

现代美术技法丛书

New Exploration of Decorative Pattern Design Technique

张歌明 编著

装饰图案 设计技法新探

天津人民美术出版社(国家优秀出版社)

New Exploration of Decorative Pattern Design Technique

装饰图案设计技法新探

张歌明 编著

00149150

天津人民美术出版社

123456789

图书在版编目 (C I P) 数据

装饰图案设计技法新探 / 张歌明编著. —天津: 天津
人民美术出版社, 2000.7
(现代美术技法丛书)
ISBN 7-5305-1240-4

I. 装... II. 张... III. 装饰美术-图案-技法 (美
术) IV. J51

中国版本图书馆CIP数据核字 (2000) 第27925号

天津 人民美术出版社 出版发行

天津市和平区马场道150号

邮编:300050 电话: (022) 23283867

出版人:刘建平

(山东滨州新华印刷厂印刷)

新华书店天津发行所经销

2000年7月第1版

2000年7月第1次印刷

开本:889×1194毫米 1/16 印张:9.75

印数:1-5000

版权所有, 侵权必究

定价:40元

序

在工艺美术学院,装饰图案课是作为连接绘画基础课与专业设计课的过渡型课程,占有比较重要的位置。在主要进行基础训练的一、二年级里,一般有三个单元的课程,分别进行装饰造型、装饰构图和装饰色彩的学习和训练。进入以专业设计课为主的三、四年级时,也将分学科、分专题对装饰图案做更深入的研究。

初学者一般只做素描和色彩的训练,对装饰图案不太熟悉,不知道为什么要画装饰图案。其实,道理很简单,素描和色彩只是训练学生们基本的造型能力,写生的形象一般不能直接用于专业设计作品之中。怎样将一个写生的形象转化成一个在设计中使用的形象,这就是装饰图案课所要解决的问题。

总结在装饰图案教学和创作方面的经验,这里罗列了对装饰图案的认识及学习中可能遇到的基本问题,希望能对学习者有所帮助。

张歌明

1999年9月26日

目 录

一、有关装饰图案的说法	1
二、装饰图案美在哪里	3
1. 单纯的形象特别鲜明	
2. 夸张的形象令人难忘	
3. 强调形式感、表现秩序	
4. 追求理想美的自由天地	
三、怎样画好装饰形象	11
1. 线的曲直	
2. 形象的扩张与收缩	
3. 单纯的形更有力度	
4. 外形和内结构	
5. 不要为了变形而变形	
A. 变形是为了强化感受	
B. 变形是构图及整体表现的需要	
C. 通过变形表达某种观念或想法	
D. 艺术家个人情感的自然流露	
四、如何处理好装饰构图	21
1. 平面中也有“层次”	
A. 用叠压表现前后关系	
B. 用大小表现前后关系	
C. 用位置表现前后关系	
D. 用对比表现前后关系	

- 2. 自由的“时空”变化
- 3. “适合”使画面更耐看
- 4. “饱满”能增加量感
- 5. “重复”产生节奏
- 6. 表现动感, 形成气势
- 7. 几种基本的图案构成形式
 - A. 中心式
 - B. 散点式
 - C. 格律式
 - D. 分割式
- 五、装饰色彩的提炼和组织 33**
 - 1. 提炼和归纳写生色彩
 - 2. 借鉴和改进传统色彩
 - 3. 随心所欲地想象色彩
 - 4. 学会使用色环
 - A. 色环
 - B. 对比色
 - C. 调和色
 - D. 调和色的使用
 - E. 对比色的使用
- 六、装饰图案的创作灵感从哪里来 36**
 - 1. 你对什么最感兴趣
 - 2. 是什么东西感动了你

3. 注意发现抽象美感

4. 把无意变成有意

七、装饰图案的创制过程 40

1. 用速写记录下你感兴趣的东西

2. 根据写生发展构思

3. 放大和制作

八、装饰图例和作品分析 43

(一) 装饰动物图案 43

(二) 装饰植物图案 56

(三) 装饰风景图案 64

(四) 装饰人物图案 81

(五) 装饰色彩图案 104

一、有关装饰图案的说法

现代汉语词典上说：装饰——在身体或物体的表面加些附属的东西，使之美观；图案——有装饰意味的花纹或图形，以结构整齐、匀称、调和为特点，多用在纺织品、工艺美术品和建筑物上。

