

艺术
设计

普通高等教育“十二五”规划教材

数字艺术 设计系列教材

SHUZI YISHU SHEJI XILIE JIAOCAI

装饰造型基础

主 编 王 莉

副主编 吕 屏 胡易容 郭 菲

中国水利水电出版社
www.waterpub.com.cn

普通高等教育“十二五”规划教材

数字艺术设计系列教材

SHUZI YISHU SHEJI XILIE JIAOCAI

装饰造型基础

主 编 王 莉

副主编 吕 屏 胡易容 郭 菲

中国水利水电出版社
www.waterpub.com.cn

内 容 提 要

装饰造型基础是艺术设计的基础课程,本书把装饰设计史论、设计创意的方法、平面及色彩构成知识导入内容,并且综合教学案例,在训练调动学生思维转换的同时,充分使图案艺术设计方式得到全面的释放。内容共分10章,分别包括装饰概述、中西方装饰发展演变、装饰艺术在各专业设计中的应用、装饰的形式美法则、装饰造型形态设计的方法、装饰构图、装饰色彩、装饰造型的表现技法、装饰元素的凝练与应用、相关数字技术在装饰造型中的应用等。

本书的内容组织突出理论的连贯性与实用性,从装饰造型与设计应用的角度系统讲解装饰造型的基础知识,包括应用的案例及实现方法,每个项目单元配合相应的设计案例与教学实例和习题及参考案例,帮助读者对书中内容进行验证,具有系统性与可实施性。

本书蕴涵了作者丰富的教学经验,是历年一线教学、实践的经验总结,是理论与实践的结合。书中通过各种设计知识及案例分析,展示了装饰艺术设计的新风貌。本书适合作为全国高校艺术设计专业及职业院校与理工院校相关设计院校专业基础课程的教材。

本书提供免费电子教案,读者可到中国水利水电出版社网站(<http://www.waterpub.com.cn/Softdown>)下载。

图书在版编目(CIP)数据

装饰造型基础 / 王莉主编. -- 北京:中国水利水电出版社, 2011.2

普通高等教育“十二五”规划教材 数字艺术设计系列教材

ISBN 978-7-5084-8291-0

I. ①装… II. ①王… III. ①装饰美术—造型设计—高等学校—教材 IV. ①J525

中国版本图书馆CIP数据核字(2011)第011173号

书 名	普通高等教育“十二五”规划教材 数字艺术设计系列教材 装饰造型基础
作 者	主 编 王 莉 副主编 吕 屏 胡易容 郭 菲
出 版 发 行	中国水利水电出版社 (北京市海淀区玉渊潭南路1号D座 100038) 网址: www.waterpub.com.cn E-mail: sales@waterpub.com.cn 电话: (010) 68367658 (营销中心)
经 售	北京科水图书销售中心(零售) 电话: (010) 88383994、63202643 全国各地新华书店和相关出版物销售网点
排 版	北京零视点图文设计有限公司
印 刷	北京鑫丰华彩印有限公司
规 格	210mm×285mm 16开本 10.5印张 267千字
版 次	2011年2月第1版 2011年2月第1次印刷
印 数	0001—3000册
定 价	48.00元

