

高等院校艺术设计专业教材

21 世纪设计基础新主张

图 案

■ 阙阿宁 编著

西南师范大学出版社

XINAN SHIFAN DAXUE CHUBANSHE

图书在版编目(CIP)数据

图案/阙阿宁编著. —重庆:西南师范大学出版社,
2007.4

(21 世纪设计基础新主张)

ISBN 978-7-5621-3814-3

I. 图… II. 阙… III. 图案—设计
IV. J51

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2007)第 029152 号

图 案

编 著 者: 阙阿宁

责任编辑: 汤 立

封面设计: 梅木子

装帧设计: 梅木子

出版发行: 西南师范大学出版社

网址: www.xscbs.com

中国·重庆·西南大学校内

邮 编: 400715

经 销: 新华书店

制 版: 重庆海阔特数码分色彩印有限公司

印 刷: 重庆市金雅迪彩色印刷有限公司

开 本: 889mm×1194mm 1/16

印 张: 10.5

字 数: 245 千字

版 次: 2007 年 4 月第 1 版

印 次: 2007 年 4 月第 1 次印刷

书 号: ISBN 978-7-5621-3814-3

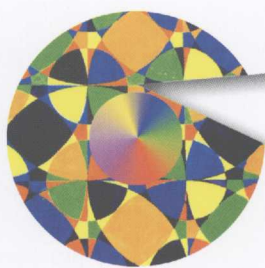
定 价: 46.00 元

第一章	002	装饰图案总论
一	004	装饰图案发展历史
二	012	中国民间图案的发展
三	014	装饰图案的类别
第二章	018	装饰图案的形式美法则
一	018	对称和均衡
二	021	节奏和韵律
三	022	比例
四	023	单纯
五	023	对比和变化
六	024	调和与统一
七	025	统觉与错觉
八	026	分解与重构
九	026	平面与立体
第三章	028	装饰图案的构图
一	028	图案的构图形式
二	029	装饰图案的构图体裁
第四章	034	装饰图案的表现形式

	一	034	装饰图案中的点、线、面
	二	039	装饰图案中的黑、白、灰
第五章		042	装饰图案的写生变形
	一	042	图案的写生
	二	054	图案变形
第六章		066	装饰图案的组织形式
	一	066	基本形的组合方式
	二	070	装饰纹样的组织形式
第七章		080	装饰色彩
	一	080	装饰色彩的概念及特点
	二	081	色彩的原理
	三	085	色彩的对比
	四	091	色彩调和
	五	092	色彩与心理
	六	095	色彩与形象
第八章		096	装饰图案的题材及应用范围
	一	096	装饰图案的题材
	二	109	装饰图案的应用范围
		117	图版

高等院校艺术设计专业教材
21世纪设计基础新主张

图 案

■ 阙阿宁 编著

TU AN
TU AN
TU AN

MEI SHU

TU AN
TU AN
TU AN

西南师范大学出版社

图 1-1 具有装饰意味的花纹

第一章 装饰图案总论

我们的生活时时都和装饰联系在一起。追溯历史,人类的艺术起源与原始的装饰有着不可割舍的关系。装饰是人类最早的精神活动之一,进行装饰活动是人与其他生物相区别的一个重要因素。装饰是一种有意味的形式,它不但是审美活动,而且具有更深层次的意义。它包含着特定的社会意识和文化积淀,不仅从线条、形象、色彩等方面带给人们以美的享受,而且从文化、象征、历史等方面满足人们更深层次的需要。装饰图案是装饰艺术的一种,图就是图画的意思,案则是计划、方案之意,总称为图案。图案是设计的一个组成门类,与绘画等纯艺术是有区别的。它的主要功能是起到装饰的作用,是为了美化实用品,将艺术性和实用性相结合。因而图案具有特定的装饰语汇和实用性,是与装饰材料、工艺制作手段相结合、相统一的一种艺术形式。图案有狭义与广义两种解释,狭义的是指装饰纹样,即具有装饰意味的花纹、纹样。例如:花瓶上的连续纹样、服饰上的染织纹样、建筑上的装饰纹样等等(图 1-1、2);广义的是指用点、线、面的造型元素来塑造物象的造型结构、图形构成框架;并依据材料特征、制作要求、实用功能及审美要求所组成的一切设计。总之,图案是视觉艺术方面关于形式、色彩、结构的预先设计,是在工艺、技法、材料、用途、经济、美观等条件制约下制成的图样、装饰纹样等方案的通称。

