

装饰图案设计

图案：图案是装饰的基础，也称装饰性纹样，是一种装饰性与实用性相结合的艺术表现形式。

广义的方面则认为：图案是从美学的角度对物质产品的造型、结构、色彩、肌理及装饰纹样所进行的方案设计，其中包括很多内容，涉及的范围也很广泛。

狭义的方面则认为：图案是有装饰意味的纹饰，即按照一定**图案**结构、形式美法则经过抽象、变化等方法而构成的某种或对称或均衡、或单独或适合、或连续或综合的，具有一定秩序感的图形纹样或表面装饰。

图案的类别

从造型意象分类可分为：具象图案和抽象图案。

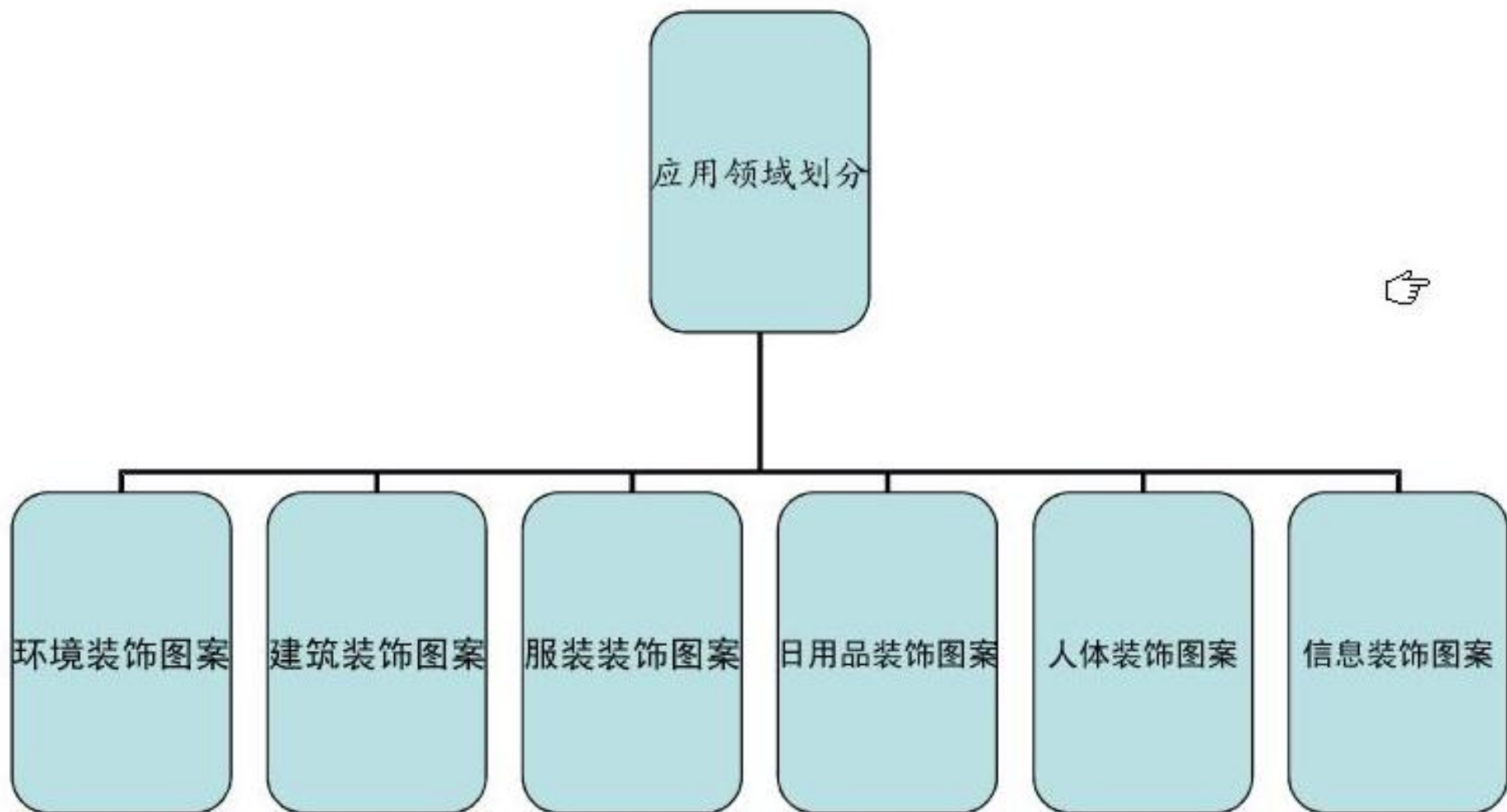
（1）具象图案：

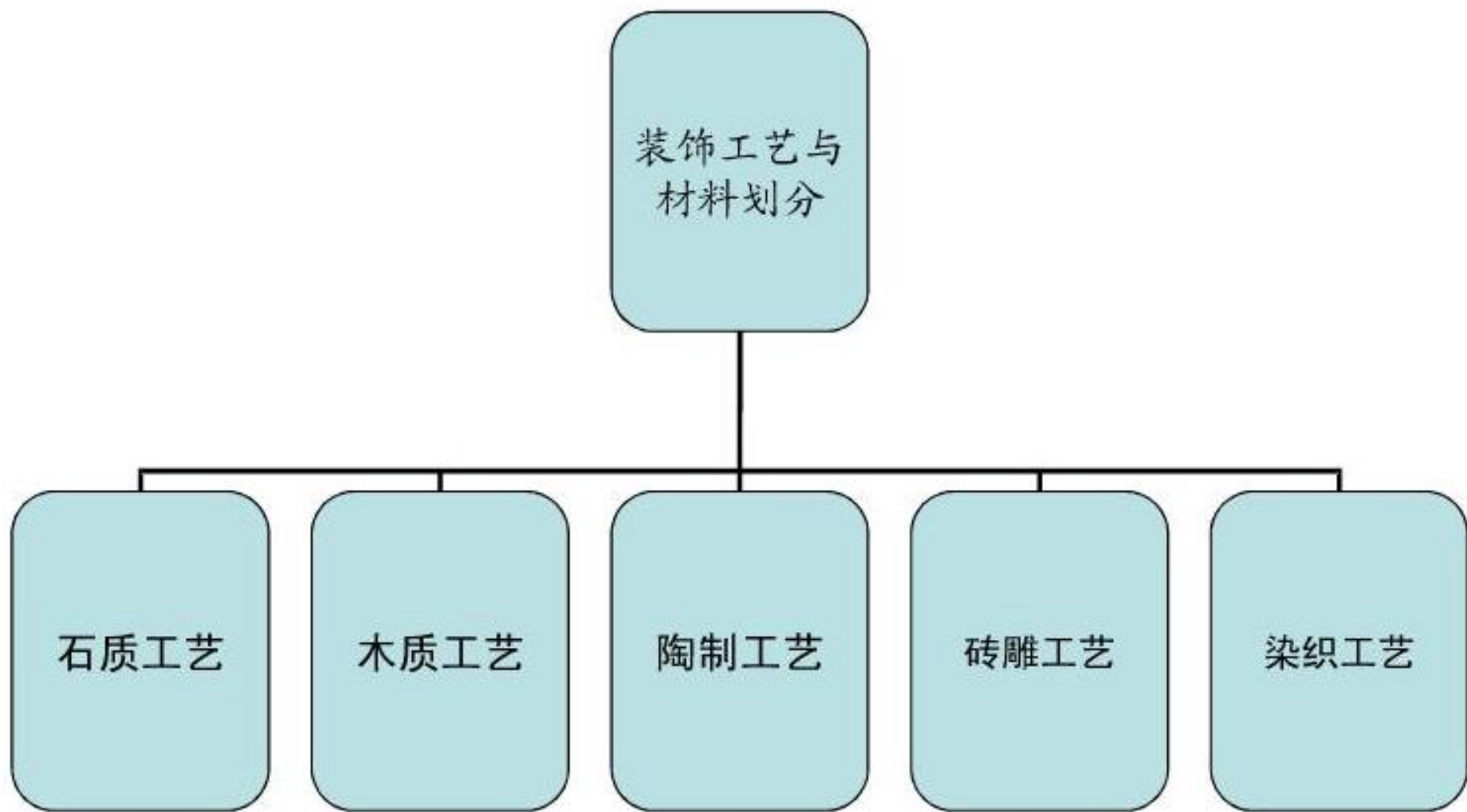
即具有比较完整的具体形象的图案，它可分为写实和写意两种

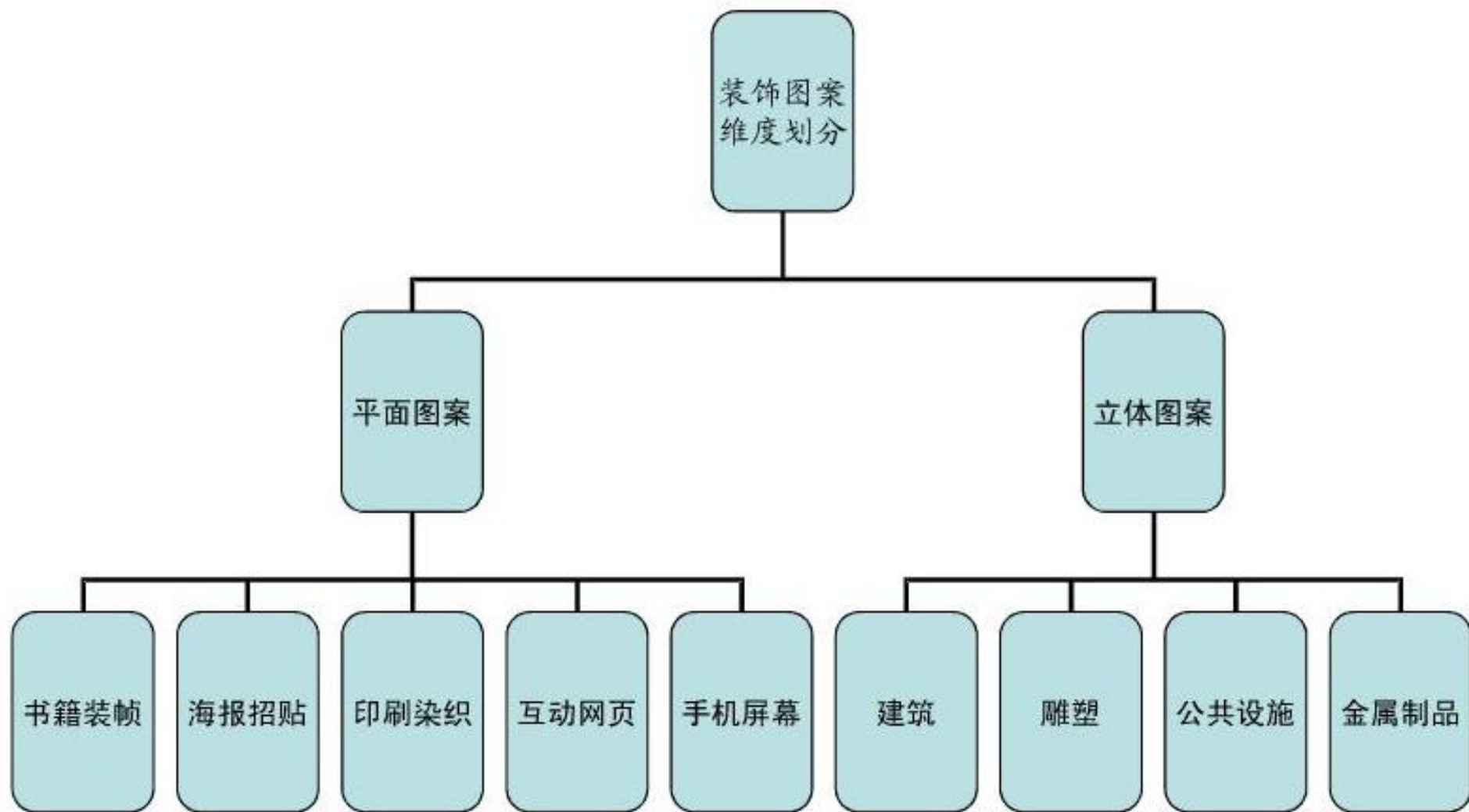
（2）抽象图案：

即由非具象形象组成的图案，它可分为几何形与随意形两类

装饰图案的类型

图案表现
内容划分

植物图案

动物图案

人物图案

风景图案

抽象图案

