

黑白
DECORATIVE
装饰

黑白装饰

DEBAO'S GRAPHIC STUDIO

黑白装饰

DECORATIVE

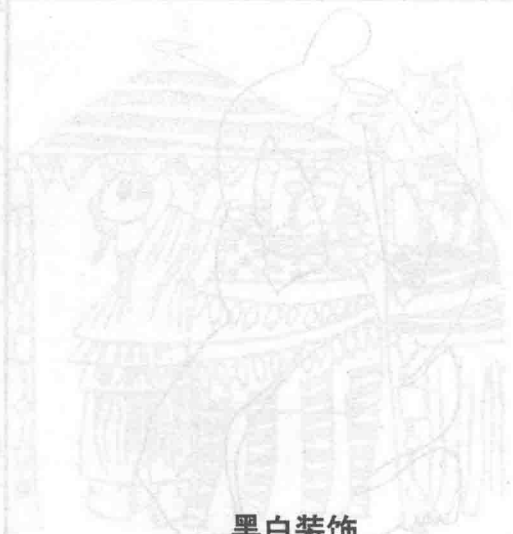
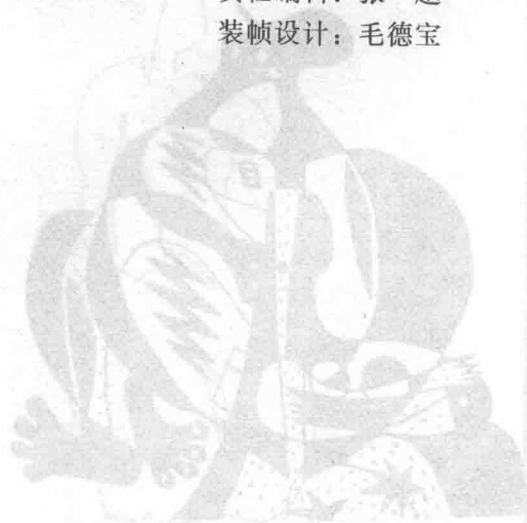


毛德宝

编著

浙江摄影出版社

责任编辑：张 越
装帧设计：毛德宝



黑白装饰

毛德宝 编著

出版：浙江摄影出版社

（杭州市葛岭路1号）

发行：浙江摄影出版社发行部

（杭州市葛岭路1号）

经销：全国新华书店

印刷：浙江印刷集团公司

开本：787×1092 1/12

印张：18

印数：0001—3000

1999年2月第1版

1999年2月第1次印刷

书号：ISBN 7-80536-590-3/J·332

定价：54.00元



（如有印、装质量问题，请寄本社出版室调换。）

目录



黑白装饰 1

装饰花卉 11

装饰风景 41

装饰动物 83

装饰人物 148

黑白装饰

现代装饰图案设计是实用与装饰相结合的一种美术形式。装饰图案分为两类：一是平面图案，指用于印染、服饰、广告、书籍装帧、商标标志等实用美术设计中的装饰图形。二是立体图案，指在器物上的造型与纹样，如在家具、日用器皿、工业产品、交通工具、建筑物等表面上的装饰。

现代装饰图案设计是视觉传达设计、工业设计、工艺美术各专业的重要基础课程。

学习装饰图案，掌握装饰艺术手法，是每一位设计专业学生所必备的基本功，了解掌握装饰图案基础知识和技法，它不仅能提高学生对美的欣赏能力，而且能在实际应用中创造美，得到美的享受。

装饰图案的训练主要分为写生、变化、构成三个环节。经过三个阶段的艺术实践，掌握装饰图案设计的基本规律。

写生是图案设计的第一步，通过对自然物的真实描绘，收集自然美的形象资料，为装饰图案的变化、构成提供素材和依据。

怎样表现和创作图案的“形”？有了写生素材，才能进行图案创作。写生时要考虑图案变化时的要求，除了抓住对象的形态、动态、神态的整体感外，对于对象的细部、局部甚至剖面、侧面各个角度都应该认真观察，描绘，努力发现客观对象内部的结构特点、外部事物之间的组合关系。生活是艺术的源泉。艺





