

高等教育“十一五”全国规划教材

中国高等院校艺术设计专业系列教材

基础图案与现代设计

高 阳
孙晓丽 编著

人民美术出版社
福建美术出版社

高等教育“十一五”全国规划教材

中国高等院校艺术设计专业系列教材

基础图案与现代设计

高 阳
孙晓丽 编著

人民美术出版社
福建美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

基础图案与现代设计 / 高阳, 孙晓丽编著. —福州: 福建美术出版社, 2009. 2

(中国高等院校艺术设计专业系列教材)

高等教育“十一五”全国规划教材

ISBN 978-7-5393-2122-6

I. 基… II. ①高…②孙… III. 图案—设计—高等学校—教材 IV. J51

中国版本图书馆CIP数据核字(2009)第009917号

责任编辑: 郑 婧

书籍设计: 郑 婧 王福安

三立方工作室

高等教育“十一五”全国规划教材
——中国高等院校艺术设计专业系列教材

基础图案与现代设计

高阳 孙晓丽 编著

出版: 人民美术出版社

福建美术出版社

发行: 福建美术出版社发行部

印刷: 福州市德安彩色印刷厂

版次: 2009年4月第1版第1次印刷

开本: 889mm×1194mm 1/16

印张: 8

印数: 0001—3000

书号: ISBN: 978-7-5393-2122-6

定价: 39.80元

(如有印刷、装订质量问题, 请寄印刷厂调换)

前言

图案教学是艺术设计各个专业领域的重要教学环节之一。20世纪30年代,“图案”的概念被引入中国,此后,在老一辈工艺美术家、装饰艺术家、艺术设计教育家的研究与倡导下,“图案学”逐渐成为一个系统而完善的学科,图案课程也成为高等艺术院校设计基础课程体系不可或缺的重要组成部分。

在新世纪,随着社会进步和经济发展,艺术设计教育的领域与覆盖面不断拓宽,其意义与内涵也进一步丰富和深化。资讯的爆炸性增长及其传播的便利与迅速使得人们对新的信息接受得更加广泛,并处于不断变化与更新之中。新的时代背景与环境使得艺术教育领域也面临着改革、发展与进步,各种各样的理论与思潮更新迭起。无论教师还是学生,都面临如何适应时代、社会、市场需要等诸多方面制约要素的问题,进行“如何教”和“如何学”的思考。如何培养适应时代变化、符合时代要求的人才,是艺术设计教育工作者所面临的重要研究课题。

具体到基础图案教学,要更好地与学生的专业特点与专业培养目的相结合,更好地实现图案课作为设计基础课程的作用。笔者认为,现时的图案课教学,一方面要继承以往图案教学的科学体系和成熟理论,另一方面要结合学生的专业特点,在课程内容上有所侧重,在训练课题上进行创新,将图案学理论与学生专业的实际需求紧密结合起来。通过学习,使学生能够学以致用,真正实现从绘画基础环节到专业设计环节的过渡,并建立起初步的设计思维和设计观念,为将来从事专业设计创作打下良好的基础。本书的写作,正是基于这一观点,力求在继承中国传统图案艺术丰厚遗产和前辈图案学研究成果的基础上,总结我们的教学工作,同时就“当今高等艺术教育中基础图案的教学与创作如何创新”这一问题进行思考与探索,希望前辈、同仁以及同学们对此提出宝贵的意见。

高阳 孙晓丽

2008年11月

目 录

第一章 装饰图案的概念、类别和特征.....	001
第一节 装饰图案的概念.....	001
第二节 装饰图案的类别.....	005
第三节 装饰图案的艺术特征.....	007
第二章 中外传统装饰图案的学习与继承.....	010
第一节 中国传统装饰图案精品赏析.....	010
第二节 外国传统装饰图案精品赏析.....	031
第三节 传统图案的继承与创新.....	043
第三章 图案写生技法.....	046
第一节 图案写生的目的与特殊性.....	046
第二节 图案写生的工具与形式.....	051
第三节 图案写生的基本方法与要领.....	053
第四章 图案创意设计.....	059
第一节 图案设计中的装饰美形式法则.....	059
第二节 图案造型的方法与美感.....	068
第三节 图案构图的方法与美感.....	077
第四节 图案的黑白处理方法与美感.....	090
第五节 图案的色彩处理方法与美感.....	094
第五章 装饰图案的重点和特色课题练习.....	104
第一节 高度简化 突出特征——“装饰图案与标志设计”课题练习.....	104
第二节 风格独特 构图适形——“装饰图案与生肖设计”课题练习.....	109
第三节 古为今用 洋为中用——“装饰图案与民族化设计”课题练习.....	116
参考文献.....	124
后记.....	124