几何图案

故事情节图案

地域划分

中国装饰图案

非洲装饰图案

欧洲装饰图案

美洲装饰图案

艺术风格
领域划分

传统图案

民俗图案

古典图案

现代图案

后现代图案

各种艺术运动
风格图案

花卉

风景

人物

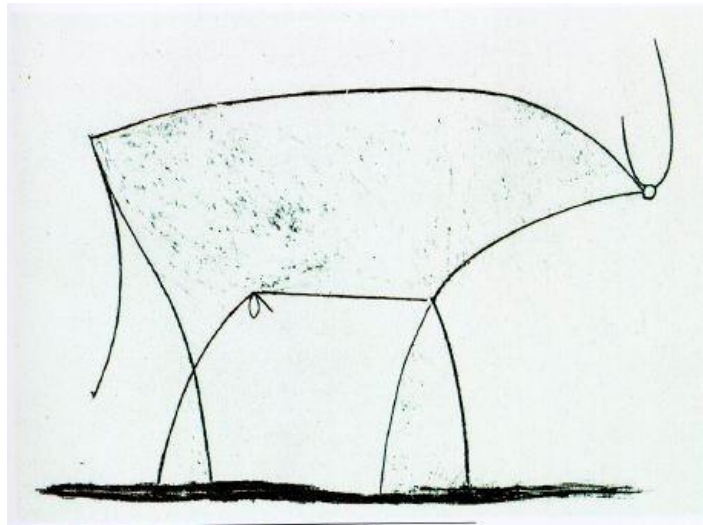
动物

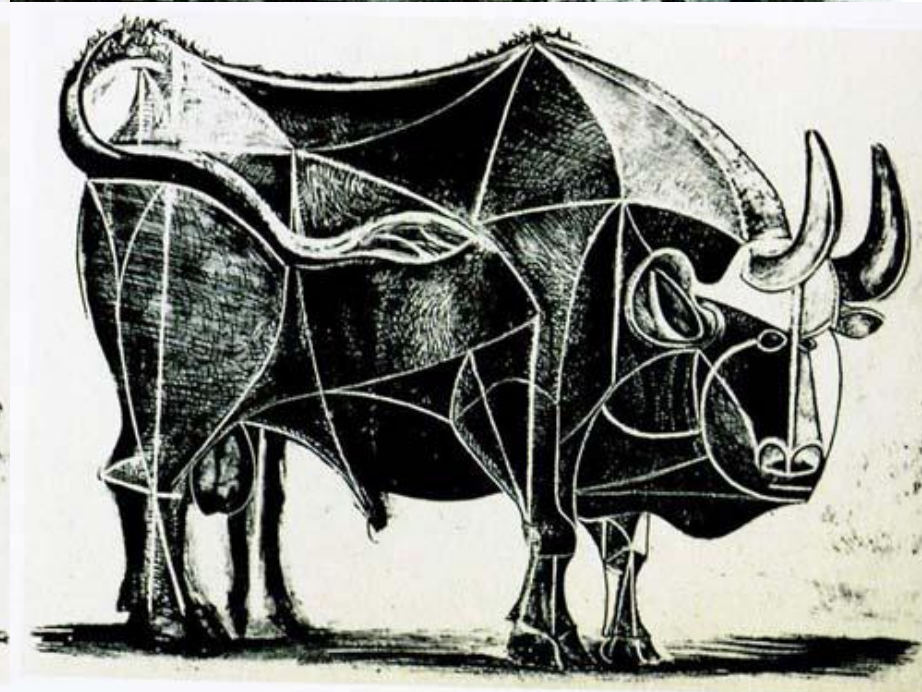
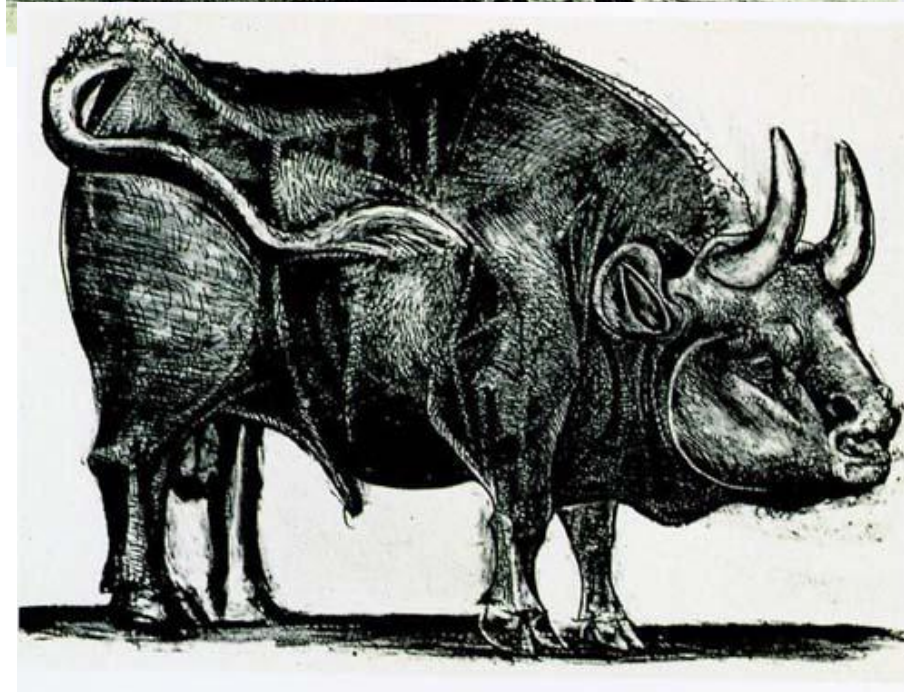

