

艺术设计

普通高等教育“十二五”规划教材

数字艺术设计系列教材

SHUZI YISHU SHEJI XILIE JIAOCAI

装饰图案实用教程

主 编 张 辉
副主编 张文赫 张 丽 杨丽娟

中国水利水电出版社
www.waterpub.com.cn

普通高等教育“十二五”规划教材

数字艺术设计系列教材

SHUZI YISHU SHEJI XILIE JIAOCAI

装饰图案实用教程

主 编 张 辉
副主编 张文赫 张 丽 杨丽娟

中国水利水电出版社
www.waterpub.com.cn

内 容 提 要

本书以装饰图案的艺术特征入手,分析研究了中外装饰图案的产生与发展。通过对装饰图案的学习,使学生能够从生活中最基本的自然形态入手去发现、了解和探索设计的基本原理,认识形式美的基本规律,提高学生对图案的审美能力,掌握图案的基础知识和设计语言,培养学生掌握装饰图案的表现技法,提升创作意识和欣赏水平。通过对不同时期和不同风格的图案作品进行系统的解析来提高学生在设计过程中对装饰图案的实际运用能力。本书最终目的是使学生将所学知识灵活地运用到图案创作实践当中,通过研究装饰图案在视觉传达设计、服装设计、景观环境设计、动画设计等相关行业的应用,以此揭示装饰图案的实用价值,进一步提高学生的设计实践能力。

本书明晰了装饰图案与艺术设计专业的关系,以其较强的实用功能,为本科、高职、高专装饰图案的教学指明了理论方向。适合各大专院校中的平面设计专业、服装设计专业、室内设计专业、传媒专业、绘画专业、动画专业等在校学生使用,同时也适用于画家、平面设计师、服装设计师、动画设计师等相关从业人员使用。

图书在版编目(CIP)数据

装饰图案实用教程 / 张辉主编. — 北京: 中国水利水电出版社, 2011.1

普通高等教育“十二五”规划教材. 数字艺术设计系列教材

ISBN 978-7-5084-8223-1

I. ①装… II. ①张… III. ①装饰美术—图案—设计—高等学校—教材 IV. ①J51

中国版本图书馆CIP数据核字(2010)第262946号

书 名	普通高等教育“十二五”规划教材 数字艺术设计系列教材 装饰图案实用教程
作 者	主 编 张 辉 副主编 张文赫 张 丽 杨丽娟
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	北京英宇世纪信息技术有限公司
印 刷	北京鑫丰华彩印有限公司
规 格	210mm×285mm 16开本 9.5印张 242千字
版 次	2011年1月第1版 2011年1月第1次印刷
印 数	0001—3000册
定 价	45.00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

