

创意小百科

汪芳 编著

装饰图形速查手册

上海人民美术出版社

创意小百科

装饰图形速查手册

上海人民美术出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

装饰图形速查手册 / 汪芳著. — 上海: 上海人民
美术出版社, 2006

ISBN 7-5322-4809-7

I. 装. . . II. 汪. . . III. 装饰美术—图案—手册
IV. J51-62

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2006) 第 033705 号

创意小百科

装饰图形速查手册

编 著: 汪 芳

责任编辑: 姚宏翔

英文编辑: 谢 未

封面设计: 张 璿

版式设计: 赵春园

技术编辑: 季 卫

出版发行: 上海人民美术出版社

(上海市长乐路 672 弄 33 号)

印 刷: 上海中华印刷有限公司

开 本: 889 × 1194 1/40 8 印张

版 次: 2006 年 6 月第 1 版

印 次: 2006 年 6 月第 1 次

印 数: 0001-4250

书 号: ISBN 7-5322-4809-7/J · 4282

定 价: 48.00 元

前言

PREFACE

这是一本以速查手册形式完成的“装饰图形”案头工具书。

在浩如烟海的装饰图形世界里，我们看到古今中外，特别是自 20 世纪以来，依据多元艺术观念以及众多流派的涌现登场，装饰图形呈现出变化万千，鲜活夺目的风貌。面对如此缤纷绚烂且旨趣相异的装饰图形领域，如何遴选出一部既有代表性、系统性又不失丰富性、多样性的图像序列，从而使之成为一部兼合工具性和时效性的实用手册，是作者始终审慎面对和精心构建的课题。

兼顾古典美学思想与现代艺术观念，作者着力遴选出近 2000 幅图形，划分归类，并置成册，企望拼贴出一幅全面、系统、丰富、生动且适于当代多元审美需求的装饰图形全景。

在图注文字部分，作者希望通过简洁而通俗的语言，对列举的装饰图形进行点评式介绍说明，意在为学习者或从事相关装饰图形设计的专业人员提供进一步的背景资料和必要引导，从而使这部以图为主，注文相辅的速查手册成为创作设计人员灵感的速获资源，进而步入更加随心所欲的装饰表现路径。

作为东华大学服装艺术设计学院的教师，作者长期从事“装饰图形”的专业教学和相关科研活动，尤其在教学过程中，与学生相互沟通、切磋研讨，从而得以保持对装饰图形的鲜活视野。书中选编的作品，部分便是出自这些学生之手的优秀作业。

