

教育部高等学校高职高专艺术设计类专业教学指导委员会

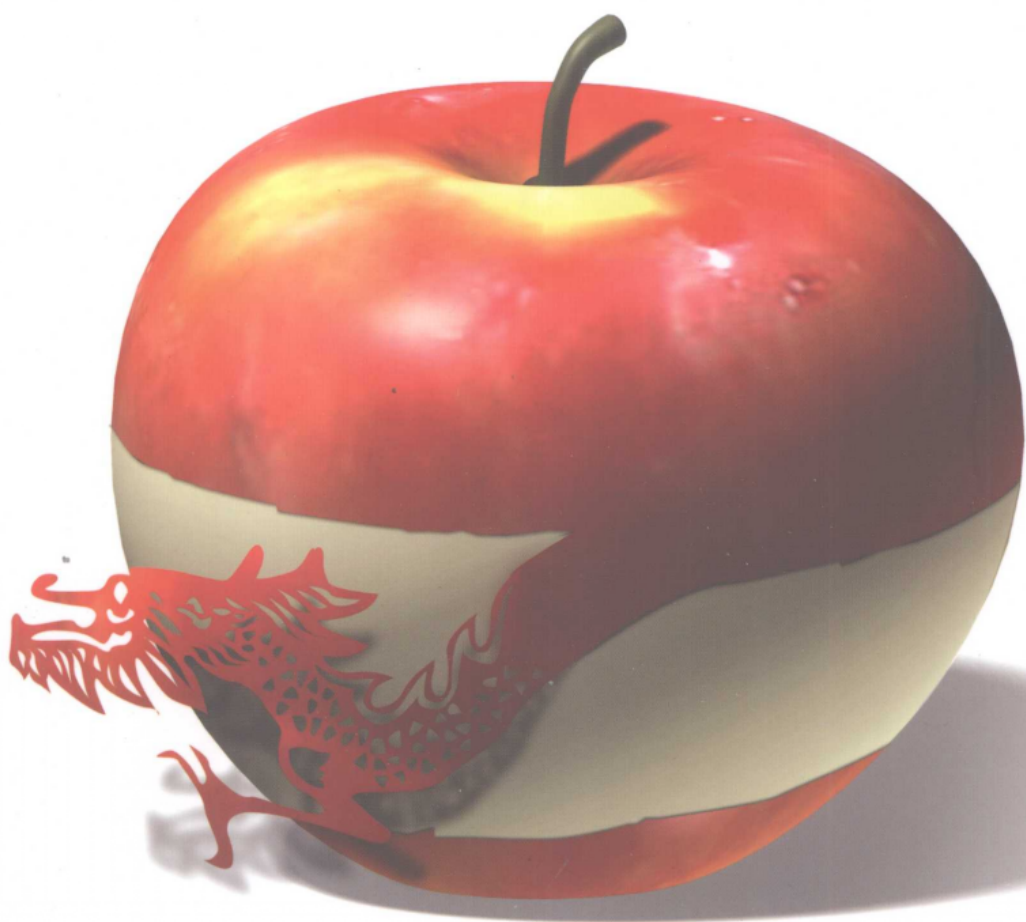
规划教材

设计理论 设计基础 专业设计

实训
教材

图案与装饰设计

总主编 林家阳 丁 韬 著

河北美术出版社

教育部高等学校高职高专艺术设计类专业教学指导委员会

规划教材

图案与装饰设计

总主编 林家阳 丁 韬 著

河北美术出版社

总 主 编：林家阳
策 划：曹宝泉 田 忠
责任编辑：田 忠 齐炯明 尹传霞 甄玉丽 赫 钧
编辑助理：李义恒 王 丰 黄秋实
封面设计：王 璐
装帧设计与制作：张世锋 周鑫哲
校 对：杜恩龙 刘燕君 曹玖涛 王素欣 李 宏