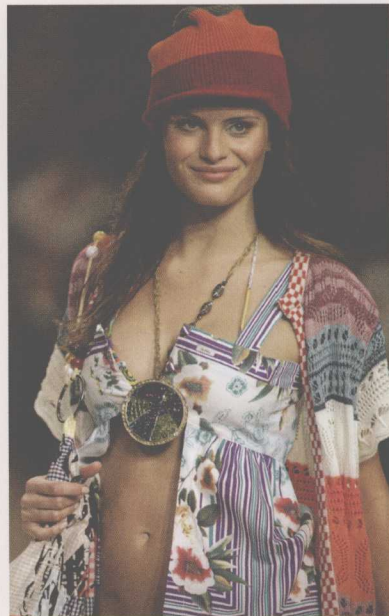

图 1-2 装饰纹样的运用

装饰图案在我国有着悠久的历史,在每一个历史时代,都具有其不同的代表形象和辉煌的成就。

1. 新石器时代的彩陶装饰图案

案

早在六七千年前的新石器时代,人们就开始运用图案来装饰自身和日用器物,虽然他们生存条件非常简陋,过着简单淳朴的生活,但是却能根据直觉感受和生活经验创造的装饰语言来表达对自然的热爱、敬畏、赞美以及对生活的幻想、对理想的追求,创造了沿用至今仍具有强大艺术生命力的完美彩陶装饰图案,以其简练的形式和丰富的寓意,透露着人类原始的生活艺术智慧和生活情趣,至今都值得我们去借鉴和深入研究。

彩陶图案变化丰富,在图形的构图造型以及色彩的概括上都很具有很强的艺术性。彩陶具有形象生动的纹样,统一协调的色彩,简洁单纯的造型,其纹样具有非常强的抽象性和概括性。例如,彩陶时期所表现的内容多为具有符号化的动物、植物、人物等形象,如鱼纹、蛙纹、花瓣纹、波浪纹,也有抽象化的纹样,如水纹、几何纹、雷纹、云纹等等。色彩主要以红、黄、黑、褐、白、赭石等颜色为主调,显得单纯朴实。马家窑和半坡出土的彩陶在纹样和色彩上都具有这一时期的主要特征,这些淳朴的色彩与丰富的纹样以及优美的彩陶器皿造型等因素共同构筑了新石器时代装饰图案的艺术特色。(图1-3~8)

图 1-3 漩涡纹彩陶罐

图 1-4 鱼纹彩陶盆

图 1-5 螺旋纹彩陶双耳瓮

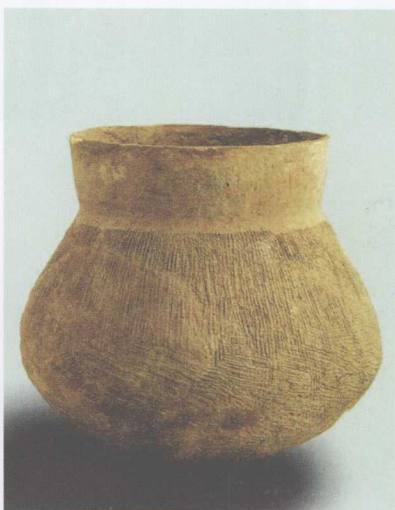

图 1-6 绳纹陶罐

图 1-7 彩陶花瓣纹盆

图 1-8 彩陶涡纹盆

2. 商周时期的青铜器装饰图案

商周时期是我国青铜器艺术发展的鼎盛时期，这一时期的青铜器以装饰图案和装饰造型的厚重沉稳、神秘庄重以及精良的铸造冶炼技术而流传于世。

这一时期的青铜器不管在用途上还是图案选材上都与社会活动及日常生活密切相关。青铜器的类别主要有：食器、酒器、兵器、乐器等。纹饰有饕餮纹、夔龙纹、凤鸟纹、几何纹、云雷纹等。表现的场面多为耕作、狩猎、捕鱼、宴乐、战争等，图形组织是由一些大小相间、阴阳组合的图案以对称的形式组成，装饰纹样质朴大方、神秘厚重。（图 1-9）

