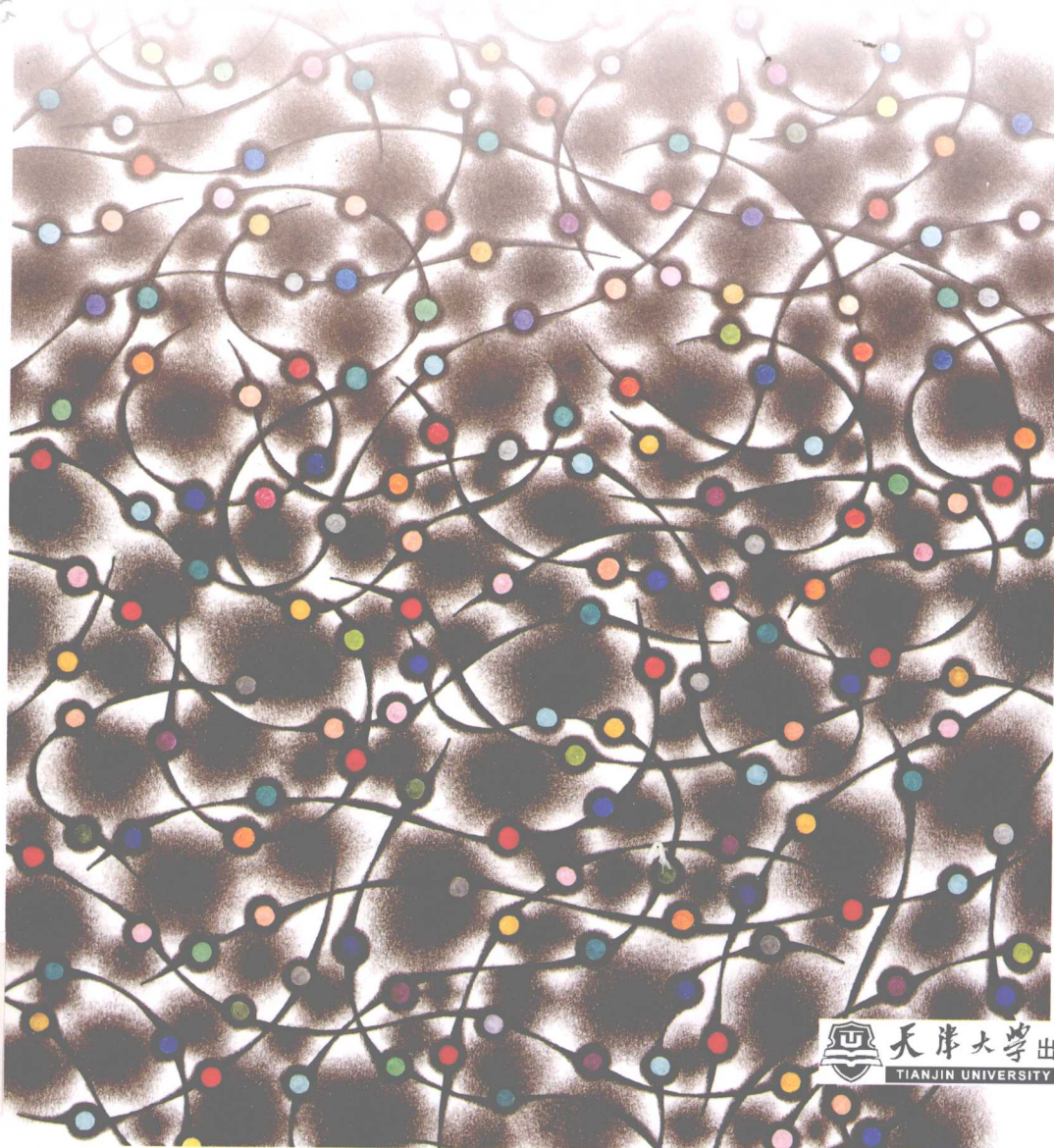

设计艺术专业教材

墨线与彩卉的装饰

平面图案设计的手绘表现

沈晓平 著

天津大学出版社
TIANJIN UNIVERSITY PRESS

J51
S424

设计艺术专业教材

墨线与彩卉的装饰

平面图案设计的手绘表现

沈晓平 著

 天津大学出版社
TIANJIN UNIVERSITY PRESS

J51
S424

图书在版编目(CIP)数据

墨线与彩卉的装饰/沈晓平著. —天津: 天津大学出版社, 2009. 11
ISBN 978-7-5618-3269-1

I. ①墨... II. ①沈... III. ①装饰美术—图案—设计 IV. ①J51

中国版本图书馆CIP数据核字(2009)第203586号

责任编辑: 高亚洲
封面设计: 高 阳

出版发行	天津大学出版社
出 版 人	杨 欢
地 址	天津市卫津路92号天津大学内(邮编: 300072)
电 话	发行部: 022-27403647 邮购部: 022-27402742
网 址	www.tjup.com
印 刷	北京信彩瑞禾印刷厂
经 销	全国各地新华书店
开 本	185mm×260mm
印 张	5.25
字 数	132千
版 次	2009年11月第1版
印 次	2009年11月第1次
印 数	1—2 500
定 价	38.00元

