

美术·设计专业学校教学丛书

设计

第一册

四大变化 基础图案 装饰色彩

四川美术学院附属中等美术学校 四川省教育科学研究所 联合编写

美术·设计专业学校教学丛书

设计

第一册

黄冠新
赖晓静 编著
沈海英

大众文艺出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

设计/黄冠新等编著

—北京: 大众文艺出版社, 1999.2(1999.12重印)

(美术·设计专业学校教学丛书)

ISBN 7-80094-382-8

I. 设…

II. 黄…

III. 美术创作—造型设计—专业学校—教学参考资料

IV. J06

中国版本图书馆CIP数据核字 (99) 第03416号

主 编	王嘉陵
编 委	吴唯理 黄冠新
	张 争 张世雄
	汪懋哲

责任编辑	隋 军
特约编辑	钱 竹 何建培
封面设计	黄冠新
策 划	李 毅

美术·设计专业学校教学丛书·《设计》第一册

大众文艺出版社出版发行

(北京朝阳区潘家园东里21号)

邮编: 100021

成都九兴印刷包装有限公司印刷

新华书店经销

开本: 889×1194毫米 1/16 印张: 7

印数: 5001-7000册

1999年2月第一版 1999年12月第二次印刷

ISBN 7-80094-382-8/J·47

定价: 45.00元

● 编写说明 ●

此套教学丛书根据现代美术教育的现状，结合国内美术教育的实际情况，以及大中专业学校美术教学的特点进行编写。在编著结构、文字及图片的选用上都注重了实用性、可视性、有效性和教学性，是一套适用于大中专、师范、电大、职大及自学等切实有效的教学丛书。

书中列有每学年的教纲，教师可根据本专业的需要扩充或压缩课程的内容和比例，保持一定的弹性。

此套教学丛书由四川美术学院附属中等美术学校组织教授及有关专家集体编写。

目 录

第一章 四大变化	1
第一节 概述	1
第二节 花卉装饰变化	3
一、花卉装饰变化的意义	3
二、花卉装饰变化的原理	3
三、花卉装饰变化的表现技法	5
第三节 人物装饰变化	16
一、人物装饰变化的意义和目的	16
二、装饰原理及规则	16
三、人物装饰变化的表现方法	16
第四节 风景装饰变化	30
一、风景装饰变化的意义	30
二、风景装饰变化的目的	30
三、点、线、面的应用	30
四、装饰规则	31
五、表现形式和手法	32
第五节 动物装饰变化	39
一、动物装饰变化的意义	39
二、动物装饰变化的法则	39
三、动物装饰变化的表现方法	40
第二章 基础图案	48
第一节 单独纹样	48
一、单独纹样的设计方法	48
二、单独纹样的构成方式	54
第二节 适合纹样	55
第三节 连续纹样	59
一、二方连续	59
二、四方连续	62
三、连续纹样的制作方法	66
四、点、线、面在基础图案中的应用	66
第三章 装饰色彩	73
第一节 色彩基础	75
一、色彩的基础知识	75
二、色彩的构成原理	77
三、色彩的知觉练习	77
第二节 色彩的调和练习	81~86
第三节 色彩的感练习	87~92
第四节 装饰色彩的综合练习	93~104
第五节 装饰色彩的表现方法	105~106
一年级设计课教学大纲	108~109

