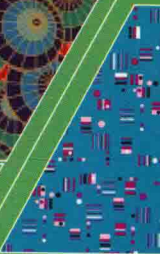

艺术设计
与实践

图案 造型设计与实战

刘珂艳
编著

- 一本书学通图案造型的方方面面。
- 学习内容包括：
中国传统装饰纹样、图案形式法则、
黑白装饰画、彩色装饰画、
装饰纹样的设计实践。
- 能力培养涵盖：
平面造型能力、装饰造型能力、色彩造型能力、
材料的运用、空间造型能力。

装饰纹样

清华大学出版社

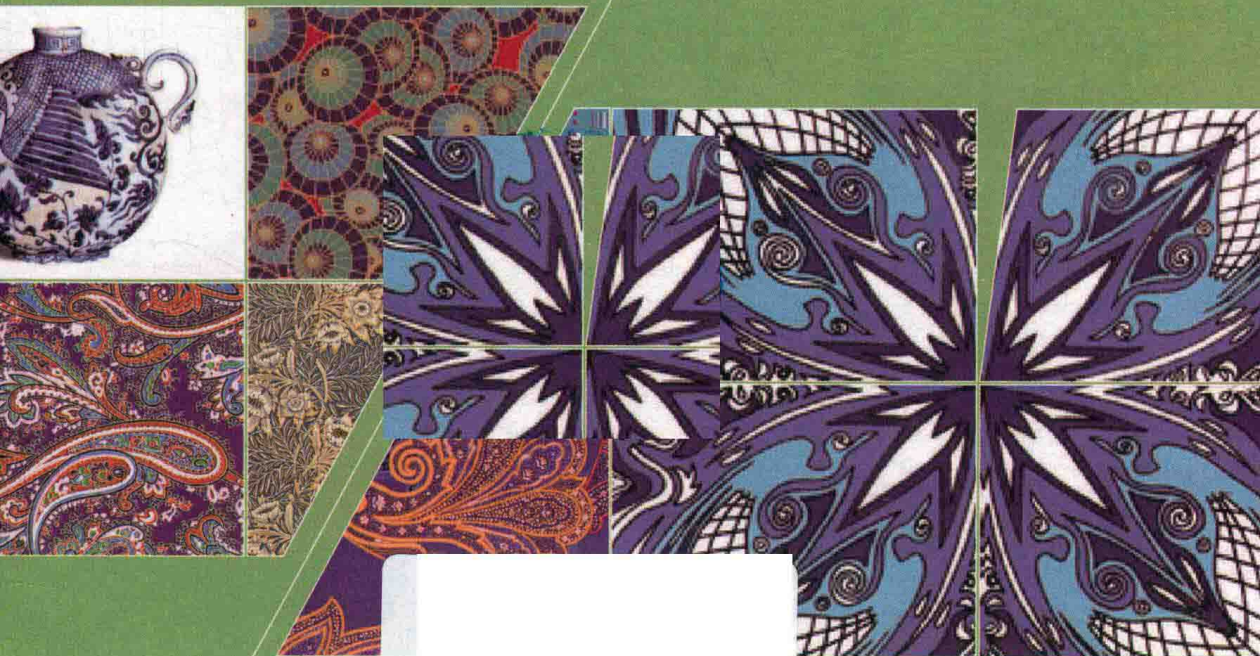

艺术设计
与实践

图案

造型设计与实战

刘珂艳 编著

清华大学出版社
北京

内 容 简 介

本书分为中国传统装饰纹样、图案形式法则、黑白装饰画、彩色装饰画、装饰纹样的设计实践5部分,主要针对设计初学者,培养学生的平面造型能力、装饰造型能力、色彩造型能力、材料的运用及空间造型能力。

本书每章的难点和要点表述清晰明了,语言朴实易懂,图文并茂,实例丰富,可作为高等院校设计相关专业的教材及辅导用书。

本书封面贴有清华大学出版社防伪标签,无标签者不得销售。

版权所有,侵权必究。侵权举报电话:010-62782989 13701121933

图书在版编目(CIP)数据

图案造型设计与实战 / 刘珂艳编著. -- 北京:清华大学出版社, 2018

(艺术设计与实践)

