

普通高等教育“十二五”规划教材·设计类

解析装饰图形

DECORATIVE

PATTERN

郑皓华 齐瑞文 著

北京理工大学出版社

BEIJING INSTITUTE OF TECHNOLOGY PRESS

普通高等教育“十二五”规划教材·设计类

解析装饰图形

DECORATIVE

PATTERN

郑皓华 齐瑞文 著

 北京理工大学出版社
BEIJING INSTITUTE OF TECHNOLOGY PRESS

内 容 简 介

本书从装饰图形的概念与价值出发,重点解析了装饰图形的素材与变化、特征与构图规律、语意与创意,并对装饰图形的设计过程从风景类、动物类、人物类、花卉植物类、第二自然类进行实例解析。本书整体准备及编写过程较长,全书精选了多年教学过程中收集的约180幅优质原创作品,并结合教学经验力图使读者对装饰图形设计有一个清晰的认识,迅速提高设计水平。

本书既是一本实用性,系统性很强的专业教材,同时又是一本题材丰富,表现风格多样的装饰图形资料集。相信本书不仅可作为高等艺术院校的教材,还可作为艺术设计领域美术工作者、设计工作者及艺术类考生的参考书,并对推动艺术设计基础教学的发展起到一定的作用。

版权专有 侵权必究

图书在版编目(CIP)数据

解析装饰图形/郑皓华,齐瑞文著. -- 北京:北京理工大学出版社,
2013.8

ISBN 978-7-5640-6742-7

I. ①解… II. ①郑… ②齐… III. ①装饰美术—图案学 IV. ①J51

中国版本图书馆CIP数据核字(2012)第202048号

出版发行/北京理工大学出版社有限责任公司

社 址/北京市海淀区中关村南大街5号

邮 编/100081

电 话/(010)68914775(总编室)

82562903(教材售后服务热线)

68948351(其他图书服务热线)

网 址/<http://www.bitpress.com.cn>

经 销/全国各地新华书店

印 刷/北京恒石彩印有限公司

开 本/889毫米×1194毫米 1/16

印 张/8

字 数/211千字

版 次/2013年8月第1版 2013年8月第1次印刷

定 价/46.00元

责任编辑/陈 竑

文案编辑/李丁一

责任校对/周瑞红

责任印制/王美丽

图书出现印装质量问题,本社负责调换

近年来，由于经济的高速发展，工业和商业战线的扩大，“设计”被推到战略的重要地位，对于艺术设计专业的学生而言，装饰图形是一门重要的基础课。

装饰图形设计的前身是图案课程，图案是中国近代工艺美术教育之初设置的课程，随着社会的发展和变化，传统的图案教学已经很难适应当前的发展需要。因此，我们需要在教学过程中不断改革与创新，使教学内容与手段逐渐丰富起来。

本书采用了一整章节的篇幅谈论了装饰图形的溯源与其价值，因为设计不只是一门技能，更是一种文化。而文化所特有的传承性，促使我们站在社会、历史、人文的角度，审视装饰图形的源流及其对人类的作用，从而更加明确了我们学习装饰图形的目的与意义。此外，本书用较大篇幅分析了装饰图形的特征与构图规律；通过详细的设计过程实例分析，着重解析了装饰图形的语意与创意，使学生们理解，无论创作主体是植物、动物、风景、人物还是第二自然物，都只是被利用的装饰元素，需要我们在创造过程中，掌握如何观察、思维和表现，解决从实物到图像的综合创造过程，从而得到综合训练的本质。除了介绍装饰图形设计的基本理论和方法外，本书还收录了大量的原创图例，希望能为读者的学习提供更加直观的，可供参考的资料。

21世纪的今天，装饰图形设计已经渗透到现代设计的各个领域。从工作空间到生活空间，再到休闲娱乐空间的装饰；从服饰到首饰；从玩具到电器；从餐具到交通工具等，装饰的痕迹无处不在。装饰图形设计的目的是令生活以更美的面貌示人；令时代特点以更顺达的方式传递；令“物”的形象与价值更完满。因此，装饰图形设计是所有设计课程的基础，是学生原创能力、想象能力培养的起点。

