

普通高等教育艺术设计类专业“十二五”规划教材

装饰图案

主编 彭璐
副主编 赵倩
王威仪

装饰图案
DECORATIVE
COMPOSITION

中国水利水电出版社
www.waterpub.com.cn

普通高等教育艺术设计类专业“十二五”规划教材

装饰图案

主编 彭璐
副主编 赵倩 王威仪

中国水利水电出版社
www.waterpub.com.cn

内 容 提 要

本书为高等教育艺术设计类专业“十二五”规划教材分册之一,全书共分6个部分,包括认识篇、基础篇、技能篇、实践篇、应用篇、赏析篇。除赏析篇外,其他各篇下设课题,以课题-任务的方式加强理论和实例的结合、培养学生实践应用能力。本书可供艺术设计及相关专业本科、高职院校、成人教育、网络教育等师生使用,同时也可供相关专业设计人员借鉴参考。

本书适合高等教育本专科及高职高专、成人教育、网络教育等艺术设计专业学生作为教材使用。

图书在版编目(CIP)数据

装饰图案 / 暴巍主编. — 北京: 中国水利水电出版社, 2011.7
普通高等教育艺术设计类专业“十二五”规划教材
ISBN 978-7-5084-8875-2

I. ①装… II. ①暴… III. ①装饰图案—高等学校—教材 IV. ①J525

中国版本图书馆CIP数据核字(2011)第156593号

书 名	普通高等教育艺术设计类专业“十二五”规划教材 装饰图案
作 者	主编 暴巍 副主编 彭璐 赵倩 王威仪
出版发行	中国水利水电出版社 (北京市海淀区玉渊潭南路1号D座 100038) 网址: www.waterpub.com.cn E-mail: sales@waterpub.com.cn 电话: (010) 68367658 (营销中心)
经 售	北京科水图书销售中心(零售) 电话: (010) 88383994、63202643 全国各地新华书店和相关出版物销售网点
排 版	北京时代澄宇科技有限公司
印 刷	北京鑫丰华彩印有限公司
规 格	210mm×285mm 16开本 8.75印张 202千字
版 次	2011年7月第1版 2011年7月第1次印刷
印 数	0001—3000册
定 价	35.00元

凡购买我社图书,如有缺页、倒页、脱页的,本社营销中心负责调换

版权所有·侵权必究

前言

装饰图案设计是艺术设计类专业必修的基础课,它对于培养学生的造型能力具有重要的意义,同时也为后续的专业设计课程打下良好的造型基础。本教材系统地讲述了装饰图案的起源,分析中外传统装饰图案造型元素的发展进程,使学生了解装饰图案与生活的关系,了解装饰图案与现代设计的密切联系,训练学生的素材收集能力。通过分析装饰语言的诸多要素和形式美的法则,使学生掌握基本的装饰造型方法和画面表现手段;通过丰富的变形手段,新颖的表现方法,提高学生的艺术创造力和表现能力。

本书除了培养学生对装饰图案的综合理解和运用能力以外,着重培养敏锐的创造性思维和形成这种思维的能力。笔者在写本教材的过程中,参阅了大量的国内相关的图案书籍以及大量的国外图片资料,收录了大量的国内外各种类型优秀的装饰图案作品,还有学生的课堂作业和业余创作作品,使得本书的内容饱满充实,可作为各门类艺术专业的参考资料。

本书创新特点:

1. 针对专业领域进一步突出实用性强的特点

本书是针对高等教育艺术类专业教学编写的实用型教材,充分考虑到艺术类学生的特点,从认识篇、基础篇、技能篇、实践篇、应用篇到赏析篇,完整的教学脉络,充分培养学生学习的自主性,设计的创造性。

2. 吸收传统精华,应用创新设计

本书吸收传统精华,对传统装饰图案的造型规律和构成方法进行总结,培养学生体会传统图案后面更多更深远的意义,将传统图案与现代设计教学相结合,引导学生提炼和创新传统图案的“形”,探求和挖掘蕴涵在图案背后的“意”,学生的创造就是在掌握的基础上,不拘泥于所掌握的,而从方式、方法等方面尽可能地创新。

