

高等教育“十一五”全国规划教材

中国高等院校美术专业系列教材

装饰图案设计与应用

毛溪 著

人民美术出版社

江西美术出版社

高等教育“十一五”全国规划教材

中国高等院校美术专业系列教材

装饰图案设计与应用

毛溪 著

人民美术出版社

江西美术出版社

本书由江西美术出版社出版。未经出版者书面许可，不得以任何方式
抄袭、复制或节录本书的任何部分。

版权所有，侵权必究

本书法律顾问：江西中戈律师事务所

图书在版编目(CIP)数据

装饰图案设计与应用 / 毛溪著. — 南昌: 江西美术出版社, 2009.7

普通高等院校“十一五”国家级规划教材

ISBN 978-7-80749-696-0

I. 装… II. 毛… III. 装饰美术—图案学—高等学校—教材 IV. J51

中国版本图书馆CIP数据核字(2009)第105477号

高等教育“十一五”全国规划教材联合编辑委员会

主 任: 常汝吉

学术委员: 邵大箴 薛永年 程大利 杨 力

王铁全 郎绍君

副 主 任: 欧京海 肖启明 刘子瑞 李 新

曾昭勇 李 兵 李星明 曹 铁

陈 政 施 群 周龙勤

委 员: 吴本华 胡建斌 王玉山 刘继明

赵国瑞 奚 雷 雒三桂 刘普生

张 桦 戴剑虹 盖海燕 武忠平

徐晓丽 叶岐生 李学峰 刘 杨

赵朵朵 霍静宇 刘士忠 邹依庆

高等教育“十一五”全国规划教材

装饰图案设计与应用

ZHUANGSHI TUAN SHEJI YU YINGYONG

毛溪 著

出版发行 人民美术出版社(北京北总布胡同32号 100735 网址: www.artscbs.com)

江西美术出版社(南昌市子安路66号 330025 网址: www.jxfinearts.com)

E-mail jxms@jxpp.com

联系电话 0791-6566241

责任编辑 徐 玫 李 佳

装帧设计 毛 溪

责任印制 朱常蕴

经销 全国新华书店

印刷 江西华奥印务有限责任公司

开本 889毫米×1194毫米 1/16

印张 9

版次 2009年7月第1版

印次 2009年7月第1次印刷

印数 4000

ISBN 978-7-80749-696-0

定价 45.00元

前言

装饰是人的本能，人类的装饰图案和绘画共同起源，并且伴随整个人类的文明史。现代生活中人们的装饰活动更加活跃，图案的设计更富有激情和生命力。

装饰图案始终是实用和艺术的结合，是现实、想象和象征的结合。传承在图案中有着重要的作用，而从当下的生活中汲取新鲜养料，则是图案生命力延续的秘诀。

本书从当代人的环境出发，从应用的角度建立知识结构，精挑细选了最具代表性的优秀图案作品，并为了教学和自学的需要还提供了练习和参考范例。全书共分为七个单元，包括装饰图案设计基础、装饰图案的造型、装饰图案的结构、装饰图案的色彩、装饰图案的文化传统、装饰图案的设计程序和方法、装饰图案的设计应用等。每个单元都包含了现代装饰图案设计必须了解和掌握的基本知识点、相关的传统文化线索和典型样式图例，更有如何在现代设计中的指导和示范。

现代设计诸多领域之间有着共同和模糊的区域，装饰作为设计的基础课可以对视觉形式进行集中训练，装饰也是人们内在和本能的需求，为了满足人们对装饰的需要，从事平面设计、服装设计、产品设计和室内环境设计的人员，都要具备一定的装饰图案的鉴赏、选择和设计能力。而图案的创新设计也需要众多人的共同参与和推动，而不受到专业的框限。

本书篇幅有限，只能在浩如烟海的装饰图案设计宝库中反复斟酌筛选，给大家呈现出非常基础的关于我国和世界各国的装饰图案传统内容，也为对特定内容的进一步深入了解提供了线索，因此，本书亦可作为热心于设计的人员的基本参考书。

