

图案装饰技法

李建文 编著

全国
高校
艺术设计
规划教材

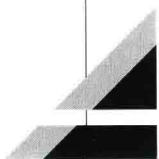
总主编 李中扬 杜湖湘

WUHAN UNIVERSITY PRESS
武汉大学出版社

图案装饰技法

李建文 编著

全国高校
艺术设计
规划教材

总主编 李中扬 杜湖湘

WUHAN UNIVERSITY PRESS
武汉大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

图案装饰技法/李建文编著. —武汉:武汉大学出版社,2016.6

全国高校艺术设计规划教材

ISBN 978-7-307-18086-4

I. 图… II. 李… III. 装饰图案—图案设计—高等学校—教材
IV. J525

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2016)第 129282 号

责任编辑:程牧原

责任校对:李孟潇

版式设计:马 佳

出版发行:武汉大学出版社 (430072 武昌 珞珈山)

(电子邮件:cbs22@whu.edu.cn 网址:www.wdp.com.cn)

印刷:湖北恒泰印务有限公司

开本:787×1092 1/16 印张:6.25 字数:137千字

版次:2016年6月第1版 2016年6月第1次印刷

ISBN 978-7-307-18086-4 定价:30.00元

全国高校艺术设计规划教材

主 任：尹定邦 中国工业设计协会副理事长
广州美术学院教授、博士生导师

执行主任：李中扬 首都师范大学美术学院教授、设计学科带头人

副 主 任：杜湖湘 张小纲 汪尚麟 陈 希 戴 荭

成 员：（按姓氏笔画排列）

王广福	王 欣	王 鑫	邓玉璋	仇宏洲	石增泉
刘显波	刘 涛	刘晓英	刘新祥	江寿国	华 勇
李龙生	李 松	李建文	汤晓颖	张 昕	张 杰
张朝晖	张 勇	张鸿博	吴 巍	陈 纲	杨雪松
周承君	周 峰	罗瑞兰	段岩涛	夏 兵	夏 晋
黄友柱	黄劲松	章 翔	彭 立	谢崇桥	谭 昕

学术委员会：（按姓氏笔画排列）

马 泉	孔 森	王 铁	王 敏	王雪青	许 平
刘 波	吕敬人	何人可	何 洁	吴 勇	肖 勇
张小平	范汉成	赵 健	郭振山	徐 岚	贾荣林
袁熙旸	黄建平	曾 辉	廖 军	谭 平	潘鲁生

总序

尹定邦

尹定邦 中国现代设计教育的奠基人之一，在数十年的设计教学和设计实践中，开辟和引领了中国现代设计的新思维。现任中国工业设计协会副理事长，广州美术学院教授、博士生导师；曾任广州美术学院设计分院院长、广州美术学院副院长等职。

我国经济建设持续高速地发展和国家自主创新战略的实施，迫切需要数以千万计的经过高等教育培养的艺术设计的应用型和创新型人才，主要承担此项重任的高等院校，包括普通高等院校、高等职业院校、高等专科学校的艺术设计专业近年得到超常规发展，成为各高等院校争相开办的专业，但由于办学理念的模糊、教学资源的不足、教学方法的差异导致教学质量良莠不齐。整合优势资源，建设优质教材，优化教学环境，提高教学质量，保障教学目标的实现，是摆在高等院校艺术设计专业工作者面前的紧迫任务。

教材是教学内容和教学方法的载体，是开展教学活动的主要依据，也是保障和提高教学质量的基础。建设高质量的高等教育教材，为高等院校提供人性化、立体化和全方位的教育服务，是应对高等教育对象迅猛扩展、经济社会人才需求多元化的重要手段。在新的形式下，高等教育艺术设计专业的教材建设急需扭转重理论轻实践、重知识轻能力、重课堂轻市场的现象，把培养高级应用型、创新型人才作为重要任务，实现以知识为导向到以知识和技能相结合为导向的转变，培养学生的创新能力、动手能力、协调能力和创业能力，把“我知道什么”、“我会做什么”、“我该怎么做”作为价值取向，充分考虑使用对象的实际需求和现实状况，开发与教材适应配套的辅助教材，将纸质教材与音像制品、电子网络出版物等多媒体相结合，营造师生

