

全国高等院校艺术设计专业新思维丛书

装饰图案设计

主编 胡红忠 郑浩华

武汉理工大学出版社
Wuhan University of Technology Press

高校新思维设计艺术系列丛书

装饰图案设计

主 编 胡红忠 郑浩华

副主编 罗时武 王 平 曾 颖

武汉理工大学出版社

内 容 提 要

《装饰图案设计》一书系中国高等艺术院校新思维教学丛书。本书内容主要针对设计专业的学生而编写,目的是希望学生能更好地为将来从事专业设计打下扎实的基础,使学生能在自己的专业领域走得更远。

本书阐述了图案学习的目的、作用及意义;传统及民间图案的发展概况;如何从零开始学习基础图案的全过程以及它的应用等问题。艺术设计是社会发展的镜子,本书突出新思维这一概念,使图案如何在“老”的基础上跟上社会的发展和时代的步伐。

图书在版编目(CIP)数据

装饰图案设计/胡红忠,郑浩华编.—武汉:武汉理工大学出版社,2005

ISBN 7-5629-2194-6

I.装… II.①胡… ②郑… III.装饰美术—图案—设计 IV. J522

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2002)第 007733 号

出版者:武汉理工大学出版社(武汉市武昌珞狮路 122 号 邮政编码:430070)

印刷者:武汉精一印刷有限公司

发行者:各地新华书店

开 本:880×1230 1/16

印 张:6.25

字 数:202 千字

版 次:2005 年 1 月第 1 版

印 次:2005 年 1 月第 1 次印刷

印 数:1—3000 册

定 价:38.00 元

(本书如有印装质量问题,请向承印厂调换)

中国高等院校新思维艺术设计丛书

编审委员会

顾问：扶名福 柳冠中 诸葛恺 吴家骅 吕品田 廖 军
 吕品昌 何小佑 陈圣谋

主任：王向阳 熊建新 雷绍锋

副主任：潜铁宇 张 远 胡红忠 金晓明 吴国荣 蔡德民

委员：（按姓氏笔画顺序排列）

万 莉	王 平	王 钢	王向阳	支 林	尹 洪
帅茨平	白晓健	朱明弢	杨戈斌	杨明朗	李 琳
肖鹤飞	吴国荣	宋柑霖	张 远	陈 锋	陈海涛
林 辉	林小明	罗 坚	罗时武	金晓明	周曙华
郑浩华	胡红忠	徐 津	桑任新	龚晓天	梁 骏
曾 颖	虞 斌	熊兴福	熊建新	熊玲林	潜铁宇

秘书长：刘永坚

总责任编辑：王兆国 徐 扬

前言

“图案”是我国近代工艺美术教育之初的设置课程,是应用美术学科的一门重要基础课。随着社会的发展,传统的图案教学已很难适应当前的发展需要。主要是由于传统的图案理论对新兴的大工业和科学发展速度缺乏预见性,对结合新的美学理论所进行的研究和探索不够,这一历史局限性阻碍了图案的发展。而从西方引进的“三大构成”强有力地冲击着内容少、变化单一的传统图案教学,使传统图案教学一度出现“图案过时了、图案老化了”等说法,这其实是他们并没有了解图案的真实含义,“图案”与“设计”、“意匠”等都是根据英文“DESIGN”翻译过来的。以意匠的图像所表现出来的设计方案就叫图案。中国把“DESIGN”译为“图案”,其实它的内容范围是非常广泛的。近年来,由于工业的高速发展,大型工业和商业战线的扩大,“设计”被推到战略的重要地位,而图案的词义进一步萎缩,以致于有人认为图案就是“纹样”,这种理解是非常片面的。究其原因大致有两点,一是建国初期,纺织业是我国民族的支柱产业,染织美术便是当时主要的工艺美术专业,其设计的内容以花鸟为主,因此,图案在这里已演化为“纹样”设计;二是长期以来缺乏对图案概念的深刻认识,再加上有些人不求甚解,把图案和纹样划上等号。