目 录

第一章 / 装饰图案设计基础	01
第一节 装饰图案基本概念	02
第二节 装饰图案的功能和价值	06
第二章 / 装饰图案的造型	11
第一节 装饰图案的造型要素	12
第二节 装饰图案造型的变化方法	29
第三章 / 装饰图案的结构	31
第一节 图案的基本结构形式	32
第二节 独立结构的装饰图案	34
第三节 连续结构装饰图案	36
第四节 装饰图案的空间和层次	41
第四章 / 装饰图案的色彩	49
第一节 色彩的作用	50
第二节 装饰图案中的色彩基础原理	52
第三节 基本色彩对比形式	55
第四节 色彩的面积、位置、形状、冷暖、前后对比	61
第五节 色彩的调和形式	64
第五章 / 装饰图案的文化传统	71
第一节 中国历代装饰图案艺术	72
第二节 中国民间装饰图案	86
第三节 中国吉祥图案	94
第四节 外国装饰图案艺术	96
第六章 / 装饰图案设计的程序和方法	109
第一节 装饰图案设计的素材和灵感	110
第二节 装饰图案的形式感	114
第七章 / 装饰图案的设计应用	119
第一节 抽象装饰图案设计	120
第二节 植物装饰图案设计	128
第三节 动物装饰图案设计	134
第四节 人物装饰图案设计	140

第一章

装饰图案设计基础

第一节 装饰图案基本概念

一、概念

装饰图案广义上是花纹或图形的总称，除了装饰之外还有提示、说明等其他功能。装饰图案是有组织的、完整的、应用的形式。另一个概念“纹样”指的是一些单独，或者局部的小的花纹或形态，以平面形式为主。

每一个装饰图案都包含题材、造型、组织和结构、色彩、制作的材料以及工艺方面的特征。完整意义上的装饰和图案是依附物品而存在的。比如说服装图案就是通过印染、编织等方法，附着或组织在各种质地的纺织材料上，成为物品的一部分，它们应用于生活中的各个领域，千百遍浏览书中的图片远没有亲眼所见、亲手触摸的感觉真切而难忘。

装饰图案根植于古代，经过世代沿袭变化，在现代持续繁荣。它们是人类的宝贵财富，其历史和人类文明的发展是并行的，脱离了历史和文化背景的装饰和图案是空洞的，人们无法进入其所代言的社会文化情景，无从理解和欣赏，更难以利用和创造。

图案作为文化的一部分，提示我们每个民族独特的历史以及祖先遗留下来的情感信念。图案将作为保持民族传统的重要形式而长久存在和继承。图案只有在活生生的生活环境中才能展现自己的真实魅力。

装饰和图案存在于我们生活的各个环节，广泛的应用和不断的更新，显现了它强大的生命力。

装饰图案也是现代人必不可少的生活组成，它带给人们欣喜和安慰，环绕于生活空间，出现于节庆、婚礼等重要时刻，是一个民族联系自己的祖先，维系民族文化的重要形式，更是大家享受世界文化丰富性的重要途径。

二、分类

装饰图案分类的标准和方法非常多，同一个图案可以根据不同的分类标准归属不同的类别，通常可以从题材、应用和组织形式等方面进行。了解熟悉不同类型图案装饰的主要特征和创作规律，可以为进一步的学习和应用做准备。