术作品的素材必须从生活中采撷，装饰图案的设计也不例外。

装饰图案的素材相当广泛。花卉在装饰图案的题材中是最普遍、最被广泛采用的。如菊花、牡丹花、梅花、芙蓉花、海棠花、紫薇花、山茶花、美人蕉等等，都是为人们所熟悉和喜爱的。动物在装饰图案中也是被普遍采用的素材。轻工业产品中多以动物题材作为装饰图案，而且以动物形体本身作为器皿造型。风景作为装饰图案，不仅能反映自然风貌，也能反映各种建设成就。人物形象是艺术表现的主体。在日常用品的装饰图案中，人物形象虽然不多，制作成陈设性的工艺品时，人物又往往成为主要的题材。

因此，装饰图案的素材不仅丰富，而且题材也非常广泛，装饰图案的写生就是搜集素材，为设计创作做好准备。

变化是将自然的物象依据美的形式法则，经过主观理念的简化、加强、夸张，上升为艺术形象的阶段。依据不同的自然对象的形态，采取不同的表现方法。变化可分为写实变化与写意变化，前者是指变化后的形象相对写实而言，写意变化则包含较多的主观因素，变化后的形象打破了对对象的客观性，以装饰效果为目的。

有了第一步的对自然物体的写生，再经过集中、强化、夸张、提炼，成为第二步“变化”了的艺术形象。而第三步“构成”，是根据装饰图案的主题要求，赋予图形诗情、画意、象征、寓意等意境。

要设计出令人满意的装饰图案，设计者必须研究装饰图案的形式法则，图案的造型、图案的构图以及它的描绘手法。

形式法则

装饰图案强调装饰形式，在艺术上有其自身的特点，在形式上又有其客观规律。

装饰图案形式特征既多样又统一，是变化与统一的协调，是对立统一辩证法原理在艺术创作上的运用。我们可从以下几方面来说明装饰图案的形式法则。

动感与静感

装饰图案的形式变化因素越多则动感越强，以它为主调可产生生动的效果；统一的因素越多则静感越强，以它为主调可产生文静的效果。但若“变化”过分，画面容易杂乱无章；“统一”过分，又容易死板单调。同一的图形重复时，其构成图案

的各个因素所给人的印象也是各自等分的,结果不论哪一部分都感觉微弱。所以,应处理好动感与静感的关系,在统一中求得变化,在变化中注意统一,使之构成富有节奏感的画面。

在装饰图案中,形象、构图、色彩的动与静是相对存在的。对称的构图倾向于静态,平衡的构图则倾向于动感;直线倾向于静态,曲线则倾向于动感;调和的色彩倾向于静态,对比的色彩则倾向于动感。

了解静与动的辩证关系,掌握静态与动感的规律,在进行装饰图案的创作设计时,便可根据主题的需要进行艺术处理。生动活泼的装饰图案,可加强动感;严肃庄重的装饰图案,会增添静态。

对称与平衡

对称,在假定的中轴线的两侧或上下,为同形等量,呈完全相等的形态,即形式相同、分量相等的图形。对称的形式有左右对称、上下对称、三面对称和四面对称等。它的特点倾向于统一。较之平衡式构图更容易产生严肃、静止的感觉。

平衡,为异形同量,呈等量不等形状态,即分量相同、形体不同的图形。平衡的构图以不失重心为原则。它的特点倾向于变化,容易产生活泼、生动的感觉。

对称形式,条理性强,有统一感,可以得到端庄的效果;处理不当容易呆板、单调。平衡形式变化较多,可以得到优美活泼的效果,处理不当易生杂乱。

趋向于统一的对称图案与趋向于变化的平衡图案两者可以结合起来,但要以一者为主,或者在均齐中求平衡,或者在平衡中求均齐。前者犹如筋骨,后者则是血肉。在装饰图案上,凡是符合这一规律的,就称为均衡感。

