

上海人民美術出版社

装饰
图案

36101

丁522

7

装饰 图案

上海人民美術出版社

潘吾华 邱承德 编



装 饰 图 案

潘吾华 邱承德 编

责任编辑、装帧设计：陆全根

上海人民美术出版社出版

上海长乐路672弄33号

新华书店上海发行所发行 上海市开封印刷厂印刷

开本 787×1092 1/24 印张 5

1983年8月第1版 1983年8月第1次印刷

印数：00,001—55,000

编 者 的 话

本书所收集的装饰图案，均为中央工艺美术学院工艺美术系学生图案课的部分作业。装饰图案试图将我国民族、民间几何形纹样，运用形式法则，结合平面构成等手法，古为今用、洋为中用、推陈出新。

我们汇集部分作品出版，供实用美术工作者和爱好者研究和参考。这类装饰图案对包装装潢、书籍装帧、刊头、尾花、商标标志、宣传招贴、建筑装饰、橱窗布置、花布、编织、陶瓷纹样等设计都将有较好的启发和借鉴作用。



装饰图案

(一) 装饰图案主要是指用点、线、面组成的图形，另外经过工艺制作后出现的几何自然形，如织花、挑花也有称为几何图案的。

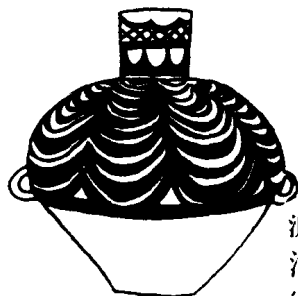
装饰图案在我国有悠久的历史，并且成为我们伟大祖国五千年灿烂文化的一个重要组成部分。我们追溯一下历史，就可以了解装饰图案在每一个历史时代，都有其不同的形象。譬如：新石器时代的彩陶纹。(图一)



点



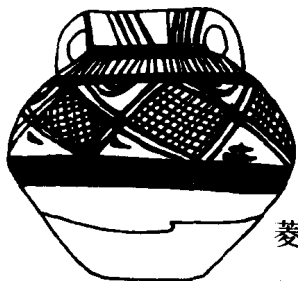
涡纹



波浪纹



叶



菱纹



山纹

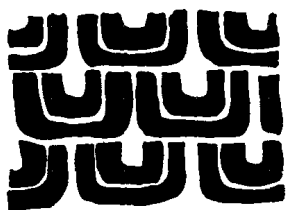
周代青铜器中的贝纹、勾曲纹、鳞纹、重环纹、雷纹。(图二)

贝纹



雷纹





重
环
纹

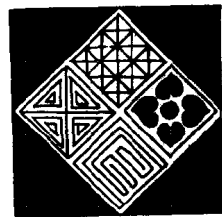
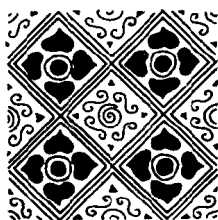
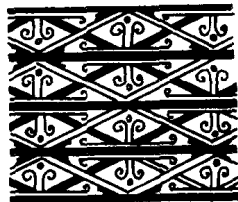


勾
曲



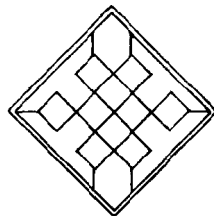
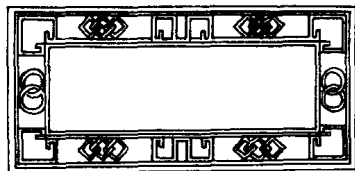
鳞 纹

战国时代错金银车柱头饰的装饰图案（这里仅取部分连续效果）。(图三)

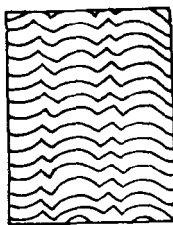


汉代的空心砖、瓦当中的几何纹、米字纹、菱形纹、∞形纹、四叶纹、三角纹等。(图四)

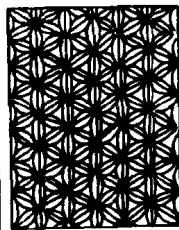
唐代的铜镜，敦煌的藻井都有几何图案。历代的窗格，园林墙上的漏窗。(图五)



