

艺术
设计

数字艺术 设计系列教材

SHUZI YISHU SHEJI XILIE JIAOCAI

装饰图案设计

孟祥玲 孙 薇 魏 兰 编 著

中国水利水电出版社
www.waterpub.com.cn

数字艺术设计系列教材
SHUZI YISHU SHEJI XILIE JIAOCAI

装饰图案设计

孟祥玲 孙 薇 魏 兰 编 著

中国水利水电出版社
www.waterpub.com.cn

内 容 提 要

装饰图案是艺术设计专业的基础课程,是集实用性与装饰性为一身的艺术形式。装饰图案设计作为一种基础的艺术能力,涉及艺术设计的诸多专业。它不仅可以在形象思维上解决装饰造型的基本问题,而且能够全面遵循艺术的形式美法则把生活中的自然形象进行艺术加工,使其造型、色彩、构图等都适用于审美目的一般要求,为以后的专业创作类课程打下必要的基础。

本书的编写注重系统性、科学性与实用性,每章都配合相应的思考题或者作业要求,可以帮助学生对学习内容验证,具有很强的引导性与提示性。

本书既可以作为艺术设计院校相关专业的理论与实训教材,也可以为从事艺术设计的设计、制作等活动的技术人员提供相应的学术参考。

图书在版编目(CIP)数据

装饰图案设计 / 孟祥玲, 孙薇, 魏兰编著. -- 北京
: 中国水利水电出版社, 2011.1
数字艺术设计系列教材
ISBN 978-7-5084-8036-7

I. ①装… II. ①孟… ②孙… ③魏… III. ①装饰美术—图案—设计—教材 IV. ①J51

中国版本图书馆CIP数据核字(2010)第219657号

书 名	数字艺术设计系列教材 装饰图案设计
作 者	孟祥玲 孙 薇 魏 兰 编 著
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	北京零视点图文设计有限公司
印 刷	北京鑫丰华彩印有限公司
规 格	210mm×285mm 16开本 7.5印张 186千字
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	40.00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

曹小舟: 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: 川音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学院动画系主任

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

李 丹: 广州科技贸易职业学院艺术设计系主任

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: 辽宁工业大学艺术设计与建筑学院副院长

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

陈晚莉: 紫琅职业技术学院艺术系主任

劳光辉: 湖南大众传媒学院电广传媒系主任

张 鹏：沈阳师范大学艺术学院院长
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学院数码艺术系主任
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技术学院动画系主任
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

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科技学院摄影系主任
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学院美术系主任
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：苏州工美职业技术学校数字艺术系主任

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的、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”。在教材编写过程中,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。

很多人为本系列教材的编写做出了努力,付出了心血,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3月

前言▶▶▶

装饰图案设计为我国艺术设计教学中最早引进的训练课程,是各艺术院校教学大纲中最基本、最重要的设计造型基础课之一。它课程理论体系严谨,逻辑紧密,与实用艺术结合密切,涉及了美学基本规律、艺术技法表现、艺术发展史、材料学、工艺学、民俗学等诸多方面的内容。

装饰图案是把装饰与实用结合起来的艺术设计表现形式,即把生活中的自然形象通过联想与夸张等艺术调整,使其造型、色彩、构图等都适合于实用和审美目的的基本要求。由于装饰图案设计完成后必须通过材料制作才能成为物质产品,因此受到使用材料和制作工艺等诸多方面的制约,所以要求设计者必须具备造型能力、色彩表现能力、构成能力、变形能力等诸多方面的技能,要求其掌握基本的美学原理,构成形式及设计方法,能够对自然物象进行艺术加工与整理;能恰当运用表现技法,设计出具有艺术性、实用性的装饰图案作品。

装饰图案设计课程的学习,可以使学生了解装饰图案设计的基本理论;掌握图案写生与变化的基本方法;学会装饰图案的组织形式、表现技法、色彩运用等多方面技能;养成把装饰图案的艺术性与实用性相结合的思维规律;形成严谨与宽泛相结合、艺术与科学相结合、理性与感性相结合的创作习惯,从而全面提高学生的设计技巧和表现能力。

