

高等职业教育教材 ● 艺术设计专业

装饰基础

全国高等职业教育艺术设计专业教材编写组编

张 风 主编

高等教育出版社

高等职业教育教材
艺术设计专业

装 饰 基 础

张 风 主编

江苏工业学院图书馆
藏书章

高等教育出版社

内容简介

本书是高等职业教育艺术设计专业系列教材之一。本书以图案为基础,结合点、线、面的表现手法和装饰色彩,使课程的设计更符合现代设计教学的要求。

装饰基础分为物体写生、装饰变化和图案构成三个部分,通过对花卉、植物、动物、人物和风景等物体的观察,从写生变化入手,把写生的自然形象通过设计原理和美的秩序,将自然形转化为人为的装饰形,并创造出优美的设计形态。学生通过这一设计练习,可以培养造型能力、表现能力和创造能力,同时也掌握不同的装饰技法和表现手段。

本书适用于高职院校艺术设计专业学生使用,同时适用于不同层次工艺美术专业学生使用。

图书在版编目(CIP)数据

装饰基础/张风主编. —北京:高等教育出版社, 2001
ISBN 7-04-009679-X

I. 装… II. 张… III. 装饰美术—高等教育: 职业教育—教材 IV.J5

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2001) 第 029773 号

责任编辑 王雨平 封面设计 于文燕 责任绘图 李维平
版式设计 史新薇 责任校对 刘 莉 责任印制 陈伟光

装饰基础
张风 主编

出版发行 高等教育出版社

社 址 北京市东城区沙滩后街 55 号

邮政编码 100009

电 话 010-64054588

传 真 010-64014048

网 址 <http://www.hep.edu.cn>
<http://www.hep.com.cn>

经 销 新华书店北京发行所

印 刷 北京外文印刷厂

开 本 787 × 1092 1/16

版 次 2001 年 8 月第 1 版

印 张 6

印 次 2001 年 8 月第 1 次印刷

字 数 130 000

定 价 21.80 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

高等职业教育艺术设计专业教材

编审委员会名单

主 任：刘金桂

副主任：梁绿琦

委 员(以姓氏笔画为序)：

王心耀 包中恂 白志敏

刘国生 刘正修 汤重熹

李德明 张 风 张国峰

罗勇武 黄灵万 曹耀明

舒 扬 强天雷

出版说明

1999年6月,国务院组织召开的全国教育工作会议,提出要大力发展高等职业教育。为了更好地贯彻全国教育工作会议精神,提高艺术设计教育的教学质量,抓好教材建设工作,高等教育出版社和全国高等职业教育艺术设计专业教材编审委员会于1999年12月在厦门召开了教材研讨会。会议对高等职业教育艺术设计专业的人才培养规格、专业(教学计划、专业课程设置等)进行了研讨,确定了对通用性强、经济发展急需、专业开设稳定的专业(装潢、环艺、工业设计、家具设计等)编写示范性教材。

本系列教材包括:《素描》、《色彩》、《装饰基础》、《视觉传达基础》、《字体设计》、《室内设计》、《包装设计》、《书籍装帧与版式设计》、《家具设计与制造》、《工业设计模型工艺》、《设计美学》、《摄影》、《电脑平面设计实用教程》、《AutoCAD2000实用教程》、《3DStudio MAX 2.5/3.0 电脑效果图实用教程》等。教材的编写注重了专业教学的科学性、规范性和实用性,特别强调了能力的培养,并突出了高等职业教育艺术设计专业教学的特点。

随着社会主义市场经济的不断发展,市场对人才规格会提出新的、更高的要求,因此,教学改革将不断深入,还将有新的课程开设,教材建设也将不断地更新完善,希望广大教育工作者共同努力,为培养高素质的应用型专业设计人才做出贡献。