工业和信息化部中国电子视像行业协会 中国数字艺术设计专家委员会

顾问：

尹定邦：广州美术学院副院长

马克宣：北京大学软件学院数字艺术系教授、中国数字艺术设计专家委员会主任委员

曹小卉：北京电影学院动画艺术研究所常务副所长

张祥和：吉林动画学院副院长

主任：郝亚斌

副主任：孙春亮 王新霞 刘晶雯 谢清风

编委成员（按姓氏笔画排序）：

丁斌：上海大学数码艺术学院院长助理

马振龙：天津理工大学艺术学院动画系主任

王建国：广播电影电视管理干部学院副院长

王玉红：浙江林学院艺术设计学院数字媒体系主任

孙哲：成都学院动画系主任

仲星明：上海大学数码艺术学院院长

朱明健：武汉理工大学艺术学院副院长

朱涛：三峡大学艺术学院艺术系主任

刘同亮：徐州工程学院艺术学院副院长

刘秀伟：北京印刷学院设计学院平面教研室主任

刘东升：烟台南山学院艺术学院院长

刘杰：海口经济学院动画系主任

刘永福：广西职业技术学院艺术系主任

邢小刚：三江学院艺术学院院长

李春富：华中科技大学工业设计系主任

李克：南京工业职业技术学院艺术设计系主任

李必谨：云南师范大学计信学院动画系主任

李丹：广州科技贸易职业学院艺术设计系主任

李铁：天津工业大学艺术学院动画系主任

吕艳：北京科技经营管理学院艺术系主任

余雁：黑龙江大学艺术学院副院长

余永海：浙江工业大学交互设计研究所所长

孟祥林：辽宁广告职业学院院长助理

沈雷：辽宁工业大学艺术与建筑学院副院长

辛宏安：中国美院设计职业学院动画系主任

邹明：沈阳大学动画系主任

庞永红：西北大学艺术学院院长

陈小清：广州美术学院数码艺术设计系主任

陈磊：福州大学厦门工艺美术学院动画系主任

陈彦许：河北软件职业学院数字传媒系主任

陈晓莉：紫琅职业技术学院艺术系主任

劳光辉：湖南大众传媒学院广电传媒系主任

马新宇：上海工程技术大学艺术设计学院院长

方浩：中国地质大学艺术学院实验中心主任

王秀萍：浙江理工大学艺术设计学院环艺系副主任

卢少夫：浙江树人大学艺术学院院长

丛红艳：西安工程大学动画系主任

冯莉：厦门城市职业学院副教授

朱方胜：江南影视艺术职业学院艺术系主任

朱宏：北京信息职业技术学院艺术系主任

林学伟：哈尔滨理工大学艺术设计学院院长

刘锋：北京印刷学院设计学院动画系主任

刘洪波：广西柳州城市职业学院艺术系主任

刘海英：哈尔滨理工大学艺术设计学院艺术系主任

江度：大连交通大学艺术学院院长

李益：重庆邮电大学传媒艺术学院副院长

李爱红：中国美院设计职业学院艺术系主任

李若梅：长沙师范高等专科学校校长助理

李剑华：石家庄三川文化传播有限公司总经理

李莉：重庆科技学院艺术系主任助理

吕海景：东北农业大学成栋学院艺术系主任

闫英林：沈阳航空工业学院艺术学院副院长

余武：南京邮电大学传媒技术学院院长

邱萍：广西民族大学艺术学院副院长

谷高潮：唐山学院艺术系主任

沈浩：陕西科技大学动画系主任

何祥文：中山职业技术学院艺术系主任

邹晓枫：哈尔滨理工大学国际动画学院动画系主任

陈义：湖北经济学院艺术学院院长

陈昌柱：四川音乐学院成都美术学院动画系主任

陈亮：苏州托普信息职业技术学院院长助理

陈凌广：浙江衢州学院艺术系主任

陈鹏：西安理工大学艺术与设计的学院动画系主任

张鹏：沈阳师范大学艺术学院院长

张小鹭：厦门大学艺术学院副院长
张继渝：重庆工商大学设计艺术学院副院长
张 苏：四川大学艺术学院副院长
张晓叶：东北师范大学美术学院动画系主任
张 辉：西安理工大学艺术与设计的摄影系主任
张爱华：湖北工业大学艺术设计学院动画系主任
张 莉：南京工业职业技术学院艺术系主任助理
杨开富：重庆工商大学设计艺术学院动画系主任
杨定强：重庆大学艺术学院教研室主任
吴雪松：湖南大学数字媒体研究所艺术总监
杜静芬：中州大学艺术学院动画教研室主任
邵 斌：苏州科技学院传媒艺术学院动画系主任
周 艳：武汉理工大学艺术学院动画系主任
武 丹：桂林电子科技大学艺术学院院长
赵 前：中国人民大学艺术学院动画教研室主任
赵红英：河北科技大学动画学院动画系主任
屈 健：西北大学艺术学院副院长
郑 泓：浙江理工大学艺术与设计的艺术系主任
段新安：北京工商大学数字艺术制作中心主任
徐亚非：东华大学服装学院艺术设计学院副院长
钟 蕾：天津理工大学艺术学院副院长
贺蜀山：重庆科技学院培训中心主任
胡左英：南昌大学科技学院艺术系主任
贾秀清：中国传媒大学动画学院副院长
晓 欧：中央美术学院城市设计学院动画系主任
高春明：湖南大学数字媒体研究所所长
高中立：川音学院成都美术学院二维动画教研室主任
翁炳峰：福建师范大学美术学院副院长
卿尚东：重庆师范大学美术学院动画系主任
殷 俊：江南大学数字媒体学院副院长
黄心渊：北京林业大学信息学院院长
黄 迅：广州工业大学艺术设计学院动画系主任
梁 岩：吉林艺术学院新媒体学院副院长
梁亚琳：厦门理工学院艺术系主任
崔天剑：东南大学艺术学院副院长
程建新：华东理工大学艺术与设计的传媒学院院长
彭 梅：浙江理工大学视觉传达系主任
谭建辉：阳江职业技术学院艺术系主任
漆杰峰：广东中山职业技术学院艺术设计系副主任
黎成茂：桂林电子科技大学设计学院动画系主任
濮军一：苏州工艺美术职业技术学院数字艺术系主任

