

教育部高等学校高职高专艺术设计类专业教学指导委员会

规划教材

图案与装饰设计

总主编 林家阳 丁 韬 著

河北美术出版社

《图案与装饰设计》参考课时安排

建议64课时（4课时×2天×8周）

篇	章节	课 程 内 容		课 时
图案篇—— 装饰美学 基础 (32课时)	第一章 基本概念	图案的基础知识	1.图案的发生	4
			2.图案的概念	
			3.图案的特征	
			4.图案的分类	
			5.图案设计的原则	
		图案和工具的运用	1.水粉画工具和材料	
			2.水彩画工具和材料	
			3.丙烯画工具和材料	
			4.电脑工具和材料	
			5.其他工具和材料	
		图案的表现技法	1.手绘技法	
			2.印染技法	
	3.材料技法			
	4.数码技法			
	第二章 设计方法	临摹——研习传统	1.图案临摹的意义	20
			2.图案临摹的方法	
		写生——取法自然	1.图案写生的目的和要求	
			2.图案写生的题材和要求	
			3.图案写生的方法	
		造型——提取形态	1.构思	
2.变化				
构成——视觉语法		1.单独纹样组织		
		2.连续纹样组织		
色彩——随用赋彩		1.色彩的作用		
		2.色彩的三要素		
		3.色彩的分类		
	4.色彩的混合			
	5.图案配色的规律			
	6.图案配色的方法			

篇	章节	课 程 内 容		课 时
	第三章 欣赏与分析	中国传统图案	1.美的形式	8
			2.美的造型	
			3.美的格式	
			4.美的构图	
西方传统图案	1.古埃及的图案装饰			
	2.古希腊的图案装饰			
	3.文艺复兴时期的图案装饰			
近现代的图案				
装饰篇—— 装饰美学 应用 (32课时)	第一章 基础知识	从图案到装饰		4
		装饰与形	1.对称与均衡	
			2.对比与调和	
			3.节奏与韵律	
	4.比例与尺度			
	装饰与工艺			
	第二章 设计方法	构思立意		12
		绘制草图	1.方案草图	
			2.专题草图	
			3.素材草图	
			4.创意草图	
		绘制正稿	1.绘制轮廓	
2.着色				
材料的选择与运用				
制作实现				
第三章 设计应用	装饰在视觉设计中的应用		16	
	装饰在工业设计中的应用			
	装饰在建筑与环境中的应用			

目 录

图案篇——装饰美学基础

第一章 基本概念

- 一、图案的基础知识..... 1
  - 1. 图案的发生 1
  - 2. 图案的概念 3
  - 3. 图案的特征 3
  - 4. 图案的分类 7
  - 5. 图案设计的原则 8
- 二、图案和工具的运用..... 11
  - 1. 水粉画工具和材料 11
  - 2. 水彩画工具和材料 14
  - 3. 丙烯画工具和材料 14
  - 4. 电脑工具和材料 15
  - 5. 其他工具和材料 16
- 三、图案的表现技法..... 17
  - 1. 手绘技法 17
  - 2. 印染技法 22
  - 3. 材料技法 23
  - 4. 数码技法 24

第二章 设计方法

- 一、临摹——研习传统..... 27
  - 1. 图案临摹的意义 27
  - 2. 图案临摹的方法 27
- 二、写生——取法自然..... 29
  - 1. 图案写生的目的和要求 29
  - 2. 图案写生的题材和要求 29
  - 3. 图案写生的方法 32
- 三、造型——提取形态..... 37
  - 1. 构思 37
  - 2. 变化 38
- 四、构成——视觉语法..... 49
  - 1. 单独纹样组织 49
  - 2. 连续纹样组织 52
- 五、色彩——随用赋彩..... 57
  - 1. 色彩的作用 57
  - 2. 色彩的三要素 57
  - 3. 色彩的分类 58
  - 4. 色彩的混合 58
  - 5. 图案配色的规律 60
  - 6. 图案配色的方法 62

