

高等院校艺术设计“十二五”规划教材
GAODENG YUANXIAO YISHU SHEJI SHIERWU GUIHUA JIAOCAI

图案与装饰画

PATTERN AND DECORATION PAINTING

主编◎马 腾 于璇莉 刘 丽 李玉霞

图案与装饰画

PATTERN AND DECORATION PAINTING

主编◎马 腾 于璇莉 刘 丽 李玉霞

中国·武汉

<http://www.hustp.com>

华中科技大学出版社

北

内容提要

本书分为上下两篇，上篇为图案部分，下篇为装饰画部分。全书共安排了八章内容，分别为：理论基础、图案的表现形式与结构规律、图案色彩配置与色彩表现方法、图案写生与变化、中外传统图案概述、装饰画色彩与构图、装饰画材料应用技法、图案与装饰画在设计中的应用。本书的特色为加强临摹环节的比重，详细评析实际案例及制作方法，以培养读者的动手能力，启发读者积极主动思考，激发读者的创作激情。

图书在版编目(CIP)数据

图案与装饰画 / 马腾 于璇莉 刘丽等主编. 修订版. — 武汉: 华中科技大学出版社, 2016.6

ISBN 978-7-5609-8106-2

I. ①图… II. ①马…②于…③刘… III. ①图案学—教材 ②装饰美术—绘画技法—教材

IV. ①J51 ②J525

中国版本图书馆CIP数据核字(2012)第131974号

图案与装饰画

马腾 于璇莉 刘丽 李玉霞 主编

策划编辑: 王京图

责任编辑: 王京图

封面设计: 侯建军

责任校对: 李玲玲

责任监印: 周治超

出版发行: 华中科技大学出版社(中国·武汉)

