

For Training Schools & Vocational Colleges of Higher Education

BASIC CURRICULUM

高职高专艺术类专业[基础学程]

图案基础

沈 斌 沈 慧 著

凤凰出版传媒集团重点出版项目

江苏省教育厅人文社科“图案设计形态学”基金项目（98SJB760006）

凤凰出版传媒集团 江苏美术出版社

For Training Schools & Vocational Colleges of Higher Education

高职高专艺术类专业[基础学程]

BASIC CURRICULUM

图案基础

沈 斌 沈 慧 著

大 视 觉
艺术教学系列

凤凰出版传媒集团 江苏美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

图案基础 / 沈斌, 沈慧著. —南京: 江苏美术出版社, 2007.8

高职高专艺术类专业基础学程

ISBN 978-7-5344-2409-0

I. 图... II. 沈... III. 图案学 - 高等学校: 技术学校 - 教材
IV. J51

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2007)第 124590 号

策划编辑 徐华华

责任编辑 徐华华

朱 婧

装帧设计 武 迪

封面设计 武 迪

审 读 王春南

责任校对 吕猛进

责任监印 贲 炜

书 名 图案基础

著 者 沈 斌 沈 慧

出版发行 凤凰出版传媒集团

江苏美术出版社(南京中央路 165 号 邮编 210009)

集团网址 凤凰出版传媒网 <http://www.ppm.cn>

经 销 江苏省新华发行集团有限公司

制 版 南京水晶山制版有限公司

印 刷 南京顺和印刷有限公司

开 本 889 × 1194 1/16

印 张 9

版 次 2008 年 1 月第 1 版 2008 年 1 月第 1 次印刷

标准书号 ISBN 978-7-5344-2409-0

定 价 38.00 元

营销部电话 025-83248515 83245159 营销部地址 南京市中央路 165 号 13 楼
江苏美术出版社图书凡印装错误可向承印厂调换

江苏省高职研究会艺术类专业协作委员会教材编写委员会

主 任 吕美立 苏州工艺美术职业技术学院副院长
副主任 韩斌生 江南影视艺术职业学院副院长
陈正俊 苏州工业园区职业技术学院系主任
江 杉 扬州职业大学艺术系主任
成 员 艺术类专业协作委员会委员

高职高专艺术类专业《四大学程》编写委员会

《基础学程》编写委员会

主 任 韩斌生 江南影视艺术职业学院副院长
副主任 钱志扬 南通职业大学艺术设计系主任
孙亚峰 徐州建筑职业技术学院系主任
成 员 胡国瑞 南京艺术学院副教授
周燕弟 连云港高等师范专科学校书记、副主任
顾晓菁 江苏技术师范学院系主任
朱彧葳 江南影视艺术职业学院副主任
仇高驰 徐州教育学院系副主任
刘剑波 常州轻工职业技术学院教研室主任
黄 顺 苏州农业职业技术学院教研室主任
陈 鑫 硅湖职业技术学院系主任

《实验学程》编写委员会

主 任 吕美立 苏州工艺美术职业技术学院副院长
副主任 徐 南 无锡工艺职业技术学院系主任
尤景林 苏州广播电视大学系主任
成 员 吴建华 苏州工艺美术职业技术学院教务处长
史国富 无锡工艺职业技术学院系主任
李根芹 江阴职业技术学院系主任
李纪彬 明达职业技术学院系主任
王 伟 江苏经贸职业技术学院系主任
李京龙 南京特殊教育职业技术学院副主任
毕亦痴 苏州经贸职业技术学院副主任
朱瑞雪 扬州环境资源职业技术学院教师
张 晶 无锡职业技术学院教研室主任

《实训学程》编写委员会

主 任 陈正俊 苏州工业园区职业技术学院系主任
副主任 李安东 南京工业职业技术学院系副主任
顾明智 常州纺织服装职业技术学院系主任
成 员 王 波 钟山职业技术学院系主任
陆康源 江苏信息职业技术学院系主任
肖 斌 淮安信息职业技术学院教研室主任
许松宁 南通航运职业技术学院副主任
李 荣 泰州职业技术学院系主任助理
经 松 江苏农林职业技术学院教研室主任
吴 荣 常州机电职业技术学院教研室主任

《精品学程》编写委员会

主 任 江 杉 扬州职业大学艺术系主任
副主任 杨 扬 江苏省江海职业技术学院系主任
李 波 南通纺织职业技术学院系主任
成 员 张祖鹰 南京化工职业技术学院系主任
李 涵 苏州职业大学系主任
濮安国 苏州职业大学教授、中国明式家具研究所所长
陈维信 无锡南洋职业技术学院系主任
虞海良 无锡南洋职业技术学院副教授
王晓岗 无锡商业职业技术学院系副主任
荀 武 苏州托普信息职业技术学院副主任
姜冬莲 南通紫琅职业技术学院教研室主任
张 菲 南京交通职业技术学院教师

高职高专艺术类专业《四大学程》教材审定委员会

主任委员

邬烈炎 南京艺术学院设计学院副院长
吴继新 中国美术学院艺术设计职业技术学院院长
叶 苹 江南大学设计学院副院长
洪锡徐 苏州工艺美术职业技术学院视觉传达系主任
刘境奇 广东轻工职业技术学院艺术设计学院院长
彭桂秋 湖南省工艺美术学院副院长
闫 浩 江西陶瓷工艺美术职业技术学院院长

审定委员会委员

(以姓氏笔画排序)

尤景林 苏州广播电视大学系主任
江 杉 扬州职业大学艺术系主任
吕美立 苏州工艺美术职业技术学院副院长
陈正俊 苏州工业园区职业技术学院系主任
李安东 南京工业职业技术学院系副主任
李 波 南通纺织职业技术学院系主任
钱志扬 南通职业大学艺术设计系主任
徐 南 无锡工艺职业技术学院系主任

