

图案设计基础

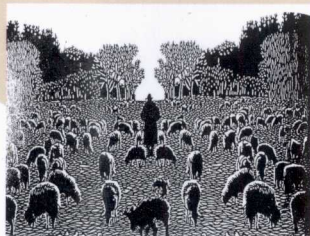
21世纪高等教育美术专业规划教材

装饰图案设计基础

主 编 梅 琦 王 志 平

副主编 钟国昌 姚 刚 王若鸿 赵 丽

ZHUANGSHITUAN
SHEJIJICHU

21 世纪高等教育美术专业规划教材

图 案 基 础

装饰图案设计基础

ZHUANGSHITUAN SHEJI JICHU

主 编 梅 琦 王志平

副 主 编 钟国昌 姚 刚 王若鸿 赵 丽

西 北 大 学 出 版 社

图书在版编目(CIP)数据

图案基础:装饰图案设计基础 / 梅琦,王志平主编.
西安:西北大学出版社,2009.7

ISBN 978-7-5604-2648-8

I.图… II.①梅…②王… III.装饰美术—图案—
设计 IV.J51

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2009)第 120076 号

图案基础

装饰图案设计基础

出版发行 西北大学出版社
电 话 029-88302590
经 销 新华书店经销
版 次 2009年7月第1版
开 本 889×1194 1/16
字 数 150千字
书 号 ISBN 978-7-5604-2648-8

社 址 西安市太白北路229号
邮政编码 710069
印 刷 西安华新彩印有限责任公司
印 次 2009年7月第1次印刷
印 张 7.5
印 数 1—3000
定 价 30.00元

---

21 世纪高等教育美术专业丛书

主要参编院校

西北大学

长安大学

西安工程大学

西安工业大学

咸阳师范学院

延安大学

陕西师范大学

西安建筑科技大学

西安文理学院

宝鸡文理学院

渭南师范学院

榆林学院

编委会成员

(排名不分先后)

庞永红

胡玉康

曹桂生

霍小平

张 炜

徐青青

杨豪中

蔺宝钢

刘静伟

于唯德

党天才

党 晟

施玉林

岳 钰

屈 健

高 飞

孙文忠

王 坚

陈琦昌

李 宁

李芳芳

杨毅柳

马 云

邵 璐

吉武昌

季玉民

黄莓子

郑晓东

陈恩惠

出版说明

为适应高等美术教育的改革与发展,全面推进素质教育,在陕西省教育厅的组织和支持下,由西北大学、陕西师范大学、长安大学、西安建筑科技大学、西安工程大学、延安大学、西安工业大学、西安文理学院、宝鸡文理学院、咸阳师范学院、渭南师范学院等 11 所院校的专家学者及青年骨干教师编写了这套全新的 21 世纪高等教育美术专业丛书。

21 世纪高等教育美术专业丛书包括《中国美术史》《外国美术史》《艺术概论》《设计概论》《设计心理学》《书法教程》《色彩教程》《素描教程》《平面构成》《色彩构成》《立体构成》《服装画技法》《建筑画徒手表现技法》《建筑效果图计算机表现技法》《装饰图案设计基础》等 15 个品种。教材的编写以美术专业的学科设置、学时安排及教学大纲要求为指导,选材新颖,讲解深入浅出,通俗易懂,突出重点、难点,且在每一章后附有思考练习题,便于学生自学自测;丛书理论与实践并重,注重动手能力的培养,突出教材的实用性;所选用的部分作品,为师生自己创作,针对性较强,在学习时有较高的参考价值。总之,丛书具有科学性、系统性、前瞻性等特点,适应面比较广,除适用于高等教育的美术专业外,还适用大专、高职、中专的艺术院系及广大美术爱好者自学。

徐青青教授、庞永红教授、霍小平院长、张炜教授、党天才教授、蔺宝钢教授、胡玉康院长等对本丛书的编写提出了宝贵的意见和建议,黄莺、谢迁、韩永红、杨毅柳、姚刚、李强、孟娟、陆宝新等老师为本套丛书的出版提供了大量作品和学生习作;陕西省教育厅的有关领导及负责同志,为丛书的出版做了大量的工作。对于他们的关心和支持在此一并表示衷心的感谢。由于时间仓促,加之水平所限,书中难免会存在一些错讹,恳请广大读者批评指正。

