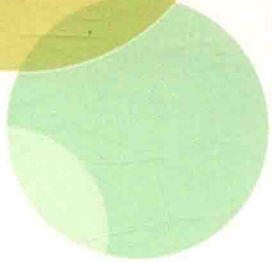
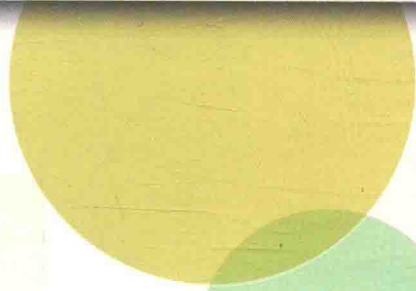
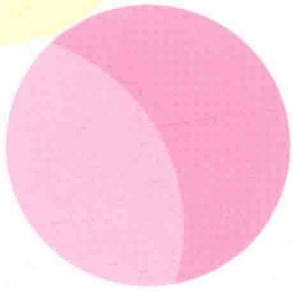

高校转型发展系列教材

刘 洋 马可欣 编著

装饰与图案

清华大学出版社

高校转型发展系列教材

装饰与图案

刘 洋 马可欣 编 著

清华大学出版社

北 京

内 容 简 介

学习“装饰与图案”课程是培养学生图案设计和图形表现力的有效方法之一，这门课程也是视觉艺术和造型艺术设计的基础。本书分为基础理论篇、学习实践篇、技法拓展篇三个部分。第一部分介绍了装饰与图案的基础理论；第二部分介绍了装饰图案在现代设计中的应用、装饰图案与传统工艺设计的关系以及植物、风景、人物、动物的写生与变化，进行图案创作的综合实训；第三部分介绍了装饰图案的表现技法、风格表现及中西方设计赏析，以拓展学生的视野，达到扩充、完善学生知识结构的目的。本书是课程内容革新及体系结构优化的成果，将装饰与图案两门相关的美术设计基础课程合二为一，衔接基础与应用，侧重实践训练，整合二维和三维，在新时期教学改革宏观背景下，更能体现合理性和科学性。

本书不仅适合作为艺术设计专业学生的教材，也可供艺术设计爱好者和相关专业教师阅读参考。

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

装饰与图案 / 刘洋, 马可欣 编著. —北京: 清华大学出版社, 2018

(高校转型发展系列教材)

ISBN 978-7-302-50429-0

I. ①装… II. ①刘… ②马… 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123081号

责任编辑: 施 猛

封面设计: 常雪影

版式设计: 方加青

责任校对: 牛艳敏

责任印制: 杨 艳

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

印 装 者: 三河市吉祥印务有限公司

经 销: 全国新华书店

开 本: 185mm×260mm

印 张: 13.25

字 数: 326 千字

版 次: 2018 年 8 月第 1 版

印 次: 2018 年 8 月第 1 次印刷

定 价: 45.00 元

产品编号: 074463-01

高校转型发展系列教材

编 委 会

主任委员：李继安 李 峰

副主任委员：王淑梅

委 员：

马德顺 王 焱 王小军 王建明 王海义 孙丽娜

李 娟 李长智 李庆杨 陈兴林 范立南 赵柏东

侯 彤 姜乃力 姜俊和 高小珺 董 海 解 勇

序 言

装饰与图案设计是美术专业的一门重要的基础必修课。装饰与图案艺术在中国乃至世界都有着悠久的历史 and 辉煌的成就，是人类生活中原始本能的再现，是人类有目的的社会性创造活动，属于人类社会的物质文化活动。图案艺术体现在人类生活的方方面面，是人类物质文明生活的重要组成部分。

几千年来，世界各国在不同的历史时期创造了极具不同时代特色的图案艺术，其风格各异、变化多端，充分显示了创造者的聪明才智及不同的风俗民情。图案艺术为我们留下了丰富的视觉形态，极大地丰富了本土文化，同时也是激发现代图形设计的创作灵感。传统图案艺术代表经典艺术符号，以其博大精深的内涵为现代设计提供传统文化的滋养；传统图案与现代图形的有机结合，更使图案艺术焕发出巨大的生命力。

