

高等教育艺术类专业设计基础规划教材

装饰图案基础

zhuangshi tu'an jichu

张路光 成红军 总主编
侯志江 张 浩 执行主编
朱 丽 郭 宏 编著

天津大学出版社

TIANJIN UNIVERSITY PRESS

高等教育艺术类专业设计基础规划教材

装饰图案基础

张路光 成红军 总主编

侯志江 张 浩 执行主编

朱 丽 郭 宏 编著

天津大学出版社
TIANJIN UNIVERSITY PRESS

图书在版编目(CIP)数据

装饰图案基础 / 张路光, 成红军主编; 朱丽, 郭宏编著. — 天津:
天津大学出版社, 2010. 8

高等教育艺术类专业设计基础规划教材

ISBN 978-7-5618-3648-4

I. ①装… II. ①张… ②成… ③朱… ④郭… III. ①装饰美术 — 图
案学 — 高等学校 — 教材 IV. ①J51

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2010)第 152488 号

高等教育艺术类专业设计基础规划教材

装饰图案基础

总 主 编:张路光 成红军

执行主编:侯志江 张 浩

编 著:朱 丽 郭 宏

策 划:成红军 张路光

组稿编辑:林 滨

责任编辑:林 滨

装帧设计:成功图文工作室

出版发行:天津大学出版社

(天津市卫津路 92 号天津大学内 邮编:300072 电话:022-27403647)

出 版 人:杨 欢

网 址:www.tjup.com

经 销:全国新华书店

印 装:天津市豪迈印务有限公司

开 本:880×1230 毫米 1/16

印 张:6

字 数:190 千字

书 号:ISBN 978-7-5618-3648-4

版 次:2010 年 8 月第 1 版

印 次:2010 年 8 月第 1 次

定 价:39.00 元

版权所有 翻印必究

如有印装质量问题,可寄本社调换

引言

图案是一种实用性和装饰性极强的艺术形式。它既有依附性又有独立性,依附在被装饰的物品上的图案一般称之为装饰纹样,独立性的图案可以称之为装饰图案,或者装饰画。图案的设计有它特有的艺术语言,在学习图案的设计中需要掌握艺术创作的共性,更要学习掌握它的特殊规律。图案是学习艺术设计的基础学科之一,图案是一门关于装饰基础方面的课程,能够培养学生主动驾驭装饰设计的能力,形成良好的装饰审美意识,使装饰绘画的能力得到一定的提高。

本教材适合高等美术院校设计类的不同学科,希望通过基础理论的讲授、典型图例的分析,结合写生、逐章进行的实际训练,能够培养出具有对图案的形态与意念的理性分析能力、创造能力,养成良好审美意识的装饰人才。

高等教育艺术类专业设计基础规划教材

编写委员会

总主编 张路光 成红军

执行主编 侯志江 张浩

编委会主任 侯志江

编委(按姓氏笔画排序)

王冬炎 车晓光 成红军 吕林雪 朱丽 朱艳华 刘畅 刘克功

江山 纪学艳 杨晓钟 李红梅 吴民 张浩 张旗 张宇彤

张路光 赵焜 侯志江 秦少静 郭宏 黄劲龙 矫强 梁绘影

董健 景怀宇 谢崇桥 薄芙丽

目 录

第一章 概述 ▲1

第一节 图案的基本概念 ▲2

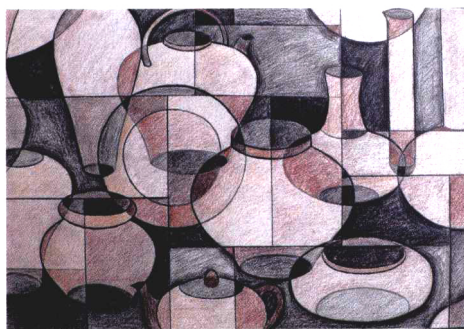
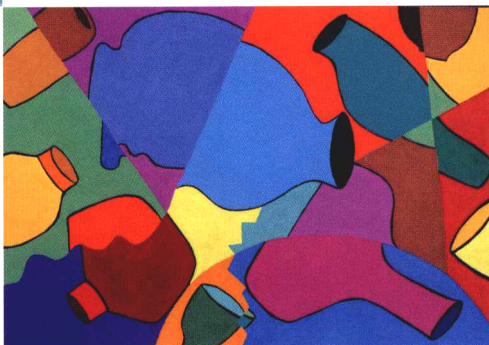
第二节 图案的分类 ▲3