第一章

装饰图案的概念、类别和特征

第一节 装饰图案的概念

一、装饰的概念

在《现代汉语词典》中，对“装饰”一词有两种解释：①在身体或物体的表面加些附属的东西，使之美观。②装饰品。透过这一解释，展示出人类在造物之初，就开始有目的地通过创造性的行为美化自身、美化生活，形形色色、美仑美奂的装饰图案和装饰艺术品也就在这一过程中被创造出来，并不断丰富。从用黥面纹身、彩绘的手段或用兽牙、兽骨、羽毛串成的饰物装饰躯体，到通过织绣、金属工艺技巧制作精美绝伦的服装与首饰（图1-1、1-2）；从以赤铁矿与兽血混合成的红色颜料在岩壁上描绘简洁粗犷的岩画图形（图1-3），到绘制瑰丽辉煌的壁画长卷（图1-4）；从在日用的土陶上勾画神秘古拙的

图1-1 华丽的服装

图1-2 精美的首饰

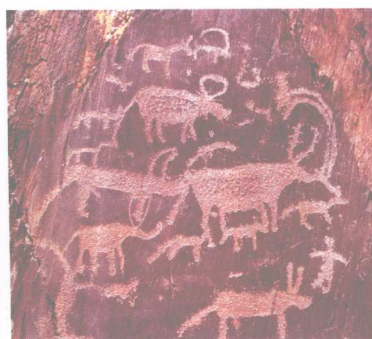

图1-3 原始岩画

图1-4 敦煌壁画

图1-5 原始彩陶

符号花纹(图1-5),到烧制温润光洁,装饰华美的陶瓷制品(图1-6)……装饰行为和装饰品与人类的物质生产生活和社会活动紧密结合,不可分割。装饰是人类生存和活动的一部分,也是人类劳动创造的一种成果。装饰反映了人类文明和文化的发展,是文化的产物和文化的一种存在方式,同时又是人类文明进步的标志。简而言之,装饰的概念可以概括为:“人类以满足实用性为前提,利用不同材质和工艺技术进行的创造性造物活动,创造的物品具有功能性与审美性统一的特点,起到美化生活的作用,并通过这一创造活动反映社会物质文化和精神文化风貌。”

二、图案的概念

“图案”一词的来源与解释,众说纷纭。在我国最早见于《汉书·礼乐志》,有“披图案牒”的表述。图案也可写作“图按”,并有“按图索骥”的成语,即按照绘制的马的图画去寻找千里驹。因此,从字面意思来讲,“图”为图样、图稿;“案”为方案、依据。具体到艺术领域中的“图案”,就是“依据材料要求、制作要求、实用功能、审美要求,进行造型、结构、色彩及图形构成等方面的设想,最终创作出的设计方案。”

一般人们所理解的图案,往往与“花纹”、“纹样”、“纹饰”等同起来,实际上“装饰纹样”只是图案中“平面图案”的一类,亦即图案的狭义概念。除此之外,还有立体图案,主要指器物的造型。图案的广义概念既包括对平面装饰纹样的设计,也包括对产品立体造型的设计,还包含对产品的材

图1-6 清代珐琅彩瓷器

料、工艺、生产的整体方案构想。图案的概念与内涵的拓展反映了时代的进步与需求。

三、图案学

图案学，即“从艺术的角度研究物品的形态及其制作，使之要切于实际应用和悦目美观，最终设计出供生产所用的图样的一门科学”。

20世纪初，我国老一辈工艺美术家陈之佛、雷圭元、庞薰琹等先生在引进国外图案设计理论的基础上，致力于将现代图案设计与中国传统装饰图案的悠久历史与文化相结合，建立中国图案学研究和图案设计创作与教学的新体系。其研究既包括了图案设计的基本理论，也深入系统地研究了图案设计的技巧与应用。特别是在图案的实用与审美之间的关系、图案的形式美法则、图案的写生变化方法、中国古代图案设计技法及其与现代设计的结合等方面有深刻和全新的见解。这些研究成果对于今天的图案学习者仍然大有裨益（图1-7、1-8）。

