

北京市高等教育精品教材立项项目

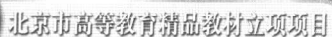
视觉传达设计系列教材 · 项目主编 何洁

装饰图案设计原理与训练

张歌明 陈楠 编著

清华大学出版社

>>>>>>>

张歌明 陈楠 编著

清华大学出版社
北 京

内 容 简 介

装饰图案设计是装潢设计专业基础课程,它所包含的内容具有很强的综合性。本书明确了装饰图案课程的内容要义和设计原理,重新界定了它与专业设计课程的关系;同时安排系列训练课题引导读者从认知、表现到创作,旨在培养平面设计的工作方法和综合设计能力。

版权所有,翻印必究。举报电话:010-62782989 13501256678 13801310933

图书在版编目(CIP)数据

装饰图案设计原理与训练/张歌明,陈楠编著. —北京:清华大学出版社,2005.7
(视觉传达设计系列教材)
ISBN 7-302-10615-0

I. 装… II. ①张…②陈… III. 装饰美术—图案—设计—教材 IV. J525.2
中国版本图书馆CIP数据核字(2005)第017657号

出 版 者:清华大学出版社 地 址:北京清华大学学研大厦
<http://www.tup.com.cn> 邮 编:100084
社 总 机:010-62770175 客 户 服 务:010-62776969
组稿编辑:甘 莉
文稿编辑:宋丹青
封面设计:陈 磊
版式设计:陈 磊 谢 青 于 妙 于 艳 高丽娜
印 装 者:北京嘉实印刷有限公司
发 行 者:新华书店总店北京发行所
开 本:175×260 印张:4 字数:78千字
版 次:2005年7月第1版 2005年7月第1次印刷
书 号:ISBN 7-302-10615-0/J·74
印 数:1~3000

定价:28.00元

前言

由清华大学美术学院教师编著的北京市高等教育精品教材立项项目中的教材，从现在起将陆续出版发行。

清华大学美术学院（原中央工艺美术学院）是我国从事艺术教育的著名高等学府，自1956年创办以来，聚集了一批在国内有影响的艺术专业学术带头人，拥有雄厚的师资力量。经过长期实践积累，形成了优良的学术传统与平实求是的学风，注重艺术与科学的结合，建构了较完善的学科布局，形成了具有中国特色的研究型艺术教育体系，并取得了丰硕的教学成果，培育了一届又一届优秀的艺术人才，为国家经济和文化建设做出了重要贡献。目前，学院设有设计分部、美术分部和史论分部，10个专业系。具有设计艺术学和美术学两个学科的硕士和博士学位授予权，设有艺术学博士后科研流动站。2002年1月，“设计艺术学”被教育部评为全国高等学校重点学科。

改革开放以来，全国高等教育中艺术设计教育的发展速度很快，各高校纷纷开设此类专业，作为直接为国家经济建设培养艺术设计人才的学科，肩负着更大的责任。艺术设计已成为增强国家竞争力的一种重要手段，发展艺术设计教育，为国家建设培养高级艺术专业人才，是国家经济建设和社会可持续发展的需要。

随着社会的发展，艺术教育将面临前所未有的挑战和机遇，面对新的形势，更需要进一步深化教育改革。教育改革和学科建设的重要方面是抓好课程建设和教材建设，本项目系列精品教材涉及到艺术设计、绘画、雕塑、艺术史论及工艺美术等诸学科，反映了学院优良的学术传统和学术优势，体现了我们致力于建构有中国特色的艺术教育体系的不懈努力。清华大学美术学院从建院伊始就将“为人民群众的生活而设计”作为艺术教育的主旨，确立了艺术为生活服务、为国家的经济和文化建设服务的办学思想。从20世纪50年代参与北京十大工程的设计与建设、70年代北京机场壁画创作到80、90年代一系列国家重大工程的设计与建设项目，学院始终将教学和艺术实践与国家的经济和文化建设相结合，并在社会实践中得到提高和发展。

近五十年来，学院一直在探索一条既具现代性又具民族性的艺术教育发展之路。一方面立足于本民族传统，自觉以民族文化艺术为基础，继承中国工艺美术的优秀传统，注重向民间艺术学习；一方面关注国际相关学科的发展，在全国最早引入现代设计教学理念和教学体系，借鉴国外先进的设计、创作经验，并融合到现代艺术教学与设计、创作之中。经过几十年的努力，通过不断探索、改革，学院的教学体系、内容、方法以及教材不仅具备了一定的前瞻性，而且具备了中国文化艺术的深厚底蕴，更加适应新的时代要求。