张 蓓：天津科技大学艺术设计学院院长
张玉新：宁波大学艺术学院副院长
张建翔：西华大学国际动画艺术学院副院长
张英杰：东北师范大学美术学院动画系副主任
张群力：北京城市学院信息学部教研室主任
张锦华：北京城市学院信息学部教研室主任
杨鲁新：青岛恒星职业技术学院动画学院院长
杨 明：安徽电子信息职业技术学院艺术系主任
杨建红：湖南工艺美术职业学院高级工艺美术师
吴让红：武汉商贸职业学院艺术设计教研室主任
杜 兵：天津轻工职业学院艺术设计教研室主任
周绍斌：浙江师范大学美术学院院长
武 军：天津美术学院动画艺术系主任
武小明：山西大学美术学院媒体工作室主任
赵晓春：青岛农业大学传媒学院院长
苏大椿：重庆正大软件职业学院数字艺术系主任
郑 鼎：云南大学艺术与设计的数码艺术系主任
范旺辉：广州大学华软软件学院数码媒体系主任
容旺乔：南京师范大学动画系副主任
钱为群：上海出版印刷高等专科学校艺设系主任
侯 健：北京城市学院信息学部主任
姜 滨：江西师范大学传播学院副教授
韩明勇：天津科技大学艺术设计学院动画系主任
饶 晶：江西陶瓷工艺美术职业学院动画系主任
袁晓黎：金陵科技学院动画系主任
高立峰：南京艺术学院传媒学院动画系主任
高 博：福建农林大学艺术学院动画系主任
盛 晋：南京艺术学院传媒学院动画系副主任
常 虹：浙江工业大学艺术学院院长
殷均平：宁波大红鹰学院数码艺术学院副院长
黄 凯：安徽工程科技学院设计艺术学院院长
黄 远：石家庄职业技术学院艺术设计系主任
梁海燕：上海大学数码艺术学院专业教师
淮永建：北京林业大学数字媒体系主任
曹 治：南昌航空大学艺术学院动画系主任
彭 军：天津美术学院设计艺术学院副院长
彭 纲：浙江师范大学文化创意与传播学院副院长
廖建民：湖南商学院设计艺术学院动画系主任
黎 青：湘潭大学艺术学院常务副院长
黎 卫：南宁职业技术学院艺术工程系主任

数字艺术是计算机技术与传统艺术相结合的产物。随着计算机技术,尤其是计算机图像处理技术的发展,数字艺术这种新兴的艺术形式也得以飞速发展,其应用领域也越来越广泛。

“数字艺术设计”是以计算机及其相关技术飞速发展为背景而孕育产生的交叉性专业方向,是科学与艺术的完美结合,具有很强的实用性与艺术性。本专业侧重培养学生在数字科技与艺术设计方面的整合能力,以及以用户体验为中心的创新设计能力。

本系列教材是中国水利水电出版社联合国家工业和信息化部中国电子视像行业协会中国数字艺术设计专家委员会,在推进中国数字艺术设计工程师专业技术资格认证的同时,面向高等院校、职业院校数字艺术设计领域推出的系统、完整的大型系列教材。本系列教材目前涵盖的专业方向有:艺术设计、环境艺术设计、工业设计、动漫游戏、数码影视等。

