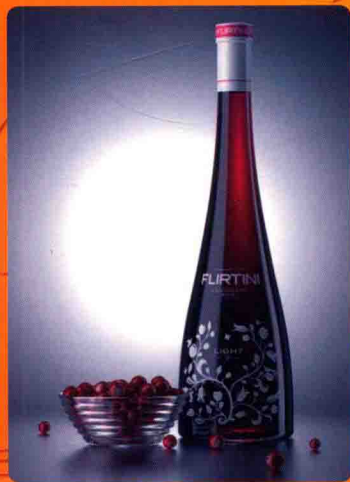

全国高等院校艺术设计规划教材

装饰图案造型设计

赠送
电子课件

闫晓华 主编
曾敏 程晓婷 樊亚丽 张小芳 副主编

清华大学出版社

非外借

全国高等院校艺术设计规划教材

装饰图案造型设计

闫晓华 主 编

曾 敏 程晓婷 樊亚丽 张小芳 副主编

清华大学出版社
北京

内 容 简 介

装饰图案是绘画艺术中的一种独特艺术形式,有着悠久的历史,深厚的积淀,装饰图案造型设计更有着广阔的应用领域,从民间艺术到当代生活中的服饰印染、织锦、陶瓷、漆器、首饰以及室内的挂件摆设等,都离不开装饰图案的造型设计。本书共分为六章,内容丰富、图文并茂,系统地归纳和阐述了不同阶段装饰图案的艺术风格和特征及创作的思路。通过课程的理论教学和实践教学,使学生在了解传统装饰图案造型艺术的基础上,加强对其内在文化的理解,能熟练运用夸张、变形等装饰手法,将生活中的动物、植物、人物、风景等素材通过装饰图案造型的变形法则进行变形,创作出具有装饰韵味的、具有时代性的艺术作品,同时提高学生的审美意识,培养学生的艺术创造力和表现力。

本书封面贴有清华大学出版社防伪标签,无标签者不得销售。
版权所有,侵权必究。侵权举报电话:010-62782989 13701121933

图书在版编目(CIP)数据

装饰图案造型设计 / 闫晓华主编. —北京:清华大学出版社, 2019
全国高等院校艺术设计规划教材
ISBN 978-7-302-51417-6

I. ①装… II. ①闫… 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242153号

责任编辑:刘秀青

封面设计:刘孝琼

责任校对:李玉茹

责任印制:宋 林

出版发行:清华大学出版社

网 址: <http://www.tup.com.cn>, <http://www.wqbook.com>

地 址:北京清华大学学研大厦A座 邮 编:100084

社总机:010-62770175 邮 购:010-62786544

投稿与读者服务:010-62776969, c-service@tup.tsinghua.edu.cn

质量反馈:010-62772015, zhiliang@tup.tsinghua.edu.cn

课件下载:<http://www.tup.com.cn>, 010-62791865

印 装 者:北京亿浓世纪彩色印刷有限公司

经 销:全国新华书店

开 本:190mm×260mm 印 张:11.25 字 数:270千字

版 次:2019年1月第1版 印 次:2019年1月第1次印刷

定 价:58.00元

产品编号:076615-01

装饰造型设计是视觉传达设计专业一门重要的基础课,《中国工艺美术大辞典》从学科意义方面将“装饰”解释为“一种艺术形式,艺术的一个门类”。装饰是造型艺术的重要形式,也是艺术类专业重要的造型基础。

本书共分为六章,第一章为装饰概述,第二章为不同历史时期的装饰图案,第三章为装饰造型语言的规律,第四章为装饰图案的色彩,第五章为不同素材的装饰变形法则,第六章为传统图案的创新设计及应用。本书通过分析装饰的构成要素及形式美法则,使学生掌握装饰图案的基本造型方法和造型规律;通过介绍中国不同历史时期装饰图案的产生和发展,使学生加强对传统文化内在精神的体验,使学生在创作中能够继承传统并大胆创新,设计出具有时代气息和传统文化特征的作品。为了提高可操作性,本书在章节安排上强调循序渐进,章前设置重点及难点提示,章后设置本章小结、思考题和课堂作业,以便帮助学生在在学习过程中抓住重点,不断提高发现问题、解决问题的能力。