图书在版编目（CIP）数据

图案与装饰设计 / 丁韬著. — 石家庄：河北美术出版社，
2008. 1

教育部高等学校高职高专艺术设计类专业教学指导委
员会规划教材

ISBN 978-7-5310-2959-5

I. 图… II. 丁… III. 企业—标志—设计—高等学校：
技术学校—教材 IV. J524.4

中国版本图书馆CIP数据核字（2007）第174558号

图案与装饰设计 丁韬 著

出版发行：河北美术出版社

地 址：河北省石家庄市和平西路新文里 8 号

邮政编码：050071

制 版：翰墨文化艺术设计有限公司

印 刷：河北新华印刷二厂

开 本：889毫米×1194毫米 1/16

印 张：9

印 数：1~5000

版 次：2008年1月第1版

印 次：2008年1月第1次印刷

定 价：43.00元

版权所有，侵权必究

编审委员会

顾问名单:

- 尹定邦 广州白马公司董事顾问
广州美术学院设计艺术学教授
- 林衍堂 香港理工大学产品设计教授
- 官正能 中国台湾实践大学产品设计教授
- 盖尔哈特·马蒂亚斯 (Gerhard Mathias)
德国卡塞尔艺术学院(Kunstschule Kassel)视觉传播学教授
- 王国梁 中国美术学院建筑与环境艺术教授
- 蔡 军 清华大学美术学院产品设计教授
- 肖 勇 中央美术学院视觉设计系副教授
- 陈文龙 上海/台湾浩瀚产品设计股份有限公司总经理
- 林学明 中国室内设计协会副会长
广东集美组设计有限公司总经理

成员名单: (按姓氏笔画排序)

尹小兵	申明远	李文跃	刘瑞武
刘境奇	向 东	陈 希	季 翔
吴继新	吴耀华	张小纲	张美兰
林家阳	赵思有	夏万爽	韩 勇
彭 亮			

学术委员会

成员名单：（排名不分先后）

韩乐斌	闻建强	戴 荭	王宪迎	徐慧卿	罗猛省
林 勇	张龙专	陈石萍	周向一	朱训基	杜 军
马牧群	薛福平	黄穗民	沈卓雅	崔午阳	肖利才
张来源	廖荣盛	苏子东	刘永福	刘 军	龚东庆
余克敏	卢 伟	胡拥军	许淑燕	陈玉发	张新武
关金国	丰明高	郑有国	谭浩楠	王联翔	王石礅
赵德全	王英海	陈国清	吴 迪	夏文秀	赵家富
何雄飞	张 勇	李梦玲	江广城	何 鸣	史志锴
莫 钧	陈鸿俊	漆杰峰	肖卓萍	李桂付	蒋文亮
陆天奕	张海红	杨盛钦	黄春波	陈晓莉	钱志扬
孔 锦	徐 南	毕亦痴	王建良	濮 军	吴建华
李 涵	薛华培	虞海良	江向东	李 斌	杨 扬
吴天麟	邓 军	周静伟	冯 凯	尹传荣	王东辉
赵志君	王贤章	朱 霖	戴 巍	段岩涛	侯生录
王效亮	刘爱青	王海滨	张 跃	李 克	乔 璐
王德聚	任光辉	丁海祥	梁小民	王献文	翁纪军
蒋应顺	陆君欢	李新天	颜传斌	洪 波	赵 浩
刘 剑	蔡炳云	赵红宾	孙远刚	潘玉兰	易 林
殷之明	胡成明	罗润来	陈子达	李爱红	沈国强
夏克梁	金志平	田 正	欧阳刚	李 俭	李茂虎
沈国臣	徐 飞	丁 韬	徐清涛	曹一华	秦怀宇
陆江云	钱 卫	洪万里	项建恒	沈宝龙	过嘉芹
李 刚	杜力天	江绍雄	温建良	陈 伟	肖 娜
董立荣	王同兴	韩大勇	金范九	晏 钧	曹永智
郑 轼	康 兵	申明远	邢 恺	王永红	樊亚利
于琳琳					

序言

艺术设计对于整个国民经济发展具有举足轻重的作用，它使产品的自身价值得到了提升，其附加值也不可估量。因此，如果没有这个概念和意识，我们的产品将失去应有的经济价值，甚至是浪费宝贵的物质资源。

