

当代高等职业院校艺术设计规划教材

合肥工业大学出版社

视觉传达设计专业

● 王晓艳 方学兵 梁伟 编著

装饰图案

王南杰 主编

DECORATION PATTERN

图书在版编目 (CIP) 数据

装饰图案 / 王晓艳, 方学兵, 梁伟编著. —合肥: 合肥工业大学出版社, 2010.3

当代高等职业院校艺术设计规划教材

ISBN 978-7-5650-0166-6

I. 装… II. ①王…②方…③梁… III. 装饰美术—图案—设计—高等学校: 技术学校—教材 IV. J51

中国版本图书馆CIP数据核字 (2010) 第038702号

装饰图案 王晓艳 方学兵 梁伟 编著

出 版 合肥工业大学出版社
地 址 安徽省合肥市屯溪路193号
邮 编 230009
电 话 总编室: 0551-2903038 发行部: 0551-2903198
网 址 www.hfutpress.com
E-mail press@hfutpress.com.cn
版 次 2010年3月第1版
印 次 2010年4月第1次印刷
开 本 889×1194 1/16 印张 6
印 刷 安徽联众印刷有限公司
发 行 全国新华书店

ISBN 978-7-5650-0166-6 定价: 35.00元

若发现印装质量问题影响阅读, 请与出版社发行部联系调换

DECORATION PATTERN

当代高等职业院校艺术设计规划教材

视觉传达设计专业

装 饰 图 案

王晓艳 方学兵 梁伟 编著

合肥工业大学出版社

当代高等职业院校艺术设计规划教材

总顾问 张道一

顾 问 马 泉 清华大学美术学院装潢艺术系主任 教授
吴继新 中国美术学院艺术设计职业技术学院院长 教授
张 抒 南京艺术学院美术学院教授
倪建林 南京师范大学美术学院教授
季 翔 徐州建筑职业技术学院副院长 教授
姚寿广 南京工业职业技术学院院长 教授
潘立本 泰州职业技术学院院长 教授
孙亚峰 徐州建筑职业技术学院建筑与艺术系主任
吴 渊 浙江广播电视大学工商学院传媒系主任
周 斌 浙江万里学院设计艺术与建筑学院 院长
刘金彩 浙江纺织服装职业技术学院 副教授

主 编 王南杰

编 委 (以姓氏笔画为序)

马联飞 王 俭 王 远 王全杰 王宁梅 王 亮 王 健 王 霖 王宜川
王利娟 方学兵 尤 红 毛 明 刘 柯 刘 燕 刘剑波 刘金彩 邬守军
朱 列 江永明 吕平凡 孙 毅 李文国 李 克 李安东 吴京红 吴 静
吴 渊 宋青原 苏 澄 张一东 张光祥 张书霞 周 培 周 斌 郑 杰
林翠芳 金 刚 洪少锋 赵孟懿 赵 刚 赵金海 唐 峰 钱 涛 殷玲玲
徐 豪 徐鸿伟 徐 超 徐宗品 徐丽萍 袁自龙 班 石 梁 伟 曹德斌
彭庆云 童江涛 傅颖哲 詹 超 蔡丽芬

序

高等职业教育是高等教育的一种类型，也是职业教育的高级阶段。近年来，高职院校林立，艺术设计院系则独树一帜。艺术设计院系在国家大力发展高等职业教育的政策支持下，一直走在高职教育改革和发展的前列，全国高职艺术设计院校和院系数量与学生规模不断扩大。但同时，很多年以来，专业教材建设一直很薄弱。有的院系对教材不重视，仍旧采取师傅带徒弟“言传身教”的做法；也有的是教师根据教学实践自编讲义，随意性很大；更多的院系是将传统本科艺术设计类教材内容简单压缩。这些都不利于系统化、科学化、标准化、规范化地培养高素质职业艺术设计人才。实用的、专业化的教科书是高职艺术设计教育的前提，也是培养实用型高级艺术设计人才、传授专业知识和技能的有效载体。

