

普通高等教育“十一五”国家级规划教材

设计艺术基础教程

图案与装饰

理论+方法+实践

林家阳 于君 编著

高等教育出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

图案与装饰 / 林家阳, 于君编著. —北京: 高等教育出版社, 2009. 7

ISBN 978-7-04-027424-0

I. ①图… II. ①林…②于… III. ①图案-设计-高等教育-教材②装饰美术-设计-高等教育-教材 IV. J522
J525

中国版本图书馆CIP数据核字 (2009) 第088243号

策划编辑 叶波

责任编辑 叶波

封面设计 周鑫哲 张志奇

版式设计 周鑫哲 王莹

责任校对 杨雪莲

责任印制 韩刚

编辑助理 崔恩香 东辉

赵侃 杜俊君 李义恒 颜卡跃 邓帆 张嬿雯 叶梓 杨鹏 王光争

出版发行 高等教育出版社
社 址 北京市西城区德外大街4号
邮政编码 100120
总 机 010-58581000

购书热线 010-58581118
咨询电话 400-810-0598
网 址 <http://www.hep.edu.cn>
<http://www.hep.com.cn>
网上订购 <http://www.landracó.com>
<http://www.landracó.com.cn>
畅想教育 <http://www.widedu.com>

经 销 蓝色畅想图书发行有限公司
印 刷 中原出版传媒投资控股集团
北京汇林印务有限公司

开 本 850×1168 1/16
印 张 11.25
字 数 240 000

版 次 2009年7月 第1版
印 次 2009年7月 第1次印刷
定 价 38.00元

本书如有缺页、倒页、脱页等质量问题, 请到所购图书销售部门联系调换。

版权所有 侵权必究
物料号 27424 - 00

设计艺术基础教程编审委员会

主任委员

林家阳（同济大学 教授）

专家组成员（按姓氏笔画排列）

马蒂亚斯 G.Mathias（德国卡塞尔艺术学院 教授）

尹定邦（广州美术学院 教授）

王 敏（中央美术学院 教授）

王雪青（中国美术学院 教授）

孙建君（中国艺术研究院 教授）

李乐山（西安交通大学 教授）

严 扬（清华大学 教授）

张夫也（清华大学 教授）

张奇开（德籍视觉艺术家）

宋建明（中国美术学院 教授）

吴海燕（中国美术学院 教授）

吴静芳（东华大学 教授）

范迪安（中央美术学院 教授）

俞孔坚（北京大学 教授）

前言

绘画艺术和设计艺术不同。前者提倡个性化创意；后者不但提倡创意，更要讲究作品的可执行性。因为绘画作品是给人看的，满足视觉需要；而设计作品是供人用的，强调使用功能性。由于功能定位不同，观众和消费者的需求和评价标准也就不同。

理论教学、基础教学和专业教学都强调创意，但它们课程性质不同，学生的任务不同，因此作用也不同。理论教学引导学生产生思想，让学生善于思考和表达；设计基础课程强调学生的创造力和手工表现能力；而专业设计则要求学生会做事，做实用之事，不是单纯追求艺术表现，而是用设计去改变现状，方便生活。

素描、色彩、文字、图案、图形、制图都属于基础课。素描和色彩讲表现力，文字传递信息，图形教会学生用视觉语言说话，制图教会学生理性设计，科学务实，而图案则教会学生如何去认识“美”，表现“美”和运用“美”。很多学校在教学改革过程中将图案课取消了，认为这是传统课程。用取消该课来表现改革的决心，我认为是错误的，这是教学中的偏颇。图案与装饰不仅培养人的动手能力、审美能力，更让我们加深对传统文化和个性艺术的认识。因此，这门课是无可替代的，是十分重要的。

希望通过该教材的学习，能让我们认识到图案与装饰这一课程的重要性。也预祝教师在教学中，学生在学习过程中，都觉得对图案与装饰的探究与实践是一种乐趣，并认识到它是我们设计基础知识结构中不可缺少的一部分。