本系列教材按艺术设计、动画、影视等专业的课程体系设置进行编写,并根据实际情况确定明确的培养目标,重构课程体系,改革教学方法,注重能力的培养,强调实践活动;教学思路明晰,结构科学合理,项目教学案例资料丰富,把创意表现与技术表现融为一体,使教学的系统性得到较为全面的展现;以案例教学的形式进行讲解与阐释,让读者形象、直观地了解数字艺术作品的创意设计与创作实践过程。

本系列教材努力在以下几个方面做出特色:

- (1) 紧密配合课程内容与课程体系改革和实验教学改革的要求。
- (2) 体现课程内容的基础性和系统性。
- (3) 内容通俗易懂,理论联系实际,使学生真正学到有用的知识。
- (4) 保证教材内容的先进性和实用性。
- (5) 重视教学资源的建设,提供多媒体教学课件和光盘资料。

希望本系列教材的编写与出版能够有力地推动数字艺术设计新课程体系的建立与发展,同时也能为数字艺术设计教育带来与时俱进的活力和生机。

参与本系列教材编写工作的都是具有多年一线教学实践经验的教师,很多教材是相关学校的“教改优质课程”和“精品课程”,体现了作者对课程和教学的探索与创新。在教材编写过程中,他们本着学术性、艺术性、示范性、实用性等多方面兼容的主旨,根据丰富的教学经验,广泛借鉴国内外相关资料,针对学习者的需求,多次征求专家的意见,对教材的编写进行了多次修改与完善。

尽管很多人为本系列教材做出了许多努力,付出了许多心血,但由于到目前为止,一些专业方向仍然没有完善的教学体系与统一的教学大纲,加之新技术的发展速度很快,因此本系列教材一定会有各种不足与缺点,恳请使用教材的师生提出宝贵意见,以便再修订再版时改进。

丛书编委会

2010年1月

前言 ▶▶▶

装饰图案是艺术设计专业的基础课程,通过对装饰图案的学习,能够掌握艺术设计所要求的造型、构图、色彩等规律和各种表现技法,了解图案设计的基础理论、基本装饰技能和基本审美意识。装饰图案是一种实用美术与装饰艺术相结合的艺术形式,作为一种基础的艺术训练内容,在设计艺术中发挥着非常重要的作用,不仅能使设计者解决装饰造型的许多问题,更重要的是能够全面了解和遵循艺术设计形式美的规律,为以后学习其他艺术设计形式打下坚实的基础。装饰图案与企业视觉识别系统设计、书籍装帧设计、包装设计、平面广告设计、环境艺术设计、服装设计等设计课程有着密切的联系,随着时代的进步与发展,图案设计艺术也将发挥其更大的潜力,尤其是对中国传统图案艺术的弘扬与发展具有十分重要的意义。

《装饰图案实用教程》是一本很好的学习与参考资料,通过对装饰图案知识的讲解,向专业人员以及广大的图案设计爱好者提供丰富的图案创意知识,为了便于读者更好地了解和掌握装饰图案的相关知识和创作方法,本书尽可能地根据实际需求来进行讲解,系统地介绍了装饰图案作品中的主要内容,以划分主题的方式奉献给读者有关图案绘制最流行、最实用的各种技法,集中展示国内外优秀的黑白图案和彩色图案作品,在详细讲解和过程中深入浅出并以图文并茂的方式使读者更易于理解和掌握。每个章最后都附有本章小结以及训练和研讨题,以便读者自我检验对各章内容的掌握程度。

本书共分7个章节,第1章主要对装饰图案的概念、应用范围、图案的分类等内容进行了介绍。第2章以图案的发展史为主线,介绍了中国图案与外国图案艺术风格的演变。第3章着重介绍了图案写生采集的目的、要点、方法、步骤等内容。第4章分别介绍了图案的形式法则、色彩法则、造型法则、变化方法和图案造型的表现技法等方面的内容。第5章图文并茂地讲解了基础图案的创作图例与自然素材的创作图例。第6章从图案的实际应用的角度对装饰图案的应用范围和图案的运用要点进行了介绍。第7章主要是对学生作品实例及国内外优秀装饰图案作品进行欣赏。