第一章 概述	1
1.1 装饰图形的概念	1
1.1.1 装饰溯源	1
1.1.2 装饰图形的概念	2
1.2 装饰图形的价值	3
1.3 装饰图形、传统图案和装饰画	5
1.4 学习装饰图形的目的与意义	5
第二章 解析装饰图形的素材与变化	7
2.1 装饰图形的素材	7
2.1.1 素材的来源	7
2.1.2 素材的收集方法	7
2.2 装饰图形的变化	11
2.2.1 变化的目的	11
2.2.2 变化的方法	11
2.2.3 变化的特点	17
第三章 解析装饰图形的特征与构图规律	22
3.1 装饰图形的特征	22
3.1.1 具有大众化的特点	22
3.1.2 促进艺术生活化及生活艺术化	23
3.1.3 具有鲜明时代特点的附属性艺术	24
3.1.4 强调对客体的再认识与再创造	25
3.1.5 对传统装饰图案设计的升华	26
3.1.6 取材自由表达手法丰富	27
3.2 装饰图形的构图规律	29
3.2.1 强调布局的整体效果	29
3.2.2 强调图面的主次分明	29
3.2.3 利用对比表现层次	29
3.2.4 智慧处理，计白当黑	30
3.2.5 适合使画面更耐看	34
3.2.6 形态的重复产生节奏	35
第四章 解析装饰图形中的语意	36
4.1 装饰图形中的造型语言	36
4.1.1 点线面的语言	36
4.1.2 黑白灰的语言	42
4.1.3 色彩的语言	43
4.1.4 肌理的语言	44

4.2装饰图形中意境的表达	45
4.2.1 点线面与黑白灰的大千世界	45
4.2.2 色彩的布局	48
4.2.3 肌理呈现的魔法	52
第五章 解析装饰图形中的创意	54
5.1创意的种子	54
5.2装饰图形中创造性思维的特点	55
5.2.1 与众不同	55
5.2.2 灵活跳跃	55
5.2.3 流畅合理	55
5.3装饰图形中创造性思维的构成	56
5.3.1 想象与联想	56
5.3.2 发散思维	57
5.3.3 逆向思维	58
5.4装饰图形中的创意过程	59
5.5装饰图形中的创意来源	59
5.5.1 发现美的眼睛	59
5.5.2 爱好广泛的心灵	63
5.5.3 勤于训练的双手	64
5.5.4 专业训练的头脑	65
第六章 装饰图形实例解析	67
6.1风景类	67
6.2动物类	73
6.3人物类	80
6.4花卉植物类	84
6.5第二自然类	90
第七章 装饰图形的运用与欣赏	95
7.1装饰图形的运用	95
7.1.1装饰图形在漆画中的运用	95
7.1.2装饰图形在沥粉装饰画中的运用	96
7.1.3装饰图形在纺织品壁挂中的运用	96
7.1.4装饰图形在版画中的运用	97
7.2装饰图形佳作欣赏	98
参考文献	121
后记	122

1.1 装饰图形的概念

1.1.1 装饰溯源

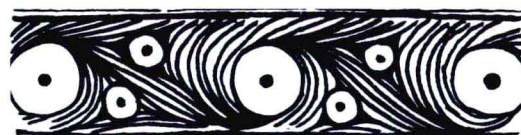
纵观古今，在人类的发展史上，从洪荒时代的刀耕火种到21世纪的信息爆炸，人们对世界的概念也由无法掌握的广阔蛮荒成为今天的地球村。世界瞬息万变，但人类追求美好生活的本性一直都没有改变。

装饰是人类的原始本能之一，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，虽然每种说法都有它的片面性，但其指向是一致的，即为了更好的生存与生活。

先祖在身体上涂抹颜色或纹饰图形，在生产生活用具上刻画图形，在栖息山洞的岩壁上刻画图形……这是人类最原始的装饰诉求，先祖们用这些装饰来祈求生活安定、繁衍后代、收获更多的粮食与猎物、区分不同的氏族……所以，装饰的诞生不是单一的，它是自身的思维意识和客观条件等多种因素综合作用的结果（图1-1~图1-4）。