林家阳 2009.3.17 上海

教学内容与课时安排

参考课时：96

章节	课程内容要点		课时	
第一章 理论与基础	理论基础	(一) 关于图案与装饰	4课时	
		(二) 图案与装饰的基本特征		
		(三) 图案与图形		
		(四) 图案与装饰的类别		
		(五) 工具与材料		
第二章 方法与训练	临摹学习	训练一：黑白图案	12课时	
		1. 剪纸临摹		
		2. 蓝印花布临摹		
		训练二：色彩图案		
	写生变化	1. 风筝临摹	12课时	
		2. 寿字彩色剪纸临摹		
		训练三：图案写生		20课时
		1. 花卉的写生与变化		
	2. 风景的写生与变化			
	3. 动物的写生与变化			
	应用实践	4. 人物的写生与变化		
		训练四：花卉制作	12课时	
		1. 装饰花卉的制作		
		2. 福寿图的制作		
		训练五：立体装饰	10课时	
		1. 产品		
2. 玩具				
训练六：空间装饰		10课时		
1. 图案在室内装饰中的应用				
2. 图案在空间雕塑上的装饰应用				
3. 图案在建筑中的装饰应用				
欣赏分析	4. 图案在环境空间中的装饰应用			
	(一) 中国传统图案	16课时		
	(二) 中国民间装饰艺术			
	(三) 西方传统装饰绘画艺术			
(四) 非洲、美洲、澳大利亚、欧洲装饰设计艺术				

目 录

第一章 理论与基础	2
(一) 关于图案与装饰	4
(二) 图案与装饰的基本特征	6
(三) 图案与图形	9
(四) 图案与装饰的类别	10
(五) 工具与材料	11
第二章 方法与训练	12
训练一：黑白图案	14
设计案例：1. 剪纸临摹(15) 2. 蓝印花布临摹(18)	
相关知识：1. 图案的表现形式(20) 2. 图案构成的形式美法则(22)	
训练二：色彩图案	26
设计案例：1. 风筝临摹(27) 2. 寿字彩色剪纸临摹(28)	
相关知识：1. 图案的色彩表现(29) 2. 图案的构图、纹样组织形式及表现技法(33)	
训练三：图案写生	46
设计案例：1. 花卉的写生与变化(47) 2. 风景的写生与变化(51)	
3. 动物的写生与变化(55) 4. 人物的写生与变化(59)	
相关知识：图案的写生与变化(62)	
训练四：花卉制作	66
设计案例：1. 装饰花卉的制作(67) 2. 福寿图的制作(71)	
训练五：立体装饰	82
设计案例：1. 产品(83) 2. 玩具(86)	
训练六：空间装饰	107
设计案例：1. 图案在室内装饰中的应用(108) 2. 图案在空间雕塑上的装饰应用(112)	
3. 图案在建筑中的装饰应用(115) 4. 图案在环境空间中的装饰应用(120)	
第三章 欣赏与分析	122
(一) 中国传统图案	124
(二) 中国民间装饰艺术	139
(三) 西方传统装饰绘画艺术	157
(四) 非洲、美洲、澳大利亚、欧洲装饰设计艺术	162
《图案与装饰》学期测试题	170
参考书目	171
后记	172

普通高等教育“十一五”国家级规划教材

设计艺术基础教程

图案与装饰

理论 + 方法 + 实践

林家阳 于君 编著

高等教育出版社
Higher Education Press

本章涉及图案的基础知识，主要是从图案与装饰的定义、基本特征、分类等方面进行了总体论述，让学生们在开始学习时了解图案与装饰的一些基本概念，从理论上对这门课程的学习先进行一次梳理。

（一）关于图案与装饰

图案与装饰同属于美学范畴内的研究内容和实用艺术。它之所以无可替代，是因为上至达官贵人下至平民百姓，远及原始社会近到21世纪，从远古的一块石头到反映现代文明的数码产品，都离不开图案与装饰。它已成为人类文明的一种符号与象征，也是推动社会进步、提升人们生活品质的一种手段。

1. 关于图案

图案即图形的设计方案，但实际上我们通常理解为依附于某一物质（如服装和家具）上的装饰性纹样。图案是装饰表现的手段之一。

图案教育家陈之佛提出：图案是构想图。它不仅是平面的，也是立体的。是创造性的计划；是装饰和实用相结合的一种艺术形式。它把生活中的自然形象，经过艺术加工，使其在造型、构成、色彩等方面满足审美和实用的双重目的。

举例来说，在同一织物上设计图案和不设计图案，或者设计不同的图案，其效果往往是大相径庭的。大家闺秀和小家碧玉除了在气质上不同之外，她们所穿的服装的质地、色彩和图案也象征着各自的身份，图案传达着某种信息，反映着人们对生活的态度。