本书由张辉主编,张文赫、张丽、杨丽娟任副主编,另外参与图片与文字整理的人员有杨艳君、高思杨、杨田恒、王宇、李雪威、刘明、张濛濛、张君萍等同学,在此表示感谢。

本书的作者都是长期从事教学的一线教师。本书在编写过程中,始终秉承着知识、创新、服务的理念,结合实际要求合理安排各个章节的知识点和教学内容。同时本书的一大特色是为学生提供了大量宝贵的来自国内外名师的作品和应用范例以及相关院校课程实践教学指导作品,为解决学生学习过程中遇到的实际问题提供了重要的实例参考。希望书中丰富的教学资源,能够拓宽学生的眼界,开拓学生的视野,也希望本书的编写能够为当前在校学生及社会相关从业人员提供借鉴和帮助!

由于作者水平有限,加之时间仓促,书中错误之处在所难免,敬请广大读者批评指正。

作者

2010年5月

丛书序

前 言

第1章 装饰图案概述 1

- 1.1 装饰图案的概念、应用范围1
- 1.2 装饰图案的学习目的和方法5
- 1.3 装饰图案的分类7
- 本章小结 12
- 训练和课后研讨题 12

第2章 装饰图案艺术风格的演变 13

- 2.1 中国图案 13
- 2.2 外国图案 25
- 本章小结 30
- 训练和课后研讨题 31

第3章 装饰图案的素材来源 32

- 3.1 写生采集 32
- 3.2 从各种艺术门类中采集 41
- 本章小结 50
- 训练和课后研讨题 51

第4章 装饰图案的艺术法则 52

- 4.1 图案的形式美法则 52
- 4.2 图案的色彩法则 65
- 4.3 图案的造型法则 76
- 4.4 装饰图案的变化方法 81
- 4.5 图案造型的表现技法 84
- 本章小结 90
- 训练和课后研讨题 90

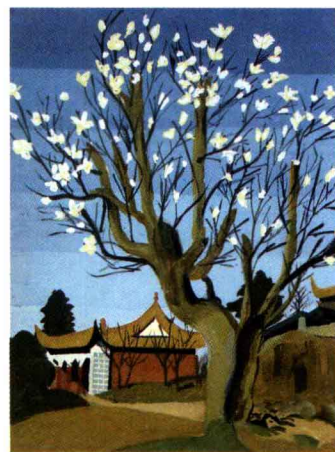
第5章 装饰图案的创作范例 91

- 5.1 基础图案的创作图例 91
- 5.2 自然素材的创作图例 99
- 本章小结 106
- 训练和课后研讨题 106

第6章 装饰图案在现代设计中的应用 107

- 6.1 装饰图案在视觉传达设计中的应用 107
- 6.2 装饰图案在染织设计与服饰设计中的应用 115
- 6.3 装饰图案在商业展示设计中的应用 121
- 6.4 装饰图案在室内设计中的应用 122
- 6.5 装饰图案在景观设计中的应用 124
- 6.6 装饰图案在动画设计中的应用 126
- 本章小结 129
- 训练和课后研讨题 129

第7章 学生作品实例及国内外优秀装饰图案

作品欣赏 130

- 7.1 学生优秀装饰图案作品欣赏 130
- 7.2 国内外优秀装饰图案作品欣赏 138
- 本章小结 144
- 训练和课后研讨题 144

第1章

装饰图案概述

1

主要内容:

● 本章主要阐述了装饰图案的概念和应用范围;由于装饰图案的服务对象不同、应用领域各异,通过本章的学习能使学生对装饰图案这门课程有个总体的了解。

重点难点:

● 本章学生须重点掌握装饰图案的概念、分类及应用范围;学习难点是使学生掌握装饰图案的学习方法。

学习目标:

