

第 1 章

图形创意设计概述

1.1 关于图形

1.1.1 图形的定义

在视觉传达设计的领域中，我们所讨论的“图形”的概念与几何学中的图形有所不同。这里所说的图形，是指那些非文字的视觉形态，通俗来说，即图画。然而，并非所有非文字的视觉形态都能被称为图形。实际上，图形是在特定思想意识的指导下，由一个或多个视觉元素有意识地组合而成的刻画和表达方式，它包括形状、结构、色彩、风格等元素，以及这些可视形态背后所隐含的象征意义、观念、情感和价值。

随着时代的变迁和观念的演进，对图形的定义也出现了多种不同的解释。目前，较为广泛接受的定义是：图形是一种介于文字与美术之间的视觉传达形式，它能够在纸张或其他媒介上表现出来，并通过印刷和各种媒体进行大量复制和广泛传播。图形通过特定的形态来表达创造性的思想，将设计思维转化为可视化的表达，使设计造型成为信息传递的媒介。

在具体的形式上，图形可以通过多种方式呈现，例如绘画（包括手绘）、摄影等创作方式，也可以是象形文字、符号等具体的图形形态。这些形态不应仅仅是现实物态的简单复制或模仿，而应融入创作者的主观意识，展现出与现实形态的不同。简而言之，图形是一种融合了文字语言内容和类似绘画影像形态的视觉形象，它在传播领域中承担着传递信息的重要角色，如图 1-1 至图 1-4 所示。

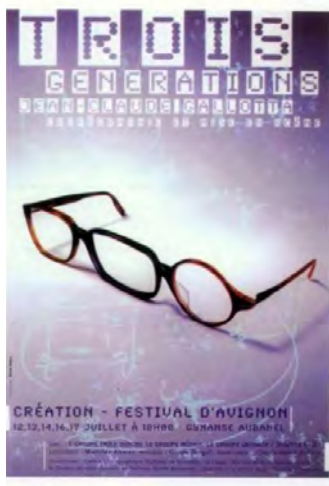

图1-1

图1-2

图1-3

图1-4

1.1.2 图形的起源和发展

图形的起源可以追溯到远古时代的图腾纹样和岩洞壁画等原始图形符号。在人类祖先开始在洞穴和岩壁上绘制图案时，它们不仅满足了人们对美的追求，更重要的是，这些原始图形符号成为信息交流、情感表达和思想沟通的媒介。这一点贯穿了图形从诞生至今的每一个时期和阶段。

绘画的产生源于实际需求。古人在岩壁上绘制图案，不仅仅是为了美化和装饰，更重要的是为了记录事实、表现思想。这些图案传递了特定的信息，寄托了精神信念与宗教信仰，具有明确的实际目的。在人类历史上，图画先于文字出现，成为最初记录和传递信息的手段。早期的象形文字也是基于描摹客观事物以表达抽象概念的原则产生的，它们在形式上更接近于绘画。

随着时间的推移，这种图画形式不断发展和分化，逐渐演变为几个方向：一是日益抽象化，从具象形态的描画中脱离出来，最终形成了以特定点线组合结构指示发音、表示特定意义的文字；二是逐渐弱化了信息传递的实用功能，转而侧重于追求表现形式上的风格技巧，强调精神领域的情感价值和审美价值；三是强调装饰作用，大量运用于生活中的装饰图案艺术，这一分支所描绘的形态或具象或抽象，创作遵循的是形式美的法则；四是成为独立于文字语言之外的视觉形象语言，它们是以传达为目的的设计语汇，如图形、标志符号等，它们遵循传播学、符号学的原理，同时兼顾美学需求，利用象征手法表情达意。

在图形的发展史上，从最初的雏形到今天丰富成熟的现代图形语言，经历了几千年的演变。它的发展并不是孤立的，而是受到人类社会经济、文化、科技等全方位的影响，伴随着整个社会的进步，与科学技术、哲学、艺术等交织在一起，互为启发。

从时间的发展脉络来看，图形的历史进程大致可分为三个阶段。第一个阶段是远古时期人类的象形记事性原始图画。原始人的图画式符号是图形的原始形式，也是文字的雏形。第二个阶段是一部分图画式符号演变后形成文字。图画式符号与记事性图画的区别在于其形象的抽象性更强，更为简化。记事性图画在实际应用中不断简化后，就形成了图画文字。第三个阶段是文字产生后带来并促进了图形的发展。文字这一视觉传达形式使人类的沟通和交往

更加密切，而图形形式能综合复杂信息内容且又极易被领会，因而为人类所重视和利用。

1. 中国的图形发展

1) 中国传统图形

中国传统文化强调“天人合一”，追求“形神兼备”，在这种思想的引导下，艺术与设计都更多地体现出主观因素在创作中的主导性，表现出令人惊叹的想象力。如我们祖先创作出的人蛇合一的形象——女娲、伏羲，著名的“马踏飞燕”（见图 1-5 和图 1-6）等，都显示出一种有意识的组合，其超越了现实世界的束缚，蕴含了图形创意的精髓——以创新的形象表达特定的含义。

图1-5

图1-6

中国传统图形，往往具备以下几个特征。

（1）独特的象征：在民间艺术的丰富宝库中，对美好生活和吉祥如意的向往常是创作的核心。这些美好的愿望往往通过富有象征意义的图案来表达。有时，这些象征图案直接借鉴了自然界中某些生物的特性，例如，鱼因其繁殖能力强而象征着子孙满堂，牡丹花因其华贵的外表而象征着财富和尊贵。在实际应用中，这些象征图案很少单独出现。它们或是与其他具有特定寓意的象征形态相结合，或是多个吉祥的象征形态相互叠加，以创造出既丰富又和谐的画面效果，并传达出强烈的情感诉求。通过这种方式，民间艺术巧妙地将视觉美感与深层的文化寓意融为一体，使得每一件作品都充满了生命力和文化内涵。

（2）求全思想：求全是希望在一幅画面中将事物的方方面面都交代清楚。为了达到这个目的，许多作品抛开了现实世界中的观察局限性，展示出了主观意象中对事物的多时空认知。这些可以通过多视点透视、遮挡物透明化、多时态组合等方法来实现，如图 1-7 和图 1-8 所示。

（3）丰富的造型手段：在许多民间艺术作品，艺术家们以其丰富的想象力和自由奔放的表现手法，塑造出形态各异的艺术形象。这些形象不仅洋溢着装饰性的美感，还散发着一股超越现实的新颖气息。这些手法也是现代图形创意的重要表现手法，主要有超现实组合、适形和共生同构。

图1-7

图1-8

① **超现实组合**：按照一定目的将现实中无必然联系的元素组合在一起，成为一体。在传统造型中往往是将各种吉祥符号组合成一个形态来表达美好愿望，如图 1-9 所示。

图1-9

② **适形**：通过变形等手法将元素塑造在特定的形态结构中。适形是由于功能和制作上的限制，如虎纹围嘴的刺绣因为要贴合小孩脖颈的形状而对老虎的造型进行变形。适形的手法在现代图形创意中经常被采用，它的造型效果与所置入图形有一定的相似之处，如图 1-10 所示。

