

装饰图案

装饰图案黑白设计与表现

编 著 郭 磊 / 庄 云 鹏 / 龙 真 / 王 永 波

在装饰图案的世界中，对错的界限不完全以客观世界的表象作为评判的标准，而只能作为基本的参照。点、线、面、黑、白、灰的概念界定同样要放置至一定的情境中，以视觉经验和知觉感受等主观感觉为依据进行判断。这也是装饰图案作为视觉艺术表现形式的重要特征之一，即艺术的主观性。同其他视觉艺术门类相比，装饰图案所具有的理想化、自由化创作状态和表现技巧，突破了所有固定的程式化艺术语言的限制，更加纯粹、直观，直指本质。本书力图通过大量的课题式装饰图案作品的展示，对装饰艺术语言与表现进行更为宽泛、全面的诠释。

吉林美术出版社

装饰图案黑白设计与表现
编著。郭磊 / 庄云鹏 / 龙真 / 王永波

吉林美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

装饰图案黑白设计与表现/郭磊编. —长春:

吉林美术出版社, 2008.8

ISBN 978-7-5386-2713-8

I. 装… II. 郭… III. 装饰美术—图案—设计 IV. J51

中国版本图书馆CIP数据核字(2008)第116813号

出版人: 石志刚

装饰图案黑白设计与表现

编著: 郭磊 庄云鹏 龙真 王永波

责任编辑: 李丹

装帧设计: 郭磊

版式设计: 郭磊、庄云鹏、刘田军

技术编辑: 郭秋来 赵岫山

出版发行: 吉林美术出版社

地址: 长春市人民大街4646号

印刷: 北京盛兰兄弟印刷装订有限公司

开本: 889×1194mm 1/16

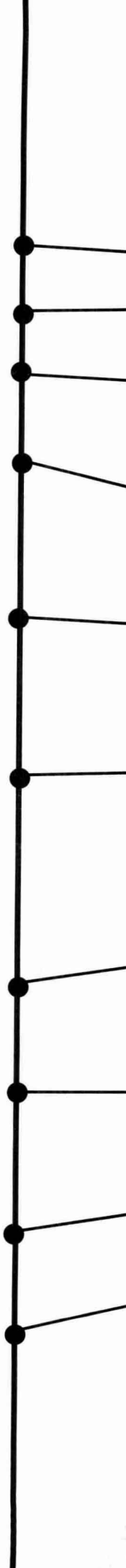
印张: 14

版次: 2008年9月第1版 第1次印刷

印数: 1—4 000册

书号: ISBN 978-7-5386-2713-8

定价: 45.00元

目录

一、前言

二、中国传统装饰图案

- 1、原始时期装饰图案
- 2、商周时期装饰图案
- 3、春秋战国时期装饰图案
- 4、秦汉时期装饰图案
- 5、唐代装饰图案
- 6、宋元时期装饰图案
- 7、明清时期装饰图案

三、中国民间装饰图案

- 1、剪纸图案
- 2、年画图案
- 3、刺绣图案
- 4、印染图案
- 5、雕刻图案
- 6、服饰图案

四、国外装饰图案

- 1、美洲图案
- 2、非洲图案
- 3、亚洲图案
- 4、欧洲图案

五、装饰图案的构成

图案的概念·特征·类别·构成

- 1、单独纹样
- 2、适合纹样
- 3、连续纹样

六、装饰图案设计与表现

- 1、课题一·植物装饰线描写生
- 2、课题二·动物装饰线描写生
- 3、课题三·人物装饰线描写生
- 4、课题四·风景装饰线描写生
- 5、课题五·静物装饰线描写生

中国 传统装饰 图样

• 中国传统装饰图案

中国 传统纹样 图案

中国传统图案是历代中国文化的一部分，伴随着社会的发展，生产的发展而不断发展变化。中华民族有着悠久的历史，几千年的文明留给世人的是一部浩瀚广博的百科全书。传统装饰图案藉着工艺美术的产生和发展，纹样之丰富，内容之璀璨，举世瞩目。它既代表着中华民族的悠久历史和社会文明的进步，也是世界文化艺术宝库中的巨大财富。了解中华民族历代图案的发展和变化，对于我们今天的装饰图案如何创作和设计，以及如何更好地继承和发扬中华民族的艺术传统是十分必要的。