序

本教材系统地保留了部分常规的教学方法,对某些陈旧的已经不适合当今设计教学的理论、观点进行了修改。教材根据西安美术学院装饰艺术系多年来的教学实践、教学经验来编写,并以装饰艺术系教学体系、教学计划、教学大纲、创意方式为重点,在课程单元的教学过程中本着解决问题、明确重点、注重效果的全新教学理念,使装饰图案设计教学更具有创新性、时代感。

教材主要就装饰图案的造型、构图、写生等问题,有步骤、有条理地进行了梳理,并对创意过程详细解析。通过解析装饰图案的创意过程,使学生更加深刻地了解创意者的内心,并从中找到装饰图案的创作规律。创意从写生开始,捕捉自然物象的形式美、结构美、形态美,并将其转化为具有一定格调品味的装饰艺术形态。本教材在装饰形态元素、装饰风格、装饰形式构架上,以及表现技法等方面做出了大胆创新。对不同的题材及不同的内容,采取不同的创作手法,使作品在形态与表现意境上相吻合,这是编著本教材的初衷,也是一大特点。

教材收集了大量国内外优秀示范作品,并包括作者在教授此课程过程中的一些学生课堂习作,试图以图文并茂的方式为同学们和设计爱好者提供一个具体的、切实可行的研究和学习方法,尽可能做到循序渐进,深入浅出。另外注重在视觉设计教学领域中确定新的培养目标与教学目的,强调“创新性”的教学,强调传统与现代理论的衔接。教育学生掌握传统知识,具备创新意识,运用现代的装饰设计手法及装饰设计理念,以更好地适应时代和社会的需要。

西安美术学院副院长、博士生导师、著名设计家

目 录

第一章 装饰图案设计基础概论

- 第一节 装饰图案设计基础课研究的范围 ..... / 2
- 第二节 装饰图案设计概念界定 ..... / 2
- 第三节 装饰图案设计基础教学目的和意义 ..... / 3
- 第四节 装饰图案设计的艺术特征 ..... / 5
- 第五节 装饰图案设计基础教学内容,教学目标及要求 ... / 6

第二章 传统装饰图案造型演变发展概况

- 第一节 中国传统图案 ..... / 10
- 第二节 中国民间装饰图案 ..... / 20

第三章 装饰图案造型设计的形式美法则

- 第一节 变化与统一 ..... / 26
- 第二节 对称与均衡 ..... / 27
- 第三节 条理与反复 ..... / 27
- 第四节 对比与调和 ..... / 28
- 第五节 动感与静感 ..... / 29
- 第六节 节奏与韵律 ..... / 29
- 第七节 比例与尺度 ..... / 30
- 第八节 具象与抽象 ..... / 30
- 第九节 精微与宏观 ..... / 31

第四章 装饰图案的造型设计

- 第一节 装饰图案的写生 ..... / 34
- 第二节 装饰图案素材的其他来源 ..... / 36
- 第三节 装饰图案题材与装饰变化的方法 ..... / 37

