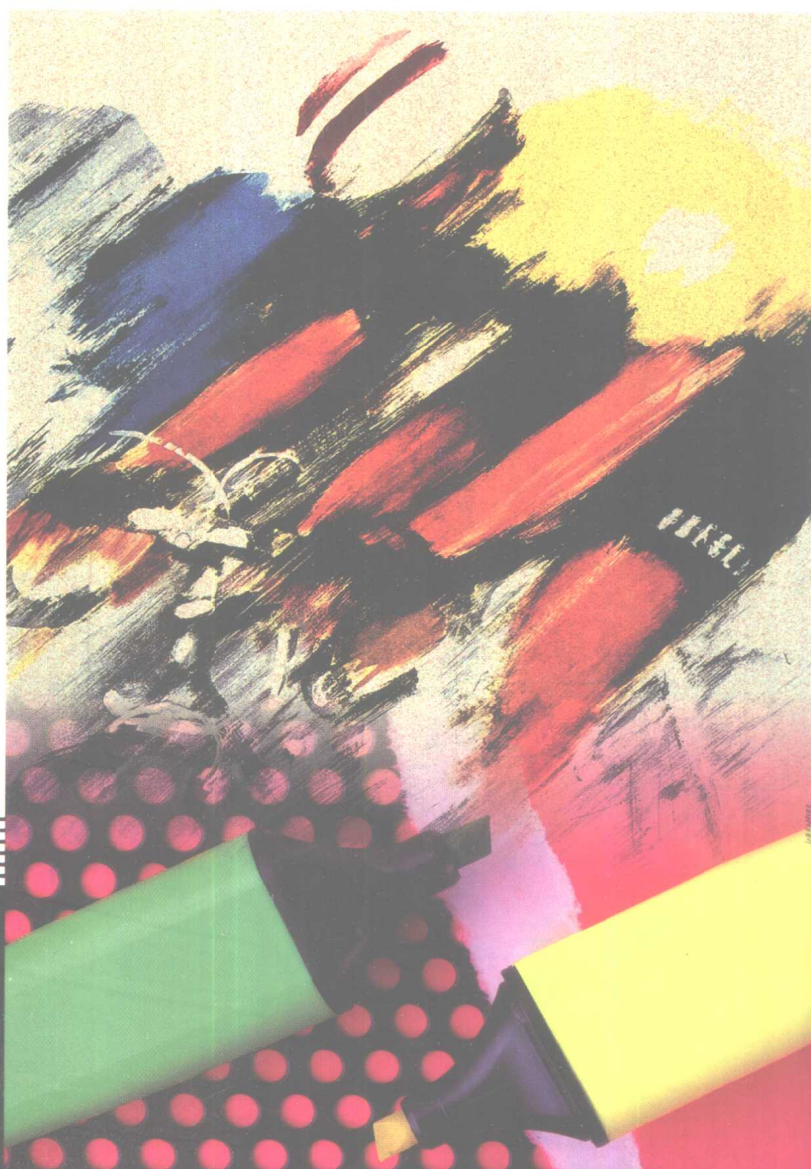

应用美术

(修订版)

余乐孝 编著

高等教育出版社

应 用 美 术

(修订版)

余乐孝 编著

高等教育出版社

内容提要

本书分十章,分别介绍了有关图案的基本概念,图案形式美的规律,几何图案,图案的具象造型,平面图案的构成,图案的色彩,图案的制作技法,立体造型基础,图案应用和美术字。体例得当,内容科学而严谨,图例丰富,实用性强。可供师范本科、专科、成人教育院校及广大美术爱好者使用。

图书在版编目(CIP)数据

应用美术/余乐孝编著. —2版(修订版). —北京:高等教育出版社,1999(2001重印)
ISBN 7-04-007178-9

I. 应… II. 余… III. 图案学 IV. J51

中国版本图书馆 CIP 数据核字(1999)第 04990 号

应用美术(修订版)

余乐孝 编著

出版发行	高等教育出版社	邮政编码	100009
社 址	北京市东城区沙滩后街 55 号	传 真	010-64014048
电 话	010-64054588		
网 址	http://www.hep.edu.cn		
经 销	新华书店北京发行所		
印 刷	北京地质印刷厂印刷		
开 本	787×1092 1/16	版 次	1991 年 6 月第 1 版 1999 年 6 月第 2 版
印 张	11	印 次	2001 年 5 月第 3 次印刷
字 数	310 000	定 价	17.70 元
插 页	14		