中国传统图案有别于世界上任何一个国家和地区的图案，上下发展七八千年，绵延不断地创造和前进，从来没有间断过。它

活跃着，前进着，聚集着多民族图案创作的智慧。中国图案，其图案样式、手法、语言、工艺等直到今天仍有极强的生命力，仍在不断地发展。

中国传统图案依据朝代划分，它涵盖了以下几方面的内容：原始社会时期的彩陶图案，商周、春秋时期的青铜器图案，春秋战国至汉代的漆器图案，秦汉时期的瓦当图案，汉代的画像砖图案，唐代的纺织品，以及经历了多个时代的敦煌，还有明代的明锦，清代的清绣图案、吉祥纹饰等。

三角网纹彩陶钵—大汶口文化

雷纹彩陶—大汶口文化

马家窑文化彩陶—涡纹

1. 原始时期装饰图案

装饰图案在原始社会时期还处于萌芽状态，生产力的低下极大地限制了工艺美术的发展。先人们同自然界的斗争从手开始，自然工具的使用加快了生产力的提高，创造工具却成为人类文明发展的里程碑。新石器时代陶器的发明和使用，使我们可以透过陶器表面的纹饰体味出装饰图案的雏形。

新石器时代，先人们留下了不可尽数的彩陶，其纹饰以几何形为主，间或有动物、人物的纹样。仰韶文化彩陶和马家窑文化彩陶纹饰是这一时期图案的典型代表，它们之间巧妙地组合。

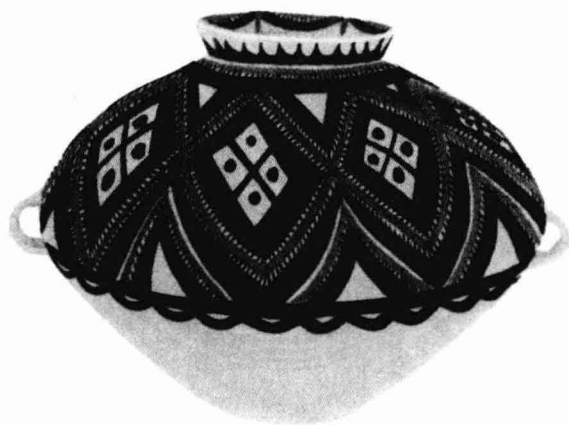
同一类的几何图形，在不同的器物表面表达出不同的艺术风格。动物纹饰和人物纹饰也大都用简练、质朴的方法抽象为平面的图形加以再现。在彩陶纹样中，最具代表性的是半坡遗址出土的人面鱼纹陶盆等。总的来说，中国原始社会彩陶的艺术风格为庄重大方，单纯质朴。

