

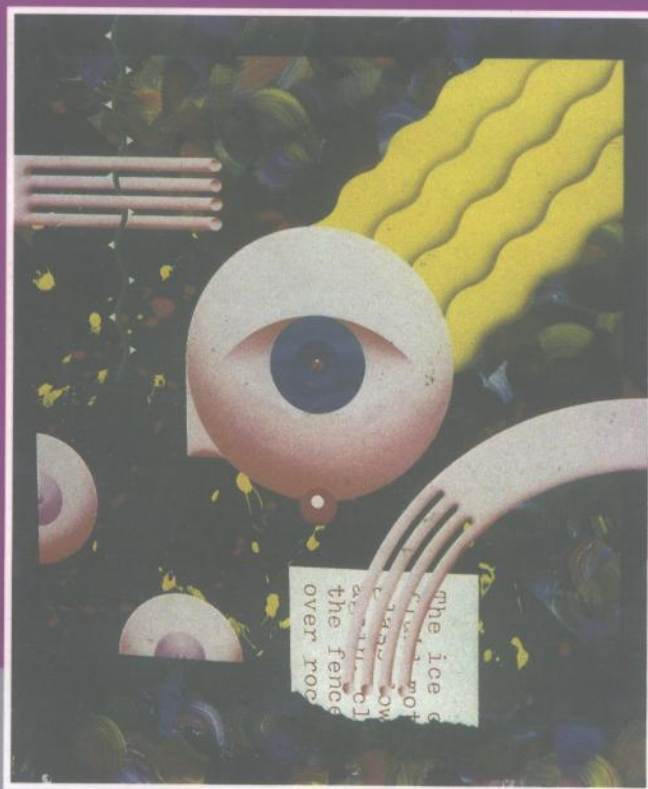
XIANDAIJICHUTUANSHEJIJIAOCHENG

现代基础图案设计教程

装饰图案

ZHUANGSHITUAN

● 主编 邢庆华

江苏美术出版社
JIANGSU MEI SHU CHU BAN SHE

现代基础图案设计教程

XIANDAIJICHUTUANSHEJIAOCHENG

装饰图案

ZHUANG SHI TU AN

邢庆华 主编

邢庆华 • 孙 慧 编著

辽宁美术出版社

LIAO NING MEI SHU CHU BAN SHE

01/1/31

图书在版编目 (CIP) 数据

装饰图案/邢庆华编著. —沈阳: 辽宁美术出版社, 1998.2

ISBN 7-5314-1857-6

I. 装… II. 邢… III. 图案 - 技法 (美术) IV. J51

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (97) 第 26827 号

辽宁美术出版社出版

(沈阳市和平区民族北街 29 号 邮政编码 110001)

辽宁美术印刷厂印刷 辽宁省新华书店发行

开本: 787 × 1092 毫米 1/16 字数: 30 千字 印张: 10

印数: 1 — 2 500 册

1998 年 2 月第 1 版 1998 年 2 月第 1 次印刷

责任编辑: 范文南 责任校对: 王 岩

封面设计: 范文南 版式设计: 范文南

定价: 50.00 元

目录

ZHUANG SHI TU AN

前言	5
第一章：概述	7
第一节：美丽的装饰图案艺术	8
第二节：装饰图案设计的基本范畴	21
第二章：装饰图案的基本样式	27
第一节：单独型样式	28
第二节：连续型样式	32
第三章：方法和奥秘（一）	35
第一节：发现规律	36
第二节：探索意味	41
第四章：方法和奥秘（二）	49
第一节：理解装饰图案的“符号”特性	50
第二节：装饰图案的选材与表现	56
第五章：技法与技巧	65
第一节：形态与技法转换	66
第二节：信念之下的技巧	71
第六章：形式与风格	79
第一节：引导形式美的两种源泉	80
第二节：装饰图案的结构变奏与风格表现	83
作品欣赏	119

现代基础图案设计教程

XIANDAIJICHUTUANSHEJIAOCHENG

装饰图案

ZHUANG SHI TU AN

邢庆华 主编

邢庆华 • 孙 慧 编著

辽宁美术出版社
LIAONING MEI SHU CHU BAN SHE

21.1/31

图书在版编目 (CIP) 数据

装饰图案 / 邢庆华编著. — 沈阳: 辽宁美术出版社, 1998.2

ISBN 7-5314-1857-6

I. 装… II. 邢… III. 图案 - 技法 (美术) IV. J51

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (97) 第 26827 号

辽宁美术出版社出版

(沈阳市和平区民族北街 29 号 邮政编码 110001)