第三节 图案的应用 ▲14

第二章 中国传统装饰图案 ▲17

第一节 中国传统图案的特征 ▲18

第二节 民间图案及外国图案 ▲29

第三章 图案构成的形式法则 ▲31

第一节 变化与统一 ▲32

第二节 对称与均衡 ▲32

第三节 条理与反复 ▲34

第四节 节奏与韵律 ▲35

第四章 装饰图案的素材 ▲37

第一节 图案的写生 ▲38

第二节 图案素材的其他来源 ▲42

第五章 装饰图案造型的基本方法▲43

第一节 提炼概括▲44

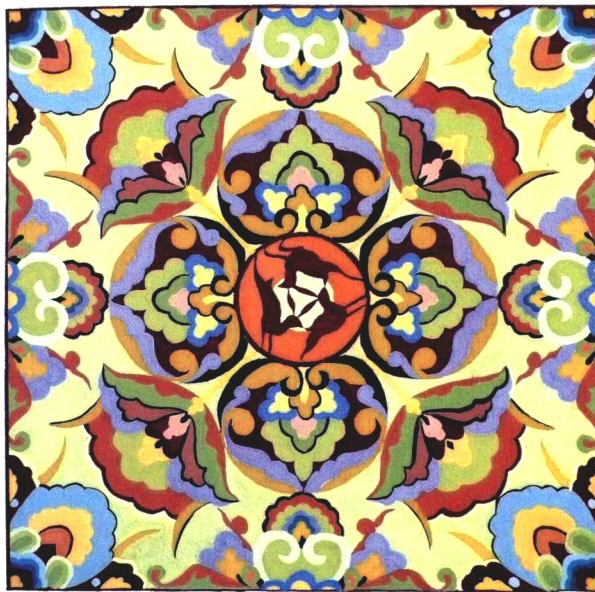
第二节 夸张变形美化处理▲46

第三节 自然形的平面化处理▲47

第四节 解析重构自然形态的微观表现▲48

第五节 秩序化体现▲50

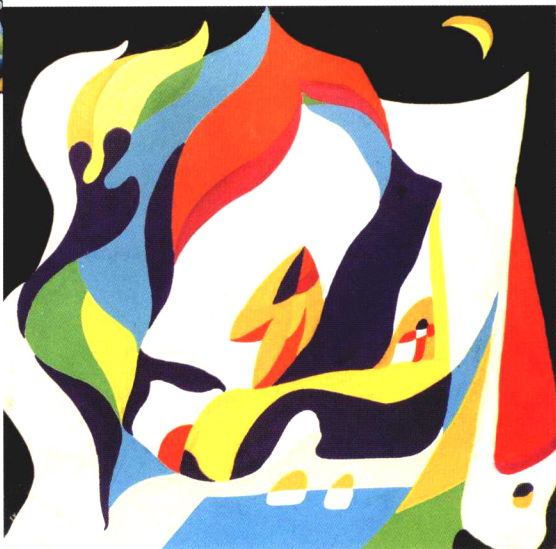
第六节 点线面表现及添加纹理处理▲51

第六章 图案纹样的组织形式▲55

第一节 独立纹样的组织▲56

第二节 连续纹样的组织▲62

第七章 装饰图案的色彩及装饰图案的表现方法▲67

第一节 装饰图案的色彩表现▲68

第二节 装饰图案的表现技法▲75

第八章 装饰图案作品欣赏▲83

参考文献▲90

第

概述

章

第一章 概述

第一节 图案的基本概念

1. 定义

图案是一种实用性和装饰性极强的艺术形式,既有依附性又有独立性,依附在被装饰的物品上的图案一般称之为装饰纹样,独立性的图案可以称之为装饰图案,或者装饰画。

图案,从字面解释,“图”就是图样、图形、图稿;“案”就是方案、考案,有书面计划、建议、方案、决定之意,就是指有意图的设计方案,见图 1.01—图 1.02。图

