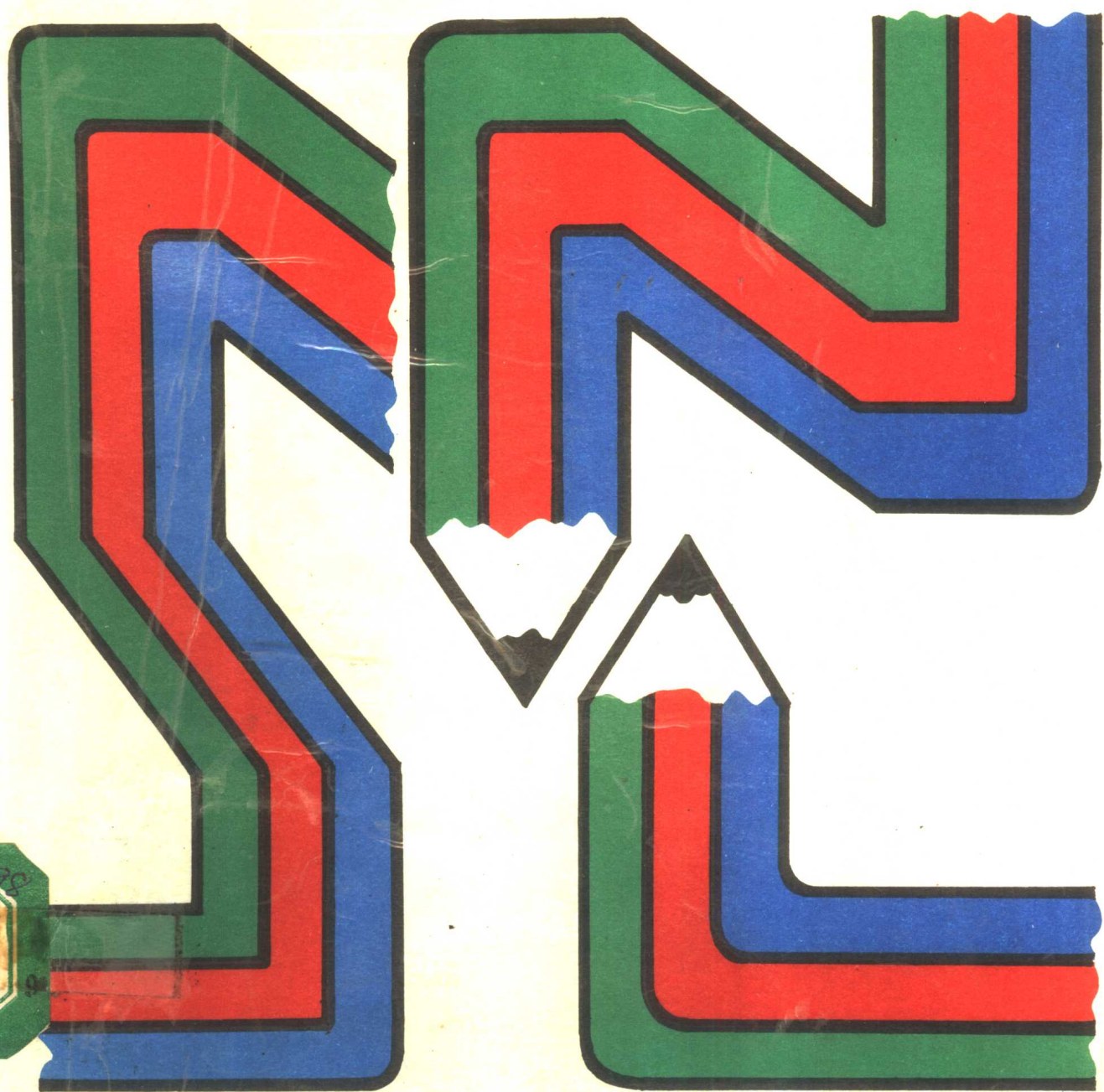

应用美术

余乐孝 编著

高等教育出版社

应 用 美 术

余乐孝 编著

高等教育出版社

应用美术

余乐孝 编著

*

高等教育出版社出版

新华书店总店北京科技发行所发行

高等教育出版社天津印刷厂印装

*

开本 787×1092、1/16 印张 9.25 插页 12 字数 210 000

1991 年 6 月第 1 版 1991 年 6 月第 1 次印刷

印数 0001—39 290

ISBN 7-04-003334-8/J·79

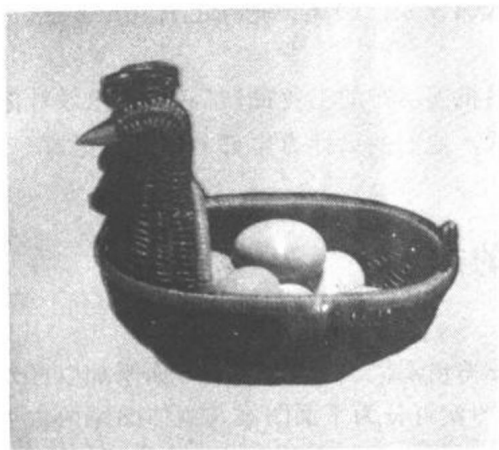
定价 9.20 元

目 录

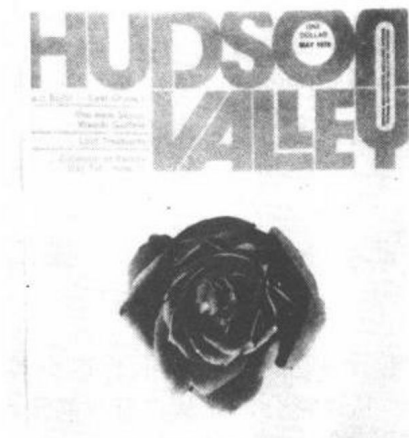
第一章 概述	1
第一节 概念	1
第二节 图案的类别	2
第三节 图案的要素	2
第四节 思想政治性	4
第五节 图案的风格与图案的联觉	4
第六节 传统图案、民间图案及国外图案	7
第二章 图案形式美的规律	31
第一节 图案形式美的总规律	31
第二节 图案形式美的基本法则	31
第三章 几何图案(抽象形)	37
第一节 几何形的要素	37
第二节 几何形的组织	37
第四章 造型	45
第一节 图案造型的途径与方法	45
第二节 图案的造型与构思(造意)	61
第五章 平面图案的构成	67
第一节 平面图案的构成形式	67
第二节 构成与构思	76
第六章 图案的色彩	79
第一节 色彩的作用	79
第二节 色彩三要素(属性)	80
第三节 三原色与色彩的混合	82
第四节 色彩与心理	82
第五节 色彩的配置	85
第六节 如何配好色	86