武汉喻家山 邮编: 430074 电话: (027) 81321915

录 排: 北京纬图文化传媒有限公司

印 刷: 北京恒石彩印有限公司

开 本: 889mm × 1194mm 1/16

印 张: 10

字 数: 350千字

版 次: 2016年6月第2版第2次印刷

定 价: 48.80元

华中出版

本书若有印装质量问题, 请向出版社营销中心调换

全国免费服务热线: 400-6679-118, 竭诚为您服务

版权所有 侵权必究

目录

CONTENTS

I

第一章 理论基础

- 第一节 图案与装饰画的定义 2
- 第二节 图案与装饰画的类别 3
- 第三节 图案与装饰画的基本艺术特征 9

II

第二章 图案的表现形式与结构规律

- 第一节 案例临摹 12
- 第二节 图案的表现形式 16
- 第三节 图案的结构规律 18

23

第三章 图案色彩配置与色彩表现方法

- 第一节 中国敦煌图案临摹 24
- 第二节 图案色彩配置 31
- 第三节 图案色彩的表现方法 34

37

第四章 图案写生与变化

- 第一节 写生实训 38
- 第二节 图案的变化 45
- 第三节 图案的组织形式 59

75

第五章 中外传统图案概述

第一节 中国传统图案赏析 76

第二节 外国传统图案欣赏 101

105

第六章 装饰画色彩与构图

第一节 案例临摹 106

第二节 装饰画色彩 109

第三节 装饰画的构图 116

123

第七章 装饰画材料应用技法

第一节 蜡染装饰画技法 124

第二节 浮雕装饰画技法 125

第三节 晕染装饰画技法 127

第四节 沥粉装饰画技法 128

第五节 彩墨装饰画技法 129

第六节 拼贴装饰画技法 130

131

第八章 图案与装饰画在设计中的应用

第一节 图案与装饰画在室内软装饰中的应用 132

第二节 图案与装饰画在服饰设计中的应用 140

第三节 图案与装饰画在建筑装饰中的应用 144

第四节 图案与装饰画在平面设计中的应用 150

第一章 理论基础

TU'AN YU ZHUANGSHIHUA

第一节

图案与装饰画的定义

一、图案的定义

图案是装饰的基础，也称装饰性纹样，是装饰性和实用性相结合的一种艺术表现形式。“图案”一词原为日语汉字。从汉字的字义上讲，“图”有“形象”、“谋划”之意，“案”有“方案”之意，所谓图案，即可理解为“谋划形象的方案”。《辞海》对“图案”是这样定义的：广义上指按对某种器物的造型、色彩、纹饰进行工艺处理而事先设计的施工方案所制成之图样的通称。有的器物（如某些木器家具等），除了造型结构，别无装饰纹样，亦属图案范畴（或称“立体图案”）。狭义则指器物上的装饰纹样和色彩而言。在实用美术领域，也可以从广义和狭义两方面来理解“图案”。从广义上说，图案是从美学的角度对物质产品的造型、结构、色彩、肌理及装饰纹样所进行的方案设计。其中包括很多内容，涉及的范围也很广泛。从狭义而言，图案是有装饰意味的纹饰，即按照一定图案结构形式美法则经过抽象、变化等方法而构成的某种或对称或均衡，或单独或适合，或连续或综合的，具有一定秩序感的图形纹样或表面装饰。（如图1-1、图1-2）

二、装饰画的定义

装饰画是一种用形式美的规律和装饰艺术手法，借助于可被利用的物质材料与相应的工艺制作方法，以线条、块面、色彩、明暗等造型因素，创造出合乎人们审美理想的一种绘画形式。

广义的装饰画泛指属于装饰方面的一切绘画，狭义的装饰画是指装饰壁画、商业美术中的广告等。它虽然偏重于其表现形式，但一般都具有实用功能。

装饰画在艺术领域中存在着个体和群体、主观和客观、物质和精神等一系列的对立统一关系，同时反映时代精神，并且以不同的装饰方式丰富其内容，还随时代的变化而变化。因此，装饰画因时代、地理环境、经济条件、文化水平、民族风尚和审美观点的不同，表现出不同的风

格。装饰画不仅仅是对日常生活的美化，更是一种创造性的活动，是一种传达创作灵感的艺术语言，也是体现作者思想情感和艺术风格的手段。（如图1-3、图1-4）

图1-1 图案

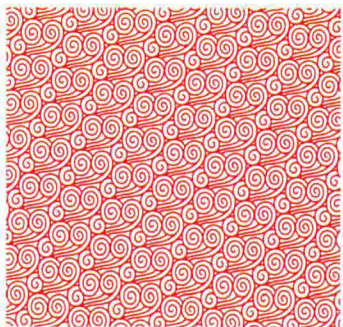

图1-2 图案

图1-3 雕塑

图1-4 装饰画

三、装饰画与图案的联系与区别

装饰画不同于一般的绘画。装饰画通过各种装饰的特殊手段来创作,以达到特定的装饰美感,它是一种受图案规律影响的独特绘画形式,或者说是一种介于绘画和图案之间的边缘艺术。装饰图案是装饰画的图形基础,但装饰画与装饰图案的概念严格说来是有一定区别的,装饰画比较自由活泼,有现代感,有主题和故事情节,图形可以是任意的形状,可以按创作者主观意愿任意组合,可以对称或不对称、可以重复或不重复,但构成的图形一定是相对平衡的。装饰画可以表现时间、地点、人物、空间、季节、场景的变化,可以装饰在物品上,也可以作为独幅装饰图形装点在内外墙壁上。装饰画的尺寸完全根据空间而定,可大可小。它可以把发生在不同时间不同空间里的事物通过巧妙的构思联系起来,使人们了解事物的发展和变化。

第二节

图案与装饰画的类别

一、图案的类别

图案是一个涉及领域非常广泛的学科。由于其表现对象不同、应用领域各异,所以分类应该是多角度、多层次的。就一般情况来说,图案可以有四种分类方式。

1. 从艺术形态分类

从艺术形态方面,可将图案分为平面图案、立体图案和综合图案。

(1) 平面图案。平面图案是指在二度空间中考虑用途、造型、色彩等应用于平面装饰的美术设计,它的表现形式是二维的(所谓二维,只有长与宽,即平面),如书籍、广告招贴、包装、纺织品、刺绣、壁画、剪纸等都可称作平面图案。

