

全国普通高等院校艺术设计专业教材

装饰图案

——非再现性的图形艺术

张天星 吴晓兵 郭露妍 著

课题一 装饰图案概述

装饰图案的艺术特征
装饰图案学习的目的、内容和方法

课题二 中外装饰图案的典型风格

传统装饰图案
现代流行风格的装饰图案

课题三 装饰图案的形式原理

装饰图案形式美的总体原则
装饰图案形式美的规律

课题四 装饰图案的造型

装饰图案造型的艺术构思与创意
装饰图案造型的表现技巧

课题五 装饰图案的组织结构

独立式图案
连续式图案

课题六 装饰图案的色彩

装饰图案色彩的设计
装饰图案色彩设计的案例分析

课题七 装饰图案的应用设计

服装及家用纺织品装饰图案
平面设计中的装饰图案
环境艺术设计中的装饰图案

VIGNETTE

全国普通高等院校艺术设计专业教材

VIGNETTE 装饰图案

——非再现性的图形艺术

张天星 吴晓兵 郭露妍 著

郑重启示:

本教材之中所引用图例均供广大师生教学研习之用,未能一一注明作者与出处,在此对图片的作者致以深深的歉意与谢意!

图书在版编目(CIP)数据

装饰图案——非再现性的图形艺术/张天星,吴晓兵,郭露妍.著.
南京:南京师范大学出版社,2008.12
全国普通高等院校艺术设计专业教材
ISBN 978-7-81101-824-0/J·80

I. 装… II. ①张…②吴…③郭… III. 装饰美术—图案学—
高等学校—教材 IV. J51

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2008)第 207984 号

书 名 装饰图案——非再现性的图形艺术
作 者 张天星 吴晓兵 郭露妍
责任编辑 徐蕾 何黎娟
出版发行 南京师范大学出版社
地 址 江苏省南京市宁海路 122 号(邮编 210097)
电 话 (025)83598078,83598412,83598887,83598059(传真)
网 址 <http://press.njnu.edu.cn>
E - mail nspzbb@njnu.edu.cn
印 刷 扬州鑫华印刷有限公司
开 本 850×1168 1/16
印 张 7.5
字 数 180 千
版 次 2009 年 4 月第 1 版 2009 年 4 月第 1 次印刷
印 数 1-3 600 册
书 号 ISBN 978-7-81101-824-0/J·80
定 价 40.00 元

出 版 人 闻玉银

南京师大版图书若有印装问题请与销售商调换
版权所有 侵犯必究

艺术设计作为具有“创造性”特质的应用性艺术学科,创新、创造是最根本的学科目标,尤其是作为培养未来设计师的高等设计教育,“创造性”是作为学科教育应对社会发展的创新要求和面向未来全球化设计市场的一个最基本的价值尺度。

所谓设计教育的“创造”不是一个抽象的概念,而是一种以原创性思维的物化过程为标志的客观存在,它既具体表现为一个设计物化成品的状态、价值在社会现实中的意义,也表现为学生对创造的认知和对创造方法的系统把握。它反映在艺术设计的基础课程体系中,就是以人为本理念的现实化过程和培养机制的课程化发展。所谓以人为本理念的现实化过程就是在教学中尊重学生的个体特质,激发创新的热情;所谓培养机制的课程化发展就是着力营造创新人才的成长环境,包括课程内容、教学方法、实践手段和资源效用的系统集成。

艺术设计基础课程的改革,需要在三个方面进行优化与创新:一是增强设计基础课程的开放性,将那些过去封闭的单一课程既向学科的前沿、社会的发展和企业的生产延伸,也向设计的创新实践和课题研究拓展。二是丰富课程的内涵与外延,改变过去课程的线性知识结构和单一的教学方法,有效推进基础课程模块化和课程群建设,强化课程学习的实践性、操作性和自主性。三是加强设计基础课程的选择性,有侧重性地选择个体的知识结构和技能特色,促进学生的个性化发展,提高设计教育的职业规划意识。

基于上述理念,本套教材改变了传统艺术设计教材的结构,按照模块理论和多层推进结构,将设计基础的课程群组合成有联结关系的不同模块,并按照课题的形式逐一展开,它体现了如下方面的基本性质:

1. 课程的开放与迁移。强调课程内容的背景与关联事物是学习理解的重要基础,教材贯穿三条基本线索:第一条是顺沿课题文本,扼要叙述学科知识、背景叙事,以论述设计之“物”与“事”发生、存在的环境;第二条是辅助相关图像、图形,以直观的视觉形式图解课题的具体内容;第三条是附录诸如“小知识”、“小贴士”、“相关连接”等便笺式的拓展性知识。读者可以根据这三条基本的线索来展开丛书的阅读和学习。

