

论

装饰图案艺术

许恩沅 编著

（东南大学）
东南大学出版社

论 Art of Decoration Picture 装饰图案艺术

花卉、动物、风景、人物图案装饰画集锦
Collections of Flower, Animal,
Scenery and Person Pictures

许恩沅 编著

 东华大学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

论装饰图案艺术 / 许恩沅编著. 上海: 东华大学出版社, 2006.8

ISBN 7-81111-085-7

I. 论... II. 许... III. 装饰美术 - 图案 - 研究
IV. J51

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2006) 第 095718 号

丛书策划: 孙惠中

技术编辑: 林 钢

责任编辑: 张 煜

版面制作: 杨 慧

论装饰图案艺术

许恩沅 编著

2006 年 8 月第 1 版
2006 年 8 月第 1 次印刷

东华大学出版社	出版
上海市延安西路 1882 号	邮政编码: 200051
苏州望电印刷有限公司	印刷
新华书店上海发行所	发行
开本: 889 × 1194 1/16	印张: 16
字数: 380 千字	

ISBN 7-81111-085-7/J · 034

定价: 65.00 元

序

我国艺术院校的图案教学是从20世纪初开始的,至今已有90多年的历史。回顾它的历程,无疑变化很大,而且曲折也不小。“图案”这个词是日本明治维新之后,为适应工业品生产的需要按照汉字字义所组合起来的,被解释成“图的考案”,也就是在制造一件工业产品之前所作的“图样和方案”,在国际上则与英语的Design相对译。当时作为一个新学科的名称,它的涵盖面很大,大凡一件物品在制造之前的图样,都称作图案,故又分为“立体图案”和“平面图案”。立体图案即各种器物的造型设计,平面图案主要用于染织和印刷。后来日本又将图案改称“工艺”,我国也在20世纪50年代后期改为“工艺美术”,并将专业作了具体划分。进入上世纪年代以后,日本为发展现代工业艺术设计,直接将Design一词用日语(片假名)译音,但“工艺”一词仍在用,但已缩小了范围,主要指传统的陶瓷、染织、漆艺、金工和木工等。我国则是在上世纪年代后将“设计”由动词逐渐转为名词,现在用“设计艺术”概括“工艺美术”、“工业设计”和“环境艺术设计”。也就是说,原来的内容未变,而将新内容包括进去了。在这种情况下,“图案”变成了一门基础课,因为以“写生变化”和“纹样练习”为主,所以通常叫做“装饰图案”。

装饰图案作为一种基础的艺术训练,在设计艺术中的作用很大,它不仅在形象思维上解决装饰造型的问题,更重要的是能够全面遵循艺术形式美的规律。遗憾的是,由于它所描绘的对象是些花花草草和动物之类,又难免不出现陈陈相因的公式流弊,而在急功近利者的眼里,把手段当成了目的,认为太陈旧、太简单,以致被冷落。这是非常可惜的。

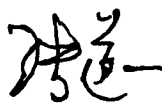
实际上,我国工艺美术界几位奠基性的著名人士,如陈之佛、雷圭元等,都是画图案的高手。在20世纪50年代和60年代,也有一批热心于此的人下了苦功夫,取得了很大的成就,许恩沅先生便是其中的一位。

许恩沅专攻图案,埋头于兹已达40年之久,并且一直任教于高等艺术院校的设计艺术系科,是一位有名的“严”师。他对图案和图案教学的严格,不仅是对学生,同时也是对自己。他在大学时代读的是高师美术,听过教学法的课,并有教学实习,养成了做教案的习惯。在艺术院校中,虽然也强调老师为学生准备示范作品,可是很少有人在这方面下功夫,即使出身于师范院校的人,能坚持这样做的也不多。对于许恩沅来说,被视为天经地义。他认为在学校里应该给学生打下从事专业的坚实基础,以后工作起来才能灵活运用,不至于临阵磨枪;如果过早过多的让学生结合应用,表面上像是联系实际,其实是个花架子。在这方面,在过去的浮夸时期,特别对那些“外行领导内行”的外行们,他们为了表功,很喜欢那种不实在的花架子。这种教训太沉重了。更为严重的是,经过了几届教学之后,“花架子”被看成了当然。于是“图案”被冷落了,认真的许恩沅也变成了“过时”的人物。