在教学实践中，一方面，我们对装饰图案设计的原理、本质、方法等图案基础部分进行科学论证与翔实讲解；另一方面，对企业形象设计、平面广告设计、视觉符号设计、建筑外观设计、室内设计、服装设计等不同领域的图案应用进行系统的实践与研究。从实际出发，精讲精练，实行项目教学方式，引导学生了解和研究传统图案艺术，继承其精华，借鉴和吸收国内外优秀图案的构成形式和装饰手法，进一步结合新技术、新材料进行图案艺术的设计。我们的目标是设计者不仅要提升自身的修养和图案创作水平，还要设计出富有时代气息的优秀作品。

本书的编写立足于专业人才培养，突出美术学科专业的特点，以装饰与图案基础知识和技能的掌握为目的，着眼于将其熟练应用于设计实践。在强调图案基础知识和设计应用能力的基础上，依据美术教育的规律，结合美术专业教学实际，全面体现了美术专业技能性、创新性和应用性的特点，重在引导学生的设计思路和学习方法，使学生独立思考、创新设计和综合解决问题的能力得到提升。在遵循图案体系的系统性、形式感的基础上，本书分为基础理论篇、学习实践篇和技法拓展篇三个部分，包括十个章节的内容，就图案的发展与历史、造型、组织结构、装饰表现技法等知识点设计框架，介绍了一些基本的理论知识和方式方法。以图文并茂的表达形式，尽量将复杂、抽象的装饰与图案原理以通俗易懂的方式呈现给学生。

学习装饰与图案的知识，不仅培养我们的动手能力、审美能力，还能让我们加深对传统文化和个性艺术的认识。因此，这门课是无可替代的，是十分重要的。希望通过该教材的学习，能让学生在 学习过程中，感受到探究装饰与图案的乐趣，并认识到装饰与图案是

设计基础知识结构中不可缺少的一部分。

本书由从事视觉传达教学工作的刘洋老师、马可欣老师共同编著，刘洋老师为编写者，马可欣老师提供了许多宝贵建议及大量图文资料。受时间和编写水平所限，本书难免存在不足之处，敬请广大读者批评指正，反馈邮箱：wkservice@vip.163.com。

编者

2018年7月

目 录

第一篇 基础理论篇

第一章 装饰与图案概述	2
第一节 基本概念	2
第二节 装饰与图案的基本特征	5
第三节 装饰与图案的类别	7
第四节 工具与材料	11
第二章 装饰与图案的历史演变	16
第一节 图案的起源	16
第二节 中国传统装饰图案的发展历程	18
第三节 中国民间装饰图案艺术	28
第四节 外国装饰图案的演变与发展	37
第三章 图案造型的基本原理与形式美法则	43
第一节 图案造型的基本原理	43
第二节 图案造型的形式美法则	50
第四章 装饰与图案的组织构成形式	59
第一节 单独纹样	59
第二节 适合纹样	62
第三节 连续纹样	68

第二篇 学习实践篇

第五章 装饰与图案在现代设计中的应用·····	82
第一节 装饰图案在视觉传达设计中的应用·····	82
第二节 装饰图案在服装设计中的应用·····	90
第三节 装饰图案在环境艺术设计中的应用·····	94
第四节 装饰绘画表现方法·····	98
第六章 装饰图案与传统工艺设计·····	105
第七章 基础训练——植物、风景、人物、动物写生与变化·····	120
第一节 植物图案的写生与变化·····	120
第二节 风景图案的写生与变化·····	127
第三节 人物图案的写生与变化·····	132
第四节 动物图案的写生与变化·····	137

第三篇 技法拓展篇

第八章 装饰与图案的表现技法训练·····	146
第一节 黑白装饰图案的表现技法·····	146
第二节 色彩装饰图案的表现技法·····	152
第三节 材料在装饰图案中的表现技法·····	163
第九章 装饰与图案的风格训练·····	175
第一节 装饰图案的风格表现·····	175
第二节 东方装饰图案的风格表现·····	181
第三节 西方装饰图案的风格表现·····	187
第十章 中西方装饰图案设计赏析·····	193
参考文献·····	202
结束语·····	204

