

清华大学美术学院设计专业基础课系列教材

装饰图案

○ 主编 李家骝   ○ 编著 田旭桐

 高等教育出版社

清华大学美术学院设计专业基础课系列教材

装饰图案

○ 主编 李家骝   ○ 编著 田旭桐

高等教育出版社

内容提要

本教材本着“厚基础，宽口径”的教学指导思想，总结近年来在新的情况下对装饰图案教学探索获得的经验成果，在遵循教学大纲的基础上，突出相关单元课程之间的连续性，强调对装饰构形、色彩、构图特有的理解角度和观察方法，对图案的内在因素、形式、技法、观念均有独到的论述，力图为学生进入不同专业的发展做好基础准备。附图生动自然，繁中求简，简中出奇，造型语言丰富，具有时代特色。

本书适用于美术院校设计专业的本科教学，也可作为美术设计人员的自学教材。

图书在版编目(CIP)数据

装饰图案/李家骝主编；田旭桐编著. —北京：高等教育出版社，2008.3

ISBN 978-7-04-020297-7

I. 装… II. ①李…②田… III. 装饰美术-图案学-高等学校-教材 IV. J51

中国版本图书馆CIP数据核字(2007)第203319号

策划编辑 梁存收 责任编辑 周素静 封面设计 王凌波 版式设计 范晓红
责任校对 胡晓琪 责任印制 朱学忠

出版发行	高等教育出版社	购书热线	010-58581118
社 址	北京市西城区德外大街4号	免费咨询	800-810-0598
邮政编码	100011	网 址	http://www.hep.edu.cn
总 机	010-58581000		http://www.hep.com.cn
经 销	蓝色畅想图书发行有限公司	网上订购	http://www.landaco.com
印 刷	北京佳信达艺术印刷有限公司		http://www.landaco.com.cn
		畅想教育	http://www.widedu.com
开 本	787×1092 1/16	版 次	2008年3月第1版
印 张	11.75	印 次	2008年3月第1次印刷
字 数	290 000	定 价	31.70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 20297-00

序

1999年原中央工艺美术学院并入清华大学，更名为清华大学美术学院。

作为全国重点艺术院校之一，我院从1956年创办至今已有50年的办学历史。50年来，几代艺术教育者辛勤耕耘，奠定了崇高的学术精神和严谨的办学思想，在半个世纪的历史过程中，以中西融合的先进结构为基础，注重传统经典，关注西方现代知识体系，吸纳民间精华，面向社会、面向生活，为国家的艺术教育事业和培养社会所需的设计人才作出了重要贡献。

在传承的基础上发展，是一代又一代美院人的责任和使命。随着社会的进步，国家改革开放的不断深化以及社会的蓬勃发展，艺术设计教育事业也在作相应的调整。为更符合艺术教育之规律，现在更加强调“宽口径，厚基础”的办学理念。基础教学历来被认为是专业成长的重要阶段，也是其独立的艺术思想萌生的必须经历。基础教学的内容相对稳定，但不是恒定不变的。当代科学技术和信息技术数字化的发展，引发了全球经济、文化互动交流的大趋势，美术和设计学科也面临着深刻变化。它们呈现出最主要的特征是：

一、就当代艺术而言，20世纪已完成从“视觉革命”到“观念革命”的转变，“观念”的重要性在图像泛滥的时代，显现得尤为充分。

二、对于文化产业而言，艺术层面的设计不再是孤立的专业教育，而是一种对整合社会各种资源的系统生活方式的营造。创意、协作、广义综合，成为当代设计师最重要的使命。

这套丛书依据学院教学大纲，重点介绍美术和设计专业第一学年部分基础课的教学目的、教学内容、教学形式及施教过程中的具体方法，力求将本院基础教学的特色展示给大家，供兄弟院校研讨，以促进我院基础教