第五章 装饰图案的组织构成及黑白表现

- 第一节 装饰图案构图 ..... / 50

第二节	装饰图案组织构成	/ 51
第三节	装饰图案的黑白表现	/ 54
第四节	点、线、面的关系	/ 56

第六章 装饰图案的色彩表现

第一节	装饰图案的色彩	/ 60
第二节	装饰图案色彩的基本知识	/ 60
第三节	归纳自然中的色彩	/ 64

第七章 装饰图案欣赏

(一)	学生作品图例	/ 68
(二)	国内外优秀图案欣赏	/ 84
(三)	装饰色彩图例	/ 98

第一章 装饰图案设计基础概论

第一节 装饰图案设计基础课研究的范围

第二节 装饰图案设计概念界定

第三节 装饰图案设计基础教学目的和意义

一、培养独特的审美感觉

二、培养创意性思维方式

三、培养独特的装饰表达技巧

第四节 装饰图案设计的艺术特征

一、发现视觉情趣

二、注重形式美感

三、追求理想化造型

第五节 装饰图案设计基础教学内容,教学目标及要求

一、教学内容

二、教学目标

三、教学要求

四、教学重点,难点及解决方案

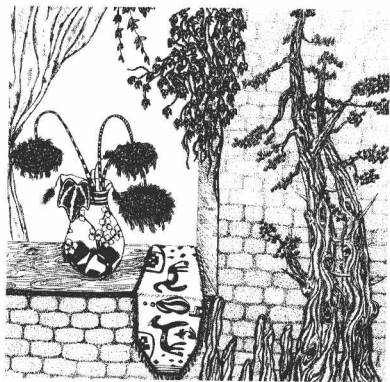

图 1-1

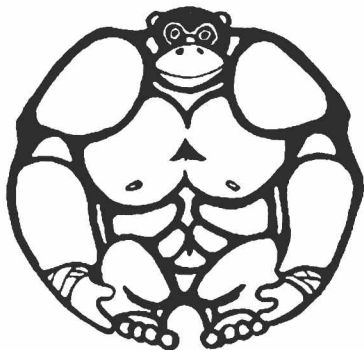

图 1-2

图 1-3

图 1-4

第一节 装饰图案设计基础课研究的范围

在当今的教学中,装饰图案设计基础课是作为平面设计专业、建筑环境专业、装饰艺术专业、服装专业、工艺美术专业、陶艺专业共同的专业基础课。虽然在教学目的、教学方法、教学要求等方面不尽相同,但在专业基础教育中的重要性以及对学生在专业设计方向的长远影响和意义,都是不容忽视的。在各大艺术院校中,装饰图案设计课是作为最重要的专业基础课来设置与实施的。其教学任务不仅是让学生学会装饰图案的设计与应用,更为重要的是在教学过程中,培养与训练学生的审美能力和设计意识,使学生能以美的眼光观察分析自然事物,并能够在种种条件的制约与限制下,充分发挥艺术才能和创作潜能。因此,这门课对于学生设计的初次尝试与体会,起着由设计启蒙向专业学习过渡的重要作用。

装饰图案设计基础课的研究范围分为七个部分:装饰图案设计基础概论,装饰图案的发展源流,装饰图案的形式美法则,装饰图案的造型设计,装饰图案的组织结构,装饰图案的色彩表现等等。其中装饰图案的造型重点讲述了植物装饰图案造型(图 1-1)、动物装饰图案造型(图 1-2)、风景装饰图案造型(图 1-3)、人物装饰图案造型(图 1-4),它主要解决装饰图案造型中的一般规律性问题,通过这部分的学习,使学生结合灵活多变的作业练习,由浅入深循序渐进地了解并掌握装饰图案的设计规律和专业技巧,并由衷地喜欢和热爱这门课程。

第二节 装饰图案设计概念的界定

提起装饰图案,人们往往与“纹饰”“纹样”联系在一起,但它并不是装饰图案的全部内容,只是装饰图案的一个组成部分。如单独纹样,适合纹样,二方连续,四方连续等都可称为纹样。但如果把一些独幅式造型完整的装饰作品也称为纹样,就显得不确切。我们认为,装饰图案既应该包括装饰纹样设计,同时也应该包括独幅式装饰作品的设计。装饰图案与装饰画没有本质的区别,都是以装饰的手法表现自然物象。在现今装饰图案已被赋予了新的教学内容。因此,作为专业基础教学的装饰图案设计必须顺应时代发展的需求,创作出更为新颖,符合时代审美要求的新的装饰作品。

装饰图案设计基础教学是连接基础绘画课（包括：素描、速写、色彩）与专业设计课的过渡性课程。它的准确定位是：在基础绘画课之后，通过技法的训练，体现全新的创意表达美感的一个过程。它在基础绘画课与专业设计课之间起着举足轻重的桥梁式的作用。

我们研究现代装饰图案设计基础教学的目的在于：通过观察思考培养学生在生活中具有独特的审美敏感、独特的细腻情怀、独特的创意技巧。此外还培养学生发现美的能力，要求学生在掌握一般形式美规律的同时，力求确立个人独特的观察角度及新颖的表现方式。

一、培养独特的审美感觉

生活中我们随处可见美的事物、美的物质形态。学习装饰图案设计基础教学的意义在于：引领学生从一棵植物、一朵花入手，去表现它们内在的细微的美感及生命力，表现自己眼睛所看见的美。有意识地引领学生去认识、观察、分析、辨别物象的形状及细微处。培养他们敏锐的感悟能力。良好的装饰图案造型感觉，良好的审美能力，需经过长期不懈的努力才可以获得。因此我们在生活中必须保持高度的职业敏感，而这种敏感主要体现在对客观事物所蕴含的美的自觉感知能力与独特的审美感觉。我们用罗丹的一句话来总结：“所谓的大师，就是这样的人，他们用眼睛去看别人见过的东西，在别人司空见惯的东西上能够发现出美来。”我们学习装饰图案设计基础的意义正在于此。在司空见惯的物质表象下，看见它们的本质（图1-5、图1-6）。