● 从理论上明晰装饰图案的概念及分类,使学生对装饰图案的特点和性质有一定的了解。

1.1 装饰图案的概念、应用范围

1.1.1 装饰图案的概念

图案是实用性与装饰性相结合的一种美术形式,是把生活中的自然现象,经过艺术加工,使其造型、色彩、构图等适应于审美目的和实用要求的一种设计图样或装饰纹样。

图案英文为“design”,意思是制造物体的设计图案或方案。图案同其他的艺术形式一样在形式和内容上具有独特的表现方式和艺术特征,又在某种程度上与其他艺术门类相互联系、相互渗透,不同的艺术表现形式之间可以找到许多共同的艺术规律。装饰图案具有装饰性和实用性。装饰性是图案的精神属性,充分体现了人民群众及设计者本身的审美教育及要求;实用性即满足人们的物质生活和文化生活的需要,以服务生活为目的。图案和其他艺术一样,是上层建筑的组成部分,同时也是人类意识形态的反映,社会的政治、经济、文化、哲学直接或间接地影响着图案的发展。在传统图案的发展过程中,既有反映统治阶级审美要求和艺术趣味的图案,也有带着浓郁地方特色的民间图案,如图1-1至图1-5所示。

图1-1 宫廷门饰图案（清朝）

图1-2 布老虎（山西）

图1-3 苗族蜡染图案（贵州）

图1-4 年画（山东潍坊）

图1-5 壁画——反弹琵琶（唐代）

从装饰图案的共有性和特殊性来看，装饰图案可以分为基础装饰图案和专业装饰图案。基础装饰图案多是研究图案组织与结构、写生与变化、形式美的法则、色彩的本质等共同的艺术规律，是学习和研究专业装饰图案的基础；专业装饰图案多指结合具体使用目的并在工艺材料、经济因素、生产条件制约下所设计的图案，如陶艺图案、染织图案、建筑图案等，如图1-6和图1-7所示。

图1-6 基础装饰图案
(张晓博绘 中国)

图1-7 专业装饰图案（明清）

根据图案的艺术形式和实际应用性可以将装饰图案分为平面装饰图案和立体装饰图案。平面装饰图案多指在平面物体上设计的装饰纹样如染织图案、平面设计等，如图1-8至图1-10所示；立体图案是指在三维可塑空间上进行的装饰纹样设计如工业产品设计、陶瓷设计、家具设计等，如图1-11和图1-12所示。

图1-8 染织图案 (摘自昵图网)

图1-9 现代平面设计作品 (Michal Batory绘 法国)

图1-10 海报设计 (Niklaus Troxler设计 瑞士)

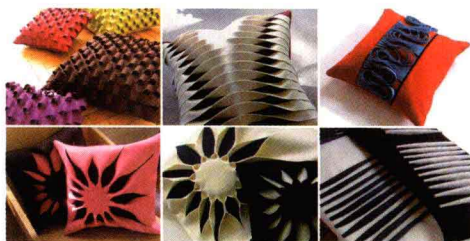
图1-11 折皱的生活艺术
(Anne Kyyro Quinn设计 芬兰)

图1-12 现代家具图案 (Contraforma品牌 立陶宛)

装饰图案源于人类长期的社会生产活动和艺术实践活动,装饰图案在现实生活中的应用十分广泛,涵盖了人们的衣、食、住、行。优秀的装饰图案作品以其严谨的构成、独特化的个性设计、精美绝伦的造型和丰富绚丽的色彩美化着人们的生活,提升着人们的审美情趣。无论是原始社会的图腾,奴隶社会的青铜器,还是封建社会的陶瓷器具、金银器具、漆器、丝绸、家具等都能反映那个时代的生活状态和生活习性,这些宝贵的图案遗产对学习和研究装饰图案有着非常重要的借鉴作用,如图1-13和图1-14所示。设计者应该在继承优秀的传统装饰图案的基础上,以现实生活为创作源泉,不断地深入研究和实践,认真学习图案的装饰变化原理及形式美法则,掌握各种装饰语言、表

现形式和表现技法，不断地创造出反映民族风貌和时代精神的美观、实用、经济的装饰图案。

图1-13 年画图案（天津杨柳青）

图1-14 传统服饰图案（清朝）

1.1.2 装饰图案的应用范围

装饰图案是运用点、线、面的排列组合及形式美法则等手段创造出来的具有形式美感的图案形式。图案的构成方式来源于自然物种的构成规律，如叶脉、钻石、雪花、蜂巢等构造形态；同时，在人们的生产和生活实践活动中也存在着许多有秩序的规则，如耕作、编织、陶艺、建筑等，这些图案造型给人们带来了许多独特的美感与视觉享受。装饰图案的应用范围十分广泛，遍布于日常生活的各个角落，应用于陶瓷、纺织、建筑、商标、包装、工业产品等众多生活领域和设计领域之中。装饰图案以其巧妙的构图、丰富的联想、优美的造型及强烈的视觉效果独树一帜，成为一种符合现代生活审美追求的装饰形式，例如大家熟知的中国联通的标志就是借鉴中国传统图案“盘长”并加以艺术化处理而创造出来的，如图1-15至图1-18所示。