第三章 欣赏与分析	
一、中国传统图案.....	65
1.美的形式	65
2.美的造型	69
3.美的格式	69
4.美的构图	70
二、西方传统图案.....	72
1.古埃及的图案装饰	72
2.古希腊的图案装饰	75
3.文艺复兴时期的图案装饰	77
三、近现代的图案.....	82
装饰篇——装饰美学应用	
第一章 基础知识	
一、从图案到装饰.....	89
二、装饰与形.....	93
1.对称与均衡	94
2.对比与调和	94
3.节奏与韵律	94
4.比例与尺度	94
三、装饰与工艺.....	95
第二章 设计方法	
一、构思立意.....	99
二、绘制草图.....	100
1.方案草图	100
2.专题草图	101
3.素材草图	101
4.创意草图	103
三、绘制正稿.....	104
1.绘制轮廓	105
2.着色	105
四、材料的选择与运用.....	107
五、制作实现.....	111
第三章 设计应用	
一、装饰在视觉设计中的应用.....	115
二、装饰在工业设计中的应用.....	119
三、装饰在建筑与环境中的应用.....	124
写在后面.....	133

图案篇——装饰美学基础

基本概念

图案的基础知识

- 图案的发生
- 图案的概念
- 图案的特征
- 图案的分类
- 图案设计的原则

图案和工具的运用

- 水粉画工具和材料
- 水彩画工具和材料
- 丙烯画工具和材料
- 电脑工具和材料
- 其他工具和材料

图案的表现技法

- 手绘技法
- 印染技法
- 材料技法
- 数码技法

图案篇——装饰美学基础

图案设计的教学可以不受应用对象的特性、实用功能、物质材料和生产工艺条件的制约，以学习掌握图案设计的共同规律和方法为内容，以培养视觉审美能力为目的。

本篇以基础图案为核心内容，涉及到基础图案设计的造型、色彩、组织构成以及表现技法等内容。同时，还将国内外优秀的图案设计作品和部分学生习作穿插其中，以图文并茂的方式为学习者提供了一个深入浅出、循序渐进的知识体系。

第一章 基本概念

一、图案的基础知识

训练目的 — 通过图案基础知识的学习，了解图案的产生、概念、特征等基础理论知识，为图案设计的专业学习奠定理论基础

参考书目 — 《外国工艺美术史》，张夫也，高等教育出版社

《中国装饰艺术》，郑军，高等教育出版社

《装饰之道》，李砚祖，中国人民大学出版社

1. 图案的发生

距今28000年前，人类在洞穴上“绘画”的冲动有幸得以保存下来。其中最著名的，是法国道尔多涅地区拉斯科一带的作品和稍晚一些的位于西班牙的阿尔塔米拉洞穴壁画。壁画的题材主要是动物，包括野马、野牛、驯鹿、山羊等。画中的动物有的长达5米，绘画技巧熟练，形态生动概括。他们使用的颜料来自氧化矿物、天然泥土和汁液，颜料里掺进了木炭或动物油脂，用一种类似蜡笔的东西涂抹，或是用管子喷涂在洞壁上。这些图画无论是什么主题，通常都表现得强烈有力，充分显示了原始绘画的巨大气魄。

对于原始人类来说，生存是压倒一切的任务，他们相信，绘画出动物的图案，有助于他们狩猎成功，获得生存所必需的食物。由于长期与各种动物打交道，对动物的习性和形态特征已十分熟悉，在强烈的生存欲望驱使下，感官的记忆被外化为具有视觉审美意象的图形符号。这种本真质朴的图画在20000年后重见天日，震慑了已无衣食之忧的现代人。

试想一下，在没有评论，没有商业交易，没有冷嘲热讽和表现欲煎熬的宁静山谷里，远古人类虔诚地画了一头为了

图1-1 法国拉斯科洞穴壁画

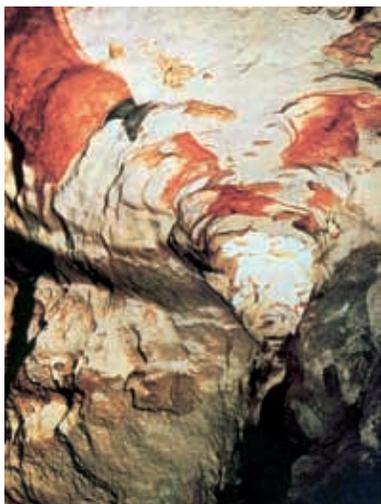

图1-2 法国拉斯科洞窟壁画

图1-3 游鱼 / 法国科斯克洞窟岩画

不忍饥挨饿而渴望得到的野牛，以及凝聚在笔尖的梦想，在几万年后被定义为无法超越的艺术。这种震撼的力量源于一个原始人借助图画，随心表达的真实愿望。当然，这里面还伴随着与生俱来的审美流露。

