

新概念装饰图案与 绘画设计实训

XinGaiNian ZhuangShi TuAn Yu
HuiHua SheJi ShiXun

王雪芹◎主 编

 北京理工大学出版社
BEIJING INSTITUTE OF TECHNOLOGY PRESS

新概念装饰图案与 绘画设计实训

主 编 王雪芹
副主编 黄 媛 古 婷 王亚军

 北京理工大学出版社
BEIJING INSTITUTE OF TECHNOLOGY PRESS

内 容 简 介

本书以案例导入分步讲解为特点,以材料技法探索为表现特色,从基础图案与绘画理论知识开始研究,由简单到复杂逐步深入研究中外传统图案,汲取传统艺术的精髓部分,逐渐积累中外文化内涵,为创作装饰绘画积累资本,接着研究图案的载体——“材料”的再创造及技法表现部分,这章是重要章节,能够带领学生走出基本的平涂概念,进入多技法的材料模式探索,最后是本书的核心部分——设计实训,展示并讲解历年来学生在各类比赛中获奖及大学生实践创新的作品,在作品的分解中期望拔高学生的设计应用能力。

版权专有 侵权必究

图书在版编目(CIP)数据

新概念装饰图案与绘画设计实训 / 王雪芹主编. —北京:北京理工大学出版社, 2012.9

ISBN 978-7-5640-6764-9

I. ①新... II. ①王... III. ①装饰图案—图案设计 IV. ①J525

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2012)第 213182 号

出版发行 / 北京理工大学出版社

社 址 / 北京市海淀区中关村南大街 5 号

邮 编 / 100081

电 话 / (010) 68914775 (办公室) 68944990 (批销中心) 68911084 (读者服务部)

网 址 / <http://www.bitpress.com.cn>

经 销 / 全国各地新华书店

印 刷 / 北京泽宇印刷有限公司

开 本 / 787 毫米×1092 毫米 1/16

印 张 / 14

字 数 / 317 千字

版 次 / 2012 年 9 月第 1 版 2012 年 9 月第 1 次印刷

责任编辑 / 廖宏欢

印 数 / 1~3000 册

责任校对 / 周瑞红

定 价 / 38.00 元

责任印制 / 王美丽

图书出现印装质量问题,本社负责调换

前言

从近年来高职院校的教学发展特点——模块化实训教学来看,装饰图案与装饰绘画的教学应该根据各艺术设计专业精心构造的模块化课程体系,做到按专业方向不同与各专业模块设计进行很好的融合贯通、承上启下,按侧重点不同进行授课,能够做到很好地为专业课程服务。除了构建基础课程模块外,更为重要的一点就是,装饰图案与装饰绘画的实训模块的设置应该与行业结构体系、市场特点、材料与工艺、国内外设计赛事等元素紧密相连。与传统授课方式相比,它有着鲜明的、特色的、个性化的、截然不同的新概念式的授课特征。

我院走访了各类兄弟院校,全方位进行市场调查后,总结多年实践经验,针对装饰图案与绘画课程,采取以下三种模块进行授课并取得了显著成效。

① 真题实训项目模块。教师自己接项目,可以把跟课堂教学相关联的部分项目带进课堂,采取项目实战法教学,让学生更加直观地学到图案在实物上的绘制、技法处理、特殊材料结合、装裱、包装等知识,大大地提高学生的积极性、动手能力及兴趣。

② 模拟项目操作或竞赛式项目教学模块。教师上课时可以有“假题真做”的形式进行主题性实物、成品的创作,成品完结后可以参与省级及全国级的权威性赛事,从中获得行业技能奖励,得到业内权威机构的认可,积累资本,为日后就业拓宽门路,也可以弥补大专三年来专业获奖的空缺。

