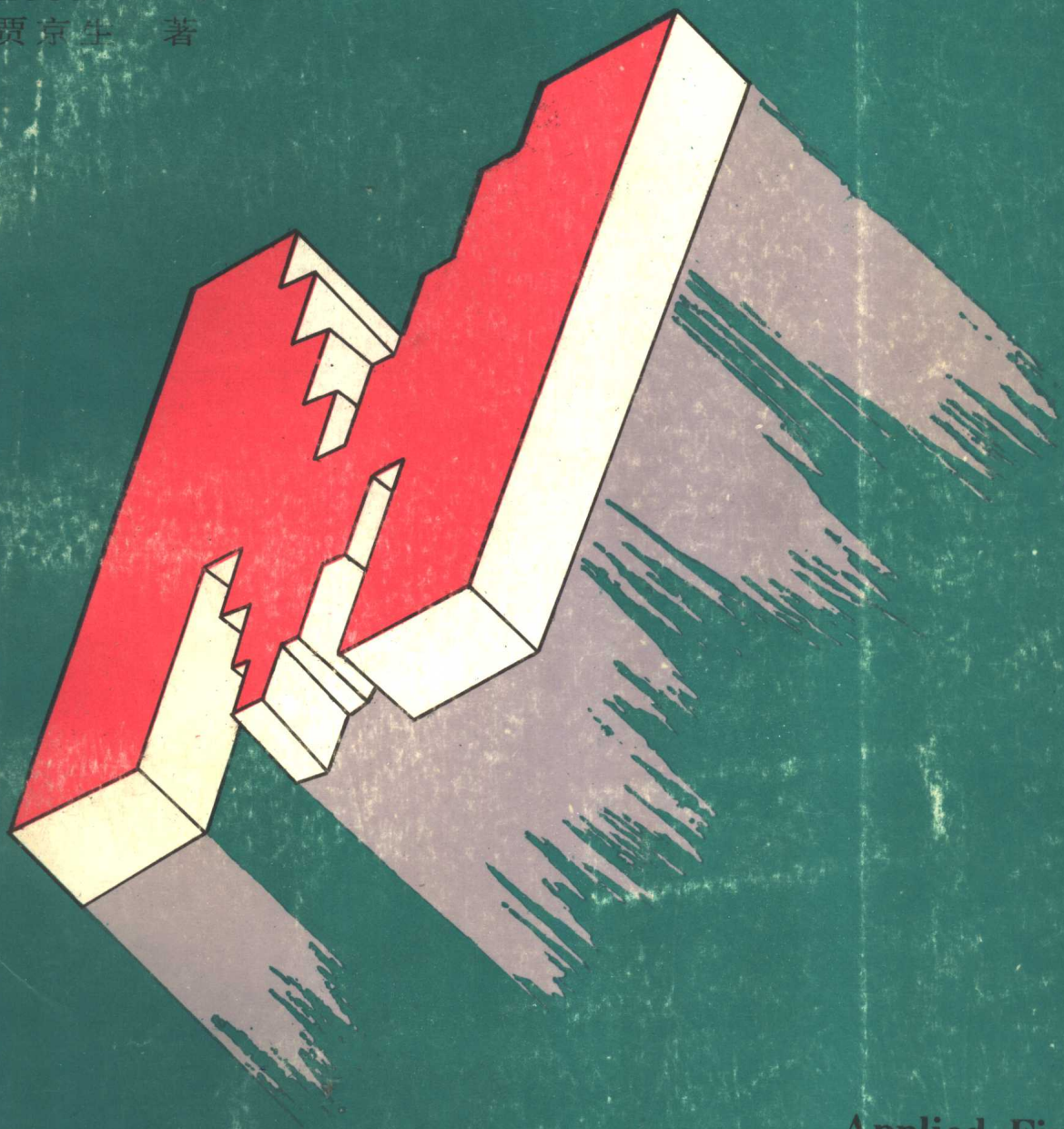

应用美术教程

China Educe Education TV 中国教育电视台电视讲座教材
Station TV
Lecture Course

贾京生 著

Applied Fine
Arts Course
广西美术出版社

Y • Y • M • S • J • C

应用美术教程

中国教育电视台电视讲座教材

贾京生 著

广西美术出版社

(桂) 新登字07号

应用美术教程

中国教育电视台电视讲座教材

贾京生 著

*

广西美术出版社出版

(南宁市河堤路14号)