第一篇 基础理论篇

第一章 理论思维与科学思维

第一节 理论思维与科学思维

一、理论思维与科学思维的含义

理论思维是指人们在认识客观世界过程中，运用概念、判断、推理等思维形式，对客观事物进行抽象、概括、归纳、演绎等思维活动。科学思维是指人们在认识客观世界过程中，运用科学方法，对客观事物进行观察、实验、测量、计算等思维活动。

二、理论思维与科学思维的关系

理论思维与科学思维是相互联系、相互促进的。理论思维是科学思维的基础，科学思维是理论思维的延伸。理论思维为科学思维提供概念、判断、推理等思维形式，科学思维为理论思维提供观察、实验、测量、计算等思维活动。

三、理论思维与科学思维的方法

理论思维的方法包括抽象、概括、归纳、演绎等。科学思维的方法包括观察、实验、测量、计算等。

第一篇 基础理论篇

第一章 理论思维与科学思维

第一节 理论思维与科学思维

一、理论思维与科学思维的含义

理论思维是指人们在认识客观世界过程中，运用概念、判断、推理等思维形式，对客观事物进行抽象、概括、归纳、演绎等思维活动。科学思维是指人们在认识客观世界过程中，运用科学方法，对客观事物进行观察、实验、测量、计算等思维活动。

二、理论思维与科学思维的关系

理论思维与科学思维是相互联系、相互促进的。理论思维是科学思维的基础，科学思维是理论思维的延伸。理论思维为科学思维提供概念、判断、推理等思维形式，科学思维为理论思维提供观察、实验、测量、计算等思维活动。

三、理论思维与科学思维的方法

理论思维的方法包括抽象、概括、归纳、演绎等。科学思维的方法包括观察、实验、测量、计算等。

四、理论思维与科学思维的应用

理论思维与科学思维在科学研究、生产实践、社会生活中都有广泛的应用。

五、理论思维与科学思维的发展

理论思维与科学思维随着科学技术的进步而不断发展。

第一章 装饰与图案概述

训练目的：通过对装饰图案概念的了解，认识装饰图案的基本特征，学习并掌握图案设计的基础理论知识，认识图案的类别，了解绘制装饰图案所需的工具与材料并掌握不同工具与材料的运用技巧，从而为图案设计的专业学习打好基础。

课程提示：明确图案的定义及类别后，才能更好地学习和研究装饰图案的设计法则和规律。掌握装饰与图案的基本特征有艺术性、依附性和文化性，体现了图案设计中实用、经济、美观等重要原则。了解上述知识，有助于培养和提升学生的设计能力。

课题时间：1课时

第一节 基本概念

■ 一、认识美、装饰与图案

(一) 美的本质

美的本质是旺盛的生命力。唯物主义学说揭示了人类审美观念的基本准则，人是以自身的尺度去衡量一切的，“天人合一”是中国人自古以来确立的宇宙观和人生观。的确，人与万物具有相同的本质，就是“旺盛的生命力”。因此，我们喜欢初春的来临，喜欢小鸟的欢跃，喜欢小苗破土而出，喜欢一切蓬勃成长的景象。这些事物展示出的旺盛的生命力，就是美。

最初，人类就是模仿大自然中体现生机勃勃的万物来创作图案的。在这个过程中，原始人把自身体验到的强弱、动静、韵律等，用点、线、面等几何形纹样表现出来，这无疑是感觉与艺术的升华。例如，上古图案的基本题材是生殖，有大量动物、植物、花朵、果实的生态表现，其表现本质也是旺盛的生命力，体现出生生不息的审美观念。

