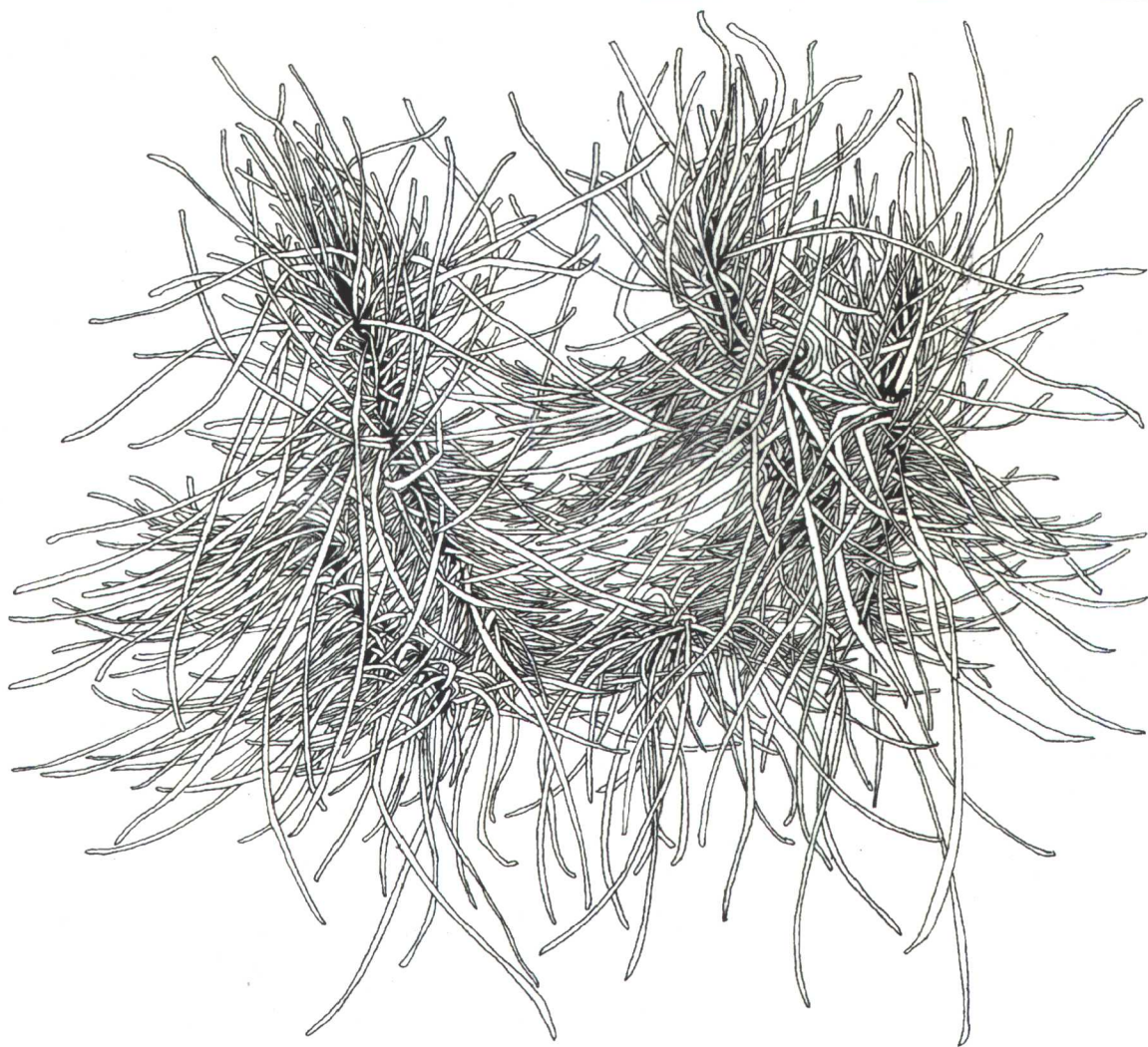

图案 3

中央工艺美术学院基础部图案教学作品集

湖北美术出版社

冯梅 庞媛 姜绥祥 李家骝 选编

图 案 3

中央工艺美术学院基础部图案教学作品集

湖北美术出版社

(鄂新登字 06 号)