本书分为基础理论与创作实践两大部分。

(1) 基础理论部分(第1~8章)主要论述了装饰图案的基本定义、起源与发展、美学特征、表现形式、思维模式等方面的内容。通过系统而详实的理论论述,使学生感受装饰图案的形式、特点,明确图案概念,了解、掌握装饰图案的构成规律、艺术特征、处理技巧,学会从自然形态中发现装饰美、表现装饰美,最终实现独立创造装饰图案的目的;通过有代表性的装饰图案应用图例,使学生感悟装饰图案作为实用美术的艺术特性,帮助学生建立起装饰图案是实用功能与审美价值相联系的思维与创作习惯。

(2) 创作实践部分(第9~11章)侧重于讲述装饰图案的创作技巧与思路,强调可以通过临摹来缩短学习与摸索的进程;可以通过写生提高学生对美的鉴赏与观察能力、认识能力、分析能力和表现能力;通过图形与色彩的灵活组合和表现技法的恰当应用可以营造出千变万化的装饰图案。

本书由孟祥玲、孙薇、魏兰编著。其中,第1、2、9~11章由孟祥玲编写,第3、4、7章由孙薇编写,第5、6、8章由魏兰编写,部分图片由学生冯月丽、李振振、吴阳、张芷若、陈林杨、王曦、王悦、赵情情、柳阳、李倩伊、周孝垄、周林林等提供。

本书作者均为执教多年的高校教师,既具有丰富的装饰图案教学经验,也具有装饰图案设计与制作经验。在本书编写过程中参考了同类书籍和网上资料,在此表示衷心的感谢。

由于作者水平有限,加之时间仓促,书中难免有错误之处,敬请广大读者批评指正。

作者

2010年10月

丛书序

前言

第一部分 装饰图案设计的基础理论

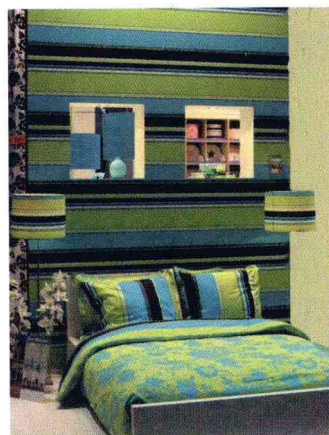
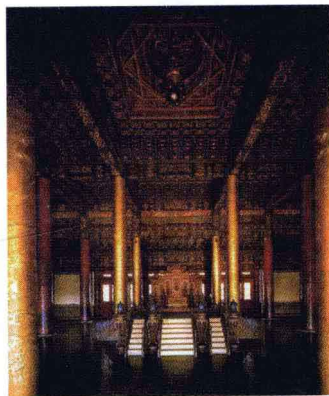
第1章 装饰图案概述 1

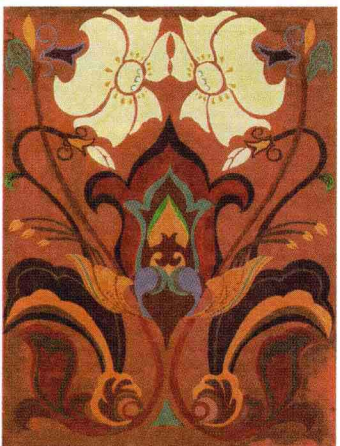
- 1.1 装饰图案的定义 1
- 1.2 装饰图案的应用范畴 2
- 1.3 装饰图案的形式美法则 3
 - 1.3.1 变化与统一 4
 - 1.3.2 对称与均衡 4
 - 1.3.3 对比与调和 5
 - 1.3.4 节奏与韵律 6
 - 1.3.5 比例与权衡 7
- 1.4 装饰图案的基本特征 7
 - 1.4.1 实用性特征 7
 - 1.4.2 适应性特征 8
 - 1.4.3 装饰性特征 9
- 本章小结 10
- 思考与练习题 10