二、培养创意性的思维方式

培养创意性思维，即培养学生运用所学过的一切知识点，充分挖掘思维的创造潜质，根据对象本身所呈现的形态，创造性地将眼前所看见的景物描绘出来。如果我们把培养学生装饰图案造型感觉视为对美的认识与发现过程的第一课，那么挖掘思维的创造力，就是我们学习装饰图案设计课程的必然过程（图1-7）。

在总结以往装饰图案设计基础教学经验的过程中我们发现以下问题：其一，装饰造型基础教学中追求图案化成为唯一的检验标准。随着信息时代的到来，多样化越来越成为广大的装饰图案设计基础课师生的共识。因为只有多样化才能充分发挥同学们的想象力，只有多样

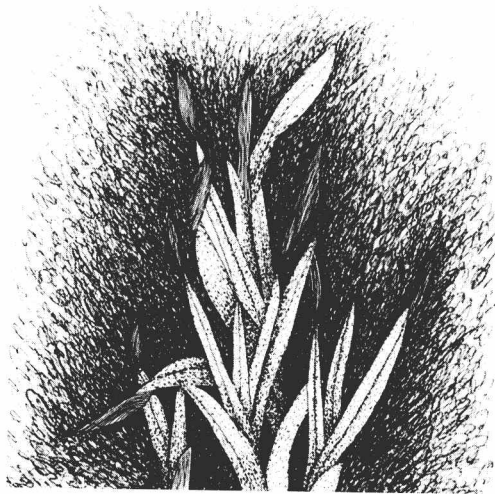

图 1-5

图 1-6

图 1-7

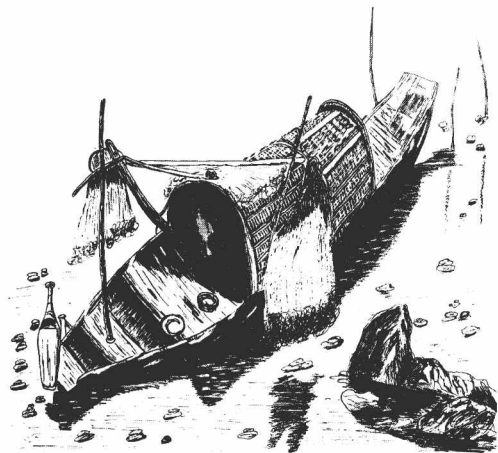

图 1-8

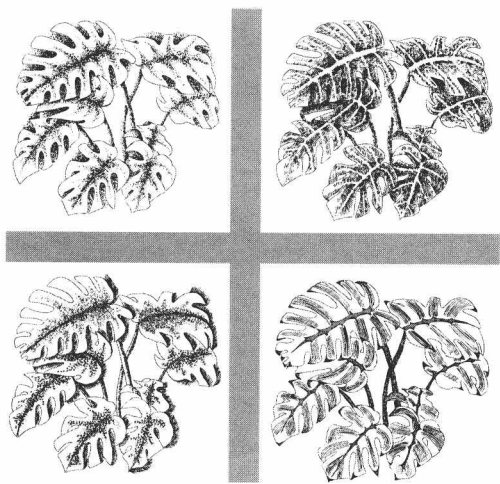

图 1-9

图 1-10

化才能显现每个人的个性，唯有个性才能显示出艺术的真实魅力。其二，在装饰图案的训练中只重视求同思维，而忽视求异思维，只强调逻辑关系，而轻视想象训练等种种弊病，以至学生在图案创作时思路堵塞，想象力贫乏其皆为不注重创造力培养的结果。创意性的思维方式应从以下三方面入手：

1. 流畅性

在进行流畅性装饰图案设计基础训练中，要求设计者的构思多样化、迅速地画出各种创意，这时还无需考虑作品的质量，想法越多则标志着创意性思维的流畅性越强。数量是质量的条件，好的装饰图案造型设计作品是在千变万化的构思基础上经过选择与提炼而成的（图 1-8）。