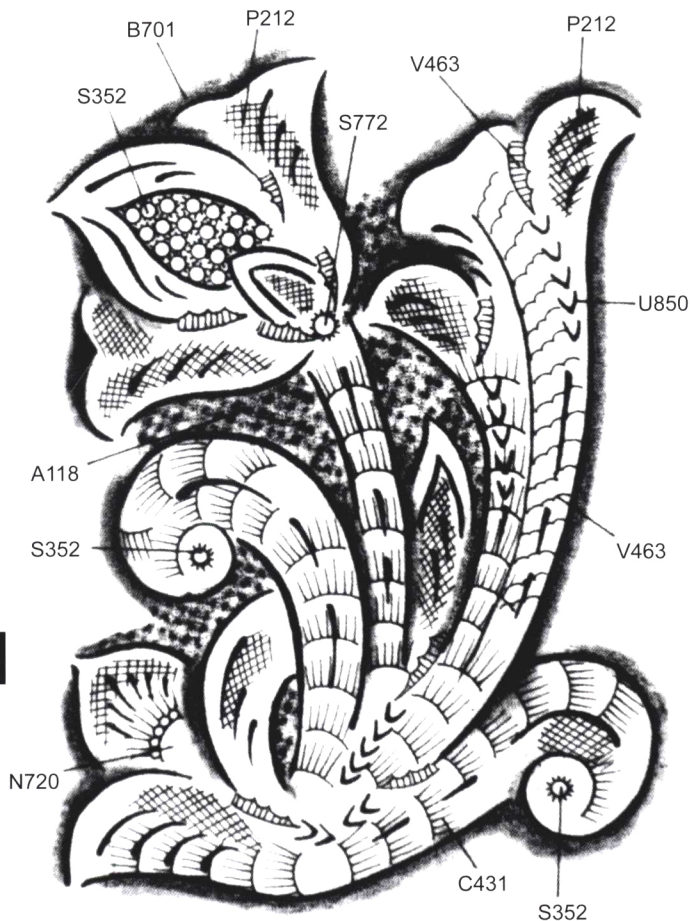

图 1.01 设计稿

案一词,最早是从日本的明治维新时期将英文的 Design (设计) 翻译为图案传到我国的,在我国已经使用了近一个世纪,它作为一个专业名词,有广义与狭义之分。

广义图案——指按对某种器物的造型、色彩、纹饰制订事先设计的施工方案,制成图样,通称图案。

狭义图案——指器物上的装饰纹样和色彩。

装饰,含有修饰的意味,在身体或物体的表面加一些附属的东西,使其美观,也是从广义和狭义两方面来认识的。

广义装饰——指一切装饰行为和装饰现象。

狭义装饰——是指装饰行为的结果。

我们习惯称谓的图案在许多情况下与装饰纹样似乎已经成为同义词,又因为装饰纹样的应用范围很广泛,似乎所有的设计专业都会或多或少地要应用一些图案进行装饰,图案也自然成为学习不同设计专业要掌握的基础内容,有关装饰纹样的理论、设计方法、形式美的规律和技法上的认识作为装饰基础课程,称为“装饰图案课”。

2. 要求

通过学习这门基础课能够掌握装饰图案变化的方法和色彩的概括,从而较系统地把握装饰图案造型和装饰色彩的基本规律,为今后的专业设计打下良好的基础。这里向学习者提出三点要求:①从装饰图案创作的角度去观察自然,对于自然万物的观察及写生,图案的要求不同于其他艺术门类,它既要求细致入微地观察物体的形、动态、色彩、结构组织关系,同时又要超越自然的束缚,按照装饰图案的原理创作,在观察自然的过程中既要宏观又要微观;②掌握装饰图案的形式美构成原理,正确掌握理解形式美的基本法则是图案表现的一个关键问题;③发挥想象力与创造力。装饰图案作为人们意识形态的反映,也是一种非常自由地表现人们心愿和满足幻想的艺术形式,它可以不受时

