

高等学校高职高专艺术设计类专业规划教材

Art & Design Textbooks For Vocational And Technical Colleges

装饰 图案

主编 吴道义 副主编 朱欢瑞

Decorative Design

ABSOLUT BRITTO.

时代出版传媒股份有限公司
安徽美术出版社
全国百佳图书出版单位

Art & Design Textbooks For Vocational
And Technical Colleges

高等学校高职高专艺术设计类专业规划教材

装饰 图案

主编 吴道义 副主编 朱欢璐

Decorative Design

时代出版传媒股份有限公司
安徽美术出版社
全国百佳图书出版单位

高等学校高职高专艺术设计类专业 规划教材

指导委员会

主 任 李 雪

副主任 高 武

委 员 (按姓氏笔画顺序排列)

王家祥	江 洁	谷成久	杨文兰
沈宏毅	汪贤武	余敦旺	胡戴新
姬兴华	鹿 琳	程双幸	

组织委员会

主 任 郑 可

副主任 张 波 高 旗

委 员 (按姓氏笔画顺序排列)

万藤卿	方从严	何 频	何华明
李新华	邵 杰	吴克强	肖捷先
余成发	杨 帆	杨利民	郑 杰
胡登峰	荆 泳	骆中雄	闻建强
夏守军	袁传刚	黄保健	黄匡宪
程道凤	廖 新	颜德斌	濮 毅

编写委员会

主 任 武忠平 巫 俊

副主任 孙志宜 庄 威

委 员 (按姓氏笔画顺序排列)

丁利敬	马幼梅	于 娜	毛孙山
王 亮	王茵雪	王海峰	王维华
王 燕	文 闻	冯念军	李华旭
刘国宏	刘 牧	刘咏松	刘姝珍
刘娟绫	刘淮兵	刘哲军	吕 锐
任远峰	江敏丽	孙晓玲	孙启新
许存福	许雁翎	朱欢瑶	陈海玲
邱德昌	汪和平	吴 为	吴道义
严 燕	张 勤	张 鹏	林荣妍
周 倩	顾玉红	荆 明	陶玲凤
夏晓燕	殷 实	董 荪	韩岩岩
蒋红雨	彭庆云	苏传敏	疏 梅
谭小飞	霍 甜		

图书在版编目(CIP)数据

装饰图案 / 吴道义主编. — 合肥: 安徽美术出版社, 2010.9

高等学校高职高专艺术设计类专业规划教材

ISBN 978-7-5398-2445-8

I. ①装… II. ①吴… III. ①装饰美术—图案学—高等学校: 技术学校—教材 IV. ①J51

中国版本图书馆CIP数据核字(2010)第173262号

高等学校高职高专艺术设计类专业规划教材

装饰图案

主编: 吴道义 副主编: 朱欢瑶

出版人: 郑 可 选题策划: 武忠平

责任编辑: 赵启芳 责任校对: 史春霖

徐 维

封面设计: 秦 超 版式设计: 徐 伟

出版发行: 时代出版传媒股份有限公司

安徽美术出版社(<http://www.ahmscbs.com>)

地 址: 合肥市政务文化新区翡翠路1118号出版传媒广场14F 邮编: 230071

营 销 部: 0551-3533604 (省内)

0551-3533607 (省外)

印 制: 安徽联众印刷有限公司

开 本: 889 × 1194 1/16 印 张: 5.5

版 次: 2010年9月第1版

2010年9月第1次印刷

书 号: ISBN 978-7-5398-2445-8

定 价: 38.00元

如发现印装质量问题,请与营销部联系调换。

序 言

高职高专教育是我国高等教育的重要组成部分，其根本任务是培养适应经济社会发展需要的，德、智、体、美全面发展的高等技术应用型专门人才。当前，经济社会的发展既给高职高专教育带来了难得的发展机遇，同时也对高职高专院校的人才培养工作提出了新的、更高的要求。