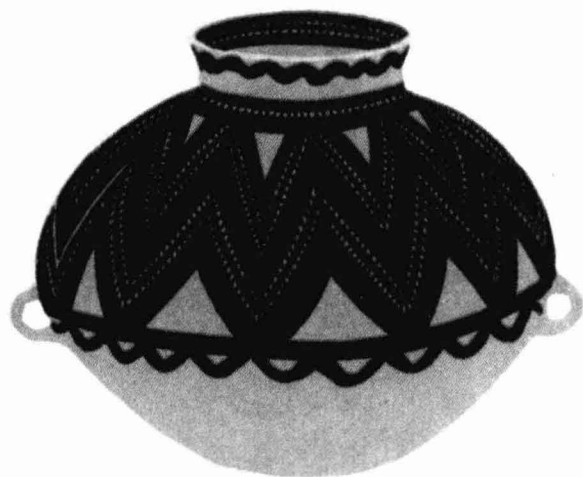
八角星纹彩陶—大汶口文化

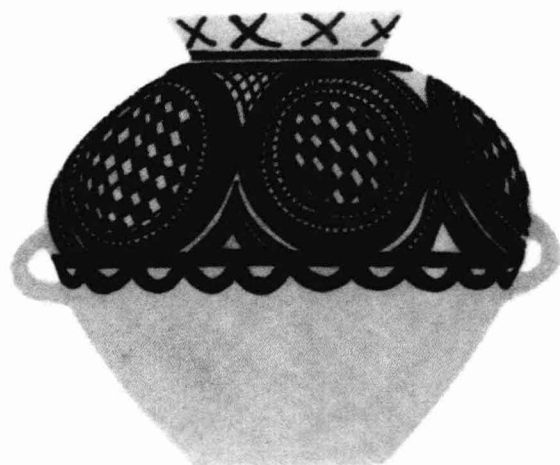
半山类型彩陶

半山类型彩陶

半山类型彩陶

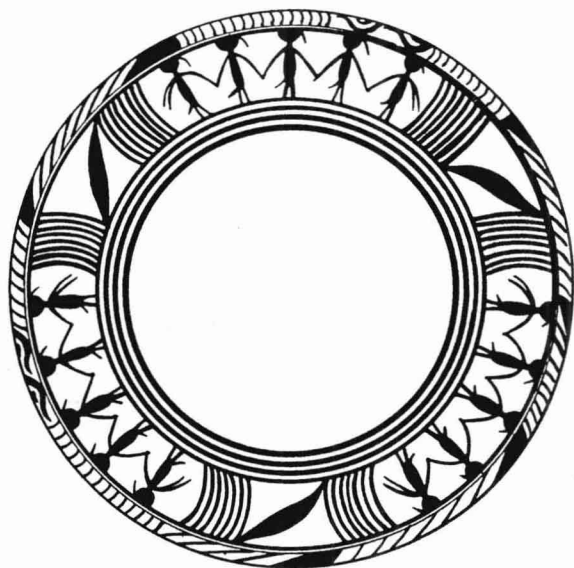
马家窑类型彩陶

马厂类型彩陶

马家窑文化彩陶

马家窑文化马家窑类型彩陶—舞蹈纹

马家窑文化马家窑类型彩陶—同心圆与圆点弧线纹

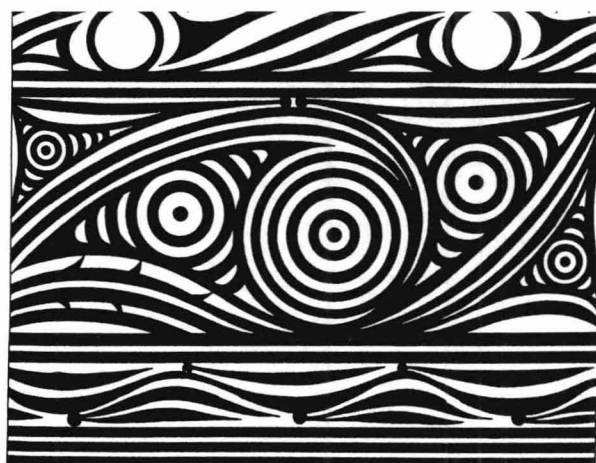
马家窑文化马厂类型彩陶—复合三角纹饰

夏家店下层文化彩陶—纹饰

马家窑文化半山类型彩陶—纹饰

马家窑文化马家窑类型彩陶—旋纹

马家窑类型彩陶

马家窑文化彩陶—蛙纹

马家窑文化彩陶

