

现代设计教材丛书

装饰图案设计与应用

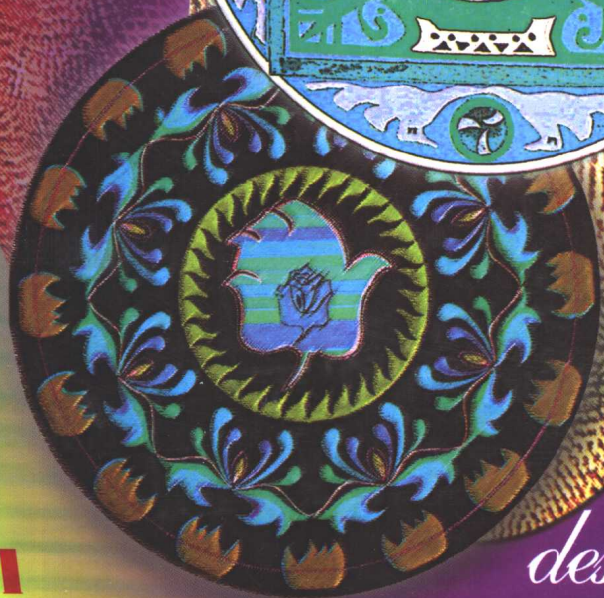
宋建华 郑秀华 编著

decorative pattern

design and apply

PATTERN DESIGN AND

design and apply

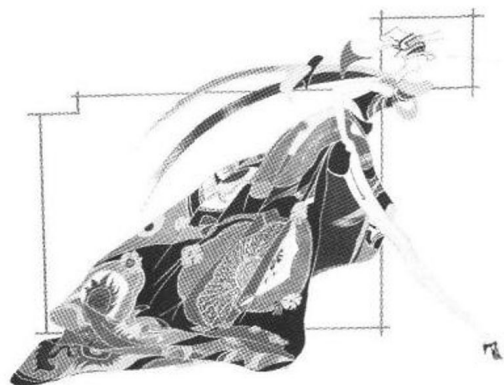

design and apply

吉林美术出版社

现代设计教材

装饰图案设计与应用

宋建华 郑秀华 编著

吉林美术出版社

装饰图案设计与应用

ZHUANGSHI TU'AN SHEJI YU YINGYONG

宋建华 郑秀华 编著

责任编辑：张学杰

技术编辑：赵岫山

封面设计：付丽霞工作室

版式设计：郑秀华 宋建华

图片摄影：李 术 李 健

出版发行：吉林美术出版社

(长春市人民大街 4646 号)

印刷：长春第二新华印刷有限责任公司

开本：787 × 1092mm 1/16

印张：6.5

印数：1 - 4000

版次：2003 年 8 月第 1 版第 1 次印刷

书号：ISBN 7 - 5386 - 1460 - 5/J · 1167

定价：全套(2 册)58.00 元 本册：29.00 元

序

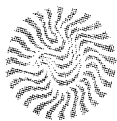
同其它艺术一样，图案属于意识形态范畴。将图案纹样分类的方法很多，就其形态来讲，有两大类，一是自然形态，即自然纹样，以写生与变化方法绘制(PAINTING)。二是几何纹样，即是人工创作，以几何形态作构成(CONSTRUCTION)。从自然形态来讲，它包罗世间万物，宏观、微观、运动变化的物体和事物。如：鸟兽鱼虫、花果草木、山川景色，以及人物多变多姿的各种动态等。这些都是我们创作的源泉。另一方面，从几何形态来讲，它是社会生产实践通过人工创作的产物。人们通过生产实践逐步掌握了几何知识，认识了几何形态中的点、线、面、体、方、圆、曲、直等等。运用这些几何形态组合交错，形成了千变万化的几何纹样及几何形态组织。

装饰图案是将自然形态经过艺术形象的塑造加工、强调、夸张、变形，把庞杂的自然物象提纯、净化而塑造出来的，从而使自然形象更具有代表性和典型性。

装饰图案的设计过程，是加强视觉思维能力的训练和培养过程。为此，根据现代设计需要，我们在编写提高设计思维能力的《几何图案设计与应用》一书的同时，又编写了提高视觉思维能力的《装饰图案设计与应用》一书。本套书从两种思维角度对图案的内容与应用作了较广泛的论述。目的是拓展设计思路，创造具有鲜明个性、渗透现代气息的装饰图案。

