

艺术设计
ARTDESIGN

高等院校艺术学门类「十三五」规划教材

装饰图案设计

ZHUANGSHI TUAN SHEJI

主编 宗雯

华中科技大学出版社
<http://www.hustp.com>

艺术设计
ARTDESIGN

高等院校艺术门类「十三五」规划教材

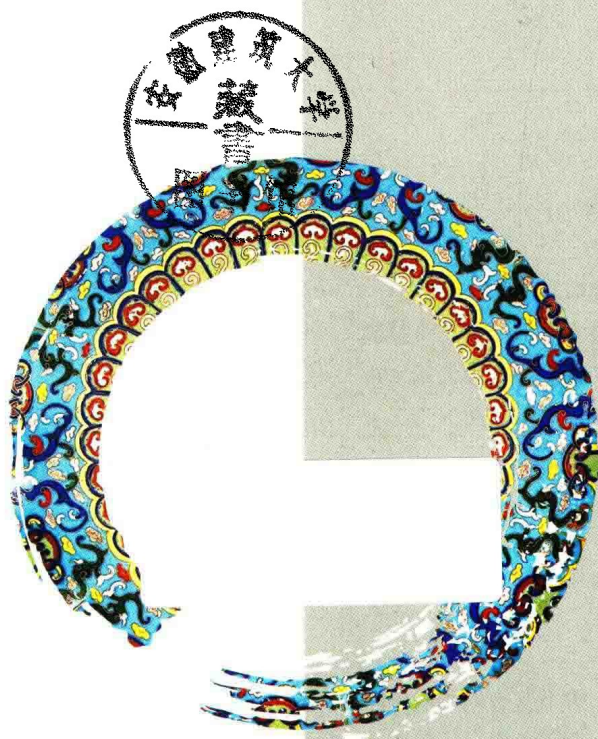
装饰图案设计

ZHUANGSHI TUAN SHEJI

主 编 宗 雯

副主编 沈 玥 何 轩 师玉洁 龙 杰 蒋卫平

参 编 孙 斌 吕 丹 夏 平 程 奇 卢佳斌

华中科技大学出版社
<http://www.hustp.com>

中国·武汉

内 容 简 介

装饰图案设计是艺术设计类专业必修的一门重要的专业基础课，是一门向专业课过渡的课程。它不仅培养学生的基本造型能力，也有助于提高学生的专业基本素质，培养创造精神，为今后专业教育和专业应用打下牢固的基础。本书系统地讲述了装饰图案的起源，分析了中外传统图案造型元素的发展进程，使学生了解装饰图案与生活的关系，了解装饰图案与现代设计的密切联系，训练学生的素材收集能力；通过分析造型规律和形式美法则，学生可以掌握基本的装饰造型方法和画面表现手段；通过丰富的图案变形手法和全面的构成形式学习，学生可以提高艺术创造力和表现能力。

本书除了培养学生对装饰图案的综合理解和运用能力以外，更注重对传统艺术文化的传承与创新。在编写教材过程中，我们收录了大量优秀的传统图案在现代设计中应用的作品，在继承传统的过程中大胆创新，以培养学生对传统艺术美的感受能力，使其能设计出具有本土文化特征与时代气息的装饰图案。