在装饰图案设计中,往往运用虚实、呼应求得画面的平衡效果。如在风景图案里,若以建筑为实,天空可以虚;以树木为实,波浪可以虚;以山为实,云彩可以虚。这样构图布局,有实有虚,有满有空,互相照应,可以使画面更生动。

对比与调和

形的方圆、大小和色彩的明暗、深浅,都是构成对比的因素。但两者又是矛盾的统一。如果以对比为主,对比中有调和的因素,才能在变化中求得统一;若以调和为主,调和中有对比的因素,才能在统一中求得变化。

在黑白装饰图案的表现手法上,同样需要既有对比,也有调和,但更重要的是表现形式的统一。在同一个画面中,不论造型、构图、黑白图地转换,所运用的手法不能过于杂乱,必须突出主要的图形,并注意多方面的协调。





节奏与韵律

装饰图案中的渐大渐小、渐长渐短，渐增渐减，渐浓渐淡等，都是节奏和韵律变化的表现。

节奏与韵律的形式规律，来源于自然界。譬如，树的生态是千变万化的，我们观察一下树枝，叶子有对生、互生、轮生，由小到大或由大到小；由粗到细或由细到粗，相互递增或递减的排列着。花瓣，都是从花蒂上层层长出，从小到大。与植物一样，动物也是如此。鸟类的羽毛，走兽的皮毛、斑纹，都是有规律地排列着的，都能构成节奏和韵律感。其他如大海的排浪，大江的波涛，小河的水纹，都是有节奏、有韵律的变化运动。设计者要善于观察和认识自然界这种变化的规律，通过装饰艺术的手法，更概括、更有条理地进行组合，以显示其固有的节奏和韵律。

条理与重复

如若把条理解释成“有条不紊”，那么，重复就是“往回反复”，概括起来即有条不紊地往回反复。装饰图案组织成连续性的构图，最能说明这一特点。

连续性的装饰图案形式，是装饰图案的组织方法。它将一个基本的单位图形进行上下连续或左右连续，以及向四面重复地连续排列而形成的连续图形。实际上，对称的装饰图案结构也是有条理的重复。

图案造型

装饰图案的形象塑造，不论什么题材，都要经过一番“变化”，写生只是搜集图案的素材，它所记录的是比较零散的物体形态。只有通过“变化”才能使其更加完整地成为装饰化了的艺术形象，这也是学习装饰图案最重要的一环。

装饰图案，从艺术形式的特点可分为三种倾向：“写实”、“夸张”、“变形”，当然这只是相对而言。所谓倾向于写实，是指装饰图案形象的塑造比较偏重于自然形态；而倾向于夸张，是强调了写意和传神，在形体上突出对特征的强调；至于倾向于变形，则可说是对物体形态进一步的夸张，因而形体的变化也比较大。这样三种倾向，表明了装饰图案变化的多样性和丰富性，也是装饰图案能够满足于多种用途的前提。

“写生与变化”这个术语中所包含的两个概念，只能作相对

地解释。事实上,未经“变化”的写生是不存在的。写生中已经糅合了不同程度的“变化”,而装饰图案的“变化”,则是指进一步地塑造图案的形象。

装饰图案造型有以下几种手法:

概括

一般地说,图案造型的第一步都要对物象进行删繁就简的工作。只是概括简化的程度有所不同,这要根据物象的特点和图案的具体用途而定,不能一概而论。概括可以说是一切装饰方法的基础,它同“变形”有着直接的因果关系。