问题在于,“过时”的许恩沅并不想赶“时髦”,因为他相信自己的实践是正确的,我也相信他正确。他是个表里一致的人,瓜苦从不说瓜甜,也不会弄虚作假;由于他要求作业严格,一丝不苟,连那些不想下苦功的学生都渐渐理解他、感激他。我所感慨的是,人们的浮躁心态太重了。这种现象和它的结局,就像是演一出戏,不知是“喜剧”还是“悲剧”。

好在世上自有慧眼,他的《论装饰图案艺术》就要出版了。这不是一本普通的图案图录,而是凝结着一位认真的探求者和实践者40年的心血。与其就图论图,不如看一个人几十年所走过的历程,领悟图案的写生变化、组织构成和装饰应用。基于这个原因,我劝读者要在画面中找方法,看门路,更要透过画面看到作者对图案的信念和坚持的精神,肯定会有益处的。

十多年前,许恩沅写过一本《装饰人物技法》,在山东美术出版社出版,我为这本书作过序言,好像是就装饰、装饰性、装饰画等发表了一些意见。本书虽不能说是前书的姊妹篇,却明显有着一定的连贯性。因此,也希望对我的序言作如是观。

1999年6月6日于东南大学梅庵

请听我说

我不是知名的画家，也不是著名的设计师。40年前，我毕业于南京师范学院美术系，从入学的第一天起，就决定了我终生的光荣使命：做一个美术教育工作者。40年来，我默默无闻，辛勤耕耘，从未离开过美术教学岗位。我用自己有限的知识和起码的人品教书育人。我这辈子未有过任何荣称赞誉。但扪心自问，我对得起当初国家对我的培养，对得起学生们对我的尊重与信赖。蒙东华大学出版社对我的关心，出版了这本集我终生心血的“教学集”，把其中装饰图案的部分介绍给读者，使我非常感激。这部书中所集载的虽然算不上名家大作，仅仅作为我与学生们课堂上工作的记录。但它融进了我对教学的一片心血和全部情谊，书中的作品包含着师生共同的喜怒哀乐，是我教学生涯的全部。为此，我视它如生命，每当翻阅这些习作时，许多学生亲切的面容及往事就潮水般涌现出来，思绪万千。我相信亲爱的同学们看到这本画册时，一定会与我一样感到欣喜。

装饰图案教学一直被工艺美术类的院校列入基础教学范畴，它除了培养未来的“设计师”们有卓越的装饰“打扮”能力之外，更重要的还是培养他们具有优秀的审美观，对美的洞察力以及一种超越常人、与众不同的装饰美感。先且不要疑问：画花干什么用、画鸟用在哪儿？或是武断地说什么“先进或落后”、什么“现代或过时”，我始终认为：学校的任务之一就是要培养学生的基础理论和基本的技能，因此，以培养装饰能力为首任的图案教学是工艺美术院校相当重要、应予以高度重视的基础课程。

感谢东南大学艺术学系主任张道一教授对我始终如一的关心与帮助，并再次为我的书稿作序。他是我多年的良师益友，他的学识与人品始终让我敬仰。无论在教学还是日常生活中，他皆是我效仿的榜样。为此，在这里向张道一先生致以诚挚的敬意与感谢。

本书的顺序与内容完全是按照我教学的模式编辑的，融汇了我对图案教学实际的体会，阐述了有关装饰图案学习各个方面的问题。但愿此书的出版既能满足学生对此书稿出版的愿望，又能为广大的青年美术爱好者提供一些参考与帮助。

许思沅

2006年7月14日于上海

目 录

第一章	形式美法则的研究·····	1
第二章	装饰性写生的特点·····	29
第三章	花卉图案写生变化·····	39
第四章	动物图案写生变化·····	65
第五章	风景图案写生变化·····	93
第六章	人物图案创作变化·····	119
第七章	装饰表现技法介绍·····	153
第八章	装饰图案作品赏析·····	163
	（装饰表现技法）·····	245
后 记	·····	250