编 者

2002年12月

目 录

▲序

■第一章 概述	1
●第一节 装饰图案的概念	1
●第二节 装饰图案的特征	1
■第二章 装饰图案的构思	2
●第一节 装饰图案构思的过程	2
●第二节 装饰图案构思的方法	4
■第三章 装饰图案的素材	6
●第一节 装饰花卉图案	6
●第二节 装饰动物图案	13
●第三节 装饰风景图案	18
●第四节 装饰人物图案	19
■第四章 装饰图案的色彩	22
●第一节 装饰图案色彩的概念与特征	22
●第二节 装饰图案色彩的构成原理与表现	22
■第五章 装饰图案的表现技法	26
●第一节 装饰图案表现技法的意义	26
●第二节 装饰图案表现技法的形式	26
■图例	32
●装饰图案设计图例	32
●装饰图案应用图例	76
▲编后语	97

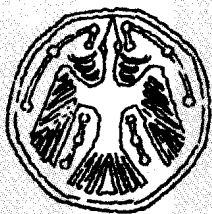
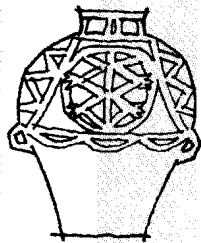

第一章 概述

第一节 装饰图案的概念

装饰涉及人们生活的各个领域，远在石器时代，我国古人已有很动人的创造。如新石器时代的彩陶遗迹、奴隶社会的青铜器、战国时代的漆器和银器上的各种夸张变形的装饰纹样等，都显示出装饰艺术的成就。人类文化的发展，经历了十分漫长的岁月，由于时代的不同，艺术形式的不同，传统与现代的装饰表现形式与手段的不同，而呈现出不同的艺术形态，并不断形成新的造型风格。

图案属于艺术形态范畴，是一种实用性与装饰性相结合的美术形式。它有广义与狭义两种解释。狭义是指装饰性纹样。广义是指现代工业、建筑艺术和实用工艺等方面艺术设计的方案或装饰纹样。装饰图案设计是根据装饰设计的需要对装饰物象加以抽象、夸张、简化等进行的艺术加工与创造。

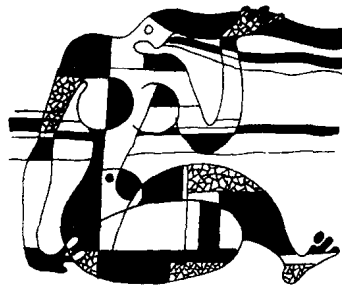

传统装饰图案

图 1-1

第二节 装饰图案的特征

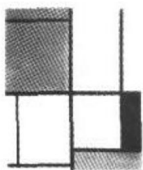
装饰图案有别于一般的图案写生，它不受光感、透视甚至对象自身结构的限制，但两者之间又有必然的联系。要形成装饰性的形象，就必须对大自然的天然形象含有丰富想像力的再创造，强调主观感受，加以变形、夸张、简化、寓意等，使之成为装饰图案设计所需求的艺术形象。现代装饰图案，从美学特征上看，具有歌颂性、装饰性和实用性。从形式特征上看，装饰图案追求的是单纯美、形式美、秩序美。

现代装饰图案

图 1-2

第二章 装饰图案的构思

启发构思
图 2-1

意境构思
图 2-2

构思是设计者对现实生活的反映，在观念中产生的艺术形象。它是决定设计的倾向、深度、意境的关键，同时也是一种特殊的、复杂的思维活动。这种思维活动大体上包括两个方面：一、构思是一种认识活动，是对客观现实反映的深化；二、构思过程始终围绕着艺术形象。

现代科学、文化的进步与发展，物质条件得到了充分的运用。在装饰图案的设计中，美与用的差距越来越小。生活中对艺术的要求更高。我们从交通工具、建筑、室内装饰、服饰等衣、食、住、行方面看，美的造型、色彩的调配、结构的严谨以及整个环境的布局，都在艺术的构思之中。构思实质上是一种认识活动，是反映客观现实的感受、认识过程。这种认识活动，不是单纯的感性认识，更不是脱离理性的直觉描写。

艺术形象的塑造，不是如实的表现。塑造图案形象到夸张变形，可以虚构，这些依靠感性认识是不够的。直觉描写更难以达到理想的境界。我们表现花卉，既要揭示花卉的自然美，又要借以抒发自己的美好心情。花卉的美是客观存在的，但是要我们去感觉它，认识它，才能表现它。所以对花卉的感情不同，也会有不同的感觉、认识和表现。但这离不开对时代的理性认识和审美情趣。