我国的高职高专教育面广量多，其教学质量的好坏会直接影响国家基础产业的发展。在我国1200多所综合性的高职高专院校中，就有700余所开设了艺术设计类专业，它已成为继计算机、经济管理类专业后的第三大类型专业。因办学历史短，缺乏经验和基础条件，目前该专业在教学理念、师资队伍建设和课程建设和教材建设等方面，都存在着很多明显的问题。教育部高等学校高职高专艺术设计类专业教学指导委员会自成立以来，首先履行了教学指导这一职责，即从创新型骨干教师的培养、教材的改革开始引导教学观念、教学内容、教学质量的改进。这次我们同河北美术出版社合作，也是这项改革工程的又一具体体现。本系列教材由设计理论、设计基础、专业设计三部分组成，在编写原则上，要求符合高职高专教学的特点；在教材内容方面，强调在应用型教学的基础上，用创造性教学的观念统领教材编写的全过程，并注意做到各章节的可操作性和可执行性，淡化传统美术院校讲究的“美术技能功底”即单纯技术和美学观念，建立起一个艺术类和非艺术类专业学生的艺术教育共享平台，使教材得以更大层面地被应用和推广。

为了确保本教材的权威性，我们邀请了国内外具有影响力的专家、教授、一线设计师和有实践经验的教师作为本系列教材的顾问和编写成员。我相信，以他们所具备的国际化教育视野和对中国艺术设计教育的社会责任感，以及他们的专业和实践水平，本套教材将引导21世纪的中国高等学校高职高专艺术设计类专业的教育，进行真正意义上的教学改革和调整。

教育部高等学校高职高专艺术设计类专业教学指导委员会主任
全国高职高专艺术设计类规划教材总主编 林家阳教授
2007年11月1日于上海

《图案与装饰设计》参考课时安排

建议64课时 (4课时×2天×8周)

篇	章节	课 程 内 容		课 时
图案篇—— 装饰美学 基础 (32课时)	第一章 基本概念	图案的基础知识	1.图案的发生	4
			2.图案的概念	
			3.图案的特征	
			4.图案的分类	
			5.图案设计的原则	
		图案和工具的运用	1.水粉画工具和材料	
			2.水彩画工具和材料	
			3.丙烯画工具和材料	
			4.电脑工具和材料	
			5.其他工具和材料	
		图案的表现技法	1.手绘技法	
			2.印染技法	
	3.材料技法			
	4.数码技法			
	第二章 设计方法	临摹——研习传统	1.图案临摹的意义	20
			2.图案临摹的方法	
		写生——取法自然	1.图案写生的目的和要求	
			2.图案写生的题材和要求	
			3.图案写生的方法	
造型——提取形态		1.构思		
		2.变化		
构成——视觉语法		1.单独纹样组织		
		2.连续纹样组织		
色彩——随用赋彩		1.色彩的作用		
		2.色彩的三要素		
		3.色彩的分类		
	4.色彩的混合			
	5.图案配色的规律			
	6.图案配色的方法			

篇	章节	课 程 内 容		课 时	
装饰篇—— 装饰美学 应用 (32课时)	第三章 欣赏与分析	中国传统图案	1.美的形式	8	
			2.美的造型		
			3.美的格式		
			4.美的构图		
		西方传统图案	1.古埃及的图案装饰		
			2.古希腊的图案装饰		
	3.文艺复兴时期的图案装饰				
	近现代的图案				
	装饰篇—— 装饰美学 应用 (32课时)	第一章 基础知识	从图案到装饰		4
			装饰与形	1.对称与均衡	
2.对比与调和					
3.节奏与韵律					
4.比例与尺度					
装饰与工艺					
第二章 设计方法		构思立意		12	
		绘制草图	1.方案草图		
			2.专题草图		
			3.素材草图		
	4.创意草图				
	绘制正稿	1.绘制轮廓			
		2.着色			
材料的选择与运用					
制作实现					
第三章 设计应用	装饰在视觉设计中的应用		16		
	装饰在工业设计中的应用				
	装饰在建筑与环境中的应用				

目录

图案篇——装饰美学基础

第一章 基本概念

- 一、图案的基础知识..... 1
 - 1. 图案的发生 1
 - 2. 图案的概念 3
 - 3. 图案的特征 3
 - 4. 图案的分类 7
 - 5. 图案设计的原则 8
- 二、图案和工具的运用 11
 - 1. 水粉画工具和材料 11
 - 2. 水彩画工具和材料 14
 - 3. 丙烯画工具和材料 14
 - 4. 电脑工具和材料 15
 - 5. 其他工具和材料 16
- 三、图案的表现技法 17
 - 1. 手绘技法 17
 - 2. 印染技法 22
 - 3. 材料技法 23
 - 4. 数码技法 24