目前,有些院校以“三大构成”、“现代图形设计”等课程来替代图案教学,还有些院校以三大构成和图案课共同支撑设计基础教育。其实最早的三大构成就是从图案中探讨出来的,构成只是图案学科中的抽象部分,不过是以几何形图案为基础,现在单独提出来,缺乏具象造型的基础,使其显得呆板、生硬,因此削弱了造型的能力。而现代图形设计也不过是换了一个更好的名字而已。

因此,在图案教学上,不是主张废除,而是应该把它纳入现代艺术设计的发展体系中,为适应社会发展需要而对其重新定位,建立一个与现代社会相适应的、科学的图案教学体系。

首先,以传统图案教学为媒介,使学生在学现代设计知识的同时,借鉴和发掘中国传统图案。其中有许多形式多样、内容丰富的经典之作,它代表着我国民族文化在世界文化之林中的地位。中国优秀的传统文化不能因某种“现代文化”的影响而被淹没或隔断。我们必须通过传统图案和现代设计相结合,来实现当代中国人文精神的理想。

其次,以“现代装饰”作为图案教学的主体方向。以其“有机形态”来完善现代艺术设计中“人性”的不足。并以“现代装饰”理念贯通传统与现代的审美精神。装饰图案的教学以“传统”、“写生”、“变化”、“装饰构成”的形式来体

现“装饰功能”的当代设计意义,做到装饰性与功能性的完美统一。

再次,在图案教学的革新中,应重视抽象构成原理的形式法则,这是过去图案中的不足之处。运用新的设计学理论充实图案学的内容,以适应现代工业高速发展的需要。

综合上述,由于图案被认为是狭义的“装饰纹样”这一事实难以改变,而现代“工业文明”给人类以精神压抑,人们对“生命”和“人性”的渴望,致使人们重新思考人文、传统、自然、科技、社会等综合利益的协调与发展。因此,“装饰”可以说是当代图案教学与发展的主要价值取向,但装饰的概念必须从狭义的“纹样”观念中解脱出来,向多角度的现代装饰艺术方向拓展,使装饰艺术能更广泛地参与现代艺术设计的各个领域,以求更大的生存和发展空间。

作 者

2005 年 1 月于南昌大学

目 录

1 装饰图案概论	1
1.1 装饰图案的概念	1
1.1.1 装饰的诞生	1
1.1.2 图案的认识	1
1.1.3 装饰图案的概念	2
1.2 装饰纹样与装饰画	3
1.3 装饰图案的分类与特点	4
1.3.1 装饰图案的范畴	4
1.3.2 装饰图案的特性	6
1.4 装饰图案的内容	7
1.5 装饰图案的教学概述	8
1.5.1 装饰图案的教学目的与要求	8
1.5.2 装饰图案与构成的教学思考	8
1.5.3 电脑工具与装饰图案	10
2 装饰图案艺术的发展概况	12
2.1 对中国传统图案的感悟	12
2.1.1 学习中国传统图案的态度	12
2.1.2 中国历代传统图案的风格和特点	12
2.2 中国民间图案的艺术蕴味	19
2.2.1 民间图案的题材内容	19
2.2.2 中国民间图形造形美的规律	20
2.2.3 中国民间图形的色彩表述	22
2.3 外国装饰图案的鉴赏与学习	23
3 装饰图案的形式美规律	24
3.1 图案原理	24
3.2 图案的形式规律	25
3.2.1 对称与均衡	25
3.2.2 条理与反复	26
3.2.3 节奏与韵律	27
3.2.4 对比与调和	28
3.2.5 比例与尺度	29
4 装饰写生与图形变化	30
4.1 关于装饰写生的若干问题	30
4.1.1 正确认识装饰图案的写生	30
4.1.2 装饰写生的必要性	30
4.1.3 装饰写生方法初探	31
4.2 装饰图案的素材来源	33