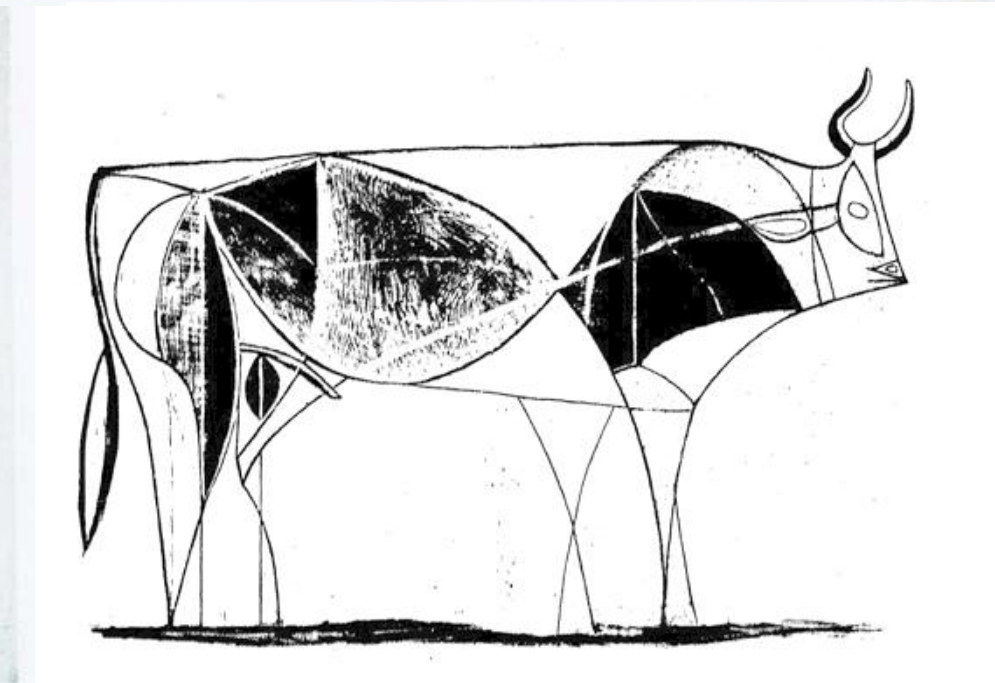
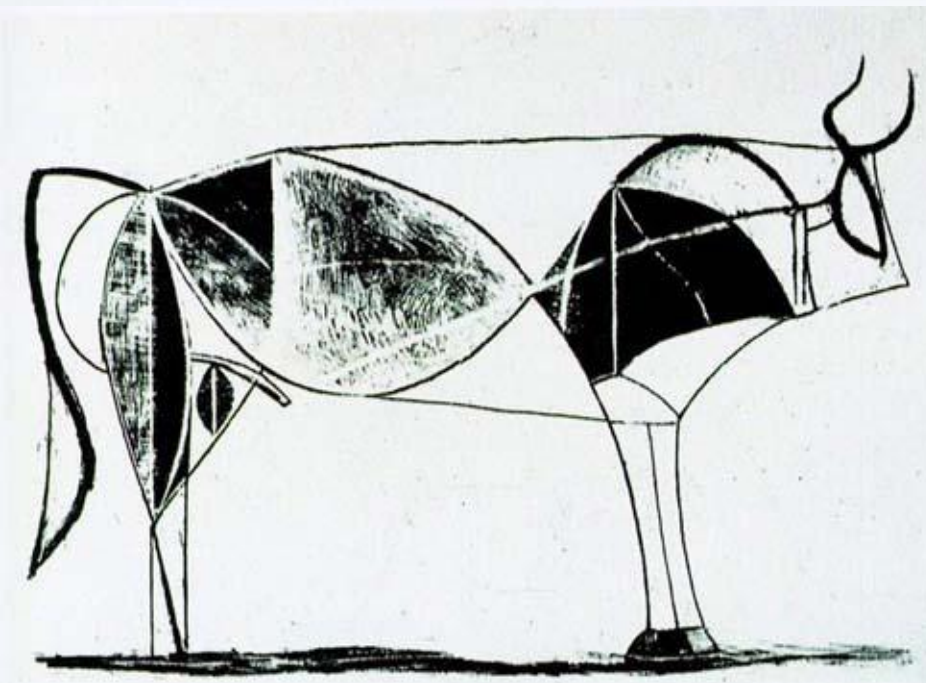
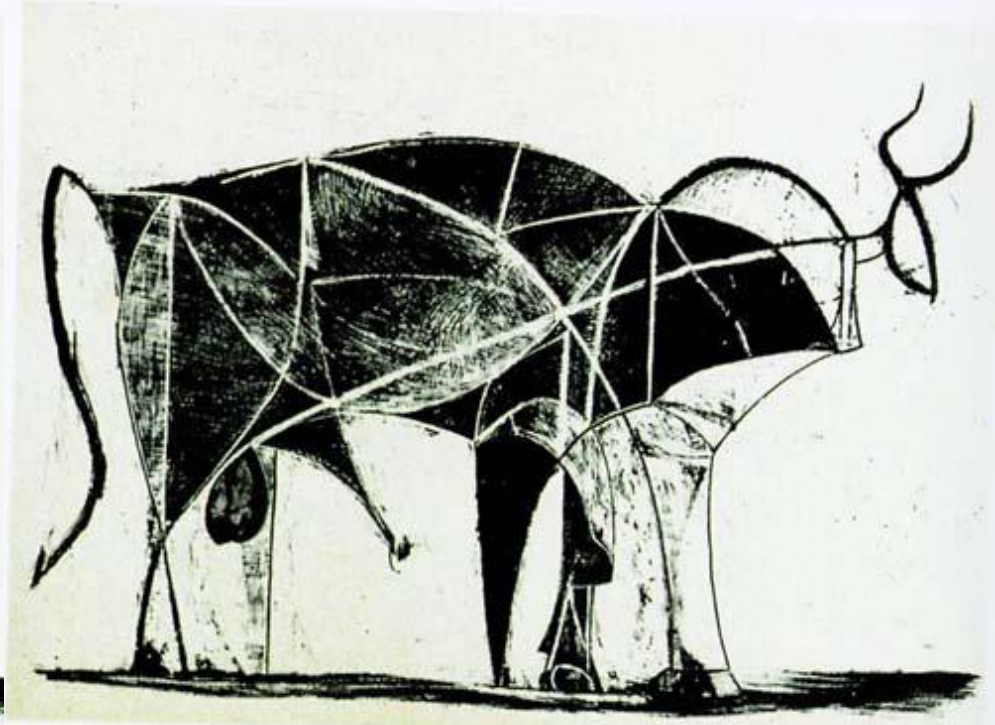
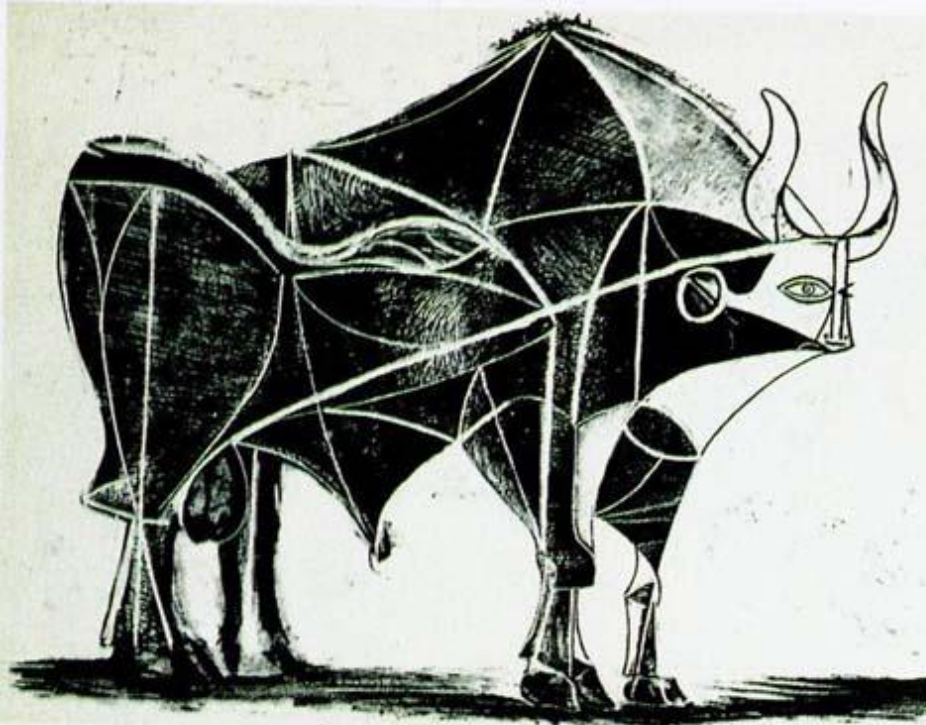
图案变化方法