本书收录了大量的博物馆图片资料和装饰图案作品资料及设计应用作品资料,蕴含了作者多年的教学经验,为视觉传达设计专业及相关设计专业提供了丰富的课程参考资料,同时也对广大读者有一定的指导意义。本书第一章由樊亚丽老师撰写,第二章和第五章由闫晓华老师撰写,第三章由曾敏老师撰写,第四章由程晓婷老师撰写,第六章由张小芳老师撰写。本书的出版,得到了清华大学出版社的大力支持和帮助,在此感谢编辑老师在本书编辑过程中的辛勤付出。当然,书中可能还存在很多缺点和错误,敬请有关专家、同行提出宝贵建议。

编者

作者简介

闫晓华

山西农业大学艺术设计系副教授、硕士生导师、系副主任。山西省青联委员、山西省青年科协会员、山西省油画家协会会员。

研究方向：传统艺术传承与创新设计、装饰造型设计。

在学术期刊发表省级以上论文16篇，多篇发表于国家级核心期刊《装饰》《美术观察》等。

主持山西省高等学校哲学社会科学研究一般项目；山西省教育科学“十二五”规划指令性课题；山西省社科联重点课题研究项目；山西省哲学社会科学“十二五”规划课题；以及多项校级省级教改课题，并荣获省级以上各类奖项22项。

第一章 装饰 1

第一节 装饰概述.....	2
一、装饰的定义.....	2
二、装饰的意义及价值.....	4
第二节 装饰图案.....	5
一、装饰图案的定义.....	5
二、装饰造型设计的定义.....	6
第三节 装饰图案的不同类型.....	7
一、按照应用领域划分.....	7
二、按不同艺术风格的类型划分.....	15
三、按图案的表现内容划分.....	16
本章小结.....	19
思考题.....	19
课堂作业.....	20

第二章 不同历史时期的装饰图案..... 21

第一节 装饰艺术的起源.....	22
一、阿尔塔米拉洞穴岩画.....	22
二、拉斯科洞穴古岩画.....	23
第二节 中国传统装饰图案.....	24
一、新石器时代的图案.....	24
二、商周时代的图案.....	28
三、春秋战国时期的图案.....	31
四、汉代时期的装饰图案.....	33
五、魏晋南北朝的装饰图案.....	37
六、唐代的装饰图案.....	38
七、宋元时期的装饰图案.....	43
八、明清时期的装饰图案.....	44
本章小结.....	46
思考题.....	46
课堂作业.....	46

第三章 装饰造型语言的规律..... 47

第一节 装饰造型构图形式.....	48
一、装饰造型的组合形式.....	48

二、装饰造型的构图分类.....	61
三、装饰造型形式美.....	68
四、装饰造型与格式塔心理学.....	74
第二节 装饰造型构成元素.....	79
一、装饰造型中的点.....	79
二、装饰造型中的线.....	82
三、装饰造型中的面.....	85
第三节 装饰造型中的黑、白、灰.....	88
一、黑、白、灰的情感.....	88
二、黑、白、灰的色调.....	89
三、黑、白、灰的关系.....	90
第四节 装饰造型语言的艺术特点.....	91
一、高度的提炼与概括.....	91
二、强烈的美化与夸张.....	92
三、平面化的艺术处理.....	92
四、多种视角相结合.....	93
本章小结.....	94
思考题.....	94
课堂作业.....	94