图书在版编目 (CIP) 数据

装饰图案设计 / 宗雯主编. — 武汉 : 华中科技大学出版社, 2018.5

高等院校艺术学门类“十三五”规划教材

ISBN 978-7-5680-3790-7

I. ①装… II. ①宗… III. ①装饰图案 - 图案设计 - 高等学校 - 教材 IV. ①J525

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2018)第 075178 号

装饰图案设计

Zhuangshi Tu'an Sheji

宗 雯 主 编

策划编辑：彭中军

责任编辑：史永霞

封面设计：袍 子

责任监印：朱 玟

出版发行：华中科技大学出版社（中国·武汉） 电话：(027) 81321913

武汉市东湖新技术开发区华工科技园 邮编：430223

录 排：武汉正风天下文化发展有限公司

印 刷：武汉科源印刷设计有限公司

开 本：880 mm × 1230 mm 1/16

印 张：6.25

字 数：196 千字

版 次：2018 年 5 月第 1 版第 1 次印刷

定 价：48.00 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

1

第一章 装饰图案概述

- 第一节 装饰与装饰图案的概念 /2
- 第二节 装饰图案的类型 /4
- 第三节 装饰图案设计的工具 /9

11

第二章 装饰图案的历史艺术演变

- 第一节 中国传统图案 /12
- 第二节 中国民间装饰图案 /22
- 第三节 外国装饰图案 /26

29

第三章 装饰图案的设计方法与规律

- 第一节 装饰图案的造型原理 /30
- 第二节 装饰色彩设计 /33
- 第三节 图案的形式美法则 /38

43

第四章 装饰图案的写生与变化

- 第一节 图案的写生与变化 /44
- 第二节 花卉图案的写生与变化 /47
- 第三节 动物图案的写生与变化 /53
- 第四节 人物图案的写生与变化 /58
- 第五节 风景图案的写生与变化 /60

65

第五章 装饰图案的构成形式

- 第一节 单独图案 /66
- 第二节 适合图案 /67
- 第三节 连续图案 /70

77

第六章 装饰图案在设计领域中的应用

- 第一节 装饰图案在平面设计中的应用 /78
- 第二节 装饰图案在服装设计中的应用 /85
- 第三节 装饰图案在家饰设计中的应用 /88
- 第四节 装饰图案在产品设计中的应用 /92

96

参考文献

第一章

装饰图案概述

ZHUANGSHI TU'AN GAISHU

第一节

装饰与装饰图案的概念

一、装饰的概念

装饰是人类最古老的艺术表现形式之一，是一个非常流行且带有普遍性的概念。它与人类的生活紧密相关，在人类的工作、休闲、娱乐等方面，处处都有装饰因素的体现。装饰以其特有的审美特性修饰人们生活的方方面面，成为人们运用审美来把握世界的一种方式。

1. 传统的观点

从传统观点上讲，装饰是对主题的美化、加工，即乔装、打扮。“女（孟光）求作布衣、麻屨（古代用麻、葛等制成的鞋），织作筐、缉绩之具。及嫁，始以装饰入门。”（摘自《后汉书·梁鸿传》）装饰是在人的身体或物体表面加上的美观的附属物，可被看作实用的文采样式，诸如装饰纹样、图案。装饰强调了装饰图案的依附性和从属地位，模糊了装饰纹样和装饰物一体化的概念和共生的审美价值。

随着装饰设计的自我演变，这种对装饰的传统的解释就变得不够确切了。装饰的美学范畴变得越来越宽泛，远远超出了图案纹样的限定，而被看作广泛的审美活动，即现代的观点。

2. 现代的观点

装饰是一种具有独特意味的艺术形式，其概念很宽泛。

(1) 从装饰的应用范围上讲，装饰是实用性的艺术设计种类。例如，室内设计、室外设计、家具设计、壁画设计、雕塑设计、纺织品设计、器皿设计等，都离不开装饰因素的应用。（见图 1-1 至图 1-3）

