

装饰图案 设计基础

马丽媛 / 主编

- + 遵循“认识—理解—创意—实践—应用”五个循序渐进的阶段进行教学设计
- + 重点培养学生装饰图案的造型设计能力和实践应用能力
- + 各章节与理论讲解部分相对应的实训任务，方便学生自主学习
- + 部分教学内容提供二维码扫描功能，可随时随地在移动客户端学习

ART & DESIGN

Design Basis Of Decorative Pattern

现代创新思维
十二五高等院校
艺术设计规划教材
DESIGN

装饰

图案

设计基础

马丽媛 / 主编

人民邮电出版社

北京

图书在版编目(CIP)数据

装饰图案设计基础 / 马丽媛主编. — 北京: 人民邮电出版社, 2016. 6
现代创意新思维·十二五高等院校艺术设计规划教材
ISBN 978-7-115-41751-0

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

中国版本图书馆CIP数据核字(2016)第103546号

内 容 提 要

本书遵循“认识—理解—创意—实践—应用”5个循序渐进的学习阶段将全书分为6章。引导学生进入装饰图案的世界后,在传统教材的基础上按照5大阶段整合教学内容,讲授了装饰图案设计的认识阶段—中外装饰图案欣赏、理解阶段—装饰图案的形式、创意阶段—装饰图案的变化法则、实践阶段—装饰图案的设计与表现、应用阶段—装饰图案在现代设计中的应用。每个章节都有与理论讲解部分相对应的手绘或计算机软件实训任务;部分实训任务有详细的图文步骤。本书重点培养学生关于装饰图案的造型设计能力和实践应用能力,具有明确的教学针对性和使用性。

本书内容丰富、结构清晰,注重思维方法与实践应用,提供整套教学课件,部分教学内容提供二维码扫描功能,随时随地供移动客户学习。本书适合大学本专科院校设计相关专业作为教材使用,也可供各类平面设计培训班作为辅助教材使用,同时也适合广大艺术设计爱好者阅读。

-
- ◆ 主 编 马丽媛
责任编辑 刘盛平
执行编辑 刘 佳
责任印制 焦志炜
 - ◆ 人民邮电出版社出版发行 北京市丰台区成寿寺路11号
邮编 100164 电子邮件 315@ptpress.com.cn
网址 <http://www.ptpress.com.cn>
北京瑞禾彩色印刷有限公司印刷
 - ◆ 开本: 787×1092 1/16
印张: 12 2016年6月第1版
字数: 209千字 2016年6月北京第1次印刷
-

定价: 54.00元

读者服务热线: (010)81055256 印装质量热线: (010)81055316
反盗版热线: (010)81055315

Preface

前言

装饰图案设计是艺术设计类专业必修的一门重要的专业基础课，是向其他专业课过渡的课程。通过对装饰图案的学习，能够了解装饰图案的基础理论，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，并将其应用到各设计行业中。

设计专业技能的形成遵循“认识—理解—创意—实践—应用”5个循序渐进的阶段，在“装饰图案设计基础”历年的教学实践中，编者在传统教材的基础上按照5大阶段整合教学内容，将装饰图案设计技能的展开顺序与学生的心理认知顺序结合起来，加强了课程内容间的联系与综合，避免了脱节和不必要的重复，有利于培养学生的创新能力和设计实践能力。

本书重点培养学生关于装饰图案的造型设计能力和实践应用能力，具有明确的教学针对性和实用性，学生可随时随地用本书提供的教学课件和二维码扫描功能进行自主学习，也可通过登录人邮教育网下载查看(www.rjjaoyu.com)。

本书的参考学时为48~64学时，建议采用理论与实践一体化教学模式。各章的参考学时见下面的“学时分配表”。

学时分配表

章节	课程内容	学时
第1章	走进装饰图案的世界	2
第2章	认识阶段——中外装饰图案欣赏	4~6
第3章	理解阶段——装饰图案的形式	6~8
第4章	创意阶段——装饰图案的变化法则	10~14
第5章	实践阶段——装饰图案的设计与表现	18~22
第6章	应用阶段——装饰图案在现代设计中的应用	8~12
课时总计		48~64