我希望通过本项目系列教材的出版，为广大师生提供更多的选择和参照。教材中存在的不足之处，还希望得到大家的批评指正。

清华大学美术学院院长 王明旨
2004.7

序

装饰艺术是一种美化的艺术。当我们说到图案时，除了那些材料和工艺制作的问题之外，更多的还是在关注它的形式要素和美感构成，并且一直以来也把这种研究作为基础学习的一个重要部分。装饰的美是一种强调悦目的美，设计工作的性质决定了我们必须考虑大众的品味和习惯，但大众化也不一定非要“俗气”不可。每一位设计师需要解决的问题，是在固有的形式规范中寻求创新与突破，因此，首先要研究的就是那些构成装饰美的最基本的东西。

“图案”一词是一个现代词汇，20世纪20年代从日本传入中国。当时的日本已将很多外来语意译成自己民族的词汇，基本上不采取音译，如飞行机（飞机）、自转车（自行车）等。“图案”二字也是按此思路把英文的“design”对译成汉字的。如今日本的外来语基本上是用片假名来译音，不再采用汉字意译新词的方法了。由于在文化传播、信息传播过程中，传播者会根据自己的民族习惯、经验对被传播的概念做“加法”或“减法”，导致了我们对“图案”与“design”关系的模糊理解，也使众多的解释、争论随之产生。

《辞海》中“图案”的释义是：为对某种器物的造型结构、色彩及纹饰进行工艺处理而事先设计的施工方案，制成图案，通称图案。有的器物（如某些木器家具等），除了造型结构，别无装饰纹样，亦属图案范畴（或者可以称立体图案）。如果狭义地理解“图案”，则是指器物上的装饰纹样和色彩。20世纪60年代初，雷圭元先生在《图案基础》一书中为图案进行了定义：“图案是实用美术、装饰美术、建筑美术方面关于形式、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图样、装饰纹样等方案的通称。”“预先设计”、“方案”是关键词，这个解释使图案仍然等同于“design”。但是20世纪80年代以后，尤其是90年代以来，随着中国与世界各国的密切交往，在艺术设计领域里新观念、新词汇层出不穷，“design”被翻译成“设计”已被公认。各个学科、专业被不断细分，图案也同样不再等于“设计”这个庞大的概念了，它的涵义被大大地缩小了。20世纪80年代以来，在设计基础教学中陆续加入了一些新的课程，训练内容被进一步细化，部分研究课题不可避免地重复，如，图案中设计元素的构成、骨骼的组织与“平面构

成”、图案创意思维的表现与“图形创意”、图案色彩训练与“色彩构成”、图案视觉语言、材料技法训练与“视觉表现”、“视觉传达”、传统图案理论的知识与“工艺美术史”、“传统装饰画”等。如此看来，图案课中似乎包涵了所有设计基础课的内容，同时，图案课中的各个元素又都能够被其他的课程分割和取代。这些新变化使得图案课的位置有点尴尬，但也从另一个角度证明图案内容的丰富与包容。

既然图案的特点具有很强的综合性，或许我们可以尝试着重新明确图案课程的内容要义和训练主旨，重新界定图案与专业设计的关系。我们设想，将图案课作为基础学习阶段（低年级）培养平面设计的工作方法和训练综合能力的课程，成为学生们第一次进行专业设计的模拟训练。不同于那些被细分了的课程，它更强调综合概念，引导学生运用在其他课程中学习积累的知识和经验，在有一定的条件限定的情况下，演练类似于专业设计的全过程，完成不同的课题。