3. 本书注重专业理论和实践应用的相互结合

在现代生活中装饰图案的应用范围不断地被扩展和延伸,本书通过理论知识的讲授,引导学生把目光投向更宽广的领域,指导他们运用适当的表现手法,把装饰图案的内容与形式统一起来,开拓装饰图案的新空间,设计出富有感染力的作品。

4. 实践环节练习设计合理有趣

本书在每一个课题结束时会有相应的练习,丰富有趣,结合时尚信息元素进行设计,打破传统的作业形式,对学生设计图案使用的具体场合、情景等提出具体的要求,采用多样的形式让学生进行装饰图案再创造。

本书在编写的过程中得到了很多老师及朋友的帮助,他们提出了不少有益的建议和

意见，且中国水利水电出版社给予大力支持，在此一并表示感谢，同时恳请美术界同行及广大读者多提宝贵意见，以使此书得到不断提高。

暴巍

2011年4月于北京

目 录

前言

第一章 认识篇

课题一 装饰图案概述	002
一、装饰的起源	002
二、图案的基础概念	004
课题二 传统装饰图案	005
一、中国传统装饰图案造型元素的发展进程	005
二、外国传统装饰图案造型元素的发展进程	016
三、传统装饰图案与现代设计的关系	019
四、装饰图案与生活的关系	021
本章练习	022

第二章 基础篇

课题一 装饰图案的素材收集	024
一、通过写生收集素材	024
二、通过其他艺术形式收集素材	026
三、通过非艺术领域收集素材	027
课题二 装饰图案的构图	028
一、平视体构图	028
二、立视体构图	028
三、格律式构图	029
四、组合体构图	032
课题三 装饰画面的基本构成要素	034
一、点、线、面的组织形式	034

二、画面基础装饰语言的运用	039
三、装饰图案形式美法则	043
本章练习	046

第三章 技能篇

课题一 装饰画面的变形原则	048
一、修饰手法（平面化处理）	048
二、删繁就简手法	049
三、夸张变形手法	050
课题二 装饰图案画面黑白灰布局手法	051
一、黑白灰处理手法	051
二、画面空间的黑白灰表现手法	052
三、主物体与背景结合表现	053
课题三 装饰图案的色彩搭配原则	055
一、色彩的基础知识	055
二、写生色彩与装饰色彩	057
三、装饰色彩的特殊表现力	059
课题四 装饰图案创作思维的培养	063
一、形象思维与抽象思维	063
二、从具象形到创造形的联想	063
三、创意思维	064
四、规定构思形式、自由构思形式	065
本章练习	066

第四章 实践篇

课题一 植物题材装饰图案设计	070
一、传统植物装饰图案设计	070
二、植物装饰图案的黑白表现	070
三、植物装饰图案的色彩表现	073
四、植物装饰图案的创新设计	074

课题二 人物题材装饰图案设计	076
一、传统人物装饰图案设计	076
二、人物装饰图案的黑白表现	077
三、人物装饰图案的色彩表现	079
四、人物装饰图案的创新设计	080
课题三 动物题材装饰图案设计	082
一、传统动物装饰图案设计	082
二、动物装饰图案的黑白表现	082
三、动物装饰图案的色彩表现	084
四、动物装饰图案的创新设计	085
课题四 风景题材装饰图案设计	086
一、传统风景装饰图案设计	086
二、风景装饰图案的黑白表现	087
三、风景装饰图案的色彩表现形式	088
四、风景装饰图案的创新设计	090
课题五 几何图形装饰图案设计	093
一、几何图形装饰图案表现形式	093
二、几何图形的装饰创新设计	094
课题六 综合装饰图案设计	096
一、各种题材与时尚信息结合主题的装饰设计	096
二、装饰图案综合题材的多样实现手段	098
本章练习	101

第五章 应用篇

课题一 装饰图案在平面设计中的应用	104
一、平面设计中的应用原则	104
二、经典案例	105
课题二 装饰图案在服装设计中的应用	106
一、服饰图案的实际应用原则	106
二、服饰图案的装饰形式	107
三、经典服饰图案	109