广西新华书店发行 广西民族语文印刷厂印刷

*

开本787毫米×1092毫米 1/16 印张11 274千字 插图2

1992年5月第1版 1992年5月第1次印刷

ISBN 7-80582-307-3/G·36 定价: 12.00元

作者简历

贾京生：男，1957 年生
于南京。

1980 年在南京浦口区文化馆工作，1982 年考入南京艺术学院，1986 年毕业，获学士学位。同年又考入中央工艺美院研究生，师从于著名的中国工艺美术教育家、理论家雷圭元先生，研究传统装饰图案艺术，1989 年毕业，获硕士学位并留校任教。艺术作品多次参加国内外展览，并发表于《中国美术报》、《装饰》、《开拓》、《工人日报》、《祝您健康》、《壁挂艺术》、《中国青年画家自选作品集》等报刊。壁挂《归》曾获《中国工艺美术学院、系师生优秀作品展》，优秀作品奖。

曾有许多的学术论文先后发表在《装饰》、《工艺美术报》、《图案家》、《中国设计》、《造型艺术美学》、《现代艺术鉴赏词典》等杂志书籍上。编著有《古希腊陶瓶画》。

應用美術

弘一
題
印

图 3

图 4

图 1

图 2

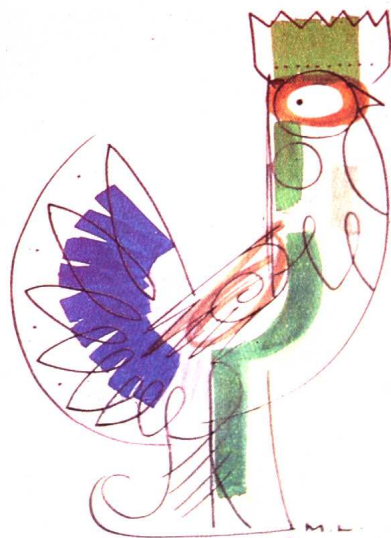

图
5

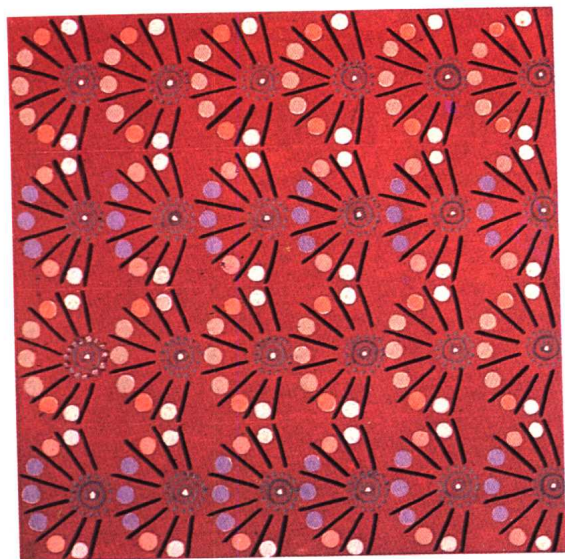

图
6

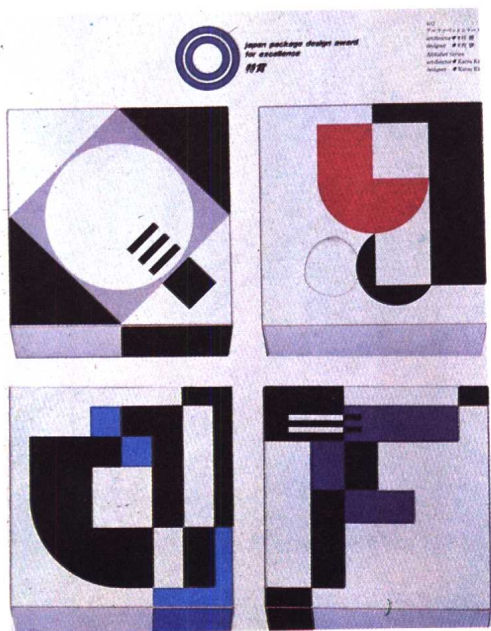

图
7

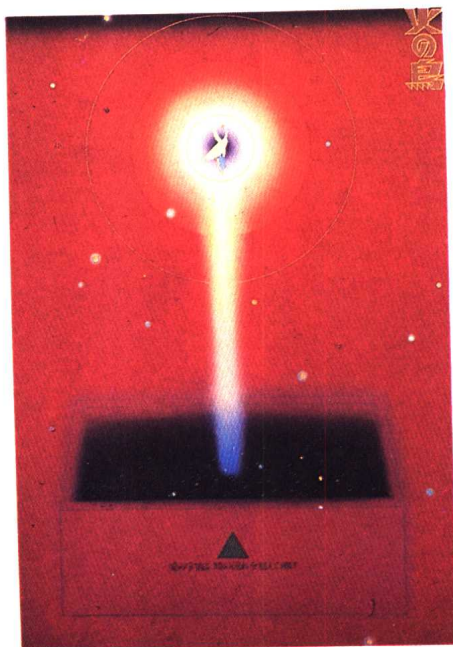

图
8

图 9

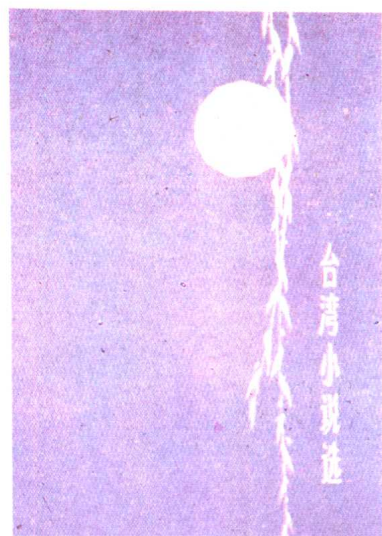

图 10

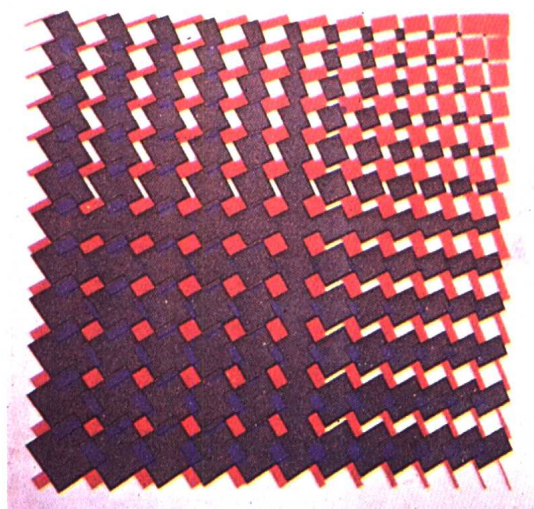
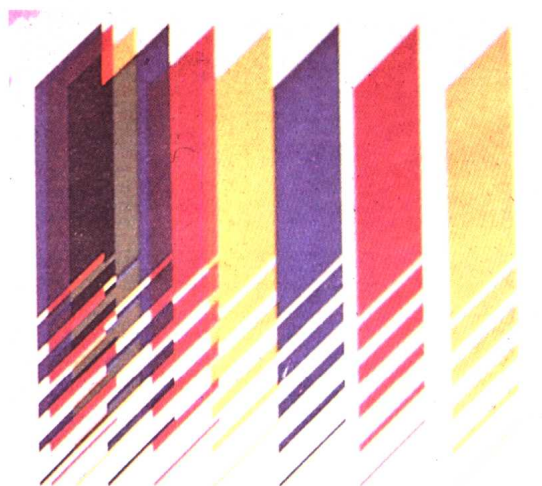

