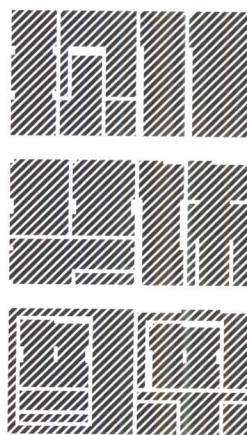

高等院校艺术设计系列教材

现代装饰图案 黑白卷

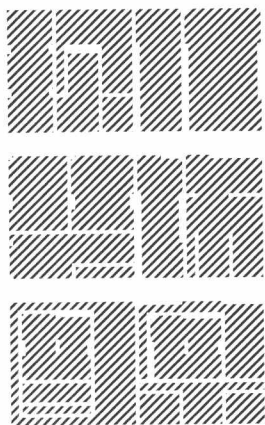

MODERN DECORATIVE
PATTERNS
Black and White

杜娟 编著

清华大学出版社

高等院校艺术设计系列教材

现代装饰图案 黑白卷

MODERN DECORATIVE
PATTERNS
Black and White

杜娟 编著

清华大学出版社
北京

版权所有，侵权必究。侵权举报电话：010-62782989 13701121933

图书在版编目（CIP）数据

现代装饰图案·黑白卷/杜娟编著.——北京：清华大学出版社，2010.8
（高等院校艺术设计系列教材）

ISBN 978-7-302-23238-4

I. ①现… II. ①杜… III. ①黑白画—装饰美术—图案学 IV. ①J51

中国版本图书馆CIP数据核字（2010）第146390号

责任编辑：宋丹青

责任校对：王荣静

整体设计：荣笙百年 | 设计 ROSY100...

责任印制：孟凡玉

出版发行：清华大学出版社

地 址：北京清华大学学研大厦A座

<http://www.tup.com.cn>

邮 编：100084

社总机：010-62770175

邮 购：010-62786544

投稿与读者服务：010-62776969, jsjic@tup.tsinghua.edu.cn

质量反馈：010-62772015, zhiliang@tup.tsinghua.edu.cn

印 刷 者：清华大学印刷厂

装 订 者：三河市金元印装有限公司

经 销：全国新华书店

开 本：185×250 印 张：9.75 字 数：207千字

版 次：2010年8月第1版 印 次：2010年8月第1次印刷

印 数：1~4000

定 价：28.00元

Introduction

前言

编撰本书过程中，笔者参阅了众多文献资料，在有幸学习前人经验的同时，也深感本书编写的经历不仅是对装饰图案课程的一次总结，更是一个再次学习、完善教学内容的过程。深感收获颇丰，学无止境。

鉴于笔者学识水平有限，以及撰稿时间的仓促，本书如有疏漏或欠妥之处，恳请读者不吝指正。

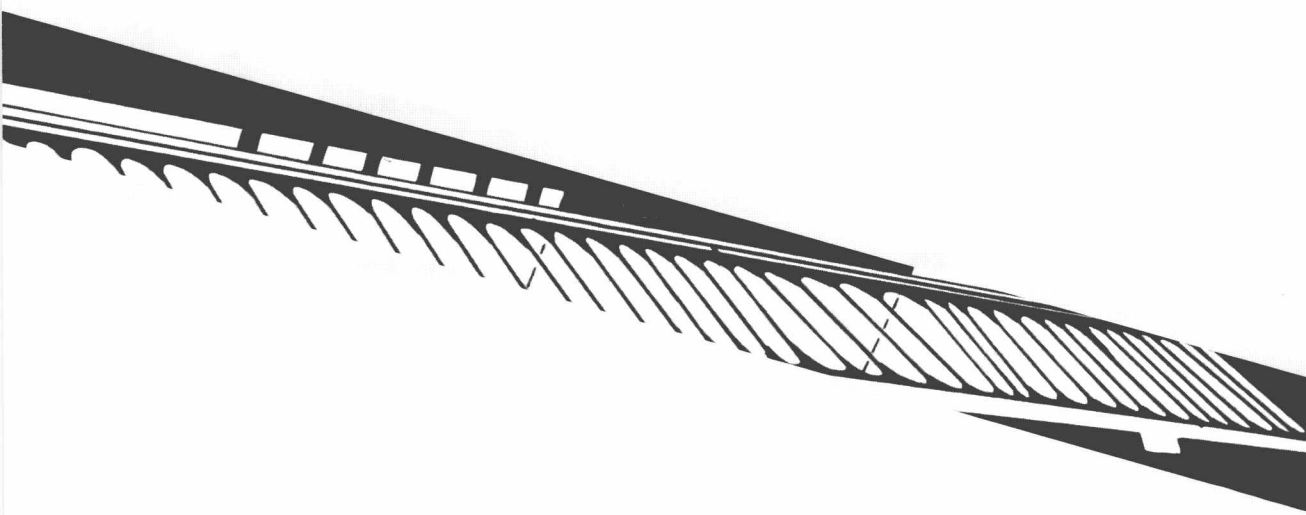
至此书籍出版之际，首先要感谢清华大学美术学院张宝华教授以及李喆、牛磊、刘阳、王英杰等挚友对我的鼓励和帮助。还要感谢我父母对我的谆谆教诲，在工作学习中，他们给了我巨大的支持。本书选取的大部分优秀作业出自北京服装学院本科05、06、07级和成教学院09级学生之手，在此要感谢他们的绝妙思路与创作灵感。最后，还要感谢清华大学出版社对本书的出版所作的大量工作！