4.3	装饰图案的造型规律·····	33
4.3.1	图形变化与写生·····	33
4.3.2	为何要进行图形变化·····	34
4.3.3	图形变化的方法·····	34
4.4	装饰图案的组织形式·····	37
4.4.1	单独纹样·····	37
4.4.2	适合纹样·····	39
4.4.3	连续纹样·····	41
4.4.4	综合纹样·····	44
4.5	图形变化的特点·····	45
4.5.1	形象的单纯化、平面化处理·····	45
4.5.2	强调形式感、表现秩序·····	45
4.5.3	减弱透视或多种透视相结合·····	46
4.5.4	自由化、理想化的图形·····	46
5	平面几何形图案的构成·····	47
5.1	几何形图案构成的基本元素·····	47
5.1.1	概念元素·····	47
5.1.2	视觉元素·····	47
5.1.3	关系元素·····	48
5.1.4	单形、复形、基本形、正负形·····	49
5.2	几何形图案的构成形式·····	49
5.2.1	重复构成·····	49
5.2.2	渐变构成·····	50
5.2.3	发射构成·····	50
5.2.4	特异构成·····	51
5.2.5	对比构成·····	51
5.2.6	打散构成·····	52
6	装饰图案的构图·····	53
6.1	装饰图案构图的特点·····	53
6.1.1	理想化的构图·····	53
6.1.2	规律化、秩序化的构图·····	53
6.1.3	题材范围极广的构图·····	53
6.1.4	有较大从属性和适应性的构图·····	54
6.2	装饰图案构图的体裁·····	54
6.2.1	格律体构图·····	54
6.2.2	平视体构图·····	55
6.2.3	立视体构图·····	55
6.2.4	自由体构图·····	56

6.3	装饰图案的构图法则·····	57
6.3.1	强调布局的严谨、周密(表现动感、形成气势)·····	57
6.3.2	要求主次分明,形象突出·····	57
6.3.3	利用对比表现层次·····	57
6.3.4	如何处理画面的空白·····	58
6.3.5	如何使画面更耐看·····	58
6.3.6	形态的重复产生节奏·····	58
7	现代装饰图案的表现技法·····	59
7.1	带你去黑白世界遨游·····	59
7.1.1	图与底的关系·····	59
7.1.2	装饰图案中点、线、面的运用·····	60
7.1.3	黑白灰关系的处理·····	62
7.2	装饰图案的色彩表现·····	63
7.2.1	装饰色彩的基本概念·····	63
7.2.2	色彩的对比规律·····	64
7.2.3	色彩的调和规律·····	68
7.2.4	装饰图案色彩的构图规律·····	70
7.2.5	装饰色彩的归纳与借鉴·····	72
7.2.6	装饰图案的色彩表现·····	74
7.3	让肌理营造魅力·····	75
8	现代装饰图案在设计中的应用·····	78
8.1	装饰图案在装潢设计中的应用·····	78
8.2	装饰图案在服装设计中的应用·····	83
8.3	装饰图案在环境艺术设计中的应用·····	85
	参考文献·····	89

1 装饰图案概论

1.1 装饰图案的概念

1.1.1 装饰的诞生

有关装饰的起源说法不一,非常复杂,有美化说、功能说、图腾说、巫术说、生存说等等,我认为每种说法都有它的片面性。

现代人把原始社会的纹身、纹面、器物的刻划称为“装饰”,除了美化之外很难理解有其他的目的。实际上“美化说”是一种浮浅的认识,原始社会各种装饰都与神秘意识有关,它的意蕴,大都指向避邪免灾,人丁兴旺,甚至死而复生的愿望。人类为了生存,创造了石斧、石铲等狩猎工具,由此产生“生存说”。至于图腾和巫术的发生,往往被解释为缺乏自然知识的结果,如果把它作为装饰的起源就缺乏说服力了。

