

高等学校美术与设计专业教学丛书

丛书主编 蒋 烨 刘永健

现代DESIGN 图案设计技法

GAODENG XUEXIAO MEISHU YU SHEJI ZHUANYE JIAOXUE CONGSHU

主编 胡 嫔 陈祥华 副主编 朱希平 陈庆菊 颜 璨

ART

湖南人民出版社

高等学校美术与设计专业教学丛书

J51/68

2007

现代图案设计技法

主 编：胡 嫔 陈祥华
副主编：朱希平 陈庆菊 颜一琛

湖 南 人 民 出 版 社

图书在版编目(CIP)数据

现代图案设计技法 / 胡 嫔, 陈祥华主编. - 长沙: 湖南人民出版社, 2007. 8

(高等学校美术与设计专业教学丛书 / 蒋烨, 刘永健主编)

ISBN 978-7-5438-4986-0

I. 现... II. ①胡... ②陈... III. 图案-设计-高等学校-教材 IV. J51

中国版本图书馆CIP数据核字(2007)第131249号

现代图案设计技法

出 版 人: 李建国

总 策 划: 龙仕林 蒋 烨 刘永健

丛 书 主 编: 蒋 烨 刘永健

本 册 主 编: 胡 嫔 陈祥华

本册副主编: 朱希平 陈庆菊 颜 璨

责 任 编 辑: 龙仕林

装 帧 设 计: 蒋 烨

出 版 发 行: 湖南人民出版社

网 址: <http://www.hnppp.com>

地 址: 长沙市营盘东路3号

邮 编: 410005

营 销 电 话: 0731-2226732

经 销: 湖南省新华书店

印 刷: 湖南新华精品印务有限公司

印 次: 2007年8月第1版第1次印刷

开 本: 787 × 1092 1/12

印 张: 10

字 数: 250 000

印 数: 1-3 500

书 号: ISBN 978-7-5438-4986-0

定 价: 58.00元

高等学校美术与设计专业教学丛书编委会

顾问：黄铁山 朱训德

主编：蒋 烨 刘永健

副主编（以姓氏笔画为序）：

刘 丹 坎 勒 陈 耕 严家宽 孟宪文 洪 琪 谢伦和 黎 青

编委（以姓氏笔画为序）：

马 旭	东莞理工大学	刘磊霞	怀化学院	周海清	湖南科技职业学院
方圣德	黄冈师范学院	朱露莎	湘潭大学	孟宪文	衡阳师范学院
文卫民	长沙理工大学	许 彦	衡阳师范学院	邹海霞	湖南涉外经济学院
文旭明	湖南师范大学	许砚梅	中南大学	段圣君	湖南科技学院
文泊汀	湖南工业大学	严家宽	湖北大学	胡 忱	湖南师范大学
尹晓燕	湘潭大学	邹夫仁	湖南人文科技学院	胡 嫔	长沙学院
尹建国	湖南科技大学	何 辉	长沙理工大学	柳 毅	上海应用技术学院
尹建强	湖南农业大学	何勇胜	武汉科技学院	贺 克	湖南工程学院
王 健	邵阳学院	坎 勒	中南大学	洪 琪	湖南理工学院
王幼凡	怀化学院	陆序彦	湖南人文科技大学	赵持平	湖南商学院
王佩之	湖南农业大学	张 雄	湖南工程学院	赵金秋	长沙女子大学
王锡忠	湘西美术学校	李 伟	湖南商学院	殷 俊	长沙理工大学
丰明高	湖南科技职业学院	李 刚	武汉科技大学	唐 浩	湖南工业大学
毛璐璐	湘潭大学	李 洁	长沙理工大学	唐卫东	南华大学
邓云峰	湖南人文科技学院	杨凤飞	湖南师范大学	夏鹏程	益阳电脑美术学校
叶经文	衡阳师范学院	杨乾明	广州大学	郭建国	湖南城市学院
冯松涛	黄冈师范学院	杨球旺	湖南科技学院	郭韵华	山东青岛农业大学
卢盛文	湘潭大学	肖 晟	湖南工业大学	高 冬	清华大学
田绍登	湖南文理学院	肖德荣	中南林业科技大学	黄有柱	湖北襄樊学院
龙健才	湘南学院	陈升起	湖南城市学院	鲁一妹	湖南师范大学
过 山	湖南工业大学	陈 杰	中南林业科技大学	彭桂秋	湖南工艺美术职业学院
刘 丹	湖南农业大学	陈 耕	湖南师范大学	曾景祥	湖南科技大学
刘 俊	吉首大学	陈 新	长沙民政职业技术学院	曾宪荣	湖南城市学院
刘克奇	湖南城市学院	陈晓征	湖南城市学院	曾嘉期	湘潭大学
刘玉平	浙江湖州职业技术学院	陈飞虎	湖南大学	蒋 烨	中南大学
刘文海	中南林业科技大学	陈敬良	湖南工业职业技术学院	谢伦和	广州美术学院
刘永健	湖南师范大学	陈罗辉	湖南工业大学	蔡 伟	湖北襄樊学院
刘寿祥	湖北美术学院	罗仕红	湖南师范大学	廖建军	南华大学
刘佳俊	益阳职业技术学院	周建德	湖南工业大学	黎 青	湘潭大学
刘燕宇	湘潭大学	周益军	湖南工业大学	燕 杰	中南大学

