

北京服装学院艺术设计基础训练丛书

装饰图案基础

张同宇 主编

北京工艺美术出版社

J51
16

北京服装学院艺术设计基础训练丛书

装饰图案基础

张向宇 主编

北京工艺美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

装饰图案基础 / 张向宇主编. —北京: 北京工艺美术出版社, 2004.6

(北京服装学院艺术设计基础训练丛书)

ISBN 7-80526-518-6

I.装... II.张... III.装饰美术—图案学—高等学校—教学参考资料 IV.J 51

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2004)第 049904 号

序 言

随着北京服装学院艺术设计专业十几年来来的不断发展，与之相适应的艺术设计基础教学通过不断的探索、实践、改革，已经形成独具面貌和特色的系列课程。这些课程遵循“厚基础、宽专业”的教学原则，在课程结构中，一方面保证对艺术设计基本理论、技能、技法的传授，同时亦在内容和方法上注重对学生思维能力的训练和创新意识的培养。这是艺术设计基础教学中应当遵循的艺术宗旨，也是应当达到的目标要求。

根据上述原则和宗旨，我们组织编写了这套丛书。书中作品选自绘画基础和设计基础系列课程中的部分学生的课堂作业，由任课教师撰文对作业进行有针对性的评析。这种评析，同时也是对该课程的诠释。丛书图文并茂地展示了各课教学的基本思路 and 课程构架，也体现了我院艺术设计基础教学的理念和状态。

书中所选学生的作业尽管还不够成熟，不尽完美，但其中所蕴含的丰富的想像力、鲜活的时代气息和不拘一格的表现样式，却能形象地反映出我院艺术设计基础教学多年改革、探索的可喜成果。

希望本系列丛书对高校艺术类学生 and 艺术设计爱好者的专业学习能有所启示 and 帮助。

北京服装学院艺术教育部 孙为平

前言

图案课作为艺术设计专业的共同基础课,在当今艺术设计教育中已得到广泛的普及。虽然在教学目的、方法,以及教学成果等方面尚不尽相同,但图案教学在艺术设计基础教育中的重要性,以及它对学生在专业设计方面的长远影响和意义,大家都给予了高度的重视与肯定。

北京服装学院自建立艺术设计专业以来,图案课就一直被作为重要的专业基础课来设置与实施。作为艺术设计基础的图案课,其教学任务不仅是让学生学会图案的设计与应用,更为重要的是要在教学的过程中培养与训练学生的审美能力和设计意识。使学生能以设计的眼光观察、分析自然事物,并能够在种种条件的制约与限制下充分发挥艺术才能和创造潜力。因此,图案课是刚刚步入艺术设计院校的学生们对于设计的初次尝试与体会。它起着设计启蒙和向专业学习过渡的作用。

我院图案课分为两大部分:一是基础图案。这一部分又分为植物图案、动物图案、风景图案和装饰人物图案。它主要解决图案设计中的一般规律性问题。如:图案的发展源流,图案的形式美法则,图案的写生与变化,图案的组织结构,图案的色彩及表现技法等。通过这部分的学习,使学生结合灵活多变的作业练习,初步了解并掌握图案设计的规律和技巧。二是专业图案。这一部分主要是针对服装、染织、装潢、环艺等专业,解决他们在学习专业设计的过程中所遇到的不同“装饰对象”这一特殊问题,即围绕表现风格、质地材料、装饰部位、工艺制作及使用对象等一系列因素,研究图案装饰的外在表现和内在规律。

基础图案即图案的基础、入门。它的主要内容是引导、训练学生以装饰美的眼光去观察生活中纷繁的自然事物,以丰富的想像力,浪漫、概括和象征的手法,并通过图案特有的形式语言与色彩,用理想化的图形语言将它们表达出来。因而,培养学生掌握“图案的思维方式”——由具象形态到装饰性形态的过渡与造型方法是本课的主要目的。

