

高等院校美术与设计实验教学系列教材

主编◎汪晓曙

图案基础 实验教程

TUAN JICHU
SHIYAN JIAOCHENG

陈其和 编著

广东省教育厅重点实验室建设经费资助

暨南大学出版社
JINAN UNIVERSITY PRESS

高等院校美术与设计实验教学系列教材

主编◎汪晓曙

图案基础 实验教程

TUAN JICHU
SHIYAN JIAOCHENG

陈其和 编著

广东省教育厅重点实验室建设经费资助

暨南大学出版社
JINAN UNIVERSITY PRESS

中国·广州

图书在版编目(CIP)数据

图案基础实验教程 / 陈其和编著. —广州: 暨南大学出版社, 2012. 10
ISBN 978-7-5668-0359-7

I. ①图… II. ①陈… III. ①图案—设计—高等学校—教材
IV. ①J51

中国版本图书馆CIP数据核字(2012)第233803号

出版发行: 暨南大学出版社

地 址: 中国广州暨南大学

电 话: 总编室(8620) 85221601

营销部(8620) 85225284 85228291 85228292 (邮购)

传 真: (8620) 85221583 (办公室) 85223774 (营销部)

邮 编: 510630

网 址: <http://www.jnupress.com> <http://press.jnu.edu.cn>

排 版: 广州市友间文化传播有限公司

印 刷: 广州市怡升印刷有限公司

开 本: 787mm×1092mm 1/16

印 张: 11.5

字 数: 186千

版 次: 2012年10月第1版

印 次: 2012年10月第1次

定 价: 36.00 元

(暨大版图书如有印装质量问题, 请与出版社总编室联系调换)

序

十九世纪英国著名风景画家康斯坦布尔曾经说：“绘画是一门科学。绘画应该作为对自然规律的一种探索而从事。既然如此，为什么不能把风景画看作自然哲学的一个学科，而图画只是它的实验呢？”事实上，从方法论上来看，绘画以及一切造型艺术的确具有科学的天性——任何能称之为创作的作品都须经由反复实验才能完成。

因而，海外先进之国的美术与设计教育历来重视实验教学。我国过去由于经济发展水平的限制和认识上的不足，包括美术教育在内的所有文科教育中，实验教学长期缺位。进入新世纪，情况得到很大改观，教育界上下都深刻认识到实验教学对培养学生的实践和创新能力至关重要，越来越多的文科院校开始导入实验教学，实验室建设也被提升到空前高度。

广州大学美术与设计实验室经过多年努力，于2010年获批为广东省美术与设计实验教学重点示范中心。实验室建设要着眼于硬件配置，更要注重内涵建设。为此，从去年下半年以来，我院组织多名有丰富教学经验的教师会同其他高校的教师编写了“高等院校美术与设计实验教学系列教材”。经过教师们将近一年的辛勤笔耕和暨南大学出版社的大力支持，这套系列教材终于即将付梓出版。

本系列教材共计十九部，涉及绘画材料、现代工艺、雕塑、陶艺、摄影、服装设计、室内设计、工业设计、动画设计等多个专业，是目前国内美术与设计教育首套系列化实验教材，标志着实验教学由依靠感性经验向理性规范转变，是提升实验教学质量的重要保证。

由于时间和水平有限，教材质量必定还存在有待改善的空间，重要的是我们迈出了可贵的第一步，由衷地期望这套教材能够起到抛砖引玉的作用，吸引更多的学校和教师热忱地投入实验教学的建设和改革中，这也是本实验教学示范中心应有的作用之一。

本系列教材的出版，得到广东省教育厅重点实验室建设经费资助，在此表示诚挚的谢意。

汪晓曙

2011年10月

前 言

装饰图案是工艺美术设计教学的重要元素。图案是若干艺术门类赖以表现的一种手段和形式。关于对图案的解释或理解，一般有两种，从广义上说，是指某种器物的造型样式、结构、色彩和装饰纹样的设计，材料和工艺加工的整体方案，预先通过绘成图样来表现；从狭义上说，是专指艺术设计中的装饰纹样，长期以来工艺美术设计教学中一直把装饰纹样的理论和技法课程称为图案课。图案由基础图案、传统图案、民族和民间图案、装饰图案构成。装饰图案是装饰画的基础。