学朝着更加科学、合理的办学方向发展。这套丛书肯定存在这样或那样的缺陷，恳望同仁们提出宝贵意见，我们表示衷心感谢！

清华大学美术学院

李家骝

2007年10月

前 言

曾有“不以规矩，不能成方圆”之说，古代画论又有“古人造一艺，必先绝弃常见，常见习闻，最是蔽塞天性”之说，两者看似矛盾，实为一种辩证关系。许多时候，人们总是把现代设计教学法的研究看作是对前人的一种否定。面对各种构成方式，各种现代流派，数不清的观念、主义等，似乎变与不变成为了衡量现代设计教学是否跟上时代的标准。这一点反映到装饰图案教学上，同样也存在以变来求得风格多样化的倾向。其实，在低年级装饰图案的课程中，求变求新只是问题的一个方面，另一方面还应该知道有一些东西是不能轻易改变的。学生们由已经熟悉的写实模式突然面对装饰构形、变幻的色彩语言、主观的组织方式，如同在眼前展现一张虚幻的大网，不知如何下手。这时教学的重点不是形式法则，不是风格样态，而是一种引导，留下足够的空间让学生去寻找和判断。基于此点，《装饰图案》的宗旨不仅在于使学生认识到从自然形到装饰形的变化规律，还必须掌握综合表现装饰形、装饰色、装饰构图的能力。与之相比，更重要的是认知装饰图案的整体内容，包括自然形的多元认知，构形语言的丰富性，色彩的社会背景作用，心理学对设计艺术的潜在影响，程式化的构图组织以及点、线、轮廓、光影等，而且还包含美学上的思考。装饰图案虽然是一门基础课，但它在学生的思维方式和观察自然、领悟艺术、开拓创新意识方面会影响他们今后体会艺术的审美观。

在书稿确定之前，其中许多内容就早已存在于装饰图案的练习之中。当试图将这些零散的概念和经验统一起来时，切身体会到任何进展都不仅仅是个人的努力，也包含有他人的帮助和艺术理论、心理学、哲学、设计美学上的进步。李家骝先生为本书提供了部分范画，教研室老师的著述和谈话以及学生们具有激进思维的认识

与建议使内容得到了进一步的完善，在此一并致谢。

清华大学美术学院

田旭桐

2007年10月

目 录

装饰图案课程概述.....1

第一讲 装饰图案.....7

1.1 图案的定义.....7

1.2 装饰图案的分类.....9

1.3 人物图案.....16

1.4 风景图案.....23

1.5 动物图案.....29

1.6 几何图案.....31

1.7 描绘装饰图案常用的材料和工具.....33

第二讲 自然形的理解与写生.....35

2.1 对自然形的理解.....35

2.2 自然形象的写生.....35

第三讲 装饰构形.....41

3.1 形的潜在内容.....43

3.2 装饰构形.....48

3.3 超现实主观构形.....52

第四讲 形式语言.....79

4.1 装饰图案的形式规律.....79

4.2 形式语言.....83

4.3 突出形式.....90

第五讲 装饰色彩·····95

- 5.1 多元化的真色彩·····96
- 5.2 是对话，不是独白·····101
- 5.3 着眼于和谐·····107
- 5.4 色彩的视觉节奏·····113
- 5.5 色彩的形式趣味·····117
- 5.6 创造性的光与影·····123
- 5.7 专注于颜色肌理·····131
- 5.8 象征性存在于装饰色彩之中·····136

第六讲 构图——从无序中确定秩序·····139

- 6.1 尺度对构图的影响·····139
- 6.2 平衡与确定趣味点·····140
- 6.3 虚拟的意境·····141
- 6.4 经验对构图的制约·····142
- 6.5 构图多样性·····143