2. 变通性

从不同的角度思考装饰图案造型的设计方案，新设想的造型方式越多，则表明创作者的变通性越强。如：同一棵植物的变形，可分别采用点、线、面不同造型元素进行装饰处理，可获得各种不同的视觉表现效果（图 1-9）。

3. 独创性

在造型领域中，人们把不同凡响的创意称之为“独创”。通常其既新颖又别致，可充分体现设计者的创造性。爱因斯坦说：“想象力比知识更重要，因为知识是有限的，而想象力概括着世界上的一切，推动着进步，并且是知识进化的源泉。”因此我们可以看出过去那种把装饰图案造型设计基础课仅仅当成图案式的教法，是比较片面的，有碍学生想象力的生成，并阻止了创造力的发展。我们认为图案化本身会限制想象力的自由。

对于装饰图案设计基础创作而言，创造力和想象力的重要性表现在：任何的造型变化，都来源于创作者对客观事物的艺术夸张，而变形添加等手法都是以想象力、创造力为先决条件的，要使自己具备良好的想象力、创造力，那么广博的专业知识将是展开想象的平台，在装饰图案造型设计专业基础课中有意识地强化自己的创造性思维和创新意识，将会在今后专业课的学习过程中获益匪浅（图 1-10）。

三、培养独特的装饰表达技巧

在培养学生独特的审美感觉和创意性思维方式的同时，培养独特的装饰表达技巧就显得尤为重要，无论哪一种装饰造型之美，实际上都依据技术运用的熟练程度，

并在素材与技巧配合中创造出来。娴熟的表现技巧，不但能使创作意图视觉化，而且也能够使创意更加丰满，并使创作得心应手。否则，即使构思再好，想象力再丰富，不具备高超技能，也难以流畅而完整地表达图形创意之美。因此对于创造者而言，培养技巧能力就显得至关重要。要使创作者的意图表现达到得心应手的境地，必须要经过严格的技巧训练，技巧也只有量的积累之上才能达到质的飞跃（图 1-11）。

第四节 装饰图案设计的艺术特征

装饰图案的设计取材于自然物象，根据设计者对创意物象的感受，追求表现艺术的形式美，而非自然的再现。它采取夸张、变化、象征、寓意等抽象的艺术语言，遵循装饰图案的造型规律，同时又具有主观想象浪漫夸张的一面，因此装饰图案的艺术特征主要体现在以下几个方面：

一、发现视觉情趣

雕塑家罗丹说：“在我们的生活中不是缺少美，而是缺少发现。”装饰图案的创作正是要我们注意身边这些情趣，它们无时不有无处不在，需要我们的眼睛、情感和心灵与之碰撞从而产生共鸣。由此可见装饰情趣是艺术作品中的点睛之笔，情趣设计得好会引人入胜、令人遐思，同时也可大大丰富作品的细节，使装饰图案作品增添艺术魅力，达到事半功倍的效果（图 1-12）。

二、注重形式美感

装饰图案设计课重视对形式美感的探索和对视觉规律的研究。比如：重复与对比、黑白色块的穿插呼应，点线面的比例与节奏、形式的动感与张力以及画面的组织规律……所有这些，不论是展示美感、表述思想或是传递理念，都是以视觉化的方式来表述的。因此，如何以视觉化的形式准确、生动和完美地表述出作者的思想情感，是探讨形式美感的重要课题（图 1-13）。

形式美感的造型元素，点、线、面、黑、白、灰、意境、基调、构图、造型等按一定的组合关系构成，这些元素是靠我们经过训练的眼睛来提取，形式美法则中贯穿着辩证思想，如统一与变化，对比与调和，条理与