(2) 从视觉传达的角度来看，装饰是传播信息的艺术手段。例如，信息传播中的广告、包装、标志、插图等都包含装饰的因素。（见图 1-4 至图 1-6）

图 1-1 装饰图案在室内设计中的应用

图 1-2 装饰图案在器皿设计中的应用

图 1-3 装饰图案在丝巾设计中的应用

图 1-4 装饰图案在包装设计中的应用

图 1-5 装饰图案在邮票设计中的应用

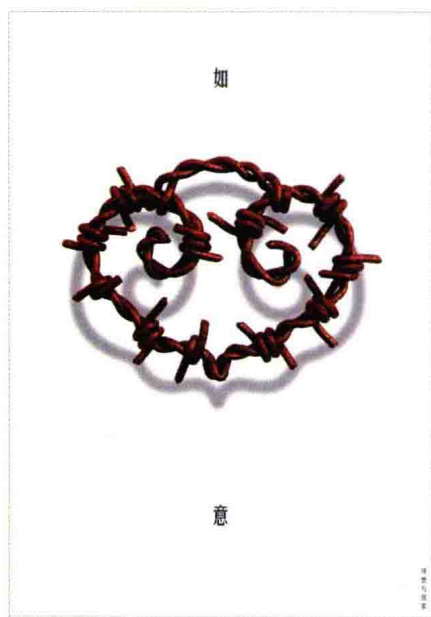

图 1-6 装饰图案在海报设计中的应用

(3) 从装饰设计的形式上讲,装饰是一种美的艺术形式。装饰是遵循对称、均衡、节奏、韵律、调和的形式美规律和法则,运用夸张、变形、抽象的方式,运用设计的艺术形式,在秩序化审美空间中作为创造艺术的基本结构出现的。

综上所述,装饰设计是一种美的艺术形式,是一种独特的艺术语言,既有其独特性,又有其应用性。随着时代的发展变化,特别是 20 世纪以后,装饰与其他艺术形态的分界线越来越模糊,人们通常将装饰设计的定义概括为:装饰设计是一种独特的艺术设计方式,是研究艺术形式的特殊性和规律性的一种艺术门类;它不但具有视觉上的形式美,还具有文化上的精神美,它贯穿于艺术、生活的方方面面,是文化的象征、精神的象征、美的象征。

装饰设计的概念随着时代的变化而变化,与其他艺术形态相比,更加注重风格化和时尚感。装饰的发展与时代同步,也可以说是时代的象征。

二、装饰图案的概念

装饰图案有广义和狭义之分。

1. 广义的装饰图案

庞薰琹先生认为，图案是设计一切器物的造型和一切器物的装饰方案，其词义接近英文单词“design”的名词概念。从广义上讲，装饰图案涵盖了装饰设计、建筑设计、产品设计和实用美术设计等领域，类似于艺术设计。

2. 狭义的装饰图案

从狭义上讲，装饰图案是指器物上的装饰纹样和色彩，以及有装饰意味的花纹或图形，其词义与英文单词“pattern”相一致。在数字艺术领域，有人把矢量图形称为图案。

第二节

装饰图案的类型

图案是一个设计领域应用非常广泛的学科，由于其表现对象不同，应用领域各异，所以分类应该是多角度、多层次的。就一般情况来说，图案可以有以下分类：

一、从艺术形态分类

从艺术形态分类，可将图案分为平面图案、立体图案、综合图案。

1. 平面图案

平面图案是指在二维空间中考虑用途、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，只有长度与宽度，即平面），如纺织品、刺绣、壁画、剪纸、书籍装帧、广告设计等。（见图 1-7 至图 1-10）

图 1-7 纺织品图案

图 1-8 刺绣图案

图 1-9 剪纸图案

图 1-10 书籍装帧图案

2. 立体图案

立体图案一般是指在三维空间中考虑色彩、材料、工艺处理方式等制作的图案，其表现形式是三维的（三维的表现不仅有长度和宽度，还有厚度，它更能体现体量感和空间感）。立体图案侧重于立体造型及结构的布置，如室内装饰、家具及一些传统手工艺制品等。（见图 1-11 和图 1-12）

图 1-11 室内装饰设计图案

图 1-12 工艺品图案

3. 综合图案

综合图案一般是指二维空间和三维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。这类图案的应用范围相当广泛，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问题。（见图 1-13 和图 1-14）

