

高等艺术教育“九五”部级教材

中国艺术教育大系

CHINESE ART EDUCATION ENCYCLOPAEDIA

FINE ARTS SERIES

美术卷

装饰图案

CHINA ACADEMY OF ART PRESS

赵茂生 编著

中国美术学院出版社

高等艺术教育“九五”部级教材

中国艺术教育大系

美 术 卷

装饰图案

赵茂生 编著

中国美术学院出版社

责任编辑 陈 平
封面设计 毛德宝
版式设计 陈 平
责任校对 邵 泓
责任监制 葛炜光

图书在版编目(CIP)数据

装饰图案/赵茂生编著. —杭州:中国美术学院出版社,1999.1(2000.5重印)

(中国艺术教育大系.美术卷/赵汎主编)

ISBN 7-81019-704-5

I. 装... II. 赵... III. 装饰美术-图案-技法(美术) IV. J51

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2000)第 25863 号

装饰图案

赵茂生 编著

中国美术学院出版社 出版发行

地址: 中国·杭州南山路 218 号 邮政编码: 310002

全国新华书店 经销 浙江印刷集团公司 印刷

1999 年 1 月第 1 版 2000 年 5 月第 2 次印刷

开本: 787 × 1092 1/16 印张: 13.5

字数: 110 千 图数: 374 幅

印数: 5001—8000

ISBN 7-81019-704-5 / J·647

定 价: 35.00 元

中国艺术教育大系总编委会

名誉主任 潘震宙
总 主 编 赵 泓

主 任 陶纯孝
副 主 任 杜长胜 蔺永钧 戴嘉枋 王锦燧

委 员 于润洋 刘 霖 王次炤 靳尚谊 孙为民
徐晓钟 金铁林 朱文相 周育德 吕艺生
于 平 江明淳 胡妙胜 荣广润 潘公凯
冯 远 常沙娜 杨永善 赢 枫 郑淑珍
朱 琦 卜 键 陈学娅 钟 越 黄 河

执行主任 赢 枫
执行副主任 郑淑珍 朱 琦

美术卷编委会

主 任 孙为民 宋忠元 杨永善
委 员 杜 健 丁一宁 冯 远 陈 平 张绮曼
周建夫 柳冠中 潘耀昌

本册责任编辑 常沙娜

《中国艺术教育大系》总序

由学校系统施教而有别于传统师徒相授的新型艺术教育，在我国肇始于晚清的新式学堂。而进入民国后于1918年设立的国立北京美术学校，则可被视为中国专业艺术教育发轫的标志。时至1927年于杭州设立国立艺术院，1928年于上海设立国立音乐院，中国的专业艺术教育始初具雏形。但在20世纪的上半叶，中国的专业艺术教育发展一直处在艰难跋涉之中。以蔡元培、萧友梅、林风眠、欧阳予倩、萧长华、戴爱莲等为代表的一批先贤仁人，为开创音乐、美术、戏剧、戏曲、舞蹈等领域的专业教育，筚路蓝缕、胼手胝足、呕心沥血、鞠躬尽瘁。

中华人民共和国成立后，对专业艺术教育的发展给予了高度的重视。1949年第一届中央人民政府成立伊始，即着手建立我国高等专业艺术教育体系，将以往音乐、美术、戏剧专业教育中的大学专科，提高到了大学本科层次。当时列为中专的戏曲、舞蹈专业教育，也于80年代前后逐一升格为大专或本科，并且自70年代末起，在高等艺术院校中陆续开始了硕士、博士的研究生的培养。迄今为止，我国已形成了以大学本科为基础，前伸附中或中专，后延至研究生学历的完整的专业艺术教育体系，在大陆拥有30所高等艺术院校，123所中等艺术学校的可观的办学规模。

