

设计理论
设计基础
专业设计

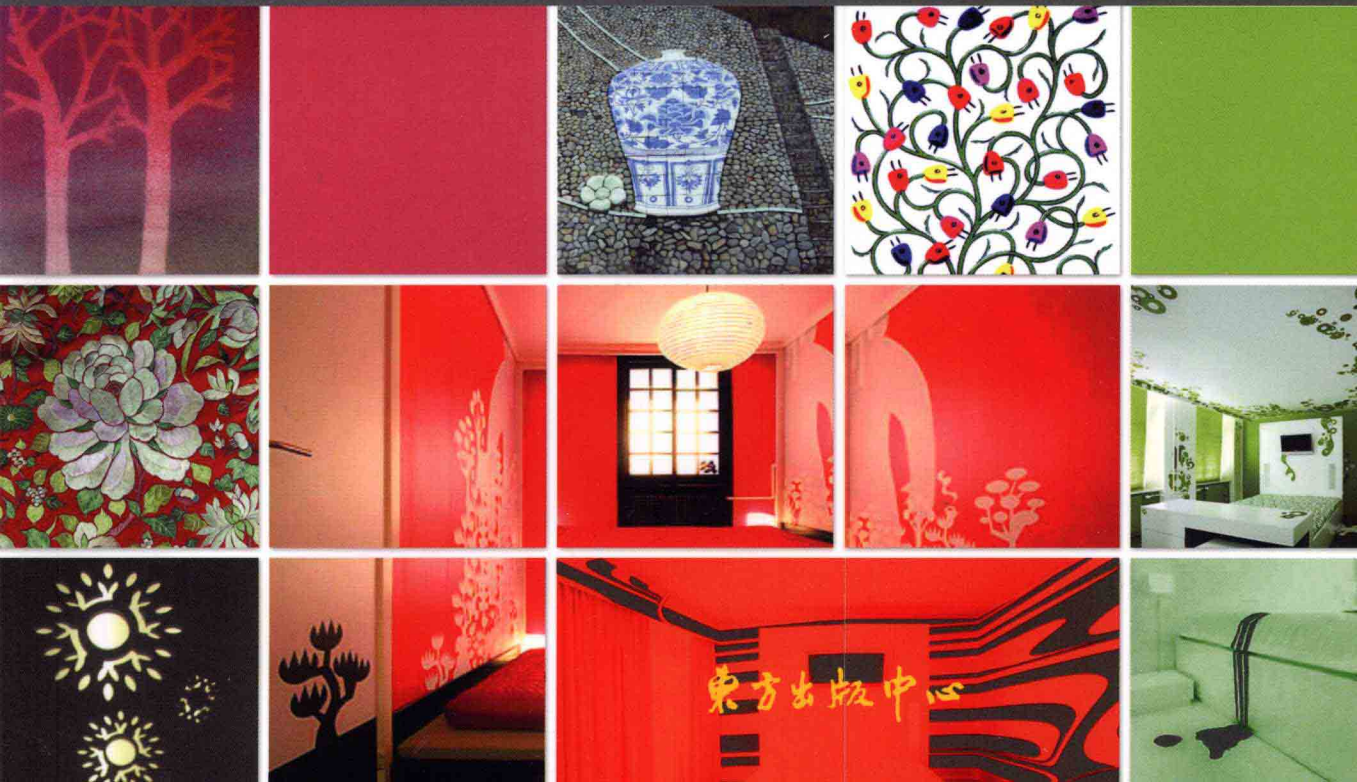
教育部高等学校高职高专艺术设计类专业教学指导委员会

规划教材

总主编 林家阳

图案与装饰基础

李文跃 吴天麟 刘莎 著

21世纪高职高专艺术设计规划教材

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

图案与装饰基础

李文跃 吴天麟 刘莎 著

东方出版中心

图书在版编目 (CIP) 数据

图案与装饰基础 / 李文跃, 吴天麟, 刘莎著. - 上海:

东方出版中心, 2008.1

ISBN 978-7-80186-784-1

I. 图 … II. ①李 … ②吴 … ③刘 … III. 装饰美术 - 图案 - 设计 - 高等学校: 技术学校 - 教材 IV. J51

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2007) 第 191330 号

图案与装饰基础 李文跃 吴天麟 刘莎 著

总主编: 林家阳

策划: 胡世峰

责任编辑: 赵明 胡巧英

统 筹: 刘莎燮 李义恒

装帧设计: 张世锋

出版发行: 东方出版中心

地 址: 上海市仙霞路 345 号

订购电话: 021-51699208 54085567

邮政编码: 200336

经 销: 新华书店

印 刷: 上海美雅延中印刷有限公司

开 本: 787 × 1092 毫米 1/16

印 张: 9

印 次: 2008 年 1 月第 1 版第 1 次印刷

印 数: 1-10000

ISBN 978-7-80186-784-1

定 价: 45.00 元

21世纪高职高专艺术设计规划教材 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 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			

21世纪高职高专艺术设计规划教材 学术委员会

成员名单：（按姓氏笔画排序）

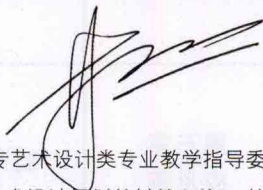
夕红	于晓芸	于振丹	邓军	丰明高	孔锦
区茵	王敏	王静	王东辉	王石墩	王希鸿
王建良	王明道	王贤章	王英海	王海滨	王德聚
文俊鸿	尹传荣	尹春洁	冯昌信	冯凯	付晓磊
卢国新	史志锴	叶国丰	叶苗	左峻岭	毕亦痴
成勇	江广城	刘永福	刘苾杉	刘伟	刘畅
刘凯	刘绍勇	刘彦	刘莎	刘晓东	刘晓敏
刘惠鑫	刘辉	吕美立	齐兴龙	乔璐	任明
任碧波	孙江	孙超红	朱霖	陈卫	陈广禄
陈天荣	陈石萍	陈玉发	陈正俊	陈华钢	陈兵
陈伯群	陈国清	陈学君	陈忠良	陈晓莉	陈新
陈憬	陈曦光	何雄飞	何婷婷	何靖泉	来晶
李刚	李克	李岱松	李杰	李茂虎	李俭
李桂付	李涵	李梦玲	李腾	李新天	陆天奕
余莉	余克敏	余思慧	邵永红	邵辉	沈兰
沈国臣	沈勇	宋志春	吴天麟	吴波	吴迪
吴金铭	肖利才	严乐	杨广文	杨卫东	杨杰
杨晚丽	应志红	张龙专	张勇	张海红	张跃
张跃华	张斌	林勇	周春梅	罗猛省	屈斯文
金德山	易林	郑有国	周向一	周绍华	段林杰
胡巍	胡亚雄	胡明宝	胡美香	姚振学	赵方欣
赵永军	赵志军	赵家富	赵德全	钟学章	唐廷强
唐琦斯	翁志承	夏文秀	徐南	徐晓春	徐慧卿
曹永智	曹莉	崔午阳	龚东庆	黄涛	黄必义
黄春波	黄耀成	程宇红	葛永刚	鲁力	鲁毅
蒋文亮	游普元	曾祥远	曾强	路伟	雷雨霖
蔡蕾	蔡炳芸	蔡恭亦	漆杰峰	谭彩阳	雄风
潘元平	颜克勇	薛福平	戴荭	戴丕昌	戴学映
欧阳刚					

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，其附加值也会不可估量。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设计和教材建设等方面，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。这次我们同中国出版集团东方出版中心合作，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，达到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

21世纪高职高专艺术设计规划教材总主编 林家阳教授

2007年5月1日于上海

《图案与装饰基础》 课程/课时安排

建议96课时 (4课时×4天×6周)

章节	课程内容		课时	
第一章 理论篇 (4课时)	理论基础	1.关于图案与装饰	4	4
		2.图案与装饰的基本特征		
		3.图案的类别		
		4.图案的工具与材料		
第二章 方法篇 (56课时)	图案的基础 训练	1.关于图案的写生与变化	4	24
		2.花卉图案的写生与变化	4	
		3.风景图案的写生与变化	4	
		4.人物图案的写生与变化	4	
		5.动物图案的写生与变化	4	
		6.图案的形式美法则与构成形式	4	
	技法训练	1.黑白图案的表现	4	16
		2.色彩图案的表现	4	
		3.材料在图案装饰中的表现	8	
	风格训练	1.图案装饰的风格表现	8	16
		2.东方图案装饰的风格表现	4	
		3.西方图案装饰的风格表现	4	
第三章 应用篇 (36课时)	装饰的实际 应用	1.装饰与二维设计	8	36
		2.装饰与服装设计	8	
		3.装饰与传统工艺设计	10	
		4.装饰与公共空间设计	10	