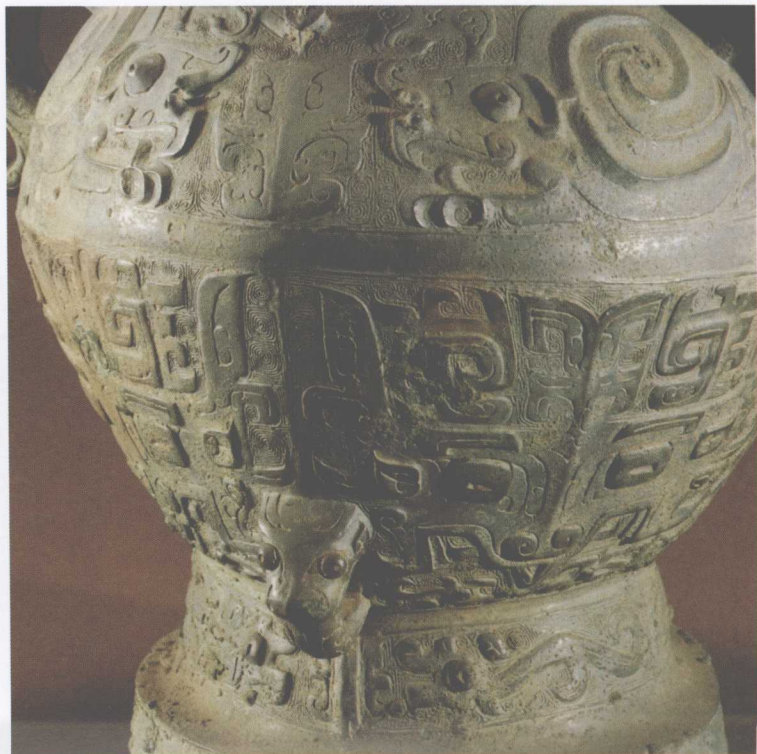

图 1-9 商周时期的青铜器装饰图案

3. 战国时期的装饰图案

战国时期是奴隶制社会和封建制社会交替的时代, 社会经济发展较快, 工艺制作越来越细, 技法也日趋完善, 装饰图形趋于生活化, 造型趋于实用化。这一时期的装饰图案主要出现在青铜器、玉器、漆器、金银器和刺绣上, 题材也多选自生活中的一些场景, 使图案散发出的气息较商周时期更加轻盈活泼, 构图方式也摆脱了商周时期的对称式的构图模式, 形成了自由活跃的多元化装饰风格, 整个装饰语汇呈现出生动活泼、清新自由的气息。(图 1-10、11)

4. 汉代的装饰图案

汉代是历史上统治时间较长的朝代, 这一时期中国的封建社会制度逐渐完善, 生产力得到了极大的发展, 经济迅速发展, 带动了手工业制作以及装饰工艺水平的提高。汉代的装饰品种有画像石、画像砖、瓦当、帛画等, 其中最具特点的是画像石、画像砖和瓦当。他们集中体现了汉代装饰艺术的风格和特点, 形态多以块面的形式出现, 自然生动、造型朴实饱满, 构图多以平视体的对称形式出现, 造型多为几何化图形, 装饰内容以人物、动物、植物、生活场景为主, 装饰手法多以浅浮雕的形式呈现, 使汉代的装饰风格形成了厚重淳朴、质朴天趣、极富浪漫色彩的装饰风格。(图 1-12~19)