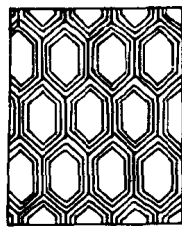
历代织物上的水波纹、绣球纹、龟背纹、冰裂纹、回纹、祥云锦纹等。(图六)



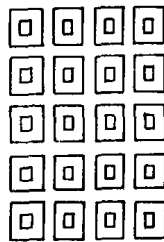
水波纹



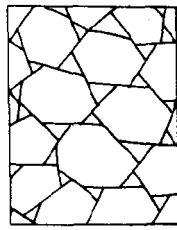
绣球纹



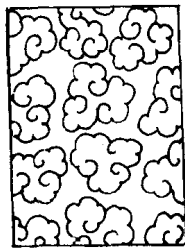
龟背纹



冰裂纹



回纹



祥云锦

原

书

缺

页

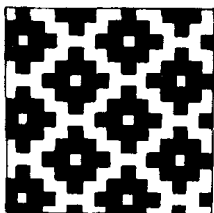
原

书

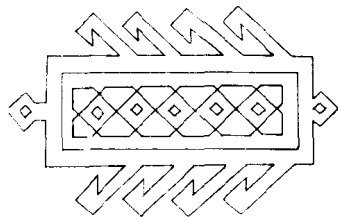
缺

页

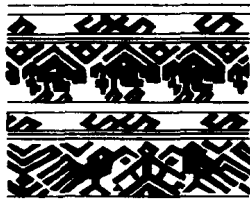
(三) 装饰图案应用非常广泛,用于我国民间工艺品上如陶器、编织的竹器,云南篾竹图案(见图十),草编工艺品、地毯(见图十一)、手工提花织物,如土伽族织物上的装饰图案(见图十二),贵州布依族蜡染中的装饰图案(见图十三)



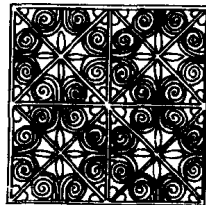
图十 篾竹图案



图十一 地毯图案

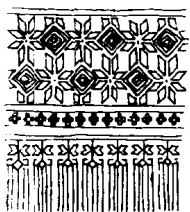


图十二

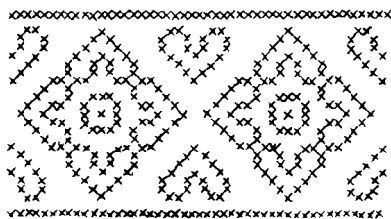


图十三 蜡染

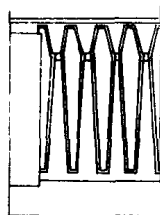
合肥地区的挑花图案(见图十四),川西民间十字挑花图案(见图十五)。用于我国现代的建筑如瓷砖、石膏花、铁栏杆、柱头装饰、通气孔、建筑小品、围墙、阳台等(见图十六);此外现代家具、日用器皿、花布等的装饰都有用此类图案的。所以我们今天学习图案的装饰手法应该和时代艺术潮流紧紧结合。



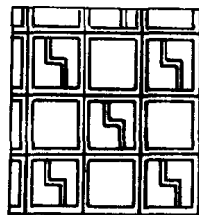
图十四



图十五



阳台



图十六

如上所述装饰图案是由点、线、面组成的,但这种点、线、面同几何学数学上的点、线、面有区别。装饰图案上的点可以是各种形状的点如●■◆

●▲◆◆◆。线也可以是多种多样的线,如粗线、细线、直线、曲线、折线、弧线。直线又有垂直线、水平线、斜线之分,斜线还有角度、方位的差别,曲线又分规则的、不规则的两种,规则曲线又有长度和方向的不同,同时还有粗细的变化。各种线同时使用,加上间隔的变化,线的形态之丰富是多姿多态、千变万化的。同样面的变化,也是美不胜收的,一般有方形、长方形、三角形、多角形、梯形、菱形、圆形、半圆形、椭圆形、扇形等等。

