

高职高专艺术设计专业教材

「装饰图案」

刘丽华 / 著

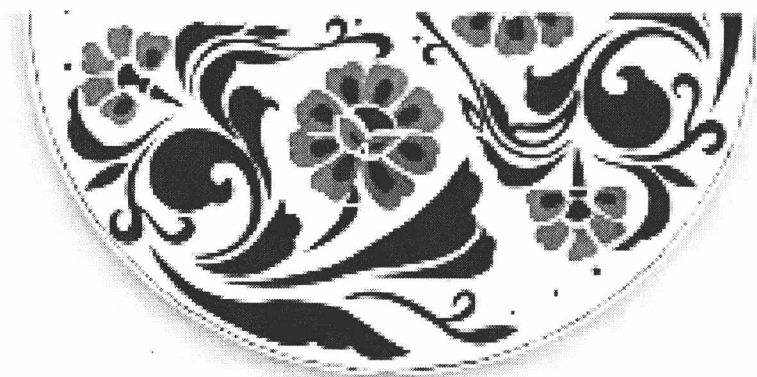
设计
DECORATE
PATTERN
DESIGN

东北林业大学出版社

高职高专艺术设计专业教材

刘丽华 / 著

「装饰图案」
设计
DECORATE
PATTERN
DESIGN

图书在版编目 (CIP) 数据

装饰图案设计/刘丽华著. —哈尔滨: 东北林业大学出版社, 2009. 7
ISBN 978 - 7 - 81131 - 504 - 2

I. 装… II. 刘… III. 装饰美术—图案—设计—高等院校: 技
术学校—教材 IV. J51

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2009) 第 114040 号

责任编辑: 戴干 美术编辑: 彭宇 装帧设计: 平台设计全案提供

高职高专艺术设计专业教材

装饰图案设计

Zhuangshi Tu'an Sheji

刘丽华著

出版: 东北林业大学出版社 (哈尔滨市和兴路 26 号)

发行: 全国新华书店

印刷: 哈尔滨天兴速达印务有限责任公司印装

印数: 1 000

开本: 889 × 1194 1/16

印张: 5.75

印次: 2009 年 7 月第 1 版 2009 年 7 月第 1 次印刷

书号: ISBN 978 - 7 - 81131 - 504 - 2

定价: 12.00 元

装饰图案设计的实质是什么？

创作者如何思考和把握？本书作者在书中以大量的典型生动案例，全面详实地阐述了一系列设计原理与重要问题。各种图案设计的形式和法则，以及如何运用与实践，更做了具体导教与强调。

笔者外表淡定，内心不凡。多年以来，把设计教学与设计实践结合并发，成绩斐然，为业内人士瞩目，其用功可谓专一。本书的出版就是一个突出点证明。

2009年6月6日

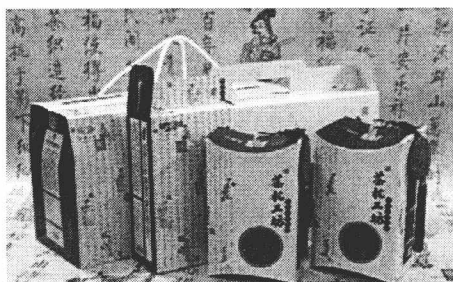
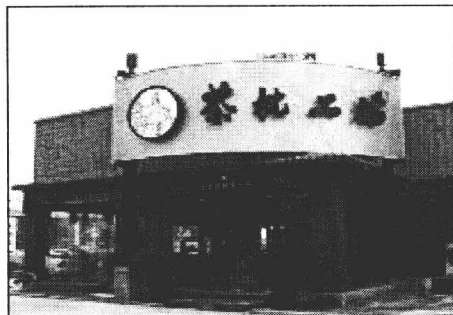

