

陈玲
编著

装饰图案 数字色彩 表现图典

ZHUANGSHI
TUAN YU SHUZI
SECAI BIAOXIAN TUDIAN

3300张装饰图片
可直接调用，方便快捷

中国电力出版社
CHINA ELECTRIC POWER PRESS

装饰图案 数字色彩 表现图典

陈玲
编著

ZHUANGSHI
TUAN YU SHUZI
SECAI BIAOXIAN TUDIAN

中国电力出版社
CHINA ELECTRIC POWER PRESS

内容提要

本书将古今中外传统图案与当前时尚潮流图形融合汇总,将不同类型的图案与各种配色方案相结合,衍生出多种创意雏形。从传统的纹饰图案中汲取创意灵感,是现代设计的重要方法之一。本书除了收集整理平面图案外,还注重还原图案存在器物之上的原始形态,便于学习者在真实器物中寻找装饰图案应用的真谛。本书所有图案均经过精心绘制及编辑加工,并注重传统图案与当前数码设计方式相结合。图形精美,配色方案全面,讲解细致,可以满足工艺美术师、平面设计工作者、工业产品设计师、大专院校相关专业学生、即将参加高考的美术生、美术爱好者、宣传工作者及收藏者的各种实务需求,是一本以实用功能见长的工具书。

图书在版编目(CIP)数据

装饰图案与数字色彩表现图典 / 陈玲编著. —北京:
中国电力出版社, 2013.2

ISBN 978-7-5123-4055-8

I. ①装… II. ①陈… III. ①装饰图案—图案设计—
计算机辅助设计 IV. ①J525-39

中国版本图书馆CIP数据核字(2013)第029093号

中国电力出版社出版发行

北京市东城区北京站西街19号 100005 <http://www.cepp.sgcc.com.cn>

责任编辑:王晓蕾 邮箱: wxliu 80 @163.com

责任印制: 蔺义舟 责任校对: 太兴华

北京盛通印刷股份有限公司印刷·各地新华书店经售

2013年6月第1版·第1次印刷

700mm×1000mm 1/16·20.25印张·399千字

定价: 88.00元(2 DVD)

敬告读者

本书封底贴有防伪标签,刮开涂层可查询真伪

本书如有印装质量问题,我社发行部负责退换

版权专有 翻印必究

前 言

传统装饰图案作为手工业时代的产物，是历代艺术创造者从自然界和生活中提炼出来的，其造型及色彩都是经过几千年流传下来的精华，内涵丰富，文化底蕴深厚。

随着数字艺术的不断进步和普及，我们可以借助一定的设备将各种信息，包括图、文、声、像等，转化为电子计算机能识别的二进制数字“0”和“1”后进行运算、加工、存储、传送、传播和还原。图案数字化表现本身是一种无形的艺术，可提供给现代设计师更多的手段和方式。数字化表现古今传统图案也为全球图案爱好者提供了一个联系纽带，运用互联网迅速反馈和传播，让更多的人享受数字时代带给我们的快乐与进步。

“问渠哪得清如许，为有源头活水来”，从传统的纹饰图案中汲取创意灵感是我们获得现代设计的源头。今天我们利用数字化手段保护和传承传统纹样图案，就是为未来设计师提供一个体味传统精髓的空间，为下一代青少年提供一个近距离感受灿烂传统文化的机会。让我们在感悟中激发灵感，在传承中创造出新的更符合现代人审美观念的艺术作品，也为传统图案在现代传播的基础上找到一种在现代社会延续的文化途径。

值本书出版之际，感谢我的导师——清华大学美术学院林乐成教授，是他给了我艺术设计夯实的基础，用更广阔的视野去发现图案之美；感谢清华大学美术学院蓝素明教授对本文部分文稿的修改与真诚建议；感谢中国电力出版社王晓蕾女士，正是出版社领导与她的信任和鼓励，才使本书得以顺利出版；感谢董亚、谢师盼、王子源、李美琪、袁曙洪等同学，他们辛苦地参与了本书的资料收集与整理工作；感谢本书所有引用图片的作者，谢谢他们创造了美好的画面，给我们呈现出这么优质的精神食粮；最后，感谢我的儿子西米及家人，也以此书献给他们。