(四) 但如何运用点、线、面组成优美的装饰图案就需要我们在日常生活中认真的观察,细致的体会,大胆的联想,此外还应该多画些自然物的写生,藉此收集素材,从而丰富我们的构思能力和表达技巧。除了图案基本原理、形式法则的运用外,还有些组织上的规律,可供我们作装饰图案练习时的参考。

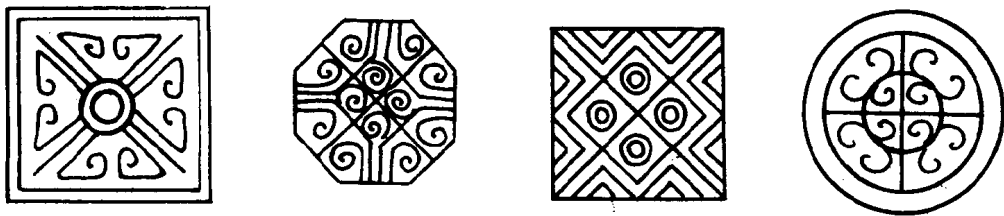
装饰图案的种类可分为两类:

I. 适合装饰图案。

II. 连续装饰图案 { 二方连续
四方连续

I. 适合装饰图案:

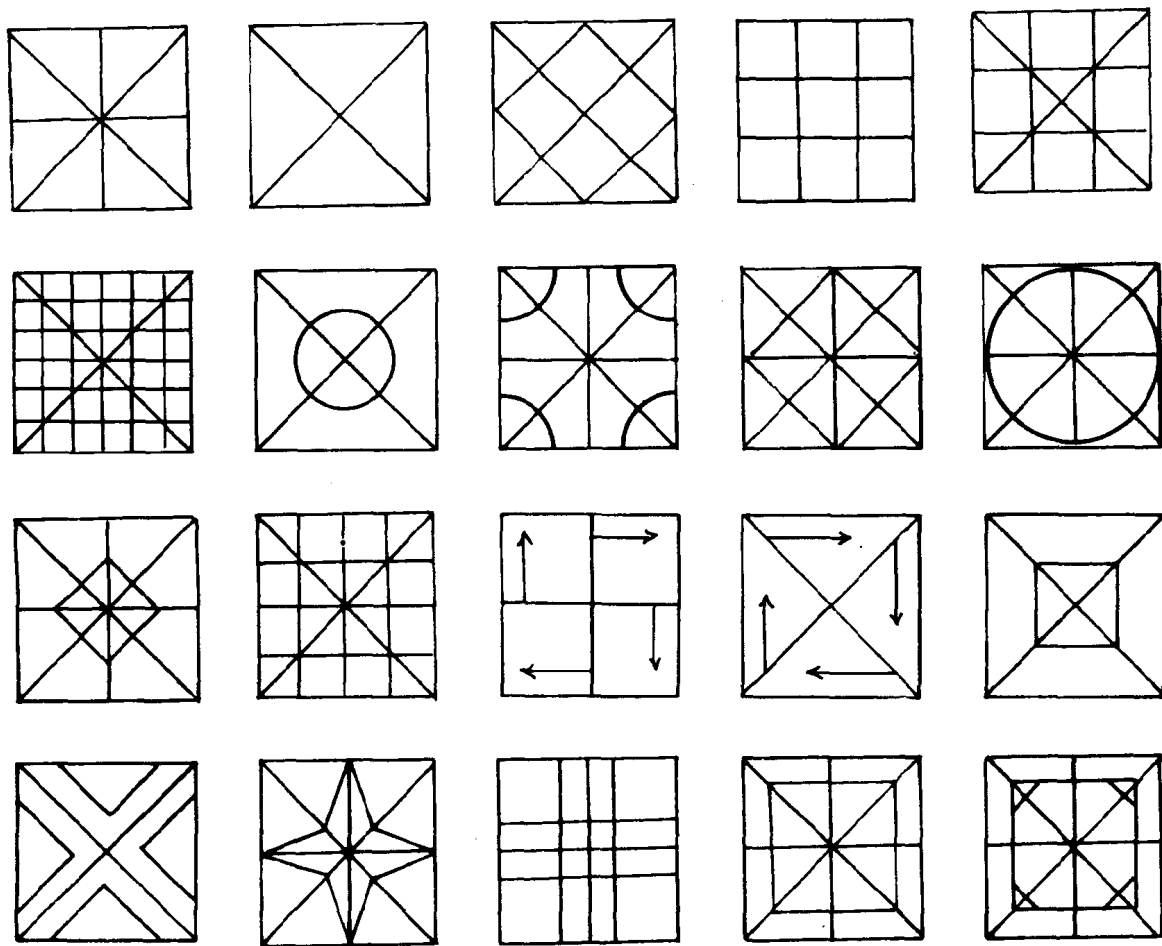
适合装饰图案的构成(构图),基本上是用格律体构图,格律体是利用米字格、九宫格、同心圆、对角线等格式划分区域,从四面八方填入各种各样的点、线、面创造出千差万别、千变万化,然而又统一在一定形体里,成为格律严谨的图案。(如图十七)



