

装饰图案设计

进阶指导

杨建军

编著

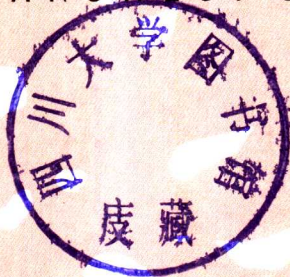
岭南美术出版社

ZHUANGSHITUANSHEJI JINJIEZHIDAO

90108009

装饰图案设计 进阶指导

ZHUANGSHITUANSHEJI JINJIEZHIDAO

90108009

岭南美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

装饰图案设计进阶指导 / 杨建军编著. —广州: 岭南
美术出版社, 2003. 9

(设计进阶指导丛书)

ISBN 7-5362-2782-5

I. 装... II. 杨... III. 装饰美术—图案—设计—
高等学校—教学参考资料 IV. J522

中国版本图书馆CIP数据核字(2003)第084679号

装饰图案设计进阶指导

出版、总发行: 岭南美术出版社

(广州市水荫路11号9、10楼 邮编: 510075)

经 销: 全国新华书店

印 刷: 广东邮电南方彩色印务有限公司

版 次: 2003年9月第一版

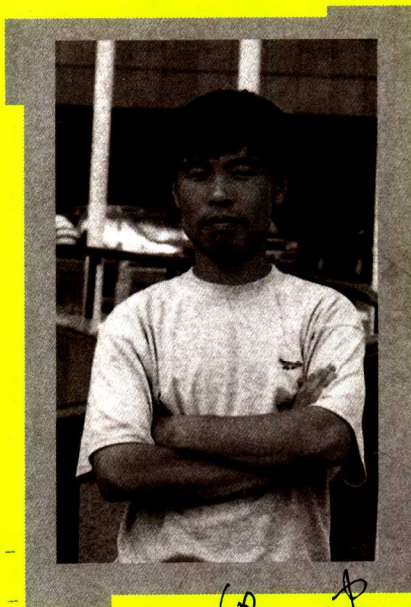
2003年9月第一次印刷

开 本: 889×1194 mm 1/20 印张: 4.5

印 数: 1-3000册

ISBN 7-5362-2782-5

定价: 35.00元

杨建军 个 / 人 / 简 / 介

杨建军

清华大学美术学院染织服装艺术设计系讲师。

1964年1月生于北京通县吴寺，1981年9月考入北京市工艺美术学校（现北京艺术设计学院）染织专业，1985年7月毕业。1995年9月考入中央工艺美术学院（现清华大学美术学院）染织服装艺术设计系，师从常沙娜教授研究中国传统装饰图案。1998年1月毕业，获硕士学位并留校任教。

出版著作有《植物图案》，《中国传统装饰纹样摹绘精粹》（合著）等。

第一章 装饰图案概述 /2

- 一、装饰图案的概念 /2
- 二、装饰图案的分类 /2

第二章 装饰图案的临摹进阶 /3

- 一、装饰图案临摹的意义和用途 /3
- 二、装饰图案的临摹方法 /4

第三章 装饰图案的法则与要素进阶 /9

- 一、装饰图案的形式美法则 /9
- 二、装饰图案的构成要素 /14

第四章 装饰图案的训练进阶 /30

- 一、装饰图案的素材来源 /30
- 二、植物图案、动物图案、人物图案和景物图案 /35
- 三、抽象图案 /42

第五章 装饰图案的表现技法进阶 /45

- 一、关于点表现 /46
- 二、关于线表现 /48
- 三、关于面表现 /50
- 四、关于综合表现 /52

第六章 画面效果不理想的调整进阶 /57

- 一、对比过强的调整方法 /57
- 二、对比过弱的调整方法 /61

第七章 装饰图案作品赏析 /62

目 录

第一章 装饰图案概述

一、装饰图案的概念

“装饰”，作为艺术范畴内经常使用的一个专用词汇，有名词性和动词性的双重属性。在作名词使用时，它是以艺术形式或艺术形态出现的，表述着装饰的静态结构特征，是美化人们生活空间并与人类审美理想相统一的，为人们所喜爱、欣赏和接受的，秩序化、理想化、规律化、程式化的，凝聚着丰富文化内涵的物化形态。在作为动词使用时，则体现为艺术方法和手段，传达着装饰的动态属性，表现为以特定的工艺和技巧或制作方法，将事先的设想和计划付诸实施。前者指艺术活动的留存结果；后者指艺术活动的整体过程。从广义上讲的装饰具有极其普遍和宽泛的适应性，它统和于一切艺术行为或艺术现象之中，规定或制约着其特定的形式结构和意象本质。而狭义上的装饰，则一般指艺术设计中具体的技巧、手法或图形、纹样等。

