

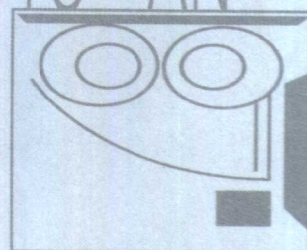
21世纪高等院校美术专业教材

21SHIJI
GAODENG
YUANXIAO
MEISHU
ZHUANYE
JIAOCAI

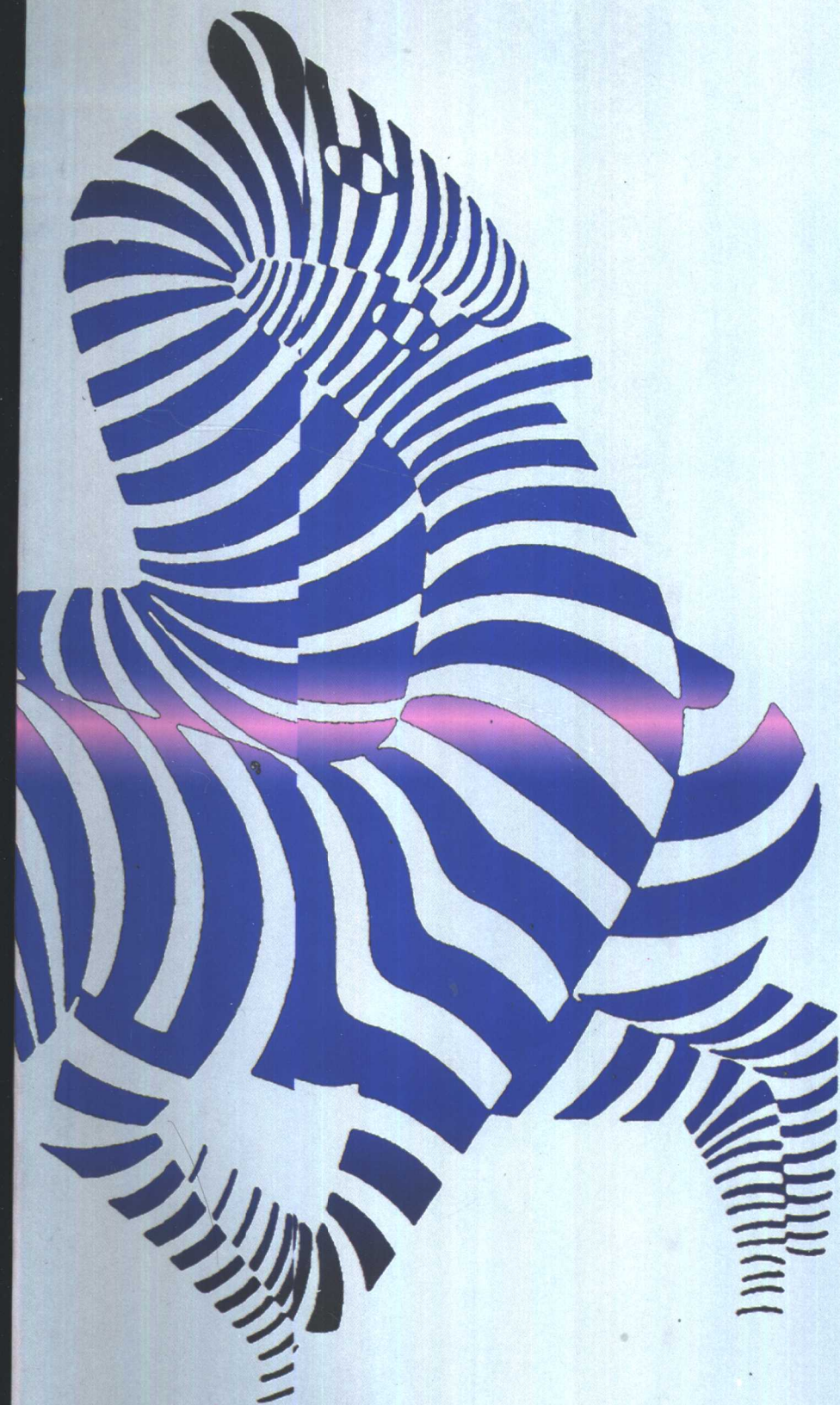
装饰图案

主 编 史启新
副主编 李 炜

ZHUANG
SHI
TU' AN

安徽美术出版社

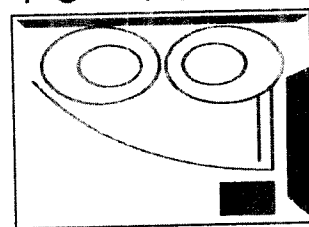
21SHIJI
GAODENG
YUANXIAO
MEISHU
ZHUANYE
JIAOCAI

21世纪高等院校美术专业教材

装饰图案

主 编 史启新
副主编 李 炜

ZHUANG
SHI
TU' AN

安徽美术出版社

21 世纪高等院校美术专业教材编委会

主 任 黄泽秋

副 主 任 牛 昕 武忠平 巫 俊

委 员 (按姓氏笔划顺序排列)