目 录

前言	1
一、绪言	2
二、课程纲要	3
三、前置	3
1. 参考书籍的选择与阅览的建议	3
2. 相关画具、材料的选择与准备	4
四、课程概述	4
五、平面图案的装饰性	4
六、平面图案设计的手绘行为	5
课题(一)墨线的装饰	5
1. 墨线的组织形式	5
2. 极度色的比配	5
3. 植物题材主导的设计	5
4. 墨线的风格	6
5. 主导设计行为	6
1) 墨线单体表现行为	6
2) 墨线复合体表现行为	11
3) 字体墨线的表现行为	18
课题(二)彩卉的装饰	25
1. 彩卉的组织形式	25
2. 植物题材的设计主导	25
3. 主导设计行为	25
1) 肌理表现行为	25
2) 拼合表现行为	27
3) 采集表现行为	29
4) 点绘表现行为	32
5) 线绘表现行为	33
6) 面绘表现行为	34
7) 渐色表现行为	35
8) 综合表现行为	36
七、作业设置与辅导	39
1. 作业设置	39
1) 作业课题	39
2) 作业题材	39

3)作业尺寸	39
4)作业用工具、材料与颜料	39
5)作业说明	39
2.作业辅导	39
八、阶段性课题作业讲评	39
九、后置	40
1.设计的延伸与提示	40
2.总结与成绩评定	40
图例	41

前言

2007年年初，我远赴新西兰，作为访问学者在UNITEC理工学院和奥克兰商学院(AIS ST HELENS)进行为期一年的研修工作。尽管一年时间极为短暂，但我时常不自觉地比较东西方之间人们不同的思维方式、生活方式乃至学习等诸多方面的各个细节。但我更多地还是去关注、比较带有很多局限性和片面性的异国文化之间的某些差异，尤其是对设计艺术的审视、理解和认识上的异同。

2008年5月，按照出国前所提交的计划，我如期在天津美术学院美术馆举办了以《墨线与彩卉的装饰》为主题的平面图案设计个人作品展。它既是一个普通的个人汇报展，也算是我近年教学、研究与拓展的一次阶段性释放。同时，它也给我提供了一个良好的契机——审视思路。

展览呈现的是以植物题材的装饰图案为主导风格的平面设计作品，其中有一部分是我在国内时的积累，另有相当一部分是在新西兰学习与研修期间所作。第一天走进UNITEC的课堂，面对新西兰老人慈祥的微笑，哦，那是老师的笑容；UNITEC图书馆中书架上浩瀚的、我从未阅读过的专业书籍，可以凭我的图书借阅证轻松借出；校园湖中的野鸭，看着它们母带子慢悠悠地成排走过街道，汽车都要给它们让路；在教室门前的野鸭，我走到哪里就跟随到哪里，为的是索要我手中的面包；如洗的天空，低空快速行进的白云给人似触手可及的感觉；从未见过如此疯长的硕大马蹄莲就生在我居所窗棂的旁边；还有甬道两边随处可见的艳美鲜花，让我每天都呼吸着它们四溢的芳香；日落时，看着房东在后院种植的黄瓜、西红柿以及实在叫不出名字的当地特有果种；我把在海边折取的羽穗插在起居室的角落，每天相伴着它，仿佛置身于自然的天际与空间之中……我尽可能地记忆住它们或留存在照片中，更重要的是还要留存在我描绘的装饰设计作品之中……略有遗憾的是，还是有很多难以捕捉的记忆转瞬即逝。但我会极力锁定在我看来是那些不灭的印象，通过平面化的装饰设计传达所思所为。

本书中辑录的91幅图例是我以不同的做工方式绘制的平面图案设计作品，完全是以个人的理解、认知来表达个性化的装饰意味。

事实上，这些累积的作品是一种心的反射和形象化的自我陈述。借此机会，通过一门学生必修的专业基础课程的教学模块，以文字陈述支持设计作品和图示双重方式来展现理论课程和设计实践独立的课程平台，是对自己敬业的一次回报，也是对高亚洲先生以及出版社支持的一种真诚的回馈。

2009年9月

一、绪言

自20世纪80—90年代,计算机悄然融入我们的生活与行为之中,从此颠覆了人们习以为常的、一切旧有的行为方式,而一发不可收拾。计算机技术、信息技术、高技术产业和与之相连带的各个领域的发展给社会带来革命性的冲击,而且呈现出不断地提速、升级和完善之势。它对人们工作、学习、生活等方方面面的影响极其深远,其显著变化是一切变得更加迅捷、快速。

就平面设计艺术领域而言,随着计算机各种设计软件的开发与运用,设计人员从过去繁复的手工绘制中彻底解脱出来,摇身一变成为计算机绘图师,并充分利用计算机操作界面与程序,绘制出美轮美奂的设计图形。很多设计师极其推崇计算机辅助设计方式,计算机作图的设计方式蔚然成为一种时尚。尤其是它极大地提高了工作效率,绘图相对便捷,所消耗时间相对缩短,而且出图质量细腻、稳定。计算机辅助设计的技术优势大有替代手绘设计表现之趋势。

不可否认,计算机辅助设计包含诸多技术性因素,很多设计程序与制作模式是人工手绘方式所无法企及的,即便手工绘制方式可行,但其某个技术动作也可能需要花费相当的时间和功力,但利用计算机仅仅需要用键盘或鼠标即可完成。另一方面,计算机辅助设计的作品风格更为严谨和规范,且隐含诸多技术性因素。计算机辅助设计的技术支持,给设计艺术的方式带来多样性的体系。