人体彩绘/EmmaHack/澳大利亚/2008

Vivienne Tam春夏作品/2008

2. 关于装饰

装饰即打扮，修饰之意。《现代汉语词典》把装饰解释为在身体或物体的表面加以附属的东西，使其美观，因此装饰被看做一种实用的艺术样式，同物体结合在一起，形成具有欣赏价值和使用价值的实用物品。如果说图案是设计的一个元素的话，那么装饰就是实际的应用。

装饰，同时也具有广义和狭义两种含义。广义泛指装饰的现象和活动，狭义则指具体的装饰品类。日本《设计词典》中装饰一词的解释包括四个方面：一是指赋予美的行为，表现为外表的二次加工；二是作为动词来使用，指用一定的装饰材料进行某种装饰活动；三是指装饰性；四是作为一种工艺方法、技术，如漆工艺的描金绘，景泰蓝的掐丝，点蓝等工艺技法。

在根本意义上，装饰是人改变旧有事物和旧有面貌，使其变化、增益、更新、美化的活动。正如天安门广场上的人民英雄纪念碑和华表，如果没有装饰，只是个方柱子和圆柱子的造型。充其量是一种几何形态，但有了装饰之后就被赋予了一个故事，使之有了思想和内涵，从而赢得人们的崇敬，并转化为人们心目中永恒的丰碑。巴黎的艾菲尔铁塔和圣母院也是建筑装饰艺术的典范，成功的装饰艺术使之成为一个城市的象征，一种文明的符号。

艾菲尔铁塔

巴黎圣母院

基础
理论

(二) 图案与装饰的基本特征

Masken/Christian Sanladerer u.a./德国

图案与装饰的基本特征，即依附性、艺术性和文化性，是图案设计实用、经济、美观等重要原则的具体体现。

1. 依附性

图案设计是依附于物体和环境而进行的一种设计活动。

绘画、雕塑、摄影等视觉造型艺术给人以美的享受，以观赏为目的。图案和装饰主要用于修饰人们生活中的实用物品。在现代生活中，比如服装的配饰、建筑上的修饰、家具的美化等，充分显示了图案本身具有依附性特点。通过对商品的美化，达到促进销售、创造经济效益的作用。

另外，依附性还表现在对装饰的制约性上。这种装饰是结合具体实用目的，并在工艺材料、经济、生产条件的制约下所设计的，正是在这种制约下，才显现出更多的特性及其功能。

法兰瓷/陈立恒/中国台湾

2. 装饰性

所谓装饰性，主要表现为物象造型的概括、变形与夸张以及色彩处理的主观性、归纳性。

图案本身要适应工艺制作技术，决定了它具有自己独特的艺术性语言。其表现手法为平面化、单纯化、组织构成上为秩序感、条理性，追求吉祥如意、奇思联想和理想化形象的组合美，以及与加工技术相适应的材质美、工艺美等。所以，从图案本身来讲，既然它担负着美化商品的重任，它就不可避免地具有美学为主、功能为辅的特点，这与图形有很大的不同。图案以美化人民生活为宗旨，因此美感是图案的主体，并反映时代的生活面貌。图案所体现的是优美的艺术形式、科学的工艺过程、合理的实用功能的统一。

3. 文化性

图案与装饰强调文化特征和民族欣赏习惯。

随着人类社会的不断进步和时代的飞速发展，图案与装饰对艺术形式的追求也在不断变化、更新。各种装饰形式在演变的过程中同人类的文化结合在一起。在不同的地域、不同的民族中，由于文化背景的差异，图案与装饰透露出各个不同民族的文化特征和审美意象。许多离我们久远的艺术形式，至今还以其强大的艺术魅力激励着我们的的心灵，让我们折服，比如清新质朴的蓝印花布、富丽多彩的传统刺绣、千古流芳的青花瓷器、神秘莫测的面具艺术、小巧机智的民间剪纸、缠缠绕绕的中国结饰，等等。