第七节 色彩与构思	88
第七章 图案的制作技法	89
第一节 概述	89
第二节 制作技法	90
第三节 制作技法与构思	109
第八章 立体造型基础	110
第一节 概述	110
第二节 纸浮雕	110
第三节 多面体构成	111
第四节 其它结构形式	111
第九章 图案应用	127

第一节	海报·····	127
第二节	贺卡·····	127
第三节	邮票、火柴盒贴·····	128
第四节	房间布置·····	129
第五节	学校中小型展览会的布置·····	131
第六节	商品包装设计·····	132
第十章	美术字 ·····	133
第一节	美术字述要·····	133
第二节	美术字美化规律·····	133
彩色附图		

第一章 概述

1 △ 实用美术品

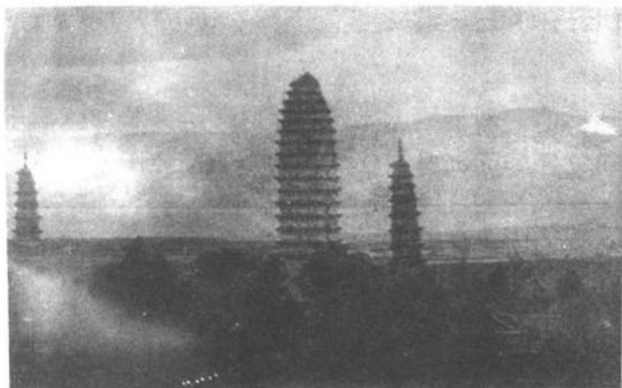

2 △ 装饰美术品

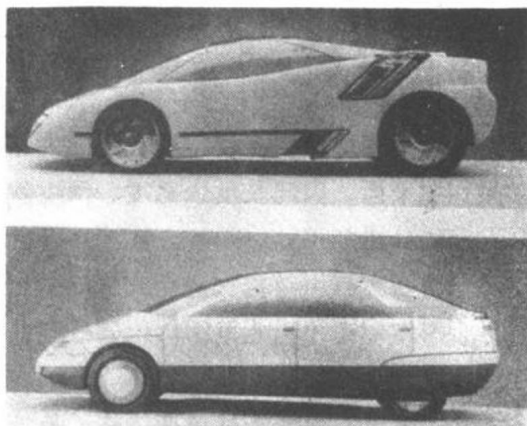
第一节 概念

应用美术指一切具有实用性质和装饰性质的美术。它的表现形式主要是图案及其应用。

在中国，图案已有五、六千年的历史了。但“图案”一词却由日本引进。19世纪70年代，日本人以西方引进“Design”一词，意译为“图案”(ずあん)，案也作按。20世纪70年代，日本人又音译为“デザイン”。Design一词，可译作“设计”、“图案”、“意匠”。因而在解释概念时，便出现了种种说法。其中，以“装饰与实用相结合的设计方案”一说，较为全面。具体说：图案是实用美术、装饰美术、建筑美术、工业美术等方面关于形式、色彩、结构的预想设计，是在工艺、材料、用途、经济、美观、牢固等条件制约下制成图样、模型、装饰纹样等方案的通称。

