

如何看——图案的起源—图案的变迁—思维转换—技法表现—
功能转换—案例分析与应用

附加值——优秀案例、精美图例、外延知识的拓展都可以给
阅读者带来耳目一新的思维与视觉享受

提升你——什么样才是真正实用、美观、具有创意表现的图
案，图案的使用并不过时，它是随着时代与社会的发展不断
变迁，如何欣赏、使用、提升审美，才是问题的关键所在

装饰图案 DECORATIVE PATTERNS

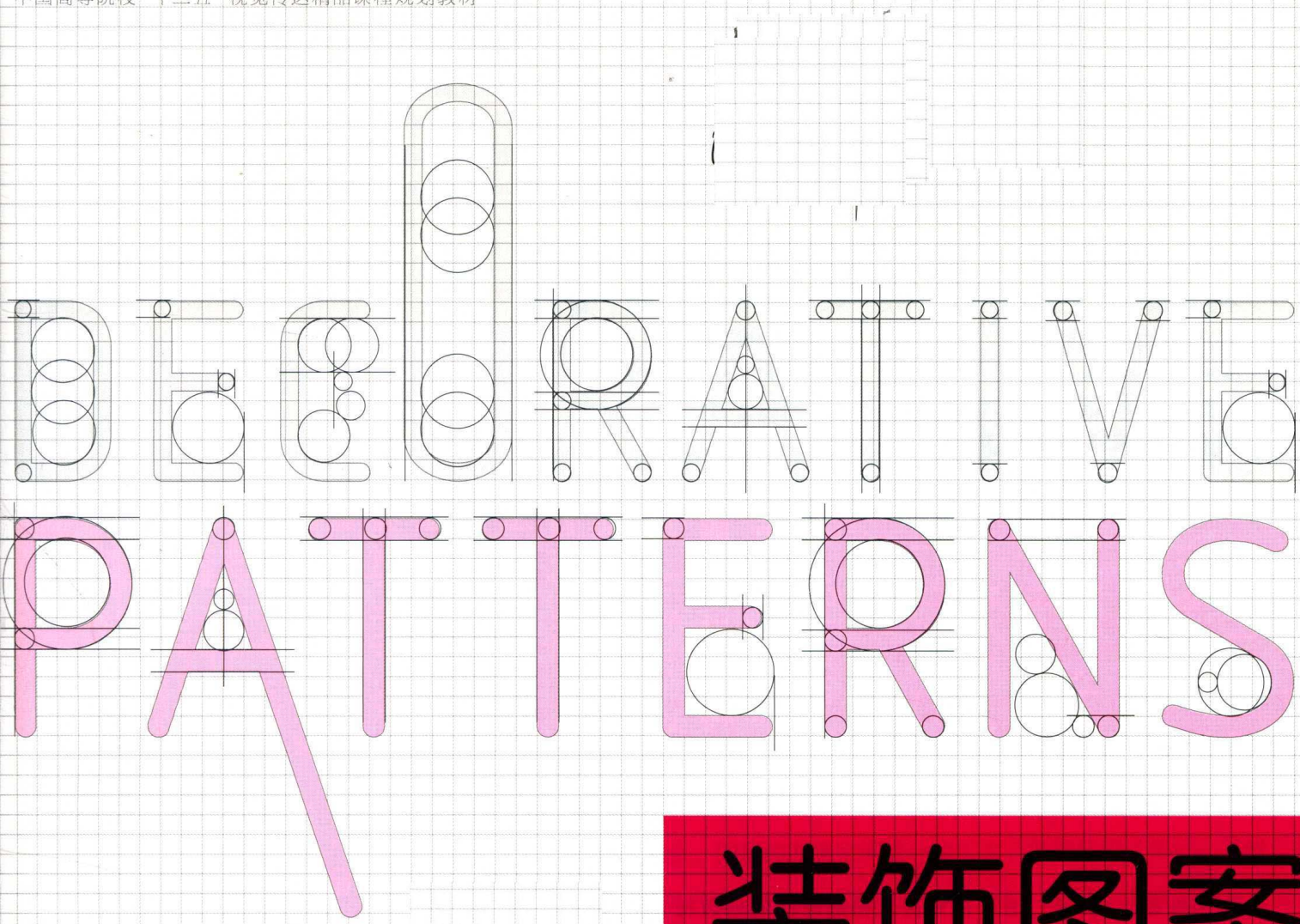
欧阳慧 何俊霞 徐慧 谈洁 / 主编
张如画 / 编著

中国青年出版社
CHINA YOUTH PRESS

中华书局

装饰图案 DECORATIVE PATTERNS

欧阳慧 吕俊霞 徐慧 谈洁 / 主编
张如画 / 编著

J525
135

律师声明

北京市中友律师事务所李苗苗律师代表中国青年出版社郑重声明：本书由著作权人授权中国青年出版社独家出版发行。未经版权所有人和中国青年出版社书面许可，任何组织机构、个人不得以任何形式擅自复制、改编或传播本书全部或部分内容。凡有侵权行为，必须承担法律责任。中国青年出版社将配合版权执法机关大力打击盗印、盗版等任何形式的侵权行为。敬请广大读者协助举报，对经查实的侵权案件给予举报人重奖。

