

C
NO
GRAPHIC

花卉风景·人物动物图案卷

中国美术学院出版社

装
潢
设
计

装饰基础

装

潢

设

计

NO 6

© 1999 A P R I L ©

装饰基础
花卉
风景
人物
动物
图案专集
The Base of
Pattern
Flower
Landscape
Figure
Animals

许恩源

中国纺织大学·副教授

孙晴文

中国美术学院·教授

樊文江

西安美术学院·教授

陈之川

中国美术学院·副教授

徐昌酷

上海美术家协会·一级画师

中国美术学院出版社

CHINA BEIJING UNIVERSITY OF
ARTS PUBLISHING HOUSE (CHINA BEIJING)

H I C

《装潢设计》丛书编辑委员会

主 任:宋忠元

副 主 任:刘乙秀 陈淞贤 毛翔先 孙恒俊

委 员:(按姓氏笔划为序)

毛翔先 毛德宝 刘乙秀

孙恒俊 宋忠元 竺志华

陈淞贤 袁维青

主 编:刘乙秀 毛德宝

副 主 编:袁维青

责任编辑:竺志华 冯罗铮

技术编辑:毛 羽

封面设计:张 帆

版 式:霍黎明 罗剑华 姜培培 许 燕

摄 影:周道明 王铁军

责任校对:邵天美

(浙)新登字第 11 号

装潢设计

装饰基础·花卉·风景·人物·动物图案专集

1995年8月第1版	中国美术学院出版社	出版
1996年8月第一次印刷	中国·杭州南山路218号 邮政编码310002	
	深圳彩穗电子有限公司	制版
	科丰雅高制作(深圳)有限公司	印刷
	全国新华书店	发行
	开本:850×1194 1/16	印张:5
	全彩页	印数:5000

ISBN 7-81019-465-8/J·405 精装 定价:45.00元

P R E F A C E

前 言

装潢设计是以视觉传达为主要手段的一门多科学性学科。它起到美化生活、优化生活、提高人们的审美意识和改善社会物质环境的作用。

自改革开放以来,人们生活水平的提高、审美情趣的提高,对衣食住行等生活环境的设计逐渐向多层次化迈进,尤其是近几年,随着社会主义市场经济的飞速发展,商业广告、商品包装、建筑装潢等引起社会的多方重视,这对目前社会上装潢设计人员的业务素质提出了更高的要求。尽管国家教委增设了众多不同层次的装潢设计院校和专业学科,有系统有成效地培养正规的装潢设计人材。但从目前来看,仍缺乏一套较为完整的、系统的、科学的专业教材和为广大学生、装潢设计人员学习、参考的必备书籍。鉴此,中国美术学院出版社组织了国内一流的专业设计人员和教授撰写编纂了《装潢设计》系列丛书,它涵盖装潢设计的全部内容。丛书以理论与实践相结合的编辑方式,遵循“循序渐进,学以致用”的原则,精炼简捷,深入浅出,把每一学科的理论浓缩到近万字的篇幅,重在把握理论要诀,指导设计实践。图片部分选有大量的优秀示范作品,及国内外最新图片资料,为设计人员提供了大量的设计信息,开阔设计视野。

《装潢设计》系列丛书,具有较高的知识性、指导性及应用性。它既是装潢设计专业学生的学习教材,也是广大设计人员理想的参考用书。

愿《装潢设计》系列丛书的出版,对繁荣我国社会主义市场经济起到积极的推进作用。

中国美术学院副院长、教授

C O N T E N T S

目 录

花卉装饰	许思源	1
风景装饰写生	孙晴义	15
风景装饰	樊文江	16
装饰人物画	陈之川	39
动物图案的变形	徐昌酩	63

《装潢设计》全集十部

- A. 造型基础·素描·色彩专集
- B. 构成基础·平面·色彩·立体构成专集
- C. 装饰基础·花卉·风景·人物·动物图案专集
- D. 设计基础·字体设计·印刷工艺专集
- E. 设计基础·商业摄影·插画专集
- F. 专业设计·标志·CI设计专集
- G. 专业设计·包装设计专集
- H. 专业设计·广告设计专集
- I. 专业设计·装帧设计·电脑美术专集
- J. 设计欣赏·世界著名设计家