但需要指出的是,计算机辅助设计方式永远无法替代人以手工绘制的设计艺术方式。因为后者是人的思想与行为的最直接承载者,是活的灵魂、生命、价值和艺术的承载者。

事实上,手绘设计与计算机辅助设计是相互依存的重要设计手段。如果终端产品拥有高端技术含量,其设计必须依托计算机辅助设计。再者,从设计产品的商业利益角度而言,从业者为获取最高利润,高效率、高速度、低成本是生产运作的有效途径,这需要计算机辅助设计方式的强有力的支持。然而,计算机只是一物,人本位是关键所在,它需要由人来执行。因此,高素质设计人员与高端计算机实为最佳组合,缺少人的因素,计算机作为物件则失去存在的价值。因此,高素质、高水平的设计师乃产品之源。由此可见,他(她)必须具有良好的基础与专业训练,而专业学习中最为重要的前沿性学习环节则是手工设计与绘制体验。从某种意义上讲,计算机辅助设计是建立在设计师良好的随手创意和手绘技术表现基础之上的,计算机辅助设计所制作的优秀作品也需要这种专业背景与积淀。这便是设计的艺术。从艺术的角度而言,手绘设计作品具有艺术价值,具有唯一性,绝对充满人性化,充满强烈的主观性,人的思想、情感随手而发,尽情地表达、传达,这

才是艺术的设计。学习的终极目标是要使每一件设计图形具有作品价值。

手绘设计与计算机辅助设计最大的区别在于艺术价值与商业价值。具备前者,才可拥有精彩的后者。作为专业基础设计的手工课程、专业学习的必修课程,其重要性不言而喻。

二、课程纲要

课程主旨:从极度色到多色分类课题的分别运用,植物为主的题材选项,手绘方式,针对平面装饰图案的不同课题、不同表现方式的配比和组成,独立组织形式、复合组织形式的合理化运用,要求学习者在不同的课题作业中多重实践,从受题、界定、策划、组织、手绘、调整、陈述、交流和总结等程序过程,渐进地适应和体验不同的设计命题,认识并不断地超越现状,以提高自身的设计水平为目标。良好的设计意识、表现意识与创新意识为本课程的设计教学之本。

课程方向:适合设计艺术相关专业本科二年级必修课程。

课时量:64~80课时。

课程结构:①前置;②课程概述;③作品分析;④作业要求;⑤阶段性课题作业的辅导、交流与讲评;⑥设计的延伸与提示;⑦学生针对作业的自我陈述;⑧作业总结;⑨课程总结;⑩分数评定等课程结构。

图例分析:对91幅黑白与彩色图作逐一分析。

三、前置

1. 参考书籍的选择与阅览的建议

在学习本课程之前,学习者必须阅读某些与本课程有关的专业性书籍或通过网络了解相关信息。这样,可以补充知识的短缺,以积累相应的思想与视觉储备。因此,不一定要局限于以下所提供的较有价值的参考书目,任何有助于学习的书籍或其他信息均是良师益友。

建议主要的参考书籍包括《中国图案作法初探》,雷圭元著,上海人民美术出版社出版;《花卉黑白画》,中央工艺美术学院染织美术系编,天津人民美术出版社出版;《雷圭元论图案艺术》,杨成寅等整理,浙江美术学院出版社出版;《山花烂漫》,韩美林著,山东人民出版社出版;《冷冰川的世界》,冷冰川著,江苏美术出版社出版;《图案纹样基础》,徐宾著,中国纺织出版社出版;《装饰艺术》,紫图大师图典丛书编辑部编辑,陕西师范大学出版社出版;《埃舍尔》,紫图大师图典丛书编辑部编辑,陕西师范大学出版社出版;《比亚兹莱》,紫图大师图典丛书编辑部编辑,陕西师

范大学出版社出版；《图案6》，白薇、沈晓平和苏宁选编，湖北美术出版社出版；《图案·学生作品点评》，李当歧、回连涛、沈晓平、王宏香编，河北美术出版社出版；《装饰图案设计技法——创意》，庄子平著，吉林美术出版社出版等专业书籍，还可以自选参考书籍。

2. 相关画具、材料的选择与准备

学习课程之前，要做好相关画具、材料的准备，做好绘画用具（画板、画笔以及辅助工具）、颜料（水粉色颜料）和绘图纸、装裱等相关准备工作。

四、课程概述

本课程注重多种手绘技术表现方式的理论与指导，辅以图例展示与分析，以两个课题为主线支持学习与训练：墨线装饰和彩卉装饰。墨线装饰课题主要从事黑白线性图案设计的学习、实践与合理运用；彩卉装饰课题主要从事以植物题材为基础的多种技术表现方式的学习、实践与合理运用。对涉及各种表现技法的个性化图例进行较为详细地解析。具体包括：

- (1) 绪言；
- (2) 课程纲要；
- (3) 前置；
- (4) 课程概述；
- (5) 平面图案的装饰性；
- (6) 平面图案设计的手绘行为；
- (7) 作业设置与辅导；
- (8) 阶段性课题作业讲评；
- (9) 后置。