侵权举报电话

全国“扫黄打非”工作小组办公室

010-65233456 65212870

<http://www.shdf.gov.cn>

中国青年出版社

010-59521012

E-mail: editor@cypmedia.com

图书在版编目(CIP)数据

装饰图案 / 欧阳慧等主编；张如画编著. — 北京：中国青年出版社，2015.1

中国高等院校“十二五”视觉传达精品课程规划教材

ISBN 978-7-5153-3065-5

I. ①装… II. ①欧… ②张… III. ①装饰图案—高等学校—教材 IV. ①J525

中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第296101号

中国高等院校“十二五”视觉传达精品课程规划教材 装饰图案

欧阳慧 闫俊霞 徐慧 谈洁 / 主编

张如画 / 编著

出版发行： 中国青年出版社

地 址：北京市东四十二条21号

邮政编码：100708

电 话：(010) 59521188 / 59521189

传 真：(010) 59521111

企 划：北京中青雄狮数码传媒科技有限公司

策划编辑：张 军

责任编辑：徐 泳 张 军

助理编辑：马珊珊 王莉莉

封面设计：DIT_studio

封面制作：邱 宏

印 刷：中煤涿州制图印刷厂北京分厂

开 本：889 x 1194 1/16

印 张：8.5

版 次：2015年2月第1版

印 次：2015年2月第1次印刷

书 号：ISBN 978-7-5153-3065-5

定 价：49.80元

本书如有印装质量等问题，请与本社联系 电话：(010) 59521188 / 59521189

读者来信：reader@cypmedia.com

投稿邮箱：author@cypmedia.com

如有其他问题请访问我们的网站：<http://www.cypmedia.com>

DECORATIVE

PATTERNS

CONTENTS

目录

PART 1 装饰图案的语意

1.1 图案的概念与界定

8

何为图形

8

何为图案

8

图案起源

9

图案的界定

10

图案的发展趋势

10

1.2 装饰图案的功能与内涵

11

装饰语意

11

装饰图案的功能

12

装饰图案的内涵

17

1.3 装饰图案类型

