大致分为两类,一类是抽象的图案,另一类是具象的人、动物等的形象,纹饰数量很大,常见的装饰内容如下。

一、几何纹

ONE

三角纹、方纹、菱纹、回纹、水波纹、绳纹、线纹、锥纹等几何纹样布局灵活,用笔豪放,具有较浓的绘画情趣。其中水波纹较为典型:纹饰以旋纹和弧线纹为主,线条粗健古朴;纹饰以弧形并列条纹为主,线条均匀细密,活泼流畅。几何纹如图 2-1 所示。

图 2-1 几何纹

二、动物纹

TWO

动物纹如鱼纹、蛙纹、鸟纹等。其图案在夸张变形中，极富装饰趣味，用笔简洁生动。动物纹如图 2-2 所示。

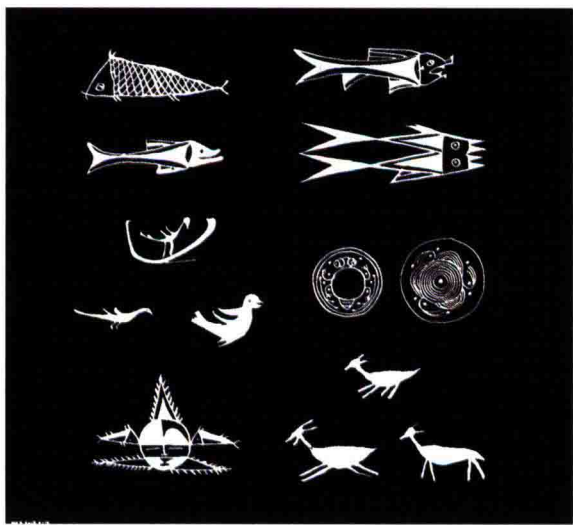

图 2-2 动物纹

三、植物纹

THREE

对几何化的植物纹采用夸张的手法处理，多由叶子花瓣构成，并且通常表现为二方连续的组织结构，是节拍的具象化，有较强的音乐效果，装饰效果较好。植物纹如图 2-3 所示。

图 2-3 植物纹

四、人物纹

FOUR

人物纹有人面鱼纹、舞蹈纹等。图 2-4 中所示的人面鱼纹盆，是半坡彩陶早期的纹饰，多为散点式构图。