艺术设计是高职高专教育中一个重要的专业门类，在高职高专院校中开设得较为普遍。据统计：全国 1200 余所高职高专院校中，开设艺术设计类专业的就有 700 余所；我省 60 余所高职高专院校中，开设艺术设计类专业的也有 30 余所。这些院校通过多年的不懈努力，为社会培养了大批艺术设计方面的专业人才，为经济社会的发展做出了重要贡献。但是，随着经济社会的不断发展及其对应用型人才要求的不断提高，高职高专艺术设计类专业针对性不强、特色不鲜明、知识更新缓慢、实训环节薄弱等一系列的问题突显出来。课程和教学内容体系改革成为当前高职高专艺术设计类专业教学改革的重点。

教材建设作为整个高职高专教育教学工作的重要组成部分，不仅是艺术设计类专业教育的关键环节，同时也会对艺术设计类专业课程和教学内容体系改革起到积极的推进作用。艺术设计类专业的教材建设同样也要紧紧围绕高职高专教育培养高等技术应用型专门人才的核心任务开展工作。基础课教材建设要以应用为目的，以必需、够用为度，以讲清概念、强化应用为重点，专业课教材建设要突出教学的针对性和实用性。此外，除了要注重内容和体系的改革之外，艺术设计类专业的教材建设同时还要注重方法和手段的改革，以跟上经济社会发展的实际需求。

在安徽省示范院校合作委员会（简称“A联盟”）的悉心指导和帮助下，安徽美术出版社根据教育部《关于加强高职高专教育教材建设的若干意见》以及《关于全面提高高等职业教育教学质量的若干意见》的精神和要求，组织全省30余所高职高专院校共同编写了这套高等学校高职高专艺术设计类专业规划教材。参与教材编写的都是高职高专院校的一线骨干教师，他们教学经验丰富，应用能力突出，所编教材既符合教育部对于高职高专教育教材建设的基本要求，同时又考虑到我省高职高专教育的实际情况，既体现了艺术设计类专业应用型人才培养的特点，也明确了艺术设计类课程和教学内容体系改革的方向。相信教材的推出一定会受到高职高专院校师生们的广泛欢迎。

当然，教材建设不可能是一蹴而就的事情，就我省高职高专艺术设计类专业的教材建设来讲，这也仅仅是一个开始。随着全国高职高专教育的蓬勃发展，随着我省职业教育大省建设规划的稳步推进，我们的教材建设工作也必将与时俱进，不断完善。

期待着这套艺术设计类专业规划教材能够发挥其应有的作用，也期待着我们的高职高专教育能够早日迎来更加光辉灿烂的明天。

高等学校高职高专
艺术设计类专业规划教材编委会

目 录 CONTENTS

概述	1
第一章 装饰图案的基本概念	9
第一节 装饰图案的基本概念	9
第二节 装饰图案的分类标准	10
第三节 装饰图案的构成要素和创作原则	14
第二章 装饰图案的素材来源	16
第一节 自然形态的写生	16
第二节 生活中的图案提取	22
第三章 装饰图案形象的视觉造型	24
第一节 装饰图案造型的形式美法则	24
第二节 装饰图案形象的构图规律	30
第三节 装饰图案形象的组织形式	32
第四节 装饰图案形象的创作方法与表现技法	42

第四章 装饰图案形象的色彩配置	52
第一节 获取装饰图案色彩	52
第二节 配置装饰图案色彩	57
第五章 装饰图案在设计艺术中的应用	65
第一节 装饰图案在标志设计中的应用	65
第二节 装饰图案在包装设计中的应用	68
第三节 装饰图案在书籍设计中的应用	70
第四节 装饰图案在服装设计中的应用	72
第五节 装饰图案在室内设计中的应用	72
第六节 装饰图案在景观设计中的应用	76
第七节 装饰图案在动漫设计中的应用	79
参考文献	81
后 记	82

概述

法国著名艺术大师罗丹说：“生活中不是没有美，而是缺少发现美的眼睛。”在设计艺术研究领域中，图案形象是优美的，给人类社会带来了丰富的想象空间。图案与生活中器物、建筑、服装、动漫、电影等设计艺术都有着密切的联系。它既反映出物质利益，也体现出精神价值，是装饰性和实用性相结合的艺术形式。（图1至图3）

图案是人类文明发展到一定阶段的必然产物，是人类智慧的结晶。图案的形成和发展，体现了人们审美追求的发展过程，从无意识到有意为之，最终形成一定的风格样式。由于诞生的文化背景不同，图案本身也显示出极其丰富的、深厚的地域文化特色，展现出一个民族的生活习俗、审美心理、思想观念等精髓。