图 1-11

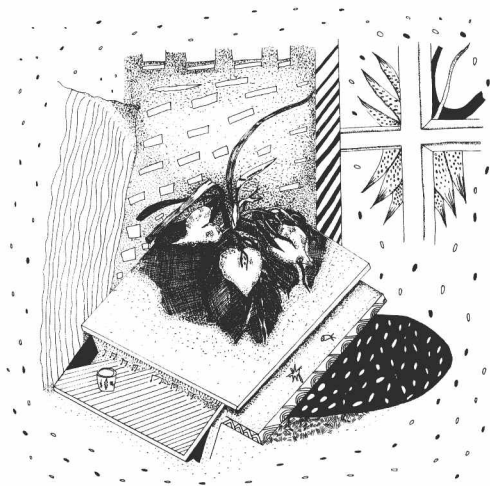

图 1-12

图 1-13

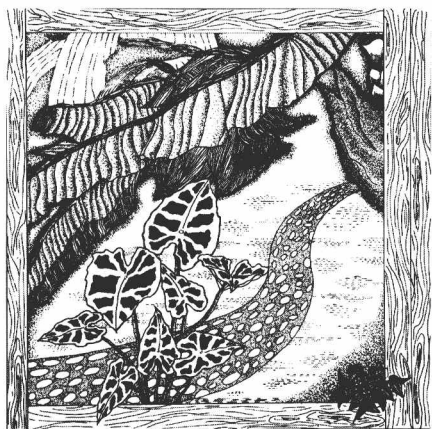

图 1-14

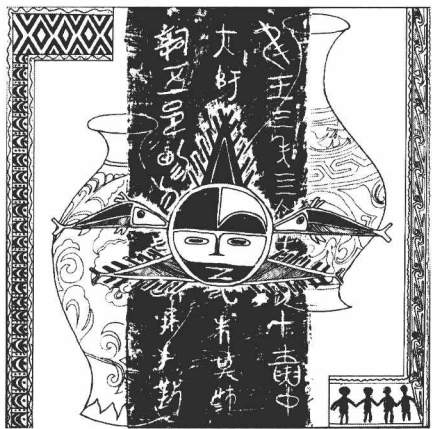

图 1-15

图 1-16

图 1-17

反复, 节奏与韵律, 整体与局部, 逐步完善为较理想的形式元素, 用我们的感受与情感将其贯穿起来, 并形成其独特的形式美意境与基调, 形式美法则起了一个理性整理归纳的作用。

三、追求理想化的造型

装饰图案造型设计更强调以简洁的黑、白、灰概括地表现对象, 造型中可以看到一些不符合自然规律、非现实的景象, 这主要是为了表达一种对美好事物的向往和追求。把自然中美好的物象有机地组织在一起, 通过幻想似的画面把人们带入一种超现实美的境界。这就需要创作者用诗人的情怀去观察、感知和发现最典型、最本质的美, 然后通过想象去综合、提炼和夸张, 从而创作出理想的美。对事物的观察在整体上“以大观小”, 用极其概括的手法排列出最简洁, 最美丽的秩序。在某个你最感兴趣的局部上, 作超微距观察, 发现其微观纹理, 然后将这种纹理表现出来, 这往往会产生超现实的理想化的造型(图 1-14、图 1-15、图 1-16)。

第五节 装饰图案设计基础教学内容, 教学目标及要求

装饰图案设计基础是专业设计基础课向专业课过渡的课程, 在教学过程中, 注重培养与训练学生审美能力和设计意识, 并以美的眼光观察分析自然事物, 以自己特有的表达方式诠释自然之美, 最大限度地发挥自己的创作潜能, 扎扎实实地学好向专业课过渡的创意造型基本功(图 1-17、图 1-18、图 1-19)。

一、教学内容

1. 装饰图案设计基础概论
2. 传统装饰图案造型演变发展概况
3. 装饰图案造型设计的形式美法则
4. 装饰图案的造型
5. 装饰图案的组织构成及黑白表现
6. 装饰图案的色彩表现
7. 装饰图案欣赏

二、教学目标

通过本课程的学习, 培养学生独特的审美敏感, 独

特的创意技巧,以及在生活中发现美,捕捉美的能力。要求学生在掌握一般形式美规律的同时,确立个人独特的观察角度及新颖的表现技巧,为专业课的学习打下良好的基础。

三、教学要求

1. 掌握本教材规定的各部分基本理论知识和基本专业技能,学会独立思考,做到理论联系实际。
2. 能很好地完成本课程的各项要求以及思考练习。
3. 熟练地掌握和运用装饰图案造型设计的各项规律,并且具有交叉和综合运用的设计表现能力。
4. 具有独特的个人视角及创意能力。
5. 具有分析鉴赏优秀作品的审美能力。

四、教学重点、难点以及解决方案

教学重点:

1. 写生与变化
2. 技法的运用与表达
3. 挖掘个人潜质,对美的事物的敏锐捕捉及准确表现(图1-20、图1-21)