图 1-13 服饰图案

图 1-14 室内装饰图案

二、从专业应用的角度分类

从专业应用的角度，可将图案分为建筑图案、家具图案、服饰图案、纺织品图案、漆器图案等。

三、从构成形式分类

按照构成形式，可将图案分为单独图案、适合图案、连续图案和综合图案。（见图 1-15 至图 1-19）

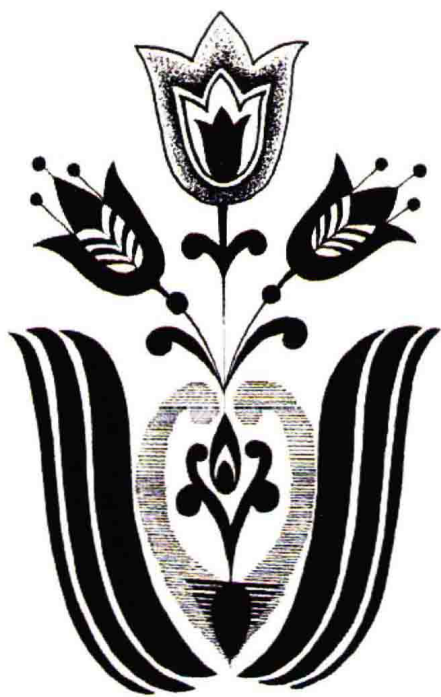

图 1-15 单独图案

图 1-16 适合图案

图 1-17 二方连续图案

图 1-18 四方连续图案

图 1-19 综合图案

四、从造型意象分类

按照造型意象，可将图案分为具象图案和抽象图案。

1. 具象图案

具象图案即具有较完整的具体形象的图案。此类图案可分为写实图案和写意图案两类。写实图案偏重于形象原有形态特征的如实描绘；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做较大改变，但不失其主要特征。（见图 1-20 和图 1-21）

2. 抽象图案

抽象图案即由非具象形象组成的图案，它可分为几何形图案与随意形图案两类。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；随意形图案即运用不规则的点、线、面或自然形分解重构，或以一些偶然形组合成的具有审美价值的纹样。（见图 1-22 和图 1-23）

图 1-20 纺织品具象图案

图 1-21 工艺品具象图案

图 1-22 纺织品抽象图案

图 1-23 工艺品抽象图案

五、从教学进程分类

按照教学进程，可将图案分为基础图案和专业图案两个阶段。

1. 基础图案

基础图案包括造型、结构、色彩、形式美法则、一般规律、制作技法等。它主要体现在图案的构思、构图、造型等基本能力的训练上。

2. 专业图案

专业图案是指针对各专业的要求进行设计的图案，如服饰图案、染织图案、玻璃图案、陶瓷图案、建筑图案等。它受材料性能、生产工艺、使用目的、经济条件等因素的严格限制。

第三节

装饰图案设计的工具

一、草图阶段所需工具

草图阶段需要使用的工具包括铅笔和普通纸张。

二、设计制作正稿阶段所需工具

设计制作正稿阶段所需工具包括橡皮、笔、颜料、纸张及其他相关的辅助工具。

1. 橡皮

橡皮是用橡胶制成的文具，能擦掉石墨或墨水的痕迹。

2. 笔

设计制作正稿阶段需要使用的笔包括铅笔，绘图笔，软硬适度的大、中、小毛笔，大小排笔（平涂颜料用）等。

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。普通铅笔一般分为中性铅笔、硬性铅笔和软性铅笔等3种型号。HB型号为中性铅笔，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芯的软硬和颜色深浅的，各种铅笔B、H的数值不同，效果不一：B数值越大，笔芯越粗越软，颜色越深；H数值越大，笔芯越细越硬，颜色越浅。我们在练习和表现中常用的是HB型号的通铅笔。

2) 绘图笔

这里所说的绘图笔是指针管笔、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，笔毛较硬，有弹性，如叶筋笔、衣纹笔、小红毛等。

4) 排笔

排笔是用于图案填色的笔，分大、中、小号排笔。

3. 颜料

1) 水粉颜料

水粉颜料也叫广告色颜料或宣传色颜料，是由研磨很细的矿物质颜料粉和植物颜料粉加上树胶、甘油等水粉颜料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。