近一个世纪以来，在我国专业艺术教育体系的创立和发展的过程中，建立与之相适应的、中西结合的、系统科学的规范性专业艺术教材体系，一直是几代艺术教育家孜孜以求的奋斗目标。如果说20世纪上半叶我国艺术教育家们为此已进行了辛勤探索，有了极为丰厚的积累，只是尚欠系统的话，那么在50年代全国编制各艺术专业课程教学方案和教学大纲的基础上，于1962年全国文科教材会议之后，国家已有条件部署各项艺术专业教材的编写和出版工作，并开始付诸实施。可惜由于接踵

而来十年“文革”动乱，使这项工作被迫中断。

新时期专业艺术教育的迅猛发展对教材建设提出了新的要求。高等艺术教育教学改革深化、教育部提出的面向21世纪课程体系和教学内容改革计划的实施，以及新一轮本科专业目录的修订、教学方案的制订颁发，都为高等艺术院校本科教材的系统建设提供了契机和必要的条件。恰逢此时，部属中国美术学院出版社于1994年酝酿、发起了“中国艺术教育大系”的教材编写、出版的工作。这提议引起了文化部教育司的高度重视。1995年文化部教育司在听取各方面意见后，决定把涵盖各艺术门类的“中国艺术教育大系”的编写与出版列为部专业艺术教材建设的重点，并于1996年率先召开美术卷论证会，成立该分卷编委会；1997年又正式成立了“中国艺术教育大系”的总编委会，以及音乐、美术、戏剧、戏曲、舞蹈各卷的分编委会。为了保证出版工作的顺利进行，同时组建了出版工作小组。

在世纪之交编写、出版的“中国艺术教育大系”，是依据文化部1995年颁发的《全国高等艺术院校本科专业教学方案》，以专业艺术本科教育为主，兼顾普通艺术教育的系统教材。在内容上，“中国艺术教育大系”既是本世纪中国专业艺术教育优秀成果的总体展示，又充分考虑到了培养下一世纪合格艺术人才在教育内容上不断拓展的需要。因此，“大系”于整体结构上，一方面确定了5卷共计77种98册基本教材于2000年出版齐全的计划；另一方面，为使这套教材具有前瞻性和开放性，对于在21世纪专业艺术教育发展过程中，随教学课程体系改革、专业学科更新而形成的较为成熟的新的教学成果，也将陆续纳入“大系”范围予以编写出版。

在教材中如何对待西方现代派艺术，是一个无法回避的问题。邓小平同志在1983年说过：“我们要向资本主义发达国家学习先进的科学、技术、经营管理方法以及其他一切对我们有益的知识和文化，闭关自守、故步自封是愚蠢的。但是，属于文化领域的东西，一定要用马克思主义对它们的思想内容和表现手法进行分析、鉴别和批判。”（《邓小平文选》第三卷第44页）对此我认为对西方现代派艺术也需要加以具体分析。一方面应该看到，从19世纪末以来在西方兴起的种种现代派艺术思潮，是西方资本主义文化的产物，我们必须以马克思主义观点对它们的思想内核及美学观一一进行分析、鉴别和批评扬弃，绝对不能盲目推崇追随；另一方面，伴随西方现代艺术共生的种种拓展了的艺术表现形式、方法和手段，则是可能也应当为我所用的。鉴此，前者的任务由“中国艺术教育大系”中的《艺术概论》来完成，而后者则结合各门类艺术的具体技法教程来分

别加以介绍。

作为文化部“九五”规划的重点工程，拟向全国推荐使用的专业艺术教育的教材，“大系”的编写集中了文化部直属的中央音乐学院、中国音乐学院、上海音乐学院、中央美术学院、中国美术学院、中央戏剧学院、上海戏剧学院、中国戏曲学院、北京舞蹈学院等被称为“国家队”院校的各学科领头人，以及中央工艺美术学院、武汉音乐学院等在相关学科的翘楚，计国内一流的专家学者数百人。同时，这些教材都是经过了长期或至少几轮的教学实践检验，从内容到方法均已被证明行之有效，而且是比较稳定、完善的优秀教材，其中已被列为国家级重点教材的有9种，部级重点教材19种。况且，这些教材在交付出版之前，均经过各院校学术委员会、“大系”各分卷编委会以及总编委的三级审读。可以相信，“大系”的所有教材，足以代表当今中国专业艺术教学成果的最高水平；也有理由预见，它对规范我国今后的专业艺术教育，包括普通艺术教育，将起到难以替代的作用。

