

装饰图案

主编：梁昭华
湖南美术出版社

装饰图案

主编：梁昭华
湖南美术出版社

装饰图案

主 编：梁昭华

责任编辑：彭本人 李 小山

出版者：湖南美术出版社

(长沙市东二环一段 622 号)

经 销：湖南省新华书店

印 刷：深圳市彩帝印刷实业有限公司

开 本：787*1092 1/20

印 张：9.8 印张

印 数：1—3000 册

版 次：2007 年 3 月第一版 2007 年 4 月第一次印刷

书 号：ISBN978-7-5356-2640-0

定 价：38.00 元

图书在版编目 (CIP) 数据

装饰图案/梁昭华编. —长沙：湖南美术出版社，

2007.1

ISBN 978-7-5356-2640-0

I. 装… II. 梁… III. 装饰美术—图案—设计 IV. J51

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2007) 第 039334 号

【版权所有，请勿翻印、转载】

邮购联系：0731-4787105 邮编：410016

网址：<http://www.arts-press.com/>

电子邮箱：market@arts-press.com

如有倒装、破损、少页等印装质量问题，请与印刷厂联系调换。

目 录

引 言	梁昭华 2
浓缩空间——风景图案设计	3
花卉图案设计	21
动态元素装饰创意	51
生活的音符——静物图案设计	87
装饰图案色彩设计	99

引言

装饰图案渗透于我们日常生活的方方面面，从小型生活用品到厅堂空间，装饰图案以异常丰富的形式与手法展现着非凡的魅力。但从设计角度讲，装饰图案的审美效果又与实用物品密切相关，不同的材料应有相对应的工艺制作手法。

因此，从事装饰图案设计，必须对不同被装饰对象的材料及工艺过程有足够的了解，否则设计稿只能是纸上谈兵。而如何进行有针对性的设计，又似乎从未有书中提过具体的方案。事实上，在你从事设计工作的生涯中，所碰到的无数案例不会有多少重复，但学校不可能给你一生中所需要的知识，所能教的是使你能够终生学习的能力，是基础，是最基本的技法，更是审美能力、想像能力和创造能力，而这些能力都是在学习过程中一点一滴积累形成的。

因而在我们学习的过程中，很多课程并非针对某种工艺制作而展开作业练习，大量的练习都是以基础的形式展开的，似乎针对性并不强，相当多的学生都是抱着这样的疑问离开学校的。但是，在经历实践的过程中，这一疑问最终得到了答案。那些存有疑问的学生今天会说，学校所学的基础都是非常有用的，但必须经过实践才能找到具体的解决办法，而缺乏扎实的基础却是万万不行的。

正是这些众所周知的简单理由促使我们编写了这本以图案为主的书。本书参编人员均是西安工程大学长期从事图案设计教学工作的教师，书中大量的装饰图案是学生的课题作业，是在写生素材上的原创设计，也是一种最基础的设计。其中虽有许多不完整的部分，但这是通过写生而来的，是在课堂上一笔一画手绘出来的；虽然有许多部分并非完全原创，但每一幅图中都有原创的闪光点。此书的宗旨正是希望传递这样一个信息，愿广大的读者从中看到种种不同的思路，找到创作的灵感。

今天，计算机的普及和软件功能的强大使得许多学生疏于对第一手资料的搜集和对手绘技巧的培养，然而网上的共享图形并不能代替原创设计，软件处理技巧则总是带有太多的雷同。因此针对每一个不同的创作对象认真观察、认真记录，用你的思想描绘你的感悟，是初学者的必经之路。勤于练习，你能从中得到学习的方法，并能培养终生学习的能力。

梁昭华

2006年10月于西安工程大学

一个似剪影的造型，几条流畅的线条，风景图案可以用极为简洁的手法将繁杂的自然景观概括在小小的方寸之间，将浩渺的空间景象定格在有限的平面之上。这就是风景图案的魅力所在，程式化又理想化，省略所有无谓情节，紧紧抓住主题内容，从中我们可以感受和想像大自然的真实，但又看不到任何琐碎的细节，这种高度概括提炼的结果只能用浓缩来形容。

风景图案设计有时极为简练，寥寥数笔；有时又异常丰富，合理添加装饰细节。但设计者所要传达给受众的绝非图案表象，而是简单层次关系中所隐含的自然韵律、空间深度。这需要作者敏锐的感觉、丰富的情绪、冷静的思维和熟练的技艺。这些也正是风景图案创作必须面对的重要问题。

风景图案，创作素材必然来源于大自然。可以说，大自然中的任何情景都是风景图案的素材，从浩瀚的宇宙、悠远的山川、辽阔的原野到

喧闹的市井、繁华的街道；从亭台楼阁、小桥流水到高楼大厦、普通民房，可谓取之不尽用之不竭。但并非所有这一切都可随时入画，而是在创作者具备强烈感受的前提下有选择地取材，并在特殊技巧指导下完成的创作。

今天，我们可以用摄影机将优美的风景尽收，但却无法从中感受空气的流动和田野的风声，以及山泉的细语和林间的喧闹。生活中，普通的人尚不满足于电视机前的感受，不时向往闲暇时置身大自然的那种陶醉，对于从事风景图案创作的我们，更应直面自然，实地感受，勤于速写，将那些最真实感人的印象记录下来。要记住最基本的原则：原创设计是在积累丰富的原始素材的基础上展开的。

针对风景图案创作的速写方式与绘画写生有所不同。面对复杂的自然景象，首先要明确哪些是真正打动你的内容，你所选择的也许只是一棵树、一丛草，你的速写本上也许没有多少完整的

画面，而写生本身就含有取舍、提炼的过程。只要你记录了被感动的情景和形象，利用图案设计的基本技巧便可将那些不完整的素材组成一幅感人的风景图案。

所谓图案设计技巧，主要是概括和组织能力。风景图案设计技巧原则上与其他类型的图案设计技巧相同，但又有极大的特殊性。如一般意义上的概括只是省略形象外轮廓和内部的细节，而风景图案省略的是更大的内容空间景观中的某一个层次，因而这种省略是在进行空间压缩，需要具备更大的胆略和造型意识。组织能力是针对构图而言的，风景图案构图必须完全打破空间概念与比例关系的约束，可将不同地点、不同季节、不同情节的景物组织在同一画面中；反过来，又可以将景物进行分解，取其中的局部或肌理作为基本元素，依照图案构成的规律对基本元素重新组合构成。其中夸张、变形等手法都是必不可少的。

点、线、面作为图案设计的最基本表现手法，是大多数设计者所熟悉的，它们是处理一幅图案中整体与局部关系的重要因素。但是对于风景图案而言，点、线、面的关系有时可以非常简单，因为过多关注点、线、面时容易陷入不必要的细节中，而失去对整体空间关系的把握。风景图案中对对比似乎显得更为重要，其中明度对比关系是关键，点线对比、点面对比、线面对比等都是以明度为主要特征展现的，因为只有在强烈明度对比中方能加强空间深度和广度，从而带给受众更多的想像余地。

我们关注的是如何将一个复杂的、无限深远的空间浓缩在有限的平面之上，简洁又富有内涵，静止又充满动感。任何手法的最终目的都是追求最大限度的空间构成形式美感。