第四章 装饰图案的色彩..... 95

第一节 装饰图案色彩概述.....	96
一、色彩的本质和特征.....	97
二、色彩的构成.....	99
第二节 装饰图案色彩的心理感知.....	104
一、色彩的感觉与联想.....	104
二、色彩的视觉及心理.....	106
三、色彩的情感与象征.....	106
第三节 装饰图案色彩的表现形式.....	107
一、装饰性.....	107
二、色彩对比与调和.....	109
三、色彩的归纳与变化.....	110
本章小结.....	111
思考题.....	111
课堂作业.....	111

第五章 不同素材的装饰变形法则..... 113	第六章 传统图案的创新设计及应用 .. 149
第一节 创作的思路及方法..... 114	第一节 传统图案创新设计的方法..... 150
一、观察 114	一、中国传统图案的元素提炼 151
二、写生 115	二、中国传统图案的解构与重组 154
三、积累 116	三、中国传统图案的创意变化 156
四、创作 118	第二节 传统图案在现代设计中的应用..... 159
第二节 提炼..... 118	一、传统图案在标志设计中的应用 160
第三节 夸张..... 119	二、传统图案在包装设计中的应用 161
一、以动物为素材进行夸张 119	三、传统图案在招贴设计中的应用 163
二、以人物为素材进行夸张 126	四、传统图案在书籍设计中的应用 165
第四节 添加法..... 139	五、传统图案在品牌形象设计中的应用 166
第五节 求全法..... 144	本章小结..... 169
第六节 解构法..... 145	思考题..... 169
本章小结..... 147	课堂作业..... 169
思考题..... 147	参考文献..... 170
课堂作业..... 147	

第一章

装饰

【学习要求】

本章讲解装饰的概念与意义，并对装饰进行概述。要求同学们能掌握装饰、装饰图案的定义，以及装饰的价值和意义。同时了解装饰图案的不同类型。

【重点及难点】

掌握装饰中不同词义的理解，以及本质的属性，认识装饰的价值，掌握装饰图案的不同类型。

关键词

装饰 装饰图案 装饰造型设计

第一节 装饰概述

《现代汉语词典》把“装饰”解释为“在身体或物体的表面加些附属的东西，使美观”。《中国工艺美术大辞典》中则从学科意义解释“装饰”为“一种艺术形式，艺术的一个门类”。

装饰图案是绘画艺术中的一种独特艺术样式，有着悠久的历史，深厚的积淀，从新石器时代算起，有七八千年的历史了，从史前彩陶到商周青铜器，从汉代石刻到隋唐洞窟壁画，从元明寺观壁画到明清木版年画，都是以装饰图案的艺术形式出现的。装饰图案造型设计更有着广阔的领域，从民间艺术到当代生活中的服饰印染、织锦、陶瓷、漆器、首饰以及室内的挂件摆设等，都离不开装饰艺术。

一、装饰的定义

装饰是指通过一些艺术活动使人类的审美意识形象化的过程。简单地说，就是对自然物象的美化。因此我们对装饰的理解可以分为两个层面。

一是装饰通过自身所具有的形式美等视觉特征对其装饰主体的特征等方面进行加强，此时的装饰处于从属地位，要求它必须与所装饰的客体有机结合起来。如图1-1所示，贵州服饰上的装饰花纹使服饰特色更加鲜明突出。

图1-1 贵州服饰(中国美术馆展)

二是从装饰主体出发,以其独特的艺术风格、博大的精神象征而自成一體,如古老的图腾、怪异的饕餮青铜等,这些艺术品上的装饰早已超越了装饰本身,而成为人类文化的标尺。

如图1-2和图1-3所示,饕餮纹凶猛庄严、结构严谨、制作精巧、境界神秘,是我国古代著名的高水平装饰图案。哲学家李泽厚称饕餮纹有“狞厉的美”,认为这种夸张的动物纹饰和造型呈现可以给人一种超脱尘世的神秘气氛和力量。