图案首先可以分为基础型和应用型，按照形式又有平面图案和立体图案两种，从时代性看有传统和现代的分别，从文化的角度看有东方和西方的不同。

基础型

应用型

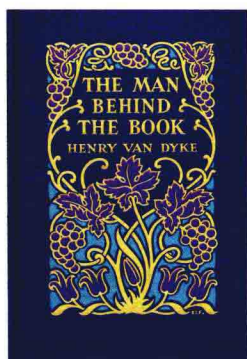
按照应用领域分类

器物

服饰

平面装饰

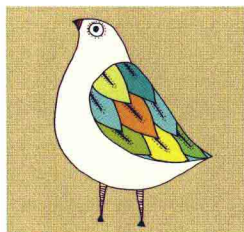

空间装饰

按照题材内容分类

植物

动物

人物

风景

抽象

按照组织形式分类

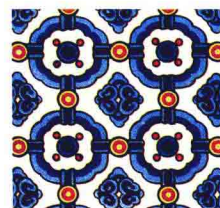
独立

适合

二方连续

四方连续

复合结构

这是图案设计的基础，是一个动物的纹样。

这是经过构思和组织的完整的图案，除了原来的纹样以外，增加了很多装饰元素。也可以称为图案设计。

这是图案的应用，要选择材料，把它制作出来，还有构想它的大小、比例和放置的位置，这些都应该是图案设计应该设计的内容。

三、装饰图案设计

装饰图案的设计是一种包含了内容和形式的创造性行为，当然也包含了这一活动的结果。简单的设计只是设计出画面，完成造型、构成、色彩和细节，并不涉及制作。和生产有关的设计活动除了要完成以上内容，还涉及材料、制作工艺、应用对象等实际的内容，直至把它们做出来。

装饰图案脱胎于原始的绘画艺术，并和原始造物活动紧密联系。在手工艺时代，设计是在手艺人生活活动和制作中逐步摸索、试验，逐渐累积和丰富的。当时没有设计者的概念。我国直到明、清以后，才出现了一些手工艺大师，他们的作品和设计才被记录下来。

近现代以后，现代大工业生产的方式使得设计和生产分开进行，包括图案设计的设计活动逐渐独立，成为一种专门的活动。威廉·莫里斯，这个英国工艺美术运动的领导人之一，也是现代设计史上早期的独立家具、壁纸花样和布料花纹的设计者。

四、装饰图案的应用

在现代设计的大范畴里，装饰图案也涉及多个领域，包括纺织品设计、服装设计、首饰设计、包装设计、平面设计、产品设计、环境设计等。这些都需要基础图案学习和训练作为引导，再根据行业特点，特定的设计要求和设计意图进行创作和应用。

平面设计中的书籍装帧、文字设计和标志、包装设计需要大量应用装饰图案。特别是在时尚消费品领域，装饰图案的需求更是日新月异。每年、每季，各大品牌和普通产品都力求以新鲜的图案和装饰来引起消费者的关注。全世界有大量的设计人员在从事此类工作，并乐此不疲。

现代产品设计要把器物表面的纹饰总体考虑在设计方案里，特别是一些家居产品的设计，人们喜爱用一些图案进行装饰。室内设计中的墙纸、窗帘、地毯、台布、地面、天花板、门板等各个局部，建筑和景观设计中的地面、植物形式等等都需要图案和装饰，有时设计师还要自己动手来刻画和制作。舞台和影视人物造型和多媒体及游戏设计中，大量的道具、背景等需要图案来丰富视觉效果，或起到暗示信息的作用。

装饰图案设计有的是以个人为主独立完成，有的需要设计组织间的合作。在一些企业的设计部门，就包括一些从事图案和装饰设计的人员，用户也可以在一定范围内选择自己喜欢的图案和装饰。

环境设计

装饰品设计

礼品和包装设计

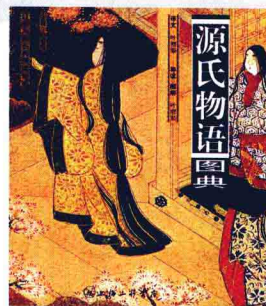
生活用品设计

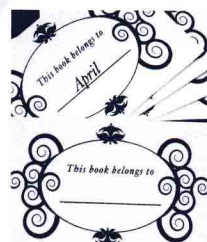
服饰设计

装饰图案

书籍设计

标识设计

文化用品设计

界面、游戏设计

在整个社会批量化大生产总的特征中，仍然保持着一些手工艺生产的人群，个体化的设计和小批量的生产方式，保留了最纯粹的个性，是社会一般商品很好的补充，其独特的审美价值和文化价值十分宝贵。