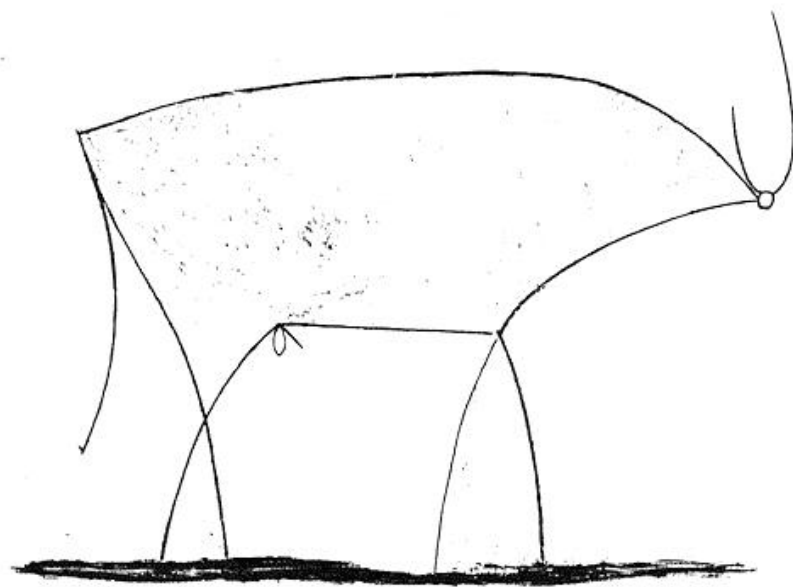
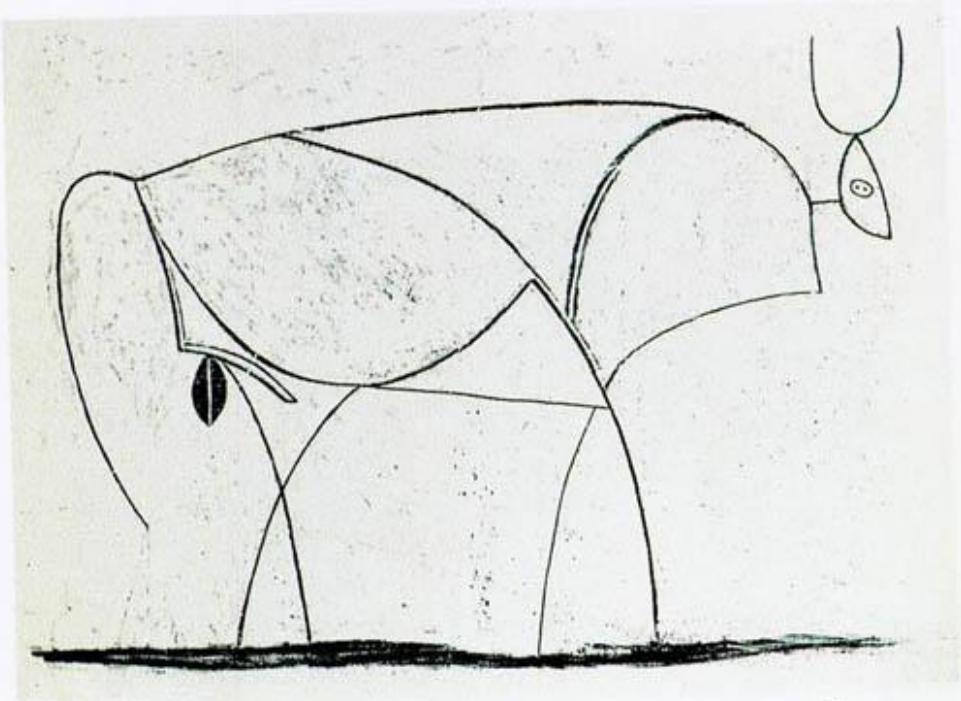
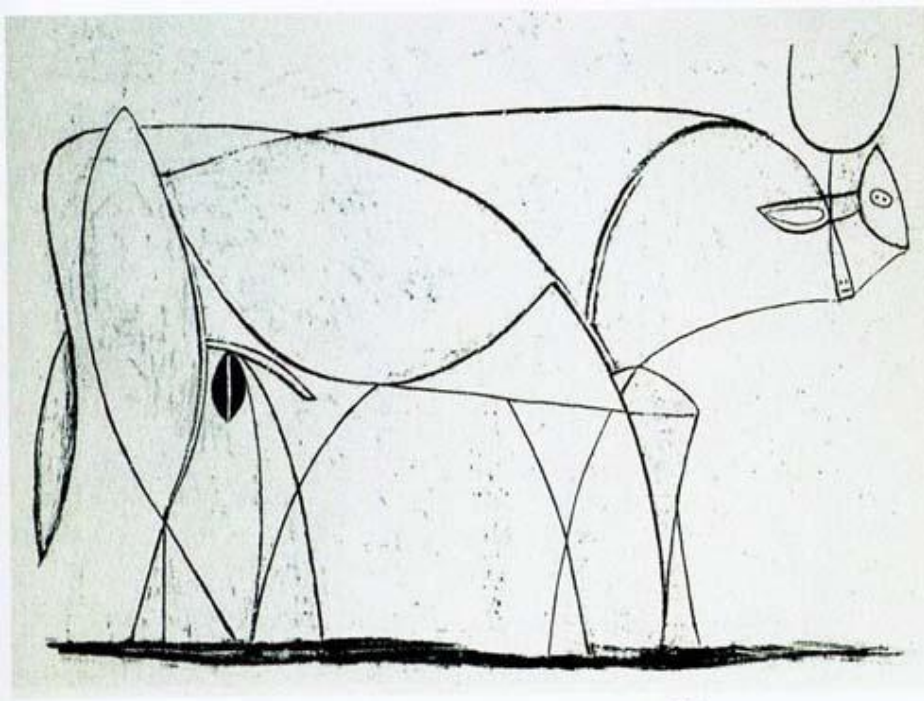
图案写生的物象纹饰虽然通过概括以及形式美的程式化变化，但还不具备完整的装饰意味，也就是说不是真正的图案，因而需要运用多种手法进行装饰变化。

毕加索公牛图演变

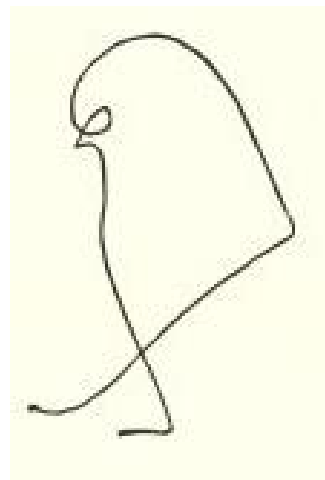
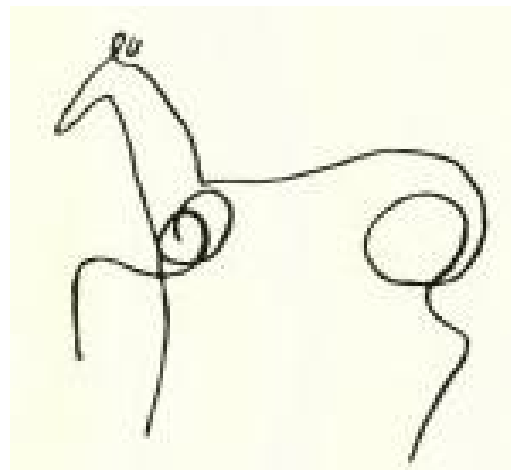
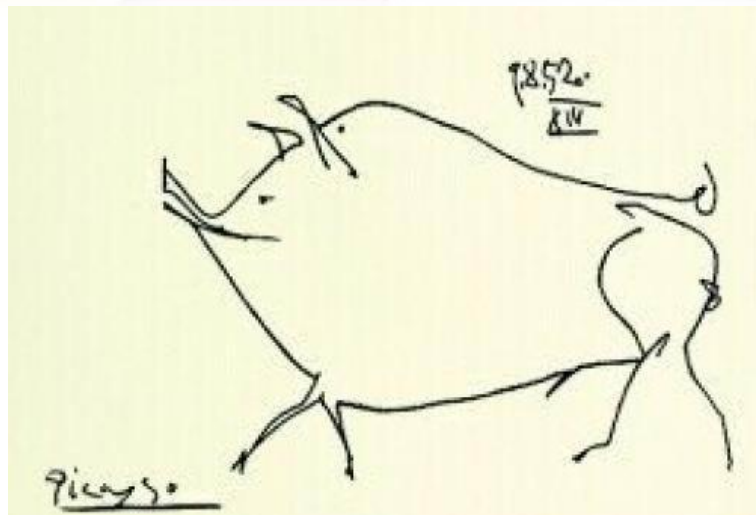