凡购买我社图书,如有缺页、倒页、脱页的,本社营销中心负责调换
版权所有·侵权必究

工业和信息化部中国电子视像行业协会 中国数字艺术设计专家委员会

顾问：

尹定邦：广州美术学院副院长

马克宣：北京大学软件学院数字艺术系教授、中国数字艺术设计专家委员会主任委员

曹小舟：北京电影学院动画艺术研究所常务副所长

张祥和：吉林动画学院副院长

主任：郝亚斌

副主任：孙春亮 王新霞 刘晶雯 谢清风

编委成员（按姓氏笔画排序）：

丁 斌：上海大学数码艺术学院院长助理

马振龙：天津理工大学艺术学院动画系主任

王建国：广播电影电视管理干部学院副院长

王玉红：浙江林学院艺术设计学院数字媒体系主任

孙 哲：成都学院动画系主任

仲黎明：上海大学数码艺术学院院长

朱明健：武汉理工大学艺术学院副院长

朱 涛：三峡大学艺术学院艺术系主任

刘同亮：徐州工程学院艺术学院副院长

刘秀伟：北京印刷学院设计学院平面教研室主任

刘东升：烟台南山学院艺术学院院长

刘 杰：海口经济学院动画系主任

刘永福：广西职业技术学院艺术系主任

邢小刚：三江学院艺术学院院长

李春富：华中科技大学工业设计系主任

李 克：南京工业职业技术学院艺术设计系主任

李必谨：云南师范大学信计学院动画系主任

李 丹：广州科技贸易职业学院艺术设计系主任

李 铁：天津工业大学艺术学院动画系主任

吕 艳：北京科技经营管理学院艺术系主任

余 雁：黑龙江大学艺术学院副院长

余永海：浙江工业大学交互设计研究所所长

孟祥林：辽宁广告职业学院院长助理

沈 雷：辽宁工业大学艺术设计与建筑学院副院长

辛宏安：中国美院设计职业学院动画系主任

邹 明：沈阳大学动画系主任

庞永红：西北大学艺术学院院长

陈小清：广州美术学院数码艺术设计系主任

陈 磊：福州大学厦门工艺美术学院动画系主任

陈彦许：河北软件职业学院数字传媒系主任

陈晓莉：紫琅职业技术学院艺术系主任

劳光辉：湖南大众传媒学院电广传媒系主任

马新宇：上海工程技术大学艺术设计学院院长

方 浩：中国地质大学艺术学院实验中心主任

王秀萍：浙江理工大学艺术设计学院环艺系副主任

卢少夫：浙江树人大学艺术学院院长

丛红艳：西安工程大学动画系主任

冯 莉：厦门城市职业学院副教授

朱方胜：江南影视艺术职业学院艺术系主任

朱 宏：北京信息职业技术学院艺术系主任

林学伟：哈尔滨理工大学艺术设计学院院长

刘 锋：北京印刷学院设计学院动画系主任

刘洪波：广西柳州城市职业学院艺术系主任

刘海英：哈尔滨理工大学艺术设计学院艺术系主任

江 度：大连交通大学艺术学院院长

李 益：重庆邮电大学传媒艺术学院副院长

李爱红：中国美院设计职业学院艺术系主任

李若梅：长沙师范高等专科学校校长助理

李剑华：石家庄三川文化传播有限公司总经理

李 莉：重庆科技学院艺术系主任助理

吕海景：东北农业大学成栋学院艺术系主任

闫英林：沈阳航空工业学院艺术学院副院长

余 武：南京邮电大学传媒技术学院院长

邱 萍：广西民族大学艺术学院副院长

谷高潮：唐山学院艺术系主任

沈 浩：陕西科技大学动画系主任

何祥文：中山职业技术学院艺术系主任

邹晓枫：哈尔滨理工大学国际动画学院动画系主任

陈 义：湖北经济学院艺术学院院长

陈昌柱：四川音乐学院成都美术学院动画系主任

陈 亮：苏州托普信息职业技术学院院长助理

陈凌广：浙江衢州学院艺术系主任

陈 鹏：西安理工大学艺术与科技学院动画系主任

张 鹏：沈阳师范大学艺术学院院长

张小鹭：厦门大学艺术学院副院长
张继渝：重庆工商大学设计艺术学院副院长
张 苏：四川大学艺术学院副院长
张晓叶：东北师范大学美术学院动画系主任
张 辉：西安理工大学艺术与设计的摄影系主任
张爱华：湖北工业大学艺术设计学院动画系主任
张 莉：南京工业职业技术学院艺术系主任助理
杨开富：重庆工商大学设计艺术学院动画系主任
杨定强：重庆大学艺术学院教研室主任
吴雪松：湖南大学数字媒体研究所艺术总监
杜静芬：中州大学艺术学院动画教研室主任
邵 斌：苏州科技学院传媒艺术学院动画系主任
周 艳：武汉理工大学艺术学院动画系主任
武 丹：桂林电子科技大学艺术学院院长
赵 前：中国人民大学艺术学院动画教研室主任
赵红英：河北科技大学动画学院动画系主任
屈 健：西北大学艺术学院副院长
郑 泓：浙江理工大学艺术与设计的美术学院系主任
段新安：北京工商大学数字艺术制作中心主任
徐亚非：东华大学服装学院艺术设计学院副院长
钟 蕾：天津理工大学艺术学院副院长
贺蜀山：重庆科技学院培训中心主任
胡左英：南昌大学科技学院艺术系主任
贾秀清：中国传媒大学动画学院副院长
晓 欧：中央美术学院城市设计学院动画系主任
高春明：湖南大学数字媒体研究所所长
高中立：川音学院成都美术学院二维动画教研室主任
翁炳峰：福建师范大学美术学院副院长
卿尚东：重庆师范大学美术学院动画系主任
殷 俊：江南大学数字媒体学院副院长
黄心渊：北京林业大学信息学院院长
黄 迅：广州工业大学艺术设计学院动画系主任
梁 岩：吉林艺术学院新媒体学院副院长
梁亚琳：厦门理工学院艺术系主任
崔天剑：东南大学艺术学院副院长
程建新：华东理工大学艺术与传媒学院院长
彭 梅：浙江理工大学视觉传达系主任
谭建辉：阳江职业技术学院艺术系主任
漆杰峰：广东中山职业技术学院艺术设计系副主任
黎成茂：桂林电子科技大学设计学院动画系主任
濮军一：苏州工美职业技术学校数字艺术系主任