ISBN 978-7-302-49218-4

I. ①图… II. ①刘… III. ①图案设计 IV. ①J51

中国版本图书馆CIP数据核字(2017)第331790号

责任编辑:陈绿春

封面设计:潘国文

责任校对:胡伟民

责任印制:李红英

出版发行:清华大学出版社

网址: <http://www.tup.com.cn>, <http://www.wqbook.com>

地址:北京清华大学学研大厦A座

邮 编:100084

社总机:010-62770175

邮 购:010-62786544

投稿与读者服务:010-62776969, c-service@tup.tsinghua.edu.cn

质量反馈:010-62772015, zhiliang@tup.tsinghua.edu.cn

课件下载: <http://www.tup.com.cn>, 010-62795954

印 装 者:北京亿浓世纪彩色印刷有限公司

经 销:全国新华书店

开 本:170mm×240mm

印 张:10.25

字 数:253千字

版 次:2018年5月第1版

印 次:2018年5月第1次印刷

印 数:1~2500

定 价:49.50 元

前言

为适应我国经济、社会、科技和高等教育的发展，满足人们的生活需求，培养优秀的设计人才成为解决这一需求的重要途径之一。设计学升级为一级学科后，强调学科交叉，学生能力的培养成为设置课程及授课内容的重要组成部分。

在国家教育部颁布的核心课程目录中，图案课程是艺术设计的核心课程。图案课程历经国内 40 年设计教育发展，图案课程培养学生平面造型能力的地位不可替代，然而也面临着更大的挑战，主要在于专业基础课课时的压缩与上课学生专业多元化之间的矛盾，在有限的课时内解决学生的平面造型能力，同时要兼顾与后续专业设计课程的相互衔接。因此在授课内容、考核要点和难点以及作业形式和要求上需要重现设计和思考。

本书以装饰图案作为设计专业的一门造型基础课程的视角，落实学生学习的主要目的是加强学生的平面造型能力、装饰造型能力、色彩造型能力、材料运用及空间造型能力等。

学生掌握这些造型能力的目的是为日后进入专业设计课程做准备，因此学生在学习装饰图案时，应该纵向结合专业相关的设计作品来开拓设计思路，或者横向关注其他专业运用装饰手法设计的作品。开拓思路才能设计出散发创意之光的设计作品，而不要仅关注装饰图案方面的作品，这样能更好地培养学生的设计感，使学生明确此门课程的学习目的。

目前院校此课程的一般课时安排为课内 32~48 课时，课外 48 课时。课程内容分为 5 部分——中国传统装饰纹样、图案形式法则、黑白装饰画、彩色装饰画、装饰纹样的设计实践。

本书由上海工程技术大学的刘珂艳编著，由上海市设计学 IV 类高峰学科项目智能可持续包装设计研究团队 DESI7004 资助。

作者
2018 年 2 月

目 录

CHAPTER 01 装饰图案概述 001

1.1 装饰图案的概念	002
1.2 装饰图案形式美法则	002
1.2.1 变化与统一	003
1.2.2 对比与调和	003
1.2.3 对称与均衡	004
1.2.4 节奏与韵律	004
1.2.5 抽象与概括	004
1.2.6 动感与静感	005
1.3 装饰纹样	005
1.3.1 单独纹样	006
1.3.2 二方连续	008
1.3.3 四方连续	010
1.3.4 适合纹样	013
作业练习	015

CHAPTER 02 传统装饰纹样 018

2.1 新石器时代的彩陶装饰纹样	019
2.2 夏、商、周时期的青铜器装饰图案	021
2.3 春秋战国时期的青铜器装饰图案	024
2.4 秦、汉时期	027
2.5 魏晋南北朝时期	031
2.6 隋、唐时期	032
2.7 宋代	035
2.8 元代	037

