

普通高等教育应用技术型院校艺术设计类专业规划教材

总主编 许开强 胡雨霞 章 翔

ZHUANGSHI TUAN SHEJI

刘 静
童宜洁 主编
邓 韵

装饰图案设计

合肥工业大学出版社

普通高等教育应用技术型院校艺术设计类专业规划教材 总主编 / 许开强 胡雨霞 章 翔

装饰图案设计

主 编 刘 静 童宜洁 邓 韵
副主编 吴 璇 刘 卫 吴希艳 鲁 甜
参 编 陶 诚 项化质

合肥工业大学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

装饰图案设计/刘静,童宜洁,邓韵主编.—合肥:合肥工业大学出版社,2016.1

ISBN 978-7-5650-2440-5

I.①装… II.①刘… ②童… ③邓… III.①装饰图案—图案设计 IV.①J525

中国版本图书馆CIP数据核字 (2015) 第226582号

装 饰 图 案 设 计

主 编:刘 静 童宜洁 邓 韵 责任编辑:袁 媛 王 磊

书 名:普通高等教育应用技术型院校艺术设计类专业规划教材——装饰图案设计

出 版:合肥工业大学出版社

地 址:合肥市屯溪路193号

邮 编:230009

网 址:www.hfutpress.com.cn

发 行:全国新华书店

印 刷:安徽联众印刷有限公司

开 本:889mm×1194mm 1/16

印 张:6

字 数:193千字

版 次:2016年1月第1版

印 次:2016年1月第1次印刷

标准书号:ISBN 978-7-5650-2440-5

定 价:43.00元

发行部电话:0551-62903188

普通高等教育应用技术型院校艺术设计类专业规划教材 总主编 / 许开强 胡雨霞 章 翔

装饰图案设计

主 编 刘 静 童宜洁 邓 韵
副主编 吴 璇 刘 卫 吴希艳 鲁 甜
参 编 陶 诚 项化质

合肥工业大学出版社

图书在版编目（CIP）数据

装饰图案设计/刘静，童宜洁，邓韵主编.—合肥：合肥工业大学出版社，2016.1
ISBN 978-7-5650-2440-5

I.①装… II.①刘… ②童… ③邓… III.①装饰图案—图案设计 IV.①J525

中国版本图书馆CIP数据核字（2015）第226582号

装饰图案设计

主 编：刘 静 童宜洁 邓 韵 责任编辑：袁 媛 王 磊
书 名：普通高等教育应用技术型院校艺术设计类专业规划教材——装饰图案设计
出 版：合肥工业大学出版社
地 址：合肥市屯溪路193号
邮 编：230009
网 址：www.hfutpress.com.cn
发 行：全国新华书店
印 刷：安徽联众印刷有限公司
开 本：889mm×1194mm 1/16
印 张：6
字 数：193千字
版 次：2016年1月第1版
印 次：2016年1月第1次印刷
标准书号：ISBN 978-7-5650-2440-5
定 价：43.00元
发行部电话：0551-62903188

普通高等教育应用技术型院校艺术设计类专业规划教材

教材编写委员会

总主编：

- 许开强 原湖北工业大学艺术设计学院 院长
现任武汉工商学院艺术与amp;设计学院 院长
- 胡雨霞 湖北工业大学艺术设计学院 副院长
- 章翔 武昌工学院艺术设计学院 院长

副总主编：

- 杜沛然 武昌首义学院艺术与amp;设计学院 院长
- 蔡丛烈 武汉学院艺术系 主任
- 伊德元 武汉工程大学邮电与信息工程学院建筑与艺术学部 主任
- 徐永成 湖北工业大学工程技术学院艺术设计系 主任
- 朴军 武汉设计工程学院环境设计学院 院长