第一章 四大变化

第一节 · 概 述

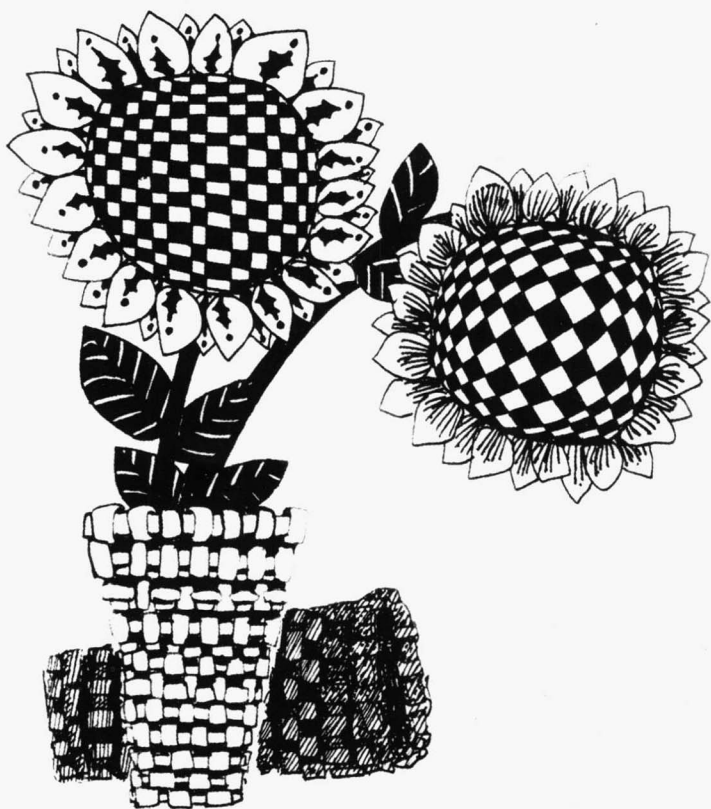
装饰变化是由写生变化演变而来的，它的本意是将自然形态进行概括、取舍、变形、夸张、简化，使其规律化、抽象化、单纯化、理想化。这一过程用我们现在的说法就叫做装饰变化。其实装饰变化和写生变化是有所区别的，前者可以不需要从现实中的素材去寻找依据，而后者则一定要以现实中的素材为依据来进行变化，但它们的作用都是一致的，即：将自然形态向抽象形态进行转化和演变。写生变化还有一个重要的功能就是将绘画技能转化为装饰造型技能。

在我国现行工艺美术教学中，装饰造型技能的培养，占有相当重要的地位，尽管当今先进的设计理论、设计观念、设计方法，新的教学模式层出不穷，但始终未能取代写生变化在工艺美术教学中的地位。在实践中我们发现，装饰造型能力的训练和提高，直接关系到美术设计的品味和档次，它是美术设计的基本功。没有经过这种专门的训练，就很难把握美术设计的质量和品位。美术设计作品的优劣，必须要有高超的审美能力来判断，而这种审美能力，就来自对装饰造型技能的提高和训练，对装饰造型规律掌握的熟练程度。美术设计是一种靠视觉来欣赏的艺术，一个人的眼光越高，修养越深，其设计出的作品必然就有上乘的品位和质量。很难想象一个没有经过这种审美训练的人设计出的作品会是什么样。因此，学会并掌握装饰造型技能，并把它应用到当今的美术设计中去，是历史赋予我们的神圣使命，也是学习装饰造型的最终目的。

提高装饰造型技能，主要是通过装饰变化训练来完成的，在我国现行的工艺美术教学中，通常是以花卉、动物、风景、人物为对象，在教学中分两个阶段进行：先是有目的收集素材（资料），或选择对象进行写生。这一步骤主要是为了了解对象，认识对象，并掌握它们的特征和结构。然后将所收集到的素材按照装饰变化的原理和技法进行加工处理，使其成为理想的图案形象，这些图案形象就可以直接用在我们的美术设计当中了。装饰变化在当今的工艺美术教学中，各校都有自己的特点，四川美院归纳写生变化（即：限色、黑影、黑白灰）是颇具特色的，它的特点是在写生的过程

中首先确定三至五个颜色，然后将写生对象的形态、色彩、光线等进行归纳，这种方法称之为光影分色法。即在形象塑造完后分出背光面和受光面，然后在明暗交界处画一个过渡色来处理明暗的转折关系，经过以上方法处理后的自然形象，就是一幅装饰味很浓的具象图案。它既可以直接用到设计中，也可以单独欣赏。在写生变化中题材内容的不同，其变化的方法和要求也是不同的。我们要牢牢的记住，写生只是手段而不是目的。写生是为了深入细致的了解对象、熟悉对象，是为变化提供完整的素材，而变化则是在写生基础上的提高。写生必须注意从自然形象中选择可供装饰用的因素重点描绘，为变化提供有用的构思和素材，但往往不能直接将自然形态用于美术设计当中。由于受工艺制作条件、制作材料、方法等限制，必须要经过加工提炼处理。由于受以上装饰目的和生产条件的制约，因而产生了与绘画不同的艺术形式和造型规律。图案纹样的造型强调简洁、明确、节奏感、规律性和装饰性，这也是在进行装饰造型时应注意的。概括起来，图案纹样的装饰造型应抓住以下要点：取大形、抓动态、找特征、选美点、定色调、分层次、求变化、有节奏、讲规律、须统一、要完整、求平衡。