四、装饰图案与装饰工艺

装饰图案一般都是附着于有实用功能的物品，因此图案的设计与特定的材料和制作工艺密不可分。著名学者、教育家蔡元培先生在1916年所写《装饰》一文中曾经详细地总结了装饰艺术品的材料和工艺：“装饰者，最普通之美术也。其所取之材，曰石类、曰金类、曰陶土，此取诸矿物者也；曰木、曰草、曰藤、曰棉、曰麻、曰果核、曰漆，此取诸植物者也；曰介、曰角、曰骨、曰牙、曰皮、曰毛羽、曰丝，此取诸动物者也。其所施之技，曰刻、曰铸、曰陶、曰镶、曰编、曰织、曰绣、曰绘。”装饰图案的内容、形式和风格都会受到材料和工艺制作方法的制约，但同时这些制约又能够造就或加强装饰图案的“装饰味”和“装饰美”。图案设计师要特别注意了解掌握各种材料的特点和工艺制作方法，才能够有的放矢，设计出优秀的“审美与实用相结合”的图案作品。谈到装饰工艺，又有传统工艺、现代工艺、民间工艺等划分。传统工艺指历史流传下来的工艺美术技艺，如牙雕、玉器、漆器、陶瓷、景泰蓝、缂丝、云锦、刺绣等等。在古代，制作这些工艺品的技艺代代相传，经过千百年的积淀，达到巧夺天工、炉火纯青的程度。作品材料名贵，工艺精湛，图案的设计也精美典雅（图1-9至1-11）。民间工艺指“广大劳动

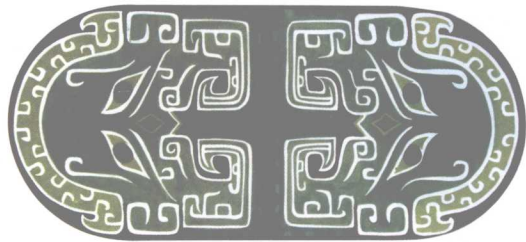

图1-7至1-8 庞薰琹先生设计作品

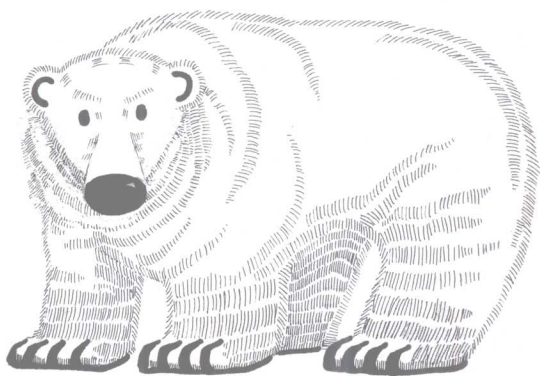

图1-9至1-10 传统工艺美术作品的图案装饰

第二节 装饰图案的分类

一、表现不同题材内容的装饰图案

以图案表现的题材内容分类,可以将装饰图案分为植物图案(图1-18)、动物图案(图1-19)、人物图案(图1-20)、风景建筑图案(图1-21)、几何图案(图1-22)几大类别。