五、平面图案的装饰性

装饰性是平面图案设计最显著的特征之一，它是指剥离写实主义，对所表现题材进行图案化的主观性立意、夸张和变形所生成的设计作品，还要同时强调具体设计的不同工艺和材料属性。在设计师所从事的每一项图案设计行为中，均存在程度不同的装饰性成分，只是或强或弱、或多或少而已。

平面图案的装饰性具有如下主要属性。

- (1) 非自然属性：装饰图案的题材、灵感源于自然，但超越自然。
- (2) 非写实属性：“设计”行为的必然性，使图形绘制彻底摒弃以写实为目的操作程序。
- (3) 概括和夸张属性：符合设计师审美意识的不同程度的夸张、变形则更为强调纹样的装饰性。

(4)工艺和材料属性：某种材料的选择也确定了工艺的选择，充分发挥材质的特性，以支持纹样的装饰性。

六、平面图案设计的手绘行为

课题(一) 墨线的装饰

1. 墨线的组织形式

通常，我们采用线条作为图形构建和装饰的一个非常重要的手段。“线条，绘画时勾勒轮廓的线，有曲线、直线、折线，有粗线、细线，统称线条。”^①线是最基本的设计元素之一，采用墨线绘制的图形即形成黑（墨线）白（空点）灰（线的组织排列所形成的介于黑白之间的灰色明度层次）的延展视觉效果。“白天与黑夜，光明与黑暗，这种规律在人类生活和自然界中具有普遍的基本意义。作画者可使用的最强明暗表现是白色和黑色。黑色与白色的效果在所有方面都是对立的，在它们之间有着灰色和彩色的领域。无论是白色、黑色和灰色中间的明暗现象，还是纯度色彩的明暗现象，都必须进行认真研究。”^②如前所述，首先，墨线方式具有勾画轮廓的作用，即所谓的轮廓线。由于线的勾画，从而界定出一定的区域与界限。其次，线性具有明显的分割作用，线分化出不同的区域。再者，墨线是相对的，它有宽窄之分。在特定的界面中，也许具有线的属性，当墨线的宽度达到相当程度时，其性质则发生质的变化，由此向面过渡。

2. 极度色的比配

“极度色属于无色系统的色彩，如黑、白、灰、金、银。因它能对色调起调和作用，故又叫补救色。纯白、纯黑色不易找到，光带里无此色相，故白色又称赤外色，黑色又称紫外色。”^③极度色即若干色彩的两极（金银色除外），从白色起始经历无数色彩的变化，最终以黑色为极点。如此跨度，两者并置在一个界面之中，其明度反差可谓极限。它们之间的融合与排斥，拥有强视觉感受的表现语言，约定俗成便形成自有的画种黑白装饰设计。

3. 植物题材主导的设计

自然界中，植物的种类充满丰富的多样性，每一种生存的植物历经数载变迁，在复杂的地质结构与环境中形成其生存之道，由于品种不同，形体和姿态也不尽相同。因其各自结构和形态区别于其他物质，是中国画以及其他

①甘肃师范大学中文系编写组：《汉语成语词典》，493页，上海，上海教育出版社，1978年。

②JOHANNES ITTEN著：《色彩艺术》，39页，上海，上海人民美术出版社，1987年。

③艺术家工具书编委会主编：《美术大词典》，449页，台北，艺术家出版社，1981年。

画种重要的描绘题材选项，黑白装饰设计也毫不例外。因此，植物是设计基础训练的一种必选的题材。当然，人物、景物、器物和动物同样是非常重要的描绘题材。而品种质地、生长结构、生命姿态、吉祥如意、艳丽色彩和无限芳香则是植物超越生命界限本身、颇具吸引力的真实面目。

4. 墨线的风格

在我们的潜意识中，墨线包含两层含义：其一，黑色线条的概念；其二，中国传统书法艺术中用毛笔书写在宣纸上的笔墨汉字概念。对前者的认识比较宽泛，可以运用各种硬质书写或绘制工具绘制所要求的线迹。后者则是中国传统文化符号意义，它是基于中国文学、书法理论、笔墨规则以及不同的韵味与风格等诸多因素集中体现在文字艺术的墨线之中，具有生动而深刻的民族文化内涵。

以墨线作为设计表现形式的前提，无疑要体现墨线的特殊优势。线非常纤细、微小，如果说存在粗犷成分的话，也是相对特定空间的比照而言。独立的线不成体系，微不足道，且略显孤独。而承担分切作用或基于特定模式，它又是最佳选择。线柔弱、细腻，值得细心品味。在大多数情况下，线是以成规模和有组织的方式出现的，它可以表现复杂的转折和层次变化。直线刚直、伸长；曲线悠扬、回转。不同的纹样和图形运用不同的方式可以传达不同的设计语言。

5. 主导设计行为

1) 墨线单体表现行为

墨线单体设计行为是最为基础的设计方式，是指独立图案构图的线绘表现形式，属于单点的布局。它是以植物的某一折枝范围为表现前提，小品格式的图案结构。通常状况下，文章题图、书籍插图、分析示图、结构图以及装饰图案设计等设计形式多会采取独立方式的构图作为设计构思的主选。由于构图较小型化，墨线方式的做工更能够体现纹样的细腻程度，并以此强调单独线性的特殊价值。

