

高校设计基础系列教材

装饰图案

示范教程

中央美术学院 白鑫 庄春青 编著

上海人民美術出版社

高校设计基础系列教材

装饰 图案 示范教程

中央美术学院 白鑫 庄春青 编著

上海人民美術出版社

图书在版编目(CIP)数据

装饰图案示范教程 / 白鑫, 庄春青编著. — 上海: 上海人民美术出版社, 2009.3

高等设计基础系列教材

ISBN 978-7-5322-5757-7

I. 装... II. ①白... ②庄... III. 装饰美术—图案—设计—教材 IV. J51

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2009) 第 025552 号

高等设计基础系列教材

装饰图案示范教程

编 著: 白 鑫 庄春青

策 划: 邱孟瑜

责任编辑: 孙海燕

封面设计: 庄春青

装帧设计: 黄国兴 王 梅

技术编辑: 陆尧春

出版发行: 上海人民美术出版社

(上海长乐路 672 弄 33 号)

网 址: www.shrmmss.com

印 刷: 上海锦佳装璜印刷发展公司

开 本: 889 × 1194 1/16 7 印张

版 次: 2009 年 3 月第 1 版

印 次: 2009 年 3 月第 1 次

印 数: 0001-4300

书 号: ISBN 978-7-5322-5757-7

定 价: 35.00 元

目 录

课程教案	4
第一章 装饰图案概述	7
第一节 装饰图案的概念——传统与现代	7
第二节 装饰图案的历史	15
第三节 装饰图案的应用及特点	18
第二章 资料的收集——观察与记录	22
第三章 从无序到有序——装饰图案的形式原理和规律	28
第一节 装饰图案设计的形式原理	28
第二节 装饰图案设计的规律	32
第四章 黑白装饰和装饰色彩	44
第一节 装饰图案的黑白表现	45
第二节 装饰图案的色彩	56
第五章 从具象到图案和从意象到图案	80
第一节 从具象到图案	80
第二节 从意象到图案	95
作品赏析	105
后 记	112
参考书目	112

课程教案

课程名称	装饰图案设计	周数	5	学时	学分
课程编号		课程类别	☒ 设计基础课 ☐ 专业基础课 ☐ 专业主干课 ☐ 跨学科课程	☒ 实验性课程 ☐ 毕业设计 ☐ 毕业论文 ☐ 其他	
课程性质	☒ 专业必修课 ☐ 专业选修课				
教学目的与要求					
装饰图案设计是一门必修课。 一、学生通过对实物写生，搜集素材，掌握对象的特征。 二、学习装饰图案的形式美法则和形成图案的规律，并与实践相结合，运用这些原理进行图案设计。 三、运用装饰变化的手法进行提炼、加工，将自然形象转化为艺术形象，以满足人们的审美要求。 四、要求学生用艺术的眼光去看待问题，提高审美情趣，为以后的设计及创作打下良好的基础。 五、在学习过程中，学习前人留下的珍贵文化遗产而不拘泥于传统是本课程的关键，并且由于时代的不同会产生不同的审美取向，装饰图案设计及要求与时代的审美情趣相契合，又要求独特性，进而引领图案的审美导向，所以，本课程是一个从继承到创新的过程。					
教学内容简介					
1. 装饰图案概述：装饰图案的概念、历史发展、应用和特点。 2. 收集资料：写生、摄影、书籍。 3. 装饰图案的形式原理和变化规律。 4. 黑白装饰和装饰色彩。 5. 从具象到图案和从意象到图案。					
教学方法、手段及课程对教具、仪器设备的要求			使用教材、参考书目		
引导学生从具象的、单一的观察方法、固定的格式进入一个自由的、主观、可以展示不同的甚至无形象的创作空间中，在教学上改变过去固有的视觉角度和观察模式，主要是改变思维方法，开阔学生的眼界，调动学生的创造性，使作品更具时代感。 教学手段：课堂讲授、多媒体讲座、随堂辅导、作业讲评。			回顾，白鑫，刘新泉。花卉图案设计。辽宁美术出版社，1999。 田旭桐。装饰图案。安徽美术出版社，2005。		