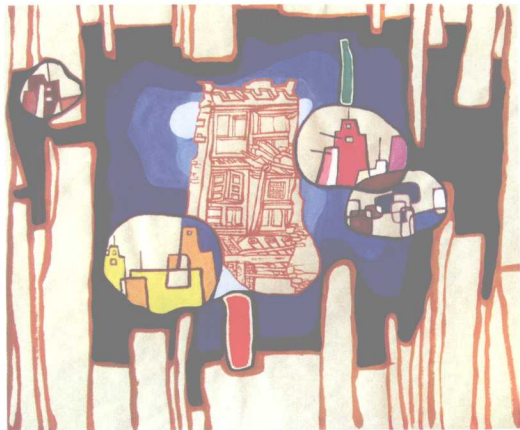
1-19 动物图案 张森

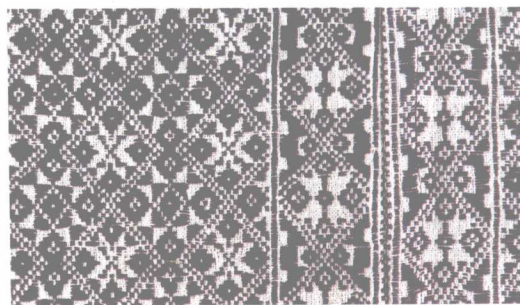
1-18 植物图案 邓璇

1-20 人物图案 张晓琳

1-21 风景建筑图案 武媛

1-22 几何图案 广西民族织锦

二、运用不同组织形式的装饰图案

以图案的构成组织形式分类,可以将装饰图案分为单独图案、适合图案、二方连续图案、四方连续图案、综合图案几大类别。

单独图案结构和组织形式最为简单,没有连续、重复,也不受外轮廓的限制,独立存在(图1-23)。

1-23 单独图案 韩晓君

1-24 适合图案

适合图案的构成组织要与特定的外轮廓相适应,外形轮廓有可能是几何图形,也有可能是不规则形、自然物象或器型等(图1-24)。

二方连续图案又称为“边饰图案”或“条带图案”,用一个单元纹样向上下或左右反复连接而成。

四方连续图案是用一个单元纹样向四面八方反复连续形成大面积图案。

综合图案是在有较为明确的主题画面中处理较复杂的对象,综合运用多种组织形式和构图方法的图案作品,接近装饰画。

三、处于不同空间形态的装饰图案

从图案所表现出来的空间形态角度分类,可以将装饰图案分为平面图案和立体图案两大类。

平面图案是在二维平面空间中进行造型、色彩、构图和工艺制作的设计。如染织品中的面料、地毯、刺绣;印刷品中的海报、封面画等都属于平面图案。基础图案的练习都是在纸面上实现,因此也属于平面图案(图1-25)。

立体图案指在三维立体空间中进行的图案设计和艺术造型设计。如建筑、家具、陶瓷、金工、雕刻等

1-25 平面图案

1-26 立体图案

1-27 立体图案

的整体造型和图案设计（图1-26、1-27）。

四、具有不同用途功能的装饰图案

以图案的功能和用途分类，可以将装饰图案分为基础图案和实用图案（或称专业图案）两大类。

基础图案的用途和功能，主要是通过图案的设计练习，研究图案的一般原理、法则、概念，掌握图案的基本知识，了解装饰观念和培养装饰美的趣味。基础图案设计不针对某种特定的工艺制作和实用功能，但它将为专业的图案设计打下良好的基础。

实用图案是针对具体的各个艺术设计专业或专门领域而进行的图案设计。实用图案要求达到审美性、工艺性、实用性的完美统一。其下又可细分为建筑装饰图案、日常生活用品装饰图案、欣赏陈设用品装饰图案等等类别。

第三节 装饰图案的艺术特征

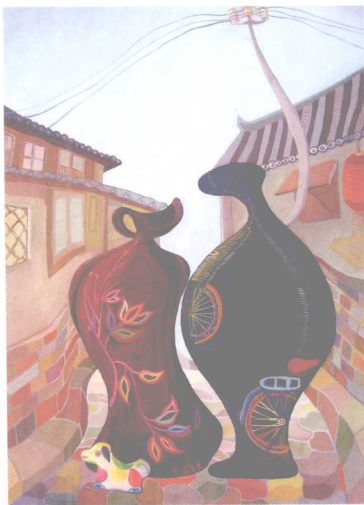
一、夸张变形

装饰图案的创作灵感来源于自然界和现实生活中的事物，图案设计师以敏锐的慧眼发现周遭平凡物象的美，并将其升华为具有装饰艺术审美特征的造型。在这个发现——感受——创造的过程中，设计师要依据自然，但又不受自然形象的限制，根据物象的客观特征和个人的主观感受，大胆地对自然形象进行夸张变化，这样创作出的图案才个性鲜明，富于装饰美，令人印象深刻。

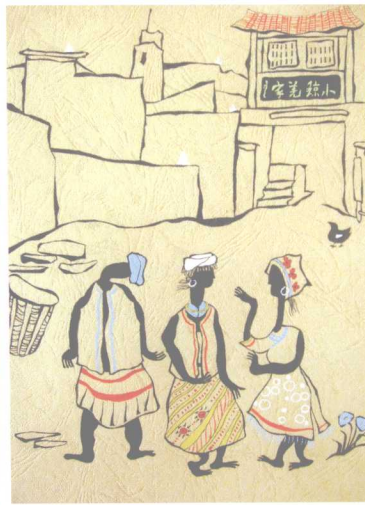
“所谓夸张化，是指夸大形象的本质特征和重要细节，但这种夸张又不是漫画式的夸张。”图案的夸张讲究合理适度，“过犹不及，物极必反”（图1-28、1-29）。