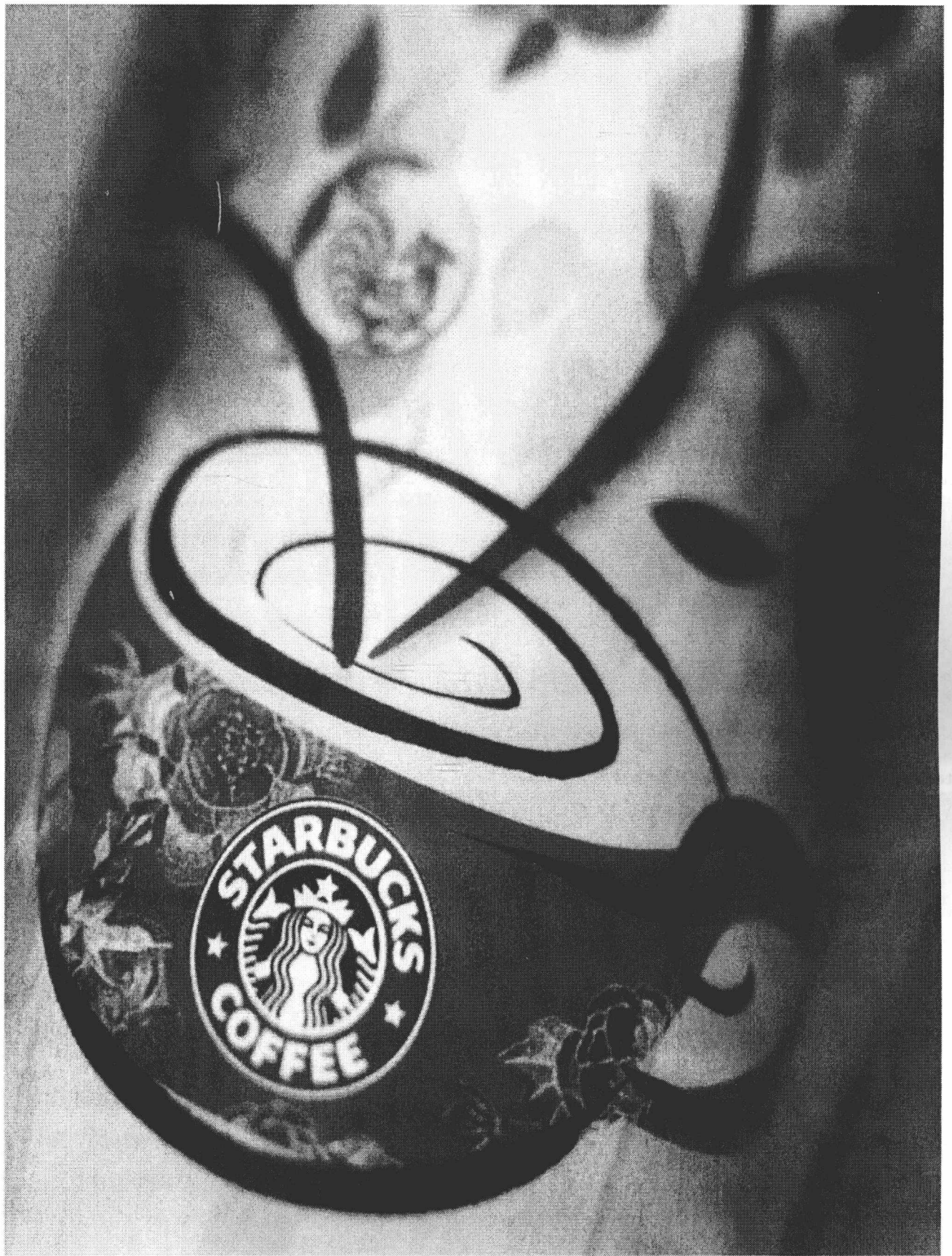
茶枕工坊

开卷首语

图案设计,是建立设计观念和设计思维的理论性很强的课程。不但要解决平面纹样的设计,并且要在此基础上提高立体成型的素质,图案的任务不在于对物体描绘,更重要的是创新和造型。图案与设计是使用和装饰相结合的一种美术形式。