③ 自由创业模块。鼓励学生自主创业,可以尝试以网上开店的形式,或者跟大学生实践创新项目结合进行创业,产生一定的利润,锻炼自身的社会能力。

以上授课方式是我院教学改革后的实训授课模块,突出教学的针对性、实践实训性、可操作性,提供给各类兄弟院校交流探讨。

随着教学改革方式的不断更新,现在市场上的《装饰图案》教材已经很少能够适合高职院校学生使用。以往的种种教材基本上都是基础理论的阐述,图片大多都是简单的图案造型(仅有少数教材图片与材料有机结合起来),并无材料的详细讲解与制作步骤,学生做不出来图示的效果,因此无法提高学生的学习兴趣。本书结合高职院校学生的特点,以不同的材料为载体进行案例导入,分步讲解,在详尽的绘画或案例制作步骤中,让学生有直观的观摩学习,可将理论知识真正地用到技法表现实践中。本教材突出实用性,以提升学生就业能力为目标,将各种真题项目、竞赛式项目、模拟型项目、大学生实践创新项目贯穿于教材当中。除了分析项目外,还有详尽的作品绘制步骤,力求突出岗位所需求的知识点、能力点、技能实训水平、评价标准等,同时本书配有供学生能力提升的知识拓展部分,比如有的章节的外延部分,可以进一步拓宽设计视野,提高学生的整体设计水平;还有的拓展部分会提供创业资源共享,让学生未走出校园就可以尝试凭借自己的双手尝试创业的过程,这在一定意义上培养了学生的社交、创业等职业能力;书中每章后面还附有历届学生实训的自我测评,可以作为跟理论知识配套的章节习题让学生练习,拉练学生的创新设计能力。本教材的特色在于突出的创新性,编写过程中对理论体系、组织结构和阐述方式方面均作了新的尝试。既秉承传统文化精髓,又借鉴、汲取现代国内外精华,进行不断的突破创新;既注重艺术审美性、

装饰性，又注重实用性、市场性、行业性。该书在内容上十分宽泛，从基础图案与绘画理论知识开始研究，由简单到复杂逐步深入研究中外传统图案，汲取传统艺术的精髓部分，积累中外文化内涵，为创作装饰绘画积累资本；接着研究图案的载体——“材料”的再创造及技法表现部分，这章是重要章节，能够带领学生走出基本的平涂概念，进入多技法的材料模式探索；最后是本书的核心部分——设计实训，展示并讲解历年来学生在各类比赛中获奖及大学生实践创新的作品，在作品的分解中期望提高学生的设计应用能力。

该书的编写汇集了本院优秀青年骨干教师、教学能手和展示公司的优秀设计师，编写分工为：王雪芹任主编，黄媛、古婷、王亚军任副主编；王雪芹负责第一章、第三章编写，黄媛负责第二章的编写、古婷负责第四章的编写，第五章由王雪芹、王亚军、黄媛、古婷共同编写（第一节由王亚军、古婷编写，第二节由王雪芹、王亚军编写，第三节由王亚军编写，第四节由王雪芹编写，第五节由黄媛编写）。

高职院校的艺术教育的迅速发展需要不断加强课程建设，不断革新教学方法、教材建设，我们愿意邀请广大兄弟院校共同交流讨论高职院校实践实训下的艺术设计基础课程、专业课程的模块化建设，以为高职院校更好的发展做出贡献。

由于时间紧凑，本书在编写过程中难免会有瑕疵，若有不当之处，请广大师生批评指正。

第 1 章 解析基本图案 / 1

1.1 初识装饰图案 / 3

- 1.1.1 装饰的概念 / 3
- 1.1.2 装饰图案与装饰绘画之间的关系 / 4
- 1.1.3 装饰图案的类别 / 5
- 1.1.4 图案设计与工艺 / 5
- 1.1.5 探索图案素材获取途径及写生 / 8

1.2 感受图案形式美规律 / 11

- 1.2.1 变化与统一 / 11
- 1.2.2 对称与均衡 / 13
- 1.2.3 条理与反复 / 14
- 1.2.4 对比与调和 / 14
- 1.2.5 动感与静感 / 14
- 1.2.6 节奏与韵律 / 15
- 1.2.7 比例与对照 / 16

1.3 了解图案组织形式 / 17

- 1.3.1 单独纹样 / 17
- 1.3.2 适合纹样 / 18
- 1.3.3 连续纹样 / 20

1.4 掌握图案构图方法 / 21

- 1.4.1 平视体构图 / 21
- 1.4.2 立体式构图 / 21
- 1.4.3 格律体构图 / 22
- 1.4.4 俯视体构图 / 22
- 1.4.5 满幅式构图 / 23
- 1.4.6 综合体构图 / 23