“图案”一词，从字面意义看可将其理解为图形和方案。其实，图案应涵盖器形、纹样、色彩、材料及工艺加工等诸多方面的预先设计，也就是指广义上的图案。除此之外，图案这一概念也有狭义上的解释，即符合形式美法则的，经过抽象、变化等方法而程式化、类型化、意象化、规律化、定型化的图形，也就是通常所说的纹样。所有的图案都具有装饰性，因而一般称之为装饰图案。

二、装饰图案的分类

装饰图案种类繁多，内容极为丰富。所以，在其分类上应以不同的切入角度为前提条件。

从装饰图案的题材切入，可分为花卉图案、动物图案、人物图案、风景图案、几何图案等。

从装饰图案的共性与个性及教学进程切入，可分为基础图案和专业图案。

从装饰图案的应用切入，可分为染织图案、陶瓷图案、金工图案、木雕图案等。

从装饰图案的空间关系切入，可分为平面图案、浮雕图案、透雕图案、圆雕图案等。

从装饰图案自身的形态切入，可分为装饰纹样图案和器物造型图案。

从装饰图案的取材和意匠切入，可分为写实图案、变形图案、具象图案、抽象图案等。

从装饰图案的构成形式切入，可分为自由式单独图案、适合式单独图案、二方连续图案、四方连续图案等。

从装饰图案的发展历程切入，可分为古代图案、近代图案和现代图案等。

从装饰图案的地域性和民族性切入,可分为亚洲图案、非洲图案、欧洲图案或中国图案、法国图案、以及苗族图案、布依族图案、维吾尔族图案等。

第二章 装饰图案的临摹进阶

一、装饰图案临摹的意义、用途

前人留给我们的装饰图案艺术作品,是我们临摹、学习的极好资料。

中华民族在漫长的历史长河中,历经生成、积淀、整合、定型的过程,逐渐形成了中华民族特有的民族性格,并渗入民族文化的各个领域,呈现出迥异于其他民族的艺术风格和特征。其中,装饰图案作为特定的艺术形式,自成复杂、丰富而独特的体系。同时,我国是一个多民族国家,在民间各族人民的生活用品上,装饰着不同于皇家和上流社会阶层欣赏趣味的各类图案。地域辽阔、人口众多、民族聚居以及文化特征、居住环境、风俗习惯、生产方式、审美趣味的差异,使得我国民间的装饰图案极为丰富。另外,除中国以外的其他地区、国家和民族,也都有着各自风格独特的装饰图案。由于世界地域广、国家多,所以就装饰图案而言,其种类繁多,形式多样,风格、内容更为丰富多彩。因此,继承和借鉴我国优秀的传统图案、民间图案以及外国图案,是学习装饰图案的重要方法,也是学好图案艺术的第一步。

我们知道,学习书法艺术都是从临摹字帖起步的,通过临摹不同时期、不同书家、不同字体、不同风格的书法作品,来了解书法艺术的多种表现方法和基本规律,理解书法艺术的精神内涵。可以说,历代书法名家无一不是通过先临摹大量前人的书法作品,再博采众长而自成一家的。装饰图案程式化的艺术个性,决定了它在学习方法上与书法艺术非常近似,也是要从临摹前人的优秀图案作品开始。

早已消失了的时代社会结构,对于我们已经没有太多的实际意义了,但留存下来的艺术仍然有一种无法替代的价值。就装饰图案而言,虽然由于年代的久远、时代的变迁和观念的演化,使最初的含义或寓意逐渐淡化,但在视觉上呈现的令人愉悦的装饰美和形式美,以及纹样的外在形态,为我们研究和学习传统装饰图案提供了非常丰富的形象资料,也为我们临摹图案作品提供了大量而优秀的范本。