虎纹围嘴

三角蝙蝠

鸳鸯莲花

喜上梅梢

图1-10

③ **共生同构**：将不同元素通过共用一些部分组合为一体，形式巧妙，富有装饰性。这种造型手法增加了图案的装饰效果，有时也起到传达信息的作用。时至今日，许多设计师依然通过共生同构手法创作作品，如图 1-11 所示。

图1-11

2) 中国现代图形

21 世纪以来，我国的图形创意随着科技的进步和国外设计理念的引入而迅速发展，从传统的装饰性向功能性、实用性和审美性统一转变，更强调创意的独特性和表达的个性化。设计师们开始更加注重与受众的情感共鸣和文化交流。计算机图形学和数字媒体技术的迅猛发展为图形设计提供了新的可能性和创新空间。设计软件如 CAD、Photoshop、Illustrator 的出现，极大地提升了图形设计的效率和质量。同时，虚拟现实（VR）、增强现实（AR）等前沿技术的应用，为图形创意带来了全新的表现形式和沉浸式体验，进一步拓宽了设计的边界。

在全球化浪潮的推动下，我国的图形设计开始更多地与国际接轨。设计师们吸收和借鉴国际先进的设计理念和技术手段，在国际舞台上展现自己的才华和创意，推动中国图形设计走向世界。他们在传承传统文化元素的基础上，通过现代设计手法进行创新和再造，使传统图形焕发新的生机。展望未来，中国图形创意将继续在传统文化的深厚底蕴上不断探索和前行，融合现代科技和国际设计理念，创造出更加丰富多彩、具有时代特色的设计作品。

2. 国外的图形发展

在国外早期文明中，理性思维占据了主导地位。直至文艺复兴时期，欧洲艺术界一直以摹写自然和客观写实为主要创作方向。因此，与我国相比，创造性的视觉形象在国外艺术中并不那么常见。中世纪时期，书籍设计成为重要的设计领域。尽管精美的羊皮书多以宗教内容为主，但创作者们在其中也展示了他们的创作灵感：首写字母为了达到装饰效果，被精心设计成图案化的形式，其中不乏运用图形创意手法的形象。国外图形的真正发展和飞跃发生在 19 世纪末至 20 世纪初。这一时期，工业迅速发展，社会动荡，由此带来了思想的活跃，现代艺术空前繁荣，各种艺术流派百花齐放。这些流派在艺术思想和表现手法上都对传统艺术的写实主义进行了大胆的否定和超越，它们在形式语言、创作观念和美学思想等方面对现代设计产生了深远的影响。这些流派的具体介绍如下。

(1) **立体主义**：它开启了现代艺术之门，打破了人们的视觉经验，放弃对客观物象的描绘，朝更加主观的方向发展；从多角度重新审视世界的真实性，创作不再主要依靠感性认识，而是依靠理性和观念，将不同视点、不同状态下所观察理解的事物形态综合起来，构成一个独立于自然的艺术空间。这种对原形的分解、综合、重组，挖掘事物的内在真实成为图形创意的重要手法之一，如图 1-12 和图 1-13 所示。

图1-12

图1-13

(2) **未来主义**: 艺术家更趋向于表现对速度、激情的崇拜, 用线条和色彩描绘重叠、连续、交错的形态, 将不同时间状态的画面组合在一起。这种融入了时间维度的创作思想引导图形创意走出静态的模式, 如图 1-14 至图 1-16 所示。

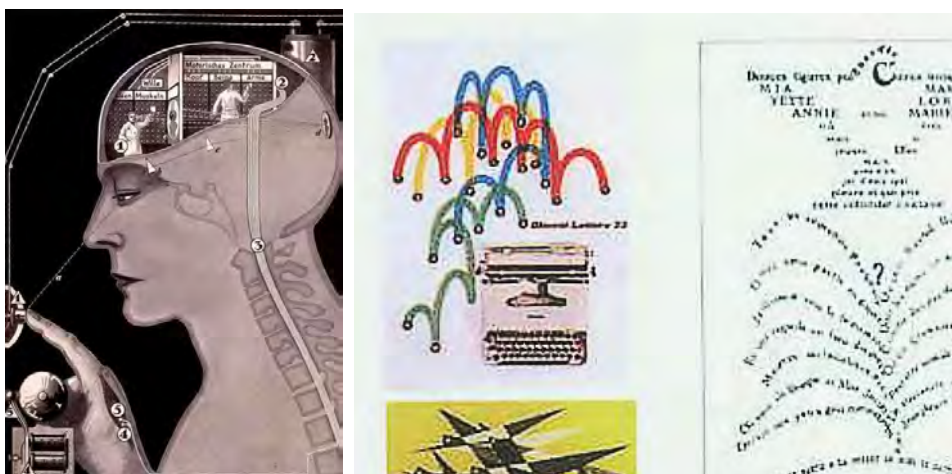

图1-14

图1-15

图1-16

（3）**达达主义**：以调侃和滑稽荒诞的形式表达自己“反对一切”的观念，这种不受法则约束、在偶然机遇中及有意选择中发掘灵感的手法使图形获得更自由的创作空间。达达主义的拼贴画、照相剪辑等为图形创意提供了具体的表现手法，沿用至今，如图 1-17 所示。

图1-17

（4）**超现实主义**：受到弗洛伊德思想和存在主义哲学的影响，主张发掘未开发的想象、幻想、潜意识和心灵世界，使人的思想得到全面解放。在众多艺术流派中，超现实主义对图形设计的影响最深远也最直接。超现实主义流派的重要代表人物包括基里科、马格里特、达利等，他们的作品中变形的透视空间、细腻写实的绘画技法、充满隐喻意味的形象、梦境般的场景，形成了现实与梦幻、真实与虚构间的交错。在超现实主义的众多绘画中，对形态的大胆变形、违反自然法则的光影描绘、物体材质的错位、不同物形的嫁接、一形多意的处理等都极大丰富了现代图形设计的表现手法，如图 1-18 所示。

图1-18

1.1.3 图形的特征

图形设计融合了符号性和语义性，这两种特性共同赋予图形丰富的表现力和深刻内涵。符号性使图形能够作为一种有意的替代物，在人们的认知心理中唤起普遍的认同感。形态作为设计语言的核心，是人类在长期进化过程中发展出的符号化想象力和智慧的体现。我们既是现实社会中众多符号的创造者，也是这些符号的接收者。在视觉设计中，一旦某个对象以清晰的符号化形式呈现，它便能迅速成为大众普遍接受的信息。当图形以可感知的符号元素影响人的感官，并以各种元素的有机组合形成一个完整的符号系统作用于人的思维时，原有的物质形态便被重新构建为一种新的特定语系，被赋予各种象征意义。图形设计通过人们熟悉的形态形成视觉上的可读性，例如中国的太极图形，它由黑白两色的S形图案构成，象征着阴阳、男女等概念，展现了一种你中有我、我中有你、共生共存的美学结构。

与符号性相比，图形的语义性则更为隐晦，它深藏在形式内部，需要观者通过多维的认知去洞察。设计师通过意指、隐喻、借喻等知觉类比手法创造形象化的视觉语言，使得图形能够以不同的形式和形象暗示关联事物。这种深层次结构的共同性，或称为同构性的特征，通过形象化的视觉语言形式进行沟通，既带给人贴近自然的亲和感，又出人意料，给人以惊喜。

