

装饰图案构成

李 贤 时 彩 舟

吉林美术出版社

063513

351
4027

李 贤
时 彩 舟

吉林美术出版社

吉林美术出版社

装饰图案构成

吉林美术出版社出版 (长春市斯大林大街102号)
吉林省新华书店发行 春城彩印厂印刷
1986年5月第一版 1986年5月第一次印刷
开本: 850×1168毫米1:32 印张:10插页40印数:1—8,000册

统一书号: 8390·40 定价: 3.90 元

序 言

工艺美术与人民的物质生活和精神生活紧密相关，因此几年来，工艺美术教学逐渐受到人们的重视。

工艺美术在我国有着悠久的历史，从汉代起，我国的丝绸就远销国外，成为对外贸易中很重要的一个方面。两千年来随着我国丝绸的出口，工艺美术也随之传往国外，享有很高的声誉。从二十世纪起，工艺美术在国际市场上，竞争得很激烈。因此，在我国的工艺美术教育工作中，要不断改进工作，不断提高教学水平，因为这直接影响到设计水平的提高。

可是，在我国工艺美术教学工作中，专业基础课与专业课的关系，这二十多年来始终没有很好解决。主要问题是，对专业课来讲，要求不够严格；对基础课来讲，虽然目的明确，但是，没有按照专业的要求去搞好教学工作。现在已经到了非解决不可的时候了。

要搞好一门课，首先要搞好教材编写工作和出版完整、系统的装饰图案理论、技法书。但是，多年来出版的有关工艺美术的书，不是过于简单提纲挈领式的，就是在某一方面进行论述，缺乏完整性、系统性。

苏州丝绸工学院的李贤同志与时彩舟同志，他们花了四五年时间，写了这本《装饰图案构成》一书，对图案的分类、构成及应用做了全面、系统、由浅及深地论述，这对我国工艺美术事业做了一件大好事。

我祝两位同志在丝绸美术设计专业的教学工作中与研究工作中，不断作出贡献，为我国的社会主义建设出一把力。

庞薰琹

1983年12月

目 录

引 言.....	1
第一章 装饰图案的概念	3
第一节 装饰图案的属性	3
一 装饰图案的含义	3
二 装饰图案的特性	4
1. 装饰图案的艺术性和实用性。 2. 装饰图案的制约性。 3. 装饰图 案的多样性。	
第二节 装饰图案的发展历史概况	6
一 装饰图案的起源	6
二 装饰图案的发展	7
第三节 装饰图案的分类	9
一 按实用价值和用途分类	10
1. 实用品。 2. 欣赏品。	
二 按装饰图案性质分类	10
1. 工业美术。 2. 工艺美术。 3. 商业美术。	
三 按装饰图案形体分类	10
1. 平面装饰图案。 2. 立体装饰图案。	
四 按图案的装饰手法分类	11
1. 改变物质材料的形体。 2. 形体表面的纹样装饰。 3. 平面上的装 饰。	
第二章 装饰图案素材和写生变化	12
第一节 资料的来源与分类	12
一 自然资料	12
1. 植物花卉。 2. 动物。	
二 人为资料	13

1. 建筑。2. 几何形。3. 文字。4. 臆造形象。	
第二节 写生变化是装饰图案的基本功	14
第三节 写生	15
一 写生手法	16
1. 观察感受。2. 整体、局部。3. 考证特写。4. 结构特征。5. 写实、写理。	
二 写生手段	18
1. 取长补短。2. 追本求源。3. 抓形求神。4. 移花接木。5. 张冠李戴。	
三 写生技法(描出)	19
1. 剪影。2. 半剪影。3. 线描衬影。4. 色彩描绘。	
第四节 变化	21
一 变化的目的	21
二 变化的依据	22
三 变化内容	22
1. 变形。2. 变体。3. 变色。	
四 变化形式	24
1. 写实变化。2. 写意变化。3. 转化式变化。	
五 描出	26
1. 线描。2. 面处理。3. 点的应用。4. 深浅描出。	
第三章 装饰图案构成的形式法则	28
一 变化与统一	28
1. 变化。2. 统一。	
二 条理与反复	30
1. 条理。2. 反复。	
三 均齐与平衡	31
1. 均齐。2. 平衡。	
四 节奏与韵律	34
五 比例与对照	35
1. 比例。2. 对照。	