二、平面单纯

装饰图案的平面化是其区别于一般写实性绘画的重要特征。平面化体现在

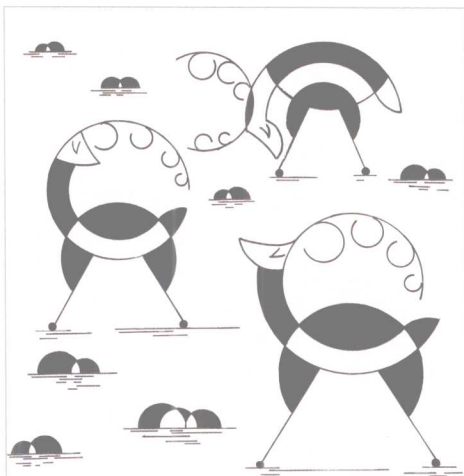
1-28 王宇

1-29 张晶晶

造型、构图、色彩三方面。造型上，装饰图案的形象不追求体积感、体量感和明暗光影变化，而要把这些因素尽可能淡化；构图上，装饰图案一般不采用焦点透视法，而采用多点透视，平面展开的构图，削弱远近关系，形象互不遮挡，使画面构图完整求全；色彩上，装饰图案的色彩不拘泥于自然物象的固有色和光源色，而根据画面色彩搭配需要，对自然色彩概括归纳之后进行运用，色彩的冷暖变化和虚实关系也都为突出画面装饰效果而安排。

装饰图案的单纯化指的是突出物象的整体感,强调物象的典型特征。一方面删除多余的细节,另一方面强化和重点表现具有美感的部分。图案造型和色彩的整而不乱是非常重要的,越是单纯鲜明的形象越能够吸引视觉注意(图1-30、1-31)。

1-30 冯帆

1-31 郭珊珊

三、秩序井然

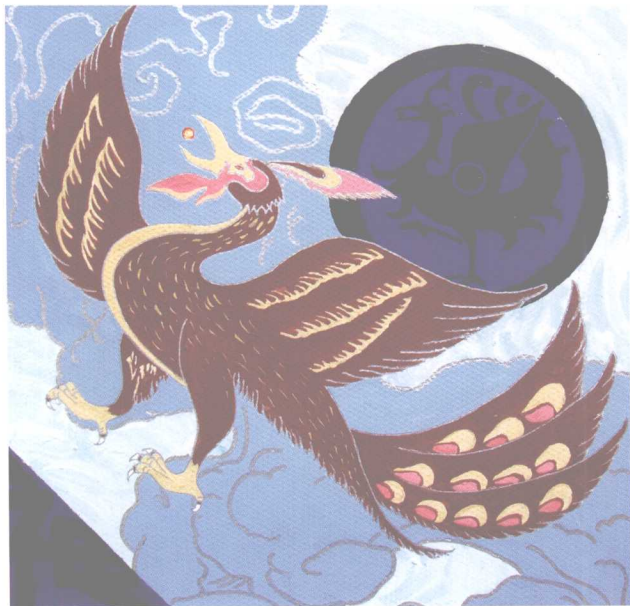
“所谓秩序化,主要是指纹样在图案中的排列是按一定的格式的,不是任意的、不统一的、混乱的。”没有规矩,不成方圆,装饰图案的布局遵循着一定的形式美的规律,有限制的“数理”、“格式”反而造就无限的而又有秩序的变化,“板中有灵,刻中有活,结中有放”。对称、均齐、均衡、适合、连续、重复、渐变……如自然界的潮涨潮落,月缺月圆;如诗句的比兴对仗,一唱三叹;如歌喉的婉转低回,韵律节拍……这些充满秩序感的形式具有强烈的装饰美,带给我们视觉和心灵上的愉悦(图1-32、1-33)。