杜娟

2010年5月

CONTENTS

- 1 第一章 装饰图案概论**
 - 006 第一节 图案的起源
 - 007 第二节 图案的概念
 - 007 第三节 图案的功能
 - 008 第四节 图案的分类
 - 012 第五节 学习装饰图案的目的和意义
- 2 第二章 黑白装饰图案的要素**
 - 016 第一节 点、线、面
 - 024 第二节 黑、白、灰
 - 030 第三节 构图
- 3 第三章 装饰变形的手法**
 - 047 第一节 高度的简化与概括
 - 050 第二节 强烈的美化与夸张
 - 051 第三节 平面化处理
 - 052 第四节 多种视角相结合
 - 054 第五节 打破自然的比例概念与时空概念
 - 056 第六节 尊重结构与特征
 - 060 第七节 添加纹饰
 - 067 第八节 想象与改造
 - 071 第九节 抽象与写意
- 4 第四章 图案的形式美法则**
 - 076 第一节 变化与统一（错综与一致）
 - 078 第二节 对称与均衡
 - 084 第三节 节奏与韵律
 - 086 第四节 单独与反复
 - 088 第五节 比例与视点
 - 092 第六节 整体与局部
 - 097 第七节 实形与虚形
 - 098 第八节 风格与气韵
- 5 第五章 黑白图案的肌理**
 - 106 第一节 自然肌理
 - 110 第二节 创造肌理
- 6 第六章 优秀作品欣赏**
 - 122 第一节 点、线、面的联想
 - 124 第二节 城市印象
 - 133 第三节 单独图案系列
 - 139 第四节 动物图案
 - 143 第五节 校园一隅
 - 150 第六节 食品的联想

1

第一章 装饰图案概论

006-013

第一节 图案的起源

黑格尔认为：“美是理念的感性显现。”图案是与人类生活紧密地结合在一起的，因为图案更多地表现在人类生产生活的工具、器皿等方面。因此，图案的起源可以被认为是与人类起源同步的。而图案作为与人类生活联系紧密的另一种精神载体，其外延当然也应是“一切人造物”。第一件石器是如何产生的？为什么产生？产生的目的是什么？从现在的观念来看，第一件石器的产生是源于原始人类生活和精神上的需要，“是物质和精神的混沌体、快感和美感的混合体，是人造物的最初形态”（诸葛铠：《图案设计原理》，30页）。在人类发展的最初阶段的原始社会，人类的需要是指那些包括对食物、衣服、房屋和安全的物质需要，这是人类自身本能中的基本组成部分。而在随后的人类发展进程中，在基本需要得到满足后，带有文化和个性塑造后的改造和重新创造的欲望取代了人类的基本需要，随即转化为带有自我表达与个性标签的具体实物，图案作为文化中的一部分随之产生。

图案“不是‘史前艺术’概念中的艺术，而是寓美于有用性的‘为人造物’活动以及现在称为装饰的那些特殊用品。它们产生的时间，大大早于图腾和巫术的产生。我们当然不能用后发生的事去解释历史发生的原因”（诸葛铠：《图案设计原理》，59页）。例如吉祥图案是深受我国人民喜爱的传统艺术，“图必有意，意必吉祥”的特征蕴涵着人们对幸福生活的讴歌与追求，寄托着人们对美好生活的赞美和渴望（图1-1）。

它的起源最早可以追溯到距今6800年左右的仰韶文化，主要表现在原始图腾上。在原始社会由于人们对于大自然的种种现象不能作出正确的判断，往往不能驾驭恶劣的环境，所以他们常把自己崇拜的自然物以图腾的形式表达出来，形成氏族部落的保护神。而这个保护神往往是“吉祥”的，寄托着先民们对美好未来的渴望，于是原始图腾就形成了最早的吉祥图案（图1-2）。图案是受多种自然和社会综合因素影响后而形成的。这些因素粗略说来，有环境因素、民族因素、宗教因素和时代因素等。所以图案是文化随着造物同时发生的产物，其起源和发展可以说与人类社会的历史发展息息相关。