第2章 装饰图案的起源与发展 11

- 2.1 中国装饰图案的发展与演变 11
 - 2.1.1 新石器时代的装饰图案 11
 - 2.1.2 夏、商、周时期的装饰图案 17
 - 2.1.3 秦、汉时期的装饰图案 22
 - 2.1.4 魏、晋、隋、唐时期的装饰图案 25
 - 2.1.5 五代、宋、辽、金、元时期的装饰图案 29
 - 2.1.6 明、清时期的装饰图案 32
- 2.2 外国装饰图案简述 34
 - 2.2.1 欧洲图案 34
 - 2.2.2 非洲图案 36
 - 2.2.3 美洲图案 38
- 本章小结 40
- 思考与练习题 40

第3章 中国装饰图案的美学特征 41

- 3.1 善于运用线的造型手段41
- 3.2 表现形式上抽象与具象的自由转换44
- 3.3 形成了特殊的图案意义45
- 3.4 表现内容常带有吉祥的寓意46
- 3.5 善于运用对称与均衡的构图48
- 本章小结49
- 思考与练习题49

第4章 装饰图案的表现形式 50

- 4.1 具象的表现形式50
- 4.2 抽象的表现形式52
- 4.3 综合形态的表现形式53
- 本章小结55
- 思考与练习题55

第5章 装饰图案的组织形式 56

- 5.1 单独纹样56
 - 5.1.1 对称式56
 - 5.1.2 平衡式59
- 5.2 适合纹样60
 - 5.2.1 填充纹样62
 - 5.2.2 角隅纹样63
 - 5.2.3 边缘纹样64
- 5.3 连续纹样65
 - 5.3.1 二方连续纹样65
 - 5.3.2 四方连续纹样68
- 本章小结71
- 思考与练习题71

第6章 装饰图案的构图形式 72

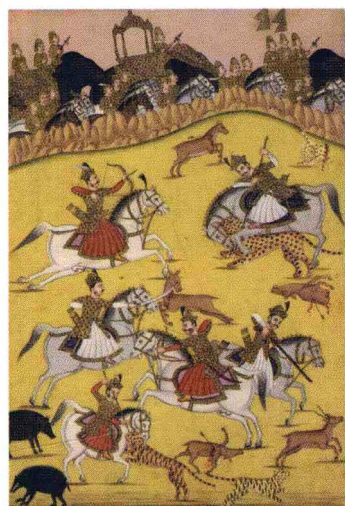
- 6.1 装饰图案构图的特点72
- 6.2 装饰构图的空间表现形式73
 - 6.2.1 平视体构图73
 - 6.2.2 立视体构图73
- 6.3 装饰构图的平面表现形式74

6.3.1 横带式	74
6.3.2 多层式	74
6.3.3 满幅式	75
6.3.4 散点式	76
6.3.5 格律式	77
6.3.6 适合式	78
6.3.7 对称式	78
6.3.8 平衡式	79
6.3.9 放射式	79
本章小结	80
思考与练习题	80

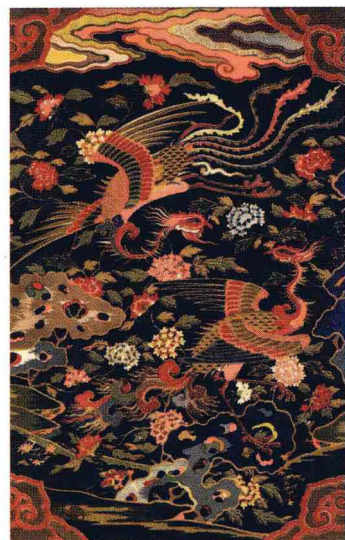
第7章 装饰图案创作的思维模式 81

7.1 具象的思维模式	81
7.2 抽象的思维模式	82
7.3 抽象思维与具象思维的关系	82
本章小结	83
思考与练习题	83

第8章 装饰图案创作的阶段 84

8.1 艺术积累阶段	84
8.1.1 艺术积累	84
8.1.2 美感发现	85
8.1.3 创作激情	86
8.2 艺术构思阶段	87
8.3 艺术表现阶段	88
本章小结	89
思考与练习题	89