自主、互动、愉悦的教学环境。

当前,我国高等教育已经进入一个新的发展阶段,艺术设计教育工作者为适应经济社会发展,探索新形势下人才培养模式和教学模式进行了很多有益的探索,取得了一批突出的成果。由武汉大学出版社策划组织编写的全国高校艺术设计规划教材,是在充分吸收国内优秀专业基础教材成果的基础上,从设计基础入手进行的新探索,这套教材在以下几个方面值得称道:

其一,该套教材的编写是由众多高等院校的学者、专家和在教学第一线的骨干教师共同完成的。在教材编撰中,设计界诸多严谨的学者对学科体系结构进行整体把握和构建,骨干教师、行业内设计师依据丰富的教学和实践经验为教材内容的创新提供了保障与支持。在广泛分析目前国内艺术设计专业优秀教材的基础上,大家努力使本套教材深入浅出,更具有针对性、实用性。

其二,本套教材突出学生学习的主体性地位。围绕学生的学习现状、心理特点和专业需求,该套教材突出了设计基础的共性,增加了实验教学、案例教学的比例,强调学生的动手能力和师生的互动教学,特别是将设计应用程序和方法融入教材编写中,以个性化方式引导教学,培养学生对所学专业的感性认识和学习兴趣,有利于提高学生的专业应用技能和职业适应能力,发挥学生的创造潜能,让学生看得懂、学得会、用得上。

其三,总主编邀请国内同行专家,包括全国高等教育艺术设计教学指导委员会的专家组织审稿并提出修改意见,进一步完善了教材体系结构,确保了这套教材的高质量、高水平。

因此,本套教材更有利于院系领导和主讲教师们创造性地组织和管理教学,让创造性的教学带动创造性的学习,培养创造型的人才,为持续高速的经济社会发展和国家自主创新战略的实施作出贡献。

目 录

第一章 装饰图案概述	►► 001
第一节 图案的定义	002
第二节 装饰的意义	005
第三节 装饰图案的分类	006
第四节 装饰图案的特征	008

第二章 装饰图案的形式美法则	►► 010
第一节 对称与均衡	010
第二节 节奏与韵律	013
第三节 比例与尺度	015
第四节 对比与调和	016

第三章 装饰图案的写生与变化	►► 020
第一节 装饰图案写生	020
第二节 写生的基本方法	022
第三节 装饰变形	026

第四章 图案的组织形式与构图创意 ▶▶ 045

第一节 组织形式 045

第二节 构图创意 054

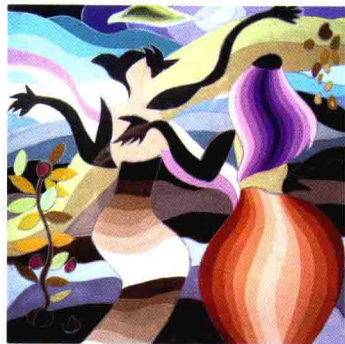
第五章 装饰图案的表现形式 ▶▶ 057

第一节 装饰图案中的点、线、面 057

第二节 装饰图案中的黑、白、灰 059

第三节 其他表现技法 061

第四节 装饰图案在不同材料上的运用 064

第六章 装饰色彩 ▶▶ 067

第一节 色彩的情感与象征 070

第二节 色彩的物质性心理错觉 071

第三节 色彩的对比与调和 074

第七章 课后练习与学生作业 ▶▶ 077

练习一 单个简单图形的变化练习 077

练习二 图案的点、线、面表现技法练习 079

练习三 图案的意象变形练习 081

练习四 图案的组织形式练习
——单独纹样、连续纹样、适合纹样 083

练习五 装饰色彩的应用练习 085

参考文献 ▶▶ 090

附记 ▶▶ 091

第一章 装饰图案概述

图案是不同于图像或图形的一种艺术形式，图案的装饰形态自然也不同于一般的绘画形式，首先它并不以真实客观的再现自然物象为目的，而是把自然物象作为创作的素材和依据，使自然物象理想化、艺术化。如果说写实绘画注重强调景物的真实性，那么装饰绘画则重“自我表达”，展现出一个全新的、不受束缚的、浪漫的世界。装饰图案作为一种应用艺术在我们的生活中无处不在，我们穿戴的服装上印有图案，居住空间的墙壁和地板上有花纹，食品上雕刻有图形，甚至连睡觉的床上都带有装饰图案！我们发现图案已经融入人类的世界，于是开始探寻它们的内在规律。