在本书编写的过程中，还得到作者的研究生们的大力协助，在此特别表示感谢。

汪芳 2006 年 2 月

目录

CONTENTS

1 装饰植物图形 Decorative Plants Motif

花朵图形 floral motif 8

果实图形 fruity motif 12

花与枝叶图形 branches with flowers & leaves motif 19

花与鸟蝶图形 flowers with birds & butterflies motif 39

植物与场景图形 motif of scene with plants 47

传统佩兹利图形 traditional paisley motif 51

2 装饰动物图形 Decorative Animals Motif

飞禽动物图形 fowls motif 56

爬行动物图形 reptiles motif 74

走兽动物图形 quadruped motif 79

水族动物图形 aquatic animals motif 99

综合动物图形 general animals motif 106

传统龙凤图形 dragons & phoenixes motif 110

3 装饰人物图形 Decorative Figures Motif

儿童图形 motif of children 124

女性图形 motif of women 132

男性图形 motif of men 174

男女图形 motif of men & women 195

211 宗教人物图形 religious figures motif

219 神异巫仙图形 fantasy figures motif

Motif Of Decorative Scenery **装饰风景图形 4**

236 自然风景图形 scenery motif

245 乡村风景图形 rural scenery motif

250 东方建筑 motif of oriental architecture

258 西方建筑图形 motif of occidental architecture

269 室内环境图形 motif of interior space

Motif Of Still Life **装饰静物图形 5**

276 装饰静物图形 motif of still life

Calligraphy Character Motif **装饰文字图形 6**

292 装饰文字图形 calligraphy character motif

Abstract Decorative Motif **抽象装饰图形 7**

298 点线面抽象图形 basic elements motif

305 线的抽象图形 abstract linear motif

310 面的抽象图形 abstract surface motif

Natural Decorative Motif **天然装饰图形 8**

314 天然装饰图形 natural decorative motif

DECORATIVE PLANTS MO

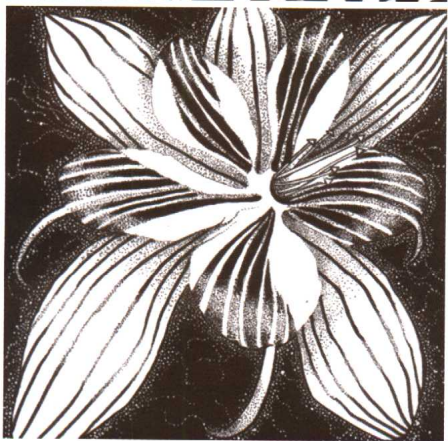
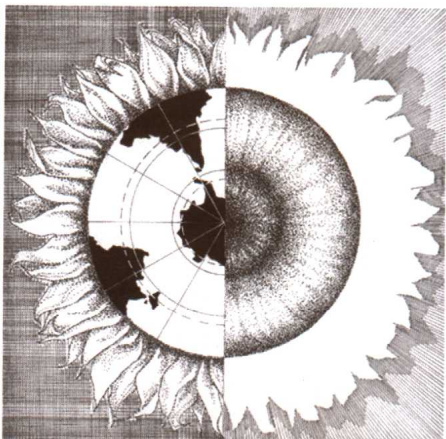
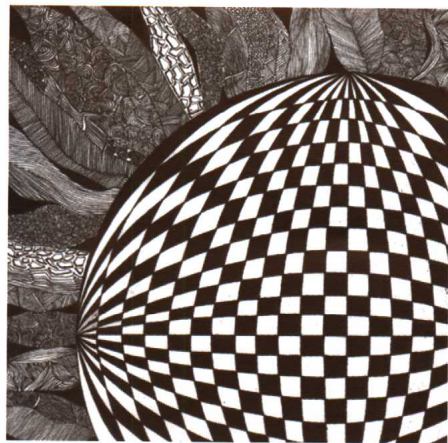
装饰植物图形

MOTIF DECORATIVE PLANTS MOTIF DECORATIVE PLANTS MOTIF

花朵因其美好的形态和寓意，一直是古今中外的艺术家乐于表现的装饰主题，被广泛运用于各种装饰造型设计领域。“花朵图形”指以花卉的花头为主要对象的图形创作。“花朵图形”可以很好地表现花朵轮廓的单纯性与形式的饱满感，在构图上可使用简洁或对称的手法，同时对花瓣“微观”的斑纹肌理可以进一步刻画与强调，它是体现装饰设计的一种很好的表现途径。