第二章 设计方法

- 一、临摹——研习传统..... 27
 - 1. 图案临摹的意义 27
 - 2. 图案临摹的方法 27
- 二、写生——取法自然..... 29
 - 1. 图案写生的目的和要求 29
 - 2. 图案写生的题材和要求 29
 - 3. 图案写生的方法 32
- 三、造型——提取形态..... 37
 - 1. 构思 37
 - 2. 变化 38
- 四、构成——视觉语法..... 49
 - 1. 单独纹样组织 49
 - 2. 连续纹样组织 52
- 五、色彩——随用赋彩..... 57
 - 1. 色彩的作用 57
 - 2. 色彩的三要素 57
 - 3. 色彩的分类 58
 - 4. 色彩的混合 58
 - 5. 图案配色的规律 60
 - 6. 图案配色的方法 62

第三章 欣赏与分析	
一、中国传统图案.....	65
1.美的形式.....	65
2.美的造型.....	69
3.美的格式.....	69
4.美的构图.....	70
二、西方传统图案.....	72
1.古埃及的图案装饰.....	72
2.古希腊的图案装饰.....	75
3.文艺复兴时期的图案装饰.....	77
三、近现代的图案.....	82
装饰篇——装饰美学应用	
第一章 基础知识	
一、从图案到装饰.....	89
二、装饰与形.....	93
1.对称与均衡.....	94
2.对比与调和.....	94
3.节奏与韵律.....	94
4.比例与尺度.....	94
三、装饰与工艺.....	95
第二章 设计方法	
一、构思立意.....	99
二、绘制草图.....	100
1.方案草图.....	100
2.专题草图.....	101
3.素材草图.....	101
4.创意草图.....	103
三、绘制正稿.....	104
1.绘制轮廓.....	105
2.着色.....	105
四、材料的选择与运用.....	107
五、制作实现.....	111
第三章 设计应用	
一、装饰在视觉设计中的应用.....	115
二、装饰在工业设计中的应用.....	119
三、装饰在建筑与环境中的应用.....	124
写在后面.....	133

图案篇——装饰美学基础

图案设计的教学可以不受应用对象的特性、实用功能、物质材料和生产工艺条件的制约,以学习掌握图案设计的共同规律和方法为内容,以培养视觉审美能力为目的。

本篇以基础图案为核心内容,涉及到基础图案设计的造型、色彩、组织构成以及表现技法等内容。同时,还将国内外优秀的图案设计作品和部分学生习作穿插其中,以图文并茂的方式为学习者提供了一个深入浅出、循序渐进的知识体系。

第一章 基本概念

一、图案的基础知识

训练目的—通过图案基础知识的学习,了解图案的产生、概念、特征等基础理论知识,为图案设计的专业学习奠定理论基础

参考书目—《外国工艺美术史》,张夫也,高等教育出版社
《中国装饰艺术》,郑军,高等教育出版社
《装饰之道》,李砚祖,中国人民大学出版社

1. 图案的发生

距今28000年前,人类在洞穴上“绘画”的冲动有幸得以保存下来。其中最著名的,是法国道尔多涅地区拉斯科一带的作品和稍晚一些的位于西班牙的阿尔塔米拉洞穴壁画。壁画的题材主要是动物,包括野马、野牛、驯鹿、山羊等。画中的动物有的长达5米,绘画技巧熟练,形态生动概括。他们使用的颜料来自氧化矿物、天然泥土和汁液,颜料里掺进了木炭或动物油脂,用一种类似蜡笔的东西涂抹,或是用管子喷涂在洞壁上。这些图画无论是什么主题,通常都表现得强烈有力,充分显示了原始绘画的巨大气魄。

对于原始人类来说,生存是压倒一切的任务,他们相信,绘画出动物的图案,有助于他们狩猎成功,获得生存所必需的食物。由于长期与各种动物打交道,对动物的习性和形态特征已十分熟悉,在强烈的生存欲望驱使下,感官的记忆被外化为具有视觉审美意象的图形符号。这种本真质朴的图画在20000年后重见天日,震慑了已无衣食之忧的现代人。