2.9 明代	040
2.10 清代	044
作业练习	046

CHAPTER 03 黑白装饰画 047

3.1 写生	048
3.1.1 选择表现对象	048
3.1.2 选择写生工具	049
3.1.3 写生绘画的步骤	049
3.1.4 形象取舍	049
3.2 装饰造型	050
3.2.1 点、线、面	051
3.2.2 肌理	057
3.2.3 黑白灰造型方法	062
3.2.4 植物装饰造型	063
3.2.5 动物装饰造型	064
3.2.6 风景装饰造型	067
3.2.7 人物装饰造型	068
作业练习	070

CHAPTER 04 彩色装饰画 078

4.1 色彩基础知识	079
4.2 色彩的心理感知	081
4.3 自然色彩的提取	084
4.4 色调的对比与调和	086
4.5 色彩的面积与位置	089
作业练习	090

CHAPTER 05 表现技法 092

5.1 装饰画制作工具	093
5.2 肌理效果的运用	094
5.3 装饰画面构图	097
作业练习	098

CHAPTER 06 装饰图案设计运用 104

6.1 装饰图案在家居用品中的设计应用	105
6.2 装饰品的材质及加工工艺	105
6.2.1 面料	106
6.2.2 木材	113
6.2.3 金属	116
6.2.4 陶瓷	119
6.2.5 玻璃	126
6.2.6 多种材质的组合使用	128
6.3 装饰作品与环境的关系	130
6.3.1 客厅	132
6.3.2 餐厅	132
6.3.3 卧室	132
6.3.4 书房	132
6.3.5 楼梯和走廊	132
6.4 室内重要装饰载体	133
6.4.1 墙面	133
6.4.2 靠垫	134
6.4.3 灯具	136
6.4.4 椅子	138
6.5 设计成本计算	141
作业练习	141
小结	141

CHAPTER

01

装饰图案概述

教学目标：

通过讲解装饰图案的基本概念，为日后进入专业课程学习做好准备。

教学要求：

掌握装饰的起源、装饰图案的概念、装饰图案形式美法则、装饰图案在设计中的应用及与绘画艺术的区别。

教学难点：

理解并在设计中运用图案形式法则。

1.1 装饰图案的概念

汉代许慎的《说文解字》中将“装”释为“装裹也。束其外约装。”具有美化外表之意，通过装饰使之美观，这也是装饰的目的。对美的追求是人类的本性，现已发现早在原始社会的旧石器时期人们已经开始进行装饰美化的创造活动，对于美的追求是人们原始本能的再现。人们为了追求美好的生活或者出于对图腾形象的崇拜，在器物表面装饰纹样进行美化。然而，不同的历史时期对审美的标准又不相同，甚至为相反的两面，所展现出来的装饰图案也具有风格迥异的特征。

除了人们创作出来的装饰纹样，还有一类图案为“无为而为”的装饰，即在生活中人们因无意识的行为，在器物表面偶然形成的装饰纹样，如刚制作好的陶器放置于草席上晾干而印上的席纹，人们惊喜地发现这些偶然形成的装饰图案制作便捷，效果朴素、自然，然后会刻意为之，以形成效果独特的装饰图案——布纹、篦纹、指纹等。不论是精心制作的图案，还是偶然形成的纹理，其在器物上所起到的效果都是为了装饰美化，这也是装饰图案的意义所在。

装饰图案应用广泛，根据装饰题材分类可以分为植物图案、动物图案、风景图案、人物图案、几何图案、传统图案、现代图案等；根据装饰图案的组织形式可分为单独图案、连续图案、适合纹样、综合图案等；根据装饰效果的空间分类可以分为平面图案和立体图案。平面图案可应用于染织服装设计、海报设计、书籍装帧设计等；立体图案根据图案的结构、尺寸、材料、制作工艺等展现，如建筑室内外装饰、日用品设计装饰等。