张 蓓：天津科技大学艺术设计学院院长
张玉新：宁波大学艺术学院副院长
张建翔：西华大学国际动画艺术学院副院长
张英杰：东北师范大学美术学院动画系副主任
张群力：北京城市学院信息学部教研室主任
张锦华：北京城市学院信息学部教研室主任
杨鲁新：青岛恒星职业技术学院动画学院院长
杨 明：安徽电子信息职业技术学院艺术系主任
杨建红：湖南工艺美术职业学院高级工艺美术师
吴让红：武汉商贸职业学院艺术设计教研室主任
杜 兵：天津轻工职业学院艺术设计教研室主任
周绍斌：浙江师范大学美术学院院长
武 军：天津美术学院动画艺术系主任
武小明：山西大学美术学院媒体工作室主任
赵晓春：青岛农业大学传媒学院院长
苏大椿：重庆正大软件职业学院数字艺术系主任
郑 鼎：云南大学艺术与设计的学院数码艺术系主任
范旺辉：广州大学华软软件学院数码媒体系主任
容旺乔：南京师范大学动画系副主任
钱为群：上海出版印刷高等专科学校艺设系主任
侯 健：北京城市学院信息学部主任
姜 滨：江西师范大学传播学院副教授
韩明勇：天津科技大学艺术设计学院动画系主任
饶 晶：江西陶瓷工艺美术职业学院动画系主任
袁晓黎：金陵科技学院动画系主任
高立峰：南京艺术学院传媒学院动画系主任
高 博：福建农林大学艺术学院动画系主任
盛 晋：南京艺术学院传媒学院动画系副主任
常 虹：浙江工业大学艺术学院院长
殷均平：宁波大红鹰学院数码艺术学院副院长
黄 凯：安徽工程科技学院设计艺术学院院长
黄 远：石家庄职业技术学院艺术设计系主任
梁海燕：上海大学数码艺术学院专业教师
淮永建：北京林业大学数字媒体系主任
曹 治：南昌航空大学艺术学院动画系主任
彭 军：天津美术学院设计艺术学院副院长
彭 纲：浙江师范大学文化创意与传播学院副院长
廖建民：湖南商学院设计艺术学院动画系主任
黎 青：湘潭大学艺术学院常务副院长
黎 卫：南宁职业技术学院艺术工程系主任

数字艺术是计算机技术与传统艺术相结合的产物。随着计算机技术,尤其是计算机图像处理技术的发展,数字艺术这种新兴的艺术形式也得以飞速发展,其应用领域也越来越广泛。

“数字艺术设计”是以计算机及其相关技术飞速发展为背景孕育产生的交叉性专业方向,是科学与艺术的完美结合,具有很强的实用性与艺术性。本专业侧重培养学生在数字科技与艺术设计方面的整合能力,以及以用户体验为中心的创新设计能力。

本系列教材是中国水利水电出版社联合工业和信息化部中国电子视像行业协会中国数字艺术设计专家委员会,在推进中国数字艺术设计工程师专业技术资格认证的同时,面向高等院校、职业院校数字艺术设计领域推出的系统的、完整的大型系列教材。本系列教材目前涵盖的专业方向有:艺术设计、环境艺术设计、工业设计、动漫游戏、数码影视等。

本系列教材按艺术设计、动画、影视等专业的课程体系设置进行编写,并根据实际情况确定明确的培养目标,重构课程体系,改革教学方法,注重能力的培养,强调实践活动;教学思路明晰,结构科学合理,项目教学案例资料丰富,把创意表现与技术表现融为一体,使教学的系统性得到较为全面的展现;以案例教学的形式进行讲解与阐释,让读者形象、直观地了解数字艺术作品的创意设计与创作实践过程。

本系列教材努力在以下几个方面做出特色:

- (1) 紧密配合课程内容与课程体系改革和实验教学改革的要求。
- (2) 体现课程内容的基础性和系统性。
- (3) 内容通俗易懂,理论联系实际,使学生真正学到有用的知识。
- (4) 保证教材内容的先进性和实用性。
- (5) 重视教学资源建设,提供多媒体教学课件和光盘资料。

希望本系列教材的编写与出版能够有力地推动数字艺术设计新课程体系的建立与发展,同时也能为数字艺术设计教育带来与时俱进的活力和生机。

参与本系列教材编写工作的都是具有多年一线教学实践经验的教师,很多教材是相关学校的“教改优质课程”和“精品课程”。在教材编写过程中,本着学术性、艺术性、示范性、实用性等多方面兼容的主旨,根据丰富的教学经验,广泛借鉴国内外相关资料,针对学习者的需求,多次征求专家的意见,对教材的编写进行了多次修改与完善。

很多人为本系列教材的编写做出了努力,付出了心血,在此一并表示感谢。由于到目前为止,一些专业方向仍然没有完善的教学体系与统一的教学大纲,加之新技术的发展速度很快,因此本系列教材一定会有各种不足与缺点,恳请使用教材的师生提出宝贵意见,以便再版时修订改进。

丛书编委会

2010年3月

前言 ▶▶▶

装饰教育的目的在于强调的不是一种技能，而是捕捉事物本质的感觉能力和洞察能力，是对感觉的敏感而细微的处理，这种能力是我们掌握认知与交流的一种方式。装饰艺术是人类最古老的艺术形式之一，是人类特有的一种艺术实践活动，同时也是人类用审美的方式认识世界的一种途径。这是当今艺术教育必不可少的内容。装饰造型基础教学在艺术设计教学实践中占有重要地位，是艺术设计的基础课程，对培养学生艺术创作的审美情趣、创造想象力和独特的艺术表现个性及体验社会共性美等方面有重要的引导作用。