第七讲 装饰图案的组织形式·····155

- 7.1 单独纹样·····155
- 7.2 适合图案·····161
- 7.3 连续图案·····168

参考书目·····178

装饰图案课程概述

多少年来，人们常用“装饰图案”统称各种物品上的纹样。可是，当我们试图确立“装饰图案”的含义时，却时常不能寻出一个准确的规定。从词义上讲，装饰和图案应该是两个不同的词汇。图案可以运用装饰美的形式和手法使它更具魅力，但有的图案并不具备装饰意味的美感（至少对于当时的描绘者或使用者来说），它们的作用就是象征权力、威严、地位。装饰也并不一定要以图案为其依托，它可以仅仅只是物品的外在形象，也可以是自然物的刻意组合。因而图案只有被用于装饰某一物品或环境时才可称为装饰图案。有人解释“装饰图案”的意义时说：“装饰图案，即装假修饰某物的纹样。”细想，有道理，很透彻，但回味之余，不免觉得讲得过于直观，就像晴天的漓江，无云的黄山一样，固然所见一切都清清楚楚，一目了然，然而却缺少了一种让人畅想“石滑岩前雨，泉香树杪风”的意境。从另一意义上说，装饰图案除了让人直观地感受美感和实用的作用外，更大的目的还应该体现一种精神、一种文化、一种理想和企望。

翻开人类的历史，我们不难看到战争、灾难、统治、权力、律法……但是除此之外我们还应该看到历史的另一面，一种向往美好生活的追寻——文学、艺术、音乐……装饰图案无疑也是其中重要的组成部分。纵观世界各地的装饰图案，各民族的创造和发展完善，都不是孤立进行的，任何时候都不存在仅仅归属于本民族狭隘范围内的图案。交流、融合、碰撞是发展和获得生命力的前提。在中国，先人们创造了古朴、神秘的彩陶和青铜器纹样，但是与此同时，其他的民族也同样拥有值得骄傲的装饰图案：印度有发祥于克什米尔的佩兹利纹样（PAISLEY DESING），富丽精美的涡旋形态，被伊斯兰世界视为幸福美好的象征；起源于太平洋诸岛屿土

|| 图1

涂逸则作品

|| 图2

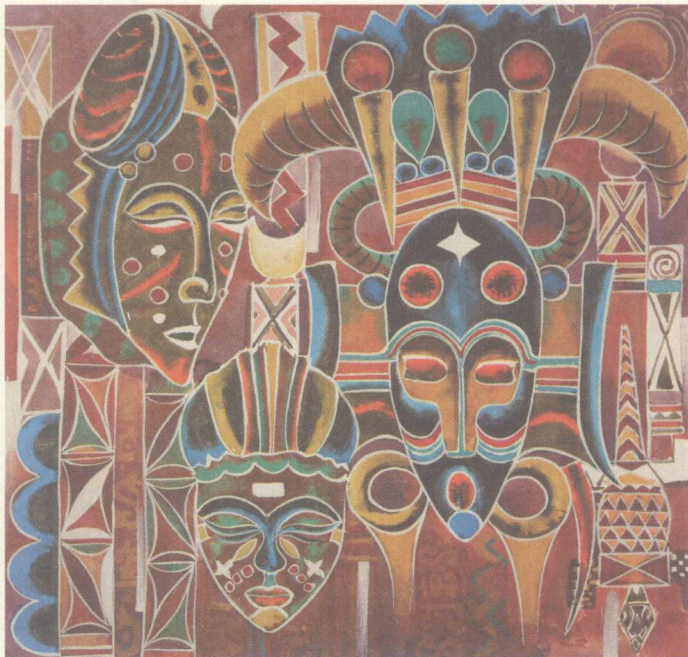
张大伟作品

|| 图3

学生作品

|| 图4

学生作品

著民族粗犷奔放的，用几何形构成一种特殊语言来隐喻各种象征意念的他巴纹样（TAPA DESING）；花纹精细，繁而有序，线条流畅，带有浓烈回教风格的波斯纹样（PERSING PATTERN），其特有的联珠纹、绣球纹、狮子纹、鹰纹、雄鹿纹、花鸟纹等，在唐代就已深深地影响了中国。另外，极具宗教色彩和严格程式化的埃及纹样、神秘的秘鲁纹样、非洲纹样等，无不各具特色，影响至今。