第二节 装饰图案的功能和价值

装饰图案是装饰性和实用性的结合。它们渗透在各个生活环境和诸多活动中，具备多方面的价值和功能，是人类宝贵的物质和精神文化财富。

一、功能

1. 实用功能

人们可以借助器物上的装饰和图案的部分，达到加固、防滑助力以及指示等方面的作用。它们的实用功能常常因为过于普通而被忽视，但这些功能也保证了某些图案和装饰的流传和延续。

加固功能：在器物的表面附加特殊的材料和结构，并加工成装饰和图案的形式，可增加耐磨、牢固的程度。我国古建筑大门上的铜钉，就是起加固作用兼具装饰效果的例子。小孩衣服关节处另外贴上布或者其他材料的图案，不仅为了美观，也是为了牢固。

轻省功能：制作器物时，我们会在大片的面积上镂刻图案和装饰，这样可以减轻重量，减少材料的使用量，实现结实、美观和轻省的统一。

防滑助力功能：刀柄上的交叉饰纹可以让手握得更牢；鞋底和轮胎上的特殊设计的凹凸图案，是为了更好地排水和防滑，是和安全密切相关的。

原本用于加固大门的铜钉，没想到却成了排列整齐的图案，还起到了装饰作用，并增添了威严气质。

指示功能：在器物的局部装饰以图案，能引起人的注意。如碗口或杯口的装饰图案，就是为了让人们能比较准确地看到碗口或杯口的位置，避免失手或错位。各种把手上刻上特殊的图案首先是引起注意，提示开门的位置，然后就是装饰的作用。

干扰功能：大片的均匀或者杂乱的图案会使人们的视觉产生模糊不清的感觉。这个原理在设计中应用广泛，有的还涉及军事，相当重要。比如迷彩就是一种特殊设计的图案，能够在某类环境里辨别不出来。针对不同的环境，如沙漠、海洋、丛林等，迷彩的色调和图案有所区别。这是从动物那里学到的仿生设计，也是在科

幼儿衣服上的贴绣既能提示衣服的正反面，也使得关键部位比较耐磨。

巧妙地借助图案和装饰手法，使椅背和座位部分变得轻巧和美观，材料大大节省，重量也大大减轻了。

学研究的基础上实施的。我们家庭常用的窗帘窗纱则是在保证光的通透的前提下，防止人们看到房间里的具体状况。

2. 符号功能

装饰图案能反映出一个群体约定俗成的观念，远古的纹样大都具有类似于图腾符号的意义，包括后来的族徽、国徽等。而老百姓喜欢的各种象征吉祥的图案亦是如此，如双喜。

符号功能和特定地域与文化背景有关，并且随着时代的变迁而变化、延续，但也会消亡或被误读。龙和凤的图案原本是中国古代皇权的象征，而菊花却是日本皇室的专用图案。图案设计以应用为目的，了解图案的符号功能能够帮助我们的图案设计得以顺利实施和被认可，也能促进文化的沟通，避免误解。

新的时代不断创造出新的图案和装饰形式。网络中人们设计出了标点组成的符号和聊天表情的图案等，在特定的环境和人群中流传。企业或组织的标志图案和装饰纹样，用于广泛的视觉传播和识别，不仅成为企业文化的重要组成部分，也是特定时代社会文化的重要特征。

3. 审美功能

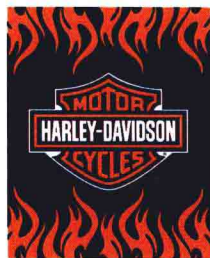
装饰图案能表现纯粹的装饰美，在精神上引起人们愉悦、优美等积极美好的感受。对美和愉悦的追求古已有之，这是人类精神上的一种本能。正如人类在原始时期便收集羽毛等材料装扮自己，刚开始制造盆盆罐罐等普通生活用品时也不忘加以装饰。人的审美意识的觉醒和提高，标志着人类的进步，标志着人们对自己能力的肯定，对生活的热爱和信心。