图案是公益美术品,日用品,工业产品乃至建筑,环艺等,造型,构成,色彩以及纹样的预先设想而绘制成图样的总称。图案是艺术性和实用性相结合的艺术形式。

图案是艺术性和实用性相结合的艺术形式

图案必须依附在某种形体或部位上

图案的任务不在于对物描绘，更重要的是创新和造型

图案是指一件器物上的每个部位的装饰纹样

目录

Contents

序

作者 / 教育 / 设计

开卷首语

Chapter one	第一章 图案的概念	02

第一节	图案的范围与类别	04

第二节	我国传统图案的演变	06

Chapter tow	第二章 图案的形式	12

图案构成的基本规律	12

图案构成的形式美法则	12

Chapter three	第三章 图案的构成	20

单独图案	20

适合图案	21

二方连续图案	22

四方连续图案	24

Chapter four	第四章 装饰花卉图案	27

装饰写生	30

DECORATE PATTERN DESIGN

Chapter five 第五章 装饰图案变化 38

修饰手法	39
简化手法	39
夸张手法	40
添加手法	41

Chapter six 第六章 装饰动物图案 46

动物写生	46
图案变化	47
变化技法	48

Chapter seven 第七章 装饰人物图案 56

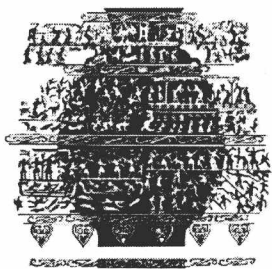
装饰人物画的概念	56
人物图案化	56
感情特征与表现	57
情绪状态	58
造型状态	59
节奏与韵律感	63

Chapter eight 第八章 装饰风景图案 68

装饰风景图案的题材	68
风景装饰写生的前提	68
风景装饰的意境	70
装饰风景的构图	72
装饰风景的手法	74
风景装饰画的表现技法	77

【 图案的概念 】

第一章 图案的概念

图案“顾名思义”即：图形的设计方案。

“图案”与“图擦”，最早是通用的。有的人说它是个外来语，确实如此，是日本人按汉字定名之后才传入我国的。日本在明治维新后学习西方接受了“Design”的设计思想，用汉字对译。“意匠”“设计”“计划”“图样”等词，连同“图案”至今在英汉词典中仍然统一译作 Design。

“意匠”在汉语中早已出现，同英语的原义是接近的，只是在具体使用上，有一些习惯性的用语，多以“图案”作名词。以“设计”作动词，像某种设计或某人设计，而“意匠”侧重于构思，也当作外来语了。

在漫长的手工业为生产手段的年代，艺人们“历传相承，口传心授，直接从事制作，虽然不在纸上打样，却像作家打“腹稿”一样，仍有“意匠”——设计——“图案”这个过程的。对立体器物的成型叫“形制”，对器物的花纹叫纹饰。

第二次世界大战以后，西方的工业艺术得到较大的发展，学院教育也兴起了称作“工业设计”的专业。这是继二十年代“包豪斯”之后的大普及。日本人紧跟直追，至五十年代索性以外来语直呼 Design 而很少用图案了。

我国的情况，存在着更大的差距。首先取决于生产和科技的落后，

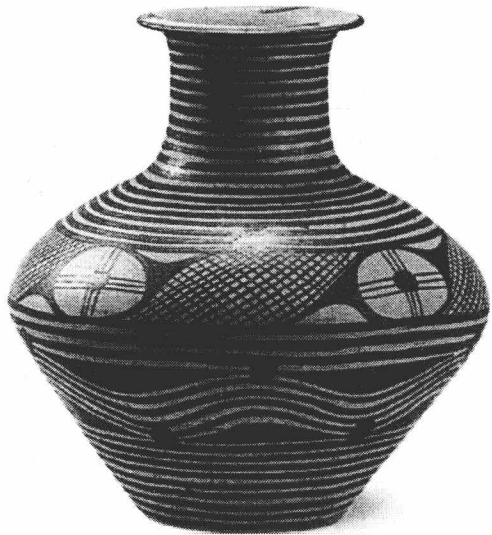
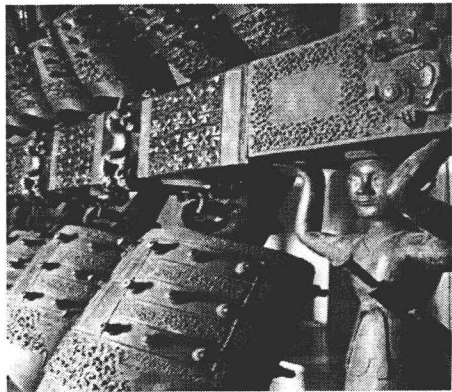
更有待于观念的更新。