本系列教材自2001年秋季陆续出版发行,欢迎广大师生选用,并提出宝贵意见和建议,以便在修订时完善。

高等教育出版社

2001年3月

前言

“装饰基础”属于艺术设计学科的装饰设计基础课程，在现代设计教学中，是培养造型能力、设计能力和创造能力的有效手段。

装饰基础分为物体写生、形的基础设计和图案构成三个方面。物体写生是以线描等方式准确地速写各种动物、人物、风景、花卉等动态和结构，培养学生的造型和表现能力；形的基础设计包含两个部分，其一为形的分类与认识，通过对具象形和抽象形的学习和认识，掌握装饰图案的造型要素，其二是形的观察与基础设计，学生经过对各种物体形状的观察，并通过各种创造性的练习，对对象作更多的强调、简化和组织，把自然形创造性地转化为设计形；而图案构成则是以美的秩序（对称、均衡、反复、对比、协调、叠置、渐层、放射等构成原理）为中心的设计，以培养学生的设计能力和创造能力。

本教材由海南大学艺术学院设计系五位教师负责编写：第一章的一、二、三、四节分别为张风、胡祺、易武、林长武撰写，第二章由张风撰写、第三章由唐丽春撰写、第四章由胡祺撰写、第五章由林长武撰写，第六章由易武撰写。本书由张风主编，人民教育出版社副编审陈圣西审阅了本书。

作者

2001年1月

目 录

第一章 物体写生 1	第四章 动物图案47
第一节 花卉、植物写生..... 1	第一节 动物装饰的写实变化.....47
第二节 动物写生..... 5	第二节 动物装饰的写意变化.....50
第三节 人物写生..... 8	第三节 动物图案应用实例.....52
第四节 风景写生..... 9	作业.....58
作业.....13	第五章 风景图案59
第二章 装饰花卉15	第一节 风景图案的装饰变化.....59
第一节 黑影画表现法.....15	第二节 风景图案构成.....66
第二节 黑白画表现法.....18	第三节 风景图案应用实例.....70
第三节 黑白灰表现法.....23	作业.....77
第四节 单色画表现法.....25	第六章 装饰人物画78
第五节 装饰色彩表现法.....27	第一节 装饰人物画的形象处理与 变化方法.....78
作业.....31	第二节 装饰人物画的构成.....83
第三章 花卉图案32	第三节 装饰人物画的应用实例.....87
第一节 花卉的装饰变化.....32	作业.....88
第二节 花卉图案构成.....34	参考书目90
第三节 花卉图案应用实例.....40	
作业.....46	

第一章 物体写生

大自然是人类艺术创作取之不尽、用之不竭的源泉。自然界中蕴藏着无穷的创作素材。

第一节 花卉、植物写生

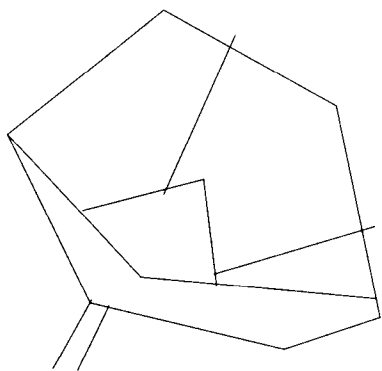
物体写生从花卉和植物入手,便于学生掌握。花卉、植物写生的第一步是观察和选择。当人们在观察和选择写生对象时,整体美感是非常重要的。物体给人们的印象是否有美的感觉,也就是说好不好看,好看才能使人们有兴趣去描绘它。否则,如果选择的对象不美,感觉不好看,画起来就会越画越乏味,直至有放弃写生对象的念头,这样的画效果不会理想。因此,在写生物体时,应该从各个角度去观察,然后选择最佳部位进行描绘。如果觉得某个局部不够理想,可以改变或选择另一组花卉的局部来替代,使整体画面更为理想。

任何花卉和植物都有它生长的规律和方向,如向左,向右,向前,向后,向上向下等。在观察和写生时,花瓣和叶子的主脉运动方向是非常重要的,主脉的曲线变化画准了,整朵花或整片叶子就会感到生动。