教学进程安排

第一周	星期一	多媒体讲课	第二周	星期一	多媒体讲课
	星期二	作业辅导		星期二	作业辅导
	星期三	作业辅导		星期三	作业辅导
	星期四	作业辅导		星期四	作业辅导
	星期五	作业评讲		星期五	作业评讲
第三周	星期一	多媒体讲课	第四周	星期一	多媒体讲课
	星期二	作业辅导		星期二	作业辅导
	星期三	作业辅导		星期三	作业辅导
	星期四	作业辅导		星期四	作业辅导
	星期五	作业评讲		星期五	作业评讲
第五周	星期一	多媒体讲课	第六周	星期一	
	星期二	作业辅导		星期二	
	星期三	作业辅导		星期三	
	星期四	作业辅导		星期四	
	星期五	作业评讲		星期五	

课程作业及考核安排

要求学生在作业过程中训练观察能力、思维能力、创新能力,进而提高审美能力,这些将贯穿整个课程的始终,并以实践为平台,逐步掌握形式原理和形成规律,用艺术的眼光去看待问题,运用形式语言表达自己的想法,完成具有一定的审美情趣的作品。

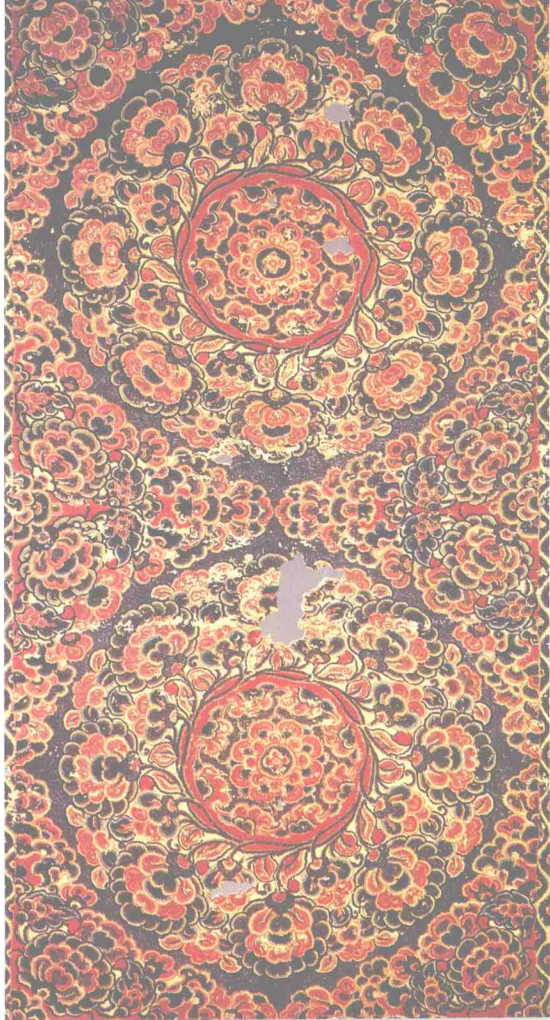
根据课程的要求布置相应课题训练,主要包括:限定性课题和非限定性两种。

限定性课题:以某种对象为主,从观察——写生——利用形势原理、图案规律进行起稿(思维和创新)——运用形式语言和技法完成装饰图案。

非限定性课题:任意选择对象(一个或几个或想象中的)——起稿——完成。

评价标准:观察能力+分析能力+表达能力+工作态度。

任课教师签名: 年 月 日 系(教研室)主任签名: 年 月 日

装饰图案概述

第一节 装饰图案的概念——传统与现代

装饰图案是造型艺术中的一种，是具有装饰性和实用性的美术形式。广义上指对各种日用品、工艺品、建筑物等各种器物的造型及装饰纹样的设计方案。

狭义的装饰图案是指有装饰意味的花纹或图形，并以其结构整齐、匀称、调和为特点。而日本的装饰图案概念来自于对“design”的意译，有构思、设计、

装饰图案、打样、布局的意思，其主要目的是为了