通常认为装饰图案包含两层意义，一是根据材料的性质、工艺要求、实用功能和审美愿望对产品、器物乃至建筑所作的造型、结构、色彩及图形的方案和形式设计；二是仅指那些起美化作用的花边和纹样。

我认为，装饰图案就是指人类对环境及用品所作的美化与修饰，一般是偏于表面的描画和处理。

从装饰的角度去看，新石器时期的彩陶纹样是我们已发现的最早的装饰图案。（也许当时还有编织之类的其它图案，只可惜没有能够留传下来。）尽管那时的制作条件简陋，手段也很有限，但并没有影响他们对美的理解和表现，那些优美的图案今天看来仍具有很高的审美价值。我们可以确信，创造美的灵感来源于生活。只有那些热爱生活并勤奋工作的人，才有可能到达光辉的顶点。

严格地说，在人类社会的初期，很多图形的制作目的并不是为了装饰和美化，如图腾象征着部落的信仰；巫术和祭祀用的器物及图形是神灵和精神信念的代表；原始人的脸谱和文身则是希望在部落间的战斗中显示自己的强大，以此来对敌人产生威慑力。无论怎样，这些东西都为装饰图案艺术的发展起了促进作用，它们为艺术表现中的精神追求提供最早的范例。即

使是为了装饰的图案,即使是那些抽象的、为了艺术的艺术,如果缺乏思想内涵,也会让人觉得无聊和没有生气。

二、装饰图案美在哪里

装饰图案是依附于实用物品而存在的,同时具有美化和实用两种功能,图案作品与绘画作品的主要区别也就在于:绘画可以充分地表现出艺术家的个性,自由地展示想象,充分地发挥手段;而装饰艺术除了在审美上要符合使用对象的审美要求之外,在制作上还要受到材料性能和制作工艺的双重限制,换句话说,也就是图案比绘画有更多的限制。

但是,从另一种角度说,这些限制也形成了装饰艺术的特点。随着新材料的出现和新工艺的使用,制作上的限制越来越少,留给艺术的创作空间也越来越广阔;而日积月累中图案所独有美感和表现方式却被艺术家有意识地保留了下来。这些特点甚至也影响到绘画,对现代艺术的发展起了推波助澜的作用。

1. 单纯的形象特别鲜明

由于制作条件的限制,装饰图案须要对形象做归纳和概括处理。这种处理主要包括两个方面的内容:一是从整体出发对形象的外形做概括,去掉那些琐碎的东西,保留形象给人的总体印象和主要特征;二是对形象的体积和厚度进行压缩,平面化地处理形象。正是这一点常常使初学者特别不能习惯,因为,素描训练中特别强调体积感和深度感。但是初学者还应该注意,即使是纯粹的绘画训练,一般也有一个先“加”后“减”的过程,学习之初要尽量多画出些东西来,逐渐地去寻找那些

最主要的东西。当你能够用简洁来表现复杂的时候,你的认识与描绘的水平也就进入了一个更高的层次。在艺术表现的道理上,装饰图案与绘画是一致的,图案训练更加速了提炼和概括的进程,从长远的眼光来看,这种训练将对学生大有裨益。