1.2 装饰图案形式美法则

装饰是人们追求美好生活的自然心理需求，装饰图案如何根据需求产生不同的美，需要将不同要素进行适当的处理安排，这些适当的处理手法经过归纳，成为了装饰的形式美法则。

1.2.1 变化与统一

变化即是不同，有了不同就显示出了变化，这是图案经过对比产生的。变化显著的形成强对比，变化微妙的形成弱对比。变化与统一是形式法则中最基本的原理。

变化：指组合画面各局部的区别，如形象的动与静、大与小、前后位置、色彩的冷与暖、艳与灰，以及肌理的光滑与粗涩等。

统一：指画面组合部分的协调关系，即图案之间的内在联系，通过造型、色彩、肌理及表现技巧的处理来协调、统一画面。

画面中的变化与统一是相辅相成的，变化丰富可表现活泼的主题，但过于强调变化也会陷入画面杂乱无章的困境。表现静态、融合主题的画面可通过强调组成元素之间的统一来表现，同时过于统一也会流露出呆板、没有吸引力等弊端。因而每一幅画面都需要根据主题表现需要而处理图案的变化与统一的关系，常概括为“在统一中求变化，在变化中求统一”。

1.2.2 对比与调和

对比与调和，即将变化与统一进一步具体化。

对比：指图案构成元素之间形成明显的差异，如：图形的大与小、粗细、疏密、轻重、光滑、粗涩、软硬、色相冷暖对比、明度的深浅对比，以及纯度的鲜浊对比，还有通过图案构图的位置、虚实、方向对比等形成的视觉心理对比。

调和：指画面构成的图案形成的调和视觉效果，通过画面的图形、色彩、肌理效果、构图等元素强调它们之间的和谐，形成调和的视觉效果。

每一幅画面都存在对比和调和的关系，根据画面所表现主题的需要来组织画面，使其是强调画面对比的还是调和的，强调对比的画面相对更具动感，而强调调和的画面传递稳定的心理感受。

1.2.3 对称与均衡

对称：指沿中心点或轴线为依据形成轴对称或中心对称的图案。在自然界中能够找到很多对称造型，如人的骨骼是左右对称的，植物的树叶也是左右对称的造型等，它们中心轴左右两边的图案形象完全相同，图形的大小、形象、色彩与中心轴的距离也都相等。中心点对称以中心为发射点，以重复图案为单元呈放射状对称，也可以将单元图案旋转或反转编排以形成变化。

均衡：指图案左右并不完全对称，但假设中心线两侧的图案给人的感觉是左右中心平衡的，可以通过图案造型的大小、色彩、动态等元素进行处理。

对称与平衡相比较，对称较为容易设计，组织好单元形状即可以左右或放射状重复排列，但图案容易陷入单调、死板的感觉。平衡构图形式的画面稳定而不失变化，但是图案造型要求较高，需要塑造稳定、有变化的平衡感。

1.2.4 节奏与韵律

如同音乐，装饰图案也离不开节奏和韵律。在静止的画面中，节奏通过图形有规律地编排形成视觉上的节奏。这种规律可以是单一的重复，也可以是有规律的变化，节奏可以强也可以弱，如：利用图形大小、长短、高低或色彩渐变等有秩序的反复形成不同的节奏，让人产生不同的韵律感。

节奏和韵律呈相互递进的关系，有了节奏才能产生韵律。

1.2.5 抽象与概括

抽象与概括是将自然界的景象通过自己的理解将其特征进行提炼。

抽象：指将自然界中选取的表现对象，抽取其共同本质的造型特征，舍去不具代表性的造型特征。形象抽象化的过程正是锻炼设计者造型能力的重要环节，即通过归纳、比较一类事物寻找其共同特征，最终找出区别于其他事物的本质特征。

概括：指对具象形象的特征通过夸张、平面化或抽象化等手法强化其形象特征。

抽象和概括是装饰表现的两个重要步骤，选取要表现的事物后首先要将形象抽象化，而抽象化的过程就是概括的过程。在具象图形进行抽象的过程中要抓住形象的主要特征，舍弃次要形象。

