

总主编 李中扬 杜湖湘

图案装饰基础

李建文 编著

全国高职高专

**艺术设计
应用与创新
规划教材**

WUHAN UNIVERSITY PRESS

武汉大学出版社

全国高职高专艺术设计应用与创新规划教材

总主编 李中扬 杜湖湘

图案装饰基础

李建文 编著

WUHAN UNIVERSITY PRESS

武汉大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

图案装饰基础/李建文编著. —武汉:武汉大学出版社, 2008. 1

全国高职高专艺术设计应用与创新规划教材/李中扬 杜湖湘总主编

ISBN 978-7-307-05932-0

I. 图… II. 李… III. 装饰美术—图案学—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 164618 号

责任编辑:陶洪蕴 王雅红

出版发行:武汉大学出版社 (430072 武昌 珞珈山)

(电子邮件:wdp4@whu.edu.cn 网址:www.wdp.whu.edu.cn)

印刷:武汉精一印刷有限公司

开本:787×1092 1/16 印张:6.75 字数:194千字

版次:2008年1月第1版 2008年1月第1次印刷

ISBN 978-7-307-05932-0/J·97 定价:26.00元

版权所有,不得翻印;凡购买我社的图书,如有缺页、倒页、脱页等质量问题,请与当地图书销售部门联系调换。

全国高职高专艺术设计应用与创新规划教材编委会

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
林家阳 教育部高等学校艺术类专业教学指导委员会成员
同济大学设计艺术研究中心主任

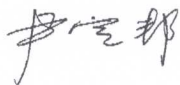
执行主任： 李中扬 首都师范大学美术学院教授、设计学科带头人

副 主 任： 刘瑞武 张晓刚 刘境奇 陈 希 杜湖湘 汪尚麟 戴 荭

成 员：（按姓氏笔画排列）

王 欣	王 鑫	邓玉璋	刘显波	刘 涛	刘新祥
江寿国	汤晓颖	李建文	张朝晖	张 勇	张鸿博
吴 巍	陈 纲	杨雪松	周承君	周 峰	罗瑞兰
夏 兵	夏 晋	彭 立	谢明洋	谭 昕	

总 序

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。

我国经济建设的持续高速发展和国家自主创新战略的实施，迫切需要数以万计的经过教育培养的高级技能型人才。主要承担此项重任的高等职业技术教育经过扩张性和跨越式发展，在我国高等教育中已占据“半壁江山”，高等职业技术教育院校和在校生人数均占高等教育的一半左右。我国高等职业技术教育院校的发展模式较为复杂，其发展基础既有办学多年的专科学校调整，也有近年来中等职业技术教育学校的升格，还有从独立设置的成人院校（包括管理学院、干部学院等）转型，办学条件也千差万别。在高等职业技术教育发展的同时，高等职业技术院校艺术设计专业也得到跨越式发展，成为各学院争相开办的专业，但办学理念模糊、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、保障教学目标实现，是摆在高等职业技术教育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。建设高质量的高等职业技术教育教材，为高等职业技术教育提供人性化、立体化和全方位的教材服务，是应对高等职业技术教育对象迅猛发展，经济社会人才需要多元化的重要手段。在新的形势下，高等职业技术教育艺术设计专业的教材建设需要扭转传统高等教育重理论轻实践、重知识轻能力、重课堂轻社会实践需求的现象，把培养高

等技能型人才作为主要任务,实现从以知识为导向向以知识和技能相结合为导向的转变,培养学术的动手能力、创新能力、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 and 现实状况,开发与教材适应配套的辅助教材、纸质教材与音像制品、电子网络出版物等多媒体相结合,营造师生自助互动、愉悦的教学环境。

当前,我国高等职业教育已经进入到一个新的发展阶段,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。由武汉大学出版社组织策划的全国高职高专艺术设计应用与创新规划教材,是在国内现有教材的基础上,吸收教学与实践的优秀成果,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,本套教材的编写是由众多普通高等院校、高等职业技术学院的学者、专家和教学第一线的骨干青年教师共同完成的。在教材编撰中,既有设计界诸多严谨的学者对学科体系结构进行了整体把握和构建,也有骨干教师、业内设计师以其丰富的教学和实践经验为教材的内容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,大家有一个共同的目标:使本套教材深入浅出,更具有针对性。