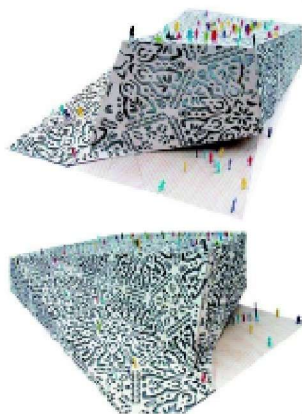
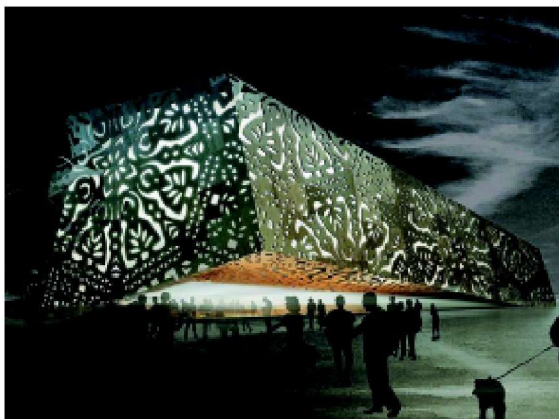

图1 以民间剪纸造型为外观的上海2010年世博会波兰馆

图2 “浩沙杯”第三届中国泳装设计大赛金奖作品

图3 2010年华特·迪士尼影片公司出品的电影《爱丽丝梦游仙境》的一个场景

图 4 三鱼纹彩陶盆

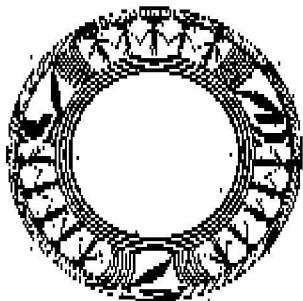

图 5 舞蹈纹彩陶盆

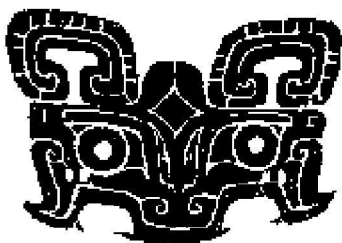

图 7 饕餮纹

图 6 小口尖底彩陶瓶

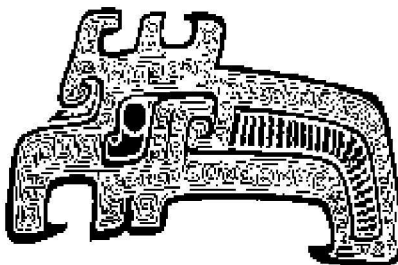

图 8 夔龙纹

更加美观。(图 4 至图 6)

2. 商周时期

商周两代是中国青铜器发展的鼎盛时期，青铜器的造型和图案在这一时期也得到了飞速发展。青铜器的种类有烹饪器、食器、酒器、水器、乐器、兵器等，其装饰图案以动物纹和几何纹为主。动物纹大致可以分为两类：一类是变形奇特、现实世界中没有的动物纹，一般称之为怪兽纹，如饕餮、夔、龙、凤等纹；一类是自然界中的动物纹，如象、犀、虎、牛、羊、鹿、龟、蛙、鱼等纹。几何纹包括有云雷纹、涡纹、乳丁纹、环带纹等。这些图案强化了青铜器神秘、沉重、威严的艺术魅

一、中国传统图案

早在中国的原始社会，人们就开始以图画为手段，记录自己的思想、活动、成就，表达自己的情感，进行沟通和交流。传统图案风格统一、特色鲜明，具有形式美和内涵美的双重审美特征。传统图案这种审美性和表意性共同构成了中国图案的意象性的民族美学风格。传统图案在具有固化思维和符号样式的同时，仍在不间断发展建构，并能够同时显示当下社会思想、文化、价值体系。

1. 新石器时代

在新石器时代，原始社会的先民们创造了灿烂的彩陶文化。他们把在生活中观察到、感受到的事物加以理解和概括，巧妙组织并应用到各种器物上，形成了形式简练、内涵丰富的器型以及多种装饰纹样。新石器时代的彩陶常见器型有碗、盆、瓶、壶等。器物式样多变、造型丰富，搭配以不同图案作装饰，如动物图案、植物图案、抽象的几何图案等等，使器物形态