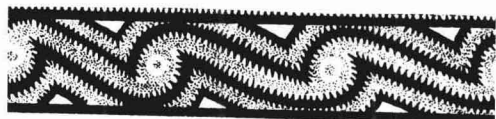
马家窑文化彩陶盆

彩陶—人物舞蹈纹

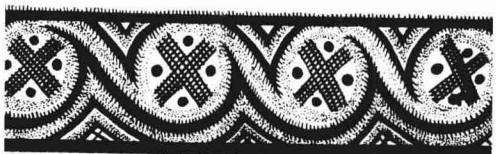
9

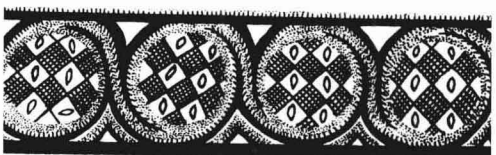
10

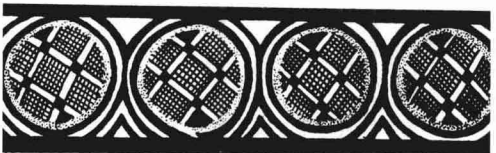
11

12

13

马家窑文化彩陶—旋纹演变

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

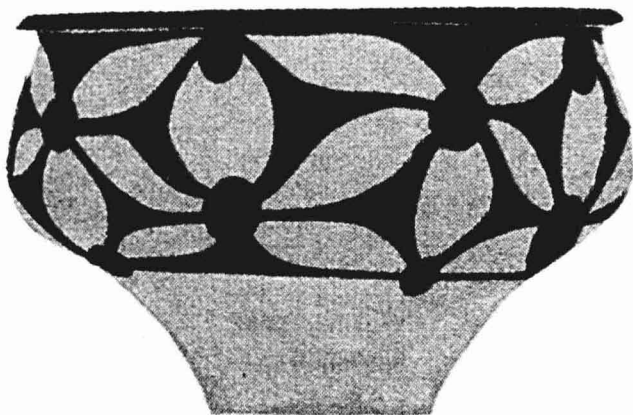

19

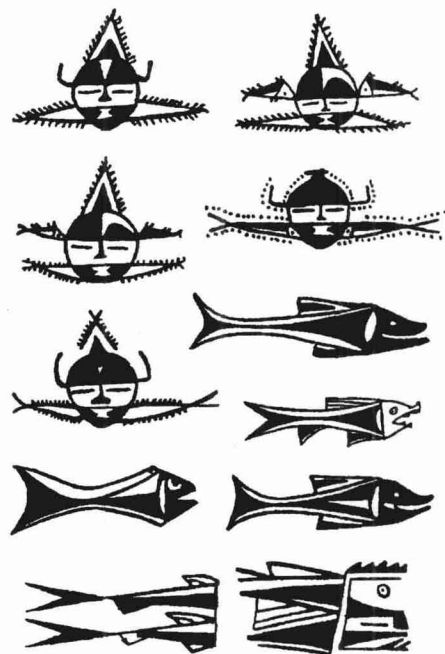

20

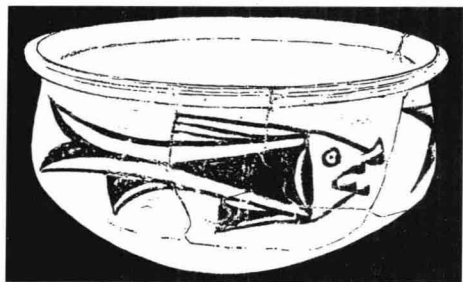