课题三	装饰图案在建筑设计中的应用	111
一、	建筑外立面的装饰图案应用	111
二、	建筑内空间的装饰图案应用	114
三、	经典案例	116
课题四	装饰图案在公共艺术中的应用	118
一、	公共艺术中的应用原则	118
二、	经典案例	119

第六章 赏析篇

一、	国外优秀作品欣赏	122
二、	国内优秀作品欣赏	124
三、	学生优秀作品欣赏	125
参考书目		129

课题一 装饰图案概述
课题二 传统装饰图案

DECORATIVE
COMPOSITION

装饰图案概述

装饰图案课程是在中国特有的艺术设计教学体系下形成的，是支撑工艺美术教学几十年的重要专业基础课，也是从几百年中国传统工艺美术传承下来的基本技能。装饰图案课程开设的宗旨是为以后的专业设计打下基础，装饰图案不仅作为一门重要的专业基础课，同时还是一门基础课向专业设计过渡的桥梁学科，它和设计素描、设计色彩及三大构成一起，对引导学生进入各个专业的设计领域发挥着重要的作用。

就设计教学而言，学生的创新意识和创造能力主要是通过课堂教学来培养的。作为基础课程的图案教学，也不能忽视这一方面的研究。在教学过程中，单纯画适合纹样或连续纹样的方法对艺术设计教学来讲缺乏创造性，但对于没有经过系统美学教育的学生来说，对传统装饰图案进行临摹研究和借鉴是必不可少的过程。在完整掌握基础的情况下，教学内容要有创新，要利用先进的教学方法和手段，要确立学生的主体地位，运用启发式教学，着重锻炼学生的创造意识和创造能力，使学生不仅能运用所学的知识创作出好的图案作品，并能把这些知识延续下去，创造性地运用到以后的设计学习和实际应用中去。

一、装饰的起源

“装饰”一词泛指艺术修饰，是一种美化艺术，稍后才出现了装饰艺术、装饰流派艺术等术语。根据英国百科全书介绍：第一次使用“装饰”（decoration）一词是在1791年，指的是各种能够使人感到赏心悦目的视觉效应……“装饰”也就是对自然事物美化的一种艺术处理与表现方法。装饰艺术由于地域和文化的差异呈现出千姿百态的艺术形式，并与各自的文化背景紧密联系，相互融合，成为人类文化的重要组成部分。装饰艺术是一种理想化的艺术表现，它不以“如实”地描绘大自然为最终目的，而是运用形式美的规律和法则，夸张简化的艺术手法，对自然界加以美的再创造，使其不论在形象、

色彩还是在构图等方面,由自然形态升华到艺术形态。“什么是美的”?审美是一种心理活动,但审美首先来自于视觉的刺激。能被我们视觉所感知到的不外乎形状、色彩、肌理这三方面的刺激,我们也称它为视觉三要素,是它们构成了我们丰富多彩的大千世界。美是一种很抽象的概念,有时具有具象的衡量标准,有时是很宽泛的衡量。要求我们要用“装饰美化的眼光”去看世界,用一种全新的视角去发现视觉情趣。

最早的装饰概念与人类的实用观念极为密切,装饰形式完全是在实用器物的基础上发展起来的(图1-1-01)。装饰是视觉艺术中最一般的特征,也是最常用的制作与设计手法。早在远古时期,人们就已产生对装饰的需要,装饰的起源可以上溯到原始社会的图腾,器物上的花纹、纹身,以及象形文字等,这个时期的装饰大多与原始的宗教信仰有关,含有图腾崇拜的作用(图1-1-02)。但是从大量的文物和遗迹来看,某些原始的装饰又体现功能性、审美性,如远古人对人体的装饰。装饰性起源于人类爱美的天性,原始人在没有衣服之前,就开始用泥土花叶装饰自己。逐渐的装饰由人身运用到器物上,如彩陶的出现,最早的装饰是不带功利性的,反映了爱美的本能,(图1-1-03~图1-1-05)商品化是装饰的重要转折。