3 △ 建筑美术品

4 △ 工业美术品

为什么不采用“设计”一词，而采用“图案”一词呢？原因是“设计”一词涉及范围太广，大到国家政体设计、经济规划等，小到一件机器内部结构的设计，这些都超出了艺术的范畴，而“图案”一词的含义则界定在应用美术的特定范畴内。我们所说的“设计方案”中的“设计”是作为动词用的。另外，从习惯来说，人们使用“图案”一词已有几十年了，没有足够的理由需要改名。

设计方案可以画成设计图，也可以不画。凡是用机器生产的工业品，都必须画出设计图。然而，民间艺人在制作或装饰手工制品时则不画图纸，他们的设计方案都藏在脑海里。

第二节 图案的类别

由于看问题的角度不同、标准不同，所以图案的分类也不同。现从以下三方面来加以区分：

一、从外形分，即从占有空间位置的形式划分，图案可分为平面图案与立体图案两大类。平面图案，如花布设计稿、书籍封面设计稿、广告设计稿等。立体图案，如建筑模型等。作为“母型”的器物（如小型彩塑），是用来大量生产产品的模型，也应算为立体图案。另外，某些手工艺人的“设计方案”是腹稿，工艺品则是艺人设计方案的“实物化”、“成品化”，它体现了艺人的全部的设计构思。因此，我们有时也借“实物”充当“设计图”来体现设计方案。至于展览会、环境布置则既包括平面图案，也包括立体图案，称之为综合图案。

二、从用途分，可分为实用的与玩赏的两大类。实用图案指衣、食、住、行、用等方面的设施、器材设计，如衣服、炊具、建筑物、车辆、电视机、家具、文具等的设计。玩赏的图案，主要指用眼观赏、用手玩的器物、装饰物，如玉器、壁挂、玩具等的设计。

三、从理论与实践的角度分，可分为基础图案与工艺图案（应用图案）。基础图案以研究图案的形式美、造型、构成、施色、制作技法的一般规律为主旨，它不受生产条件的严格制约。工艺图案指染织、编结、陶瓷、装饰图案等，它受到生产条件的严格制约。二者的关系是：基础图案是工艺图案的基础；工艺图案则是基础图案的应用。

第三节 图案的要素

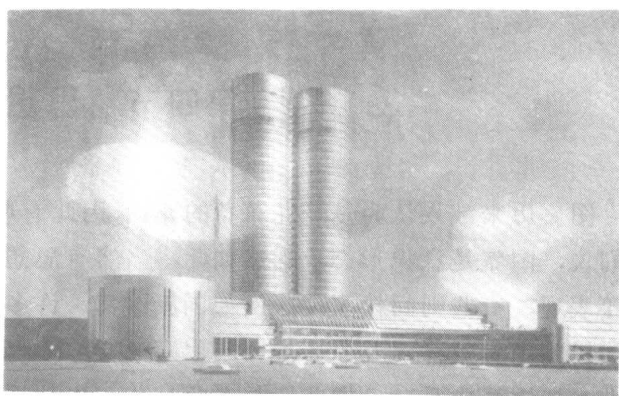
一个立方体是由长度、宽度和深度组合而成的。如果缺了深度，便成了二度空间（二维空间）的平面。因此长度、宽度、深度就成了立体物的三要素。平面图案与立体图案也各具要素，现分述如下：

平面图案：由纹样（造型）、构成（组织、排列、构图）、色彩、物肌（肌理）所组成。任何平面图案都超不出此范围。但某些平面图案并不一定包括全部要素，如一块有色的地毯可以没有纹样。

立体图案：由形态（包括结构）、装饰（包括纹样及组织、排列）、色彩和物肌（肌理）所组成。

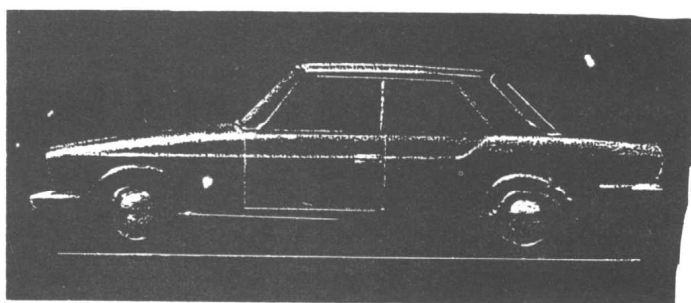

5 △ 花布设计 (平面图案)

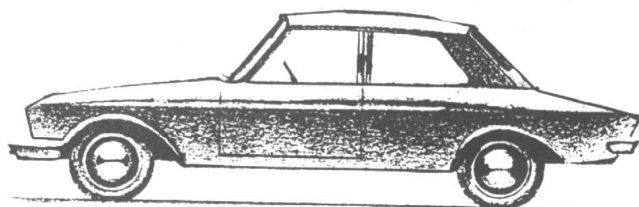
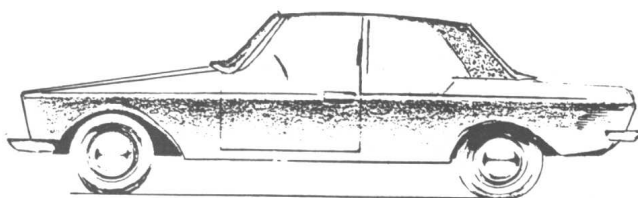
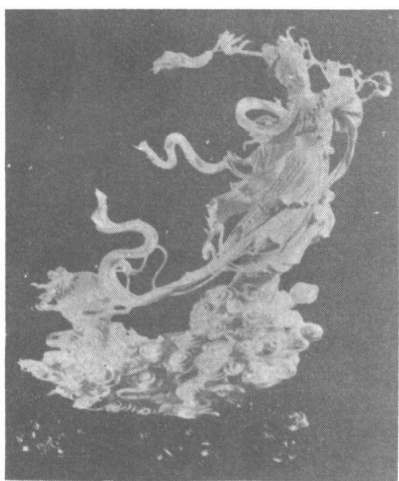