花卉图案作品作者

许思源、吴小华、朱 也、赵鸿秋、金阳平、朱晓敏、黄小华、蒲志苗

动物图案作品作者：蒋铁峰、徐昌酩、韩美林、余 捷、朱 丽、吴小华、毛德宝等

作品提供：中国美术学院等

人物装饰作品作者：陈之川、吴 昊、廖笑焱、夏克梁、陈丽娟、洪 群、丁绍光、周 菱、刘秉江、毛德宝、成朝晖、刘绍基、郎 森、邓元昌、蒋铁峰、袁由敏、周武强、吴雪青、周红波、曲 龙等。

作品提供：中国美术学院、浙江省二轻工业设计学校等。

风景图案作品作者：任 意、孙晴义、余 捷、吴小华、毛德宝、张侯光、沈林明、李 淳、徐 汉、夏克梁、张伟杰、薛晓东等。

作品提供：中国美术学院等。

GRAPHIC

装饰基础 花卉装饰

The Base of Pattern
Flower

装饰花卉

■许恩源著

装饰写生

装饰写生是装饰基础课程较重要的一个环节，它对培养学生美的观察力、积累美的修养有着很大的影响。为此，我们对它应给予充分的重视。

有些同学模糊了绘画基础训练的写生要求与装饰写生要求之间的区别，以为图案课的写生就是到室外去画速写，把注意力放在抓动态、比例上。有的人则只追求线条的流畅趣味，而把比例、形态都忽视了。

我认为：装饰画写生的目的就是提高学生对美的修养和培养对美的观察能力，从而进一步表现美、创造美。

装饰图案，是包含着丰富想象力的再创造。搞变形装饰，必须对美有深刻的感受。要有抑制不住的表现欲望，这就是我们常说的“感情移入、以形写情”。这正是装饰课写生的要求。

因此，我们在上装饰课的写生时，不必过多地去注意那些花叶的自然现象，如繁乱不规则的翻卷，枝干杂乱的穿插；更不必用国画式的构图来当场组织画面，也没有必要盯在物象自然光影的变化上，进行绘画式的色彩写生。

进行装饰写生时，应把主要精力放在对装饰因素的观察、分析上。在动笔之前，最好先有个认识过程，一边观赏写生对象，一边分析研究一下。若写生花卉，可了解花名，开花的季节，生长的规律（叶是对生、互生、丛生、轮生），花是单瓣、复瓣，枝干是草本、木本……）花卉特征以及每种花卉给人突出的印象等等。对花的美感特质有了认识，知道了应该画什么，要突出什么，哪些是可画可不画的，为写生作了必要的准备。

装饰写生，不必过高要求画面的技巧，

写生的目的是素材的收集，绘画技巧固然好，差一点也无妨。这种写生只是一种记录，甚至是一种自我理解的符号，只要自己看得懂觉得有用就行了。当然，能有娴熟的基本功，那是再好不过的。

写生时，首先了解所画花卉的生长规律，细致观察花、枝、蕊、苞、萼、着的特点以及向心聚散的形态结构等等。画之前，角度的选择尤为重要。非典型的角度就难以体现对象的特点，所以，一定要选择最理想的角度。

写生时，应特别注意最外围花瓣的形态变化，它最能体现花卉姿态的美。写生过程中不应该见什么画什么，要有一定的取舍与加工，必要时还可以“移花接木”，把若干花朵的优点集中综合，使局部不美不理想的花朵完美起来。