解决图形问题，研究形式美的原理、法则，关注形式要素和美感构成。在意大利文中“disegno”比英语的“design”有更多的意思，它还指素描，指艺术品的构图基础，并且作为“创造力”，是一幅作品中智力的、理性的部分。从它的来源我们不难得知它有着创造理性的特质，体现着美的法则和要素。

明式家具

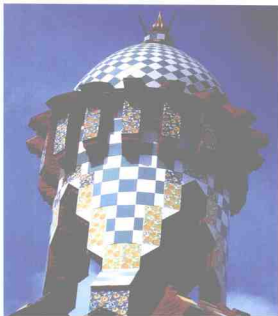

敦煌图案藻井

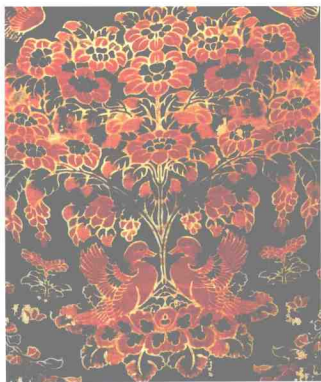

琵琶袋残块 唐代

西班牙建筑大师
高迪的建筑局部

唐代的图案大都饱满、绚丽，是中国传统图案的代表纹饰。在传统图案中，题材多采用花卉、动物、造型形象突出其特征；而在现代图案中，则多采用几何纹，形象特征变得模糊，多意向性和歧义性。

花树鸳鸯纹织锦面局部 唐代

螺钿紫檀五弦琵琶 唐代

在现代设计中,描绘精细、构图严格,按照对称、格律体样式创作的图案只能作为现代图案的一个类型。装饰图案题材的选择、绘制手法、表现手段越来越自由,除了传统的造型手段,吸收了现代艺术

和相关画种的因素,更多地采用了抽象的形式和简洁的样式,并且强调装饰性和艺术性,这也是现代装饰图案发展的整体趋势和重要特征。

James Christensen 作品

Maria Stroster 作品

白鑫作品

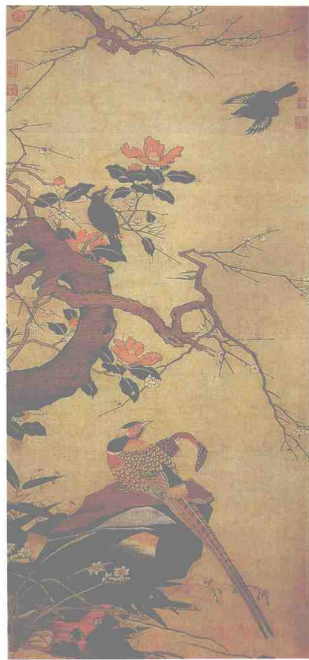

鞠军委 / 学生

缂丝三秋图轴 南宋

1. 在生活中, 由于我们大量接触的是纺织品装饰图案, 而这些装饰图案由于受材料和工艺的影响, 给人以程式化, 甚至是呆板的印象, 其实并非如此, 在染织的发展史上有“顾绣”, 以织就绘画效果为目的。在陶瓷装饰图案中存在着大量的写实图形, 所以, 装饰图案具有创造性和计划性两个特征。

缂丝岁朝花鸟图轴 明代

联珠纹织锦

联珠纹

2. 在装饰图案的发展过程中，一方面是大量装饰图案的流行，在各时期具有不同的整体风格，形成了各时代不同的特征。由于这些鲜明的特征，成为书画鉴定和考古学上判定时间的依据；另一方面是各民族和地区的相对封闭，形成了独特的装饰图案样式，具有符号化的内涵，使各民族的装饰图案更加生动、更具特色。