本系列教材由多所国家示范型高职院校艺术设计类资深专业教师和相关专业领域具有丰富实战经验的专家共同编写。策划和编写本系列教材的目的，是力求体现全新的高职艺术设计教育理念，确保实现高职艺术设计类教育的人才培养目标，提高艺术设计教育的水平和人才培养的质量。

本教材突出实用性，以提高学生就业能力为目标，将传授实用、有效的知识和技能贯穿始终。教材力求突出岗位所需求的知识点、能力点，强调能力训练的步骤，并通过一些最新的典型案例分析，将诸多相关内容进行整合，使学生在校期间即掌握就业最为有用的知识。教材在理论体系、组织结构和阐述方式方面均做了一些新的尝试，既注重艺术性、专业性，又重视科学性、实用性；内容上突出基础知识，又兼顾一定的深度和广度，力求适合高职教育规律，在强调技能训练和能力培养的前提下，突出教学的针对性、实践性和可操作性。

高职艺术设计教育是一个崭新的课题，其发展方兴未艾！愿我们共同努力，促使高职艺术设计教育进入一个更加辉煌发展的新阶段。

当代高等职业院校艺术设计规划教材 总主编

2009年1月

内容简介

装饰图案是艺术类专业的重要基础课程
装饰图案是视觉感观的基本体现

本书从装饰图案的发展与演变谈起
对装饰图案基本的要素和特征
装饰图案的基本原理与概念
以及图案在设计中的应用状况进行详细深入的阐述

本书注重装饰图案基础理念的阐释
侧重装饰图案的能力训练
由浅入深，由简入繁
从体验到掌控的系统性训练
强化装饰图案在各分类设计内容中的具体应用
以期达到将基础课程应用于专业课程的目的

本教材适用于高等职业院校
艺术设计类视觉传达设计专业的教学
设计了系统化的设计方案练习，供教师参照
有助于在具体的实践中体会设计专业的魅力
提高设计和艺术感受能力

目录

6

12

18

46

66

74

第一章	装饰图案的历史演变与 发展方向	7
第一节	装饰图案的历史演变	7
第二节	装饰图案的发展方向	10
第二章	装饰图案概述	13
第一节	关于装饰图案	13
第二节	装饰图案的类型	13
第三节	装饰图案的创意思维	14
第四节	图形设计的艺术	16
第三章	装饰图案的形与色	19
第一节	装饰图案的造型	19
第二节	装饰图案的组织形式	31
第三节	形式美法则	34
第四节	色彩的应用	38
第四章	装饰图案的表现形式	47
第一节	中国传统主流图案	47
第二节	中国民间图案	50
第三节	外国传统图案简介	59
第四节	外国现代图案形式	64
第五章	装饰图案的制作方法	67
第一节	工具	67
第二节	技法	68
第三节	肌理	69
第四节	材质	71
第六章	装饰图案在设计与生活 中的应用	75
第一节	装饰图案在服饰中的应用	75
第二节	装饰图案在装饰设计中的应用	77
第三节	装饰图案在平面设计中的应用	79
	学生作品欣赏	83
	参考文献	95

1

装饰图案的历史演变与发展方向

本章从历史的推承全面剖析图案的演进

包罗了古今中外的图案佳作

全面分析图案的变化规律

对其演变进程作了概括分析

使图案的时空发展清晰可辨

第一章 装饰图案的历史演变与发展方向

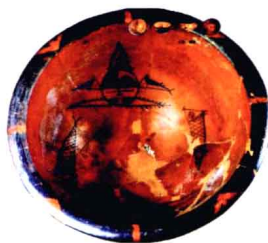
第一节 装饰图案的历史演变

一、原始社会时期

我国图案的历史最早可以追溯到新石器时代，考古学家研究证明：最早的装饰图案是出现在原始社会新石器时期的彩陶文化。在出土的仰韶文化彩陶中可以见到大量的装饰图案纹样，有鱼纹、蛙纹、鸟纹、鹿纹、人面纹等图案，还有折线纹、三角纹、宽带纹、斜线纹、菱形纹等几何图案。这些纹样充分说明，图案在我国有着几千年的历史并形成了它独特的艺术风格。事实上，世界各地的考古资料都可证明装饰图案的早期存在。如不同民族大量存在的图腾图案，还有黥面与纹身等。这些图案对于原始人而言不仅仅是抒发对美的追求与表达，或许还有为了出于一种对自然的恐惧与敬畏，而想寻求精神上的一种依托保护，获得象征物的精神力量，如在部落间的战斗时吓唬对手保护自己，或许为了吸引异性。但不管什么原因，这些图案在我们今天看来仍然具有极高的原始魅力和欣赏价值。