《现代图案设计技法》编委会

主 编：胡 嫔 陈祥华

副主编：朱希平 陈庆菊 颜 璨

编 委（以姓氏笔画为序）：

文泊丁	湖南工业大学	陈敬良	湖南工业职业技术学院
王 健	邵阳学院	周益军	湖南工业大学
王幼凡	怀化学院	孟宪文	衡阳师范学院
丰明高	湖南科技职业学院	贺 克	湖南工程学院
皮燕翔	中南大学	胡 嫔	长沙学院
刘克奇	湖南城市学院	赵持平	湖南商学院
刘文海	中南林业科技大学	赵金秋	湖南女子职业大学
刘永健	湖南师范大学	郭建国	湖南城市学院
刘佳俊	益阳职业技术学院	黄有柱	湖北襄樊学院
许砚梅	中南大学	蒋 烨	中南大学
朱希平	长沙学院	彭 咏	贵州凯里学院
杨淞岚	怀化学院	谢朝学	湖南工学院
陈庆菊	湖南涉外经济学院	颜 璨	湖南师范大学
陈祥华	长沙学院		

总序

湖南人民出版社经过精心策划,组织全国一批高等学校的中青年骨干教师,编写了这套高等学校美术与设计类专业教学丛书。该丛书是高等学校美术专业(如美术学、艺术设计、工业造型等)及相关专业(如建筑学、城市规划、园林设计等)基础课与专业课教材。

由于我与该丛书的诸多作者有工作上的联系,他们盛情邀请我为该丛书写一个序,因此,对该丛书我有幸先睹为快。伴着浓浓的墨香,读过书稿之后,掩卷沉思,丛书的鲜明特色便在我脑海中清晰起来。

具有优秀的作者队伍。丛书设有编委会和审定委员会,由全国著名画家、设计家、教育家、出版家组成,具有权威性和公信力。丛书主编蒋烨、刘永健是全国知名的中青年画家和艺术教育工作者,在当代中国画坛和艺术教育领域,具有忠厚淳朴的人格魅力和令人折服的艺术感染力。丛书各分册主编和编写者大都由全国高等学校教学一线的中青年教授、副教授组成。他们大都来自全国著名的美术学院及其他高等学校的艺术院系,具有广泛的代表性。他们思想开放,精力充沛,功底扎实,技艺精湛,是一个专业和人文素养都很高的优秀群体。

具有全新的编写理念。在编写过程中,作者自始至终树立了两个与平时编写教材不同的理念:一是树立了全新的“教材”观。他们认为教材既不仅仅是知识体系的浓缩与再现,也不仅仅是学生被动接受的对象和内容,而是引导学生认识发展、生活学习、人格构建的一种范例,是教师与学生沟通的桥梁。教材质量的优劣,对学生学习美术与设计的兴趣、审美趣味、创新能力和个性品质存在着直接的影响。教材的编写,应力求向学生提供美术与设计学习的方法,展示丰富的具有审美价值的图像世界,提高他们的学习兴趣和欣赏水平。二是树立了全新的“系列教材”观。他们认为,现代的美术与设计类教材,有多种多样的呈现方式,例如教科书教材、视听教材、现实教材(将周围的自然环境和社会现实转化而成的教材)、电子教材等,因此,美术与设计教材绝不仅仅限于教科书。这也是这套丛书一直追求的一个目标。