试想一下,在没有评论,没有商业交易,没有冷嘲热讽和表现欲煎熬的宁静山谷里,远古人类虔诚地画了一头为了

图1-1 法国拉斯科洞窟壁画

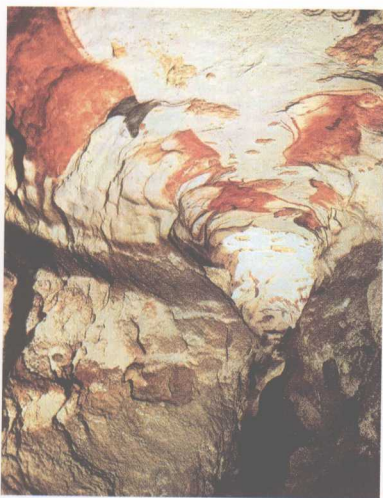

图1-2 法国拉斯科洞窟壁画

图1-3 游鱼 / 法国科斯凯洞窟岩画

不忍饥挨饿而渴望得到的野牛，以及凝聚在笔尖的梦想，在几万年后被定义为无法超越的艺术。这种震慑的力量源于一个原始人借助图画，随心表达的真实愿望。当然，这里面还伴随着与生俱来的审美流露。

面对壮美的风景，心中的豪情会油然而生。把玩精美的器物总不免被其形态、质地和工巧所折服。心生感动就舞之蹈之、涂之抹之。远古的先民们就是这样随心而动地创造了让后人叹为观止的视觉审美的世界。

随着人类社会的逐步形成和完善，早期这种图案与绘画混为一谈的状况开始逐渐出现了分离，图案被更多地界定在对有形世界的理性提升上，符号化成为其最主要的特质。从应用层面来看，图案被更多地与人们的装饰需求联系起来，形成了庞

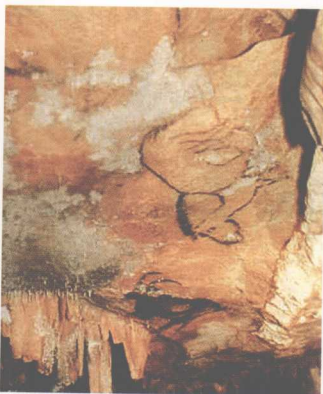

图1-4 马 / 法国科斯凯洞窟岩画 / 距今约 18000年

图1-5 手印 / 法国科斯凯洞窟内景

今天的人们，只有从考古发现中才可以了解我们的祖先——原始人的生活情况。而原始时代美术作品的发现，更可以让我们形象地接触到原始人的心灵。在欧洲各地一些幽暗的洞穴里，人们发现了洞壁上所描绘的各种动物形象以及人类的狩猎生活和战争场面。这些壁画巧妙地顺应着凹凸不平的洞壁，形象地展示了人类早期的斗争勇气以及他们的智慧与才能。

图1-6 狮子和犀牛 / 法国拉斯科洞窟壁画

图1-7 野牛/法国拉斯科洞窟壁画

图1-8 野牛/西班牙阿尔塔米拉岩洞壁画

图1-9 法国拉斯科洞窟壁画

大的物化审美世界。由此可以看出，图案作为精神的凝聚，装饰审美的基础被广泛地应用到了人类生活的方方面面。

2. 图案的概念

广义是指实用美术、装饰设计、建筑设计和产品设计等领域关于形式、色彩、结构的预先设计，并在工艺、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。狭义则指器物上的装饰纹样和色彩。