(二) 美是应运而生的

艺术的发展史，就是人类社会的发展史；审美观念的发展史，就是人类社会观念的发展史。因为有旺盛的生命力，社会才会不断地发展。发展本身是一种美，也是一种进步。孟子云：“人之异于禽兽者，无希。”人与动物的差别，在于能够有序地组织脑力活动，从而使人具有超出一般物质的特性——思考，也就是理性思维。人类有意识的活动伴随着体力劳动，将思维和实践相结合，创造了人类社会初期的文明。装饰与图案就是人类

初期文明视觉物化的轨迹。

美、审美观念，绝不是一种静止不变的存在，它必然随着人类的成长而发展，随着社会的发展而成熟。在社会不断从低级阶段向高级阶段发展的进程中，不同阶段的统治阶级与主流文化所倡导的审美观，都因具有历史的进步性而为后者所继承和定位。我们从上古时期的岩画图案中看到质朴和原生态，感受到人类初期的生命力；从商周时期的陶纹图案中看到强悍与威严，体会到弱肉强食时代的生命搏击；从大汉时期的图案中看到华夏大国的气度和开拓力；从大唐时期的图案中看到盛世的开放和包容力；从大宋时期的图案中看到中国文人的文化品位；从明朝时期的图案中看到人与自然合二为一，感受到士大夫文化与世俗文化的交融；从清朝时期的图案中看到封建社会末期的奢靡与衰落。

美的表现形态如同时代的一面镜子，反映了社会的发展、繁荣与没落。

(三) 装饰与图案美是最接地气的美

艺术文化是形而上的，属于上层建筑，因而与人民群众是有距离的。但在上古时期，先民最初有意识的关于美的创造就是图案。在封建社会形成严格的等级观念与制度，成为阶层的象征与代表。无论哪个阶层，图案成为他们寄托希望、表达期盼、抒发情感的符号。图案不是独立的艺术形式，它们或作为图腾标识，或用于装饰陶罐兽骨，或出现在与衣、食、住、行等有关的一切可装饰的物体上。图案表现出一种贴近生活的美。图案被广泛应用于印染、织绣、服饰、工艺品、建筑及民间艺术等各个方面。图案是生活中无所不在的艺术。

(四) 装饰与图案是艺术设计专业最基本的学科启蒙

对于艺术设计专业的学生来说，学习“装饰与图案”课程是接受美学教育的启蒙。学习装饰与图案的规律，有助于在艺术创作中实现感性与理性合一的表达；了解历代经典图案纹饰，有助于获得现代艺术设计的灵感源泉。

装饰与图案体现了人们日常的审美观念，因此，培养正确的审美感觉和鉴赏力以及创造美的能力是装饰与图案课程的教学目标。

■ 二、装饰的定义

“装饰”源自英文“Decorative”，按中文来理解可译为“将自然物象以规则的变形加工后用于装饰的一种特殊艺术表现形式”，即在物体表面，通过装点与修饰使原有物体更美观。“装饰”包括主体器物的造型美和依附于器物装饰的视觉美，前者体现了功能效用，后者则是一种属性美。

装饰的含义包括广义和狭义两种。广义泛指装饰的现象和活动，狭义则指具体的装饰品类。日本《设计词典》中对“装饰”一词的解释包括4个方面：一是指赋予美的行为，表现为外表的二次加工；二是作为动词来使用，指用一定的装饰材料进行某种装饰活动；三是指装饰性；四是作为一种工艺方法或技术，如漆工艺的描金绘制，景泰蓝的掐丝、点

蓝等工艺技法。

图案装饰的表现与绘画常用的写实手法不同，它在很大程度上依附于一定形体并受主体造型及材质的制约。设计者按照图案变化的形式美法则及自己主观的认识和感受，运用各种装饰手段对工艺材料进行加工，使其产生“变化”。从根本意义上来说，装饰是人类改变旧事物、旧面貌，使其变化、更新、美化的活动。图1-1为新石器时代彩陶装饰中的漩涡纹。