写时应特别重视以下几点：

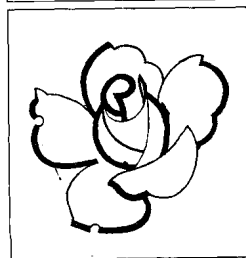
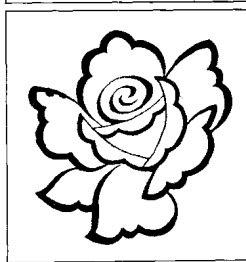
①花蕊部分。这是很可“做文章”的地方，它的形优美，线与点组成了放射状的花瓣形成强烈的对比；它富于趣味性的变化在装饰变形时可以起到生动、跳跃的装饰作用。

②花瓣是花的主体，花瓣的形状、转折与花瓣的茎脉都具有较强的装饰因素，还可以借这些特征进行联想；加以装饰变化。

③花木的老枝干与新叶与嫩芽，怒放的花朵与蓓蕾，藤蔓卷曲的美，主干与分枝交接处的细微结构，花叶的对称美与平衡美等等都有待于我们去观察与收集记录，为下一步装饰变形、打下基础。

写生过程中，还应培养丰富想象能力和对形象的记忆能力。想象力就是图案变形的开端，是装饰形象创作的先导，没有丰富的想象是无法画好图案的。花儿朵朵，有的洁白如玉，有的浓烈似火，有的花瓣浑厚有力，有的花瓣鲜嫩透明，薄似轻纱，有的花型亭亭玉立，有的花朵小巧精致，都有各自的特点，需要我们分析体会，加以表现。

写生时，我们还可以在画旁配以文字，记录对象的特点与我们当时强烈的感受。写文字记录的过程也就是感受深化的过程，也是美感具体化的过程，也就加强了

形象记忆。事后,当我们再次打开画面时,图与文字会立即使你记忆犹新,仿佛又回到了写生现场。

写生的工具多种多样,可以用铅笔、钢笔勾线或略加明暗处理的素描、速写,可以用彩色笔作色彩记号,也可以用水粉、水彩作较深入的描绘。

装饰变化

对写生收集来的花卉素材,还必须进行艺术加工,使之更理想更典型,达到更美的艺术效果。图案仅是一种设计前的“图画方案”(独立欣赏的装饰图案除外),图案的实现还必须依赖于各种物质材料,为各种加工条件所限制。由于种种客观条件的制约,就必须进行变化。要简练,要变得符合工艺制作,使之节省加工的成本。如搪瓷器皿上的花卉图案,是通过罩印喷花烧制而成,一套颜色就需一套罩版、一个工序。为此,花形要简单,色彩也要求简单,这就是图案要“简化”的原因。

装饰变化的目的有三:一是通过变化使原对象的特点更强,更典型。二是通过变化,形象要更美、更理想、装饰性更强。第三就是通过变化能符合工艺制作的要求,易于投入生产。

变化的手法很多,我们向大家简单介绍两种装饰变化的方法,供参考。

1. 修饰手法:这是装饰变化中最易掌握的一种手法。具体可从三方面入手:

(1) 将写生素材中不规则的部分规则化,使外形的边缘整齐化,把杂乱、琐碎的形线修饰整齐、通顺、规则起来,具有调和韵律的美感。

(2) 将写生素材中许多繁复雷同的部分进行简化,让“同类项”合并、减去那些可有可无、可去可留的部分,留下最典型最富有特征的部分。

(3) 在规则、简化两步骤后,有时纹样虽统一单纯了,却略显单调,这就需要我们对它进行适当的美化加工。如在形、线方面给予一定的装饰,或在色彩及表现技法上做些加工,都可以使纹样好看起来。