目录

序 言	5
第一章 理论篇	8
理论基础	9
1. 关于图案与装饰	9
2. 图案与装饰的基本特征	11
3. 图案的类别	13
4. 图案的工具与材料	15
第二章 方法篇	16
图案的基础训练	17
1. 关于图案的写生与变化	17
2. 花卉图案的写生与变化	21
3. 风景图案的写生与变化	26
4. 人物图案的写生与变化	31
5. 动物图案的写生与变化	34
6. 图案的形式美法则与构成形式	38
技法训练	53
1. 黑白图案的表现	53
2. 色彩图案的表现	62
3. 材料在图案装饰中的表现	74
风格训练	87
1. 图案装饰的风格表现	87
2. 东方图案装饰的风格表现	101
3. 西方图案装饰的风格表现	108
第三章 应用篇	114
图案装饰的实际应用	115
1. 装饰与二维设计	115
2. 装饰与服装设计	119
3. 装饰与传统工艺设计	122
4. 装饰与公共空间设计	134
写在后面	143

123

理论篇

理论基础

关于图案与装饰

图案与装饰的基本特征

图案的类别

图案的工具与材料

理论基础

1. 关于图案与装饰

- 训练目的** — 让学生掌握图案与装饰的含义及各自的基本特点，给予学生一定的理论指导，使他们能在今后的设计实践中遵循相关理论，进行图案艺术的表现与创作。
- 课题时间** — 4课时
- 作业要求** — 收集不同形式的图案五幅，在纸面上用水粉颜料临摹一张图案（题材可由学生自己寻找或由老师提供）。
- 参考书目** — 《基础图案》、《基础图案技法》

(1) 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”一词原为日语汉字，出自日本20世纪初对英文“design”的意译，从汉字的字义上讲，“图”有“形象”、“谋划”之意，“案”有“文件”、“方案”之意，所谓图案，即可理解为“谋划形象的方案”。我国的《辞海》对“图案”是这样定义的：指对某种器物在造型结构、色彩及纹饰进行工艺处理前事先设计的施工方案，制成图样，通称“图案”。具体到实用美术领域，图案可从广义和狭义两方面理解。广义的方面认为，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，涉及的范围也很广泛。狭义的方面则认为，图案是有装饰意味的纹饰，即按照一定图案结构形式美法则经过抽象、变化等方法而构成的某种或对称或均衡、或单独或适合、或连续或综合的，具有一定秩序感的图形纹样或表面装饰。

图1-1 四方连续图案装饰

(2) 装饰的定义

“装饰”源自英文decorative，按中文的理解释义是“将自然物像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，前者是功能效用，后者是一种属性美。

图案装饰的表现有异于一般绘画所常用的写实手法，它在很大程度上是依附于一定形体并受主体造型及工艺材料的制约，它是根据规范的需要，按照图案变化的形式法则及设计者主观的认识和感受，将工艺材料运用各种装饰手段加工“变化”的表现方法，它具有造型程式化、色彩装饰化、构图理想化的特点。

图1-2 风景图案装饰

图1-3 花卉图案装饰

2. 图案与装饰的基本特征

图案是一门实用性的艺术，是一种装饰手段，它通过一定的表现手法，把图案造型和装饰需要相结合而起到美化人们生活的作用。图案装饰的特征主要体现在以下三个方面：

(1) 装饰性

图案的装饰性以突出形式美为特色。从审美的角度来讲，装饰就是修饰、打扮，使本身具有实用功能的物象或作品更具审美功能。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，在实际变化中使其符合审美规律。装饰作为一种艺术表现形式，体现在图案装饰的各个方面，如化复杂为条理，追求图案装饰造型的程序化美感，把自然形象根据不同的需要采用对称、平衡、连续、反复的形式归纳变化，用图案的语言把复杂的变为单纯、把呆板的变为生动、把繁乱多余的简化为有章可循的秩序和节奏，呈现出规范统一、秩序井然、逻辑鲜明、形式稳定的形态。如“夸张与变形”是装饰艺术的重要表现手法，夸张是艺术的强化，夸大对象的特征部分，强化装饰个性，使画面更加丰富感人。