编 者

2013年元月于北京

目 录

Contents

前言

第1章 图案概述	1
1-1 概述	1
1. 装饰图案的概念	1
2. 装饰图案分类及特征	2
3. 中国传统图案的哲学观念	5
4. 中外装饰图案的历史概述	6
1-2 装饰图案数字色彩表现	11
1. 数字色彩概述	11
2. 色彩基础知识	12

第2章 图案实际操作及应用	19
2-1 实训一：春色满园	20
2-2 实训二：春意盎然	21
2-3 实训三：动物乐园	22
2-4 实训四：敦煌古韵	23
2-5 实训五：绯红回忆	24
2-6 实训六：风华绝代	25
2-7 实训七：风情万种	26
2-8 实训八：花开四季	27
2-9 实训九：快乐几何	28
2-10 实训十：蓝色妖姬	29
2-11 实训十一：浪漫情缘	30
2-12 实训十二：迷失森林	31
2-13 实训十三：清风浮云	32
2-14 实训十四：日本风	33

2-15	实训十五：柔软	34	4-1-10	中国各地区脸谱图案···	122
2-16	实训十六：双生幻象	35	4-1-11	中国各民族服饰图案···	124
2-17	实训十七：夏天畅想	36	4-1-12	清代外销瓷器图案	133
2-18	实训十八：夏天味道	37	4-2	外国传统图案	136
2-19	实训十九：雅韵	38	4-2-1	南亚地区图案	136
2-20	实训二十：春暖花开	39	4-2-2	立陶宛地区图案	141
2-21	实训二十一：有凤来仪	40	4-2-3	阿拉伯图案	142
2-22	实训二十二：挚爱	41	4-2-4	埃及图案	144
2-23	实训二十三：紫色诱惑	42	4-2-5	外国不同时期经典 图案总汇	153
2-24	实训二十四：午后	43			
2-25	实训二十五：花的声音	44			
2-26	实训二十六：粉红旋舞	45			
第3章	装饰图案的应用	46	第5章	现当代优秀作品欣赏	238
3-1	在居室空间中的应用	46	5-1	抽象图案	238
3-2	在广告设计中的应用	51	5-2	植物图案	246
3-3	在产品中的应用	55	5-3	花卉图案	247
第4章	中外传统装饰图案	61	5-4	动物图案	257
4-1	中国传统图案	61	5-5	人物图案	258
4-1-1	中国原始时期	61	5-6	现代装饰画	260
4-1-2	中国不同时期经典图案···	63	5-7	纸品图案	262
4-1-3	铜镜	81	5-8	现代地毯	268
4-1-4	古滇地区青铜器画像···	92	5-9	现代潮流图案	278
4-1-5	汉画像	95	5-10	日本现代面料图案	295
4-1-6	中国花鸟字图案	108	5-11	纺织品图案	297
4-1-7	敦煌图案	109	5-12	中国当代印染织绣	304
4-1-8	玉器	110	5-13	藏族现代图案	308
4-1-9	中国木雕图案	118	5-14	澳大利亚当代土著图案	309
			5-15	德国街头招牌图案	310
			5-16	作者个人图案作品展示	311

第1章 图案概述

1-1 概述

1. 装饰图案的概念

图案，是一门装饰艺术，是从事美术设计人员的艺术基础，其实用范围和装饰范围非常广。它不仅能在形象思维上解决装饰造型的基本问题，更重要的是通过对图案的认知和学习使我们全面掌握艺术形式美的规律。

关于图案的论述很多艺术前辈都有自己的看法，例如教育家雷圭元先生（图1-1）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、生产等条件制约下，制成图样、装饰纹样等方案的通称。”再如图案家陈之佛先生认为：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。图案家庞薰琹也曾说过：图案工作就是设计一切器物的造型和一切器物的装饰。