(2) 立体图案。一般指在三度空间中考虑使用色彩、材料、工艺处理方式,其表现形式是三维的(三维的表现不仅有长度和宽度,还有厚度,它更能体现体量感和空间感)。立体图案侧重于立体造型及结构的布置。(如图1-4)

(3) 综合图案。一般指二度空间和三度空间相结合的图案设计。如服饰图案、建筑图案、家具图案、各类器皿上的装饰图案、室内装饰图案、展览会场的装饰图案等。这类图案范围相当广泛,它是平面与立体的结合,是平面图案的立体表现,主要侧重于解决纹样与立体造型之间的适应与协调问题。(如图1-5、图1-6)

图1-5 家具

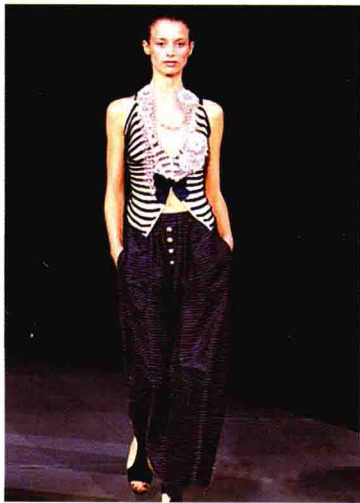

图1-6 服饰

图1-7 单独图案

图1-8 适合图案

图1-9 连续图案

图1-10 综合图案

2. 从构成形式分类

从构成形式方面，可将图案分为单独图案、适合图案、连续图案和综合图案。

(1) 单独图案。单独图案指能够独立存在、纹饰形象完整的图案，它是独立应用于装饰的，与四周没有联系的装饰纹样。(如图1-7)

(2) 适合图案。适合图案是将一个或多个纹饰，依据一定的形式美法则使其完整自然地适合于一定的外形轮廓，并使外形轮廓、构图与纹饰三者有机结合，构成单独图案装饰纹饰。(如图1-8)

(3) 连续图案。连续图案指运用一个单位纹样(由一个或几个装饰元素组成)，按照一定的规律循环反复地进行排列所构成的图案形式。(如图1-9)

(4) 综合图案。综合图案是指将单独纹样、适合纹样、连续纹样等两种或多种形式综合组织在一起的图案。(如图1-10)

3. 从造型意象分类

从造型意象方面, 可将图案分为具象图案和抽象图案。

(1) 具象图案。即具有较完整的、具体形象的图案。此类图案可分为写实和写意两类, 写实类图案是偏重于对形象原有形态特征的如实描绘; 写意图案则偏重于表现形象的神韵和设计者的意趣, 在形象的塑造上对原有形态作较大改变, 但不失其主要特征。(如图1-11、图1-12)

(2) 抽象图案。即由非具体形象组成的图案, 它可分为几何形与随意形两类。几何形图案即运用规矩的点、线、面以及各类几何形组成的图案, 其构成形式呈现明显的规律性; 随意形图案即运用不规则的点、线、面或自然形分解重构, 或以一些偶然形组合成的具有审美价值的纹样。

4. 从教学进程分类

从教学进程方面, 可将图案分为基础图案和专业图案两个阶段。

(1) 基础图案。包括造型、结构、色彩、形式美法则、一般规律、制作技法等。它主要体现在图案的构思、构图、造型等基本能力的训练上。

(2) 专业图案。专业图案是指针对各专业的要求进行设计的图案。如服饰图案、染织图案、玻璃图案, 陶瓷图案、建筑图案等。专业图案受材料性能、生产工艺、使用目的、经济条件等因素的严格限制。

除以上五大分类方式以外, 图案还可以从地域、民族、历史、宗教、阶层等角度进行分类。

图1-11 具象龙纹样

图1-12 邮票

二、装饰画的类别

装饰画涉及的面也非常广泛, 在我们生活的不同空间, 可以看到装饰画的不同存在形式。明确划分装饰画的种类, 有利于我们了解不同类型装饰画之间的特点和规律, 下面予以分类介绍。