20

装饰图案的内容

20

装饰图案的形式

23

装饰图案的材料

24

PART 2 装饰图案的创意思维

2.1 创意思维

29

何为创意思维

29

创意思维来源——包罗万象

30

创意思维拓展——多维度、多形式、多手法的组合

37

2.2 创意思维的特性

40

符号性——随处可见的图形符号

40

独创性——与众不同的生活感悟

46

多解性——寓意深长的图形语言

47

超越性——跨越时空的思维模式

50

综合性——形式、风格的多样体现

54

2.3 装饰图案的思维模式

60

联想——记忆和想象的纽带

60

想象——创造新形象的基石

63

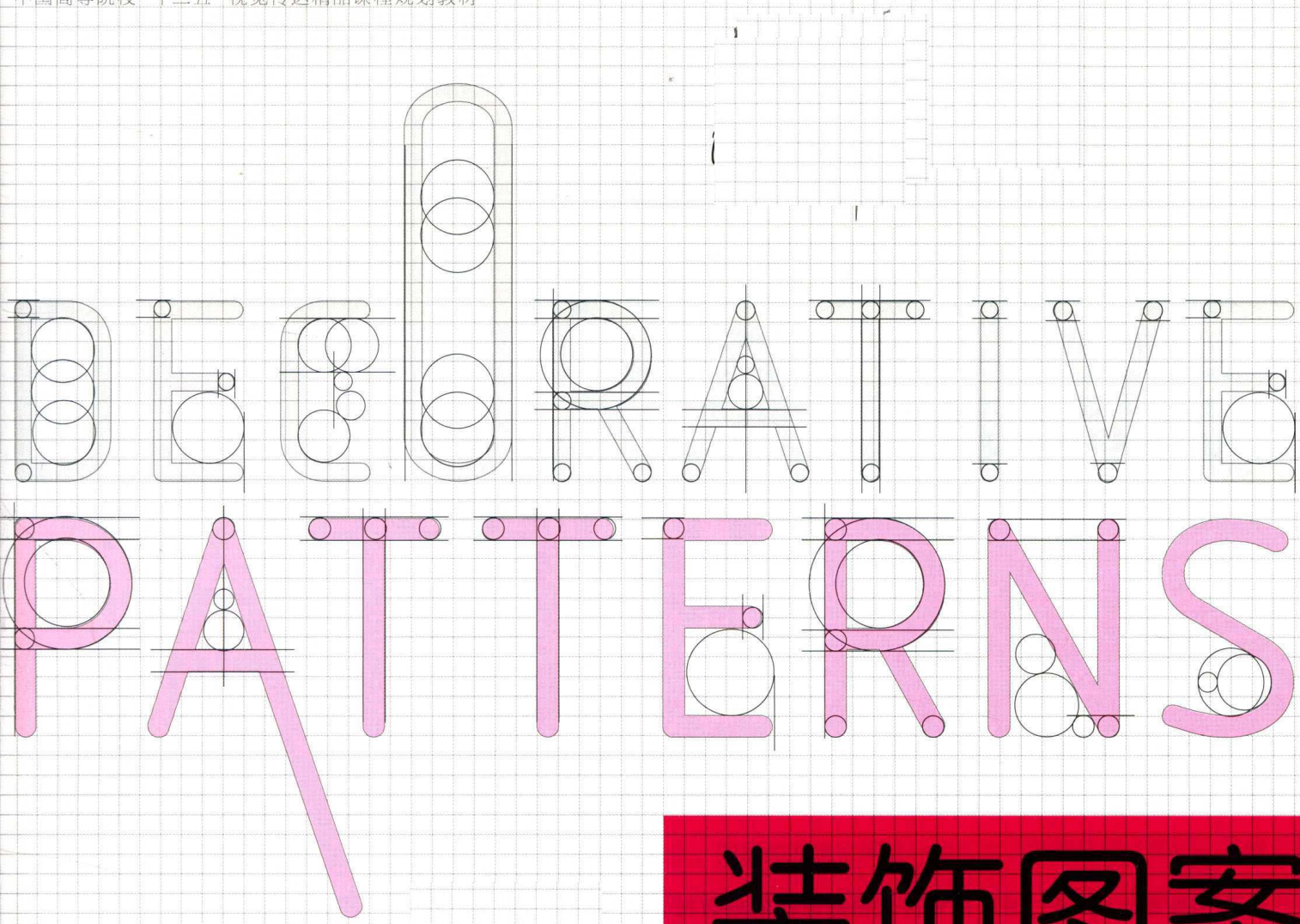
发散——多途径创造力体现

65

DECORATIVE

PATTERNS

聚合——图形信息的分析清理和筛选	67	求全——完满的意愿表现	98
逆向——彰显个性特征	69	解构——新颖独特的视觉效果	99
水平——多元素的综合提取	72	共用——你中有我，我中有你	102
垂直——垂直思维可以直述主题	74	2.7 多元手法的使用——多样性表现	103
2.4 语境的创造	76	变化与统一——看似矛盾，实则有序	103
意象语境的创造——寓“意”之“象”的表现	76	统觉与错觉——于游离中触摸你的心灵	105
幻象语境的创造——似梦非梦的营造	78	对称与均衡——将传统进行到底	106
2.5 装饰图案的构思方法	80	条理与反复——理性的重现	108
装饰图案创意前的准备——有序的安排可以得到 非一般的结果	80	动感与静感——冲突的画面形式语言	109
客观物象的提取——成功的关键（提炼、简化）	82	抽象与概括——意念的提取是为了获得更生动的形象	111
具象图案的写生与变化——走向创意的必经之路	84	变更与独创——才能创造视觉的亮点	112
整体形象的安排——画面的布局（构图）	90	感性与理性——设计需要理性，但是感性是 舞动的精灵	114
2.6 形象的演变——个性的体现	93	2.8 图形与色彩的延展	119
夸张、变形——形象的反常规表现创造新的视点	93	图形的延展——点、线、面的重组	119
象征、寓意——图形语义的转换，赋予新的含义	95	色彩的想象——情感的寄托	126
添加——派生的别名，在似与不似之间寻求突破	96	优秀案例	132