面对壮美的风景，心中的豪情会油然而生。把玩精美的器物总不免被其形态、质地和工巧所折服。心生感动就舞之蹈之、涂之抹之。远古的先民们就是这样随心而动地创造了让后人叹为观止的视觉审美的世界。

随着人类社会的逐步形成和完善，早期这种图案与绘画混为一谈的状况开始逐渐出现了分离，图案被更多地界定在对有形世界的理性提升上，符号化成为其最主要的特质。从应用层面来看，图案被更多地与人们的装饰需求联系起来，形成了庞

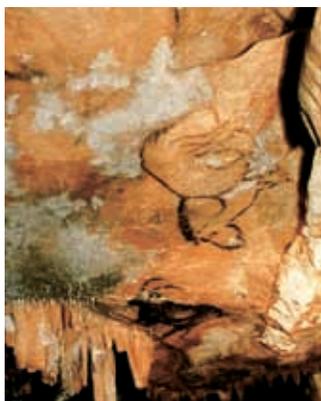

图1-4 马 / 法国科斯克洞窟岩画 / 距今约18000年

图1-5 手印 / 法国科斯克洞窟内景

今天的人们，只有从考古发现中才可以了解我们的祖先——原始人的生活情况。而原始时代美术作品的发现，更可以让我们形象地接触到原始人的心灵。在欧洲各地一些幽暗的洞穴里，人们发现了洞壁上所描绘的各种动物形象以及人类的狩猎生活和战争场面。这些壁画巧妙地顺着凹凸不平的洞壁，形象地展示了人类早期的斗争勇气以及他们的智慧与才能。

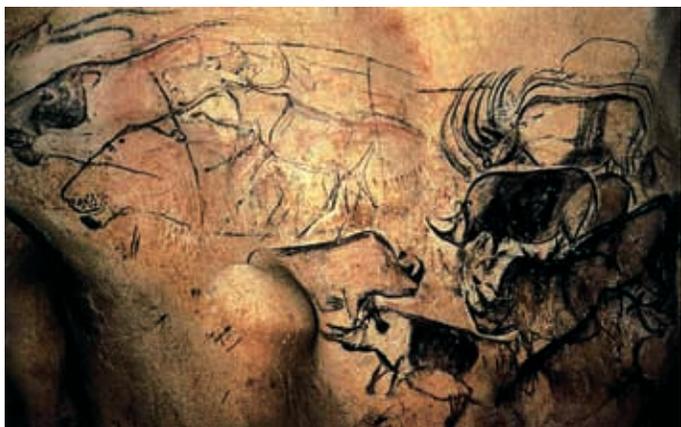

图1-6 狮子和犀牛 / 法国拉斯科洞窟壁画

图1-7 野牛/法国拉斯科洞窟壁画

图1-8 野牛/西班牙阿尔塔米拉岩洞壁画

图1-9 法国拉斯科洞窟壁画

大的物化审美世界。由此可以看出，图案作为精神的凝聚，装饰审美的基础被广泛地应用到了人类生活的方方面面。

2. 图案的概念

广义是指实用美术、装饰设计、建筑设计和产品设计等领域关于形式、色彩、结构的预先设计，并在工艺、材料、用途、经济、生产等条件制约下，制成图样、装饰纹样等方案的通称。狭义则指器物上的装饰纹样和色彩。