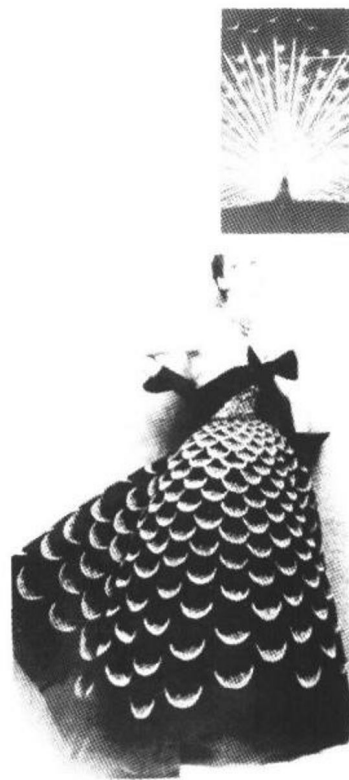
第一节 装饰图案构思的过程

构思的过程有一系列心理行为，例如感觉、知觉、记忆、体验等等。想象和联想行为最活跃。想象是在头脑中改造记忆对象而创造新形象的过程；联想是由一事物想到另一事物；想象和联想对于塑造图案形象有着重要的作

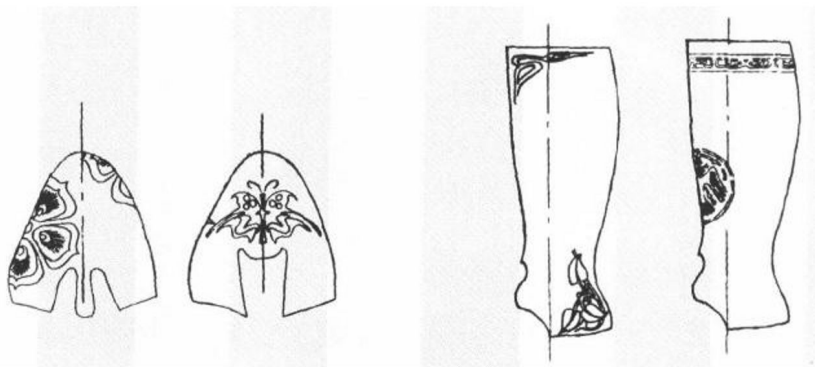
用。构思的过程大体上可分为三个阶段：1. 形象在构思中的初步酝酿；2. 形象在构思中逐步明朗；3. 形象在构思中基本完成。下面我们以装饰图案设计构思为例来阐述设计构思的过程。

构思是设计及决定设计成功与否的关键。装饰图案设计的构思是具体实施设计方案开始的第一步。也是设计者运用形象思维和立体思维对装饰造型的思考与酝酿过程。本构思阶段，采用多向思维的方式，依据事物为事物之间相互联系的多样性规律，将装饰图案的设计与其他造型艺术之间，作为联系的整体加以全面地分析和研究，从而获得各种不同的新的构思。

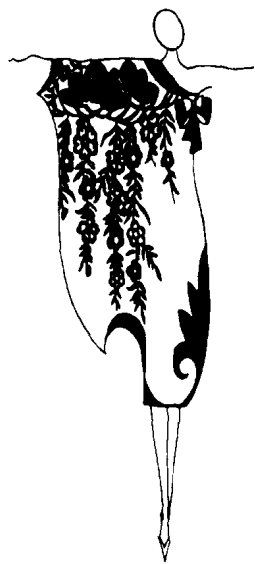
设计构思是建立在设计定位、信息资料及市场调研基础之上的，装饰图案的设计能不能感染欣赏者，是否具有时代美感，首先取决于设计者头脑中想象的形象成熟的程度。我们以鞋为例，鞋有很多款式，有儿童、青年、中老年穿着的鞋，以及平时的穿着和作为宴会及郑重场合穿着的鞋各有区别。构思酝酿阶段即根据穿着对象、穿着环境、穿着时间来考虑最佳方案。或明朗活泼、或稳定大方、或华丽鲜艳、或朴素文雅等等。这一阶段，款式和装饰形象都有所设想，但不明朗不肯定，若隐若现。在装饰素材上，也是第一阶段必须考虑到的。鞋的装饰素材有：几何形、动物、花卉等。哪一类素材更理想、更能体现穿着对象的特点，需要进行分析、比较；如果确定花卉为装饰素材，还要选择具体的花卉。这样，构思所酝酿的艺术

素材构思(1)
图 2-3

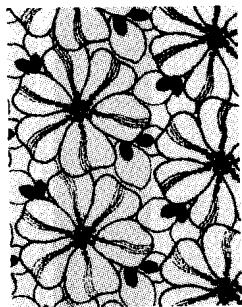
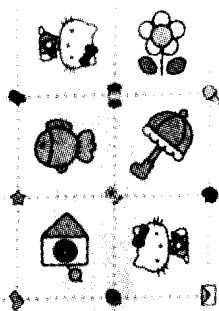

素材构思(2)
图 2-4

素材构思(3)

图 2-5

素材构思(4)

图 2-6

形象到了第二阶段就明朗了：是月季花的艺术形象还是某一株月季花的具体形象。前者是集中了月季花共同特点再造而成；后者是对具体形态的直接模仿。艺术形象明朗化后，那么，形象在构思中基本完成。