图 例	37
第四章 装饰图案的组织形式	56
第一节 单独纹样	56
一 装饰图案构成中最基本的因素	56
二 单独纹样的形式	57
1. 折枝花形图案纹样。2. 团花形图案纹样。	
图 例	61
参考图	67
第二节 适合形纹样	74
一 适合形纹样的装饰部位及特点	74
1. 点饰。2. 面饰。3. 角饰。4. 边饰。	
二 适合形纹样的组织结构	75
1. 均齐形适合及骨法。2. 平衡形适合及骨法。	
三 边缘适合形	79
1. 均齐边缘适合形。2. 平衡边缘适合形。	
四 角隅适合形	80
1. 均齐角隅适合形。2. 平衡角隅适合形。	
五 混合适合形	81
六 适合形纹样的其他处理手法	82
1. 破板。2. 冲让。3. 意连。	
图 例	84
参考图	102
第三节 二方连续	107
一 二方连续的特性	107
1. 二方连续结构的连续性。2. 二方连续的反复节奏感。3. 二方连续的适应性。4. 二方连续的局限性	
二 二方连续骨法的形成	109
1. 几何形二方连续骨法。2. 二方连续纹样构成形式。	
三 二方连续的特殊结构	113
1. 纵式。2. 边缘二方连续构成。	

四 几何形二方连续	114
1. 黑白对照。2. 线形对照和形体对照。3. 转换对照。4. 线面相 间对照。5. 纹样相隔对照。6. 整剖对照。	
图 例	117
参考图	126
第四节 四方连续	139
一 四方连续的用途	139
二 四方连续排例方法	139
1. 花形排例法。2. 几何形构成法。	
三 四方连续设计应注意的问题	146
1. 单位纹样变化。2. 纹样位置的变化。3. 单位纹样的方向变化。	
四 四方连续图案设计与生产销售的关系	146
1. 设计必须结合生产。2. 设计与销售关系。	
图 例	148
第五章 动物图案	162
第一节 动物的写生与变化	163
一 动物写生	163
二 动物变化	164
第二节 动物的习性和图案设计	165
一 走兽	166
二 飞禽	169
三 鱼类	171
四 昆虫	173
图 例	174
参考图	186
第六章 装饰风景图案	209
第一节 装饰风景图案设计的特点	209
一 工艺制约	210
二 独特的表现形式	210
三 两重性	210

第二节 装饰风景图案表现手法.....	211
一 装饰风景图案的取材	211
1. 各革命时期的纪念地。2. 四化建设场景。3. 锦绣山河。4. 名胜古迹。5. 田原小景、城市风光。	
二 装饰风景图案的构图	212
1. 平面体构图。2. 立面体构图。3. 层叠式构图。4. 综合式构图。	
三 装饰风景图案的艺术处理手法	214
1. 主次相依。2. 多样统一。3. 虚实相生。4. 动静相宜。	
四 装饰风景图案的变形技法	215
1. 山。2. 树。3. 云、水。4. 亭台、楼阁。	
图 例.....	219
参考图.....	235
第七章 几何形图案.....	248
第一节 几何图案基本知识	249
一 几何图案的形成	249
二 几何图案的特点	251
三 几何图案构成的基本要素	252
1. 点。2. 线。3. 形。	
四 基本几何形的含义和变化	254
1. 圆形。2. 环形。3. 三角形。4. 方形。5. 菱形。6. 曲折线形。	
7. 交叉形。8. 卍字形。9. 雷纹。10. 箭形。11. 星形。12. 角形。	
13. 太极形。14. 编织形。	
第二节 几何图案的构成技法.....	258
一 几何图案的骨法形成	258
1. 基本形骨法。2. 变化形骨法。	
二 基本形的积累和变化	260
三 基本几何形画法	261
1. 定边三角形画法。2. 定对角线画五边形。3. 定边线画六角形。	
4. 卵形画法。5. 椭圆形画法。6. 抛物线画法。7. 渐伸线画法。8. 面分割。	

四 单位基本几何形的组合	265
1. 形与空间的关系。2. 形的渐变。3. 骨法的渐变。4. 单位基本 几何形的组合手法。	
图 例.....	269
参考图.....	292
色彩参考图	311