图1:平面单纯的装饰形象,表现出一种简明和朴素的美感,图与底都清晰可辨,形象一目了然。

图2:现代绘画也在追求夺人眼目的视觉效果,因此,使用提炼和概括的方法,平面地表现物象也就不足为奇了。

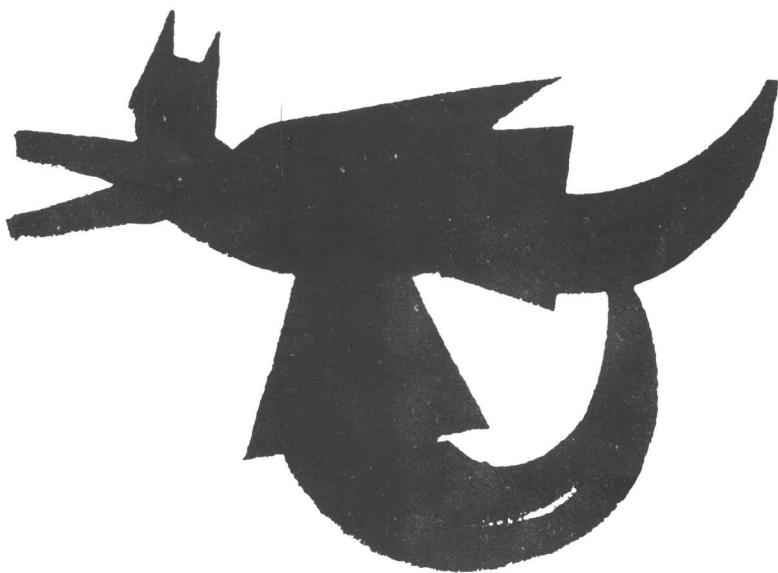

图1

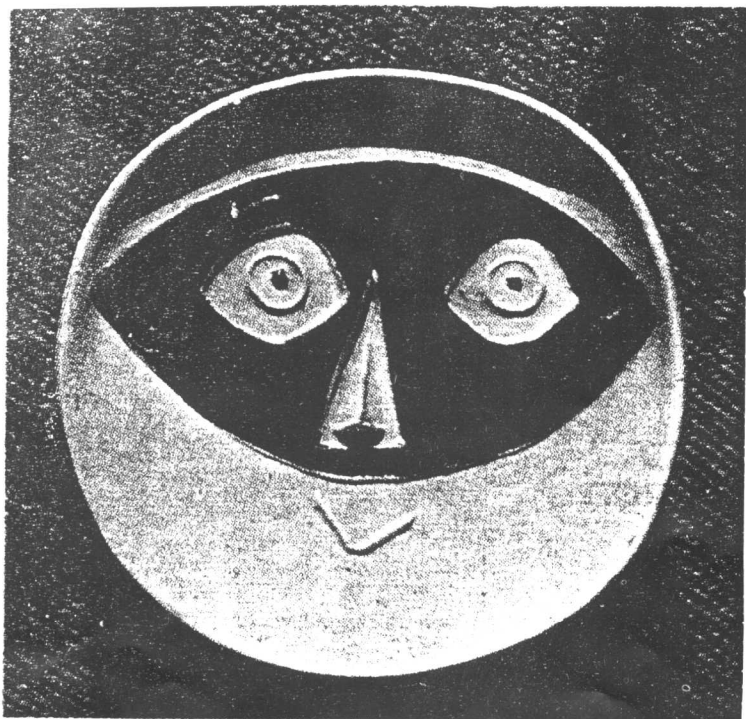

图2

图 3

图 3: 无论是广告还是其它的设计作品也都希望尽快地引起人们的注意, 单纯和明快是吸引人的手段之一。装饰图案的训练, 将为今后的专业设计打下一个坚实的基础。

2. 夸张的形象令人难忘

在艺术中特别注重“感觉”, 而在“感觉”中又特别强调“第一感觉”。你一定有这样的经验, 面对一个形象时间长了感觉就会变得迟钝、麻木, 因此能否快速和准确地抓住“第一感觉”, 是艺术作品能否成功的关键因素之一。其实, 在很多情况下, “第一感觉”是一种“错觉”。艺术就是艺术, 它不是正确答案只有一个的数学题, 你的感觉和我的感觉不同, 正是这种不同的感觉或者说是错觉, 为艺术的个性化提供了可能的契机。如果每个人都严格而客观地描绘对象, 那他也就无异于把自己当成了一架没有生命的照相机。

艺术中允许有“错误”，鼓励每一个人都可以延伸和夸张自己的感觉，不受自然形象的限制，主观、大胆地进行夸张和变化。这样，你画出的形象才会特征明显、个性鲜明，具有强烈的视觉冲击力，令人过目不忘。

图4：经过变形的形象，尽管是平面的，但仍具有很强的量感。

图5：夸张了人物的高度，给人一种安逸和优雅的感觉。

图6：汉画中牛的形象，脊背部分被明显地夸大了，同时又将四条腿处理得很细，正好与硕大的身躯形成对比，表现出强烈的内在张力，背部的曲线呈满弓形，似乎箭在弦上，一触即发。