图1-1（左）

五福捧寿

“五福，一日寿，二曰富，三曰康宁，四曰攸好德，五曰考终命”。“攸好德”是“所好者德也”的意思，“考终命”是有善终。所以画面中五只蝙蝠围着寿字或围着桃子，寓意多福多寿。蝙蝠之蝠与“福”字同音，故以五蝠代表五福。五蝠常常围一寿字，习俗称“五福捧寿”。是民间广为流传的一种传统吉祥图案

图1-2（右）

人面鱼纹彩陶盆

在中国黄河流域的中原平原、汾河流域和渭河流域地区，在黄河上游、大夏河和渭河流域的西北地区，都留下了以丰富的动物图腾作为纹样的彩陶器物：常见的有鱼纹、鸟纹、壁虎纹、蛙纹、猪纹、羊纹等，鱼纹是最常见的形象之一，中国的半坡文化遗物“人面鱼纹彩陶盆”是个很好的例证

第二节 图案的概念

中国古籍中本无“图案”一说，现代汉语中“图案”一词源自日语“図案”zuan，是日语对英语 design 的意译。图案教育家陈之佛先生在 1928 年提出：图案是构想图。它不仅是平面的，也是立体的；是创造性的计划，也是设计实现的阶段。图案教育家、理论家雷圭元先生在《图案基础》一书中，对图案的定义综述为：“图案是实用美术、装饰美术、建筑美术方面，关于形式、色彩、结构的预先设计。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。”（北京，人民美术出版社，1963）《辞海》艺术分册对“图案”条目的解释：“广义指对某种器物的造型结构、色彩、纹饰进行工艺处理而事先设计的施工方案，制成图样，通称图案。有的器物如某些木器家具等，除了造型结构别无装饰纹样，亦属图案范畴，或称立体图案（图 1-3）。狭义则指器物上的装饰纹样和色彩而言。”（上海辞书出版社）

对于“图案”这一概念，从我们今天的理解角度，即作为一种平面上的设计，或者范畴更小的图形设计。从今天的分工来看，已将它列为工艺美术的一个极小范畴，或一个分支，并且属于艺术设计这门学科中的一个重要的研究门类。

第三节 图案的功能

图案的特点中很主要的一项功能便是实用功能，这是它与艺术区分的最明显特征。但随着社会的发展，单纯的实用并不能完全满足人们精神上的需要，于是产生了装饰，即产生了审美。因此，对图案的合理定义应是实用功能与审美功能的有机结合。

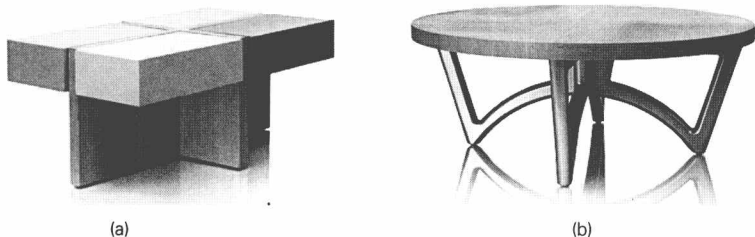
一、实用功能

图案产生的目的很明确，就是实用。这也是图案与艺术的最大区别。在艺术范畴中可以允许纯粹精神上的宣泄，并不需要随时具备实用性，而图案伴随着实用器具的产生则无法做到纯粹意义的无功能性。因此，图案起源的目的是为了实用。

图1-3

WONK 木制家具

现代家具设计中鲜有外部的图案装饰，但其造型设计都遵循着一定的美学规律，这些特点和规律概括起来与装饰图案中利用点、线、面、色彩、肌理等基本形态要素来创造形式美感的基本原则相一致

原始人类装饰的动机并非是为了炫耀工具的美观和自身的华丽。由于思想上的匮乏和精神世界的狭窄,原始人类根本无法解释自然界中的诸多现象。他们无法驾驭自然,甚至无法看清自己,他们只能用装饰来表达一种对自然的崇敬,一种畏惧。换句话说,是利用装饰来转化外力对自身的威胁程度,以减轻精神上的压力,这导致了巫术和图腾崇拜的发生。在许多图腾神话中,认为自己的祖先就来源于某种动物或植物,或是与某种动物或植物发生过亲缘关系,于是某种动植物便成了这个民族最古老的祖先(图1-4)。“在原始思维的笼罩下,原始人创造形象符号是为了追求种种巫术的、实用的效果。但是,从另一方面看,又正是这种实用功利性的活动,导致了后来的审美活动的起源。”(叶朗主编:《现代美学体系》,408页)