总的来说，图形具有以下几个主要特征。

1. 简洁、醒目

现代图形常常以简洁、醒目的形式出现，如简单的几何图形、线条、色块等，这种简洁的形式能够快速传达设计意图，吸引人们的注意力。

2. 抽象化

现代图形往往采用抽象化的表现形式，将具象的元素抽象化处理，以突出其内在的本质特征，增强图形的艺术感和现代感。

3. 符号化

现代图形常常具有符号化的特点，通过简洁的图形元素传达特定的意义和信息，这种符号化的图形元素能够增强图形的识别度和记忆性。

4. 多元化和个性化

现代图形设计注重多元化和个性化的表现，通过不同的设计手法和表现方式，展现出独特的个性和风格，同时也能够满足人们对于多元化和个性化的需求。

5. 文化性和社会性

现代图形设计往往具有文化性和社会性的特点，通过图形元素的运用和设计，传达出特定的文化和社会信息，反映社会现象和时代特征。

6. 动态化和互动化

现代图形设计越来越注重动态化和互动化的表现形式，通过动态的图形元素和互动性的设计手法，增强图形的表现力和参与感，吸引人们的兴趣。

图形设计以其独特的形式感和多元化的表现手法，展现出独特的现代感和艺术魅力，成为现代视觉传达设计中不可或缺的一部分。

第2章

装饰图案

2.1 装饰图案的定义

为了与图形相区别，便于理解和学习，本章所讲的装饰图案专指具有实用性和装饰性功能的图案。

装饰图案是一种具有装饰属性的纹样或图形，可以用于装饰各种物品，包括服饰、家居用品、室内墙壁等。它是一种抽象的艺术形象，通过限制性和规律性的艺术化处理，对自然形象进行浓缩与升华后形成的。

装饰图案的设计需要考虑工艺材料、功能用途、经济条件和社会审美需求等前提条件，同时要发挥艺术想象，调动一切视觉元素，如图形、色彩、构图、技法，从而创造出具有实用性和装饰美的艺术形式，如图 2-1 所示。

图2-1

装饰图案在世界上不同的文明区域和不同的历史年代大量存在，如图 2-2 所示。虽然由于地域文化和历史时代的不同而呈现出迥然不同的艺术特色，但所有图案都具有一个共同特性，那就是承担一定的文化责任和艺术责任。

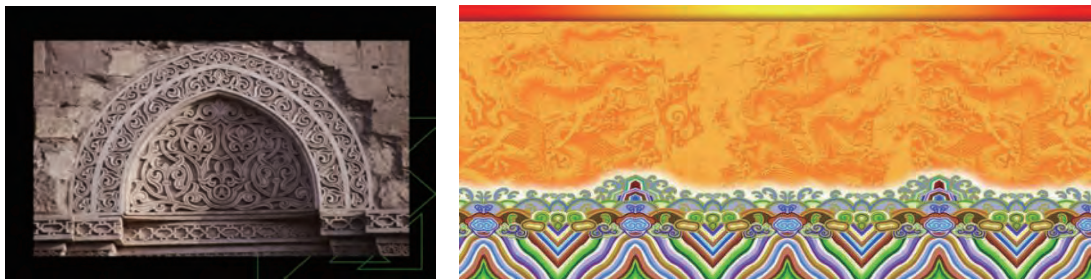

图2-2

2.2 装饰图案的特征

装饰图案的特征可以归纳为以下几个方面。

1. 抽象性

装饰图案是对自然形象进行艺术加工后形成的抽象形象。它不追求完全的具象写实，强调对形象特征的概括、夸张和变形，突出其形式美和装饰性。

2. 平面性

装饰图案大多以平面的形式表现，强调在二维空间内的布局和形象塑造。虽然有时也会在三维空间中表现，但这种表现往往不是重点。

3. 秩序性

装饰图案在构图上强调秩序性和规律性，注重整体效果。它通常按照一定的规律和秩序排列形象，形成一种带有节奏感和韵律感的视觉效果。

4. 工艺性和实用性

装饰图案从属于工艺美术，是以表现为主、不以抒情为目的的实用艺术，具有独特的语言和完整的形式美规律。在创作和设计过程中，它受到生产条件及材料工艺的约束，其作品必须具备实用功能。装饰图案是工艺品的重要组成部分。它需要考虑到工艺材料、制作技术和生产过程等因素，具有很强的工艺性和实用性。

5. 历史性和文化性

装饰图案作为一种文化艺术形式，具有深刻的文化内涵和历史价值。它反映了不同时期、不同地域、不同民族的文化传统和审美观念，是一种具有历史性和文化性的艺术形式。

2.3 装饰图案的分类

装饰图案是一种具有独特魅力的艺术形式，它可以为各种物品增添美感和装饰效果。装饰图案可以从不同的角度进行分类。

2.3.1 按制作工艺分

根据制作工艺的不同，装饰图案可以分为织物图案、陶瓷图案、漆器图案、印染图案等。织物图案是指在纺织品上绣制或印制的图案；陶瓷图案是指在陶瓷器皿上烧制的图案；漆器图案是指在漆器上描绘的图案；印染图案则是指在布料上印制的图案，如图 2-3 所示。

图2-3

2.3.2 按题材内容分

根据题材内容的不同，装饰图案可以分为动物图案、植物图案、人物图案、风景图案等。动物图案包括各种动物形象；植物图案包括各种花卉、树木等植物形象；人物图案包括各种

人物形象；风景图案则以自然景观和人文景观为表现对象，如图 2-4 所示。

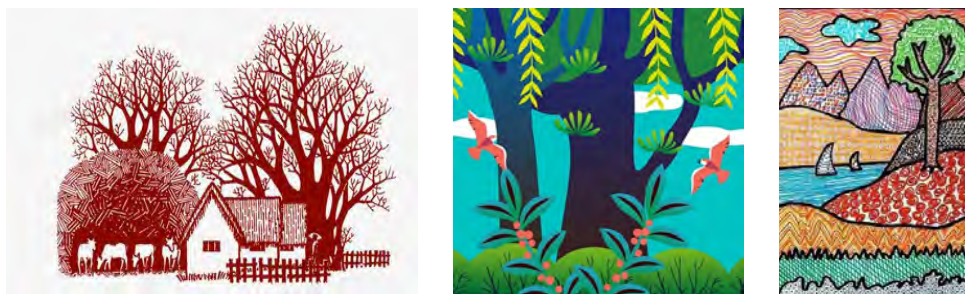
动物图案

植物图案

人物图案

风景图案

图2-4

2.3.3 按装饰手法分

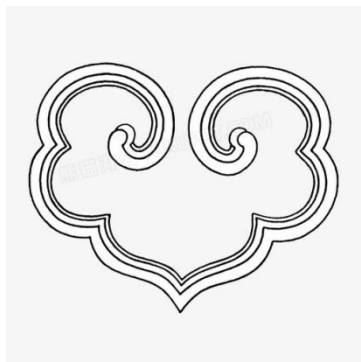
根据装饰手法的不同,装饰图案可以分为写实性装饰、寓意性装饰、象征性装饰等。写实性装饰注重对形象的真实再现;寓意性装饰通过形象表达某种含义;象征性装饰则通过形象的符号化表达某种概念或情感,如图 2-5 所示。