二、奴隶社会时期

我国夏商周时期的纹样题材主要有饕餮纹、夔纹、鸟纹、蝉纹及几何纹等。饕餮是传说中的吃人的怪兽。饕餮纹取材于“百物”，包括虫、鱼、鸟、兽的部分形体特征，以牛首、羊角、鸟羽和鸟足、蛇身等，用分解组合的手法组织成图案。既注重写实，又强调变化，强调宾主关系。如角、口、目是流露情感的主要器官，不仅放在重要位置上，而且比例扩大，二目圆睁，显露出虎视眈眈的威力。饕餮纹表现精巧，结构严谨，外貌凶猛庄严，境界神秘，达到了图案内容与形式上的统一，在当时是很杰出的艺术表现，也是当时的装饰主题。夔纹是近似于龙纹的怪兽纹，常用来组织成饕餮纹，或作为饕餮纹的附饰纹样。这一时期的几何纹样主要有重环纹、鱼鳞纹、回形纹、雷纹、窃曲纹(变形雷纹)等。这些纹样为这一特定历史时期所创造，但也有一定的继承关系。它是把原始社会不加修饰、不甚工整、比较简单的基本单位，工整、严密、规格、繁复起来，从而取得富丽精致的效果。青铜纹样的组织结构

仰韶文化彩陶中的鱼纹

仰韶文化彩陶中的鱼纹

仰韶文化彩陶中的蛙纹

仰韶文化彩陶中的鸟纹

仰韶文化彩陶中的鹿纹

仰韶文化彩陶中的鸟纹

为主体装饰、分区构图以及二方连续等。

三、封建社会时期

1. 战国秦汉时期的图案以建筑中的瓦当为代表。先秦时期各国的瓦当的图案反映出各国独特的文化艺术风格。秦国流行各种动物图案的圆瓦当，有奔鹿、立马、四兽、三鹤等；赵国为三鹿纹与变形云纹圆瓦当；燕国主要有饕餮、双龙、双鸟和山云纹等半瓦当。秦汉瓦当图案很丰富，并有很多文字瓦当。汉代王莽时期由于谶纬学盛行，而以四神象征四方是谶纬学的内容，故王莽宗庙有四门：东门青龙，西门白虎，南门朱雀，北门玄武。西汉中期，出现莲花纹瓦当、兽面纹瓦当、扁平菱形瓦钉、兽面纹脊头瓦、鸱尾等。

2. 三国两晋南北朝时期在装饰图案方面最大的变化是出现了植物纹样。传统的神话动物纹样，如龙，凤，斜方格的“棋纹”，并排的三角形组成的“垂幔纹”，以及云气纹的装饰等，在南北朝时期都还有一定的地位。尤其云气的装饰得到很大的发展，更富于飘动的效果。此时期新发生的纹样是“卷草”。“卷草”纹样源出近东，后来流行于欧亚各国，而有各种变形，成为世界装饰美术中最普遍的一种纹样。卷草纹样在汉末的铜镜的边缘饰带中已经出现，但在南北朝时期才开始流行。卷草纹样应用在石碑侧面、墓志的周边、佛像背光以及敦煌的建筑装饰图案中。敦煌建筑装饰图案中的卷草纹样，由于是有色彩的，而且数量丰富，所以是可以进行比较研究的系统的材料。北魏时期敦煌的建筑装饰图案中的卷草纹样，主要的都是二方连续的带状组织。有一些比较规律严谨，有一些则比较自由。规律严谨的二方连续图案多见于斗四藻井的每一桁条上；比较自由的多见于佛龕龕楣和洞窟前室窟顶的前后坡的人字坡间。卷草纹样基本由叶子组成的。最简单的叶子是三个大瓣和一个小瓣分列于两侧。叶子组织排列的变形很多。从藻井图案中可见有单叶，有双叶，双叶又有两叶相向、相背或两叶相颠倒的不同。叶子的排列又有横列与纵列的不同。组织的方式上有平面的排列与复杂的重叠穿绕的不同。卷草纹样有一部分在造型上后来明显的中国化了，卷草的叶子像火焰一样地飞舞起来，汉代流行的云气图案和外来的卷草相融合了。

