

XIANDAI JICHU TUPAN SHEJI JIAOCHENG

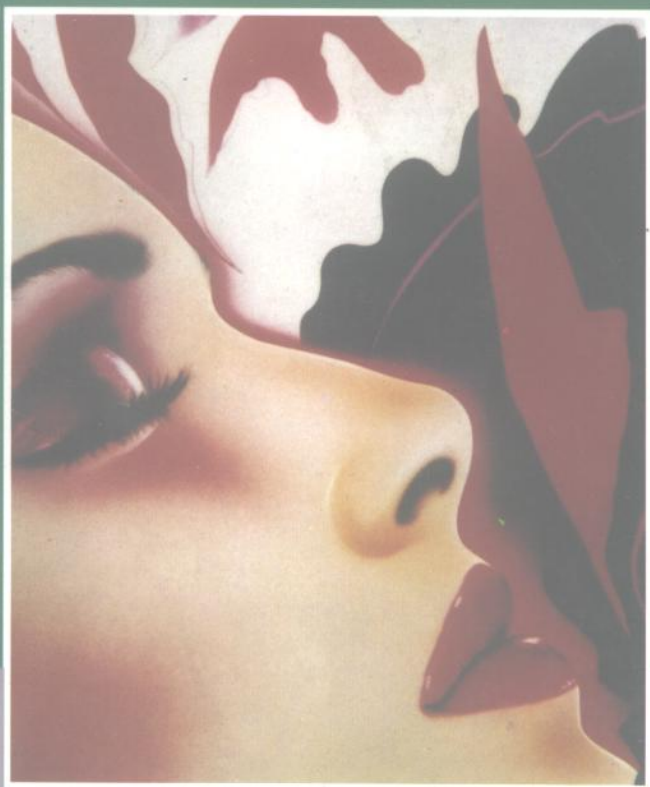
现代基础图案设计教程

LIAO NING MEI SHU CHU BAN SHE

具象图案

JUXIANGTUAN

● 主编 邢庆华

辽宁美术出版社
LIAO NING MEI SHU CHU BAN SHE

现代基础图案设计教程

XIANDAIJICHUTUANSHEJIJIAOCHENG

具象图案

JUXIANGTUAN

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

图书在版编目 (CIP) 数据

具象图案 / 邢庆华编著. — 沈阳: 辽宁美术出版社, 1998

. 2

ISBN 7-5314-1858-4

I . 具… 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 26819 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: 张亚迪

封面设计: 范文南 版式设计: 范文南

定价: 38.00 元

目录

JU XIANG TU AN

前言

第一章：具象图案的范畴	7
第一节：趋于表现性的具象图案	8
第二节：趋于再现性的具象图案形态	14
第二章：具象图案的造形	23
第一节：寓变形于具象形态之中	24
第二节：让视觉贴近自然原形	33
第三章：具象图案的表现方法	45
第一节：从抽象的“符号语言”中汲取力量	46
第二节：“规矩”下的种种美感	54
第四章：具象图案的选材	67
第一节：没有生命的“生命”	68
第二节：花卉——自然生命的象征	73
第三节：美化自然的主宰者	79
第五章：具象图案描绘的基本技法	85
第一节：简约层次的平面表现法	86
第二节：让更丰富的表现技法贯穿具象图案之中	88
作品欣赏	129

现代基础图案设计教程

XIANDAIJICHUTUAN SHEJIGAOCHENG

具象图案

JUXIANGTUAN

邢庆华 主编

邢庆华 · 孙 慧 编著

辽宁美术出版社

LIAONING MEISHU CHUBANSHE

DVI 02

图书在版编目 (CIP) 数据

具象图案 / 邢庆华编著. — 沈阳: 辽宁美术出版社, 1998

.2

ISBN 7-5314-1858-4

I. 具… 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 26819 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: 张亚迪