2. 课程的研究与探索。教材的“课题”形式给予了教学更多的探索性话题空间,它以“知识模块”和“实践模块”的形式构成了课题的基本框架,并按“节”分层递进。每一课题研究的主题话语非常集中,探索性强,能够有效地促进学生的研究性学习和自主性学习。

3. 课程的实践与操作。对许多课题内容,特别是技法或技术性内容,教材都以实验室为工作背景来展开,必须依托实验室操作和一定的社会实践,以增强动手能力和实践能力,从而强化设计教育的实验室课程和提高社会实践的权重。

4. 课程的案例与范本。教材中的大量案例论述和范本解析,构成了课题研究的关键。案例的叙事性,范本的存在性是学习基础课程的一种最为直观的、可参照的方法和手段,因为案例中的物证、事例对课程内容的深度认知提供了有效资讯与佐证。

5. 创新与创造。这是贯穿于整套教材最基本的性质,它所重视的是在基础课程的课题实践操作中所感受到的创造经验和因这些经验而产生的思维方法。除此之外,教材的文本语境宽松,调性活泼,附图精美,学习者当以愉快的心情加以面对,这也是艺术设计基础课程学习的要义,因为“快乐”是激发创新热情的基础。

艺术设计的基础教学是由不同课程内容构成的课程平台系统,具有复杂的交叉关系和层级关系,任何一门具体的课程都不是一个独立的存在,而是这个系统中的一个环节,它只是为了便于教学而形成的技术性分层,所以决不能孤立地对待。尽管不同的课程所涉及的教学内容不同,但是它们的目标具有高度的一致性,这个目标就是艺术设计的创造性指向。然而通向这个目标的原动力不是课程本身,而是人,是人通过学习这些课程所认知、理解和思维起来的文化自觉,这才是艺术设计创造的第一推动。

屠曙光

2009年2月

前言

20世纪初,在中国新式美术教育中,图案科的设立无疑是一个重要的里程碑。那个时期,陈之佛、雷圭元、庞薰琴等分别从日本、法国留学归来,担任了我国高等院校图案教学的任务,介绍了日本、欧洲的艺术设计思想,其中包括德国包豪斯的设计教育情况,这些老一辈的艺术家、教育家将现代艺术设计思想通过图案教学的形式传入了中国,为中国的图案教育事业做出了非凡的贡献。

中华人民共和国成立以后,十分重视工艺美术在轻工业经济中的作用。作为高等院校艺术设计教育的基础课程,这一时期的图案教育侧重对传统工艺美术和民间工艺美术的整理和收集,并从中摸索出图案创作的基本方法和规律。它在延续了传统工艺美术的创作方式,大量临摹中国传统图案和民间图案的基础上,遵循从自然中汲取素材进行变化的创作原则,即“写生变化”,加之装饰化的表现技法。至改革开放之初,经济发展迅猛,市场需求不断变化。图案教育者意识到传统的图案教学方式已不能满足国家对现代设计人才培养的要求。“三大构成”在此背景下进入中国,为图案教学注入了新机。在当时,“三大构成”的“新”不仅在于通过几何形构成展示的视觉效果,更重要的是开创了设计创作的新途径,它摆脱了“生活是艺术创作唯一源泉”的创作原则,从抽象造型要素出发,用一系列理性的规律进行造型、构图和表现。这无疑是设计创作思维的一大突破。

20世纪90年代,通信信息产业迅猛发展,计算机在中国得到快速的普及。一方面在设计领域,图像加工技术与数字成像技术对传统的手绘方式产生了巨大的冲击;另一方面,市场竞争加剧,对设计的要求从制作走向创意,设计基础教育又一次面临更新、提升。图案课程在训练动手能力的同时,更注重对大脑的开发,对创造性思维的培养。

从20世纪初图案科设立至今,图案几番“变脸”,涉及的内容越来越宽泛。如今,它作为一门解决所有设计艺术专业基础问题的课程,依旧存在着许多需要探求的问题。

2007年,我们应南京师范大学出版社之约开始编写本书,作为高等院校基础课程的装饰图案课程一直是苏州大学的重点特色课程,我们依托二十几年的教学经验,总结分析了历年来课程改革、探求中的得与失,期望在本教材中体现如下几个特色:

一、明确界定课程名称、课程性质

首先,对课程名称涉及的词源、释义、发展变化给予明确的界定和阐述;其次,拓展图案学习的视野,明确其在当今艺术设计中的重要作用和指向性意义。明确了装饰图案作为艺术设计教育本科阶段的基础课程,其教学目的是培养学生对装饰图案形式规律的视觉体验及设计表现能力,为专业设计课程打下基础。