图十七

这些严谨的格律体构成都有其基本的骨架线，如图十八所示。

基本的骨骼线举例： 图十八



适合装饰图案，除了适合于一定形体外，还应注意宾主关系，面积的大小，经营位置上的疏密，线条的粗细，曲直，色彩的明暗、冷暖等，绝非填满完事，要有整体大关系，又要有细部的变化。

II 连续装饰图案:

连续装饰图案是用一个装饰纹单位，向上下左右，或向四面八方连续或重复而成的。向上下或左右连续的称作二方连续，向四面八方连续的称作四方连续。

(A) 二方连续装饰图案创作时，应注意适合二方形体，和连续性的特点，要有节奏感，并注意边线的粗细变化应和主体装饰纹一并考虑设计，使图案明快、节奏感强，切忌喧宾夺主。二方连续的骨架安置见图十九。

(B) 四方连续装饰图案构成方法，可分下面几种：

▲成角、直线、斜线相交: (见图廿所示)

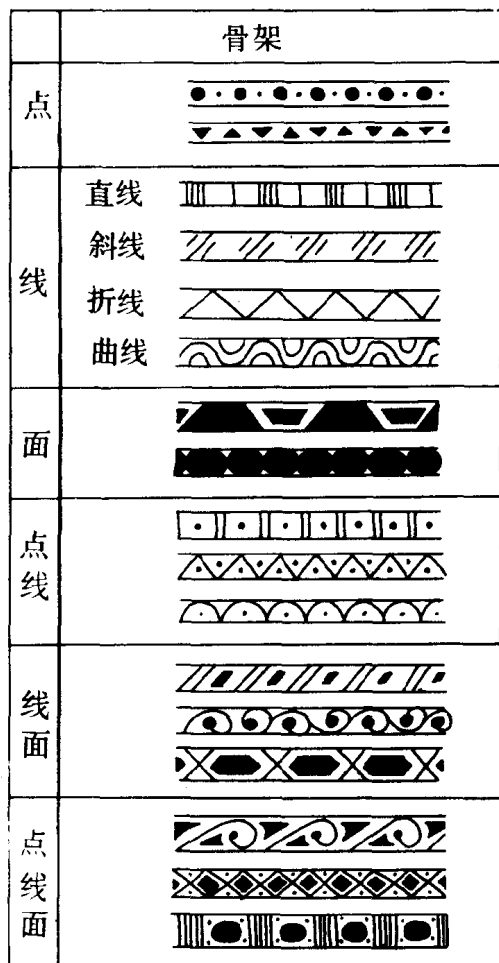
如用 90° 角两直线相交，

用 90° 角直线和 45° 角斜线相交，

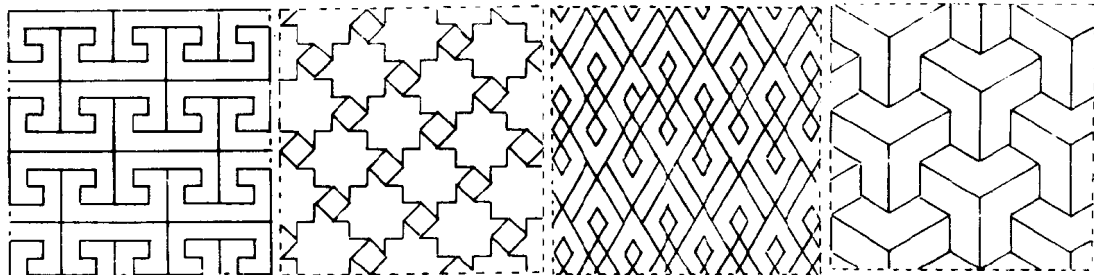
用 60° 角斜线相交，

用 90° 角直线和 60° 角斜线相交。

如将上述图形再作方向上的变化，又可产生另一种效果。



图十九



90°角两直线相交

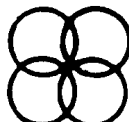
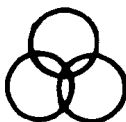
90°角直线和45°角斜线相交

60°角两斜线相交

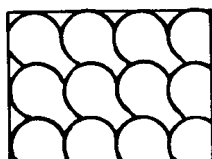
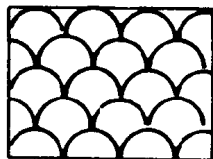
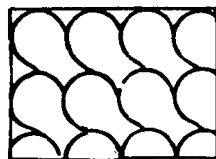