序

职业教育是我国现代化进程中培养高素质劳动技术人才的基础工程。夯实人才金字塔结构的基础,必须坚持以服务为宗旨、以就业为导向、以学生为中心、以能力为本位的办学指导思想,进一步深化职业教育教学改革,真正办出职业教育的特色,提高职业教育的教学质量和办学效益,促进职业教育可持续健康协调地发展。

江苏省高职教育研究会艺术类专业协作委员会在省教育厅高教处的指导下,依托省内高职专科院校一线教师的教学实践和教学经验,组织开发、编写了这套体现江苏特色,反映新知识、新技术、新工艺和新方法的高职高专艺术类专业“四大学程”。学程着力体现能力为本、任务驱动的指导思想,通过任务、活动和主题等多样化的表现形式,将知识点和职业能力实践融进课题训练中,改革教学方法和学生的学习方式,以此提高艺术类专业学生的创造能力和综合素质。

江苏省高职教育研究会艺术类专业协作委员会和江苏美术出版社,经过三年多的研究和努力,在参编院校师生的积极配合下,“四大学程”第一批教材面世了。这是我省职业教育教材建设的新的探索和新的成果。“四大学程”已列入江苏“十一五”期间重点出版项目,是我省高职高专教材建设的新的增长点。希望该学程继续秉持实事求是、创新求精、面向未来的原则,省内各高职高专院校在使用好“四大学程”的教学实践中,进一步修订和完善本教程;同时,能够借鉴国外优秀职业教育专业课程和教材,吸纳全国高职高专院校教材编写的优点,不断优化内容,拓展体系,为加速培养适应我省经济社会发展需要的技术型、技能型人才,为建设江苏和全国的高职高专课程、培养高素质的技术人才做出贡献,为江苏的“富民强省”和“两个率先”服务。

高职高专艺术类专业
“四大学程”编写委员会
2007年5月20日

目录

序	
概 述	001
课题一 抽象图案构成	026
课题二 具象图案造型	042
课题三 具象图案构成	070
课题四 图案空间构成	094
课题五 装饰色彩构成	106
课题六 图案技法表现	130
后 记	139
作者简介	140

概述

课题目标

① 概括图案的定义,明确美与用的特点,从不同角度区分图案的类别与相互关系。

② 认识装饰形式秩序与浪漫的特点,明确形式与精神、图案与装饰、装饰与艺术的相互关系。

③ 明确图案教学的目的、特点和方法,感知艺术理论与装饰形式,认识不同民族或不同时代的优秀图案及相互之间的规律和关系,为发挥浪漫的想象、设计新颖多元的图案形式打好基础。

课题阐释

明确学习的目的是努力的方向和前提。理性地概括图案的定义、规律、特点,理清种种类型的图案与艺术的相互关系,传统图案和现代构成艺术的关系,以及社会文化背景和教学方法的关系,有助于掌握装饰与设计的基础,扩展图案的表现方法和创意。此课题从现代审美和设计思维的角度去认识相关知识和形式关系,不仅要知其然,而且要知其所以然,这样才能有利于设计具有秩序和浪漫特点的装饰形式,有利于掌握探索与创新的表现能力。

知识点

一、图案

“图案”就其字面解释,“图”可以理解为图样或者图画,“案”则是依据和方案。也就是说,它是在制造某物品之先所要设计的图样和方案。但是,这种设计又区别于一般的工业制图,因为它属于艺术的范畴,是一种表现艺术。

图案是一种表现艺术,相对于以模拟客观再现的写实艺术而言,图案重视客观自然,更重视模拟人类内心的审美意识和主观心理的情感表现。根据不同的主观情感需要,以相应的视觉形式装饰于各种物体的表面和环境中。

人作为图案设计和欣赏的主体,是有意识的动物。人类意识包括智力结构、审美结构和意志结构。而图案作为一种审美形态的表现,是审美意识的充分体现,同时也离不开意志和智力结构。在不同的社会中,根据不同审美意志的表现目的,同时通过理性思维的判断推理、总结规律,设计符合情感和意义的种种形式。在人类的文化历史长河中,图案作为一门装饰艺术,正是以千姿百态的形式,体现着不同民族、不同时代人们的思想、习俗和审美情趣,透过这些具有意味的形式语言体现不同时代的艺术精神。今天,图案的表现,同样是根据现代审美意识的需求,通过艺术的想象、采用丰富的形式语言加以表现的。

装饰艺术相对于纯艺术而言是一种特殊的表现艺术,一种与人们的物质生活紧密结合的艺术。无论在形式、精神,还是在用途的创意和表现上,都呈现出不同的特点。图案作为一种装饰艺术依附于具体的物品和环境,既成为人们精神生活的一部分,同时也成为人们物质生活的一部分。无论是倾向于衣食住行的实用品装饰,还是倾向于欣赏性的壁画、屏风等环境的设计都是如此。不仅在材料、制作和装饰位置、环境中受到制约,而且在审美形式的表现上也受到制约。正如美国心理学家鲁道夫·阿恩海姆在《艺术与视知觉》一书中指出的:“每一件装饰艺术品,都能表现一定的内容。只不过它所表现的内容,受到它所履行的职能制约罢了。一件装饰艺术品总是某一个较大的物体的一部分,它是一种标志。它起的作用,就是向我们的眼睛解释某对象、某一情境、某一事件的特征。它能够产生出一种心境,有助于解释一种工具、一套家具、一个房间、一个人或一种典礼的等级和存在的理由。”“事实上,装饰艺术品所起的作用,并不仅仅在于物体看起来令人愉快,这不过是它所起的许多作用中的一种(现代文化社会的人认为装饰品只能起这么一种作用)。当装饰艺术品被用来布置起居室时,它所选取的题材和式样就必须能够体现和谐、安静、富足和完美。当它被用于装饰舞厅时,就要选择那些色彩强烈与运动感和夸张性较强的形状。因为只有这样的色彩和形状才能与爵士音乐、酒精及节奏感很强的舞蹈产生的强刺激效果协调起来。只要装饰艺术品的特征适合人在特定情景下的需要,这种装饰艺术品就能使人愉快。但是特定的装饰艺术品也常被用来向人的眼睛解释一座教堂、一座宫殿、一间审判室或一座公墓的性质,它可以帮助人们识别对象是一个年轻人,还是一个老人;是一个足球队员,还是一个学究家;是一个鸡尾酒会,还是一次委员会会议。因此作为某个被识别对象的一部分,装饰艺术品具有一种特殊的性质——它的内容,是被装饰物所具有的特定特征所制约的。”

