

装饰图案设计

TECHNIQUES AND CREATION FOR DECORATIVE PATTERN DESIGN

技法创意

庄子平 著

TECHNIQUES AND CREATION FOR DECORATIVE PATTERN DESIGN

 吉林美术出版社

装饰图案设计技法创意

TECHNIQUES AND CREATION FOR DECORATIVE PATTERN DESIGN

庄子平 著

校任
学会
会会
期从
维作
色艺
卉变
2003
》在
《簪
化考

JM 吉林美术出版社

图书在版编目 (CIP)

装饰图案设计技法创意/庄子平著. — 长春: 吉林美术出版社, 2008.7

ISBN 978-5386-2790-9

I. 装… II. 庄… III. 装饰美术-图案-设计 IV. J51

中国版本图书馆CIP数据核字 (2008) 第088906号

装饰图案设计技法创意

出 版 人: 石志刚

著 作 人: 庄子平

责任编辑: 于丽梅

技术编辑: 赵岫山 郭秋来

出 版: 吉林美术出版社 (长春市人民大街4646号)

www.jlmspress.com

发 行: 吉林美术出版社图书经理部

印 刷: 辽宁印刷集团美术印刷厂

出版日期: 2008年7月第1版第1次印刷

开 本: 889 × 1194 1/16

印 张: 16

印 数: 1-5000册

书号: ISBN978-7-5386-2790-9

定价: 78.00元

序 言

装饰图案作为艺术设计的基础与门类，区别于造型艺术，有其独特的艺术语言。装饰图案不仅要有多样的表现形式，丰富的思想内涵，更要服从于实用功能性和科学技术性的要求与限制。因此，装饰图案的设计，不但要掌握造型艺术的共同规律，还要掌握艺术设计的特殊规律，即图案形式与社会需求和物质生产的有机结合而形成的多样统一的美学规律。

装饰图案设计，造型与表现，两者构成了装饰图案的风格。在实际设计中，良好的造型表现和恰如其分的技法运用，不仅可以表达设计构思、塑造艺术形象，还可以使作品深化和完美，获取最佳的设计价值。

庄子平教授在鲁迅美术学院执教二十余年，我们虽然分属不同专业领域，但以我平时的接触与了解，他谦和的为人、勤恳的工作态度和科学严谨的治学精神却是有口皆碑。

书如其人，本书正是庄子平教授为人治学精神的真实写照，书中凝聚了他多年从事图案教学的经验研究的成果。本书结构主要分为黑白装饰图案表现技法和色彩装饰图案表现技法两大部分，分别介绍了20多种制作技法。每一种技法从作品设计构思、选用题材到制作，图文并茂地加以说明，使读者一目了然。另外，在每种技法后面设有专题练习、学习与体会和技法提示的相关链接内容，意在为学习者提供进一步的背景资料和实践指导。书中的作品是作者多年来的教学示范作品，一部分为作者所作，另一部分遴选由作者历年来辅导的鲁迅美术学院染织服装艺术设计系染织专业学生的优秀作品。观其作品的创作态度以及表现技法、艺术效果，均达到了很高的水准，给读者更多的启迪，并能提高读者对作品的表现技能以及视觉效果、情感表达、创新意识与实践之间关系的领悟能力。

毋庸置疑，装饰图案这一具有数千年历史的传统艺术形式，在21世纪的今天，如何适应高速发展的社会需求，如何满足人们物质和精神的更高要求，如何对其形式与内涵重新加以审视，使其创作思路与时代吻合，是摆在我们每一位设计家面前的重要课题。在这方面此书也许没有提供一个标准而现成的答案，但却探索出一条行之有效的解决途径，并从中可以获得启发与示范，这也正是此书具有的重要意义之所在。