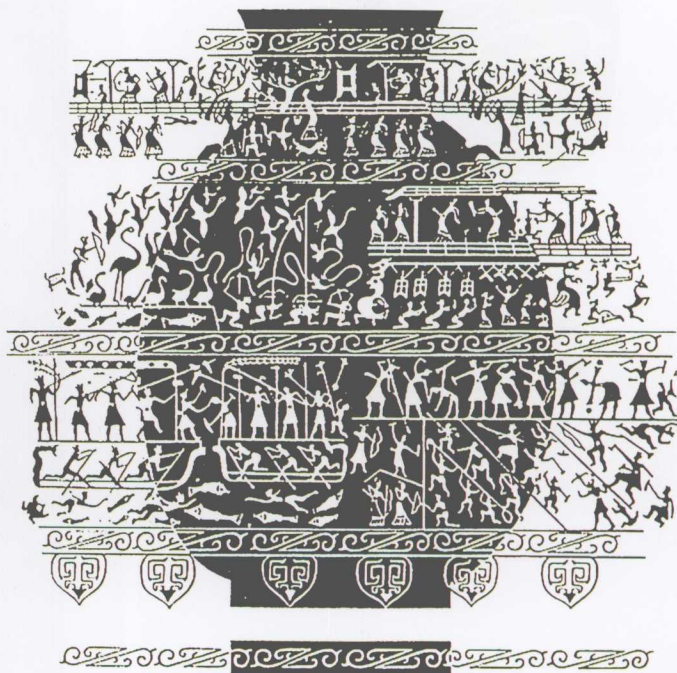

图 1-10 战国时期青铜器图案

图 1-11 战国时期青铜器图案

图 1-12 神农治水画像石

图 1-13 神农治水画像石

图 1-14 画像石

图 1-15 画像砖

图 1-16 画像砖

图 1-17 酿酒画像砖

图 1-18 长乐未央瓦当

图 1-19 万岁富贵瓦当

图 1-20 魏、晋、南北朝的装饰图案

5. 魏、晋、南北朝的装饰图案

汉灭亡以后,三国鼎立,经历两晋一直到南北朝时期,政治混乱,战争不断,此时佛教的兴起,极大地稳定了政局,复苏了经济,同时也给艺术注入了新的活力,这一时期修建了许多的寺院,开窟造像,为艺术的创作提供了许多的载体,而最为典型的艺术形式就是石刻和壁画。这时的石刻艺术极为发达,窟穴和寺院以及墓葬中都有大量的石刻图案,表现的内容主要有飞天图案、祥禽瑞兽、莲花、忍冬草图案等等。(图 1-20)

6. 唐代的装饰图案

唐代是中国历史上发展鼎盛的时代,特别是盛唐时期,随着生产力的提高,经济大力发展,推动了装饰艺术和装饰风格的发展和革新,频繁的对外往来与交流使得

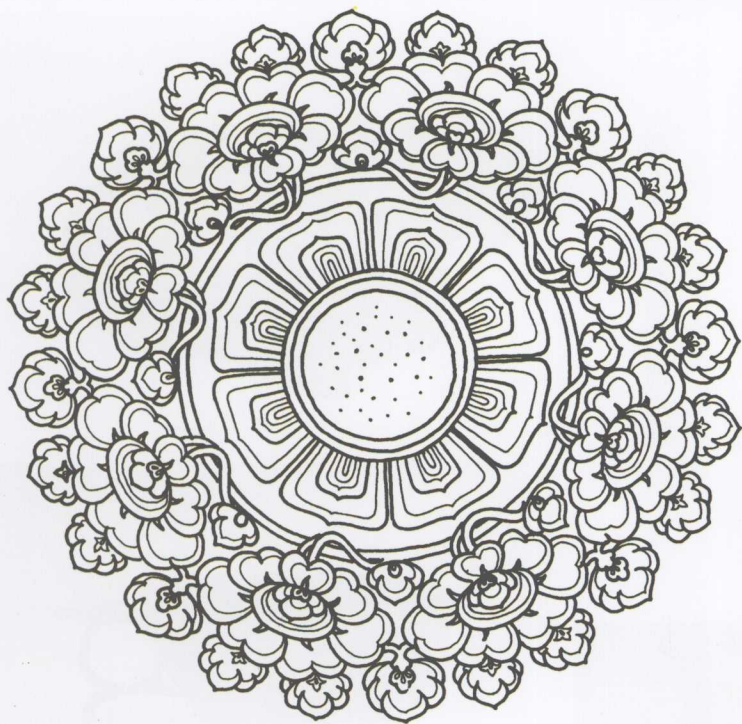

图 1-21 唐代的装饰图案

其装饰风格中渗入了许多的异域风情。中西结合、思想解放、经济发达、政局稳定的这样一个大环境为唐代的装饰艺术发展提供了一个良好的平台。唐代的工艺品在装饰上雍容华贵、富丽堂皇;在技法上繁复精致;在造型上饱满丰富、简洁挺拔;在材料上追求奢华;在题材上内容丰富,除鸟、兽等动物以外,植物花卉开始作为主要的装饰物而出现。例如,在南北朝时期出现的装饰植物纹样忍冬草的基础上发展演变而来的卷草图案,以及具有独立性质的折枝花图案、团花图案、宝相花图案等,这些图案的出现更新了这一时期的装饰内容,并为以后的装饰图案奠定了基础。(图 1-21~23)