引 言

装饰图案是造型艺术之一，题材丰富、形式多样、应用广泛。它起到美化生活、装点环境、移风易俗并启发鼓舞人们积极向上和对美好生活的向往的作用。它直接为生产服务，和人们的衣、食、住、行、用紧密地联系在一起。装饰图案反映了人类社会的繁荣和发展，它又是社会经济的组成部分。所以，装饰图案既是精神的，又是物质的。

装饰图案作为一种造型艺术有它的独特艺术语言。正如文学、音乐、绘画等艺术都有各自的艺术语言一样。装饰图案是依附在一定的物质材料上的艺术创作，通过视觉形象反映内容、表达思想的。它既包含着思想性、艺术性，又带有实用性和一定的科学性。所以，装饰图案在艺术功能上有其自己的特点：“经济、实用、美观”；在艺术形式上有其自己的规律：“变化与统一”。这就需要在装饰图案设计中，不但要掌握艺术创作的共同规律，更要掌握它的特殊规律；在装饰图案具体运用时，还必须注意社会需要、适合生产、发挥原材料属性的特点，使艺术创作同物质生产相结合起来。

在我国四化建设中，人民生活水平不断提高，对富于装饰性的日用品的需要越来越迫切，特别是轻纺工业在经济领域中占有重要地位的今天，产品的图案设计水平的提高显得尤为重要。这本《装饰图案构成》就是基于这一思想写作、绘制的。本书从装饰图案的基础理论、写生变形、构成法则、描出技法到单独纹样、适合纹样、连续纹样、动物图案、风景图案、几

何图案等，都作了较系统的论述和例证。供图案爱好者、专业工艺美术设计工作者和实用美术教学工作者参考。

由于理论和技术水平所限，难免有不当之处，在图例和参考图案设计中，也不免有笨拙和粗糙之感。总之，错误和不足一定有，希望读者予以指正。

李 贤 时彩舟

1983年7月于苏州丝绸工学院工艺美术系

第一章 装饰图案的概念

第一节 装饰图案的属性

一 装饰图案的含义

人们日常的衣、食、住、行、用都离不开装饰图案，它应用范围之广，是其他绘画艺术所不能比拟的。所以，称装饰图案为“实用美术”或“装饰美术”，它包括工艺美术、商业美术、建筑美术等。

“装饰”即通常所说的“打扮”、“装扮”的意思，俗话讲：“佛要金装，人要衣装、马要鞍装”，以表现外表的庄重美观；“图案”是外来语，在我国传统和民间称为“花样”、“图样”、“模样”、“纹样”、“纹缕”等。装饰图案的设计是为了达到实用和美观的目的，它要求适合生产和材料的运用。是对规格、造型、纹样、色彩等的构思、设想所进行的一种艺术创作。所绘制的图样，称“图案”也称“意匠图”。装饰图案从狭意上讲，是指一件器物上的每个部位的装饰纹样。从广义上讲，它是工艺美术品、日用品或工业产品的造型、构成、色彩以及纹样的预先设想而绘制成图样的总称。

装饰图案分基础图案和工艺图案，前者是为学习图案的基

础理论、训练基本技法、掌握组织构成能力；后者则是为了适应某种产品或工艺美术品的成形而进行的意匠图设计。前者是为后者打基础；后者则是前者在实际中的应用。基础图案包括造型、构成、纹样和色彩。作为图案设计者，要在坚持“实用、经济、美观”的设计原则下，需要系统的学习和掌握装饰图案的基本理论、法则和技能。

二 装饰图案的特性

各种事物都具有自己的特性，这种特性往往是最有典型性和反映事物本质的。特性的存在和反映，是在特定条件下形成的。文学艺术也是如此。装饰图案的特性，就是在受工艺制作、产品用材、销售对象等条件制约下形成的一种特殊性的装饰风格。这种“经济、实用、美观”的制约和图案设计是对立的、矛盾的，给设计者带来不同程度的束缚。但是，这种制约又能转化为有利于装饰的因素。尤其在机械化大生产的今天，那些过细、复杂或太具体、写实的图案造型，给工艺制作带来一定的困难（如印制、冲压、脱模等），因而对于图案设计则要求具有概括、简洁和夸张有致、纹饰得体的装饰造型，这样的变化和夸张，必然呈现出装饰图案自己的特有形式。这就是事物的对立统一的规律。装饰图案的主要特性简解如下：