6 △ 建筑模型 (立体图案)

8 ▽ 汽车设计图 (立体图案)

7 ▽ 玉器

第四节 思想政治性

图案历来被误认为是花花草草的东西,因此有些人对图案是否有思想政治性提出了疑问。我们说,图案是意识形态,既然如此,当然有思想政治性,只不过是表现的形态不同,有的直接表现,有些则间接表现。例如国旗图案,许多国家在设计时都赋予它特定的政治意义。我国民间图案纹样《五福捧寿》、《岁寒三友》等都直接表现着人民的希望、祝愿。至于花花草草,把它画成是欣欣向荣还是衰败枯萎,也体现着某种思想情绪或审美意识,只不过是间接体现罢了。因此,我们在进行设计时,不能不注意这一点。

我们既要注意思想政治性,又不能庸俗化,否则就会出现现象文化大革命时期中曾经出现的许多令人啼笑皆非的事情来。例如在洗脸盆里印上鲁迅像。这样,鲁迅的遭遇便不是受尊敬,而是遭到开水烫,臭脚踩的厄运。又如,在头痛粉的包装袋上印毛泽东语录:“……人总是要死的……”,既然人总是要死的,那么头痛的人吃药好呢,还是不吃药好?令人啼笑皆非。这种庸俗化做法,是应该坚决加以反对的。

第五节 图案的风格与图案的联觉

风格是指一个时代、一个流派、一个人的文艺作品所表现出的比较稳定的主要思想特点和艺术特点。

联觉是人们感觉相互作用的一种心理现象。一个感觉的出现引起另一个感觉兴奋,或者是由于两个感觉同时兴奋,从而加强了其中某一感觉的作用,这些都属于联觉。

一、华丽

图案中的华丽风格,以南京云锦中的妆花为代表,具体表现在造型生动、线条流畅上;表现在行枝趋叶、相互穿插、繁密饱满的组织排列上;特别是表现在用色方面,将金、银、红、橙、黄、绿、青、蓝、紫等缤纷的色彩作强烈对比。由于这些因素,妆花富丽堂皇、变化多姿,具有强烈的装饰感。为了理解这一风格,我们不妨借助文学、音乐作品,产生联觉和想象等,进行联系和比较。

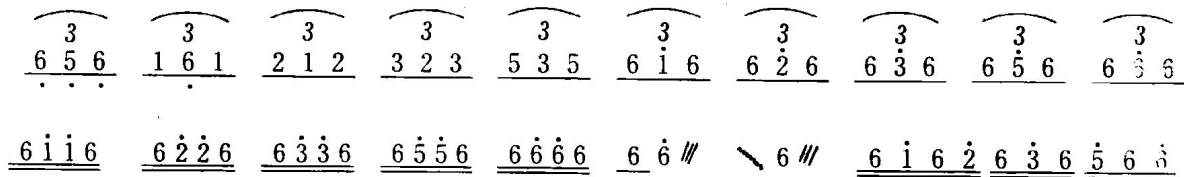
9 △ 南京云锦

暮春（唐）韩愈

草木知春不久归，
百般红紫斗芳菲；
杨花榆荚无才思，
惟解漫天作雪飞。

这首诗华丽之处，不仅在于运用了拟人的手法（如“知”、“归”、“斗”、“才思”、“解”等都有人的属性，而不为草木所具有），同时，还运用了对比衬托和明抑暗扬的手法来突出与花争艳的场面，即采取表面上说杨花、榆荚无争奇斗艳的本领，只会像雪一样漫天飞舞，但是骨子里却是在赞赏它作为争春的百花之一员。“漫天作雪飞”正是争奇斗艳的表现形式。这首诗给人以强烈的、对比鲜明的色彩感和暮春时节万花犹俏的意境，对于深入理解南京云锦的华丽风格不无启发。

音乐中的华彩，则以《春天来了》（高胡独奏，雷雨声、唐毓秋编曲）为代表。步步提升的音高和渐变的节奏具有强烈的装饰趣味。装饰音（下滑音等）的恰当使用，使乐曲生辉。和云锦、《暮春》一样，由于进行了人工精雕细琢，作品具有华彩的风格：