临摹是学习装饰图案的手段而不是目的。它不是为临摹而临摹,而是通过临摹了解不同材料、不同工艺、不同方法所形成的不同效果;分析不同时代、不同文化、不同审美所形成的不同风格;理解不同环境、不同条件、不同地域所形成的不同特征。从中总结前人是如何将自然形态与特定的表现方法和形

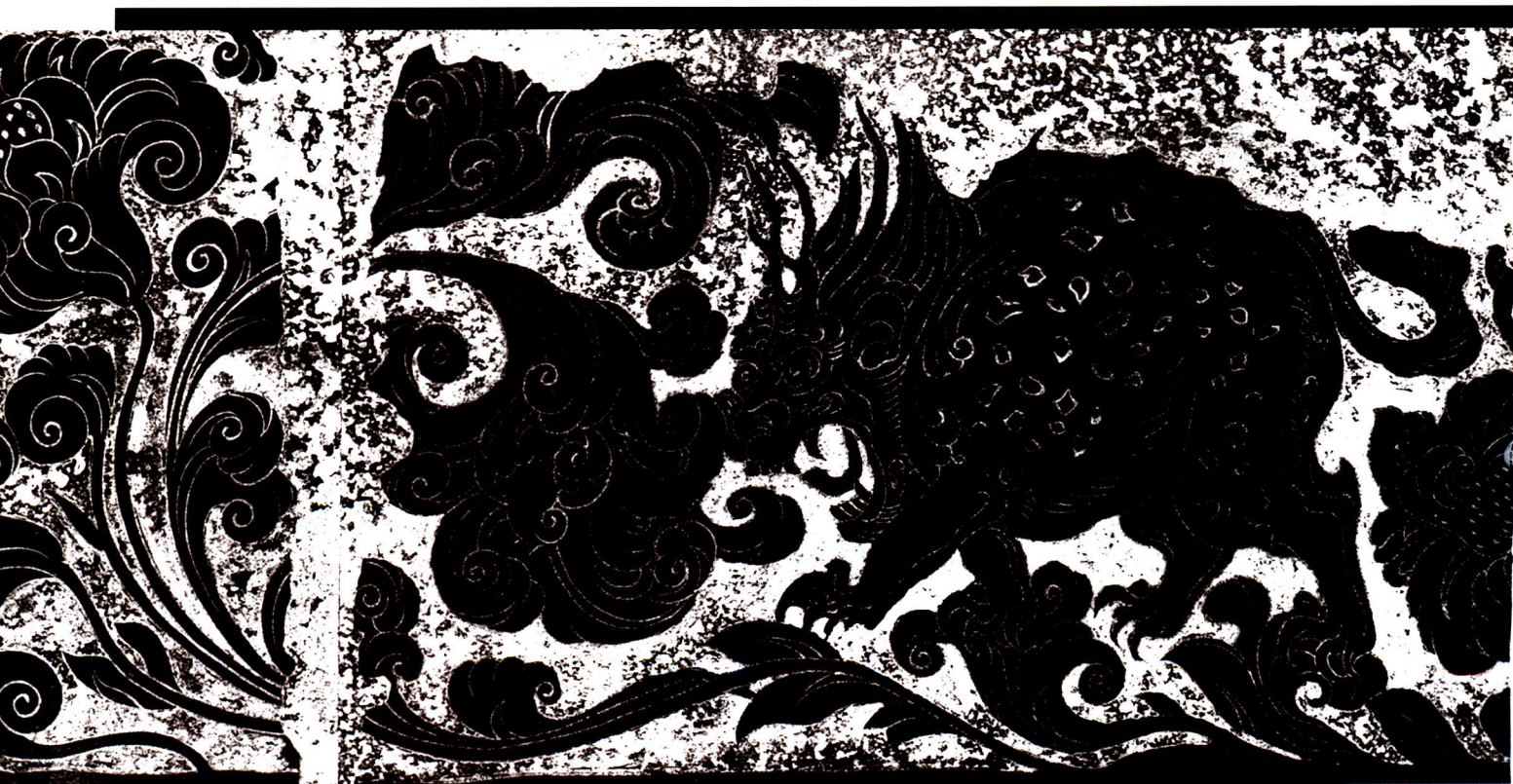
式美法则相契合，最终形成完美艺术形象的，从而掌握装饰图案的构成规律，最终达到创造性地发展图案艺术的目的。其实，几千年来，装饰图案始终是在传统的基础上不断变化和创新的，从没有拘泥于某种固定的形式，从没有停止向新的领域发展。代代关联相承、代代又创造出新，这正是装饰图案的传统精神。