本书由天津电子信息职业技术学院马丽媛编写和统稿。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。另外，参与本书图片与文字整理的还有王树琴教授和李平、张颖、邢悦、刘艾琳、陈力、张靖瑶、陈晨、郝鹏等老师，在此深表感谢。

编 者

2016年2月

Contents

目录

1

第1章 走进装饰图案的世界 /02

- 1.1 装饰图案的意义与价值 /02
- 1.2 初识装饰图案 /09
- 1.3 如何学习装饰图案设计 /10
- 课题实训：装饰图案的欣赏 /12

2

第2章 认识阶段——中外装饰图案欣赏 /14

- 2.1 装饰图案的艺术特征 /14
- 2.2 中外传统装饰图案 /19
- 课题实训：图案的临摹 /32

3

第3章 理解阶段——装饰图案的形式 /44

- 3.1 装饰图案的形式美法则 /44
- 3.2 图案的组织形式 /52
- 课题实训：连续图案的设计（电子版图案） /69

4

第4章 创意阶段——装饰图案的变化法则 /75

- 4.1 装饰图案的创意思维 /75
- 4.2 装饰图案的画面构图 /79
- 4.3 装饰图案的色彩 /85
- 4.4 装饰图案的写生 /97
- 4.5 装饰图案的造型方法 /100
- 4.6 装饰图案的表现技法 /105
- 课题实训：纹饰添加（手绘图案） /111

5

第5章 实践阶段——装饰图案的设计与表现	/115
5.1 花卉装饰图案的设计与表现	/115
课题实训：花卉装饰图案设计（手绘图案）	/122
5.2 动物装饰图案的设计与表现	/126
课题实训：动物装饰图案设计（手绘图案）	/135
5.3 人物装饰图案的设计与表现	/138
课题实训：人物装饰图案设计	/148
5.4 风景装饰图案的设计与表现	/151
课题实训：风景装饰图案设计	/161
5.5 数字装饰图案的设计与表现	/164
课题实训：数字装饰图案设计	/169
综合课题实训：特定主题彩色装饰图案设计	/172

6

第6章 应用阶段——装饰图案在现代设计中的应用	/176
6.1 装饰图案原型的直接应用	/177
6.2 原型图案提炼、归纳与变形	/179
6.3 原型图案抽象与夸张变化	/181
6.4 原型图案分解与重构	/183

参考文献	/186
-------------	-------------

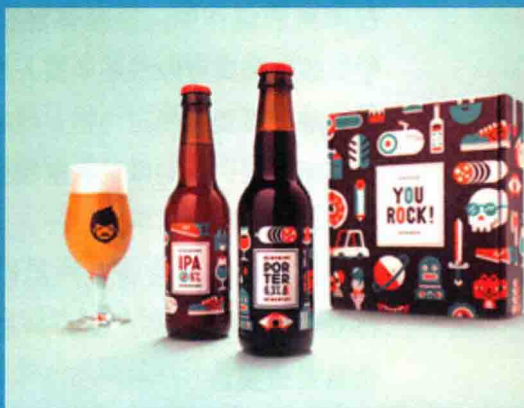
01

本章导言

本章将引领学生进入装饰图案的世界。首先对装饰图案在各个领域的应用进行介绍，让学生认识到装饰图案的应用价值；其次介绍了装饰图案的概念、装饰图案设计的学习内容及学习方法，让学生对本课程有一个清楚的认识，为接下来要进行的学习提供帮助。本章的课题实训内容是为了让学生观察并搜集优秀的装饰图案，学会赏析，从而进一步增加学生对装饰图案设计的兴趣。

本章重点：装饰图案的应用价值、装饰图案的概念、装饰图案的学习方法。

课题实训：装饰图案欣赏。

第 1 章

走进装饰图案的世界

装饰图案的独到之处在于它不仅是一种无声的视觉形态，更重要的是它有自己丰富而别具一格的表现形式。装饰图案是热爱生活、追求美好、富于创造的艺术表现形式，其在历史长河中丰富了各国的文化艺术宝库，引导着艺术工作者走向装饰设计之路，通过装饰图案创作出一批批人们喜闻乐见的作品，进一步美化人们的衣食住行。