力，共同构成了商周时期青铜器装饰的鲜明风格。(图 7 至图 9)

3. 战国时期

战国时期手工业的分工带动工艺美术迅速发展，呈现百花齐放的态势。青铜器、漆器、玉器、金银器、纺织业、制陶业等，无论是制作工艺还是器物造型和装饰纹样，均有不同程度的创新变化。图案的组织结构多以四方连续、“S”形、“米”字形为骨骼。装饰图案内容越来越贴近生活，如狩猎、宴饮、歌舞等场景被运用于图案的装饰。图案中出现的动物纹、植物纹也不再神秘，蟠螭纹、蟠虺纹和写实图纹成为主要装饰纹样。(图 10)

4. 汉代

汉代建筑业的发达带动建筑材料砖瓦以及石材的发展，画像石、画像砖和瓦当是这一时期一种独特的工艺品种，并成为汉代艺术的综合体现。汉代画像石、画像砖和瓦当上的图案造型、制作工艺是这一时期装饰工艺水平的杰出代表。图案装饰以人物、动物、几何纹、涡卷纹、汉字纹、四神纹为主，题材内容多是神话故事、民间传说或生活图景的再现。(图 11、图 12)

5. 南北朝时期

南北朝时期随着印度的佛教艺术传入中国，并为中国的佛教艺术及其他工艺美术所吸收，中国工艺美术发生了巨大的变化。其中飞天纹、瑞兽纹、祥禽纹、莲花纹、忍冬纹大量涌

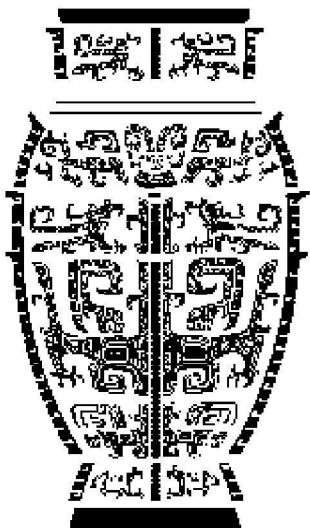

图 9 夔龙纹

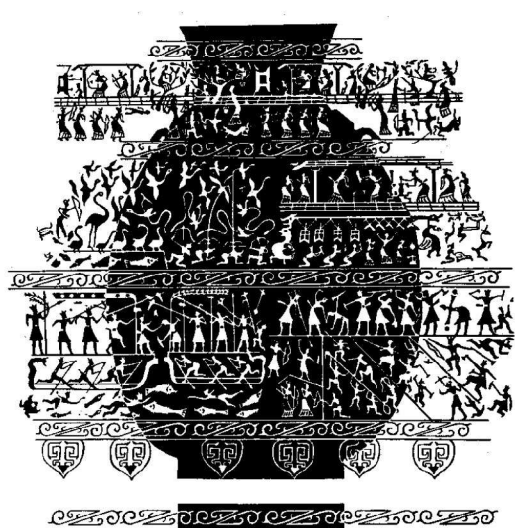

图 10 宴乐水陆攻战铜壶

图 11 龙纹画像砖

图 12 四神纹瓦当(白虎)

现于浮雕、陶瓷、染织、漆器、建筑壁画等作品中。(图 13、图 14)

6. 唐代

空前繁荣昌盛的唐代,经济发达、政策开放,对外交流频繁,这对我国工艺美术的发展产生了很大影响。唐代器物装饰风格活泼、丰富、华贵,装饰内容偏重花草植物纹,不再以动物纹为主体。卷草纹、折枝花纹、团花纹、宝相花纹是唐代典型的植物花卉装饰纹样,向外的曲线造型线条饱满丰富,极具张力。(图 15)

7. 宋元时期

宋元时期上层文人士大夫的审美意识对这一时期工艺美术产生了重要的影响,这一时期整体图案的装饰风格不仅自然生动,更趋写实,绘画也直接进入装饰领域。其风格清新自然,色彩雅致,简洁精细。装饰内容以花卉为主,较常采用的是莲花和牡丹花纹样。(图 16)