把复杂的物象概括简化到最大限度时,画面上所剩下的很可能只是一个简单的轮廓,如果是用黑色表达,就是一个影子,图案上叫做“影绘”。而对于轮廓和影子,同样要求表现出物象的特征,使之单纯而不单调,简练而不简单。特别是标志性的图案,运用这一手法最能显示其长处。如用羊形作毛线的商标,在圆形内画上正面的羊头,而那圆形的外轮廓用弧线连接起来,既像是构成了羊的身躯,又显示了绒毛的厚实。我国铁路的徽标是很简练而形象的。它用最简略的几条线,组合成左右对称的几何形,上面好像是正面的火车头,下面是钢轨断面的“工”字形,它既做到了醒目易辨,又显示出物象的特征,不流于一般。以意匠取胜,这也是设计者所必须明确的。

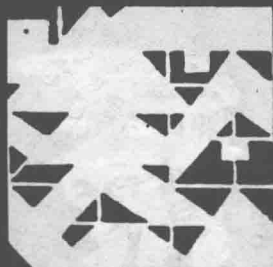
夸张

夸张是图案设计中很重要的一种创作手法。

艺术的夸张是为了更好地写形和传神,使形象更为感人。因此,夸张必须有扎实的生活基础,并非随心所欲。它不能任意加强什么或削弱什么。装饰图案的“变化”,就其形象的特点来说,是同夸张分不开的。夸张得自然得体,不生硬失调,就会给形象注入生命力。

装饰图案应该抓住物象特征,有规律地进行夸张,强调突出某些部分。譬如金鱼,眼大、腰细、尾长是它们共同的特征,又有“鹅头”、“虎头”、“丹凤”、“龙眼”、“水泡眼”、“珍珠鳞”等形状。松鼠的尾巴既长又大,几乎接近它的身躯,松鼠生性活泼,动作敏捷,小身体和大尾巴形成一种鲜明的对比。熊猫团团的身体,短短的上肢,缓缓的动作,特别是它在吃嫩竹或两两相戏的时候,更使人感到一种憨态的稚趣。无论夸张哪一部分,整个形体的协调是不能忽视的。动物的慢步、快跑、腾跃、游动等等,都与它的特征相联系。运用夸张手法,不能孤立地只强调某一点,譬如画鹿,鹿的四肢长,疾走时显得轻盈矫健,因此,适当夸张腿的细长是应该的,但要同躯干相互协





调，注意顺势和力度，避免产生瘦弱的感觉。

人物装饰图案，除了人物本身各部分的造型之外，还有劳作时的动作，舞蹈的姿态，都应留意观察，选择典型的、最能表现对象特征的东西，同时，又在形体处理上使之均衡。只有在此基础上的夸张，才会收到较好的装饰效果。

规整化

抓住物象的特征，进行装饰图案的造型，要使繁杂的、处于自然状态的物象组合得很有条理，并使之协调、和谐，产生韵律感，必须在外形上进行规整化的处理。

所谓规整化就是把不整齐的物象组织整齐，把不匀称的物象组织匀称；使圆的更圆，方的更方，直的更直；使色彩更加鲜艳和统一。

装饰图案的规整化带有一定的程式性。程式和公式不尽相同，程式性是依照一定格式的艺术手法表现出的类型化，而公式性是不顾具体对象的特点如法炮制。

正确地对待程式，将有助于装饰手法的深化，做到乱中见整，平中求奇，在统一中求得变化，在规整中求得生动。

添加纹饰

有些图案画得很复杂，而这些复杂的图案并不是对物象进行如实描绘所取得的，而是在简化了的主体上，再添加了相应的纹饰。

其实，有些物象已经具备了很好的装饰因素，如老虎、长颈鹿、斑马身上的斑纹，有的作点状，有的成条纹。梅花鹿身上的斑点远看像散花朵朵，蝴蝶的鳞翅上面的花纹，还有鱼的鳞片，叶的丝脉等等，都可视作各自的装饰因素，并根据造型的需要，可增可减，使其趋于繁复。