二、图案教学

纵观人类的视觉艺术史,上下几万年中历经时间最长、风格最多的正是装饰艺术和具有装饰风格的艺术形式,一代一代地传承、发展、变化,一直没有间断。而且伴随着不同时代审美意识的发展,产生了不同的形式风格。尤其这种形式传承和发展到了现代社会,随着人类的重视和研究的深入,影响着现代艺术和现代美学理论的形成,同时现代艺术和现代美学理论也影响着装饰艺术的风格更趋丰富多彩,体现出艺术的精神。而图案教学作为装饰艺术设计的基础教育,是装饰形式的教育。伴随着时代文化和审美意识的发展,伴随着科技材料和制作工艺的突破,为探索符合新时代的审美需求,设计满足不同物质和精神用途的装饰形式,需要全面、系统地掌握具有装饰形式的基础知识,吸收新的知识,运用丰富的形式素材和不同力感的形式要素,根据形式美的基本规律表现不同的情感,突破固定的程式,努力探索新的形式风格。

横观装饰艺术的教育,由于西方文化注重研究的科学性,重视对客观和主观事物深入、系统的理性研究,西方装饰艺术教育的理论取得了很大的发展。日本明治

维新后,在与西方文化交流中,受到现代工业、艺术与工艺美术运动设计的影响,特别是轻工业和商品生产的飞速发展,图案教学得到重视。具有秩序和浪漫特点的形式,成为日本设计艺术教学研究的重点:西方的形式基础理论被引进,民族的图案风格得到弘扬和发展。

但是,作为一个有着五千年文明史的中国,一个有着“天人合一”哲学思想的国家,一个有着悠久装饰艺术和浪漫主义精神的国度,到了封建社会晚期,装饰的主流形式缺少了往日的活力。汉代飞扬的浪漫主义精神、充满阳刚奔腾的气势,唐代雍容华贵、饱满富丽的色彩风格,日渐疲软、柔媚无力。之后,复古主义的美学思潮弥漫了中国,形式与技法上日趋精细。教育方法上,采用师傅带徒弟的作坊方法,固定的祖传经验加模仿的程式,没有科学深入和系统的思考研究,缺少开拓精神的追求,影响着优秀传统精神的理解和传承。

20世纪初,面对现代工业的发展,世界在大踏步前进,中国需要在自己的文化基础上,向西方吸收先进的艺术和教育理念。以陈之佛为代表的一代艺术家和教育家走出国门,到日本和西欧去接受西方装饰艺术的设计教育 and 研究方法,回国后播种新的理论,传授有序的图案、装饰画的教学方法和规律。他们解析世界原始艺术和东西方的装饰形式,更注重中国传统装饰艺术的研究和弘扬,强调自然、人与文化之间的关系,强调人的情感与形式之间的关系。

20世纪初西方艺术重视对主观意识的美学和视觉艺术心理的研究,重视对抽象主义的理念和艺术的探索,被重视理性思维的德国包豪斯学院所吸收。在一个强调艺术与科学新统一,艺术教育 with 生产劳动相结合的设计学校中,伊顿、康定斯基、克利和莫霍利·纳吉、蒙德里安等著名的艺术家和教育家进入了包豪斯学院的教师名单。现代艺术家运用科学系统的思维进行了理论研究,将自己的艺术思考和追求归纳为不同的课题,并且编写、出版了一系列教材,带领学生进行艺术实验,不断探索现代设计的形式风格,影响了一个时代的设计追求和风格。如康定斯基的《艺术的精神》《点、线、面》、蒙德里安的《风格派》、马列维奇的《非客观世界》、伊顿的《设计与形态》和克利的《教学草图集》教材等。他们系统地总结种种抽象的形态、体积、色彩、光影、材质等视觉要素和心理反应,结合音乐和自身感知的形式构成,注重对比韵律的和谐,启发学生的想象力、创造力。他们也从自然和文化形式中,培养观察、归纳具有普遍意义的抽象形式和规律的能力,并且根据理想的追求,运用种种方法的综合,形成符合精神表现的形式语言。虽然包豪斯学院在不同时期的设计理念不同,设计的重点并不在装饰艺术设计,然而包豪斯的设计风格影响了现代设计风格,影响了设计基础的教学,开拓了现代装饰艺术设计的新思维、新方法和装饰风格,产生了新的不同的点、线、面抽象形式构成,体现了艺术的新精神,为日后蓬勃发展的多元的表现形式提供了设计基础。

日本吸收了包豪斯的构成教学,并归纳为理性秩序的三大构成,传入中国后被中国的设计基础教学广泛运用。但三大构成侧重于功能性的现代设计,理性的秩序往往成为形式的特点。因此为了更多地形式表现,中国装饰基础教学吸收了现代艺术、现代设计的风格和理论,让不同的标志性、时尚潮流,不同的个性化、艺术化的形式,成为设计表现的选题。科学有序地综合和运用不同抽象、具象、字体的艺术造