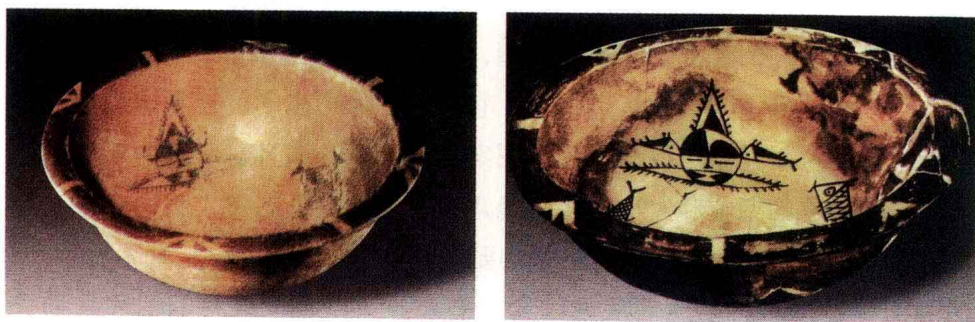

图 1-1-01 半坡人面鱼纹彩陶盆

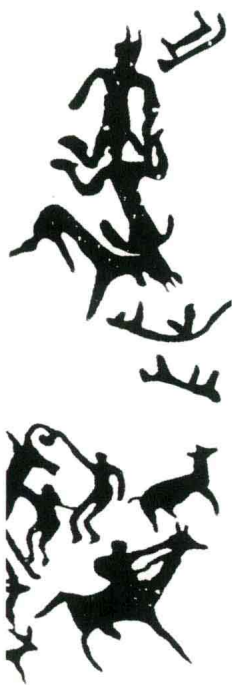

图 1-1-02 史前岩画
抽象造型——人与动物

图 1-1-03 联涡锯齿纹彩陶纹

图 1-1-04 几何彩陶纹样

图 1-1-05 外国彩陶纹样

最早人类的贸易往来，是以物换物的形式交流，素陶是当时的产物，为了促进流通，美化商品，进而产生彩陶。装饰是最早的艺术形式，它源于人类对于美的探索 and 追求，因为美从一开始就带有实用色彩，因此装饰图案从开始就具有了实用性与审美性统一的特点。随着手工业的发展，装饰图案也有了一个体系脉络，继承、革新、创造，可以说历代都有各自鲜明的特色，可谓是异彩纷呈。

二、图案的基础概念

“图案”一词最初是从“设计”一词翻译而来，这也是“图案”一词的广义概念，一般认为“设计”偏重功能性，“图案”偏重观赏性。其实图案是一种具有装饰性和实用性的美术，它并非独立的艺术门类，不能单独欣赏，必须依附于其他载体来体现自身的美感。《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，制成图样，通称图案。图案常常把生活中的一些自然形象经过艺术加工处理，使其成为造型色彩构成适合于实用和审美目的的一种设计图样或装饰纹样。不论是一个单独的装饰纹样，还是把纹样运用在具体的物体上，图案艺术特别注重通过流畅的线条、漂亮的色彩和新颖的造型，创造出一个美好的形象，带给人们视觉上美的享受，同时也培养了人们的审美情趣。它涉及图像形态学、视觉生理学、心理学以及社会学等各种学科。其基本原理不仅对图案设计有用，而且对所有的现代设计都有用。图案强调表现对象的意趣和美饰效果，经常要对物像的形态作大胆的夸张、简化与美化处理，这不仅需要敏锐的观察能力，更需要丰富的想象力。

装饰图案的分类角度多重：单纯地从创作素材上来分可以根据取材的不同来划分图案的类别：植物图案、动物图案、人物图案、风景图案、几何图案等；由于装饰图案必须依附于某种载体，也可以将图案划分为服饰图案、建筑图案、陶瓷图案、染织图案等；一般来讲，要先经过基础图案的训练逐步过渡到专业领域里的图案学习。