写实性装饰

寓意性装饰

象征性装饰

图2-5

2.3.4 按时代和地域分

根据时代和地域的不同,装饰图案可以分为不同文明和时代的图案。不同文明如中国文明、古埃及文明、古希腊文明等都有其独特的装饰图案(见图 2-6);不同时代如古代、中世纪、文艺复兴时期、现代等都有其代表性的装饰图案。中国自古流传下来的图案形式也可以分为中国古典图案和中国民间民俗图案。其中,中国古典图案主要包括云纹、水纹、雷纹、如意纹、饕餮纹、万字纹等;中国民间民俗图案具有祈祥纳福的象征意义,以寓意和联想的形式表达对美好生活的向往,主要有剪纸、蓝印花布、蜡染、刺绣、木版画等,如图 2-7 所示。

装饰图案的分类方法很多,可以根据不同的需求和目的进行分类。通过对装饰图案的分类研究,我们可以更好地了解不同类型装饰图案的特点和历史渊源,为设计创作提供更多的灵感和参考。

中国古典图案

古埃及图案

古希腊图案

图2-6

中国古典图案

中国民间民俗图案

中国民间民俗图案

图2-7

2.4 装饰图案的装饰变形

2.4.1 装饰图案的写生

装饰图案的写生是装饰图案创作过程中的重要环节。它通过对自然形态的观察、分析、研究，获取创作素材和灵感，从而将其转化为具有艺术价值的装饰图案，其要点如下。

1. 观察和分析对象

在进行装饰图案写生时，首先要对对象进行细致的观察和分析。观察对象的形态、结构、色彩、质感等特征，了解其生长环境、变化规律和特点。同时，还要分析对象整体与局部的关系，明确对象的主要特征和细节。

2. 抓住对象的特点

在观察和分析对象的基础上，抓住对象的特点，包括形态特点、色彩特点、质感特点等。对于形态特点，要注意对象的轮廓线、结构线、比例关系等特征；对于色彩特点，要注意对象的颜色、明暗、纯度等特征；对于质感特点，要注意对象的肌理、纹理、光泽等特征。

3. 注重对象的表现形式

在写生过程中，要根据对象的特点和需求，选择合适的表现形式，注重形式美感的表达，如选择黑白写生（慢写、速写、默写）、色彩写生（铅笔和钢笔，淡彩、水粉、水彩）等形式。

2.4.2 装饰图案变形处理技法

通过写生获得了需要的对象素材之后，要根据设计对象的特征和需求进行变形加工的设计处理。这个过程是将各种写生的素材加工成具有一定实用价值的图案形象。不同的装饰用途有不同的制作工艺，图案变化是从自然形态到艺术形象的创造。

对写生稿进行变形处理的技法很多，下面介绍一些常用的技法。

1. 简化法

简化法也称省略法或减弱法，是指抓住物象最美、最主要的特征，在保持原形特征的前提下，删去某些不影响特征的细节，去掉繁琐的部分，通过归纳、概括、省略等方法，使物象更单纯、完整，从而加强整体特征的表现。其成稿效果比较接近于生活中的剪影效果，如图 2-8 所示。

图2-8

2. 添加法

添加法是为了使图案的纹样更加丰富、理想的一种表现技法。在提炼概括的基础上，根据设计需要添加装饰纹样，以增加图案的装饰情趣和浪漫色彩，如图 2-9 所示。

图2-9

3. 几何法

几何法是将描绘对象各个部分归纳为与其近似的几何形状，使其规则化、几何化、装饰化。在归纳过程中要注意形式美法则的运用，追求造型的视觉统一，如图 2-10 所示。

图2-10

4. 夸张法

夸张法是装饰造型中必不可少的一种表现手段，强调、突出自然物象中最能够引起美感的主要特征部分，使原有的形象特征显得更加鲜明、生动，更加典型和具有魅力，如图 2-11 所示。

图2-11

5. 巧合法

巧合法是一种巧妙的组合方法，在图案中选用两到三种典型的特征，按照图案的规律，巧妙地组成新的图案形象，使其更富有艺术魅力，如图 2-12 所示。

图2-12

6. 拟人法

拟人法是把动物、植物或自然现象如云、雨、风等形象与人的性格、外貌特征联系起来，表现出人的表情、神态和动态，赋予它们人类的感情，使图案更具有想象力和幽默感，如图 2-13 所示。

7. 求全法

求全法指不完全依照素材本身的形态结构，而是根据自身的要求和理解，刻意添加原本不可见的物象，或者把违反常规的事物组合在一起，使其具有美好寓意，也使图案更加完整

充实，以此来表达人们追求圆满与完美的心理倾向，如图 2-14 所示。

图2-13

图2-14

8. 寓意法

寓意法指通过谐音的方法，给原本的自然物象赋予一定的象征性和寓意，使其表现出丰富的艺术语言和吉祥寓意的方法，多用于民间图案和吉祥图案，如图 2-15 所示。

图2-15

9. 文字法

文字法指将文字形态特征和自然物象特征相近的部分结合在一起，通过变形、夸张等方式进行设计的方法，广泛应用于平面设计的各个领域，如图 2-16 所示。

图2-16

2.5 装饰图案的组织形式

装饰图案的组织形式是由图案的内容和用途决定的。不同的内容和用途采用不同的图案组织形式，同时，要根据不同的制作条件和工艺材料，充分利用这些条件，以获得美的效果。

装饰图案的组织形式通常可分为以下三种类型：单独纹样、适合纹样、连续纹样。

2.5.1 单独纹样

单独纹样是一种没有外轮廓和结构限制的装饰纹样，可单独处理、自由运用。它与周围环境没有直接联系，个体独立，并具有完整性。

按构图形式的不同，单独纹样可以分为对称式纹样和均衡式纹样。

对称式纹样是以假设的中心轴或中心点为依据，使纹样左右、上下对翻或四周等翻，图案结构严谨丰满、工整规则，如图 2-17 所示。

图2-17

均衡式纹样，也叫平衡式纹样，与对称式纹样不同，均衡式纹样不是以假设的中心轴或中心点为依据，而是以实体自身的平衡来达到整体的美感。它不受对称轴或对称点的限制，结构比较自由，但是要保持画面重心平稳，如图 2-18 所示。