二、关注图案内涵、提升艺术素养

中外传统图案已有几千年的发展历史,是一份极其宝贵和重要的文化遗产。从历代传统图案、民间图案与现代流行图案中汲取营养,发掘文化内涵,把握各阶段、流派的艺术风格和特征,是图案学习近年来被忽视的部分。学习图案,首先要提高艺术素养,摆脱只追求表面形式技巧的片面性,要将重点放在对其丰富的民族文化内涵的关注上去。

三、遵循教学规律、注重实践操作

装饰图案作为艺术设计的基础课程,教学重点应突出实践环节。本教材以课题的形式展开,在结构安排上强调循序渐进,环环相扣。各课题前设有内容概要,可以明确各课题学习内容、学习重点。各课题后设有相关链接,可以拓展学生的思维和知识面,课后思考和练习,可作教学参考。教材图文并茂,大量图片的展示意欲开阔学生视野。通过这些内容的设定,以提高教材使用的实效性和可操作性。同时本书的最后特别列出部分课题练习的学生作业,可供师生学习、交流、参考之用。

本教材在编写过程中得到了多方面的帮助,丛书主编南京师范大学美术学院屠曙光老师,南京师范大学出版社高教部徐蕾主任,责任编辑何黎娟老师,他们对大纲提出的宝贵意见以及在审稿过程中所体现出的一丝不苟、追求完美的职业精神令我们感动;苏州大学艺术学院及安阳师范学院等院校给予大力支持;苏州大学艺术学院的老师无私提供给我们所缺的图片,他们是:陆叶、徐宾老师提供了课题五的部分图片;雍自鸿老师提供了课题六的部分图片;张大鲁、姜竹松、施建平、周慧、邬烈炎老师提供了课题七的部分图片;05级研究生蔡文玲,07级研究生张川、邹莲莲在查找资料、整理图片、校对文字等方面做了大量工作。在此我们向他们表示感谢!文中有些图片未能一一注明出处,在此一并对其原作者表示歉意与谢意!

张天星

2009年2月

目 录

前 言/001

序/001

课题一 装饰图案概述

第一节 装饰图案的产生与概念 /001

第二节 装饰图案的分类 /002

第三节 装饰图案的艺术特征 /008

第四节 装饰图案学习的目的、内容和方法 /009

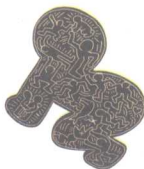

课题二 中外典型装饰图案

第一节 传统装饰图案 /010

第二节 中国民间图案 /024

第三节 现代流行的装饰图案 /030

课题三 装饰图案的形式原理

第一节 装饰图案的形式美 /036

第二节 装饰图案形式美的总体原则 /039

第三节 装饰图案形式美的规律 /040

课题四 装饰图案的造型

第一节 装饰图案造型的特征 /043

第二节 装饰图案造型的艺术构思与创意 /044

第三节 装饰图案造型的方法 /046

第四节 装饰图案造型的表现要素 /054

第五节 装饰图案造型的表现技法 /055

课题五 装饰图案的组织结构

第一节 组织结构概念 /058

第二节 独立式图案 /059

第三节 连续式图案 /062

课题六 装饰图案的色彩

第一节 装饰图案色彩的基本知识 /066

第二节 装饰图案色彩的设计 /068

第三节 装饰图案色彩设计的案例分析 /076

课题七 装饰图案的应用设计

第一节 服装及家用纺织品中的装饰图案 /079

第二节 平面设计中的装饰图案 /083

第三节 环境艺术设计中的装饰图案 /089

作业范例 /093

参考文献 /108

课题一 装饰图案概述

装饰图案的起源可以追溯到人类文明史的开端,在现代社会装饰图案同样有着广泛的应用。本课题从理论的角度对装饰图案的相关知识作了简要的论述,是学习装饰图案设计所必须具备的基础性知识。

第一节 装饰图案的产生与概念

纵观装饰图案发展的历程,早在旧石器时代晚期,就已经出现了人为加工的饰件,如山顶洞人的钻孔石珠、贝壳、兽牙,形状大小经过加工大致相同,经磨孔后串成有序的组合,这些原始饰物呈现了人类艺术中最初的形式感。到新石器时期,装饰图案得到较为成熟的发展,彩陶图案是这一时期的典型代表。以现代审美的眼光来看,无论是造型的变化,还是结构的布局,彩陶图案都呈现了独特的装饰艺术的风格和完美的形式变化的规律。除此之外,远古人类在自身身体上用刻、画、刺等方法留下的图案,也是人类早期装饰图案研究不可或缺的部分。