3. 装饰图案源于生活，是能工巧匠在生活中提取的，并且由于大量的装饰图案用于民间，也就具有了更多的发挥空间，使之更为自由生动。现代艺术家总是能够从装饰图案中看到艺术的特质，并从中获得创作灵感，形成个人的艺术风格。而装饰图案也不断从各个艺术门类中吸取更多的营养，增加其生动性。从某种意义上讲，实用美术和纯艺术之间并无明确的界限，尤其在现代艺术中。

4. 在审美层次上，装饰图案以优美为主流，更多地延续了希腊的审美样式，使观者产生美的感受，而不是以更多的冲击和震撼为目的。

古琴 唐代

装饰图案的分类

从装饰图案的空间上可分为平面装饰图案、立体装饰图案、综合装饰图案。

平面装饰图案是指在平面上装饰纹样或依附于器物上的装饰纹样。包括纺织品、包装、书籍装帧、商业广告、招贴、壁纸等的纹样设计，以及各种日用品和工艺品等器物的表面纹样装饰。

立体装饰图案是指器物的立体造型与装饰。如建筑装饰、陶瓷、家具、灯具等的造型和装饰。

综合装饰图案是立体装饰图案与平面装饰图案相结合的装饰图案设计。如室内装饰、橱窗设计等。

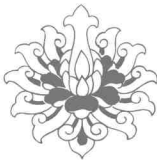
装饰图案从组织形式上又可分为单独装饰图案和连续装饰图案两大类。

单独装饰图案是装饰图案的组织形式之一，是指可以单独应用的装饰图案。单独装饰图案包括：单独纹样、适合纹样、角隅纹样。单独纹样应用范围较广，可用于染织、陶瓷、商品包装、书籍装帧、建筑装饰等各种装饰纹样。

单独纹样的组织形式是与周围环境没有关系，不受一定的外形轮廓的限制，能够独立、完整应用的一种装饰纹样。它是装饰图案组织的基本单位。

宝相花纹样

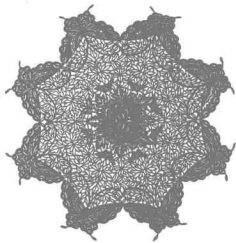

适合纹样是单独装饰图案中变化多、应用广的组织形式之一。指将一种纹样适当地组织在一定的图形轮廓中的装饰纹样。这种轮廓的外形大部分采

用几何形的方形、长方形、圆形、半圆形、椭圆形、三角形、多角形、菱形等，也可采用自然形作外轮廓。

四神纹——白虎

剪纸纹样

角隅纹样是适合于角的装饰纹样，又叫角纹样或角花。其应用范围较为广泛，多用于纺织品和建筑装饰（见右图）。

连续装饰图案是以一个基本单位纹样向上下、左右或四方反复循环排列而成。可用一个基本单位纹样取得大面积的装饰效果。是连续装饰图案应用较广的组织形式。连续装饰图案分二方连续和四方连续。

二方连续是以一个基本单位纹样向上下或左右反复排列组成带状形纹样，又称带状纹样，俗称花边，多用于纺织品、建筑装饰、陶瓷和书籍装帧等。二方连续的排列方法有散点式、垂直式、倾斜式、水平式、折线式、波浪式等。

敦煌纹饰

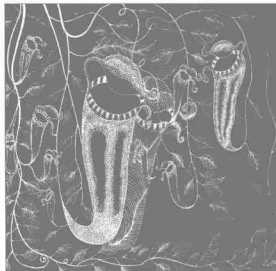
四方连续是以一个基本单位纹样向上下左右四面反复循环排列而成。可用一个基本单位纹样取得大面积的装饰效果。是大面积平面装饰图案设计的