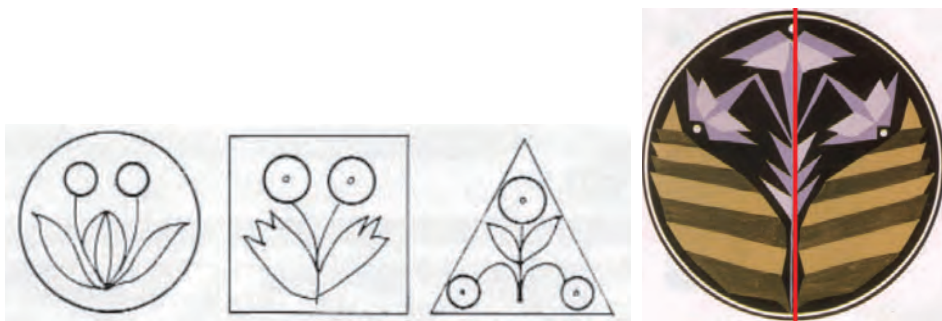
图2-18

2.5.2 适合纹样

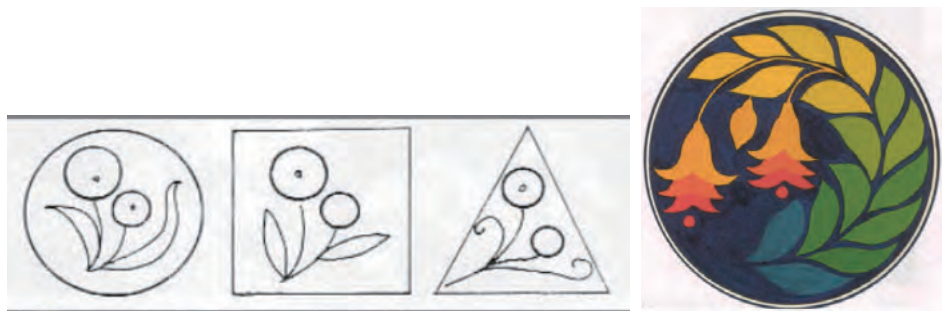
适合纹样是具有一定外形限制的图案纹样。它是将图案素材进行加工变化，使其限制在一定的轮廓线构成的空间内（方形、圆形、三角形、多角形、梅花形、桃形、器物形等），既适应又严谨，即使去掉外形，仍有外形轮廓的特点，且独立完整。纹样在这些形体中要伸展自然，有疏密变化，比例恰当，空间协调，并且外形要求简单、明确、整齐。

适合纹样的内部结构与外形巧妙结合，常独立应用于造型相应的工艺美术装饰上。

(1) 从内部构图形式看，适合纹样有对称式、均衡式、辐射式、旋转式，如图 2-19 所示。

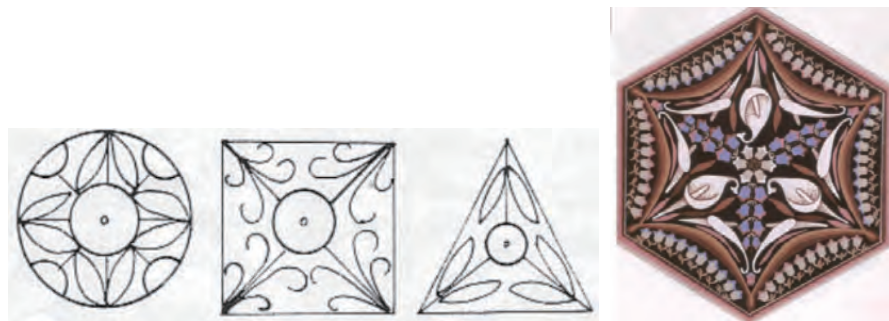

对称式

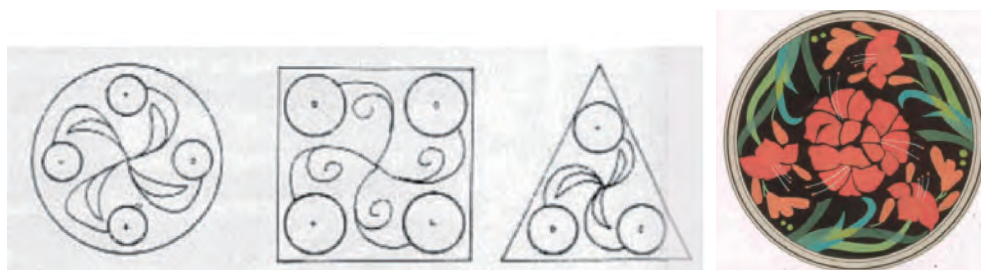

均衡式

图2-19

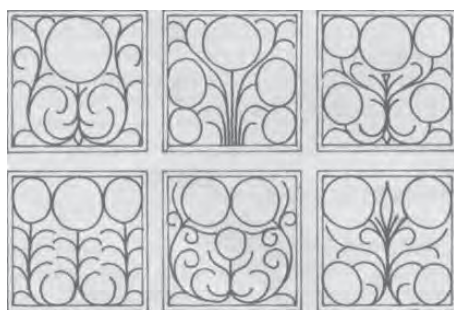
辐射式

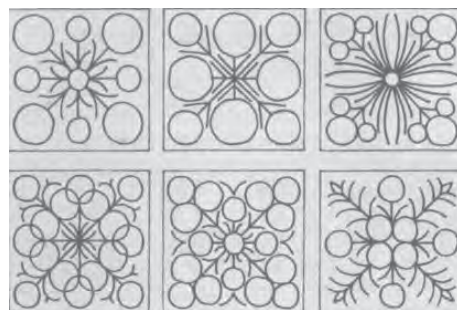
旋转式

图2-19（续）

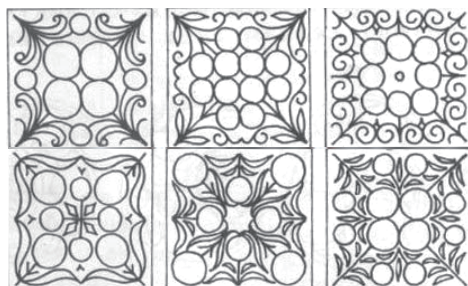
也可按内部结构的骨式细分为直立对称式、放射对称式、向心式、向心放射结合式、旋转式、反转对称式，如图 2-20 所示。

直立对称式

放射对称式

向心式、向心放射结合式

旋转式、反转对称式

图2-20

(2) 从外形上看, 适合纹样可以归纳为几何形、自然形和人造形三种形式。常见的几何形有方形、圆形、三角形、多边形等, 如图 2-21 所示。

图2-21

自然形有梅花形、海棠形、桃形、葫芦形等, 如图 2-22 所示。

图2-22

人造形有器具形、建筑形、家具形、服装形等, 如图 2-23 所示。

图2-23

(3) 从放置的位置来看，可分为角隅适合和边缘适合。

角隅纹样是一种适合纹样，通常用于装饰图案的转角部位，也被称为“角花”。在装饰时，角隅纹样可以应用于一角、对角或四角，如图 2-24 所示。在对角位置运用角隅纹样时，纹样可以是相同的或不同的，也可以是一大一一小。而在四角运用时，纹样可以是两大两小，也可以与边花配合使用，例如在床单、地毯等装饰纹样中。

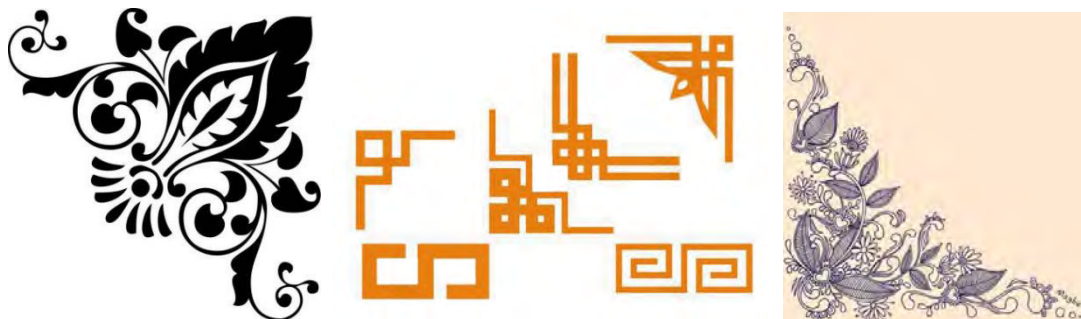

图2-24

边缘纹样指应用在方形、圆形或菱形等形状四周的纹样装饰。例如，在魏晋南北朝和隋唐时期，边缘纹样常应用于陶瓷、铜镜、墓志、金银器和敦煌图案等领域，如图 2-25 所示。