装饰图案 DECORATIVE PATTERNS

欧阳慧 吕俊霞 徐慧 谈洁 / 主编
张如画 / 编著

5525
135

律师声明

北京市中友律师事务所李苗苗律师代表中国青年出版社郑重声明：本书由著作权人授权中国青年出版社独家出版发行。未经版权所有人和中国青年出版社书面许可，任何组织机构、个人不得以任何形式擅自复制、改编或传播本书全部或部分内容。凡有侵权行为，必须承担法律责任。中国青年出版社将配合版权执法机关大力打击盗印、盗版等任何形式的侵权行为。敬请广大读者协助举报，对经查实的侵权案件给予举报人重奖。

侵权举报电话

全国“扫黄打非”工作小组办公室

010-65233456 65212870

<http://www.shdf.gov.cn>

中国青年出版社

010-59521012

E-mail: editor@cypmedia.com

图书在版编目(CIP)数据

装饰图案 / 欧阳慧等主编；张如画编著. — 北京：中国青年出版社，2015.1

中国高等院校“十二五”视觉传达精品课程规划教材

ISBN 978-7-5153-3065-5

I. ①装… II. ①欧… ②张… III. ①装饰图案—高等学校—教材 IV. ①J525

中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第296101号

中国高等院校“十二五”视觉传达精品课程规划教材 装饰图案

欧阳慧 闫俊霞 徐慧 谈洁 / 主编

张如画 / 编著

出版发行： 中国青年出版社

地 址：北京市东四十二条21号

邮政编码：100708

电 话：(010) 59521188 / 59521189

传 真：(010) 59521111

企 划：北京中青雄狮数码传媒科技有限公司

策划编辑：张 军

责任编辑：徐 泳 张 军

助理编辑：马珊珊 王莉莉

封面设计：DIT_studio

封面制作：邱 宏

印 刷：中煤涿州制图印刷厂北京分厂

开 本：889 x 1194 1/16

印 张：8.5

版 次：2015年2月第1版

印 次：2015年2月第1次印刷

书 号：ISBN 978-7-5153-3065-5

定 价：49.80元

本书如有印装质量问题，请与本社联系 电话：(010) 59521188 / 59521189

读者来信：reader@cypmedia.com

投稿邮箱：author@cypmedia.com

如有其他问题请访问我们的网站：<http://www.cypmedia.com>

前言

装饰图案的发展具有时代性、社会性和历史性，同民族、地域、文化紧密相连，人类的装饰语言与表现手段不断地演变、转换，反映了社会的变迁与审美的需求，因此能够反映不同时代、社会的特征。装饰语言伴随着科技的进步，审美的提高而不断更新，因此具有时代性、超越性和融合性。

人类社会的发展经历了言语时期、图形时期和文字时期，早在原始社会，人类就将图形作为记录思想、情感、活动和进行沟通的主要方式，其具有表情达意的功能。法国南部的洞穴艺术、北美洲印第安人的岩洞壁画、埃及和中国的象形文字等都是图形符号语言。图形符号语言的诞生与发展，可以跨越时间、空间进行广泛而准确的传播，使人类文明得以传承和发展。随着社会的发展与科技的进步，图形的发展空间进一步扩大，各种标识、标记、符号、具象、抽象纹样的产生，丰富了图形的形式与内涵。从玛雅人的图形符号语言到意大利梵尔卡莫尼卡岩刻艺术、中国内蒙古的原始岩画和原始石器时代陶器上的装饰纹样，我们看到了许多富有寓意的图形符号。

人类社会的发展经历了言语时期、图形时期和文字时期，早在原始社会人类就将图形作为记录思想、情感、活动和进行沟通的主要形式，具有表情达意的功能。法国南部的洞穴艺术、北美洲印第安人的岩洞壁画、埃及和中国的象形文字等等都是图形符号语言。图形符号语言的诞生与发展，可以跨越时间、空间进行广泛而准确地传播，使人类的文明得以传承和发展。随着社会的发展与科技的进步，图形的发展空间更加广泛了，各种标识、标记、符号、具象、抽象纹样纹样的产生，丰富了图形的形式与内涵。从玛雅人的图形符号语言到意大利梵尔卡莫尼卡岩刻艺术、中国内蒙古的原始岩画和原始石器时代我国已产生了陶器上的装饰纹样，我们看到了许多富有丰富寓意的图形符号。