第一章

形式美法则的研究

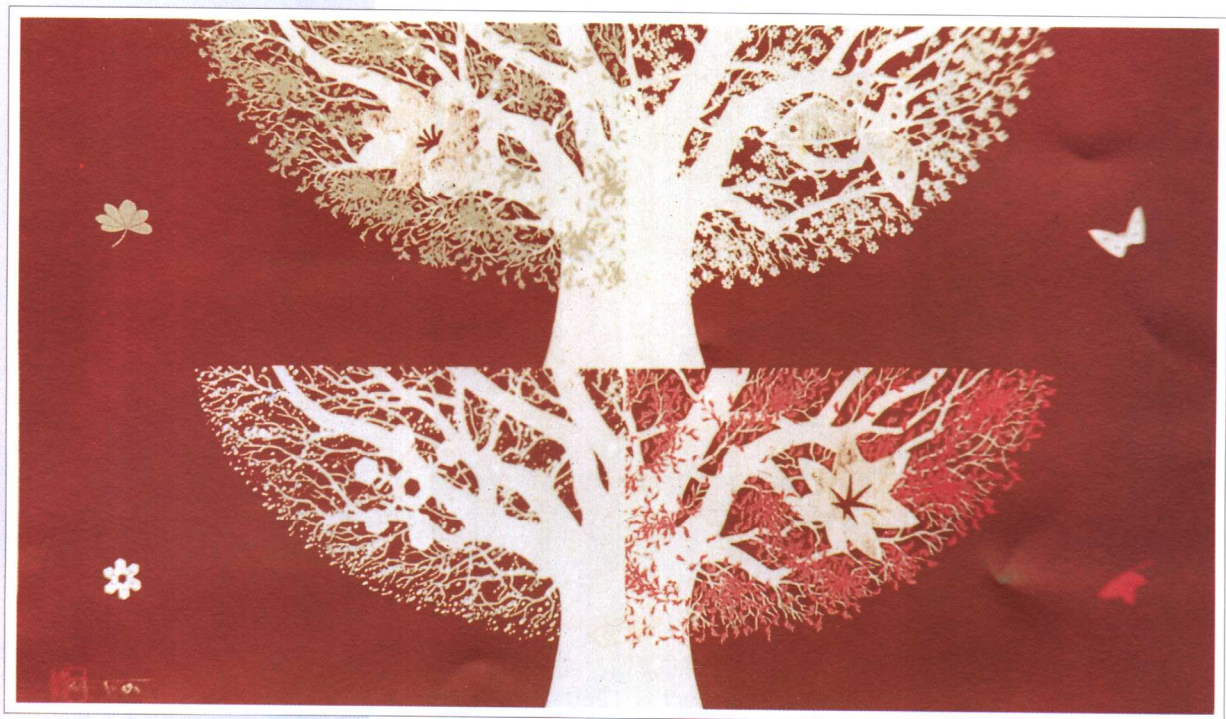

一、重视形式美法则的研究

美——贯穿体现于我们生活的方方面面，贯穿于每一个日常生活细节中。从词义上理解：“装”可解释为“妆”，“妆”亦可理解为“饰”，所以对装饰的一般概念即是一种外观外貌的修饰。例如：人们的衣着打扮称为：“装束与装扮”，建筑内外的修整称为“装点与装修”，商品的包装宣传称为“装潢与广告”，而画幅书籍的版面设计与裱托称为“装裱与装帧”……凡涉及到人们日常生活的各个方面，与之密不可分的所有领域，均体现了人们对之美化的向往，均包含了装饰的意愿，人们迫切希望美化自己的日常生活，把美融于生活的每个角落。由此可见，“美”不仅是艺术设计工作者十分关切和不断探索研究的重要课题，也是与人们的日常生活息息相关的。