课题二

传统装饰图案

一、中国传统装饰图案造型元素的发展进程

中国传统装饰图案历史悠久，有着辉煌的成就，积淀深厚，可上溯到旧石器时代。早在旧石器时代，人类的先民们就在山洞的岩石上刻画出狩猎的图像和野兽、家禽的形象。作为传播的媒介，这些岩画，就是原始图形；而同时，作为部落标志的图腾，也是原始的图形。原始社会时期以彩陶纹样为代表，主要装饰在彩陶、黑陶和印纹陶上，其次是植物和动物纹饰，人物文饰较少见（图 1-2-01 ~ 图 1-2-05）。装饰的素材来源于劳动人民的日常生活，图形简洁有力，讲究对称，富有动感。我国在不同历史时期创造出了各个时代的装饰品，这些制品不仅造型优美，而且装饰风格各异，变化多样，既具有民族特色又具有特定的历史特征，充分显示了中国人民的聪明才智。

图 1-2-01 彩陶纹样一

图 1-2-02 新石器时代彩陶纹样

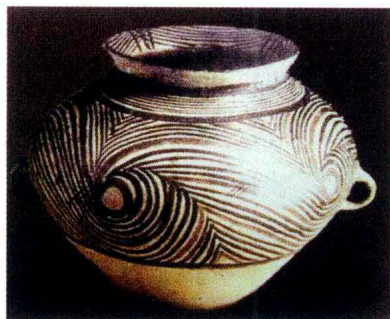

图 1-2-03 旋涡形彩陶纹样

图 1-2-04 彩陶纹样二

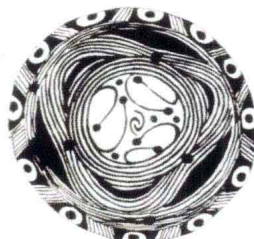

图 1-2-05 各种线形装饰彩陶纹样

（一）中国传统装饰图案发展进程

1. 商周时期

商周时期是奴隶社会的鼎盛时期，是立体装饰艺术的辉煌时期，青铜冶炼技术逐渐成熟。青铜的出现是由原始社会过渡到奴隶社会的重要标志，它取代了石器作为生产工具，从而大大提高了社会生产力，权利、等级、宗教活动对青铜艺术的形成和发展在观念上起着主导作用，在这一社会发展变革中，装饰图案也更广泛地进入到社会生活中。青铜器的装饰图案一反彩陶艺术中的质朴、活泼、愉快的风格，走向沉稳、神秘、威严和凶猛（图 1-2-06 ~ 图 1-2-10）。

图 1-2-06 商代青铜器装饰

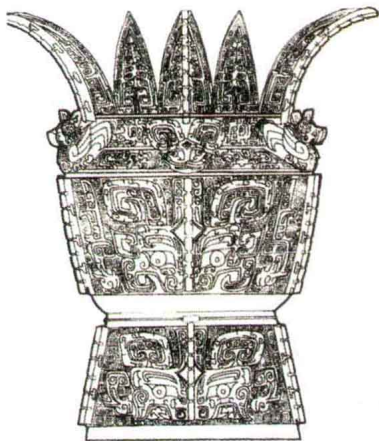

图 1-2-07 商周时期饕餮纹妇好方尊

图 1-2-08 商周时期青铜饕餮纹器皿

图 1-2-09 商周时期青铜凤鸟纹器皿

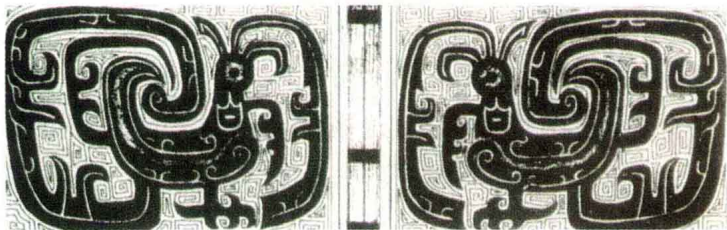

图 1-2-10 商代青铜器凤纹

古代的周，已由专人来掌管图画之事。春秋战国时期以青铜器、漆器为代表，其他还有玉器、织绣（图 1-2-11 ~ 图 1-2-14）。随着奴隶社会的崩溃，青铜纹饰原先的神秘、威严、凝重的装饰风格已逐渐消失，取而代之的是自由、活泼、轻快、灵巧的风格，作品题材以写实为主，主要表现生活场景，如狩猎、宴饮、歌舞、农作、战争等。另外还出现大量的铜镜纹饰。战国时期漆器逐渐代替了青铜器为日用器，漆器质地薄于青铜器，漆器的造型依用途和器类的不同而分别进行巧妙的艺术加工，美观大方，纹样上既继承传统又有创新发展，题材上多了人物故事，少了几何纹饰。漆器重规矩分割、