从设计的角度来说,图案是以理性观察、分析为基础,感性再现为表现的一种融实用与装饰美为一体的综合艺术表现形式。它与人们的日常生活关系十分密切。作为完美的图案设计,除了“美”的因素外,实用是不可缺少的。这包括两方面:一是对外在形态的刻意塑造所产生的“造型美”;二是对内在形态的刻意安排与构成,以及不同肌理效果所产生的既符合、彰显产品的实用功能,同时又能够满足特

定人群审美需求的“装饰美”。因而，这种装饰的目的性很强，而图案的造型则是第一位的。

图案的造型是图案的根基、筋骨与灵魂所在。它的美与丑、强与弱、有无特点直接关系到整个图案作品的成与败。这包括对图案造型的来源、依据的考究；对造型对象在形态特征上的概括与夸张；对画面色彩、肌理等效果的表达恰到好处等。这些作为重要的教学指导思想贯穿于我院基础图案教学的整个过程之中，并在学生作品中有着鲜明的反映。

随着教学改革的不断深入，在倡导“创新教育”的同时，图案课的课时也在相应地缩减。因而，在比较短的课时内如何安排教学计划？如何让学生在理论知识与设计创作上获得最大程度的收益？即不因课时缩减而导致内容的缩减，已成为必须解决的问题。因此，我们在教学中特别注意节奏更加紧凑、内容更加精练，目的性更强，在设计创作中着重解决主要问题——图案造型。本书所展示的部分学生作业即是在此背景下，以这样的教学指导思想完成的。受课时所限，这些作业无法达到比较成熟、深入的程度。因而，我们把主要精力放在了对图案造型的整理、推敲与精细刻画上，使图案构图、布局力求达到合理、美观和大方。同时，我们结合理论知识传授，使学生懂得什么是图案、图案训练的目的与要求、图案的主要表现形式和手段、图案的基本语言等一系列问题。

参与本书作业评析的教师有着多年从事图案教学的丰富经验，通过对北京服装学院艺术设计系、服装系部分学生的作业深入浅出、通俗明了的分析评述，想必能帮助读者对基础图案教学的目的、具体要求等问题得到比较全面的认识。

本书的前言、第一章篇首由张向宇撰写，第二章篇首由吕江撰写，一、二、三节由程悦杰撰写，第三章篇首由田辉撰写，第四章的篇首由叶山林撰写，全书最后由张向宇进行统稿。

张向宇

目 录

第一章 植物部分	1
一、单独式图案	2
二、连续式图案	42
第二章 动物图案	46
一、动物图案的简化造型	46
二、单独式动物图案	72
三、适合化动物造型	90
第三章 风景图案	98
第四章 装饰画	116
一、客观物象与主观表现	116
二、黑白造像与想像色彩	116
三、心择与视觉情趣	116
四、多元化与综合性	117

第一章 植物部分

植物作为与人类关系十分密切的自然生命形态之一,种类繁多,四季均有,它的形态鲜明各异。从教学角度说,植物相对于人物、动物而言,在形态上要单纯、直观;在动态上要静谧、含蓄,其整体造型特征、大的结构、局部细节相对容易把握;在描绘与刻画上也比较容易做到从容、深入。因而,作为设计基础的基础图案教学一般都先从植物图案变化开始。为了能够创造出更加动人、完美的植物图案,学生在这一部分要具备一定的图案造型能力,包括写生能力与装饰能力。因此,学生有必要对植物的形态特征、变化规律进行深入而具体的学习与研究,将自然植物形态通过对称、均衡、条理、反复、节奏与韵律等一定的程式化处理,创造出既适应实用与工艺要求,又具有时代特色、审美价值与个性风格的植物图案造型。