装饰图案的设计构思是反复认识、反复思考，反复推敲的过程，在整个构思过程中，始终要保持从局部因素着手，从整体要素着眼的原则。

第二节 装饰图案构思的方法

一、素材构思法

装饰图案的素材包括花卉、动物、人物、风景、几何形、文字等等，由于这些素材形态不同，各具特点，运用到设计中要符合人的心理，尊重民族的风俗习惯，同时，借鉴和吸收其中某些造型因素与现代设计相结合进行构思(图 2-3 ~ 图 2-6)。

二、自由联想法

从宇宙间任何物象景观中激发设计灵感，运用丰富的想像力和创造性思维，通过联想、组构等艺术手法进行构思。

三、启发构思法

对现代中外艺术流派及有关艺术家的作品，如抽象艺术，流行艺术和效应艺术等等，都可结合装饰图案设计意图，加以创造性的运用(图 2-1)。

四、意境构思法

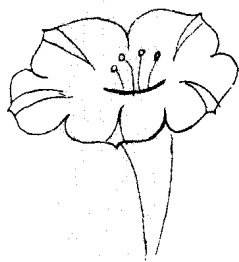
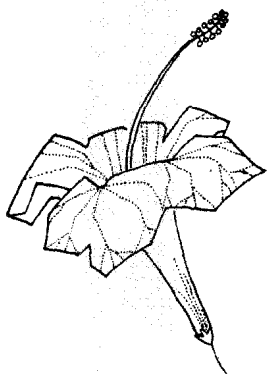
以某种抽象的艺术为主题，如：交响乐、电影、舞

蹈、抒情诗等。运用抽象思维方式来体现设计构思，使之营造出一种强烈的艺术气氛和审美意境，提高艺术修养、储存形象、丰富想象和表现力。因为各类艺术虽然表现形式不同，但艺术手法往往有其共同之处，可以互相借鉴、互相启迪(图2-2)。

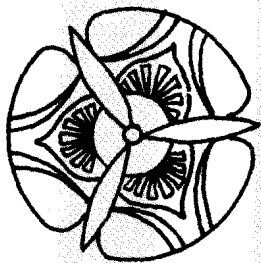
装饰图案设计的成败，是由两个方面所决定的。一是艺术构思（一切创作艺术的前奏），二是表现技巧。艺术构思贯穿设计的始末，即贯穿于从设计意念的萌发，到制作的整个过程之中。也是决定设计的倾向、深度、意境的关键，技巧是为了体现构思。

第三章 装饰图案的素材

写实式
图 3-1

变形式
图 3-2

大自然为我们提供了极其丰富的创作素材，这些素材千姿百态，属于自然形态。现实生活中的自然形态不能适应装饰图案的要求，不能直接用于装饰，有些也不符合工艺生产制作的条件，需要经过加工、提炼等处理才能适应于一定的制作、一定的用途。从自然形态到艺术形象的塑造加工过程中，要根据自然形态的特征，以图案的表现手法塑造形象，无论是花卉、风景、动物还是其它素材，都要了解、熟悉它们的形态与同类素材的共同之点和不同之处，把庞杂的自然形象进行筛选、提纯、净化，目的是使形象美的特征更突出。在塑造过程中，要善于运用对象的共性和特性。特别是夸张、变形手法应当强调与夸大个性，相对地削弱共性，突出对象的形态特征，使塑造出来的图案形象更有代表性和典型性。

第一节 装饰花卉图案

一、装饰花卉的写生目的

任何艺术都来源于生活，写生是观察认识生活的一个手段，是记录自然物象的一种方法。通过写生能锻炼观察能力和表现技巧，提高艺术审美能力，写生的目的是为艺术创作收集素材，积累形象。

二、装饰花卉的写生要求

花卉写生形式多样，可以用各种各样绘画形式写生，也可以按图案形式需要进行写生，写生的目的是为了绘图

案设计收集和积累素材,同时,通过写生既能提高观察能力和表现技巧,又能提高艺术审美能力。

(一) 观察、分析、研究

花卉是由花、叶、梗和茎几部分组成。在写生时,首先要对花卉经过观察、分析和研究,弄清它的形体结构和生长规律,选择完美适宜的角度对花卉的比例、动态、结构等等作详细的刻画,甚至对局部进行特写,掌握其外部特征和内在的精神状态,观察的方法应从整体到局部、从局部再到整体来进行。