“中国艺术教育大系”的工作得到了文化部、教育部、国家新闻出版署等方面的高度重视。在此我谨代表参与教材编写的专家学者和全体参与组织工作的有关人员，对上述领导部门，特别是联合出版“大系”的中国美术学院出版社、上海音乐出版社、文化艺术出版社致以崇高的谢意！

教育部艺术教育委员会主任
“中国艺术教育大系”主编

赵沅

1998年6月18日

目 录

总 序

第一章 装饰图案概述 1

第一节 装饰图案的概念与类别

一、装饰图案的概念

二、装饰图案的类别

第二节 装饰图案的艺术特征

一、变形换色

二、概括与加强

三、平面化的表现

四、追求秩序的美感

五、理想化的景象

六、吉祥如意

第三节 装饰图案与工艺

第二章 装饰图案艺术发展演变概况 13

第一节 中国传统图案

一、新石器时期的彩陶装饰图案

二、商周时期青铜器装饰图案

三、战国时期的装饰图案

四、汉代装饰图案

五、南北朝装饰图案

六、唐代装饰图案

七、宋元装饰图案

八、明清装饰图案

第二节 中国民间图案

一、民间图案的概念

二、民间图案的特点	
三、民间图案的种类	
第三节 外国图案	
一、亚非地区图案	
二、欧美地区图案	
第三章 装饰图案的形式法则	61
第一节 变化与统一	
第二节 对称与均衡	
第三节 条理与反复	
第四节 对比与调和	
第五节 动感与静感	
第六节 节奏与韵律	
第七节 比例与对照	
第四章 装饰图案的素材	75
第一节 装饰图案的写生	
一、写生的目的	
二、写生的要领	
三、写生的方法	
第二节 装饰图案素材的其他来源	
一、采用摄影的形式搜集素材	
二、图片的选择利用	
第五章 装饰图案的造型、构图及黑白关系	93
第一节 装饰图案的造型	
第二节 装饰图案的构图	
一、装饰构图中的透视变化	
二、形与形的适应	
三、形态结构的重复	
四、形态的层次关系	
五、打破时空观念	
第三节 装饰图案的黑白关系	
一、图与底的关系	
二、黑白灰关系	
三、点、线、面的个性	
第六章 装饰图案的色彩与表现方法	125
第一节 装饰图案的色彩	

- 一、装饰图案色彩的基本知识
- 二、归纳自然中的色彩
- 三、借鉴绘画、摄影等艺术作品的色彩
- 第二节 装饰图案色彩的表现方法
 - 一、套色方法
 - 二、渲染方法
 - 三、与不同材料工具相结合的表现方法

第七章 创作示范作品 143

第一章 装饰图案概述

第一节 装饰图案的概念与类别

一、装饰图案的概念

装饰图案具有特定的装饰性和实用性，是与工艺制作相结合、相统一的一种艺术形式。装饰图案有多层次的含义，广义指对某种器物的造型结构、色彩及图形构成的设想，并依据材料要求、制作要求、实用功能、审美要求所创作的设计方案；狭义是指器物上的装饰图形。在研究装饰图案时，要搞清楚纹样与装饰画的概念，以及它们与装饰图案的关系。

装饰图案，有人也称其为花样或纹样。花样与纹样可以解释为同意词，但它们不是装饰图案的全部内容，只能说是装饰图案的一个组成部分。如单独图案、适合图案、二方连续、四方连续都可以称为纹样，但如果把一些独幅式的题材内容，造型完整的装饰图案制品，如壁挂、招贴画、装饰浮雕、陶瓷壁饰等，也称为花样或纹样，就显得不那么确切，但这些也是装饰图案的组成部分。因此，装饰图案既包括日用品的纹样设计，同时也包括独幅式装饰品的构成设计。