通过这些多彩的图案，我们能够寻找出各个国家装饰图案之间相互影响的脉络及其相互的关系。另一方面，所有的有价值的装饰图案，都是根基于本民族的文化、生活、哲学之上的。所谓的吸收、借鉴，都不能离开自己的环境，在当今装饰图案的发展中，这一点更为重要。在西方有许多设计家努力地从东方的装饰图案中领悟一种更深刻的人生哲理，返璞归真、中庸处世的态度，以及符合人性的而非科学化的东西。我们的理解又该如何呢，这是一个大课题，至少要舍去对西方现代装饰图案的表面认识，真正从内在精神入手。生命的本义就是生活，装饰图案的生命也应该是生活。世界上优秀的装饰图案提示我们，最完美、最有生命力、最有价值的并不是时常被人们称为纯粹、高尚的那些，而是能够充分反映生活，体现出人的追求、思想、喜、怒，或者

苦难的那一部分。

基于此点认识，当我们确定装饰图案课题时，它的内容除了由自然形至装饰形的推演变化外，还将对中外装饰图案、图案与社会人文背景、装饰风格等有所涉及。

1. 教学的目的

装饰图案教学是通过一个复杂而系统的课程计划，把既有的图案知识和教师的理解传达出来，使学习者为今后的专业设计做好准备。这种准备不只是造型上的行为，它还应该含有观念因素。对于已经具备一定绘画基础的人来说，学习装饰图案的意义，不仅只是掌握几种图案纹样模式，更重要的是培养敏锐的装饰感和形成指导这种装饰感的能力。有人说对装饰图案的理解有赖于天赋，比如说原始彩陶纹样的描绘，民间艺人的创作行为，这些都不是造型教育的结果。当然，对于造型方式的认识有着相当成分的个人因素，但是这些只表现了事物的一个方面；另一方面，我们不能忽视的是原始艺术包含有相互传递经验，表达共同愿望的因素，而民间艺术也有口传心授，经几代人完善的过程。装饰图案的课题中，虽然在许多内容上借鉴传统纹样、民间艺术造型方法，可这些不等同于它们的移植。传统和民间艺术产生的背景是农耕文化，而装饰图案产生的背景是工业化，它受约于特定的工业技术。工业技术的发展与其他相关技术互为联系，它的变化也就意味着其依存的条件也发生了变化。这种调节反应的连锁现象促使装饰图案的教学除了考虑到单纯的个体因素外，还要强调个体间的协作精神。从而决定了装饰图案的学习在认识它的一般规律的基础之上，还应看到它只是设计过程，即：社会需要——图案设计、相关的技术研制——生产——销售——使用——社会评价，这个完整系统中的一个环节。

2. 教学内容

布鲁纳在《需要：教育理论》中说：“任何知识体系都有一组最低限度的命题，或陈述、或思想，而从这组最低限度的命题中就可以产生这个领域里面的其他的最适合的命题。”在装饰图案课程的编排上也存在这种最低限度的命题，它主要包括：装饰形的来源、变形