(二) 抓住特征

花卉图案塑造的重点是花冠、花叶和姿态。尽管花卉品种繁多,姿态各异,但基本构造却是十分相似的。

1. **花冠** 由花蒂、花瓣、花蕊三部分组成。花蒂在花梗的顶端包括花托和花萼。花瓣生长在花托与花萼的交接处,由花片组成。

(1) **花冠的外形特征** ①盘状:如向日葵。②球状:如绣球、麒麟角等。③筒状:如牵牛花、百合、杜鹃等。④碗状:如牡丹、秋葵等。

(2) 花瓣的特点

①舌状:如马兰花、万寿菊、瓜叶菊等。

②类似舌状:如昙花、令箭荷花等。

③管状、针状:如菊花等。

④圆状:如梅花等。

2. **花叶** (叶片、叶柄、叶托) 叶子生长在枝梗上的排列方式往往分为对生、互生和轮生三种。

(1) **花叶的形状** (叶子的生长形态) 为扁平状,如椭圆形、蛋卵形、心形。

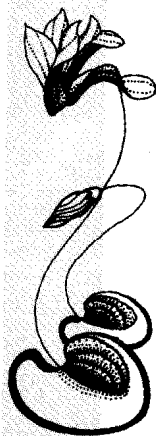
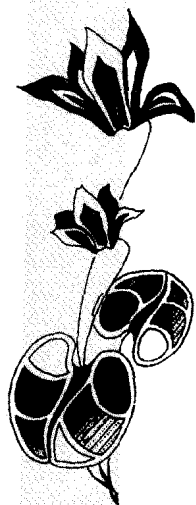
(2) **叶脉** ①平行脉;②网状脉。

(3) **叶柄** (单叶、复叶) 在一个叶柄上只生一片叶子的叫单叶,在一片叶柄上生两片以上叶子的叫复叶。

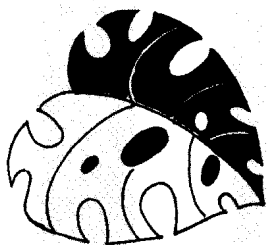
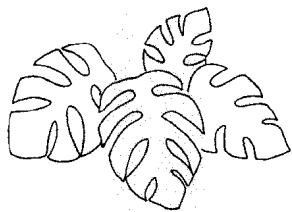
(4) **花卉的姿态** ①倾斜状;②直立状;③下垂状。

(三) 重取舍

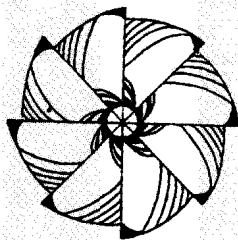
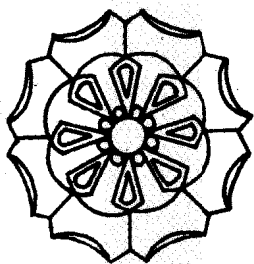
写生不是自然的再现,而是自然的升华。要把物象的精神和本质表现出来,要取其生动、优美、有代表性的必不可少的部分。舍其次要杂乱多余的部分,对于花、叶、枝繁杂的花卉写生时,只保留主要的、完整的花瓣,删去

花卉的组成
图 3-3

花叶的变化
图 3-4

花头的变化
图 3-5

次要的花瓣，适当减少层次，使花形更加简洁、典型和优美。

(四) 重概括

自然物象丰富多彩、千变万化。写生时必须要有较高的概括能力，取其最典型、最有特征的部分集中起来，加以提炼、概括。在花卉写生中可将多种花卉美的因素集中一起，使形象更完美，同时也可以借助自然物象的特征，对其进行单纯化、平展化的归纳、整理，使之成为高于生活的艺术形象。

三、装饰花卉的变化

装饰花卉的变化，即是把写生的自然物象处理成装饰图案形象，使现实生活中的形象更美、更典型。通过变化这一艺术手法，使装饰形象加以突出、集中和典型化，给人以强烈的感染力。

(一) 装饰花卉变化的意义

花卉变化的设想、构思，要有丰富的生活知识，大胆的想像力和创造性。既要依据客观物象，又不为客观物象所束缚，充分运用主观能动性，抓住对象美的特征和装饰的具体需要。敢于设想、敢于创造，从而达到图案变化的目的。例如，要变化一朵花，就必须先考虑它做什么用，达到什么效果。至于构思，就是如何把设想具体化表达出来。例如，用什么造型，什么形式，什么技法去进行变化，来达到预期的效果。

(二) 装饰花卉变化的方法

1. **写实性装饰变化** 是以写生的自然素材进行装饰归纳的一种变化形式。

写实性装饰变化，首先要有基本素材或花卉实物照片、图册等。然后，概括这些自然素材进行提炼加工，适当剪裁、取舍、修饰，将零乱的形状使之条理化，破损的形状使之完整。对物象完美的特征部分加以保留、强化、装饰其美感特征，使之成为优美的装饰花卉纹样。