二、朴素

图案中的朴素风格常以民间蓝印花布或民间剪纸为代表。与云锦相比，印花布和剪纸显得形拙、线不流畅，色也单纯无华，不尚精工雕琢，呈现出天真、质朴的风格。

文学作品中也朴素风格，如：

天净沙·秋思（元）马致远

枯藤老树昏鸦，
小桥流水人家。
古道西风瘦马。
夕阳西下，
断肠人在天涯。

这首元曲是描写游子在异乡的思乡情绪。全幅除“断肠”二字外，通篇找不出一句思乡感叹的诗句，没有修饰，没有雕琢，仅仅是通过各种景物的组合，却编织出强烈的思乡情绪。

在音乐中，民歌等大都具有朴素的风格。如：

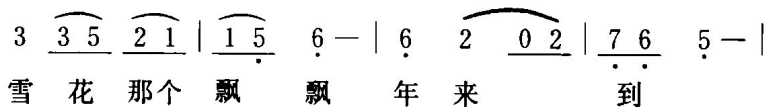
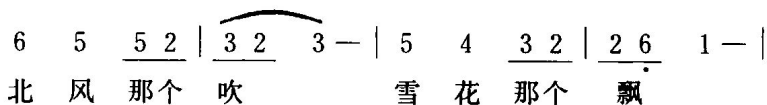

10△ 蓝印花布

1 = G $\frac{3}{4}$

北 风 吹

马可等作曲

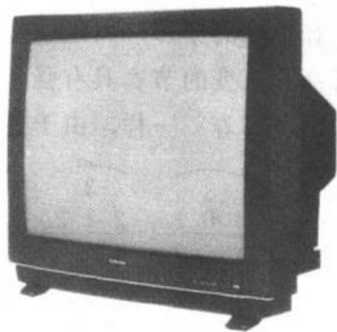

三、简洁

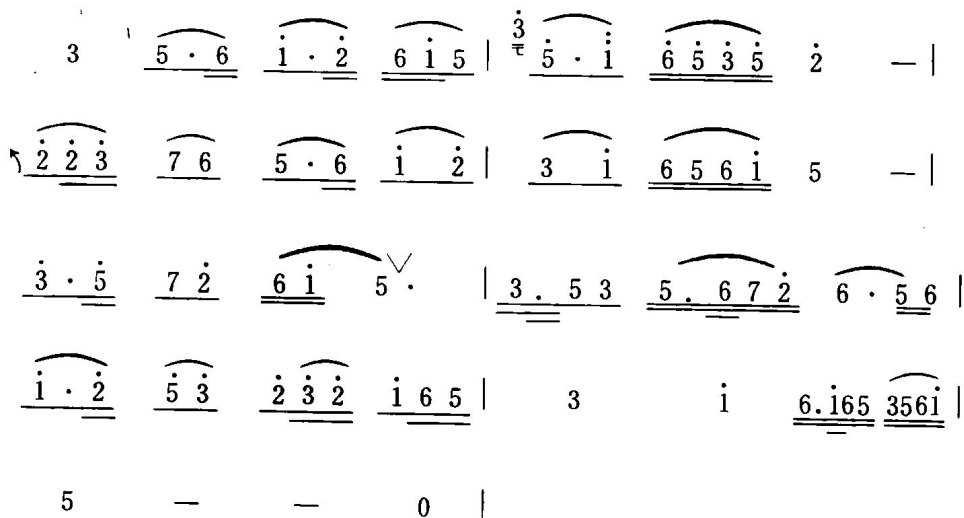
图案中的简洁风格，以现当代的许多工业品设计为代表，如电视机、电冰箱等物品的外形设计，其造型及色彩都极其单纯，它摒弃了任何多余的装饰。这种不致力于纹样装饰的图案显得十分简洁。

在文学中，如《木兰辞》中的“万里赴戎机，关山度若飞”，“将军百战死，壮士十年归”这两句各用了十个字，却概括了不远万里，跨越千山万水，奔赴疆场及经过十年恶战，最后归来的情景，显得十分简洁。