1.1 装饰图案的意义与价值

装饰图案设计的意义与价值不是体现在本身的创作中，更是体现在其运用当中。装饰图案可以说是丰富人们生活所不可或缺的重要的视觉内容。随着社会经济的不断发展，人们审美需求和生活品质的提高，装饰图案在平面设计、服饰纺织品设计、环境艺术设计、产品设计等设计行业中的应用日益广泛，其意义和价值也越发重要。

1. 装饰图案在平面设计中的应用

(1) 标志设计中的图案应用

标志即代表一定含义的标准图案。因为使用功能的原因，就标志图案来说，标志在造型上更讲究简约、严谨。但不管什么形式的标志，都是通过图形或文字表达视觉形象的，如图 1-1 所示的北京理工大学的标志设计。中国的标志设计中经常广泛地运用到传统图案。传统装饰图案展示了中国传统文化的精髓，如云纹、凤纹、龙纹、如意纹等符号，再到“三阳开泰”“万事如意”“连年有余”“喜上眉梢”等纹样，都显示了民间艺术家们对美好生活的向往和纯真的审美情趣，如图 1-2 所示中国国航标志设计。

图 1-1 北京理工大学标志

图 1-2 中国国航标志

标志作为一种特殊的图案形式，其图案组织形式和创作方式多样，如可采用重复、渐变、近似、变异、对比、特异、密集、群化、发射、肌理等构成手法，如图 1-3 和图 1-4 所示的标志设计。构成学使标志设计变得理性，而图案学使标志设计变得有美感，提高装饰图案的创作能力对于标志图形设计有极大的帮助。

图 1-3 APEC 标志 图 1-4 房地产公司标志

(2) 海报设计中的图案应用

在海报设计中，图形是最基本的传达工具，海报宣传的宗旨是通过图形的创意表达最终实现信息传播的作用，因此，优秀的海报设计作品大多是设计与宣传主旨完美结合的图案形象。平面海报设计中的图形设计与其他艺术语言一样，都是物象主体与外界交流的艺术媒体，这些主体图形往往运用装饰图案设计中的一些手法来进行综合表现，通过点、线、面及色彩等手段来表现某种艺术形象，以此传达相对应的寓意，增强视觉张力和艺术感染力，如图 1-5 和图 1-6 所示。

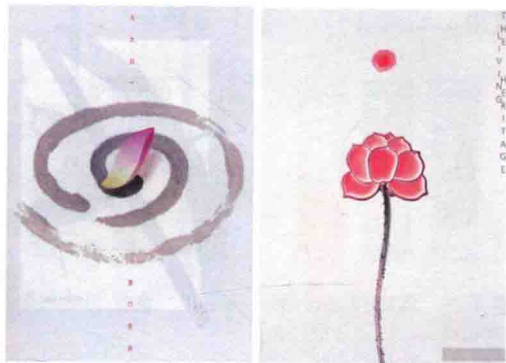

图 1-5 靳埭强海报设计

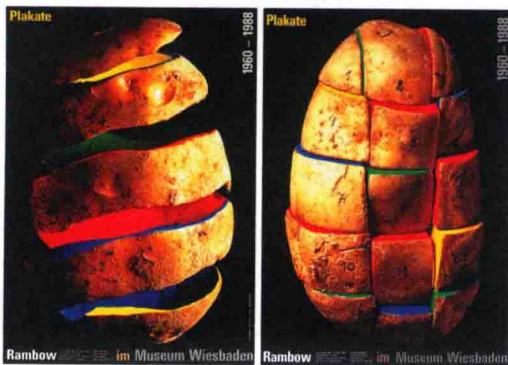

图 1-6 冈特兰堡土豆系列招贴

(3) 包装设计中的图案应用

包装设计中的装饰图案，就是利用图案在视觉传达方面的直观性、丰富性和生动性，将商品的内容和信息准确地传达给消费者，并凭借图案在视觉上的吸引力引起消费者的心理反应，进而引导购买行为。包装设计中的图案往往构成了包装整体形象的主要部分，使商品形象具有个性美，同时也加强了产品的促销功能。好的包装产品，可以在没有文字的情况下，通过视觉语言与观看者进行无声的沟通交流，它能跨越地域限制、突破语言障碍、融合文化差异，从而达到无声感染的艺术