型、色彩、材料与构成,运用计算机和种种人工表现方法,不断探索与创新,形成统一、变化、简练、繁琐,古典、现代、朴实、华丽的多元形式风格,成为现代装饰基础图案教学追求的目的。

三、图案形式的艺术特点

图案是表现艺术,是一门受到制约的装饰艺术。因此在形式上,形成了具有秩序与浪漫风格的艺术特点。

装饰形式的秩序性,是指视觉空间中呈现有组织、有规律的关系,是一种统一的表现,除简单的条理重复之外,还包括复杂的律动关系。装饰秩序美感的形式,除了受物品、工艺和环境的特殊职能制约外,还来源于自然与人的主客观原因。

自然界本来就是按照一定的秩序构成的:大至整个宇宙,小到原子、质子、核子的运动。观宇宙星球的螺旋转动,斗转星移;察海螺、向日葵的形态结构,花草藤蔓的生长动态规律,都是按照一定的方向形成张力、动感和前后秩序关系的排列。人作为宇宙的一分子,同样离不开宇宙规律。从人类外在的身体形象、行为方式到内在的血液循环、心脏跳动的节奏变化,无不存在着这种秩序的体现。如同中国传统哲学的观点:人是一个缩小的宇宙,而宇宙则是一个放大的人。

然而人不同于一般的自然物,人是具有意识主体的高级动物,他起源于客观物质,又具有主体特征;既包含感性的自发成分,又受到理性因素的支配。意识的起源具有自然进化和社会运动的客观基础,它是自然界长期发展的产物,又是社会发展的产物。当人类通过劳动从类人猿转化为有思维的动物,由动物心理过渡到人类所具有的高级反映形式——意识时,就产生了具有抽象思维的能力,在不断认识自然规律的同时反作用于自然,运用大宇宙和小宇宙的规律,以达到适应自然、改造自然的目的,使之有别于动物,真正成为自然的主人。此外,思维的工具——语言的产生,使人的大脑能够用词来概括种种感觉材料,进行抽象思维活动,表达思想,反映事物的本质和规律。这既丰富了人类的思维,又物化为丰富的文化结晶,包括科学、艺术、社会、教育等一切文化形式。当人类打磨对称的石块用于生产和生活感到便利时,当人类将自然的种种动物和植物现象抽象为有秩序的彩陶纹样时,当对称、重复的规律被广泛运用到人们的造物 and 审美文化的初级形式中,人们从中感到了美的快感,也符合材料和制作工艺的特征,创造出不同于宇宙自然的文化结晶。

这种对称重复的现象,是最具代表性的秩序,也是装饰艺术形式表现的典型现象。然而这种秩序的表现又是多元性的,因为人类复杂意识的结构,不仅包括理性的逻辑思维,还包括感性的形象思维能力,包括意识的特殊部分——情感。人类是最有情感的,人类存在着喜怒哀乐的不同情感。人类的不同情感通过一定的形式法则表现出来,进行交流对话,使人们从中得到丰富的精神享受。随着人类意识思维的进步,随着人类物质文化和精神文化的发展,人类文化知识的充实,艺术的语言变得丰富起来。不同的器物 and 环境的装饰形式也变得多样起来,变得更具感染力,更具身份特点了。因此秩序感不再是简单的对比重复,不同素材形象大小、动

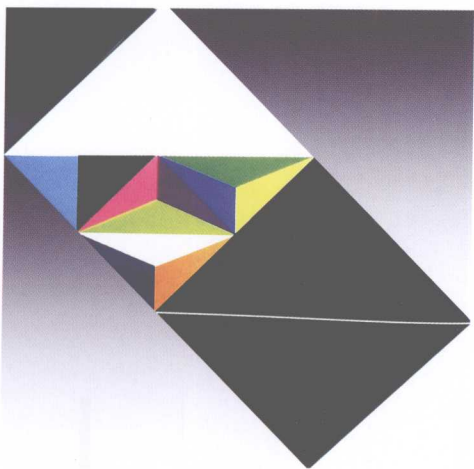

图1 抽象纹样

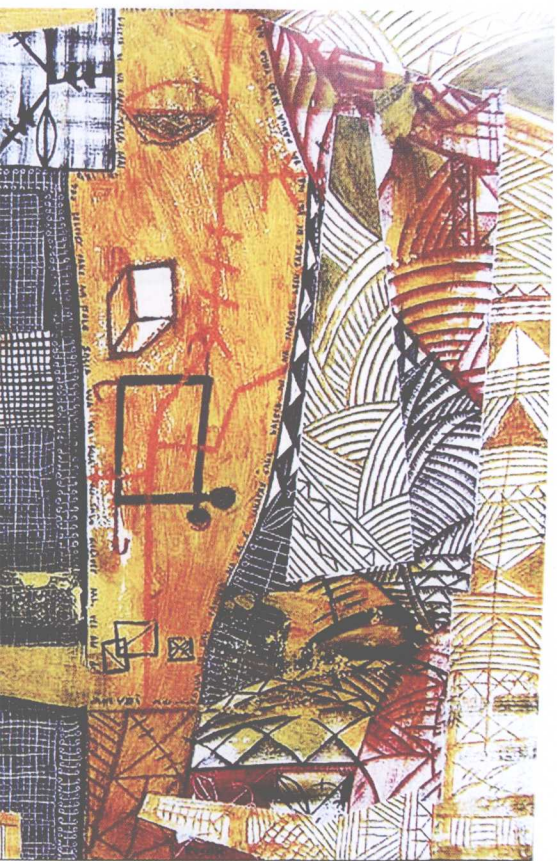

图2 陶瓷抽象装饰纹样

态、色彩、肌理构成关系的对比,形成丰富有序的变化,产生不同的视觉心理的力感关系。人们从艺术与设计的形式之中,得到这种情感形式的交流,得到轻松愉悦的美感。然而这是建立在宇宙自然的规律之上,建立在人的意志目的之上,针对不同的用途,调动不同的理性规律和情感想象综合运用,成为装饰图案表现成功的根本。