1-32 张萌萌

1-33 郭立荣

1-34 梁乐颂

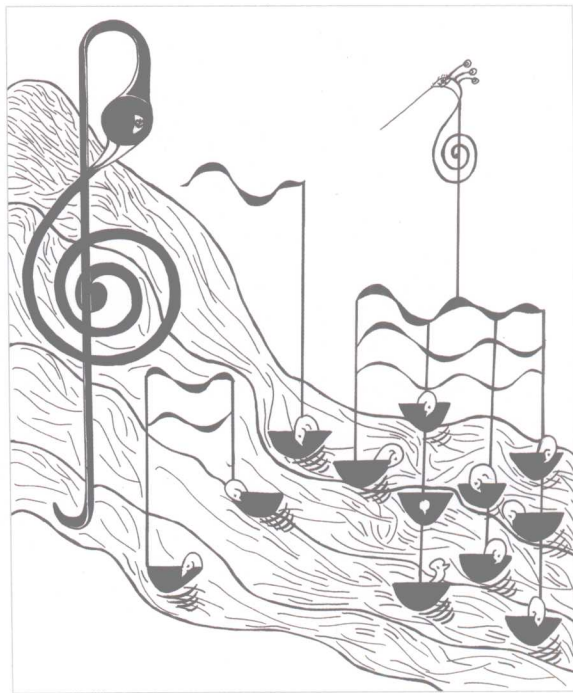
1-35 梁乐颂

思考题：

1. 装饰图案的概念是什么？
2. 装饰图案如何分类？
3. 装饰图案的艺术特征是什么？

四、想象丰富

装饰图案不单是美化人们生活的“附加物”，它在满足实用的同时也是情感、理想的载体，甚至具有象征性和寓意性，能够表现设计者的思想感情乃至整个社会时代的精神。在图案设计过程中，充分发挥作者的想象力和创造力非常重要，通过想象，自然界中各种美好的形象元素被组合在一起；通过想象，时空可以逆转，天地任由画笔驰骋；通过想象，普通平凡的物品和景象被赋予吉祥隽永的含义。龙飞凤舞、宝相庄严、四时不谢之花、八节长春之景……这些看似不符合自然规律，超现实的表现，正体现了装饰图案富于想象，能够充分表达理想，具有丰富内涵和象征的特点（图1-34至1-36）。

1-36 李洋

第二章

中外传统装饰图案的学习与继承

第一节 中国传统装饰图案精品赏析

一、原始图案

就工艺类型而言，原始社会是以石器和彩陶为主的时代，绚烂的彩陶图案是原始装饰艺术的代表。

在图案题材上，彩陶图案以动物、水、人面、网、植物为主，又以鱼纹、水波纹、网纹最为典型和常见。在造型上，彩陶图案简练概括，具有高度的几何化特点。在组织排列上，彩陶图案既有单个形象的散点形式，也有几个形象的二方连续形式和太极图形式。在色彩上，彩陶图案多是红底黑图或白底黑图的效果。在制作方法上，彩陶图案除平面彩绘外，还有在陶器表面贴泥条和直接泥塑立体形象的方法，这使彩陶图案具有了平面、浮塑、圆塑的多种效果。在装饰部位上，彩陶图案主要分布在陶罐的肩、腹部和陶盆、陶钵的内壁、内底、外壁等可视部位，对部位的合理选择最大化地突出了装饰效果。

典型彩陶图案分析：

1. 鱼纹

鱼的形象有单个的，有连体的双鱼或三鱼，还有双头鱼。有的完全以单线勾勒，有的以线面结合法绘制，有的则是完全块面化的剪影形象（图2-1）。

2. 人物纹

人物纹有平面、立体两种形式。平面人物纹包括人面纹和全身人像纹，人面纹的造型大多与鱼纹组合在一起，有简练的几何化特征（图2-2）。全身人像纹多为平面剪影形式，造型稚拙，富有童趣（图2-3）。立体人物纹是