装饰图案与装饰画没有本质的区别，都是以装饰的手法表现自然物象。张光宇先生曾经说过，今天所讲的装饰绘画，也可以说是与一定的工艺材料和实用的、欣赏的价值联系在一起的画，也就是与图案学紧密结合在一起的，具有特殊表现形式的画。他还说，作为图案研究来说，他总是力图扩大它的领域，冲破二方连续、四方连续的概念，使图案的根本法则运用于画面造型、结构和色彩处理。由此看来，装饰图案与装饰画是难以区别的。雷圭元先生的《中国图案作法初探》、庞薰琹先生的《中国历代装饰画研究》，都同时选用了战国时期的宴乐铜壶

上的装饰图形,而前者是作为装饰图案来评述,后者则是作为装饰画来研究。但是装饰图案与装饰画并非同义语,装饰画有它的独立性、完整性和表现其特定题材的丰富内容,如果把纹样也称为装饰画显然不妥;一些大型的装饰壁画也叫装饰画,将它们称为装饰图案也不恰当。由此不难看出,装饰画应该是以装饰手法来表现其主题内容的设计和各种类型的壁画设计。

二、装饰图案的类别

装饰图案涉及的范围很广,在分类方面不可能从一个角度进行全面概括,因此从不同的角度出发会产生不同的分类方法。

常见的分类方法如下:

(1)从装饰图案的用途来看,可分为日用品的装饰图案和陈设装饰品图案。

日用品图案:日常生活中所接触到的物品装饰,如染织图案、陶瓷图案、服饰图案等。

陈设装饰品图案:陈设装饰品的图案主要起着点缀、美化环境的作用,如装饰壁挂、书籍装帧、陶瓷小饰品、屏风装饰、金属工艺品、木制浮雕壁饰品等。

(2)从基础训练和实际应用来看,可分为基础图案和专业图案。

基础图案:不是针对某种工艺制作、实用功能的要求,而是为学习和掌握装饰造型、构图、色彩的基本规律而绘制的图案,以求为今后的装饰图案设计打下必要的基础。

专业图案:是指针对各专业的需要进行的装饰设计。不论是日用品还是装饰品,在设计时既要符合完整的审美要求,又要符合实用功能和工艺制作要求。

(3)从装饰图案的空间来看,可分为平面图案和立体图案。

平面图案:是指在纸面上进行基础图案的练习和应用于平面的装饰图案设计意图的表现,如染织图案、书籍装帧、广告招贴等。

立体图案:立体图案是相对平面图案而言的,如用于建筑、家具、陶瓷品、金属制品、木雕等的装饰图案设计。

(4)从装饰图案的取材来看可分为植物图案、动物图案、风景图案、人物图案、几何图案等。

(5)从装饰图案的组织形式上来看可分为单独图案、适合图案、二方连续、四方连续和独幅式综合图案。

第二节 装饰图案的艺术特征

装饰图案设计取材于自然物象,但往往是以描绘对象为媒

介, 不受光感、透视甚至对象自身结构的限制。设计者根据创意和对物象的感受, 追求表现艺术的形式美, 而非自然的再现。它采取夸张、变化、象征、寓意等抽象的艺术语言, 遵循装饰图案的形式法则, 以适应设计特有的需要。与一定的用途和工艺制作的限定相结合的设计是装饰图案创意的最终目的。装饰图案的艺术特征主要体现在以下几个方面:

一、变形换色

设计者根据需要改变自然物象的原来面貌, 强调主观感受, 按着创意的特点采取必要的夸张变形, 突出主要特征, 减化不必要的细节, 使其典型化、抽象化。色彩的处理也不是对自然色彩的再现, 而是依据装饰效果或实用与工艺制作的特殊要求, 突出色调, 以增强装饰意味, 并突出个性的特点。