这是因为,“一件艺术品的组织系统,是由它所陈述的内容从内部决定的。而装饰艺术品的组织系统,都是它装饰的事物从外部决定的。因此,装饰艺术在一个任意的表面上,可以让一些具有相同特征的装饰式样重复出现。装饰艺术品内容的片面性,决定了它形状的规则性和简化性。一件艺术品中,规则的形状是很少被运用的,因为艺术品所要解释的自然特征表现在多种力之间的复杂的作用上,如果艺术品不能体现这种复杂性,同时又缺乏具有足够活力的物质去排列,必然导致一种僵死的结果。而在装饰艺术中,这种单调性不仅是允许的,而且也是不可缺少的”。

由于多个结构特征的相互作用,从而破坏了形状的简化性和排列的规则性。因此,严格的对称在艺术品中是少见的,而在装饰艺术品中却频频出现。但是,装饰艺术的形式并不意味着对称和单一元素的重复构成表现,从一件简单的抽象纹饰到倾向于欣赏性的屏风、壁画,所形成的目的意义和表现的形式秩序、艺术风格都有很大的区别。特别是在当今物质文化极大丰富、审美需求多元化的背景中,装饰艺术的情感和形式变得丰富多彩。就其单纯的形式而言,装饰艺术和表现性的艺术形式很难区别,关键在于表现的目的不同,从表现形式中所透出的精神有所不同。它们之间的秩序性和艺术性,只存在着程度上的差别:“从最简单的装饰品到成熟的艺术品,是一个连续上升的等级。在这个等级中,其特征发生如下三个方面的变化:① 构成整体的一部分,变成了一个自我完整的小整体;② 单调的内容过渡为越来越复杂的内容;③ 简单规则的式样逐渐过渡为更加复杂的式样。”

作为现代图案基础形式的练习,应该追求浪漫的想象、多元的秩序、开阔的思维,灵活掌握形式规律表现的目的,在不同情感意识的追求探索中,运用种种形式的张力、动感与意义,进行夸张变化、想象构成不同旋律的浪漫形态。并且根据不同的实用功能和精神需求,联想形式和情感的关系,运用不同的材料和制作方法,不断探索创新,设计出新颖感人的视觉形式,而不是停留在表现形式秩序的固定程式上(图1、图2)。

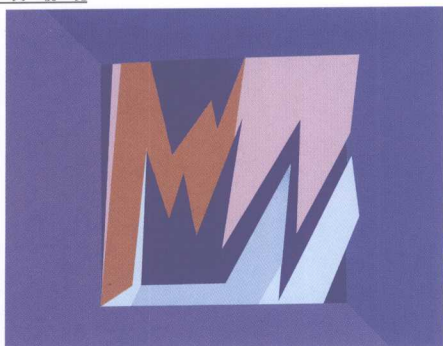
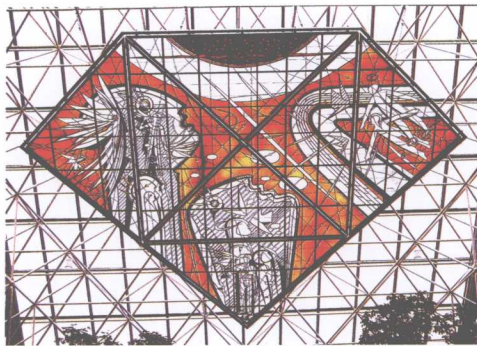

图3 抽象纹样

图4 《渴望飞翔》 雷弗艾
里克森国际机场大厅装饰

四、图案的分类

具有美与用的特点的图案涉及形式、精神、材料、工艺、用途的方方面面,为了能明确、清楚地认识和掌握其中的特点与关系,为了有利于创新表现,现归纳如下:

1. 形式素材的分类

蔡元培先生指出:“所写象者,曰几何学之线面、曰动植物及人类之形状、曰神话宗教及社会之事变。”换句话说,图案的形式素材主要包括了抽象类、具象类和文字类,其中具象类分为第一自然和第二自然两大类(图3、图4)。

2. 形式构成的分类

根据对立与统一形式美的规律,无论抽象形式构成,还是具象、色彩、空间、立体、材质肌理的形式构成,分为倾向统一对称与重复构成的理性形态和倾向渐变、突变、自由变化的构成感性形态(图5~图8)。

3. 形式空间的分类

任何物质无不以空间的形式存在。平面图案是三维表现,是图案的基础,是平面设计、染织服装、装饰艺术等专业运用的形式。立体图案则是三维表现,以不同的角度,不同的内部空间,不同的体积外形、结构和动感形式形成丰富的表现,广泛地运用在建筑、家具、陶瓷等设计中。基础图案的基本形式要素包括造型、色彩,是以平面二维的装饰纹样和装饰绘画形式展现,装饰于三维的器型和建筑、环境景观之上,或以二维空间经二维半到立体三维空间的装饰雕塑出现。立体三维的形象,同样在二维空间中以平面的形式展现,此外还会出现四维和写意的虚拟时空,把客观中的不同角度、时间、地点、事物和想象中的形式在视觉空间中充分表现出来。

