

实用装饰图案精编

陈海鱼 编著

安徽科学技术出版社

SHIYONG
ZHUANGSHI TUAN
JINGBIAN

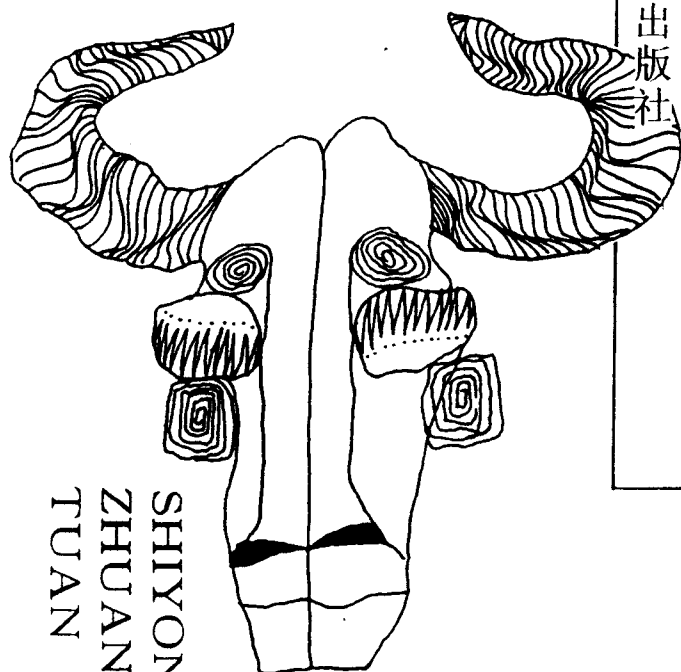

实用装饰图案精编

陈海鱼

编著

安徽科学技术出版社

SHIYONG
ZHUANGSHI
TUAN JINGBIAN

目 录

文字部分

一、装饰图案的概念	1
二、装饰图案的特点	1
1. 艺术、夸张	
2. 虚构、联想	
三、装饰图案的造型规律	1—2
1. 条理美	
2. 单纯美	
3. 平面美	
4. 虚实美	
四、装饰图案的应用	2—5

图片部分

一、花卉装饰图案	6—17
二、叶的装饰图案	18—35
三、蝴蝶装饰图案	36—53
四、风景装饰图案	54—76
五、人物装饰图案	77—91
六、动物装饰图案	92—105

装饰图案

一、装饰图案的概念

装饰这个词,通俗地说可以称为打扮。生活中有自然的美,也有人工的装饰美,人们需要自然的美,也追求装饰的美。图案这个词是一个多层次涵义概念,一般是指运用在各种生活日用品、工艺品、工业品、建筑物上的纹样组合,是由形象、色彩、结构三者构成的设计方案。

装饰图案涉及范围十分广泛,形式也很多,大到可以创作情节比较复杂并具有主题性的装饰画,如敦煌壁画、美术动画片“哪吒闹海”、电影“孙悟空大闹天宫”等;或者是情节简单、构图饱满的壁挂;或是手法简练、趣味性强唱片的封套等。小到只是创作一个人物或动物的某一部分,如一棵树、一朵花、一个商标,甚至一片叶子等。所以在我们日常生活的衣、食、住、行中,装饰图案是必不可少的组成部分。

二、装饰图案的特点

好的装饰图案为什么能引起大家的垂青,为什么能引起观者共鸣?因为它既来源于现实生活,又高于现实生活,它把生活美升华到艺术美,它是以提炼、夸张、虚构、联想等方法来变形变色,而“变形”是装饰图案的最大特点,是创造形式美的手段之一。

“变”的过程就是艺术形象思维的过程,变得愈烈,它的韵味愈浓;变得愈夸张,其装饰性愈强。再进行意境、情调、秩序、规律等方法的处理,这样作品将更具有魅力。变形不是凭空而来的,大千世界的题材内容丰富多采,实用功能千变万化,审美要求多种多样,再加上作者风格与材料工具的千差万别,都为变形提供了广阔的空间。用什么方法“变”,才能使作品维妙维肖、栩栩如生,这是装饰图案成败的关键,综合起来,“变”的方法主要有以下两种:

1. 艺术、夸张

艺术侧重于形似,画之美,在于似与不似之间;图案美在于形象与抽象之间。夸张就是要对自然形象集中提炼,把对象的共同特征及美的典型部分放大、扩展,把自然形象改造成艺术形象。