封面设计: 范文南 版式设计: 范文南

定价: 38.00 元

目录

JU XIANG TU AN

前言

第一章：具象图案的范畴	7
第一节：趋于表现性的具象图案	8
第二节：趋于再现性的具象图案形态	14
第二章：具象图案的造形	23
第一节：寓变形于具象形态之中	24
第二节：让视觉贴近自然原形	33
第三章：具象图案的表现方法	45
第一节：从抽象的“符号语言”中汲取力量	46
第二节：“规矩”下的种种美感	54
第四章：具象图案的选材	67
第一节：没有生命的“生命”	68
第二节：花卉——自然生命的象征	73
第三节：美化自然的上宰者	79
第五章：具象图案描绘的基本技法	85
第一节：简约层次的平面表现法	86
第二节：让更丰富的表现技法贯穿具象图案之中	88
作品欣赏	129

前 言

具象图案是整个图案语言系统中较为具体地依照客观对象进行表述的视觉形式，相对于几何图案或者纯粹的抽象图案而言，其识别性和对应性是建立在我们与客观事物印象的直接对话的方式之中的。然而，具象图案在其自身类型的范围内，按照它们具象程度的大小，我们可以清楚地看到它的丰富性。具体地说，我们有理由把那些富于抽象手段下的图案形态也划入到具象图案的范围中来。因为，对于这些图案来说，我们可以从客观外界找到它们在总体语言形式上的对应点。或者说有一个客观的明确依据可寻。为此，本书涉及到两种情形：一是趋于表现性的具象图案；二是趋于再现性的具象图案形态。前者借助抽象手法，再融进意象性表现，进而使图案形态从最具体的自然状态走向视觉与情感交融的意味之中；后者以客观对象的美质为切入口，再将作者的理性予以扩大，使图案作品在逼真图形的显示下让观者感受到一种精妙而逼真的美。

然而，无论如何，具象图案总是以其设计目标为动力的，因此，作品虽以打基础为重，但不能忽视作品的美学要求已赋予我们一个超越客观自然的艺术使命。所以，具象图案宽阔的内涵不仅意味着创造形式和表现方法的丰富性，而且，面对现代设计的整体需求，具象图案愈加显示出它在各种文化氛围中的艺术价值。

此外，具象图案的设计与抽象图案（如几何图案）相比，似乎更注重个体“形象”的完美表现，即使在突出抽象手法的前提下也是如此。这对于我们掌握多种多样的艺术造形手法十分有利，同时，对于我们全面把握图案体系的基本能力以及从多种视角分析、比较图案的语言表现特征也具有切实的意义。

显然，逼真并非属于具象图案唯一的准则。故此，我们描绘具象图案的方式方法也必然是多种多样的，从这一点说来，具象图案却是一种最能在视觉上接近自然，又能在心灵中连接艺术的设计型图案形态。为此，它成了我们整个图案体系中最具有形象性的一个链环。

第一章 具象图案的范畴

第一节 趋于表现性的具象图案 第二节 趋于再现性的具象图案形态

XIANDAIJICHUTUANSHEJIJIAOCHENGJUXIANGTUAN

第一节 趋于表现性的具象图案

当具象图案把我们迅速地从纯粹抽象的图案境界中呼唤出来时，我们会立刻意识到这些图案能与我们肉眼所见的这个世界中的一切事物相应地落到了一个同样的点上，以至使我们心中的意象照样能够淋漓尽致地在具象图案形态中得到畅快而又舒心的转换，这或许就是我们不能放弃对趋于表现性具象图案学习和研究的主要原因。

1. 人类早期的具象图案形态

我们人类早期在艺术上的成就是众人皆知的。尤其那些反映原始时代人类生活的图案形态更是令人赞不绝口，并深深体悟到其中超越客观现象的艺术魅力。

人类早期的图案形态虽然不会像今天人们对待图案的创造意识那样带来科学的美学观念，但作为视觉形态的反映，却包含着现代人所崇尚的图案意味，这种图案的意味多数通过对客观事物的对应而“具象化”地表现出来。因此，当我们着手对具象图案进行学习、创作的时候，原始时代那些反映生活的图案造形不能不成为我们今天思考和研究的对象（图1、2；彩图1）。