第二部分 装饰图案设计的实践部分

第9章 装饰图案创作积累的方法 90

9.1 装饰图案的临摹	90
9.1.1 临摹的目的与意义	90
9.1.2 装饰图案临摹的方法	91
9.2 装饰图案的写生	91

9.2.1 写生的目的和意义	91
9.2.2 装饰图案写生的方法	92
9.2.3 提炼概括	93
本章小结	93
思考与练习题	93

第10章 装饰图案创作的方法 94

10.1 装饰图案的变形	94
10.1.1 装饰图案变形的分类	94
10.1.2 装饰图案变形的方法	96
10.1.3 装饰图案变形的技巧	98
10.2 装饰图案的色彩	101
10.2.1 装饰图案色彩的来源	101
10.2.2 装饰图案用色的特点	102
10.2.3 装饰图案用色的技巧	102
本章小结	104
思考与练习题	104

第11章 装饰图案的分类表现 105

11.1 具象图案的创作	105
11.1.1 植物图案	105
11.1.2 动物图案	106
11.1.3 人物图案	106
11.1.4 景物图案	107
11.2 抽象装饰图案的创作	108
11.2.1 几何形抽象图案	108
11.2.2 自由形抽象图案	108
本章小结	108
思考与练习题	108

参考文献..... 109

第一部分

装饰图案设计的基础理论

1

第1章

装饰图案概述

教学目的:

● 本章的教学主要是为了帮助学生了解装饰图案的基本概念,理解其中的美学法则,建立必要的理论基础。

教学重点:

● 正确理解装饰图案是一个理性的、动态的设计过程。

教学难点:

● 正确理解各种美学法则的定义和特点。

人类文明发展的初期,造物活动中就出现了审美意识。先民们在营造美好生活的过程中,技艺与精神两方面都得到进步,通过不断的概括、提炼、感悟、创造,从而积累起审美经验并逐步树立起审美理想。人们在创造新的物质生活方式的同时,也把符合审美理想的艺术形象渗透到器物造型当中,自然而然地形成了装饰图案艺术。

1.1 装饰图案的定义

装饰图案特指在器物上起到修饰与美化作用的纹样与色彩,目的是使原有的造型更具视觉美感,是与工艺制作相结合、与材料使用相统一的艺术形式,具有特定的适合范围和实用性。可以说装饰图案伴随了整个工艺美的发展历史,并逐渐形成独立的体系,可以通过多种材料和表现技法充分表现其特有的装饰属性。

现代汉语词典对“装饰”条目的解释是:“在身体或物体的表面加些附属的东西,使美观。”对“图案”条目的解释是:“有装饰意味的花纹或者图形,以结构整齐、均匀、调和为特点,多用在纺织品、工艺美术品和建筑物上。”事实上图案的定义远不只于此。《辞海》艺术分册对“图案”条目的解释相对科学而全面:“图案广义指对某种器物的造型结构、色彩、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。有的器物(如某些木器家具等)除了造型结构,别无装饰纹样,亦属图案范畴(或称立体图案)。狭义则指器物上的装饰纹样和色彩而言。”通过这个解释可以看出,装饰的“图”与“案”是相互制约、缺一不可的关系,即“图”要适应“案”,

又要制约“案”；“案”既要与“图”相呼应，又要作为“图”的变化依据。于是装饰图案的创作就出现了两种路线：从“图”中找出“案”，依据写生进行变化就是对此要求的体现；而依据“案”来变化“图”，则在适合纹样的设计中表现得最为明显。

1.2 装饰图案的应用范畴

装饰图案是设计一切器物造型和美化形式的方案，应用范围极其广泛，涉及服装服饰、建筑空间、包装广告、家具陶瓷、工艺品等诸多设计领域，满足了人们日益发展的物质需求和审美需求。例如图1-1～图1-8所示的教堂、宫殿、包装、日常用品、服饰乃至电子产品，都离不开装饰图案的美化与修饰作用。