尽管装饰图案的起源可以追溯到人类历史的早期,但从发生学的角度,专家对装饰图案的成因却提出多种观点,其中我们可以明确一点,原始装饰行为的目的并非我们今天用享受美的眼光欣赏现存的出土文物时所认为的那样,它并非是一种完全摆脱了目的,仅仅是对精神美追求的产物。结合原始社会中原始人对自然、氏族、宗教的态度和思维方式,我们发现,许多原始装饰图案都具有与原始人生存需求息息相关的原始的象征意义。如以野兽的骨角皮毛作装饰,其目的是为了获得与之相应的力量、勇气和灵巧;在身体上穿戴鸟的羽毛,就会拥有与鸟同样矫健飞翔的本领。更多的原始装饰图

案影射着辟邪避灾、祈愿繁衍,甚至死而复生的愿望。因而,从装饰图案的起源来看,原始装饰图案体现了以实用为基本属性的特征。

“图案”原为日语汉字,它出自日本在20世纪初对英文“design”的意译,对于日本而言,“图案”也是一个外来词。1910年至1920年期间“图案”一词从日本传入中国。

对“图案”一词的定义往往有广义和狭义两种。《辞海》中“图案”条目的解释:“广义指对某种器物或建筑实体造型结构、色彩、纹样进行工艺处理而事先设计的施工方案,制成图样,通称图案。有的器物(如某些木器家具)除了造型结构,别无装饰纹样,亦属图案范畴(或称立体图案)。狭义则指器物上的装饰纹样。”

20世纪60年代图案教育家、理论家雷圭元先生在《图案基础》一书中对图案作过这样的定义:“图案是实用美术、装饰美术、建筑美术方面,关于形式、色彩、结构的预先设计。在工艺材料、用途、经济、生产等条件制约下,制成图样,装饰纹样等方案的通称。”定义强调了两点:一方面强调了图案是关于实用产品(包括建筑)在美术方面的设计,如对形式、色彩、结构等方面的设计。这明确了图案是属于审美性的艺术活动,产品的图案设计与产品在工程结构、工程机械原理等方面的设计是有区别的。另一方面强调了图案是一项在一定的技术条件的制约下完成的工作。明确了图案与美术创作活动的不同。尽管图案与美术都属于艺术活动,都运用形式、色彩等造型要素进行创作活动,其区别是图案是一项与技术、生产工艺相结合的设计活动,而美术创作却以创作者为中心,着重表达作者自己的观点、感受。雷先生的这个定义对图案的基本性质、图案设计活动的范畴做了清晰的界定,即图案是一项与生产工艺、生产技术相结合的艺术活动。

它对图案的研究与实践有明确的指导意义。另外,在定义中“装饰纹样”被着重提及,可见纹样

在当时图案设计中占有重要的位置。

装饰图案中的“装饰”在《现代汉语词典》2005年第5版中的解释是：“在身体或物体的表面加些附属的东西，使美观。”在《辞海》中对“装饰”一词的解释是：修饰、打扮。由此可知，装饰的词义是指人们以追求美为目的而创造出来的一种依附于身体或物体表面的东西。

随着现代科技和人们审美意识的发展和变化，装饰图案广泛运用于服装、包装、广告、室内和室外环境的装饰，其在造型方法、视觉表现方法上都有了极大的拓展。因此，我们不应该把装饰图案局限在一种特定的表现形式或形式结构中，如：把装饰图案理解为平涂色加勾线的表现方法，或是以对称、平衡为基本结构的二方连续或适合纹样。如图1-1-1与图1-1-2都是以花卉为素材设计的装饰图案，但作品却各具风格。图1-1-3是1997年第十届德国卡塞尔现代派艺术展上澳大利亚艺术家 Peter Kogler 创作的巨型纸面丝网印刷作品。图1-1-4时尚摄影师 Rachel de Joode 的作品，以特殊的摄影技术手段创造出超现实主义的视觉效果。

因此，对“装饰图案”概念的界定我们强调：装饰图案的基本属性是实用性，即装饰图案必须体现实用性的装饰功能，在此基础上，具备独特的视觉艺术形式和审美风格。装饰图案是指具有装饰属性的纹样或图形，它是与工艺材料、生产技术相结合的有创造性的艺术设计形式。

第二节 装饰图案的分类

装饰图案涉及范围很广，因此对其类别的划分也相对较为复杂。根据不同的划分标准，可以将装饰图案分为不同的类别。分类的目的是为了便于学习和研究，科学、合理地划分图案的类别能使学习和研究的过程有序、清晰。在实际运用中，许多图案因具备多种特征，无法准确地归入某一类，我们应灵活对待，无须机械地、僵化地看待其类别的划分。