图 11

图 12

图 13

图 14

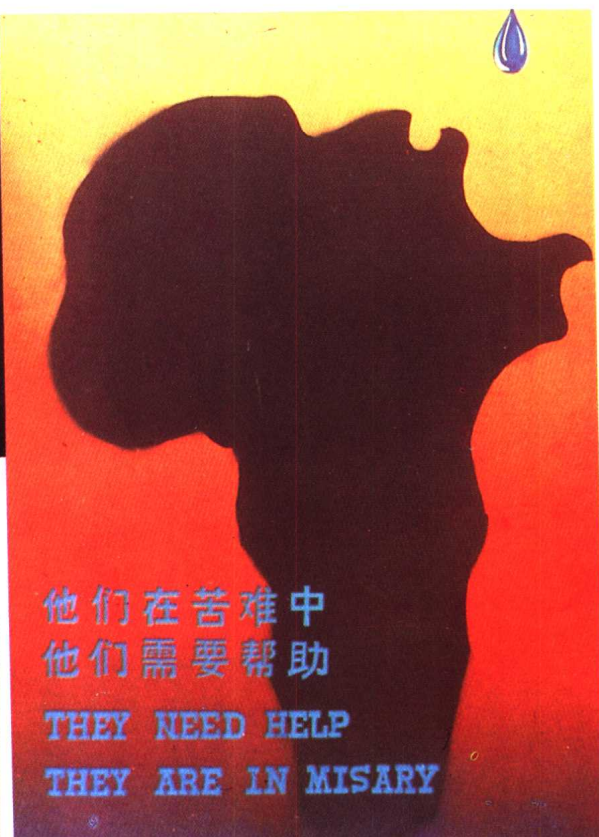

图 15

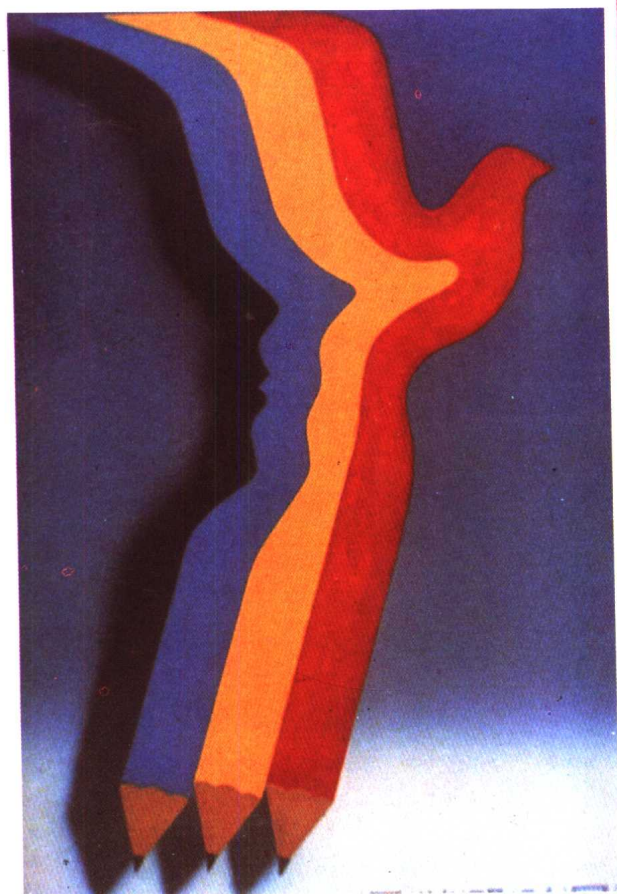

图 16

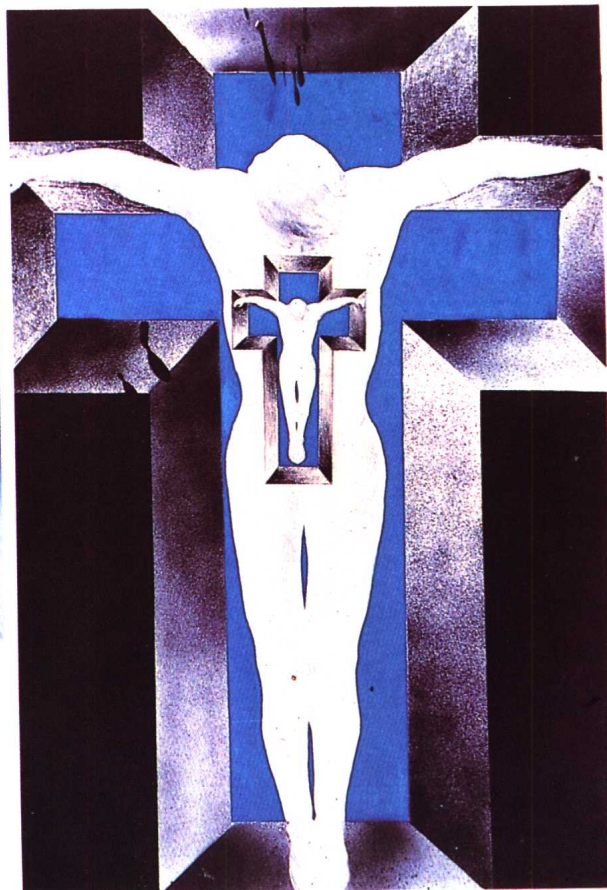

图
17

目 录

第一章：应用美术与图案的概述	(1)
第一节：应用美术的概念、性质、类别、设计原则.....	(1)
一、应用美术的基本概念	(1)
二、应用美术的设计性质	(2)
三、应用美术的类别.....	(2)
四、应用美术的设计原则	(3)
第二节：图案的概念及分类	(4)
一、图案的基本概念.....	(4)
二、图案的基本类别.....	(4)
第三节：图案的思想性	(6)
第四节：图案的艺术风格	(7)
一、时代风格.....	(7)
二、民族风格.....	(9)
三、产品风格	(11)
 第二章：应用美术中的图案在历史上的运用	(14)
第一节：传统图案	(14)
一、彩陶图案	(14)
二、青铜图案	(15)
三、玉器图案	(16)
四、漆器图案	(17)
五、金银器图案	(17)
六、瓷器图案	(17)
七、印染织绣图案	(18)
八、建筑装饰图案	(18)
第二节：民间图案	(20)
一、民间图案的概念	(20)
二、民间图案的种类	(21)
三、民间图案的语言——寓意性	(27)
第三节：外国图案	(28)