(a)

(b)

图1-1 几何形纹

1.1.2 装饰图形的概念

在商务印书馆出版的《现代汉语词典》中,关于“装饰”的解释是:“在身体或物体的表面附加某些附属的东西,使其美观。”关于“图形”的解释是:“在纸或其他平面上表示出来的物体的形状。”这些概念比较宽泛,但描绘出了装饰图形的基本概念:以服务“物”为出发点,必须产生艺术审美价值的,具有平面特征的视觉元素。

对装饰图形概念的理解,在许多著作和论文中都有类似的论述,可以得到以下几种共识。

(1) 装饰图形以形式美的规律为法则,观物取象。

装饰图形的素材来源自由、广泛,涉及人们生活的方方面面,通过观物取得形式灵感,经过艺术的加工重构,得到美好的造物方案或构想设计蓝图。

(2) 装饰图形所构想的造物方案为“物”服务,具有物质和精神双重属性。

装饰图形具有实用功能,“物”对其的承载受到工艺、材料、生产等条件的制约,且其最终的表达以装饰图形服务对象的物质功能与审美形式的完美结合为目的。

(3) 装饰图形在物质与精神层面具有强烈的时代性。

由于每个时代的“物”皆具有其时代的烙印,装饰图形在美的基础上传递信息,其为“物”服务的特性,决定了其必须具有时代性。时代性不仅包含时代的思潮,还包含将装饰图形应用于物的工业技术,这些技术在每个时代都具有不同的、鲜明的特色。同时,这也规范和导向着人们的物质、精神需求,伴随并帮助人们建立新的生活方式和生活秩序。

此外,装饰图形涉及人们生活的深度和广度,也随着时代的进步而变化,社会经济、文化科技、地域、民族、民俗的变化是

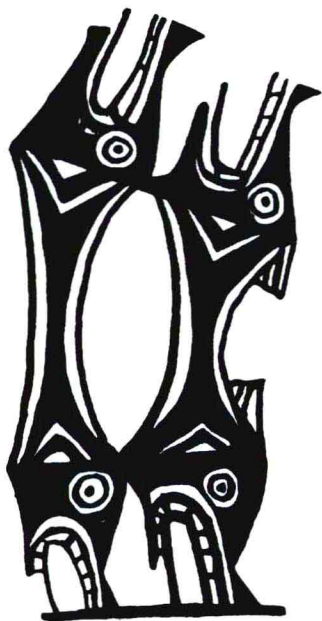

图1-2 鱼纹

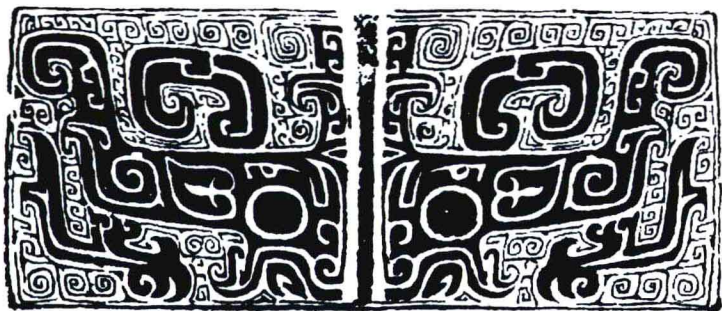

图1-3 兽面纹

图1-4 流云纹、马纹

其发展的根本因素。

(4) 装饰图形具有很高的艺术审美价值与独创性, 具有广义的创造性设计内涵。

装饰图形的设计兼顾传统与现代, 其为“物”服务的特性不妨碍其具有自由奔放的创意与表现形式, 其灵性的创意与表现能反过来赋予“物”新的生机与活力。装饰图形的运用十分广泛, 不仅是平面的, 也是立体的, 不仅是装饰的, 也是造型的。

装饰图形的诞生是由生活和环境、主体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与历史阶段, 随着生活水平的提高, 人们对美的追求日趋多样化, 生活中的装饰因素也越来越多。装饰图形也必然更多地影响人们的生活。