图案，“顾名思义”即图形的设计方案。图案是具有特定的装饰性、实用性，是以工艺和材料相结合、相统一的一种艺术形式。广义是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。有的器物除了造型结构，别无装饰纹样，也属于图案范畴，我们把它称作立体图案。狭义则指器物上的装饰纹样和色彩。（摘自《辞海》）

图1-1

总之，我们可以把非再现性的图形表现都称作图案。

2. 装饰图案分类及特征

(1) 图案分类

图案的分类方法很多，大致有以下几种：

按历史范畴分：原始社会图案、传统图案、现代图案。

按社会关系分：宫廷工艺美术图案、民间工艺美术图案。

按工艺美术品的种类分：青铜图案、陶瓷图案、漆器图案、印染图案、织锦图案、工业造型图案、家具图案、商标图案、书籍装帧图案等。

按装饰手法分：写实图案、变形图案、具象图案、抽象图案、视觉错觉图案等。

按图案的结构分：单独图案、角隅图案、适合图案、边饰图案、连续图案等。

按装饰题材分：植物图案、动物图案、人物图案、风景图案、器物图案、文字图案、自然现象图案、几何图案以及由多种题材组合或复合而成的图案。

众多的分类方法出于应用时的不同需要，读者可以根据自己的情况研习和记忆。

(2) 图案的艺术特征

图案是意象的表达，介于具象与抽象之间（图1-2）。图案设计取材于自然物象，但往往又以物象为媒介，不受光线、头饰甚至对象自身结构的限制。因此，图案来源于生活却又高于生活。设计者根据创意和对物象的独特感受，追求形式美，而非自然的再现。它采取夸张、变化、象征、寓意等抽象的艺术与表现，遵循图案的形式美法则，以适应设计特有的需要。

它的艺术特征主要有以下几点：

1) 单纯化。就是提炼概括，也称简化省略，将素材去繁就简，净化提纯，其目的是要用朴素、简洁的艺术语言表达丰富的内涵，使形象刻画得更典型、更突出。

将复杂的物象简化到最低限度，决不是简单

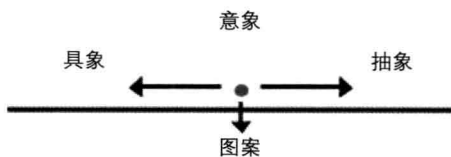

图1-2

的形式追求，而是工艺的需要，形态简略而又要意味深刻，如同文学中的诗词一样，语言简练而含义深刻，是一种高境界艺术形式的表现。

“火”的形象是极其洗练概括的，火焰的基本特征抓住了，舍弃了火焰的色彩，进行了剪影似的处理，表现了跳动着的火焰（图1-3）。

图1-3

“蛇”，两条相互攀爬的蛇，设计者抓住了蛇的基本特征“线状”身躯，净化形象，忽略了蛇皮的花纹和蛇头的结构，简化为同一规则的两条不同方向的“带子”的形象，形态夸张、概括（图1-4）。

“牡丹”是我国的国花，是画家、设计师、摄影师常见的表现题材，它的外形雍容华贵，花瓣繁多，给人以富贵美好的联想（图1-5）。在图案中我们不能像绘画一样，将每个花瓣按着透视的关系表现出来，而要使形象的特征突出，又要简练概括，以适合工艺的制作需要。所以就要使形象单纯化，我们看到的这幅图案就很概括，形象突出，装饰性很强（图1-6）。

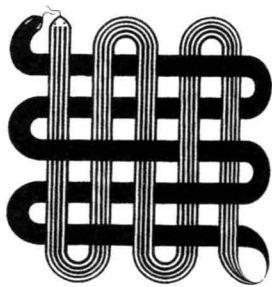

图1-4

图1-5

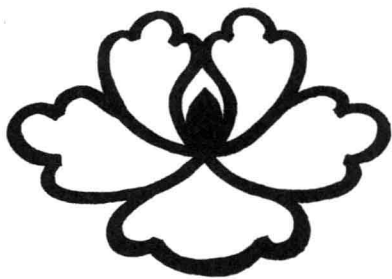

图1-6

2) 平面化。在图案的造型中，头饰不再像普通绘画那样以焦点透视去观察物体，它不以固定的角度描绘对象，而是淡化透视；不再追求对象体积的变化，而以平面的形式进行创造，因此产生很强的装饰性。