2. **变形式装饰变化** 所谓“变化”就是要图案化、装饰化。变化也称变形，它是根据不同目的对现实形态（自然物及人造物）充分发挥想像力。同时还可以突破自然形

象的束缚,进行艺术提炼、艺术加工,但不失物象本身的固有特征。将描绘的对象处理得更加精益求精,符合各种装饰用途上的要求。

四、装饰花卉写生的表现形式

(一) **线描** 这是写生练习的一种基本方法。便于物象细部轮廓构造的描出。一般用铅笔、毛笔等进行描绘,以线条的轻重、起伏、顿挫、转折交代清楚,使描出的对象生动、灵活(图3-6)。

(二) **衬影** 侧重表现物象的主体效果和明暗关系。明暗既可用点或线排列,也可用黑、白、灰色块渲染,以此表现物象的立体感,空间感。但不注重“三大面”“五大调”,如:牡丹、月季花,花瓣较大,可以依据花形和光源效果的原理衬影,使其有立体生动的感觉(图3-7)。

(三) **影绘** 即阴影平涂,主要是为了表现花卉的外轮廓,一般是将物象处理成平面的剪影形式。影绘法是训练把握外部形象的最直接的手段,能使我们抓住物象总的精神面貌。绘画时应抓住花形的整体特征进行表现,其花卉中的花瓣、花叶的内部结构及形象在此已不成为重点,而其外部的边缘及花与叶、叶与叶交叉错落的穿插变化所形成的影形特征,且在此时上升到了首位。

(四) **彩绘** 以水彩、水粉、色铅笔等工具进行写生。

水粉画法主要用广告色来进行写生,收集资料,这种方法既可以将物象用比较明确的层次、空间、主体感表达出来,又可以简练地描绘大体,也可以较细致地刻画细部。也可用色彩归纳的方法进行写生。归纳色彩写生,是将色彩进行人为限制的一种写生方式,如将颜色限制在3~5种色之内。运用归纳集中、装饰美化的手法进行绘制,其目的是为了使花卉中的美感特征和有规律性的部分更突出。

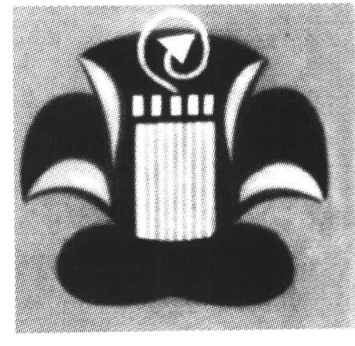
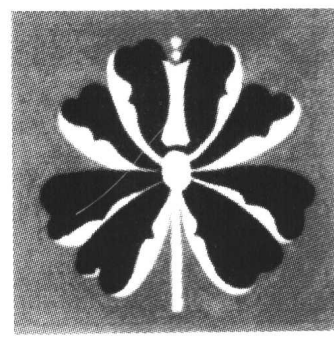
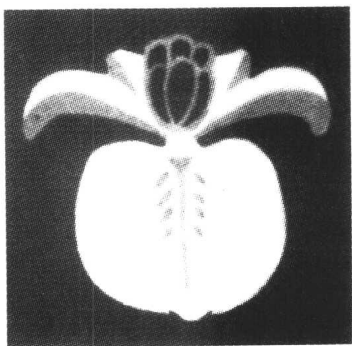
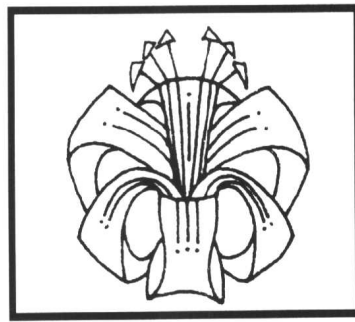
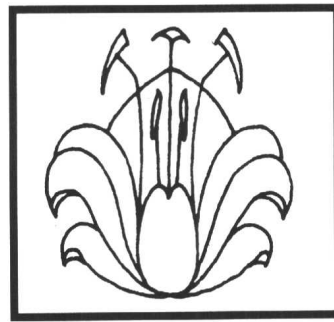
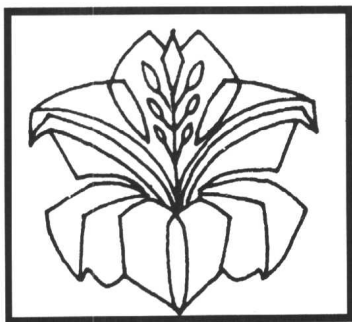
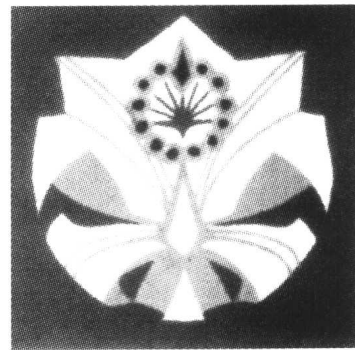
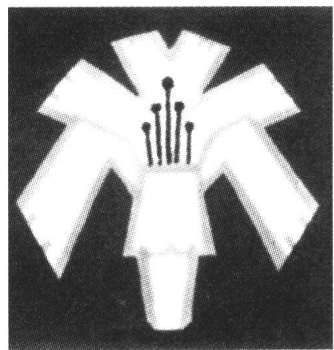
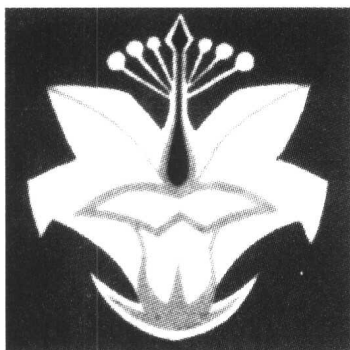
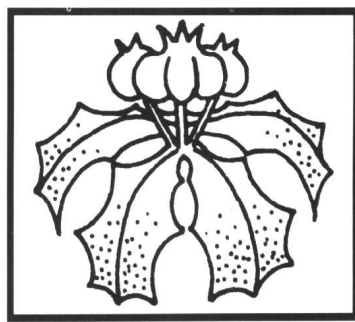
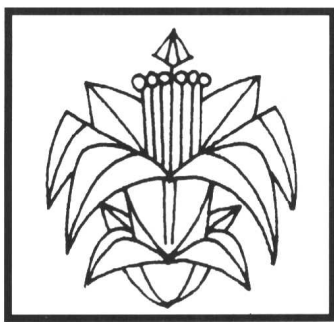
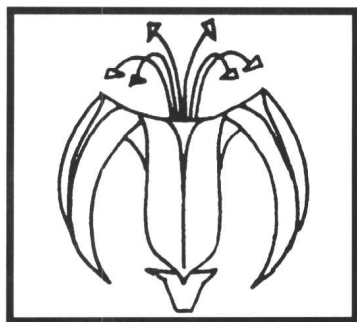
线描