具有上乘的书稿质量。丛书是在提取、整合现有相关教材、专著、画册、论文,以及教学改革成果的基础之上,针对新时期高等

学校美术与设计类专业的教学特点和要求编写而成的。旨在:力求体现我国美术与设计教育的培养目标,体现时代性、基础性和选择性,满足学生发展的需求;力求在教材中让学生能较广泛地接触中外优秀美术与设计作品,拓宽美术和设计视野,尊重世界多元文化,探索人文内涵,提高鉴别和判断能力;力求培养学生的独立精神,倡导自主学习、研究性学习和合作学习,引导学生主动探究艺术的本质、特性和文化内涵;力求引导学生逐步形成敏锐的洞察力和乐于探究的精神,鼓励想象、创造和勇于实践,用美术与设计及其他学科相联系的方法表达与交流自己的思想和情感,培养解决问题的能力;力求把握美术与设计专业学习的特点,提倡使用表现性评价、成长记录评价等质性评价的方式,强调培养学生自我评价的能力,帮助学生学会判断自己学习美术与设计的学习态度、方法与成果,确定自己的发展方向。

具有一流的装帧设计。为了充分发挥丛书本身的美育作用,丛书编写者与出版者一道,不论从内容的编排,还是到作品的遴选;无论从封面的设计,还是到版式的确立;无论从开本纸张的运用,还是到印刷厂家的安排,都力求达到一流水准,使丛书内容的美与形式的美有机结合起来,力争把全方位的美传达给广大读者。

美术与设计教育是人类重要的文化教育活动,是学校艺术教育的重要组成部分。唐代画论家张彦远曾有“夫画者,成教化,助人伦,穷神变,测幽微,与六籍同功,四时并运”的著名论断,这充分表明古人早已认识到绘画对人的发展存在着很大影响。歌德在读到佳作时曾说过这样一句话:“精神有一个特征,就是对精神起到推动作用。”我企盼这套丛书的出版,能为实现我国高等学校美术与设计专业教育的培养目标产生积极的推动作用;能为构建我国高等学校美术与设计专业科学和完美的课程体系产生一定的影响。

朱新
二〇〇六年夏

序

图案是艺术家用生动的造型语言,结合丰富的联想和别具匠心的制作,综合表现出来的一种高雅精致的艺术。万丈高楼平地起,图案设计常被视为艺术设计入门的奠基石,它具备其他课程不可替代的纹样造型审美优势,是一门顺应时代发展,可进行深入研究和更新的专业基础课程。它涉及环境艺术设计、影视传媒、工业造型设计、服装设计、建筑装饰设计、包装装潢设计等各个领域的纹样造型及装饰,可为所有艺术设计专业提供审美的基础教育,为人们的衣食住行提供审美情趣。

本书除讲述图案几千年来的发展历史和设计的基本原则等内容外,最具备的特色有:其一是本书将图案在设计技巧与生活实际中的运用进行了归纳和整理,使读者在欣赏图案艺术的同时增强对图案艺术的理解,培养对图案设计的兴趣。其二是本书系统地将图案传统制作的技能技巧和学习方法用通俗易懂的形式,图

文并茂地提供给读者,有助于大家熟练地掌握和提高图案的设计制作水平。其三是将计算机技术运用到图案设计制作中,使学习者在掌握手工绘制技巧的同时,还能用计算机快速绘制和设计图案。本书编写中贴近教学,按照教材需求由浅入深,由欣赏到制作,满足不同层次的读者进行学习与交流。书中提供的部分图片收集了作者本人和学生作品,为使内容更加完善,还从国内外有关书刊中精选了部分内容和作品,在此深表感谢。

在编写和出版过程中,承蒙湖南省教育厅科研项目资助,以及长沙学院教务处在教学和研究上的鼎力支持,得到湖南人民出版社的大力帮助,同时感谢龙仕林、蒋烨、吴向红、封亮楚、张弦等行家参与,谨向所有给予支持和帮助的同仁表示诚挚的谢意。由于时间仓促与学识有限,书中可能有不少浅陋之见和不当之处,还望读者、同仁、专家们批评指正,以便今后修订和完善。

编者

2007年8月

目 录

第一部分 概述

- 一、图案的概念与类别 / 2
- 二、图案的艺术特点 / 4
- 三、图案的艺术风格 / 6
- 四、图案的发展概况 / 9
- 五、图案的学习 / 24

第二部分 图案的写生与变化

- 一、图案的写生和收集 / 28
- 二、图案的变化 / 31

第三部分 图案的形式美法则

- 一、变化与统一 / 38
- 二、对称与均衡 / 38
- 三、对比与调和 / 41
- 四、节奏与韵律 / 42
- 五、安定与比例 / 42
- 六、动感与静感 / 43
- 七、渐变与突变 / 43
- 八、统觉与错觉 / 43