第二节 · 花卉装饰变化

一、花卉装饰变化的意义：

花卉植物品种繁多，千姿百态，是美术设计中使用非常广泛的素材。在过去，花卉常被用在纺织印染、陶瓷装饰、建筑装饰、日用品的装饰，及各种欣赏陈设品之中。在当今人们追求生活质量的背景下，花卉装饰的应用将更加广泛，更具有现实意义。

在工艺美术教学中，花卉装饰变化作为提高学生认识能力、观察能力的一种手段，被大多数艺术院校所采用。学生通过对花卉装饰变化规律的掌握和应用，来提高自身的装饰造型能力和创造性思维的能力。对学生进行花卉装饰变化的训练、可以明显的提高其观察事物，认识事物的能力。是引导学生由形象思维迈向创造性思维的途径之一，是写实造型向装饰造型转化的一种手段，同时也是提高学生抽象审美能力的一种有效方法。

二、花卉装饰变化的原理：

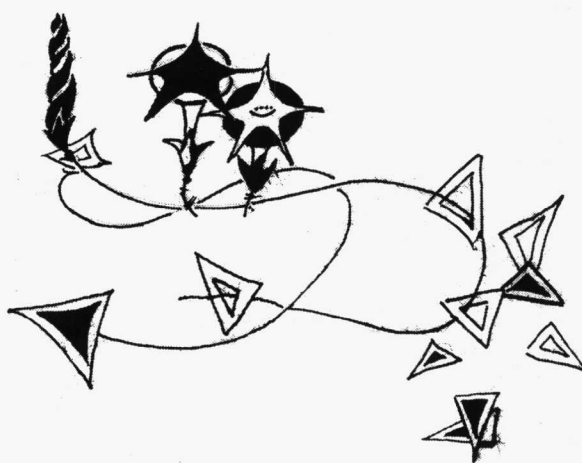
进行花卉装饰变化，首先要把握其生长结构和形态特征，不同品种和花卉其生长规律和形态特征有着明显的区别，同一品种的花卉，不同时间、季节的变化，也是千差万别的，同一朵花不同的光线、距离、不同的角度，其形象也会有相当大的差异和变化，这些差异就为我们进行花卉装饰变化提供了多种思路 and 方案，扩展了我们的思维空间和选择范围，因而得以产生出无穷无尽的创作构思和灵感，既千姿百态又丰富多彩的花卉形象。