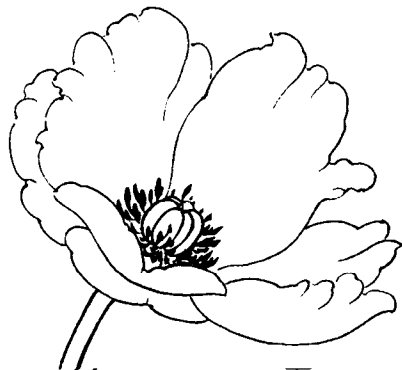
花卉由花、叶、杆所组成,开始写生时,先用虚线定出物体的外形,分出花、叶、杆大体经营位置,然后从局部到整体,从前到后,从左到右进行描绘。从画面效果来说,线条表现应前粗后细;叶、杆粗,花细;花和叶外形、主脉粗,分脉细。写生线条本身不需要有太多变化,只要把结构和层次表现清楚就行。

学生在写生时,往往出现这种情况,即陷入到物体的局部中去,往往注意物体轮廓线的变化或计算物体的数量去描绘,没有从整体动态、整体比例去观察物体,理解物体的结构。因此,单纯由局部感觉画出画面,不是感觉纸张画面太小,就是太大;不是物体表现不完整,就是花费很长时间才描绘一张作业。

花卉的写生应该从感性到理性,从整体到局部。整个画面,除了注意物体的整体美感之外,在深入描绘时,还要注意各个局部的对比关系以及物体本身动态。如花、叶轮廓曲直线的流动。写生时,可以把花描绘细腻些,叶子表现可从整体的动态去观察,不必一片片地数多少。花卉的写生有局部动态,也有整体外形的曲直线流动。

先用虚线勾出物体的外轮廓和结构

然后从前到后、从左到右,画完整个花头

图 1-1 花头写生

花卉、植物写生，可以从一个花头或一组叶子入手，然后进入折枝花和组合花卉的练习（图1-1至图1-6）。

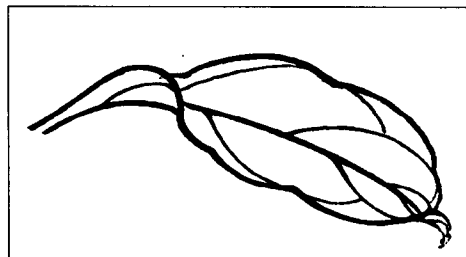
组合花卉写生，可以在一个画面上描绘同样的花卉，也可以以不同的花卉组合在同一画面。同类花卉的组合可以采取并列、重叠的方式，而不同花卉最好使用大小不同的花卉组成，以某一花卉为主体，其他为陪衬，用重叠、穿插的方式表现画面层次间的空间关系。

花卉、植物写生的主要目的是把物体的结构和美的感觉表现出来。为下一阶段的练习提供原始素材，所以并不一定要求线条本身的虚实变化，写生最好使用铅笔，画错了可以修改。正面