目录

第一部分 装饰图案设计原理

第1章 装饰图案课程介绍

第2章 装饰图案课程概论

5 2.1 装饰图案课的上法

2.1.1 从对古典图案的分析和借鉴入手

2.1.2 从写生入手

2.1.3 从视觉形式的基本原理入手

2.1.4 从基础课的综合训练角度入手

7 2.2 装饰图案课的意义

第3章 装饰图案设计的基本原理

11 3.1 装饰图案的美感

3.1.1 单纯和明确

3.1.2 夸张和变形

3.1.3 韵律和节奏

3.1.4 理想和诗意

13 3.2 装饰图案的表现特点

3.2.1 强调轮廓的作用

3.2.2 平面也能表现体积

3.2.3 结构是形态的支撑

3.2.4 不受一点透视的限制

3.2.5 表现层次的多种方式

3.2.6 图与底的相互作用

3.2.7 黑白是表现的基础

19 3.3 装饰图案的形式分析

3.3.1 在限定中寻求自由

3.3.2 用重复制造美感

3.3.3 视觉语汇点、线、面

3.3.4 表现生命的张力

3.3.5 建立视觉次序

3.3.6 让形式打动人

3.3.7 在统一中求变化

第4章 装饰图案的创意和制作

23 4.1 装饰图案的设计创意

4.1.1 想画什么就画什么

4.1.2 表现意境

4.1.3 发现个性

4.1.4 勇于创新

25 4.2 装饰图案的制作方法

4.2.1 画速写收集素材

4.2.2 根据写生发展构想

4.2.3 放大草图

4.2.4 制作完成

26 4.3 装饰图案的表现方法

4.3.1 线表现法

4.3.2 黑白的块、面表现法

4.3.3 点、线、面的组合表现法

4.3.4 各种元素的综合表现法

28 4.4 装饰图案的变形理由

4.4.1 艺术家个性的自然流露

4.4.2 把感觉表现到位

4.4.3 使画面更完整

4.4.4 表达观念和思想

目录

第二部分 装饰图案设计训练

第5章 装饰图案课题设计及训练

33	5.1 训练1 为搜集素材而写生
35	5.2 训练2 植物的写生变形
36	5.3 训练3 建筑与植物的变形
37	5.4 训练4 动物的写生变形
39	5.5 训练5 人物的写生变形
40	5.6 训练6 限定时间的归纳训练
41	5.7 训练7 适合图形的创造

5.7.1 鼎的创造

5.7.2 瓶子的适合图案

5.7.3 T恤衫的适合图案

43	5.8 训练8 图案中的色彩表现
46	5.9 训练9 传统图案的色彩与造型联想
48	5.10 训练10 命题的装饰图案训练

第6章 装饰图案设计实例欣赏

结束语

参考文献

第一部分 装饰图案 设计原理

第1章 装饰图案课程介绍

一般地说,图案是指那些用于装饰的图形和方案。而“装饰”一词的意义有两层:其一是作为名词,它包括所有以美化为目的的图形与设计物品;其二是作为动词,它指装点和美化的行为和举动。图案是装饰的典型形式,而其他样式的艺术品同样也能够用于装饰和美化。可能把装饰和图案放在一起的叫法并不是十分合适,但其意义主要是指那些有装饰作用、形式感强的设计图形。

图 1-1 希腊瓶画

图 1-2 敦煌壁画

我们把装饰图案课作为连接绘画造型课与专业设计课的纽带,是训练学生由写生形象向设计形象转换和过渡的重要课程。设计中的形象是由生活中的形象加工、萃取而成,而通常的素描课只是训练学生们观察和描画形象的能力,因此,怎样抓住形象的主要特点,怎样使形象更加鲜明和生动,怎样学会以视觉化的语言表现一个形象,便是装饰图案课的主要内容。

图 1-3 北魏飞天

图 1-4 太平洋岛屿民间装饰

除了对形态的研究和提炼之外,了解基本的形式法则,学习装饰美感的构成规律也是装饰图案课的教学目的。课程中包括形态与形态的关系,图形与衬底的处理,构图的形式与意味等。通过学习,学生应基本掌握装饰造型与构成的一般方法,并对美的形式和意义有所认识。在以往的课程中还有一部分装饰色彩的研究,应该说这也是很重要的内容,因为从写生色彩到设计色彩也要有一个提炼和加工的过程。但由于色彩构成课的强化,解决了原有课程中的大部分色彩问题,因此装饰图案课中减弱了色彩理论的讲解。当然,如果有足够的课时,有关民族、民间色彩的研究可以作为构成课的补充和延续。

图 1-5 汉代画像石

图 1-6 密县打虎亭汉画

第2章 装饰图案课程概论

2.1 装饰图案课的上法

装饰图案一直作为平面设计专业基础课程中的主要部分而存在,对于染织专业、陶瓷专业和装潢设计专业的学生有着更为实际的意义。因为对于这些专业来说,装饰图案就是专业设计的内容或者是专业设计的重要组成部分。通常这些专业的学生在四年的学习中,将有16~20周图案课,它们以每4~5周为一个单元被安排在一至三年级的各个学期之中。装饰图案课的学习有4种基本方式。