一、单独式图案

(一) 自由式

这是一种与四周无联系,没有连续、重复,不受外形轮廓限制而独立存在的装饰个体,是构成适合式图案、二方连续图案、四方连续图案的基础,画面构图有对称与均衡两种形式。

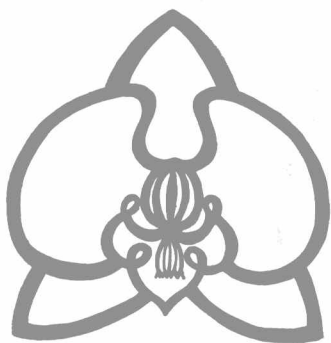

图 1

图 2

图 3

图 4

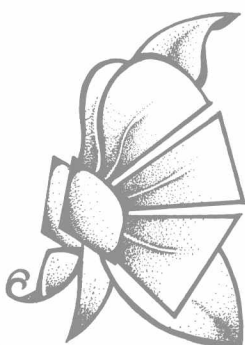

图 5

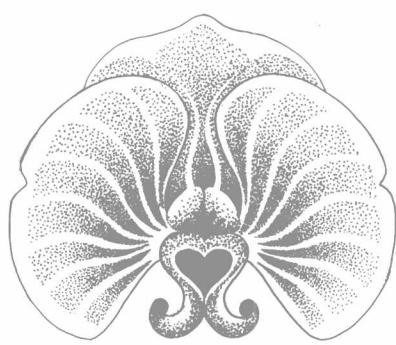

图 6

该组蝴蝶兰图案造型饱满、精准,结构紧凑,特征性强,黑白关系分布得当,视觉效果明朗,较好地运用了图案的装饰语言和各种不同的装饰手段。

(学生:图 1~5 唐 超 图 6 张媛媛 指导、点评教师:张向宇)

图 1

图 2

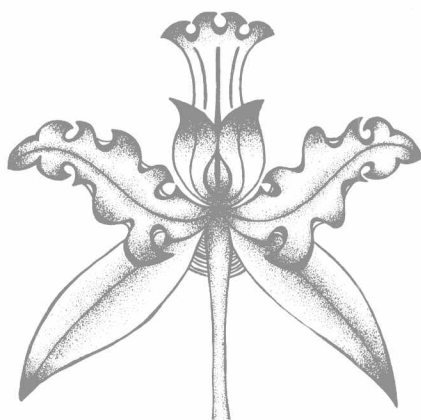

图 3

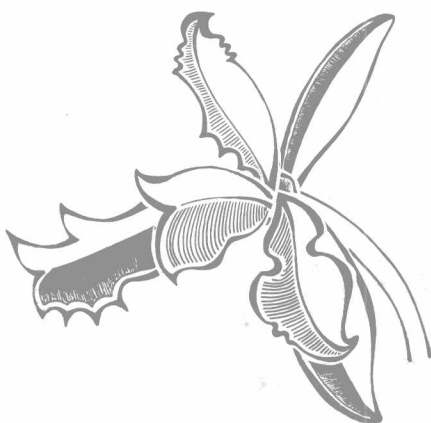

图 4

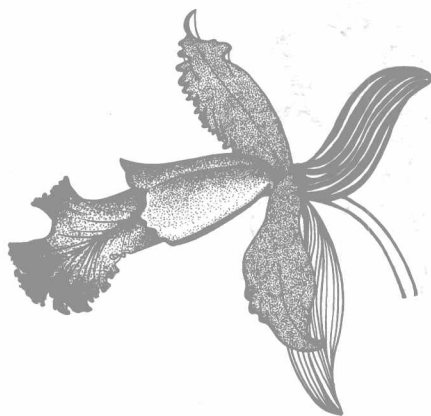

图 5

造型准确、对自然物象的概括及装饰能力很强。图 1、2 紧紧抓住漏兜兰大的形体特征进行了大胆的概括，图案造型简练、优雅，在装饰处理上点与线的应用恰到好处，使得图案整体装饰风格统一又活泼多变。不足之处是图 4、5 下部两片花瓣重合面积过大，影响图形的清晰性，如果分开效果会更好。

(学生：图 1 石 英 图 2 张议方 图 3~5 王卓 指导、点评教师：张向宇)