图1-1-1 以花卉为素材设计的装饰图案

图1-1-2 以花卉为素材设计的装饰图案

图1-1-3 澳大利亚艺术家 Peter Kogler 创作的巨型纸面丝网印刷作品作为环境装饰图案，它的风格已完全打破了我们传统对装饰图案的理解

图1-1-4 摄影师 Rachel de Joode 作品

(一) 以空间形态分类

以空间形态分类可以将装饰图案划分为平面图案、立体图案及综合图案。平面图案包括家用纺织品图案、服装面料图案、平面设计中的图案等,这些图案在实用空间中是以平面二维的形式呈现形态的。立体图案包括建筑、家具、产品与室内外环境设计中的装饰图案,它是以三维立体的视觉形态呈现在实际空间环境中的。综合图案是指将二维与三维空间相结合设计的装饰图案,包括展示设计、户外广告中的图案,如大型活动中舞台设计的图案。图 1-1-5 即属于综合图案,服装面料上的二维图案,是伦敦设计师 Alexander Mc Queen 设计的 08 春夏服装,此处用文字和字母组合成缤纷多彩的图案,烘托出自由、潇洒的个性形象。图 1-1-6 是用黄金为材质打制的尼泊尔耳饰,图案精美无比,这是一个二维图案。图 1-1-7 为日本东京 Ebisu 美发店的室内装饰,地面、墙面和天顶都使用了统一的几何形图案,平面与立体融为一体,空间视觉感受纵横交错,这一类型的图案则属于立体图案。

图 1-1-6 尼泊尔耳饰

图 1-1-5 Alexander Mc Queen 设计的 08 春夏服装

图 1-1-7 日本东京 Ebisu 美发店的室内装饰

(二)以造型形态分类

以造型形态为标准对图案进行分类,是为了便于学习和掌握装饰图案的造型规律,依据造型形态,可将装饰图案划分为:具象形态的图案、抽象形态的图案及复合形态的图案。抽象形态的图案不以具体的自然物象为依据,是以基本造型要素(点、线、面、体、肌理)构成的图案和以几何形(正方形、长方形、圆形、三角形等)构成的图案(如图1-1-8);具象形态的图案主要指以自然中具体物象的造型、色彩、纹理等为依据设计的图案(如图1-1-9);复合形态的图案则是以创造性思维为基础,打破自然物体构造特征,发挥作者的想象,运用多种表现方法,把自然中不同时空的物体进行有机的组合,创造出全新的视觉形象(如图1-1-10)。

现代计算机辅助设计更加丰富了造型的表现手段,在设计的过程中,可以在视频上创造各种不同的图案造型,获得极富想象的视觉表现效果。如图1-1-11与图1-1-12都是使用计算机设计的图案造型。

图 1-1-8 抽象形态的图案
设计者 Kam Tang 是一位伦敦的平面设计师与插图画家,他设计的墙纸图案以抽象、机械的线条交错而成,为了表现流动是一种最重要的空间移动形式

图 1-1-9 具象形态的图案
作品以细腻的写实风格描绘了大自然森林中植物、动物和谐相处的场景

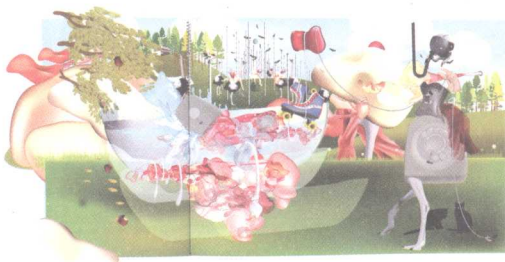

图 1-1-10 复合形态的图案
作品中出现大量复合形态,设计师在一个平面上以一系列怪异图像的集合营造出不可能在现实中存在的怪诞场面

图 1-1-11 使用计算机设计的图案造型

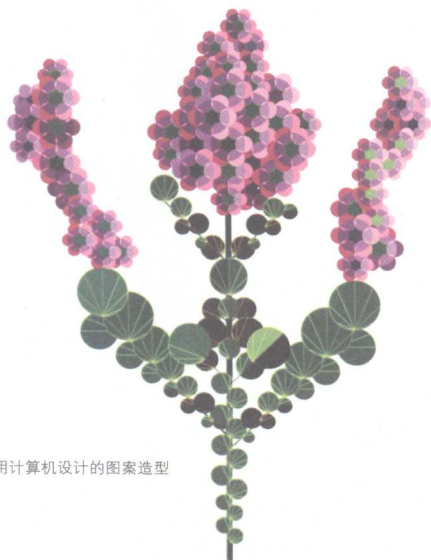

图 1-1-12 使用计算机设计的图案造型

(三)以造型题材分类

以造型题材的内容划分装饰图案又可分为动物图案、人物图案、植物图案、景物图案、几何图案等。如图 1-1-13 是用电脑设计的人物图案;图 1-1-14 是以动物为题材设计的墙纸图案《海洋生物、哺乳动物和昆虫》;图 1-1-15 是以植物为题材的咖啡馆墙面图案设计;图 1-1-16 是名为《仙境》的风景图案作品;图 1-1-17 是以几何圆点为题材的墙纸图案设计《流动的点》。在基础学习的过程中,这种分类可以帮助我们有针对性地分析、研究和掌握各种题材图案的造型特征。