1.5 探索图案造型方法 / 24

- 1.5.1 简化造型 / 25
- 1.5.2 省略法 / 25
- 1.5.3 夸张法 / 26
- 1.5.4 变形法 / 26
- 1.5.5 摹拟法 / 34
- 1.5.6 巧合法 / 34
- 1.5.7 添加法 / 35
- 1.5.8 透叠法 / 35
- 1.5.9 求全法 / 35
- 1.6 分类表现图案的创作表现形式 / 36
 - 1.6.1 黑白表现 / 36
 - 1.6.2 装饰图案的色彩表现 / 42

第 2 章 领略传统图案 / 59

- 2.1 中国传统图案民间图案 / 62
 - 2.1.1 中国传统图案风格 / 62
 - 2.1.2 中国民间图案风格 / 68
- 2.2 外国传统图案 / 72
 - 2.2.1 外国传统图案风格 / 72

第 3 章 创新现代图案与装饰绘画艺术 / 81

- 3.1 现代装饰图案与绘画流派风格及艺术特征 / 87
 - 3.1.1 现代几何图案诠释 / 87
 - 3.1.2 现代几何图案的艺术特征 / 88
 - 3.1.3 现代图案与绘画的流派 / 89
- 3.2 现代图案与装饰绘画艺术教学的新模式 / 101
 - 3.2.1 现代图案与装饰绘画的教学特点 / 101
 - 3.2.2 现代图案与装饰绘画的教学任务 / 101
 - 3.2.3 现代图案与装饰绘画的造型元素 / 102

第 4 章 深入研究图案的载体——“材料”的再创造及技法表现 / 119

- 4.1 装饰图案与绘画的色彩技法表现 / 123
 - 4.1.1 平涂法 / 123
 - 4.1.2 渲染法 / 124
 - 4.1.3 干画法 / 126
 - 4.1.4 湿画法 / 128

- 4.1.5 套色法 / 128
- 4.1.6 推移法 / 130
- 4.1.7 归纳法 / 132
- 4.1.8 透叠法 / 133
- 4.2 与不同材料工具相结合的表现技法 / 134
 - 4.2.1 喷绘法 / 134
 - 4.2.2 拼贴法 / 135
 - 4.2.3 拓印法 / 136
 - 4.2.4 排水法 / 137
 - 4.2.5 吹制法 / 138
 - 4.2.6 刻刮法 / 138
 - 4.2.7 吸附法 / 139
 - 4.2.8 稀释法 / 140
 - 4.2.9 彩铅绘制 / 141
 - 4.2.10 沥粉法 / 143
 - 4.2.11 纸纹利用 / 144
- 4.3 新概念装饰图案与绘画的数码表现 / 148
 - 4.3.1 计算机图案的制作 / 148
 - 4.3.2 范例 / 151

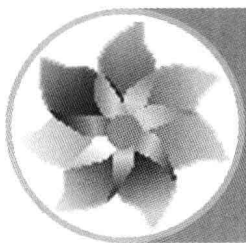
第 5 章 装饰图案与绘画应用设计 / 162

- 5.1 装饰图案在视觉传达艺术设计中的应用及优秀作品欣赏 / 166
- 5.2 装饰图案与绘画在衣着服饰中的应用 / 177
- 5.3 装饰图案与绘画在环境艺术设计中的应用 / 183
- 5.4 装饰图案与绘画在陶艺、雕塑设计中的应用 / 186
 - 5.4.1 釉上彩装饰 / 186
 - 5.4.2 釉下彩装饰 / 187
 - 5.4.3 综合装饰 / 188
 - 5.4.4 雕塑 / 192
- 5.5 装饰图案与绘画在饰品设计中的应用 / 198

参考文献 / 210

第 1 章

解析基本图案

学习目标

从装饰图案与绘画理论知识入手，理解图案与装饰绘画赖以依存的形式美规律，掌握绘制装饰图案与绘画的基本构造方法及表现形式，从而在整体上对这门课程有一个全面的认识并具有基本的动手绘制能力。