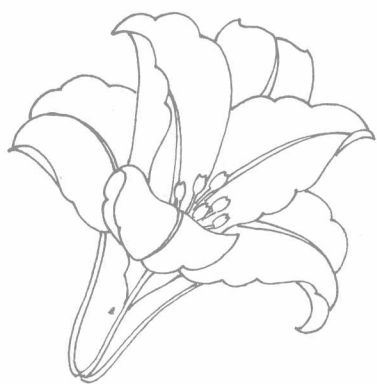

图 1

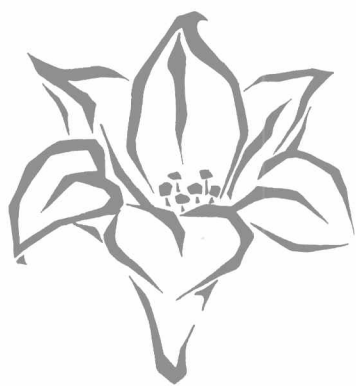

图 4

图 2

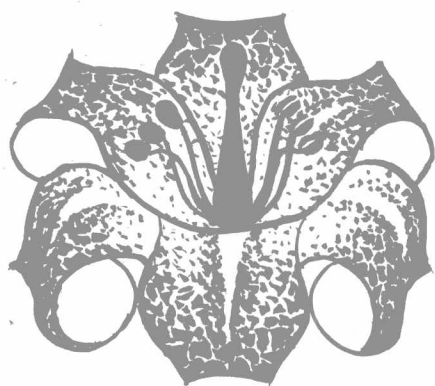

图 5

图 3

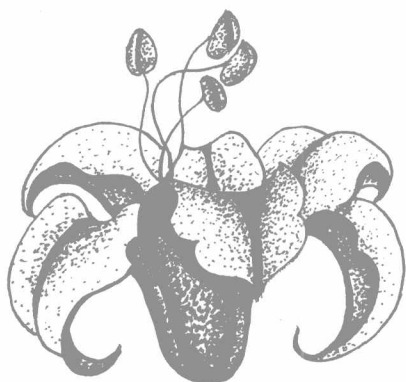
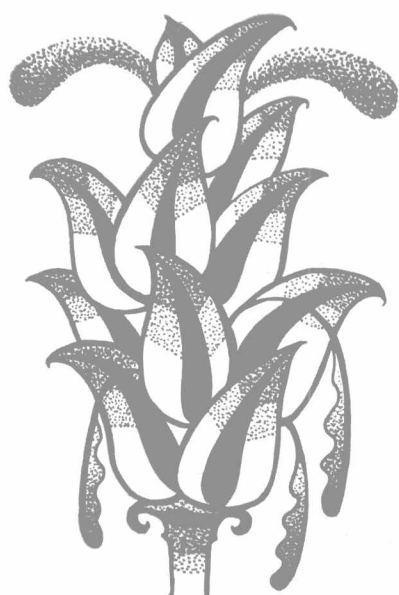
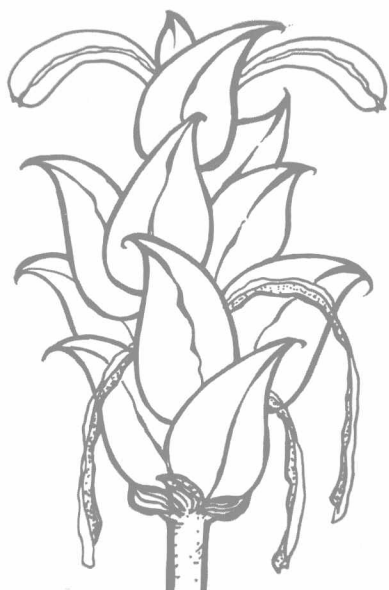

图 6

该组作业分别以线、点线和块面平涂的手法进行装饰处理，使同一个形象呈现出不同的视觉美感。

(学生：图 1~4 梁 茜 图 5~6 佚名 指导、点评教师：张向宇)