第四部分 图案纹样的构成形式

- 一、单独纹样 / 46
- 二、连续纹样 / 48
- 三、实例欣赏 / 54

第五部分 图案的色彩应用

- 一、色彩的对比与调和 / 58
- 二、色彩的心理与联想 / 64

第六部分 图案的综合表现

- 一、平面构成效果 / 70
- 二、现代图案的肌理变化 / 82

第七部分 图案的电脑表现

- 一、图案与电脑辅助设计 / 88
- 二、图案电脑制作案例 / 88
- 三、图案应用创意 / 96

第八部分 图案的应用与鉴赏

DESIGN

第一部分
概 述

ART

在人类漫长的历史长河中,有一种艺术形式,伴随着人类社会而产生和发展。在远古时期的岩画、图腾及各种生活的、经济的、政治的物化形式和现代艺术设计中都能找到它的踪影,这种艺术就是图案。它包含了人类对自然的认识,对社会的思考和对理想的追求。学习图案要了解图案的基本知识,如图案的概念、分类、艺术特征和发展概况。

一、图案的概念与类别

图案这种艺术形式在世界上已存在了数千年,各国各民族对图案的解释有着不同的定义与理解。图案是一门实用艺术还是一门观赏艺术?图案在教学上应该如何把握?图案有无自己确切的艺术表现范畴?这一系列问题需要我们去探讨。

(一) 图案的概念

图案是指一种具有装饰性和实用性,与工艺制作密切相连又相互统一的艺术表现形式。主要包括建筑及室内设计、包装装潢艺术、平面广告艺术、服饰艺术等方面的装饰纹样设计,是审美和工艺相结合的一种设计方案。现代社会思潮越来越趋向多元化,注重融会贯通,反映在图案与构成艺术、装饰绘画艺术及图形创意等艺术形式上也是如此。这几种艺术形式在很多方面互相交叉、互为借鉴,令人眼花缭乱的同时,也给我们学习图案带来了一些难点。要把握好图案艺术的本质,有必要分析一下图案与这几种艺术形式的区别与联系。

1. 图案与构成艺术。图案是以具象表现为主,注重感性表达。构成是以抽象表现为主,注重理性表达;图案是建立在对传统的学习,对自然的观察和体验及写生变化基础上形成的一门艺术。构成是建立在现代视觉传达原理的基础上,以逻辑思维想象和抽象的几何纹样为主的一门艺术;图案有着数千年的浓厚传统文化积淀与社会生活底蕴。构成是20世纪初形成的一种艺术观念,强调形式感和视觉效果的传达(图1-1至图1-2)。图1-1是一个陶盘中的装饰图案,用生动的形象述说了一个故事;图1-2是用电脑软件制作的听觉联想效果的抽象构成表达。

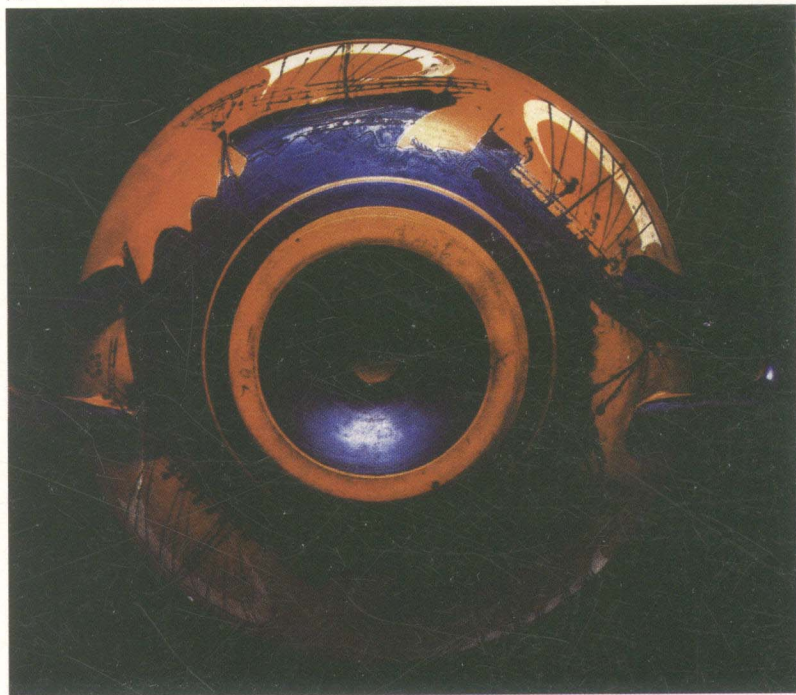
2. 图案与装饰绘画艺术。二者在很多方面是相通的,它们最大的区别在于是否与工艺制作紧密相连。装饰绘画是从图案中