在数字艺术领域，一般把矢量图形称之为图案。

3. 图案的特征

(1) 图案的实用性特征

图案与人的衣、食、住、行关系密切，是直接体现着人的生活品质和精神追求的艺术设计形式。它既满足着人们的实用

图1-11 新石器时代的猎人/西班牙史前洞穴壁画

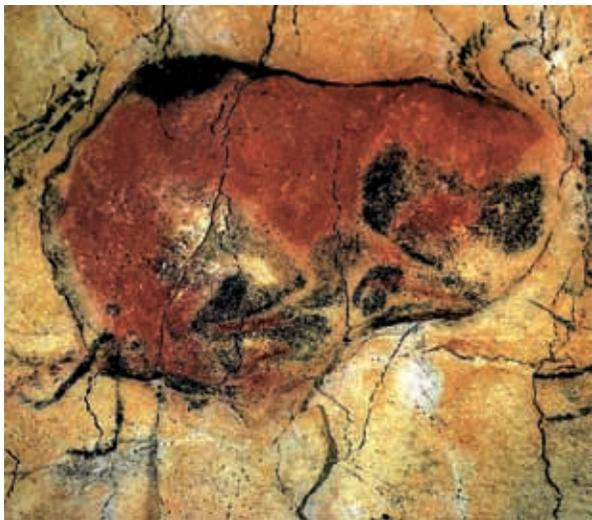

图1-10 受伤的野牛/法国拉斯科洞窟壁画

法国的拉斯科洞和西班牙的阿尔塔米拉洞，是最为著名的旧石器时代晚期洞窟壁画遗址。在这些洞穴里，原始时代的人们用木炭、红土以及动物脂肪油与黏土调制成的颜料，精心描绘了许多野牛、鹿、山羊等动物。其中最大的牡牛长达5米。狩猎是原始人主要的生产劳动，他们把野兽当做认识自然的主要对象。阿尔塔米拉洞内描绘了一头受伤的野牛，它圆睁怒目，伸出双角，力图做最后的反击。奔放的线条和鲜明的色彩，刻画出野牛顽强的生命力。人们甚至会感觉到它的肌肉在颤动，与这只受伤的野牛并列着的还有三十多个动物形象，都是先勾线条后涂颜料。很难想象这些生动的形象竟是由那些手握石斧、捕食野兽的原始人类创作的。

物质需求，又满足着人们的审美艺术追求和对生命的精神向往。同时，它在使用功能、工艺材料、生产技术、经济基础的制约下充分展现着人的创造智慧。这是图案区别于其他造型艺术的重要特征。

(2) 图案的审美性特征

图案的美由两个方面构成，一是艺术美，二是实用美。所谓艺术美是在形式美感规律的驱动下，通过色彩、体态、组织构成等手法达到赏心悦目，表达情感和以情动人的目的。而实用美是指建立在应用需求基础之上的效用之美，不一定具备视觉审美的条件。因此，图案之美是建立在应用过程中的审美认知过程。

(3) 图案的象征性特征

图案的象征性特征可以追溯到远古的史前时期，人类一方面积极面对自然，向自然索取生存的权利，一方面又对无垠浩瀚的自然充满恐惧、祈求恩赐，从而形成了矛盾的文化心理。于是，人们希望借助某种图案来与不可知的神秘力量沟通，从而获得现实的和精神上的安全感。这种传统在历史的遗留中形成了庞大的图案象征体系和应用民俗。这是图案区别于其他艺术形式的又一重要特征。

图1-12 芬卡小陶像 / 新石器时代

图1-13 石雕洛塞尔维纳斯 / 旧石器时代

图1-14 鹿 / 旧石器时代

图1-15 维林多夫母神 / 奥地利维林多夫

图1-16 驯鹿角制装饰棒 / 旧石器时代

原始人还留下许多雕刻作品，如在法国罗尔洞内发现的刻在兽骨上的鹿群，十分有趣地刻画了鹿群过河时的情景。在欧洲各地还发现了一些小型人像雕刻，它们大多是女性雕像，造型上往往是夸张、变形的。突出表现了人的生理特征。

图案篇——装饰美学基础

设计方法

临摹——研习传统

图案临摹的意义

图案临摹的方法

写生——取法自然

图案写生的目的和要求

图案写生的题材和要求

图案写生的方法

造型——提取形态

构思

变化

构成——视觉语法

单独纹样组织

连续纹样组织

色彩——随用赋彩

色彩的作用

色彩的三要素

色彩的分类

色彩的混合

图案配色的规律

图案配色的方法

第二章 设计方法

一、临摹——研习传统

训练目的 一 临摹是中国传统造型与审美训练行之有效的方法，可以直接将前人的优秀成果转化为学习者的技能。同时，也是学习者积累图案设计资源的有效途径

参考书目 一 《基础图案装饰教程》，徐汉，浙江人民美术出版社
《装饰图案设计进阶指导》，杨建军，岭南美术出版社
《图案设计教学》，陈楠，江西美术出版社

1. 图案临摹的意义

在人类漫长的发展历程中，各国各民族都保留下来许多丰富多彩的图案视觉资源，由于地域、种族、生活方式、风俗习惯、审美趣味的差异，它们各成体系，呈现出不同的风格，具有不同的含义，形式也十分多样。千百年来，各国各民族的图案艺术始终是在自身传统的基础上世代相传，生生不息。因此，继承和借鉴优秀的图案传统，是学习图案设计的第一步。