编委会成员：（以姓氏首字母顺序排名）

- 陈瑛 武汉东湖学院传媒与艺术设计学院 院长
- 陈启祥 原汉口学院艺术设计学院 院长
- 陈海燕 华中师范大学武汉传媒学院艺术设计学院 院长助理
- 何彦彦 武汉工商学院艺术与amp;设计学院 副院长
- 何克峰 湖北工业大学艺术设计学院
- 况敏 武汉设计工程学院艺术设计学院 院长
- 李娇 武汉理工大学华夏学院人文与艺术系 常务副主任
- 刘慧 武汉东湖学院传媒与艺术设计学院 教学副院长

刘 津 湖北大学知行学院艺术设计教研室 主任
祁焱华 武汉工程科技学院珠宝与设计学院 常务副院长
钱 宇 武汉科技大学城市学院艺术学部 副主任
石元伍 湖北工业大学工业设计学院 副院长
宋 华 武昌首义学院艺术与设计学院 副院长
唐 茜 华中师范大学武汉传媒学院艺术设计学院 院长助理
王海文 武汉工商学院艺术与设计学院 副院长
吴 聪 江汉大学文理学院体美学部与艺术设计系 副主任
阮正仪 文华学院艺术设计系 主任
张之明 武昌理工学院艺术设计学院 副院长
赵 文 湖北商贸学院艺术设计学院 院长
赵 侠 湖北工业大学工程技术学院艺术设计系 副主任
蔡宣传 汉口学院艺术设计学院 副院长

序

劳动创造是人类进化的最主要因素。从蒙昧的石器时期到营养的农耕社会，从延展机体的蒸汽革命到能源主导的电气时代，再扩展到今天智能驱动的互联网时代，人类靠不断地创造使自己成为世界的主人。吴冠中先生曾经说过：科学探索物质世界的奥秘，艺术探索精神情感世界的奥秘。艺术与设计恰恰是为人类更美好的物化与精神情感生活提供全方位服务的交叉应用学科。

当前，在产业结构深度调整，服务型经济迅速壮大的背景下，社会对设计人才素质和结构的需求发生了一系列的新变化……并对设计人才的培养模式提出了新的挑战。现在一方面是大量设计类毕业生缺乏实践经验和专业操作技能，其就业形势严峻；另一方面是大量企业难以找到高素质的设计人才，供求矛盾突出。随着高校连续十多年扩招，一直被设计人才供不应求所掩盖的教学与实践脱节的问题更加凸显出来，并促使我们对设计教学与实践进行反思。目前主要问题不在于设计人才的培养数量，而是设计人才供给、就业与企业需求在人才培养方式、规格上产生了错位。要解决这一问题，设计教育的转型发展是必然趋势，也是一项重要任务。向应用型、职业型教育转型，是顺应经济发展方式转变的趋势之一。李克强总理明确提出要加快构建以就业为导向的现代职业教育体系，推动一批普通本科高校向应用技术型高校转型，并把转型作为即将印发的《现代职业教育体系建设规划》和《国务院关于加快发展现代职业教育的决定》中强调的优先任务。

教材是课堂教学之本，是展开教学活动的基础，也是保障和提高教学质量的必要条件。不少高校囿于种种原因，形成了一个较陈旧的、轻视应用的课程机制及由此产生的脱离社会生活和企业实践的教材体系，或以老化、程式化的教材结构维护以课堂为中心的教学方法。为此，组建各类院校设计专业骨干构成的作者团队，打造具有实践特色的教材，将促进师生的交流互动和社会实践，解决设计教学与实践脱节等问题，这也是设计教育改革的一次有益尝试。

该系列教材基于名师定制知识重点、剖析项目实例、企业引导技能应用的方式，实现教材“用心、动手、造物”的实战改革思路，切实构建“学用结合”的应用人才培养模块。坚持实效性、实用性、实时性和实情性特点，有意简化烦琐