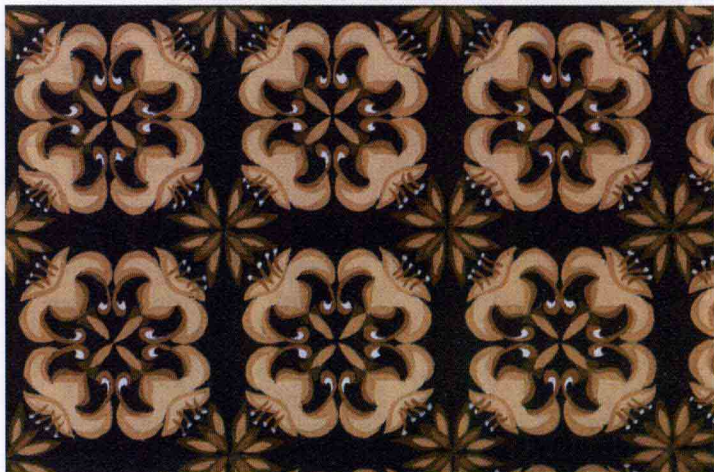

图1-4 四方连续花卉图案装饰

(2) 从属性

图案只有依附于一定的物质产品后才能真正实现其价值，因而图案具有很强的从属性，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，图案受到装饰对象物质材料、生产工艺、使用功能、使用对象与经济条件等制约，图案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。这是图案与纯绘画艺术的重要区别。第二，图案的从属性反过来又决定了图案的丰富性。不同的生产工艺、不同的材料会产生出千变万化的视觉效果。图案对于物质产品而言是从属关系，但又绝对不是可有可无的，一种图案采用什么材料、什么工艺手段，由谁设计，为什么人设计，从某种意义上来说，对产品的价值是至关重要的。

图1-5 图案装饰在纺织品上的应用

图1-6 图案装饰在纺织品上的应用

(3) 实用性

图案设计的一切艺术创造、表现形式、方法、技巧都要与特定的实用要求、工艺材料相结合，才能体现出图案的实用效果。因此，图案的表现既要体现人们的审美要求，又要满足人们实用的物质要求。图案的实用性是在设计之初应该首要考虑的问题。如图案是做什么用的、给谁用的、用在哪里、相应的工艺要求、材料性能等。

3. 图案的类别

图案是一个涉及领域非常广泛的学科，由于其表现对象不同、应用领域各异，所以分类应该是多角度、多层次的。就一般情况来看，图案可以有以下分类：

(1) 从艺术形态分类

可将图案分为平面图案、立体图案、综合图案。

平面图案

是指在二度空间中考虑用途、造型、色彩等应用于平面装饰的美术设计，它的表现形式是二维的（所谓二维，只有长与宽，即平面），如纺织品、刺绣、壁画、剪纸等都可称作平面图案。

立体图案

一般指在三度空间中考虑使用色彩、材料、工艺处理方式，其表现形式是三维的（三维的表现不仅有长度和宽度，还有厚度，它更能体现体量感和空间感）。立体图案侧重于立体造型及结构的布置。

综合图案

一般指二度空间和三度空间相结合的图案设计。如服饰图案、建筑图案、家具图案、各类器皿上的装饰图案、室内装饰图案、展览会场的装饰图案设计等。这类图案范围相当广泛，它是平面与立体的结合，是平面图案的立体表现，主要侧重于解决纹样与立体造型之间的适应与协调问题。

图1-7/8 综合图案

(2) 从专业应用的角度分类

可分为建筑图案、家具图案、服饰图案、纺织品图案、漆器图案等。

(3) 从构成形式分类

可将图案分为单独图案、适合图案、连续图案和综合图案。

单独图案

单独图案指能够独立存在、纹饰形象完整的图案，它是独立应用于装饰的，与四周没有连续的装饰纹样。

适合图案

适合图案是将一个或多个纹饰，依据一定的形式法则使其完整自然地适合于一定的外形轮廓，并使其外形轮廓、构图与纹饰三者有机结合，构成单独图案装饰纹饰。

连续图案

指运用一个单位纹样（由一个或几个装饰元素组成），按照一定的规律循环反复地进行排列所构成的图案形式。

综合图案

是指将单独纹样、适合纹样、连续纹样等两种或多种形式综合组织在一起的图案。

(4) 从造型意象分类

可分为具象图案和抽象图案。

具象图案

即具有较完整的具体形象的图案。此类图案可分为写实和写意两类，写实类图案是偏重于对形象原有形态特征的如实描绘；写意图案则偏重于表现形象的神韵和设计者的意趣，在形象的塑造上对原有形态作较大改变，但不失其主要特征。