3. 隋唐至宋金时期，图案形式丰富多彩。这个阶段我国进入封建社会中期。隋唐两朝伴随着南北对峙局面的结束，政治稳定，经济繁荣，与周边国家的交流得到加强，通过贡赋和贸易，异邦物品源源不断进入东土。同时随着唐宋商品经济的发展，纹饰造型多取材于人物、动物、

仰韶文化彩陶中的人面纹

彩陶中的三角纹

彩陶中的折线纹

彩陶中的斜线纹

花鸟、树木等，人物、动物注重对其精神世界的揭示。由于受波斯文化和佛教的影响，造型纹饰多花棱器、蕃人进宝和飞天等。装饰花纹是缠枝、连理花卉、葵花等连续图案。宋代继承了唐代写实作风，纹饰在唐代刻花基础上更为丰富绚丽，常用龙凤呈祥图案。宋代兴起复古之风，多取形于古代青铜器。隋唐时期的纹样，瑰丽豪健、丰润饱满、反映出奋发上升的时代精神。花饰广泛地应用在壁画、石刻、造像艺术中，而建筑、陶瓷、丝织品、金银器更把花边作为装饰的一个重要规制。花鸟题材的装饰图案逐渐盛行，图案也同样以花鸟作为新款的内容，配合人物、动物以及其他现实生活情景，使得它格外充实而富有生活气息，也提高了装饰意匠。经常采用的花草纹样，是各种花卉的宝相花，常用大缠枝的形式，看去花团锦簇，富丽堂皇。常见的图式有莲花式、小簇草花式、放射式、规矩式等。值得一提的是唐代的卷草纹图案，在中国装饰图案史上占一席之地，其内容和形式都有高度的美学价值，表现了当时的民族风采。两宋时期的图案则以秀丽清新为主调。由于装饰艺术受绘画影响，纹样较着重自身的抒写性。线条生动活泼，形象自然雅趣；刻划矫健俏美，风格洗练洒脱。有些以花卉为题材的花边，花叶错落，或俯或仰，有情有致，具有绘画写意的趣味。特别如宋代瓷器上的装饰，充分运用刻花、划花、模印、白描等工艺手法，装饰格调更多姿多彩。题材除花鸟之外，人物、鱼虫禽兽以及各种几何纹样都有用到。

4. 元明清时期，兴起花边装饰，其手法已十分严谨精湛，刻划纤细丽密。建筑、丝织、刺绣、陶瓷、服饰和家具等领域，各自形成了不同的花边装饰系列。这一时期，吉祥图案被广泛应用于建筑彩画、陶瓷、刺绣、织物、漆器上，此时的吉祥图案进入了发展的高度普及期，甚至到了“图必吉祥”的地步。明清时期，吉祥图案开始走向成熟。图案的形式更加丰富多彩，并采用图案技法加以表现，使吉祥图案更趋成熟完美。吉祥图、吉祥俗、吉祥语的流传更为深远，对社会文化的影响逐步加深。综观中国传统吉祥图案的发展史，其源于原始人文、始于商周，高速发展于宋元，到明清时期达到高峰。在明清传统家具上，人们会发现这些家具上所雕饰的图案纹样内容丰富，题材广泛，人们生活中见到的或想到的，几乎无所不包。从人物、动物、植物、器物及山、水、云，到传说中的瑞兽如龙、凤、麒麟等等，还有回纹、拐子、草勾等几何纹样。明清时期吉祥图案非常盛行。在图案中借助同章字和谐音非常巧妙地运用于图案形象，以谐音和寓意，以指事物的方式进行构成，使形式和内容巧妙结合。这种图饰意趣横生，看上去悦目，听起来悦耳，