马忠贤 王 健 叶 勇

史启新 巫 俊 张利华

张 彪 李锦胜 李方明

陈 林 吴同彦 吴纯玉

杨大松 高 鸣 高 飞

徐 兵 黄少华 崔基旭

傅爱国 蒋耀辉 翟宗祝

翟 勇

策 划 牛 昕 武忠平

本册主编 史启新

副 主 编 李 炜

责任编辑 陈 涛

装帧设计 武忠平

封 面 图 瓦萨雷(美国)

图书在版编目(CIP)数据
装饰图案 / 史启新主编. —合肥: 安徽美术出版社, 2002. 8
21 世纪高等院校美术专业教材
ISBN 7-5398-1017-3
I. 装... II. 史... III. 装饰美术—图案—高等学校—教材 IV. J522
中国版本图书馆CIP数据核字(2002)第056083号

21世纪高等院校美术专业教材

装饰图案

主 编: 史启新 副主编: 李 炜

安徽美术出版社出版

(合肥市金寨路381号 邮编: 230063)

安徽美术出版社网址: <http://www.ahmscbs.com>

全国新华书店经销

合肥远东印刷厂印刷

安徽美达公司制版

开本: 889 × 1194 1/16 印张: 5.25

2002年9月第1版

2002年9月第1次印刷

ISBN 7-5398-1017-3 定价: 25.00元

发现印装质量问题影响阅读, 请与承印厂联系调换。

敬告: 鉴于本书选用作品的部分作者地址不详, 应付稿酬敬请见书后与该部门联系: 合肥市跃进路1号 安徽省版权局 中国著作权使用报酬收转中心 安徽办事处。

序

发展高等院校的人文学科教育,加快高等艺术教育的发展,这是推进素质教育、调整和改进高等教育的专业结构、促进我省高教事业发展的需要,也是促进高校学生的全面发展的需要。随着党中央国务院关于推进素质教育决定的实施,我省各地高等院校重视人文学科教育、重视艺术教育的风气正在形成。目前,全省已有10余所高校开设了美术、艺术设计等专业,还有若干民办高校已经或正在筹备开办这些专业,没有开办这些专业的高校,也大都建立了艺术教育中心或艺术教育教研室,对其他专业的在校学生进行人文和艺术教育。全省高等院校的艺术教育呈现出蓬勃发展的局面,形势非常喜人。

高等院校的艺术教育是推进素质教育的重要形式,也是提高当代大学生人文素养的重要手段。我们的高校毕业生不仅要有自己的专业知识和技能,要有良好的道德品质,而且要有一定的艺术和审美的素养,要有能够欣赏音乐的耳朵和感受形式美的眼睛,要有一定的艺术表现和创造能力,这才能真正成为全面发展的人,才能适应当今社会发展的需要,从而为社会多作贡献。

在高等院校进行艺术教育,不仅要抓好普通专业的大学生艺术教育,而且要办好艺术教育的专业。要通过加强学科建设,使我们已经或正在筹备开办的美术、艺术设计或其他专业的教育水平和教学质量得到提高,从而使质量水平的提高与总体上量的扩张同步发展。这就需要加强艺术教育的科研力量,促进学术交流,重视师资培训,抓好教材建设。其中,编写出版和推广使用全省高校通用的艺术教育专业教材,是提高艺术教育的水平 and 质量,加强学科建设的重要环节。

编写高等院校通用的艺术教育专业教材,是艺术教育的基础性工作,因而是一件大事。古人把著书立说视作“经国之大业,不朽之盛事”,这是很有道理的。为了做好这项工作,一要认真研究和把握教育部近年来颁发的有关学科的教学大纲和课程标准,在充分体现规范和标准