90°角直线和60°角斜线相交

▲▲圆的组合与弧线交织

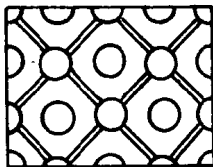
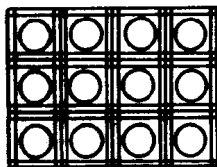
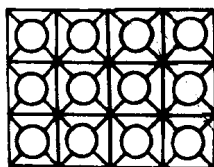
组合: 圆与圆相切;



圆的变化方法可去掉 1/4、1/3、1/2 等;



圆与各种横直线、斜线组合。



圆与圆相交;

以对角线构图作为连续个体, 进行不同方向的变换, 也可以产生多种多样的四方连续装饰图案形式。传统地砖、苗族蜡染、新疆维吾尔族的彩印花布。仍用这种方法, 别具风格。

总之, 中国传统装饰图案的变化是层出不穷的, 充分运用图案创

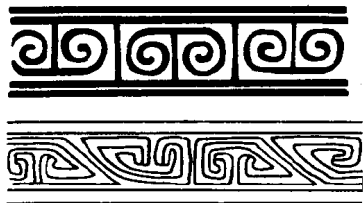
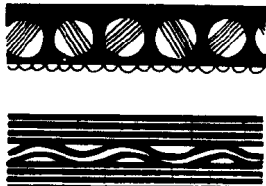
作上的形式法则, 就能在设计上得到美的效果。

1. 充分利用黑白对比

如中国传统的太极图形, 画黑成白, 画白成黑, 结构严谨, 对立统一, 有运动感, 画面生动。



2. 利用方圆对比、曲直线对比，两个对立面的相互结合，方中有圆，圆中有方，显得丰富而有变化，具有中国传统图案的特色。



3. 用同一纹样，或同一组纹样，进行方向和位置上的变换，这样能够使画面活跃，我国古代传统图案，用此种办法的例子很多。

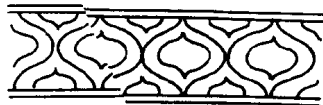
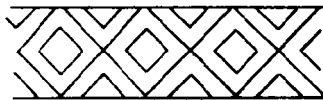
4. 线面结合、对比强烈、大效果好，单是线的变化，似乎见骨不见肉，看起来不够丰富，但初习者作为练习图案骨架线的变化也有必要。有时也要