DECORATIVE

PATTERNS

CONTENTS

目录

PART 1 装饰图案的语意

1.1 图案的概念与界定

何为图形

何为图案

图案起源

图案的界定

图案的发展趋势

1.2 装饰图案的功能与内涵

装饰语意

装饰图案的功能

装饰图案的内涵

1.3 装饰图案类型

装饰图案的内容

装饰图案的形式

装饰图案的材料

PART 2 装饰图案的创意思维

2.1 创意思维

何为创意思维

创意思维来源——包罗万象

创意思维拓展——多维度、多形式、多手法的组合

2.2 创意思维的特性

符号性——随处可见的图形符号

独创性——与众不同的生活感悟

多解性——寓意深长的图形语言

超越性——跨越时空的思维模式

综合性——形式、风格的多样体现

2.3 装饰图案的思维模式

联想——记忆和想象的纽带

想象——创造新形象的基石

发散——多途径创造力体现

DECORATIVE PATTERNS

聚合——图形信息的分析清理和筛选	67	求全——完满的意愿表现	98
逆向——彰显个性特征	69	解构——新颖独特的视觉效果	99
水平——多元素的综合提取	72	共用——你中有我，我中有你	102
垂直——垂直思维可以直述主题	74	2.7 多元手法的使用——多样性表现	103
2.4 语境的创造	76	变化与统一——看似矛盾，实则有序	103
意象语境的创造——寓“意”之“象”的表现	76	统觉与错觉——于游离中触摸你的心灵	105
幻象语境的创造——似梦非梦的营造	78	对称与均衡——将传统进行到底	106
2.5 装饰图案的构思方法	80	条理与反复——理性的重现	108
装饰图案创意前的准备——有序的安排可以得到 非一般的结果	80	动感与静感——冲突的画面形式语言	109
客观物象的提取——成功的关键（提炼、简化）	82	抽象与概括——意念的提取是为了获得更生动的形象	111
具象图案的写生与变化——走向创意的必经之路	84	变更与独创——才能创造视觉的亮点	112
整体形象的安排——画面的布局（构图）	90	感性与理性——设计需要理性，但是感性是 舞动的精灵	114
2.6 形象的演变——个性的体现	93	2.8 图形与色彩的延展	119
夸张、变形——形象的反常规表现创造新的视点	93	图形的延展——点、线、面的重组	119
象征、寓意——图形语义的转换，赋予新的含义	95	色彩的想象——情感的寄托	126
添加——派生的别名，在似与不似之间寻求突破	96	优秀案例	132

PART 1

装饰图案的语意

我们的生活离不开装饰，它装点着我们的生活。我们无法想象没有了装饰我们的生活会是什么色彩，会不会因此而变得灰暗……装饰具有丰富的文化内涵，承载着人类的文明发展史，带给人们无尽的想象空间。从简单的符号语言到丰富的色彩语言，从大自然中随处可见的材质到无穷无尽的人工材料，这是一个丰富的、具有无限想象空间的世界。

1.1

图案的概念与界定

图形到底是什么，我们从何时开始注意到图形的存在，它与我们人类的发展之间具有怎样的关系，当我们还处于蒙昧状态时，图形对于我们的意义又作何解释。发现图形、掌握图形、读懂图形是我们必须要做的事情。拓展图形、阐释图形的含义是我们的使命。

何为图形

人类社会的发展经历了言语时期、图形时期和文字时期，早在原始社会，人类就将图形作为记录思想、情感、活动和进行沟通的主要方式，其具有表情达意的功能。法国南部的洞穴艺术、北美洲印第安人的岩洞壁画、埃及和中国的象形文字等都是图形符号语言。图形符号语言的诞生与发展，可以跨越时间、空间进行广泛而准确的传播，使人类文明得以传承和发展。随着社会的发展与科技的进步，图形的发展空间进一步扩大，各种标识、标记、符号、具象、抽象纹样的产生，丰富了图形的形式与内涵。从玛雅人的图形符号语言到意大利梵尔卡莫尼卡岩刻艺术、中国内蒙古的原始岩画和原始石器时代陶器上的装饰纹样，我们看到了许多富有寓意的图形符号。

何为图案

图案作为图形的重要表现形式，是审美与实用的统一。图案的成立包含着“实用”和“美”这两个要素。它作为一种装饰形式，与人们的物质生产、精神生活密不可分。

从美学特征上看，一切非再现性的图形表现都可以称为图案。它是装饰性与功能性的统一，包括几何图形、装饰图形、各种肌理材料变化产生的特殊图形、具象与抽象图形等。现在电脑设计的矢量图形也是图