图1-1 图案在染织、陶瓷、编织等各个领域中都得到了充分的应用和发展

第一节 图案的定义

图就是图画的意思,案则是计划、方案之意,总称为图案。图案就是设计的一个组成门类,与绘画等纯艺术是有区别的。

关于图案的定义,我国历来有广义、狭义两种说法。一种是在19世纪下半叶之前,人们普遍把包含器物的造型、纹样与色彩的图样或方案叫作图案。这一含义实际上是手工艺时代“工艺美术即图案”工艺观念的反映,是一种狭义的说法。第二种广义的定义是指用点、线、面的造型元素来塑物象的造型结构、图形构成框架,并依据材料特征、制作要求、实用功能及审美要求所组成的一切设计。总之,图案是视觉艺术方面关于形式、色彩、结构的预先设计,是在工艺、技法、材料、用途、经济、美观等条件制约下制成的图样、装饰纹样等方案的通称。

图1-2、图1-3、图1-4 图案在染织、陶瓷、编织等各个领域中都得到了充分的应用和发展

图1-3
图1-4

图1-5 抽象装饰图案在城市广场雕塑中的运用

图1-6 花卉图案在包装设计中的运用，饱满的造型和鲜艳的色彩都很好地明确了产品的地域特色

图1-7

图1-7、图1-8 在图中的潮牌腕表和拎包上，我们看到的是与品牌理念相一致的图形运用

图1-9 人体彩绘近两年成为了图案创作中非常另类的一种载体

图1-10 抽象图案在现实生活中也有广阔的运用天地

图1-11 抽象图案在现实生活中也有广阔的运用天地

图案的装饰形态在造型上是有鲜明特点的，将客观世界的可视素材加以归纳概括、夸张变形，使其由繁杂变为简洁、立体变为平面、具象变为抽象、不规则变为规则，以富于装饰化的形态来表达图形特有的形式美和意境美。同时，装饰形态在造型上常常运用组合手法，将图形按照重复排列、穿插呼应等形式规律重新加以组合和创造。根据画面需要，也会打破时空的羁绊，不受具体的时间、地点等局限，四季的景致可以同处一处，创造出源于自然又不同于自然，充满想象和神奇的富有装饰性的视觉效果，构成具有独特的组合美感和层次丰富的装饰图形。

在现代工业设计高度发达的今天，人们已经充分认识到图案是设计的一个组成部分，图案不能代替造型设计，图案的确切含义应该是图形与色彩的设计。

第二节 装饰的意义

装饰形态不同于一般的写实绘画形态，并不以真实地再现自然物象的形体、结构、体积、空间等为目的，而是以自然物象为灵感来源和创作元素，并以此让自然物质上升为理想化、艺术化的形态。

现实物象往往细碎繁杂，或平淡无奇，而装饰技法则是大胆地运用了形式美的法则和规律，对画面从各个方面进行整合处理。以夸张变形的艺术手法对自然物象加以美化，以天马行空的想象力对自然物象进行改造，最终形成自然界中并不真实存在，但在人类思维和视觉经验上都更丰富、更完美、更感人的主观艺术世界。可以说，装饰艺术是在写实主义绘画艺术的基础上，为人们打开了另外一扇通往天堂的窗户。