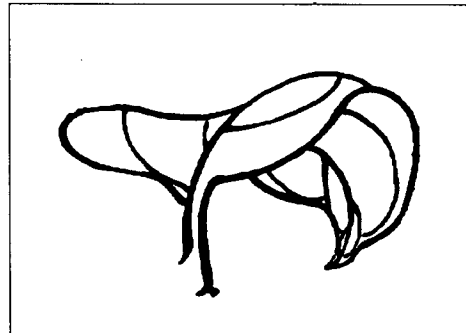
先画中间叶脉，再勾外轮廓，后描分脉线

侧面

先画前面轮廓线，再画前后主叶脉，后描分脉线

背面

先勾主脉和外轮廓线，再描分脉线

图1-2 叶子写生

嫩而有水分的杆枝

粗糙而干枯的杆枝

图1-3 杆枝写生

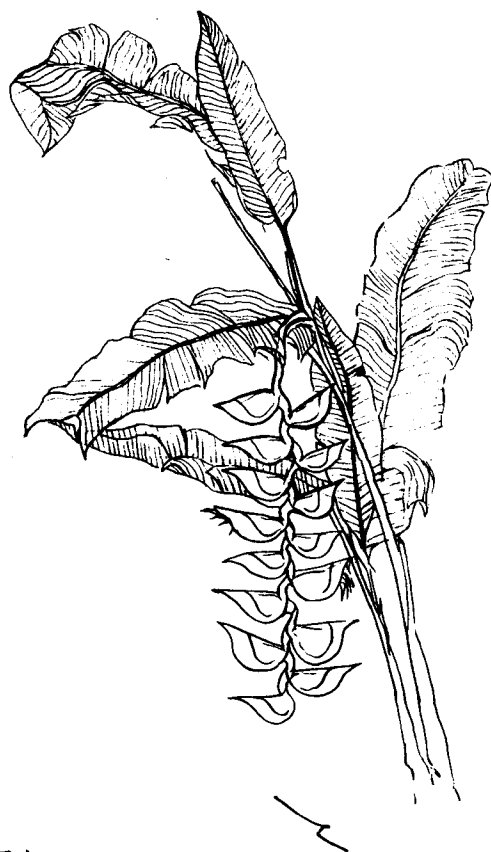
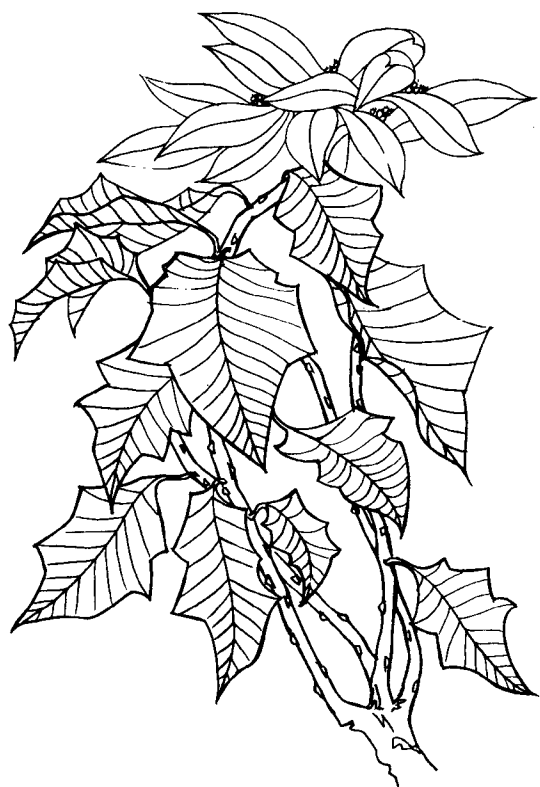

图 1-4 折枝花写生

图 1-5 组合花卉写生

图 1-6 花卉写生

第二节 动物写生

动物图案的创作必须来自于自然界中的动物。在大千世界中,人与动物是同呼吸共命运的好朋友。观察、体验、研究、分析动物的生活,认识它们的体态、习性、特征,是图案基础训练的重要方面。而动物写生,就是认识对象,抓住特征,发现动物生长规律,创造动物形象,搜集创作素材的最好方法之一。

动物写生方法

一、掌握动物的生长规律,把握动物的外部特征

每一种动物都有着区别于其他动物的外部特征。动物学对动物的分类也是以动物的外貌特征(即动物的自然属性)为主要依据的。进行动物写生练习时,应敏锐地扑捉它们的特征。动物的外部特征包括两个方面:一是体态特征,包括肢体的长短、肥瘦、头、颈、躯干与四肢的比例,毛色花纹等;二是局部特征,包括头形、眼、耳、鼻、角、口、眉、尾、蹄、爪等。