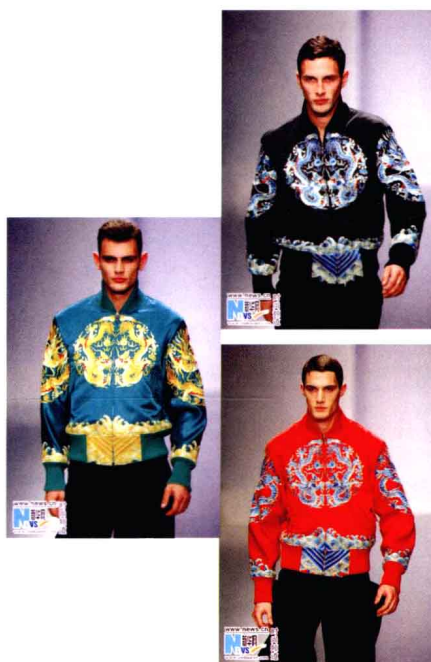
彩陶中的菱形纹

彩陶中的斜线纹

彩陶中的宽带纹

图案在服饰中的应用

成为广大民众喜闻乐见的吉祥图案。

图案表达各个历史发展时期中的时代风采,无论是醇厚质朴的原始彩陶,还是整丽庄严的商周青铜器,或者舒展简练的汉代画像石,以及瑰丽娟秀的唐宋服饰刺绣等,都在特定的构成法式中取得了独特的艺术效果。这反映了中国古代图案是在继承和创新的过程中,不断发扬光大,从而形成了完善的艺术风格。

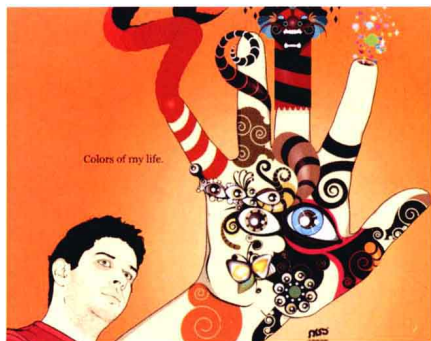
第二节 装饰图案的发展方向

雷圭元先生把图案定义为:“图案是实用美术、装饰美术、建筑美术方面关于形式、色彩、结构的预先设计。在工艺材料、用途、经济、生产等条制约下制成的图样、装饰纹样等方案的统称。”现代图案并非是一个简单的装饰,而是渗透在设计各个领域。在视觉传达中,传统和现代图案大量的被用于招贴设计、标志设计中。凤凰卫视的台标就是利用了传统图案的“喜相逢”图案形式。中国联通的标志也是佛教“八吉祥”中“盘长”图案的应用,取其回环贯彻、一切通明,连绵不断,无始无终的寓意。设计意识的培养是建立在研究装饰形式语言的基础上,但又不能把设计和装饰图案简单地混为一谈。设计不只是将纹样附加在既成形体上的技术,更多的是一种文化的传承和形式感的统一。纹样只有同形体、质料、功能一致,这个纹样才是生动的。随着现代社会的飞速发展,图案在内容及表现形式上有了较大的发展与变化,在创作过程中,我们必须以现代审美的意识,以独特的艺术语言及完整的形式美规律去体现对象的形象特征。为了适应社会的需要,设计工作者除了必须具备深厚的绘画基本功外,更必须具备丰富的感性知识和理想浪漫的艺术境界,从而创造出更新、更美的工艺美术形象。