鲁迅美术学院院长、教授
中国美术家协会副主席

马西申

2008年8月

目 录

一、总论	9	44 (十) 水粉雕白法
(一) 技法实例分析	9	46 (十一) 画粉法
(二) 作品示范步骤	12	47 (十二) 立德粉刻画法
(三) 关于装饰图案设计创意的思考	16	49 (十三) 刻印法
(四) 装饰图案设计技法创意实践	17	50 (十四) 铅笔明暗法
二、黑白装饰图案设计技法创意实例	21	52 (十五) 水墨渲染法
(一) 点的表现	21	54 (十六) 蜡油肌理法
(二) 线的表现	23	56 (十七) 转印法
(三) 面的表现	26	60 (十八) 皴擦法
(四) 体的表现	28	62 (十九) 平涂法
(五) 皱纸皴擦法	31	64 (二十) 水墨皴擦法
(六) 刻纸法	33	66 (二十一) 剪辑拼贴法
(七) 刻线法	35	69 (二十二) 自然肌理法
(八) 拼贴肌理法	40	73 (二十三) 计算机辅助设计
(九) 胶水雕白法	42	77 三、装饰图案色彩设计

(一) 装饰图案设计的色彩原理	77	175 (十三) 拼贴法
(二) 装饰图案色彩设计	89	181 (十四) 蜡笔法
四、色彩装饰图案设计技法创意实例	107	184 (十五) 水渍法
(一) 点的表现	107	186 (十六) 拓印法
(二) 线的表现	114	189 (十七) 重彩法
(三) 面的表现	122	195 (十八) 染纸法
(四) 体的表现	126	199 (十九) 钢笔淡彩法
(五) 平涂法	132	202 (二十) 彩铅法
(六) 叠色法	138	206 (二十一) 水彩画法
(七) 蜡染法	140	215 (二十二) 物化肌理法
(八) 刮刻法	143	218 (二十三) 漆画法
(九) 晕染法	149	231 (二十四) 色粉画法
(十) 漂浮纹理法	159	237 (二十五) 丙烯画法
(十一) 光影分色法	166	246 (二十六) 计算机辅助设计
(十二) 防涂法	170	后记

意圖未對付案圖耐焚

（本報記者 王曉明 專訪）

【本報訊】

【本報訊】

【本報訊】

【本報訊】

【本報訊】

【本報訊】

【本報訊】

【本報訊】

【本報訊】

【本報訊】

【本報訊】

【本報訊】

【本報訊】

【本報訊】

【本報訊】

【本報訊】

【本報訊】

【本報訊】

【本報訊】

【本報訊】

【本報訊】

【本報訊】

【本報訊】

【本報訊】

【本報訊】

【本報訊】

【本報訊】

【本報訊】

【本報訊】

【本報訊】

【本報訊】

【本報訊】

【本報訊】

【本報訊】

【本報訊】

【本報訊】

【本報訊】

【本報訊】

【本報訊】

【本報訊】

【本報訊】

【本報訊】

【本報訊】

【本報訊】

【本報訊】

【本報訊】

【本報訊】

【本報訊】

【本報訊】

【本報訊】

【本報訊】

【本報訊】

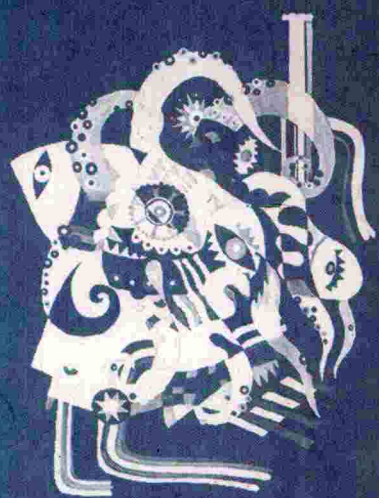
【本報訊】

装饰图案设计技法创意

总 论

TECHNIQUES AND CREATION FOR DECORATIVE PATTERN DESIGN

一、总论

装饰图案设计技法创意是一个系统的工程,并不像许多人想得那样轻松,尤其是创造一些观念化、风格化或者特殊造型的图案时更是如此。装饰图案设计技法创意应具备的基本条件从本质上讲与其他绘画并没有太大的差异,只不过比单一的画种更加广泛一些。对兴趣的培养是装饰图案设计技法创意的首要条件,一个人对某一事物的兴趣可以是天生的,也可以后天培养和学习,天生不可强求,但后学则多表现为自己的一种精神追求和求知愿望,经验的获得和持之以恒的学习必然会引发对问题深究的动力,兴趣也会由此而生。

装饰图案创意设计表现并非易事,要有耐心,有关装饰规律的理解和自身个性的表现、风格的确立只能在不间断的实践中才能领悟和形成。对审美的培养也是装饰图案设计技法创意应具备的条件。审美源于一种心态,急功近利、寻求捷径肯定无法使自己的作品有超逸的品格。因此,要多看、多学、多实践,努