辽宁美术印刷厂印刷 辽宁省新华书店发行

开本: 787 × 1092 毫米 1/16 字数: 30 千字 印张: 10

印数: 1 — 2 500 册

1998 年 2 月第 1 版 1998 年 2 月第 1 次印刷

责任编辑: 范文南 责任校对: 王 岩

封面设计: 范文南 版式设计: 范文南

定价: 50.00 元

目录

ZHUANG SHI TU AN

前言	5
第一章：概述	7
第一节：美丽的装饰图案艺术	8
第二节：装饰图案设计的基本范畴	21
第二章：装饰图案的基本样式	27
第一节：单独型样式	28
第二节：连续型样式	32
第三章：方法和奥秘（一）	35
第一节：发现规律	36
第二节：探索意味	41
第四章：方法和奥秘（二）	49
第一节：理解装饰图案的“符号”特性	50
第二节：装饰图案的选材与表现	56
第五章：技法与技巧	65
第一节：形态与技法转换	66
第二节：信念之下的技巧	71
第六章：形式与风格	79
第一节：引导形式美的两种源泉	80
第二节：装饰图案的结构变奏与风格表现	83
作品欣赏	119

前言

真正的设计艺术家总是在他独特而又鲜明的个性创造中渗透着对艺术规律最深刻的理解。然而，为要获取这种理解，我们必须付出艰辛的努力，尤其在初学阶段更要有意识地去寻找一个适合自己走向理解之门的通道，这样，我们对设计的倾慕和当设计家的理想才能更快更好地成为最美的体验和最可靠的现实。

装饰图案的概念甚为宽泛，可以说平面、立体、抽象、具象、创意、应用等图案分类都属于装饰图案设计的范围。因此，学习装饰图案这一类型，我们应当重点研究装饰图案的创作方法和规律，应抓住“纹饰”这一最具体而又最基本的艺术现象作为美学规律的解析对象，并且不能脱离时代审美观念及其思想结构的新素质。为此，丰富的图案知识结构的建立和对图案设计所付出的审美思考就显得越发地重要了。

我们不同意用纯绘画的观点看待工艺美术中的装饰图案设计，但却不排斥绘画给装饰艺术设计在造型、色彩、结构等方面以生命活力。这种看法似乎提醒我们在学习图案设计的过程中，不妨大胆地涉及到与此相关的其他更多的艺术门类中去。通过比较和学习，我们会发现：装饰图案与现代绘画、雕塑和音乐在形式原理上是那样地相通，以至当我们有意去注视它们之间的界域时，就会感到眼前出现的竟是一片模糊的光亮！

作为图案基础，应加强“视觉思维”能力的训练和培养。这种培养应当力求通过内因的渴求去触动而自觉地争取一切外因条件的弥合。没有良好的外部因

素作诱导，即使内因的愿望感人至深，而往往到最后也只能落个“水中月”。

我们要为自己树立学习装饰图案的信心，并找准立足点，以创造性智慧拓宽自己的设计思路，从而为今后的设计事业建筑起坚固的营垒。

第一章 概述

第一节 美丽的装饰图案艺术 第二节 装饰图案设计的基本范畴

XIANDAIJICHUTUANSHEJIJIAOCHENGZHUANGSHITUAN

第一节：美丽的装饰图案艺术

自古以来,灿若群星的装饰图案有力地佐证了人类与生俱来的爱美天性。例如,那古朴、粗犷的彩陶纹,柔软清秀的染织纹,神秘精致的青铜纹,奔放优美的漆器纹,稚拙纯真的民间装饰……;还有古埃及的雕刻图案,古希腊的陶瓶画,波斯地毯纹,玛亚、印加的美丽织品和陶器装饰;现代壁画,纤维艺术,抽象雕塑艺术……所有这些人类智慧的凝聚,无不闪烁出灿烂、美丽而又神奇的光彩!