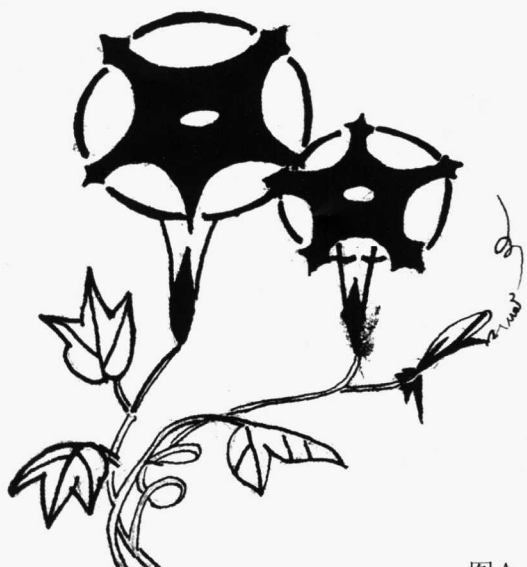
图A-2

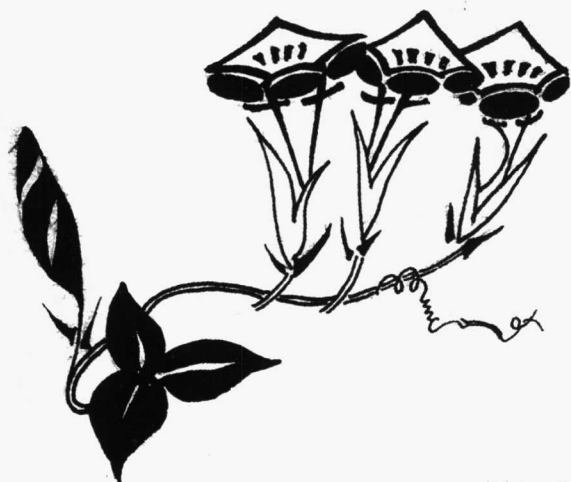
图A-3

图A-4

图A-5

图A-6

图A-7