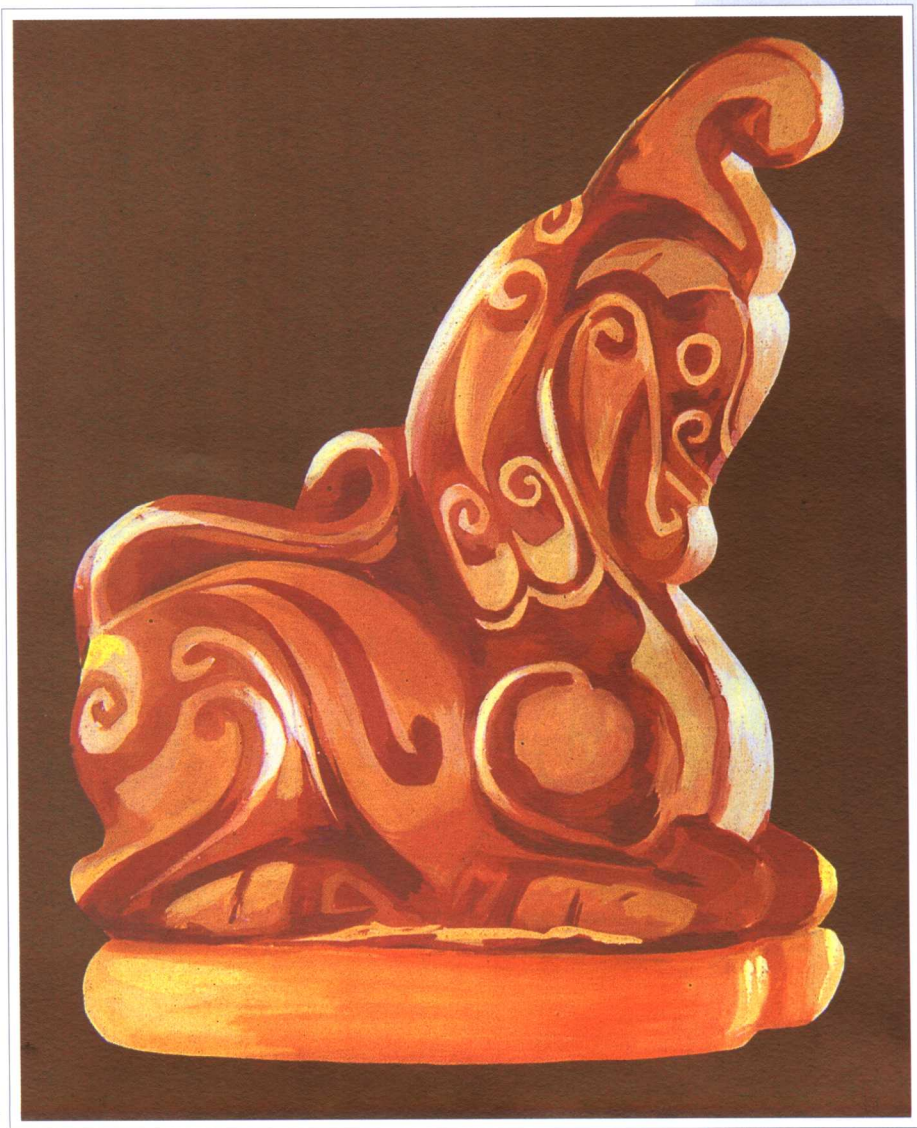
装饰艺术在很大程度上是通过对人们审美的熏陶而呈现的，它崇尚唯美、注重形式感，通过优秀作品的设计使得人们在日常生活中得以赏心悦目，得到美的感化与享受。因此，我们对美的定位和理解，应深入细致的去研究和掌握，只有这样，才能在作品的设计中展现特有的唯美效果，展现装饰艺术自身的规律与表现风格。

装饰艺术对形式美感的追求是十分迫切与表露的，装饰艺术是以极至的形式美去熏陶、打动人们的，尽管人们在认识和解释这些具体法则时，在提法和看法上不尽相同，但对“美”的要求和标准却总是相近类似的。任何装饰作品均包含着两方面的因素，一是内容美，二是形式美。双方互依互存，相得益彰。装