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,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教学互动,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,使学生看得懂、学得会、用得上。

其三,总主编邀请国内同行专家,特别是全国高职高专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,确保了本套教材的高质量、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

1/第1章 装饰图案概述

2/第一节 图案的定义

6/第二节 装饰图案的分类

7/第三节 装饰图案的特征

9/第2章 装饰图案的形式美法则

10/第一节 对称和均衡

13/第二节 节奏和韵律

15/第三节 比例与尺度

16/第四节 对比与调和

19/第3章 装饰图案的写生和变化

20/第一节 装饰写生

22/第二节 写生的基本方法

25/第三节 装饰变形

47/第4章 装饰图案的表现形式

48/第一节 装饰图案中的点、线、面

50/第二节 装饰图案中的黑、白、灰

52/第三节 装饰图案中的肌理

54/第四节 用不同质地的材料构成图案

71. 第6章 装饰色彩

74/第一节 色彩的情感与象征

74/第二节 色彩的物质性心理错觉

76/第三节 色彩的对比与调和

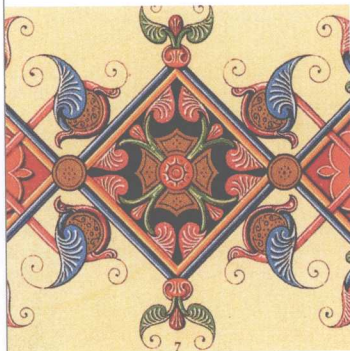

57/第5章 装饰图案的组织形式

58/第一节 单独纹样图案

62/第二节 连续纹样图案

67/第三节 适合纹样图案

79/第7章 课程设置与学生作业

80/一、基础图形的变形练习

82/二、图案的点、线、面表现形式

85/三、图案的意象变形练习

87/四、图案的组织形式——单独纹样、连续纹样、适合纹样

90/五、装饰色彩的应用练习

99/参考文献

100/附记

第1章

装饰图案概述

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。

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,合之而为图案。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做图案。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。另一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及装饰纹样等方案的通称。