重骨架构图的风格，反映出的是儒家思想礼教制度，自然表现的云纹、凤纹等则反映出道家思想的清逸飘渺。漆器用色多为红、黑、绿、朱、黄、白，另外还有金银错处理手法（图 1-2-15 ~ 图 1-2-18）。

图 1-2-11 玉器图案

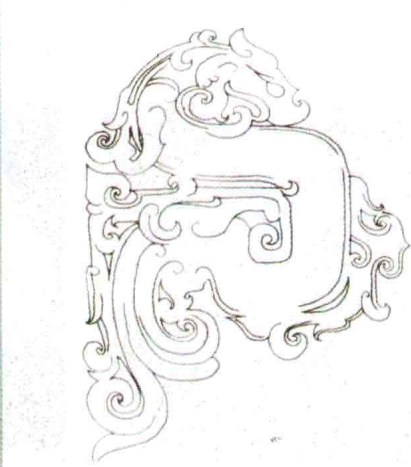

图 1-2-12 玉龙佩装饰纹样

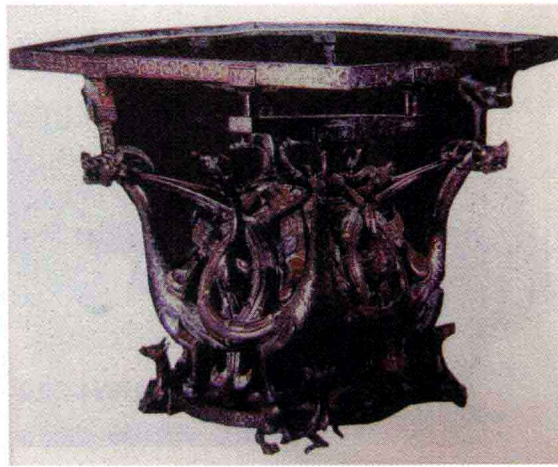

图 1-2-13 战国中期错银龙凤方案

图 1-2-14 战国龙凤虎纹刺绣纹样

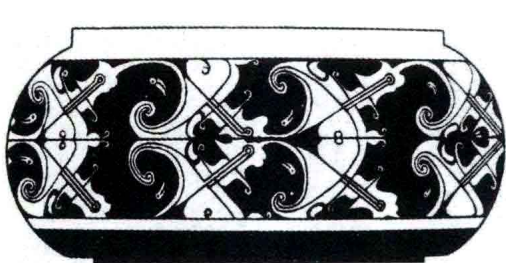

图 1-2-15 战国漆器装饰图案

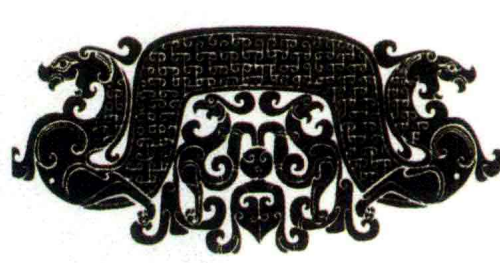

图 1-2-16 战国玉器龙形纹

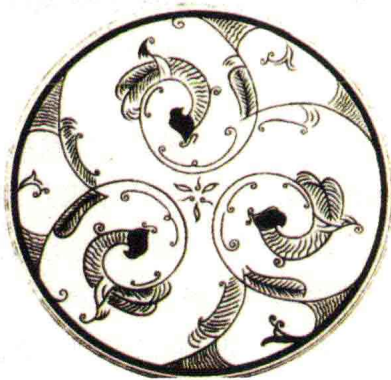

图 1-2-17 战国漆器凤纹装饰

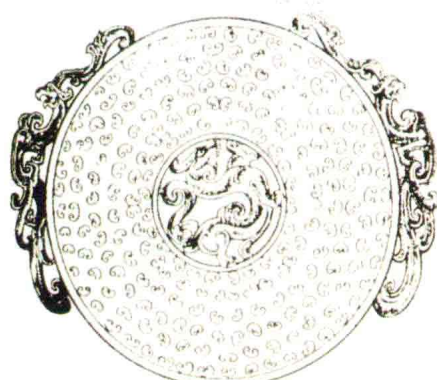

图 1-2-18 战国玉器龙纹装饰

2. 秦汉时期

秦汉时期是封建社会的开始，在文化艺术上，各地区、各民族相互融合，使秦代成为我国古代文化的一个主要源流，并起到了承前启后的历史作用。这一时期的装饰图案主要以画像砖、画像石、瓦当为代表，其他有漆器、铜镜、玉器、织绣等（图 1-2-19 ~ 图 1-2-21）。

秦汉时期装饰图案的表现题材更为广泛，表现技法多样，有白描、写意等，构图上

既严谨又生动, 色彩运用也丰富, 并有了中间色的运用。画像石、画像砖表现技法有阴刻加线, 白底黑纹, 有剪影法。画像石以石板为材料, 在光滑的表面上将所设计的图案以浅浮雕的形式刻制出来, 或浅浅地刻去背景部分, 构图以格律式、平视体、立视体为主, 图案中反映了大量的生活和劳动场面。画像砖也就是印纹砖, 利用模具压印而成, 一种图案的模具可反复使用印制, 因制作方便使用极为广泛(图 1-2-22 ~ 图 1-2-24)。