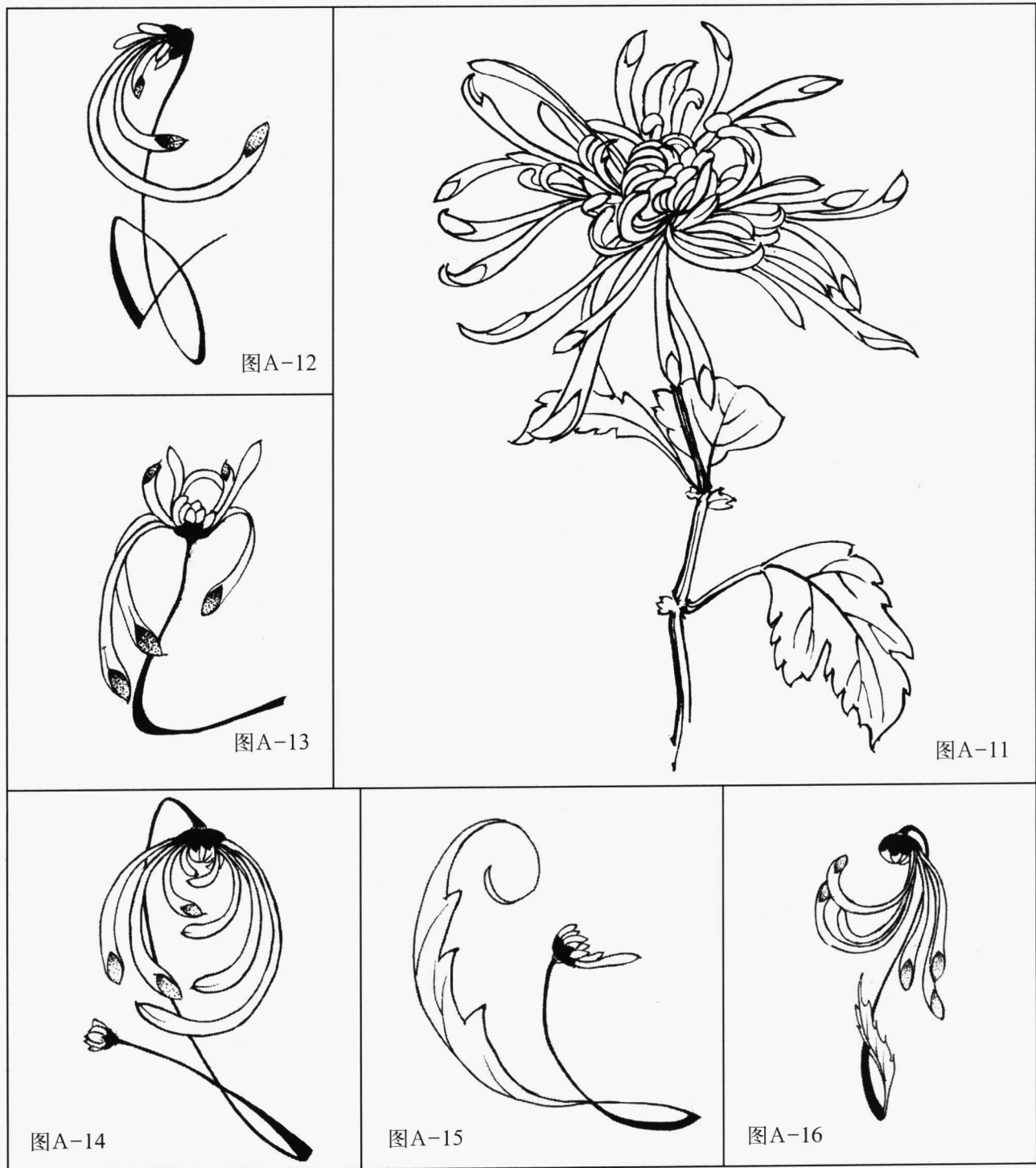

图A-8

三、花卉装饰变化的表现技法：

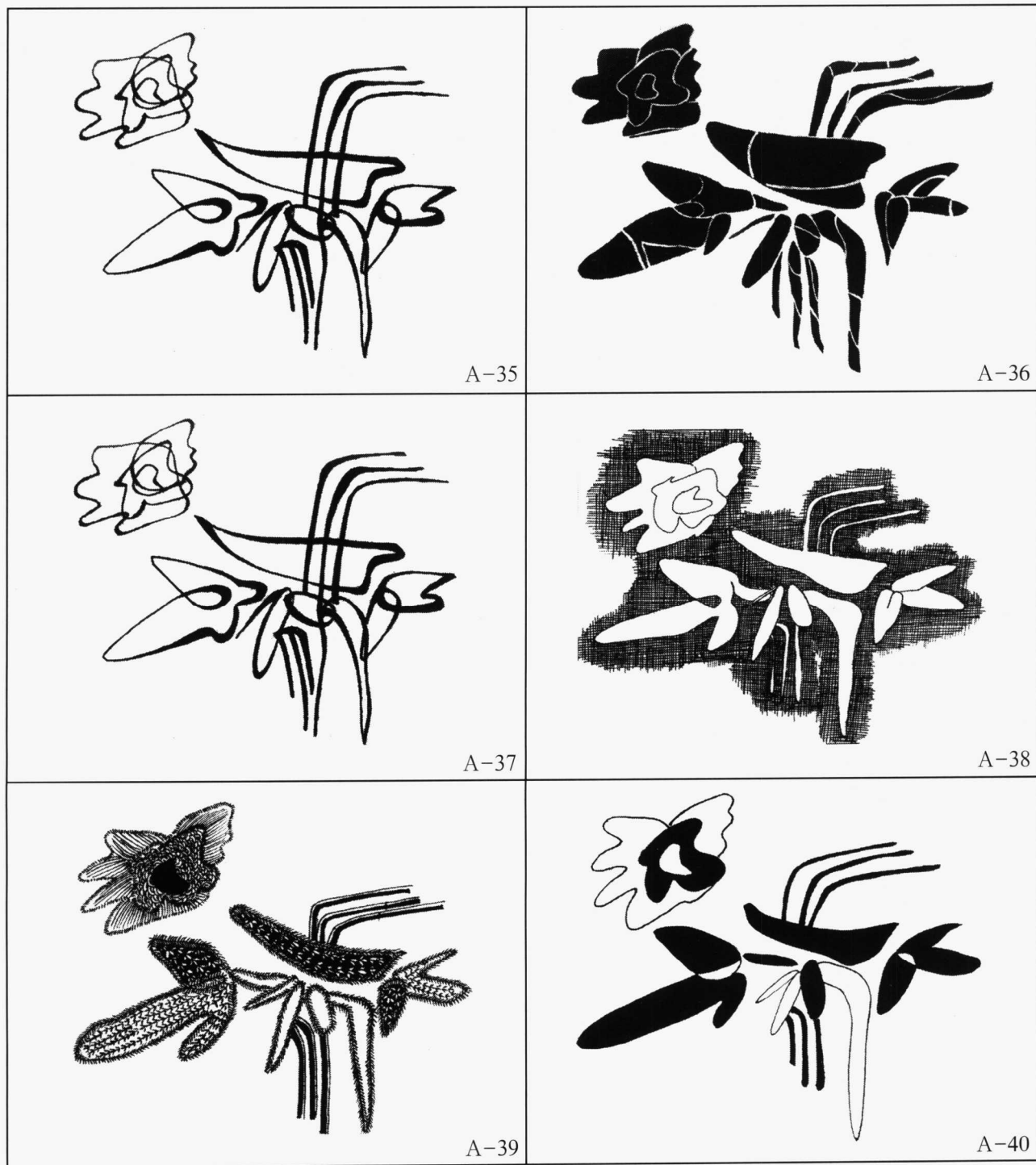
①同类异形异法：图 A2-A8, A20-A28(同种类的花，不同的姿态不同的手法)