图1-4

鸿山战国贵族墓出土的玉玄鸟

《史记》《诗经》《楚辞》《吕氏春秋》《淮南子》等很多书中都记载了契的生育简狄因为吞下玄鸟的卵而生下契的传说。《史记》中“天命玄鸟,降而生商”的玄鸟便成为商族的图腾

二、装饰功能

图案必须给人以具有装饰功能的审美享受,因此它有别于纯技术产品。“原始装饰的发生与石器的发明,本质上有一致性,他们从精神和物质两方面维系着原始人类的生存和死亡。”(诸葛铠:《图案设计原理》,46页)苏珊·朗格认为:“艺术是人类情感的符号形式的创造。”“装饰”从字面上理解应具有装点修饰的含义,它的目的是为了使自身具有审美价值,或使承载图案的某一个载体具有美的特征。这种对美的追求源自于人的天性,所以在实用功能之外,对美的追求也是图案的一个重要部分,它与实用性共同构成完整意义上的图案。装饰的产生体现了原始人的原始审美特性,“在原始形象符号活动中,主客体两方面潜在的审美因素是相互依存、相互促进的。主体方面的符号制作、传播、体验能力和技术的发展(人自身的改造),促进和强化了原始形象符号中潜在审美因素;反过来,原始形象符号中潜在审美因素的丰富和发展,复杂化和精细化,又反作用于主体的潜在审美功能。这种主客体方面的互相作用,为审美活动从原始形象活动中衍生出来提供了可能性”。(叶朗主编:《现代美学体系》,412页)

第四节 图案的分类

一、根据图案表现形式划分

从表现形式上划分,图案可分为具象图案和抽象图案。

具象图案是指有具体形象的图案,其概念是相对抽象图案而形成的,并带有极为明确的题材表现和内容,如动物图案、花朵图案、人物图案等等。所谓具象是图案的一种表现手法,也可看做是图案的一种艺术风格(图1-5)。

抽象图案是指描绘不具体物象的图案,与具象图案相对应。抽象图案可来自对具象形态的概括和升华,也可来自造型的基本元素点、线、面的组合。中国早在唐代丝绸上就出现了具有抽象形态的寓意纹样:马眼纹、鱼目纹、小波纹、龟甲纹、菱花纹、双胜纹、万字纹等(图1-6)。抽象图案充分体现纯形式的造型语汇和装饰形态,是许多艺术家钟爱的表现题材,也是古今染织图案中占据重大篇幅的图案类型。

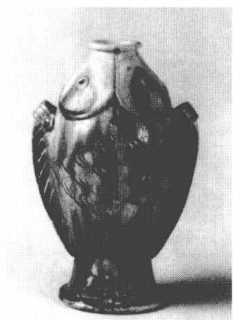

图1-5
唐代三彩双鱼瓶
唐代三彩双鱼瓶通体成鱼形，无论从哪一个角度观看，都为两条鲤鱼，又叫双鱼吉庆瓶。鱼口为瓶口，鱼目鱼鳞刻画逼真，整体图案由黄、绿、褐三色浸润，色彩亮泽，整个器物造型敦厚、朴实、大方，是具象图案的完美展现

二、根据图案风格划分

从风格上划分，图案可分为传统图案和现代图案。

传统图案指世代相传的图案。例如缠枝纹、棕榈叶纹等具象图案，苏格兰格子纹、波尔卡圆点纹等抽象图案，以及中国吉祥图案，佩兹利图案（图1-7），日本友禅纹（图1-8），非洲蜡防纹，法国朱伊图案，英国莫里斯图案等综合图案，这些内容共同构成了传统图案。传统图案多样的造型特征反映了各民族的文化 and 审美观念，最易表现文化感和民族性，是各种装饰中的点睛之笔，具有经典的样式和丰富的内涵。

现代图案是创作者突破了传统图案的创作模式，传达出更具有空间感、趣味性、想象力、时代性和个性化的审美印象，是具有新理念的图案创作范畴（图1-9）。

三、根据图案构成形式划分

从构成形式上划分，图案可分为单独图案、连续图案和混合图案。

单独图案是那些不与周围元素发生直接联系，可以独立存在和使用的图案（图1-10）。

连续图案分为二方连续图案和四方连续图案，也是具有民族艺术风格的传统图案。以一个或一组单位纹样向上下、左右循环往复、无限延长的连续纹样称为二方连续纹样。一般二方连续纹样的构成呈带状，上下连续称为“纵式”，左右连续称为“横式”，对角连续称为“斜式”（图1-11）。四方连续纹样则是上下、左右四方无限反复、扩展的纹样（图1-12）。