当然，临摹对象的造型艺术手段、结构处理方法、色彩运用技巧及工艺表现形式是我们最先要进行认真分析和学习的，这是临摹的首要任务。

二、装饰图案的临摹方法

临摹的主要形式是“对临”，即到现场面对临摹对象进行实地临摹。这样，不仅可以多角度、多视点地观察对象，做到详尽入微，还可以感受现场气氛，了解不同的材质特征和制作特点，更好地研究特定图案作品的艺术特征和处理技巧。当然，根据实际情况也可以选择实物照片或图片资料进行临摹，但此种方法的局限性和准确性是显而易见的，所以只能作为补充的临摹形式。

图1 唐石台孝经碑座图案(局部) 杨建军(临摹)

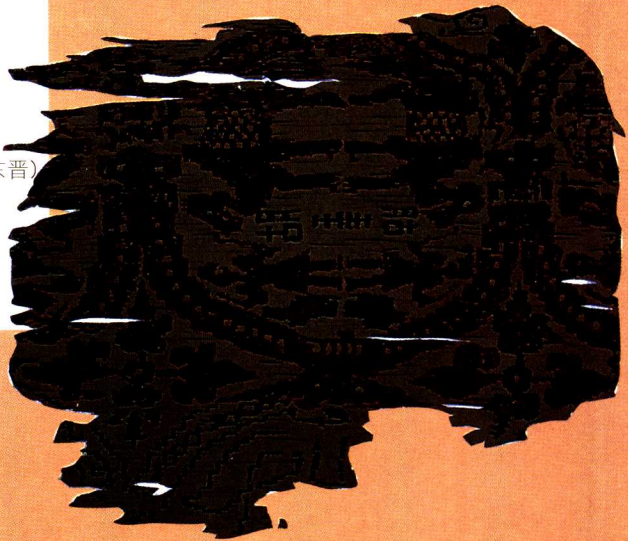

临摹的具体方法大致分为三种：原样临摹、整理临摹和复原临摹。

1. 原样临摹

原样临摹就是按照临摹对象所呈现的实际情况进行临摹。由于不同时代、不同地域的装饰图案大都是依附于特定的材质、工艺手法而产生和存在的，所以随着时间的变化，有些装饰图案会出现不同程度的模糊、破损等现象。在临摹时，我们须忠实于所临装饰图案的现有状态，不仅能详尽地描绘留存完好的纹样，而且能将残缺、断裂的部分也如实地表现出来，以较好地再现临摹对象的原貌特征。这种临摹方法既可以准确地体现纹样部分的造型、结构和色彩特点，又能较真实地记录和反映所临图案的材质特征和现存状况。(图1-2)

图2 联珠“胡王”锦图案(东晋)
杨建军(临摹)

2. 整理临摹

整理临摹就是除了把临摹对象的完好部分进行真实描绘以外，还要将那些由于风化、氧化、碱化、酸化、水浸等自然原因或使用磨损、刮碰、磕碰等人为原因而出现模糊、残破的部分给予整理性补齐，使之完好。整理临摹比较原样临摹来说，难度加大了许多。它不仅要求临摹者对所临图案的造型、构图、色彩及工艺做认真的分析，了解特定图案的个性特点，还要求临摹者要首先熟悉不同时代、不同民族、不同地域装饰图案的整体艺术风格和形成原因。只有这样，才能使残损的