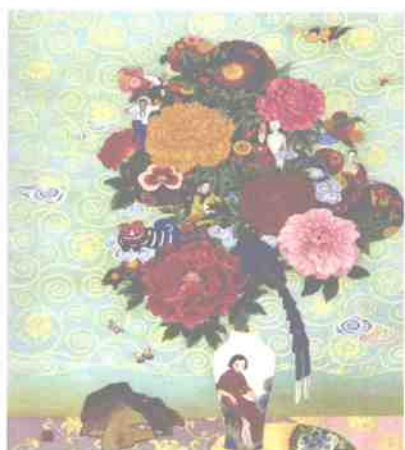
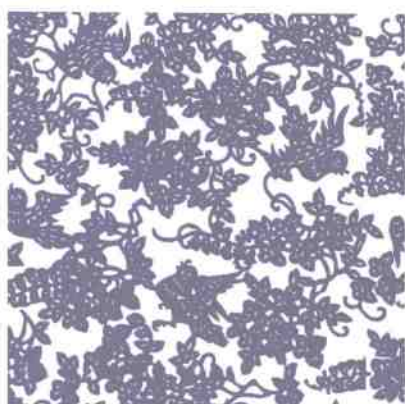
Flowers of Life
Sebastian Menschhorn/奥地利

基础理论

壹

不同地域的装饰文化/昵图网

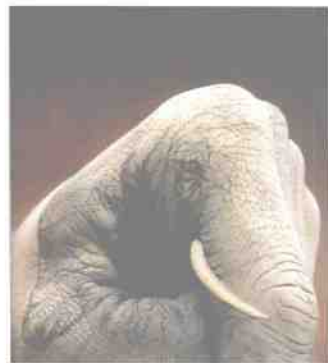
(三) 图案与图形

图案的创作中有时会用到图形创意的手法，而图形在表现上也会借鉴图案的形式，但并不能将二者混为一谈。图案强调的是装饰效果，虽然是对具象事物进行抽象概括的表现，但仍是在现实形态的基础上进行夸张变形，追求的是视觉上的审美效果；图形创作的是以主观需要为出发点的形态，根据一定目的重新构建创造新的形态，但这种新形态较之图案对形态的变化在视觉上更为写实，在内容上则更为“荒诞”，这是两者的根本区别。

图形解决的是创造力的问题，目的是为了培养人的创造性思维；图案解决的是美的问题，目的是为了美化。

图案/无锡阿福泥人

图形/圭多·达尼埃莱/意大利

基础理论

(四) 图案与装饰的类别

服饰图案/瑞丽女性网

图案与装饰的分类方法很多。

按维度分，有平面（如地毯、织锦、刺绣），立体（如家具、陶瓷）和空间（室内、建筑、环境）图案与装饰之分。

按社会关系分，有宫廷和民间图案与装饰之分。

按工艺门类分，有青铜、陶瓷、漆器、印染、织锦、家具图案与装饰之分。

按表现手法分，有具象和抽象、传统和现代图案与装饰之分。

按图案结构分，有单独、角隅、适合、边饰、连续图案之分。

按图案题材分，有植物、动物、人物、风景、器物图案与装饰之分。

装饰陶瓷/装修网

(五) 工具与材料

1. 工具

- ① 铅笔：2H, HB, 2B, 自动铅笔
- ② 白圭笔：大、中、小号
- ③ 白云笔：大、中、小号
- ④ 水粉笔：2号、3号、5号，要羊毫或狼毫
- ⑤ 排笔
- ⑥ 针管笔：细、中、粗三种
- ⑦ 尺子：直角、等腰三角尺，20~30cm直尺
- ⑧ 美工刀
- ⑨ 水粉颜料：吸管或瓶装
- ⑩ 瓷杯
- ⑪ 白毛巾：吸水和擦笔
- ⑫ 丝带、铁丝、针线、剪刀、锤子、布、胶水

2. 纸

1) 卡纸

一般手绘图案装饰表现，学习与训练最常用的纸是A4和A3大小的，重量在200~300克的卡纸。这种纸适用于铅笔和绘图笔等大多数画具，价格便宜，适合在练习阶段中使用。

2) 硫酸纸

在手绘学习过程中，硫酸纸是做“拓图”练习最理想的纸张。它是传统的专用绘图纸，用于画稿与方案的修改与调整。与拷贝纸相比功能相同，但比拷贝纸更坚实，因为它相对厚而平，不易损坏。但由于表面质地过于光滑，对铅笔笔触不太敏感，所以最好使用绘图笔。

3. 圆规、橡皮及相关辅助工具

图案绘画虽然应以徒手绘制形式为根本，但在训练和表现中也常常需要圆规、三角板等辅助工具，以使画面中的透视以及形体更加准确。还可以在在一定程度上提高工作效率。常用的工具有直尺、丁字尺、三角板、曲线板、圆规（或圆模板）等。

工具与材料