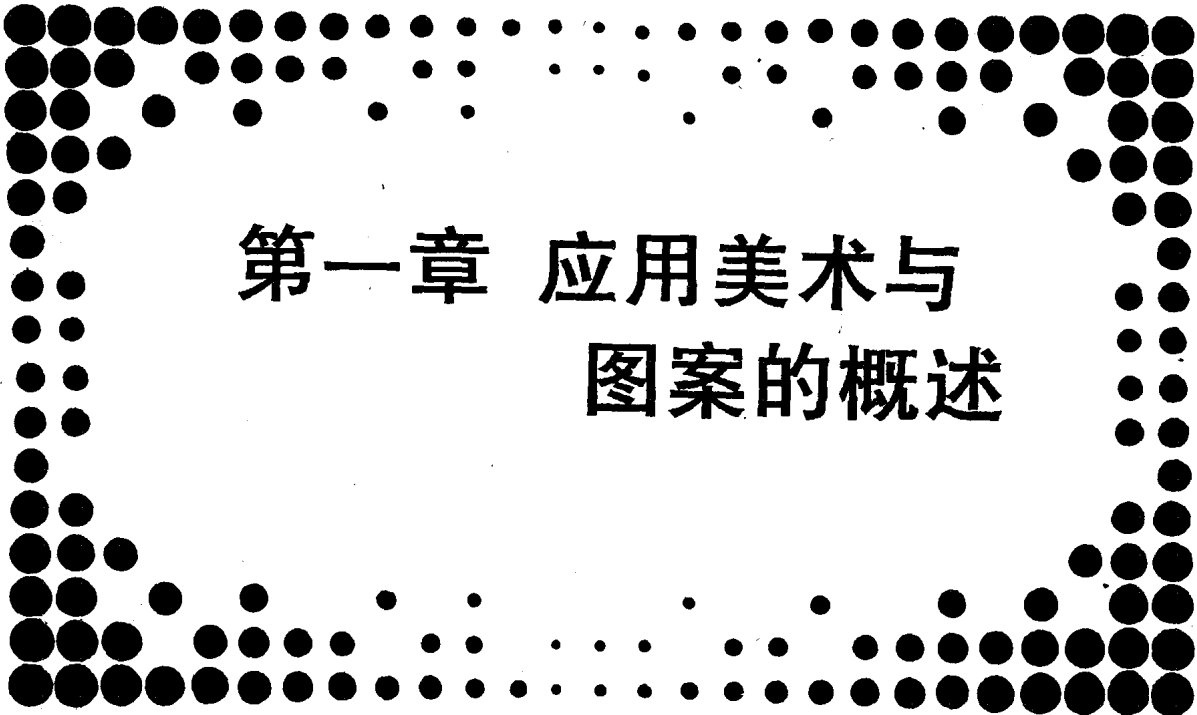
一、五大洲主要国家的图案	(28)
二、现代标志图案	(35)
第三章:图案形式美的规律及法则	(38)
第一节:形式美的总规律	(38)
一、形式美的概念概述及与内容的关系	(38)
二、形式美的要素	(39)
三、形式美的总规律:变化与统一	(41)
四、变化与统一的关系	(42)
五、如何处理变化与统一的关系	(43)
第二节:形式美的基本法则	(46)
一、对称与平衡	(46)
二、对比与调和	(48)
三、节奏与韵律	(49)
四、比例与权衡	(51)
五、条理与反复	(53)
六、动感与静感	(54)
七、视错觉	(56)
第四章:几何图案设计	(58)
第一节:几何图案的概念及概述	(58)
一、几何图案的概念	(58)
二、几何图案与几何学的关系	(58)
三、几何图案与平面构成的区别	(59)
四、几何元素与抽象	(59)
五、几何图案的起源	(60)
第二节:几何图案的应用范围及艺术特征	(61)
一、几何图案的应用范围	(61)
二、几何图案的艺术特征	(62)
第三节:几何图案的基本元素及其运用	(65)
一、几何图案的基本元素——点、线、面	(65)
二、几何图案中点、线、面的关系及其运用	(68)
第四节:几何图案的意匠素材	(69)
一、从自然中寻找素材	(70)
二、从人类的造物活动中寻找素材	(71)

三、从宏观和微观中寻找素材	(74)
第五节:几何图案的组织形式	(75)
一、单独式的几何图案	(75)
二、连续式的几何图案	(77)
三、几何形边饰图案	(79)
第六节:连续式几何图案的骨格组织方法及其运用	(80)
一、连续式几何图案的骨格组织方法	(80)
二、几何图案中连续式骨格的运用	(84)
 第五章:图案的写生及设计	 (86)
第一节:装饰图案的写生	(86)
一、写生概述	(86)
二、写生的目的	(87)
三、写生的方法	(87)
四、花卉写生	(89)
五、风景写生	(92)
六、动物写生	(94)
七、人物写生	(96)
第二节:图案的设计	(97)
一、图案设计概述	(97)
二、花卉图案设计	(98)
三、动物图案设计	(104)
四、风景图案设计	(110)
五、人物图案设计	(115)
六、设计构思分析	(121)
 第六章:平面构成设计	 (126)
第一节:平面构成设计概述	(126)
一、平面构成的概念及概述	(126)
二、平面构成的原理特点	(128)
三、平面构成的几种形式	(129)
四、几个主要国家的平面构成风格分析	(130)
第二节:平面构成设计造型的形态要素	(131)
一、平面构成的形态要素——点	(131)
二、平面构成的形态要素——线	(132)