要求的前提下,编出本省使用的教材,实现“一纲多本”;二是要切实面向教学实际,准确把握我省高校艺术教育专业相关学科的实际状况,使编出的教材既能真正符合我省教学工作的实际需要,又能体现新的艺术教育科研成果和安徽地方人文色彩,有一定的区域特色。只有在质量有保证,内容有特色,老师易教,学生易学的前提下,才能真正在全省推广开来。

由省教育厅高教处组织编写的这套教材,集中了全省各高校一批专业专家学者、资深教师和艺术家的集体智慧,吸取了艺术教育科研工作的最新成果,也基本符合教育部颁发的教学大纲的基本精神和我省高校艺术教育的实际,适合各校艺术教育专业教学使用。这些专家呕心沥血,数易其稿,终成鸿篇,可喜可贺。我向同志们表示衷心的感谢。感谢他们为我省高等院校的艺术教育提供了由安徽学者自己编写的通用教材,为我省高等艺术教育的学科建设奠定了坚实的基础,为进一步调整和改进高等艺术教育的专业结构提供了重要的条件。

当然,教材的建设和学科的发展一样,都不是一蹴而就的,而是需要一个过程,需要坚持数年的努力奋斗。目前推出的这套艺术教育类教材,包括美术教育和艺术设计两个专业,与各地院校的专业设置是相配套的,在全省各高等院校推广使用过程中,肯定还需要不断吸收科研和教学的新成果,需要不断地修改和完善,使我省教材也能与时俱进,逐步成熟。我们设想,经过若干年的努力,一套更加完善成熟的艺术教育类高校教材必将形成,我省的高等艺术教育学科建设也将得到进一步发展。

这套高等院校艺术教育教材已经编写完成,付梓在即,组织者、编写者和出版者要我说几句话,我乐见其成,写了自己的一些看法,和同志们交流。是为序。

徐根应

2002年8月

目录

概 述	1
第一章 图案基本知识	3
第一节 图案的特征与类别	3
一、图案的特点	3
二、图案的种类	4
第二节 形式美的基本法则	6
一、变化与统一	6
二、均齐与平衡	7
三、条理与反复	8
四、节奏与韵律	9
五、对比与调和	10
第二章 图案造型	11
第一节 图案的装饰因素	11
一、何为装饰因素	11
二、装饰因素的提取	12
第二节 图案的写生	13
一、写生的目的与作用	13
二、写生的方法	15
第三节 图案的变化	17
一、修饰	17
二、简化	18
三、夸张	19
四、添加	19
第四节 图案的表现方法	21
一、点的表现法	21
二、线的表现法	22
三、面的表现法	23
第五节 常用的表现方法	24
一、退晕法	24
二、平涂法	25
三、撒丝法	25
第三章 图案的构图与组织形式	26
第一节 图案的构图	26
一、特点和要求	26
二、图案的构图	28
第二节 图案的组织形式	31
一、单独纹样	31
二、连续纹样	35
第四章 装饰色彩	43
第一节 装饰色彩的基本概念	43
一、装饰色彩的特点	43
二、装饰色彩的基本要素	44
第二节 装饰色彩的运用方法	44
一、对比	44
二、调和	51
三、色调	54
第五章 装饰图案的特种表现	61
第一节 手工装饰法	61
一、肌理拓印法	61
二、蜡笔涂色法	62
三、不相溶剂质的混合法	63

四、刮划法	63
五、吹色法	64
六、折、皱纸染色法	64
七、弹线法	65
八、沥粉装饰法	66
第二节 材料拼贴法	67
一、布贴法	67
二、纸贴法	68
三、草、木材料拼贴法	68
四、其它材料拼贴法	69
第三节 电脑特技表现	70
一、主要运用的计算机软件	70
二、创作的方法	70
三、几个应注意的问题	72
四、作品分析	74
后 记	77
参考书目	78

概述

装饰图案是一种装饰性的艺术,是融装饰性与实用性为一体的一种美术形式,在我国长期以来一直是艺术设计专业的主要基础课程。改革开放后,“三大构成”引进中国,众多设计院系便逐渐削弱图案课程,甚至有部分院系将其从教学计划中取消掉,转而以构成教学取代图案课程的基础作用。构成课真的能完全取代图案课的作用吗?这是艺术设计教育必须认真面对的问题。要正确处理好这两类课程的关系问题,首先应理清这两类课程各自的目的与作用。