概括说来,“修饰”就是外形规则、内层简化、适当装饰。但这些艺术加工都必须保留写生稿中精华的部分。

2. 简化手法:这是最基本的变形方法。简化不是粗制滥造,不是简单的少画,而是一种概括提炼,是艺术的再创造,也是受工艺生产和物质材料的制约而必用的手段。

简化关键在于减去非本质的东西。取其最典型最有特征的部分来表现。通过概括其形体,表现其特征,美化其形色,突出其精神,使其比自然形态的东西更典型集中,更优美生动。

去繁就简是形式手法,去粗取精是实质体现。在我国的传统与民间装饰图案中,非常强调形象的精炼,常以极少的笔墨,近乎大写意的笔法生动地画出对象的形与

神。这方面的例子相当多,值得我们很好学习借鉴。

3. 夸张手法:夸张是装饰变化的重要手段,它与简化手法是紧密联系在一起的,是一种手段的两个方面:夸张的审美必须是简化、简化的目的也是为了更好地夸张。简化往往是指减去的部分,而夸张则是指保留下的部分。人们往往觉得简化后的纹样还须大大夸张一番,才能突出其特征,突出其精神,增强装饰美感。

夸张决不是“放大”,也不是夸大某一形象的全部,而是夸张形的特征部分;强调其神态,夸张手法总是离不开大与小、多与少、曲与直、疏与密、虚与实、粗与细等的对比。运用这些对比关系,才能更好地达到夸张的目的,装饰形象才更为生动理想。

夸张要注意适度,过份的夸张就成了离奇与荒诞,使人产生反感。夸张要合乎生活的情理,不能象“哈哈镜”那样没有规律有依的乱变。如梅花的花瓣不可增减,木本和草本植物不能混淆等,这些最基本的生长规律不能随心所欲任意改变,否则效果将适得其反。

图案是装饰性的艺术。因此,必须抓住对象美的因素来夸张,使夸张与作者的想象相结合,把感情融于对象,寓情于形,“形神合一”,花卉图案要夸张得好,也应当把重点放在“神态”上,这个“神”就是某种花特有的气质、特有的感觉。例如玉兰花洁白晶莹、形状饱满、线条简洁,如下刻牙雕一般,给人以纯净高雅之感,而美人蕉则热烈似火,蒸蒸日上,给人以强烈而炽热的感受,对这些感受应通过简化与夸张的手段,更典型更集中更艺术地表达出来。

4. 添加手法:装饰变化手段中常用的手法之一。添加亦称“附丽”,是在“简化”的基础上根据构思的需要,添加一些具有特征、理想的装饰纹样,使得图案更理想完美,更具有装饰效果。

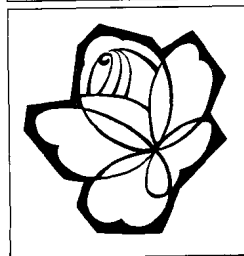
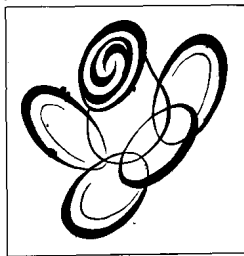
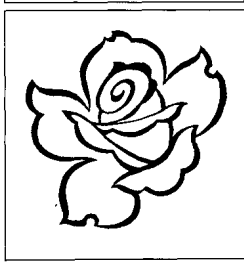
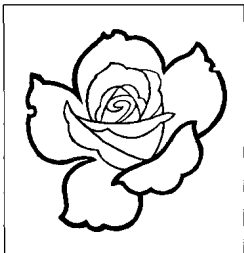
添加纹样多从以下几方面得到启示:

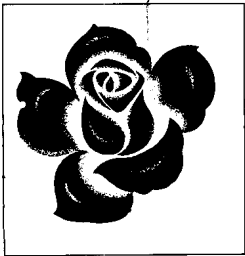
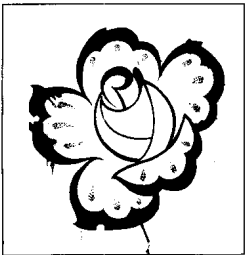
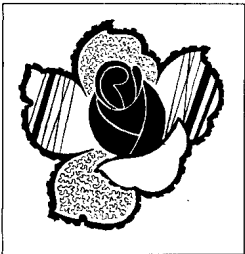
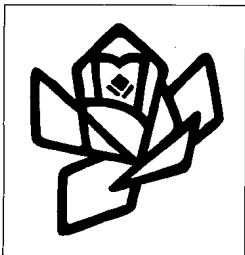
(1) 原对象具备的内容。如利用花瓣及叶片上的茎脉为依据进行添加;利用花蕊的特征进行添加,其它如鸟的羽毛、鱼的鳞片、树干的木质肌理等等,都是可以添加的最好原始素材。

(2) 用谐音、比喻、联想等方式而创作的装饰纹样。出于作者丰富的联想,通过象征性的手段而添加的纹样。如在鸟的轮廓里添加花的图案;在民间剪纸作品中常有“花中套花”的形式;在槐子的外形中添加松鹤图案,以象征长寿;在莲花的外形中添加双鱼的图案,以谐音来比喻“连年有余”。

(3) 完全从形式感出发,在简化后的形象里,添加抽象的点、线、面。只要形式上和谐,效果也是相当好的。

在添加装饰时,必须注意所添加的纹样要与原有形象风格一致,形式统一,视觉上相互协调。要注意手法及艺术效果的完整统一,视觉上的调和。要注意手法及艺术效果的完整,切忌生搬硬套“画蛇添

足”。

以上介绍的这四种方法不是分割单独运用的。在变形时，往往是几种方法的并用。甚至同时包含四种手法的因素，只是有所侧重罢了。

装饰构图

装饰性构图又称装饰骨格、格式，目的是统一效果，使之程式规范、韵律调和，从而获得精心布局的“意匠”之美。所以说，装饰性的构图往往是舍弃了自然状态“生动”、“变化”的那一面，它总是把繁多的内容与形象统一起来，在构图上排编固定，追求一种完整统一的效果。作者主观的想象是最主要的。例如人们常常把一朵花、一片叶平展压扁来尽情欣赏。因为人们看惯了自然中的“风吹草动”“反转弯曲”，这些自然状态的美已不能满足人们的审美需要了，人们喜爱标本式的美，追求人们理想中的排列。人们借助一种“程式”来表达主观的想象，使装饰风格更为突出。我们常用以下几种构图形式：

1. 均齐形式：即对称的构图。用这种形式作基本骨式的构图，能轻而易举呈现出装饰效果。对称的结构，是保持物象外观匀称的一种构图法则。它给人以完整、宁静、规则统一、庄重平稳的美感。它是形的外观，是同形同量的结合。其基本骨式有：左右均齐，上下均齐，三面均齐，四面均齐等等。

同形对称的出现，常在轴附近构成巧合，形成“第三”图案，产生“意在笔外”的效果。情趣横生，增强了统一中有变化的装饰美，是值得研究与掌握的。

尤其需要一提的是这种形式的构图，符合中国人民的传统审美观念。我国丰富的民族文化艺术遗产中，浩瀚质朴的民间艺术到处可见这种完整的结构形式。在姊妹艺术中，无论是诗歌的对仗，还是章回小说的情节，无论是建筑群的整体布局或是礼堂及室内陈设等等，无一不追求这种

庄重对称的美。从整个东方民族的美学心理去分析可见“对称均齐”美的根深叶茂。这种心理上的“程式”，是很值得重视与想象的。

2. 适合形式：把图案纹样组织在一定的外形轮廓中的一种装饰效果非常强的构图形式。

它所构成图案的纹样需要统体完整，纹样构图必须与外形轮廓适应，尤其要注意外边缘纹样的严谨。纹样在既定的外形内仍要伸展、舒适、自然，不应生硬勉强。应使外形构图与纹样二者有机的结合在一起。