凡购买高等教育出版社图书,如有缺页、倒页、脱页等质量问题,请在所购图书销售部门联系调换。

版权所有 侵权必究

责任编辑	刘建
封面设计	李卫青
版式设计	周顺银
责任校对	李艳
责任印制	宋克学

目 录

第一章 概述	1
第一节 概念	1
第二节 图案的类别	2
第三节 图案的要素	2
第四节 思想政治性	2
第五节 图案的风格与图案的联觉(通感、共感)	4
第六节 传统图案、民间图案及国外图案	7
第二章 图案形式美的规律	30
第一节 图案形式美的总规律	30
第二节 图案形式美的基本法则	30
第三章 几何图案(抽象形)	37
第一节 几何形的要素	37
第二节 传统几何图案的组织	37
第三节 现代几何图案的组织	40
第四章 图案的具象造型	51
第一节 图案造型的途径与方法	51
第二节 图案的造型与构思(造意、创意、意匠)	67
第五章 平面图案的构成	73
第一节 平面图案的构成形式	73
第二节 构成与构思(造意、创意、意匠)	82
第六章 图案的色彩	85
第一节 色彩的作用	85
第二节 色彩三要素	85
第三节 三原色与色彩的混合	87
第四节 色彩与心理	88
第五节 色彩的配置	90
第六节 如何配好色	91
第七节 色彩与构思(造意、创意、意匠)	93

第七章 图案的制作技法	94
第一节 概述	94
第二节 制作技法	95
第三节 制作技法与构思(造意、创意、意匠)	114
第八章 立体造型基础	115
第一节 概述	115
第二节 纸浮雕	116
第三节 多面体	117
第四节 柱体结构组织	118
第五节 层面结构组织	118
第六节 屏障结构组织	119
第七节 垒积结构组织	119
第八节 插接结构组织	120
第九节 线材造型	120
第十节 几何形体具象造型	121
第九章 图案应用	146
第一节 海报	146
第二节 贺卡	146
第三节 邮票、火柴盒贴	147
第四节 房间布置	148
第五节 学校中小型展览会的布置	150
第六节 商品包装设计	150
第七节 CI 计划	151
第八节 POP 广告	154
第九节 电脑与辅助设计知识简介	157
第十章 美术字	161
第一节 美术字述要	161
第二节 美术字美化规律	161
后记	169
彩色附图(图 11)	

概 述

图 1.1△ 实用美术品

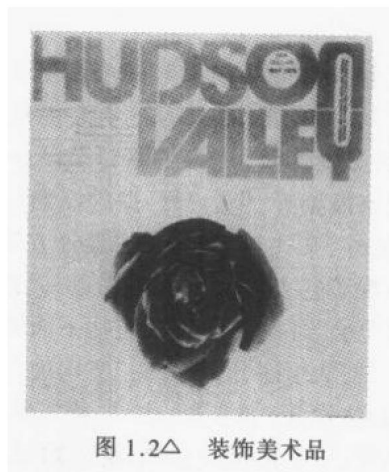

图 1.2△ 装饰美术品

第一节 概 念

应用美术指一切具有实用性质和装饰性质的美术。它的内容主要是基础图案及其应用。

在中国,图案已有六七千年的历史了。但“图案”一词却是于 20 世纪 20 年代由日本引进。19 世纪 70 年代,日本人首先从西方引进“Design”一词,意译为“图案”(ずあん),案也作按。20 世纪 70 年代,日本人又音译为“デザイニ”。Design 一词,可译作“设计”、“图案”、“意匠”。因而在解释概念时,便出现了种种说法。其中,以“装饰与实用相结合的设计方案”一说,较为全面。具体说:图案是实用美术、装饰美术、建筑美术、工业美术等方面关于形式、色彩、结构的预想设计,是在工艺、材料、用途、经济、美观、牢固等条件制约下制成图样、模型、装饰纹样等方案的通称。(见图 1.1—4)

图 1.3△ 建筑美术品

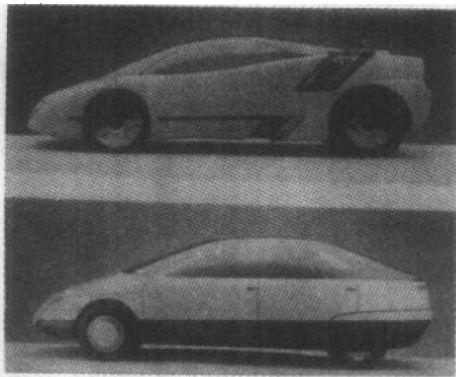

图 1.4△ 工业美术品

图案不是一种独立的艺术形式(如油画、国画、素描等),它是造物、附丽(装饰)赖以实现的一种手段、形式和途径。

设计方案可以画成设计图,也可以不画。凡是通过机器批量生产的工业品,都必须画出设计图。然而,民间艺人在制作或装饰手工制品时则不画图纸,他们的“设计方案”都深藏在脑海里。

第二节 图案的类别

由于看问题的角度不同、标准不同,所以图案的分类也不同。现从以下方面加以区分:

一、从外形分,即从占有空间位置的形式分,图案可分为平面图案与立体图案两大类。平面图案,如花布设计稿、书籍封面设计稿、广告设计稿及室内设计、环境设计效果图等。立体图案,如建筑模型等。作为“母”型的器物(如小型彩塑)是用作大量生产产品的模型的,也应归入立体图案。另外,某些手工艺人的“设计方案”是腹稿,工艺品则是艺人设计方案的“实物化”、“成品化”,它体现了艺人设计的全部构思。因此,我们有时也借“实物”充当“设计图”来体现“设计方案”。至于展览会、环境布置则既包括平面图案,也包括立体图案,称之为综合图案。(见图 1.5—8)