抽象图案

即由非具象形象组成的图案，它可分为几何形与随意形两类。几何形图案即运用规矩的点、线、面以及各类几何形组成的图案，其构成形式呈现明显的规律性；随意形图案即运用不规则的点、线、面或自然形分解重构，或以一些偶然形组合成的具有审美价值的纹样。

(5) 从教学进程分类

可分为基础图案和专业图案两个阶段。

基础图案

包括造型、结构、色彩、形式美法则、一般规律、制作技法等。它主要体现在图案的构思、构图、造型等基本能力的训练。

专业图案

指针对各专业的要求进行设计的图案。如服饰图案、染织图案、玻璃图案、陶瓷图案、建筑图案等。它受材料性能、生产工艺、使用目的、经济条件等因素的严格限制。

除以上五大分类外，图案还可以从地域、民族、历史、宗教、阶层等角度进行分类，这里就不一一赘述。

图1-9 图案制作所用的毛

4. 图案的工具与材料

(1) 铅笔

是最常用的绘画工具，它主要用于图案写生、图案草图设计及勾画图案轮廓。普通铅笔一般分为中性铅笔、硬性铅笔和软性铅笔三种型号。HB为中性；H-6H型号为“硬性”铅笔；B-6B型号为“软性”铅笔。铅笔杆上B、H标记是用来表示铅笔芯的软硬和颜色深浅的，各种铅笔B、H的数值不同，起的效果不一：B数值越大，笔芯越粗、越软、颜色越深；H数值越大笔芯越细、越硬、颜色越浅。我们在练习和表现中常用的是HB型号普通铅笔。

(2) 绘图笔

这里所说的绘图笔主要指针管笔、勾线笔、签字笔、鸭嘴笔等。这类笔的特征在于笔头有不同的粗细，常见型号为0.1-1.0。我们在实际练习和表现中通常选择0.3、0.6、0.9型号的绘图笔，主要用于图案写生、黑白图案设计创作等。

(3) 毛笔

毛笔的种类很多，总的来说可分为两大类：一是勾线笔，用于图案表现的勾线笔，一般笔头比较尖细，笔毛较硬、有弹性，常用叶筋笔、衣纹笔、小红毛等；另一类是用于图案填色的笔，常用大、中、小号白云笔。

(4) 水粉颜料

水粉颜料也叫广告色或宣传色颜料，是由研磨很细的矿物质颜料粉或植物颜料粉加上树脂、甘油等混合液作为结合剂与水混合而成的。水粉颜料是一种可以用水调配和稀释的颜料，不透明、有一定覆盖力。商店里出售的水粉颜料主要有锡管装、瓶装两种。

(5) 纸

一般手绘图案装饰表现学习与训练最常用的纸

是A4和A3大小的卡纸。这种纸适用于铅笔和绘图笔等大多数画具，价格又比较便宜，最适合在练习阶段使用。

(6) 硫酸纸

在手绘学习过程中，硫酸纸是作“拓图”练习最理想的纸张。它是传统的专用绘图纸，用于画稿与方案的修改和调整。与拷贝纸相比，硫酸纸比拷贝纸正规，因为它相对厚而平整，不易损坏。但是由于表面质地过于光滑，对铅笔笔触不太敏感，所以最好使用绘图笔。

(7) 圆规、橡皮、及相关辅助工具

图案绘画虽然应以徒手形式为根本，但在训练和表现中也常常需要圆规、三角板等辅助工具，以使画面中的透视以及形体更加准确，还可以在在一定程度上提高工作效率。常用的工具有直尺、丁字尺、三角板、曲线板、圆规（或圆模板）等。

图1-10 图案所用的水粉颜料

123

方法篇

图案的基础训练

关于图案的写生与变化
花卉图案的写生与变化
风景图案的写生与变化
人物图案的写生与变化
动物图案的写生与变化
图案的形式美法则与构成形式

技法训练

黑白图案的表现
色彩图案的表现
材料在图案装饰中的表现

风格训练

图案装饰的风格表现
东方图案装饰的风格表现
西方图案装饰的风格表现