的理论知识，采用实践课题的形式将专业知识融入一个个实践课题中。该系列教材课题安排由浅入深，从简单到综合；训练内容尽力契合我国设计类学生的实际情况，注重实际运用，避免空洞的理论介绍；书中安排了大量的案例分析，利于学生吸收并转化成设计能力；从课题设置、案例分析、参考案例到知识链接，做到分类整合、交互相促；既注重原创性，也注重系统性；整套教材强调学生在实践中学，教师在实践中教，师生在实践与交互中教学相长，高校与企业市场中协同发展。该系列教材更强调教师的责任感，使学生增强学习的兴趣与就业、创业的能动性，激发学生不断进取的欲望，为设计教学提供了一个开放与发展的教学载体。笔者仅以上述文字与本系列教材的作者、读者商榷与共勉。

原湖北工业大学艺术设计学院院长
现任武汉工商学院艺术与设计学院院长
湖北工业大学学术委员会副主任

前言

图案是千百年来人类为了生活、为了美化环境的一种艺术活动，它具有最悠久的历史 and 广泛的使用领域。它的发展和演变也是人类社会文化的发展和演变的一部分。

装饰图案是艺术类专业的基础专业课程，所以在安排教学内容和课程设计时，要强调实践技能的练习。

装饰图案是一门装饰艺术，是各艺术设计专业课程的公共基础理论课，其实用范围和装饰范围涉及面非常广泛，自三大构成进入中国艺术设计专业课程后，对装饰图案的课程就不断地进行削减，但我们要正确地处理好这两个课程的关系，这也是艺术设计专业必须认真面对的问题。

本书主要从六个章节来介绍装饰图案设计。第一章介绍装饰图案的内涵和外延，解析不同的时期的起源与发展历程；第二章是本课程的重点内容，详尽地介绍了装饰图案的形式美法则，且用最适宜的语言和实例表达出来，要求学生掌握并运用；第三章和第四章介绍了装饰图案的基本特征和装饰图案的造型元素及表现，进一步了解装饰图案是如何生成的；第五章是本课程的核心内容，介绍了装饰图案的多种表现手法，并对大量的优秀作品进行解析，使学生能够更进一步地理解这些表现手法的运用；第六章是实践环节，通过对课程以上章节的学习，培养学生能够独立地创作植物、风景、花卉等具有装饰美感的装饰作品。

本书内容丰富、讲解清晰，用简洁的文字结合丰富的案例，使学生对装饰图案有一个全面的了解和掌握。

本书作为基础图案的教材，坚持理论联系实际，突出了艺术设计各专业方向的应用性特点，汲取了国内装饰图案的教学经验，并结合长期以来对装饰图案课程的授课经验和教学成果，以案例分析的形式解析了大量的优秀作品，开阔了学生的视野，着重培养学生的思维能力和创新理念，是图案教学不可或缺的参考资料。

在此感谢业内同仁和同学们对本书提供的大量图片资料和丰富的作品案例，特别感谢童宜洁、邓韵、吴旋、刘卫、吴希艳、陶诚、项化质等各位老师对本书的大力支持。

编 者

2015 年 12 月

第一章 装饰图案设计概述	10
第一节 装饰图案的概念	10
第二节 装饰图案的起源与发展	12
第三节 装饰图案的分类	16

第二章 装饰图案的形式美法则	21
第一节 变化与统一	22
第二节 对称与均衡	24
第三节 节奏与韵律	28
第四节 对比与调和	31
第五节 条理与反复	35
第六节 比例与对照	37
第七节 动感与静感	39

第三章 装饰图案的基本特征及生成	43
第一节 装饰图案的基本特征	43
第二节 装饰图案的生成	46

第四章 装饰图案造型元素及表现	49
第一节 装饰图案的点、线、面	49
第二节 装饰图案元素的综合表现	55

第五章 装饰图案的创意表现	57
第一节 提炼概括	57
第二节 夸张美化	59
第三节 装饰透视	60
第四节 体现秩序	61
第五节 丰富想象	62
第六节 纹饰添加	63
第七节 透叠处理	64
第八节 几何造型	65
第九节 求全造型	66