二、从用途分,可分为“实用的”与“玩赏的”两大类。实用图案指衣、食、住、行、用等方面的设施、器物设计,如衣服、炊具、建筑物、车辆、电视机、家具、文具等的设计。玩赏的图案,主要指用眼观赏、用手把玩的器物、装饰物,如玉器、壁挂、玩具等的设计。

三、从理论与实践,即从共性与个性角度分,可分为基础图案与工艺图案、建筑图案等。基础图案以研究图案的形式美、造型、构成、施色、制作技法的一般规律为主旨,它不受生产条件的严格制约。工艺图案指染织、服饰、陶瓷、玻璃、塑料、金工、木工、漆工、工业造型、建筑、装璜图案等,它受到生产条件的严格制约。二者的关系是:基础图案是工艺图案的基础;工艺图案则是基础图案的应用。

此外,从时代和地域分,还可分为古代图案与现代图案;中国图案与外国图案等。

第三节 图案的要素

一个立方体是由长度、宽度和深度组合而成的。如果缺了深度,便成了二度空间(二维空间)的平面。因此,长度、宽度、深度就成了立方体的“三要素”。同样,平面图案与立体图案也各有其要素,现分述如下:

平面图案:由纹样(造型)、构成(组织、排列、构图)、色彩、物肌(肌理)所组成,任何平面图案都超不出此范围。但某些平面图案并不一定包括全部要素,如一块有色的地毯,可以没有纹样。

立体图案:由形态、结构、纹饰(纹样及组织、排列,图形与构图)、色彩和物肌(肌理)所组成。

第四节 思想政治性

图案历来被误认为是花花草草的东西,因此有些人对图案是否有思想政治性提出了疑问。我们说,图案是意识形态,既然如此,当然有思想政治性,只不过是表现的形态不同,有的直接表

图 1.5△ 花布设计(平面图案)

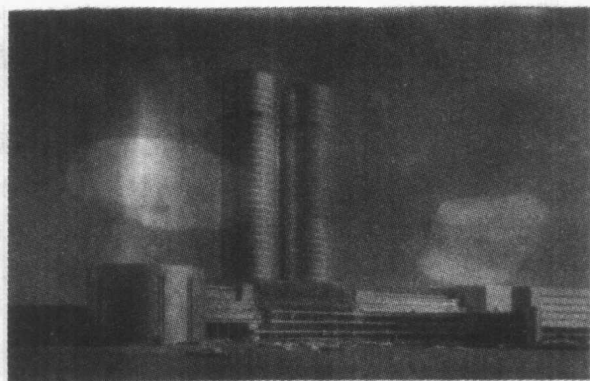

图 1.6△ 建筑模型(立体图案)

图 1.8▽ 汽车设计图(立体图案)

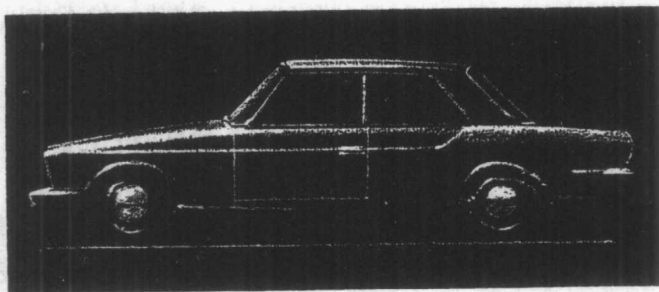
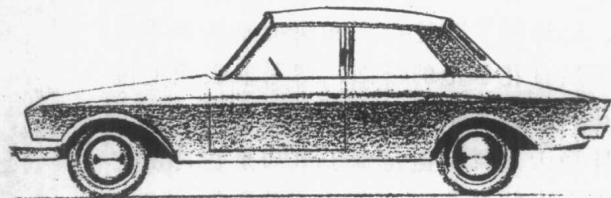
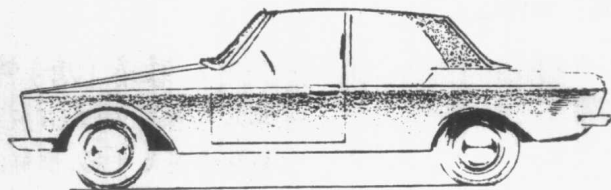
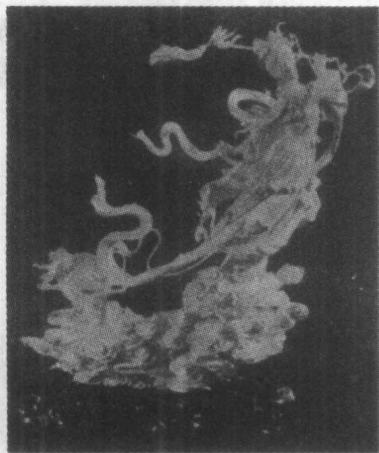