2.1.1 从对古典图案的分析和借鉴入手

无论是中国的还是外国的古典图案,都在图案的设计历史中留下了一页页光辉的篇章,为今天的人们留下了丰富的艺术宝藏。从研究古典装饰图案的造型方式和表现规律入手进行图案课的学习,无疑是十分有益的。以往的图案教学着重临摹古典图案,分析它们的形式构成。这种方式比较理性,优点是能够直接和快捷地接触到图案的形式,领悟中外装饰艺术的设计精华和风格传统。但从图案到图案的过程,缺少对生活的感受,也没有创意的训练,容易陷入对传统艺术的描摹之中,作品缺少创新和时代感。(图2-1、图2-2)

图 2-1 作者：王波

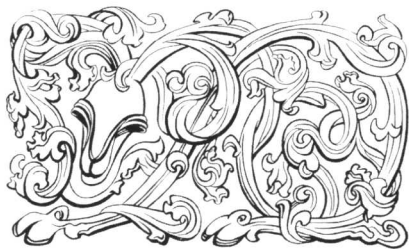

图 2-2 作者：王映红

2.1.2 从写生入手

写生可以训练学生从生活中寻找和提炼装饰形象的能力。这种方式的好处是显而易见的：首先通过写生引导学生注重对生活的观察和体验，之后在将写生转变为设计的过程中则更强调概括和提炼，强调创新能力的培养，这将对学生日后工作和艺术上的提高十分有利。但也有缺点，由于写生的方式与一般的绘画写生的方式比较接近，因此对于那些写实能力强的学生来说，写生后的变化过程显得尤其艰苦。不少学生连续几周都处于写实与变形的两难之中，不知装饰应如何进行。课堂教学的大部分时间经常用于帮助学生完成由写生形象到装饰形象的演化、理解。当然这种蜕变也正是认识水平与表现技能提高的过程。(图2-3、图2-4)

2.1.3 从视觉形式的基本原理入手

20世纪80年代以来现代艺术的发展日新月异,无论是纯绘画还是装饰艺术,

图 2-3 作者：石磊

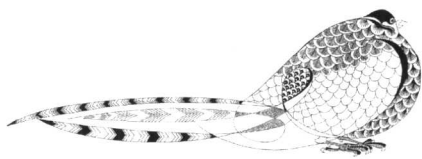

图 2-4 作者：岗图

从内容到形式、从手段到观念都产生了巨大的变化。艺术的内涵日渐扩大，装饰的形式也不断丰富，原有的关于图案的定义似乎已不能准确地表明装饰艺术的本质和特征。因此，在近年来的教学改革中，我们试图避免为装饰图案制定明确的形式定义，而是从视觉形式的基本表现出发，研究造型的规律和特点、构图的形式和含义、色彩的表现和象征，把装饰图案的学习放在一个更大的范围之中。这样，装饰图案的意义和形式都会有所深化和扩展。具体的做法是对古典图案和现代派作品进行比较后做主题研究，要求学生在认真分析作品的基础上，提取某种形式或符号并结合想像和创意进行再加工和再创作。这种方式对于理解那些经典的作品大有裨益，也会对以后的学习和工作产生意义。(图2-5、图2-6)

图 2-5 作者：学生

图 2-6 作者：王专

2.1.4 从基础课的综合训练角度入手

通过综合训练将装饰图案课与专业设计课更为紧密地联系在一起，作为低年级学生没有完全接触设计课之前的准备，使他们了解设计的一般程序和工作方法。同时强调图案设计的前提和条件，让学生在有限定的情况下完成作品。这种教学方法避免了自由创作中的无目的性和盲目追求“艺术性”的倾向，让学生能够更早地体验到“设计”的感觉和状态，完成基础课向专业课的自然过渡。

在课题的选择上，保留较大的创意空间，选择贴近现代生活、时尚和有趣味的主题。既可以尽量贴近设计的本质，同时又不会挫伤学生想像和创造的积极性。实践证明，如果课题设计得好，学生会以极大的热情投入到装饰图案的设计和制

作中去。

其实每一种学习方式都有利弊,如果时间允许,应该分阶段、有侧重地让学生从不同的方面受到训练。

第一种方式的重点在于研究和模仿,有一定的理论性。通过对古典图案的学习,可以打下良好的传统艺术的基础。熟悉整个装饰艺术的发展历程将对了解图案的本质和进一步学习图案打下良好的基础。此方式一般可以作为整个图案学习的先导。