随着社会的发展，艺术、设计及装饰艺术设计等一些细分学科自然而然地出现了。马克思主义历史唯物论告诉我们，社会以及社会中的各个元素都是螺旋状态上升发展的，我们今天定义为装饰艺术设计的学科也不例外，无论是为了满足古埃及法老追求永生愿望的装饰风格，还是崇尚生殖的印度装饰风格，以严谨和谐为标准的古希腊装饰风格，追求繁琐装饰的巴洛克装饰风格及洛可可装饰风格，甚至是主张省去一切装饰的现代主义风格及随之而来的反现代主义风格的诸多风格，都从不同的角度承认了装饰的客观存在，反映了当时的时代特性，并且证明了装饰艺术设计与艺术、科学一样是一个螺旋上升的历史过程。

考虑到装饰图形在现今的发展变化，学生应该具备更全面的文化和艺术修养，各种艺术形式相互渗透、相互影响的情况，书中综合了各种设计知识，并且穿插设计应用及教学案例的分析，展示了装饰艺术设计的新风貌。内容覆盖了设计史论，包括中国、欧洲、非洲、大洋洲、日本、印度等国家和地区的装饰艺术特点、设计创意，装饰元素的凝练与应用（植物花卉、动物、人物、风景、几何图形），相关数字技术在装饰造型中的应用、三大构成知识、教学案例应用，引发视觉意象的思维表述，在训练调动学生思维转换的同时，充分使图案艺术设计方式得到全面的释放。

本书由桂林电子科技大学艺术与设计学院的王莉任主编，吕屏、胡易容、郭菲任副主编，参加本书部分编写工作的其他人还有吴茵之、王玲、姜志成、屈东明、马茶莲、王运发。本书的作者都是长期从事教学的一线教师。在本书编写过程所引用的作品、图片、截图在此只作为教学研讨之用，版权归原作者所有，同时向原作者为我国的艺术教育事业作出的贡献表示衷心的感谢。

本书反复修改最终得以完成出版要特别感谢王艳燕老师的支持和帮助，另外要感谢桂林电子科技大学提供书中优秀作品的学生，因为时间仓促，有些学生作品暂时没有对应上名字，请见谅。最后感谢不断关心我支持我的亲人，希望您们健康快乐。

作者

2010年12月

丛书序

前言

基础篇

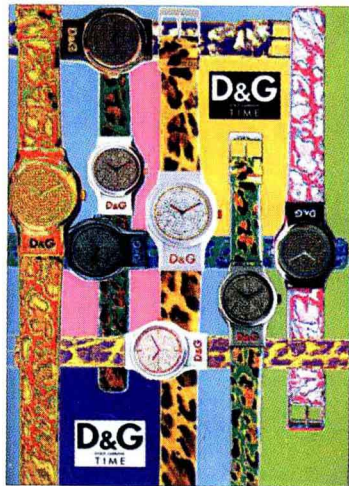
第1章 装饰概述 1

- 1.1 装饰——一种抽象观念 1
- 1.2 装饰“图案”的定义 2
- 1.3 装饰之源——一种副产品 2
- 1.4 装饰艺术的特征 3
- 1.5 装饰造型与其他造型艺术的关系 5
 - 1.5.1 装饰与写实绘画 5
 - 1.5.2 装饰与构成艺术 6
 - 1.5.3 装饰与文字艺术 7
 - 1.5.4 装饰与民间艺术 8
 - 1.5.5 装饰与应用设计 10
- 作品欣赏 10
- 本章小结 13
- 思考与练习题 13

第2章 中西方装饰艺术的演变 14

- 2.1 原始时期的图案艺术 14
- 2.2 中国传统装饰艺术 16
- 2.3 中国民间装饰艺术 20
- 2.4 欧洲传统装饰艺术 22
- 2.5 古埃及装饰艺术 26
- 2.6 非洲传统装饰艺术 27
- 2.7 美洲传统装饰艺术 28
- 2.8 大洋洲传统装饰艺术 28
- 2.9 日本传统装饰艺术 29
- 2.10 印度传统装饰艺术 30
- 作品欣赏 30
- 本章小结 32
- 思考与练习题 32

第3章 装饰艺术在现代设计中的应用 33

3.1 装饰图形在设计中的应用	33
3.1.1 装饰图形在视觉传达设计中的应用	33
3.1.2 装饰图形在工业产品设计中的应用	34
3.1.3 装饰图形在建筑环境设计中的应用	35
3.1.4 装饰图形在服装设计中的应用	37
3.1.5 其他形式的装饰图形应用	38
3.2 现代装饰图形的发展变化	39
作品欣赏	42
本章小结	44
思考与练习题	44