图 1.7▽ 玉器

现,有的则间接表现。例如国旗图案,许多国家在设计时都赋予它特定的政治意义。我国民间图案纹样《喜上梅(眉)梢》、《事事如意》等都直接表现着人民的希望、祝愿。至于花花草草,把它画成欣欣向荣还是衰败枯萎,也体现着某种思想情绪或审美意识,只不过是间接体现罢了。因此,我们在进行设计时,不能不注意这一点。

我们既要注意思想政治性,又不能庸俗化,否则就会出现象文化大革命时期中曾经出现的许多令人啼笑皆非的事情来。例如在洗脸盆里印上鲁迅像。这样,鲁迅的遭遇便不是受尊敬,而是遭到开水烫,臭脚踩的厄运。又如,在头痛粉的包装袋上印毛泽东语录:“……人总是要死的……”既然人总是要死的,那么头痛的人吃药好呢,还是不吃药好?令人啼笑皆非。这种庸俗化做法是应该坚决加以反对的。

第五节 图案的风格与图案的联觉(通感、共感)

风格是指一个时代、一个流派、一个人的文艺作品所表现出的比较稳定的主要思想特点和艺术特点,它可因时代、民族的不同而不同。同一个时代,由于民族的不同,图案的风格各异,如中国、埃及、印度的图案。而同一民族,又因时代的不同而不同,如中国殷商时代的青铜器的造型,纹饰表现为凝重、庄严、神秘的风格,而汉代画像石的风格则表现为写实、简练、质朴,到了唐代,图案的风格又为之一变,变得丰满、生动和华丽。

联觉(通感、共感)是人们感觉相互作用的一种心理现象。一个感觉的出现引起另一感觉兴奋,或者是由于两个感觉同时兴奋,从而加强了其中某一感觉的作用,这些就是联觉。

一、华丽

图案中的华丽风格,以南京云锦中的妆花为代表,具体表现在造型生动,线条流畅上;表现在行枝趋叶、互相穿插、繁密饱满的组织排列上;特别是表现在用色方面,将金、银、红、橙、黄、绿、青、蓝、紫等缤纷的色彩作强烈的对比。由于上述诸因素,妆花富丽堂皇、变化多姿,具有强烈的装饰感(见图 1.9)。为了理解这一风格,我们不妨借助文学、音乐作品产生联觉和想象等进行联系和比较。

暮春(唐)韩愈

草木知春不久归,百般红紫斗芳菲;
杨花榆荚无才思,惟解漫天作雪飞。

这首诗华丽之处,不仅在于运用了拟人的手法(如“知”、“归”、“斗”、“才思”、“解”等都有人的属性,而不为草木所具有),同时,还运用了对比衬托和明抑暗扬的手法来突出百花争艳的场面,即采取表面上说杨花、榆荚无争奇斗艳的本领,只会像雪一样漫天飞舞,但是骨子里却是在赞赏它作为争春的百花之一员。“漫天作雪飞”正是争奇斗艳的表现形式。这首诗给人以

图 1.9△ 南京云锦

强烈的、对比鲜明的色彩感和暮春时节万花犹俏的意境，对于深入理解南京云锦的华丽风格不无启发。

音乐中的华丽，则以《春天来了》(高胡独奏，雷雨声、唐毓秋编曲)为代表。步步提升的音高和渐变的节奏具有强烈的装饰趣味。装饰音(下滑音等)的恰当使用，使乐曲生辉，和云锦、《暮春》一样，由于进行了人工精雕细琢，作品具有华丽的风格：音乐中的华丽称“华采”。

二、朴素

图案中的朴素风格常以民间蓝印花布或民间剪纸为代表。与云锦相比，民间蓝印花布和剪纸显得形拙，线不如妆花流畅，色也单纯无华，不尚精工雕琢，呈现出天真质朴的风格。(见图 1.10)

文学作品中也有朴素的风格，如：

天净沙·秋思(元)马致远

枯藤老树昏鸦，
小桥流水人家。
古道西风瘦马。
夕阳西下，
断肠人在天涯。

这首元曲是描写游子在异乡的思乡情绪。通篇除“断肠”二字外，再也找不出一句思乡感叹的词句，文句没有修饰，没有雕琢，仅仅是通过各种景物的组合，却编织出了令人思乡的鲜明情景，从而引发出游子强烈的思乡情绪。

在音乐中，民歌等大都具有朴素的风格，可与民间蓝印花布、可与《天净沙·秋思》对位。

图 1.10△ 凤凰牡丹(蓝印花布·方巾)