在数字艺术领域，一般把矢量图形称之为图案。

3. 图案的特征

(1) 图案的实用性特征

图案与人的衣、食、住、行关系密切，是直接体现着人的生活品质和精神追求的艺术设计形式。它既满足着人们的实用

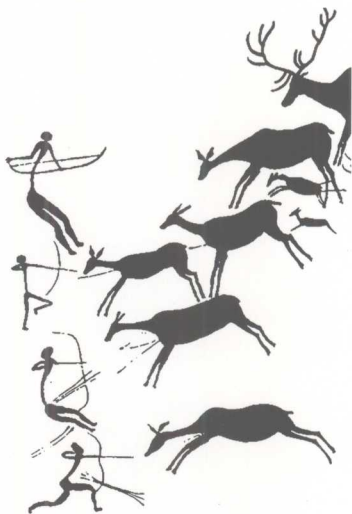

图1-11 新石器时代的猎人/西班牙史前洞穴壁画

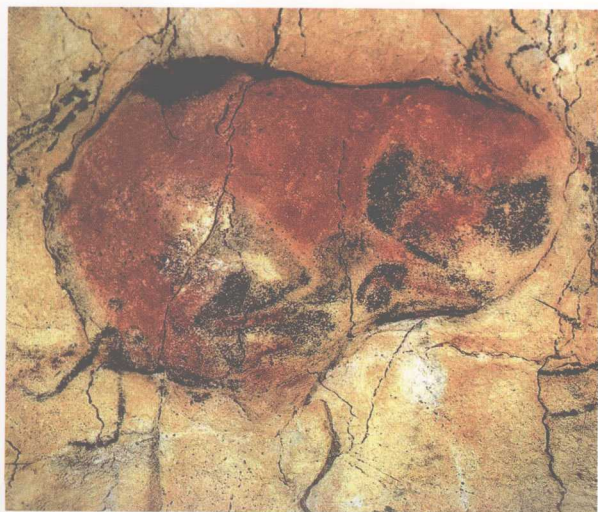

图1-10 受伤的野牛/法国拉斯科洞窟壁画

法国的拉斯科洞和西班牙的阿尔塔米拉洞，是最为著名的旧石器时代晚期洞窟壁画遗址。在这些洞穴里，原始时代的人们用木炭、红土以及动物脂肪油与黏土调制成的颜料，精心描绘了许多野牛、鹿、山羊等动物。其中最大的牡牛长达5米。狩猎是原始人主要的生产劳动，他们把野兽当做认识自然的主要对象。阿尔塔米拉洞内描绘了一头受伤的野牛，它圆睁怒目，伸出双角，力图做最后的反击。奔放的线条和鲜明的色彩，刻画出野牛顽强的生命力。人们甚至会感觉到它的肌肉在颤动，与这只受伤的野牛并列着的还有三十多个动物形象，都是先勾线条后涂颜料。很难想象这些生动的形象竟是由那些手握石斧、捕食野兽的原始人类创作的。

物质需求，又满足着人们的审美艺术追求和对生命的精神向往。同时，它在使用功能、工艺材料、生产技术、经济基础的制约下充分展现着人的创造智慧。这是图案区别于其他造型艺术的重要特征。

(2) 图案的审美性特征

图案的美由两个方面构成，一是艺术美，二是实用美。所谓艺术美是在形式美感规律的驱动下，通过色彩、体态、组织构成等手法达到赏心悦目，表达情感和以情动人的目的。而实用美是指建立在应用需求基础之上的效用之美，不一定具备视觉审美的条件。因此，图案之美是建立在应用过程中的审美认知过程。

(3) 图案的象征性特征

图案的象征性特征可以追溯到远古的史前时期，人类一方面积极面对自然，向自然索取生存的权利，一方面又对无垠浩瀚的自然充满恐惧、祈求恩赐，从而形成了矛盾的文化心理。于是，人们希望借助某种图案来与不可知的神秘力量沟通，从而获得现实的和精神上的安全感。这种传统在历史的遗留中形成了庞大的图案象征体系和应用民俗。这是图案区别于其他艺术形式的又一重要特征。

图1-12 芬卡小陶像/新石器时代 图1-13 石雕洛塞尔维纳斯/旧石器时代

图1-14 鹿/旧石器时代

图1-15 维林多夫母神 / 奥地利维林多夫

图1-16 驯鹿角制装饰棒 / 旧石器时代

原始人还留下许多雕刻作品，如在法国罗尔洞内发现的刻在兽骨上的鹿群，十分有趣地刻画了鹿群过河时的情景。在欧洲各地还发现了一些小型人像雕刻，它们大多是女性雕像，造型上往往是夸张、变形的。突出表现了人的生理特征。