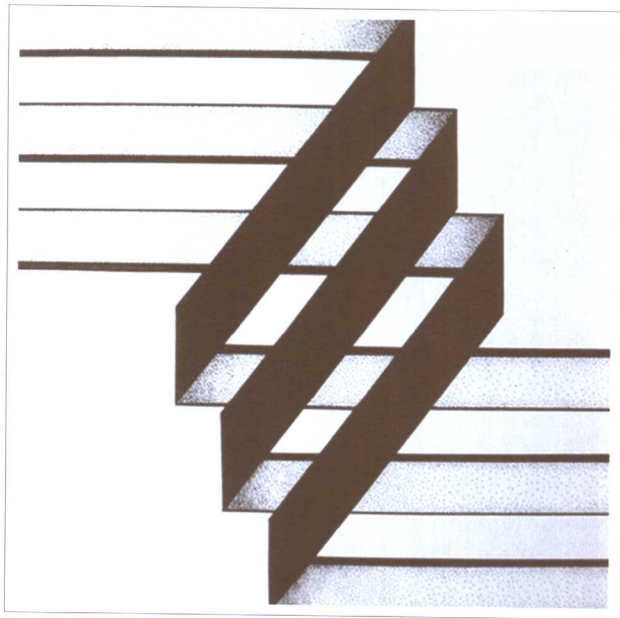
日本装饰图案资料

饰作品也须注重内容的体现,要求它是否能适应时代的需求,是否能得到大众的爱好的,是否能体现时代的精神,符合时代的审美标准,体现出时尚的精神风貌,给人以高尚愉悦的审美熏陶。而另一方面,则必须注重形式美的表现,包括纹样造型美、色彩色调美、构思构图美、材质肌理美、工艺制作美等。装饰作品往往在内容方面不会去表现明确重大的题材,绝大多数是借助于形式美来体现内容美的。在无具体内容非主题的情况下,完全凭借形式感所表现的美来打动观众,启示、熏陶观众,从而改变观众的审美观。因此,人们深刻的认识到,形式是体现内涵的一种表象,内容必须通过特定的完美形式才能得以体现。一定事物的内容通过它特有的形式感完美而典型的表现出来,并引发启动了人们的审美感受。因此,美和形式是密不可分的,美与形式应该是一个完美的整体,美感只有通过它特有的形式才能得到揭示与表达。

传统工艺品资料

人们逐步认识到:装饰效果的产生,总是按其一定的形式法则予以体现的。对待装饰艺术以及形式美规律的研究,往往将其理解为纯个性——而忽视其规律与共性的一面,或将其理解为纯感性的——而忽视其深化了的带理性的一面。因此有部分人(特别是青年学生)形成了两个倾向,一是不去研究装饰艺术中有关形式美的规律,而是片面强调用个性及感性来画画,似乎这是无规矩可依循的,任其各自表现。另一方面则是过于僵化规律,拘泥于条理,使方法凝固不变,尤其在学校里被讲得很死:其一,其二……,很少将形式美规律的学习归纳到通俗乃至亲近的形象思维特点上去认识理解。其实,美就在我们身边,美的规律与现象就存在于我们日常的生活中。如将美的理论和思维方法通俗平近些,我们的学习就会更活跃而深刻得多了。对待这个问题,装饰图案艺术前辈陈之佛先生曾以原始艺术为例,指出当时的人们对美的诱发已有“两个不同的途径”,他说:“第一,是自然物的表象,就是看到自然物的现象,照原形表现出来的东西,这种东西没有什么装饰,也没有什么别的附属物,只不过用手在平面上描着一种简单的动植物或其他种种形状罢了。第二,便是纯粹的图案,这不是专为表现自然原形描绘出来的,乃从人类爱美的本心上引诱出来刻画而成的东西,现在我们所要研究的,就是关于这一类形象的种种理由和方法。”让我们大家都来重视研究装饰艺术的理由和方法吧。