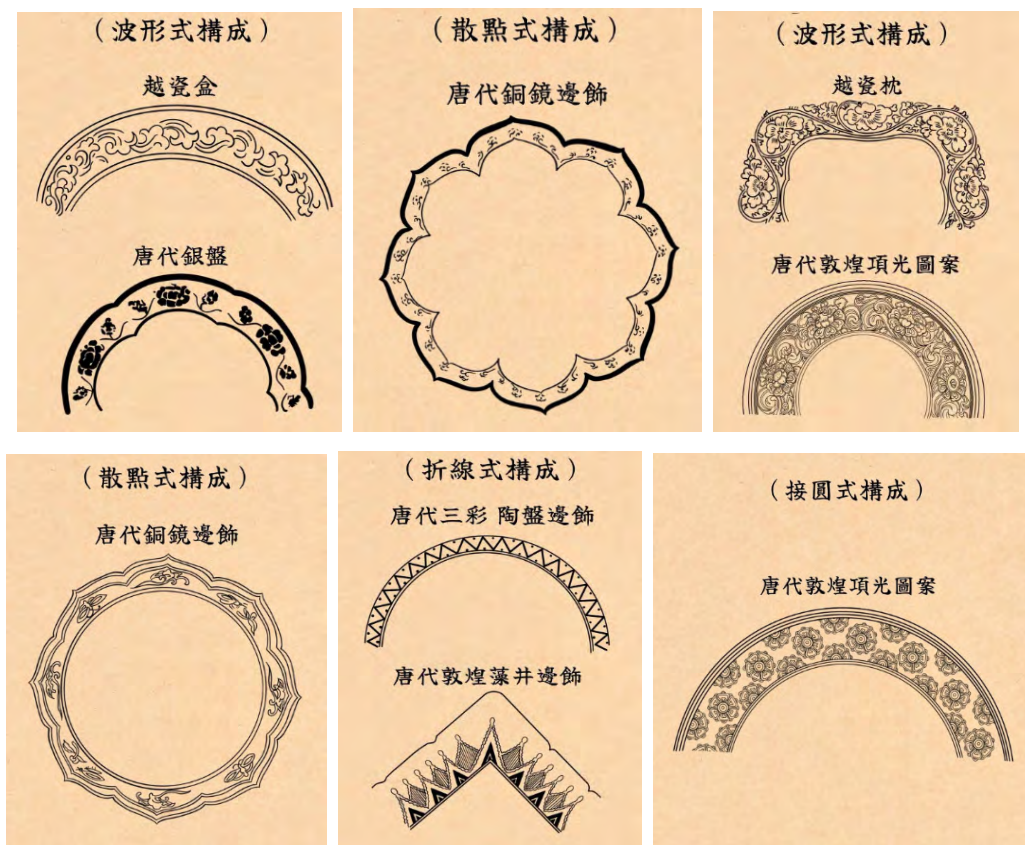

图2-25

2.5.3 连续纹样

连续纹样是用一个或几个单位纹样向上、向下或向左、向右连接，或向四方扩展的一种图案纹样。连续纹样的特点就在于它的延展性。

在设计连续纹样时，除了要注意单位纹样本身外，更重要的是根据连续的方向设计单位纹样的接口，这是产生连续效果的关键，也是决定连续得是否自然、紧凑、流畅、优美的关键。

1. 二方连续纹样

二方连续纹样俗称花边，又称带状纹样，是指将一个单位纹样向上下或左右方向反复连续循环排列，形成的可无限延长和伸展的条形连续纹样。上下连续为纵式，左右连续为横式。二方连续纹样广泛应用于建筑、书籍装帧、包装袋、服饰边缘和装饰间隔等，如图 2-26 所示。

图2-26

二方连续纹样的排列骨式非常丰富，一般可分为八种不同的排列骨式。它的基本排列骨式可分为散点式、直立式、波浪式、倾斜式、折线式、一整二破式、水平式和综合式，如图 2-27 所示。