混合图案是有许多相同或相近或不同的形象元素无规律地组成的图案，可以任意延展，也可以按照规定的画面廓形进行创作的图案（图1-13）。

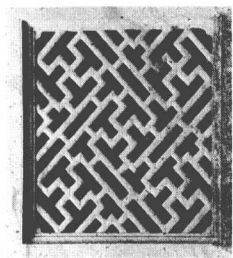

图1-6
万字纹石窗
万字纹即“卐”字形纹饰，中国古代传统纹样之一，纹饰写成“卐”。“卐”字为古代一种符咒，用做护身符或宗教标志，常被认为是太阳或火的象征。“卐”字在梵文中意为“胸部的吉祥标志”，古时译为“吉祥海云相”，有吉祥、万福和万寿之意。唐代武则天长寿二年（693年）采用汉字，读做“万”。用“卐”字笔画的四端向外延伸，又可演化成各种锦纹，这种连锁花纹常用来表达绵长不断和万福万寿不断之意，是抽象图案的代表元素之一

图1-7
佩兹利图案 Motif of Paisley
佩兹利纹样在中国被称为“火腿纹样”，伊朗以及克什米尔地区称为“巴旦姆纹样”或“克什米尔纹样”；日本称为“曲玉纹样”；非洲称为“腰果纹样”；西方国家称为“佩兹利纹样”。最初，克什米尔人将该纹样多应用于提花或印花织物，后延伸至印染和刺绣领域。现代纺织品，尤其服饰用料，诸如裙料、丝巾、领带用料等，也通常选用具有古典意味与传统风格的涡线形式的佩兹利纹样

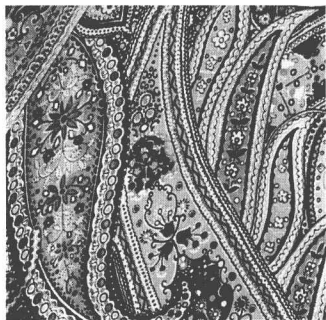
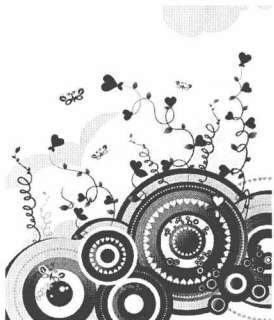
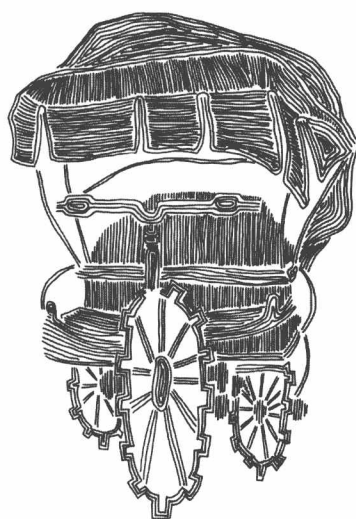

图1-8
日本友禅图案
日本和服的图案纹样衣料均称为“友禅绸”，友禅纹样则是图案方式的具体体现。友禅图案由日本扇绘师宫崎友禅斋创造并得名，是以糯米制成的防染糊料进行描绘染色，印染、手描、刺绣、扎染、蜡染、描金等手段相结合。友禅图案由樱花、竹叶、兰草、红叶、牡丹等植物图案与扇面、龟甲、清海波、雷纹等几何纹样组合描绘

图1-9
现代新唯美图案
现代图案更多地加入了现代人的思想、观念和情感，更具有现代人的生活特色，具有明显的国际性和世界性。在1919年德国包豪斯学院成立后，“包豪斯”成为现代主义设计的大本营，它创建了现代设计教育的体系，图案设计的思维方式也得到改变和更新，至此图案进入了另一个具有世界性共同特征的时期

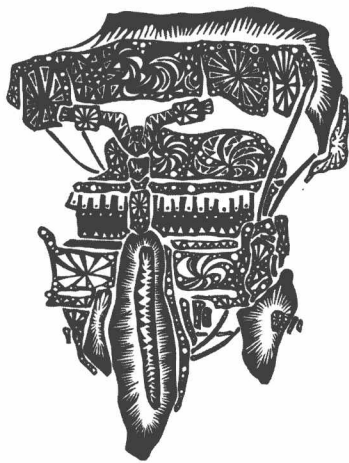
(a)