构成课的主要目的与作用,是纯粹地研究形与色在审美、构成关系、处理技巧等方面的问题。学习与研究的方式是以抽象的形态进行训练,不受具象形态的限制;作为基础训练的图案课,其目的与作用与构成有一定的相似性,但学习与研究的方式则有别于构成。图案深受具象形态的限制,因而难以达到构成研究的纯粹性,这正是众多设计院系纷纷以构成课取代图案课的主要原因。

然而,作为基础训练的图案课,除了含有与构成有一定的相似性的目的与作用以外,其内容还包括将自然中的客观事物转化为主观性的装饰图案,并借此提高学生的装饰能力。这方面的内容却是构成无法取代的。装饰能力的培养,有利于提升学生的艺术气质、审美修养及表现能力,使设计作品更加美丽。

今天的以包豪斯体系为根基的设计教育,是明显区别于传统工艺美术的。设计不是创作工艺品,这就决定了装饰纹样不可能成为设计的“骨式”。那么,装饰图案课应该如何开设呢?这是我们需要正确面对的。

在过去的工艺美术时代,图案是工艺美术专业的灵魂。它不仅要担负培养学生的装饰能力,还要担负与构成的目的、作用相似的内容,以及装饰性的美术作品创作。由此我们不难发现,今天对于图案课程应选取它的哪些部分了。

本教材的组织结构立足于艺术设计专业的特点,重点选取提高学生装饰能力的部分为基本内容,使学生认识并了解形式美的法则,掌握初步的从写生到变化的方法,懂得装饰色彩的运用,丰富表现的手段,提高装饰审美能力。

从写生到变化,是将自然中的客观事物转化为主观的装饰图案。这种能力对于艺术设计依然很重要,如设计卡通角色、图

形形象等,它能使我们准确地捕捉对象的形象特征,抓住对象的装饰因素。只有这样才能依主观意愿自由地表达,而不是被动地依赖资料。

图案写生的目的是为装饰图案设计服务的,因此,我们不应把图案写生的注意力放在写生稿的优美程度上,而应运用形式美的基本法则,通过写生的观察与记录,使我们能全方位地了解对象的形态特征与美的特征,从而为图案的设计变化作好准备。这是图案写生教学中必须注意的。

装饰艺术博大精深,丰富多彩,仅设计技法就不是本教材所能容纳的下的。由于我省各设计院系所开设的专业均非传统的工艺美术专业,也就是说,图案课在我省仅是一门必要的基础课程,是为专业服务的,并且课时都不太长(约60课时)。根据这个现状,本教材有针对性地抓住了装饰的最基本的要点进行编写,力图在有限的课时内,使学生掌握必备的装饰能力。在表现手段上还增设了电脑特技的运用,既丰富了装饰图案的表现手段,也使装饰图案的设计与表现得到了进一步的发展。

第一章 图案基本知识

第一节 图案的特征与类别

图案,也称装饰纹样,它是“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”。

如果我们从图案的字面上解释,它有图像形体的设计方案之意,有广义和狭义两种意思。广义的图案是指为达到一定的目的而事先进行的设计方案和设计图样,正如庞薰琹先生所说的:“图案工作就是设计一切器物的造型和一切器物的装饰。”狭义的图案则是对平面设计而言的,是指器物上的装饰纹样。

一、图案的特点

造型程式化

图案概括与加强的方法是将观察自然物象与主观感受相结合来体现的。图案强调主观感受,依创意的特点采取必要的夸张变形,以“艺术夸张”、“创造想象”的手段去表现自然。通过“艺术夸张”,突出主要特征,减化不必要的细节,使其典型化、程式化。通过“创造想象”,把无穷的联想和设想运用到创作之中,以达到形象的程式化目的。

色彩装饰化

图案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。

图案色彩的运用,讲究实用性和美观性。前者适应物质材料和工艺制作的要求,后者满足人们精神上的审美要求,注重色彩在设计中的创意表达的意境和理想倾向。因此,图案色彩更多表现为简练概括,突出想象的创造性,加强或减弱色彩三属性中的某方面,更换构成中的色块形态及肌理等,达到更理想化的装饰目的和装饰效果。