采用点、线、面的表现手法，将复杂的花卉形态归纳为三个层次，即点、线、面。例如：将花卉的花瓣部分归纳为面，花蕊用点，根部用线。点线面是装饰造型中最基础最常用的手法，它的应用应该是灵活的，讲究节奏和疏密的对比，以寻求一种单纯的视觉美为主要目的。点线面的结合可以避免各自的弱点，如点的凌乱、线的单调、面的空泛，三者的结合既弥补了各自的弱点，又增添了画面的活力和美感，是一种费力小而见效大的表现方法。

②同法异形：图A29-A34,A11-A19

即同一表现手法不同的姿态(同一种类)的表现方法，特点是将花卉的各部分用同一种表现形式、表现方法来表现。如图A11-A19中菊花的表现形式，其花瓣、枝干、叶子的表现方法都是一致的，侧重表现菊花的姿态，其花瓣、枝干、叶子的造型很简单，菊花的姿态却十分突出，此种取舍为的是突出重点、取其精华、去其糟粕，是一例成功的花卉装饰变化。

③同形异法：图A35-A40 A45-A48

同一造型，不同的表现手法。此法的特点是先集中精力设计出一个造型，然后采用不同的表现手法来进行装饰，这样可以尝试和掌握多种表现方法，很多初学者面对装饰变形无从下手，不知道该怎么变，从以上这些图例可以得到启发，单纯的黑色经过线条块面的变化，分割、穿插、粗细交替、疏密配搭，就可以创造出丰富多彩千变万化的表现形式和手法来。

④抽象表现法 图A41-A44

不拘泥花卉的形态特征，应用平面构成的手法，打破空间和透视，使其形象平面化，在似与不似之间寻求一种完美的结合，其构成方法主要追求一种画面的平衡，由形态的疏密对比产生一种美感，这是一种创作方法和观念的更新，此种形式打破了以往作画的思维方式，将我们引入到一个全新的境界之中，此种方法对于拓展我们的思维空间，丰富和提高我们的表现能力，有着巨大的启发和推动作用。

⑤打散构成法 图A49-A52

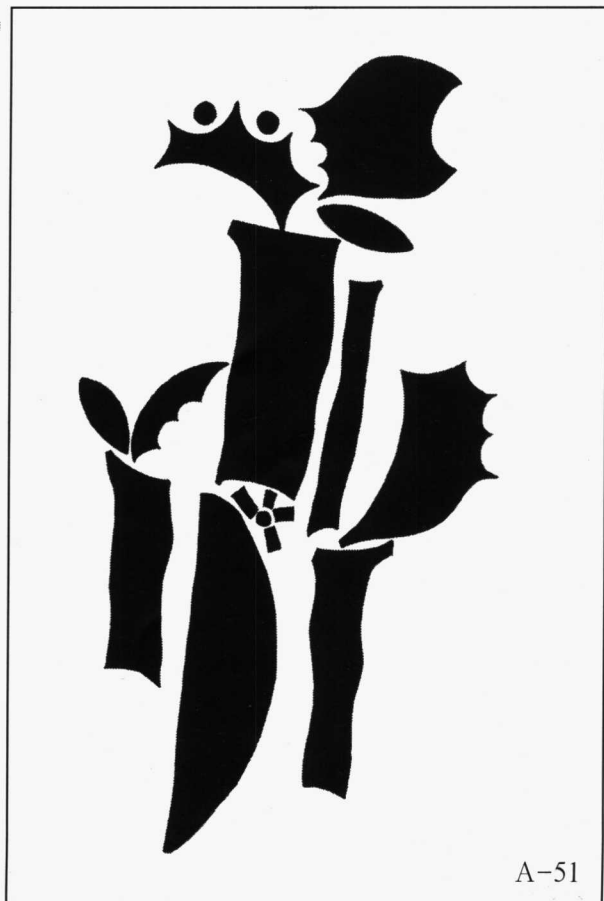
首先将花卉的原形平面处理类似剪影，然后将其分解，分解后的形态可按照自己的意图从新进行组合，使其构成一个新的形态，这个新的形态没有固定模式，它可能是一只动物，或许是一幅风景，或许什么都不是，但有一点是需要注意的，即这个被分解后从新组合成的形态必须具有很强的形式美，这种形式美在打散构成中主要是靠一种平衡而获得的。它的构成应该是饱满而丰富，但每一个构成的部位却十分简洁，它是依靠多个简洁而鲜明的形态，经过叠透疏密、平衡交替的组合而产生的一个全新的形态，这就是打散构成的核心内容。