8. 明清时期

明代贸易十分兴隆,促进了明代的工艺美术跨入一个前所未有的发展阶段,器物造型和装饰趋向程式化,缠枝花纹是最流行的装饰纹样,装饰风格普遍应用绘画手法,端庄大方、明朗艳丽。清代的工艺美术制作水平远超前代,但美学境界不是

很高。清代中期以继承传统为主;后期装饰风格片面追求繁琐华丽,而大大降低了艺术水准。明清的图案装饰纹样一般集中于陶瓷、织锦、雕漆、玉器等器物上。(图 17)

图 13 瑞兽纹

图 14 飞天纹

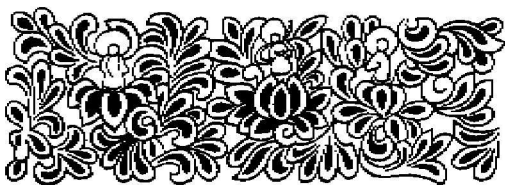

图 15 卷草纹

图 16 宋代折枝牡丹纹样

二、传统装饰图案的继承与创新

中国传统图案是千百年来中华民族文化长期积累的结晶,是中华民族独特的思想内涵和文化主题的体现,更是我们当代设计师的宝贵资料。(图 26)

传统图案具有优美的造型及深远的内涵寓意。它们大多反映某一时期

的文化思想，多数较为繁复。我们在图案的创新过程中，可以运用现代设计的构成方法为指导思想，在保持其原意的前提下对繁复的传统图案加以提炼、抽象和概括，以达到全新的视觉效果。善于利用传统图案及传统文化，发掘创新，做到“古为今用”。

三、中国民间图案

中国民间图案是广大劳动人民创造的，具有浓厚的乡土气息，代表了劳动人民的一种生活理念以及审美情趣。民间图案多与民俗活动息息相关。为了营造节日气氛，民俗活动中往往都会出现一些有针对性的民间图案。通常情况下，不同的风俗习惯、生产方式、审美趣味，必然产生不同的图案形式；即便是同一类民间工艺品，它的造型、纹样、色彩也千差万别。这就使得中国民间装饰图案异彩纷呈。民间图案的种类主要有剪纸、印染、刺绣、泥玩具、年画、皮影、脸谱、木版画，等等。（图 18 至图 20）