除此之外，以墨线方式为主，其他方式为辅的混合方式也是表现手段的延伸。它们的区别在于表现方式的主导与附属的关系，即主次之别。

墨线单体设计方式所用绘制工具品种多样，主要为绘图笔（针管笔）、毛笔、普通钢笔、签字笔、水笔、黑灰色铅笔、水溶笔以及特种笔等辅助绘图工具。根据不同的设计需要选择不同的材质、工具和纸张，为设计目标提供多项支持。

墨线单体设计方式具有如下主要特征。

(1) 黑色线体结构：黑色（或灰色）线条勾画图案结构。

(2) 构图的独立性：选择植物的一个枝条，折枝构思方式的装饰设计与延伸，构图的方位基本明确。

(3)主题的明确性：因构图的独立性结构，主题同样是带有独立的成分。

(4)界面的小型化：植物的一个折枝表现，纹样组织、构图以及图案结构均不会出现较大的开幅。

(5)构图的方向性：因植物基本上生长规律为直立向上的必然走势，使图案普遍具有单一朝上的方向感。

图1黑白色的樱桃是以墨线为主要表现形式的单体纹样构成，五个抽象而略显变形的花卉纹样主导整体图案，夸张花蕊，侧显似樱桃纹样的基本形为圆形互连体附属图形。线性为图案设计的主要表现形式，少许黑色的圆点结构使画面呈现出点（黑白圆点）、线（主导整个画面的线的格局）相互结合，以线为主的混合局面。

图2直立芭蕉同样是以墨线为主要表现形式的单体纹样构成，芭蕉叶线的密集排列体现出线的优势排列、节奏与秩序感。线的区划性质也成就了叶子的前后关系。左侧孤立的空白状单叶与右侧密集、叠加的线性组织以及其中所夹带的唯一策应左侧的白叶，丝毫不失重感，而且更显平衡。下部的果实点缀黑色面状形式，以达到丰富纹样目的。画面黑、白、灰层次呈现阶梯状。

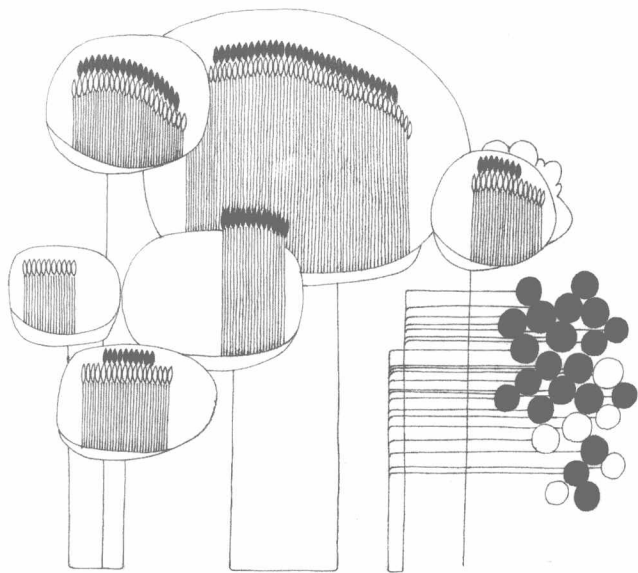
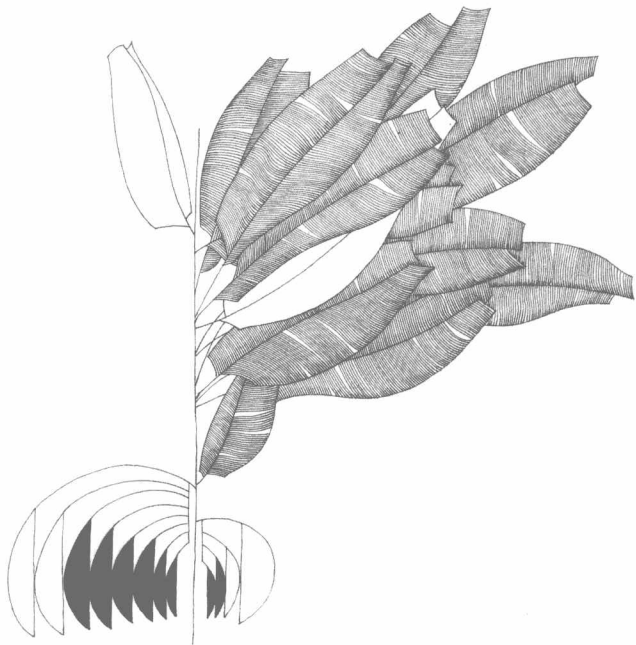