“枫叶”，在日常生活中很难在树上看到一片正好朝向你的叶子，而在图案中我们就可以将枫叶进行平面化的处理，使它看起来叶面正朝向观者的视

线,这样观者可以获得一个完整的叶片的形象(图1-7),这种手法也运用于人物、动物的图案设计上。

这件民间剪纸就是平面化的典型例子。马、车和人在一个画面中是结构关系和透视关系比较复杂的,但是民间艺人却进行了高度的概括和平面化处理,使得画面看起来轻松自然,又很好地表达了这一乡土气息很浓的主题(图1-8)。

“喂鸡”这幅作品也是平面化的典型。栅栏里的鸡按透视学所说,应该逐渐消失到地平线上的某一点,但这幅作品不是这样,它将鸡群正对着我们,使我们既能看到前面的鸡,又能看到后面的鸡,使其在一个平面之内。在这里我们的视线是自由的,可以移动的(图1-9)。

图1-7

图1-8

图1-9

3) 理想化。在图案中经常可以看到一些不符合自然规律、非现实的景象,这主要是为了表达一种对美好事物的向往与追求(图1-10)。

“凤”是吉祥如意的化身,它在中国人心中有不同寻常的地位,与龙的形象配合起来就是我们常说的“龙凤呈祥”。凤表达了中国劳动人民对生活美好的向往和期盼。在凤尾上画有“大钱儿”的形象,表达了人们期待生活富足的一种理想(图1-11)。

图1-10

图1-11

4) 秩序化。图案在布局方面追求形的完美,合理有效地利用空间,有规律地组织排列图形,可以产生秩序的美感。

“手拉手”这件作品就是秩序感很好的体现。作者将众多的人物进行有规律又有变化的排列,形成了上下两排,在统一中又有变化,形象生动,姿态活泼。在秩序化的组织排列下,形成了节奏感(图1-12)。

图1-13这幅民间剪纸很好地体现了图案秩序化这一特征。画面采用了左右对称的构图形式,打破了人物、动物、植物现实中正常的比例关系和透视关系。在物象中进行肌理添加,通过线的重复排列形成秩序,空间被均匀地分割,在秩序中又充满着变化,产生了韵律。

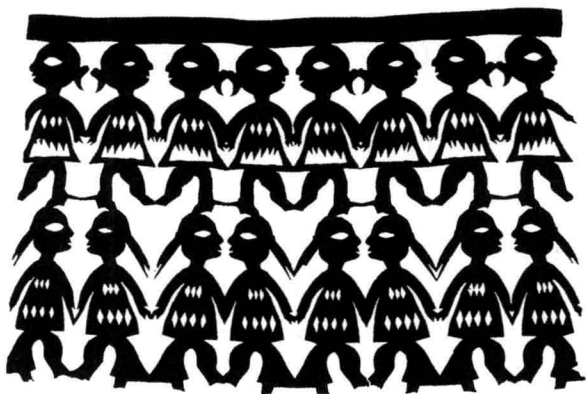

图1-12

图1-13

3. 中国传统图案的哲学观念

中国文化在思想观念上有一个突出的特征,就是强调人和自然的和谐统一,即“天人合一”的哲学思想。艺术设计的最高境界就是:外在的自然事物现象与主体的情感互相渗透、融合,物我合一。中国古代的宇宙观就是“阴阳五行”的思想。这一思想认为,宇宙是由金、木、水、火、土五种基本元素或物质构成,一切事物均是一分为二、对立转化的整体,事物阴阳两两相生相克成为“金、木、水、火、土”五行运动的原动力,它构成了中国传