图1-15 编织图案（摘自昵图网）

图1-16 中国联通标志（北京天大广告有限公司）

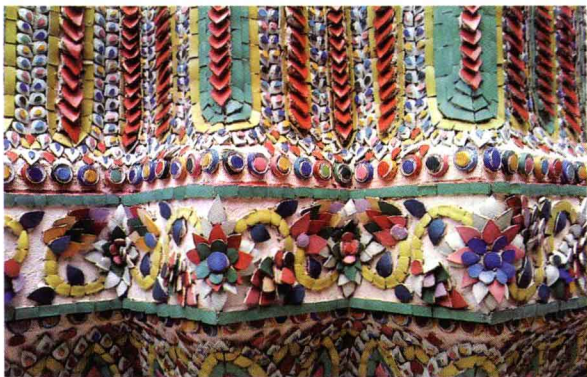

图1-17 建筑图案（泰国）

图1-18 工业产品图案（Diogo Machado设计 美国）

1.2 装饰图案的学习目的和方法

1.2.1 装饰图案的学习目的

装饰图案是艺术设计专业的基础课程，通过对装饰图案的学习，使学生掌握设计中需要用到的造型、构图、色彩等元素和各种表现技法，培养学生的基础理论、基本装饰技能和基本审美意识。通过学习使学生在构图、装饰造型、纹样组织、装饰色彩的运用能力等方面有所提升，提高学生对美的洞察力和与众不同的表现力，进而培养视觉艺术设计形式的创造性思维方式及装饰图案的变形手法，最终使学生能够熟练进行单独纹样、二方连续图案、四方连续图案的创作及适合纹样、综合纹样的设计，如图1-19和图1-20所示。

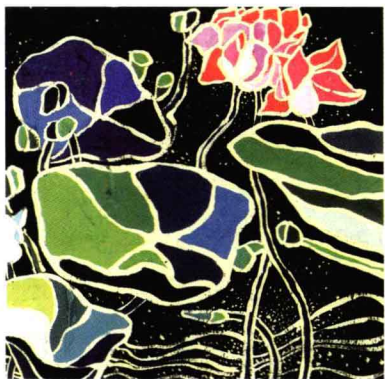

图1-19 荷（刘力铭绘 中国）

图1-20 装饰图案（田春影绘 中国）

装饰图案是一种将实用美术与装饰艺术相结合的艺术形式，作为一种基础的艺术训练内容，在设计艺术中发挥着非常重要的作用，它不仅能使设计者解决装饰造型的许多基本问题，更重要的是能够全面地掌握艺术设计形式美的规律，为以后学习装饰绘画和其他艺术设计打下坚实的基础。装

饰图案与其他课程有着紧密联系，如企业视觉识别系统设计（VI设计）、书籍装帧设计、包装设计、平面广告设计、环境艺术设计、服装设计、动画设计等设计课程。在现实生活中，虽然许多设计并不是纯粹的装饰图案设计，但却是根据所要表达事物的内容将图案与美术字、美术摄影或绘画结合在一起进行综合应用的产物。在不同门类的艺术设计过程中，渗透和使用装饰图案或图案的语言及形式的设计占有相当大的比重，如图1-21和图1-22所示。