1.2 装饰图形的价值

在日常生活里, 装饰图形无处不在, 潜移默化地对人们产生影响, 从新年卡片到产品包装盒、包装袋, 从人们身上的首饰到服装, 从地毯、壁挂、床上用品到生活空间, 林林总总举不胜举, 到处都能看见它的身影。由此可以将装饰图形设计的价值归纳为以下几点。

1) 令生活以更美的面貌示人

装饰图形设计是根据“物”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充满美感的、诗意理想的、夸张的, 具有典型性、代表性的形象。

在计划经济时代, 绝大多数人们的衣服款式单一、颜色寡淡, 或深蓝或军绿, 居家室内不存在装饰设计的概念, 墙壁的上半部是白色, 下半部刷着草绿色油漆, 产品的包装简单直白。直到改革开放, 经济发展思潮涌动, 人们对美有了更多的追求。迄今, 随着经济发展, 设计教育、设计市场的国际化接轨进一步加深, 更多拥有高雅品位的设计产品进入人们的生活, 其中装饰图形的运用渗入生活的点滴, 给人们以美的享受, 促进了现今社会中, 美与生活以前所未有的方式结合。此外, 除了日常生活中的装饰美, 根据使用场景的不同, 装饰图形还拥有很高的艺术欣赏价值(图1-5和图1-6)。

2) 令时代特点以更顺达的方式传递

装饰图形的风貌在不同历史时期是不一样的, 它如实地

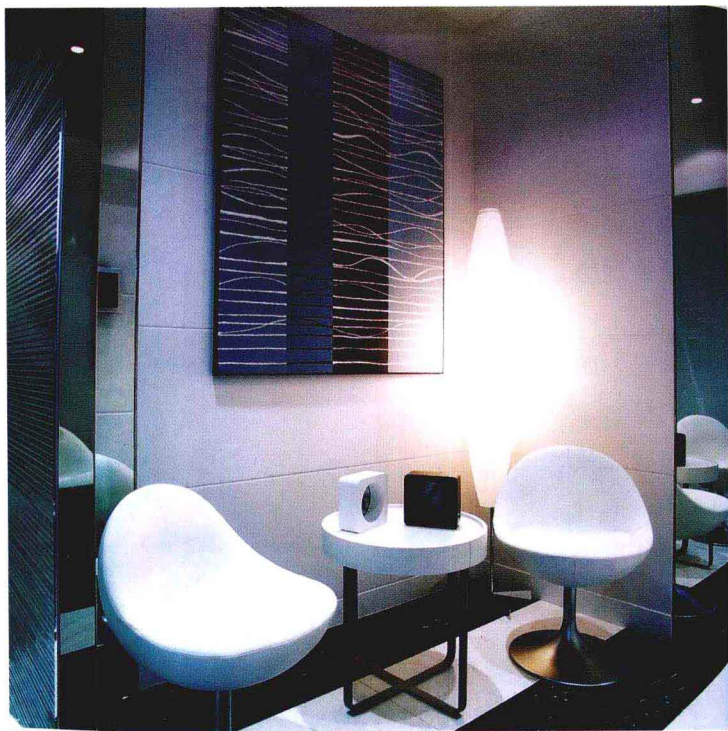
图1-5 装饰图形在陶瓷餐具中的运用

图1-6 装饰图形在室内纺织品中的运用

(a)

(b)

图1-7 有时代特征的装饰图形

反映了当时人们生产、生活的特点，而且反映着科学文化的进步和发展。装饰图形的运用已经渗透到生活的方方面面，因此它自然而然地将时代特点传递给人们。比如，在现今常说的中式怀旧风中，就有使用当年东北大花土棉布作为设计元素的案例。花土布上的龙凤、牡丹图形和大红大绿的色彩印象洋溢着那个时代的张力，成为现代人寻求某种设计品位的经典素材。

装饰图形设计是时代的镜子，一方面反映了时代的特点，一方面又促进了生活的变革，生活的变革又反过来促进了设计的创新和装饰图形创作思维的提高，这是一个充满趣味的过程（图1-7）。