1. 人类生活中的装饰图案

图案的产生其历史动因与人类的生活密切相关,可以说它们直接起源于人类实用前提下的生产劳动,而无数事实证明,它的历史发展又体现出了人类对美的揭示的深刻性与普遍性。无论从原始几何纹的偶发现象到人文时代对装饰纹样的自觉创造,还是从古老洞穴画的原始形态到当今全世界工业艺术设计的新风格,都无不体现出装饰图案与人类生活的密切关系。

由于人类生活的区域性、丰富性和进步状态的呈现,使得装饰图案的设计风格也异彩纷呈,变化万千,但无论如何,作为图案创造,它们与人类生活的自觉连接和全然体现的内在本质却反映出人的创造精神的主体价值。其中不乏人类各种审美观念嬗变的影响。因此,我们可以说基于人类生活所诞生的各种各样精美、活泼的装饰图案及其延续必然成为人类自身历史文化的缩影(图1-4;彩图1、2)。

我们说虽然现代生活节奏的加快使装饰图案的面貌焕然一新,但它们被当作一种文化和艺术现象在历史的连续积淀状态下始终有着内在的连贯性。因此,那些诸如原始文化的积淀、宗教神话和各种思想文化的积淀;科学文化和民俗文化的积淀均不可避免地现代乃至未来生活中的装饰艺术起到积极的促进作用。但是,

由于装饰图案艺术是人类物质生活和精神生活的“结晶体”,物质条件和精神观念的改变必然导致装饰图案视觉形式上的变革。今天的装饰图案之所以在视觉上有别于原始图案和古代图案的鲜明特征,就因为人类生活新的历史维度上出现了合乎现代审美心理的种种要求所致(图5、6;彩图3、4)。

图 1

图 2

图 3

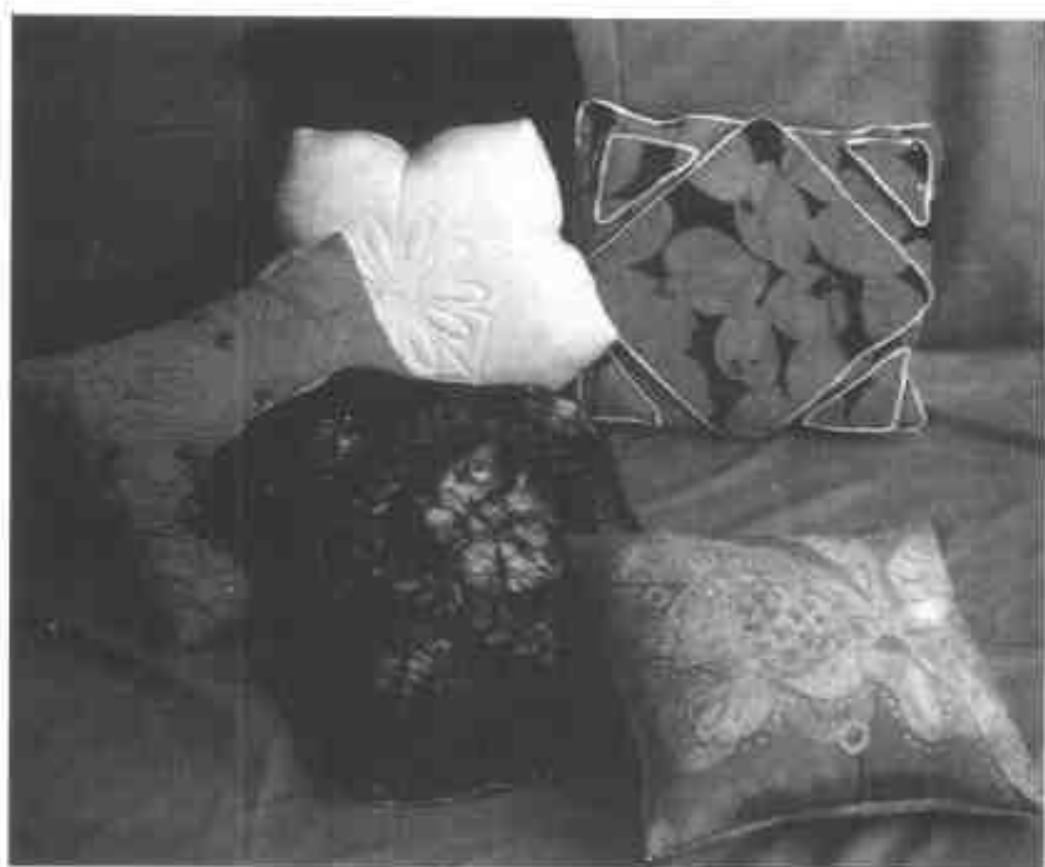
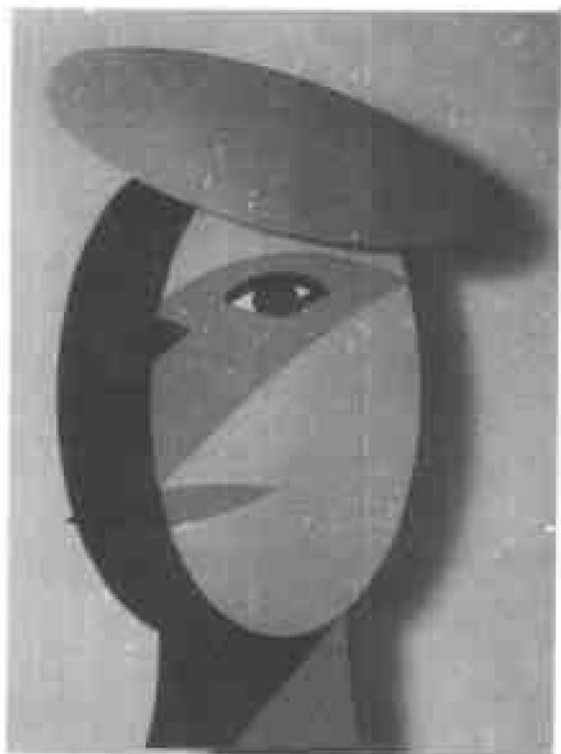