1.2.6 动感与静感

画面中的动感与静感是通过画面中的元素对比产生的，通过对画面线条的对比、构图形式的对比、色彩的对比等，使视觉产生动或静的心理感受，强对比展现动的感觉，弱对比表现静的感觉。通过画面比较，最能展现动与静的是线条和色彩，如：直线中水平线较垂直线更能具有静的视觉效果，斜线比垂直线动感更强。色彩对比关系强的具有动感，色彩对比弱的具有静的感觉，色彩明艳的视觉冲击力强易表现动感，色彩灰暗、深沉的具有静的感觉。此外，画面不同的构图形式也会产生不同的动态感觉。

装饰图案的形式法则是从设计实践中总结归纳出来的规律，理解并掌握图案的形式法则如同得到了设计装饰图案的金钥匙。具体运用时，在一幅装饰图案的画面中，可以用到一个形式法则，也可以一个形式法则为主，多个形式法则为辅，共同营造精美的图案画面。

1.3 装饰纹样

装饰图案作为重要的设计基础课程，是因为不同专业的设计中都不可避免地需要运用图案进行装饰。图案可以美化并为设计主题服务，图案的设计要以服务对象为设计依据。因而图案设计与装饰画之间有截然不同的区别，但也存在必然的联系。理解了装饰图案与装饰画的区别，明确了装饰图案的设计目的，更有利于装饰图案的设计创作。

相同点：装饰图案与装饰画都具有装饰性。装饰性的特征是平面化、夸张、概括等。

相异处：装饰画有主题，往往还有情节，而装饰图案仅展现其装饰性，或具有一定的寓意，但没有情节，装饰风格源于设计主体，而不同于装饰画的风格是由装饰情节而决定的。根据装饰图案的构图形式可分为以下几种纹样类型。

1.3.1 单独纹样

单独纹样图案外形不受限制，组合形式自由多样，因此使用概率较高。

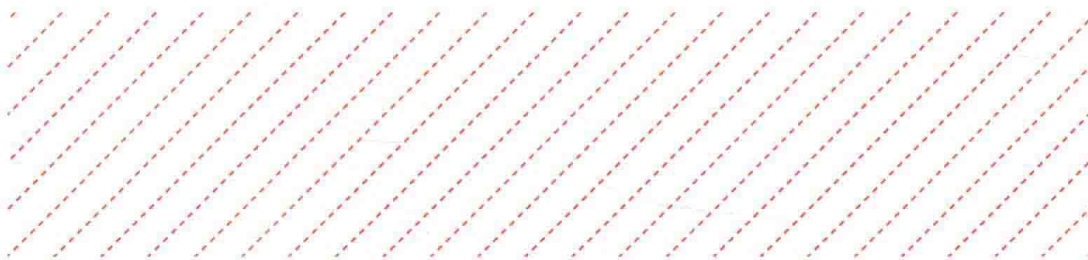
构图形式主要有对称式和均衡式。图 1-1 和图 1-2 所示为均衡式单独纹样；图 1-3 所示为对称式单独纹样。均衡式构图的装饰纹样画面更加自由生动。