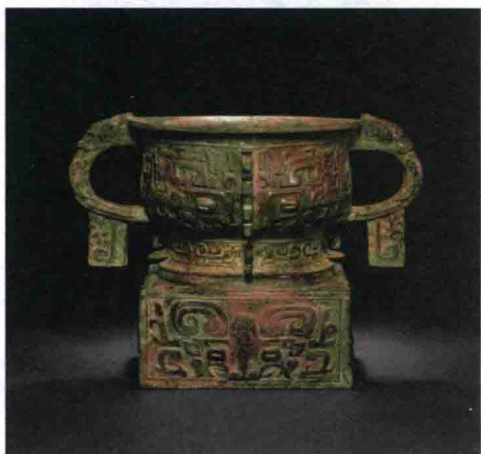

图1-2 西周早期 青铜饕餮纹方座簋

图1-3 饕餮图案

小贴士

饕餮是传说中极为贪食的恶兽,贪吃到连自己的身体都吃光了,所以其形一般都有头无身。在中国古代神话中,饕餮是“四凶”之一。传说黄帝战蚩尤,蚩尤被斩,其首落地化为饕餮。后民间盛有龙生九子之传说,明代学者陆容和状元杨慎便将饕餮列为龙九子之一。饕餮这种“远古怪兽”是否真实存在至今无从考证,这就留给世人许多想象的空间。张艺谋在电影《长城》中为观众塑造的状如恐龙的“吃人饕餮”令人印象深刻。

二、装饰的意义及价值

李砚祖在《装饰之道》中有这样一段话：“当装饰成为人类生存和发展不可缺少的一环，成为生存与生活必备的内容时，装饰实际就成了人的一种生活方式，即艺术化的生活方式。”我们的生活物品、生活空间、活动场所都离不开装饰，由此，装饰的意义已不单纯停留在纯粹视觉美感之上，而是通过造型、色彩、构成、材料、工艺等成了一门综合性的艺术形式。它以一种特殊的“力”渗透于人的行为之中，使人类生活更加艺术化的同时，又以一种文化的“质”渗透于艺术形态之中，使其兼具了装饰的品格与深厚的文化底蕴。

装饰是人类文化观念、意识形态的反映与产物。它深入触及到了一个民族的文化心理和意识形态，如中国商代青铜器中的饕餮纹、古代埃及的壁画和浮雕、非洲的岩石与面具艺术、玛雅神像、古希腊的陶器等，这些装饰中有读不完的社会、历史和艺术信息。装饰与历史考古、宗教、哲学、心理学、符号学等都有着密切的联系。如图1-4所示，安徽南屏村居民住宅门上的门神图案，是民间传统习俗，这种装饰图案深深植根于民间，广为流传和发展。

图1-4 安徽南屏村居民住宅门上的门神图案

第二节 装饰图案

一、装饰图案的定义

装饰图案是指具有装饰属性的纹样或图形。装饰图案无处不在，从人们的服饰、发饰，到生活的居家用品，到室内墙壁、地毯等，都有装饰图案，它已融入人们生活的方方面面。

二方连续图案：以一个或几个单位纹样，在两条平行线之间的带状平面上，做有规律的排列并以向上下或左右两个方向无限连续循环所构成的带状纹样，又称为二方连续纹样。如图1-5所示，二方连续图案常用的骨骼有散点式、直立式、斜线式、折线式、复合式。

图1-5 二方连续图案

四方连续图案：图案中的一种组织方法。如图1-6所示，四方连续图案是由一个纹样或几个纹样组成一个单位，向四周重复地连续和延伸扩展而成的图案形式。四方连续的常见排法有梯形连续、菱形连续和四切(方形)连续等。印花布、壁纸等图案常用此组织法。

图1-6 四方连续图案

二、装饰造型设计的定义

如图1-7至图1-9所示，装饰造型设计是以不同素材为原型进行装饰性设计，造型上强调图案化概括、夸张及装饰性，在色彩上表现为平面空间的对比关系，一般不强调三维空间的真实、光影和透视因素。