所以,装饰的诞生不是单一的,它是生活和环境、自身的思维意识和客观条件等多种因素综合作用的结果,最终形成了装饰艺术。

1.1.2 图案的认识

图案从字面上解释,图有“谋计”、“描绘”之意,案有“设想”之意,综合为表示设想的意思,图案是从英文“Design”翻译过来的,“Design”除了有图案的意思之外,还具有设计、计划、图样、结构等多种含义。主要是指现代工业的艺术设计活动。而设计又分为审美的和非审美的两种,如工程技术中美学规律的运用很少。实用美术、装饰艺术、工艺美术、建筑美术的设计均属于审美的设计活动。

“Design”几乎包括人类生活中一切创造物的艺术设计活动,主要的含义是图案和设计,它们两者之间各有所司又紧密相关。设计是 Design 的过程,图案是 Design 的直观表现形式。唯有两者的统一,才可以表达 Design 的完整词义。例如,在现代工业设计活动中(电视机、洗衣机、汽车的设计),其造型、色彩、标志等属于审美的设计,设计的图样称为设计方案,也可称为图案。而机械性能、线路的设计属非审美的设计,这一部分设计图也可称设计方案,但习惯

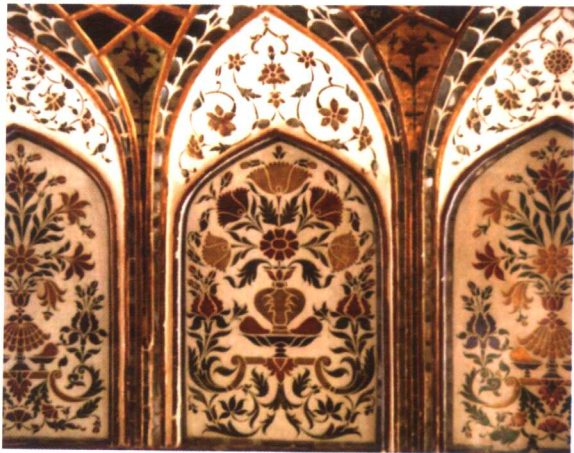

图 1-1 图案的应用之一

图 1-2 图案的应用之二

上不称为图案。又如,建筑设计和建筑图案、服饰设计和服饰图案中的设计与图案两个词的含义是有区别的,前者是指建筑工程和服装的总体设计,后者一般指建筑和服饰上的装饰纹样。

对图案含义的理解,在许多著作和论文中都有类似的论述。我们就不逐一列举,但是我们可以得到以下几种共识:

(1)图案是以美的规律图形或设想表现出的造物方案或构想设计蓝图。它是精神的、与时代和谐的、具有审美功能的视觉艺术。

(2)图案所构想的造物方案是具体的,涉及人类衣、食、住、行、用等方面的物质创造。因此它是物质的,受工艺、材料、生产等条件制约,与时代和谐、具有实用功能的物质文明。

(3)图案是功能与审美相结合的设计艺术,具有物质和精神双重属性。所以图案也规范和导向着人们的物质精神和心理要求,伴随并帮助人们建立新的生活方式和生活秩序。

(4)图案涉及人类生活的深度和广度,随着时代的进步而变化。因此,社会经济、文化科技、地域、民族、民俗的变化是图案发展的根本因素。

(5)图案不仅是平面的,也是立体的;是装饰的,也是造型的;是相对静止的,也是运动的创造性空间设计。因此,它具有广义的创造性设计内涵。

1.1.3 装饰图案的概念

装饰的诞生是由生活和环境、自身的思维意识和客观条件等多种因素决定的。它活跃于人类生活的各个领域,随着生活水平的提高,人们为了满足精神的需求,生活中的装饰因素也越来越多。而图案是图形表达的设计方案,是现代图形的始祖,是装饰与图形的统一载体。在图案前面加上装饰两个字,是由于图案具有的装饰性、工艺性所决定的。因此,图案还承载着装饰的使命,它既符合人们对图案的认识观念,对当代艺术设计的人文建设也具有重要意义。