北 风 吹

歌剧《白毛女》选曲

贺敬之词

马可、张鲁曲

三、简洁

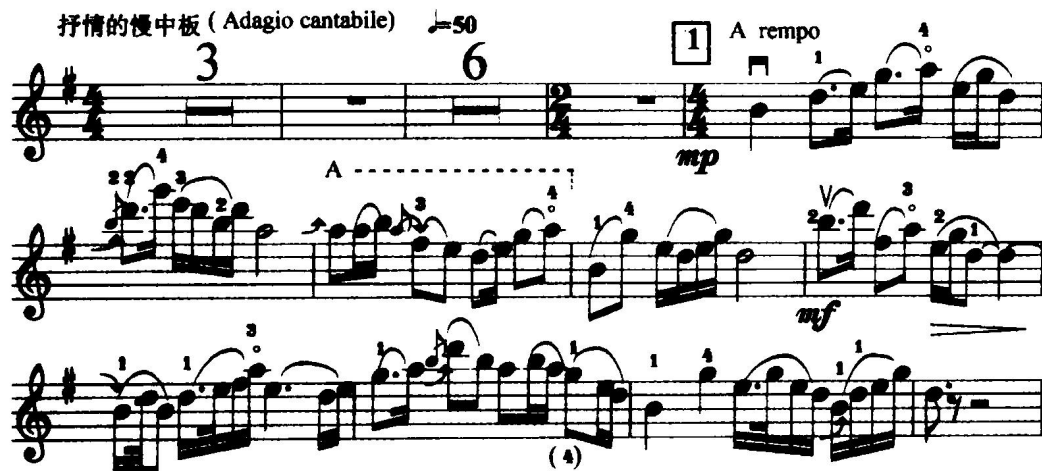
图案中的简洁风格,以现当代的许多工业品设计为代表,如电视机、电冰箱等物品的外形设计,其造型及色彩都极其单纯,它摒弃了任何多余的装饰。这种不致力于纹样装饰的图案显得十分简洁。(见图 1.11)

在文学中,如《木兰辞》中的“万里赴戎机,关山度若飞”,“将军百战死,壮士十年归”这两句各用了 10 个字,却概括了不远万里,跨越千山万水,奔赴疆场及经过十年恶战,最后归来的情景,显得十分简洁。

音乐中的简洁风格,可以举小提琴协奏曲《梁山伯与祝英台》(何占豪、陈钢作曲)的第一主题(爱情主题)为例。其曲主题单纯明确,简洁流畅:

图 1.11△ 电视机

四、雄伟、庄严

雄伟和庄严风格以长城图案的设计最有代表性。图案中的长城依山取势、起伏连绵，气势磅礴，十分壮观。(见图 1.12)

文学作品中的雄伟之作如“黄河西来决昆仑，咆哮万里触龙门”(李白)及“飞流直下三千尺，疑是银河落九天”(李白)等诗句。

在音乐中，能够与长城产生联觉的有《长城随想》主题曲(二胡协奏曲，刘文金作)。

以上所列举的只是各种风格中的一部分。其它还有古拙(见图 1.21)、纤丽(见图 1.49)、粗犷豪放(见图 1.50)、工巧(见图 1.56)、稚拙(见图 4.16)、明快(见图 1.45)、繁琐(如宫廷中的雕花大床)等。

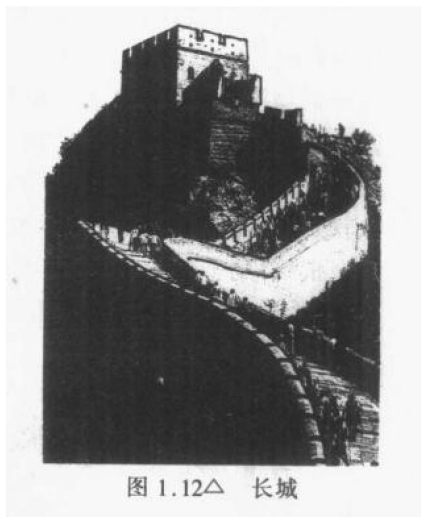

图 1.12△ 长城

长城随想

第六节 传统图案、民间图案及国外图案

中国图案有着悠久的历史。自六七千年前的新石器时代以来，无论在器物造型上，还是装饰纹样方面，都呈现着多样的风格：无论在运用图案语言方面，还是在表情达意、寓意方面，都具有明显的特点。现简介如下：

一、传统图案

(一)彩陶图案 陶器上的装饰图案丰富多彩、变化无穷。在题材上，以几何纹样为主体，也有实体形，如鱼、蛙、舞蹈的人等，这些图案造型简练，变形幅度大。在组织排列上，已能作对称、连续的配置，具有强烈的节奏感。在色彩方面，常使用红、黑、白、橙黄、橙红、褐、黑等色。彩陶具有质朴的艺术风格(见图 1.13—16)