图 1-22 唐代的装饰图案

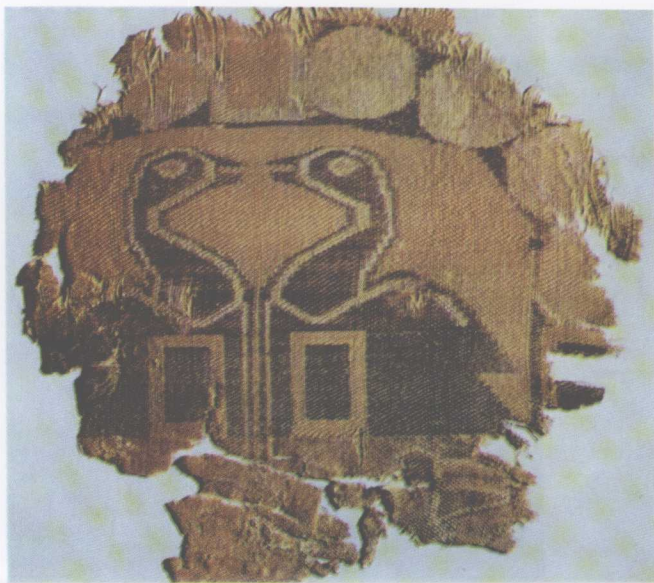

图 1-23 唐代的联珠对鸭纹锦

图 1-24 宋、元时期的装饰图案

图 1-27 宋、元时期的装饰图案

图 1-26 宋、元时期的装饰图案

图 1-29 宋、元时期的装饰图案

图 1-25 宋、元时期的装饰图案

图 1-28 宋、元时期的装饰图案

7. 宋、元时期的装饰图案

宋代、元代装饰艺术的特点和风格主要体现在陶瓷艺术上以及大量与普通生活相结合的日用品上，比如陶瓷出现了官窑、定窑、汝窑等名窑。在生活用品上装饰图案多出现在室内用具或者器物上。这一时期的装饰纹样由于出现在陶瓷等这一特殊的装饰载体上，因此图案装饰十分讲究，色彩庄重高雅，工艺十分精湛，图案和造型得到了完美的结合。这一时期的主要装饰图案有莲花图案、牡丹图案等。从宋代发展到元代以后，国际交流增多，不断发展衍生出许多工艺品种，装饰风格和特点也随之发生了很大的变化，不再追求严谨的工艺，高雅的风格，取而代之的是极为通俗、自由、不拘一格的装饰风貌，其中比较有特点的是瓷器中的青花和釉里红工艺，生动的展现了元代的装饰风格。（图 1-24~29）

图 1-30 陶瓷图案

图 1-31 陶瓷图案

图 1-32 家具图案

图 1-33 陶瓷图案

8. 明、清装饰图案

明、清两个时期是我国封建社会的晚期,这一时期出现了资本主义萌芽,大规模的商品生产促进了工艺技术的革新。新技术、新材料、新思想直接影响了明、清时期工艺美术品种以及造型、装饰风格的推陈出新。明、清时期装饰风格纤细、华丽、繁琐;装饰内容涵盖了花鸟、草虫、动物、人物、风景等素材;表现形式上呈现繁琐密集、细腻多变、层次丰富的满构图形式。瓷

器方面的装饰风格尤为突出,形成了在国际艺术品市场上有很高定位的青花、斗彩、五彩和粉彩等新品种,还出现了花纹细腻、色彩艳丽、工艺精湛的特种工艺品种——景泰蓝。景泰蓝工艺形式至今仍被人民大众所喜爱,其技法至今也仍被使用并注入了新的艺术生命力。(图 1-30~33)

中国民间图案是流传于民间的一种装饰形式,它具有独特的风格及其特点,区别于宫廷和上流社会的装饰图案,是平民百姓日常生活用品上的装饰纹样。由于我国地大物博,民族众多,各民族的生活习惯、风俗、信仰、审美情趣以及地域风情也各有差异,从而形成了很多不同的装饰形式。尽管如此它们的题材内容仍然反映的是日常生活内容和民间传说,图案活泼亲切、朴素自然,散发着浓郁的乡土气息是民间图案的共同特点。民间图案的内容以人物、动物、禽鸟、花卉、植物等为主。民间图案的种类繁多,主要有剪纸(图 1-34)、木版年画(图 1-35)、刺绣(图 1-36)、扎染、蜡染(图 1-37)、皮影(图 1-38)、木偶(图 1-39)、砖雕等艺术形式,这些图案的内涵已经远远超过了图案本身所表达的内容,它们都具有某种象征意义,同时也表达了人们对美好生活的期盼和热爱。例如,桃子象征长寿之意,石榴寓意多子多孙,鸳鸯用来象征着纯洁的爱情,门神用来驱除妖魔鬼怪,这些寓意使得原来单纯的图案有了许多联想的空间。民间神话故事和民间传说也多是借助民间图案来表现内容。人们用图案的形式直观地表现复杂的情节故事,颂扬伦理道德,既起到人伦教化功能,又满足人们在生活中对审美的朴素追求和对真善美的颂扬。民间图案大多是通过寓意、联想、夸张、象征等手法来表现对美好生活及美好事物的热爱。例如,在一个人物形象上添加石榴的造型,石榴籽多表示多子多孙;又例如,把图案中的鸡、羊视为吉祥如意,久而久之这些图案就具有了吉祥的寓意和美好的象征,而且被作为一种具有特定含义的定式延续了下来。

图 1-34 剪纸

图 1-35 木版年画