三、平面构成的形态要素——面	(134)
第三节:平面构成的几种形式	(137)
一、重复与群化构成.....	(137)
二、渐变与发射构成.....	(142)
三、变异与对比构成.....	(149)
四、结集与空间构成.....	(155)
五、视觉感应与肌理构成	(160)
六、分割与想象构成.....	(162)

后记

彩图

第一章 应用美术与 图案的概述

研究问题,首先必须搞清问题的概念、性质、类别及原则。学习应用美术与图案设计也不例外。当然,研究问题不应该仅仅停留在概念上,而必须把握事物的本质及其规律。但是,如果连最基本最起码的概念也说不清楚,恐怕就很难理清问题的实质和来龙去脉,更谈不上应用美术设计的具体运用了。因此,我们必须对一些重要概念加以分析研究。

第一节 应用美术的概念、性质、类别及设计原则

一、应用美术的基本概念

“应用美术”这个词,就字面意义来讲,它是由“应用”和“美术”两个词组合而成的。美术二字的前面加上“应用”的限定,显然是表明了它的性质,也限制了它的范围。也就是说,应用美术首先是实用的。因此,我们可以这样说:应用美术是指为人们生活中的衣、食、住、行、用五个

方面进行的美的设计,是与人们生活相结合的有实际应用价值的一种美的创造。它主要体现为日常用品和消费品的美化设计。通常所说的应用美术,也就是工艺美术。它既具有实用价值,又具有审美意义,是物质文明和精神文明的结晶,是美化人们生活的重要艺术设计。

应用美术与工艺美术有什么区别呢?应用美术与工艺美术的区别,可以说是大同而小异。“工艺”所指非常广泛,凡是从原料到成品或半成品的加工,都称工艺。“工艺美术”则只是其中同艺术设计相结合的部分。譬如:由棉花纺成纱线,这是纺纱工艺;由棉纱织成布匹则是织布工艺;在布匹上印染颜色是印染工艺;再将印染好的布料做成衣服,则是服装工艺。在这些不同的工艺中,只有织花、印花和服装工艺才属于工艺美术的范畴。实际上,工艺美术也就是实用(或应用的)美术。

应用美术一方面与人们的衣食住行用紧密相关,既要做到物尽其用,物以致用,而且要使人们用得称心、方便,并且赏心悦目,得到精神上的满足;另一方面,它又同科学技术及工业生

产的发展水平紧密相连。随着人们生活和生产科技的变化,应用美术也在日新月异地发展变化着。古代人有古代人的应用美术,现代人有现代人的应用美术。古代的油灯和现代的电灯、古代的马车和现在的汽车,有着不同的“实用”意义,但就它们的性质来说,二者都体现了这样一个共同的原则,即“实用”和“审美”的统一。

二、应用美术设计的性质

前面我们已经说过,应用美术由于是直接为人们的日常生活服务的,所以它属于工艺美术或实用美术的范畴。它不像传统绘画那样再现自然,也不像现代绘画那样表现和追求单纯的感官刺激,而是物质实用功能和精神欣赏功能的有机结合。它的社会功能不仅是满足人们物质和精神生活的需要,而且也美化了环境、美化了生活。它的这种双重功能,是其它艺术形式所没有并且无法取代的。它广泛地应用于人们的生活中,不知不觉地影响着人们的生活。应用美术设计与纯欣赏性的绘画、音乐有着本质的区别。纯欣赏性的艺术,主要是作用于人们的精神情绪和思想意识,它是现实生活的反映、再现或表现,有巨大的认识作用和精神作用,却没有任何物质方面的实用价值。因此,它属于精神意识的范畴,或称之为“纯艺术”,这是二者的本质区别。二者的共同点是,它们都是以形式美的法则为依据,用艺术形象来反映现实生活和社会现象,反映时代的审美要求和民族的艺术风格。

从生产过程来看,应用美术必须依赖一定的生产技术手段,才能创造出人们所需要的实用美术产品。因此应用美术本身又是艺术与科学技术相结合的产物,具有艺术和科技的双重性。它是采用现代化大生产的方式,通过机械化、自动化、批量化、标准化和系列化的生产手段而实现的,像广告招贴画的印刷、服装面料的印染等等,其设计必须符合这种大机器生产的特性,发挥其效率优势。同时它又有一定的局限性,如表现方法的限制、套色的限制等等,不像纯艺术的表现那样自由。例如,手工印染中的民间蓝印花布图案,受到纸板刻花的限制,要求

设计的图案必须具有粗拙朴实的形式,而大机器生产中的照相雕刻印花面料的图案设计,则可以表现出像水彩一般的自由清新的视觉效果。因此,应用美术是建立在科学技术基础上的不断发展的艺术设计,它一刻也不能脱离科学技术和生产工艺而独立存在。这是由应用美术的性质决定的。