3) 令“物”的形象与价值更丰满

“物”的属性由其物质属性和精神属性构成，装饰图形的运用以“物”为先导，与纯艺术不同，装饰图形具有双重性特点。首先是装饰与功能的统一，单纯以美化为目的的装饰图形，已不能适应现代社会的发展需要，设计的内涵已从狭义的装饰观念，转化为现代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，装饰图形与产品在使用中的角色定位和实用性统一，并符合经济、科学、适销的原则。其次装饰图形在使用的过程中，其装饰技巧与物材性能的统一才能达到理想的装饰性。设计美、工艺美、材质美的结合，才会使设计显得更为自然，可避免雕琢气、矫饰。材质的软硬厚薄、光滑、粗糙等都会影响到装饰美（图1-8~图1-11）。

由此可见，装饰图形的合理设计与使用，能促进“物”的属性、用途、价值的体现，使其传达出不同国家、民族、地域、历史、文化等特有的内涵，传达出轻松活泼、或严肃认真、或高雅柔和的风貌，即使不通过文字介绍也能较为顺达地传达出物的用途。

1.3 装饰图形、传统图案和装饰画

在研究装饰图形时,必须弄清楚装饰图形与传统装饰图案之间的关系。传统装饰图案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。现代装饰图形不仅题材范围非常广,除了植物、动物、人物、风景四大变化外,包括人造型、抽象形等都可纳入装饰图形的范畴,而且在表现手法上更加活泼、自由。

装饰画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。装饰图形与装饰画虽然都是以装饰性的手法表现客体物象,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韵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。

1.4 学习装饰图形的目的与意义

装饰图形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。装饰图形的教学就是通过不同阶段、循序渐进的内容对学生进行基础设计能力的培养和训练。装饰图形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,其是图形创作的必备条件。装饰图形教学还强调借鉴,对于任何素材都要取其精华,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,特别是与装饰图形有密切联系的不同绘画形式。另外,装