图 1-1 彩陶纹样

图 1-2 彩陶纹样

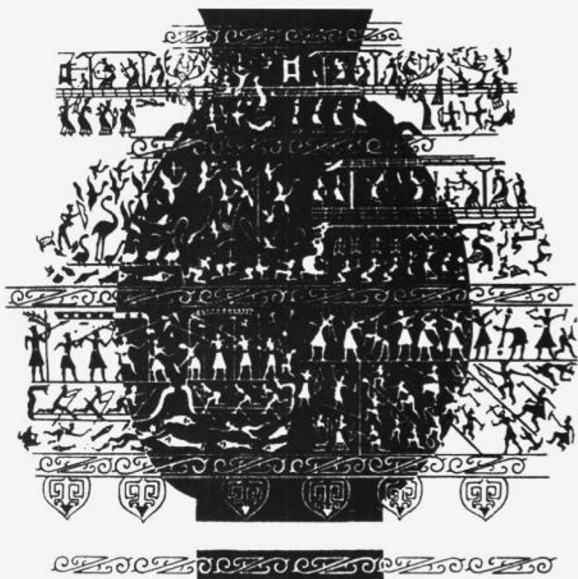

图 1-3 青铜纹样

构图理想化

构图是图案的组织形式,在构图时,对图案的形象、色彩、组织结构等须认真推敲,解决好整体与局部的关系。

在图案中经常可以看到一些不符合自然规律、非现实的景象,这就是图案设计为了表达一种对美好事物的向往和追求,通过理想化的构图画面把人们带入一种超现实的美好境界。

图案的构图是和实用目的相联系的,图案构图的特点是有规律、有秩序地合理安排各种形象,具有一定的理想化特征,有较强的节奏感和韵律感。

图 1-4 风景油画 巫俊 作

图 1-5 风景图案 载《黑白构成图案》
贵州美术出版社 1986 年版

二、图案的种类

“图案”是一个涉及广泛领域的学科,它的类别是十分繁杂的,我们不可能从一个角度进行全面概括,因此,图案从不同的角度去划分会产生不同的分类方法。

常见的分类方法如下:

按应用范围分类可分为教学性基础图案和专业性应用图案。

教学性基础图案:是为培养图案思维、审美能力和表现能力的图案训练,属基础范围,为今后装饰图案的应用设计打下必要的基础。

专业性应用图案:是按材料、工艺不同的应用范围,针对各专业的需要进行的装饰设计,如陶瓷图案、玻璃图案、建筑装饰图案、纺织印染图案等。

按构成空间效果分类可分为平面图案、立体图案和综合图案。

平面图案(二度空间):是指在纸面上或其它材料上的平面装饰图案的设计表现。

立体图案(三度空间):是指用于建筑、家具、工业产品等的图案设计。

综合图案:是指二度空间和三度空间相结合的图案设计。

按构成形式分类可分为独立式和连续式两大类。

按图案的素材来分类可分为动物图案、人物图案、风景图案、植物图案、文字图案、几何图案等。

按构成形态分类可分为自然形态构成的图案、抽象形态构成的图案、偶发形态构成的图案和概念形态构成的图案等。

不同构成因素的图案各有不同的特点,以适应不同的使用需求。

图 1-6 青铜纹样

图 1-7 青铜纹样

图 1-8 青铜纹样

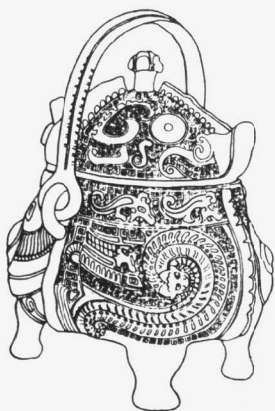

图 1-9 青铜纹样

图 1-10 载《装饰人物技法》
山东美术出版社 1986 年版

图 1-11 青铜纹样

图 1-12 学生作品

图 1-13 载《装饰画表现方法 40 例》
山东美术出版社 1987 年版

第二节 形式美的基本法则

任何造型艺术都有它们共同的美的规律和自身美的法则,装饰图案也是如此。而装饰图案美的要素,主要包括内容美和形式美两个方面,内容和形式的辩证统一关系,是图案发展中的普遍规律,因此,认真研究图案的形式美法则是非常必要的。

一、变化与统一

图案教育家雷圭元先生在《图案基础》中对图案的一般原理进行论述时指出:“变化与统一的原理,也是反映在图案发生发展中的一条普遍原理。”

“变化”是一种对比关系,宇宙间的一切事物都充满着各种各样的变化,但又统一于某种形式之中,如自然中的植物,五彩缤纷、形态各异、千变万化。图案设计讲究变化,在造型上讲究形体的大小、方圆的变化,在色彩上讲究冷暖、明暗的变化,在工艺材料上讲究光滑、粗糙的质地变化,但是若只一味追求变化,就会杂乱无章。只有将以上对比因素处理得当,才能使设计的图案给人一种形式美感,从而产生诱人的艺术魅力。