作者:李匀、陈小桃

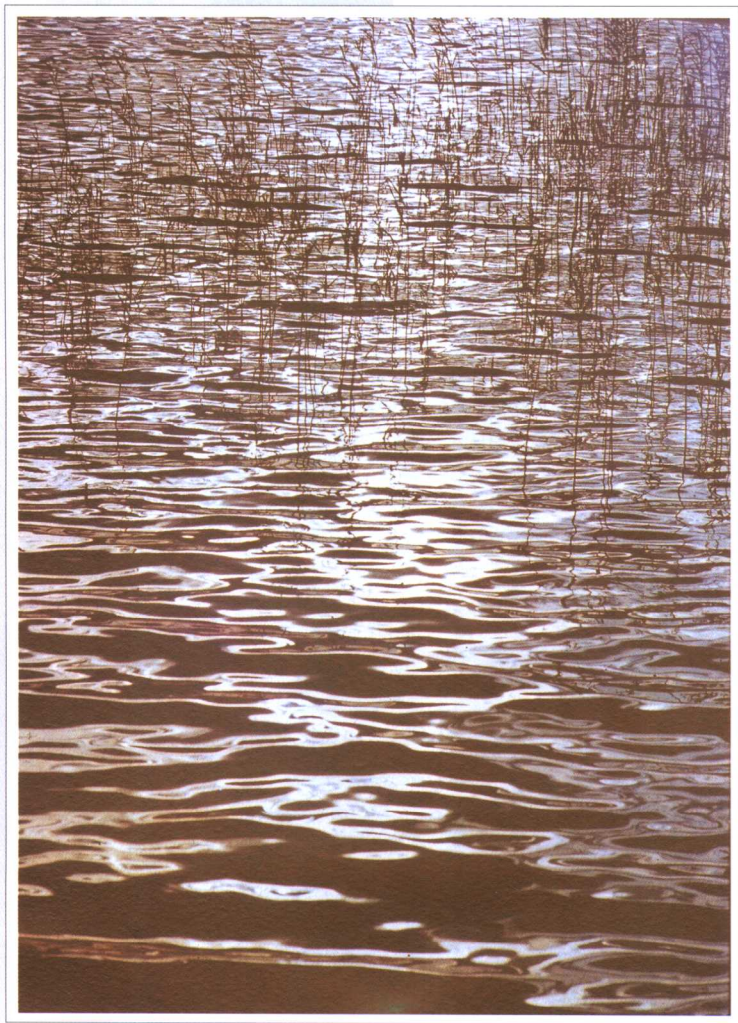
作者：许恩沅

装饰美感的产生，取决于画面统一与变化两方面因素的适度。统一是美的基础。然而统一与变化两者既是对立又是相互依存的。装饰以统一奠定了基础后又必须注重变化因素的体现，注重画面每一个局部细节的巧妙变化，使画面生动活泼、增添意趣，克服单调平板的弊端。因此，装饰美是以统一为基础、变化为精髓。我们要在统一之中求变化，又要在变化之中求统一，只有这样才能使画面富有最浓郁的装饰效果。

二、形式美是自然美的反映

法国艺术史家布莱恩说：“自然界的新面目是稀有的，惊异多变的，它表明了宇宙生命的壮丽，这一切更激发了艺术家的热情。”美在大自然中有其客观的呈现，云雾雨露，花鸟虫鱼，垂柳劲松，湖色霞光……可以说，整个大自然就是一部极富韵律美感的乐章。人们长期生活在自然美的环境中，潜移默化的将这种感受转化为一种审美的意识，一种质朴美丽极具特质的审美观。由此可见，美是大自然的特质之一，它普遍的存在于生活之中，又被艺术集中而典型的反映表现出来。人们通过感官知觉，按照各自生理与心理的亲身感受，从而更典型集中的揭示出来。学习装饰艺术，首先要对大自然中一切美的形象，美的事物有观察力，有特殊的领略和感受，要有强烈的共鸣和热爱，要先人一步的观察平凡中最美的亮点，蓄于对生活丰富的感情，投入生活，进入大自然并不难，关键是我们带着什么样的情感与心态去领会它，否则就不会

发现大自然中的美。所以“以情造文，以情动人”这是任何艺术作品能否有强烈艺术感染力的关键。古人说：“情动于中，故形于声”，“感人心者，莫先于情”。鲁迅先生也曾说：“能憎能爱才能文。”生活中许许多多的内容是感人的，微妙的，富于情趣的。我们在大自然的怀抱中，在生活的海洋里不事声张，只要悄悄留心，就会得到许许多多美的启示。人们习惯于把这些启示的感受称之为“装饰因素”。我们应比一般人更注重这些因素的观察、感受与捕捉。这种行为的过程，就是艺术前辈们指导我们的“师造化”及“外师造化，中得心原了”。