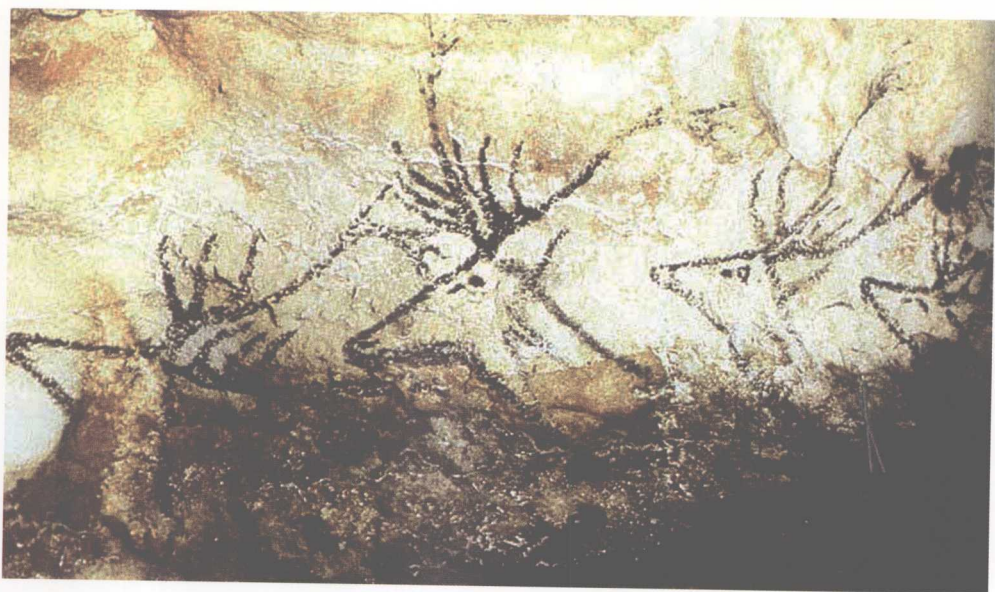

图1-17 游泳的鹿群/法国拉斯科洞窟崖岩画

图1-18 兽群/法国拉斯科洞窟壁画

4. 图案的分类

艺术源于生活，实用先于审美。图案在人类改造和利用自然的生产实践活动过程中产生，也随着社会的发展和科学技术的进步而发展。从原始社会的彩陶图案，到现代生活中渗透于人们衣食住行各个方面的图案设计，可以说是门类繁多，形式多样。为了便于学习和研究，我们可从以下三个方面对其进行划分：

(1) 从工艺技术和应用范围的角度来划分，可将其分为传统图案和现代图案

传统图案：与传统手工制作的工艺制品相结合的图案，都可称为传统图案。它包括陶瓷、玉器图案；刺绣、织锦图案；木雕、牙雕图案；石雕、金属工艺图案等。

现代图案：以现代机器生产为基础的利用现代科技和工艺材料生产的产品相结合的图案，都可称为现代图案。它包括室内外环境；染织、服装；工业产品；视觉传达等领域应用的图案。

(2) 从艺术表现形态的角度来划分，可将其分为平面图案、立体图案和综合图案

平面图案：以二维平面的方式表现的图案。应用范围包括传统手工艺制品和现代工业、商业的相关领域。

立体图案：以三维立体的方式表现的图案。应用范围包括传统手工艺制品和现代工业、商业的相关领域。

综合图案：兼有平面和立体表现形式的图案。例如：室内设计中，墙面装饰织物、装饰画属于平面图案，家具陈设就属于立体图案。众多元素处于同一空间中相互关联，形成了综合的图案表现形式。应用范围包括传统手工艺制品和现代工业、商业的相关领域。

(3) 从教学规范的角度来划分，可将其分为基础图案和工艺图案两部分

基础图案：以研究图案设计的共性为目的。

工艺图案：以研究图案应用在不同领域的个性为目的。

这些神秘的史前洞窟艺术实际上具有十分丰富的文化内涵。只是由于年代太久了，一切都显得那么混沌、模糊，以至这些艺术品的创作动机、作用和寓意都成了一个遥远的谜。但可以断定的是，这些作品都有着实际的功用，或是祈求狩猎丰收，或是祝福人丁兴旺。并且他们为生存而创造的生产工具，有很多本身就是绝妙的艺术品。人类的这些史前艺术充满了想象力与创造性，洋溢着生命与力量的激情，实在是人类历史上壮丽、动人的艺术篇章。

图1-19 手印 / 法国科斯科洞窟崖壁画

图1-20 马 / 法国拉斯科洞窟崖岩画

图1-21 野牛和小马 / 法国拉斯科洞窟壁画

图1-22 野牛 / 西班牙阿尔塔米拉洞窟岩画