1. 从功能上分

装饰画按其不同空间中的功能特点, 可分为日用品类装饰画、室内装饰画和公共环境装饰画三种。

(1) 日用品类装饰画。日用品类装饰画主要指在家居饰品上出现的装饰纹样和画面。这些纹样和画面是为了装饰器物而绘制的, 具有较强的装饰性, 它是器物的

图1-13 瓷器

图1-14 壁画

图1-15 蜡染

有机组成部分，在构图和造型时，首先要考虑器物的形，要使装饰图形和器物高度吻合，像装饰彩陶、青铜器、瓷器、漆器等。（如图1-13）

（2）室内装饰画。室内装饰画主要是指用来装饰居室空间的装饰画，此类装饰画在选择上会因居室主人的个人经历、文化素养、兴趣爱好以及审美差异有很大的不同。也正因如此，室内装饰画的形式也显得丰富多样。

（3）公共环境装饰画。公共环境装饰画是指应用于公共场所的装饰绘画，如壁画、壁挂等。这类装饰绘画的设计，一定要注意根据环境功能和审美需要，使装饰绘画形式服从于整体环境，成为环境的有机组成部分，并与其保持有机的统一，同时还要弥补其不足，为其增辉。（如图1-14）

2. 从形态上分

从形态上，可将装饰画分为平面装饰画和立体装饰画两大类。

（1）平面装饰画。平面装饰画是指以装饰纹样为基础，在平面上所作的装饰画设计，常见的有彩墨、重彩、剪纸、蜡染、平涂、彩绘等。（如图1-15）

(2) 立体装饰画。立体装饰画是指装饰画表面形态有明显的凹凸起伏,是与平面装饰画呈对应形式的一种装饰画。如装饰木雕、面具、金属雕刻、沥粉画等。(如图1-16、图1-17)

3. 从表现形式上分

从表现形式上,装饰画可分为具象装饰画和抽象装饰画两种。

(1) 具象装饰画。具象装饰画是指在自然表象的基础上,运用装饰画的变形法、夸张法、联想法等艺术造型方法进行的再创造。装饰中的具象形既包含了自然形象的表象特征,在形式上又有装饰艺术的特质。(如图1-18)

(2) 抽象装饰画。抽象与具象相互对应,它是作者将自然的形态进行归纳、比较、分析,抽出其内在的精神,而忽略具体的形象,经抽象的方式表达形象的本质和作者的感受。其艺术形象的构成因素,常常是源于自然形象的启示,这种抽象艺术能给人无限想象的空间,激发视觉的情感,并具有鲜明的时代特点。(如图1-19)

4. 从题材上分

从题材上,装饰画可分为人物装饰画、动物装饰画、植物装饰画和风景装饰画四种。

(1) 人物装饰画。以人物作为装饰画的表现对象是很受老百姓喜爱的一种方式,像年画、剪纸、刺绣、现代装饰绘画等均是其主要表现形式。

图1-16 装饰木雕

图1-17 沥粉画

图1-18 具象装饰画

图1-19 抽象装饰画

图1-20 龙纹剪纸

图1-21 植物装饰画

图1-22 风景装饰画

人物装饰画的形象塑造很重要，一定要能反映出装饰画的特点。像传统木版年画中的人物形象既概括夸张，又简洁传神，有很强的装饰性。人物装饰画的创作，除了关注单纯的人物形象，还要注意了解相关民族的生活、风俗和地域环境特点，这样画面才会丰富、充实。

(2) 动物装饰画。在我国，以动物为素材的装饰画有很多，如传统的十二生肖就演化出了异常丰富的艺术形象，在不同的时代都愉悦了百姓的生活，在民间剪纸艺术中，动物更是其中表现最多的一个内容。(如图1-20)