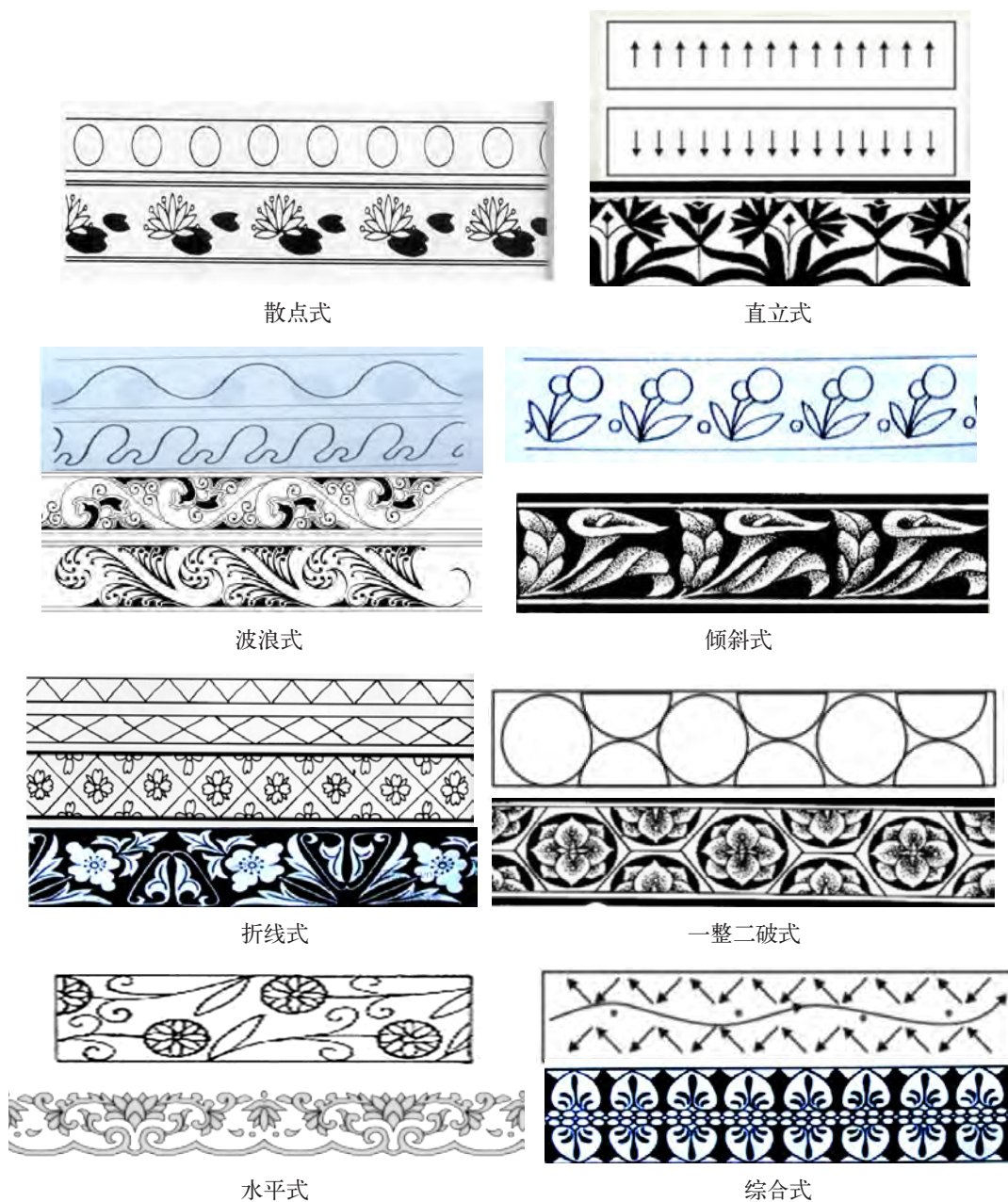

图2-27

2. 四方连续纹样

四方连续纹样是指一个或几个单位纹样，按照一定的组织形式向上下左右四个方向连续反复排列，并可无限扩张的装饰图案。这种纹样节奏均匀，韵律统一，整体感强，如图 2-28 所示。

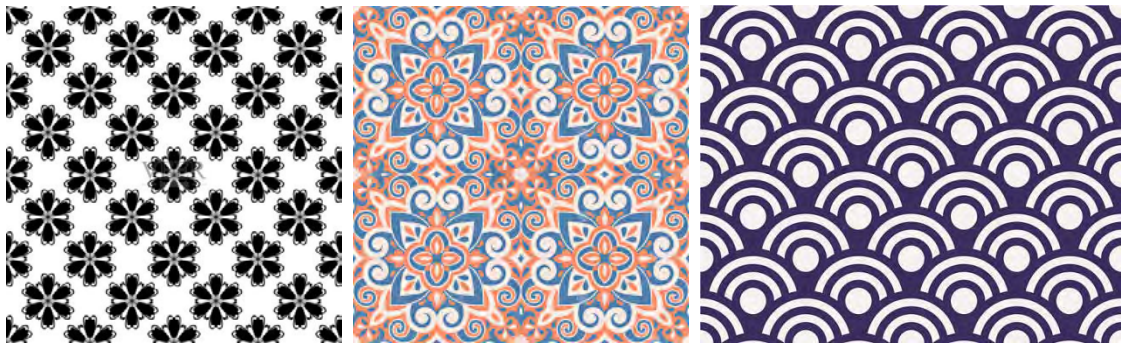

图2-28

按基本骨式变化分，四方连续纹样主要有以下三种组织形式。

1) 散点式四方连续纹样

散点式四方连续纹样是一种在单位空间内均衡地放置一个或多个主要纹样的四方连续纹样。这种组织形式的纹样一般主题比较突出，形象鲜明，纹样分布可以较均匀齐整、有规律，也可自由放置、不规则。但要注意的是，单位空间内同形纹样的方向可作适当变化，以免过于单调呆板。

散点排列有平排和斜排两种连接方法。

(1) 平排法：单位纹样中的主纹样沿水平方向或垂直方向重复排列。设计时可以根据单位空间中所含散点的数量将单位空间各边等分，分格后依据一行一列一散点的原则填入各散点即可。还可以用四切排列或对角线斜开刀的方法剪切单位纹样后，各部分互换位置并在连续位处添加补充纹样，重复两次后再复位，即可得到一个完整的平排式四方连续单位纹样，如图 2-29 所示。

图2-29

(2) 斜排法：单位纹样中的主纹样沿斜线方向重复排列，又称阶梯错接法或移位排列法，可以是纵向不移位而横向移位，也可以是横向不移位而纵向移位。由于倾斜角度不同，有 $1/2$ 、 $1/3$ 、 $2/5$ 等错位斜接方式。具体制作时可以预先设计好错位骨架再填入单位纹样，如图 2-30 所示。

图2-30

2) 连缀式四方连续纹样

连缀式四方连续纹样是以可见或不可见的线条、块面连接在一起,产生很强烈的连绵不断且穿插排列的效果的四方连续纹样。常见的有波线连缀、几何连缀等。

(1) **波线连缀**:以波浪状的曲线为基础构造的连续性骨架,纹样显得流畅柔和、典雅圆润,如图 2-31 所示。

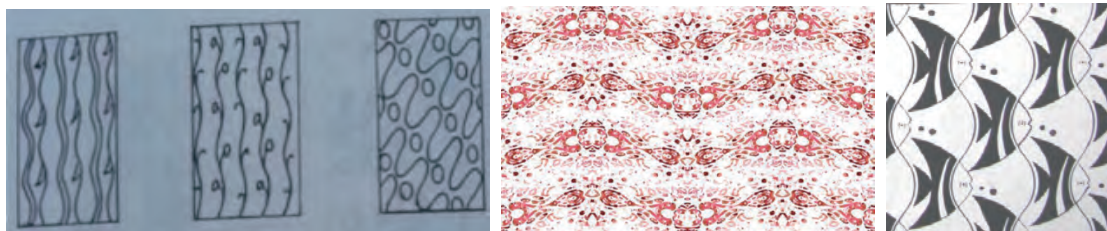

图2-31

(2) **几何连缀**:以几何形(方形、圆形、梯形、菱形、三角形、多边形)为基础构成的连续性骨架。若单独作装饰,显得简明有力、齐整端庄,再配以对比强烈的鲜明色彩,则更具现代感;若在原有骨架基础上添加一些适合纹样,可以丰富装饰效果,细腻含蓄、耐人寻味,如图 2-32 所示。

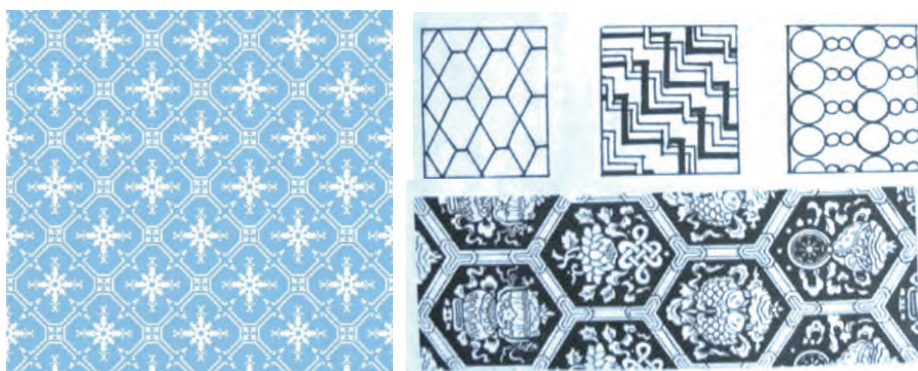

图2-32

3) 重叠式四方连续纹样

重叠式四方连续纹样是将两种不同的纹样在单位纹样中重叠应用的一种形式。一般把这两种纹样分别称为浮纹和地纹。应用时要注意以表现浮纹为主,地纹应尽量简洁,以免层次

不明、杂乱无章。常见的有同形重叠和不同形重叠，如图 2-33 所示。

图2-33

(1) **同形重叠**：又称影纹重叠，通常是散点与该散点的影子重叠排列。为了达到良好的影子变幻效果，浮纹与地纹的方向和大小可以不完全一致，如图 2-34 所示。