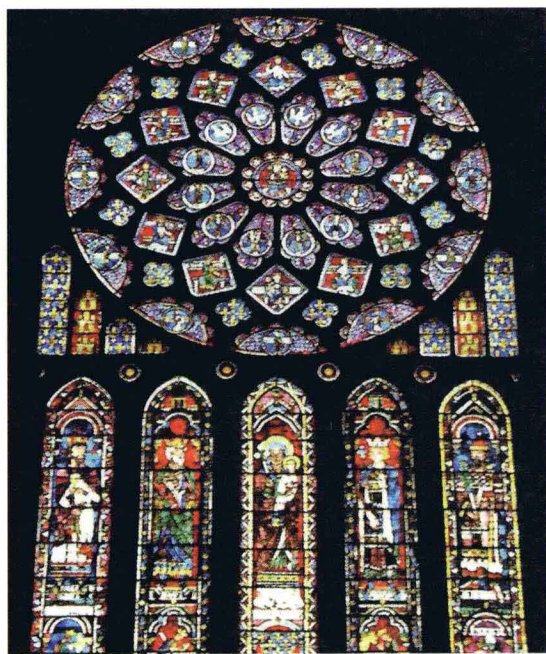

图1-1

图1-2

图1-3

图1-4

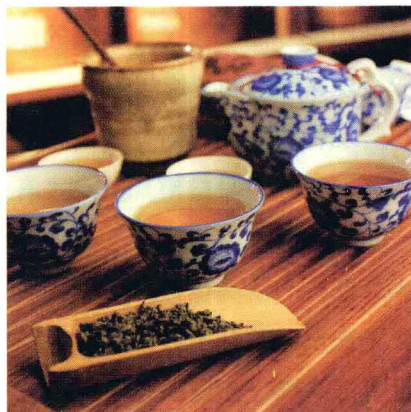

图1-5

图1-6

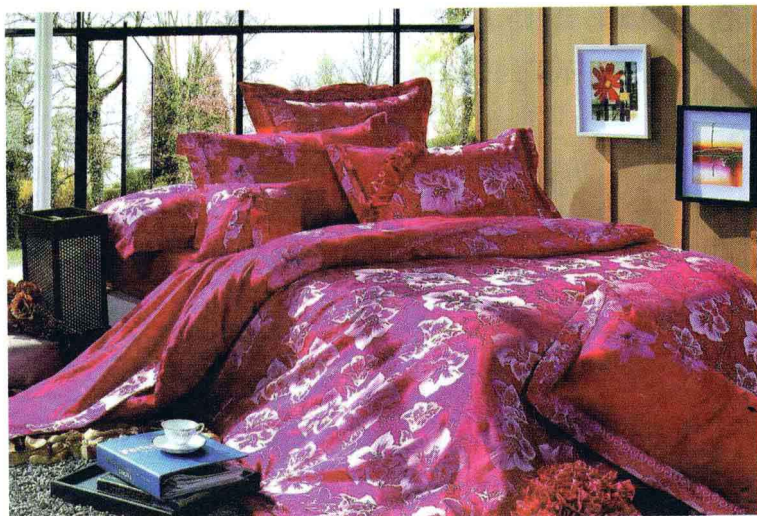

图1-7

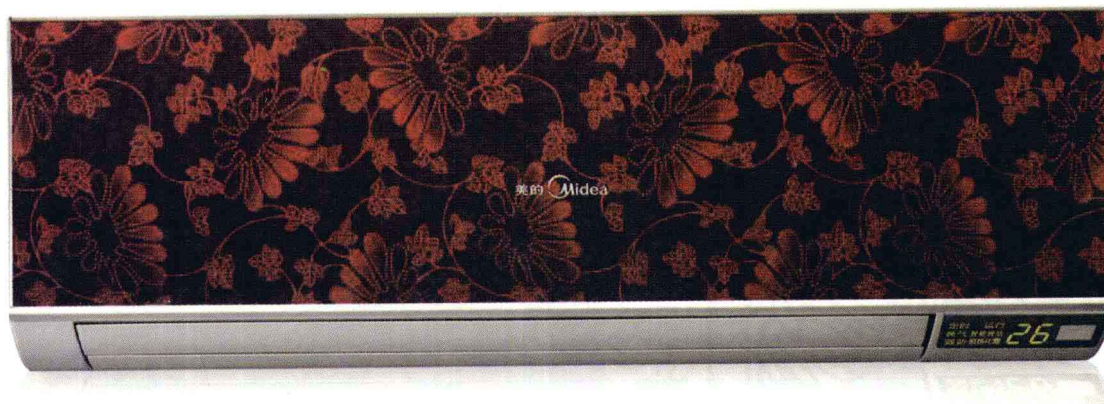

图1-8

1.3 装饰图案的形式美法则

形式美是美的一种表现形态，是一切艺术创作都要普遍追求的视觉表现方式，它与艺术作品的内涵和艺术表述语言都有密切关系。形式美是指艺术作品的色彩、线条、形体、明暗、空间等艺术

语言合乎美学规律与目的的组合形式，具有特定的含义，形成了对称、均衡、节奏、韵律、比例等基本形式美法则。在不同的艺术作品中，这些形式美法则的表现形态千差万别，共同构成了丰富多彩的艺术世界。

1.3.1 变化与统一

装饰图案的变化是指图形内部各个组成部分的差异；统一是指各个组成部分的内在联系。装饰图案不论大小都包括表现内容的正负主次、构图的虚实聚散、形体的大小方圆、线条的长短粗细、色彩的明暗冷暖等各种矛盾关系，这些矛盾关系可以使图案看起来生动精美，韵味十足。但是图形间的这些差异与变化，一旦处理不当，就会造成散乱无序和相互干扰。这时就需要运用统一的手法，把它们有机地组织起来，形成统一中含变化，变化中有统一的整体效果，使图案的各个组成部分成为既有区别又有内在联系的变化的统一体，达到从整体到局部的多样统一。