第六章 装饰图案的课题训练	68
第一节 植物装饰图案	68
第二节 风景装饰图案	75
第三节 人物装饰图案	82

参考文献	96
-------------------	-----------

1

第一章 装饰图案设计概述

学习要点

通过本章节的理论基础学习，重点阐述装饰图案的内涵和外延，树立装饰图案的概念，解析装饰图案在不同时期的起源与发展历程，分析装饰图案的用途及使用的范畴，通过各类的基础图例让学生掌握装饰图案的发展规律。

学习目标

1. 使学生掌握装饰图案的定义及其概念。
2. 使学生掌握装饰图案在不同时代的起源与发展。
3. 使学生掌握装饰图案的用途分类。

核心概念

学习装饰图案首先要理解它的核心概念，装饰图案是实用与装饰相结合的一种艺术形式，它把生活中的自然事物形象经过艺术设计化的处理加工后，使其造型、色彩、构图、风格等适用于以现代人们审美为目的的一种设计。它作为一种基础的设计思维训练，在艺术设计中作用很大，不仅在形象思维上解决装饰造型的基本问题，更重要的是能够全面遵循艺术形式美的规律与法则进行设计。

第一节 装饰图案的概念

一、装饰的概念

装饰的概念一直是艺术界探讨和思考的问题，理论家汉斯·塞多尔玛亚说：“现今已很难为装饰下定义，因为它已丧失了原来的意义和作用。”装饰这一词它的不确定性亦使之失去准确的界定，所以当代的“装饰”用语常常是各类具有视觉艺术性的装饰效果。从字面上讲，装者，藏也；饰者，物既成而加以文采。但这个概念已不适用于今天了，今天的装饰是总体设计中的一部分，它不是加上的更不是锦上添花，是按照美的规律所从事的一种具有创造性的艺术活动，是一种精神创造，是由活跃而丰富的想象力所生成的，以表达感情为主的审美活动。装饰是观察、发现、概括自然和社会中广泛存在的美的一种方式，是人类爱美本性的反映，也是人类追求美的途径；装饰使人类的理想美和实用美巧妙地结合为一体，是人类文明的象征，

是人类文化发展所致，是艺术发展的必然趋势。

笔者认为：装饰就是以条理化、规律化、程式化、理想化的艺术法则，利用视觉对象的形象、色彩、肌理、构成于空间表面，使现实得以美化的广泛作业，这是以概念的实践特征为基础的解释。它作为一种有意识、有目的的活动，必然在时间、空间相位上不能摆脱环境这个前提，它服从于环境。装饰要讲得体 and 适宜，也就是要因人、因事、因时制宜。从这种意义讲，装饰是一种广义的视觉艺术。

二、装饰图案的概念

在人类的进程发展中，装饰图案的样式是随处可见的，各种装饰图案都以其不同的特点、形式、材料，改变着人们的生活习惯和审美心理。图案教育家陈之佛先生 1928 年提出：“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。”图案教育家、理论家雷圭元先生在《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、建筑美术等各方面，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”。

《辞海》艺术分册对“图案”条目的解释：广义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，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而言。一般而言，我们可以把非再现性的图形表现，都称作图案，包括几何艺术、视觉艺术、装饰艺术等图案，在电脑设计上，我们把各种矢量图称为图案，可以说图案是与人们生活密不可的艺术性和实用性相结合的艺术形式。