图1 黑白色的樱桃 20cm×18cm 沈晓平

图2 直立芭蕉 20cm×18cm 沈晓平

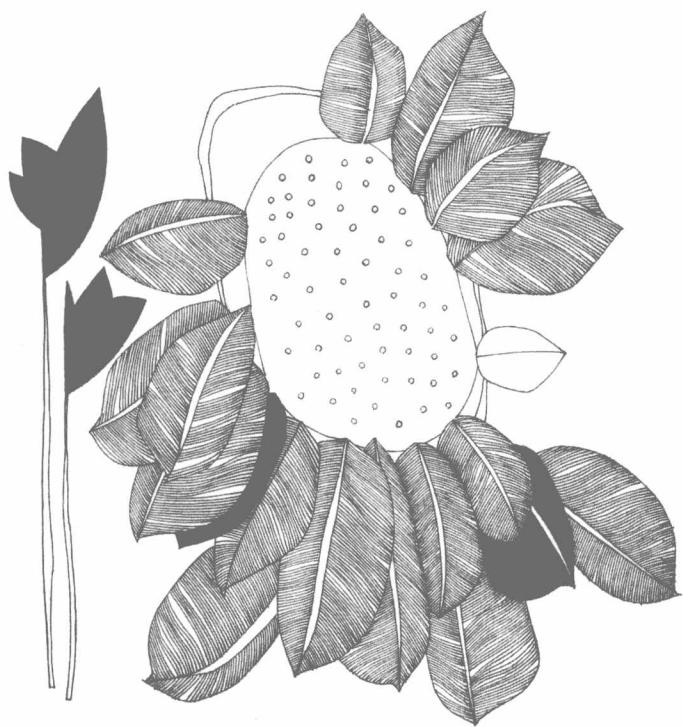

图3放葵是墨线为主导的单体纹样形式，环绕着仅有散点的白色葵花蕊无序排列着线性表现为主的叶饰，各有一叶白色与黑色点缀其中，以确定变化。黑白灰层次的配叶组织形成图案的主题结构。一个侧翼添加辅助纹样，使独立的折枝葵花不显孤立。

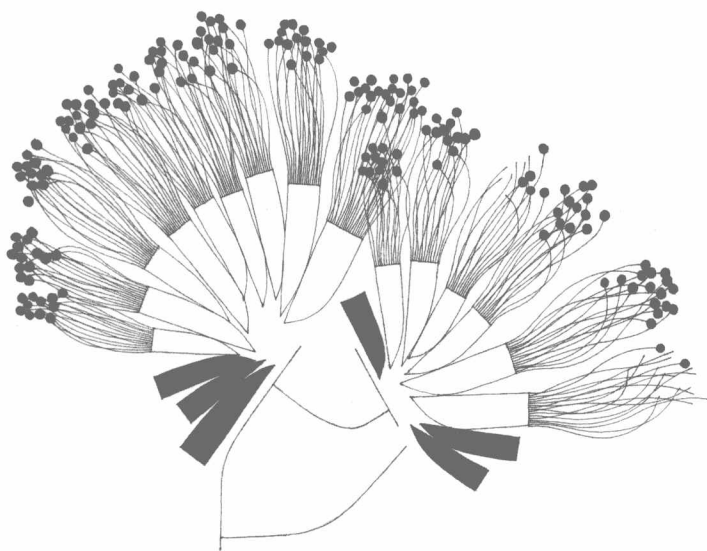

图4台湾杜虹也是以墨线为主导的单体纹样形式。每个抽象的条形花苞上吐放出排列紧密的丝线，且头顶无数的呈点状的黑色花蕊，所形成柔线组织的灰色层介于点状的黑色与白色的条形花苞之间。由两条折枝线支撑独立的伞形图案结构。

图3 放葵 20cm×18cm 沈晓平

图4 台湾杜虹 24cm×18cm 沈晓平

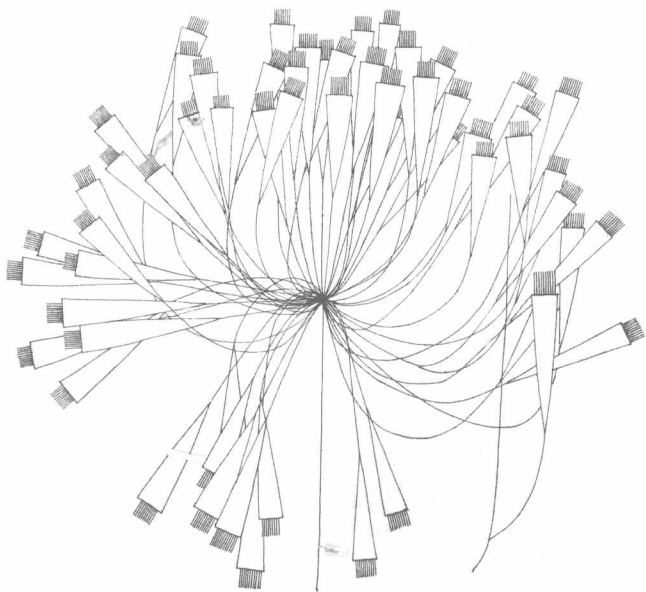

图5 含苞的百子莲 20cm×18cm 沈晓平

图6 仙人掌 20cm×18cm 沈晓平

图5含苞的百子莲是以一个结集点为中心，完全运用单纯的墨线来表现花苞与花茎的相互穿插，简洁的密集与分散组织、无点与块面形式形成垂直、单一的状态。

图6仙人掌是单纯以墨线的形式表现简化的掌类植物。夸张与变形的仙人掌掌身形态作为图案主题，并添加抽象三角形与圆形的回状纹样。图案的关键在于外掌形与内部似三角形的回纹组织和微小的点状三角形组织之间的相配与协调关系。