(二) 青铜器图案 商代器物浑厚庄严(如司母戊大鼎),纹样主要是饕餮纹、夔龙纹、凤鸟纹等动物纹样及几何纹样。晚期的纹饰,花纹繁缛细密,往往遍布铜器全身,构图严谨,富于变化。西周器物浑重凝炼,纹饰主要沿袭商代,趋于程式化。春秋时代器型趋于工整细巧,纹样富丽繁密。战国时代,青铜器在生活中虽已失去了以往的显赫地位,但其艺术性仍在发展。以“宴乐渔猎攻战纹青铜壶”为例,在题材方面已走向了现实生活,反映了采集、狩猎、宴乐、水陆攻战等内容。人物、动物造型较前生动、写实,组织结构十分复杂,采取了平视体。战国及西汉的青铜戈、铜车饰金银错(用金银丝镶嵌)表现出辉煌华丽的风格。汉、唐是铜镜的鼎盛时期。汉代铜镜纹饰呈静态,而受外来影响的唐代铜镜则是华丽、饱满的风格。(见图 1.17—29)

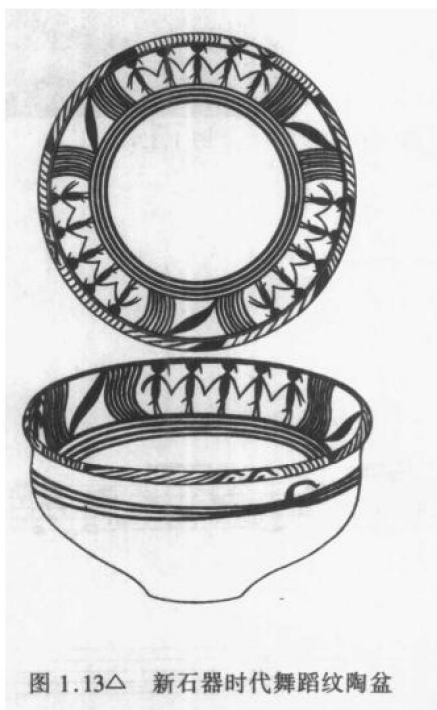

图 1.13△ 新石器时代舞蹈纹陶盆

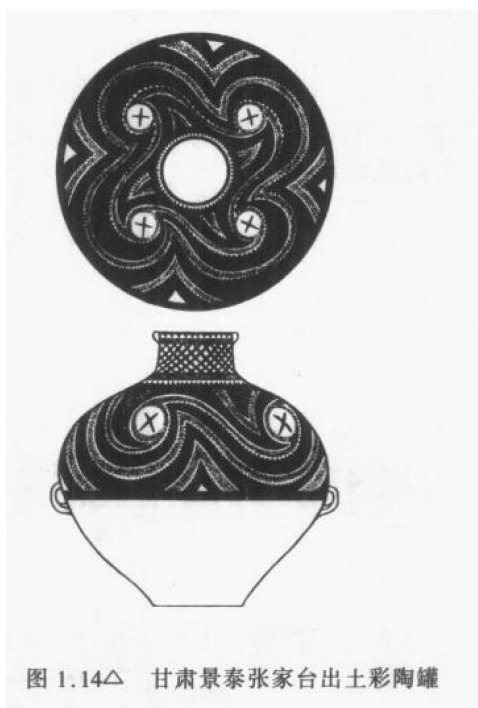

图 1.14△ 甘肃景泰张家台出土彩陶罐

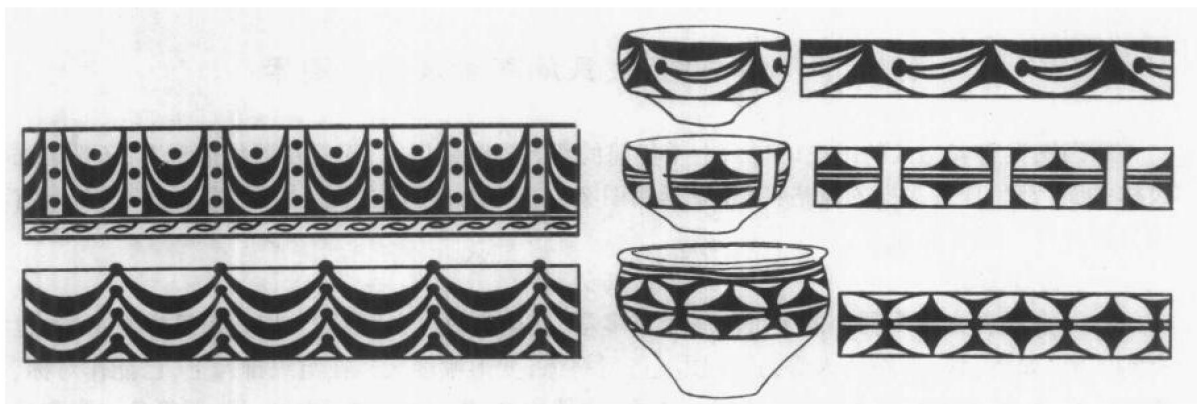

图 1.15△和 1.16△河南庙底沟出土彩陶纹样

(三)玉器图案 古代分为两大类:“礼玉”和“佩玉”。前者用于祭祀等礼仪;后者用于佩带等装饰。早期玉器动物变形幅度大。金代的玉佩形象生动,玲珑剔透。(见图 1.30—34)