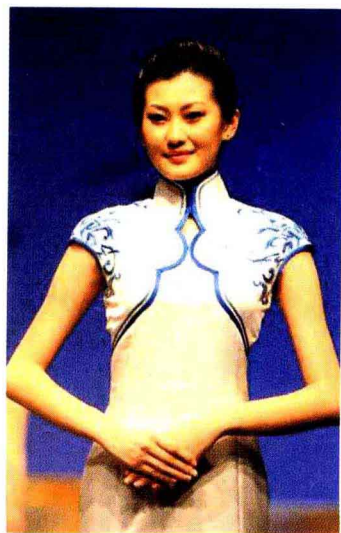
第4章 装饰的形式美法则 45

4.1 对称与均衡	45
4.2 节奏与韵律	47
4.3 对比与调和	48
4.4 比例与尺度	50
作品欣赏	51
本章小结	54
思考与练习题	54

构成篇

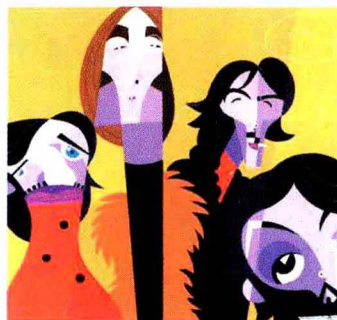
第5章 装饰形态设计 55

5.1 装饰形态的内容	55
5.2 装饰变形的的方法	56
5.2.1 装饰变形——简化	56
5.2.2 装饰变形——夸张	60
5.2.3 装饰变形——添加	63
5.2.4 装饰变形——解构	65
5.3 变形的意义	67
作品欣赏	68
本章小结	69
思考与练习题	70

第6章 装饰构图设计 71

- 6.1 装饰构图的含义71
- 6.2 装饰构图的要求71
- 6.3 装饰构图的特征72
- 6.4 装饰构图的方法74
 - 6.4.1 格律体构图74
 - 6.4.2 平视体构图81
 - 6.4.3 立视体构图83
- 作品欣赏84
- 本章小结86
- 思考与练习题86

第7章 面具与戏曲中的民间美术图案 87

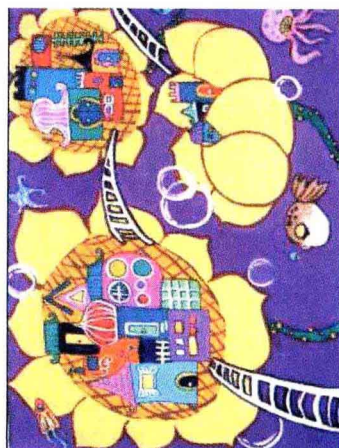
- 7.1 装饰色彩的含义87
- 7.2 装饰色彩的特征88
- 7.3 加强对装饰色彩的认识和修养89
- 7.4 掌握装饰色彩的配色技巧90
- 7.5 手绘装饰色彩设计的基本步骤（图7-18）93
- 作品欣赏93
- 本章小结95
- 思考与练习题95

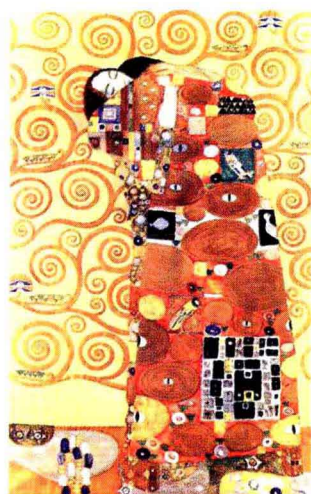

创意篇

第8章 装饰造型设计的表现技法 96

- 8.1 写生技法96
- 8.2 黑白灰表现技法97
- 8.3 点、线、面的表现技法99
 - 8.3.1 点的表现技法99
 - 8.3.2 线的表现技法 101
 - 8.3.3 面的表现技法 103
 - 8.3.4 点线面的综合运用与表现 104
- 8.4 使用不同材料和工具的表现技法 106

作品欣赏	108
本章小结	110
思考与练习题	110

第9章 装饰元素的凝炼与拓展 111

9.1 植物装饰元素的提炼与设计应用	111
9.1.1 元素的提炼	111
9.1.2 花卉装饰图案的设计应用案例——KENZO	113
9.1.3 教学思维拓展案例	114
9.2 动物装饰元素的提炼与设计应用	116
9.2.1 元素的提炼	116
9.2.3 教学思维拓展案例	119
9.3 人物装饰元素的提炼与设计应用	121
9.3.1 人物写生与技法	121
9.3.2 人物装饰图形应用案例——唐卡	125
9.3.3 教学思维扩展案例	126
9.4 风景装饰元素的提炼与设计应用	127
9.4.1 装饰风景写生与资料收集	127
9.4.2 装饰风景构图	128
9.4.3 装饰风景变形技法	128
9.4.4 风景装饰画的应用——浮世绘	129
9.4.5 教学思维拓展案例	130
9.5 抽象图形装饰元素的提炼与设计应用	131
9.5.1 抽象形态的具象与抽象	131
9.5.2 几何形的装饰趣味	132
9.5.3 格律式抽象图案	134
9.5.4 抽象图形单元的设计	135
9.5.5 任意式的抽象图案创作	135
9.5.6 抽象几何图形的应用案例——音乐的符号	135
作品欣赏	137
本章小结	139
思考与练习题	139