力提高自己的审美观念,这样才能创造出具有个性品格的作品。

(一) 技法实例分析

装饰图案创意构思的表现展开是由认识和选择物象开始的,随着这种认识和选择,对表现的主题进行整合变化,将技法这一处理的手段恰如其分地引入其中,使作品得以最后的完美。图案技法创意的设计者应凭着敏锐的思维感性、超凡的想象和与内容相符的技法赋予媒材上的点、线、面、体一种特定的结构以及比例、组织、肌理等效果。

黑白装饰图案的表现是用点、线、面、体作为造型元素表达设计者的观念及创作意图的符号语言,以黑白为表现手段,从平面中表现物象的多种形态,是一种既受限制又能激发情感的装饰艺术形式。色彩装饰图案的表现同样是用点、线、面、体为造型的元素,通过色彩艺术的形式语言、色彩观念、造型语言的表现等来表达设计者主观的艺术感受。事实上,作为造型艺术,无论采用哪种形式表现,在确定了一幅

《吉祥》媒材/技法
水彩纸 水粉色 水
粉墨色

由山西凤翔布老虎、民间剪纸和牡丹花构成的原始图案。概括的平面造型和立体造型融为一体。工笔晕染技法的表现与谐调的配色使其具有较强的视觉特效,体现了现代装饰图案的审美风貌。

《吉祥》局部

《面具》媒材/技法 水彩纸 水彩色 水彩墨色 勾线

以非洲面具为创作原型的装饰图案。造型变化丰富多样且呈现出强烈的视觉特征,是传统的图形与现代装饰手法的理想结合。

理想的黑白或色彩装饰图案，对技法的掌握和恰当的选择，是决定作品能否感人的关键。

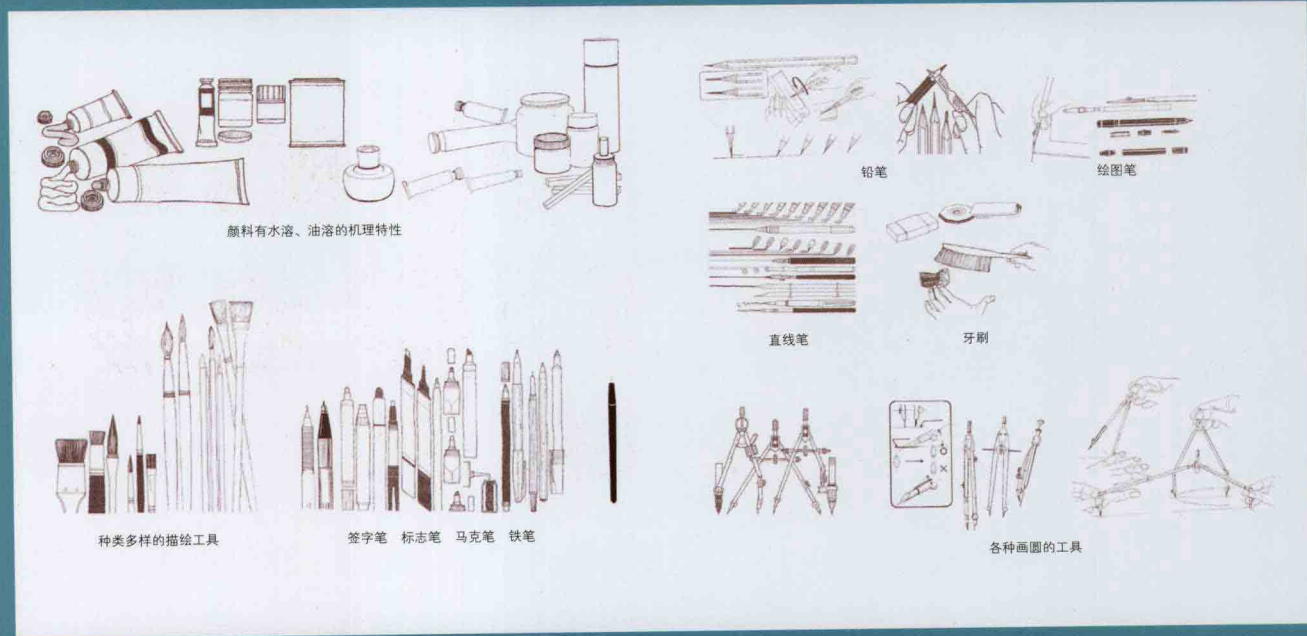
技法表现作为设计技术层面的有效手段，对于设计者来说，须通过亲自实践和体验才能有所认识，并能谙熟技巧，随心所欲地创作出得心应手的作品。装饰图案即使是采用同一种手法表现，也会因为设计者使用的工具、笔触、肌理、造型、用力大小、线形组织等不同，使形象产生不同的风格变化。因此，通过技法创意我们可以了解使用同一种材料和同一种工具而用不同描绘方法所带来的诸多可变因素；了解使用不同材料而使用同一种工具所产生变化的多样性和范围；了解使用同一种材料而使用不同工具描绘可出现的不同效果；试验综合技法和综合材料所发现新的现象；从其他画种里（包括架上绘画、版画、国画、粉画等）汲取表现技法用在装饰图案中；还可以深入了解由材料、工具所能带来的技法效果并应用到作品中。了解上述的技法方式，我们便可以选择作画的媒材和工具进行装饰图案的创作。