图1-7 花卉装饰图案

图1-8 风景装饰图案

图1-9 静物装饰图案

第三节 装饰图案的不同类型

一、按照应用领域划分

1. 在室内外环境设计中的应用

装饰图案的应用领域极为广泛，可以运用在室内设计中基础工程结构或装饰表面，其形式多样，表现手法丰富。在现代室内设计中，墙面造型、地板的铺设、吊顶造型，室内软装饰如地毯、挂毯、壁挂、帘幕织物及床上织物等都离不开装饰图案。

如图1-10所示，碾玉装为宋代淡雅的彩画形式，较五彩遍装更加程式化，图案花纹较规整，在用色上多以青绿叠晕为主，少饰朱色，地色以白色及豆绿色涂饰，外轮廓多做青绿相间叠晕，枋心内花纹一般多采用锁纹、卷草等。正心图案两端采用青绿叠晕。如意头成为枋心两端的外轮廓。

图1-10 宋代碾玉装彩画

室外环境中装饰图案设计的主要对象是地面、草坪、花坛，尤其是在重大节日的时候，装饰图案的千姿百态就会在室外形成一道道亮丽的风景线，给环境增添无穷的魅力。室外环境装饰图案不仅可以给人美的享受，还体现了重要的信息传递功能，景园中的植物被修剪的图案、道路转角处指示牌的造型图案就起着指向性的作用。如图1-11至图1-19所示，室内外环境中的装饰图案非常丰富。

图1-11 室内装饰设计

图1-12 室内墙体装饰

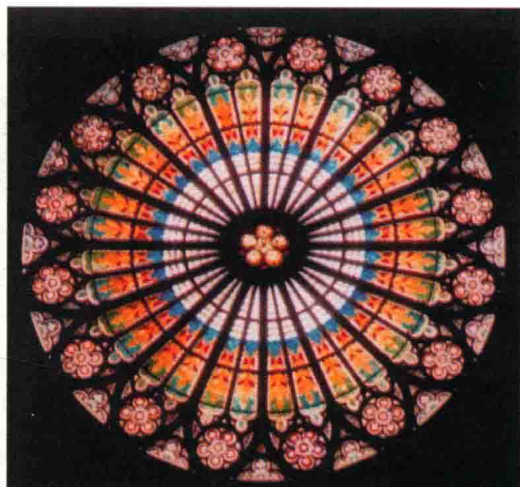
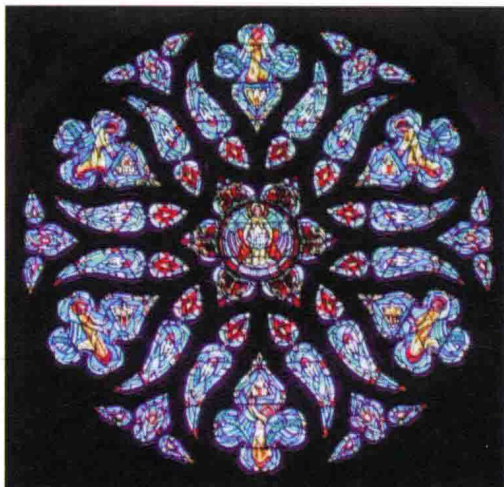