图案教学,是建立设计观念和 design 思维的理论性很强的课程。不但要解决平面纹样的设计,并且要在此基础上提高立体成型的素质,它不等同于素描 水粉之类的技术课。在这我不说素描水粉不重要,而是说图案的任务不在于对物描绘,更重要的是创新和造型。

所谓 Design 是指艺术作品的线条、形状、比例、动态和审美方面的协调

意大利语图案的意义是“艺术家心中的创作意念。”

“实则是再现一件心中的作品”说的是那样美好。

综上所述,Design 几乎包括人类生活中一切创造物的艺术设计活动,主要含义是图案与设计。是使用和装饰相结合的一种美术形式。

从广义讲,图案是公益美术品,日用品,工业产品乃至建筑,环艺等,造型,构成,色彩以及纹样的预先设想而绘制成图样的总称。从狭义上讲,是指一件器物上的每个部位的装饰纹样。图案与人们的生活密不可分,人们的衣食住行用都是离不开图案。所以图案是艺术性和实用性相结合的艺术形式。

因为图案必须依附在某些形体或某些部位上,所以在图案设计时,不仅要考虑它的艺术性还要体现它的适用功能,同时也要收生产技术,物质材料的制约。

从图案的性质来分又可分为基础图案和专业图案两类。基础图案阐述图案的形式法则,写生,变化,纹样组织,图案色彩等共同的艺术规律。专业图案是指结合具体用途,不同的材质和制作条件的图案设计。基础图案是图案设计的基础训练。其内容可分为花卉图案、风景图案、人物图案、动物图案、根据表现形式则又具象和抽象之分。明确了图案的概念后,才能更好的学习和研究图案的法则和规律。

第一节 图案的范围与类别

图案的范围：指各种器物、装饰物、服饰、手饰、建筑、庙宇等等

图案的类别：

一、按构成形式分类：

(1)平面图案（也叫平面装饰）

(2)立体图案（也叫立体装饰）

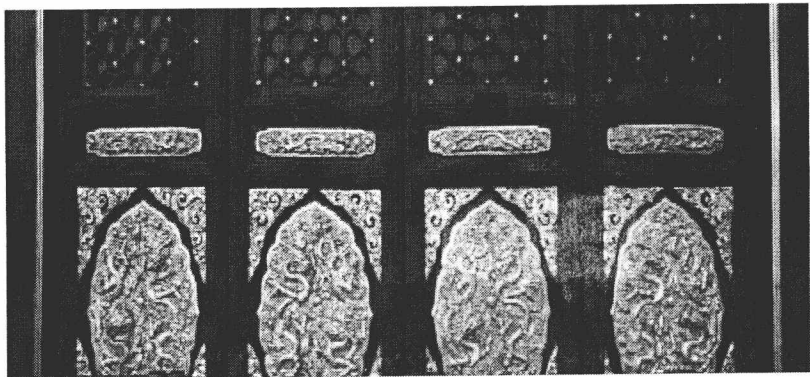
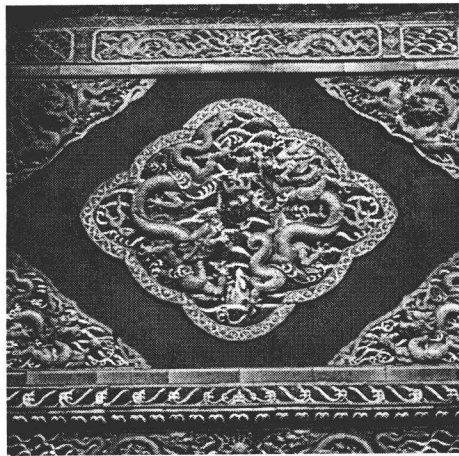
平面装饰的概念：是指在平面物体上所表现的各种装饰，效果是平面型。如包装纸、花布、面料。