内容概要

了解装饰图案与绘画的概述、素材收集及写生；认识形式美规律，了解图案组织形式；掌握图案构图方法；探索图案表现工具及造型方法；分解图案与绘画的创作表现形式，对装饰图案和绘画从理论知识到实践操作有一个基础的锻炼过程，为后面的材料实践与创作应用打下坚实的基础。

先导案例

案例制作：虞美人之夜 制作：顾婷婷（如图 1-1～图 1-4 所示）。

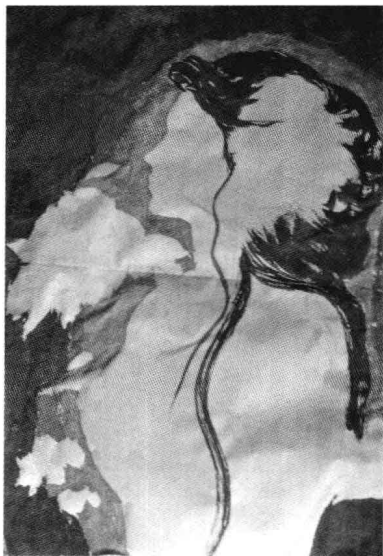

图 1-1 《虞美人之夜 1》

图 1-2 《虞美人之夜 2》

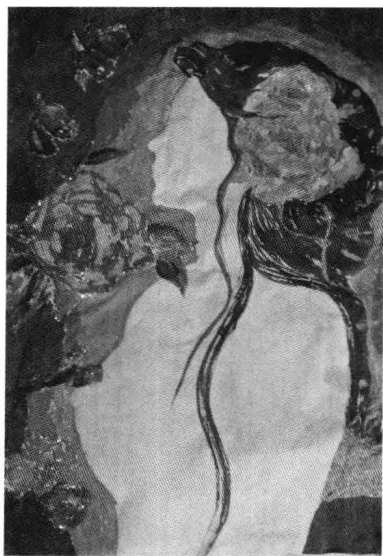

图 1-3 《虞美人之夜 3》

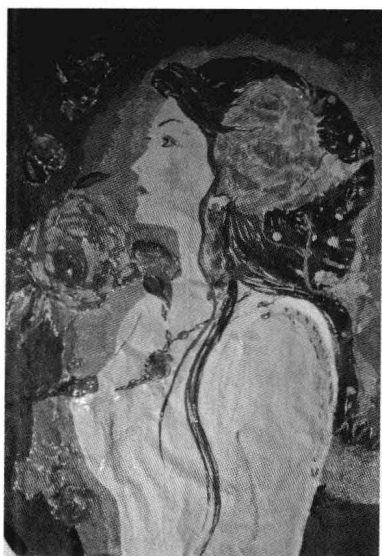

图 1-4 《虞美人之夜 4》

整体设计思路：星光璀璨的夜空下，上流社会盛大的晚宴在歌舞升平中进行着，这是一次庞大的行业聚会。晚宴中各种职业的白领丽人姿态优雅、气质独特，画面情景要刻画出现代白领佳丽气质高雅、超凡脱俗的迷人气质。

步骤一：以线描稿写生的方式捕捉画面，把晚宴中姿态优美、富有艺术魅力的职业女性写生到画面中。有层次、有深浅地将背景及头发进行蓝色调、黑色调分色渲染，皴擦及留白处理，强调空间层次感。身体前面的几缕飘逸的长发分浓墨、淡墨以流畅的长线条的形式一笔画下来。

步骤二：将背景中的玫瑰花及蝴蝶形象以干画法的绘画手法进行分色绘画，蝴蝶的外轮廓以银粉勾边点妆。画面中撒色沙进行粘贴装饰。

步骤三：将头发上的黄色发饰进行分色渲染，黄色发饰中配合红灰色搭配装饰，注意用笔要有虚实变化，上色未干前撒搭配好的色沙。黄色发饰的流苏部位要刻画得自由灵动、飘逸。背景中的个别部位以粘贴法的方式粘贴蛋壳，形成一种可触摸性的肌理。

步骤四：以黄色+少许红色+大量白色调出人的肤色，将肌肤以平涂的方式填色；调乳白色，以平涂的方式将礼服进行填色；以淡彩色渲染耳坠的流苏及项链，然后粘贴色沙，增加耳坠及项链的质感。