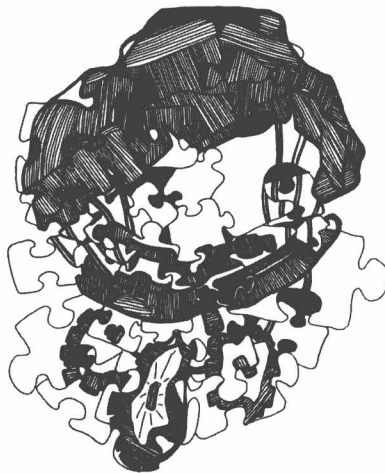
(b)

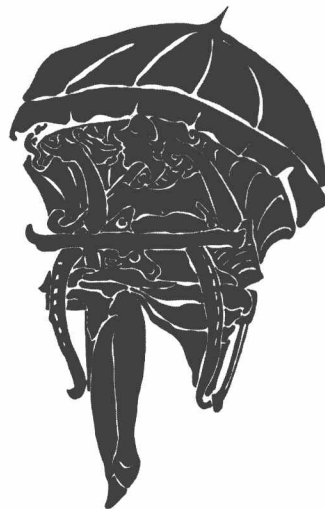
(c)

(d)

(e)

(f)

图1-10

黄包车单独图案系列

单独图案经常采用对称、均衡等形式。不管采用何种形式，在设计图案时都应注意图形的高度概括及特征的凸显，构图的饱满程度，主次关系是否明朗突出，黑白灰层次关系是否明确（色彩在色相、明度、纯度上的搭配是否和谐）等。

图1-11 (上左)

马家窑彩陶二方连续图案
由于二方连续纹样具有重复、条理、节奏等形式，应用十分广泛，如原始社会的彩陶器上，二方连续纹样装饰已有了很高的成就

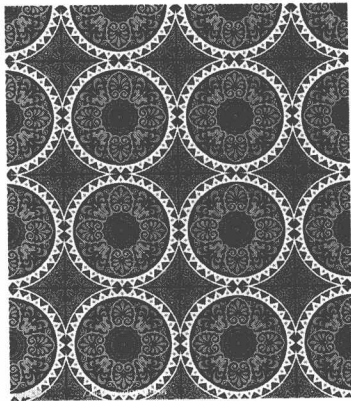

图1-12 (上中)

家纺设计四方连续图案
四方连续纹样广泛应用在纺织面料、室内装饰材料、包装纸等上面

图1-13 (上右)

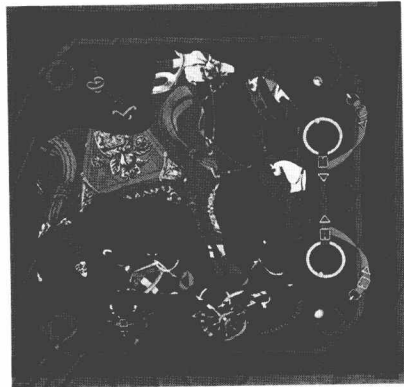
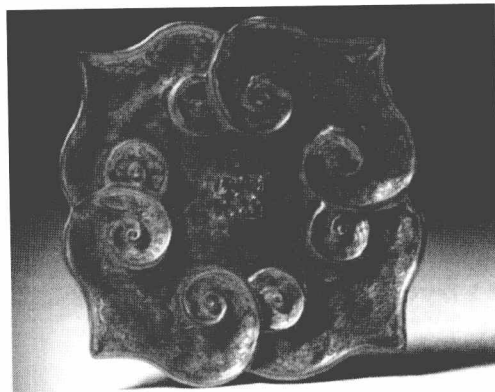
混合图案
画面中的构图形式不拘一格，无论从形态元素到构图规律都显得十分自由

图1-14 (下左)

缠枝莲花纹金盘 (元)
元代缠枝莲花纹金盘，江苏省吴县吕师孟墓出土，器形作四出菱花式，由四个如意头纹饰相叠而成，并运用了米字构图法，盘心图案有四个浅浮雕小如意头，集合后形如花蕊，满盘篆刻石榴、莲花和宝相花等缠枝花纹，蕴涵着事事如意的美好愿望

图1-15 (下右)

爱马仕丝巾
这款名为 Tout en Carré 丝巾是法国 HERMES 爱马仕在 2009 年推出的真丝轻柔方巾系列之一，丝巾的装饰图案将 Alfred de Dreux 那幅名为 “Duc attelé et groom à l'attente” 的传奇作品加以解构，创造出一种令人称奇的灵动感