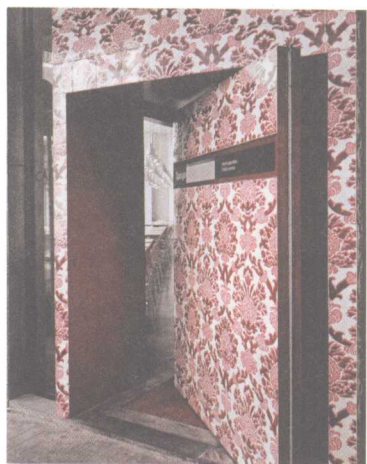

图 1-1-15 以植物为题材的咖啡馆墙面图案设计

图 1-1-13 用电脑设计的人物图案

图 1-1-16 《仙境》风景图案作品

图 1-1-14 用电脑设计的动物图案

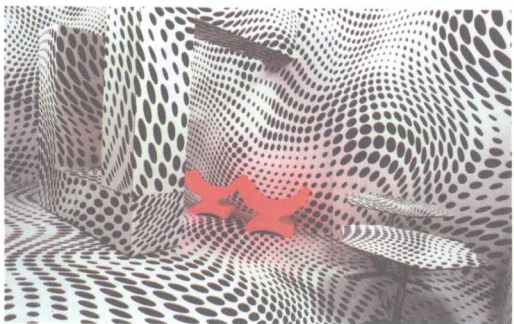

图 1-1-17 《流动的点》以几何圆点为题材的墙纸图案设计点的图案赋予静态的厚重墙壁以一种不断变化的印象

(四)以组织结构分类

装饰图案的组织结构即图案的布局方式,它犹如骨架,是整个图案的内在构成形式。在实际应用中,不同的组织结构可以适用于被装饰物的各种特定的结构需求。

以组织结构分类可将装饰图案分为独立式图案和连续式图案两种。其中独立式图案包括单独纹样和适合纹样,连续式图案包括二方连续和四方连续。建筑、器皿上常见的图案有二方连续和适合纹样。如图 1-1-18 是北京故宫清代石刻边饰上的缠枝花纹,它采用边饰中常见的二方连续

组织结构。图 1-1-19 我国古代彩陶瓶纹样展开图,也是二方连续的组织结构。纺织面料、壁纸等图案设计大都采用连续图案中的四方连续的构成形式。如图 1-1-20 名为“黄热病”的墙纸设计和图 1-1-21 名为“孔雀”的墙纸设计,这些设计都采用了四方连续的组织结构,创造了一种极具装饰性的视觉效果。而我国甘肃敦煌洞窟壁画中的藻井图案,则根据环境位置的需要,综合了多种组织结构形式,彼此对比呼应,呈现出丰富多彩的视觉美感(图 1-1-22)。

图 1-1-19 我国古代彩陶瓶纹样展开图

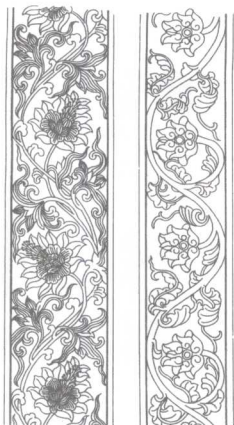

图 1-1-18 北京故宫清代石刻边饰上的缠枝花纹

图 1-1-20 名为“黄热病”的墙纸设计

图 1-1-21 名为“孔雀”的墙纸设计

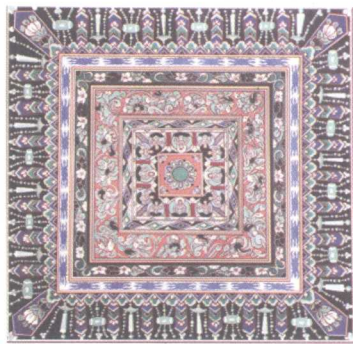

图 1-1-22 甘肃敦煌洞窟壁画中的藻井图案

(五)以应用功能分类

被装饰对象在实际应用中有着不同的功能,所使用的原材料、制作工艺和生产技术也各不相同。按被装饰对象的应用范围和种类可将装饰图案分为:染织图案、服饰图案、产品图案、平面印刷图案、陶瓷图案、金属图案、建筑图案等。如图 1-1-23 中日用品上的图案属于产品图案;图 1-1-24 是意大利帕尔玛公寓中房间的壁饰图案设计;图 1-1-25,洛杉矶 Social Hollywood 入口处一把大理石雕饰座椅上的图案属于建筑图案;图 1-1-26 平面印刷图案,是芬兰插图画家 Kustaa Saksi 的墙纸设计;图 1-1-27 是位于 Vienna 中心的建筑物 Majolikahaus 的外墙面上的装饰图案。