有一些物象，在它的身上找不出这样的装饰因素，或是装饰因素不够明显。为了避免物象的单调，在不影响突出主题特征的前提下，可在物象的轮廓之内适当添加一些纹饰，其中可以是自然界的具休物象，也可以是几何形花纹。但要注意附加物与主体物在内容上相呼应，不能随意套用。假若一味地生硬拼凑，各不相关，就难免有“画蛇添足”之嫌。

装饰图案的造型手法是多种多样的，在运用时应该相互联系，相互结合，有所侧重，塑造尽可能完美的图形。

图案构图

装饰图案的构图取决于它的题材、内容及制作。装饰图案

构图比较自由、多样,不像绘图那样必须局限于特定的场合。它可以突破时间、地点、透视、比例等限制,按照装饰的想像和需要作构成处理。特别是花卉的题材,既可以在同一枝干上开出各种花朵,又可以作有规律的缠绕和连续。而几何形图案更是千变万化,由于它在内容上不表明某一物象,因而在构图上运用对称、连续方式较为灵活。

单独图案

在图案构图中,所谓“单独”图案,是相对于“连续”图案而言的。近似于工笔画“折枝花”的是单独图案,结构上可以是自由的,又可以是十分严谨的,它们已成为单独图案构图的两大类,每一类都表现了不同的程式和特点。

(一) 自由形构图

所谓“自由”形,是相对于程式严谨而言的,其中又可分为对称式和平衡式。对称式的结构均齐,不受外廓的限制,所以称为自由形;而平衡式打破了均齐的结构,显得更为活泼。

对称式构图可分为左右对称、上下对称、三面对称、四面对称等。即在假定的中轴线上,分别配制正反形的单位纹样。其排列的方式有直立、辐射、回旋、多层等。

平衡式构图的特点是保持重心的平稳,避免画面中的物象偏倾和歪倒。虚与实的照应也是一种平衡,这种构图最为自由,也较活泼生动,但在位置的处理上难度也较大。

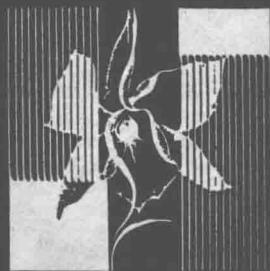
对称式和平衡式可以在同一构图中适当结合,但须以一者为主。如果以对称式为主,在“中轴线”上对图形作平衡的处理;以平衡式为主,适当安排对称的因素,都可收到较好的效果,但不能机械地理解和运用。

还有一种带有绘画风格的图案,它以表现人物和风景为主,但在艺术处理上又不同于一般的绘画。我们可以概括为“平视构图”和“立视构图”。

平视构图的画面,就是使所描绘的装饰图案形象,处于同一条基线上,其图形互不重叠,视点不集中,既不分层次,也不分前后,还可以上下左右并列展开。

平视构图,在我国古代和民间的艺术中表现很多,如古代的画像石、画像砖,民间的剪纸、皮影等,都是采用平视构图处理的。

为适应平视构图的特点,对于形象的要求就更加严格。在选择形象的角度时,不要求有透视感,以全正面或全侧面的角度比较适宜,要善于处理形象的外形轮廓,各种形象不能重叠,又要巧于穿插,使画面完整,富于节奏感。





（二）适合形构图

图形与一定的外形轮廓线相适合而形成的构图，叫适合形构图，如适合于方形、圆形、矩形、菱形、半圆形、椭圆形等；它是可以一个或几个完整的形象互相参差，巧妙、合理地安排在一个完整的外形内。适合形构图重视形象的完整和布局的匀称。