1、简化

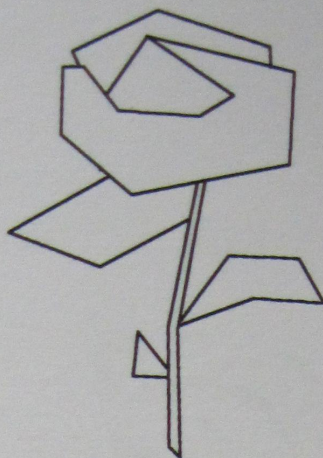
简化是对对象的高度概括，去除无关紧要的次要部分，使图案纹饰趋于条理化，规律化。

图案在简化中要注意两点：一是抓住对象的基本特征，将其外形轮廓删繁就简，强调对象的最主要特征。二是各种物象起伏，明暗层次的简化，使原本立体的物象平面化。

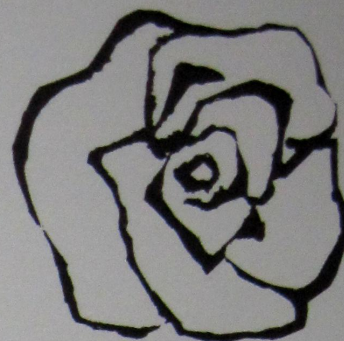

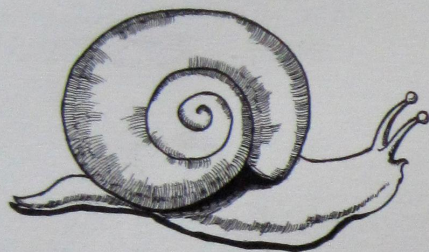
作者：何杰莹

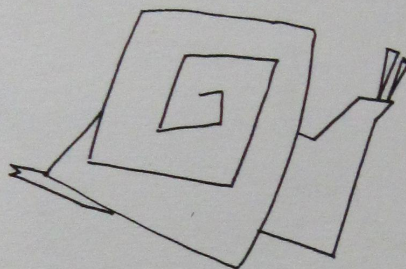
作者：何杰莹

作者：蒙小芳

作者：刘诗泉

作者：刘诗泉

学生作品

作者：苏玉姣

作者：徐彦霖

学生作品

作者：谢建华

作者：陈 昕

作者：陈 昕

作者：管贝贝

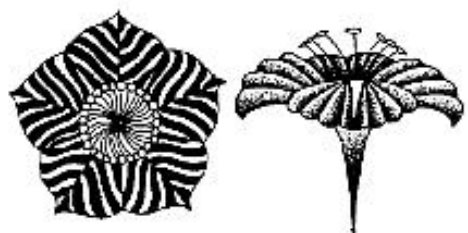
作

粗线法

线面法

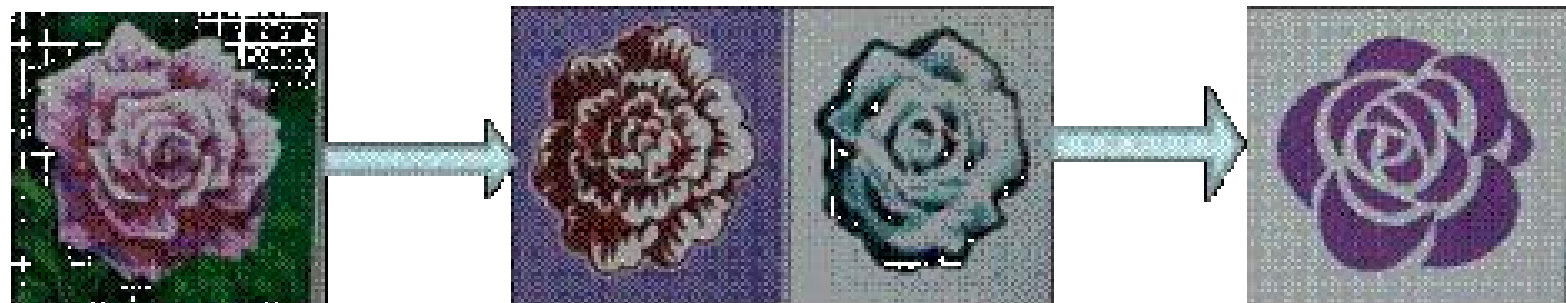
黑白转换法

点缀法

线描法

色块法

2、夸张

重点突出客观事物中本质的、典型的特征，使形象更生动、更具感染力。如动物写生中夸张大象的鼻子、松鼠的尾巴、狮子的鬃毛及威猛的神情等。在设计中使用夸张方法抓住形象的形态特征和神态特征，可使变化后的形象更生动，更富个性。

3、添加

在形象组合中加入与之相关的其他形象，发挥想象力，将相关联的事物组合在一起，使图案形象寓意丰富、情趣盎然。

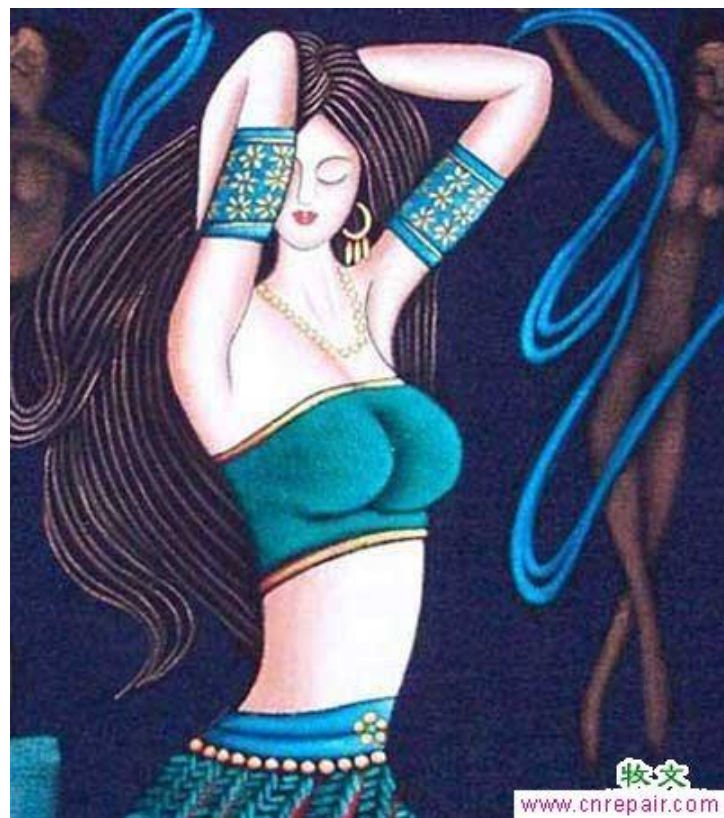

4、条理

是将构成元素依据形式美法则进行归纳。整合、求同，加强秩序感，获取色彩、形态、风格趋同的处理方法。它能使图案纹样秩序性的特征增强。

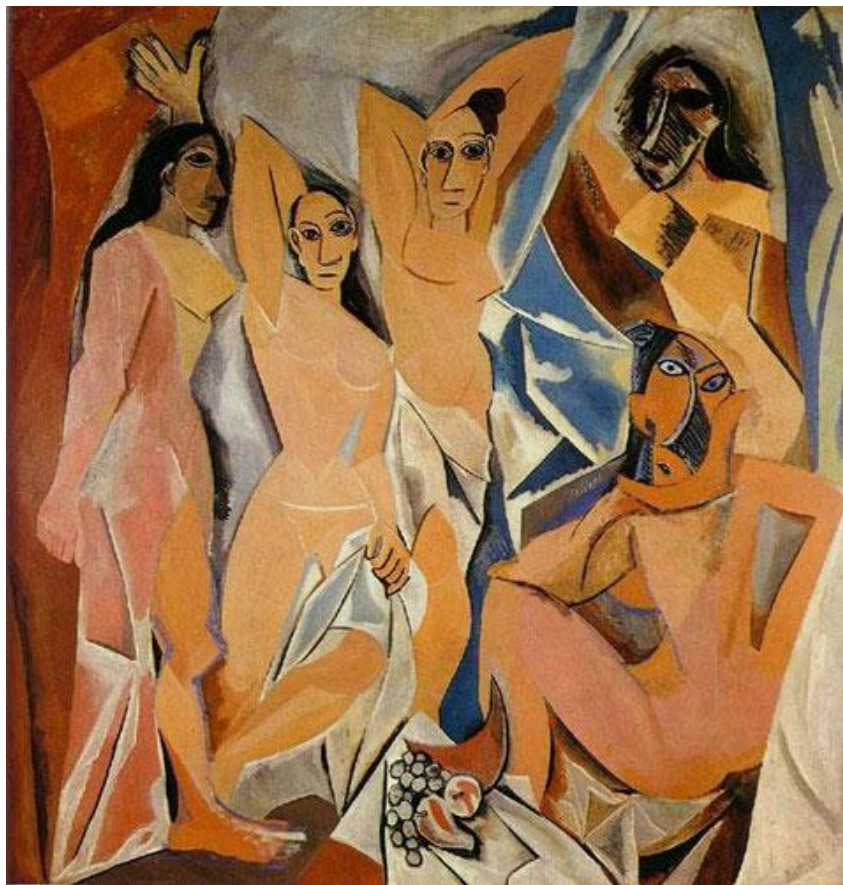

5、抽象

是将有造型特征的元素提取出来进行形态重构的处理手法。它不像简化、条理化手法那样，只把对象特征加以突出。调整和修饰，而是把对象变为纯粹的形来表现原形象的神韵，其精妙之处在于“似与不似之间”。这种处理方法给人视觉刺激强。逻辑性强。装饰性强的感觉。