第二节 装饰图案的起源与发展

一、新石器时期

据史书记载,新石器时期人们创造陶器,其中在我国以黄河的仰韶文化、马家窑文化为代表。仰韶文化彩陶出现了两种装饰类型的图案,一是半坡类型,装饰造型常见陶器有粗砂罐、小口尖底瓶和钵,彩陶十分出色,红地黑彩,花纹简练朴素,绘人面、鱼、鹿、植物枝叶及几何形纹样;二是庙底沟类型,装饰色彩上多见黑彩,构图疏朗,纹饰有圆点纹、波形纹、条纹、弧线三角纹以及鸟纹、蛙纹等(图1-1)。马家窑文化彩陶有着自己独具特色、自成体系的风貌,其画彩的部位更加广泛,不仅在许多细泥陶的外壁和口沿布满了花纹,而且在许多大口径器物的里面和其他夹砂的炊器上画上彩纹,其繁缛而多变、细腻而奔放的纹饰,表明这一时期无论是陶器的烧制,还是绘彩的技术,都已达到相当成熟的程度。马家窑文化彩陶上承仰韶文化庙底沟类型,按时间先后可以分为石岭下、马家窑、半山型,这三种类型的彩陶各具特色。常见装饰图案纹饰除弦纹、绳纹、线纹外,最突出的是菱形、三角和麦粒状等不同的锥刺纹,多用黑色彩绘,有条纹、三角纹、波折纹、斜线纹、网纹、人面纹、鱼纹、鹿纹和蛙纹。(图1-2)

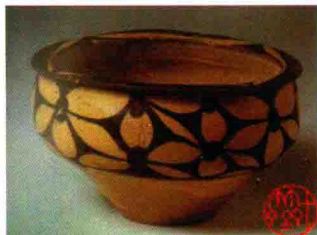

图1-1 仰韶文化 花瓣纹彩陶盆

图1-2 马家窑文化 舞蹈纹彩陶盆

二、先秦时期

先秦时期被称为青铜器时代,其中装饰图案以青铜器为代表,青铜器作为礼器,本身作为巫教和礼教,具有文化象征和礼教功能,服务于贵族王室。青铜器在装饰上,可分为图案和雕塑两种形式,但两者之间没有绝对的界限。装饰图案风格具有强烈的象征意义,在鼎盛时期的青铜器上,流行饕餮、夔龙、夔凤等幻想的动物装饰图案,在器物的主要部位装饰饕餮、夔龙、夔凤等图案,出现在次要的装饰面上,几何纹样以不规则的云雷纹为多。夏商周代是青铜

图1-3 先秦时期 黄金嵌玉代钩

器艺术的辉煌鼎盛时期,它不仅在造型上厚重坚实、威严庄重,反映着社会的繁荣强大,而且在装饰手段和艺术处理上有随形赋饰的绝妙配合,强悍的造型赋以致密的纹饰,使整个器形增加了疏密变化和节奏对比,受当时奴隶社会的影响,其图案风格的沉重、神秘、威严、凶猛。由幻想的、恐怖的动物为主,如龙、凤、怪兽等,使纹饰具有凝重与威严的装饰风格特点。(图1-3)

三、战国时期

战国时期的装饰图案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,这个时代的图案纹样出现了较多的故事情节和生活中动物、人物、风景以及几何纹饰、纹饰造型,构图从夏商周平行线、垂直线的构图改为用方圆结合的装饰基本特点,从严肃对称的形式转化到活跃自由和多元

化的装饰风格。风格多见细腻、精致、活泼等特点，春秋时期装饰图案风格的转变，主要是铜器上的装饰花纹趋于简易，纹样多窃曲纹、环带纹和双头兽纹，窃曲纹和双头兽纹都是鼎盛期流行的饕餮纹和夔龙纹的变体，按图案规律重新组织而成，工匠们对二方连续的图案组织运用得更为纯熟。（图 1-4）

四、秦汉时期

秦汉是中国历史上早期社会体制最发达定型的朝代，文化艺术领域得到了促进和繁荣。汉代装饰工艺品很多，瓦当尤为典型，造型古朴、形象生动、构图得体、黑白分明、图底清晰、简繁相生、粗细并存、对比强烈，图案内容常见动物和人物，也有较多的故事情节和神话传说。另外汉代画像石，装饰图案以人物、动物、植物为主要纹饰，古朴生动，矫健大方。汉代砖装饰图案以菱形、方格、回纹、卷云、三角云圆壁、绳、粗布等纹样。手法为花模印花，汉代瓦装饰图案则以卷云纹为主，瓦当已由半圆发展为圆形。另外玉雕的制作技艺也大有提高，装饰图案与手法发展了透雕、刻线、浮雕等加工方法，所雕物品多精巧玲珑。（图 1-5）