装饰图案就是对实用美术中的染织、服装、装潢、环艺和建筑设计等方面的材料要求、工艺制作、审美功能等综合条件下进行的装饰设计。

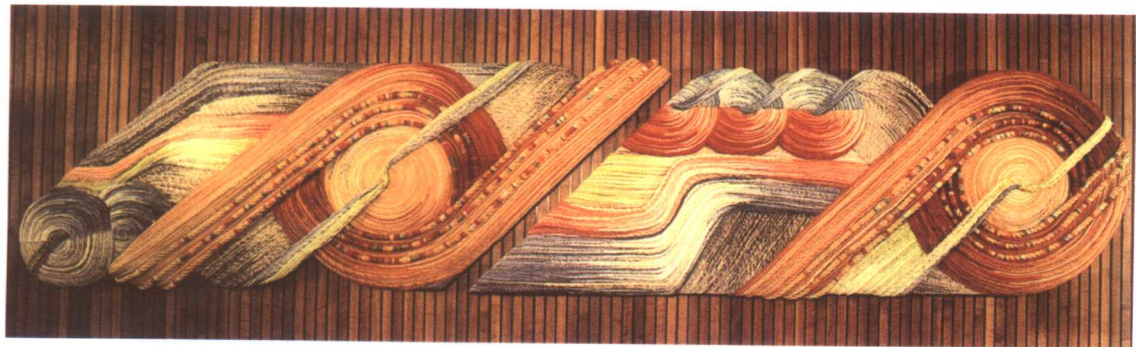

图 1-3 装饰壁挂图案

图 1-4 图案的应用之三

1.2 装饰纹样与装饰画

我们在研究装饰图案时,必须弄清楚装饰图案与纹样、装饰画之间的关系。我们通常对装饰图案的理解是一种规范的花纹和纹样,如单独纹样、适合纹样、二方连续、四方连续等。但随着装饰图案的发展,我们不能把装饰图案局限于此,它只是装饰图案的一个组成部分。现代装饰图案不仅题材范围非常广,除了植物、动物、人物、风景四大变化外,包括像一些人造形、抽象形等都可纳入图案的范畴,而且在表现手法上更是活泼、自由。

对于装饰画,我们可以理解为受图案等规律影响的独特绘画形式。或者是介于图案与绘画之间的一种边缘艺术,装饰图案与装饰画虽然都是以装饰性的手法表现自然物象,但是严格来说是有一定区别的。装饰画是带有极强装饰性的艺术作品,具有独立性和完整性,它有特定的故事情节,根据内容要求,发挥想象的潜能,把发生在不同时间里的事物通过巧妙的组合联系在一起,使人们了解事物的发展和变化。装饰画侧重于画面艺术蕴味与工艺材料相结合,像室内外及公共场所的壁画、壁饰都属于装饰画的范畴。