音乐中的简洁风格，可以举小提琴协奏曲《梁山伯与祝英台》（何占豪、陈钢作曲）的第一主题（爱情主题）为例。其曲主题单纯明确，简洁流畅：

11△ 电视机

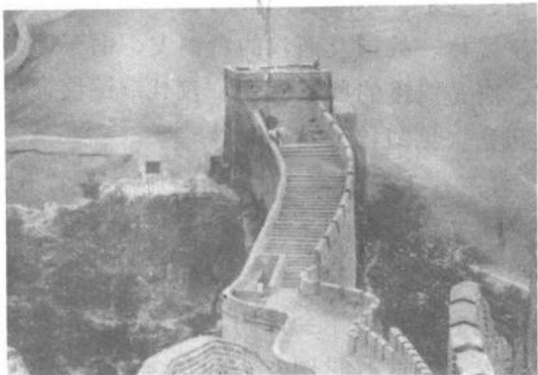
四、雄伟、庄严

雄伟和庄严风格以长城图案的设计最有代表性。图案中的长城依山取势，起伏连绵，气势磅礴，十分壮观。

文学作品中的雄伟之作如“黄河西来决昆仑，咆哮万里触龙门”(李白)及“飞流直下三千尺，疑是银河落九天”(李白)等诗句。

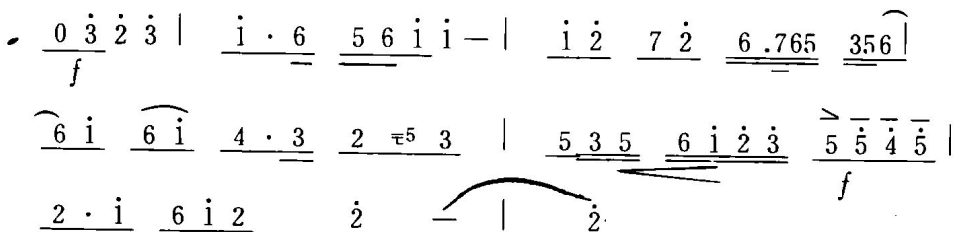
在音乐中，能够与长城产生联觉的有《长城随想》主题曲(二胡协奏曲，刘文金作)。

以上所列举的只是各种风格中的一部分。其它还有古拙(见图246-5)、纤丽(见图46、49)、粗犷豪放(见图50)、工巧(见图56、58)、稚拙(见图225-9)、明快(见图45)、繁琐(如宫廷中的雕花大床)等。

12△ 长城

长城随想

第六节 传统图案、民间图案及国外图案

中国图案有着悠久的历史。自六、七千年前的新石器时代以来，无论在器物造型上，还是装饰纹样方面，都呈现着多样的风格；无论在运用图案语言方面，还是在表情达意、寓意方面，都具有明显的特点。现简介如下：

一、传统图案

(一) 彩陶图案 陶器上的装饰图案丰富多彩、变化无穷。在题材上，以几何纹样为主体，也有实体形，如鱼、蛙、舞蹈的人等，这些图案造型简练，变形幅度大。在组织排列上，已能作对称、连续的配置，具有强烈的节奏感。在色彩方面，常使用红、黑、白、橙黄、橙红、褐、黑等色。彩陶具有质朴的艺术风格(见图13-16)。

(二) 青铜器图案 商代器物浑厚庄严(如司母戊大鼎)，纹样主要是饕餮纹、夔龙纹、凤鸟纹等动物纹样及几何纹样晚期的纹饰，花纹繁缛细密，往往遍布铜器全身，构图严谨，

富于变化。西周器物浑重凝炼,纹饰主要沿袭商代,趋于程式化。春秋时代器型趋于工整细巧,纹样富丽繁密。战国时代,青铜器在生活中虽已失去了以往的显赫地位,但其艺术性仍在发展。以“宴乐渔猎攻战纹青铜壶”为例,在题材方面已走向了现实生活,反映了采集、狩猎、宴乐、水陆攻战等内容。人物、动物造型较前生动、写实,组织结构十分复杂,采取了平视体。战国及西汉的青铜戈、铜车饰金银错(用金银丝镶嵌)表现出辉煌华丽的风格。汉、唐是铜镜的鼎盛时期。汉代铜镜纹饰呈静态,而受外来影响的唐代铜镜则是华丽、饱满的风格。(见图17-29)

(三) 玉器图案 古代分为两大类:“礼玉”和“佩玉”。前者用于祭祀等礼仪;后者用于佩带等装饰。早期玉器动物变形幅度大。金代的玉佩形象生动,玲珑剔透。(见图30-34)

(四) 漆器图案 秦、汉两代是漆器艺术的顶峰时期。装饰技法以彩绘为主,用笔流畅飞动,同时还出现了金银扣、镶嵌、金箔贴花等技艺。宋代出现了浮雕式的“剔红”,丰富了漆器的艺术形式。(见图35-39)

(五) 金银器图案 唐代有了较大发展。金银器上花纹有缠枝牡丹花、宝相花、狮子、骏马等。这时已使用了凿刻工艺,线条粗细并用,流畅柔曲,形象饱满、富丽、华贵。唐代吸收了波斯等国的外来文化,使中国的工艺美术向前推进了一步。(见图40-43)

(六) 瓷器图案 我国瓷器始于商周,成熟于魏晋,宋代成为顶峰时期。瓷器分青瓷、白瓷、彩瓷三大系统。青瓷、白瓷图案多用浮雕印贴和刻花、划花、剔花及铁釉画花(铁锈花)等方法处理。铁锈花风格粗犷奔放,别开生面。元、明的青花较为著名,白底蓝花,清秀雅致。明代以后,釉下彩、釉上彩的出现,使瓷器的风格形式更为多样。(见图44-52)

(七) 印染织绣图案(印染、锦缎、刺绣、缙丝等) 汉时已相当发达,纹样风格与汉漆器、铜镜相同。后来开辟了“丝绸之路”,唐代风格为之一变,还出现了联珠纹图案。汉时印染已出现木刻戳印加彩绘的方法。唐代出现了蜡染和扎染法(夹缬、绞缬),花纹清秀自然,结构连续和谐。宋代发展了漏版刮浆技艺的“药斑布”(即今蓝印花布),纹样风格质朴。(见图53-60)