2-1 鱼纹彩陶盆（半坡文化）

2-2 人面鱼纹彩陶盆（半坡文化）

2-3 人物舞蹈纹彩陶盆（马家窑文化）

2-4 人物纹彩陶瓶（大地湾文化）

以人像作为陶器的盖、柄或直接塑出人形陶器，是圆塑艺术的早期形式（图2-4）。

3. 水纹

水纹由波浪起伏的线条构成，以线条的粗细变化、不同的翻卷形式和点线面不同的结合手法表现水的不同姿态，如波纹、旋涡等（图2-5）。

4. 网纹

网纹有圆形、方形两种形式，都以纵横线交叉成网格。网纹常与鱼纹、人面纹组合在一起，展示渔猎生活的本质要素（图2-6）。

5. 火纹

彩陶图案中的火纹是单个火苗的形式，造型还比较简单，以弧线表现火苗向上伸展的姿态（图2-7）。

6. 几何纹

几何纹是彩陶图案中使用量最大的纹样，常见的有弦线、三角形纹、圆圈纹、方形纹、菱形纹、折线纹等，借助点线面组织形式的变化而呈现出各种各样的形式（图2-8）。

7. 山川日月纹

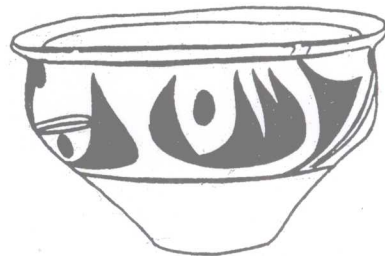
包括太阳纹、日月山纹等。将山川日月抽象成块面化的几何形，有的将几种形组合在一起表现空间和宇宙（图2-9）。

2-5 水涡纹尖底彩陶瓶（马家窑文化）

2-6 网纹船形彩陶壶（半坡文化）

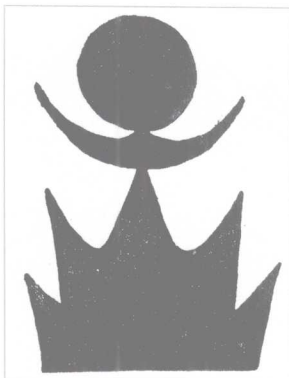
2-7 火纹彩陶碗（庙底沟文化）

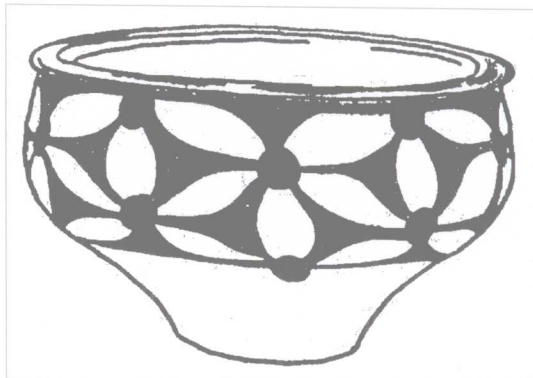
2-8 倒三角纹彩陶罐（沙井文化）

8. 花朵纹

花朵纹的构成十分巧妙，以定点连线的方法使每朵花的花瓣相互借用，借助点状花心的高低错落形成有整有破的形象，这是图案变形中双关手法和一整二破式二方连续形式的最早运用（图2-10）。

2-9 日月山纹
(半坡文化)

2-10 花纹彩陶盆 (庙底沟文化)