适合形构图，往往利用均齐和平衡的骨格作为它的基本结构。凡是对称或平衡的结构形式，并适合于一定的外形轮廓线，都能形成适合形的构图。

连续图案

连续图案的构图，是将专门设计的“纹样单位”，按照一定的格式作有规则的排列。它可以分成两大类，一类为二方连续，另一类为四方连续。

二方连续的构图，一般称作“花边”，多用于日用装饰，四方连续的构图，大多用于染织设计和壁纸、包装底纹的装饰等。

（一）二方连续

二方连续也称“带状图案”，即将一个或几个装饰因素组成的纹样单位，进行上下或左右的连续排列，使之连续成一带状图案。

二方连续构图有散点式、接圆式、波线式、斜线式、结合式等样式。

（二）四方连续

四方连续是指图案中的一个纹样单位能向四周重复地连续和延伸扩展的图案。

四方连续构图常见的有：条格连续、点网连续、散点式、连续式等样式。

边饰图案

边饰图案或称边框图案、轮廓图案。它虽可单独成类，实则带有混合的性质。

（一）边纹样

线条的边纹样：利用直线、曲线、点线和线的粗细、长短、疏密等，做成边纹样。

连续法的边纹样：把一组装饰纹样，进行上下和左右的连续排列，做成边纹样。

对称形的边纹样：利用左右对称、上下对称或四面对称做成边纹样。

（二）角纹样

利用对称式或平衡式的装饰图案，在方形、长方形、多边

形内进行四角、上二角、下二角、对角的适合配置，做成角纹样。

描绘手法

装饰图案有许多不同的描绘方法。它是图案形式多样化的因素之一。同一个图案可以用几种不同的描绘手法。

影绘

影绘是把所要画的形象省略掉一些细部，画成一个平面的影子，它是最简练、最概括的。因为只画影子，所以必须强调明确的外形轮廓，而且在选择对象的角度上应十分注意，要能充分地表现其特征。

为了避免影绘效果的单调，可以进行黑白的穿插处理。即在黑影形象的轮廓内，留出局部形象的空白。例如，一朵花的影绘，可以把花蕊留成空白；一片叶子的影绘，可以把主要叶脉留成空白。

形象与形象的相互重叠，也可作黑白交替处理、但黑白交替部分不宜过多，面积也不宜过大。

线描

图案用线，有的采用单线，有的使用双重线或折线、虚线，这是由造型的意匠所决定的。

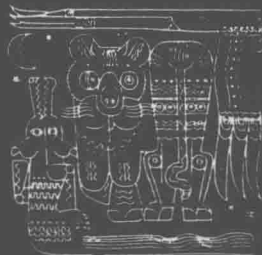
单线：以粗细均匀、挺拔有力的线条描绘图案，容易使形象显得规整。

双线：以两条同样粗细的线条或一粗一细的线条并行描绘。

虚线：即用同样大小的点构成的线条。为了增加图案的变化，表现虚实、空间、层次，往往把单线和虚线同时运用于一个画面，有虚有实，相映成趣。

渲染

渲染是要使装饰图案具有明暗调子或具有柔和层次，富有立体感。渲染主要有两种方法，一种是层染，即一层一层地进行渲染；也可一次渲染完成，即用一种颜色由深到浅的逐渐渲染晕色。还可以利用喷笔达到色彩滋润鲜艳的渲染效果，不会产生笔路不匀的弊病。





点的描绘

点在装饰图案上的运用也是比较多的。点可以组成图案纹样的线，也可以组成图案纹样的面。通过点的大小、疏密，可以使图案形象取得多样变化。

构成线条的点，应该规格一致、整齐有序，一般运用圆点来表现。

构成面的点，可以用规则的点，也可以用不规则的点。点由大到小、或由疏到密的渐变过程，能有效地表现出图案形象的深浅、明暗和层次关系。

衬托图案的主纹时用点比较自由，也容易掌握。一般靠近纹样处点密一点，远离纹样处点可以疏一点。

块面的描绘

面的表现可用点组成，也可用线排列组成，还可用渲染等方法。这里所提到的面的表现方法，主要指平涂的块面而言。

装饰图案运用块面的描绘可以归纳为两种：一种是运用块面来表现形象的立体感；另一种是运用块面来表现形象的黑白对比。