“统一”是规律化,是一种协调关系,图案设计讲究统一,在设计时应注意图案的造型、构成、色彩的内在联系,把各个变化的局部关系统一在整体的有机联系之中,使设计的图案有条不紊、协调统一。但是片面地强调统一,又会呆板单调,没有生气,只有将变化与统一有机结合在一起,才会真正体现自然界的规律。

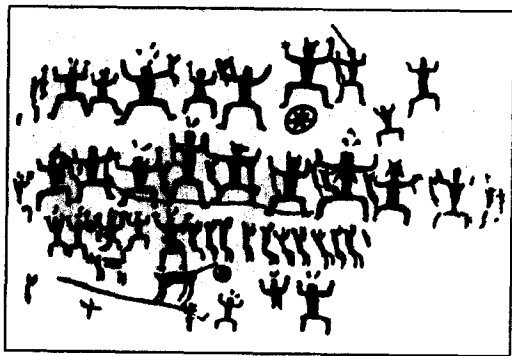

图 1-14 古代岩画

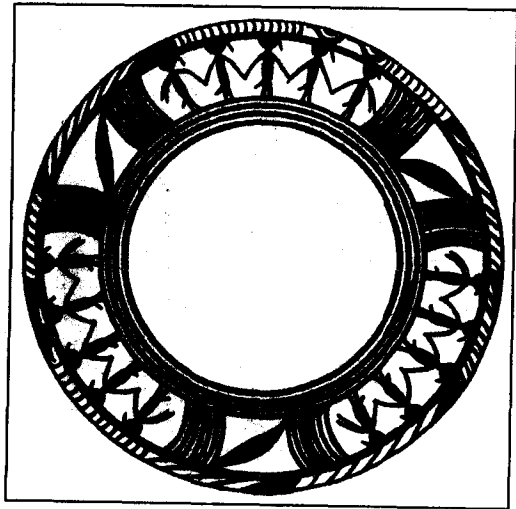

图 1-16 彩陶纹样

图 1-15 载《黑白构成图案》
贵州美术出版社 1986 年版

“变化与统一”，即在图案设计中，要做到整体统一，局部有变化，使图案设计产生既有节奏而又和谐统一的美感，做到“变化中求统一，统一中有变化”。

二、均齐与平衡

“均齐”亦称“对称”，即以相同的装饰元素，按照相同的距离，由一中心点或线向外放射或向内集中，如左右均齐、上下均齐等。在自然和人为的形态中，均齐形式随处可见，如人的形体就是左右对称、均齐的典型。均齐的特点是具有统一感，有很好的稳定感，不足之处是容易产生单调、呆板的感觉。在装饰图案中运用均齐主要是使图形产生平稳的关系，使之具有稳定和庄重、整齐的美感。

“平衡”是对称结构在形式上的发展，在图案设计中是指视觉对力和量的平衡形态的认识，是视觉从形体的重量、大小、材质、色彩、位置等的感知中所判断的平衡感觉，达到一种力的平衡状态。平衡的特点是稳定中求变化。采用平衡形式设计图案，要掌握好重心，抓住实体的平衡、动势的平衡、色彩的平衡、空间的平衡等环节，从而创作出生动、优美的图案。

图 1-17

图 1-18

以上二幅作品载《黑白构成图案》 贵州美术出版 1986 年版

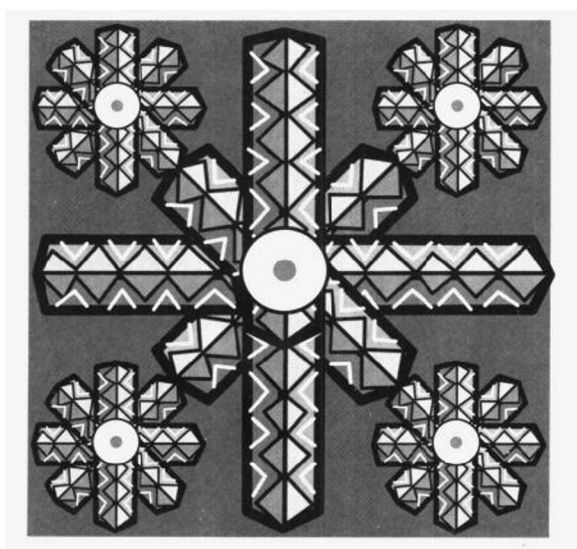

图 1-19 孙启新 作

三、条理与反复

变化和统一原理构成的一切形态,都是依据一定的秩序存在的,这种秩序在图案构成中,就是“条理与反复”。

“条理”是对事物有规律地进行组织与安排。自然界中存在着大量的条理性,如树叶的生长往往是对生或互生条理化的反复,人的某些肢体活动动作也是有条理的反复等。在装饰图案中,这种条理越单纯,所形成的图案就越庄重、严谨;这种条理越复杂,所形成的图案就越活泼、自由。