分离出来的一种绘画艺术,它在强调艺术家个人感受的基础上,借鉴了图案艺术的一些表达方式,主要应用于现代陈设、壁饰等。它与用于学习阶段的基础图案在许多方面是一样的,而与用于器物装饰为目的的专业图案相比,图案中许多要考虑的问题诸如怎样与具体器物的形态质地相结合以及生产加工表现和工艺流程等社会的、经济的以及生产技术方面的要求,在装饰绘画中是不必考虑的。如图1-3中运用了图案的某些装饰手法,生动传神地描绘了一只鹦鹉的形象。

3. 图案与图形创意。图形创意也是现代设计艺术的一种表达形式,注重视觉传达效果。它强调图与形之间的联想与概念转换,以及由此而生发出来的特别含义,主要用于平面设计中。与前二者相比,兼具理性与感性传达,具有构思目的上的单纯性,注重创意地表达事物。如图1-4中将树冠与豹子的形象进行了转换,创造性地表达了设计师的构想。

综上所述可以看出,这几种艺术形式都是我们认识世界表达世界的不同方式,有的偏重于感性,有的偏重于理性,有的二者兼

图1-1 公元前500年古希腊陶盘 希腊乌奇出土

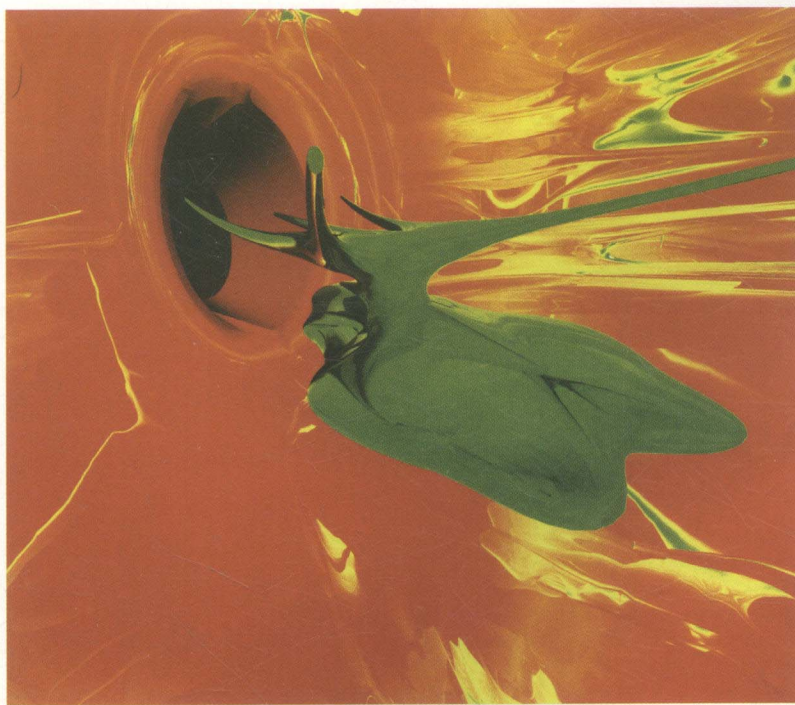

图 1-2 另类幻想曲 摘自《色彩构成》陈小青编

Where
can
Nature
go?

图 1-4 招贴海报 (日) 佐藤

图 1-3 鹦鹉 (美) Donna Francis

具。在教学中,应该将它们的特点结合起来,有目的地训练学生的感性与理性思维能力,为今后的专业学习打下良好的基础。

（二）图案的分类

图案在设计过程中,可从不同的角度出发进行构思。因人们看问题的角度和标准不同,图案的分类也不同。

1. 按素材分类。在设计图案时首先要收集素材,不同的素材,有不同的特点和不同的审美要求,设计者在生活中收集到的美的东西,如风景、花卉、动物、人物、几何图形、创意图形、传统及现代艺术纹样等,都可以用作图案设计的素材。

2. 按用途分类。可分为生活用品和陈设用品两大类。如日常生活中,在染织、服饰、陶瓷、家具、家电等生活用品中的图案运用,还有如装饰壁挂、工艺陈设等主要用于观赏物品中的图案运用。

3. 按空间分类。图案设计按使用空间可分为平面装饰和立体装饰两大类。平面图案设计:是在二维空间中进行设计与应用的图案表现,如广告招贴、书籍装帧等。立体装饰图案设计:在三维空间进行设计并应用到装饰物表面且具空间效果的图案表现,如陶瓷玉石器物雕刻、建筑细部造型、工艺金属制品的装饰等。