装饰图案的夸张“变形”要讲究规律性和程式化。运用形象的重复、起伏来强调体现节奏感和形式美。规律性中的对称平衡不等于呆板,程式化的重复也不等于繁琐与臃肿。

2. 虚构、联想

虚构是指依靠人丰富的形象思维创造出自然界中并不存在的东西,它充满着浪漫主义色彩和对未来的美好向往。

联想是一种由内在或外在联系所引起的某种思维。也就是奇想和幻想,借助于观者的知识或记忆,从一事物的表象自然地联想到另一事物的内容,它是日常生活和审美感中常见的心理现象。

装饰图案中的创作设计和其他姊妹艺术一样,不管你用什么手法来“变”,生活总是创作的源泉,脱离创作的素材就会变成无米之炊,无源之水。

三、装饰图案的造型规律

装饰图案的造型没有固定的模式,但却有一定的规律,这些规律综合起来,主要有以下几点:

1. 条理美

条理美,也就是有秩序,有规律,变化中有统一,复杂中有和谐。现实生活中的自然形象有时存在美中不足,有时甚至不够理想、不够完美,以致杂乱无章。所以我们要在观察对象的基础上进行改造,变凌乱为整齐,化杂沓为和谐。用一种或数种形式去归纳概括各种自然形态。例如把行云、流水、山石等变化莫测的形象,用线条勾勒和凝固下来,突出它的生动气势。如山的起伏、水浪的高低等等,我们都可从中找出它们有内在规律的运动形式,用线条的纵横、造型的演变,组成一种相互呼应、层出不穷的画面。这就是图案艺术处理上的条理化。通过条理化,使它符合自然的理,又合乎艺术的情。

2. 单纯美

单纯就是要简练概括,明确肯定。单纯不等于简单,要在以一当十中见水平,如商标设计就是如此。从视觉上来说,单纯的形醒目,有远效果,便于记忆;从经济上来看,单纯的形便于加工,节省人力,成本低;从艺术上来讲,单纯的形最富有表现力。因此,单纯的艺术形象比复杂的自然形象更精炼、更集中、更强烈。形象的单纯,表现为外形的简化,删除可有可无的枝节,使外形线条简练、概括。例如图1~2中体育运动的不同动态,用圆柱形表现,十分醒目、概括;表现骑马和骑车形态时,只画

出车的一部分外形线条,就已说明了问题。图3~4中儿童的变形,用圆形、三角形等省略次要的部分,这样形象更显可爱、生动。图5中的蝴蝶也是如此。

3. 平面美

就是减少或取消形象的体积及层次。一般用平视,只是表现物象的一个面,紧紧地抓住外轮廓线所形成的影子。如图6中侧面吹乐器的人,图7~9中的商标及包装设计,从整体看,都鲜明地表现了人体和物体的外形。形象平面化的方法,避免了形象各局部间的重叠,只表现上下左右间平面构成关系,省略前后之间立体的纵深变化及透视关系。

4. 虚实美

这是指形象与空间关系及黑、白、灰之间的关系。形象与空间之间是虚实相生、互为因果的,空白和形象的实面是一样重要的,没有实就没有虚,没有虚也就没有实。没有黑就显示不了白;没有白,就显示不了黑。实中见虚,虚中见实,互相交错、穿插,构成既协调又有节奏的图案。讲究虚实美,首先要因空间而造型。例如图10中,采用黑白正负的人体画面,见黑是两个人体,见白也是人体;又如图11,画面以黑、白、灰线条互为穿插、间隔,成功地处理了方形内的空间、虚实关系;再如图12~13中书封及商标也是如此,黑白交替,统一在圆或方的和谐之中。