在临摹过程中我们可以充分了解图案艺术的规律，掌握图案设计的方法和技巧。通过对不同时期、不同国家和民族图案风格的形成、变化、发展所呈现出来的造型、色彩、组织构成、材料工艺的差异和特征的分析临摹，可在潜移默化中提升自身的审美意识和专业素养，为将来的图案与装饰设计实践服务。

2. 图案临摹的方法

临摹的形式主要是在现场，面对临摹对象进行实地对临。这样的形式可以多角度地对对象进行观察，对材料和工艺形成直观地感知，并能够感受到现场的特殊气氛。当然，在不具备这样的条件时，也可以选择实物照片、各种形式的图片资料和好的临摹作品进行临摹。

一般来讲，临摹分为三种方法：原样临摹、整理临摹、复原临摹。

原样临摹就是对对象现有状态的真实记录，包括残损状况也要如实记录下来。复原临摹是在分析研究的基础上尽可能再现对象的本来面貌，使其完好如初。这两种方法比较注重对象的资料性和形象数据性的真实反映，因此比较适合以为研究提供依据为目的的临摹。而作为以学习图案设计为目的的临摹，更看重对对象规律性的把握。所以，整理临摹这种既注重真实

图2-1 传统图案临摹图例

图2-2 传统图案临摹图例

性又注重艺术规律、时代风格和工艺技巧把握的方法就比较适合学习型临摹的需要。

整理临摹除了要把临摹对象的完好部分真实描绘下来以外,还要将残损,变色部分给予整理性的再现,使之完整。这就要求临摹者对所临图案的造型、构成、色彩、工艺材料进行认真分析,同时还要对其所属的国家民族,所处的历史时期有相当的认识和了解,才能将图案完好地临摹出来,达到生动完整的效果。

作业·要求

作业名称 — 整理临摹。

作业形式 — 由教师提供临摹范本和作品的背景资料,在此基础上学习者通过整理临摹的方法完成临摹练习。如果课时允许,也可以直接安排到现场进行临摹学习。

相关规范 — 要将残损、变色部分给予整理性的再现,使之完整。尺寸可以参考临摹范本尺寸,也可对较小的范本进行放大临摹或是将过大的作品缩小临摹。

图2-3 传统图案临摹图例

二、写生——取法自然

训练目的 一 通过写生训练提高学习者的观察能力、造型能力、技法表现、画面组织能力以及采集图案创作素材的能力

参考书目 一 《基础图案装饰教程》，徐汉，浙江人民美术出版社
《装饰图案设计进阶指导》，杨建军，岭南美术出版社
《图案设计教学》，陈楠，江西美术出版社

1. 图案写生的目的和要求

图案写生是对表现对象进行分析研究的有效方法，是为图案设计积累素材的重要手段，也是观察生活、记录生活，形成形象记忆的主要途径。它要求写生者懂得观察，具备准确的造型能力、生动的表现技法和画面组织能力。因此，图案写生与一般意义上的绘画写生相比较，有着自身的特殊性。

首先在观察方面，图案写生要细致通达，不可流于形式。图案写生是要为图案设计服务的，而图案最终是要被应用于装饰实践的。这就要求我们在写生阶段就要重视对客观对象形态特征、结构规律、色彩关系的提炼。要将观察与思考相结合，将观察结果上升到理性认知的高度。其次，描绘要做到结构准确，特征鲜明，有所取舍。同时，还要避免因追求准确客观而忽略了生动形象的标本式描摹；为了表现生动形象而丢失了物象的准确性和完整性，使写生素材变成中看不中用的废纸的现象出现。因此，图案写生既要体现出神态生动、形象完整的整体把握，又要有如实描摹和细致刻画局部特写，甚至可以附加必要的文字说明，为图案的变化设计提供最大的可能和最充分的依据。