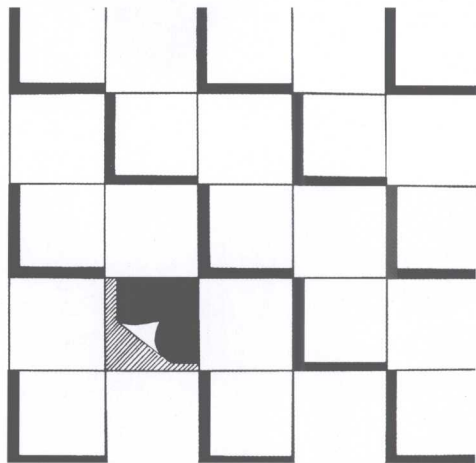

图7 《突变》 学生作品

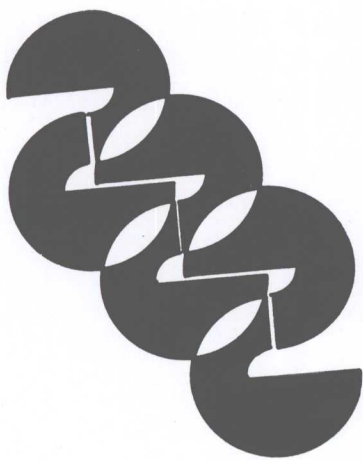

图5 《重复》 学生作品

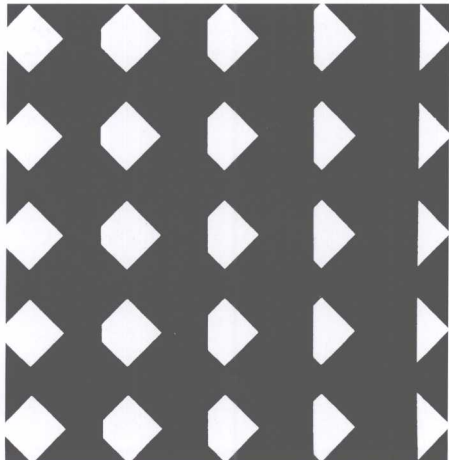

图6 《渐变》 学生作品

图8 《点、线、面》 康定斯基

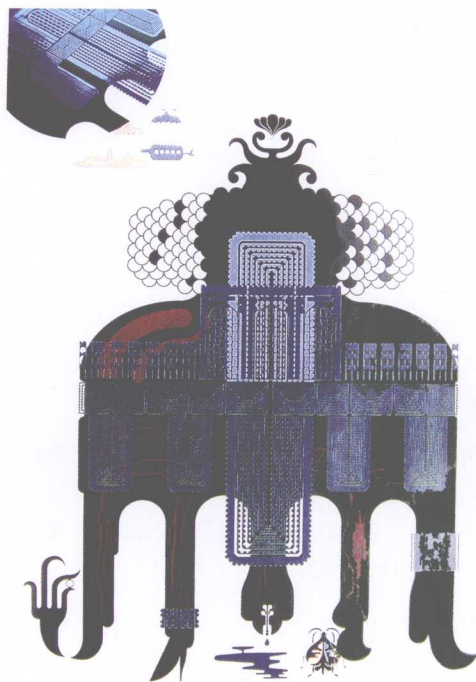

图9 插图

本教材基础图案侧重于两度空间的平面装饰形式，以不同秩序和浪漫的动感形式，在视觉空间中呈现出有节奏的旋律。不同角度、空间的客观形象，在主观理想的追求中经过抽象地变化构成，在平面空间中呈现出多维的表现(图9、图10)。