第二种方式强调对生活的感受,旨在培养学生观察生活和表现生活的能力。尽管入手时会比较困难,但它可以避免盲从,有利于学生个性的发挥和自我感受的展示。之所以将写生变化的方式放在第二阶段,是因为通过前面的学习,学生们对图案的形式和特点已经有所认识,写生后的变化也会有一个比较明确的方向。

第三种方式带有更多的研究性质,更适合较高年级的学生。通过一段时间的学习,他们对如何把握课程的特点和性质已经有了明确的看法,能够更加自觉地参与到课题的研究和讨论之中,较大的创作空间也给他们带来更多自由发挥的余地。

第四种方式的重点在于设计综合,更强调对于基础知识的运用和整合,最好安排在其他造型基础课和设计基础课以后再进行,并且应该选择合理和有趣的训练课题。

2.2 装饰图案课的意义

在第1章有关课程的介绍中,已经简略地谈过装饰图案课的目的,如果将所有的设计基础课做一个比较,不难发现,装饰图案课有着不可替代的作用。

首先,以绘画基础课来说,一般写生训练的重点在于造型能力的培养,而这种造型能力多是指比较客观地描摹对象的能力,无疑这是走入艺术殿堂所应该具备的基本条件,但也不可否认,纯粹的客观描绘并不是学习艺术的惟一途径。设计类的各个专业所要求的造型能力与表现方式显然与纯绘画专业的要求有所不同,可见单一的训练模式存在问题。从以往的经验看,那种过分强调客观表现的要求,会严重地束缚学生们的创造力,千篇一律的表现方式也会削弱他们感受对象的独特性。

装饰图案课正好能够弥补这方面的欠缺,因为它从写生之初就强调每个人要注意抓住自己独特的感受,寻找那些有表现意味的“点”,并且鼓励学生进行夸张、概括和变形处理,迫使学生离自然主义的描绘远一点,尽量加入一些自己的感觉和情趣,这对他们今后的专业设计十分有益。(图2-7、图2-8)

图2-7 作者:李鲤

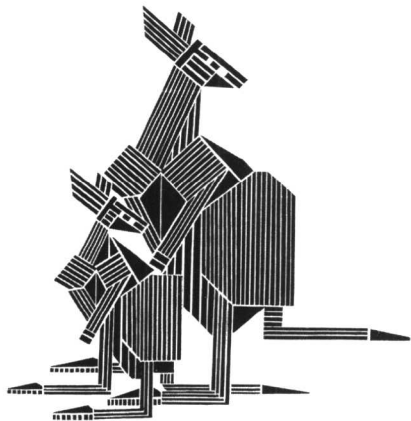

图 2-8 作者：王淑慧

图 2-9 作者：王川

第二，装饰图案课与构成课同样都注重规律性的研究，但不同之处在于构成课是从造型与组合的构成关系入手，从理性的构架出发，再引回到实际的形象之中去；或者说是从抽象到具体，从公式到应用，其特点带有明显的理性化的倾向。而装饰图案课仍然强调从观察和感受中去体验，再做提炼和抽取，在写生与变化的过程中感觉的成分更多些，即使也有装饰规律的研究和学习，但更强调对传统的认识、体验和传承，这样的提炼更容易体现出地域和民族的风格特征。(图2-9、图2-10)

图 2-10 作者：李永

第三，装饰图案课与图形课有联系又有所不同，一般的顺序应该是先上装饰图案课，让学生得到处理形象和组织构图的基本知识，如视觉形象的表现力、图像构成的美感、力度、节奏、韵味等，它侧重于对一般审美经验的研究和积累。而图形课则更偏重研究图形与意义之间的关系，研究视觉图形所能传递出来的观念和想法，它更接近专业设计课，是为设计图形做更具体的准备。(图2-11、图2-12)

图 2-11 汉代画像石

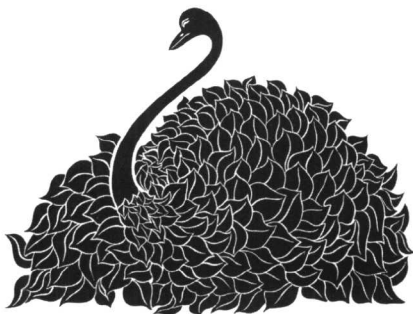

图 2-12 作者：王淑慧

通过装饰图案课与其他三种相互关联的课程之间的比较，也许读者能够对本课程的特殊性有所认识，对课程的要求和走向也会比较清楚。实际上每一门设计