图书在版编目(CIP)数据

图案 3/李家骝 等 选编

——中央工艺美术学院基础部图案教学作品集——

—武汉:湖北美术出版社 1998.07

ISBN7—5394—0734—4

I. ①图…②中…

II. 李…

III. 中国绘画—各种用途画—插图画

IV. J228.5

图案 3 ——中央工艺美术学院基础部图案教学作品集
© 李家骝等

出版:湖北美术出版社

地址:武汉武昌黄鹂路 75 号

电话:86787105 邮编:430077

经销:新华书店

印刷:湖北省京山县印刷厂

版次:1998 年 7 月第 1 版

1999 年 2 月第 2 次印刷

开本:787mm×1092mm 1/20

印张 13.6

印数:2001—7000 册

ISBN7—5394—0734—4/J·652

定价:21.00 元

序

学习工艺美术设计都要接触“图案”，因为它是一个基础设计课程。“图案”规范在以二方连续、四方连续、单个或适合纹样上，这是以前的要求，随着时代的进步，美术教育的普及和提高，现在学习工艺美术设计在提法和要求上与以往略有不同了，叫“装饰图案”，那么“装饰图案”和“图案”有什么区别呢？

“装饰图案”从字义上讲由两个部分组成：装饰和图案。“装饰”可谓装饰性（它来源于拉丁文decoro——修饰），如史前彩陶上的四人舞蹈，人面鱼纹或鸛衔鱼等，这类作品以优雅的形式，概括性的画意来装点彩陶。“图案”是以程式化的概括，以“不依规矩、不成方圆”而约定的特定因素，如米字格、九成宫、格律式和程式化的“水”“云”“火”等，以有意的既定程式反复描绘，逐渐把这些形象融化成为一种匠意式的纹样以便于加工和生产。

设计装饰图案，应注重生活，在写生中归纳组合自然的形式美，它介于绘画和意匠（纹样）之间，强调个人感受，充分运用点、线、面、肌理等手段来表述自己的美感，如凝重、飘逸、秀美等。

这里所发表的学生作品都带着极其强烈的装饰性的形式语言，他们将眼前所看到的大自然中的各种形态，经过描绘和整理，融化成为一种程式化的装饰形象，这是意象与性致的高度结合。提炼和再现既源于生活又高于生活，以“外师造化，中得心源”为理论基础，这也正

是我们研究今天的装饰图案的法则。

装饰图案的共性

一、造型的单纯性

世上的物象与形态都有它自身的体和面，这是客观存在的实体。装饰造型语言区别于实体的描绘，它需要的是概括、提炼或简化而得到的影像形。影像形具有最明确的单纯性，它排斥非本质的光、色、空间的制约，通过概括提炼赋神与形而得到简洁、朴素、单纯的艺术形象语言，如毕加索画的牛，从复杂的客观写生逐渐变化为几条线的单纯形象。蒙德里安画的树由繁到简的提炼。中国早先的“云”纹、“火”纹等都是对自然形的概括，既单纯又很形象地再现客观。

二、平面性

将形象平面摊开，淡化透视关系，将复杂的结构、体积、透视转化为平面处理。它既没有客观的三维空间，也没有自身的体积感。在平面处理上，注重形象的影像变化，动态变化，另外还要注意平面摊开的内部结构的分割的合理性。

三、装饰的秩序化

在装饰造型组合取舍过程中，将经过加工提炼的装饰形象规律化，使其反复出现，增强重复的秩序和观感的节奏。客观世界的现象都有它的秩序，如日出日落、花开花谢都体现着一定的秩序，在装饰图案中要表现这些现象，使之更有装饰感。

四、装饰语言的统一性

任何艺术门类都有它具体的表现形式，这种表现形式就是它特有的语言。每种形式语言是统一的。在装饰图案里也需要自身语言的统一性。它的造型语言要统一，它的韵味要统一，它的样式要统一。这种统一是建立在一定的装饰感觉基础之上的。中国历代装饰形象都有其各自的样式，而每个样式又是统一的。如汉画砖的形式语言形象简约、凝炼是统一的；敦煌的藻井图案力度刚劲而富丽是统一的；战国时期的铜壶图案《水陆攻战图》采用弧线、曲线、直线和斜线组成一幅富于变化的韵味是统一的，只有统一的韵味才构成它的整体性。