数字技术篇

第10章 装饰造型的数字表现技术 140

- 10.1 数字技术相关基本概念 140
- 10.2 部分相关软件简介 144
- 10.3 数码技术对装饰造型设计的影响 151
- 作品欣赏 152
- 本章小结 155
- 思考与练习题 155

参考书目..... 156

基础篇

1

第1章 装饰概述

装饰艺术是人类最古老的艺术形式之一，是人类特有的一种艺术实践活动，同时也是人类用审美的方式认识世界的一种途径。原研哉先生认为：设计不是一种技能，而是捕捉事物本质的感觉能力和洞察能力，是对感觉的敏感而细微的处理。装饰教育的目的就在于此，它是我们掌握认知与交流的一种方式。

1.1 装饰——一种抽象观念

装饰艺术是一种心灵表达的方式。“对于手工艺人或曰优秀的图案设计师而言，所有的装饰都是一系列抽象的观念，或曰衍生的心智图像（Mental Images），因本能和训练的调节，几乎不知不觉地演变成为他们所接受的一种观念起源。指尖的工艺意识（Craft Consciousness）把这些灵感玩弄于股掌之中，在实际创作中，只是给他们提供一种表达观念方法的具体形式。装饰的有形存在依靠技艺，而图案蕴藏于表达它的技术中的脑力劳动。”（《形式研究导论》）

装饰这个词在西方最早出现于17~18世纪，泛指艺术修饰；在中国最早出现于5~6世纪，指修饰、打扮。“女求作布衣麻履，织作筐绩之具。乃嫁，始装饰入门。”（《后汉书·梁鸿传》）

装饰以自己独特的生命形式，渗透在戏剧、书法、绘画、雕塑、构成等艺术门类之中，将装饰特有的形式美法则融会在它们各自的艺术形态里，使之获得一种开放的品格和包纳的气度，显现出雄视古今的艺术胸襟、张扬的生命激情和沉甸甸的人文关怀。

装饰更是一种设计，装饰是一种使生活艺术化，使艺术生活化的艺术设计。设计者用全部智慧关照生活，设计生活，就是设计生命，设计人生。这需要经过长期的艺术体验和设计训练，才能进入设计状态。这门艺术必须坚持不懈地对自然形态结构进行深入了解、细心观察；必须有丰富的艺术想象力；有一般绘画能力和专业设计基础；熟悉并掌握传统装饰风格及装饰形式；具有较为丰富的相关知识和工艺信息。新世纪里，人们生活的每一天都充满设计的新成果。装饰艺术以它独特的艺术形态，正受到越来越多的人的关注，显示出旺盛的生命力。

装饰造型是以图案的形式被记录的，装饰图案是将自然界中的事物进行删繁就简，保留其典型特征并加以改造，从感性认识上升到理性认识，通过主观意识对自然形态加以美化、夸张，以创造出具有艺术感染力的形象。

1.2 装饰“图案”的定义

“图案一词当指由一种或多种图形组成的、按井然有序的顺序增添和排列的图案设计。”一个单一的图形，无论多么复杂或完整，都不属于图案，而是设计者依据某种特定的行为方案制作的一种可以构成一个图案的单位。一个十字或一个圆圈、一片树叶或一只鸟，或数种此类事物精心结合，如果最终形成一个自行包含的形象，如果它在表面上有规则地重复，则可以成为一个图案中的单位图形。而且，一条简单的线条无论是直线、波浪线或剧烈弯曲的线，同样都是条纹图案的一个单位图形。”（《形式研究导论》）

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。”

《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）。狭义则指器物上的装饰纹样和色彩而言。”

一般而言，可以把非再现性的图形表现都称为图案，包括几何图形、视觉艺术、装饰艺术等，在电脑设计上，把各种矢量图也称为图案。

可以说图案是与人们生活密不可分的人工性和实用性相结合的艺术形式。生活中具有装饰意味的花纹或图形都可以称之为图案。

图案根据表现形式则有具象和抽象之分。具象图案其内容可以分为花卉图案、风景图案、人物图案、动物图案等。明确了图案的概念后，才能更好地学习和研究图案的法则和规律。

图案是实用和装饰相结合的一种美术形式，它把生活中的自然形象进行整理、加工、变化，使它更完美，更适合实际应用。系统地了解和掌握图案的基础知识和技能，不仅能提高对美的欣赏能力，而且还能在实际应用中创造美，得到美的享受。

1.3 装饰之源——一种副产品

我们无法断定装饰最先出现的时间，也可以说是开创美术史新纪元的时间。它更可能是具有副产品意义的某种东西，由一种原始活动遗留下来的某种东西。田自秉先生在《中国工艺美术史》里归纳图案的最初的来源可能是以下几个方面：

（1）编织的模拟。由于编织纹有规律又富于变化，启发人们进行模仿进而应用在陶器的装饰纹样里。

（2）劳动的节奏。人们在劳动中为了动作的一致，而要求统一、规律。劳动的节奏感对几何纹的规律化产生着影响。

（3）图腾的符号化。原始各部落为了共同的利益，产生图腾崇拜。图腾的简化，往往形成符号化，从而也创造了抽象化的图案形式（图1-1）。

(4) 自然物的抽象化。原始人们对于自然界的一些事物,特别是和生活有直接联系并具有深刻影响的事物,如山、水、鱼、鸟等,从写实到高度概括,进行抽象化,从而构成各种几何纹。