装饰图案的教学和训练主要包括有关图案的形式特征、基本理论和作业技法等内容，围绕着图案的造型、构图、色彩三个方面进行临摹、分析、写生、变化等方法的训练，使学生认识图案的艺术属性和装饰形式美的特征，学会从生活中撷取素材为设计所用，培养学生根据对物象的审视和判断，加以概括、取舍、变形、夸张的艺术表现能力。

装饰图案的教学和训练使工艺美术设计专业学生的艺术创造力、表现力、审美和鉴赏能力得到培养和提高。培养学生掌握艺术设计的形式法则，也就是取得形式美的方法和原则，为以后其他专业课和设计课奠定了理论认识的基础，这是其他课程无法替代的。装饰图案教学中对造型、构图、色彩的训练在观察方法和表现方法上皆与静物或风景等写生的描绘有着根本的不同，且只通过写生描绘是不可能达到的。绘画的修养和图案的修养两者之间差别大于近似。

针对目前尚未有统编的装饰图案教材，而现有出版发行的参考教材大多缺乏知识结构的条理性和教学实用性的状况，根据我系各专业的教学要求，本书采众家之长，除一般规律性内容外，还注意吸收新思想、新方法，使本书更具知识科学性和教学实用性。

在“装饰造型”一章中，笔者吸收了美国赛渭怡教授的写生训练方法，采用盲轮廓画法和负形画法，较好地解决了图案基础教学中写实易、表现难，打散构成难突破以及一贯以来学生从立体画法到平面表现转变这一写生变化的教学难点问题。

本书立足于民族民间传统装饰艺术的表现，借鉴吸收外来文化的新思维与表现方法，启迪学生的审美意识，培养学生的创造能力，使其掌握装饰图案的视觉语言与形式法则规律，系统性地训练学生的表现技能。

本书为我系教材建设作出了贡献，是装饰设计理想的基础教材。

陈其和

2012年8月

目录

序·····	1
前 言·····	1
第一章 绪 论·····	1
第一节 装饰画的概念·····	2
第二节 装饰画的性质和特征·····	3
第三节 装饰基础课的任务与要求·····	4
第二章 形式美的原理与法则·····	6
第一节 形式美的总规律·····	7
第二节 形式美的基本法则·····	9
第三章 装饰造型·····	15
第一节 装饰画的写生·····	16
第二节 装饰造型设计·····	18
第四章 装饰色彩·····	23
第一节 色彩的可变性与稳定性·····	24
第二节 色彩的感情·····	24
第三节 色彩的调配·····	26
第五章 装饰画的构图与技法·····	28
第一节 装饰画的构图·····	29
第二节 装饰画的技法·····	34

第一章 绪 论

研究一门学问,首先必须搞清问题的概念、性质、特征及宗旨,学习装饰画也不例外。

第一节 装饰画的概念

装饰基础课,其实就是传统的工艺美术专业必开的基础图案课。我国过去的图案学基本上是20世纪30年代从法国、日本借鉴、移植、改造而形成的。我国古代有着宝贵的图案艺术财富,但在近代,我国的图案学一直处于落后状态,直到20世纪初还没有图案学。日本自明治维新以来,向西方学习卓有成效,在图案学上也建立了一套新的方法。1918年,一位中国青年到日本学图案,图案科主任教授问他:“你到日本学图案,对中国的图案一定很熟悉了吧?”他回答:“我们中国没有图案。”教授一阵大笑后说:

“你要知道,我们日本的图案是从中国学来的,中国的图案非常丰富,只是没有科学地总结。你应重视你们本国的东西,可以在这里学些方法,但根本要立足于自己的国土上。”

当老一辈学者说“中国没有图案”时,日本以西洋为法、中国为实,总结出一套图案的新方法;而当新一代有感于“中国图案落后”时,日本人正向新的深度探索,潜心研究中国的《考工记》、《天工开物》,从中发掘工业艺术的规律和原理。