摄影作品资料

大自然中,不论是微观或是巨视下的无数景象呈现出奇异无比奥妙无穷、变幻莫测的形式与景观。它们不仅是艺术家设计的素材和资料,而且大自然呈现出的这些现象与规律——分合聚散,俯仰伸曲的万变形态,以及有秩序而又和谐的运动规律,都是艺术家们(尤其是装饰画家们)得以深刻的启示和无尽的联想。大自然永远是我们孜孜以求的现实对象和表现对象,取之不尽、用之不竭的艺术源泉。

世代代聚居在贵州山区的布依族是一个热爱生活、热爱艺术的我国少数民族,长期生活在优美自然环境中的布依族人民能歌善舞,祖祖辈辈积累相传的艺术作品体现了我国劳动人民高度的艺术创造才能。这是一幅贵州布依族妇女所刺绣的花鸟背带(临摹品)的局部图案,在优美的大自然环境里,花鸟虫蝶,雨露彩虹均体现在她们的手工艺艺术作品中。传说,刺绣里所展现的绚丽色彩是受了雨后彩虹的感染熏陶,图案纹样丰富的造型变化是从孔雀及许多美丽鸟类的羽毛上得到的启示。勤劳美丽的布依族妇女用大胆富于浪漫色彩的手法,把鸟的外形给予夸张、变化、分割,表现出鸟的生动与美丽特征,再将花叶的纹样添

加在变形后鸟的轮廓里,想象得如此大胆而浪漫,生动展现了鸟的飞翔与花草的迎风招展,写实与变化,现实与想象,结合得如此和谐统一,使这幅刺绣花鸟作品更增添了象征性与装饰性。表现了我国少数民族高度的艺术创作才能,是值得我们从事装饰艺术研究工作的人们认真思考与借鉴学习的。

少数民族图案资料

作者：许恩沅

作者：许恩沅

三、关键是统一变化的适度

形式美规律有许许多多的表现,呈现出千变万化的形式法则,但将其概括成一句话,那就是多样的统一,就是统一与变化的适度。这是一条总的规律,在“统一”与“变化”这对截然相反的形式中——一方体现了单纯的美,一方体现了繁复的美;通过艺术设计的手段,通过艺术家辛勤的设计,将对立矛盾的双方和谐协调起来,使两者的关系与比例适度,只有双方关系适度了才会产生美感,产生相互衬映烘托的形式美感。

统一:是诸多纷繁复杂事物的统一整体感,任何事物只有改变它的孤立存在而归属于一个完整体时,这个整体的各个局部才会体现出它应有的价值作用。作为装饰艺术形式美规律的“统一”因素,就在于它把一切形形色色的内容、局部的现象有机的结合起来,使每一个局部因素都“各就各位”,发挥它应有的价值和作用,而且诸多因素彼此协调、配合、互补。因此,“统一整体”这一艺术的形式是一个必要的前

装饰画无须明确突出的主题,也无须阐述某个情节,但是却十分讲究形式感的体现,在表现形式上用足了功夫,绞尽脑汁使画面美起来,用这种表露、唯美的画面使所有观者接受一次美的感受与熏陶。

作者: 陈小桃

提条件，是一切形式美感产生的先决因素，是美感的基础。它需要艺术设计家首先能对“统一”有充分的认识，还需要艺术具备深厚宽阔的审美素养和艺术积淀，只有这样才能在设计创作工作中去粗取精，去伪存真，将堆砌重复、烦琐杂乱的现象给予简约和单纯。试想：一幅装饰作品许多局部的表现都是精彩卓越、无以挑剔的，但彼此间缺乏协调和谐，缺乏应有的整体性，作品忽略了各个局部彼此间的关系，给人突出的感受就是琐碎杂乱、重复与堆砌，这是我们常见到的通病。所以说“统一”是指艺术效果的整体感，是体现画面诸多因素的和谐协调、整齐划一。这些道理应该是每个艺术设计师不可或缺的艺术素养。

作者：许恩沅