在工具和材料的选择上，纸张要尽可能地收集现

有不同质地的纸张，如各种印刷纸（铜版纸、哑粉纸、康颂纸、白卡纸、白板纸、胶版纸、牛皮纸、瓦楞纸，各种颜色的特种纸等）、各种绘画纸（油画纸、素描纸、水彩纸、水粉纸、高丽纸、宣纸等）以及工业用的500目水磨砂纸、包装用的瓦楞纸、纤维织物等，根据收集的纸张及材料，选择描绘工具进行试验；画笔要选择衣纹笔、单料笔、叶筋笔、小白云笔以及水粉笔、油画笔（尖头和方头的）、记号笔、绘图笔、钢笔、签字笔、圆珠笔、马克笔、铅笔、炭笔、炭精棒等，然后在纸或其他媒材上进行试描，并根据不同工具所产生的不同效果来决定纸张和工具。

底子的制作是用立德粉与白乳胶混合成膏状，涂在较厚的卡纸上，干后打磨平，再在上面作画（具体做法请参见立德粉刻画法）。

上述的这些做法一般是在图案制作前应探索、尝试的问题。我们知道任何一种图案技法创意都是在秉承传统技法的基础上而向前发展的，它作为图案形式美的一个部分，具有举足轻重的作用。技法探索提倡原创性，它要求设计者要有勇气，勇于实践，只有这

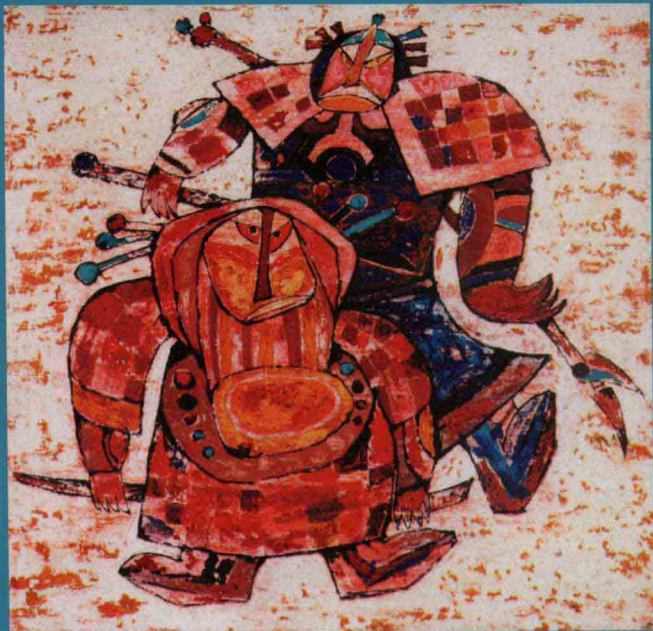

俗话说“工欲善其事，必先利其器”，工具与媒材是装饰图案技法创意设计必备的物质前提条件。在当下可用于装饰图案设计的工具和材料很多，并且随着现代科技及设计的发展与进步，新工具、新材料不断地出现，人们思维的创新和拓展使装饰图案设计技法的创意与应用得到发展。