图 1.02 成品

空、自然逻辑关系的制约,任凭想象创作出现实的或非现实的形象,想象力在学习创作中具有重要意义。

装饰图案是人类的创造,是抒发情感和追求美感的精神需求。今天学习装饰图案有着得天独厚的优秀条件,首先,我们有悠久而丰富的民族图案遗产;其次,随着现代科技的发展,各种信息传播渠道的畅通,人们的审美意识发生着深刻的变化,图案的创作也在不断地发展并扩大着应用范围。另外,学习图案,要对图案有一个比较完整的认识。

第二节 图案的分类

图案的分类没有严格的界限,但是通过对图案分类,可以加深对图案的认识,进一步了解图案的特征。

常见的分类方法如下。

1. 按形式分类

根据图案的表现形式可以大致分为以下三类。

- ①具象图案 具象图案见图 1.03—图 1.04。
- ②抽象图案 抽象图案见图 1.05—图 1.08。
- ③意象图案 意象图案图见 1.09—图 1.12。

图 1.04 具象图案二(朱丽)

图 1.03 具象图案一(张雨初)

图 1.05 抽象图案一

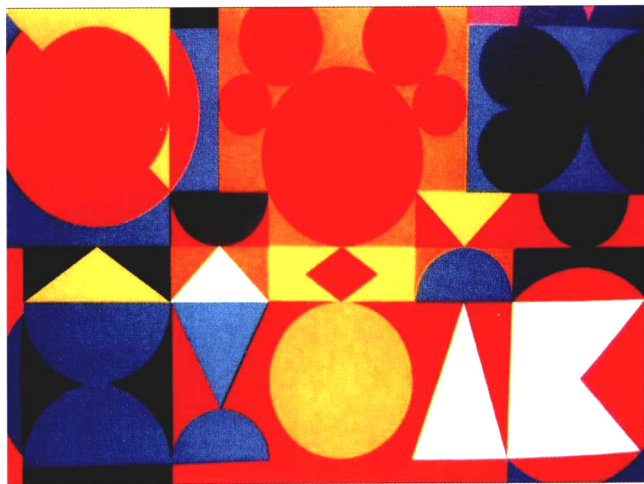

图 1.06 抽象图案二

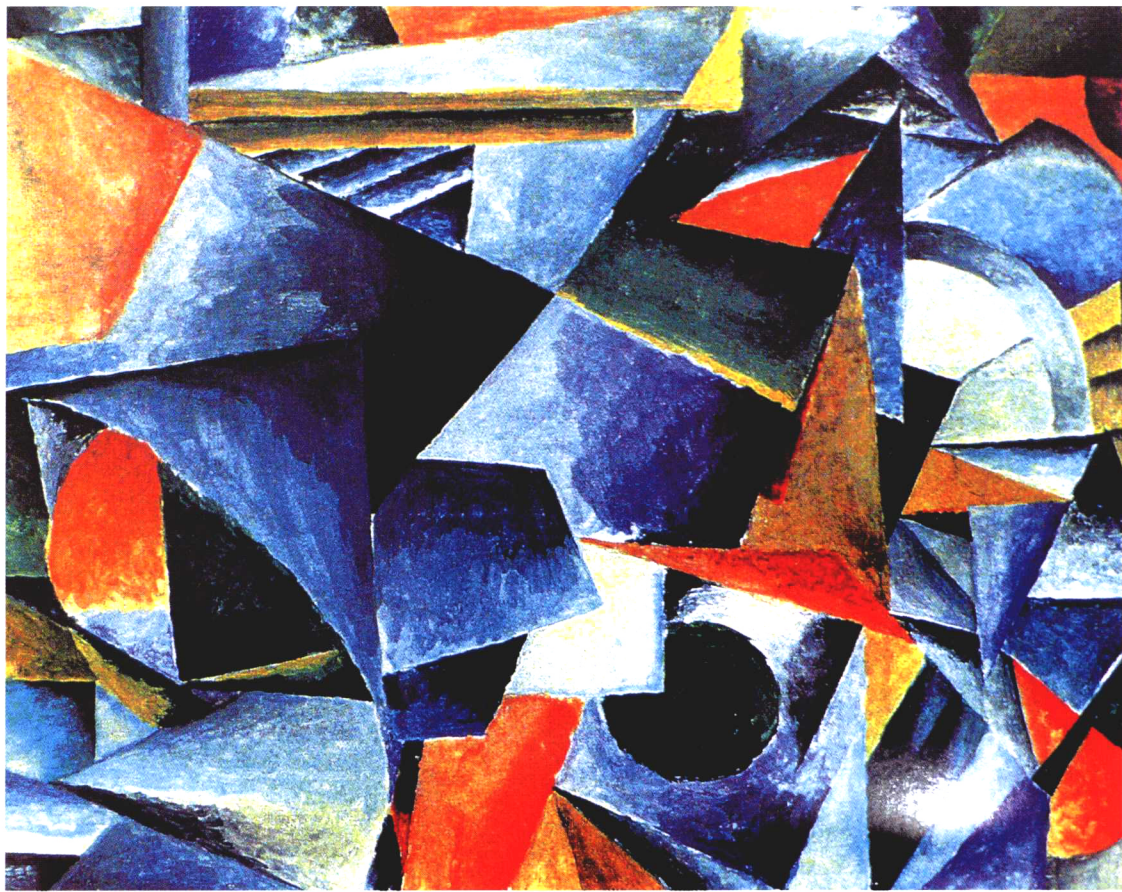