统哲学的基础，同时提供了最具普遍意义的宇宙观来指导中国图案的诞生与发展，又为中国传统图案的设计定下了具体的模式。中国传统图案中的疏与密、藏与露、动与静、虚与实等的辩证法就是阴阳五行思想在构图中的应用。总而言之，“天人合一”思想对中国传统图案的设计和应用有着广泛而深刻的影响。

4. 中外装饰图案的历史概述

图案代代相承而代代相异，每个时期的图案都不同，各有各的风格和特色，但整体看前后又有一条脉络贯穿，有相同之处，这就是图案发展的奥妙。例如，我们家喻户晓的吉祥象征龙与凤，翻看一下夏商周时期的图案，蚕和鸟的形象不就是龙和凤的雏形吗？总之，在图案发展的历史长河中，图案伴随着社会环境的变迁、经济的发展等也随之改变，但前后图案又有相联相系之处。

（1）中国的传统图案

1) 新石器时期的彩陶图案（图1-14）。新石器时期的彩陶分布很广，造型极为丰富，常见的器型有碗、盆、壶、瓶、鼎等生活用品。这些丰富的器物配上不同的图案装饰显得充实完美。这一时期的图案以简洁、概括、充满活力为特征，内容主要有动物、植物、人物、几何形四种。

新石器时期社会相对稳定，平均分配、平等观念在人们的心里占主要地位，整个社会充满着愉快和浪漫的氛围，当时最具代表性的就是彩陶纹样，其风格特点是形式淳朴浑厚，结构严谨。

2) 商周时期的青铜器图案（图1-15）。商、周两代是青铜器艺术的鼎

图1-14

图1-15

盛时期，其装饰图案和造型为世人所瞩目。受当时奴隶社会的影响，其图案风格沉重、神秘、威严、凶猛，以幻想的、恐怖的动物为主，如龙、凤、怪兽等。

这一时期阶级已经形成，国家出现，野蛮、凶残、杀戮给人们留下了深刻的烙印。青铜艺术既是政治力量的化身，也是时代特征的标志。青铜纹样和图案风格特点是刚利的线条、严谨的结构和稳重的造型。

3) 春秋战国时期的装饰图案(图1-16)。由于手工业分工越来越细，工艺逐渐成熟，随着时间的推移，图案越来越接近生活，以弧线、斜线为主的灵巧结构逐渐占据了主导地位，形象活泼、生动，出现了以叙事为主的图案形式。

图1-16

这一时期社会动荡而活跃：战乱频繁，新旧交替，百家争鸣，思想观念异常活跃。

4) 秦汉时期的装饰图案(图1-17)。秦代、汉代是瓦当工艺发展的鼎盛时期。这一时期的瓦当做工精细，出现了装饰有篆体文字的瓦当，这些文字瓦当多为小篆书体，排列组织和谐匀称，布局讲究，显示出汉代质朴浑厚的艺术风格。

图1-17

图1-18

这一时期国家统一，经济繁荣。装饰图案主要有云气纹和四神图。其风格特点：古拙中见深沉，飞动时呈雄大。构图满而紧，满中求序，紧中求疏，采用了散点透视。

5) 六朝时期的装饰图案(图1-18)。六朝(三国、两晋、南北朝)时期，战争四起，政权不断更迭，动荡不安。

宗白华先生说过：“汉末魏晋六朝是中国政治上最混乱、社会上最苦痛的时代，然而却是精神上极自由、极解放，最富于智慧、最浓于热情的一个时代，因此也就是最富有艺术精神的一个时代。”伴随佛教兴起，莲花、忍冬纹进入装饰领域。其风格特点是线条飘洒流畅，动物形态优美修长。

6) 唐代装饰图案(图1-19)。盛唐时期，国家出现了空前繁荣的局面，对外交流与贸易频繁，由于思想解放，博采众长，使唐代的装饰艺术更加丰富、丰满、富丽、华贵。在装饰内容方面，除动物外，植物花卉也开始发挥主体装饰作用。