适合形式的构图最能显示出装饰的特点，大凡采用这种形式构图的，装饰味十足。在民间艺术中如：刺绣的团花纹样、泥塑的“一团和气”以及年画（尤其是门画构图）等，都是标准的适合纹样。

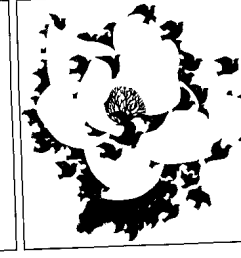
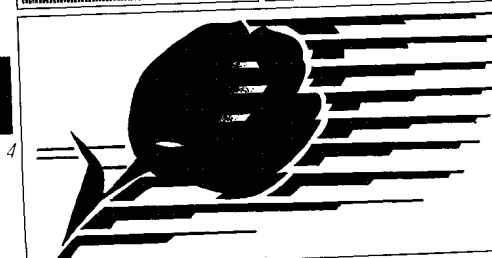
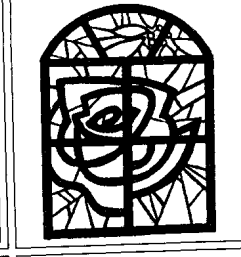
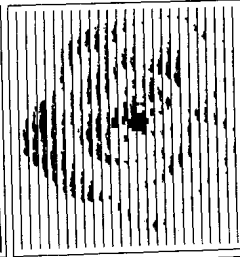
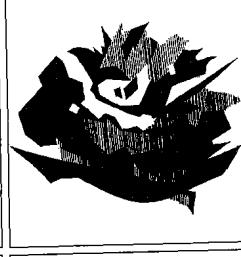
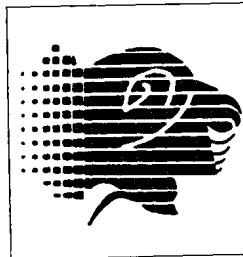
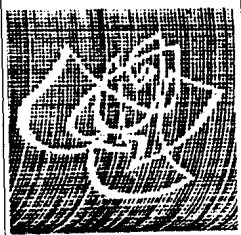
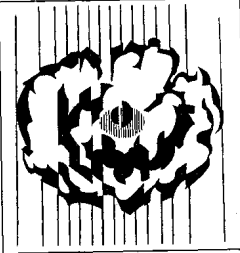
传统图案中，一些器物上的装饰画或是庙宇、祠堂中的画像石、装饰画，由于它们都是依附于一定器物或建筑物，所以绝大多数都是适合形式的构图。这方面的构图形式，在传统图案（或装饰画）中是很丰富的。