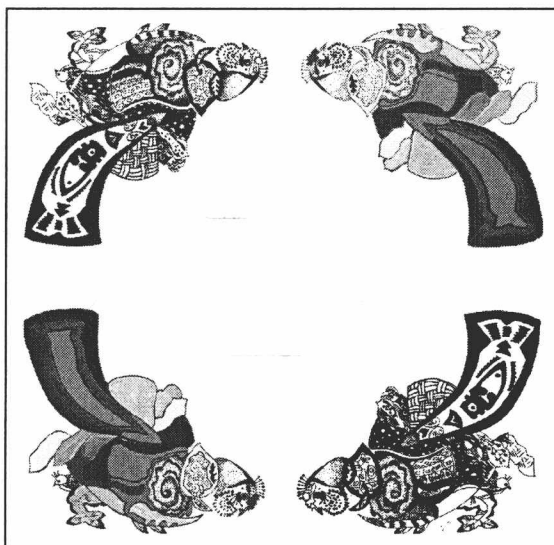
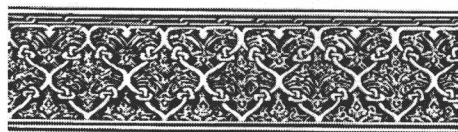
立体装饰的概念：是指装饰具有立体效果，如用面料制成的蝴蝶结、盘扣、包装纸制成的包装盒、鞋、帽也有立体效果。

平面图案的概念：指所做一切平面美术设计，占有二维空间，即长与宽二种度量。这类图案的设计着重于文样和色彩的配置，内容与形式构图间的统一和协调。如书籍封面、商品装潢、纺织品印花、织物图案。

立体图案的概念：指器物的立体造型及表面装饰占有三维空间，即长宽厚三种度量。这类图案的设计不但要注意纹样、色彩和构图形式的关系外，还要注意实物的造型、结构、空间以及质感、肌理等立体效果。如陶瓷、玻璃、器皿、交通工具、图案装饰品等。

二、按构成形式分类：(1)独立形 (2)连续形

(1)独立形分为 a 角隅纹样

b 合纹样

(2)连续形分为 a 二方连续

b 四方连续

c 边缘纹样

三、按工艺分类：印染图案、编织图案、拼贴图案、雕刻图案、镶嵌图案、金属点缀图案等

(四)按素材分类：花卉图案、风景图案、动物图案、人物图案、几何图案、少数民族图案、传统图案等。

不同的素材有不同的特点，适应各种装饰的需要

第二节 我国传统图案的演变

我国传统图案的渊源及发展:

在距今约七千年前的河姆渡文化,是最早的图案艺术,也是世界最早的文化之一。

一、新石器时期 这一时期劳动者创造了彩陶艺术,不仅造型别致,而且纹样独特,使用美观,这些纹样都是生活中人们所熟悉的题材。

这一时期出现的新工艺——彩陶艺术

主要纹样——鱼纹、鹿纹、狗纹、鸟纹、人面纹、蛙纹、花卉纹、网纹、几何纹、火焰纹及历象日月星辰纹等。

二、商周奴隶社会时期:青铜艺术为其魁首,无论是造型多样的食器、酒器、乐器等都装饰着精美的花纹图案。有的还借用动物形象作造型,如大象尊、四羊尊、牛尊、马尊。

主要工艺——青铜艺术 (1)四羊尊

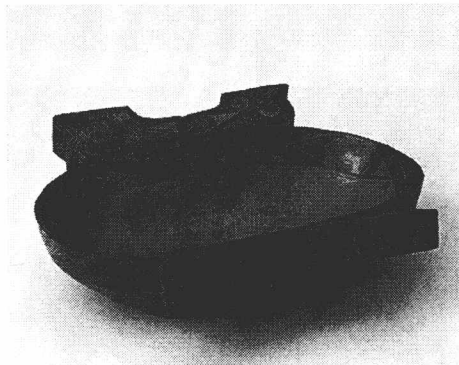
(2)大象尊

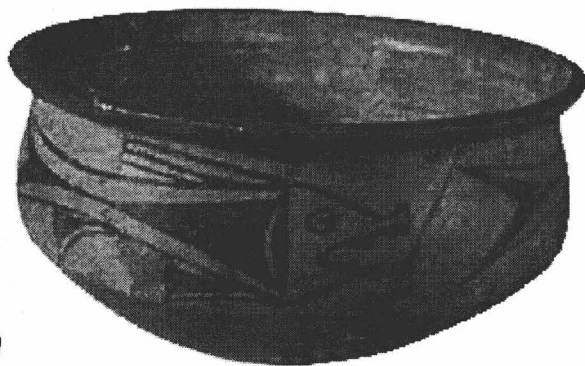
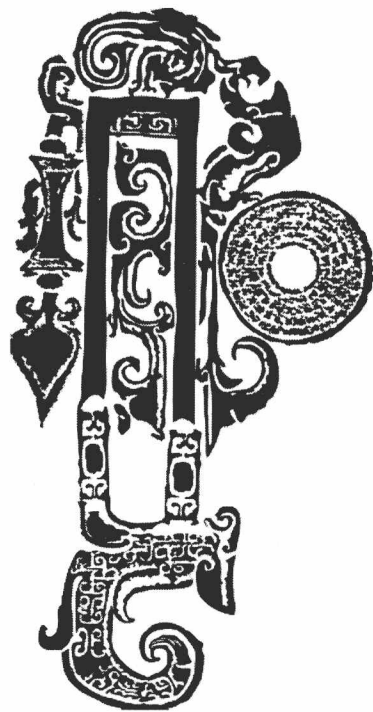
主要文样——饕餮纹(器物上的主题文饰)、夔龙纹(四川奉节县一带)、蝉纹、鳞纹、四瓣花纹、象形文字纹。

三、战国秦汉时期

铁器、金银、漆器等新工艺发展起来,营造业大兴,这一时期战争不断等级严格。冶铁业的发展从此结束了青铜时代。

新工艺——铁器、金银、漆器、画像砖、瓦当。

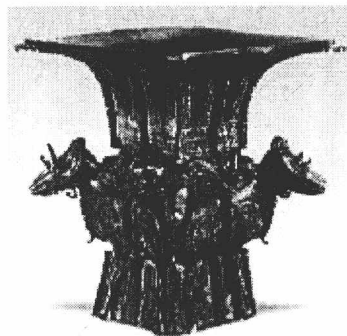
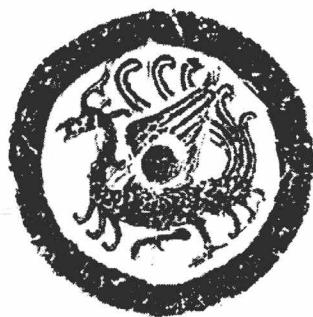

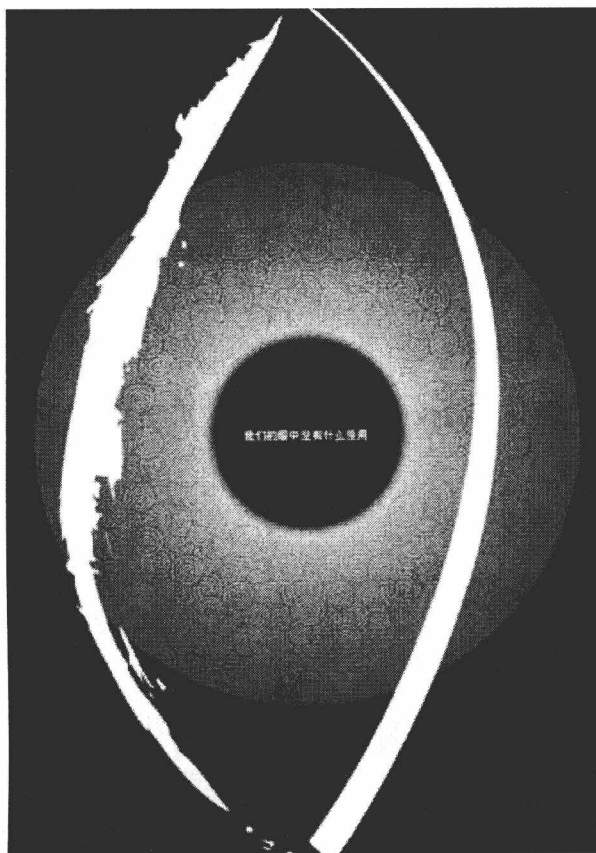

主要纹样——怪兽纹、龙凤纹、动物纹、四神纹。

四神纹：又称“四灵纹”由青龙、白虎、朱雀、玄武四种动物形象作标志，均称圆形。

画像砖：采用侧面影绘的方法，装饰味及强。在情节处理上常常善于把握故事发展过程中关键性的一瞬间。如荆苛刺秦王一刹那的动作表现，形象生动，扣人心弦，具有混朴敦厚的艺术特色。

[装饰图案设计应用]
Decorate Pattern Design