最简便、最适宜的组织形式，多用于纺织品、壁纸、建筑装饰、瓷砖、编织等。四方连续的组织形式大致可分为散点式、连缀式、重叠式等。

中国织绣纹饰

从装饰图案的取材上可以分为植物装饰图案、动物装饰图案、风景装饰图案、人物装饰图案。

学生作品

第二节 装饰图案的历史

装饰图案的发展是贯穿了整个艺术史和人类的文明史，装饰图案是以装饰为目的的艺术形式。在唐以前，绘画和工艺并无明确的界限，在社会地位上也没有太大的区别。由于社会的发展，绘画的地位越来越高，装饰图案则成为手工艺人或工匠们最常见的表现样式。装饰图案以其服务群体不同可以分为皇室和民间（包括各民族）两种不同的样式，一方面来自于统治阶级的审美特征，一方面是百姓的审美，还有各民族截然不同的审美方向，这样就产生了不同的装饰图案样式。

彩陶装饰图案

彩陶是新石器时代的代表性产品，是一种绘有黑、红装饰图案的陶器，这些有纹饰的造型艺术品就是原始美术的萌芽，这些装饰图案就是原始的装饰纹样。这些陶器上不仅有几何纹饰，而且还绘出

各动物、植物装饰图案，生动、逼真，是目前发现的最早的动物图、写生目标图。这些形、图、色的出现和结合，呈现了人类最初对美的要求和尝试。

青铜器纹饰装饰图案

青铜器表面的花纹装饰图案，它不仅具有较强的装饰效果，也强烈地表现了商周时期的社会思想、宗教意识及美学观念。它与青铜器的器形设计相结合，构成了中国古代青铜艺术的完美统一，体现了古代工匠高超的创作技巧和工艺美术思想。研究和了解青铜器纹饰，不仅有助于认识中国古代灿烂的装饰艺术，而且对文物的收藏和研究，工艺美术的创作，电影电视的舞美设计以及装潢装帧的设计等均有参考和借鉴作用。中国青铜器纹饰装饰图案包括：兽面纹、龙纹、凤鸟纹、动物纹、羽翅纹、窃曲纹、目雷纹、火纹、四瓣目纹、环带纹、云雷纹、乳钉雷纹、几何纹、绳索纹、人像纹及人物活动画像纹等。

白陶雷文罍

梁其壶 西周

先秦两汉时期的装饰图案

中国古代装饰图案艺术发展的重要时期，多以动植物的形象作主题，最具特色的是一些想象之中的动物形象。

瓦当：以野生动物为主，最具代表性的四神瓦当——青龙、朱雀、白虎、玄武四种神化的动物，其形威武而生动，适于圆形当面的构图，风格沉稳而厚重，精神内涵表明东、西、南、北四个方位，有王权和统一疆土的象征。

壁画：多以植物为主，使用毛笔，线条挺拔均匀，飘逸流畅，简洁生动。

画像砖：更近于写实的手法，高度概括，洗炼。

漆器：最具代表的云纹的变化处理，二方连续、四方连续器皿造型的统一。

色彩：黑地饰朱、黄、绿、蓝、白及金银等。

凤纹耳杯 汉代

猫纹大花脚杯 唐代

隋唐时期的装饰图案

装饰图案总体审美趋于世俗，流行寓有吉祥富贵和向往仙山琼阁的审美观念，装饰风格自由活泼、大方美观，辉煌灿烂，出现了与佛教有关的装饰图案和凤凰、鸳鸯、喜鹊等有吉祥含意的装饰图案。装饰手法成熟，装饰图案被广泛运用到织锦、铜镜、建筑、瓷器等领域，受佛教影响，富丽的宝相花、莲花和缠枝花装饰图案广泛流行，花团锦簇，呈现典雅美丽的装饰效果，多用于铜器、织锦和画梁上。早期流行葡萄海兽纹、云龙纹，中期流行鹤衔瑞草纹等动物装饰图案。

织锦 宋代