案的一种表现形式，它是现代科技的产物，有其独特的审美价值。从形式上看，图案追求的是秩序美、单纯美、影像美，其特点是单纯化、平面化、秩序化。图案的发展偏向于装饰性，这里包括“装饰变形”“装饰构图”“装饰色彩”等。图案的发展在我国有着悠久的历史。在现代图案中，由于不同的需要，形成了不同的表现风格。虽然有了较强的写实风格，但从整体图案艺术来看，平面化处理仍占主导地位，它是图案所特有的构成形式。

泥玩具图案

陕北农民画

图案的发展与演变具有悠久的历史，需要进行细致的钻研与学习。大家可以从历史中寻求灵感，为创作准备充足的资料

图案起源

一个民族的形成、繁荣与发展，主要是依靠文化（包括艺术）的创造来推动。从原始社会到奴隶社会的各个历史时期，石刻、建筑、青铜、绘画、陶瓷等都包含着图案的演变与发展，都蕴含着丰富的美学价值与法则。在原始时期，随着原始人制作各种器皿，尤其是陶器、青铜器，传统图案就已经出现了，审美观念开始逐渐萌发。进入新石器时代，原始生产生活伴随着宗教信仰，人们开始用简单的图形表达对神灵的祈求，对生活的向往。这些图案纹样以想象和添加的饕餮纹、蛟龙纹、龙纹、象纹、鱼纹、鸟纹、鹿纹、绳纹、云纹、蟠篱文、蛙纹、兽纹以及人与动物的组合纹等为主要代表，后期逐渐产生了多姿多彩的飞天人物、龙凤动物等图形形象。

中国图案的风格，在民族性上表现得最为强烈，在每一个历史时期、在每一个不同地域都会产生不同的风格，历史上中国各民族的服饰都各具特色。从地域上看，由于我国民族众多，地域辽阔，所以产生了具有不同民族风格、传统地域特色的图案形式，如北方的萨满剪纸、陕北的窗花剪纸等，以及北京的兔爷、陕西的挂虎，虽然使用的材料大抵相同，但是由于地域、文化的差异，产生了不同的艺术风格与造型特征。

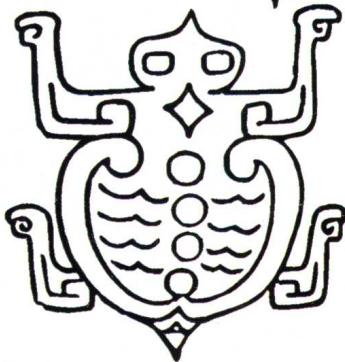
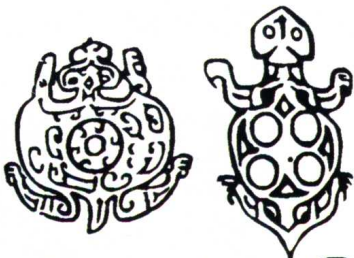
图案的界定是一项复杂的工作，全面而又细致地对图案进行界定需要具有广度和深度调查、研究、归类和分析，只有这样，才能使图案的定义具有权威性。

饕餮纹

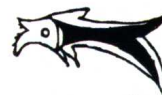
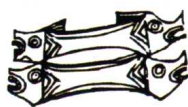
凤鸟纹样

龟纹

凤鸟纹

鱼纹

商周图形纹样

中国传统青铜器鱼纹

图案的界定

图案教育家陈之佛先生在1928年提出：图案是构想图。它不仅是平面的，也是立体的；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，将图案的定义综述为：“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、生产等条件制约下，制成图样、装饰纹样等方案的通称。”

（人民美术出版社，1963）

《辞海》艺术分册对“图案”条目的解释为：“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（如某些木器家具等）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。”（上海辞书出版社）

图案是一种变化丰富的艺术，一般分为基础图案和装饰图案。基础图案主要指了解图案构成中的基本构成要素及其形式美法则，对于以后的设计应用能够得心应手。装饰图案是在基础图案的基础上，对图案在形象上进行概括、夸张，在构图上强调形式美，注意典型形象的细部特征，使其在审美方面达到更高的精神层面，突出图案的艺术感染力。