效果,如图 1-7 ~ 图 1-9 所示。

图 1-7 雪糕包装设计

图 1-8 食品包装设计

图 1-9 Old Guard 系列啤酒包装设计

(a)

(b)

图 1-10 中国民族服饰图案设计

图 1-11 现代时装图案设计

2. 装饰图案在服饰与纺织品设计中的应用

(1) 服饰设计中的图案应用

装饰图案是服饰中不可或缺的重要内容。服饰上的图案既可以是服饰的点缀,也可以是服饰的衬托,更可以作为主体成为服饰的重点。服饰图案上的装饰图案题材十分多样,我国传统服饰上的图案题材主要有龙凤纹、花卉果木纹、文字符号、祥禽瑞兽纹、文字符号等,经常共同使用几种题材表达一定的主题和寓意,传达出中国人对圆满和幸福的美好追求,如图 1-10 所示。现代服饰上的装饰图案题材更为广泛,不仅仅拘泥于真实事物的再现,更追求图案的形式美感和生动趣味性,如抽象图案、卡通图案、几何图案或混搭图案等,从而表现出更为奇特、夸张的造型感,如图 1-11 所示。

(2) 纺织品设计中的图案应用

纺织品是由经线、纬线有规律地交织而成的,在此基础上衍生出的图案丰富多变,有四方连续的碎花图案,也有秩序井然的花格图案,还有莫可名状的抽象图案等,如图 1-12 和图 1-13 所示。装饰图案在纺织品上的运用要充分掌握不同消费人群的心理特征和审美取向,运用现代艺术、传统纹样和民间图案等资源中多种造型要素来满足当代人对高品质生活的需要。出色的纺织品装饰图案设计能以缤纷的色彩和多变的造型体现出时代的特征,营造与时代发展同步的时尚高品质生活,如图 1-14 和图 1-15 所示。

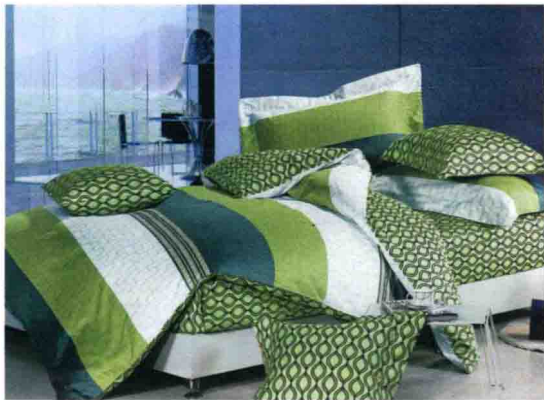

图 1-12 床上纺织品图案 1

图 1-13 床上纺织品图案 2

图 1-14 花鸟图案纺织品

图 1-15 云南扎染纺织品

3. 装饰图案在环境艺术设计中的应用

(1) 景观设计中的图案应用

在景观设计中的整体画面中营造形式美的意识非常重要，景观设计可以通过对称与均衡、比例与尺度、节奏与韵律等形式美法则来体现其形式美感，给人以愉悦身心的感受。优秀的景观设计中既有大面积抽象几何图案的使用，也有与建筑场景风格相统一的具象装饰图案的应用；既有形态各异的植物重新组合的新造型，又有