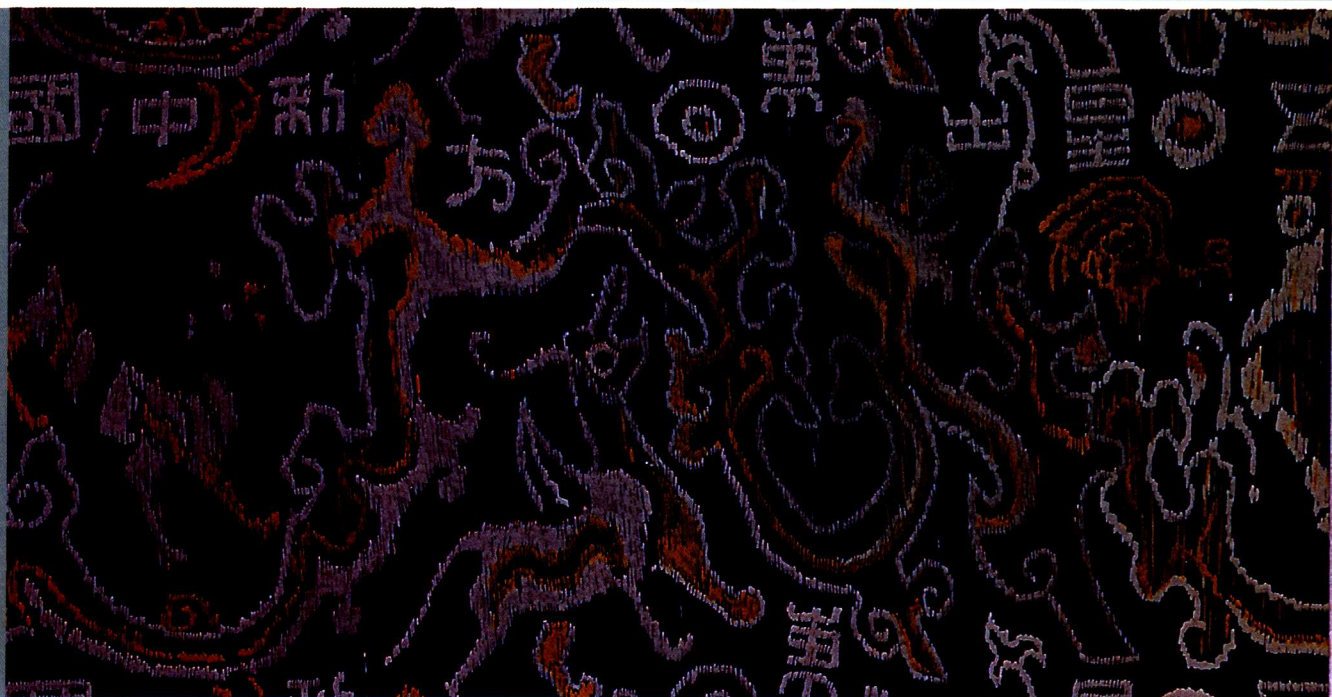

图3 金银错铜镜图案(战国) 杨建军(临摹)

图4 唐石台孝经碑座图案(局部) 杨建军(临摹)

图5 “五星出东方利中国”锦图案(汉) 杨建军(临摹)

部分和完好的部分在纹样上顺畅统一、自成一體，使整個畫面達到“天衣無縫”、“無懈可擊”的效果。總之，經整理臨摹的裝飾圖案不能給人以絲毫的生硬、拼湊的感覺。這種方法臨摹的裝飾圖案，紋樣更加清晰，結構更加完整，形態更加生動。(圖3-4)

3. 复原临摹

复原临摹就是将临摹对象经临摹手段恢复成当初的原本面貌，这种临摹方法主要是针对具有丰富色彩变化的装饰图案而言的。由于时间和环境以及烟熏、日晒、水洗等多种原因，使得一些色彩会出现不同程度的褪色、变色现象。例如，含铅的矿物质颜色经氧化后就会自然变黑。那么，在临摹时可根据化

学、物理等相关知识，并参照同时期的文字介绍或保存较好的类似作品，分析其色彩变化的原因和程度，尽量准确地再现所临对象的本来面貌，使其完好、崭新如初。(图5-6)

以上三种临摹方法可根据实际情况有针对性地选择运用。不过，对于装饰图案的学习来说，整理临摹是最为有效的方法，它既可以理解和学习优秀图案作品的造型、构图和色彩的处理方法，又可以分析和了解不同国家、不同时期装饰图案的风格特征和嬗变特点。另外，还可根据具体情况采用单线描摹、专题整理等其他方法和形式。(图7-11)