图 4

图5

图6

不难看到,装饰图案立足于艺术美的表现,仿佛成为人类生活中的一面透镜,不仅映射出人类物质生活和精神生活的种种变迁,而且,也给生活的历史本身洒上了七色的光彩。它既牵动着人们对遥远文化的遐想,也引导着人们对未来生活的憧憬。生活为图案设计之树提供了最肥沃的土壤,而盛产于这株常青之树上的丰硕的设计之果正是历代设计家们对现实生活最虔诚的奉献(图7—10;彩图5、6)。

2. 及其相关的几个概念

把装饰图案限定在自身的概念上理解,一般是指能起到装饰作用的图案形态或纹饰,但是,要从更深层面的设计观念中全面、丰富而又准确、深刻地理解装饰图案的概念,我们就不能不对及其相关的装饰、装饰性、装饰画与装饰图案设计等概念作出相应的阐释。

图7

图8

图9

图10

●装饰：提到装饰这一概念，我们自然会想到日常生活中常见的各种纹饰。如纺织布料上的花纹、瓷器上的纹饰等。虽然纹饰与装饰的概念关系密切，却不能涵盖装饰概念的全部意义。

所谓装饰，大致说来是将一事物饰于另一事物之上。比如，我们在圆柱上加上雕塑，在陶器上描出彩绘，这些都称之为典型的装饰。装饰的实质意义常常被美化事物的行为过程所揭示。因此，凡是人类对环境和自身（如人体）所作的一切美化点饰均可称装饰。

装饰在人类文化史上作出的贡献和所有其他富于艺术价值的艺术创造一样引人注目。例如研究家们对原始人崇尚装饰的行为概括为两种类型：一种是诸如刺纹、黥痕、穿鼻等固定装饰；另一种是人体活动有关的活动饰品。比如，原始民族间认为最珍贵的纓、索、带、环和坠子之类的东西都体现了十分确切的装饰含义（彩图7）。在文明民族的人体装饰中也具有同样的装饰意义。如用金银、翡翠、宝石做成的簪、钗、项链、项圈、耳坠、凤冠等标志人类文明进步的装饰品也属于较为典型的装饰范围（图11、12；彩图8、9）。

在当今工业化时代，装饰的概念几乎渗透到了更加崭新而又宽泛的领域。如日用工业产品的包装装璜、商标标志、书籍装帧等（图13、14；彩图10），甚至还可以延伸到电视、音响设备等家用电器的主体装饰范围，可见装饰在人类生活空间中所占的位置是多么重要！它推动和促进着人们新的生活方式的形成；鼓舞人们为新的审美观念的建立而去不断地创造与探索。所以说在现代设计为新的生活披上盛装之后，我们就能更深刻地体会到装饰这一概念在本质上又是多么地恒定不变！

●装饰性：它不是指美化事物的行为过程以及装饰与被装饰之间关系的确立，而是指融于作品中的某种艺术性能。这种艺术性能与艺术表现的独特形式不可分割，它们共同组成一个完整的视觉模式而供观者去欣赏（图15、16；

彩图11、12）。因此，装饰性多半属于形式美的研究范畴。

图 11

图 12

图 13

图 14

图 15