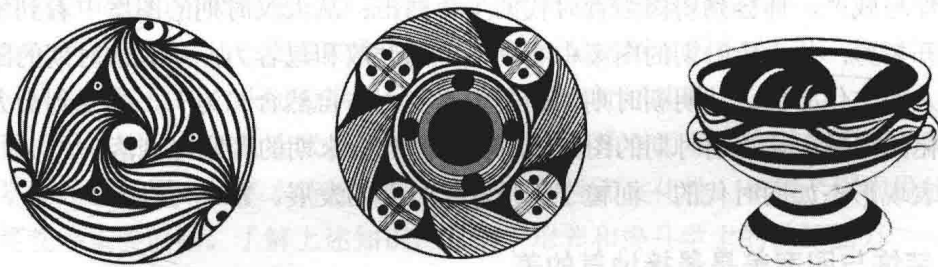

图1-1 新石器时代彩陶装饰中的漩涡纹

■ 三、图案的定义

图案是装饰的基础，也称装饰性纹样，是一种装饰性和实用性相结合的艺术表现形式。

“图案”一词原为日语文字，是日本20世纪初对英文“design”的意译。从汉字的字义来讲，“图”有“形象”“谋划”的意思；“案”有“文件”“方案”的意思。因此，“图案”可理解为“谋划形象的方案”。我国《辞海》中对“图案”一词的解释是：“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(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。”具体到实用美术领域，图案也可从广义和狭义两个方面理解。从广义来看，图案是从美学的角度对物质产品的造型、结构、色彩、肌理及装饰纹样所进行的方案设计，其中包括很多内容，涉及范围也很广泛。从狭义来看，图案是有装饰意味的纹饰，即按照一定图案结构的形式美法则，运用抽象、变化等方法而构成的某种对称或均衡、单独或适合、连续或综合从而具有一定秩序感的图形纹样或表面装饰，如图1-2所示。

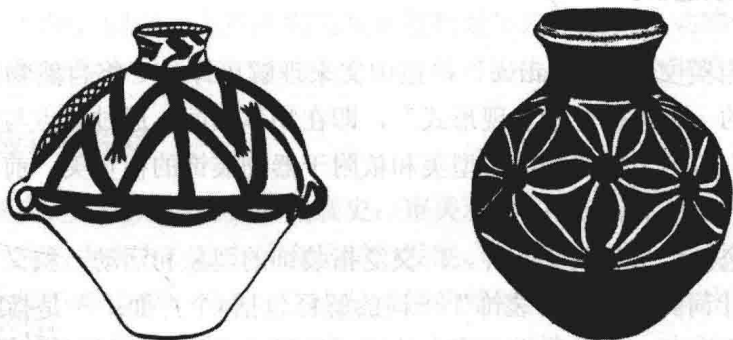

图1-2 新石器时代彩陶装饰中的装饰图案

第二节 装饰与图案的基本特征

装饰图案和人们的物质生产、日常生活有着紧密的联系，是艺术性和实用性相结合的一门艺术形式。装饰图案是一种装饰手段，它通过一定的表现手法，将生活中的自然形象进行整理、加工、变化，使其更完美、更适合实际应用。图案造型和装饰紧密结合，从而起到美化人们生活的作用。图案的特征主要有以下三点。

■ 一、装饰性、艺术性

装饰与图案的装饰性以突出形式美为特色。从审美的角度讲，装饰就是修饰、打扮，目的是使本身具有实用功能的器物或作品同时具有审美功能。所谓装饰性，就是对自然物象进行夸张、变形，取其形态、存其共性，使其在实际变化中符合审美规律。装饰图案作为一种艺术表现形式，体现在各个方面。例如，追求装饰图案造型的程式化美感，用图案的语言把复杂变为简约、把呆板变为生动、把繁乱多余变为有章可循的秩序和节奏，从而呈现出和谐统一、逻辑鲜明、形式稳定的形态。