A-49

A-50

A-51

⑥ 绘画性装饰法

图 A54-A60

何谓绘画性装饰法，即整个风格趋于写实(针对抽象而言)，花卉造型的夸张、变形、控制适度，主要追求一种趣味(情趣)，形象的处理仍用点线面来进行表现，或强调其肌理，或注重黑白疏密的分布变化，构图上特别讲究一种形式美，形象的处理依然比较简洁，强调画面的完整性，但最根本、最重要的是：绘画性装饰特别强调画面的构思和创意，这是区别于其它装饰形式的关键所在。绘画性装饰具有独立的欣赏价值和完成感，而设计则只是蓝图，要完成它还有一个过程，绘画则不同，一幅画完成了，它的功能开始就发挥作用了，因此绘画特别强调它的完整性，绘画性装饰亦是如此，这是它区别于其它装饰形式的不同之处。

A-55

A-56

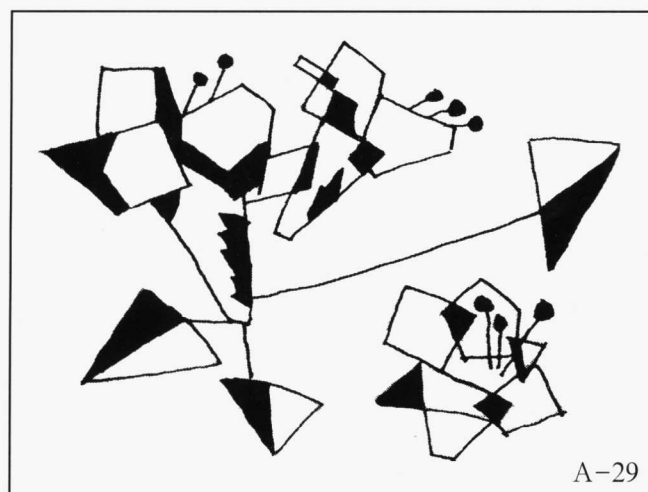
A-54

课程安排：

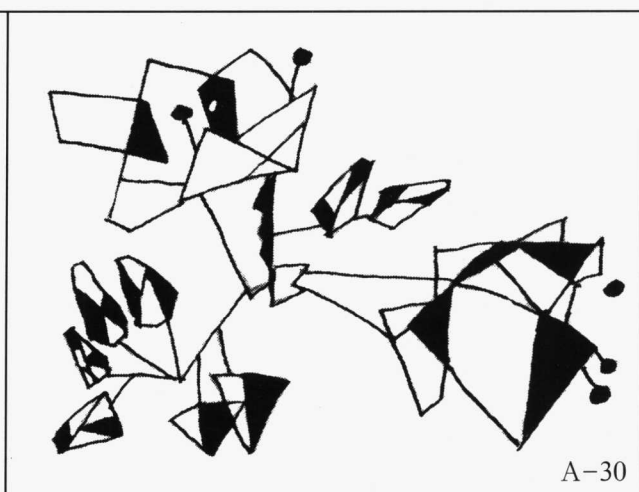