图1-8 商场装置艺术设计

图1-9 首饰设计

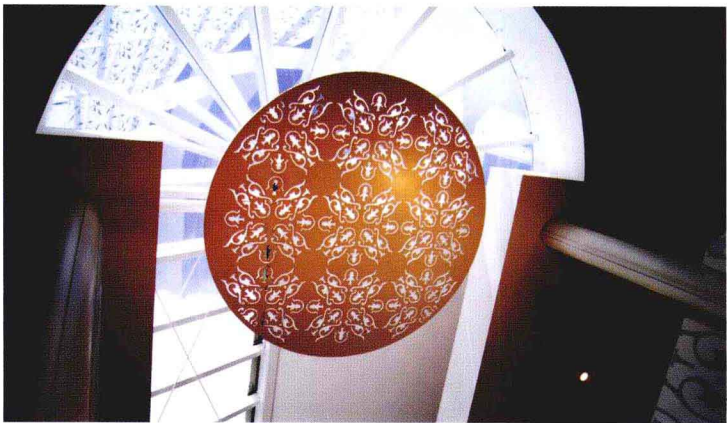

图1-10 室内天花装饰设计

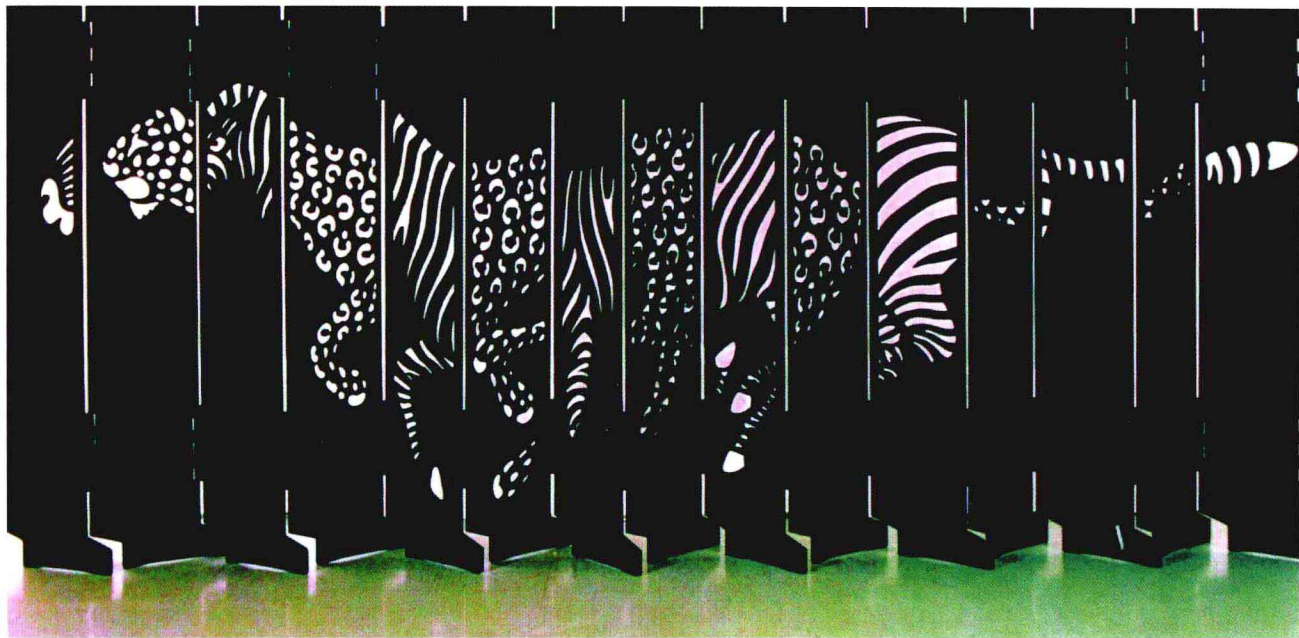

图1-11 屏风设计

饰图形教学还强调学生的个性培养与发挥，个性的发挥绝不是任其自由发展，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形美的规律，创造出有个性特点的装饰图形。

通过装饰图形的教学，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，掌握装饰图形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。

解析装饰图形的素材与变化

2.1 装饰图形的素材

2.1.1 素材的来源

在进行图形变化之前，首先必须有一定的素材积累。可以说装饰图形的设计素材无所不在，任何自然物、人造物、臆想物等都可以作为提取设计元素的客体。但是为了设计出更贴近人们心灵的装饰图形，需要有目的地收集素材，而不是盲目地随手拈来。素材的积累来源于生活，只有深入生活，到大自然中去，才能发现美和获取创作素材。

2.1.2 素材的收集方法

收集素材的主要方法有四种：装饰写生、摄影、从他人创作的已有艺术形式中收集、自我妙悟（一种艺术上心领神会的觉悟，是经过持久的思考对头脑中积累的原形及想象形的领悟）。

装饰写生是基础技能训练和收集素材的方法，也是为图形创作提供资料的主要手段。自然界中的植物、动物、风景、人物及日常生活中的人物造型都是装饰图形取之不尽、用之不竭的源泉，写生作为收集素材的主要手段，是主观意识对客观物象的直接反映（图2-1和图2-2）。

图2-1 线描写生

图2-2 归纳色写生

除了装饰写生外，最常见的手段就是采用摄影形式进行素材的收集。摄影形式方便快捷，能真实地反映自然特征，能快速准确地记录下瞬间即逝的景象，同时照相机有自身的技术要求，可以用光圈大小和速度快慢来处理画面的主体和背景的虚实关系，用逆光效果刻画物象的外形特征，用电脑技术处

理画面的肌理和表现不同艺术风格等。但是，摄影不可能完全取代写生，因为写生是作者对自然物象的实体感受，是通过概括取舍的方式来进行艺术处理，在这一点上，摄影是做不到的。因此，我们可在坚持写生的前提下充分利用摄影手段，不失时机地拍下生动的自然物象，作为装饰图形的素材（图2-3~图2-7）。