图1

图2

图3

图4

图5

图6

图8

图9

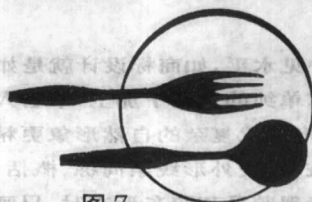

图7

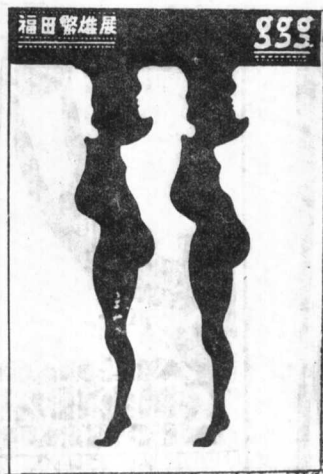

图10

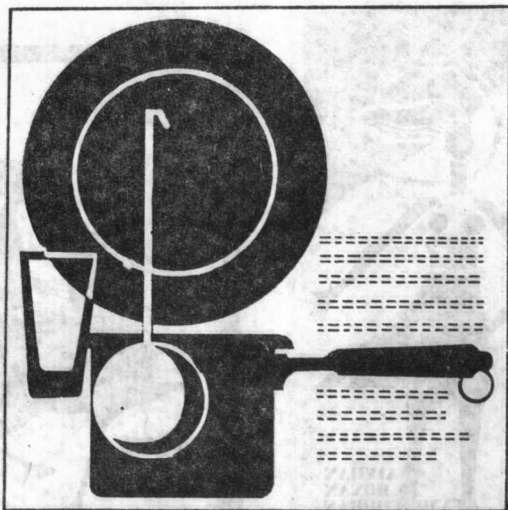

图11

图12

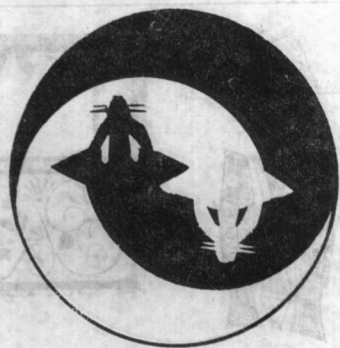

图13

四、装饰图案的应用

装饰图案不是一门独立的艺术,它是从属于装饰美术、实用美术、建筑美术等的一门艺术种类,它只有和装饰对象及材料密切结合才能发挥出应有的作用。装饰图案渗透到社会的各个领域,它从精神上和物质上装点、美化人们的生活。由于装饰图案能在潜移默化中陶冶人们的性情,培养人们的情操,因此,它一直被广大群众所喜爱。人类创造了图案,图案美化了人类生活。例如图1~2中的人物、动物、花卉变形,运用在书籍封面、招贴、包装盒上,采用平视构图,只表现物象一个面,抓住外轮廓线所形成的影像,省略前后之间立体的纵深变化及透视关系,画面简洁大方,主题十分明确。又如图3中的叶、花形图案,穿在妇女身上婀娜多姿,得体大方。图4~5中的坐垫、草编制品、瓷器装饰,采用花形、蝴蝶、人物的装饰图案,运用了反复条理和有机组合的设计方法,使画面显得有节奏、有情调。又如图6中两只动物的造型,形象就显得生动优美。它们既是实用的商品,又是艺术的欣赏品。装饰图案在日常生活中无处不在,它们在美化人们的生活方面起到了极为重要的作用。