(3) 植物装饰画。植物的形态是丰富多样的，在不同的季节、不同的时间，会给人们以不同的美的启示和联想，而植物也是传统装饰绘画中一个很重要的表现题材。人们常以植物花草来表达美好的意愿和对未来生活的企盼。像民间年画中常以长青的松柏、美意延年的灵芝来寓意人的长寿，牡丹花盛开寓意生活富贵等。在民间的剪纸窗花和刺绣中，也可看到大量精美的植物纹样。(如图1-21)

(4) 风景装饰画。风景装饰画以山水风光、建筑屋宇作为装饰画的题材。在传统装饰画中，特别是在木版年画或漆画中颇为多见。风景装饰画内容广泛，可以入画的素材就更为丰富多样。中国民间艺术家在风景装饰画中，常以春夏秋冬四季不同的风光为画题。在用来装饰现代家居的装饰画中，风景画更是以各种不同的艺术形式出现，丰富和美化着我们的生活。(如图1-22)

第三节

图案与装饰画的基本艺术特征

图案和装饰画都是实用性的艺术，它们通过一定的表现手法，把图案造型和装饰需要相结合而起到美化人们生活的作用。因此，图案和装饰画有着共同的艺术特征。

一、装饰性

从审美的角度来讲，装饰就是修饰、打扮，使本身具有实用功能的物象或作品更具审美功能；所谓装饰性，就是对自然物象进行夸张、变形，取其形态、存其共性，在实际变化中使其符合审美规律。装饰作为一种艺术表现形式，体现在图案和装饰画的各个方面，如化复杂为条理，追求造型的秩序化美感，把自然形象根据不同的需要采

用对称、均衡、连续、反复的形式归纳变化，把复杂的变为单纯，把呆板的变为生动，把繁乱多余的简化为有章可循的秩序和节奏，呈现出规范统一、秩序井然、逻辑鲜明、形式稳定的形态。如“夸张与变形”是装饰艺术的重要表现手法，夸张是艺术的强化，夸大对象的特征部分，强化装饰个性，使画面更加丰富感人。（如图1-23）

二、象征性

以动物、植物、文字、色彩来组成吉祥的画面，表达某种画面之外的意义和情感，表达人们对美好生活的向往和追求，是图案和装饰画特有的一种象征手法，也是我国传统文化的一个重要特点。在当今的广大农村，这种充溢着喜庆吉祥寓意的图案和装饰画，依然深为老百姓喜爱。特别是在每年春节的“年”文化中，那些以人们喜闻乐见的日常素材来组成某种传达喜庆吉祥涵义的图案和装饰画非常受欢迎。例如，长青的松柏、千年的龟鹤、美意延年的灵芝用来寓意人的长寿；以莲花和鱼组成装饰画，象征人们的生活“连年有余”；喜鹊与梅花的图案组合称为“喜上眉梢”；喜字的对称形式“双喜”象征婚姻的美满幸福；牡丹花构成的图案象征生活的富贵。这些反映美好生活的理想画面，具有精神的象征性，朴素地反映了广大人民对未来理想生活的一种期盼和向往，含蓄地表达了一个具有民族特色的精神世界。（如图1-24）

图1-23 装饰性夸张

图1-24 吉祥画面

三、表现性

表现性是相对于再现而言的。再现性以再现客观对象为目的,前者以表达人内心的情感为主导,强调有感而发或主观情感的宣泄。这二者之间的差异是很大的。

图案和装饰画作者从自然之中获得创作的原型和感受,然后以适合表达特定感受的艺术形式予以表现,或是以流畅纤巧的线条表达轻松愉快的情绪,或是以沉郁阴冷的色彩表示郁闷悲凉的气氛,或是以斑斓艳丽的图形和色彩表达节日喜庆。每个图案和装饰画的作者对自然的感受都是很独特的,因而其艺术的表现形式如果很恰当地表达了自己的真情实感,这种形式就具备了表现性。(如图1-25)

四、秩序性

秩序性从本质上来说是一种规律性,是事物存在、运动、发展变化的有序状态。自然界原来就是依照一定的秩序构成的,如昼夜的更替、花开花落、潮涨潮落、四季的变化等,都表现了有序这一规律性。