庙底沟型彩陶—鸟纹

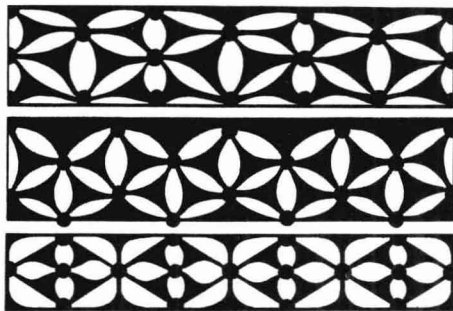
庙底沟型彩陶

彩陶—鱼纹

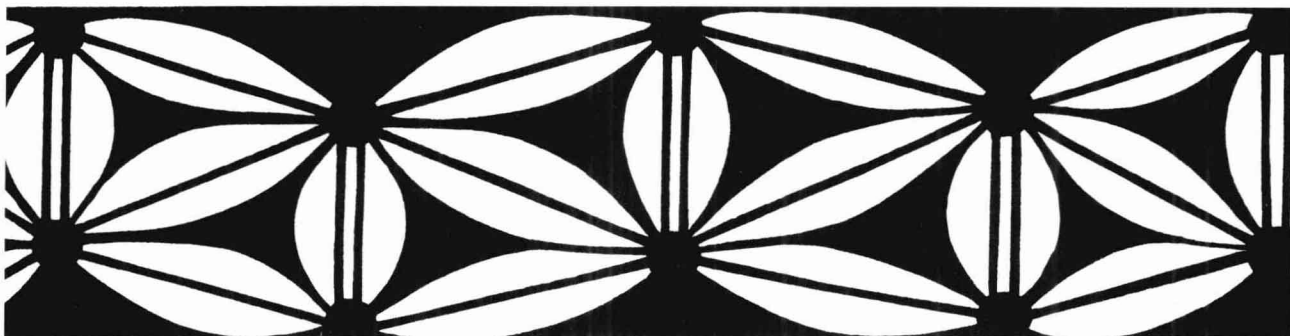
仰韶文化半坡类型彩陶—鱼纹

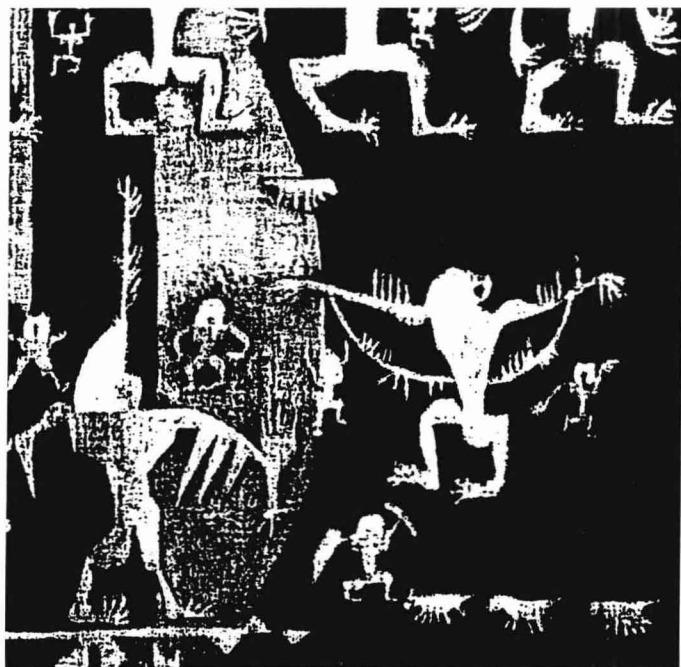
仰韶文化庙底沟类型彩陶—花瓣纹

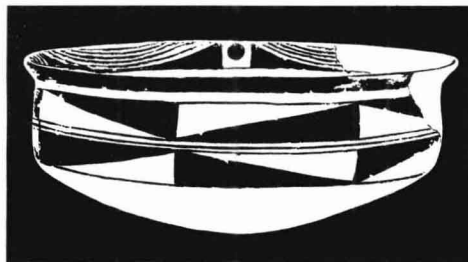
马家窑文化半山类型彩陶—变体人形纹

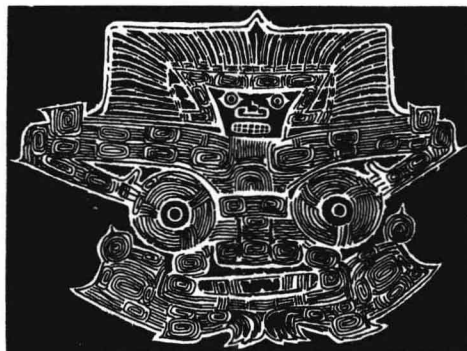
大汶口文化彩陶—花瓣形纹

广西花山崖画

仰韶文化半坡类型彩陶—几何纹

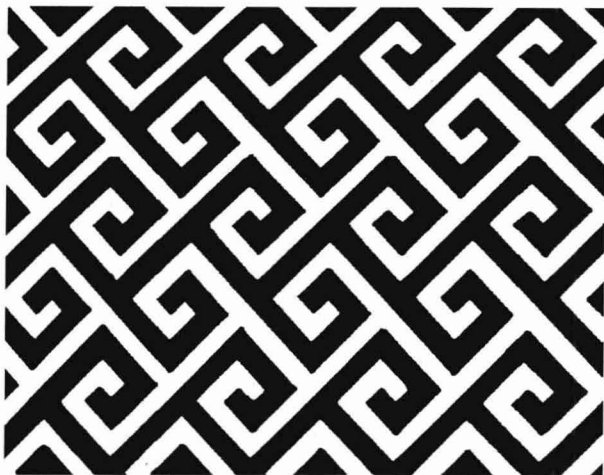
良渚文化玉器纹饰—神人像玉冠状饰