五、装饰的想象力

艺术需要想象才具有它的感染力。有想象的造型是浪漫主义的物化，是联想的升华。它也就是将我们理想中的不同物象有机地组合，将不存在的事物变成可视的形象，如中国的龙、

凤、神、怪等都是寓意性、有联系性的想象。又如民间图案的四季花卉同时开放，太阳月亮相映争辉的跨时空想象，这些都是对生活充满美好情感而想象的结果。夸张的形态，想象的组合的目的是强化其神情和性格上的感化，装饰图案正是依靠这种想象的翅膀使之富于活力。

六、装饰的形式和规律

装饰的形式可以说是多种形式的构成，但概括起来不外乎两种：一种动态，一种静态。动态呈扩张之势，力量外溢，似阳光一样向四周辐射，画面的张力给人以开阔感、运动感，画面较多运用弧线、曲线、交错线等。另一种静态状，画面显收敛之势，力量内聚，似众星捧月向中心汇集，以平行线、垂直线等保持画面的平静感。

静与动只是一种规律。形式则有：

a. 对称形式：左右对称，上下对称，或者在各部之间都有一定的比例，以对称点、对称轴和对称面反复配列，这是形成对称形式的基本方法。

b. 透叠形式：一个形象和另一个形象重叠在一起。我们可用透叠形式，这样既可避免相互遮挡而损坏另一形象，又可加强形象的造意，使每个形象结构更加完整。

c. 共用线、共用形的形式：一个形和另一个形的共用部分所形成的线和形，我们称之为共用线、共用形。这种形既方便制作，又显灵巧。

装饰植物的特殊性

植物可分草本、木本、藤本。不同的植物，枝叶的大小、长短、粗细，含苞待放的花蕾、盛开的花朵或凋谢干枯的枝叶，再有参天大树、千年古柏都存在着量、质、体态的变化，这些既可触发我们的情感，又是我们捕捉生活的依据，在零乱的花、草、木中理顺出主次的势态。在写生中应注重形象的单纯性，注重散点构图的组合，尽可能将感受到的东西通过形象语言表示出来，这些都为二次整理、变化带来必不可少的生动形象。

在训练中我们可分为以下步骤：

一. 单棵植物练习。

目的：解决初步形象归纳。

二. 两种或两种以上的植物装饰。

因两种或两种以上植物存在着物与物之间的差异和区别，既要注意它们之间的差异，更要注意相互统一，相互协调。

三.依据植物形象的想象。

想象是与浪漫夸张分不开的。夸张源于生活感受，想象要不失真情。要注重形式美的表现。有时想象远离客观物象，却增强了形象造意，使之情胜于理。

装饰风景的特殊性

风景，我们可分为自然风景和建筑风景。这里主要讲建筑风景。如北京的皇家建筑群，宏大壮观；北方四合院，严谨有序；江南水乡民居，黑白相间，屋檐灵巧。它们都带着明显的差异和特点。这些建筑都在自然环境中，因场面比较大，我们要求同学们注重解决综合性问题，如建筑与树木、建筑与周边的景物等。内容多、场面大更适合于平视体或立视体的构图形式。

一.平视体构图形式的特点是：它不以焦点透视为限制，不以特定时空为限制，不以光影明暗为限制，而是一种平面摊开，较为自由的构图形式。

二.立视体构图形式的特点是：在一个视点上，物与物之间有相互遮挡，这是客观现象。但在装饰风景的表现中，它无疑会妨碍我们的表达。我们可以把景物立视起来，目的是突破我们的视线，既使前景不挡后景，又有机地综合了周边景观，这种画面可无限高度延长，也可无限宽度伸展，尽管在尺幅之中，却包罗万象。

李 家 骝

1998年4月15日于北京城西墨翠阁

策 划：桂美武
责任编辑：王 乔
封面设计：王 乔