例图为西方插画家绘制的茶花图形，简洁的花卉外形和精细的花瓣纹理以及略带光影的衬叶，十分妥当地体现了典雅的装饰趣味。

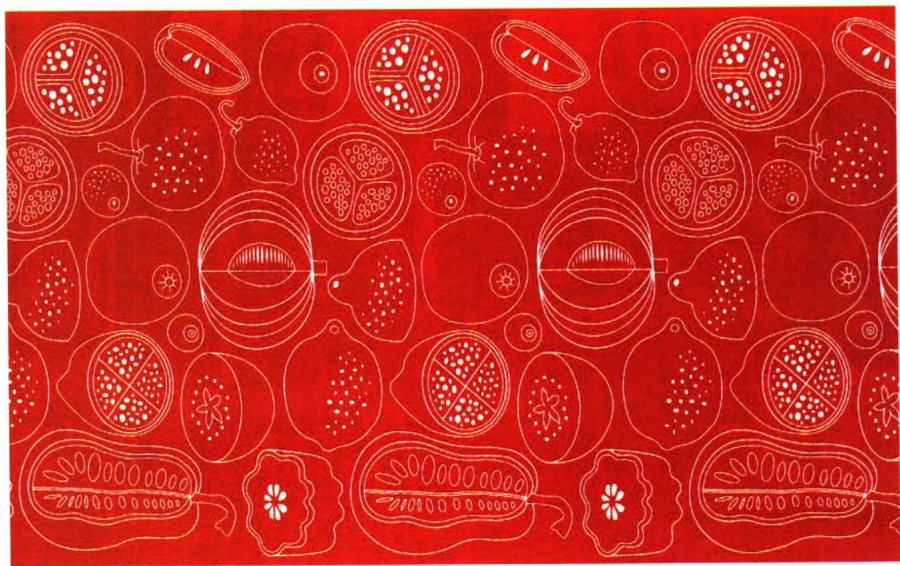
例图为一组学生创作的花朵装饰图形，在单纯的结构与造型中，都选择了细节的深入刻画。画面的层次感体现，源自对黑白构成法则的掌握。

例图为一组造型上追求写实的花朵图形，极尽单纯的构图与组合是呈现图形装饰效果的重要因素，细节的刻画使图形趋于丰富。

例图为一组国外艺术家用纸艺创作的花朵图形，意象的花瓣组合，体现了想象的魅力，同时也折显出材料的装饰意义。

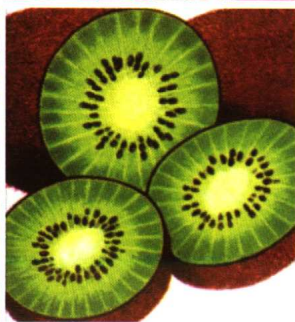
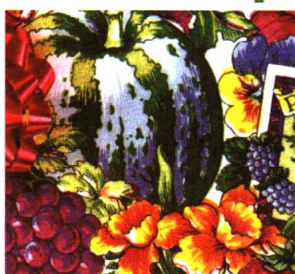
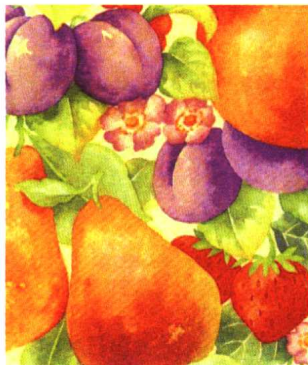
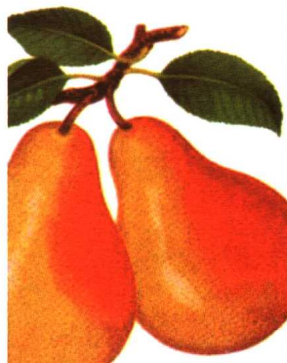

果实图形是植物图形中的一个特殊元素，它进一步丰富了装饰植物图形的表现内容。闭合的外形使果实本身具有了特殊的装饰感，果实的剖面更为我们提供了有趣的装饰效果和创作灵感。所以，在植物图形的装饰与设计中，果实是不可忽视的装饰表现元素。创作时，我们可以通过强调果实的细节，如表面的纹理，果核的有序排列等，藉此获得生动而富于装饰的丰富效果。

例图为瑞典设计师佩柯蕾设计的一款以果实为元素的餐桌布图案。设计师运用的是单纯的构图与配色，平面化的线描形式勾画了果实的丰富形象，很好地运用了繁与简的形式对比法则。

果实的丰富组合可以营造热烈华美的装饰气氛，意象的发挥体现了装饰感。例图为一组国外插画和设计作品。

例图为一组国外插画和织物作品。细腻的果实图形因多重的组合而获得了不同的视觉效果，个体图形间的协调是形成画面和谐的重要造型因素，主观化的色调能使具有写实倾向的图形获得装饰的意义。