每一种动物外貌特征的形成,均受其骨骼、肌肉构造的影响。尽管动物种类很多,体形差异很大,但它们的解剖结构是基本相通的。我们找出几种动物来进行区别,以便说明。

象 身体庞大,四肢如柱,十分有力。皮色灰,尾小。双牙白而尖长,耳大如蒲扇,鼻子长而软,并可以卷曲和伸直,十分灵活(图1-7)。

牛 自古以来牛就是勤劳的象征。牛的躯干呈倒梯形,脊柱突起,脖子和背膀粗壮有力,斗牛时,整个运动姿态和双角十分生动,并显示出极大的冲击力(图1-8)。

鹿 性格温驯,躯体呈长方形,毛皮平滑、纤细而优美。四肢细长,腿骨骼突出,四足关节内翻,善跑(图1-9)。梅花鹿身上有梅花般花纹,鹿头上有犄角,如同树枝,造型极佳。长颈鹿颈项特别修长,体短有斑纹,腿长,头小,造型高傲而挺拔。

虎 躯干狭窄,双肩和背部强健,线条优美,尾像鞭,并随动作改变方向位置。虎皮有斑纹。虎头方中带圆,上下颌骨短粗,牙利,爪利,耳朵能转向听音,眼敏感,虎须如钢针(图1-10)。

鹰 鹰是昼时活动的鸟,目光锐利,头如弹头,身体小,肩膀宽阔,翅膀强壮有力。在空中飞翔,能时而腾空而起,时而俯冲直下,作出各种姿式。它的爪利,能用爪勾食,但不善行走(图1-11)。