图1-13 西方教堂玻璃的图案

图1-14 苏州拙政园的地面铺装图案

图1-15 日本井盖

图1-16 2011年西安世界园艺博览会

图1-17 日本街头的导向标识设计

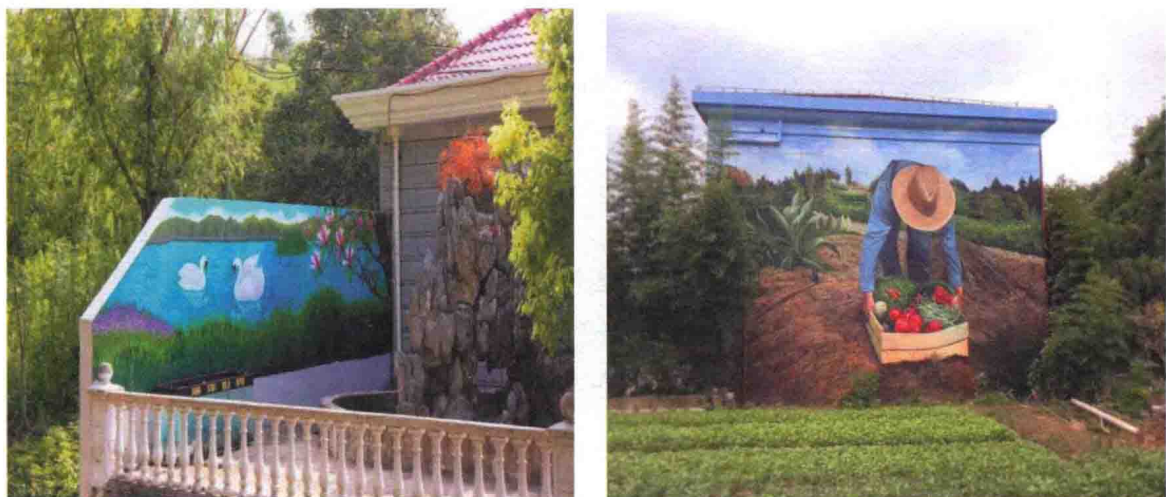

图1-18 农村墙体的装饰彩绘(1)

图1-19 农村墙体的装饰彩绘(2)

2. 在平面设计中的应用

如图1-20和图1-21所示，装饰图案在标志设计、海报设计、包装设计、插画设计中都有广泛的应用。

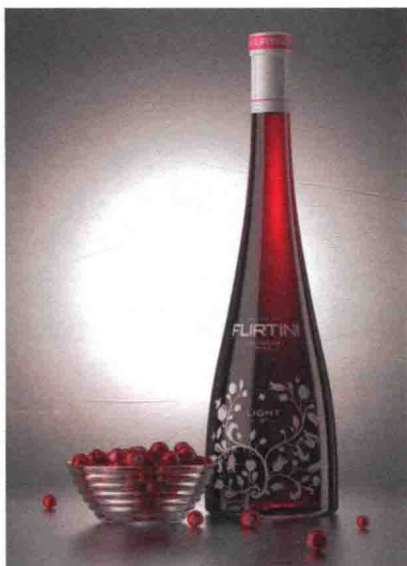

图1-20 包装设计中装饰图案的应用

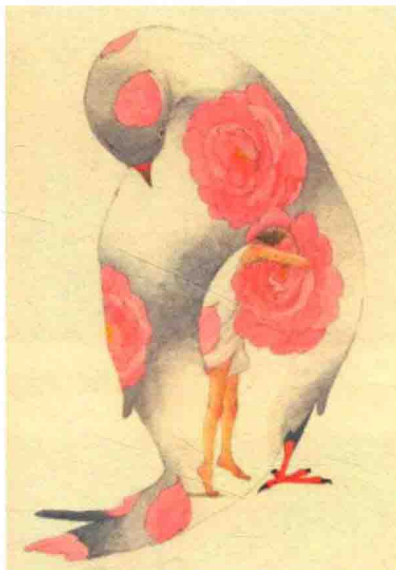

图1-21 中岛梨(日本)插画作品

3. 在服饰与纺织品设计中的应用

在服饰和纺织品设计中，装饰图案的合理运用，往往起到画龙点睛的作用。如图1-22至图1-28所示，图案的造型、色彩、所在位置的变化，都使服饰和纺织品在功能化的基础上加强了审美性，也使之内容更加丰富。

图1-22 民族装饰图案的服装