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。

图1-1

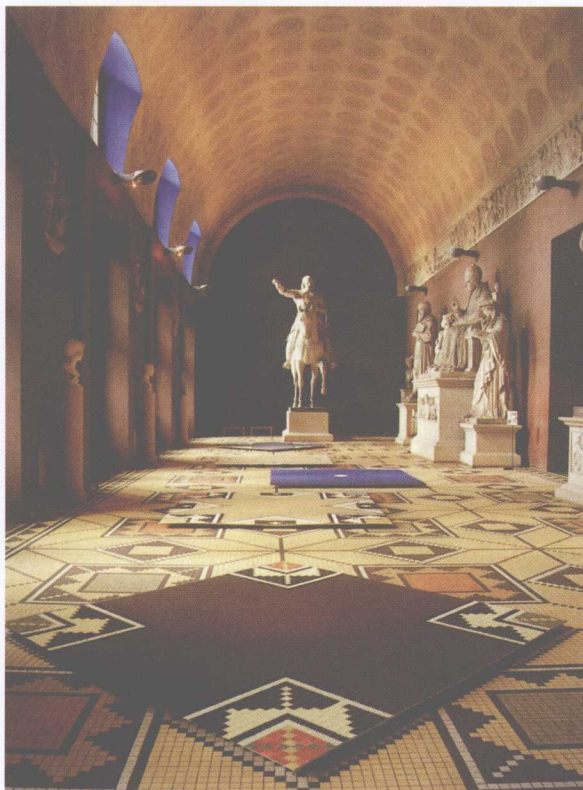

图1-2 | 图1-3
图1-4

图1-1、图1-2、图1-3、图1-4

图案在染织、服装、陶瓷、编织等各个领域中都得到了充分的应用和发展

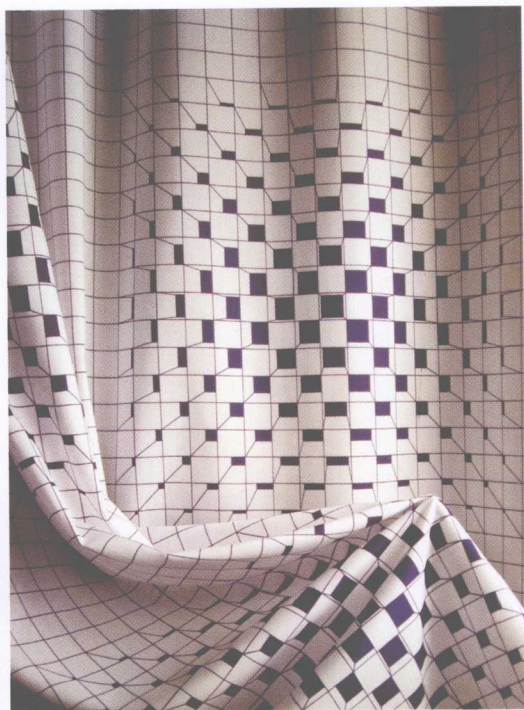
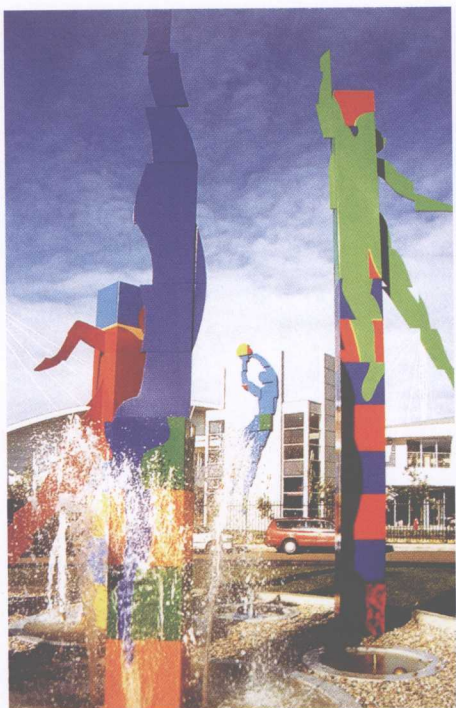

图1-5 | 图1-6
图1-7

图1-5 城市广场喷泉是图案在立体造型中的应用实例

图1-6 几何图形在窗帘上的应用，设计师巧妙地利用线和面的变化，营造出有趣的空间形态

图1-7 极具民族特色的装饰纹样被应用在藏式庙宇的回廊和门柱上，显得美丽而神秘

图1-8
图1-9
图1-10
图1-11

图1-8 具象的瓜果图案在食品包装袋上起到了识别作用

图1-9 在这款手表造型中，贯穿表带和表盘的纹样是设计的重心

图1-10 古老的连续纹样使纯银的首饰焕发出迷人的光芒

图1-11 抽象的图案在整个招贴的创意中起到了至关重要的作用

ANTHONY BRAXTON
SEVEN COMPOSITIONS (TRIO) 1989

图1-12 几何图案在容器上的应用

图1-13 抽象图案在立体构成造型中的美

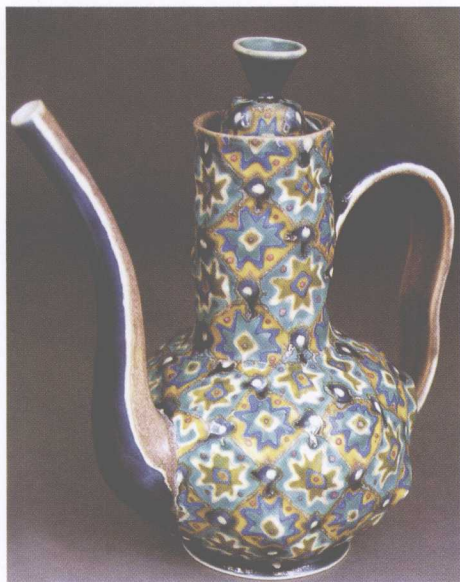

图1-14 连续纹样在水壶上的应用

第二节 装饰图案的分类

根据不同的角度,装饰图案的分类有很多不同的方法。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。

从装饰图案的应用空间来看,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案而言的,是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、

图1-15 适合纹样在中国古代披肩绣片上的应用

面等几何形为造型要素组合而成的图案。此外,还有介乎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。

第三节 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:一类是欣赏性的,如壁挂、壁饰、特种工艺品等;一类是实用性的,如广告、标识、商标等;一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。