从原始文化中呈现出来的图案形态看，其图案造形本身已经说明了许多有关今天我们对具象图案予以肯定的概念和内涵。例如，它以形象作为语言形式直接或意象性地诉诸于事物的形态，并与客观事物在视觉上找到了明确的对应性，因而绝不是简单的形象性摹写。当然，我们得看到，原始人对客观事物具体而逼真的形象还不可能具备再现能力；但不能以此否定原始图案的具象特征。基于这样的原因，原始人把美的感觉全心贯注于那种以精神力量为主的具象图案之中，形成了我们今天看上去不失为艺术意味的图案作品。可以说这些作品既充满了意象的神韵，又保留了客观事物的基本特

征，进而为我们在图案的具象前提下设置出趋于表现性的美感提供了可靠的参照（图3、4；彩图2、3）。

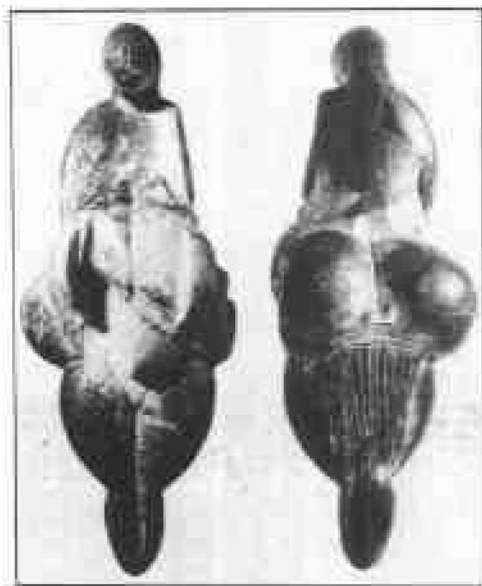

图 1

图 2

图 3

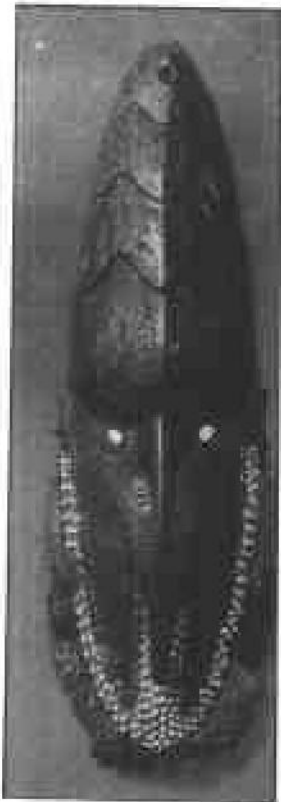

图 4

2. 具象图案中的审美意象

如前所说，具象图案的概念告诉我们，凡是一切与客观自然形态能够形成基本对应的图案现象均属具象图案的范畴。这就同时包含了我们对具象图案予以表现的更多可能。这种表现可能在设计家的笔下是以富于抽象的结构形态出现的。因此，表现形式本身与创造精神更加向前迈进了一步，进而使这类具象图案充满了审美意象的色彩（图 5、6；彩图 4、5）。

意象对于具象图案来说，并非一种简单的需要，而是一种艺术形式的转化。它以其自身的表现特征将图案从真实的客观状态推移到了介乎纯粹抽象图案的中间，使之呈现出既不失

抽象图案那象征自由精神的艺术品位，也不丢弃它以符号方式为我们提示出客观事物的审美联想。可以说意象成分在图案形态中的突出位置为图案铸定了一个特定的具象性模式。所谓的审美意象，实则是指在具象形态的基础上把意象表现放到主要位置时所呈现的一种形态显示。人们通过对这类图案的审美观照所产生的美感并非仅仅囿于一般浮于外表的印象，而是经由意象的引导使我们从图案中品味到更深一层的超越于客观外界的美感意味。

然而，我们所强调的这种具象图案中的审美意象，必须以客观的具体事物作为其意象审美方式的主要纽带。正是这种近乎虚拟的意象处理给图案在视觉上带来了无穷的联想（图 7—9；彩图 6）。

图5

图6

图8

图7

具象图案中的审美意象为我们表现那些可感的客观事物增添了形式美的弹性。其意象的美质犹如罩在各种具体形态上的一片片青纱，吸引观者产生出梦境般的美感。基于这种超越的审美优势，图案的造形就像一匹奔腾于原野上的骏马，显得无比地自由自在。其中最常见的是借助抽象的手法使图案的外在形式游浮在理想的境地之中，正如超现实主义绘画，虽以极为逼真的手法再现作品，但在逼真形态的另一面却深深印下了艺术家们冲破现实试图达到另一种可望而不可及的艺术美的境界一样。