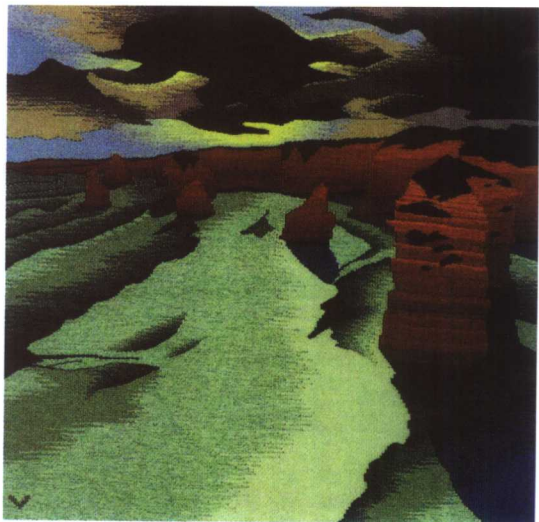

图 1-5 国外装饰壁挂设计

图 1-6 国外装饰壁画

图 1-7 现代装饰图案之一

图 1-8 现代装饰图案之二

1.3 装饰图案的分类与特点

1.3.1 装饰图案的范畴

装饰图案广泛地运用于人们生活的各个方面，它可涉及的范围非常广泛，集中起来主要体现在以下几个方面：

(1) 平面装饰图案

主要包括染织设计和印刷设计，如花布、地毯、刺绣等装饰纹样设计，商业广告、包装、书籍装帧设计、招贴画、某些特定材料制成的漆画、壁画等都属于平面装饰图案设计的范畴。

图 1-9 手提袋设计之一

图 1-10 手提袋设计之二

图 1-11 平面广告设计

(2) 立体装饰图案设计

它是相对平面装饰图案而言的,是指具有三维空间的装饰造型形式。主要体现在建筑美术设计和工艺品设计两方面。如房屋造型、庭园设计、家具造型和陈设以及陶瓷品、金属制品、玩具等。