所谓图案,通常指日用品、工艺品及环境艺术的装饰花纹,也可以指由形象、色彩、结构所构成的设计方案,它广义上包括各种日用品、工艺品的造型设计中由装饰、色彩、立体造型构成的设计方案,还包括平面图案、立体图案兼容的综合图案。

过去,由于种种原因,我国的图案学发展缓慢。自改革开放以来,一些学者重新放眼世界,深感图案学的领域如此广大,反省之余,发现我们当初引进图案学时对design(图案)的翻译有失偏颇,design可作“图案”解,也可作“美术设计”解。于是在工艺美术学界展开了一场传统图案与三大构成,即图案与设计、具象与抽象、为图案学正名的学术之争。这场学术之争,启发了人们的思路,开阔了人们的视野,也相应引进和介绍了一些国外的新设计理论。

装饰基础课以图案学、装饰画为研究对象,是美术设计的基础学科。

装饰是与人类文明同时产生并同步发展的。从历史的角度看,装饰艺术蓬勃发展的时期,也正是一个民族兴旺发达的阶段。随着时代的进步,近年来出现的大量壁画及室内装饰画就是一个有力的证明。

所谓装饰,是指人类运用各种手段、材料、技术、艺术形式、线条、色彩对人的身体、环境、器物加以涂泽、点缀、设计,以求得美观,从而满足人们的审美要求。

从社会学角度分析,人类爱好装饰的原因有三:

(1)欲望。人们在物质层面的衣、食、住、行等基本生活条件满足之外,显现出最原始的本能——好生和乐生、爱美的欲望和要求。所谓“爱美之心,人皆有之”,原始人的“爱美”观念早在旧石器时代晚期就已经形成了。如距今二三十万年前,丁村人

的球形和橄榄形石器；距今约3万年前周口店山顶洞人的石器形式均匀规整，且出现了石珠、石坠及用贝壳、鸟骨磨制、钻孔、截切、涂抹赤铁粉以染色并串联而成的装饰品，在满足实用需要的同时，产生了原始、本能的审美要求。

（2）两性的冲动。动物以本体的自然之美表达雌雄相悦之情，人类更运用身外之物美化、装饰、包装自身以取悦于异性。“女为悦己者容”即此。人类用羽毛、文身、各种饰物装扮自己，人类的童年萌动着的是质朴、自然、无为而为的本能。

（3）好胜的心理。如见到他人服饰美丽即求以竞胜之，这种好胜心理成为人类追求美的一种能动性，“人是按照美的规律来造型的”，人类依照自己的目的改造自然，并逐步达到人与自然的高度和谐统一。

装饰画（decoration painting），即将自然物象进行规则的变形，以作为装饰之用的绘画。凡是用来装饰器物、建筑及其他日用品，无论其选题、构图、色彩、造型如何，只要以被装饰对象的要求为准绳，并使之与被装饰物统一于一体者，均属装饰画的范畴。

笔者认为我们现在开设的装饰基础课程应包括装饰绘画和基础图案的有关造型、构图、色彩和技法等基本内容。

所谓三大构成，即平面构成、立体构成、色彩构成，来源于西欧和日本以“设计”和“构成”为中心的理论。既然是一种设计理论，我们仍采取兼收并蓄、取其精华的做法，将其也作为基础课另外开设。

包豪斯的教训是，其理论注重功能主义和合理主义的设计思想，虽提到“艺术与技术统一”，但在教学上使艺术与技术分离，落入了纯技术的窠臼。这种分离，忽视了美学的作用，为缺乏美术素养找到了借口，在设计中提出了反美术的论调，出现了不能画画、靠相机拼凑过日子的低能设计家。

装饰艺术设计是一种艺术的创造，离开美术设计是没有出路的。美术是设计的基础，装饰也是以美术为基础的。

第二节 装饰画的性质和特征

一、装饰性

装饰画是相对纯绘画而言的，装饰性是它的艺术特点，与国画、油画、版画、水彩画等纯绘画比较，显得更加“板”、“刻”、“结”。它的艺术表现手法更加程式化，更加强调节奏和韵律。闻一多先生把写现代格律诗比作戴着脚镣跳舞，而装饰画就是一种讲究格律、韵律的绘画。