图1-12 比亚兹莱的黑白装饰画，无论是点、线、面的运用还是黑、白、灰的划分都给后人留下了经典的范本

图1-13 艺术家凯斯哈林的作品，简洁的造型、丰富的色彩、饱满的构图都是使画面洋溢着激情的原因

图1-14 草间弥生的装置作品，用大小各异、五颜六色的波点占领整个室内的空间，魅力真是无人能敌呀！

第三节 装饰图案的分类

根据不同的角度，装饰图案的分类也有很多不同的方法。以下介绍的是其中比较常见的分类方法：

从装饰图案的应用角度看，可分为基础图案和工艺图案。基础图案不是针对某种工艺制作和实用功能的要求，而是为学习和掌握装饰造型、构图、色彩的基本规律而绘制的图案，它为今后的装饰图案设计打下必要的基础。例如，我们进行的植物、人物、动物及风景变形的训练。工艺图案是指针对各专业的需要进行的装饰设计，比如花布中的四方连续图案的设计等。

从装饰图案的空间来看，可分为平面图案和立体图案。平面图案是指在纸上或布上等平面的形态上进行基础图案的练习和应用，是平面的装饰图案设计意图的体现，是在二维空间进行创作的图案。如染织图案、书籍装帧招贴等。立体图案是相对平面图

图1-15 几何图案在染织实践中的运用

图1-16 具象的风景图案在剪纸艺术中的应用

图1-17 古典的装饰纹样在首饰设计中的应用非常广泛

图1-18 不规则的抽象几何纹样装饰了整个建筑,让人仿佛置身于童话世界

图1-19 连续纹样在地摊编织工艺中的应用

图1-20 单独纹样在包装设计中的应用

案而言的,在三维空间中进行的图案创作。如建筑、家具、陶瓷品、金属制品、木雕等的装饰图案设计。

从装饰图案的取材来看,图形是图案的主要造型要素,按其形式大致可分为具象图形和抽象图形两类。具象图形主要是以自然物象为素材,经写生变化等艺术加工创作而成。这类图形按素材来源及应用习惯分为植物图案、动物图案、人物图案和风景图案等。抽象图形是运用几何学原理,以抽象的点、线、面等几何形为造型要素组合而成的图案。此外,还有介于抽象与具象之间的意象图形、偶然图形、微观图形等。

从装饰图案的组织形式来看,可分为单独图案、适合图案、连续图案、填充图案和独幅式综合图案等。

第四节 装饰图案的特征

图案作为装饰艺术的一种,与绘画、雕塑等纯艺术是有所区别的,有着自己独特的风格特点。

首先,图案设计不能像纯艺术那样随心所欲,必须与一定的物质材料及生产工艺相结合,必须符合生产工艺要求,在特定的工艺材料等条件的限制下进行,这就是图案的工艺性。然而,图案设计又不是消极地适应工艺条件,而是积极而充分地利用工艺材料,因材施艺、扬长避短,变不利为有利,变局限为自由,从而创造出既有工艺特点又富于艺术表现力的图案形式。

其次,图案设计最终要以产品的形式出现,而图案设计的产品按其功能与用途,大致可以分为下述几类:第一类是欣赏性的,如壁挂、壁饰、特种工艺品等;第二类是实用性的,如广告、标识、商标等;第三类是欣赏性与实用性并重的,如花布、地毯、建筑装饰等。因此,图案设计要根据不同产品的使用目的及功能来进行。

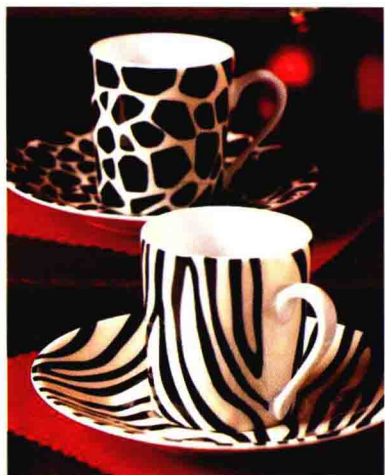

图1-21、图1-22 各类适合纹样在瓷器造型上的运用

图1-21 | 图1-22

图1-23 百水先生的建筑装饰感极强

最后，图案设计受工艺性和适用性的规范与限制，对所选的图案素材，往往不能像写实性绘画那样照搬自然，而是通过提炼简化、夸张添加、分解组合等变形、变色的处理方法，使自然形变得更简洁、更规整，符合生产工艺及实用目的的要求。

图1-24 立体图案在首饰设计中的运用