四、根据图案应用功能划分

从应用功能上划分，图案可以分为器皿图案 (图 1-14)、建筑图案、服装图案、家纺图案 (图 1-15)、家具图案和广告图案等。

五、根据图案主次功能划分

从主次功能上划分，图案可分为主体图案、辅助图案。

主体图案是指在一幅画面中占有主要面积及最重要视觉元素的那部分图案。它是整幅图案的核心内容，其形式、风格起到控制画面的决定性作用 (图 1-16)。

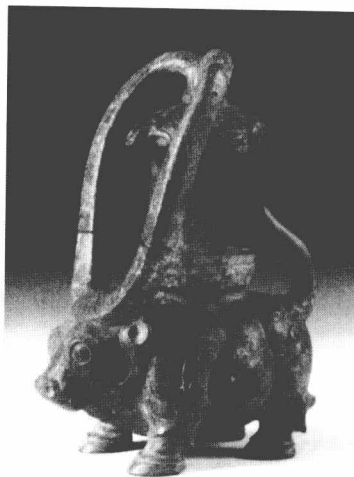
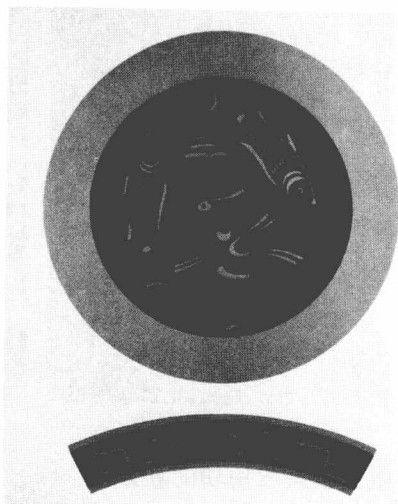
辅助图案也可以称为辅助图形，是视觉要素中的一部分，它可以增加画面其他要素在实际应用中的应用面，丰富图案的整体内容、强化视觉形象。在平面设计传播媒介中辅助图案应用广泛，例如平时常见的花边图案就是辅助图案的一种 (图 1-17)。

六、根据图案存在形式划分

从存在形式上划分，图案可分为平面图案和立体图案。

平面图案是指在二维空间创作的那些本身不具备任何三维和立体效果的图案。创作的平台一般是在二维的平面、布料或者器皿之上。

立体图案指针对一切立体形态的美化造型设计，表现的形式是三维的，如日用器皿设计，它侧重研究造型结构和装饰细节的结合 (图 1-18)。

第五节 学习装饰图案的目的和意义

图案是实用和装饰相结合的一种美术形式。它的应用范围十分广泛，人们的衣食住行等生活领域的各个方面都离不开它。优美的图案以其精美的造型、合理的构成、美丽的色彩装饰着人们的生活，培养人们的审美趣味，潜移默化地陶冶着人们的情操。它非常广泛、深入地影响着人们物质生活和精神世界，推动着社会文明的发展。在人类文化发展的各个时期，都留有珍贵的传统图案遗产，对这些文化宝藏进行研究、学习、借鉴都是十分必要的。

马克思说过：“社会的进步是人类追求美的结晶，人也是按照美的规律来塑造自己。”新的世纪，人们将在人类发展的更高层次上、更广泛领域里追求美的结晶；更科学地按照美的规律来改造客观世界和主观世界；更迫切地要求提高自己的精神境界和审美能力；更深入地认识、把握和有效地运用美的规律来完善自我。人们已越来越清楚地看到，所谓精神文明时代，没有对“美”的强烈追求，就不能很好地把握“美”的规律，就不能在更高层次、更广泛领域里形成“美”的思考，也就谈不上社会文化的高度发展（图 1-19）。

现代社会正在日新月异地迅速变化着，人们生活的丰富性决定着创造的多样性。图案设计的内容和范围将越来越趋于广泛，设计学科的彼此交融、彼此影响也会愈发深远。我们在继承优秀传统的基础上，认真学习装饰图案形式美的法则与装饰变化的原理，对于掌握各种设计语言，学习其他设计学科的表现手法和技巧会起到决定性的作用。

参考文献：

- ① 诸葛铠：《图案设计原理》，南京，江苏美术出版社，1991。
- ② 叶朗主编：《现代美术体系》，第2版，北京，北京大学出版社，1999。
- ③ 李砚祖：《造物之美——产品设计的艺术与文化》，北京，人民出版社，2000。

图1-16（左）

连棚纹镂空器座大汶口文化
泥制红陶
红陶的器座呈喇叭形，器表面满饰彩绘，画面以棕红色彩为底色，以褐色彩带为衬托，图案分三个单元，中间部分由半圆纹和圆形镂孔的主体图案组合，上、下以连棚纹进行辅助，图案简练、色彩稳重、造型大方