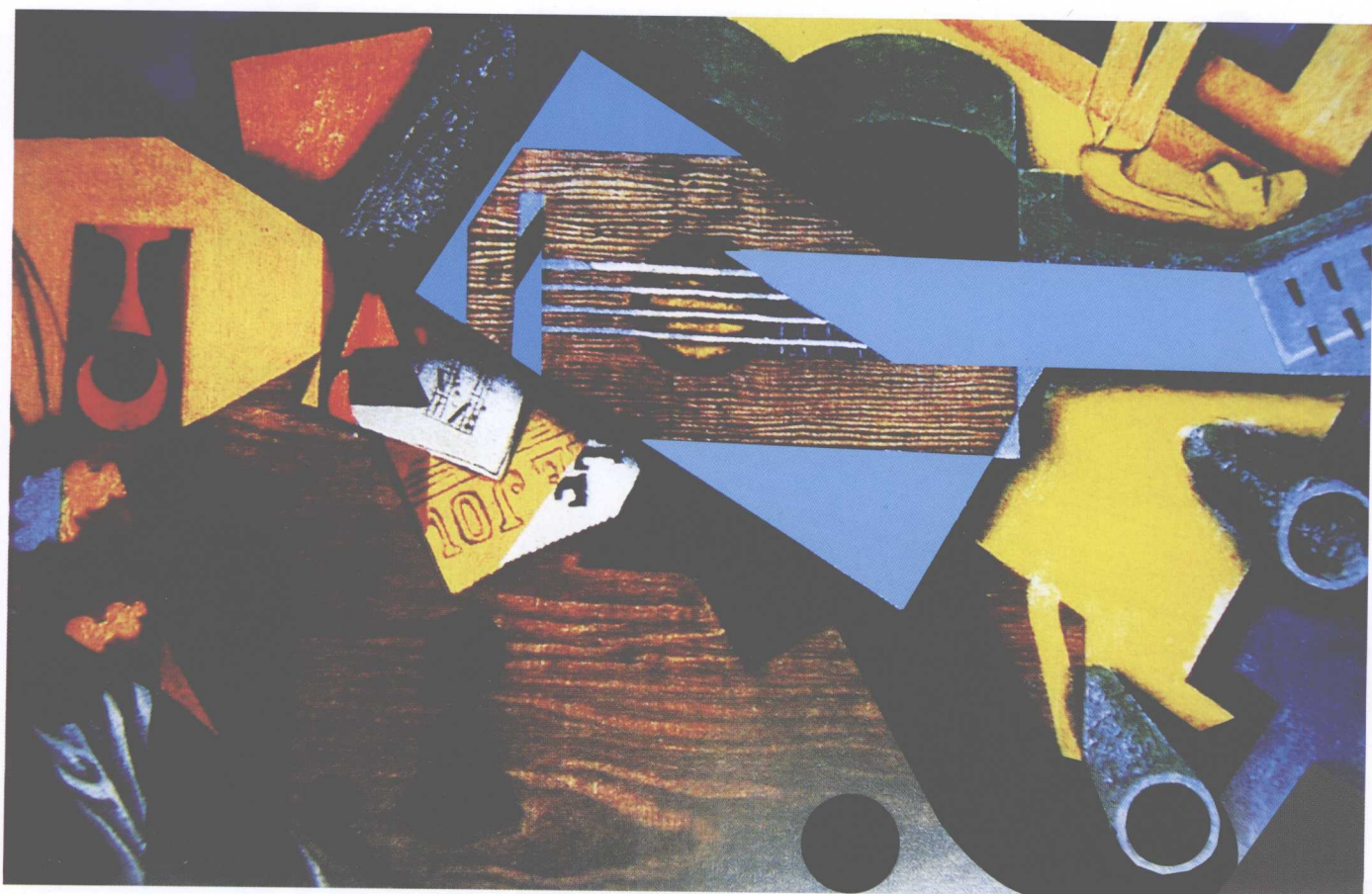

图10 《静物》 现代艺术作品

4. 装饰用途的分类

图案装饰在种种物体和环境上,充分体现了人类的审美意识。著名美学家、教育家蔡元培先生指出:“其所附丽者,曰身体、曰被服、曰器用、曰宫室、曰都市。”既包括了个人用品,也包括了公共用品;既包括了实用的衣、食、住、行用品,也包括了欣赏性的装饰陈设品(图 11、图 12)。

5. 材料制作的分类

种种物体由不同材料所塑造,也是图案的载体。

蔡元培先生指出:“装饰者,最普通美术也。其所取之材,曰石类、曰金类、曰陶土,此取诸矿物者也;曰木、曰草、曰藤、曰棉、曰麻、曰果核、曰漆,此取植物者也;曰介、曰角、曰骨、曰牙、曰皮、曰毛羽、曰丝,此取诸动物者也。其所施之技,曰刻、曰铸、曰陶、曰镶、曰编、曰织、曰绣、曰绘。”

在现代装饰设计中,还包括不断发展的人造材料和艺术制作方法,如塑料、玻璃、人造纤维、纸、合成金属和印刷等。在装饰设计中,不同材料的形状、颜色、硬度、肌理、质感、透明度,不同材料的对比和综合运用成为重要的表现方法之一,是形成丰富情感的视觉语言(图 13~图 15)。

图 11 抽象壁饰

图 12 灯具花饰

图 13 纤维纹饰

图 14 金属环纹饰

图 15 《论坛中心》 切斯特市政委员会彩色装饰玻璃

6. 地理、民族风格的分类

图案作为一门装饰艺术在全世界分布最广、时间最长,除了写实艺术之外,生活在五大洲各民族的视觉艺术都带有装饰性。因为自然地理气候的不同,形成了不同种类的动植物和人种;人类生存劳动和生活方式的不同,所接触的自然现象不同,形成了不同的审美观和文化。所以,图案作为一门表现艺术,必然在共同的基础上,形成不同的形式风格,其中东方民族和现代的艺术表现尤为突出。

在灼热的非洲产生并保留着原始社会最长的历史,至今在部分地区或国家仍然存在着原始氏族社会的痕迹,传承着原始艺术的装饰形式。在撒哈拉沙漠以南的平原、丛林地区,在种种衣食住行的用品和木雕、面具、岩画等艺术品中,形成形式多样、梦幻迷奇的动物、人物形象和夸张变化,具有节奏感、想象力的装饰形式风格,凝结着尼格罗人的原始宗教意识,表现着人与神灵、祖先的对话,也体现了国王权威的象征;而在北非埃及的欧罗巴人、尼格罗人,则在五六千年前的尼罗河畔创造了文明社会,在法老的宫殿、陵墓中设计出崇高、灿烂、秩序的装饰壁画和服饰、器皿的装饰,记载着梦幻世界、世俗社会的文字和画面(图 16、图 17)。

图 16 非洲塞内加尔装饰画

图 17 非洲埃及壁画

在地中海北岸的希腊半岛,温和的气候、贫瘠的山地养育了善于思维、追求民主的航海经商的民族。希腊雅典的欧罗巴人运用科学的理智和装饰的风格,创造出具有黄金比例的美观、理想的人物形象与和谐有序的陶瓶装饰画,记载着神话中的人物和故事,记载着希腊民族航海、战争和生活的画面,成为欧洲艺术的摇篮(图 18)。

大洋洲土著居民,同样运用原始的材料、工艺,设计出陶器、木雕、面具、树皮画、独木舟、人体和建筑、图腾柱的装饰。他们所绘制的种种祖先、图腾神灵形象,吸取了大自然的生命灵感,注入了梦幻的想象:木雕中一个个翻腾变化的几何线,犹如太平洋中翻卷的浪花,树皮画中一个个跳跃的袋鼠、一条条翻腾的鳄鱼、一只只奔跑的鸵鸟、一个个跳跃的精灵“咪咪”,以生动的姿态、简练的造型、不同的动态组合,表现出土著人发自内心的、直率真实的思想情感追求和生命的律动(图 19、图 20)。