库舒兰剪纸

图案发展到今天，应用范围与使用材料的广泛是前所未有的。未来图案一定会依靠先进的技术和新型的材料、加工工艺而变得更加丰富多彩

图案的发展趋势

图案从古至今的发展，是人类有计划、有目的、有意识的社会性、群体性创造活动，属于人类社会的物质文化活动。而今高科技的发展与运用同信息文化的广泛传播及传播图形的多方位，使传统图案与现代图案在文化、地域、传统等方面形成了碰撞与交融，使我们在深刻意识到传统图案的美学价值、应用价值的同时，能够运用现代人独特的视觉语言、表现

形式、手段及多维形态因素，向受众传达既具传统纯朴、浑厚特征又具现代人独特思维的现代装饰图案设计。不论中国还是外国的传统图案，都是我们宝贵的财富，用现代的科技、思维、技术手段，对传统图形符号进行深入、细致、全方位的分析、表现、重组，可以使传统图案的特征在表现语言上得到更大的发挥，这种因民族、地域、文化而异的图案形式，可以得到更大的发展空间。

黄阿忠岩画

1.2

装饰图案的功能与内涵

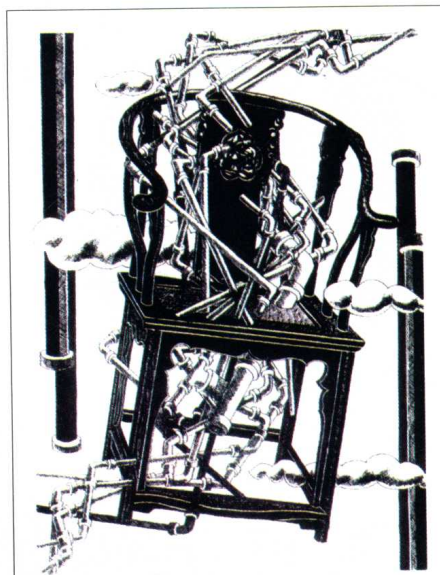
装饰图案作为视觉传达设计的重要基础课程，其主要功能在于使学生能够有效掌握装饰的设计语境与设计内涵，同时掌握其表现形式，充分利用各种形式法则进行表现。它区别于一般的造型艺术，具有独特的视觉语言与艺术表现语言，其表现手段丰富，内涵深刻，更具有艺术性与科学性，在实用功能的前提下要服从于科技的发展与技术的限制。因此装饰图案的设计不仅要表现在造型与形式上，同时更要体现在技法的应用与设计构思上，通过图案与设计的良好结合，能够更好地服务于社会与设计需求。

装饰语意

随着装饰图案的发展与现代高科技、设计手段的提高、新材料的运用，装饰的范围在不断扩大与延展，独特的观察力、超乎寻常的想象力与设计手段的提高丰富了装饰图形的表现语言与技法。装饰作为人们生活密不可分的重要组成部分，应用范围在不断更新与拓展，装饰语意的范围也在不断拓展，包含了装饰艺术题材、形式、主题、材料等方面，现代装饰图案的创造就是对二维空间的图案进行三维、四维，甚至五维空间的创造。装饰图案是对客观物象的反映，但并不是自然物象的简单复制和模仿，它不受自然物象的色光、透视与结构的限制，而是对客观物进行改造，融入现代设计理念、加入想象和创造，使装饰寓意变得更加宽泛、多元。具有装饰语意的图案可以通过无声的视觉语言进行沟通与交流，它比任何文字更加具体、直接甚至感人。现代装饰与人们的审美情趣、艺术取向、视觉体验、心理有着密切的

关系，已不再是生产劳动中的美化与填补，与人们的生活密不可分，具有直观性、生动性、概括性。同时它的造型语言、表现形式同其他艺术形式有着千丝万缕的联系。它的创作充满了自由空间，表现了个人情怀，融入了现代工艺、现代材料、现代设计理念，在内容和形式上都得到巨大的发展。多元的创作手段、多元的文化与信息都使图案越来越成为一种大众审美的需求，它的装饰语意也绝不仅仅是对自然形态的夸张、变形、省略、提炼等，而是一种以秩序化、符号化、主观化、理性化及传达大众审美趣味为主线的公共艺术。