在黑白图案中，黑、白、灰的色彩处理直接关系到画面的整体效果。它不仅要求画面色彩整体统一，而且要有层次与节奏上的变化。该组作业在黑、白、灰的色彩处理上基本达到了这个要求。

(学生：晏 荣 指导、点评教师：张向宇)

图 1

图 4

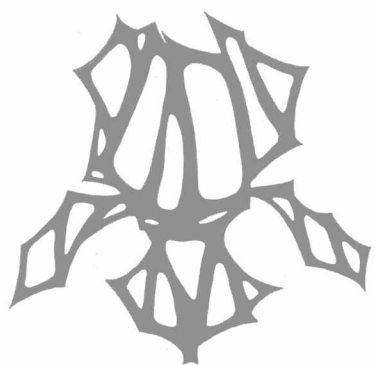

图 2

图 5

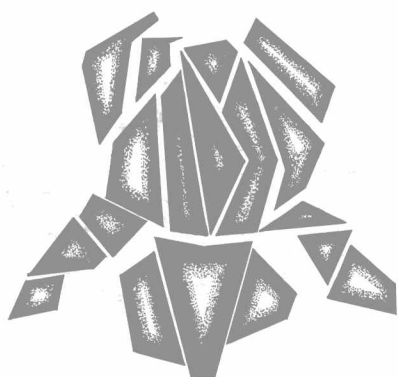

图 3

图 6

在保留原物象外在特征的基础上，这幅作业以不同的造型语言和处理手法对同一物象进行装饰变化，从而产生具有不同精神品格与装饰意趣的新形象。通过这样的练习，可以使学生掌握并熟练运用不同的装饰造型手法，更加注重对图形本身整体造型的塑造，在制约中求发展、求变化，从而对图案变化有比较深入的认识。

(学生：图 1~3 哈敏晨 图 4~6 李 玲 指导、点评教师：张向宇)

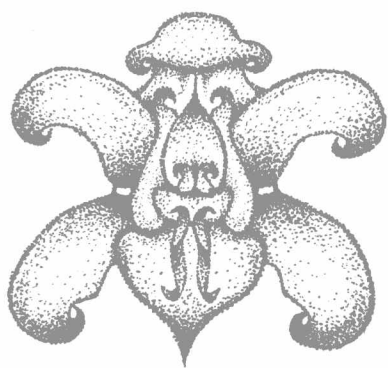

图 1

图 4

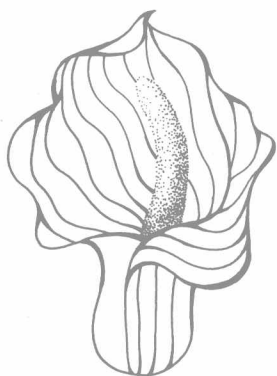

图 2

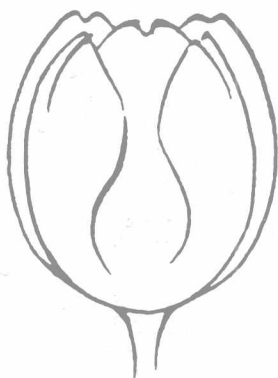

图 5

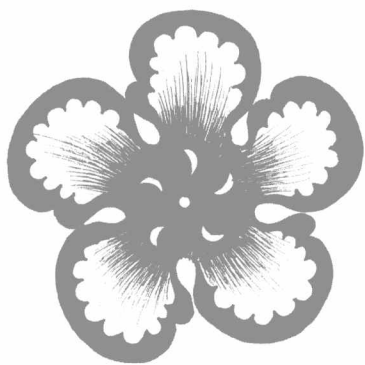

图 3

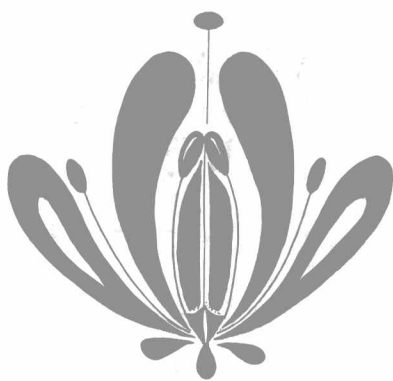

图 6

这是一组对不同品种的花卉所作的图案变化，表现的视角、手法，产生的效果、风格各不相同，但图案造型的整体概括与饱满，装饰手法的简练、统一，点、线、面节奏疏密有序等方面是相同的。