此外还有“游戏说”,是西方社会流行较广的一种艺术发生理论。论者认为,艺术起源于人的剩余精力的发泄。“巫术说”,这种颇有影响的有关艺术起源的理论认为:艺术起源于神秘的不可知的原始巫术及礼仪。人类通过巫术礼仪活动企图控制自然力,追求生命,躲避死亡。还有“摹仿说”、“性爱说”、“恐怖说”等艺术发生论,也从不同角度阐明了艺术起源的见解。

图1-1 纹身

1.4 装饰艺术的特征

1. 装饰图形的符号学特征

按照贡布里希的说法:“普通符号科学——它有各种名称:符号学(Semiotics, Semiology)或语义学(Semasiology),这些术语来自希腊语的Sema(符号)。根据符号学的理论,人的意识过程就是一个符号化过程,思维无非是对符号的一种组合、转换、再生的操作过程。符号是人类认识事物的媒介,符号又是表达思想情感的物质手段,简而言之,人类的意识领域就是一个符号的世界。”

符号是传递信息意义的媒介,我们最为熟知的符号是语言。符号学是研究使文字、图像或声音变成信息的科学。符号分为语言式符号和非语言式符号,装饰图形即属于非语言式符号,它们能在世界范围内畅行无阻,成为一种无国界的消费文化,能在不同语言和文化传统的国家内广泛地流传和被接受,就是因为它本身就是一种“超语言的特殊语言”,它使用的非语言式符号与语言式符号相比是无国界的,罗兰巴特提到“每一种符号都是语言的混合物”,像其他符号一样,作为非语言式符号的图案自身蕴涵着语言结构的基础,所以装饰图形的语言内涵能够运用符号系统化的结构加以分析解读。

按照罗兰巴特的著作《符号论要义》来分析,作为装饰图形可以分两个层面来理解。第一个层面由符号的最基本构成即传统符号论所说的“能指”与“所指”来分析。“能指”即图形本身;“所指”即图形包含的意义,是一种属于思想精神事物的人造因素。例如中国传统的图形“石榴”(图1-2),“能指”是指石榴这个生物物质体,“所指”是指这种果实所代表的生命力与富饶等心理表象。第二个层面从符号的两个意义层面来分析,任何一个符号的意义都可以分为两个层面:外延意义与内蕴意义。外延意义是指语言符号体系中所固有的与客观事物有代表性关系的意义,即能指与所指是可以被理解,存在于真实生活中的意义,可直接由文本的

图1-2 榴开百子

阅读得来,这就是某些图形语言能在如此不同语言和文化传统的国家内广泛流传与被接受的根源所在;内蕴意义来自符号所指人类社会心理感悟的主观认知的反映,即符号系统所隐含的文化价值与社会信仰。装饰图形的内蕴意义使这种特殊语言成为不同文化、社会阶层的代言人,这也是不同文化之间差异的反映。

我们可以简单地把这种意义关系理解成象征性,每一种符号都有其特定的象征含义。例如八卦图形(图1-3)的吉祥寓意,这种象征性也是装饰图形或者我们所说的图案设计的基本特征,离开了象征性,装饰图形则失去了生命力。有意思的是,图案符号是人类的独特创造,而符号一经形成系统就不再受人类支配,按它自身的规律发展,并在传播中不断演化,不断增值。

图1-3 太极的吉祥寓意

2. 装饰图形的程式化特征

装饰图案沿袭与变化的一个重要因素就是程式化,任何一种装饰手法都不是短时间就能形成的,要经历漫长的历史积淀,不同的民族具有不同的装饰语言。

中国美术无论是传统美术还是民间美术都不仅仅是形态的模拟,而民间美术能更鲜明地反映出中国的哲学观念,它不是对自然形态的夸张变形,而是意念观念上的变形。民间艺术的传承性表现得极为鲜明,一种传承性是直接性的思维传承,即对老一辈图式的改造和再造,继承了传统的观念,比如剪纸、刺绣(图1-4)。另一种传承性是集体无意识性思维。瑞士精神分析学家荣格提出“集体无意识”是一个经验性的概念,它是遗传的,不是依赖个人而发展的。它浅埋在人的无意识区,如民间艺术家对“万物有灵”及原始图腾的信仰,即使没有流传下来具体的图样,他们也能幻想出极为原始的图示。

这种意识必然使民间艺术在造型上体现为程式化,这种自发的造型手法基本采用口授亲传的方式,体系的形成是在家族、种族中得到发展的,每一种手法的发展在一代又一代的工匠艺人中得到改善和发展。

3. 装饰图形的秩序化特征

人类对图案美的追求可以追溯到原始社会人们在木、石上的刻画和洞穴壁画(见参考图例)。人们最早的远距离的和历史的交流主要是通过图形,这不仅是人类艺术天性的反映,也是人们相互交流的一种方式。无数次偶然的图形刻画最终会启发后人思维的发展,带有创作性、审美性、宗教性的各种图形包含了造型、形式、对称、均衡等艺术设计的美学原理。这些法则应用在画面上,就能使画面具备一定的视觉条理,进而产生秩序美感(图1-5)。装饰艺术设计是充