图 1-1 均衡式单独纹样（一）

图 1-2 均衡式单独纹样（二）

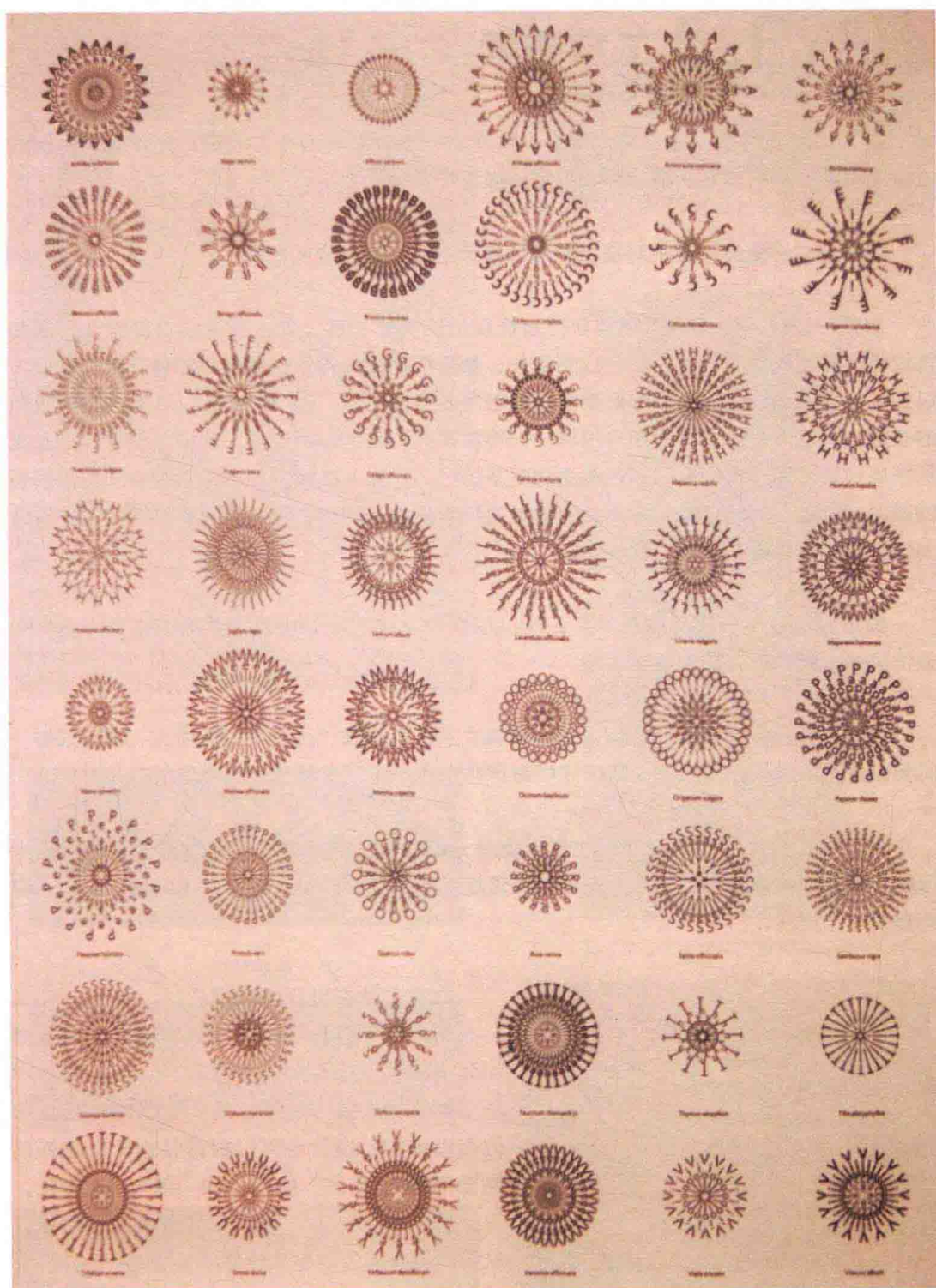

图 1-3 对称式单独纹样

1.3.2 二方连续

二方即两个方向，二方连续即单元纹样沿上下或左右两个方向进行连续重复，因此二方连续图案具有重复的韵律感，图案外形为长条状。

重复是二方连续图案的特征，在具体设计过程中有一定的程序。

首先，设计二方连续图案要获得装饰部位的具体长度，如：在茶杯口部设计一圈装饰纹样，需要先用卷尺测得茶杯口的周长，然后根据设计构思获得重复的单元纹样长度。以茶杯边缘图案设计为例，如果茶杯的四面需要装饰纹样，就用周长除以4得到单元纹样的长度，再具体设计重复的单元纹样。如果在茶杯口装饰一圈纹样，只要单元纹样的长度能被周长整除即可，但有时还需考虑到更多的细节。如：茶杯的把手以及把手部位占据装饰图案的位置，因此计算茶杯周长时需减去把手长度，同时还需考虑到有把手的茶杯有方向性，单元纹样应与其方向相符。