图1-9和图1-10分别为秘鲁和中国汉代的装饰图案，其主体形象都是现实生活中的蛇类变形，运用了归纳、添加、抽象化等手法强调了形与形之间的差异，同时又运用统一风格的线条加强了形与形之间的联系。

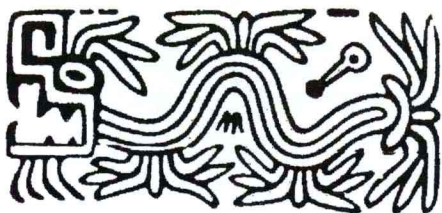

图1-9

图1-10

1.3.2 对称与均衡

对称是指先假设图案中存在一条中心线（或中心点），在其左右、上下或周围配置同形、同量、同色的纹样，形成形象平等有秩序的排列。如图1-11～图1-13所示的图形就集中体现了对角线对称、多边对称、左右对称的形式美感。对称是原始艺术和现代装饰艺术普遍采用的表现形式，具有重心稳定和庄重、安定、整齐的美感，满足了人们生理和心理上的对于平衡的要求。

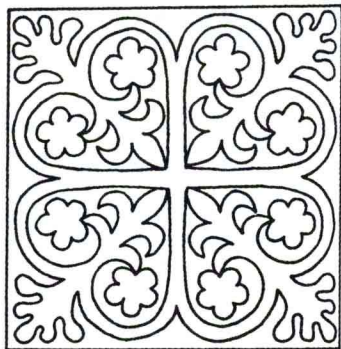

图1-11

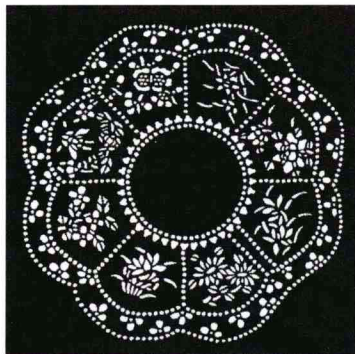

图1-12

图1-13

均衡是指中轴线或中心点上下左右的纹样等量不等形，即分量相同，但纹样或色彩不同，是让图案的各组成部分依据中轴线或中心点保持视觉上的力的平衡与稳定。图1-14~图1-16的均衡构图生动活泼而又富于变化，具有自然灵活的形式美感。