4. 按组织形式分类。从图案组织上可分为独立式和连续式两类。独立式受外形左右,分为单独纹样和适合纹样;连续式多分为四方连续和二方连续等综合纹样。

5. 按工艺分类。可分为基础图案和专业图案。基础图案:是不针对某种工艺要求,只是为在学习过程中掌握构图、色彩、造型美感,为专业设计作准备的练习表达。专业图案:是针对各种专业物品装饰要求而设计的图案形式。不论是为了实用还是审美,在设计中既要考虑图案本身的美感,同时还必须适合各种材质和加工的工艺要求。

二、图案的艺术特点

任何艺术形式,都有自己的特点和规律,了解这些特点和规律,就能更好地把握这门艺术。图案的学习也是如此,通过了解图案艺术的特点,可以帮助我们在图案的学习、欣赏和创作过程中,多想想其中蕴含的东西,将理论与实践相结合,以利更快更好地掌握这门艺术。

（一）强调主观感受

图案的造型是一种形似自然又不同于自然的艺术形式。它在自然写生而来的原始面貌基础上,简化写生中的空间透视关系,更多地强调设计者的主观意象。如造型处理上常采用概括、夸张和写意的手法,突出形象的主要特征,省略多余的细节,夸张其中最具有美感和最能打动人的部分,使图形更具备典型性和工艺制作要求。

在色彩的处理上,不限于自然光色的约束和复杂性,往往用理想化后的色彩来更换原始色彩。如在色彩的处理中简化写生色彩中阴阳面的冷暖关系,采用平涂的归纳色彩简洁空间层次;一种颜色在一张图案纹样的填色中可反复地使用和套用,使色彩在画面上相互呼应与衬托,达到图案的独特表现和装饰效果。如图1-5中斑马的形象与色彩处理都表达了设计者的主观感受。

（二）超现实表现

在图案艺术中,常常可以看到一些奇异的、自然界中没有的景象,如四季同景、花中套动物、龙凤翱翔等超时空画面,通过艺术的处理,体现出人们对美好生活的追求,提高了人的审美情趣和生活乐趣。如图1-6表达了龙凤呈祥的美好意愿。

（三）追求装饰美感

图案在构图、造型、色彩、肌理等方面都追求装饰美感,形成了许多充满秩序美的程式化语言。如对称重复、二方连续、四方连续等骨格的运用,适合图形的完形处理等装饰艺术语言等等。如图1-7中图案受到瓷器外形的约束,在构图和造型上既具有适合纹样的特点又用二方连续的语言形成动感效果。

（四）民俗风情化

人们喜欢各种充满喜庆和吉祥等象征意义的图式,寻求情感的寄托。各个民族由于风土人情和兴趣爱好的不同,对美好事物的愿望和联想也各有不同。如中国传统的吉祥图案:事事(柿柿)如意、喜(鹊)上眉(梅)梢、榴开百子等将字画联想巧妙结合在一起的图案;日本传统图案中用龟、鲤鱼等动物形象,象征延年长寿的愿望等都体现了不同的民俗风情。如图1-8中用石榴的形象表达多子多福的美好愿望。

（五）强调工艺性

图案是一门实用艺术,强调审美与工艺生产的有机结合。图

图1-6 民间绣品 摘自《中国民族图案艺术》 何燕明编著

图1-5 斑马 王军

图1-7 龙纹瓷器 摘自《中国民族图案艺术》 何燕明编著

图1-8 清代建筑窗花 辽宁沈阳出产

图 1-9 中国民间泥玩具 山东苍山出产

案的设计受到器物形态、工艺条件、材料特点等生产条件的制约,呈现千变万化的处理形式。如图 1-9 民间泥玩具上的图案造型,就结合了泥料的特点进行了概括处理。

三、图案的艺术风格

艺术风格是某种艺术形态的外在表现,是艺术工作者表现出来的创作个性和艺术特色,如有的作品风格古朴,有的作品风格现代,有的优雅,有的张扬等等,它具体在作品的创作内容和形式等各个因素中体现。

(一) 图案风格的影响因素

艺术风格的形成,是多种因素共同作用的结果。从社会学角度来分析,人类的需求可以分为这样几点:安全感的需求、劳动协作的需求、社会地位的需求、情感反应的需求和新鲜感的需求等等。