图 1-1-23 日用品上的图案设计
盘子上的黑白图案十分醒目,无论是具象的花卉图案,还是抽象的几何图案,都极具现代感

图 1-1-24 意大利帕尔玛公寓中房间的壁饰图案设计
图案的灵感来自于设计师自己的纹身图样

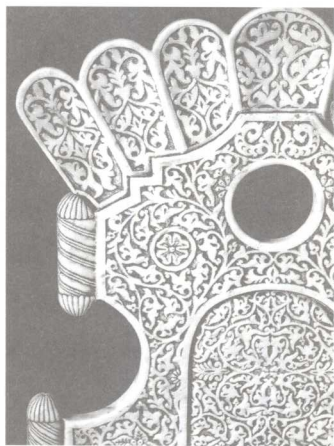

图 1-1-25 大理石雕饰座椅上的图案 约创作于 1800 年

图 1-1-26 芬兰插图画家 Kustaa Saksi 的墙纸设计
设计师受意大利的经典羊绒品牌 GentryPortofino 邀请,为 2006 年春季羊绒衫系列设计的可用在墙上和织物上的图案,墙纸的颜色顺应了该季羊绒衫的色彩方案,图案主题是海洋生命,描绘了水底景观和幻想中的形态

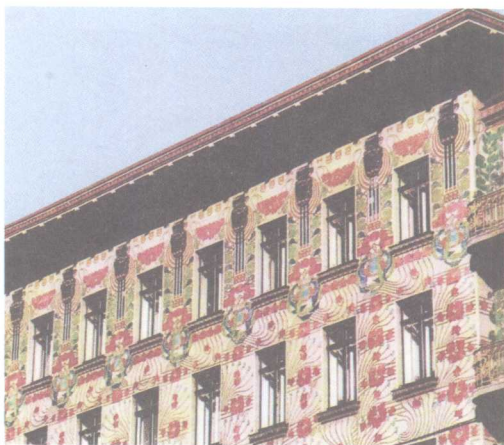

图 1-1-27 建筑物外墙面上的装饰图案
用花卉图案作装饰为排列整齐而单调的四层窗户增添了生动的气息

第三节 装饰图案的艺术特征

在设计领域,与其他艺术设计门类相比较,装饰图案通过造型、结构、表现方法等设计要素形成了相对可循的创作规律,尤其在形式表现上的探索,这些规律呈现出强烈、独特的艺术特征,给人们以丰富、美好的视觉享受。如今,随着社会科学技术的不断发展,装饰图案在实践中也大量使用了新工艺和新材料,尤其是电脑技术在设计领域中的介入,使装饰图案的艺术面貌出现了前所未有的变化,传统的审美标准被打破,对装饰图案的认识和审视不再局限于程式化的定论和框架范畴中,取而代之的是多元的、多变的表现手段和表现风格。

尽管装饰图案的风格会发生变化,但从本质上看,装饰图案的艺术特征就是追求对美的表达,尤其强调形式化的审美表现,以形式化的视觉语言来表达一种人的主观情感和理念,表达人们对美好事物的理解和期盼。

装饰图案的设计过程就是把含蓄、抽象的情感和理念,以特定的材料为载体,经过工艺加工,运用多样的表现手法物化成某种具有实际功能且具有丰富造型的物体。由于强调创作者主观感受的表达,装饰图案在造型、色彩和构图等设计要素上不受客观对象的制约,着重表达形式美。如在突出自

然对象的主要特征的前提下,造型可以进行归纳、简化、夸张、添加、重组等多种方法的艺术处理,塑造出完美的、理想化的艺术形象。如图 1-1-28,我国陕北地区民间剪纸《动物》,以简洁的外轮廓使动物造型特征鲜明,夸张地表现动物奔跑回头的动态瞬间,动物躯干的内部自由、大胆地添加了生动的植物和花卉。

装饰图案在色彩设计方面既可以遵循常规的自然色彩规律,也可以不受自然色彩的限制,依据装饰的需要进行变化和处理,发挥装饰材料和制作工艺的特殊性能,以达到更能表达主观意念的装饰艺术效果。