的基本手段、图案的主要格式和制约因素、形式规律、表述语言等。只有重视这些命题并领会和掌握其中的原理,才有可能在其他课题中得到更加深入的理解。完成这些命题时一般要考虑到这样几个方面:A.理解这些命题,能否对装饰图案有一个比较完整的认识;B.命题安排的程序是否合理;C.作业练习不只是理论的补充,通过这样的学习,在繁杂的现象中寻得规律,并且较为容易掌握;D.强调完成命题的同时,检查这些命题是否具有产生新的命题,发现新的命题的可能性。从整体看,工艺美术院系的装饰图案教学一般分为四个阶段:第一阶段是图案的基本规律,主要解决从写生到装饰形的变化问题,要求在研究自然形象生长规律和结构特征的基础上,用提炼、夸张、概括、取舍的方法体现自然形的主要特点,并由此寻找自然形至装饰形的规律。课题内容是花卉、动物、人物和风景。课程的安排顺序是:写生(资料收集)、单独纹样、适合纹样、连续纹样。第二阶段是传统图案临摹与变化。任何国家和民族的图案都有着非常稳定的文化背景,虽然它自身在不断变化,有些似乎已逐渐地被人们所淡化,但是,潜在的审美方式和对形式规律的理解却永远也不可能摆脱它的影响。学习传统图案除了临摹一些不同时代的优秀作品,并进行变化外,更重要的是通过课题对装饰图案的内涵有进一步的认识,体验渗透其中的哲理(此阶段课题另有课时安排)。第三阶段是图案基本规律的深化阶段,主要是融入现代装饰的一些手法和构形方式,像打散构成、自然形的移位变化组合、超现实形的利用、共用形组合以及细密的或抽象的形处理等。这个阶段主要强调图案形象给视觉的冲击力和对视觉的引导,因此,特别突出肌理质感和组合形体方式的创新。第四阶段是专业图案的基础练习。

3. 课程编制

确定装饰图案的课程安排,就是确定哪些知识组织起来,哪些知识应从课题中分离,以便于突出重点,并能连续地进入下一课题,而这种组织和分离的关系决定了课程的编制顺序。虽然说装饰图案的课程带有一定的程式化因素,但是,它的重点仍然要放在对装饰形的直觉发现上。由直觉引发的视觉敏感不同于理性推演的分析思考,也就是说直觉发现的结果不是有秩序地按步骤

达到目的,更多的是在过程中修正自己的认识,而认识与结果有很大的偏移。正是这种偏移,才能使自己对已有的或概念上的理解得到发展和深化。从目前工艺美术学院系装饰图案教学课程的编制来看基本是一致的,多年经验证明这样安排也是较为有效合理的。但也存在不足的地方,主要表现在课题内容的更新和课程与完成课程教师之间的某些不协调因素,像课程目的的含混不清,过于严密的程序化,不注重过程的意义,一味追求容易获得赞赏的结果等。

具体到装饰图案课程的课题顺序,主要采用单元进展的方式。

讲授:主要讲解装饰图案的基本规律,课程的整体安排,设计步骤,提供范画、幻灯、多媒体等进行观摩和欣赏。

写生:写生不但是获得形象的主要方法,同时它还能培养造型能力、创新意识。

单独纹样设计:它是单位形变化(选取自然形的某一局部进行多种手法的变形)的进一步发展,也是向适合图案、连续图案转化的重要连接过程。

适合图案设计:适合图案是装饰图案的重点,对它的理解有助于装饰感的形成。

连续图案设计:它包括二方连续和四方连续两个内容,也是装饰图案中难度较大的课题。

4. 教学要求

(1) 要求学生理解与掌握图案造型的一般规律与处理手法;

(2) 动物、人物、植物、风景写生;

(3) 创作装饰风格明显、具有时代特征的装饰图案;

(4) 讲授、幻灯、多媒体示范、辅导相结合。

5. 教学计划、作业量

装饰图案课程一学年完成课内课时64学时,共4周,每周16学时。该课程要求学生完成如下课题作业:

(1) 写生(黑白、线描、钢笔淡彩或其他技法)15幅,尺寸为16开;

(2) 单独纹样2张,其中黑白、色彩各1张,尺寸为25厘米正方形或35厘米正方形;

(3) 适合图案2张, 其中黑白、色彩各1张, 尺寸为25厘米正方形或直径20厘米圆形;