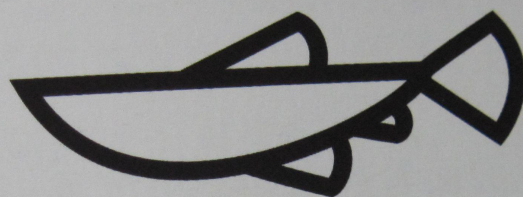

阿维尼翁的少女

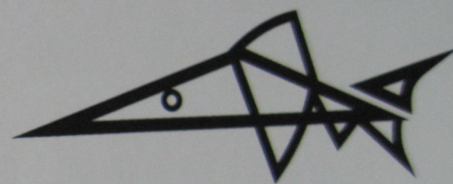

女人头像

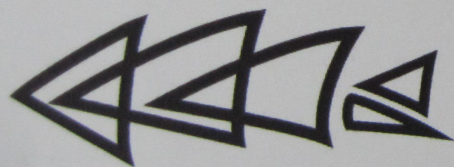

作者：王 弋

作者：王 弋

作者：卢蝶锐

作者：卢蝶锐

作者：卢蝶锐

6、巧合

是两种或两种以上的形态发生偶然的联系，形成特殊的趣味图形，引发图形和图形以外的联想。它分为形与形的巧合、图与地的巧合、形与意义的巧合。

《鲁宾杯》

7、对比

是在形态之间、造型元素之间、色彩之间，手法之间、风格之间按主次关系和审美要求进行夸张，使其拉开距离，形成强烈的视觉效果。

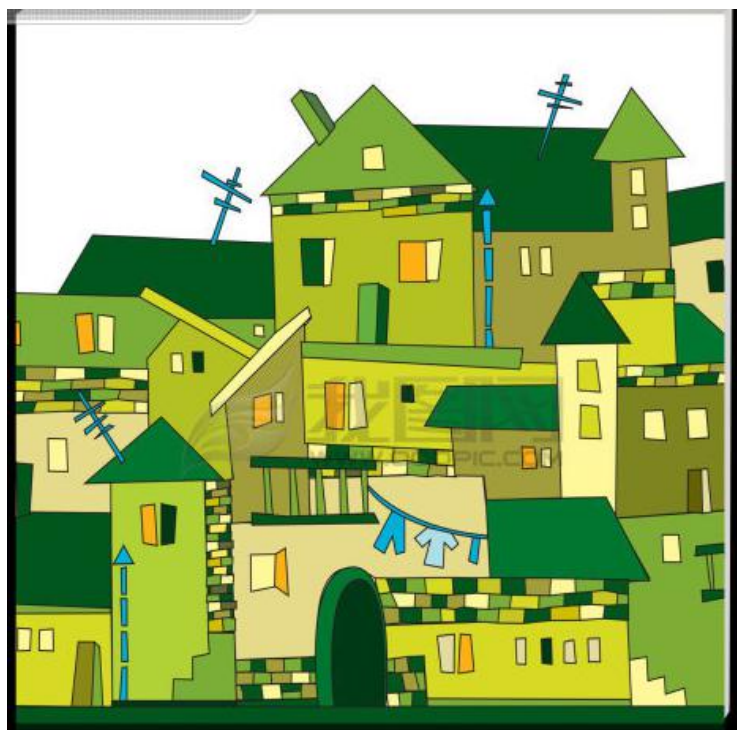

8、调和

根据美学多样统一原则的要求，使形之间、色之间、形式之间、手法之间、风格之间取得和谐效果。此法能使图案纹样具有和谐、平稳、舒缓、宁静的艺术美。

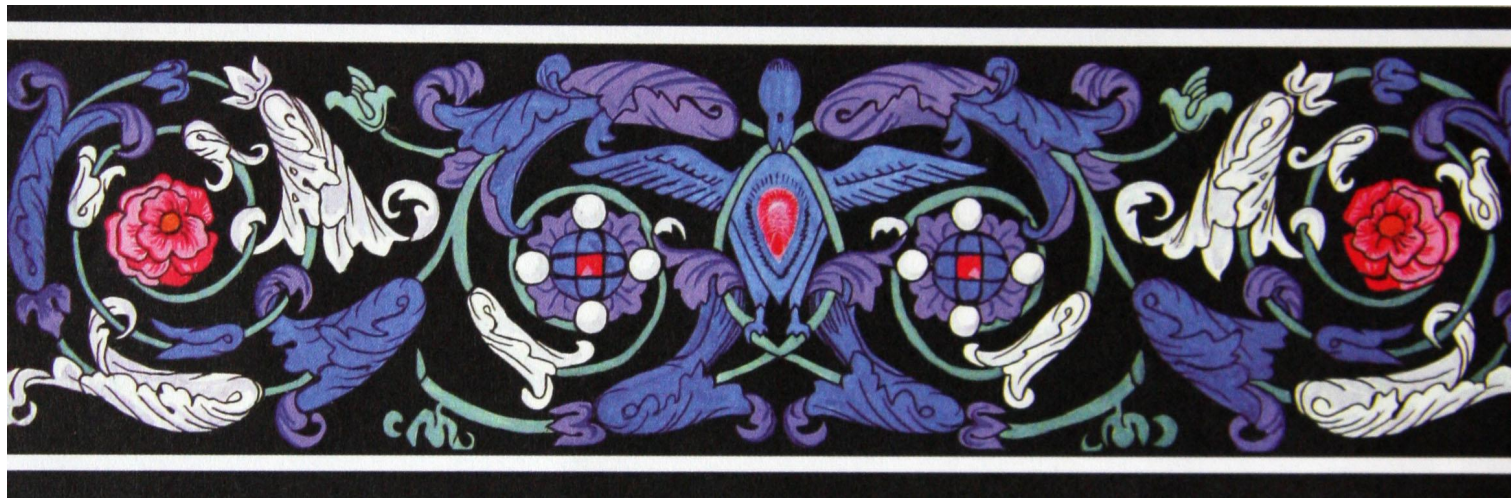

9、反复

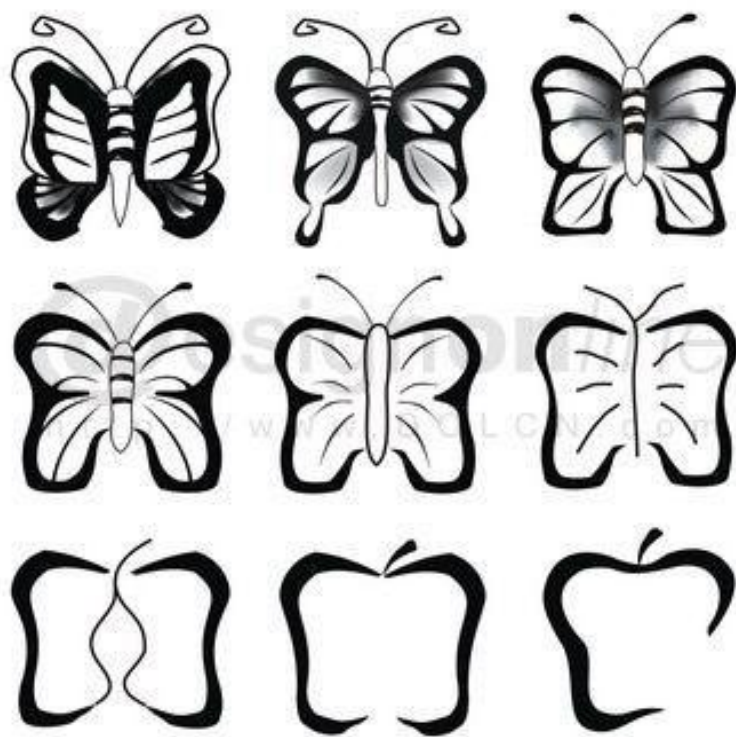
是把造型元素、色彩单位的局部或整体，做单向、双向、多向或旋转的重复排列，使造型形式有强烈的节奏感。它是装饰性特征的重要表现。