图 1.07 抽象图案三(波波瓦)

图 1.08 抽象图案四
(克利)

图 1.09 龙纹

图 1.10 凤纹

图 1.11 意象

2. 按内容题材分类

①人物图案 人物图案见图 1.13—图 1.14。

图 1.13 人物图案一(刘翌然)

图 1.12 意象

图 1.14 人物图案二

②动物图案 动物图案见图 1.15—图 1.17。

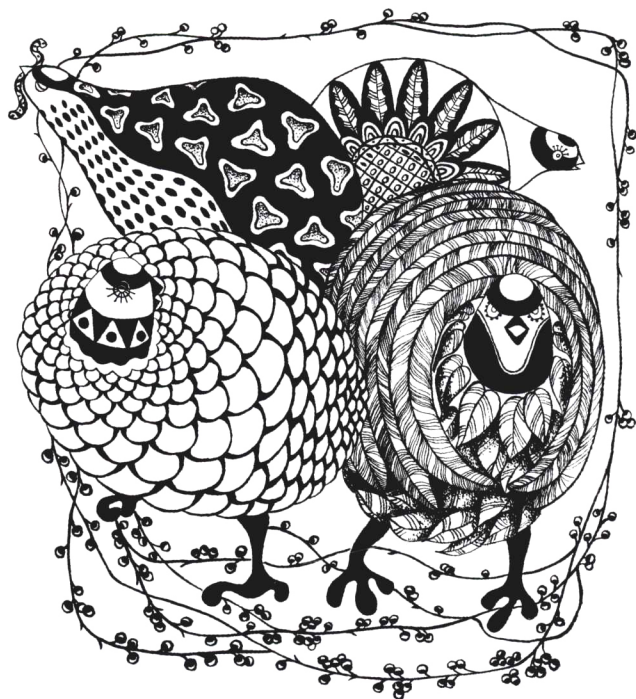

图 1.15 动物图案一(杨勇)

图 1.16 动物图案二(朱丽)

图 1.17 动物图案三(朱丽)

③花卉图案 花卉图案见图 1.18—图 1.22。

图 1.18 花卉面料图案一

图 1.19 花卉面料图案二

图 1.20 花卉图案一(李玉超)

图 1.21 花卉图案二(朱丽)

图 1.22 花卉图案三

④风景图案 风景图案见图 1.23—图 1.26。

图 1.23 风景图案一(冯蕊)

图 1.24 风景图案二(李娜)

图 1.25 风景图案三(朱丽)

图 1.26 风景图案一(朱丽)

⑤几何图案 几何图案见图 1.27—图 1.29。

图 1.27 几何图案一

图 1.28 几何图案二

图 1.29 几何图案三