表现在装饰艺术中的秩序,首先是一种从无序到有序努力的形式秩序。可以说,秩序是装饰之美的基本尺度。装饰艺术中所表现出的秩序性体现了人对秩序的认识和追求。正如阿恩海姆在《艺术与视知觉》一书中所写的:

“人所具备的认识能力(其中包括艺术创造能力)寻求的是秩序。科学的使命是在多样化的现象中提炼出有规则的秩序,而艺术的使命则是运用形象去显示出这种多样化的现象中所存在的秩序。”

作为图案和装饰画来讲,构建特定的艺术秩序较其他艺术形式更显得重要,要充分运用变化与统一、对比与调和、对称与均衡、比例和尺度、节奏与韵律等形式美的法则把无序的自然状态最终构建成具有个性的艺术视觉秩序。(如图1-26)

图1-25 色彩斑斓表现节日喜庆

图1-26 秩序性

第二章

图案的表现形式与结构规律

TU'AN YU ZHUANGSHIHUA

第一节

案例临摹

图案的历史源远流长,无论中国图案还是国外图案,都是在长期的文化积淀中形成的,都有着自己特有的风格。图案作为特定的艺术形式,延伸并应用到生活和设计的各个领域。中国图案从宫廷到民间,其形式美感、造型特点、表现手法等丰富而独特;其他国家和地区装饰图案从写实与变化到夸张与抽象,内容丰富多彩。因此,继承和借鉴我国优秀的传统图案,了解、学习和借鉴国外图案的精华,是学习图案的重要方法。我们可以从中探索适合自己的图案艺术风格,为将来的创作积累经验。

一、临摹方法

临摹可以到现场面对临摹对象进行实地临摹,以便多角度、近距离观察对象,了解图案制作的步骤与不同材质的特征,更好地研究特定图案作品的艺术特征和处理技巧。当然,也可以根据实际情况选择实物照片或图片资料进行临摹。

临摹的具体方法主要分为三种:原样对临、整理临摹和意临。

1. 原样对临

原样对临就是按照临摹对象所呈现的实际情况进行临摹。传统图案的历史久远,随着时间的变化,有些图案会出现不同程度的模糊、破损等现象。在临摹时,要忠实于所临摹图案的现有状态,不仅要详尽地描绘留存完好的纹样,而且需将残缺、断裂的部分也如实表现出来。

2. 整理临摹

整理临摹就是除了把临摹对象的完好部分进行真实描绘以外,还要将那些由于时间原因出现模糊、残破的部分给予整理补齐,使之完好,崭新如初。对于装饰图案的学习来说,整理临摹是最为有效的方法,它既可以帮助我们理解、学习优秀图案作品的造型、构图、色彩处理方法,又可以使我们了解不同国家、不同历史时期图案的风格特征和发展特点。

3. 意临

临摹到了一定程度后,就要进入意临阶段。关山月先生曾经说过:“临摹的目的是为了学习,为了研究,为了求索,为了达到古为今用的借鉴”。意临带有创作成分,意临作品在“形”上坚持自己的主观精神,其中掺有作者的审美思想,可能不完全忠实于原作,但追求原作精神,“神”是可以完全相同的。

二、临摹对象(彩陶图案)

彩陶图案是人类早期的艺术创作,它形式多样,质朴浑厚,具有明确的节奏感,图案的基本法则和规律几乎都可以从中找到。在中国古代传统图案中,彩陶图案最能反映早期人类朴素的审美观和旺盛的创造力。

彩陶不仅有奇异的造型,更有变化万千的纹饰形态。彩陶图案因文化不同而各有特征,除少量写实性纹饰外,主要的是几何纹的风格面貌。图案形式中的人物纹、动物纹,都是经过高度的概括而变形的,有拙朴的装饰趣味,大多数近似于符号。中国彩陶有多种构成方式,有自由的任意构成,也有格律式的构成,同时所有图案的装饰位置均在人的视线最为集中的部位。