在通过对动物外形特征的仔细观察和认识之后,我们就能刻画出许多动物的基本造型了(图1-12)。

二、掌握动物的运动规律

动物之所以能跑、能走、能跳、能游、能飞、能爬,进行各种运动,是因为它们身体有许多关节点。研

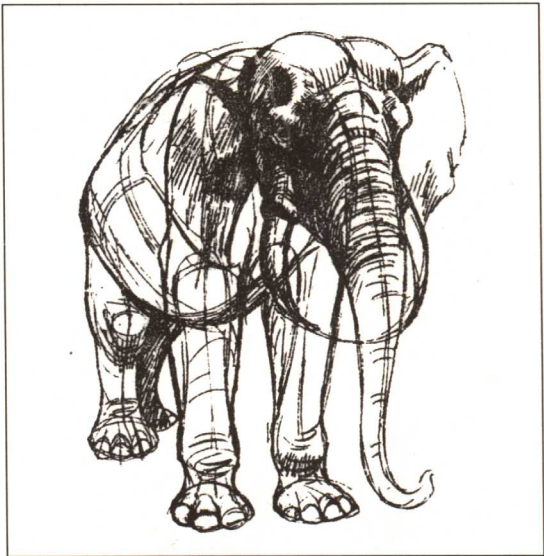

图1-7 象写生

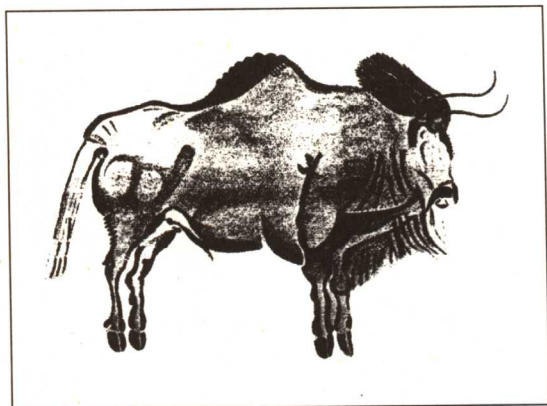

图 1-8 牛写生

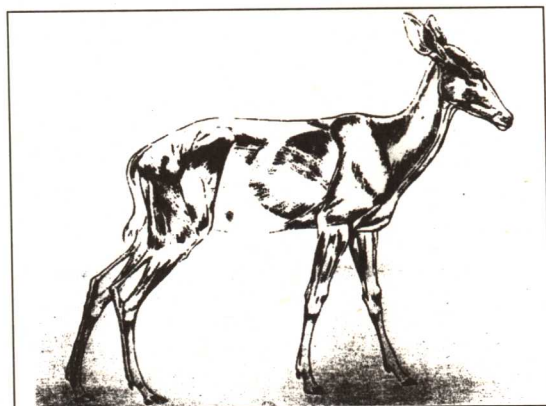

图 1-9 鹿写生

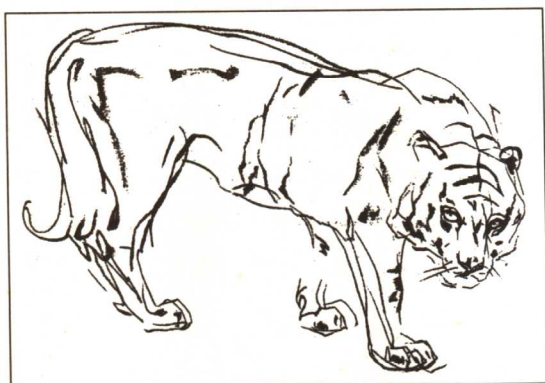

图 1-10 虎写生

图 1-11 鹰写生

图 1-12 动物造型

究动物的活动关节,就可以掌握好动物运动的千姿百态。下面以鸟为例:

鸟的头与颈部之间,身体与尾部、与翅膀、与脚,脚趾之间等都有关节点,所以鸟的头能上、下、左、右地转动,翅膀能张能合,鸟的脚能站能收。尾部能上、下扇动,在飞行时起平衡和变换方向的作用。把握了动物的诸多关节点,在这些点上灵活地搬来搬去,就能画出众多的姿态(图1-13、图1-14)。

各种动物由于它们的种类不同,特征、性格和生活习性各异,它们呈现出的动态也各不相同,因此,形成它们特有的运动线。动物的运动线也叫动态线,是从头部经颈部并包括脊椎和尾部及连贯四肢的一条无形的线。写生时,如果抓准了动物的运动线,就可以掌握瞬间变化着的动物的生动姿态。例如:虎、狮、豹等食肉动物,性格凶猛,它们的捕食习性决定了它们的运动线是抛物线(图1-15)。