图 17 明药柜

图 18 民间剪纸

图 19 民间泥狗狗

图 20 民间皮影

四、外国装饰图案

同中国传统图案一样，外国装饰图案也经历了漫长的发展演变过程，而且不同的国家有着不同风格的装饰图案。

1. 埃及图案

埃及图案作品具有浑厚、神秘、静穆的气息，图案中所绘的人物或动物形象都是平面化的。埃及图案多以人物为主要元素，植物和动物纹作为装饰。动物纹与各

图 21 埃及壁画

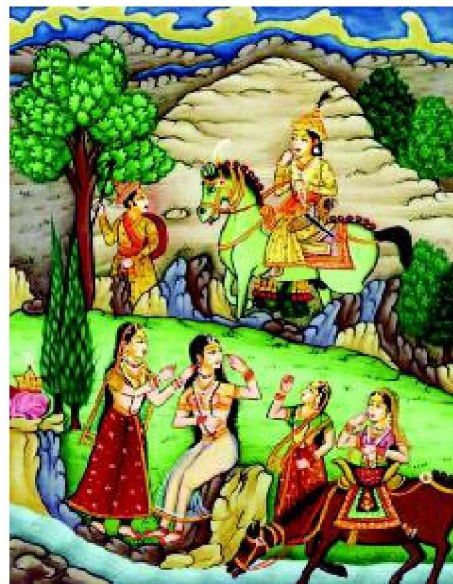

图 22 波斯装饰图案

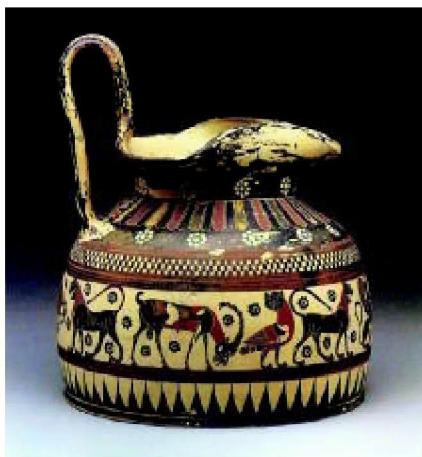

图 23 图案精美的希腊瓶画

图 24 图案精美的希腊瓶画

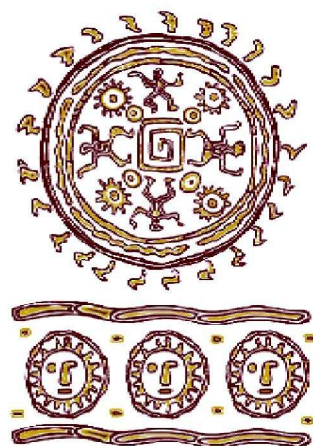

图 25 非洲图案

种植物纹搭配在画面或浮雕的背景上，对画面起着装饰作用。植物图案中比较典型的是莲花纹和纸草纹，常用的动物图案有鸟、狮子、牛、羊等纹。此外，埃及的象形文字也是图案装饰的元素之一。(图 21)

2. 波斯图案

波斯图案具有浓郁的东方艺术气息，以纹样精美华丽、色彩艳丽强烈著称。在陶瓷、染织、金属器皿、建筑装饰上，出现了诸如人物、动物、植物、几何形等图案。图案造型饱满，动物常绘有翅膀，充满了奇幻色彩。(图 22)

3. 希腊图案

希腊图案崇尚造型比例的优美、典雅与和谐。希腊的图案艺术主要体现于希腊的瓶画中，前期图案纹饰以植物、动物纹为主要装饰内容，中后期的图案内容开始描绘一些生活场景、战争场面以及神话故事。(图 23、图 24)

4. 非洲图案

非洲的图案纹饰多以原始巫术、图腾为主要元素，用木刻、浮雕、人物面具作为表现形式。这些浮雕、面具多形状怪诞、色彩丰富。(图 25)

五、装饰图案的学习目的与作用

装饰图案的学习是由绘画过渡到设计的一个重要环节，它的实施贯穿了写生、造型、构成、色彩、表现及形式美法则的运用，实质上是对学生观察力、感受力、创造力、表现力以及审美情趣等综合能力的培养。艺术设计的复杂性决定了一个优秀设计师的综合素养是在实践经验、思维能力、艺术修养、知识结构等基础上逐步形成、发展和提高的。装饰图案虽然只是一门基础设计课程，但它同样需要对艺术美的自由驾驭，需要对自然客体的敏锐把握。树立良好的设计意识和观念，并将其贯穿于整个设计活动，设计师将会处于主动、积极、自觉的创作状态。因此，学习装饰图案的巨大作用在于对艺术设计的驱动性。

六、装饰图案的学习意义

20 世纪 80 年代艺术设计教育在我国正式兴起时，装饰图案一直作为重要的基础设计课程，随着计算机在艺术设计中的广泛运用，越来越多的人忽视了学习图案的必要性与重要性。现今，装饰图案的学习不能停留在“学以致用”的表层

图 26 融合水的和谐与火的激情的广州 2010 年亚运会火炬

上，不要满足于能绘制几幅精美的图案，而是要将图案设计视为与“三大构成”一样，是学习艺术设计过程中一个承上启下、循序渐进、不可跨越的重要阶段。因此，在装饰图案教学中应该强调其与专业设计的因果关系，强调其与专业设计的相关性，只有这样才能避免千篇一律。装饰图案的学习从以下几方面的入手。

感悟生活——观察能力的培养。装饰图案作为艺术形式中一种特殊的形态，它的产生离不开

自然与生活，山川风景、花果草木、鸟兽鱼虫以及人的生产劳作和休闲娱乐都构成了图案设计取之不尽、用之不竭的创作源泉。对自然物象进行写生，是图案设计获取素材最行之有效的办法，也是我们凭借自然的美，不断创造艺术美的重要途径。

触类旁通——创意思维的启迪。图案设计作为衔接专业设计的基础课程，重要的是对思维方式表达的训练，即创造力的训练。通过这门课程学习，学生可以从感性形象思维的层面上升到理性创意思维的层面。