不同构筑物不同装饰材料体现出的肌理造型。这些组合使得景观设计造型变化更加丰富，如图 1-16 ~ 图 1-18 所示。

图 1-16 抽象几何图案

图 1-17 具象装饰图案

图 1-18 法国花园景观设计

(2) 建筑设计中的图案应用

一座好的建筑应该是科技、工程与艺术的完美结合，需要具有审美性、实用性、合理的外观形态与装饰图案设计。许多造型别致的建筑，犹如一幅三维立体图案，这是图

案在建筑设计中的整体表现；建筑外壁的装饰图案是第二表现，建筑物与背景成为一个整体，宛如一幅和谐贴心的画面；另外，大门、护栏、屋顶、廊柱的装饰性也是每座建筑的重要组成部分，如图 1-19 ~ 图 1-22 所示。

图 1-19 古希腊廊柱

图 1-20 巴黎卢浮宫

图 1-21 中国古建筑彩绘装饰

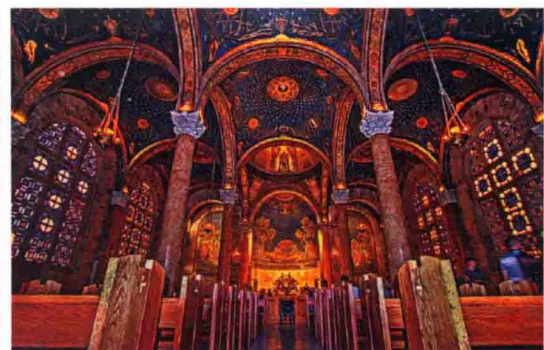

图 1-22 西式教堂镶嵌装饰

(3) 室内设计中的图案应用

良好的室内环境不仅可以给我们带来舒适美好的生活,也可以给我们提供宁静优雅的工作空间。装饰图案具有特殊的“语言”与魅力,广泛应用于室内装饰的方方面面,对营造风格迥异、整体和谐、舒适健康的室内环境起到举足轻重的作用。室内设计的艺术性创造和个性特色这

两个精神层面的要素主要依靠装饰图案的运用得以体现。装饰图案能强烈地表现艺术美感和精神价值。无论是装饰织物(地毯、窗帘、床上用品),还是日用品(瓷器、玻璃器皿、家用电器、家具)或者建筑内部的天花板、墙面、地面、门窗、梁柱等,都有装饰图案的直接参与,如图1-23~图1-26所示。

图 1-23 室内设计中的装饰图案 1

图 1-24 室内设计中的装饰图案 2

图 1-25 中式风格室内设计

图 1-26 拉斯维加斯中式餐厅室内设计

4. 装饰图案在产品中的应用

(1) 器皿设计中的图案应用

器皿主要以轴对称的形态出现,其形

体上的装饰图案的表现形式主要有两种:一种是适合于器皿形体的重复纹样,主要以二方连续的形式出现于瓶子的瓶壁、盘子的边缘、碗的边口等部位,富有秩序和

韵律,如图 1-27 所示;另一种是不受形体限制的自由式纹样,这种纹样形式自由,构图不局限于器皿的形态,可以有疏密大小的变化,更加活泼和丰富,如图 1-28 所示。

图 1-27 二方连续装饰图案器皿

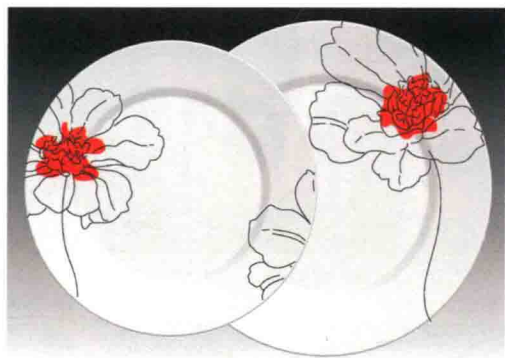

图 1-28 自由式构图装饰图案器皿

(2) 家具设计中的图案应用

家具作为室内陈设的主要产品,其设计是美化居室环境、渲染室内气氛、增添室内情趣的重要手段。家具是物质产品,具有满足人们日常生活需要的使用功能;同时又是精神产品,其造型、色彩及装饰图案可供人欣赏,有很强的艺术性。在进行家具设计时,人们会采用多种手法添加装饰图案,或雕、或嵌、或绘在家具上,以增加家具的审美性,如图 1-29 和图 1-30 所示。