工业产品上的图案是以实用的设计为基础的。轮胎面上的凹槽图案主要是为了取得适当的摩擦并顺利排除轮子和路面的积水。

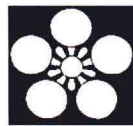

家具中小的构件设计成一定的图案和装饰效果，既可以起到支撑作用，又美观，还可以节省材料，减轻重量。

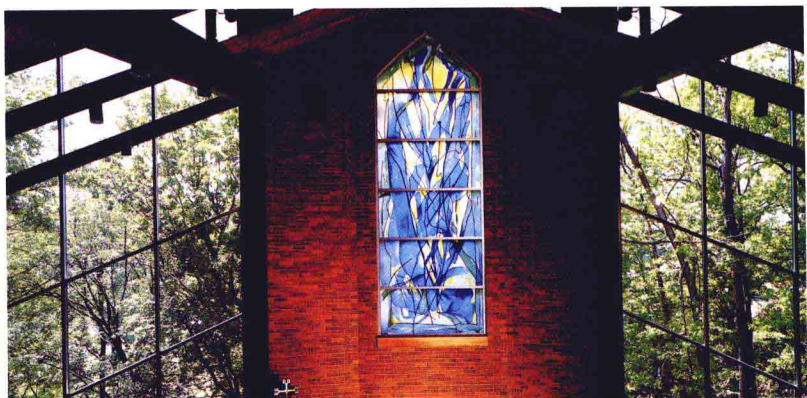
这种装饰图案的干扰对生命的保护非常重要，这也是人们从大自然学来的智慧。

哈雷摩托的标志就会让人想起崇尚自由和自然的精神和追求。

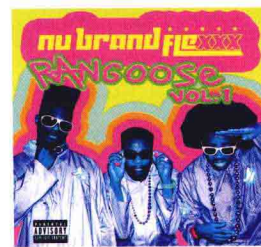

这些日本皇室和贵族等传袭的图案，是日本文化的几种典型符号，过去是不可以随便使用的。

人们在设计窗户时，很自然地注意到了审美功能和使用功能的结合。

人们一直渴望更多、更丰富的装饰和图案，以不断获得新鲜的视觉感受和心理愉悦，而这实际上是设计和创造的最有效、最长久的刺激因素。

这些唱片封套的设计，用了不同的图案和装饰手法，但都带有当下时代文化的特征。

二、价值

价值和图案的功能有关，但又有所区别。装饰图案有应用、欣赏的价值，更重要的是，图案包含了文化和历史价值。

1. 实用价值和精神价值

大部分人喜欢装饰和图案，都是出于赏心悦目和表现个性的需要。在现代社会，图案不仅有着经济和市场的推动作用，还可以缓解心理压力，甚至有着辅助治疗的作用，会给现代人紧张或枯燥的生活和工作带来心理的调剂和安慰。

2. 历史文化价值

千百年来人们关于图案和装饰的创造活动是时间和心血的凝结，其中积淀了时代演变中的累累痕迹，是对文字历史的极好补充。而对于那些没有文字记载的民族和地域文化，带有装饰和图案的实物依据则更显得重要了。

装饰图案本身是文化的一部分，也成为其他文化形态的必要组成部分。我国京剧文化的形态中，脸谱、服装、道具等程式化图案和物化的形式是它的唱腔和剧本的重要补充。当代人也在图案中表达着自己对生活的感悟和价值的认同。正如卡通、涂鸦等是某个代表性文化群体的共同意识的表现，新的图案风格和内容新的装饰手法也将作为这个时代的文化而真实存在，并成为今后的历史。

三、学习内容

图案的基础学习包括造型、色彩、结构、工艺等方面，了解图案历史中的重要类别

这个现代女孩的服饰布满了图案和装饰，看起来比较复杂。但仔细分析，这些都是用最简单的纹样和组合方法构成的图案，色彩应用也不复杂，从联线所给出的原始时期或者古代图案上，我们都能够找到这些形式的来源。