2. 图案写生的题材和要求

图案写生的题材一般分为植物写生、动物写生、人物写生、风景写生。

(1) 植物写生

植物是图案设计中使用最为广泛的一类题材。写生时要注意以下方面的要求。

首先应仔细观察、了解、熟悉花卉的基本生长特点，如花头、叶瓣、根茎的生长特征，每种花卉都有不同的特点，所以要注意区分。然后用铅笔或钢笔、毛笔等工具，选择最佳角度把花形勾画下来。描画时最好能把整枝花形（即有花头、叶

图2-4 花卉线描写生

图2-5 动物素描写生

瓣、根茎的折枝花)画下来后,再画些不同角度的单个花头、单片叶瓣的特写,以求更加了解其生长特征。如有可能,可着些淡彩,以求写生稿更为生动,加深记忆。写生稿的画面一定要生动、准确、干净整洁,切不可过于随意、马虎。

(2) 动物写生

动物写生相对于花卉写生来说,难度稍大些,因为花卉是静止的,而动物则动作活泼,特别是野生动物,所以初学者需具备一定的速写功夫、素描基础及观察能力。

动物的种类很多,我们大体可将它们分为兽类、鸟类、鱼类、昆虫类等。写生稿上最好能够将它们的名称记下。

面对动物观察写生有利于我们直观地、深入地理解和掌握动物各方面的特点,感受动物生命的活力,变化出富有个性美感的动物图案。动物图案的写生应注意以下几点。

A. 动静结合:动物不会像植物那样静止不动地让我们来描画,因此写生时要注意观察,抓住时机。当动物休息静止不动时,着重勾画它的形体特征、局部结构关系和皮毛纹理,尽量画得详细、具体,不必追求画面的完整性。当动物运动时,着重表现它们的动态特点,要整体观察,画得概括、简洁、夸张。只有这样,将宏观与微观的素材结合起来,才能使动物形象更加生动、丰满。

B. 观察比较:有些动物外形上很相似,如:鸡、鸭、鹅,狮、虎等。如不注意区别,很容易把它们画成同一种动物。要区分这类动物则需要进行比较,在相同之中比较其不同点。如:鸡、鸭、鹅的不同点主要在头颈部;狮、虎、豹除皮毛外,体型上略有区别,狮子健壮、老虎丰满、豹子苗条,这些都是通过观察比较得来的印象。将这些细微的区别记录下来,对图案变化会有很大帮助。

C. 记忆默写:动物的许多优美动态是转瞬即逝的,很难一下子把它画下来,这就需靠记忆与默写。记忆默写的前提仍是要多看,反复观察、反复感受,除了到动物园观看以外,还可以通过电视台的动物节目等渠道去观察、了解动物,记录下它们的生动姿态,并把它们默写表现出来。

(3) 人物写生

人物图案设计是所有图案题材中难度比较高的一种。当然,有了花卉、动物图案设计的基础,那么人物图案设计也就好掌握多了,毕竟它们之间较多的共通之处。

初学者开始人物写生时,可先从一些较为简单的头像速写

图2-6 人物素描写生

着手，然后再画些全身动作速写。在内容的选择上，有男女老少、中国人与外国人、汉族与少数民族的区分。所以应该找一些较为有特点的人种及动作进行写生。如少数民族人物，他们的形象及服饰较好掌握，外国人中的黑人形象也较好很夸张。所以在人物的写生时，应尽量有所选择，为图案设计找到最有特点的人物素材。另外，在动作上也应注意选择，人的体形及动作是变化很多的，特别是女性，是人物图案设计中应用最多的题材，如舞蹈动作、时装表演、人体造型等。

(4) 风景写生

风景也是基础图案中较为重要的组成部分，涉及的内容极为广泛。近有祖国名山大川、江河湖海、亭台楼阁、都市风光。远有世界各国的风情景物，这一切都可以成为风景图案设计取材的范围。但是，由于地理条件的限制，我们不可能到所有的地方去写生，这样就只能采用变通的方法。距离近，条件允许就进行写生，距离远，可以通过收集绘画及图片资料来获取素材。当然，收集整理的素材资料应该是一些较有特点的自然风光和人文景观，这样有利于在初学设计时掌握图案设计的