图1-14

图1-15

图1-16

1.3.3 对比与调和

对比是指对构成图案的各个图形在质或量方面作形式要素的相对比较。图1-17和图1-18就是作色彩的明度与色相的强对比，此外图案中常采用的对比方法还包括形与色的对比、质与量的对比、静与动的对比。图案构成的各要素在对比中相辅相成，互相依托，使图案活发生动又不失完整。

图1-17

图1-18

调和是指构成图案美的各部分图形，相互间不是分离排斥而是和谐统一，呈现出条理化、秩序化的有序状态。一般来讲，对比强调差异，而调和强调统一，调和一般运用适当减弱形、线、色等图案要素间的差距，使图案出现如图1-19和图1-20所示的协调的、和谐而宁静的效果。

对比是变化的一种形式，而调和是统一的体现，二者是一对不可分割的矛盾统一体，也是取得图案设计统一变化的重要手段。

图1-19

图1-20

1.3.4 节奏与韵律

节奏是规律性的重复，在造型艺术中意味着某种视觉要素按照一定的条理、秩序、重复连续地排列，形成一种律动的美感。图案中的图形按照等距格式反复排列，做空间位置上的伸展，就会产生规律性的节奏。

韵律是节奏的变化形式，它变节奏的等距间隔为几何级数的变化间隔，赋予重复的图形以强弱起伏、抑扬顿挫的规律变化，产生优美的视觉律动感。

节奏与韵律是通过图形体量大小的区分、空间虚实的交替、组合排列的疏密、线条曲柔刚直的穿插等变化来实现的，节奏是在韵律基础上的发展，韵律是在节奏基础上的丰富，二者互相依存，互为因果。节奏带有一定程度的韵律美，韵律在节奏变化中产生无穷的情趣，如图1-21和图1-22中的各种图形由大到小、由粗到细、由疏到密的变化，不仅体现了节奏变化的伸展，也是韵律关系在物象变化中的升华。

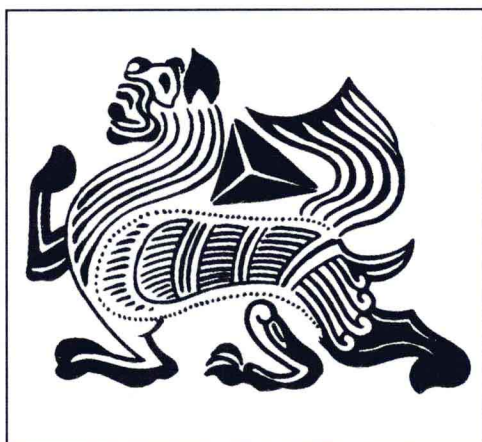

图1-21

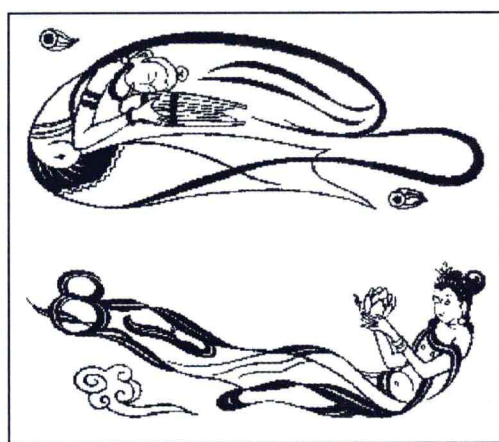

图1-22