图3-6

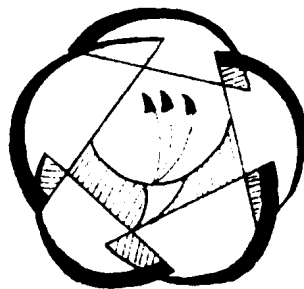
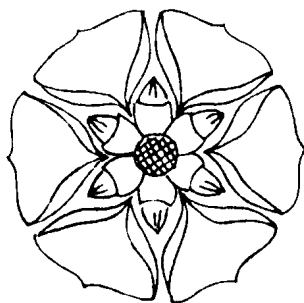
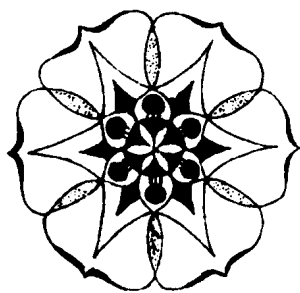
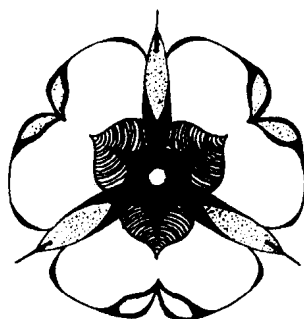
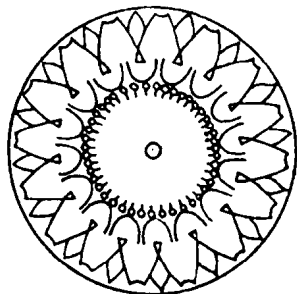
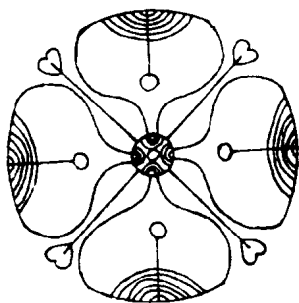
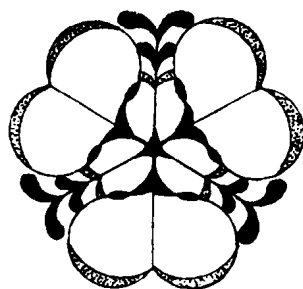
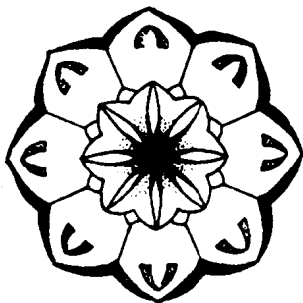
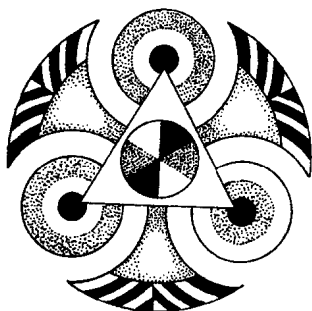
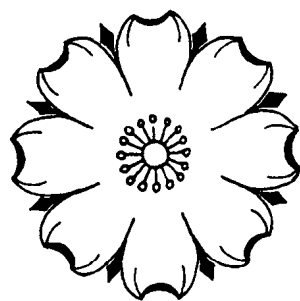
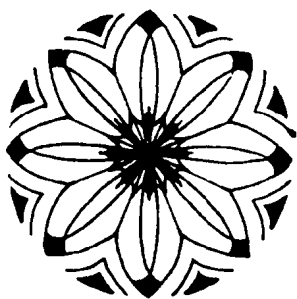
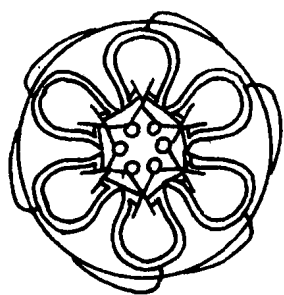
衬影