(八) 建筑装饰图案(石刻、砖印及木结构上的彩画)“画像石”盛行于汉代,与青铜器纹样相比,趋向写实,风格为之一变,造型简练、质朴、线条流畅,结构变化丰富,常采用“平视体”。(见图68、69)

“画像砖”(印纹砖) 多用于墓室,纹样题材广泛,多采取模印的办法,用不同的小模,交错印在砖上,形成结构复杂的大画面。(见图66、67)

瓦当(半圆柱形瓦筒的头部) 多用模印花纹和文字,结构多采取“适合形”,造型简练生动。其中以代表东西南北四方保护神的“四神”(青龙、白虎、朱雀、玄武)图案最为著名。文字多用吉祥语,如“长乐未央”等。(见图61-65)

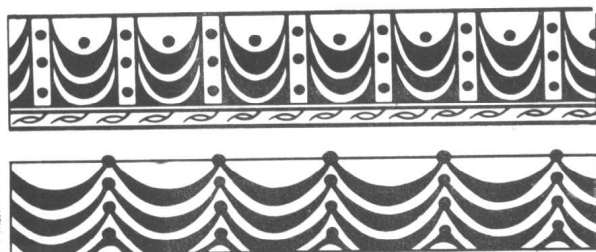
彩画 指木结构梁枋、藻井、斗拱部分上的装饰。题材多以植物花卉、几何形纹样及龙凤吉祥图案为主。构图多作适合形,或长或方。色彩常用推移、渐变的退晕法(见图73-75)。此外,云岗石窟等处也有大量装饰。(见图70-72)