潜移默化——审美能力的塑造。图案的特征是具有装饰性，由具象向抽象转化，最终升华为纯粹的基本构成元素——点、线、面、体等，将这些基本元素重新加以整合，创造更具形式美和意境美的图案艺术作品。图案的创作过程是一个追求美的过程，学习图案设计就是运用自然美、生活美、艺术美来培养我们感受美、鉴赏美、创造美的能力，促进我们对艺术美感的全面理解和把握。

第一章 装饰图案的基本概念

第一节 装饰图案的基本概念

图案早于文字，是人类创造的最早艺术形式之一。《现代汉语词典》中对图案的解释是：“有装饰意味的花纹或图形，以结构整齐、匀称、调和为特点，多用在纺织品、工艺美术品和建筑物上。”“图案”的“图”在汉字中是指绘制出来的图形、图样、图稿，而“案”则是指方案、计划、材料的选择。从广义上理解，图案的目的在于追求器物的功能性和形式美，含有整体设计的含义。从狭义上理解，图案是实用美术关于形式、色彩、结构的预先设计，在工艺、材料、用途、经济、生产等条件制约下，制成纹样，是装饰纹样等方案的通称。(图 1-1、图 1-2)

图 1-1 装饰图案 作者：佚名

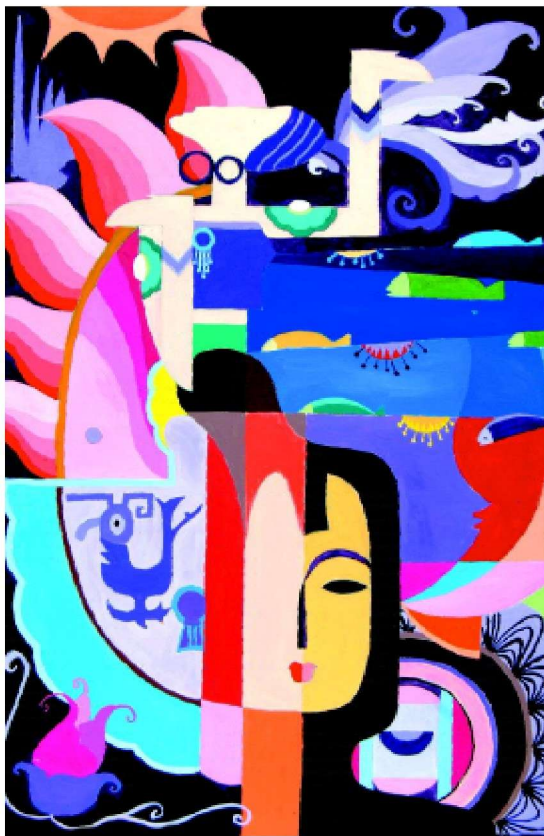

图 1-2 装饰图案 作者：白洁

第二节 装饰图案的分类标准

对装饰图案进行科学分类,有利于我们全面地、系统地、专业地研究装饰图案,也为设计艺术创作提供了理论基础。装饰图案的种类繁多、内容丰富、应用广泛,从不同的角度分析有多种装饰图案的分类方法。

一、按骨骼组织分类

根据装饰图案的骨骼组织形式,装饰图案通常可分为单独纹样、适合纹样、二方连续和四方连续。(图 1-3 至图 1-6)

二、按装饰空间分类

根据装饰空间可分为平面装饰图案、立体装饰图案和综合装饰图案。平面装饰图案是指在二维空间内绘制的纹样,例如染织品、产品包装、书籍装帧、广告招贴中应用的图案;立体装饰图案是指具有三维空间装饰效果的纹样,例如在景观环境、家具陈设、浮雕装饰、服饰配件、装饰壁挂中创作的图案;综合装饰图案是指二维空间和三维空间相结合的图案设计。(图 1-7 至图 1-9)

图 1-3 装饰图案 作者:李秋

图 1-4 装饰图案 作者:李明圆

图 1-5 装饰图案 作者：李晶晶

图 1-6 装饰图案 作者：胡芸霞

图 1-7 清代橙色云纹地宝相莲花重锦

图 1-8 立体装饰图案（砂岩浮雕）

图 1-9 包装中的图案 作者：董菲