图3-7

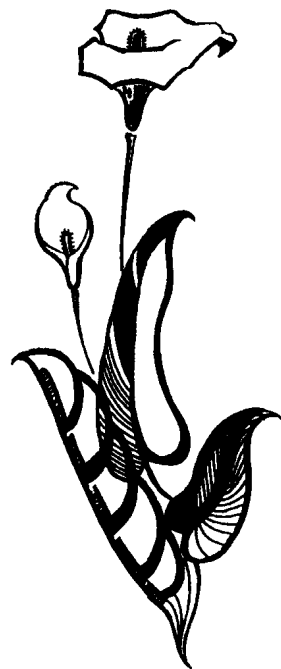
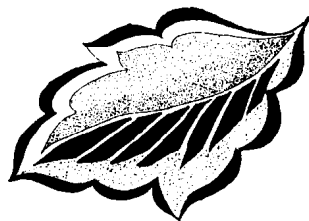
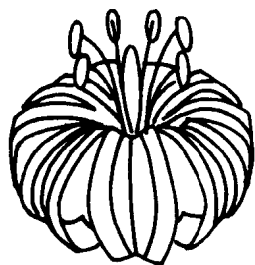
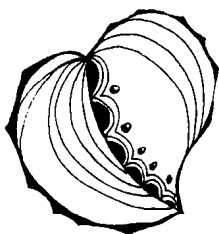
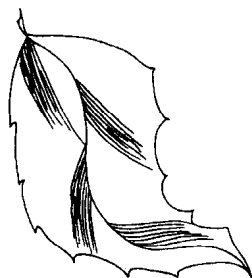
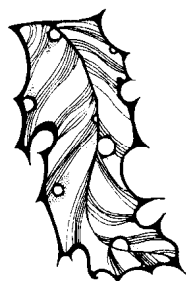
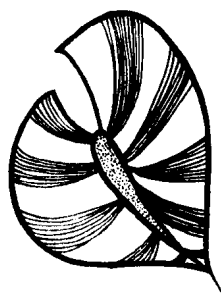
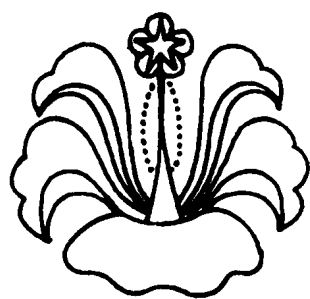
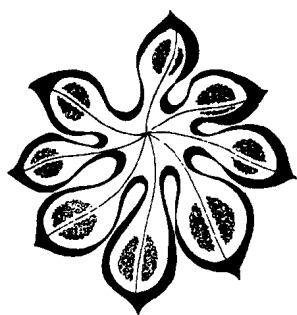
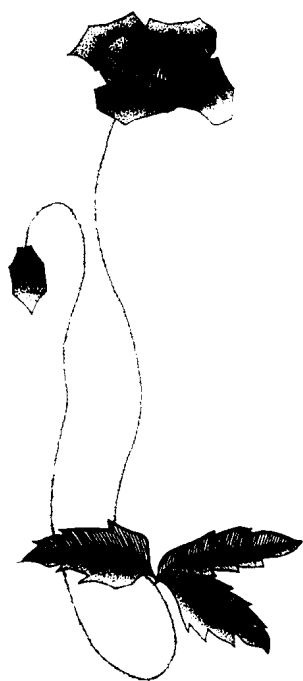

写实式

图 3-8

花头的变化
图 3-9

写实性变化

图 3-10