二、概括与加强

装饰图案概括与加强的手法是将观察自然物象与主观感受相结合来体现的。装饰图案注重轮廓美、造型美、姿态美的完美特征, 这就要求作者首先在观察自然物象时, 从大处着眼, 以宏观的方法来研究所要表现的物象, 捕捉它们的动势和形态变化, 再用微观的方法发现某些局部中的细微的纹理变化, 取其所需, 将之运用于装饰图案, 以增添图案的情趣, 即用宏观的方法概括, 用微观的形式加强, 两者结合, 使装饰图案变得充实、丰富、完美。

三、平面化的表现

装饰图案平面化的表现主要体现于两个方面: 一是透视关系, 二是色彩关系。装饰图案的设计方法不同于绘画的素描、色彩写生或创作中的焦点透视的方法, 而是采用不断变换作者位置的多点透视的方法。这种透视方法从某种角度看与我国传统绘画的平视体相似, 运用这种方法可以淡化远近关系, 使造型更完整, 特征更突出。色彩关系上不再追求阴阳面的冷暖变化和远近的虚实关系, 一般采用归纳的色调, 根据画面的需要来分布色彩, 用平涂的方法来压缩空间, 一种同明度同色相的色彩可在画面的不同部位重复使用, 使其构图中的各个造型相互衬托, 以平面概括的形式展现出来。

四、追求秩序的美感

装饰图案在布局方面追求形的完美、合理有效地利用空间, 有规律地组织排列图形, 可以产生秩序的美感。装饰图案的布局已不再是自然的真实写照, 而是设计者依据形式美的规律刻意安排的。例如, 装饰图案中公共轮廓线的应用。设计师可根

据形与形之间的关系,形成公共轮廓线,使形与形相互依存,相互制约,融为一体,有效地体现秩序美与平面化的特点。

五、理想化的景象

在装饰图案中经常可以看到一些不符合自然规律、非现实的景象,这主要是为了表达一种对美好事物的向往和追求。把自然中的美好物象有机地组织在一起,产生一种新奇的景象,通过幻想似的构成画面把人们带入一种超现实的美好境界,如日月同辉、花果同枝……表现都属于此类。也有些美好的组合随着时间的推移变为一种象征,接近了人们的生活,使人们感觉不再陌生,好像这些形象本来就存在于自然之中,如龙、凤的造型,宝相花等。这种理想化的形式也经常出自不同造型的纹理装饰,如:花中套花、花中套叶、动物套花、动物套动物等等,它们是来自生活,又不同于自然的典型化了的装饰图案。

六、吉祥如意

吉祥如意是装饰图案中的一种特有的装饰形式,具有民族的民俗特点。这种形式往往是用字、物的谐音寓意来组织画面,它比前一种形式所要表达的对美好生活的向往和追求更富哲理性,更直观,内容与形式更完美。尤其是在一些偏远的乡村,人们保存了这种形式,世代相传。人们喜闻乐见的有连(莲)年有余(鱼)、百事(柿)大吉等等,这些吉祥如意图案反映了人们向往美好生活,寻求精神慰藉的心理。