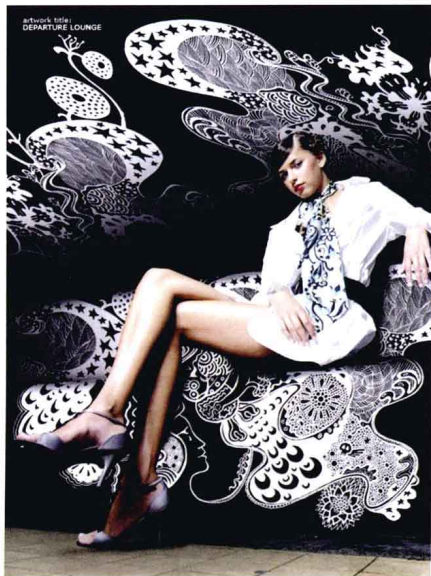
随着社会的向前发展,世界各国之间在政治、经济、文化等方面的交流更为便捷,对我国的艺术设计专业教学和实践都产生了深远的影响。图案设计者的文化观念、思维方式、审美情趣甚至语言表达这些精神领域也有被同化的趋势。各个国家、民族与地域的文化特性也在不断的丧失。一个优秀的且具有民族自强感的图案设计师应该反思中国的图案设计的正确前进方向,正确处理民族文化与全球现代文化之间的关系。中国的传统文化之所以在世界上有意义就是因为它那不同于其他国家的文化特质,一幅优秀的图案只有注入自己特有的文化内涵才有生命力。中国的传统文化历史悠久、资源丰富、成就辉煌,集儒、道、佛之

现代图案在招贴中的应用

现代图案在招贴中的应用

现代图案在广告中的应用

大成，注重人与人之间的关系，体现出以人为本的和谐观念。中国的传统文化经历了历史的沉淀、演变，形成了中国特有的传统文化体系。仰韶文化中的彩陶图案丰富多彩，有鱼纹、鸟纹和蛙纹等多种逼真的独特形态；唐代的卷草纹、团花连珠纹、青铜纹饰中的夔纹、回纹以及传统的服饰绣品、民间的扎蜡染艺术等，是一部深厚的、富有魅力的民族文化之书，体现了中华民族的艺术精神和造物思想，折射出本民族独特的审美观念及情趣。当时设计师的作品中，如青铜器、陶瓷、丝织、漆器等都显现出了设计与功能的和谐统一，造型与装饰在统一中都富有变化，创造出了实用功能和装饰功能的典范，融入了道家美学观念的影子。这些设计思想在很大程度上影响了当今的世界艺术设计。这些传统文化是我国现代图案设计中的发展动力，是创造的源泉。在现代设计中融入传统文化可以增强民族自信，能促使富于个性的图案设计自强自立于世界设计艺术之林。

文化是人类社会历史实践过程中所创造出来的物质文明与精神文明的总和，具有不可逆转的传承性。具有民族特色和地域风格的设计必然产生于本民族、本地域富饶的传统文化土壤。图案设计要走出一条适应本民族文化与审美心理的道路，就要深入研究本民族的传统文化，要把我国优秀的传统文化与现代图案设计结合起来，以现代设计观念占据设计的主导地位，更快地融入现代社会之中。设计师的艺术设计观念应建立在现代意识之上，把握时尚脉搏和时尚特征；应从现代观念入手，有意识地通过多角度、多方位、多形式、多视角等多种途径接收和接触纺织品图案设计艺术的最新信息；同时增加有关国际染织、时尚、流行趋势的讲座，关注和搜集相关资料信息，深入进行市场调研和设计实践，关注和发掘影响时尚潮流方向的市场因素，培养艺术素质，提高审美水平和时尚意识。中国当代的设计师应对传统文化精神深刻把握，发挥其连结经济与文化的特定优势，才能有所创造，有所贡献，才使富有中国特色的图案设计在国际上立于不败之地。

现代图案在服饰中的应用

现代图案在车体装饰中的应用

现代图案在广告中的应用

凤凰卫视台标

中国联通标志

传统吉祥图案（盘长）

2

装饰图案概述

本文从美的规律出发
以装饰图案的类型为剖析点
对图案进行了归纳与分析
强调理论的针对性
具有概念性的认识

第二章 装饰图案概述

装饰图案设计课程是艺术设计专业的必修基础课。现代装饰图案教学所追求的目标应以培养学生的想象力、创造性思维、造型能力、审美素质和装饰语言的艺术表现力,通过启发性的创意训练,锻炼学生的创作想象能力,为学生今后的专业课程和从事设计实践作准备。