具象图案中的审美意象为具象图案的情趣准备了更加优越的条件，它无疑成为我们学习具象图案便于想象和借助艺术表现思想的一个重要方面。因此，无论怎样，其间所蕴含的艺术价值势必犹如展现在我们眼前的一片肥沃土壤，只有充分利用这块土壤，播下我们善于激活艺术灵感的种子，我们笔下具象图案的艺术境界才会显得无限地空灵和深远起来（图10、11；彩图7、8）。

图10

图9

图11

3. 具象图案的表现特色

如果说一种图案类型或一种图案形式能形成自身视觉上的审美特色,那么,具象图案在其范围之内所显示的艺术特色显然是十分强烈的。如前所说,具象图案宽泛的概念足以包含着具象图案表现性的一面,使得我们清楚地看到这种表现因素所呈现的图案形式是通过表现的特色而诉诸于我们的视觉的。

说到表现,我们自然想到那些与古典时代逼真画法既有区别又有联系的印象主义的绘画作品,它们都是在同一具象范围之中树立起来的目标追求。具象图案在其中的表现特色和印象主义绘画作品所蕴含的表现性美感一样具有打动我们心灵的内在力量。然而,具象图案的表现语言却更多地寄托于图案的造形之中,因此,其审美特色的显示很大程度上是依靠图案造形来解决的(图12—14;彩图9)。为了较为具体地说明这一点,我们可以从如下三方面进一步加深理解。

其一,具象图案的表现特色更富有诗意的美。我们知道,诗的美是诗人从客观中捕捉到的与其心灵特别相符的那种感觉而升华到自由境界中的一种闪光结晶。诗作能将客观真实的一面作为导向我们心灵深处的“引子”,进而通过诗意而强化客观中的美。具象图案的美的造形就像诗一样超越了自然而最终诉诸于人的心灵(图15、16;彩图10、11)。

图12

图13

图14

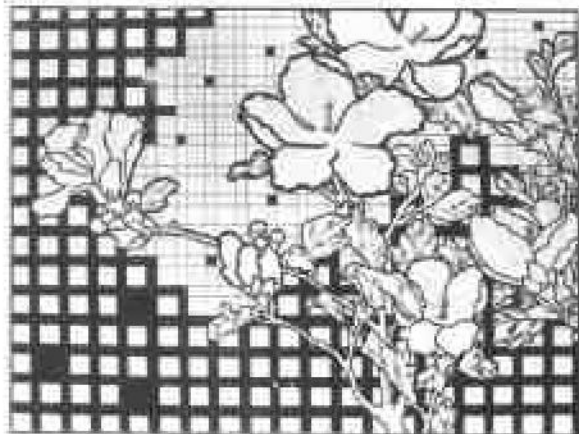

图15

图 16

了上述的特色，只是它们之间由于接近客观真实状态的距离不同而导致各自表现特色的程度不同罢了。总之，具象图案的表现性特色明确地为具象图案这一类型拓宽了空间，这也是具象图案之所以以其独特的面目吸引我们去为之苦心创造的主要原因之一。

图 17

其二，具象图案的表现特色善于以抽象的手法构成一座通向另一理想美的桥梁。它不是单一地模仿自然或客观外界的种种事物，但又能让我们看到客观真实的那个原本的“影子”。基于这种表现的特色，图案的造形渗透了抽象的处理方式，使得那些可视的具象形态在合规律的“解体”中显出另一艺术性的具象之美来（图 17；彩图 12）。

其三，具象图案的表现特色犹如书法艺术中的行草那样富于情趣。它能按照人的审美需要而将图案形象作出“戏剧性”的改造，从而使图案变得更具韵味（图 18；彩图 13）。

上述三方面的具象图案的表现特色在表现性的具象图案中尤为突出，但并不等于说逼真的具象图案中就与表现的意味绝对地无缘，而是说凡是带有表现意图的一切具象图案都充满