第三节 装饰图案与工艺

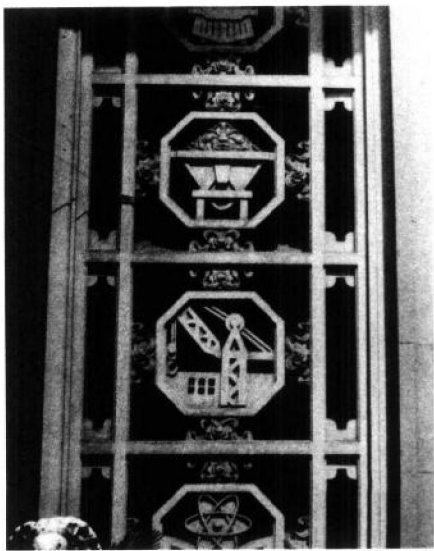
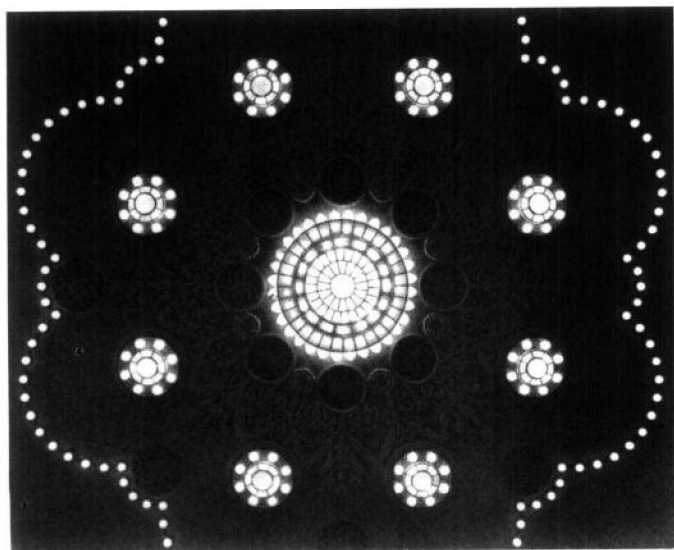
装饰图案设计的最终目的是要实现实用和工艺的完美结合,它是一个涉及面很广的,为多种工艺专业进行设计的综合性的装饰艺术形式,属于艺术设计学科中的一门。装饰图案的形式和处理手法千变万化,这是由于装饰目的和制作方式的多样化以及实际用途的不同所决定的,所有这些充分体现了装饰图案多样性和受条件局限的特点。不同的工艺制作受到条件的制约,同时又受到材料的制约,人们正是要充分利用这种制约反过来使图案设计的装饰效果产生不同的特征和风格。另外有些装饰图案是附属于某种物体造型的,就需要在整体设计中进行统筹安排,使装饰图案与造型融为一体,相互衬托。对独幅的装饰品类来说,则要充分利用工艺和材料的特点,进行创意性的装饰设计,达到完美的艺术视觉效果。就手工艺品的制作而言,图案的设计者应该既是创作者又是制作者,只有亲自制作才能充分利用和发现工艺的特点,不断完善原设计的意图。如果设计者对某些工艺过程不能亲手操作,也应力求对其作充分地了解

和认识,并对其材料性质及将会产生的效果作细致研究,这样才能使自己的设计与工艺有机地结合,否则,即使作品勉强被制作出来,也达不到原设计期望的效果。因此,从事装饰图案设计应该与相关的工艺和材料相结合,不然设计就失去了实际意义。为了说明装饰图案与工艺结合所产生的实际效果,现介绍一些现代的不同工艺的优秀装饰设计实例。

建筑装饰: 主要采用浮雕、彩绘、镂空等工艺形式与不同材料相结合,使装饰图案的设计与整体建筑形式和功能融为一体,显示出其建筑的民族风格和时代特点。装饰并非是附加的,而应成为体现建筑装饰整体设计思想的重要组成部分。如北京的故宫,它作为明、清两朝二十四代帝王的皇宫,不仅在建筑上气势宏伟,在装饰上也是精雕细刻,各种浮雕、彩画龙飞凤舞、富丽堂皇,充分地显示了封建王朝最高统治者的地位,同时也集中地代表了我国这一时期古建筑的特征。再如我国20世纪50年代后期“十大建筑”的装饰设计也集中地代表了这一时期的建筑特征,从不同方面展示了建国初期的设计家们的艺术才华。这些装饰的宏伟壮丽的气势、端庄大方的民族风格、优美典雅的艺术特征已经成为那一个时期的象征,并为后人提供了学习和借鉴的经验。人民大会堂宴会大厅顶部的装饰设计(图1),采用了中国唐代图案风格设计了适应宴会大厅顶部的石膏浮雕图案,抬头望去,花团锦簇,灿烂辉煌,达到富丽堂皇的效果。这一设计利用了大厅照明需要将数百盏明灯组成大小不同联珠式的花型,由此而形成花团锦簇的统一体。图2是北京民族饭店大门的门廊水泥镂空浮雕装饰设计,寓意了当年发展工业、科学、农业、交通的建设内容,装饰图案从内容到形式达