二、工艺性

装饰画由于使用功能上的从属性，受生产和工艺方面的限制，如壁画的镶嵌材料、

壁饰的锻铜工艺、壁挂的编织材料、陶瓷的彩釉、印染的工艺等不同的工艺或材料的限制,运用不同工艺或材料的装饰画有不同的特点,装饰画设计者不可随心所欲,只能遵循工艺、材料的特点去发挥。

例如,马赛克不易产生流畅平整的线条,不宜于写实手法;针织物必须考虑经、纬线的交织组合,由各种方形、梯形组合构成;剪纸必须概括、连贯、平面、整体,去掉烦琐的细节。

三、目的性

装饰画家与纯艺术家的目的有很大区别。装饰画家是被委托而工作的,设计、创作画面、图案时必须考虑委托人给予的条件和第三方——购买者、使用者的审美需要、习惯、接受能力及历史时代的发展因素、装饰部位、装饰面积、对所画内容和形式的要求等。

以上这些方面的制约,规定了装饰绘画的造型、布局、变化的规律,从而促成了装饰风格的产生。从这个角度来看,制约并不是一件坏事。歌德说过,在限制中才能显示身手,只有法则才能给我们自由。正是有了这种种制约,才促成了装饰风格在其特色基础上的不断发展。

装饰画是一种高度概括、体现作者意识和审美观念的艺术形式,人们可以在具象和抽象的广阔视野里毫无拘束地探索,大胆地运用形式美的规律,用夸张、变形等手法对自然物象进行加工和再创造。装饰画虽然受到种种条件的限制,但随着经济、科学技术、材料、需求领域的发展,可供开拓的领域是极为广阔的,在绘制方法上既要继承前人积累的经验,掌握规律,练就扎实的功力,也要更新观念,重视现代造型语言,不局限于已有的绘制方法和模式,大胆创新,积极探索,争取新的突破。

第三节 装饰基础课的任务与要求

(1) 培养装饰意匠的想象力和表现力,学会用装饰的眼光观察和表现对象,注意适用与审美的统一。装饰画属应用美术范畴,它不同于纯绘画、纯欣赏性的艺术。传统绘画追求真实地再现自然,现代绘画追求表现单纯的感官刺激。纯艺术的主要任务是作用于人们的精神情绪和思想意识,它是现实生活的反映、再现或表现,有巨大的认识作用和精神作用,却没有任何物质方面的实用价值,属于精神、意识的范畴。装饰画直接为人们的日常生活服务,它的社会功能不仅是满足了人们精神生活的需要,也美化了环境,美化了生活,它是实用与审美的统一,它的基本原则是适用、经济、美观三个方面的统一。

(2) 培养学生关心生活、研究生活的基本素质。要达到适用、经济、美观的要求,就要处处关心生活、研究生活。举凡生活中的衣、食、住、用、行、玩,材料上的

金、木、纸、塑、土，技术上的雕、刻、剪、贴、画，都要关心，都应研究。尤其还应从民间美术中汲取丰富的经验，充实和拓宽我们的思想，创作出人们喜闻乐见的新作品。

（3）掌握装饰画创作的规范、程式和形式美的法则。认识装饰艺术的规律，学习装饰造型、色彩、构图的原理和方法。

（4）掌握装饰画的各种表现技法，养成工艺美术工作者严谨、整洁、一丝不苟的工作方法和习惯，具备良好的专业素质。美好的设计和构思，必须用一定的技巧才能表达出来。我国著名艺术家张道一教授说，工艺美术应该姓“工”，“工者，巧也”。对于设计作业要做到工整精确、一丝不苟，色要刷得平、匀、洁、净，为达到理想的效果，可以运用各种技巧和工具，这也是装饰画与纯绘画的不同之处。