2. 商周时期装饰图案

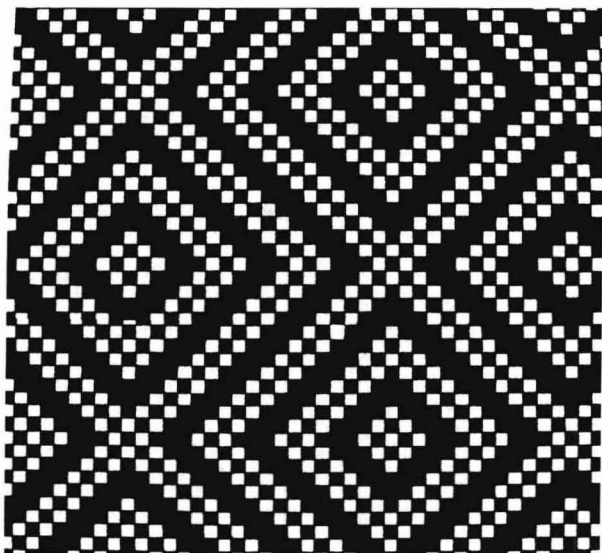
商周时期，青铜器为工艺美术品的代表，玉器、白陶、灰陶以及原始青瓷等工艺品在考古中也有所发现。在约1000年的发展过程中，商周两代的生产工艺水平有了长足的进步。在青铜器的表面纹饰中，以动物纹为主，同时具有图腾性质的变形动物也占据了重要的位置。主要纹样有鸟纹、饕餮纹、龙纹、凤纹、云雷纹、象形文字等。纹样多为阳纹和阴纹，构思精巧，制作工整，构图饱满。从内容上来看，仍然带有“神化”的特点。

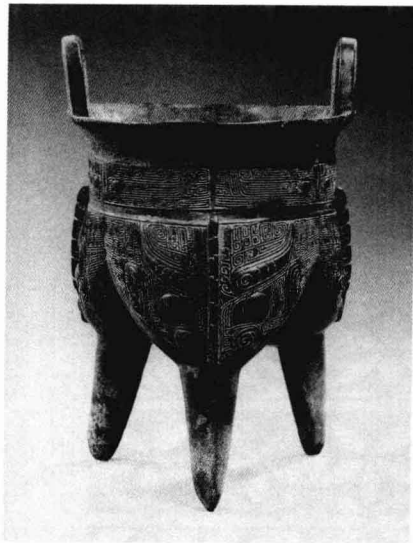
商代二里冈期青铜器纹样

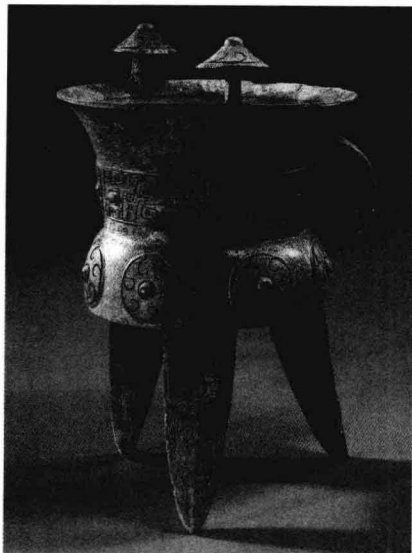
商代勾连纹

商代回纹

商代兽面纹铜鬲

商代圆涡纹铜甗

西周凤纹提梁铜卣