(四)漆器图案 秦、汉两代是漆器艺术的顶峰时期。装饰技法以彩绘为主,用笔流畅飞动,同时还出现了金银扣、镶嵌、金箔贴花等技艺。宋代出现了浮雕式的“剔红”,丰富了漆器的艺术形式。(见图 1.35—39)

(五)金银器图案 唐代有了较大发展。金银器上花纹有缠枝牡丹花、宝相花、狮子、骏马等。这时已使用了凿刻工艺,线条粗细并用,流畅柔曲,形象饱满、富丽、华贵。唐代吸收了波斯等国的外来文化,使中国的工艺美术向前推进了一步。(见图 1.40—43)

(六)瓷器图案 我国瓷器始于商周,成熟于魏晋,宋代成为顶峰时期。瓷器分青瓷、白瓷、彩瓷三大系统。青瓷、白瓷图案多用浮雕印贴和刻花、划花、剔花及铁釉画花(铁锈花)等方法处理。铁锈花风格粗犷奔放,别开生面。元、明的青花较为著名,白底蓝花,清秀雅致。明代以后,釉下彩、釉上彩的出现,使瓷器的风格形式更为多样。(见图 1.44—52)

(七)印染织绣图案(印染、锦缎、刺绣、缣丝等) 汉时已相当发达,纹样风格与汉漆器、铜镜相同。后来开辟了“丝绸之路”,唐代风格为之一变,还出现了联珠纹图案。汉时印染已出现木刻戳印加彩绘的方法。唐代出现了蜡染和扎染法(夹缬、绞缬),花纹清秀自然,结构连续和谐。宋代发展了漏版刮浆技艺的“药斑布”(即今蓝印花布),纹样风格质朴。(见图 1.53—60)

(八)建筑装饰图案(石刻、砖印及木结构上的彩画)“画像石” 盛行于汉代,与青铜器纹样相比,趋向写实,风格为之一变:造型简练、质朴、线条流畅,结构变化丰富,常采用“平视体”。(见图 1.68 和 1.69)

“画像砖”(印纹砖) 多用于墓室,纹样题材广泛,多采取模印的办法,用不同的小模,交错印在砖上,形成结构复杂的大画面。(见图 1.66 和 1.67)

瓦当(半圆柱形瓦筒的头部) 多用模印花纹和文字,结构多采取“适合形”,造型简练生动。其中以代表东西南北四方保护神的“四神”(青龙、白虎、朱雀、玄武)图案最为著名。文字多用吉祥语,如“长乐未央”等。(见图 1.61—65)

彩画 指木结构梁枋、藻井、斗拱部分上的装饰。题材多以植物花卉、几何形纹样及龙凤吉祥图案为主。构图多作适合形,或长或方。色彩常用推移、渐变的退晕法(见图 73—75)。此外,云冈石窟等处也有大量龕楣装饰。(见图 1.70—72)

二、民间图案

(一)民间图案指由劳动人民直接创造,并在人民中广为流传的图案。除了表现在剪纸、脸谱等观赏品上以外,也表现在家具、器皿等生活用品上。(见图 1.76)

(二)品类举例

1. 剪、刻纸 用剪刀、纸张剪出的形象称剪纸;用刻刀、纸张刻出的纹样叫刻纸。剪、刻纸的种类有阴刻与阳刻,有单色与彩色。彩色又可分为套色、衬色、点染、填色等。剪纸的风格,既有陕北的粗犷,江浙一带的秀丽,也有广东的华丽(见图 1.77 和 1.78)。剪、刻纸因受工具材料的限制,在造型上不求透视、解剖的准确,而刻意追求变形、装饰性。

2. 泥玩具 由于受用途的制约,不可能精雕细琢,而要求造型简练成团块,涂以强烈的、对比的鲜艳色彩,以吸引儿童,从而形成粗犷的风格。(见图 1.79)