不同的需求产生了不同的审美趋向,而在不同的气候地域和时代又形成不同的文化理念和世界观,因为这种种因素的存在,人类有着千差万别的审美感受,图案艺术的创作者们集这种种因素之大成,结合工艺材料等实用要求进行创作,风格千差万别的图案纹样随时代发展而产生。

(二) 图案风格与时代气息

风格的形成,都离不开它所处时代的社会文化、物质经济条件和人们的不同层次的审美要求。如世界古代文明中的希腊图案,充满雄伟刚健的生命之美;15 世纪末意大利文艺复兴时期的图案装饰,注重内在含蓄的人情味,追求华丽与人性的统一;法国路易十五时期的洛可可图案艺术风格,由于处在一个社会体制更替的动荡年代,其图案所呈现的艺术风格是多变的,一方面是在继承文艺复兴的传统上向繁琐的装饰发展,另一方面又主张回归自然的田园趣味。这些图案风格的形成,都是在不同时期不同经济背景下的文化产物。如图 1-10 中古希腊陶器纹饰风格简练有力,充满装饰趣味;图 1-11 的绣品图案造型精美,设色华丽,充满浪漫的人性表达;图 1-12 是法国罗可可式艺术风格,造型纤细轻巧、色彩艳丽、曲线装饰充满动感。

现代图案风格,往往是周期性的流行,出现周而复始的现象,但都渗透着时代的影响,注入了多元化的时代气息。一方面,现代图案结合了构成艺术的视觉理念和商业文化特点,呈现了视觉效果强烈、简洁明快的图案风格。图案的色彩处理,以大块面有节奏的色阶或色彩纯度的变化为主体,表现手法以粗犷明朗为主体。另一方面,现代社会的高度城市化与工业化,使得人与自然失去平衡,追求质朴的力度和自然生态的韵律,追求绚丽的天然气息和返璞归真的自然美,是现代图案将来新的发展之路。

每个时代由于政治、经济、文化和社会环境的不同,产生当时特有的风格趣味。在图案设计的过程中,应对古今中外的传统文化认真研习,融合传统审美和现代审美观,并结合现代科技表现手段,创作出具有时代气息的图案。图 1-13 是一款现代和服图案,图案纹样生动自然,色彩单纯而又不失丰富。图 1-14 为室内金属装置作品,图案结合了现代构成理念和光学的运用,表达了艺术家对大自然的深切感受。