图 18 希腊瓶画(高脚饮水碗装饰)

图 19 巴布亚新几内亚木雕面具

图 20 《捕猎》 澳大利亚树皮画

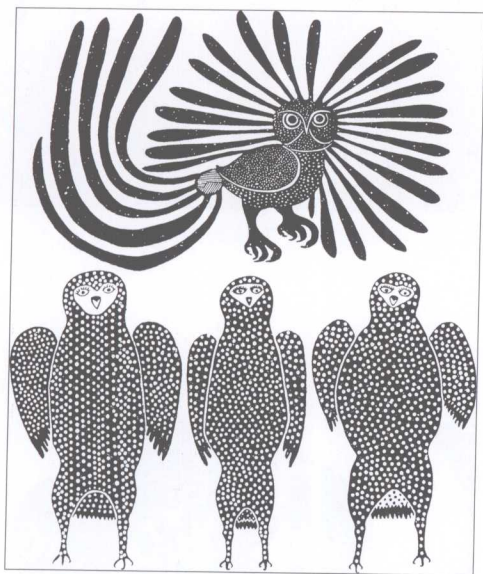

图 21 《鸟》 爱斯基摩人的作品图案纹样

在跨越南北极之间的美洲，居住着四五万年前从白令海峡迁入的蒙古人种。在南北美洲不同的地理、气候挑战和人类的应战中，形成了不同的文明社会，创造了不同的装饰文化。生活在冰天雪地的爱斯基摩人和美洲各地的玛雅人、阿兹特可人、印加人，带着原始宗教不同的梦幻意识和世俗观念，在种种陶器、木柱、骨头、建筑、金属器皿、皮毡、毛麻织品上，留下了人物、动物的梦幻形式，成为祭祀礼仪和日常生活品。加拿大的爱斯基摩人在骨、石、牙上刻下了审美和生命的追求，形成了具有生活情调、活泼有趣的海洋动物、太阳、捕猎的刻线画面(图 21)；反映家族崇拜的北美图腾柱和用于礼仪的服装上，雕刻着大脑袋、小身体的人物和乌鸦、鹰、狼、熊等动物图腾形象，粗壮的造型和强烈的色彩加强了图腾的符号视觉张力(图 22)；南美印加民族的毛毯上装饰着头带羽毛的神灵形象，神灵口吐众多长舌头和长着长长的尾巴，顶端长着人头，色彩绚丽、形象怪异；而在中美洲玛雅人的庙宇岩石和陶器上，装饰着国王贵族身着华丽服饰、头带羽毛的形象，参加祭奠活动和种种生活的大场面人群以及象形文字，构成秩序严谨、美观大方、充满张力的形象，让人感到无比震撼(图 23)。

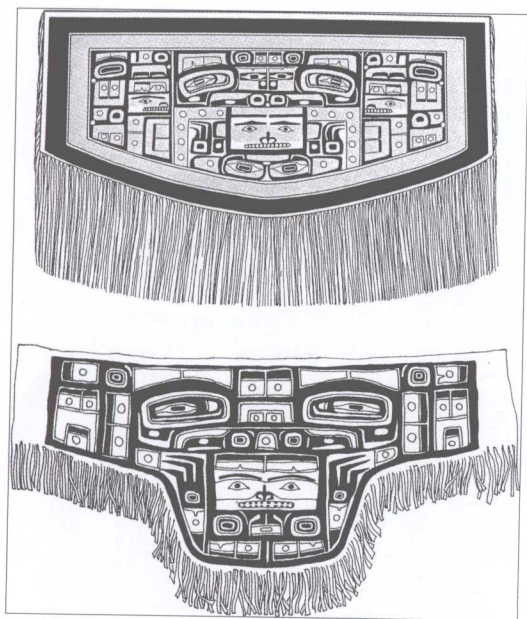

图 22 《图腾》 印第安毛毡

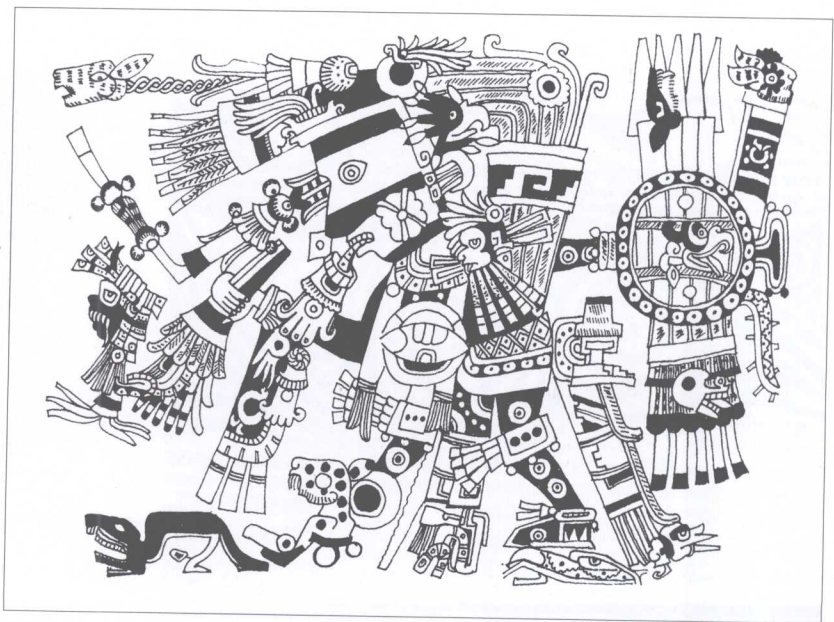

图 23 《戴羽毛的人物》 秘鲁陶器装饰