装饰与图案的艺术性主要表现为物体造型的概括、变形与夸张，以及色彩处理的主观性和归纳性。

在实际创作中，图案要适应工艺制作技术，这决定了它具有一种独特的艺术性语言。它的表现手法为平面化、单纯化、组织化，结构上体现为秩序感、条理性，追求吉祥如意和理想化形象的完美结合，以及与加工技术相适应的材质美、工艺美等。所以，从图案本身来讲，既然它担负着美化物品的重任，那么它就不可避免具有以美学为主、功能为辅的特点，这与图形有很大的不同。装饰图案以美化人们的生活为宗旨，因此美感是装饰图案思想内容的主体，并反映时代的生活面貌。装饰图案所体现的是优美的工艺形式、科学的工艺过程、合理的使用功能的统一，如图1-3所示。

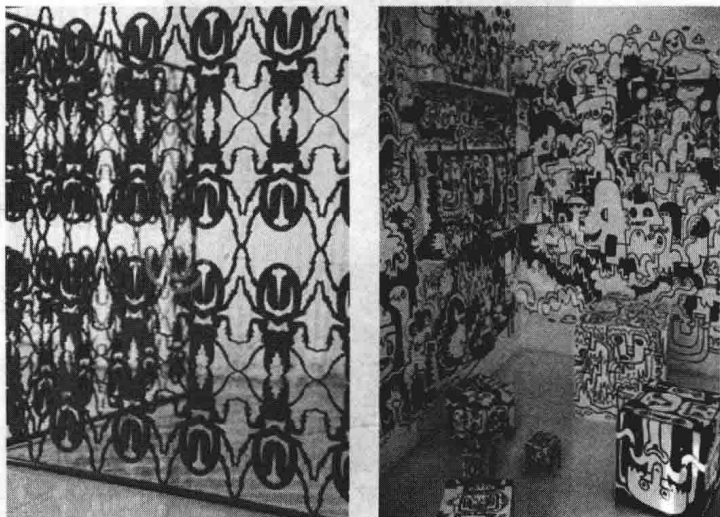

图1-3 现代生活中的装饰图案

二、从属性、实用性

图案设计是依附于物体和环境而进行的一种设计活动。它的从属性集中体现在两个方面：第一，装饰对象是图案的载体，图案受到装饰对象的材质、生产工艺、使用功能与经济条件的制约，必须服从和服务于材料、工艺与用途，要与装饰对象融为一体，这是装饰图案与纯绘画艺术的重要区别；第二，图案的从属性反过来也决定了图案的丰富性，不同的生产工艺、不同的材料会产生千变万化的视觉效果。

绘画、雕塑、摄影等视觉造型艺术给人以美的享受，是以观赏为目的；而装饰与图案主要用于修饰人们生活中使用的器物。图案设计的一切艺术创造、表现形式、方法技巧只有与特定的实用要求、工艺材料相结合，才能体现出图案的实用效果。在现代生活中，如服装的配饰、家具的美化、建筑的修饰、书籍的装帧等，都充分体现了图案本身的从属性、实用性特点，并且通过对物品的美化，达到促进销售、创造经济效益的目的，如图1-4、图1-5所示。