图 1-29 椅子装饰图案设计

图 1-30 明清家具图案设计

(3) 电器及电子产品设计中的图案应用

灯具及冰箱、电视、空调、洗衣机等电器在人们的生活中扮演着重要的角色,其装饰图案可以起到美化生活、装饰空间的作用。灯具上的装饰图案一般不会十分复杂,多利用灯具本身的材质来制作一些细腻简洁的图案,也有一些以复杂图案取胜的灯具,通过灯具的整体镂空图案来投射灯光,达到妙趣横生的效果,如图 1-31 所示。小型电子科技类产品具有更新换代速度快、体积小、可随身携带等特点,装饰图案可使其彰显个性,其装饰图案的风格样式都十分多变,采用的装饰技术主要有喷涂、网印、烫印、移印、电镀、真空镀膜等,使图案呈现简洁、时尚、个性的装饰效果,如图 1-32 和图 1-33 所示。

图 1-31 灯具图案创意设计

图 1-32 手机装饰图案设计

图 1-33 U 盘装饰图案设计

1.2 初识装饰图案

1. 何为装饰

《中国工艺美术大辞典》中对“装饰”解释为“装饰已被当作一种艺术形式，成为艺术的一个门类。装饰总是同生活用品结合，也可以独立鉴赏或被使用。由于它在形式美上具有较为系统完整的规律性，又常被视为一种艺术技巧、意匠、手法，如装饰性绘画、装饰性版画等。”也就是说，我们可以从两个层面上来理解装饰，一是装饰处于附属地位，是人们为了追求美而对其他物品进行的美化，此时装饰要与被其装饰的主体在形式与内容上相统一，有机结合；二是装饰处于主体地位，以其独特的艺术风格作为一种独立的艺术形式存在，超越了“物品上的文采”这一概念，如图 1-37 和图 1-38 中装饰的应用。

2. 何为图案

《辞海》中对“图案”一词的定义：“广义指按对某种器物的造型、色彩、纹饰进行工艺处理而事先设计的施工方案所制成之图样的

图 1-34 蜡染图案

图 1-35 凯旋门

通称。狭义则指器物上的装饰纹样和色彩。”这个定义从广义和狭义两个方面对“图案”进行了界定。本书中所研究的装饰图案则主要指狭义上的图案，即通过平面化的形式语言对图形图像进行归纳概括及装饰美化，并能应用于艺术设计各行业的装饰纹样，如图 1-36 和图 1-37 所示的图案。

图 1-36 汉代服饰

图 1-37 现代餐具图案

3. 何为装饰图案设计

综上所述，所谓装饰图案设计就是设计者在观察自然、认识自然的基础上，对自然界中的事物简化概括，并在保留其最典型的特征的基础上，通过主观审美意识使用抽象、夸张、寓意、添加、重组等手段对其进行美化造型，创造出符合人们审美和使用需求的艺术形象，如图 1-38 和图 1-39 所示。

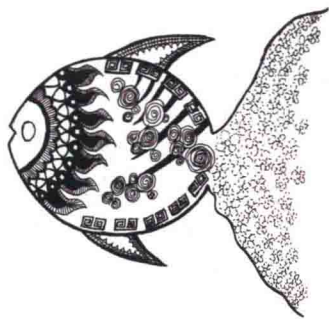

图 1-38 金鱼装饰图案设计

图 1-39 儿童装饰图案设计

1.3 如何学习装饰图案设计

传统的装饰图案教学，立足于培养工艺美术领域的专业人才，装饰图案设计的学习以掌握相应的理论知识和基本技能为目的，较为偏重程式化设计技巧的传授，重视手绘功夫的训练。而近年来，社会经济的发展导致人才需求发生了变化，对现代装饰图案设计的学习同样应该构建全新的学习理念，其核心教学目的应从掌握基本设计技能转向具备创新能力和应用能力，在学习过程中使学生的头脑、心灵、双手、能力都得到锻炼。

1. 为什么要学习装饰图案设计

装饰图案设计可以把人们对外界物象的发现、认识、写实、变化、形式、规律、设计