图 1-2-19 西汉错金云纹博山炉

图 1-2-20 汉代铜镜纹样(车马人物纹、龙虎纹)

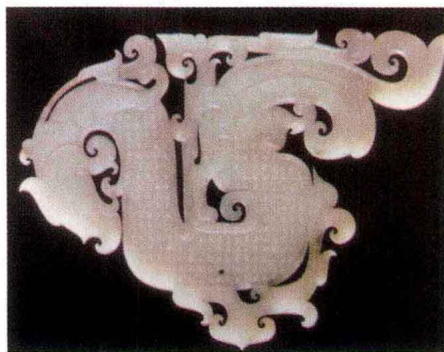

图 1-2-21 西汉玉器——龙佩

图 1-2-22 汉代画像石——绘画与雕刻相结合的手法表现(徐州)

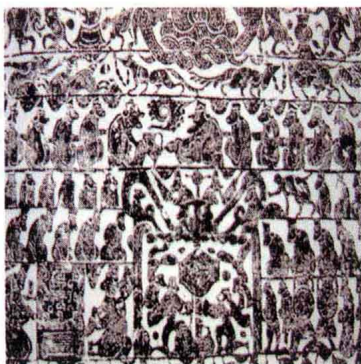

图 1-2-23 汉代画像石装饰纹样

图 1-2-24 东汉陕西绥德墓室西壁画像石

画像砖的面积较小, 质地比较粗糙, 表现的内容也更为精练、概括, 有几何形、简练的动物造型、人物的活动场面(由于受外形大小限制, 多为个体活动表现)。汉画像石、画像砖对人物形象的表现是概念化的, 多以人物的动作传情志意, 人物变形以横向夸张为主, 宽大的衣着, 流畅匀称的线条产生装饰效果。早在公元 2 世纪, 汉画像石、汉画像砖是绘画全面呈现装饰手法的时期, 它既开创了我国装饰绘画的先河, 也为我们提供了大量可借鉴的装饰手法。瓦当的制作方法画像砖比较类似, 有半瓦当和全瓦当, 大都以适合构图、对称构图, 也有均衡式构图, 代表图形以四灵为主, 即朱雀、玄武、青龙、白虎(图 1-2-25 和图 1-2-26)。

汉代装饰, 在继承秦代的基础上, 得到了更进一步的发展, 是进入封建社会后第一个辉煌时代, 汉代的漆艺装饰, 具有非常流动的艺术效果, 针刻的运线细如游丝, 表现了高度的技巧(图 1-2-27 ~ 图 1-2-32)。

3. 魏晋南北朝时期

魏晋南北朝时期的纹饰特点: 魏晋南北朝时期佛教盛行, 宗教内容的装饰艺