这一时期政治上强大统一，经济上繁荣富足，四夷臣服，政治开明，文化异常活跃，呈现出一种开朗、粗豪、阔放的时代性格特征。唐代图案同诗歌和书法一样，开启了一代新风尚。图案有卷草纹、折枝花纹、团花纹和宝相花纹。其风格特点是气势磅礴，神态饱满，色彩浓重而富丽，形象丰盈而端庄。

7) 宋元装饰图案(图1-20)。宋代是古代陶瓷艺术的高峰，清秀大方的

图1-19

图1-20

图案代表了这一时期高雅、凝重的艺术风格。图案造型构图完美,以花卉为主要内容。宋代装饰图案的特点是写实风占绝对优势,花鸟题材是这一时期最基本的装饰题材。图案主要有莲花、牡丹、宝相花、龙凤等。

元代图案以粗犷为主,以金银器、瓷器为主的生活用品的纹样内容多为四君子。

8) 明清装饰图案(图1-21)。明清经过不断的技术革新,图案工艺提高,品种多样化。出现了中西结合的景泰蓝,图案风格华丽、丰富、密集,同时又由于过分追求装饰性显得纤细、艳俗和做作。

9) 民间图案(图1-22)。民间图案种类比较多,主要包括剪纸、蓝印花布、蜡染、刺绣、泥玩具、年画等。

图1-21

图1-22

(2) 外国装饰图案

世界各国和地区都有自己优秀的图案,在造型、取材和色彩上各具风格,了解、分析以及体会各种不同图案的语言、图案程式、图案趣味,对于我们的创作和设计非常必要,它将使我们从中汲取有益的养分,不断充实和提高自己。

图1-23

1) 古代波斯图案(图1-23)。古代波斯处于东西方交通的要冲,是西亚的大帝国。波斯人的艺术风格十分丰富,手工艺技术也非常发达,大量精美的图案应运而生。图案的题材有人物、动物、植物、几何等内容。这一时期出现的连珠纹,结构严谨,连接自然。

2) 古埃及图案(图1-24)。古埃及是东方四大文明古国之一,其手工业很发达,3000年来,创造了辉煌的文明,留下了很多精品图案。古埃及图案主要有人物、植物纹和几何纹。植物以纸莎草和莲花为主。构成形式以对称为主,图案格式为二方连续。

3) 古希腊图案(图1-25)。古希腊艺术起源于埃及和东方艺术。古希腊图案艺术是古代欧洲史上的辉煌期。可以说,古希腊人的装饰艺术孕育了后来欧洲的装饰艺术。古希腊图案优美、典雅、和谐,具有古典美的标准。

4) 文艺复兴时期图案(图1-26)。14~17世纪初叶,文艺复兴运动在

图1-24

图1-25

图1-26

欧洲兴起。文艺复兴时期的图案有具象的人物、动物、植物和抽象的曲线、直线，借助于透视法和明暗法进行表现。对称、回旋、放射是其构成形式。文艺复兴时期图案为巴洛克和洛可可时期的到来奠定了基础。

5) 巴洛克时期图案(图1-27)。“巴洛克”是指17世纪的一种强调炫耀财富、大量使用贵重材料的建筑艺术风格，巴洛克时期图案的风格特征可概括为强烈奔放，大气磅礴，充满阳刚之气，注重雄伟恢宏的表现。

6) 洛可可时期图案(图1-28)。“洛可可”是指岩状的装饰，是一种强调C形的漩涡状花纹及反曲线的装饰风格。其特点是：纤细、轻巧、华丽、繁缛的装饰性；多用C形、S形和涡卷形的曲线；艳丽浮华的色彩装饰。

正如前辈所言：历史是一面镜子，它使我们了解自己的过去，也使我们充满信心地瞻视未来。

图1-27

图1-28

1-2 装饰图案数字色彩表现

1. 数字色彩概述

严谨缜密的数字和充满艺术气息的色彩的结合，这就是我们常说的“数字色彩”。当最理性的数字遇上最感性的色彩时，注定要寻求一种结合与