(学生：图1姚 蕾 图2苑国祥 图3王春兰 图4石 英 图5~6佚名 指导、点评教师：张向宇)

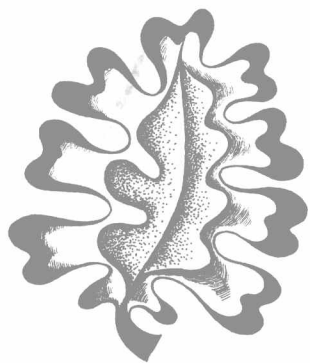

图 1

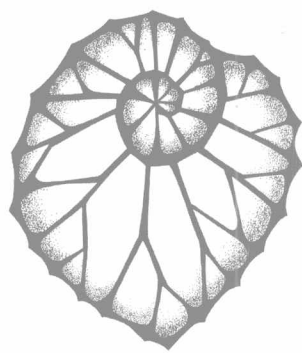

图 4

图 2

图 5

图 3

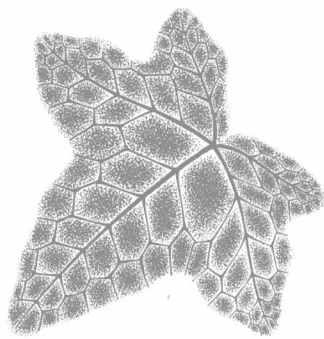

图 6

这是一组叶子的单独图案变化，造型各异，装饰手法各不相同，但都十分准确地表现了对象的内外形态特征。作业造型敦实有力，黑白效果响亮，图形的节奏感很强。

(学生：图 1~2 王宇洁 图 3 张丽芳 图 4 骆鹏飞 图 5 张议方 图 6 廖俊妮 指导、点评教师：张向宇)

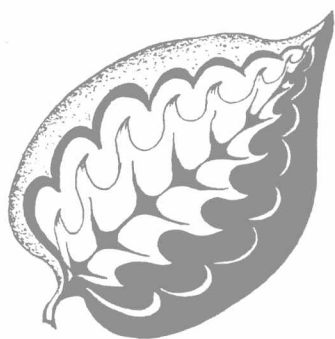

图 1

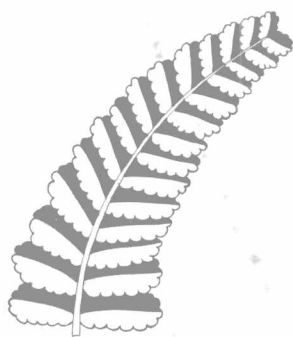

图 4

图 2

图 5

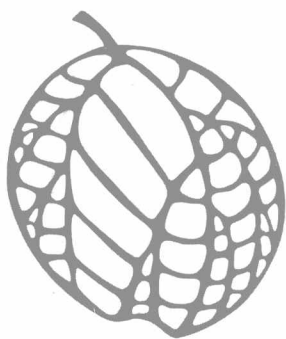

图 3

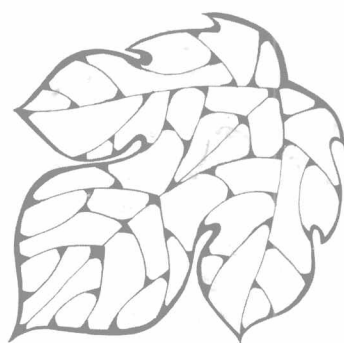

图 6

这是一组植物叶片为素材的图案练习。学生抓住了素材的形态特征使图案造型简洁大方，富有形式美感。图1、2、3、6为圆形叶片，这几位同学抓住大的外形特征适当夸张并予以保留，使之更加饱满、生动。图2、4则在保留叶片外形的基础上予以归纳提炼，使之简洁耐看。