图2-34

(2) **不同形重叠**：通常是散点与连缀纹的重叠排列。散点作浮纹，形象鲜明生动，连缀纹作地纹，形象朦胧迷幻，如图 2-35 所示。

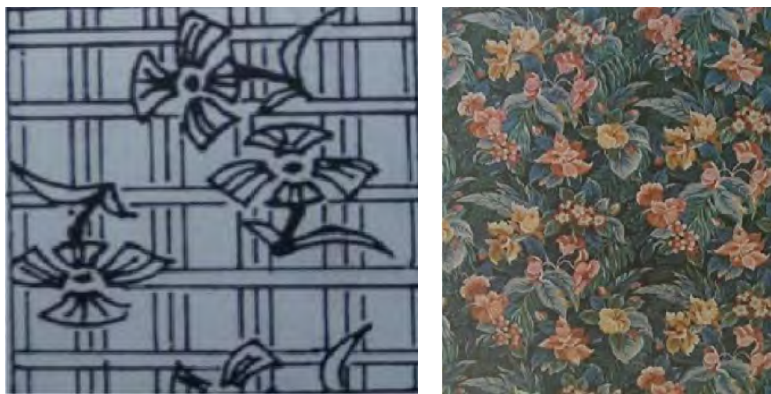

图2-35

2.6 装饰图案的应用

装饰图案在家居中的应用如图 2-36 所示。

图2-36

装饰图案在建筑中的应用如图 2-37 所示。

图2-37

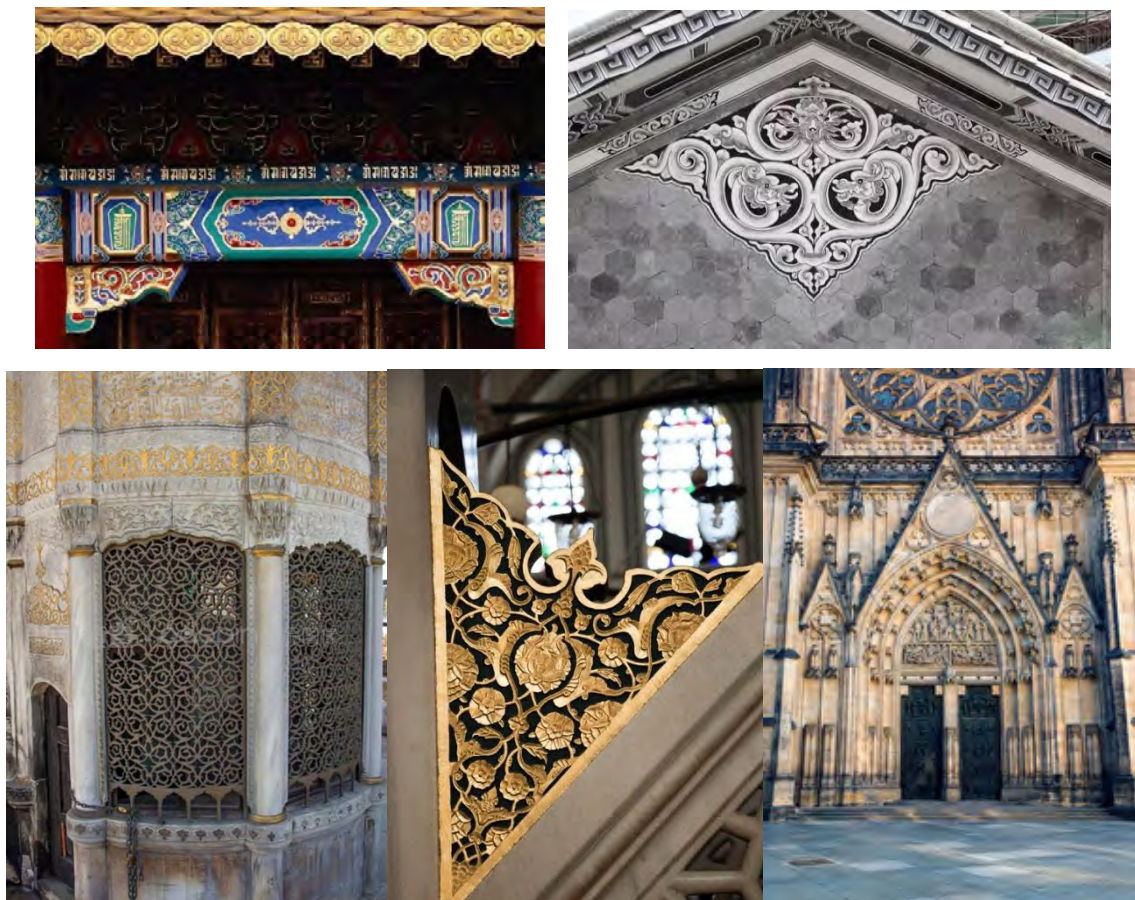

图2-37 (续)

装饰图案在服装中的应用如图 2-38 所示。

图2-38

装饰图案在器皿中的应用如图 2-39 所示。

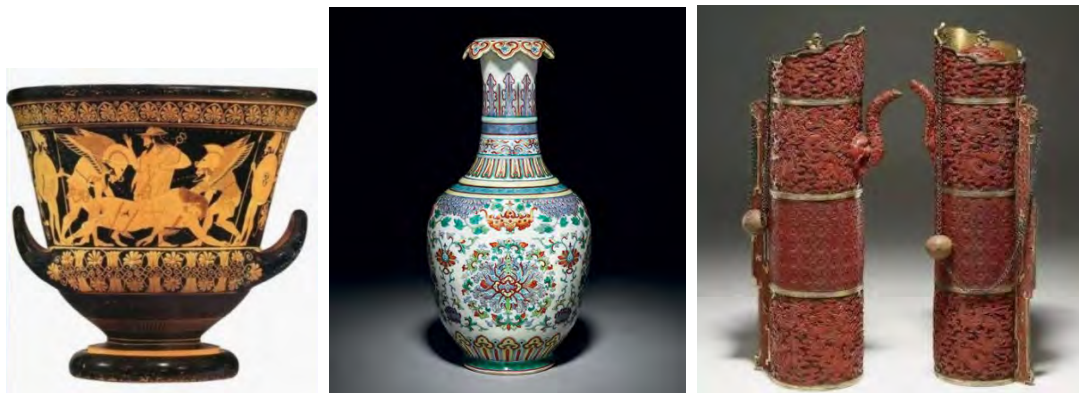

图2-39

装饰图案在产品包装中的应用如图 2-40 所示。

图2-40

装饰图案在书籍装帧中的应用如图 2-41 所示。

图2-41

装饰图案在广告设计中的应用如图 2-42 所示。

图2-42

练习

练习内容：传统图案的表现。

练习目的：通过对常用传统图案的设计和表现，感悟传统图案的美感。

练习要求：画面表现符合传统图案的表现要求，且构图饱满，具有典型的视觉美感。

练习数量：任选两种合适的适合纹样进行表现。二方连续和四方连续各任选一种连续方式进行表现，建议统一表现在一张A3纸上。