图1-17（中）

秦汉漆器
秦汉漆器的花边纹样在战国漆器的基础上发展到一个较高的水平，不论是在艺术表现手法，还是在题材或构成方式上，都显得生机盎然，带着浓郁的浪漫色彩。各种变幻流动的云气纹、变体的凤纹或夔纹等在器皿上进行辅助的图形处理，都流露出颇深的神韵和意象

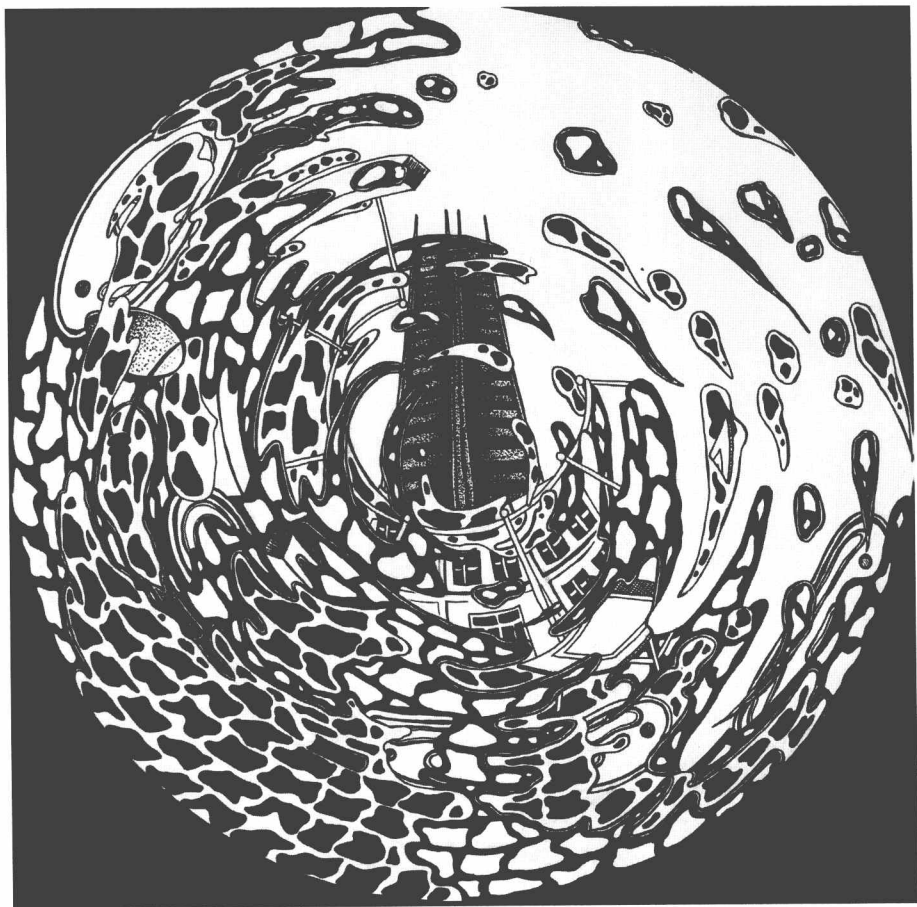
图1-18（右）

东汉铜牛灯
东汉铜牛灯由牛身、灯座、灯盖三部分组成，牛造型浑圆，背负灯座，可任意转向。该灯设计精妙奇特，神态生动自然，虽然以三维器皿的形式呈现，但其造型的美感度与装饰细节均堪称精绝的图案佳作

图1-19

我的校园

现代图案应创造完全不同于传统图案的视觉语言，并创造出图案设计新的思维方式，开拓新的图案领域和发展空间，更应被赋予强烈的时代性和现代感

作业练习

工具：针管笔、毛笔、叶筋笔，黑墨水、黑色水粉颜料、素描纸、白卡纸等。

题目 1：《单独图案系列》

尺寸：最小边长为 8cm（如 8cm × 8cm 或者 8cm × 10cm 等）

要求：根据外出风景写生中最感兴趣的一个景象，变化出 6 种以上装饰风格完全不同的单独图案造型，用黑白手法表现。注意构图的完整性与单独图案的特点，无须装饰画面背景。

题目 2：《二方连续图案》

尺寸：10cm × 30cm

要求：自选形态（抽象形态、具象形态皆可）做一组二方连续图案练习。将一个或一组单位纹样向上下、左右循环往复、无限延长。画面应体现规整的秩序感与节奏感。