作业练习

临摹黑白装饰画。

目的：了解装饰画的特点，掌握装饰画黑白稿的画法和用笔用墨的方法。

要求：毛笔、钢笔用线流畅，画面整洁，黑色平涂部分均匀而不留痕迹。

1. 临摹法海寺壁画白描稿四幅，四开宣纸。用衣纹或叶筋笔，执笔如书法。
2. 临摹黑白稿八张，钢笔、毛笔并用。十六开。
3. 用仿宋体字在右下角写明作业题目及作者姓名、班级。

第二章

形式美的原理与法则

基础

装饰画的美包括内容和形式两个方面。在这里，我们着重研究涉及形式美的几个问题。

形式美是艺术作品和设计作品产生的艺术魅力，给人以美感享受的主要因素，是作品艺术生命之所在。凡是优秀的作品，在艺术形式方面必然是十分合乎形式美规律的。

所谓形式，是相对于内容而言的。形式是指艺术作品的式样、作品的形式及结构，也包括方法和手段。“形”指原形、自然形、原始形。“式”，《许氏说文》曰：“式，法也。”即法则、法制、法度、法式。形式即将自然形态经过人为改造而成为一种新的式样、一种艺术形式。

成功的作品往往一看就很“抓人”，引人注目，耐人寻味，如北京故宫建筑群的气势令人惊叹。

美离不开形式，美只能通过具体的形式体现出来，对于装饰画来讲尤其如此。人们在审美活动中首先接触的是形式。如广告画，人们首先为它的艺术形式所吸引。

形式美也有相对独立的一面，如纯几何形装饰图案、抽象形的装饰画就是纯形式构成。

第一节 形式美的总规律

不同的艺术形式有不同的形式要素，如音乐是以声音和时间为要素，而装饰画形式美的要素是能引起视觉美感的要素，即通常所说的造型、色彩、结构这三大要素。

一、形式美的要素——造型

装饰画的造型是通过点、线、面、体、抽象形和经过变形后的具象形来呈现的，造型是构成形式美最基本、最关键的元素。

1. 点

点是最基本的元素之一，这里说的点与几何学上的点概念不同。点的形状大小不一，有方形、圆形、长方形、椭圆、半圆形、三角形、规则形、不规则形等等，形态各异。

一点产生注目力，有画龙点睛的含义；两点形成呼应和联系等；三点构成了呼应的三角形，点的重复形成了呼应。大小不同的点会产生小点围绕大点运动的活跃感和方向性。

2. 线

线的使用构成形体和影象。对形式美中线的认识和进行线的基础训练十分必要。

线分为曲线和直线。曲线包括弧线、波浪线、抛物线等；直线包括垂直线、水平线、斜线等。

各种线给人的感觉不同。直线给人以有力、单纯、光明的感觉，水平线给人以安详、平稳、高速行进的感觉，垂直线给人以雄伟、高大、向上的感觉，斜线给人感觉不

稳定、运动，自由曲线让人感觉自由、圆润、富有弹性，几何曲线让人感觉严谨、有序、丰满。

3. 面

面是由线的运动而形成的。图案中的面是由线的分割而形成的。各部分的面积比例要适当处理，一般采用1:9、2:8、3:7等较大的比例，1:1势必形成无中心感，是一种失败的处理方式。

方形给人的感觉是大方、严肃、安定、静止、庄严。

三角形给人的感觉是稳定、灵敏、锐利。

圆形给人的感觉是活泼、运动、灵活、饱满、完美。

设计创作实践中，画面的构图、布局、造型，都是画面中的空间分割。

二、形式美的要素——色彩

马克思说：“色彩是一种最大众化的审美感觉，色彩的美是最容易被人感知和接受的。”

色彩对人眼的刺激比造型、结构的刺激要更迅速、强烈，更富有感情，更能引起感官的兴奋与激动。俗话说：“远看颜色近看花。”不同的颜色能引起不同的视觉感受和心理反应，如红——热烈、兴奋、动感，蓝——理智、平衡、安详，黄——温暖、明亮，大面积的白——凄凉、寒冷，大面积的黑——阴森、沉闷、庄重。