求画这种“线”的风格，如窗格、铁栏杆等。相反如单有面而不结合线，也缺乏细致变化，总之线面结合才有骨有肉，图案效果比较理想。

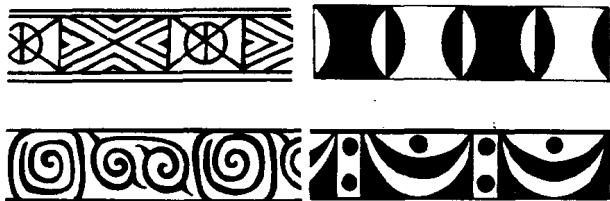


5. 同一形(纹样)整半对比，有利于突出主体，如主体是菱形，宾体则是半菱形，主体是圆形，宾体则是半圆形，也有称为“一整二剖式”，传统图案中的实例也很多，见图廿六。

图廿六

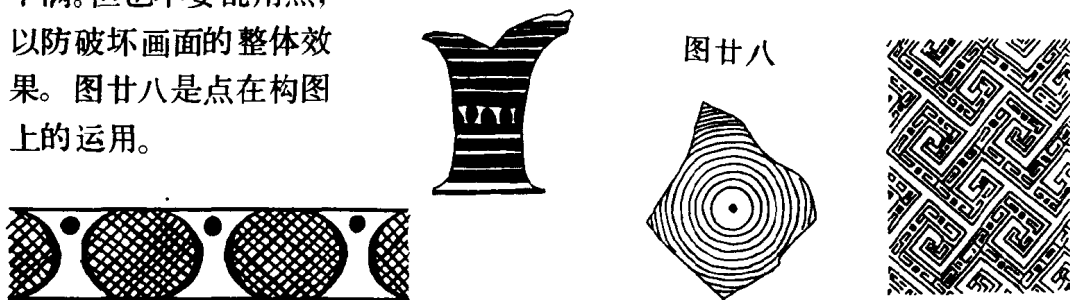


6. 间隔纹，用不同的装饰形，交替间隔出现，或同一装饰形，黑色、白色交替出现，或局部变化后进行交替，产生一种活泼的节奏美，一般用于二方连续图案中，见图廿七。



图廿七

7. 点的作用：前面讲过“点”不是指几何学上的点，它是含有形象的点，在图案上跟面相对而言，还是称作点较合适。“点”往往起点缀作用，有时起到画龙点睛的作用，使画面突然精神起来。点有时也用来补空处，使画面更丰满。但也不要乱用点，以防破坏画面的整体效果。图廿八是点在构图上的运用。



图廿八

8. 边线作用：运用边线能使装饰形象起到更加集中，更加突出的作用。为了整体画面效果好，在边线的处理上要考虑到疏密关系和粗细关系。边过宽显得画面笨重，过细有不安定的感觉，要看实际情况灵活运用，边线的处理一般讲深色纹样往往用白边，浅色纹样往往用深边，但也不是绝对的，要从总的画面效果考虑，切忌喧宾夺主。

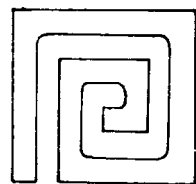
9. 层次问题：绘画有层次，图案同样也有层次，而且层次在图案学习中经常会碰到。所谓层次，就是一幅作品，给你第一眼看到的是什么？第二眼看到的又是什么；再仔细看还有什么？层层看下去很耐看，画图案时要注意层次，即使很简单的装饰形象，同样有前后、主次区别，有前有后、有主有

次，画面才显得丰富多采。

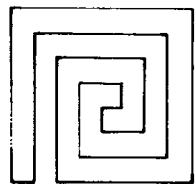
(五) 从彩陶文化开始的装饰图案,经历五千年之久,直到今天装饰图案仍在追根溯源地发展。生活在当今廿世纪八十年代的世界上,装饰图案同其他艺术一样,也是会不断的吸收外来民族文化的营养,在本民族传统的基础上,得到发展。荷兰画家蒙特里安 (PIET · MONDRIAN) 用垂直和水平线

的方形、矩形分割构成巧妙和谐的装饰图案画面,有惊人的平衡效果。其他如康定斯基 (WASSILY · KONDINSKY)、克里 (PAUL · KLEE) 的抽象几何图以及一切构成主义的骨架规律,如骨格作用、渐变、放射性、肌理表现等,都可以拿来为我所用,创作本民族的有时代感的装饰图案。可以从规律中求变化,从同形中求多变,以洋为中用、推陈出新为指导方针,用中国图案渗之以西洋构成法,可以开创一种新颖装饰图案,现在大致归纳了以下“六变”以回纹为例参见图廿九、卅、卅一、卅二、卅三、卅四、卅五。