“反复”是指相同、相似的形象或单元以某种形式有规律地重复排列,给人以单纯、整齐的美感。如火车轨道的枕木、电影厅里的座椅等所形成的气势绝非个体单元所能表现的。在装饰图案中,二方连续、四方连续则是一个或多个独立单元分别向不同的方向进行的反复。

“条理与反复”构成了图案美的组织原则,经条理和反复原则的组织,可使不统一、不协调的形、色得到浑然一体的良好效果。

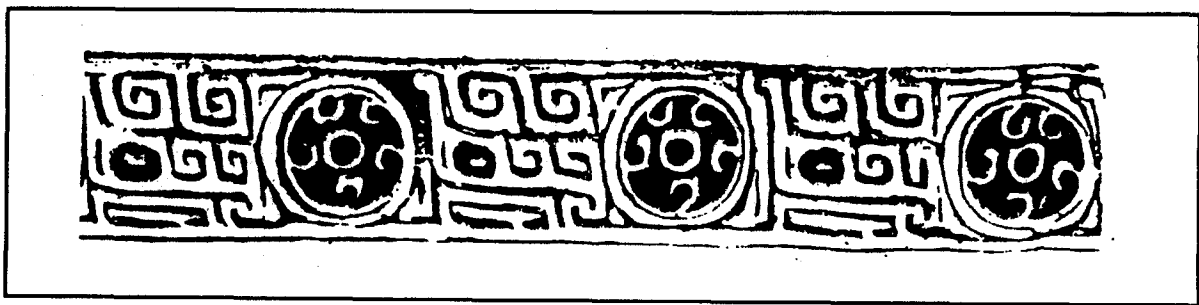

图 1-20 青铜纹样

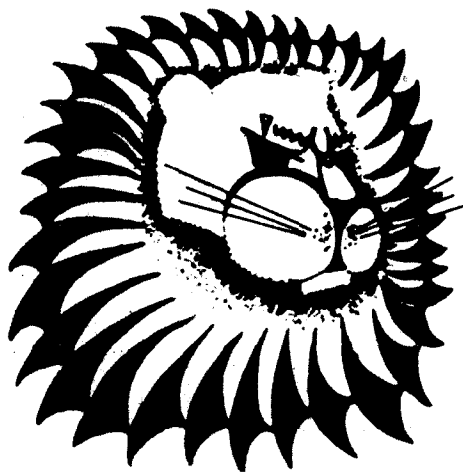

图 1-21 载《黑白构成图案》
贵州美术出版社 1986 年版

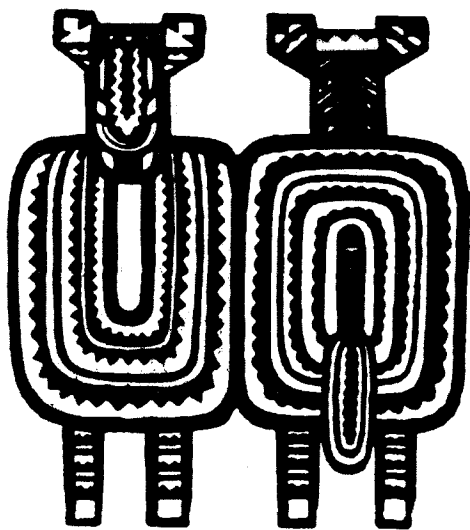

图 1-22 载《基础图案技法》
安徽美术出版社 1999 年版

四、节奏与韵律

图案的节奏和韵律,是条理化、规律化的重复发展产生的形式美。在图案中,设计的基本形可反复出现,用连续的方法可以组织空间,由于基本形的反复出现可产生节奏感、韵律感。韵律是节奏的变化形式,它赋予节奏以强弱起伏、抑扬顿挫的变化。

节奏与韵律法则可以创造优美动人的乐章,同样也能构成优美的图案,它可以通过大与小、强与弱、虚与实、疏与密、明与暗、曲与直、方与圆等图形有规律的组合,构成富于节奏与韵律的图案,可激起人们视觉心理审美的共鸣。