确定好重复单元纹样的尺寸后，可以根据被装饰主题要求确定具体的设计方案——装饰风格、组织形式和表现手法等。

二方连续图案有不同的组织形式，如直立式、倾斜式、波纹式、折线式、散点式等。可将设计的单元纹样放入不同的形式中进行排列，也可以多种形式组合使用。

组织好二方连续图案后还需注意重复单元纹样接头的部位是否有纹样叠加或相隔太远的和谐现象需要调整。二方连续图案重复部位的底纹如果处理得好可以形成负形，使图案多一个层次。

图 1-4 二方连续纹样应用（一）

二方连续在设计中应用广泛。图 1-4 和图 1-5 所示为项链设计，即以动物图形二方连续和装饰图案二方连续发展而来。图 1-6 和图 1-7 所示为特异性二方连续，是为装饰特殊造型部位而设计的，设计者可以根据装饰部位的外形需要而灵活变化。如图 1-8~ 图 1-11 所示，设计者所设计的二方连续纹样可以并列重复，从而发展成为四方连续纹样。

图 1-5 二方连续纹样应用 (二)

图 1-6 特异性二方连续 (一)

图 1-7 特异性二方连续 (二)

图 1-8 二方连续 (一)

图 1-9 二方连续 (二)

图 1-10 二方连续 (三)

图 1-11 二方连续 (四)

1.3.3 四方连续

四方即4个方向，四方连续是单元纹样的4个方向都进行连续排列。四方连续纹样的运用面非常广泛，如各类织物面料装饰、壁纸装饰、包装纸纹样、地砖等装饰于平面的连续纹样都使用四方连续纹样。

四方连续的单元纹样尺寸取决于面料或纸张的幅宽及印刷工艺。四方连续中纹样根据装饰需要可以使其具有明确的方向性，也可以尽量不出现明显的方向感，以利于拼接组合、避免浪费。

图1-12~图1-14所示，以及图1-16和图1-17所示为两组或以上的单元纹样，通过错位布置构图得到丰富画面层次的效果；图1-15所示为由波纹骨骼的二方连续排列组成的缠枝满地型四方连续，画面更加自然、生动。图1-18~图1-20所示的四方连续为一个单元纹样重复排列，画面简单，略显单调，但易于排列组合，可作为底纹设计。

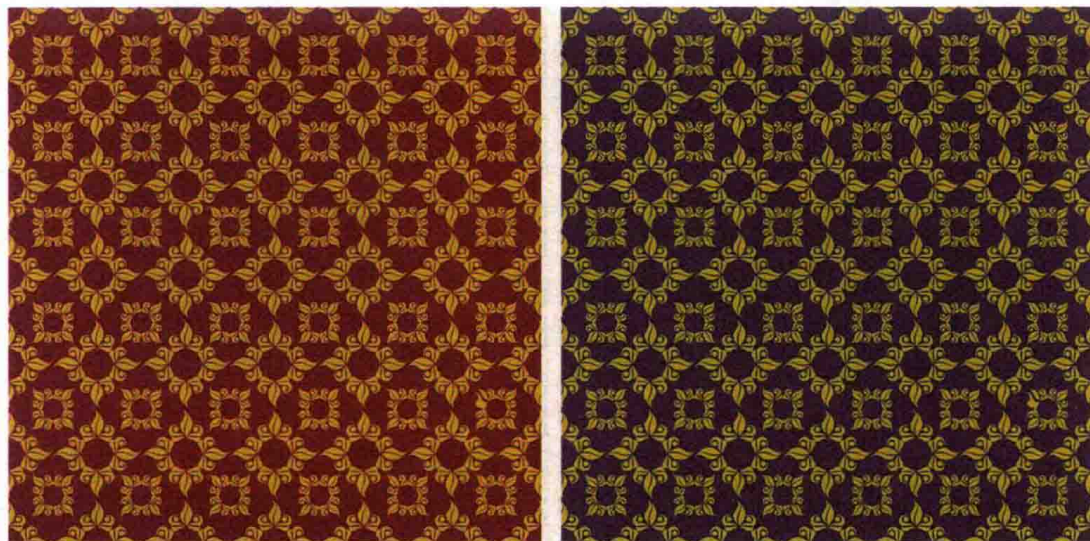

图 1-12 四方连续