因此，对于图案的表现，既要体现人们的审美需求又要满足人们实用的物质需求。

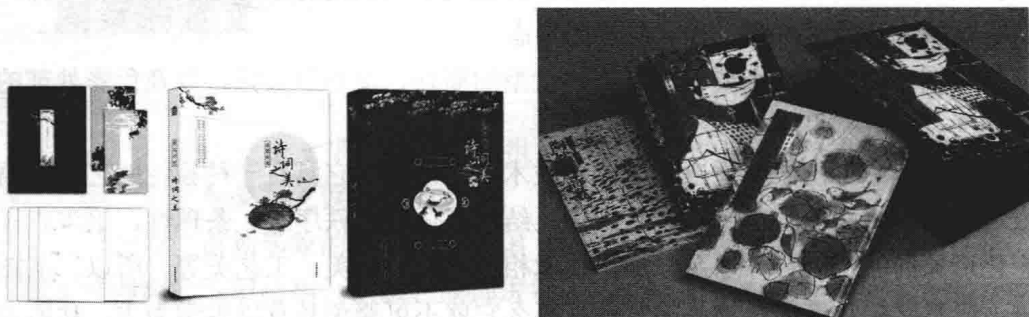

图1-4 书籍装帧中的装饰图案设计

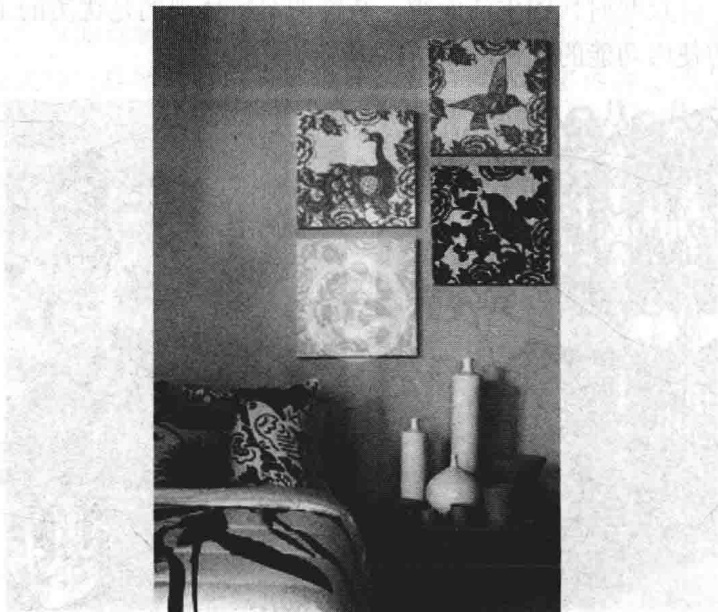

图1-5 室内墙面装饰

■ 三、文化性

装饰与图案强调文化特征和民族欣赏习惯。随着人类社会的不断进步和时代的飞速发展,装饰与图案对艺术形式的追求也在不断变化、更新。各种装饰形式在演变过程中同人类的文化结合在一起,不同的地域、不同的民族由于文化背景的差异,装饰与图案透露出各个民族的文化特征和审美趋向也不同。许多艺术形式虽然离我们很久远,但至今仍以其强烈的艺术魅力感染我们的心灵,让我们为之折服。例如,富丽多彩的传统刺绣、清新质朴的靛蓝印花布、神秘莫测的面具艺术(见图1-6)、千古流芳的青花瓷器、稚拙中藏着精巧的民间剪纸、交错缠绕的中国结饰等。

图1-6 面具艺术

第三节 装饰与图案的类别

装饰图案涉及领域非常广泛,由于其表现对象不同,应用领域各异,所以分类也是多角度、多层次的。就一般情况来说,装饰图案可以分为以下几类。

■ 一、按艺术形态分类

按艺术形态分类,可将装饰图案分为平面图案、立体图案、综合图案。

(一) 平面图案

平面图案是指在二维空间中考虑用途、造型、色彩等因素,应用于平面装饰的艺术设计。它的表现形式是二维的(只有长宽而无高度,即平面),如纺织品、刺绣、壁画、剪纸、书籍插画等,如图1-7所示。

图1-7 平面图案

(二) 立体图案

立体图案一般是指在三维空间中考虑用途、色彩、材料、工艺处理方式,应用于立体装饰的艺术设计。它的表现形式是三维的(不仅有长度和宽度,还有厚度,它更能体现体量感和空间感)。立体图案侧重立体造型及结构的布置。例如,室内装饰、家具设计(见图1-8)、包装设计(见图1-9)及一些传统手工艺制品等。

图1-8 家具设计中的装饰图案

图1-9 包装上的装饰图案

(三) 综合图案

综合图案一般是指将二维空间和三维空间相结合的图案设计。例如, 建筑图案(见图1-10、图1-11)、家具图案、器皿的装饰图案、室内空间装饰图案(见图1-12)、展览场所的装饰图案等。这类图案的使用范围相当广泛, 它是平面与立体的结合, 是平面图案的立体表现, 主要侧重解决纹样与立体造型之间的适应与协调问题。

图1-10 卢浮宫建筑内部装饰图案

图1-11 建筑外墙涂鸦