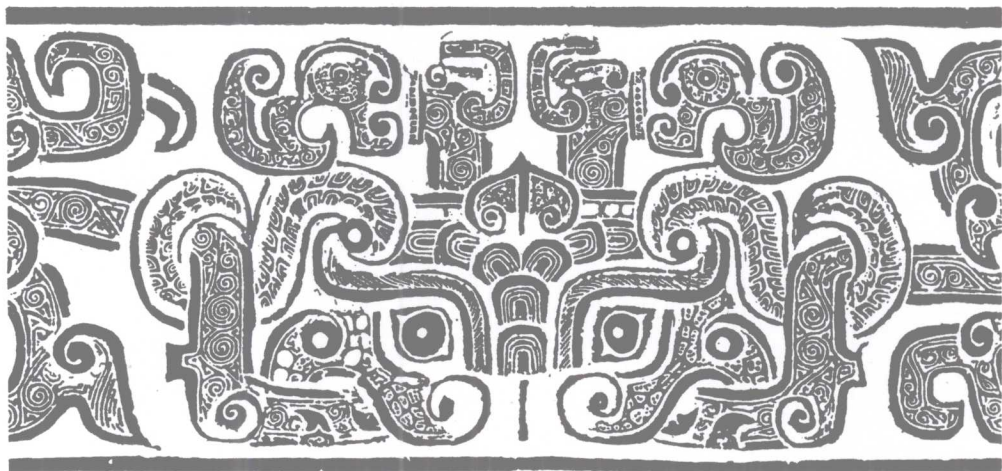
9. 其它图案

蛙纹、鸟纹、鹿纹、狗纹、羊纹、叶纹、编织纹等。

二、商周图案

商周青铜器艺术是奴隶社会文化的代表，青铜器装饰图案是商周装饰艺术的代表。

从图案题材上看，商周青铜器时代是一个以想象动物纹为主的时代，这些想象动物形象一部分源自由现实生活引发的联想，一部分源自原始社会的图腾和图象纹样，他们服务于统治阶级的审美，具有政治含义和神秘色彩。青铜器图案造型严谨厚实，块面化的主纹大多以对称式或连续式出现，结构规整，配以精细复杂的底纹，整体效果饱满厚重，威严的造型配合青灰的色调，渗透出震慑人心的力量。

2-11 饕餮纹 (商)

2-12 夔龙纹 (商)

典型青铜器图案分析:

1. 饕餮纹

饕餮纹又称人面纹或兽面纹,是商代最典型的纹样之一。饕餮纹以牛头为原型,有弯角、双耳、大眼、牛鼻,块面化的形象内以单线刻画五官结构,依据装饰部位形状的不同,饕餮纹有正方形、长方形、梯形等不同外形,与底纹组合成完整的适合纹样(图2-11)。

2. 夔龙纹

夔龙是只有一只角的小龙,夔龙纹多为张口、身体弯曲的形象,有的有脚(图2-12)。细长的夔龙纹多饰于长条形面积内,有的是两条夔龙左右相对组合成饕餮形象,构思巧妙。

3. 夔凤纹

夔凤纹是商周青铜器图案中最优美的一种。夔凤纹以鸟的形象为原型,冠和尾都经过夸张美化,姿态丰富(图2-13)。

4. 云雷纹

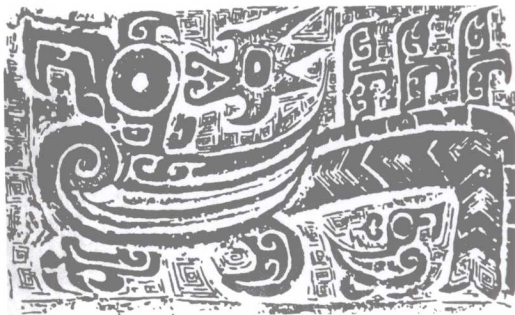
云雷纹是商周青铜器最典型的底纹,造型为回旋的线,有方形、圆形两种,随装饰部位而变化外形(图2-14)。

5. 窃曲纹

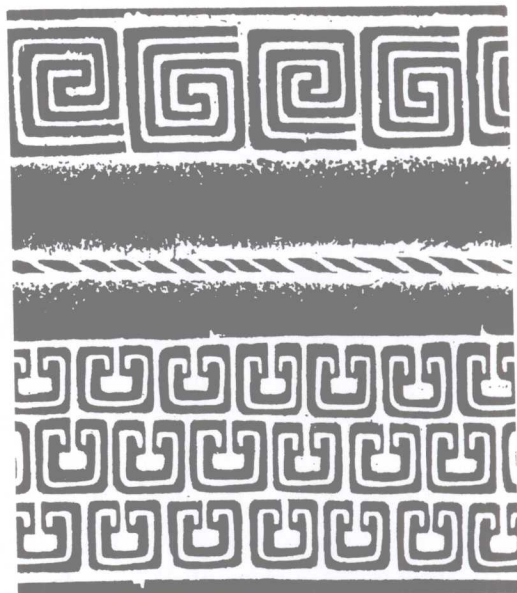
窃曲纹为两端都有回钩的曲线或∩形曲线,多以二方连续形式出现,内填目形纹等(图2-15)。

2-16 文字纹(商)

2-13 夔凤纹(商)

2-14 云雷纹(商)

2-15 窃曲纹(商)

6. 文字纹

文字纹是中国传统图案的重要内容之一。商周青铜器上的文字纹为早期的象形文字,象形文字是根据物象的特征或事理提炼出的图象,具有很强的装饰美感和意象色彩(图2-16)。

7. 其他图案

蝉纹、蚕纹、鱼纹、虎纹、鸟纹、象纹、乳丁纹、弦纹、环带纹、重环纹、鳞纹、四瓣花纹等。