步骤五：整体调整画面效果，以溅色、吹流、皴擦等技法在画面上增加视觉效果，图案绘制完毕。

案例引导：整幅画属于现代浪漫主义绘画风格，以曲线造型为主，构图完美，技法上表现形式较多，肌理形态表现丰富，色彩搭配和谐、调和，色彩基调属于中高调式，画面整洁利落，是一幅创作技法及形式美感较好的艺术创作。

通过上述案例的意念表达，可以看出本章主要探索装饰绘画的形式美规律、装饰变形、构图、组织形式、色彩搭配规律等主要内容。

1.1

初识装饰图案

1.1.1 装饰的概念

装饰是指通过艺术活动使人们的审美理想与审美趣味形象化的过程，即对自然物象的美化。

装饰在人类初期就已经出现，它是人类生活中原始本能的再现，其目的是使人类更好地生存，更愉快地生活，表达了人们对于美的追求与向往。原始人类在其本能意识下自然而然地出现了装饰需求，其装饰种类大致可以分为三种。

实用品装饰：用于器物和生活用品上的装饰图形。

文身装饰：用于人体上的装饰图案。

环境装饰：栖身居住地的装饰图案。

(1) 最初装饰图形的形成原因

装饰欲求。

无为而为的装饰，即偶然中诞生的纹样（鳞纹、席纹、网纹及印纹陶）（如图 1-5、图 1-6 所示）。

图 1-5 席纹

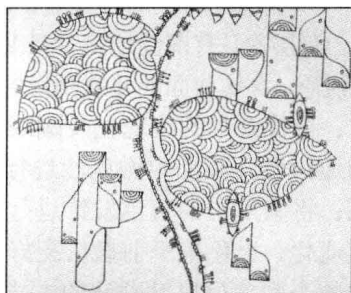

图 1-6 鳞纹

装饰指图案、构思、设计、打样、布局等多种含义。简言之，其是根据一定的设计构想，为了一定的实用和审美目的，在当代经济、文化、科技、工艺材料、生产和流通条件下制作的图样方案，也称为纹样、花样、纹缕、意匠图等。装饰图案有多层含义，广义上指对器物的造型结构、色彩及图形构成的设想，并依据材料要求、制作要求、实用功能、审美要求所创作的设计方案；狭义上指器物上的装饰图形。

装饰图案具有特定的装饰性和实用性，其内涵大于图案，图案是装饰图案的一部分。装饰图案是充分利用工艺制作手段、工艺材料，集实用、欣赏于一体的一种艺术形式。

1.1.2 装饰图案与装饰绘画之间的关系

装饰画是以装饰手法来表现主题内容的设计和各种类型的壁画设计。其内容可大到几十平方米的壁画，小到几平方厘米的小型纪念章和标志图案。装饰图案、装饰画没有本质的区别，都是以装饰手法表现自然物象。装饰画包含于装饰图案当中，但装饰图案也称为花样、纹样，装饰画有它的独立性、完整性和表现其特定题材的丰富内容，把纹样称为装饰画显然不妥，把大型的装饰画称为装饰图案也不恰当。

如把壁挂、招贴画、浮雕、陶瓷壁饰等称为花样、纹样，就显得不那么确切了，但它们也是装饰图案的组成部分。如图 1-7、图 1-8 所示为装饰图案纹样，如图 1-9 所示为装饰壁饰。