图2-7 人物速写

图案篇——装饰美学基础

欣赏与分析

中国传统图案

美的形式
美的造型
美的格式
美的构图

西方传统图案

古埃及的图案装饰
古希腊的图案装饰
文艺复兴时期的图案装饰

近现代的图案

第三章 欣赏与分析

训练目的 — 通过对优秀作品的欣赏和分析，提高学习者的视觉审美能力，将前人的优秀成果直接转化为专业素养，对专业能力的整体提升具有重要的意义

参考书目 — 《中国传统装饰与现代设计》，高阳，福建美术出版社
 《外国工艺美术史》，张夫也，高等教育出版社
 《中国装饰艺术》，郑军，高等教育出版社
 《装饰之道》，李砚祖，中国人民大学出版社

一、中国传统图案

1. 美的形式

早在5000年前，中国人就已经掌握并能够熟练地运用美的法则，来积极主动地创造美的形式为生产、生活服务，进而满足精神生活的需求。

从目前考古发掘的成果来看，在彩陶文化时期，我们的祖先就已经非常善于运用对立统一的原理，将对称与均衡、节奏与韵律、对比与调和、虚与实等形式法则灵活地运用于装饰艺术实践中，创造了丰富多彩的陶器装饰艺术。

这一时期的装饰图案，出现了二方连续和四方连续纹样，并且在点、线、面的处理上十分简朴流畅，显现出很好的装饰效果。这其中“点”的运用尤为突出，在一点、二点、三点之间，用弧形几何纹样连接起来，成为优美的花形装饰，充分证明了在石器时代，先民创造的装饰艺术品就已经充分地成熟，展示了中国人的聪明才智，开启了中国装饰风格的先河。