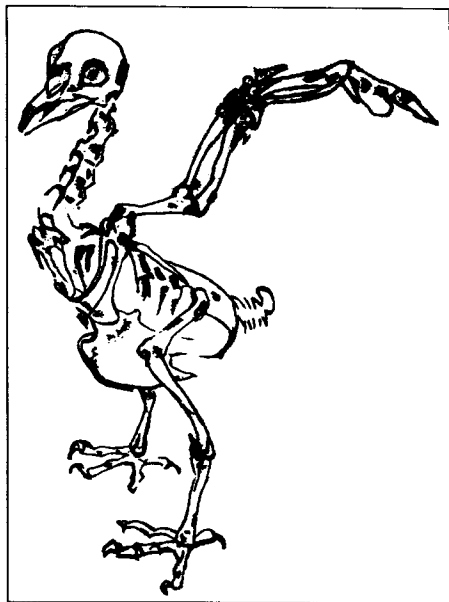

图1-13 鸟的活动关节

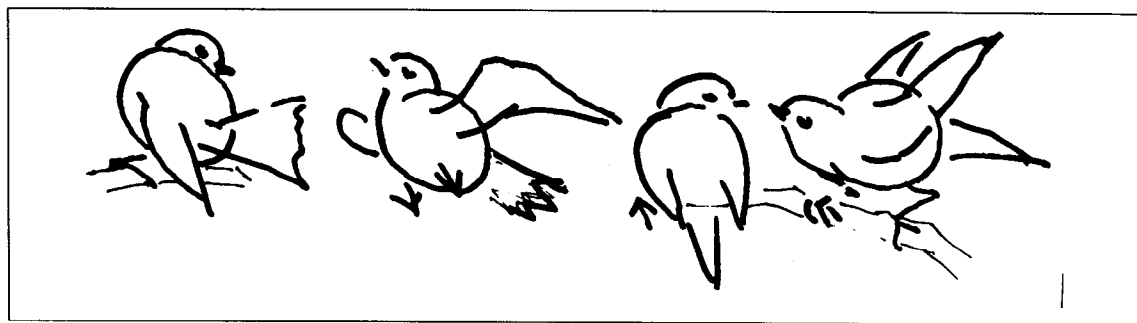

图1-14 鸟的运动规律

图1-15 虎的运动规律

动线为“S”形的特征。

在进行走兽类动物写生时，还必须留意观察它们腿的运动方向。通常左前腿和右后腿向前迈时，右前腿和左后腿向后。只有在跳跃和快跑时，才会出现前后腿两前两后的运动姿态，当四足落地时，就又回到行走时的姿态上。

此外，还需了解动物四肢肌肉的收缩和伸张，由于肌肉的交替放松与收缩，才构成骨骼有节奏、有规律的运动。

第三节 人物写生

装饰人物的写生是为塑造优美的装饰人物造型服务的，所以它不是单纯地再现对象的外形和明暗等，而是应该像白描一样，用线去肯定形，强调人物的内在结构比例，要带着装饰的眼光去观察和分析对象，掌握和研究人体的动作规律、结构关系和形象特征。

1. 运用概括的写生方法必须感性和理性相结合。首先要对人体结构有所了解，这样才能将繁琐的衣纹理顺，进行概括处理。概括写生就是揭示所描绘对象的本质用规整和有条理的手法去概括对象的形体结构。

2. 抓住对象最能体现美的角度，选择生动的瞬间，用虚线、直线画出人体的部位和动态。

3. 一般可以先从基本不变的部位画，当变动的部位运动到所需的瞬间时，则抓紧时机，集中力量将这部位动作记录下来。

4. 不断修正动态、形体的结构线，深入描绘，重要的部位可深入、重点刻画。

装饰人物画写生，见图 1-16 至图 1-18。

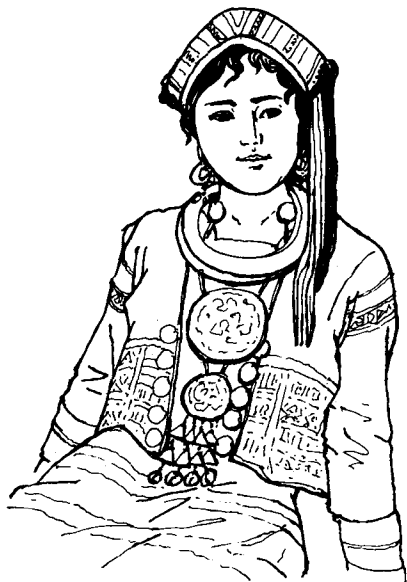

图1-16 人物写生(一)

图1-17 人物写生(二)

图1-18 人物写生(三)

第四节 风景写生

写生、变化、构成是风景图案的设计过程。在风景图案的设计过程中，首先要深入实地写生，收集素材。写生时要求准确、细致、真实地描写对象，掌握物体的特征、结构、自然生态和各个部分的关系。风景写生一般分为色彩写生和风景速写。

风景色彩写生使用的工具和材料有水粉颜料、水彩颜料、国画颜料、丙烯颜料、麦克笔、水彩笔、彩色铅笔等。写生时应先画小稿以确定构图。构图一般都是以描绘对象的最美部分为主体，也就是将主要物体放在焦点上（图1-19）。然后分前、中、远景进行练习。待每个单体