2) 水彩颜料

水彩颜料是一种可以用水调配和稀释的透明颜料，没有覆盖力，但可以反复叠加。

3) 丙烯颜料

丙烯颜料是一种化学合成的聚合颜料，可以用水稀释，不透明，速干，具有很强的覆盖力。

4. 纸张

1) 卡纸

一般手绘图案装饰学习与训练最常用的纸是 A4 和 A3 大小的卡纸。这种纸适用于铅笔、绘图笔等大多数画具，价格比较便宜，适合在练习阶段使用。

2) 硫酸纸

在手绘学习过程中，硫酸纸是做“拓图”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。

5. 其他相关的辅助工具

图案绘画虽然以徒手形式为根本，但在训练和表现中也常常需要圆规、三角板等辅助工具，它们可以使画面中的透视及形体更加准确，还可以在在一定程度上提高工作效率。常用的辅助工具有直尺、丁字尺、三角板、曲线板、美工刀、圆规、橡皮等。

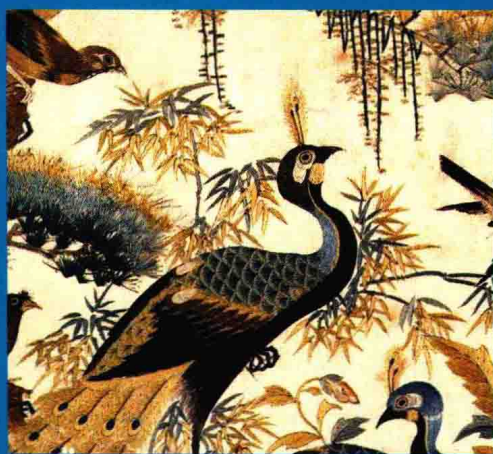
练习题

1. 收集古今中外优秀的装饰图案作品，以小组为单位对收集的装饰图案作品进行分析和讨论。
2. 选择自己喜欢的装饰图案作品 1 幅，原样临摹。
3. 分析各种工具、材料的特点及用途，对不同材料的表现方法和效果进行探讨和尝试。

第二章

装饰图案的历史艺术演变

ZHUANGSHI TU'AN DE LISHI YISHU YANBIAN

第一节

中国传统图案

我国几千年悠久的历史和文化铸就了中国传统图案的辉煌，不同时期、不同民族创造了风格迥异、变化多样、各具特色的装饰图案艺术。中国传统图案艺术受到中国传统美学思想的影响，重视图案的“意义”传达和“内涵”表现，而少以“写实”“再现”为手法。它具有两个特征：一是符合古人对自然规律的总结和理解，有合情合理的部分；二是具有想象和创造的部分，表达着人们对真善美的追求与渴望。

一、新石器时期彩陶的装饰图案

距今已有六千年历史的彩陶分布很广，式样各异，造型完美，形象生动。原始人在最原始而简陋的条件下，创造了至今仍然沿用和借鉴并具有生命力的完美图形装饰，这值得我们去深入地研究它。

彩陶装饰图案变化丰富，在造型的抽象性和色彩的概括性上都具有很高的艺术性，表明了我们的祖先对世界的感知和对美的形象追求的境界与智慧。在简洁、概括的单纯造型上，配以不同图案的装饰，通过烧制技术，使土呈现出红、黄、黑、赭、白、褐等颜色，更使器型生辉。生动形象的纹饰、简明抽象的造型、统一谐调的色彩、精湛考究的绘制技术，给我们留下了如此完美概括的抽象形态。直至今日，原始彩陶艺术仍然散发着独特的艺术魅力。

彩陶还有与视觉有关的另一个特点，就是将装饰纹样都装饰在器型的腹部以上部位。这与原始人在游牧生活中，席地而坐，与所见陶器呈俯视状态有关，体现了原始人的生活习惯和审美的视觉性。这一时期所表现的装饰内容有动物（鱼、蛙、鸟、鹿、狗、羊等）、植物（花、叶、干等）、人物、几何形（日、月、山、星、雷、云、水、火等）四种，在陶器上的装饰都以抽象的几何形象表现这四种内容。（见图 2-1 和图 2-2）

图 2-1 半坡彩陶——鱼纹

图 2-2 马家窑彩陶——水纹