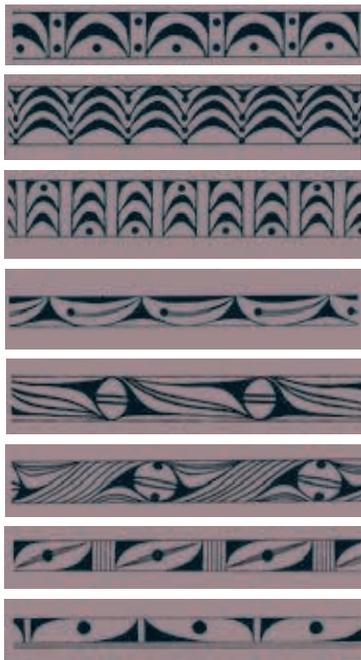

图3-1 庙底沟彩陶图案

图3-3 半坡彩陶鱼纹

图3-4 鱼形

图3-5 商周鱼形玉佩

图3-6 商周鱼形玉佩

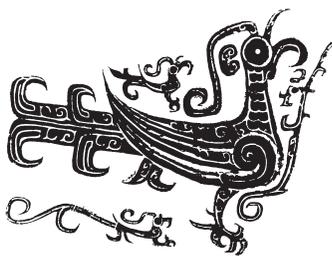

图3-14 凤纹拓影

图3-7 商周鱼形玉佩

图3-8 商周鱼形玉佩

图3-9 虎

图3-10 白虎、羽人砖纹/汉

图3-11 凤形

图3-12 空心砖虎纹/汉

图3-15 凤纹爵拓影/西周前期

图3-13 夔凤纹拓影/西周

图3-16 凤纹拓影

图3-17 青花树下奏乐妇人图盘

图3-18 青花松树鹿唐草纹

图3-21 古彩人物盘

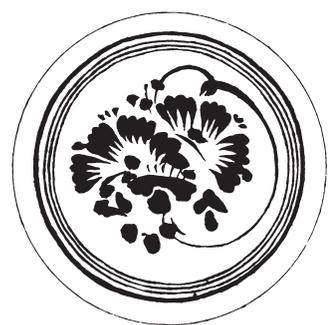

图3-19 陶瓷三彩花卉碗/宋

图3-22 陶瓷铁锈花花卉瓶纹/宋

图3-23 陶瓷铁锈花牡丹纹/宋

图3-20 陶瓷铁锈花牡丹纹/宋

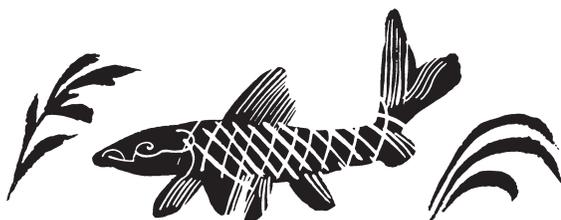

图3-24 受传统书法影响的装饰图案

2. 美的造型

中国的汉字以象形的方式构建了完整的文字符号体系，由此可以看出，我们的祖先在观察和概括物质形态的能力方面，有着先天的优势。象形文字体系中，山字像山，水字像水；象字有个长鼻子，马字有张细长脸；羊字、牛字两角弯弯，都以头来表示。这种象形取意的创造思路，为图案的造型带来了行之有效的办法。在以后的商周铜器、战国漆器、秦汉画像石刻中都一直承袭了这个传统，创造出无穷无尽的美的造型。

3. 美的格式

有一些美的形式由于得到大多数人的喜爱，被长期使用流传下来，形成了一种较为固定的格式被应用到生产、生活

图3-25 敦煌莫高窟藻井图案/隋

图3-26 甘肃彩陶纹样

图3-27 兰州白道沟坪彩陶纹样

图3-28 兰州白道沟坪彩陶纹样

图3-29 马家窑彩陶盆

图3-30 双鲤纹铜镜/唐

图3-31 四兽纹瓦当/秦

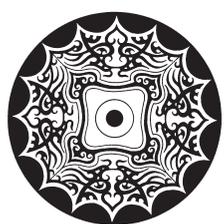

图3-32 铜镜/汉

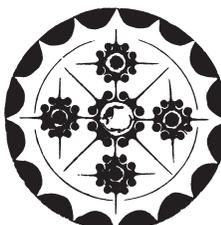

图3-33 五蒂纹镜拓影/北魏

图3-34 雁儿湾彩陶纹

图3-35 越窑刻花碗纹样/唐

图3-36 云鹤纹瓦当/秦

写在后面

一直以来，在院校教育中，图案与装饰都是被划分成两个不同的课程来进行授课。图案的教学基本上是停留在基础图案阶段，对图案的应用问题很少涉及，而装饰设计课程基本上是图案基础+室内设计基础，这样就造成了图案的教学无法与应用对接，装饰设计的教学面太窄，深入不够，也没法解决应用的问题。

这次在林家阳教授组织下编写的这套“高职高专艺术设计类专业教学指导委员会规划教材”中，我们经多方论证，最终确定了将图案与装饰合为一体的编写思路。图案的教学以视觉美学研究为基础，注重学生素质的培养，装饰部分以视觉美学的运用为目的，注重学生应用能力的提升。这样一来，就很好地清除了装饰和图案教学中存在的盲区，也是我多年教学实践中想要实现的目标。

在本书的撰写过程中，我既注重继承传统教学的精华，也针对学科发展的需要内容作了相应的补充。在图案部分补充了数码时代的工具和制作方法，并通过赏析有归纳、有体系地将图案的审美历程展现出来，以拓展学生的专业视野。在装饰部分既有对形式美规律的探讨，也有具体方法的分析，同时将装饰在视觉设计、工业设计和建筑与环境中的应用分类阐述，从应用层面上将装饰设计的丰富性呈现出来，将前人和当今装饰设计的优秀成果直接转化为学生的专业能力。在图例的选用上，我始终遵循雅俗共赏，既要有生活化的实例，又要有被历史验证了的经典的原则，涉及到过去不被重视的一些装饰表现领域，如涂鸦、花样文身、艺术社区，民族民间装饰案例等。由于篇幅限制，只能是给出一个思路和方向，没能够充分展开，希望通过这些努力将我的教学实践体会，教学研究成果拿出来与大家共享，并能够引起共鸣，摩擦出新的思想火花，我就很是欣慰了。

最后，想感谢云南师范大学艺术学院和商学院的领导对我工作的支持，感谢林家阳教授的热心帮助，感谢河北美术出版社田忠主任和他的同事们，感谢我的助手李润水在制作上的协助。因为有你们，才有这本书的顺利出版。

丁 韬

2007年11月1日