图4

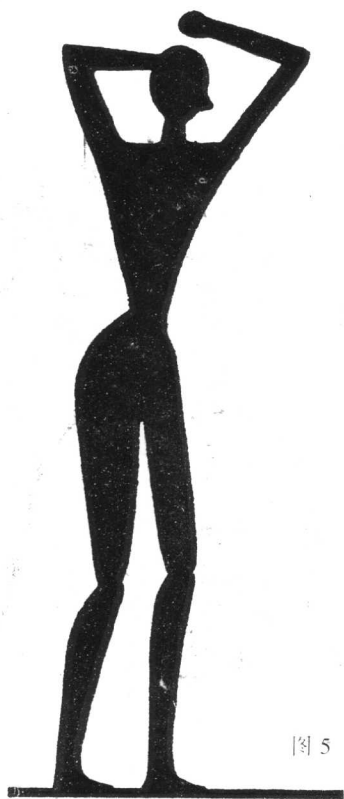

图5

图6

3. 强调形式感、表现秩序

绘画和图案都是“看”的艺术,怎样才能使画面更符合视觉的要求,一直是视觉艺术中遇到的基本问题。由于装饰图案的性质和用途,决定了装饰图案要比绘画更注重对视觉形式的研究,一个点、一条线、一块颜色、点的大小、线的长短、颜色的深浅,这些构成画面的元素同时具有视觉和情感的双重含义。点与点的组合,线与线的关系,颜色与颜色的对比,画面中每一个细小的变化都会影响到整体的效果和意义。在装饰艺术中,对称、均衡、稳定、动感、节奏和韵律是形成视觉美感的主要手段,也是我们研究的主要课题。因此,装饰图案比绘画更容易接近抽象的、视觉美感的本质。

图7:用粗线的方形和细线的圆形构成图案的两个基本框架,并形成方与圆的对比关系,四个小点与中间的大点减弱和调节了方与圆的对比,同时三种大小和数量不等的圆形也产生了视觉上的节奏感。

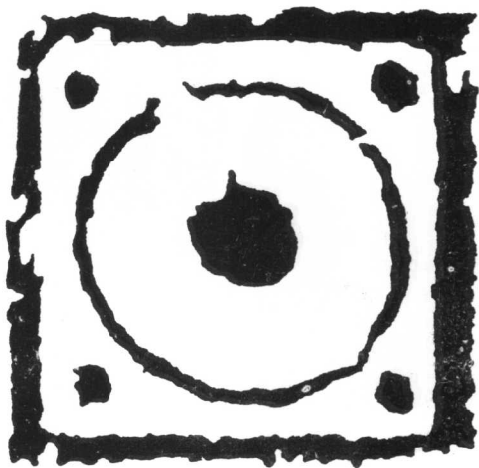

图7

图8

图9

图9:画面由中心向两侧对称式的发展,不同大小的空间划分,形成了节奏变化,左右两部分不断地重复使画面十分稳定,分割画面的竖线强化了这种感觉,同时也使上半部分活跃的形象没有影响总体的稳定感。

4. 追求理想美的自由天地

装饰图案的设计和制作是以美化和实用为目的,因此,从内容题材的选择,到形象造型的表现都努力去展示那些美好的、理想化的东西。为了创造一个美好的形象,可以选择完整和健康的部分,去掉残缺、破碎和不完整的部分,甚至可以把不同形象最有特点的部分集于一身,创造一个全新的形象。中国人对“龙”和“凤”是再熟悉不过的了,而它们正是这样一种人们臆想和创造出来的形象。在装饰图案中,不同时间、不同空间、不同地点里的人、景、事,只要需要,都可以随意地安置在同一个画面中。没有人会提出质疑,因为这就是装饰艺术,这就是图案——理想化的自由表现,也是它的特征之一。

图 10:中国龙的形象是几种动物的局部组合而成,蛇身、鹿角、鹰爪、鱼须等等。这个组合形象代表权力、威严和无穷的力量。

图 11:汉画《戈射·收获图》,是将不同时空发生的事情组合在一起,表现出完整的劳动场面,给人留下一个在收获的季节里人们繁忙劳作的印象。

图 10

图 11

图 12: 汉画《荆轲刺秦王》, 是把不同时间段里发生的事情组合在一起, 告诉你整个事件的发生和发展, 也是为了更清楚地讲述事件的全过程。

图 12