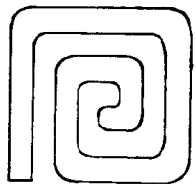
(1) 自身变化(图廿九)



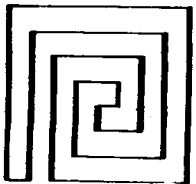
软硬交替



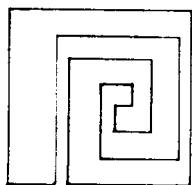
双线



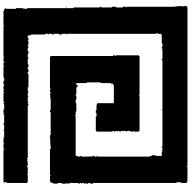
软化



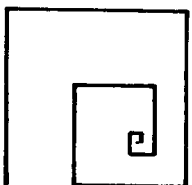
粗细线



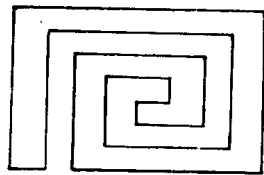
左右或上下
渐变



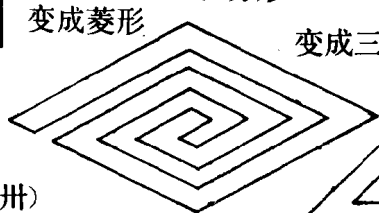
黑白交替



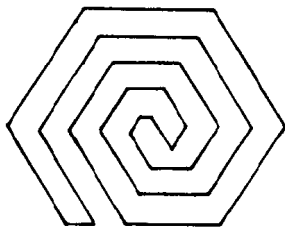
渐变又一式



变成长方形

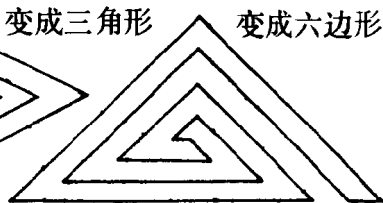


变成菱形



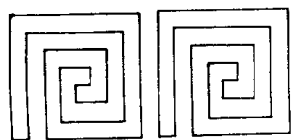
变成三角形

变成六边形

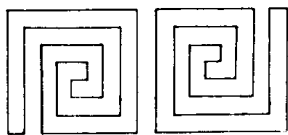


(2) 外形变化(图卅)

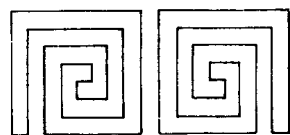
(3) 位置变化(图卅一)



平排



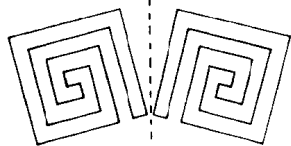
一反一正



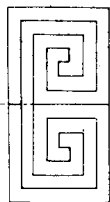
相对

(4) 组合变化

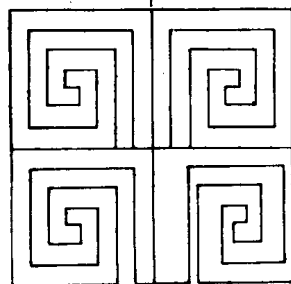
(a) 对称形(图卅二)



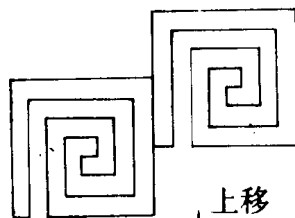
左右对称



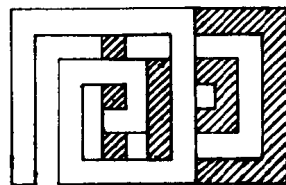
上下对称



相对对称

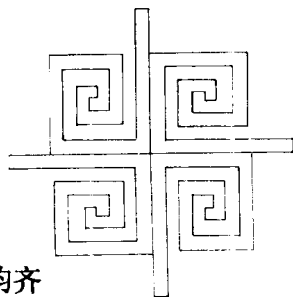


上移



相交

(b) 均齐形: 三面均齐 (图卅三)



四面均齐