装饰图案对画面的布局也会进行主观的艺术处理,将不同时间、不同空间的形象有机地组合在同一个画面中,创造出超越自然的时空结构关系。这种主观、自由的时空表现观念,体现了对形式美和理想美的追求,并具有浪漫和宽广的精神品性,它能够激起人们丰富的想象。如图 1-1-29 是我国战国时期银嵌宴乐水陆攻战纹壶上的装饰画。

经过长期的创作实践,人类对装饰图案的艺术表现方式积累了丰富的经验,不同时代,不同国家、地区的传统图案都有着相对成熟的创作风格和创造规律。我们知道,现代装饰图案的发展正是传统

图 1-1-28 陕北地区民间剪纸《动物》
作品表达了作者质朴、自然的生活态度和审美情趣

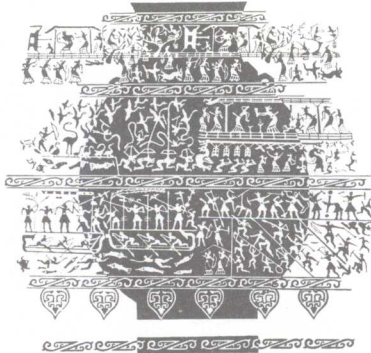

图 1-1-29 我国战国时期银嵌宴乐水陆攻战纹壶上的装饰画
画面结构分三层布局,打破同一时间和焦点透视的局限,用自由组合的方法把采桑、习射、狩猎、射雁、宴饮、水陆攻战等不同时间和空间的场面都呈现在一个画面中,平面化、秩序化的形式美感把器物装饰得完整、丰满

图案的延续和变革,因此,对图案创作规律和创作风格的学习和把握是必须的,如变化统一的基本原则,造型的简约与繁复,平面中点线面、黑白灰的构成等,这些都是装饰图案设计所必须遵循的基本设计规律。但在设计实践中程式化的东西会不断被突破,装饰图案在表现形式和审美上并不是单一的,而是呈现出多元的、多变的样式与风格。因此,我们提倡现代装饰图案的创新设计,装饰图案的艺术特征也随时代的变化而不断变化。

第四节 装饰图案学习的目的、内容和方法

近年来,经济的发展导致人才需求的变化,为了与之相适应,作为有着传统教学体系的图案课程也在教学目的、教学内容和教学方法等方面进行了相应的调整。

传统的图案教学,立足于培养工艺美术设计领域所需的人才,图案学习以掌握相应的理论知识和基本技能为目的,偏重程式化的技巧传授,重视手上功夫的训练。与之相比,如今培养创新型人才的目标意味着人才培养要以提高人的全面素质为目的。对现代装饰图案的学习同样应该构建全新的学习理念,其核心的目的是从掌握技能转向具备创新能力,在学习中使头脑、心灵、双手都得到锻炼。学习的方法要着重改变单一的手工描摹,对僵化规律、方法的一味套用的现状。要拓展视野,提高对装饰图案的鉴赏能力,不仅对经典的传统图案悉心学习,同时把握国际设计新潮的动态,在此基础上,在多种教学形式中激发思维、打破常规,设计有创意的装饰图案。如对造型原理、构成规律的学习,要着重体验,创造多种演变,在多变的实验中促进视觉体验和理念的更新;在实验的过程中,把握原理、规律的表现和探究其成因。

图案课程的学习内容重点是造型原理、形式美

规律与装饰风格的表现,对这些内容的掌握是现代艺术设计的基础。

学习图案所需解决的核心问题概括起来有以下几点:

1. 对造型、色彩、构成、材质、表现等图案设计基本要素进行探讨和把握。具备基本的设计理论知识和设计基本功。

2. 认识形式美规律,掌握装饰艺术的审美法则和基本表现手法。提高综合创作能力。

3. 掌握装饰纹样的造型规律、构成法则和表现手法。学会从生活中吸取素材的创作方法。

4. 学习研究古今中外优秀的图案作品。提高对设计艺术作品的审美力和鉴赏力。

实践展开

思考题

1. 装饰图案的设计与一般的美术创作相比,最大的区别是什么?
2. 考察传统装饰图案和现代装饰图案的区别。

建议阅读

1. 雷圭元.中国图案做法初探[M].上海:上海人民美术出版社,1979
2. 诸葛铠.图案设计原理[M].南京:江苏美术出版社,1998
3. 赵茂生.装饰图案[M].北京:中国美术学院出版社,2002
4. [英]欧文·琼斯.世界装饰经典图鉴[M].上海:上海人民美术出版社,2004