(4) 二方连续2张, 其中黑白、色彩各1张, 尺寸为15厘米宽, 30厘米长的长方形。

以上装饰图案的色彩控制在8套色之内, 部分图案可以没有套色要求, 表现技法不限, 图案尺寸可视情况有所调整。

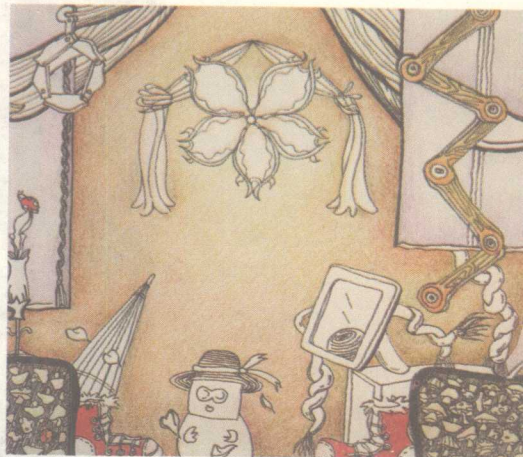
第一讲 装饰图案

人类的行为，多少会受到某种动机的引导，在艺术方面人们提出的为艺术而艺术，为形式而艺术，为生活而艺术等无不如此。在装饰图案的描绘方面，这一点表露得更为明显，使我们很容易窥见纹样想要传达的内容。虽然这种具有强烈动机引导性质的图案模式，随着人类的进步逐渐表现得比较隐蔽，或者说被形式上的视觉愉悦所掩盖。但这种潜在的内含却始终支配着装饰图案的发展，左右着人们的欣赏角度。

1.1 图案的定义

在汉语中“图”是指绘制出来的形象、图样、图稿，“案”则有书面材料、计划、方案、建议、决定之意，顾名思义，图案就是指有意图的设计方案。很明显它的内涵是很广泛的，人类的任何造型行为，物品上的纹饰、色彩、添加物以及有关工艺和材料方面的计划意图，甚至对某些非人为因素形成的天然纹理的利用都应该归入图案范畴。但是，人们在生活中对图案的理解往往又是狭义的，也就是说，它是潜意识地忽视了图案内容有关技术和材料上的意义，而专指设计中的纹样，在许多情况下，图案与装饰纹样具有同义性。又因为，装饰纹样的应用范围很广，似乎所有的设计专业都会或多或少地运用一些纹样进行装饰，图案也就自然地成为了不同的设计专业都要了解和掌握的必修内容。有关图案的设计方法、构图模式、形式语言等理论和技法上的认识，我们视为装饰的基础，在课程安排方面称为装饰图案。

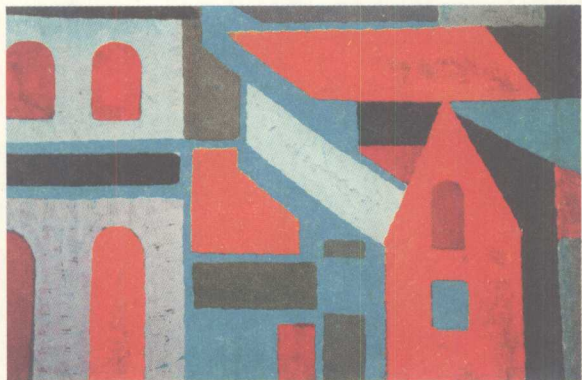
随着社会的发展，对装饰图案的理解逐渐趋于稳定，有了比较明确的认识。但从目前的情况看，我们大多把装饰图案限定在具象的范围内，很显然这样是不完

|| 图1-1

杨杨作品

|| 图1-2

田丹露作品 || 图1-3

田旭桐作品

善的。从本质上说，装饰图案的“装饰”一词，只是一个载体，它应该包括比较广泛的内容，如立体形、平面形、具象形、幻觉形、组合形以及相应的物、景、抽象形等。另外，图案的含义，除了要认识“图案”的本意是“一种预想方案”外，应该集中在“装饰”上。我们把它的含义广义化为“装饰性”，即装饰是依人们的主观愿望，将形象和色彩理想化、秩序化。它的艺术处理除了要相应地考虑被装饰物的形态外，更主要的是图案纹样形式美的探求给人们带来的审美趣味。

|| 图1-4

崔姗姗作品