教学难点:

由于装饰图案造型设计基础是专业基础课向专业课过渡的课程,要求学生思维方式的转变,如何使素材转变为装饰造型,这就是难点所在。另外技法的表现也是难点之一(图1-22)。

解决方案:

在课堂上教师对学生进行一对一的传授,讲解侧重于不同植物的不同变化方法,并且手把手地教给学生表现技巧。启发学生寻找适合自己的表现技巧。

思考与练习

1. 装饰图案设计基础课是个什么样的课程?
2. 学习装饰图案设计基础课的目的和意义是什么?
3. 装饰图案设计基础主要培养学生哪些方面的能力?
4. 装饰图案设计的艺术特征分为哪些方面?

图 1-18

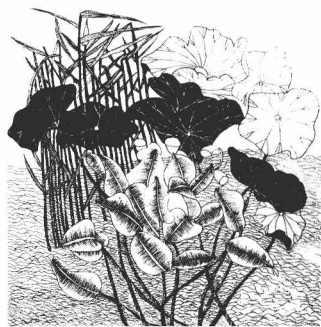

图 1-19

图 1-20

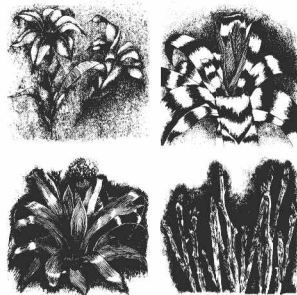

图 1-21

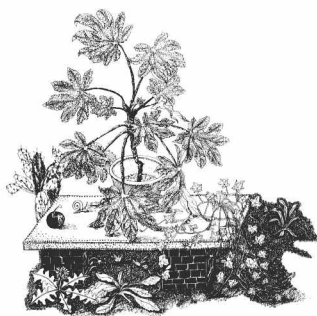

图 1-22

图 1-23

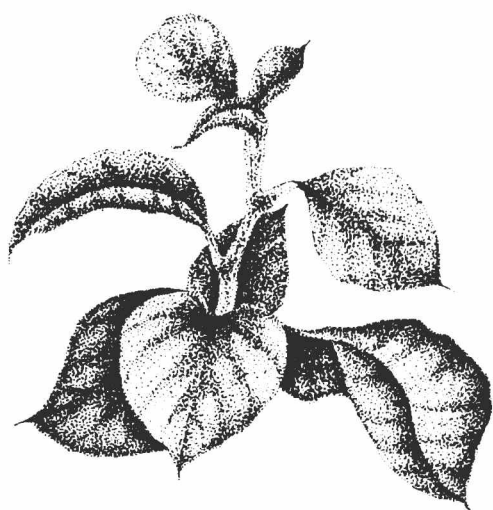

图 1-24

图 1-25

图 1-26

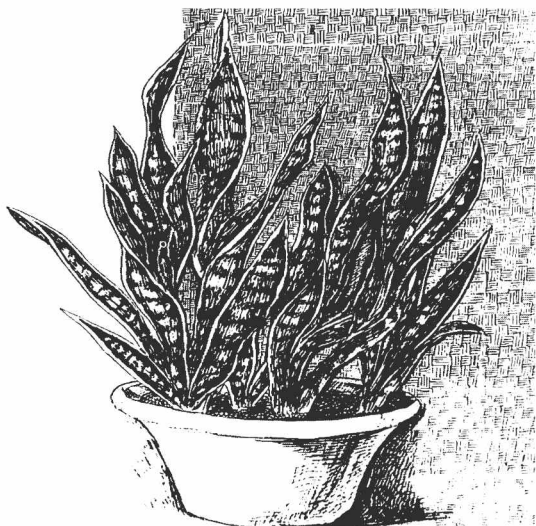

图 1-27

图 1-28

第二章 传统装饰图案造型演变 发展概况

第一节 中国传统图案

- 一、新石器时代的彩陶装饰图案
- 二、商周时期青铜器装饰图案
- 三、春秋战国时期的装饰图案
- 四、秦汉时期装饰图案
- 五、魏晋南北朝时期装饰图案
- 六、唐代时期装饰图案
- 七、宋元时期装饰图案
- 八、明清时期装饰图案

第二节 中国民间装饰图案

- 一、民间图案概念
- 二、民间图案的特征
- 三、民间图案的装饰内容
- 四、民间图案的种类