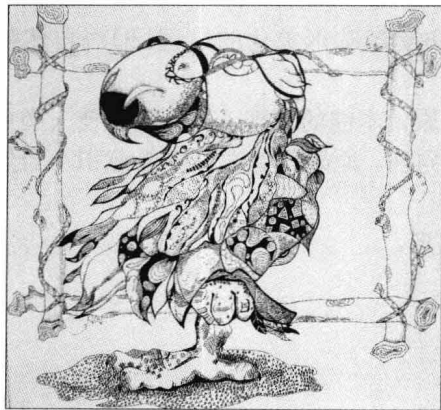

图 1-7 鹦鹉装饰图案

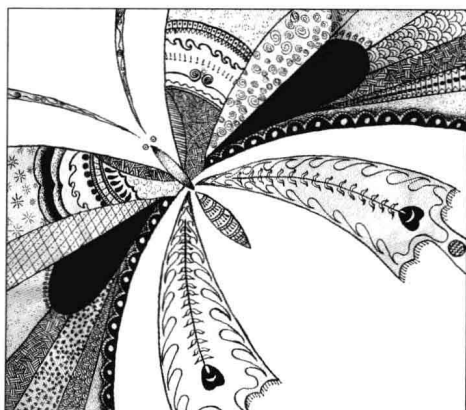

图 1-8 蝴蝶装饰图案

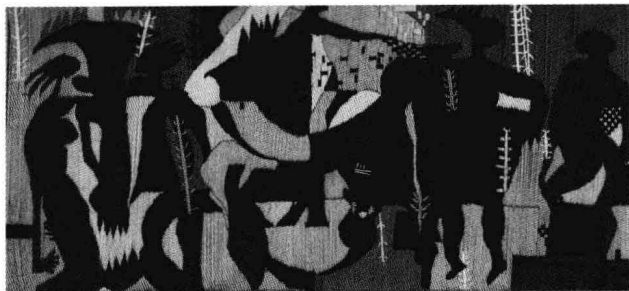

图 1-9 装饰壁饰

1.1.3 装饰图案的分类

装饰图案的范围相当广泛，可以从不同角度进行分类。常见的分类方法如下。

从装饰图案的用途上分类：日用品装饰图案和陈设品装饰图案。

从空间形态上分类：平面图案、立体图案及平面与立体相结合的图案。

从应用范围上分类：教学性基础图案和专业性应用图案。

从题材上分类：植物图案、动物图案、风景图案、人物图案、几何图案等。

从构成形式上分：单独纹样、适合纹样、二方连续、四方连续和独幅式综合纹样。

从时间、地域、民族上分：中国传统图案、外国传统图案、外国现代图案、少数民族图案、民间图案等。

从装饰图案所用材料上分，可分为使用纸、木、布、泥、麻、竹、毛、棉、丝及玻璃、漆器与金属等材料的图案。

1.1.4 图案设计与工艺

装饰图案与工艺的完美结合是图案设计所要达到的最终目的。在日常生活中由于各种材料、工艺制作条件、环境等不同，各专业图案必须与相对应的各种材料相适应，成为材质美、形象美、制作精良的艺术品。装饰图案设计是一个涉及面广，被多种工艺设计专业采用的综合性装饰艺术形式，属于艺术设计学科中的专业基础课，也是艺术设计的基本功。图案的形式和处理方法千变万化，这是由于装饰目的和制作方法的多样化以及实际用途的不同所决定的。所有这些充分体现了图案设计的多样性和受条件局限的特点。图案设计受到工艺制作方面条件的制约，同时又受到材料的制约，人们正是要充分利用这些制约，反过来使图案设计的装饰效果产生独特的个性和风格。

建筑装饰：依附于建筑和建筑环境的装饰图案，主要采用彩绘、镂空、浮雕等工艺形式与不同材料相结合，使装饰图案的设计与整体建筑形式和功能融为一体，显示出其建筑的民族风格和时代特点。这种装饰图案并非是附加的，而应成为体现建筑装饰整体设计思想的重要组成部分。如图 1-10~图 1-12 所示为隆昌寺建筑构件砖雕图案。

图 1-10 砖雕装饰《和合二仙》

图 1-11 福禄寿喜图

图 1-12 封侯图

陶瓷装饰：采用陶土、瓷土、紫砂泥、釉上釉下装饰材料、釉彩为原料，经过泥质的处理、塑型与拉坯、装饰、上釉、烧炼等制作过程的装饰。陶瓷的装饰设计首先要取决于型塑，再就是装饰、釉彩方面。它的装饰要与整体设计协调一致，同时还要服从材料的要求（如图 1-13～图 1-19 所示）。