第一节 关于装饰图案

装饰是人类最古老的艺术形式之一,是人类对客观世界的一种主观表达,具有人类特有的思想感情,是人类认识世界对话世界的一种方式。蔡元培先生就曾说:“装饰者,最普通之美术也。”陈之佛先生也认为:“一切的美术,均是以装饰的意识为基础的。”我们常说爱美之心人皆有之,人类对装饰有一种类似本能的需要,所以装饰广泛存在于我们生活的衣食住行之中。

人们一谈起图案,马上就想到单独纹样、二方连续、四方连续等一类的纹样设计,其实纹样仅仅是图案的一部分。“图案”最早是外来语,是日本人在明治维新时期向西方学习的过程中,按“design”一词的意思翻译得到的,是设计、意匠、纹饰的通称。在《辞海》中对“图案”是这样解释的:“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)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。”

装饰图案是把实用功能与艺术欣赏相结合的一种美术形式,它将生活中的自然形象进行收集整理、提炼加工最后深化升华,使它更完美,更适合实际应用。装饰图案广泛应用在工艺美术品、日用品、工业产品乃至建筑、环境艺术中。

第二节 装饰图案的类型

图案设计涉及的范围十分广泛,根据不同的划分角度可以有不同的分类方法。

从图案的用途来看,可分为日用品图案和陈设品图案。日用品图案

单独纹样

图案在书籍装帧中的应用

图案在包装设计中的应用

是指我们日常生活所接触的衣、食、住、行相关的物品装饰,诸如服饰、染织、陶瓷等;陈设装饰品图案主要是以美化和点缀环境为目的的作品,如书籍装帧、壁挂、小饰品、工艺品以及装饰浮雕等。

另外从图案的空间关系来看,可分为平面图案和立体图案。平面图案指的是在二维的空间里应用于平面设计意图的表现,如广告招贴、书籍装帧、标志、染织图案等;立体图案则是指在三维空间里进行的设计,如用于家具、园林、建筑、木雕及陶瓷的造型设计等。

从图案设计的取材角度来看可分为植物、动物、人物、风景、抽象几何图案等。

从组织形式来看,可分为单独纹样、适合纹样、二方连续、四方连续以及独幅式综合图案等。

从基础训练和实际应用角度来看,还可以分为基础图案和专业图案。

第三节 装饰图案的创意思维

人类的文明史就是人类的创造史,设计本身就是在进行一种创造。在装饰图案中贯穿创意思维能力的培养,是基础教学目的与要求之一,这种创新能力与观念的培养是设计人员今后从事设计工作所必须具备的素质。下面着重谈几个可以帮助培养创造性思维的途径。

一、联想与想象

联想与想象是人类特有的思维活动,是艺术创作的源泉。创造性思维能力的培养需要有丰富的想象力。没有想象就没有艺术创造,我们通过各种无拘无束天马行空的想象会给设计插上神奇的翅膀,无穷的联想与想象是思想感情表达的基础。而思想是艺术的灵魂,人类通过艺术抒发情感,追求理想,所以艺术作品才能是活生生的,真挚感人的。还有哲理联想,例如埃舍尔的《昼与夜》,充满了对立统一的思想哲理,通过黑与白的过渡与交融,将互为对立的矛盾双方相互转换,神秘而又和谐。

关于时间和空间的想象,例如克里姆特的《女人的三个阶段》,由纯洁熟睡的小女孩、温柔美丽的少妇和一个苍老的老妇形象共同组成。凡高的《向日葵》单从花朵的选择中可以看出:作者把花骨朵正完全绽放、即将凋谢和已经凋谢等花的不同生命阶段作为描绘对象。还有达利的《永恒的记忆》中如水般流逝的时间在画家的画中凝固了。而巴拉的作品则仿佛让我们在平面上看得见时间的运动过程,如《裙边小狗》《在阳台上奔跑的女孩》。毕加索的许多作品不拘限于固定的角度位置、空间视点,甚至根本不理会透视那一套,可以把多个视点应用于同

图案在家具中的应用

器皿上的图案

青龙白虎朱雀玄武(汉代瓦当图案)