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1-16 立体图案在首饰设计中的应用

图1-17 图案应用到瓷器造型上由于受到材料和工艺的限制采取了简化变形的处理手法

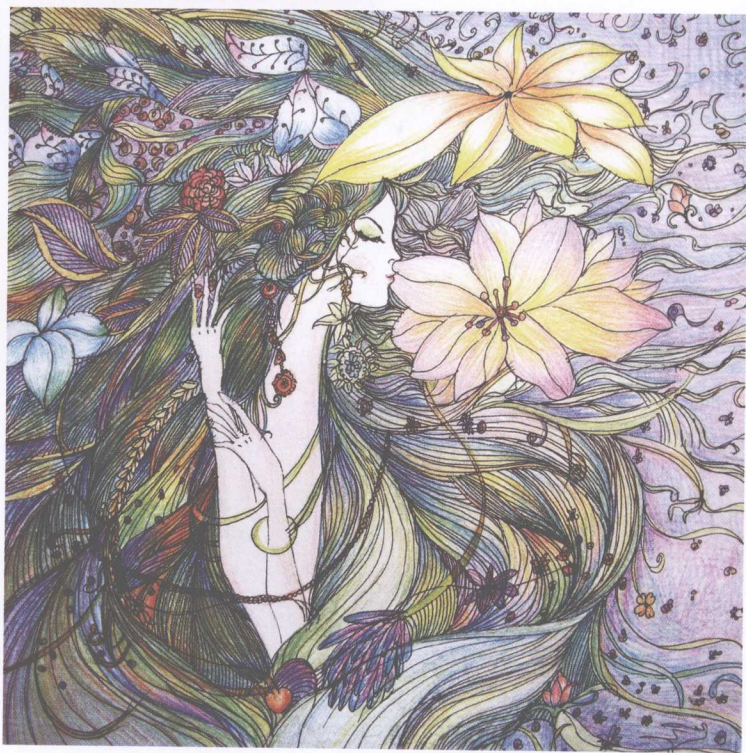
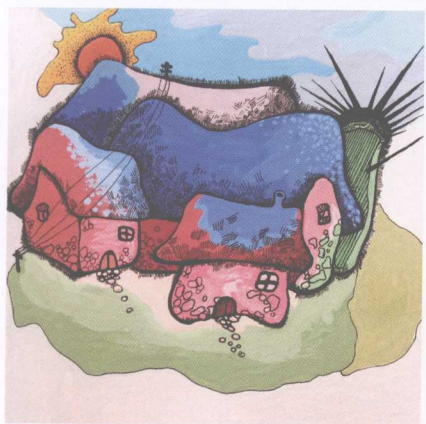
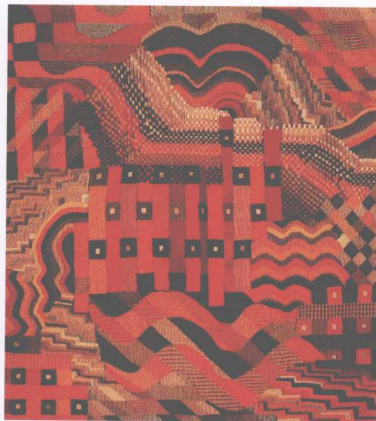
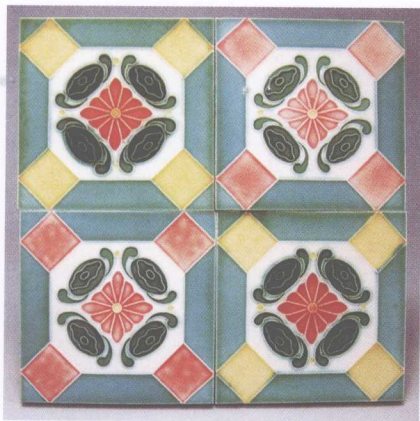

图1-18 图1-19
图1-20 图1-21

图1-18 花卉题材的瓷砖在我国晚清时期非常流行
图1-19 这款抽象织锦图案的作者是昆塔·斯托泽尔，设计师用微红的色调把大量丰富的色彩和图形结合起来，组成了一场视觉的盛宴

图1-20 学生作业：风景图案

图1-21 学生作业：人物图案

第2章

装饰图案的形式美法则