古今的图案虽然看起来关系不大，但把它们按照形式美的元素和形式美的规律进行分析，很快会发现很多相通的规律。如果能把这些要素和规律用自己的方式组合，大家都能找到自己图案设计的独特而有效的方法。

既有装饰作用又有实用功能，并且希望通过图案实现威慑或者可爱的象征作用。

用线条简洁的头部作为图案表现的重点，身体简化处理。今天卡通图案的处理手法，早在公元前就开始使用了。

由于编织的方法形成了立体纹样，并且可以左右、上下重复延伸，构成大面积带有立体浮雕感的图案。

多种色相的鲜艳色彩散点分布，用中等饱和度的色彩作为底色协调总体图案的色彩关系。

简单的纹样，重复的构成方法，重点位置的点缀。

和样式，了解图案和装饰背后的深层次的文化社会背景，在传统和现代之间找到结合点。我们应在了解图案和装饰设计的基本知识和规律之后，结合题材和典型形式，综合分析完整的图案是如何设计和形成的。这将涉及现代装饰图案设计的程序，以及不同设计领域应用的特点。

课后复习：

1. 装饰图案的功能有哪些？
2. 图案的价值体现在哪些地方？
3. 现代图案设计在哪些领域里得到了应用？除了书中给出的例子外，请再举出其他例子。

第二章

装饰图案的造型

第一节 装饰图案的造型要素

一、装饰图案的造型特点

1. 基本造型要素

和其他造型艺术一样，装饰图案有着基本的形式要素。它们是：点、线和形、体。所有的图案都是由这些要素按照不同的方式、不同的复杂程度组合在一起的。在图案和装饰的造型中，人们充分显示了自己的创造性，特别是抽象形体体现了人对自然形态认识和归纳的能力，完整的装饰图案常常把不同的形的元素结合在一起，互为映衬。

2. 造型和工艺的关系

装饰图案是应用的艺术，受到制作和工艺的限制，其中点、线与形的形态和组成方式都是有特点和规律的。比如说，剪纸图案内部的形一定要有相连的地方；精细复杂的立体雕刻线条必将增加图案制作的难度和成本。马赛克必须由很多小的面来组成线和其他的形，这类装饰图案线条是粗而有力的，但仔细看是断断续续的。

现代生产条件下，装饰图案设计的限制大大减少了，比如说过去难度很高的精细立体雕刻现在可以借助激光进行。装饰图案的设计应该根据材料和制作方法等合理进行。

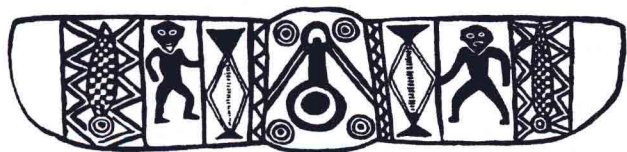
点、线、面、体是基本的视觉艺术造型要素，今天的图案和装饰虽然在内容和风格上不同于传统的图案，但其造型仍然是这些基本的元素构成的。

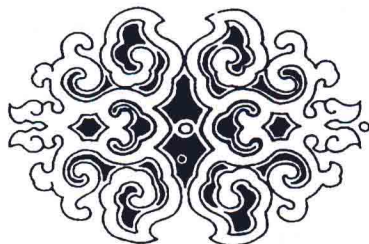
剪纸中的阴、阳造型元素互为映衬，但其中一定有互相贯通的那个部分。而且特征鲜明的轮廓线，是剪纸的制作特点。

瓦当这种建筑上大批量的构建，在汉唐是用模压法成形然后烧制的。造型简练、线条直率、风格朴实稚拙。

图案的造型从原始时期开始，世界各国都形成了写实、抽象和几何几种基本的纹样类型。

装饰图案自古以来就融合了人们的智慧、想象力和创造精神。把现实的形态通过添加、夸张的方法，创造出大量的美和意相结合的形式。