(学生：图1 佚名 图2 骆鹏飞 图3 佚名 图4 张丽芳 图5 张媛媛 图6 刘闫妍
指导教师：张向宇 点评教师：吕 江)

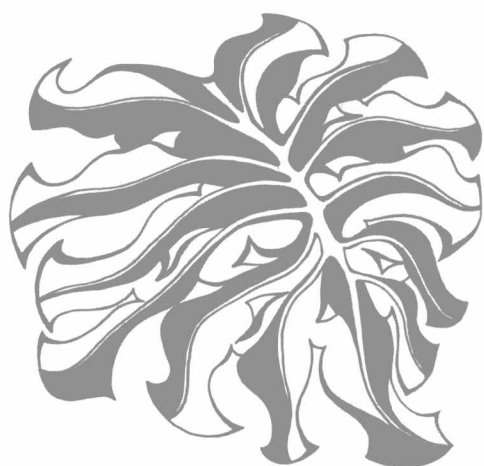

图 1

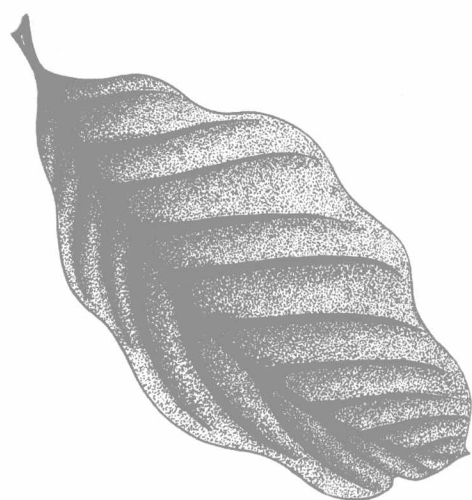

图 3

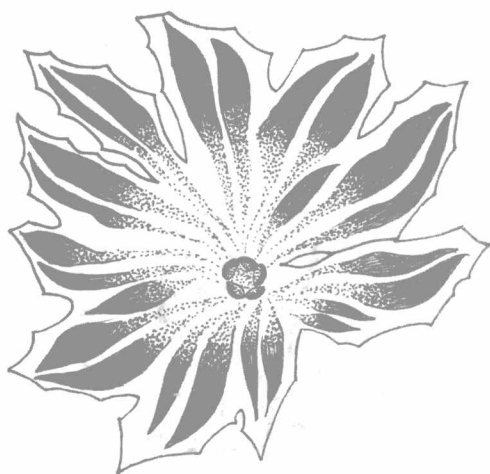

图 2

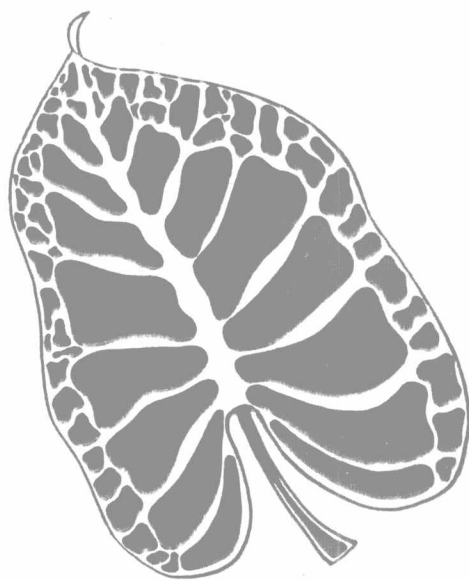

图 4

美在自然界中无处不在，即使是一片小小的叶子。作者以细腻、秀丽且多变的曲线、折线及渐变的点很好地表现了叶片体态的婀娜、叶边褶皱的起伏与层次，使疏与密、虚与实得到充分展现。

(学生：图1陈鸿坤 图2杜 芳 图3王 卓 图4佚名 指导、点评教师：张向宇)