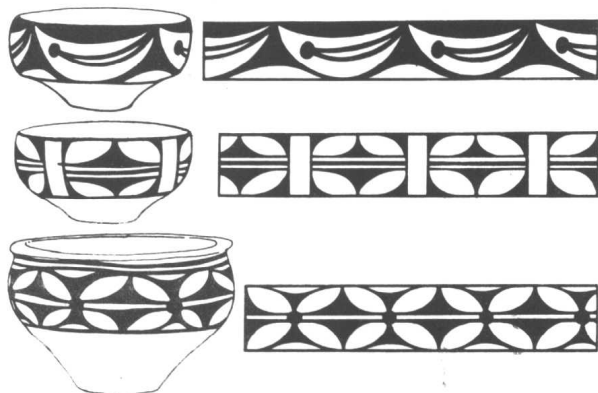
13 △

14 △

15 △

16 △

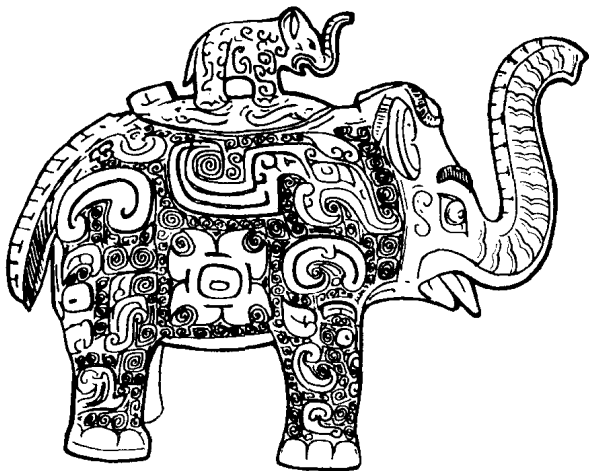
17 △

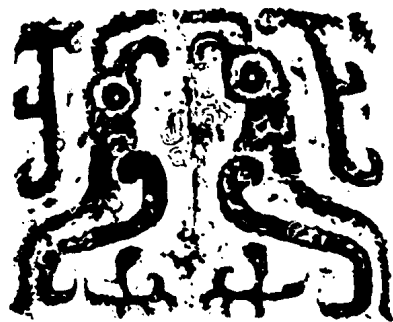
18 △

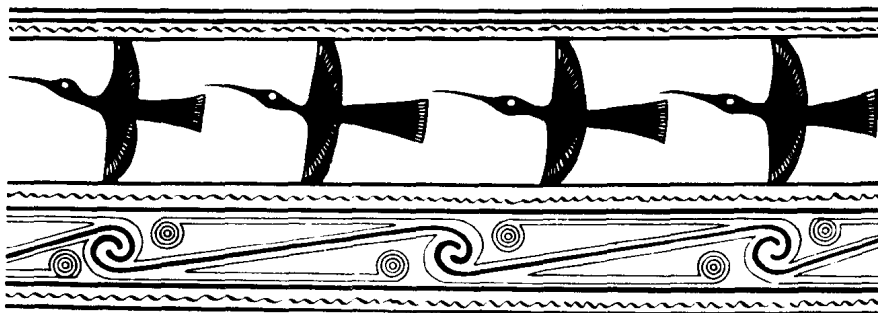
19 △

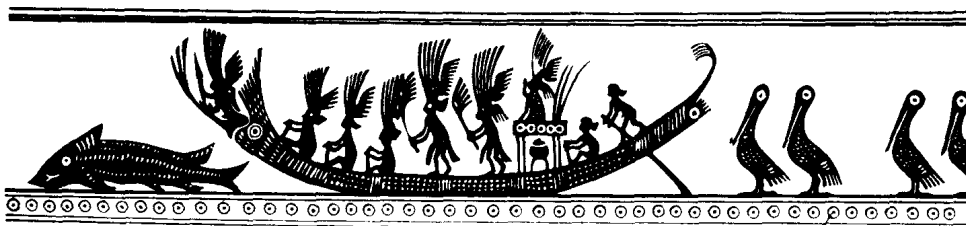
20 △

21 △

22 △

23 △

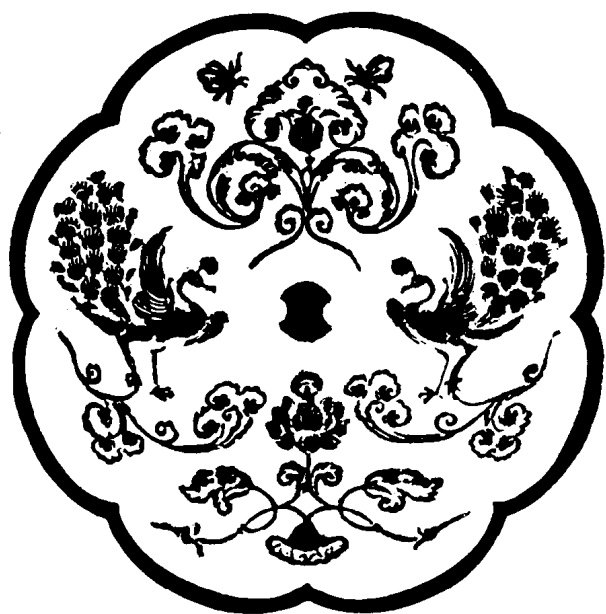
24 △

25 △

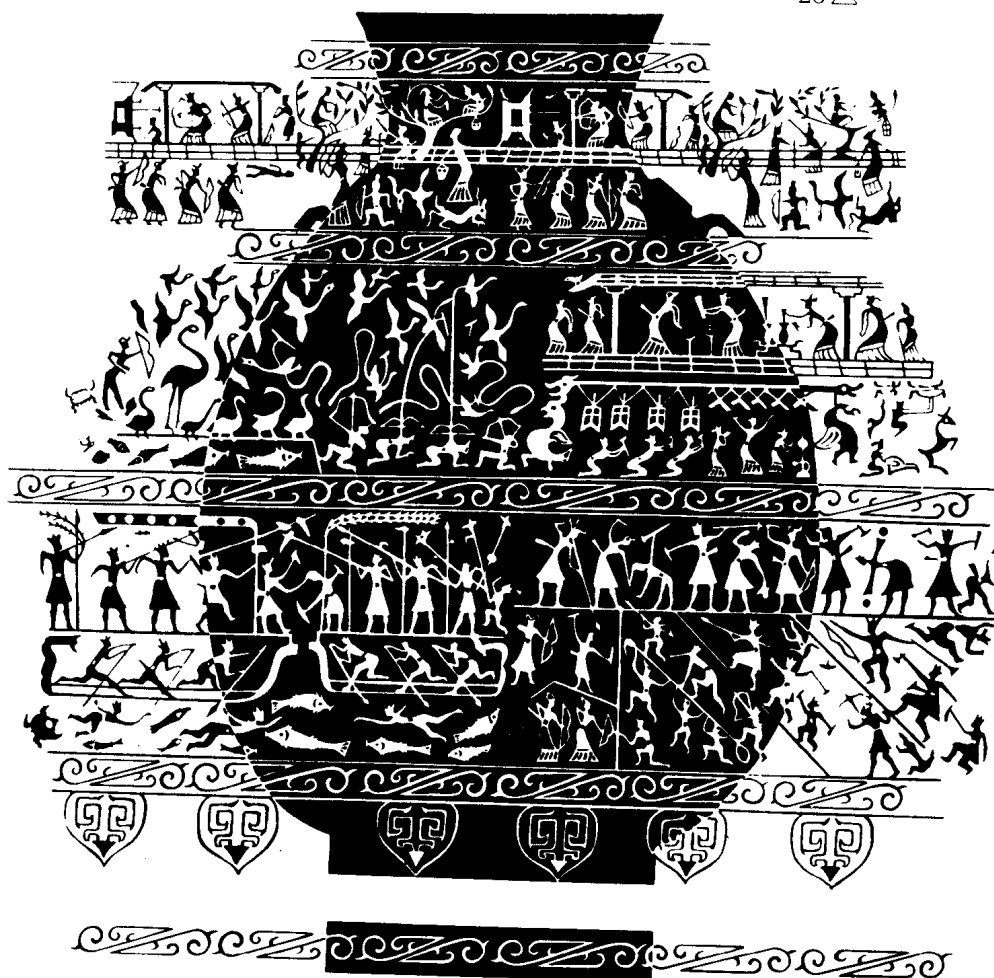
26 △

27 △

28 △

29 △