3. 蓝印花布 由于漏版刮浆防染工艺及蓝靛染料的制约,色彩单纯,线条不求飞动流畅,风

图 1.17△ 商周青铜器上的兽面纹

图 1.18△ 商周青铜器上的兽面纹

图 1.19△ 商周青铜器鸟纹

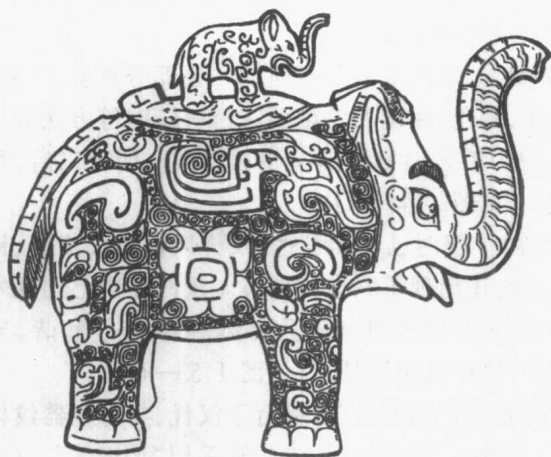

图 1.20△ 商周青铜器象尊

图 1.21△ 商周青铜器鸟纹

图 1.22△ 西汉铜鼓纹饰

图 1.23△ 西汉铜鼓纹饰

图 1.24△ 西汉铜鼓纹饰

图 1.25△ 战国青铜镜

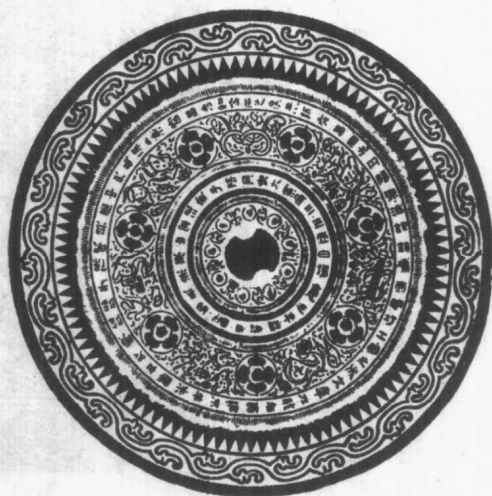

图 1.26△ 汉铜镜

图 1.27△ 唐代铜镜

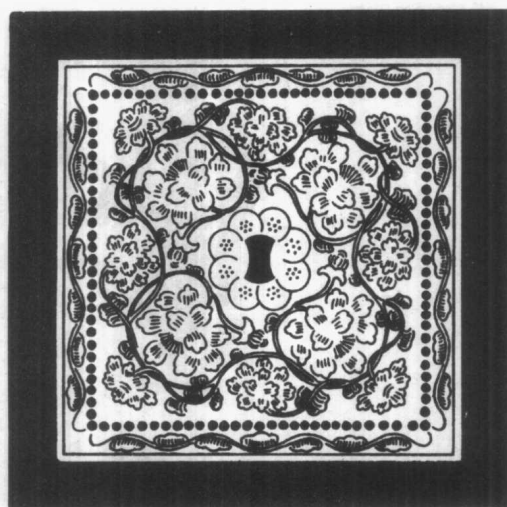

图 1.28△ 宋代铜镜

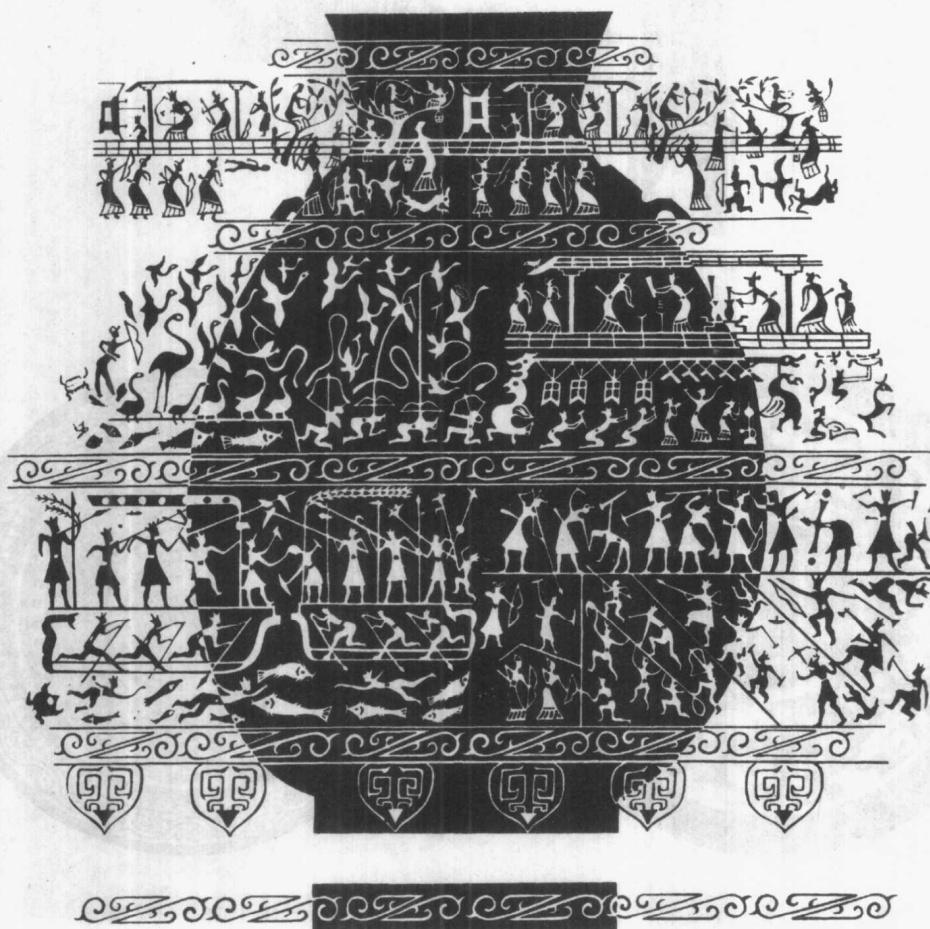

图 1.29△ 战国宴乐渔猎攻战壶纹饰