龙形图案

一表现对象，如《亚威农少女》，正面与侧面的巧妙构成使作品品位独特，面貌焕然一新，现代感十足。

象征、寓意、联想是把美好的愿望和理想寓意于一定的视觉形象之中。例如毕加索的《和平鸽》由可爱的信使鸽子和希腊传说中象征胜利的橄榄枝一起巧妙地构成了美丽纯洁的少女的脸庞。这一幅象征图形是早期爱斯基摩人刻在石壁上的图画，图的上方是女性头像和海豹身体的合成体，下方是正在接受哺乳的人头和小海豹身体的合成图案。海豹是爱斯基摩人的图腾物。这幅图表达了爱斯基摩人的生活和海豹密不可分，海豹犹如母亲般养育了爱斯基摩人。在古埃及，狮子象征威严、力量和王权，法老们常常将狮身人面像放在墓穴外作为守护神。古埃及人崇拜狮子，狮身人面像寓意智慧和权力。人面一般以法老的形象为基准，如金字塔前的狮身人面像，就是依照古埃及第四王朝的法老哈夫拉的模样精心雕造的。法老希望自己能够拥有狮子的身体，向臣民显示威力，并在死后受到保护。再如我国传统图案中有些就应用了这一手法，《岁寒三友》“岁寒”喻浊世，“三友”指松竹梅，“松”象征着坚强不屈和志向高远，“竹”是文人雅士偏爱的植物，象征清雅、节气和谦逊，“梅”象征高洁脱俗。“龙凤呈祥”是中国人极为喜爱的吉祥图案，是中国特有的，表示祥瑞和吉，像牡丹表现富贵，蝙蝠、桃子表示“福寿双全”等等，用象征手法表达思想感情更能细腻地表达出丰富而耐人寻味的意蕴。

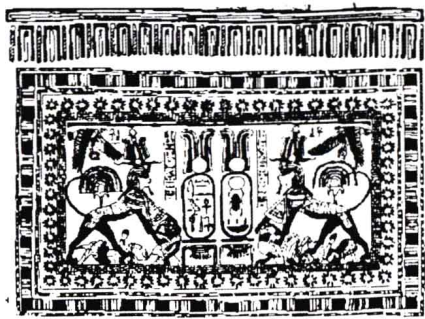
二、向大自然学习

学会认真观察大自然。罗丹说过：“世界不是缺少美，而是缺少发现的眼睛。”自然世界中蕴藏着无穷无尽的美，人是自然的一部分，人类离不开自然，人的生活也是自然的组成部分。设计装饰图案时，从收集素材到写生变化再到形式表现上，都要求我们认真观察大自然之后再我们将我们内心的主观感受传达到画面上，如观察植物中花朵的构成，叶子的脉络，动物身上美丽的花纹以及摹仿自然界中的色彩。

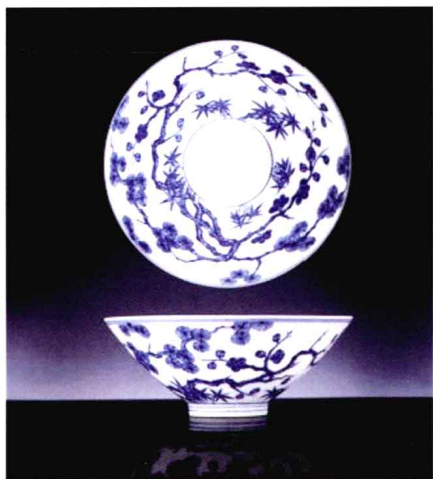
三、学习前人的成就

1. 继承我国艺术传统

我国上下五千年的文明史中，每个历史朝代都出现过辉煌的发明创造，如夏商时期的青铜器纹饰，春秋战国时期出现帛画漆画，汉代画像砖与画像石、瓦当、壁画、帛画、织锦和玉器，魏晋南北朝的石刻，唐代宝相花织锦（由盛开的花朵、花瓣、含苞欲放的花、花的蓓蕾和叶子等自然素材，按放射对称的规律重新组合而成的装饰花纹）铜镜以及唐三彩（是一种盛行于唐代的陶器，多以黄、褐、绿为基本釉色，所以人

狮身人面像

《岁寒三友》图案

凤形图案