《老子》 媒材/技法 亮卡纸 丙烯画水粉色 铁笔刮刻

以安徽西递古建筑为元素，运用现代装饰语言和近似的造型分割、移位、重构，使画面构图新颖别致，形式感强。在表现语言上吸取了版画的特征，关注细节的刻画，在具象与意象的不同处理层面上体现出新的装饰魅力。

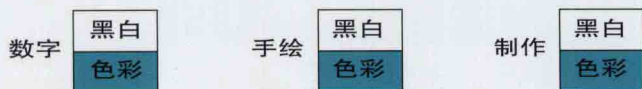

《戏》 媒材/技法 卡纸 水粉色 砂纸

以中国传统戏剧人物为元素，意象化的人物组合及斑驳的色彩、肌理诠释了稚拙的造型观念。图案形象设色经过砂纸打磨画面，产生了丰富的视觉效果。

(二) 作品示范步骤

灵感来源(图片)→变化依据→意象草图→草图展开(内外形式)→定稿→图案制作

为了让作品从意象构思到设计制作等诸多环节得到连贯,并将最后的注意力集中在技法创意上,不受其他问题的干扰,首先大胆地做与表现内容相关的技法尝试,其次设计出至少两种以上的可行性方案,最后遴选一种进行制作。

步骤一:灵感来源。通过对生活的亲身或间接感受以及对传统、现代艺术的理解,确定设计目标,从作品题材上进行选择,如人物、动物、风景、植物花卉、器物等。

步骤二:变化依据。确定要表达的内容与表现方法(黑白或色彩)。

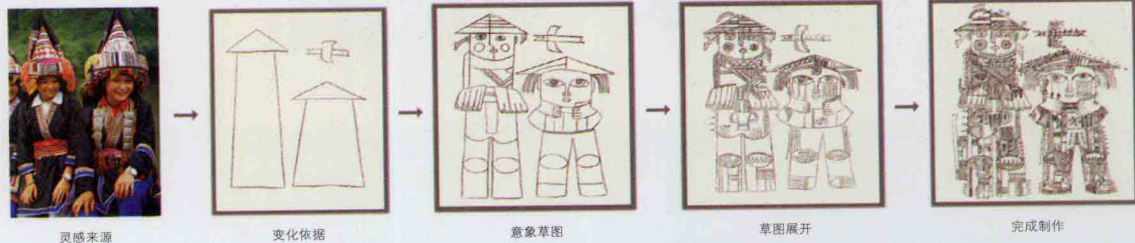
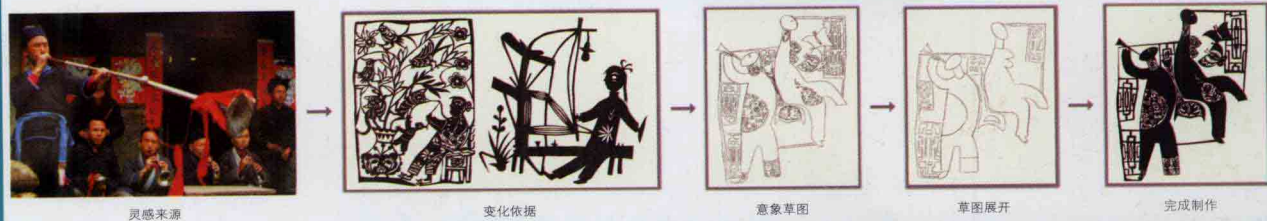
步骤三:意象草图。意象草图阶段是装饰图案原