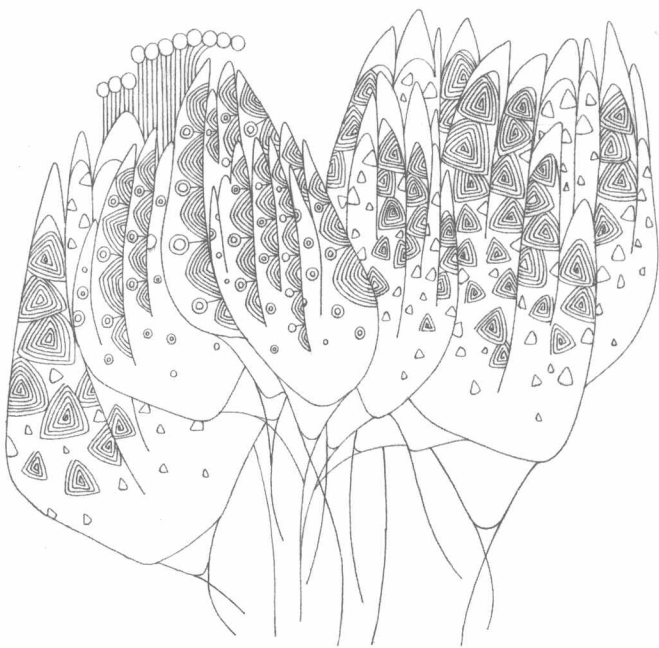

图7朱锦牡丹是四组花蕾，大小不等，但紧密相连、穿插的弧形线，相互叠加，互相依存，体现出花卉的自由状态。线性是花卉纹样的结构和区划，分割出形态不同的大小区域，其间依势填充连续圆形的螺旋纹样，还有少量黑色色块，使整个花体呈现黑白灰的层次感。线条主导整个图案的构建。

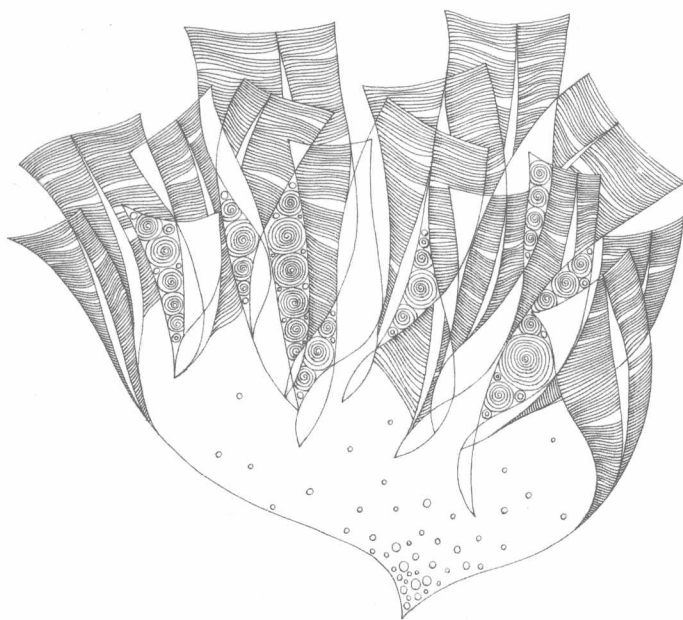

图8贴梗海棠是以独立的线性组织表现单体花卉图案，孤立的整体纹样具有一种飘的运动感。以流动趋势的结构线区划出格式不同的、相互依存的区域，其间填置螺旋状圆形纹样和紧密的排线纹样。锥体花形下端的苞蕊补充聚散方式的微小圆形纹样。

图7 朱锦牡丹 20cm×18cm 沈晓平
图8 贴梗海棠 20cm×18cm 沈晓平

图9侧葵设计风格类似图8, 区别在于花形的姿态。也是单纯以线的形式表现图案, 从侧剖面描绘低首的向日葵。叶形装饰占据向日葵的主要部分, 无序的线性排列的叶子与其他部位形成灰白的视觉效果, 向日葵中部细小的散点状圆点纹样意为葵花籽, 并起到一定程度的追加装饰作用。右侧也是弧线支持的小型叶状点缀装饰, 平衡着左侧的作为主持画面的葵花纹样。图案左右区间保持一定的间距以求得平衡。