图1 常沙娜:人民大会堂大宴会厅吊顶灯饰设计

图2 奚小彭:民族饭店门廊水泥镂空浮雕装饰设计

到完美的统一。同时将工艺的框架结构与装饰图案有机地结合在一起,相同的结构、不同的中心装饰形成了秩序和变化,镂空与浮雕的工艺处理使简练的装饰形象变得丰富,体现了这一时期的装饰形式和内容的特点。

陶瓷装饰: 陶瓷制作是一种古老的工艺形式,采用陶土原料和釉彩原料,要经过陶土处理、塑型与拉坯、陶坯装饰、上釉、烧炼等制作过程。陶瓷的装饰设计首先取决于塑型,再就是装饰、釉彩等方面。它的装饰要与整体设计协调一致,要服从整体和材料的要求。图3为一只黑陶瓶,它将装饰造型和主体造型有机地结合在一起,装饰图象采用了雕刻的手法,更为突出地体现了黑陶光亮细腻的质感,简洁的装饰造型与雕刻处理所产生的点、线、面的效果,使整个作品显得简练又丰富。图4是紫砂壁饰,也是一种纯装饰的艺术形式。它以浮雕的手法将不同的人物、植物等有机地结合在一起,壁饰边线不是机械地处理,而是依据不同造型的轮廓自然形成,显得活泼自由;同时紫砂的色彩与整体装饰的结合创造出了一种纯朴、原始、自然的美。在陶瓷装饰中,除不同形式的纯装饰瓷外,更多的是生活中必不可少的日用瓷的装饰。这些看似简单但很活泼的装饰往往与我们的生活结合得更紧密、更直接(图5)。如要陶瓷装饰有一个整体的提高,决不可忽视对日用陶瓷的装饰设计。

染织装饰: 染织工艺包括印、染、织、绣等,可分为手工制作和机械制作。染织装饰不仅用于人们的衣着、室内纺织物等生活实用品,也用于室内用的装饰品,由于工艺制作的不同所产生的效果也各不相同。图6是一幅手工编织的壁挂,它以

图3 杨永善: 黑陶瓶“晨曲”

图4 邹晓文: 紫砂壁饰

不同的抽象图形和丰富的色彩构成，作品试图运用简练的绘画语言去表现更多的内容，给人们一种回味的余地，而不是在直观形象中得到理解，同时它的色彩与肌理所产生的艺术效果也决非是其他绘画和工艺手段所能够代替的。用织枪制作的壁毯，虽然它的材料和用途与前者相同，但由于工艺不同，因此从设计到制作以及所产生的效果也有着明显的不同(图7)。手工编织追求色彩的丰富，但由于工艺的限制，它只适用于横行长线形的制作，故可经常采用不同色彩的混合，使色与色的衔接微妙含蓄。枪织工艺则不同，通常以大小不同的色块构成，色彩与肌理变化没有那么丰富，但制作比较方便，多以大规格、大效果的面目出现，具有一定的气势。

印与染是两种不同的工艺。印是由不同套色的印制来体现装饰图案，这种工艺不仅常见于人们的日常生活用品，有时也适用于装饰用品，而且装饰形式变化不拘一格，造型及色彩变幻无穷。染不仅仅是单色的变换，也可通过某种手法或多种手

图5 李正安：咖啡具

图6 王小丁：乐园

图7 曾 洁：壁毯设计