如果从更广泛的装饰设计范围来看,那些诸如汽车、飞机、火车的造型以及所有有关玻璃、塑料、金属等产品的设计都属于立体装饰图案设计的范畴。

(3) 综合性装饰图案

是指立体与平面相结合的装饰图案设计,主要体现在展示设计、橱窗装饰设计、舞台和电影的美术设计及装置工程都属于综合性装饰图案设计的范畴。

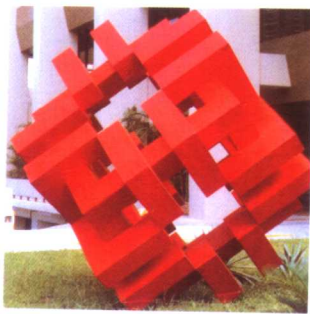

图 1-12 城市雕塑

图 1-13 pop 包装设计之一

图 1-14 pop 包装设计之二

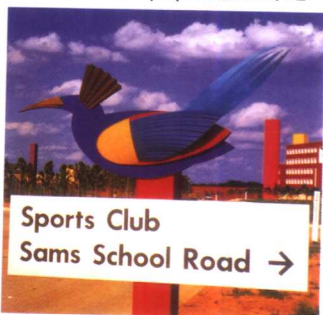

图 1-15 指示牌设计

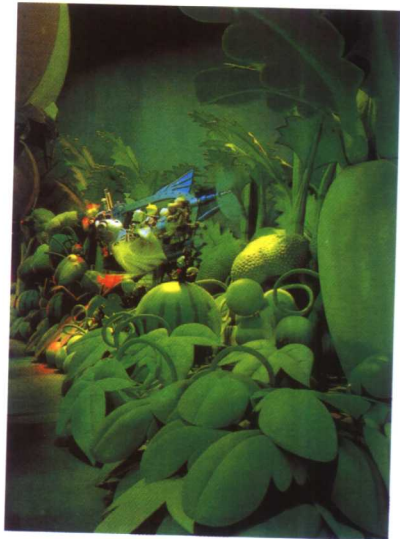

图 1-16 电影美术设计

图 1-17 橱窗装饰设计

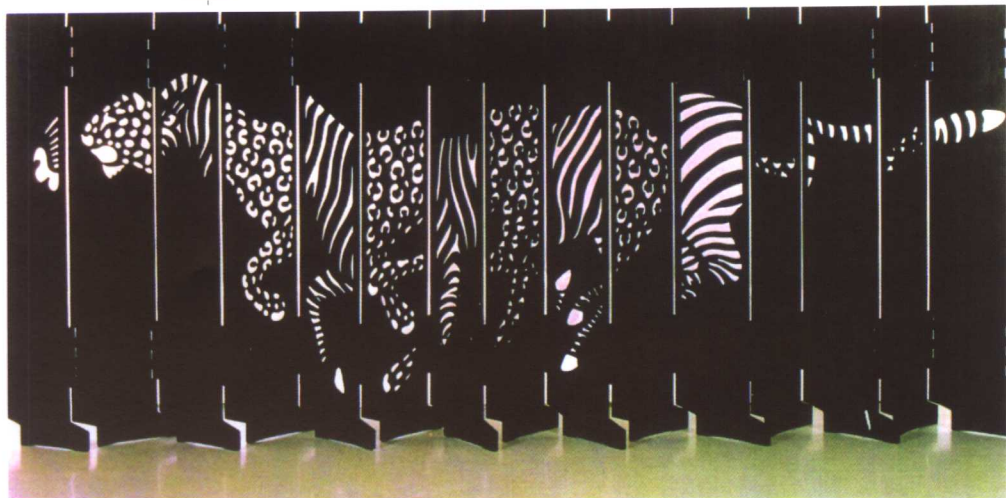

图 1-18 屏风设计

1.3.2 装饰图案的特性

(1)装饰性 图案设计是根据设计的需要,把装饰的对象以自己丰富的想象力和浪漫手法进行艺术加工,处理成设计需要的艺术形象,这种艺术形象必定是夸张的,具有典型性、代表性的形象,一方面要考虑到它的艺术性,另一方面还要考虑到它的工艺性,即图案设计必定会受到实用、经济、材质等方面的限制。

(2)时代性 图案的风格,在各个不同历史时期,它反映着当时人民生活、风俗、习惯、爱好的特点,而且反映着科学文化的进步和发展。因此,它必须紧跟着现代的设计思维,强烈地反映时代特色。

图案设计是时代的镜子,促进了生活的变革,生活的变革又反过来促进了设计的创新和图案创作思维的提高。

(3)双重性 图案与其他艺术不同,它的造型与装饰不是单一的,具有双重性特点。首先是装饰与功能的统一,单纯以美化为目的装饰图案,显然已不能适应现代的发展需要,设计的内涵已从狭义的装饰观念转化为现代物质生产与现代审美相结合的设计理念。强调产品的功能先导意识,装饰与结构功能合一是图案学理论发展的倾向,包豪斯却误解为“反对装饰”,其实并不是否定装饰,而是应该注意装饰与功能相结合,即现代工业设计中强调的功能装饰。

其次是美观与实用的统一,实用、美观其实是图案设计的基本原则,当然还有经济、科学、适销的原则。在图案设计中,要做到既实用又美观,其实并不容易。有些产品美观却不实用,有些产品很实用却不美观,结果导致产品不适销,究其原因,是设计造型美又与使用要求不一致。在欣赏艺术中,美观与实用是对立的,在美学观点上,也常常把实用看成是贬低艺术的因素,对于这一点,图案创作者要重新认识产品的使用价值和经济价值。

再次是材料性能与装饰技巧的统一,装饰造型只有适应它的材质性能,才能达到理想的装饰性。工艺的美,有时利用材质的美,才显得更为自然,可避免雕琢气、矫饰现象。材质的软硬厚薄、光滑、粗糙等都会影响到装饰美。

1.4 装饰图案的内容

艺术设计领域的装饰图案涵盖了多方面、多层次的内容,但总结起来可分为三大方面的内容:一是基础图案,它不针对工艺制作、实用功能的要求,而是学习和掌握装饰造型、构图、色彩的基本规律而绘制的图案,为以后装饰图案设计打下扎实的基础。基础图案作为艺术设计教育的重要基础课程,起到连接绘画基础与专业设计的作用。长期以来,在基础教学中占有重要地位;二是传统图案,学习传统图案历来是染织、陶瓷、服装、装潢等工艺美术门类的重要课程,传统图案随着人类的发展而发展,每个历史时期都具有其独特的纹样形式和装饰内容。借鉴传统图案中的形与色,有效地运用到现代设计中是传统图案教学的最终目的;三是专业图案,从广义上讲,图案并非仅仅是富有装饰意味,具有装饰特征的纹样,还包括专业设计的方案。它不仅要考虑形式美,还要考虑工艺制作、实用功能等方面。如依附于建筑和建筑环境的装饰图案,主要采用浮雕、镂空等工艺形式与不同材料相结合,运用在陶瓷上的装饰图案设计首先取决于塑型,其次是装饰、釉彩等方面,图案的形式处理要和主体造型相结合,有的用雕刻方法,有的用镂空、彩绘等方法。装饰图案的这三大内容又各自囊括多层内容,综合构成完整、丰富的装饰图案体系。