图 1-23

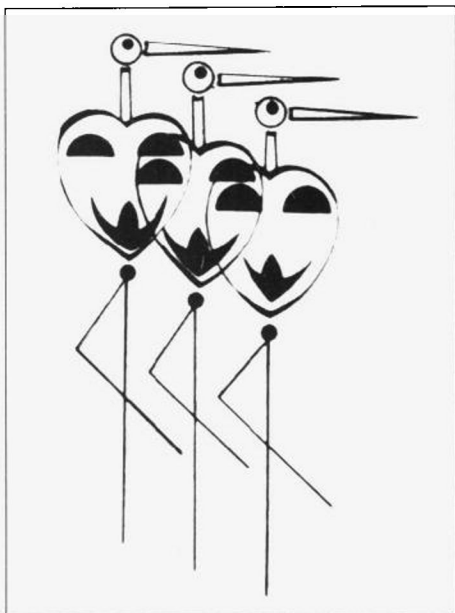

图 1-24

图 1-25

以上三幅作品载《黑白构成图案》 贵州美术出版社 1986 年版

五、对比与调和

对比与调和是取得“变化与统一”的重要手段。

“对比”即存在于两个以上的形态间的各种差异性、矛盾性的表现,对比使双方各自的特点更加鲜明。对于图案的形式美来说,没有“对比”、“变化”就没有图案艺术。如构图的虚与实、聚与散,形体的大与小、方与圆、宽与窄,线条的粗与细、长与短、曲与直,色彩的明与暗、冷与暖等对比因素在图案中的应用,都可以产生对比的形式美。

“调和”是各种造型因素协调关系的表现,“统一”是调和的目的和效果,调和也是统一的手段和方法。运用调和的形式和方法,可使图案富于条理性、秩序性,从而具有统一和谐的美感。如图案设计中的线、形、色以及质感等要素的相同或相似产生的协调性,往往使图案具有和谐、宁静之感。

对比与调和,在图案表现中必须同时运用,相互照应,但应以一方为主,另一方为辅,这样才能得到变化中求统一的效果。

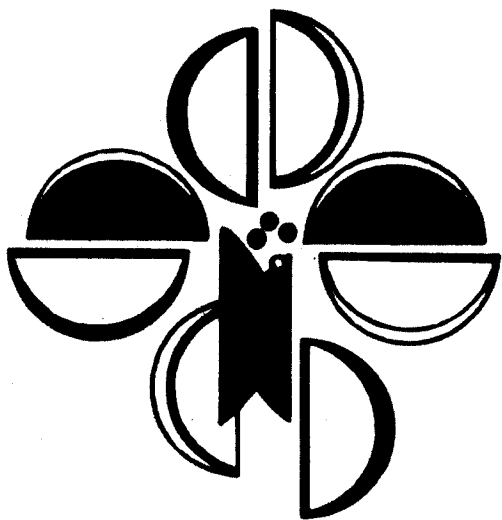

图 1-26 载《装饰画表现方法 40 例》
山东美术出版社 1987 年版

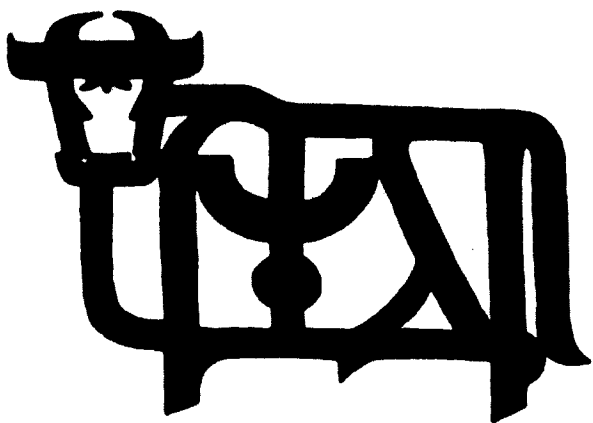

图 1-27 载《基础图案技法》
安徽美术出版社 1999 年版

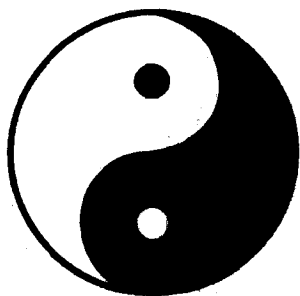

图 1-28 太极纹样

思考与练习:

临摹一幅传统彩色图案(图案由教师指导选择),并从中体会形式美。