图9 侧葵 20cm×18cm 沈晓平

图10 凋落的罂粟 24cm×18cm 沈晓平

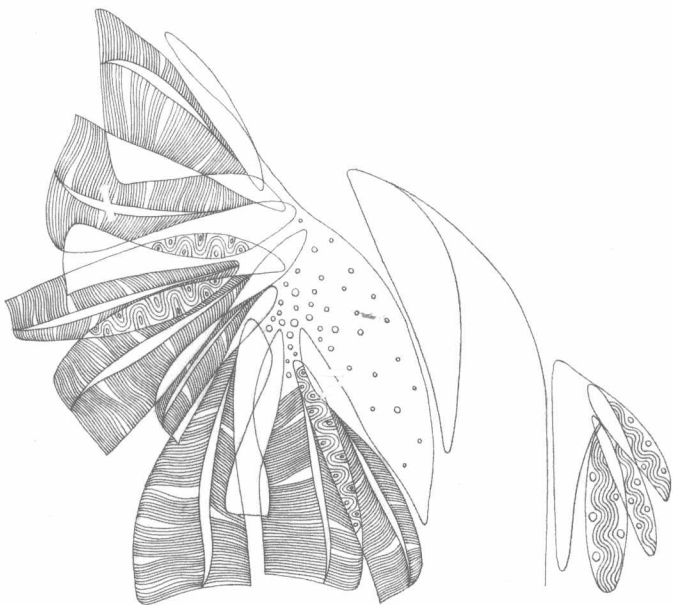
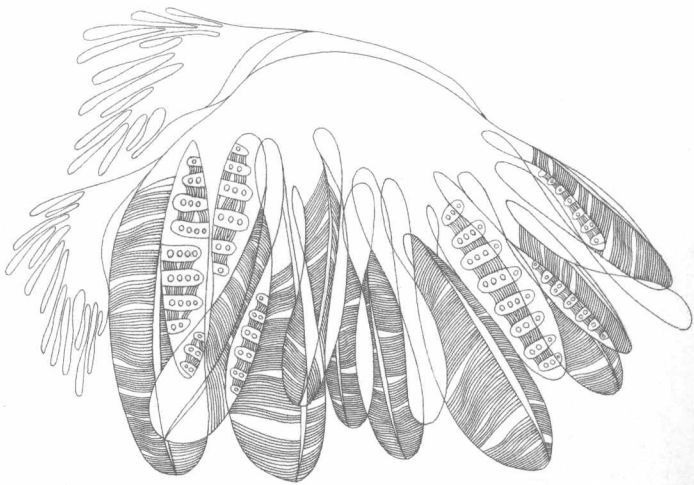

图10凋落的罂粟是以墨线表达的独立植物图案, 反向朝阳的姿态似衰落之势。可见, 倒置状态也有另一种倾向。就设计风格而言, 该图案与图8和图9相类似, 属于同一系列装饰图案作品。

2) 墨线复合体表现行为

墨线复合体表现行为是建立在独立线性表现方式基础上的发展和深入。它是指两个(组)或两个以上组织纹样相互关联的墨线表现形式, 它基于单体纹样建构, 程序、组织相

对复杂。客观而言,组织体系比单独结构方式呈现多点布局。图案的结构与布局并无程式化的定律,而是根据具体的题材、形式因势确定。特点主要是剥离出单体图案的孤立状态,使纹样的创建更加随意、自如。相对复杂的组织结构概念无形中增加了设计难度,同时也使设计者拥有充分表现、发挥的余地 and 空间,为大型化设计的构思建立良好的信心,奠定充分的设计基础。构图、表现题材、表现技法的多元化,是对设计者的必要提示:设计构图也许是均齐形式,也许是均衡形式,不一而论,重点提倡均衡形式的发挥和训练。表现题材以植物方式为主,其他方式为辅,这是由植物题材的特殊性所决定的受众心理。表现技法是基于墨线方式的展开与运用。

墨线复合体设计方式采用的绘制工具与墨线单体设计方式所用的工具基本相同,主要为绘图笔、毛笔、普通钢笔、水笔、黑灰色铅笔以及特种笔等辅助工具,根据不同的需要选择不同的材质与工具。

墨线复合体设计方式具有如下主要特征。

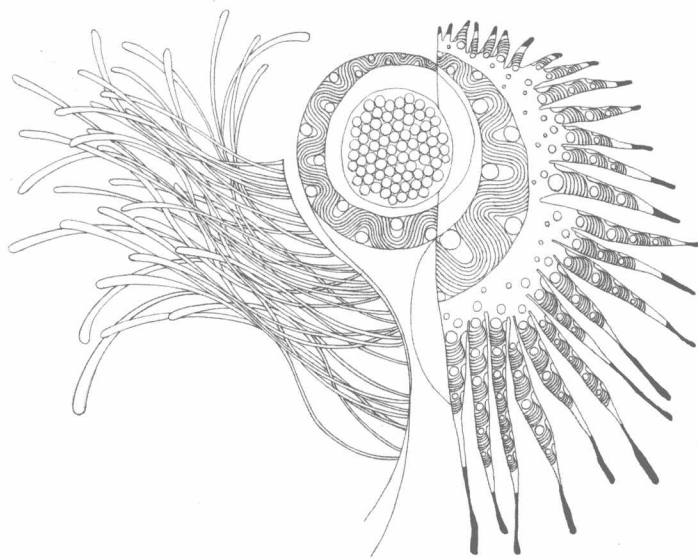
(1)墨线的结构化:同于墨线单体设计方式,分线的结构主导表现风格。

(2)多点的布局化:相对于墨线线性设计行为的单点布局而言,呈多元布局形式。

(3)纹样的复杂化:图案设计结构的复合因素决定纹样组织的复杂性。

(4)表现方式的变化:以一种表现方式为主,其他方式为辅的设计方针。

图11组合矢车菊为复合构图方式,左侧部分复杂穿插的线性组织具有不

稳定的感觉。右侧部分类似海洋生物尾状的纹样与左侧纹样保持比重的相对平衡关系。中间部分为圆形的切换,密集的圆形卵状的中心纹样,以及环形渐变的二方连续纹样为整体图案的连接点。线性组织主导整个画面,少有黑色区别,以协调整体布局的多层面。

图11 组合矢车菊 25cm×18cm 沈晓平