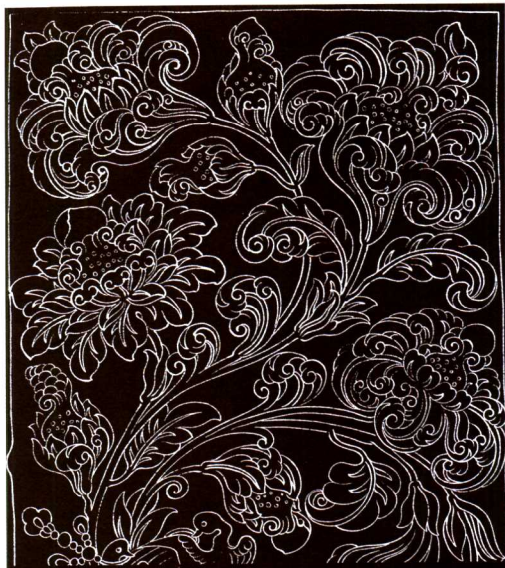

图7 唐大智禅师碑侧图案(局部) 杨建军(临摹)

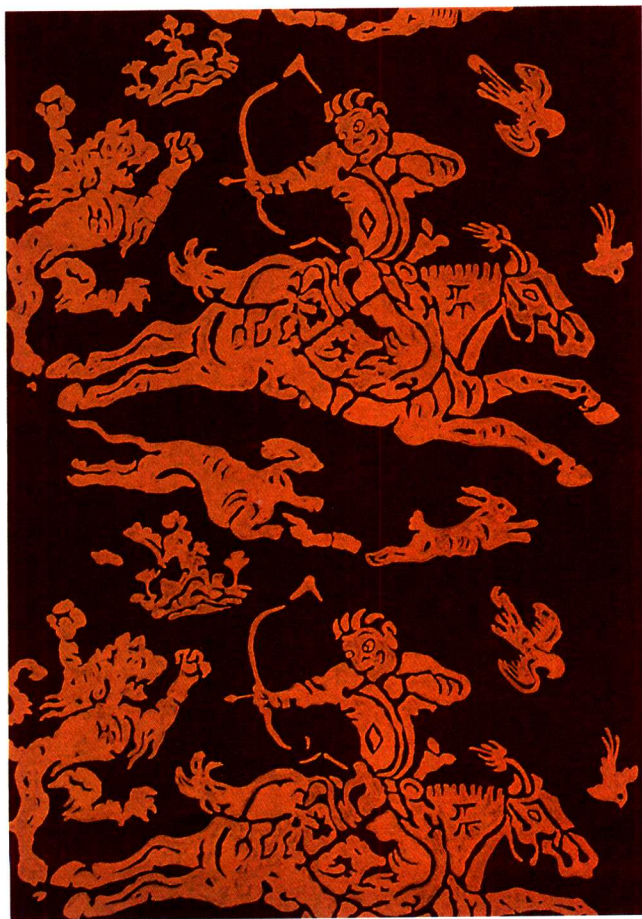

图6 狩猎纹印花绢图案(唐) 杨建军(临摹)

图8 唐燃灯石台图案(之一) 杨建军(临摹)

图9 唐燃灯石台图案(之一) 杨建军(临摹)
图10 唐燃灯石台图案(之三) 杨建军(临摹)
图11 唐燃灯石台图案(之四) 杨建军(临摹)

第三章 装饰图案的法则与要素进阶

图12 水乡 高涵

图13 静 陈楠

一、装饰图案的形式美法则

装饰图案的形式美法则又称装饰图案的形式美规律或形式美原理，这是在装饰图案设计中必须遵循的法则。

1. 统一和变化

在装饰图案中，统一和变化是总的艺术法则，两者既相互对立、又相互依存，寓变化于统一之中，统一中又富有变化，只有统一、变化恰到好处地达到适度的均衡状态，才是和谐的、富于美感的。如果统一与变化缺少有机的结合，就会出现失衡的现象。比如片面地追求统一，就会因缺少变化而显得单调、呆板；反之，如果一味追求变化，则会走入另一个极端，出现混乱、无序的状态。

统一是指由性质相同或近似的图案要素并置、组合在一起，从而形成一种一致的或具有一致趋向的视觉效果。统一突出了严肃、规整、大方和单纯。统一来自于图案的构图、造型、色彩和表现方法以及风格特征的完整与协调，将其各个组成要素统合于整体气氛中，给人以和谐一致的美感效果。