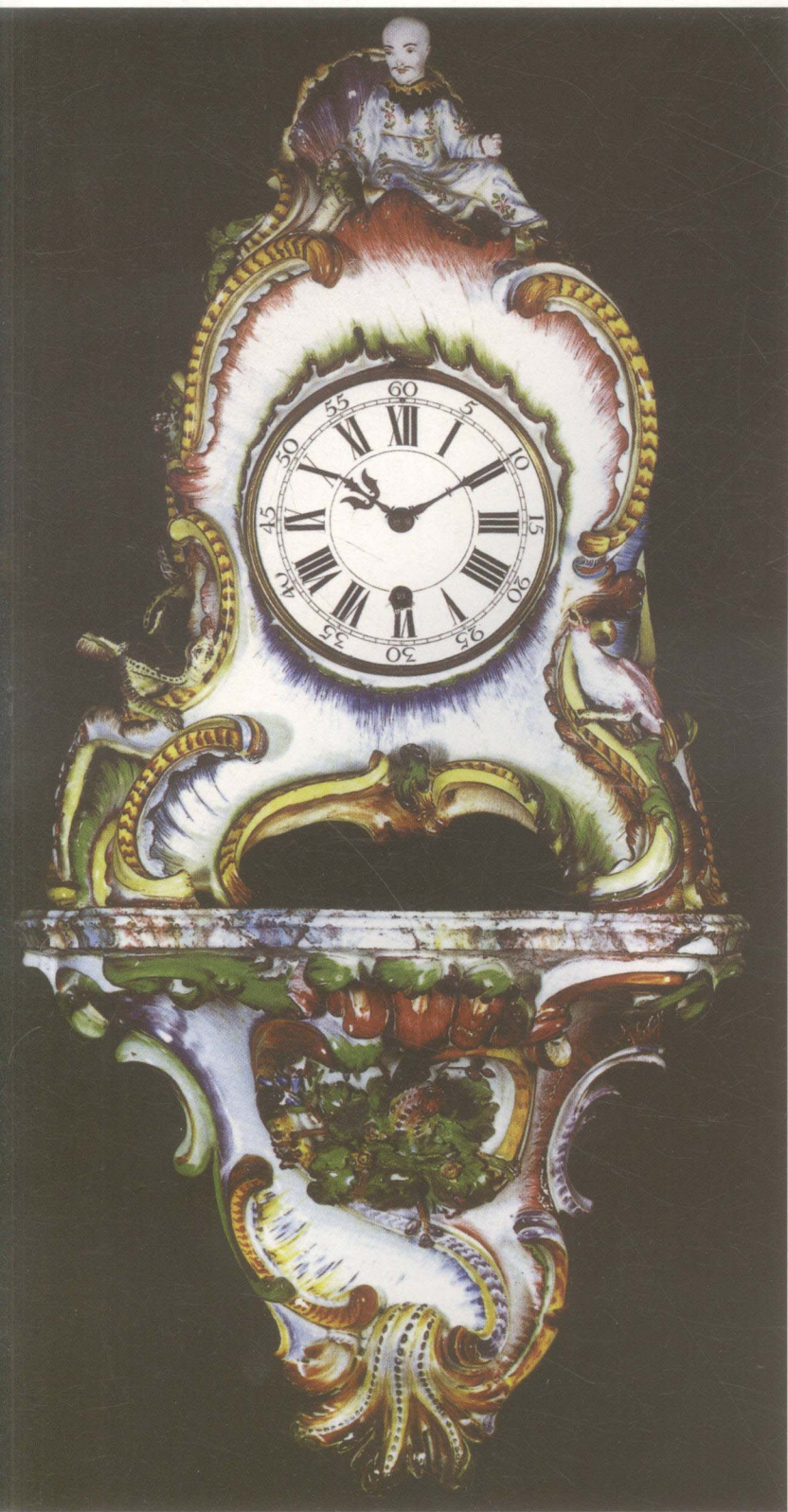

图 1-11 公元 16 世纪文艺复兴时期纺织品 法国出产

图 1-10 公元前 560 年古希腊陶器纹饰 希腊出土

图 1-12 公元 18 世纪罗可可式陶瓷挂钟 法国出产

图 1-14 森林 (金属雕塑) 刘柏村

图 1-13 现代和服装饰图案 摘自《世界图案 1000 例》(英) 德鲁塞拉·柯尔

四、图案的发展概况

图案作为一门有着数千年历史的艺术形式,在有限的篇幅内是不可能完全将它概括的。但是,我们可以从图案的发展简史,了解各国各民族的图案艺术创造史和图案艺术特色,了解世界各地图案艺术的交流与沟通,继承和借鉴古今中外的优秀图案作品中的养分,提升自己的艺术素养。

(一) 外国图案艺术

1. 亚非地区图案。两河流域是亚洲古文明的起源地之一,历史上先后出现了许多如古巴比伦王国、波斯帝国等文明古国,这些国家创造了形式丰富多彩、风格古朴典雅的艺术品如地毯、陶器、瓷器等。如图1-15是一款波斯地毯图案,描绘了人们心目中的理想天堂美景,纹样精美,设色富丽。图1-16是建筑物上的陶瓷壁饰图案,藤蔓花纹造型坚挺有力,结构连缀不断、环环相扣,表达了人们乐观向上的情绪。

印度是世界文明古国之一,随着佛教的兴盛,出现了大量反映宗教题材的艺术作品。如图1-17的建筑装饰石板,描绘了信徒们参拜佛塔的情景,图案造型写实中略带夸张,纹饰结构严谨,线条优美而典雅,充满节奏和韵律。

日本的图案艺术独树一帜,注重图案表达的象征意义,风格雅致含蓄。如图1-18是一款床单上的装饰图案,表达了松鹤延年的美好心愿。

古埃及是世界文明古国之一,其浓厚的宗教信念和神秘文化对图案艺术产生了很大影响,反映在艺术形式上,追求程式化的艺术语言,图案风格静穆、庄重,充满秩序感。如图1-19是一款礼仪用品上的装饰图案,反映国王狩猎的场面,图案纹样精美,线条流畅,富于装饰美感。

由于独特的自然环境和历史发展进程的影响,非洲地区的工艺品风格既有原始古朴的一面,又有简洁洗练的现代气息。其成就主要表现在木工艺、青铜工艺和纺织品上。图1-20的青铜饰板是古贝宁王国的礼仪用品,图案造型夸张,纹饰精美中不乏粗犷古朴。图1-21是一款妇女睡衣布料上的装饰图案,图案色彩鲜艳而和谐,纹样简练而富于抽象美。

图1-15 公元17世纪波斯地毯 伊朗出产