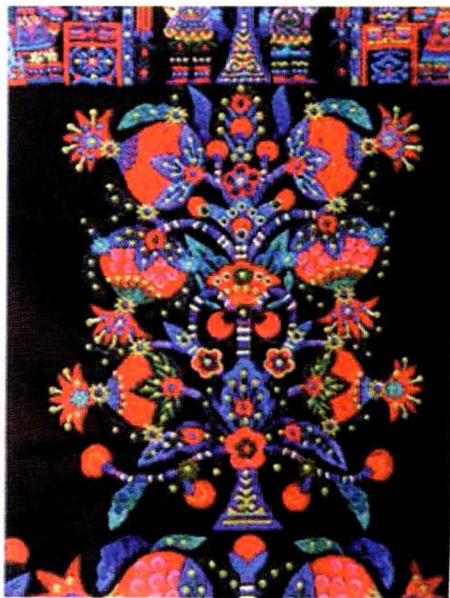

图1-4 民族刺绣

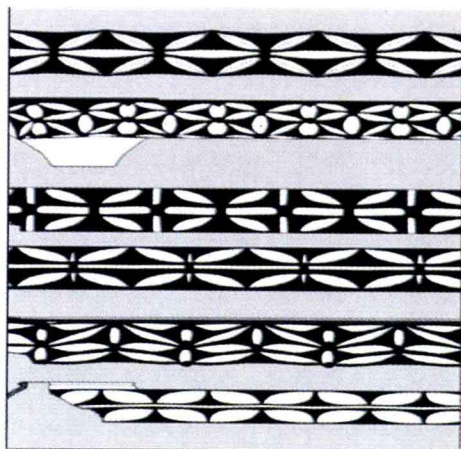

图1-5 二方连续

满美感和诗意境界的，它是对自然形态之美的高度概括和心灵感受，与人们生活密切相关，涉及人们的衣食住行等。装饰图形就是在寻求一种秩序美感，无论是在造型上还是在画面构成上，秩序的产生是比例与平衡的基础，是节奏与韵律的前提。因此，它的创作既要符合使用目的的要求，又要满足人们的审美需求，给人带来美的感受和丰富的想象，使人悦目、怡情，从而达到装饰形式与内容的完美统一。所以，装饰艺术设计既体现了美的规律，也反映了人们审美认识和主观感情，以优美、饱满、健康的艺术形象唤起人们对美好生活的热爱。

4. 装饰图形的理想化特征

装饰艺术设计表现了人们对理想境界的追求，表达了人们的主观愿望，把现实生活中的美好事物和谐地组织在一起，借助于自然事物的外在形象、生长季节、环境等，通过浪漫的想象和富于表现力的画面及事物，把人们带入一个超现实的理想境界，抒发情怀、表现理想。一个画面中可以把不同场景、不同空间及不同时间的事物组织在一起，构成虚幻的情景。比如在中国传统图案设计中，经常可以看到的形象——游龙（图1-6）、凤凰、麒麟、宝相花等都是将不同现实物象组合成为一种非自然规律、非现实的形象。李砚祖在《装饰之道》：“在龙形的变化中（见参考图例），始终隐藏着一条与中华民族审美变化相适应的神奇曲线。秦前论理，重‘周’轻‘折’，龙形则或环或曲，汉儒论画，重‘狗马’轻‘鬼魅’，龙形则为马首蛇躯之畜形。魏晋谈玄，风骨受到重视，龙形亦瘦长而飘飘欲仙……其后各代，那些基本的艺术风格，如唐的雄浑华美、宋的稳压洒脱等，都可在龙的造型变化上微妙而普遍地反映出来。”

为了表达对美的向往和追求，装饰图形被赋予了各种各样的寓意和象征，这种理想化的形式使装饰图案呈现幻想似的超现实的境界，好似万花筒中的碎片，每转换一个角度就呈现出一种魔幻、绚烂的组合。

图1-6 龙纹

1.5 装饰造型与其他造型艺术的关系

装饰艺术从它诞生以来，就不是孤立存在的文化现象，在人类文明发展中，它总是和其他造型艺术保持着和睦的关系，既体现人类生命的本质，又呈现不同的表象形态。

1.5.1 装饰与写实绘画

装饰与写实绘画都是以视觉的方式来把握世界，都具有形象性特征。不同之处在于：

（1）思维方式上。写实绘画注重客观写实模拟，再现自然；装饰艺术则注重主观装饰表现，重视大众意志的归依。

（2）观察方法上。写实绘画讲究科学地、客观地观察和分析自然物象，以焦点透视的方法再现自然的真实；装饰艺术则重感性、重表现、求神似。

（3）造型特征上。写实绘画（图1-7）注重物体形体、结构、空间、位置等，力图在三维空间再现自然；装饰绘画（图1-8）常在二维空间对物象作平面化处理，造型是通过对自然形象的变形而得来。