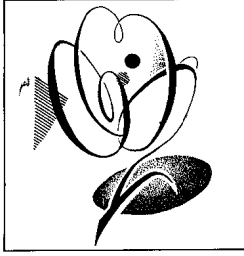
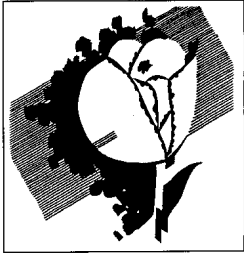
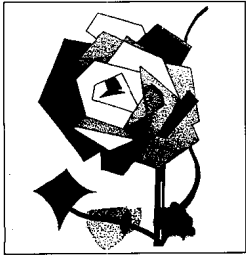
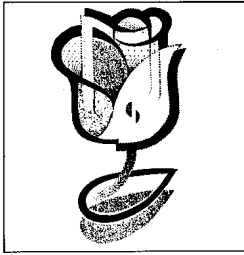
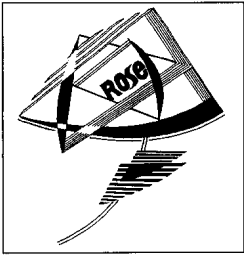
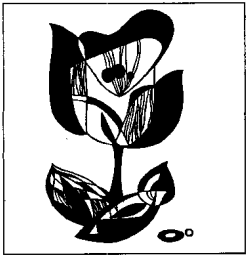
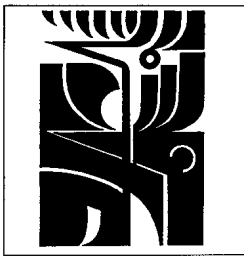
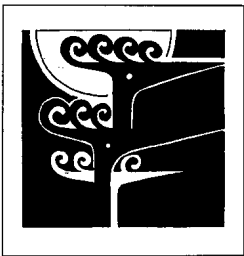
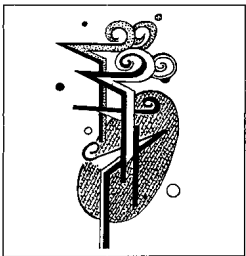
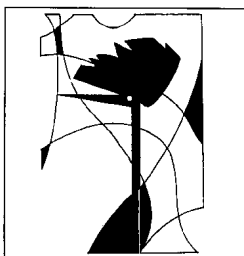
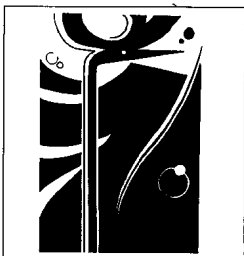
3. 连续形式：是以一个纹样为单位向一边或上下作反复的延伸，构成统一的变化。纹样经反复后节奏感十分突出，以单一的纹样取得丰富多变的艺术效果。单位纹样的交接处产生了新的意想不到的纹样。而且纹样之间严密紧凑，给人以不散、斩不断的整体感。这是装饰图案中程式化特点极为显著的构图形式。

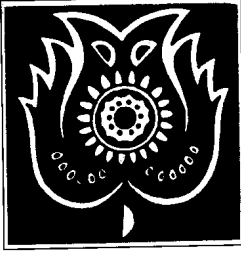
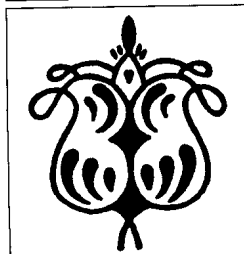
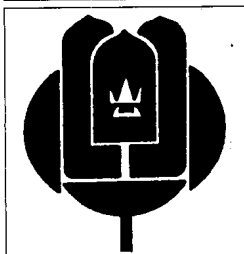
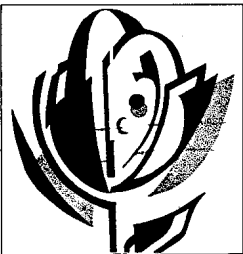
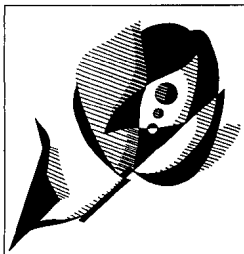
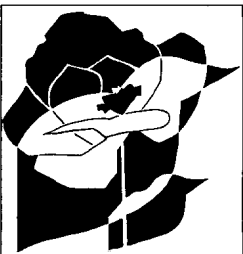
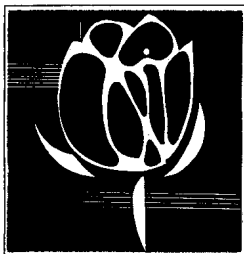
二方连续的基本骨式有散点式、直立式、斜线式、波状式、折线式、综合式（多种组合）等等法则。四方连续有散点式连续（有1至多个散点），连续连续，重叠连续等等。都可取得良好效果。大家俗称二方连续为“花边”，是讨巧又讨好的“多、快、好、省”的图案。即使很简单的单位纹样，当它们有规则地进行条理反覆后，也会产生很美的装饰效果。

此外，装饰性的构图形式中还分格律体的构图、平视体的构图、立体体的构图等等，也是装饰图案中普遍运用的。

6