变化是指由性质相异的图案要素并置、组合在一起，从而形成一种显著对比的视觉效果。变化突出了活泼、多样、灵巧和丰富。变化需要构成画面的造型、构图、色彩、技法等统一于整体之中，同时又具有相对的独立性，各元素既相互关联，又

相互独立，通过差异性的显现，来寻求丰富的变化。形态的大小、方圆，线条的粗细、长短，色彩的明暗、灰艳等差异，都是变化的具体体现。

统一和变化求得适度平衡的目的都是为使画面取得美的关系的一种和谐。图12房屋的错落、树形的穿插、水面的浮萍、窗前的小猫，非常富于变化，而近似形态的重复以及单纯的表现手法，使画面又极为和谐统一，很好地体现了统一和变化的形式美规律。图13以黑、白、灰相互衬托的手法和点、线、面对比以及呼应关系的巧妙安排，将多种造型元素统一在一起，充分表现了静谧祥和的气氛。

统一与变化的原则是大统一、小变化，统一中求变化、变化中求统一。

2. 对比和调和

对比是变化的一种形式，通过个性和差异，寻求感觉上的活跃性。调和是统一的体现，通过减弱各个对比因素，使之协调统一起来。

在装饰图案设计中，对比就是把两种或两种以上的不同形状、不同结构、不同色彩等异质元素组合

图14 过去与现在
穆群

在一起,构成视觉上的对照关系,突出各自的个性特征。有对比才有变化,有变化才有多样性,有多样性画面才会丰富、生动。

对比存在于形象组合的关系中,存在于形象表现以及各种因素的编排中。对比的表现形式很多,如造型上的方圆对比、大小对比、粗细对比,构图上的虚实对比、聚散对比,色彩上的冷暖对比、明暗对比、灰纯对比等。

在装饰图案创作中,通过对比因素的巧妙运用,能有效地避免画面的单调和呆板,从而显示出鲜明的个性和丰富的视觉美感。不过,要注意将各个对比因素控制在一定“度”的范围内,形成“适度”的对比。因为如果对比太强,就会令人眩目,不会产生美感。相反,如果对比太弱,又会太单调,令人乏味,也不会产生美感。

在装饰图案中,调和是指“同一”与“类似”,即协调统一,使多样变化的各种因素趋于缓和,呈现和谐的艺术效果。

调和可以是形状的调和,可以是色彩的调和,也可以是结构和表现方法的调和。通过调和,均衡画面各种对比因素的力量关系,使其更好地发挥彼此的衬托、隐现作用。所以,调和还有对比适度之意,即把对比因素根据实际需要控制在一定的范围内,使其统一在一个大的和谐关系中。

在对比和调和这一形式美法则中,追求矛盾双方的平衡状态,是使画面显得紧凑而丰富的关键。在对比中求调和、在调和中求对比,也是在装饰图案创作中必须遵循的重要原则。图14中建筑的形态可谓丰富多样,对比因素较为突出,但由于位置、大小等方面的巧妙安排,特别是具有明确方向性、秩序性的排列形式,使画面呈现出对比适度的调和状态。图15采用强烈的黑白对比手法表现物象,由于呼应关系处理得当,从而避免了生硬、刺激的负面效果,使画面主体突出,对比有趣,且协调一致。

3. 对称和均衡

对称也称均齐,是一种等形等量的组合,有庄重、平稳的特点。

对称是形式美规律的核心。

图15 阴谋 回英娜

在装饰图案中,对称的基本形式有两种:一种是绝对对称,也称完全对称,即对称轴的两边或中心点四周在形、色、量上完全一致,给人一种极为庄严、稳重的感觉。(图16)另一种是相对对称,也称不完全对称或非完全对称,即在整体上对称的格局中,在局部上出现不对称的地方,是一种等量而不同形或色的对称形式,它通过在对称结构中出现少部分不对称的造型或色彩,增添画面的自由、活跃的气氛,同时又不失对称形式的稳定、庄重的心理感受,寓灵活于平稳之中,丰富人们的视觉效果。(图17)