始设计不定规的阶段,也是作品构思模糊阶段,这个构思过程非常重要。构思草图应从多方面展开,如从平视体、立视体、立体等装饰形式加以勾画,选出一种理想方案进行制作。

步骤四:草图展开。对已经拟定的草图进行放大,并对构成图案的造型元素、形式风格等方面的内容进行统一整合,确定造型表现语言,准备描绘。

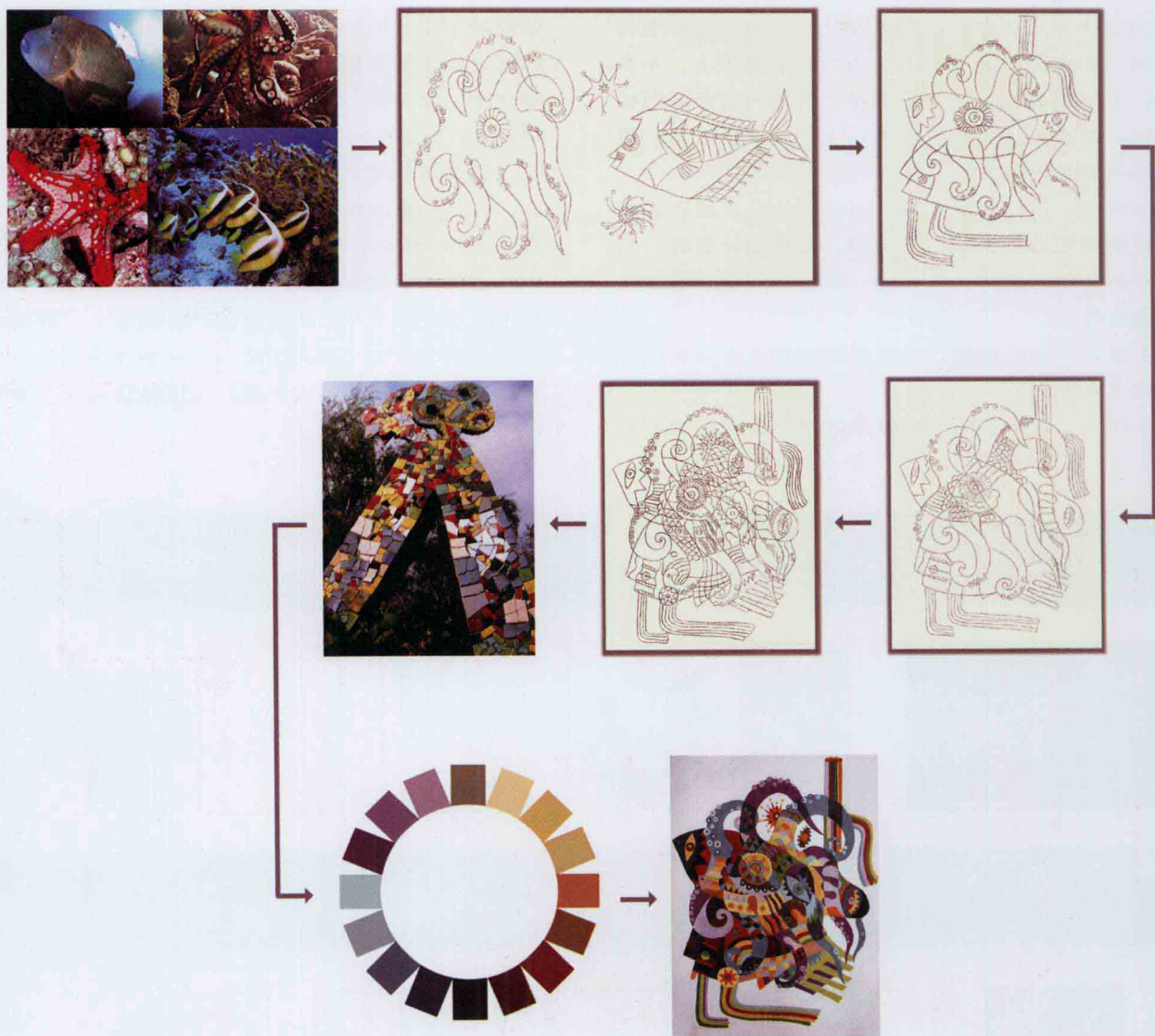
步骤五:图案制作。任何一种制作方法都会因为制作层面上的变化而带来意想不到的效果。表现方法应该使表现内容与形式相统一。对制作中的每一个环节做到心中有数,要有耐心,边描绘边梳理,善始善终完成制作。