图2-3 摄影素材——狗（瞿申）

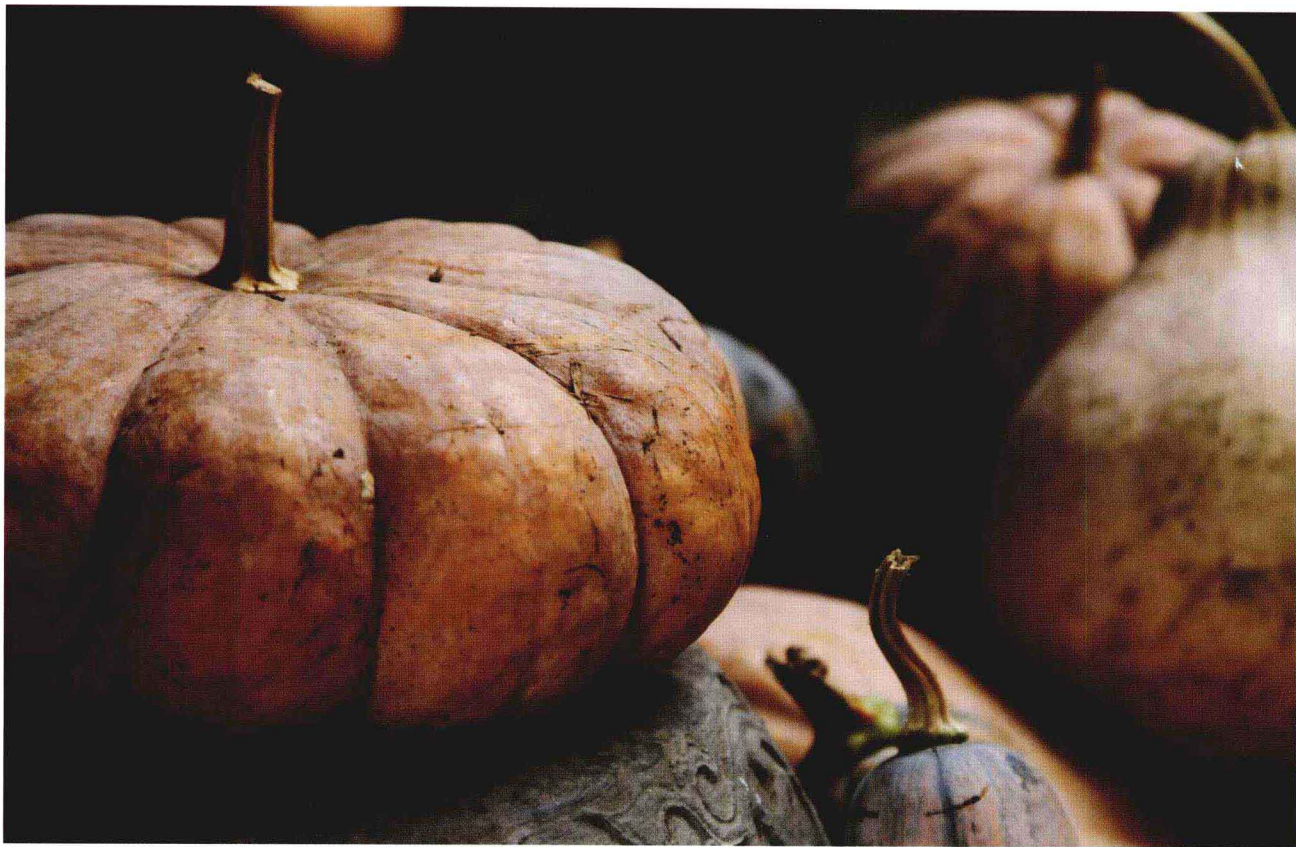

图2-4 摄影素材——南瓜（瞿申）

图2-5 摄影素材——门环（瞿申）

图2-6 摄影素材——灯笼（瞿申）

此外，也可以利用间接手段进行广泛收集，临摹记录书籍、图片、影像、绘画、雕塑等其他艺术形式的作品，为图形创作服务。

收集素材是为了丰富创作构思、技巧和感情形式，这需要在日常生活中多观察、多思考、多比较，做个有心人去留意客观世界的各种美好，从昼夜更迭到春华秋实，从宇宙洪荒到秋毫之末，不断积累的各种具象抽象素材在思想中酝酿，像一坛老酒越酿越香醇，设计者的觉悟也会越来越深远，从而形成艺术上的妙悟。