均衡也称平衡,它没有对称轴或中心点,在结构上是等量不等形的组合,有生动、灵巧、活泼的特点。

均衡是一种比较自由的形式,它是靠准确处理视觉重心的平稳度而实现视觉上的均衡。在装饰图案创作中,通过形体的均衡、动态的均衡、空间的均衡、布局的均衡、色彩的均衡以及表现手法的均衡,使装饰形象呈现优美、和谐、灵动的艺术效果。不过,由于均衡式图案处理不好易给人一种松散零乱之感,所以,在把握好重心的同时,还要注意处理好主次、层次和整体与局部的关系。(图18)

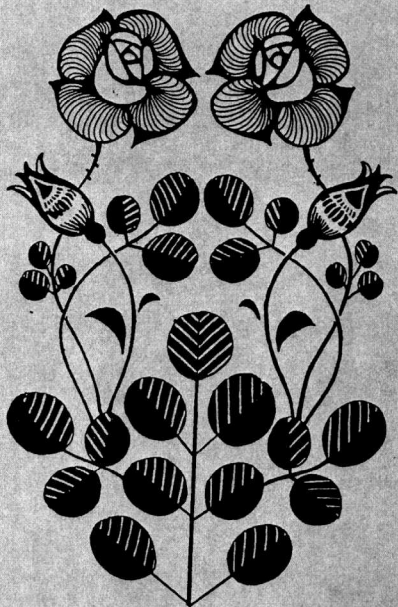

图16 月季花 学生作业

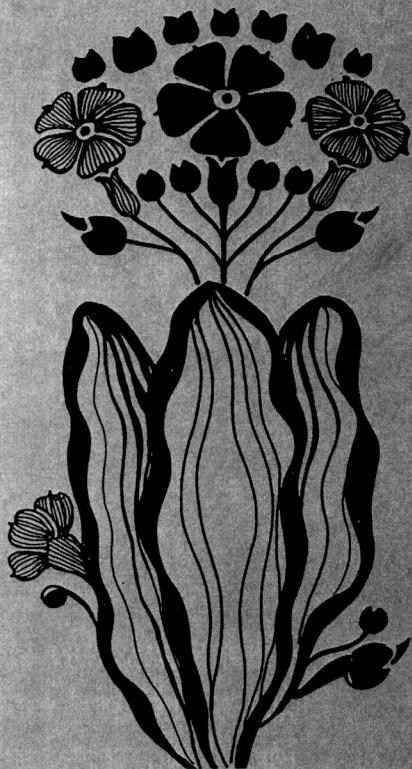

图17 开花的植物 学生作业

图18 月季花 黑民

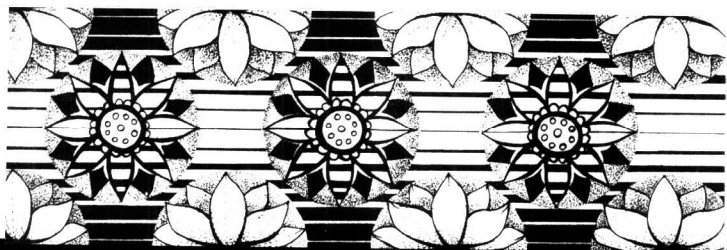

图19 荷花 学生作业

4. 节奏和韵律

节奏与韵律是普遍存在的，它们是人通过不同的感官（听觉或视觉）而引发的特定感受。节奏是指音、调、动作以及形、色等不同构成元素有规律地连续或交替出现的一种现象，任何艺术形式都离不开节奏。所以，节奏也是装饰图案形式美中一个重要的表现形态。

装饰图案的节奏，可以说是人们的视线在时间上所作的有秩序的动作过程。在这个过程中，不同的造型、色彩等元素的交替或重复出现，就给人以强弱有致、舒缓有序的节奏感。也就是说，一个基本元素、单位或纹样组合的反复和连续的展现或使用，是使装饰图案产生节奏效果的主要原因。图19以有规律的相同形态的重复，形成强烈的节奏感。

韵律原来是指音乐、诗歌中的声韵和节律，和谐为韵，有规律的节奏为律。在装饰图案中，韵律主要是指造型、色彩等要素有规律、秩序性地排列或组合，使之产生既和谐统一、又富于变化的艺术效果。图20云气纹生动流畅，动感极强。各类动物顺势点缀其间，浑然一体，形成丰富的韵律美感。

一般来讲，节奏和韵律都指的是有规律的变化，但节奏更多强调的是构成元素的变化，而韵律更侧重于这种变化的条理性。

图20 金银错图案(战国)