三、形式美的要素——结构

装饰画的结构，取决于它的题材内容和工艺品形状的制作。具象的叫构图，抽象的叫构成，可以突破时、空、透视、比例关系。

平面结构，在国画中叫经营位置，如打仗布阵，分毫必计。严谨的结构设计可以收到良好的艺术效果。

四、形式美的总规律——变化统一

人的审美要求是变化多样的。所谓变化指由性质相异的因素并置在一起，产生显著的对比感觉。其特点是生动、活泼，有动感，但处理不当则易导致画面杂乱。

统一指由性质相同或类似的因素并置在一起，造成一种一致的或具有一致趋势的感觉。它比较严肃、庄重，有静感，但处理不当则易显单调。

变化与统一是对立的，又是相互依存的。

变化是绝对的，统一是相对的。要在变化中求统一，在统一中求变化。整体统一，局部变化；系列统一，个体变化；局部变化要服从整体，即“变中求整”、“整中求变”。

造型：大小、长短、曲直、方圆、具象抽象。

色彩：明暗、冷暖、纯浊、对比调和、面积大小。

结构：主次、虚实、疏密、强弱、动静。

表现方法：各种不同材料、工具产生的刚柔、粗细、润燥、轻重、强弱。

势：疾徐、动静、聚散、抑扬、进退。

这些变化多样的因素统一在具体事物之中，形成和谐。

布鲁诺认为整个宇宙的美就在于它的多样统一。他说：“这个物质世界如果是由完全相像的部分构成的，就不能是美的了，因为美感现于各种不同部分的结合中，美就在于整体的多样性。”

第二节 形式美的基本法则

一、对称与平衡（均齐与均衡）

对称又称均齐，指相同的装饰元素按照等距离，由一点（或线）向外放射、向内集中。古希腊美学家曾指出：“身体美确实在于各部分之间的比例对称。”普列汉诺夫认为人对对称的敏感“大概与人的身体结构及动物的身体结构”有关。对称形式在视觉心理上偏于严谨、理性，有庄重感。对称包括完全对称和相对对称。

（1）完全对称。一个是另一个的镜像。包括上下对称、左右对称、四面对称、多方对称。

（2）相对对称。实际生活中，左和右是明显不同的，在自然定律中左和右、粒子和反粒子、时间反演也不是对称的（1956年发现的宇宙不守恒定律）。相对对称是广泛存在的，如门神是一文一武，石狮也有雄有雌。

平衡又称均衡，是对称结构在形式上的发展，由形的对称转化为力的对称，体现为“异形等量”的外观。平衡形式在视觉心理上偏于灵活和感性，具有轻松感。

平衡是人的一种生理功能和要求，给人一种安全感。

图案中的平衡是一种左右两面虽不等形，但整体视觉上色和量的配置趋于稳定和平衡形式。

二、对比与调和

对比是在差异中倾向于“异”，即倾向于对比；而调和是在差异中倾向于“同”，即倾向于一致。

1. 对比

在图案中，对比主要以以下几种形式出现：

（1）造型上的元素对比和元素排列对比。

①元素对比：大小、横竖、锐钝、曲直、宽窄、凸凹、滑涩、开合。

②元素排列对比分为以下三种。

方向排列对比：基本形排列，大部分同向，小部分方向不同或相反。

位置对比：基本形排列不对称，有疏密变化。

虚实对比：虚空间与实空间，“底”与“图”。

（2）色彩造型中的对比。

①明度对比。

高长调、高短调——以明调为主。

中长调、中短调——以中灰为主。

低长调、低短调——以暗调为主。

②色相对比：类似色的对比、对比色的对比、补色的对比。

③纯度对比：纯浊对比。

2. 调和

图案中的调和指“同一”与“类似”。

色彩上黑与白之间加入灰色过渡即统一；正红与正绿并列，若加入等量的白或灰即调和；正红与正绿并列，若一个面积大，另一个面积小，也可以得到调和。

三、节奏与韵律

节奏：一是指时间关系，即运动的过程；二是指力的关系，即强弱。

把运动中的这种强弱变化有规律地组合起来并加以重复，便形成了节奏。图案的节奏是指视线在时间上所做的有秩序的运动。简单的节奏，如钟表的“滴答”声。一首乐曲的旋律有高低、长短、轻重、缓急。图案应有形状上的渐大渐小、渐张渐收、高低、粗细，排列上的渐大渐小、疏密、松紧，色调上的渐浓渐淡、渐明渐暗，分量上的渐增渐减。总之，是有节奏的渐变，在渐变中给人一种节奏感。（图2-1）（图2-2）