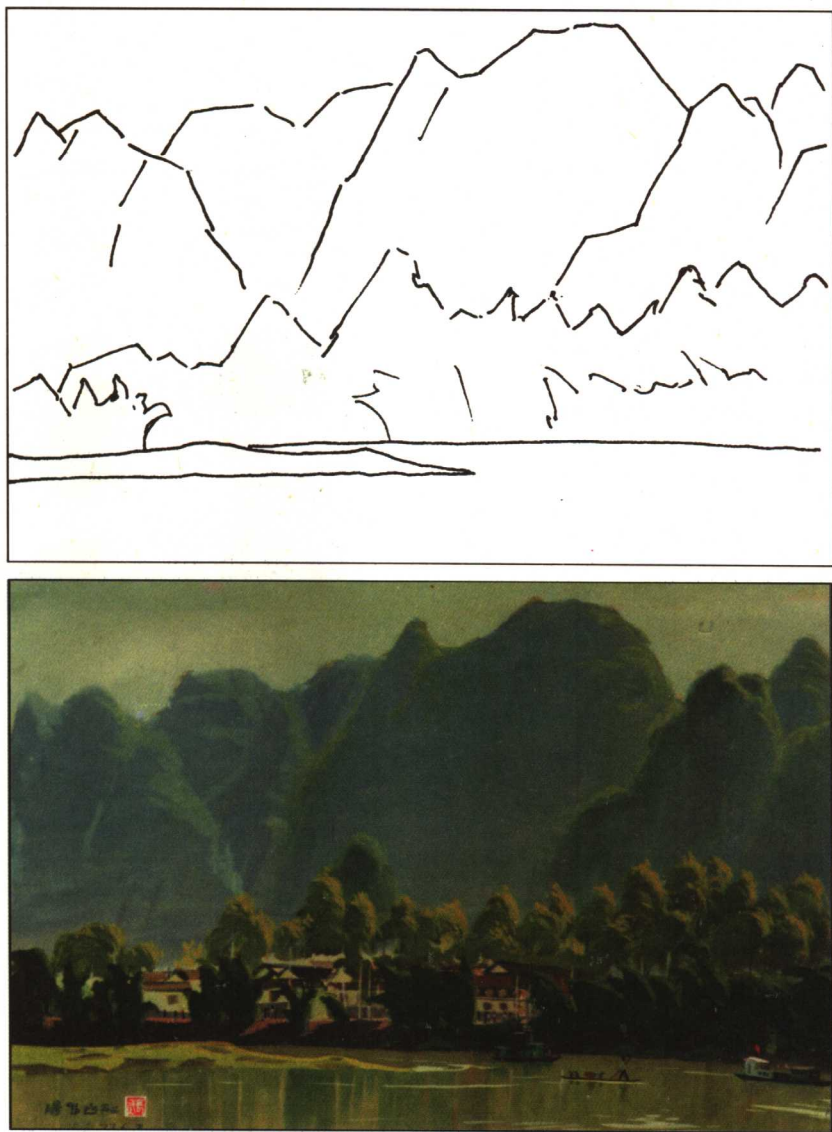

图 1-19 风景写生的构图

写生掌握熟练后，再进行群体写生（也叫整体写生，图1-20）。这样做便于掌握和理解风景的层次虚实变化关系进行整体细致刻画。描绘时注意景中有物、景物结合，静中有动、动静相衬，这样就会达到一定的意境效果。有时好的风景写生也是一幅好的绘画作品（图 1-21）。

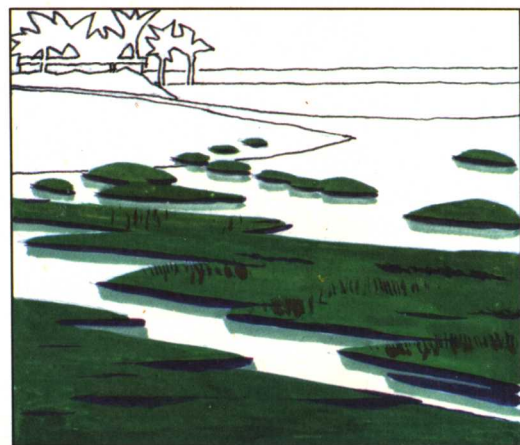
1.

2.

写生步骤：

先画远景，接着画中景，最后画前景，经过整理后即完成。

3.

4.

图 1-20 风景写生的步骤