作品示范步骤图例1

在自然形态的基础上进行选择、提炼、取舍、归纳,以传统的剪纸造型为变化依据,融入现代装饰语言。意象化的结构和单纯的黑白表现产生了强烈的装饰感。

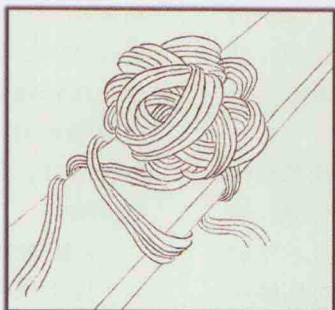
作品示范步骤图例2

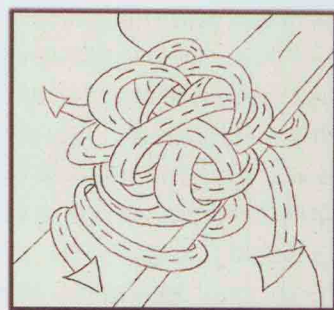
作品示范步骤图例3

灵感来源

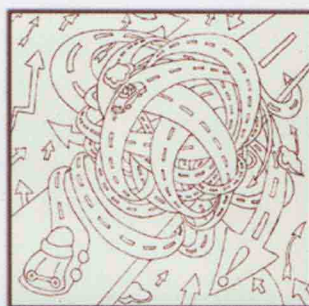
变化依据

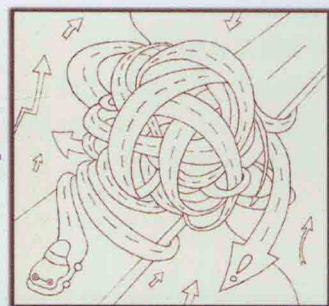
意象草图

色彩来源

定稿

草图展开

（三）关于装饰图案设计创意的思考

用黑、白、灰元素及色彩元素设计装饰图案，对初学者来说，画什么及怎样画是一个比较棘手的问题，特别是装饰变化后的图案，怎样用技法表现，怎样才能达到与表现主题语言相协调也成了难点。即使他们采用了某些技法，往往也会因技术层面上的经验欠缺，产生与主题表达内容不相协调的现象。本书力图通过描述不同类型的装饰图案设计的技能技巧，让读者解除设计中因为诸种原因产生的各种困惑与烦恼，做出明智、可行的抉择，指出设计真谛。

在实际设计中，黑白装饰图案和色彩装饰图案的技法表现所使用的工具、表现手段基本大同小异，诸如用钢笔、绘图笔、毛笔、尖刀、铁笔、钢钉、电脑等工具进行画、刻、描等制作。但是，在作品的构思、内容、形式、风格等方面与媒材的结合探索上则是动态化的、无止境的，而这些方面的因素又不是技法表现所能及的。

1. 装饰写实风格的作品

这类风格的作品，题材广泛，包罗万象，应精心整合画面的结构关系，对物象的造型要注意整体风格统一、协调，物象表现要自然、生动，风格、形式自

成一体。在画正稿之前，精心选择表现形式，做一至两幅表现技法尝试，然后选择其一进行制作。作品表现要避免一幅作品中采用多种表现形式，或者由一种风格去转换成另一种风格，这可能会产生与画面风格不相协调的问题。

装饰写实风格技法创意：自然归纳写实、意象写实是该技法的主要表现内容。形象整合过程中对构图、变形、动态以及形象美感等方面要加以统筹考虑，用铅笔或毛笔画出造型轮廓，确立表现风格，设计笔触形状，并对表现质感加以研究，如物象的质感、肌理、构成与笔触形态关系的有机组合等，完成造型表现。

2. 装饰意象风格的作品

这类风格的作品，无论是平视体形式还是立视体形式，应有一个明确的界定。整合画面整体框架结构，梳理整体与局部的关系，画面要主次分明，条理清晰，表现形式（点、线、面、体、肌理等元素）做到画前设计与实际制作两者有机结合。

装饰意象风格技法创意：按照作品表现内容，用铅笔或者毛笔画出线条明暗关系（黑、白、灰），设计笔触形状（点、线、面、体、肌理），再用绘图

《开放的郁金香》媒材/技法 卡纸 立德粉 铅笔
用铅笔明确造型形体，作为黑白表现的重要依据。

《开放的郁金香》媒材/技法 卡纸 绘图笔
根据左图的明暗关系，用绘图笔精细画出笔触关系，最后做整体
灰色处理，使作品结构、明暗、轻重、虚实适中，达到完美。