图2-1

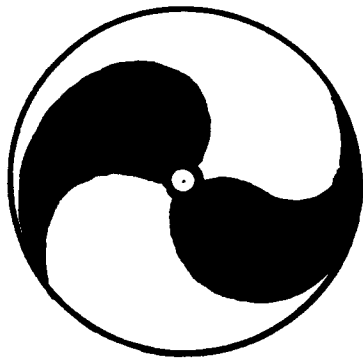

图2-2

古建筑专家梁思成先生指出建筑也有节奏，一柱一窗地排列下去就像“柱、窗、柱、窗”的2/4拍子。若是一柱二窗的排列法，就像“柱窗窗、柱窗窗、柱窗窗”的圆舞曲。若是一柱三窗排列，就是“柱窗窗窗、柱窗窗窗”的4/4拍子。

郭沫若先生更进一步认为，“本来宇宙间的事物没有一样是没有节奏的；譬如寒往暑来，暑往则寒来，寒暑相推、四时代序，这便是时令上的节奏。又譬如高而为山陵，低而为溪谷，陵谷相间，岭脉蜿蜒，这便是地壳上的节奏。宇宙内的东西没有一样是死的，这是因为都有一种节奏（可以说这就是生命），在里面流贯着。做艺术家的人就要在一切死的东西里面看出生命来，在一切平板的东西里面看出节奏来”。

韵律原指诗歌、音乐中的声韵和节奏，诗词中的平仄格式和押韵的规律使诗词产生了动人的韵律美感。如李白的《山中答俗人》：

问余何事栖碧山，笑而不答心自闲。

桃花流水窅然去，别有天地非人间。

今人读来仍感音韵之美。

“韵”有“均”的意思，指声音的和谐（同一韵母），“同声相应谓之韵”，即统一、调和，亦指气韵、神韵、韵味。“律”指节律、规律的重复和再现。

韵律在装饰艺术中指形、色、纹饰有规律性的和谐组合，如我国古代青铜器的纹饰就有韵律美。

四、比例与权衡

1. 比例

事物中的整体与局部以及局部与局部之间的数比关系，称之为比例。如中国山水画的“丈山、尺树、寸马、分人”是景物的比例，“立七、坐五、盘三”、“三亭五眼”是人体的比例。还有古希腊创造的黄金律（黄金分割、黄金比）。

短边：长边=长边：长短两边之和

1：1.618…

2：3，3：5，5：8，8：13，13：21…

2. 权衡

权是锤，衡是秤杆。庄子曰：“为之权衡以称之。”权衡是指根据人们的视觉、审美习惯对美丑进行判断。

应用美术中比例与权衡的运用原则：①满足人的生理需要，符合人体工学。②满足人的心理需要，符合人的审美要求。

黄金律不是永恒美的比例。如住宅门、屋院门都不按黄金律设计，而是根据实际需要设计。

设计中常有的比例还有等差数列、等比数列、根号比、宽银幕比等。

五、条理与反复

条理是指把复杂纷纭的自然形象组织成有规律的装饰性图案形象，它甚至可以达到“程式化”的高度，表现出整齐的美感。条理是一种单纯化的处理手段，即造型上归一，排列秩序上整齐，色彩处理上统一。

反复亦称重复，给人一种连绵延续的韵律感。

美术字体中的勾法、点法、角法的规范化与反复出现即条理与反复的实际运用。

六、动感与静感

平面艺术都是静态的，要在静态的画面中表现运动，主要有两种手法：

（1）动作的静态。把形体在运动中呈现的状态或过程固定下来，在静的状态中夸张强调它的动作。如敦煌藻井的飞天与角隅纹样的相似与重复，表现了飞天动作，明度