图 1-4 战国晚期 蟠螭纹提梁壶

图 1-5 秦汉时期 瓦当

五、魏晋南北朝时期

魏晋南北朝时期是中国历史上政权更换最频繁的时期。由于长期的封建割据和连绵不断的战争，使这一时期中国文化艺术的发展受到严重影响（图 1-6）。魏晋南北朝时期的装饰图案，以青瓷为代表的品种得到大发展，青瓷的造型、胎质、釉色等方面南北两地有较大区别：南方秀丽，北方浑朴；南方釉色青翠，北方青中泛黄。当时的社会风气崇尚以玉为贵，青瓷色调泛青，质感如玉，深受百姓的喜爱，同时受玄学的影响，青瓷的装饰风格造型大多高挑而雅致，富于审美性。（图 1-7）

图 1-6 魏晋南北朝时期 洛神附图卷

图 1-7 魏晋南北朝时期 青釉双系卣

六、隋唐五代时期

隋唐五代时期是我国文化艺术的辉煌鼎盛时期，从遗存实物上看，唐代印染丝织品的装饰图案特点：一是天马、对凤等动物纹样置于团窠的圆形中，团窠是按照四方连续纵横排列，其空隙处布置以四出的卷草纹样；二是宝相花之类的团花的四方连续图案（图 1-8）。隋唐时代的铜镜有自己的装饰风格，镜背装饰最外廓是一圈端正楷体的铭文，铭文多是骈体，例如：“玉匣聊开镜，轻灰暂拭尘，光如一片水，影照两边人。”镜背的主要装饰部分是在镜钮附近的环形地区，其间往往作四个或六个异兽（龙、狮、凤等），也有作六团花者，造型如写实风而布置疏朗。（图 1-9）

图 1-8 隋唐五代时期 虢国夫人游春图

图 1-9 隋唐五代时期 金银平脱漆背铜镜

七、辽宋夏金元时期

辽宋夏金元时期，中国从多民族政权的并立走向统一。城市生活的丰富多彩和文化的高度发展是这一时期的特色。在辽代陈国公主墓出土的鎏金银冠，装饰鎏金银冠系用掐丝法以银丝编结，图案装饰繁多，过于冗杂，似有堆砌之感，其整体风格表现为古拙、质朴、粗犷。此冠具有鲜明的民族特色与时代风格。两宋时期，名窑名瓷驰名中外，生产技术和产量都超过前代，宋代的汝窑、官窑、哥窑、钧窑、定窑五大名窑，在宋代五大名窑中，钧窑以釉具五色、艳丽绝伦而独树一帜，此器能让人们体会到天青霞紫的钧窑特色，使用铜为着色剂，烧制出窑变铜红釉，并由此繁衍出茄皮紫、海棠红、丁香紫、朱砂红、玫瑰紫等多种窑变色彩，釉质光亮莹润，温润肥腴，釉面上常有大小不同的棕眼及气泡。（图 1-10）

图 1-10 辽宋时期 钧窑玫瑰紫釉鼓钉洗

八、明清时期

明清时期，是中国历史的最后两个朝代，并且君主专制达到顶峰，文化艺术呈现世俗化趋势。就装饰图案而言，画花的装饰图案，成为这时期的主要装饰（图 1-11）。明代初期的主要图案有：松竹梅、莲花、缠枝花、孔雀、牡丹、团凤、云龙、团龙、团花等。明代中期的装饰图案主要有：缠枝牡丹、梅萼、流云鸾凤、