随着经济的发展,文化的繁荣,社会生活节奏的加快,人们对美的追求日益俱增,这就要求装饰图案艺术不断创新,从而使这朵艺术之花在我们的工艺美术百花园中,永远盛开。

图 1

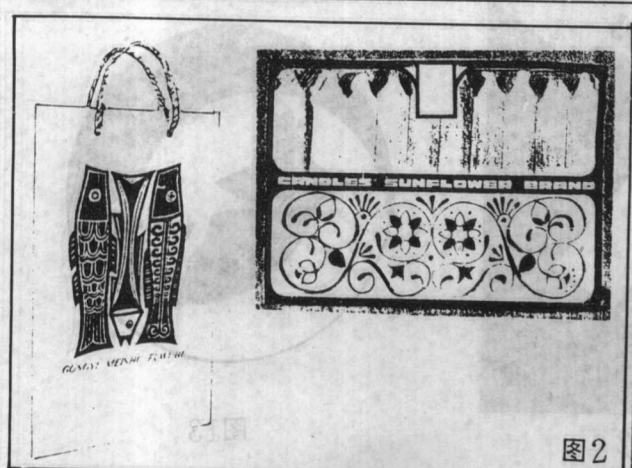

图 2

图 3

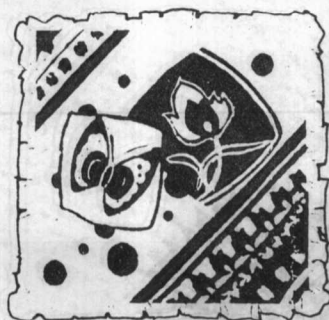
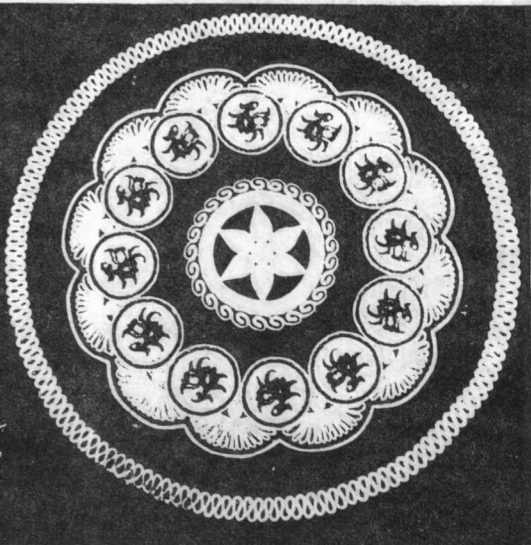

图 4

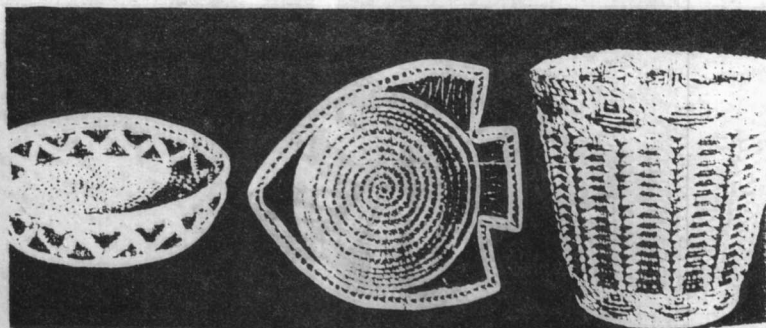
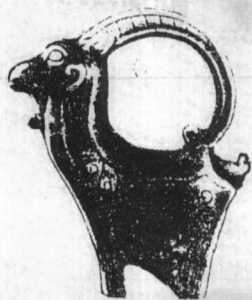
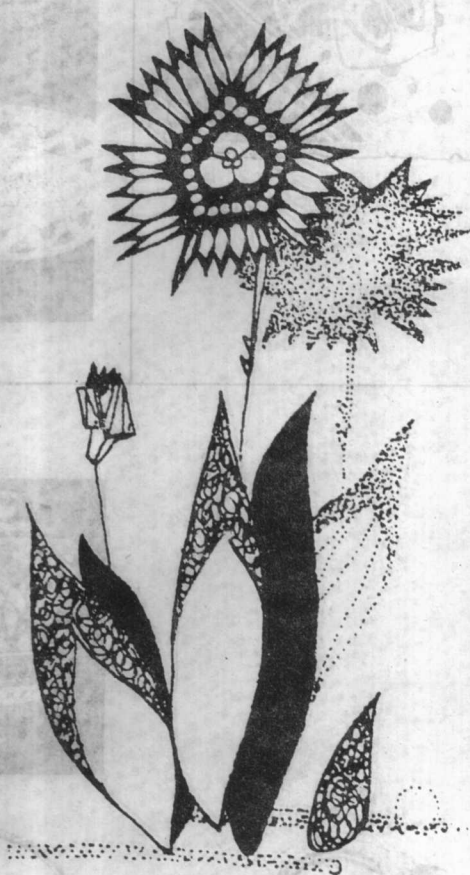
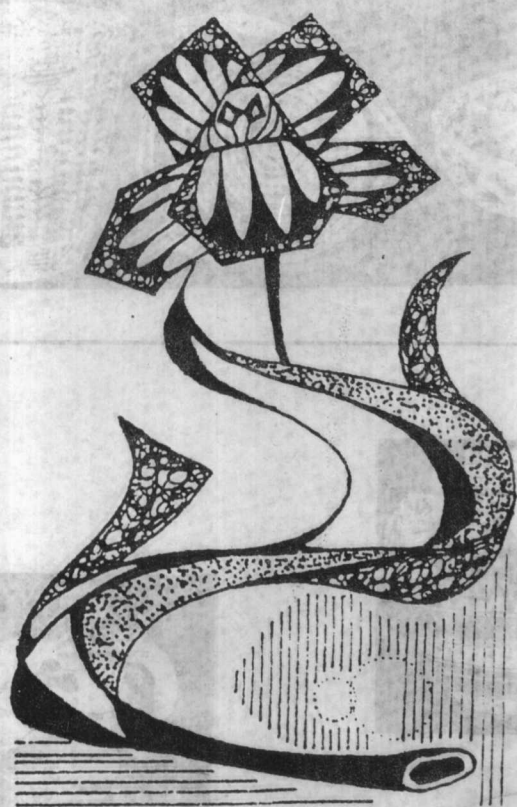
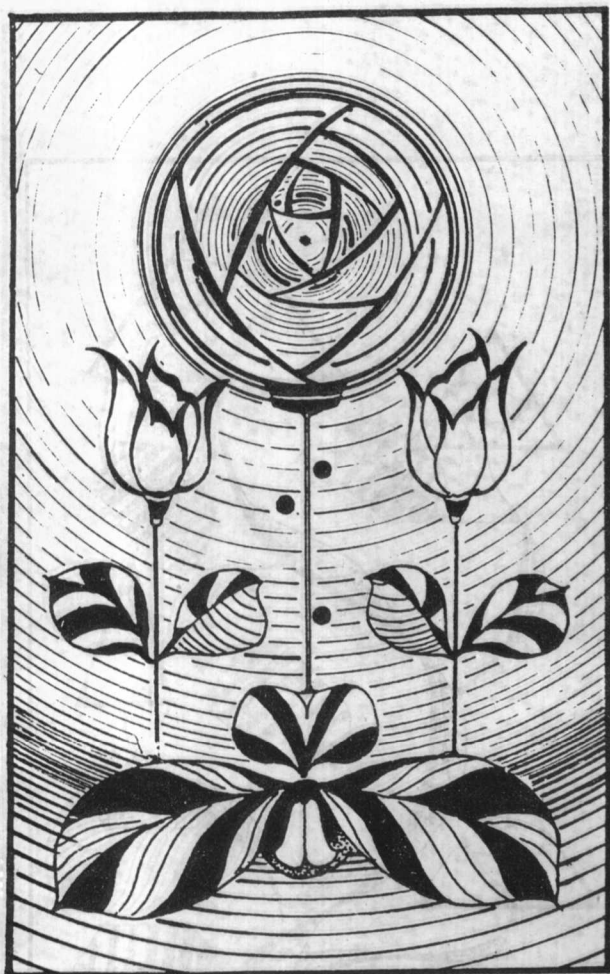
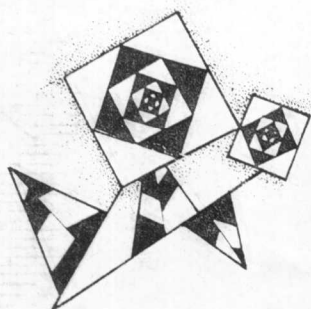

图 5

图 6

花卉是美的象征,人们常用花来喻人。学图案首先要学花卉图案,因为它在实用美术中应用广泛。

装饰花卉变形的主要方法是夸张、提炼、丰富、组合、巧合。

夸张:是将最典型、最有代表性的东西表现得更强烈更完美,给人印象更深刻。装饰花卉的夸张主要是形体的夸张、动态的夸张和神态的夸张。

提炼:就是概括,去粗存精,用简朴、简洁、富有情趣的艺术语言来表现。

丰富:就是在夸张提炼的基础上,添加装饰美的东西,如花中套花、花中套叶等。

组合:就是用富于想象、敢于创造的手法,把自然美的东西加以组合。如宝相花,它既是荷花、牡丹,又有菊花成分。

巧合:就是通过巧妙的构思,造成一种联想、虚构的图案,如花瓣变成鱼,花中有景等。

变化与统一,条理与反复,对称与平衡,这是设计的法则。花卉图案就是按照这种法则进行设计的。如花头变形,常用旋转式、放射式、向心式等不同变形手法,进行有规律的重复的排列。

尽管大自然中优美形态的花是取之不尽的,但它还远远不能满足人们对美的追求,所以装饰图案的生命力所带来美的价值是永恒的。