1. 装饰图案的艺术性和实用性 装饰图案是艺术性和实用性相结合的一种艺术形式，它必须依附于某种形体中或某些部位上，来反映出艺术和实用效果。这是装饰图案的特性之一。所以，在装饰图案设计时，不仅要考虑它的艺术性，同时，也要照顾到实用价值。一件产品的作用，不仅满足人们的物质需要，同时，也要具有强烈的、鲜明的典型艺术形象，起着潜

移默化地感染人、教育人、鼓舞人的作用。在一定条件下，能起到移风易俗、改造环境的作用，甚至会影响人们的情操、信仰和世界观。装饰图案的艺术性体现在装饰性之中，一件器物的装饰必须适量、适体，装饰过分，就会感到累赘、多余，甚至要影响使用效果。但装饰不够，就缺乏强烈、鲜明的感人艺术形象。

一件精美的生活器物，在一定的时间和条件下，也会成为艺术珍品，象殷周时期的青铜器、汉代的画像砖、瓦当等。装饰精美的实用器物除了给人以美的享受外，在使用时亦可得到珍惜和保养，起到了延长器物的使用寿命。装饰图案除了美化生活外，对国内外的经济贸易，也起到一定的促进作用。商品本身的美与丑，直接影响销售，外销产品能否打入国际市场，与图案设计、包装装潢关系极为重要。所以，在装饰图案设计时，过于强调装饰，容易失去实用性；只注意实用，而忽略装饰，则会减弱艺术性，两者必须兼顾，缺一不可。

2. 装饰图案的制约性 图案设计虽然重要，但仅是工艺制作的第一道工序，而不是产品形成的终结。装饰图案带有从属性，依附产品而存在，这就必然受到多方面的制约。除工艺制作的制约外，还受材料的属性、适用性、艺术性、经济效益等方面的制约。离开装饰目的和工艺制作等条件的装饰图案设计，只能是脱离实际的一纸空文。

3. 装饰图案的多样性 装饰图案的形式和处理手法千变万化，这是由于装饰目的之繁，生产方式之多和使用对象的审美观点、爱好的不同所形成的。从古至今，由原始的构木为巢发展到今天的亭台殿宇、高楼大厦；从挂树叶披兽皮到棉毛丝绸、呢绒化纤；从土陶、鼎熏到青瓷玻璃、煤灶电炉等，无一不与装饰图案有关，这就决定了装饰图案的多样性。

装饰图案最善于吸取其他艺术之长，其形式、构图和描绘技法等方面，几乎都包含着姐妹艺术的某些特征，如国画中的白描、版画中的黑白、剪纸的影绘、书法的笔法和金石的线形等。这不但增加了装饰图案的表现技法，同时，也丰富了装饰图案艺术的多种形式。

另外可以根据特定的装饰要求，选择材料，采用相应的工艺制作，充分表达各种不同材料的美感，可以产生强烈、别致的装饰性。这就要求图案工作者具有较深的艺术修养和娴熟的装饰技艺。

第二节 装饰图案的发展历史概况

一 装饰图案的起源

人类通过生产劳动创造了物质文明，也创造了精神文明，人类在改造大自然的过程中，发现了自然界中的美，并逐步掌握了它的规律。自然中美规律一旦被人们所掌握，反过来又促进了改造自然的能力。装饰图案就是在生产劳动过程中产生和发展起来的。正如恩格斯所说：“形的概念完全是从外部世界得来的，而不是在头脑中由纯粹的思维产生出来的。”

装饰图案的产生可以追溯到数万年以前，从山顶洞人的骨器、石器上就已看到匀称、对称等图案构成的基本原理。绘画艺术产生在文字之前，装饰图案是绘画艺术的一种，但严格来说，装饰图案是绘画之始，也可以说绘画是在图案基础上发展来的。这是由于当时人类观察物象的方法、绘画工具简单而形成的，人们只能简单、概括地把自然界的物象描摹下来。后