① 写生收集素材7-14学时

到学校附近的公园、苗圃、植物园进行写生、收集素材，方法以白描为主。

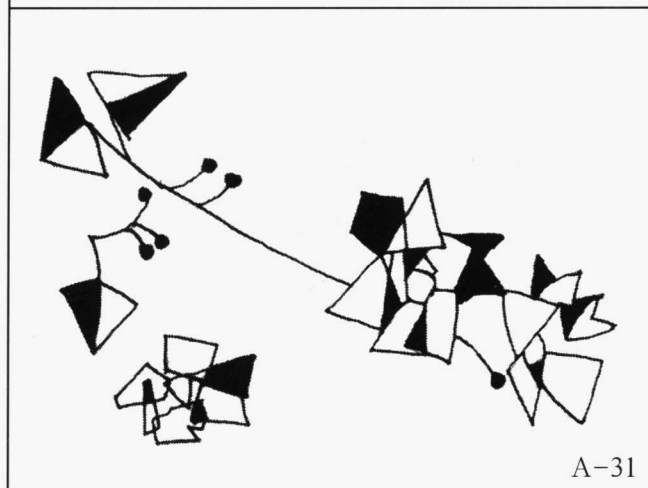
要求：着重了解花卉的结构，对特征部分重点描绘，从不同的角度，不同的方向多加观察，并找出它们差异，多画局部速写，突出其特征和结构。

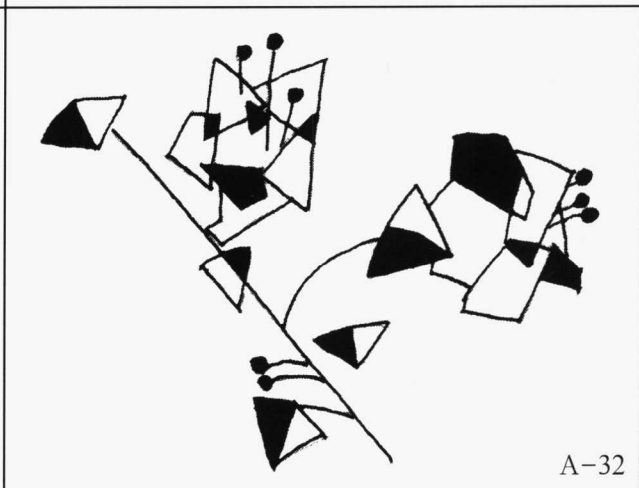
A-29

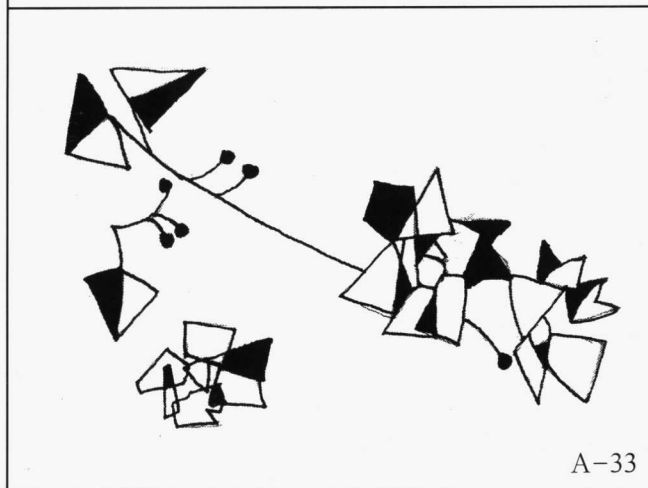
A-30

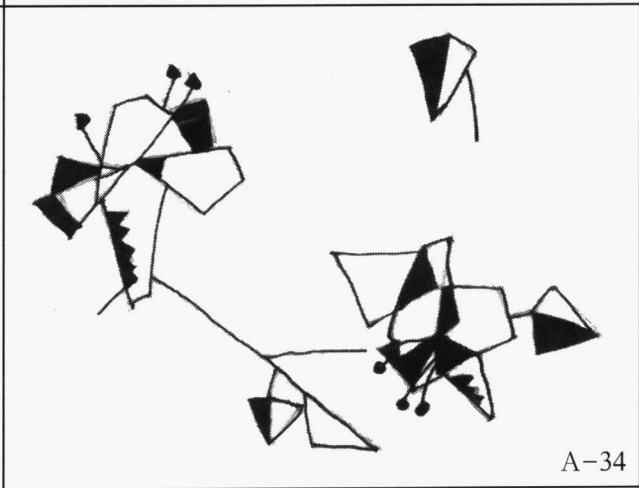
A-31

A-32

A-33

A-34

②设计制作：28-42学时

先由教师讲授花卉装饰变化的有关法则和技法，观摹有关资料，然后进行构思设计，画出草图，该阶段要多进行推敲和比较，构思不成熟时不要急于画正稿，草稿完成后经教师审定，提出修改意见，方可进行正稿的绘制。