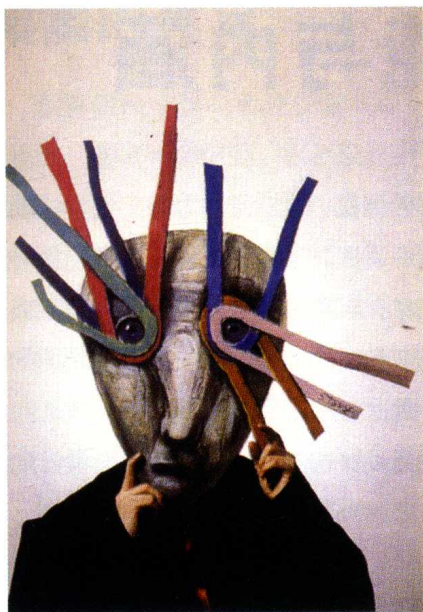
装饰图案是一种视觉语言，有意味的表现形式，它的语意功能在于创造一种能够迅速传递信息同时又能够在瞬间捕捉受众、打动人心，并产生深刻、强烈、完美的生动形象，且能引发众多联想与想象，产生形有尽而意无穷的效果，使设计者的思想、情感、意念借助图形语言、媒介和材料得以升华。

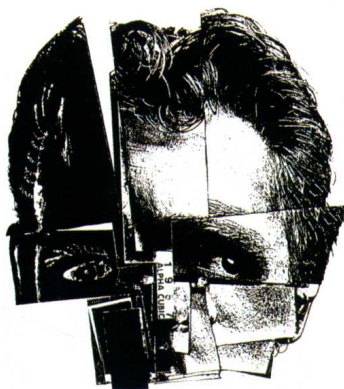
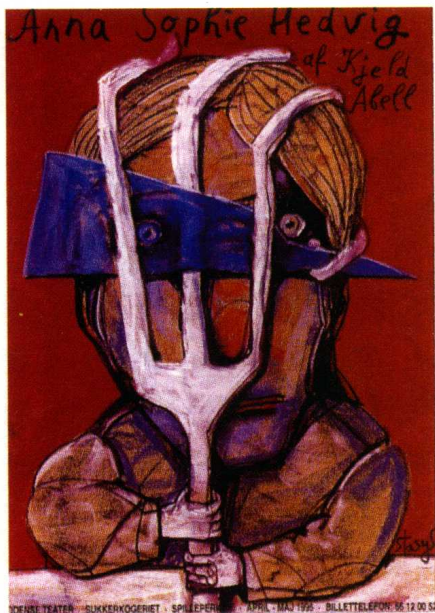
黄阿忠岩画

孟繁锦——风景变化

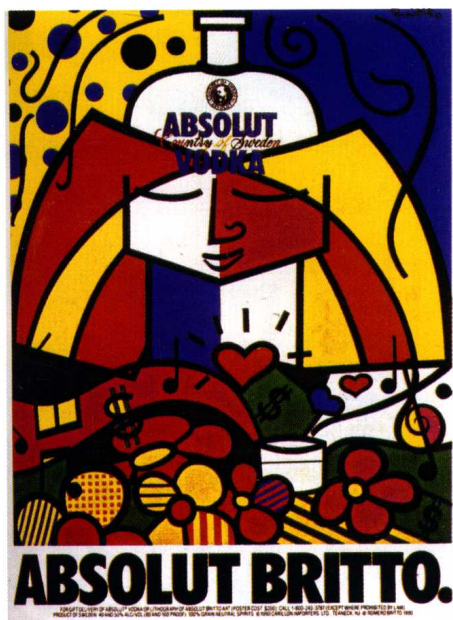
荷兰设计师 Stasys Eidrigevicius 作品

荷兰画家埃舍尔作品

现代图形设计

绝对伏特加广告

ABSOLUT ADAMS.

装饰图案的功能

装饰图案的功能有很多，但是总结起来无外乎传达功能、情感功能与寓意转化功能，这些功能的形成及发展与人类的历史发展息息相关。随着社会的发展，越来越多的人注意并有意识地去发现、拓展图案的功能语言，尤其是社会发展至今，年轻人崇尚酷我、个性、随性的自我表现，在图案的发展方面尤为突出，我们可以关注图案所涉及的方方面面，如服装、室内装修、发饰、个性化的现代科技、电子产品、饰品等等，都彰显着形形色色的图案形式。

1. 视觉传达功能

装饰图案设计是由“意”和“形”组成的，目的是以“形”达“意”，是二度空间内视觉语言的探寻，即将常见的、直接的、不常见的、想象的、概念的、构架的形象进行特定的形象之建立、形象之组织、形象元素之构成，追求美学意义上的升华，最终能够使受众感受、理解、升华作者的概念、意图和信息传达。这种主观的、蓄意的、能动的刻画形式，是一种创造性思维模式、表现手段对图形语言的创造与发展。