图1-21 品牌设计中的图案（Wallstreet Different Creature设计 波兰）

图1-22 包装设计中的图案（Skeem Design品牌 美国）

1.2.2 装饰图案的学习方法

学习装饰图案最直接的方法就是到大自然中去，在大自然中快速学习各种植物、动物、花卉和风景的结构和动态，通过掌握不同事物的自然形态来拓展形象思维，加强对自然事物的视觉敏感性，如图1-23所示；通过对写生的物像进行简化、组织、提炼与概括，把自然形运用创造性思维巧妙地转化为设计形，如图1-24所示；最后运用形式美的秩序规则如对称、均衡、反复、对比、协调、叠置、渐层、放射等构成原理，把设计的形态结合自身色彩感觉做单独纹样和连续纹样的设计练习。此外，加强对图形的基础设计、物体写生和图案构成等方面的学习和研究也是必不可少的。

在装饰图案的学习中应该充分发挥自身的创造能力、表现能力和造型能力，要善于运用丰富的想象力，打破时空的限制，避免雷同或照搬抄袭等现象。装饰图案的提高除了要加强写生训练外，还需要掌握设计素描和设计色彩等方面的基本知识，理解和加强图案设计的基本理论和运用技法。从图案的创作过程来看取材非常重要，设计题材要丰富多彩，多从一些人物、动物、植物、花卉中提取不同品种、不同动态和不同的表现形式做创造性和实验性的练习，以此来启发自身丰富的想象力和表现力，这样才能设计出风格独特并具有创造性的作品来，如图1-25和图1-26所示。

图1-23 大自然的鬼斧神工（云南元阳梯田）

图1-24 风景写生（马玉磊绘 中国）

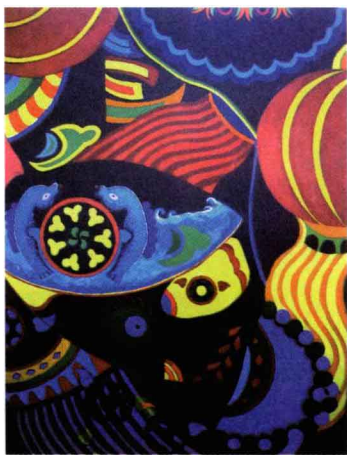

图1-25 装饰图案（王晶绘 中国）

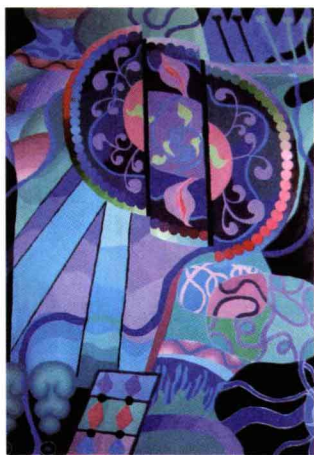

图1-26 图案写生（王影绘 中国）

1.3 装饰图案的分类

装饰图案在现实生活中的应用十分广泛，其类别也非常丰富，可以从以下几个方面进行分类。

1.3.1 以空间形态分类

从空间形态上来看，可将图案分为平面图案和立体图案两种。平面图案如装饰画、染织、剪纸、年画、建筑装饰纹样等。立体图案是指在三维空间中创作的图案样式，如木雕、泥塑、石雕、石刻、金属制品、陶瓷制品、泥玩具、布老虎等，如图1-27至图1-29所示。

图1-27 平面图案——装饰画
（王凡绘 中国）

图1-28 立体图案——民间
泥塑面具（陕西）

图1-29 立体图案——拼布家具（Elle Decoration设计 英国）

1.3.2 以取材角度分类

装饰图案从取材的角度来分，可分为几何图案、植物图案、风景图案、动物图案和人物图案等，如图1-30至图1-33所示。

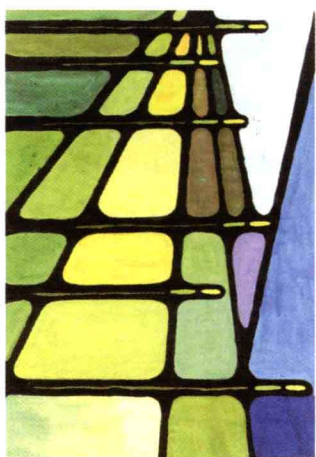

图1-30 几何图案（蔡易伽绘 中国）

图1-31 动物图案（于阳绘 中国）

图1-32 植物图案设计（吴红海绘 中国）

图1-33 卡通人物图案（刘力铭绘 中国）