图 1-19 传统图案

图 1-20 动物装饰图案

图 1-21 图案在邮票中的应用

1.5 装饰图案的教学概述

1.5.1 装饰图案的教学目的与要求

装饰图案是艺术设计教育的重要基础课,没有这门基础课,各设计专业就没有了根基,它是设计基础训练的必要手段。装饰图案的教学就是通过不同阶段的循序渐进的内容对学生进行基础设计能力的培养和训练。装饰图案教学强调从生活中收集素材,只有不断地深入生活,从生活中吸取素材,才会使创作保持旺盛、持久的生命力,它是图案创作的必备条件。强调借鉴传统、借鉴国外的优秀作品,取其精华,弃其糟粕,做到“古为今用,洋为中用”。同时要求学生从其他艺术门类中吸取营养,如音乐、舞蹈、戏剧、电影等,特别是与装饰图案有密切联系的不同绘画形式。另外,装饰图案教学还强调学生的个性培养与发挥,个性的发挥决不是任其自由发展,违背美的规律,完全脱离生活去追求怪诞的离奇。而是根据每个学生的个性特点及其创作思路进行正确引导,使学生掌握并运用图案美的规律,创造出有个性特点的图案来。

通过装饰图案的教学,来培养学生的创造能力,活跃形象的思维,增加形态的应变能力,启迪学生的审美意识,提高他们的观察与感受能力,掌握装饰图案的视觉语言和形式美的规律,为各设计专业打下广博而扎实的基础,提高学生的适应能力与竞争力,使学生能在艺术设计领域走得更远。

图 1-22 墙体装饰

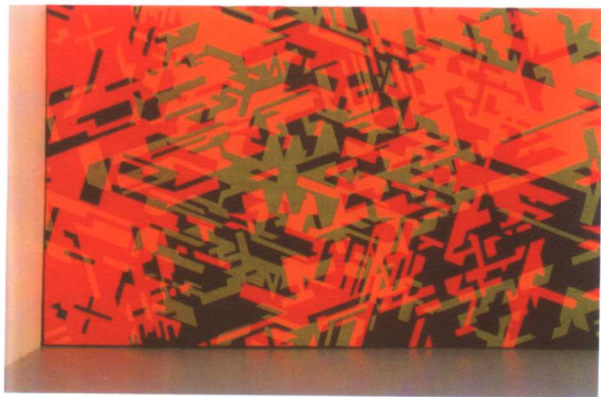

图 1-23 墙面装饰

1.5.2 装饰图案与构成的教学思考

图案构成体现了两种不同的思维方式,因而反映了两种不同的造型观念,图案从具象的感性出发,偏重于形象性,有注重抒情的感性的一面,往往与装饰联系在一起。图案的构形来源于自然形态,从对自然的写生中求变化,但无论怎么变,都保持着鲜明的形象特征。这种创造显然比自然形态更具感染力和代表性。

构成则远离物象的形似,强调的是物质的可分解性,将视觉艺术建立在科学分析的基础上,把一切物象看作是纯粹的点、线、面、肌理等元素组成的,并以其反映现实生活中的复杂的构成原理,使之按现代视觉传达的心理规律,对已有形态进行分解或重新组合,以构成新的形态。由于这种创造偏重于理性分析,逻辑性强,常常与抽象一词联系在一起,与装饰图案比较显示出一种完全不同的造型概念。

图案与构成虽然呈现出各自的特征,但明显存在特殊的共同趋势。即按形式美法则创造有意味的视觉图形方面是共同的,我们应该使两者间的交汇点相融合,取