图 1-13 餐具设计

图 1-14 陶瓷新彩看盘《福娃》

图 1-15 陶瓷新彩看盘《俏女郎》

图 1-16 陶瓷新彩看盘《羊纹如意图》

图 1-17 陶瓷新彩看盘《猫头鹰》

图 1-18 陶瓷新彩看盘《凤戏祥云》

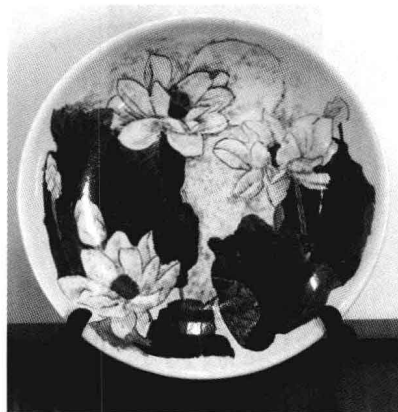

图 1-19 陶瓷新彩看盘《荷塘清趣》

染织图案装饰：指印、染、织、绣、编等装饰图案，可分为手工制作和机械制作。这些物品不仅用于人们的衣着、室内纺织物等生活用品，也用于室内装饰品。由于工艺制作不同，所产生的视觉效果也不同，如服饰装饰、头饰装饰、鞋饰、纺织品装饰等（如图 1-20、图 1-21 所示）。

图 1-20 比利时风光壁毯设计

图 1-21 服饰装饰

书籍装饰、商品装饰、CI 设计图案：它们不是纯装饰图案设计，它们要充分表达内容，常与美术字、摄影、图案变形或绘画结合在一起，是一种综合的艺术设计。在设计过程中应用装饰图案式的设计占有相当的比重（如图 1-22 所示）。

金属浮雕装饰图案：以金属板、木板、玻璃钢、泡沫等为材料，用锻造和雕塑等工艺手法来达到浮雕的装饰效果，这种浮雕图案不但造型美而且材质美（如图 1-23 所示）。

图 1-22 “蝴蝶夫人”海报设计 谭力、屠曙光

图 1-23 金属浮雕

1.1.5 探索图案素材获取途径及写生

（1）制作装饰图案工具准备（如图 1-24 所示）

笔（水粉笔、衣纹笔、羊毛刷、白圭、羽箭笔等）；

纸（卡纸、拷贝纸、绘图纸、高丽纸、宣纸等）；

颜料（水粉颜料、水彩颜料、丙烯、国画颜料、漆料等）；

工具（圆规、鸭嘴笔、尺子、三角板、针管笔、曲线板等）。

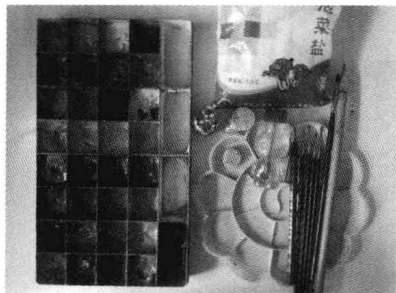

图 1-24 水粉颜料、料碟、填色笔（以白云笔为主）、食盐、指甲油、金粉等材料工具

（2）获取素材的途径

装饰图案的创作，最关键的就是怎样由写实进入装饰变化，装饰变化如何训练。素材的获取途径一般经过两个途径。

直接的途径：观察、写生归纳（通过素描或速写的写生方式，将生活中一些自己感兴趣的题材收集起来，构成我们设计方案的第一手资料）。这种途径是最应提倡的搜集素材的途径（如图 1-25、图 1-26 所示）。

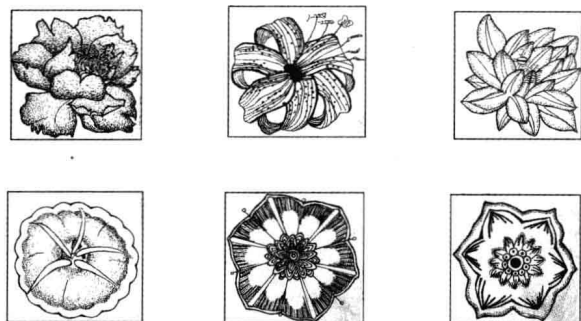

图 1-25 直接性素材 花卉写生变形

图 1-26 直接性素材 花卉写生变形

间接的途径：对现实生活中不存在的物象通过想象、幻想、夸张等手法得来的，比如图案（如龙凤等）、照片（通过数码相机拍摄）、图片（通过上网浏览）等，这些通常可作为模拟训练（如图 1-27、图 1-28 所示）。

图 1-27 间接性素材 龙

图 1-28 间接性素材 凤