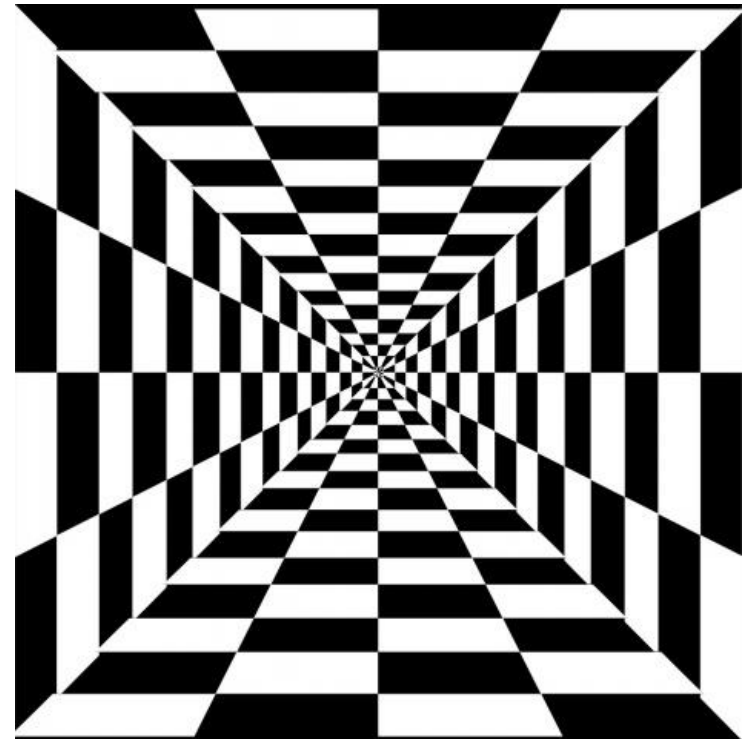
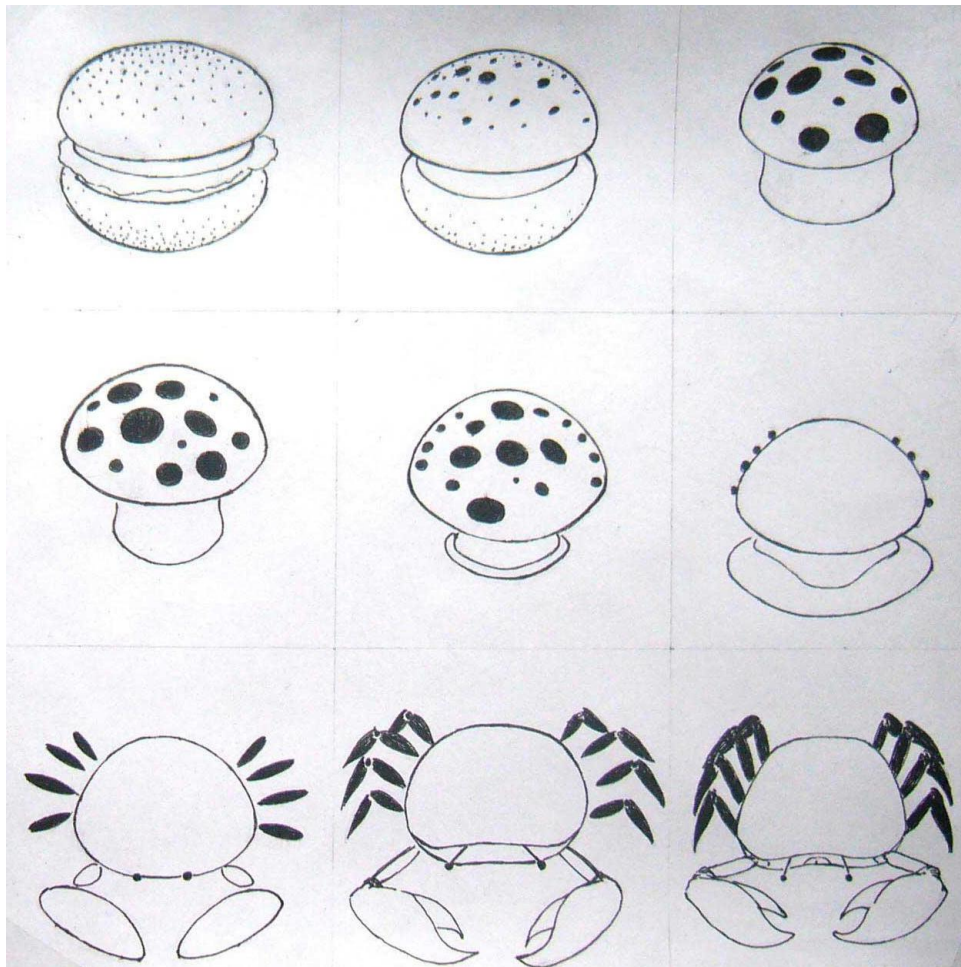

10、渐变

是形态结构、色彩等在设定方向上做规律性增强或减弱，以使内容更丰富，增强层次和律动感，使视觉和心理得到丰富、和谐。柔顺的感觉。渐变的节奏可依据具体情况进行调节，渐变方向可呈单向、双向、多向、辐射等。

6、图案的比例与尺度

比例与尺度本身既是约定俗成的，又是客观存在的。比例与尺度不仅是定量的关系，而且也是一种美感特征的数据化、理想化的集中体现，它将美感的感知因素转为理性认知，作为形式美感的量化标准来权衡美、表达美。

图案的色彩表现

从色彩学研究方面，可分为：

1、有彩色系：光谱中红、橙、黄、绿、青、蓝、紫七种基本色及它们之间不同量的混合都属于有彩色系。

2、无彩色系：黑色、白色以及两者按不同比例混合所得到的深浅各异的灰色系列等都属于无彩色系。

色彩本身并无所谓情感，是由人们对客观事物的感情和体验而产生的联想

冷暖的色彩感是人们在长期的社会生活中获得的共识，主要是人的视觉心理的一种感受。红、橙、橙黄，通常给人以阳光和火的温暖感，因此被称为暖色。与之相对的蓝，青绿、青紫，在人的情感心理和联想中是冰雪或海水的体验，所以这类色彩被称为冷色。

三套色

四套色