艺术上，自我的妙悟和思想的觉悟是统一的，此处妙悟不能简单地理解为艺术素材的收集与创造，虽然创造美是艺术妙悟的目的，但不是唯一目的，其最重要的目的是对人灵魂觉性的恢复。所以，在艺术中，妙悟既是艺术创造的过程，又是灵魂颐养、心灵拯救的过程。只有这样理解才能高屋建瓴，从艺术的大道出发，提高装饰图形创作的能力，创造出丰富多彩具有生命力震撼心灵的图形作品，而不仅仅是娱人耳目博人一笑。

图2-7 摄影素材——水乡古镇（瞿申）

2.2装饰图形的变化

2.2.1 变化的目的

变形是装饰艺术的特点，自然形象的美不能取代艺术形象的美，对收集来的素材还需要通过艺术加工使之更理想化、典型化，达到完美的艺术效果。这种由自然形态向艺术形态加工的过程叫作装饰图形变化。

图形变化有具体的目标，变形不是最终目的，不能为了变形而变形，更不能无病呻吟矫揉造作。图形变化是艺术家个性的自然袒露，表达了特定的设计思想和观念，是一个创造美的过程。图形变化的目的可以归纳为以下几点。

第一，通过艺术加工处理后，使自然形态的特点更加鲜明、突出。

第二，使自然形象通过变化后，更加典型、集中、理想化，并富于装饰趣味。既让人联想到自然的美好，又突破自然的局限。

第三，图形变化的目的在于适应工艺的同时尽可能地降低成本，创造出更完美的艺术效果。

这就是实用美术经济、实用、美观的三原则。也就是图形变化的目的。

2.2.2 变化的方法

1) 观物取象，想象夸张

观物以取象，得意而忘形。通过艺术的眼睛观天察地收集来的原始素材，是自然常态的模拟；通过将原始素材删繁就简，净化提炼，使物象装饰化与符号化，并捕捉其最鲜明的本质，产生由形至意的转化，由此创造的物象出于原形而胜于原形，凸显出特定的象征意义。苏轼说过，“绘画论形似，见与儿童邻”，这句话道出了观物取象的重要性。

现代研究证明，一旦思维者集中注意力于客体的典型特征，且忽略次要的部分时，便会在脑海中呈现出一种表面上不清晰的意象。在这种意象中，客体所呈现的模糊性并不意味着视觉关照者对客体缺少认知，而是一种对本质和最鲜明特征的把握。因此，通过观物取象的艺术手法提炼出的物象单纯而不单调，形态简明、典型、生动，并使主体形象更加突出。有时甚至将描绘对象的各部分归纳为其近似的几何形，经过这种处理的形象往往更具概括力，它与纯粹的几何图案不同，形象仍保留了原形的基本特征。

和删繁就简的观物取象一样，想象与夸张是图形变化中不可缺少的方法，它们就像一对翅膀能让创意翱翔，能赋予思想以形状。

想象是一种心理活动，是人类认识世界的方式之一，艺术创作上的想象，包含联想、设想、幻想的概念，无穷的联想和设想是想象的基础，幻想则促使想象产生质的飞跃。图形作为一种装饰性的艺术形式，有赖于发挥丰富的想象来开拓艺术思路启发设计者的构思，以产生天马行空、绮丽多姿的艺术形象。据考证，中华民族所特有的代表吉祥如意的龙凤图形就是多种动物形象的组合，龙由牛头、鱼身、鹿角、鱼须、鹰爪等构成；凤由鸡头、雀尾等组成。二者都是在具体物象的基础上，将想象发挥到极致臆造出来的吉祥神兽，千百年来承载着其创造者无数美好的愿望。

夸张是在概括的基础上进行的，将自然物象进行强化处理，能使其更具特点，更具装饰性、趣味性。夸张要符合创作者的感情需要，既不是对物象的照本宣科，也不像哈哈镜般盲目变形。夸张要紧紧抓住物象引起人们美感的特征部分，要有事实依据，不能随心所欲，任意加强什么或削弱什么，而夸张通常根据作者的主观感受和理解来进行（图2-8和图2-9）。

图2-8 以“龙与祥云”为主题的装饰图形（顾梦佳）