应用美术设计是产品美观的基础,是提高产品外观艺术质量的一个重要环节,直接影响着产品的消费市场 and 经济效益。应用美术设计虽然也是通过艺术形象的设计、塑造来表现美的,但它必须对自然形象素材进行加工、提炼和概括,使之形成既实用又具装饰性的造型和色彩,这种装饰性、实用性的造型和色彩在强调美的同时,更强调适应生产工艺并为经济效益服务。在应用美术设计中,我们要避免两种倾向。一种是只顾审美、不顾实际应用和具体生产的倾向,另一种则是只强调功能发挥,即所谓“有用便是美”。它们的错误在于割裂了实用美术的二重属性,分别走向了两个极端。因此,深入认识实用美术的性质和特点,在艺术设计构思中树立起设计的、工艺的、生产的和商品的观念,便显得格外重要。

三、应用美术的类别

人们认识事物,往往是通过各类事物的比较分析来把握其本质和特征的。应用美术的分类研究,也就是要通过研究来理解它的共性及特性,使我们更深刻地认识和理解它的本质。应用美术涉及的范围很广,种类繁多,模式各异,人们的生活日用品可以说无所不包,因而需要对它进行分类研究。仅从一个角度或一个层次上来认识它是不全面的,也是不可能的。我们可以从以下几个方面来概括地认识:

1. 从使用的性质上看,可分为:

(1) 服装和梳妆用具设计:服饰中的衣、裤、帽、鞋、袜、头巾、手绢等;梳妆用具中的梳子、镜子、化妆用品的外观造型设计等等。

(2) 炊、餐具和茶水具的设计:炊、餐具中的锅、炉、盆、碗、碟、筷及电器化的炊、餐具等等;

茶具中的茶壶、茶碗、咖啡具、冷水瓶、保温瓶等等。

(3)室内陈设用具和装饰材料设计:家具中的桌、椅、橱、柜、床、沙发等等;卧具中的被、褥、枕、毯、床单等等;装饰材料中的窗帘、门帘、台布、地毯、壁纸、天花板等等。

(4)交通用具和家用电器设计:交通工具如汽车、火车、自行车、摩托车等等;家用电器包括收音机、电视机、录音机、电冰箱、电扇等等。

以上只是从它们在人们生活中的使用性质也即衣、食、住、行、用几个主要方面来分的,并不是生活所用的全部。

2.从科技历史的发展上来分,可分为:

(1)以手工制作作为特征的“传统手工艺”:这是采用传统的手工艺生产手段和方式进行的,应用美术产品的生产。像草编用具、手工制作的扎染、蜡染、蓝印花布、各类陶瓷用具等等,均属于以传统手工艺生产的应用美术产品。

(2)以大机器生产为特征的“现代工业美术”,或叫“工业设计”。这是采用现代化的大机器生产方法,通过机械化、自动化、批量化和标准化的生产手段创造出的应用美术产品。像电器用具的外观造型设计、机器制造的装潢包装产品等等,均属于现代的“工业设计”。

3.从应用美术的实用层次来分,可分为:

(1)直接的应用美术:这是直接适应人们的衣、食、住、行、用的需要而设计的各种物品;

(2)间接的应用美术:这主要是指为了保护这些物品或便于其流通和交换所作的装潢、广告等等。比如说,人本身为了御寒遮体按照自己的形体制作了衣服、为了便于吃饭喝水而按人的手和口的特点制作了碗筷和茶杯等等,这是按照“人的尺度”、人的需要而设计出的直接实用的产品;该产品的包装、广告等则是依据商品交换的需要,按照商品的特点而进行的设计和制作,这些属于间接的实用美术。

4.从应用美术的艺术形态上分,可分为:

(1)平面的设计:主要是为印刷工艺、染织工艺等提供生产纹样,基本上都是在平面上进行的。

(2)立体的设计:主要是为各种立体的器物而设计的图样和模型塑造。如陶瓷器、玻璃器、家具以及建筑设计等等,都是立体的三维空间的设计。

四、应用美术的设计原则

应用美术设计最主要的原则和最终的目的,是为人服务,它运用科技和艺术来创造人的生活、工作所需要的“物”和“环境”,所以应用美术设计的原则和目的,是使人与物、人与环境、人与人、人与社会相互协调,其核心是为“人”服务的。

其次,应用美术设计的主要原则,在强调产品的实用、经济、美观这三个基本方面的同时,还强调这种设计必须有一种整体意识,即对产品的功能、材料、工艺、造型、色彩等诸多因素,须从社会、经济、技术的角度上来综合处理。既要符合人们对产品物质功能的需要,又要满足人们审美情趣上的需要,所以它是人类科学、艺术、经济、社会有机统一的综合性创造活动。关于这种整体的设计意识,我们必须考虑下列几个因素:

A.实用功能——首先要了解研究人的生理特点的人体工学,使应用美术设计的产品与环境满足人们生理上科学使用的需要,以及不断发展的新的生活、工作方式的需要,同时还要研究应用美术设计中的材料构造、工艺技术、流通方式、价值分析等等。

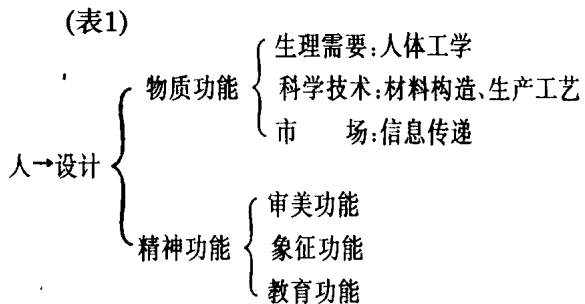
B.审美功能——研究不同职业、年龄、地域、民族、性别和不同阶层的人对应用美术中的造型、色彩的心理感受及其演变和发展趋势,研究人们的审美需求及其变化。

C.象征功能——这一方面需要研究人类的行为、生存方式、理想、道德,社会对人类心理及行为的影响。

D.教育功能——研究语义学、伦理学、教育学、心理学,把应用美术设计作为现代信息社会学习的新方式来思考、试验。

上述关系可用以下简表表示(见表1)。

研究上述诸因素,才能加深对应用美术设

计的原则和宗旨的体会。随着科学技术的飞速发展和人类对自然以及对人类自身认识的不断深化,上述因素的研究也必须加深、拓宽与综合。这样我们就能更深刻地理解应用美术设计为人服务的归宿就是要创造一种更合理、更完善的生活方式与生存空间。从这个角度来看,应用美术设计也是一种创造行为。

第二节 图案的概念及分类

一、图案的基本概念

“图案”这个词在我国虽然已经使用了近一个世纪,但大多数人对这个概念未必有很清楚的认识和理解。严格地说,图案是一个有多层次含义的概念。从广义上讲,图案是指对某种器物或建筑实体的造型、结构、色彩、纹饰的设想,在工艺材料、用途、经济、生产条件的制约下绘制而成的图样,它是由造型、构成、色彩三者组成的设计方案。

从狭义上来说,图案又常常是指应用美术产品上的装饰纹样,近似于产品局部的纹样设计。“图案”一词源于日本,二十世纪二十年代引进我国而后被广泛使用,图案是应用美术产品设计的基础和关键。为什么不采用“设计”一词而采用“图案”一词呢?原因是“设计”一词所涉及的范围太广,大到国家政体、结构设计、经济规划设计,小到一件机器内部的结构和零件的设计,都可以“设计”称之,它们已超出了艺术的范畴,而“图案”一词的含义则界定在应用美术的特定范畴之内。从习惯上来说,人们使用“图案”一词也已有几十年了,没有必要非改名换姓不可。

此外,图案作为一种设计方案,可以画成设计图稿,也可以不画,但所有用于大机器生产的应用美术产品,都必须画出设计图。然而,民间应用的手工实用品,在制作或装饰时有的则不画图纸,其设计方案都藏在脑海里了。

由于图案是为应用美术产品设计的,它具有既属于精神生产又属于物质生产的两重属性。说它属于精神生产,是因为它的功能主要表现在装饰方面,具有审美意义,通过视觉媒介的传导,可使人们得到精神上的享受和陶冶。图案在审美上主要表现为形式美和肌理美。现代的设计,越来越趋向于单纯和简练,避免繁琐,更加注重发挥纹样造型、色彩、构成和肌理的综合作用。说它是物质生产,是因为图案并不作为独立的纯艺术门类,而是依附于一定的物质产品的,这是图案的从属性。因此,在进行图案设计时不能单纯追求形式美,还需要考虑到它赖以存在的具体物质产品的材料、加工、成本和价格,而且必须适应物质产品的实用功能的制作和生产条件,否则,再美的设计也只是无用的纸上谈兵。在图案的艺术和实用的双重属性中,实用是前提,是第一性的,艺术是从属的、第二性的;艺术虽受到实用的制约,但它又不是机械地被动地适应,应当充分发挥它的艺术作用。

二、图案的基本类别

前面我们已经说过,就图案本身来说,由于它担负着具体实用品的塑造任务,涉及到人们的衣、食、住、行、用等各个方面,因此它的内容也就相当丰富和广泛。在分类上,我们也不可能从一个角度来概括全面,现就通常习用的几种分类归纳如下:

1. 从图案的应用设计上来看,可以分为染织图案、服饰图案、陶瓷图案、装潢广告图案等等。

2. 从图案的共性与特性以及教学进程上来看,可分为基础图案和专业图案。

基础图案主要研究图案的造型、构成、色彩、制作技法、形式美等几个方面。基础图案所作的图稿,一般不要求适合工艺,也不要求有明