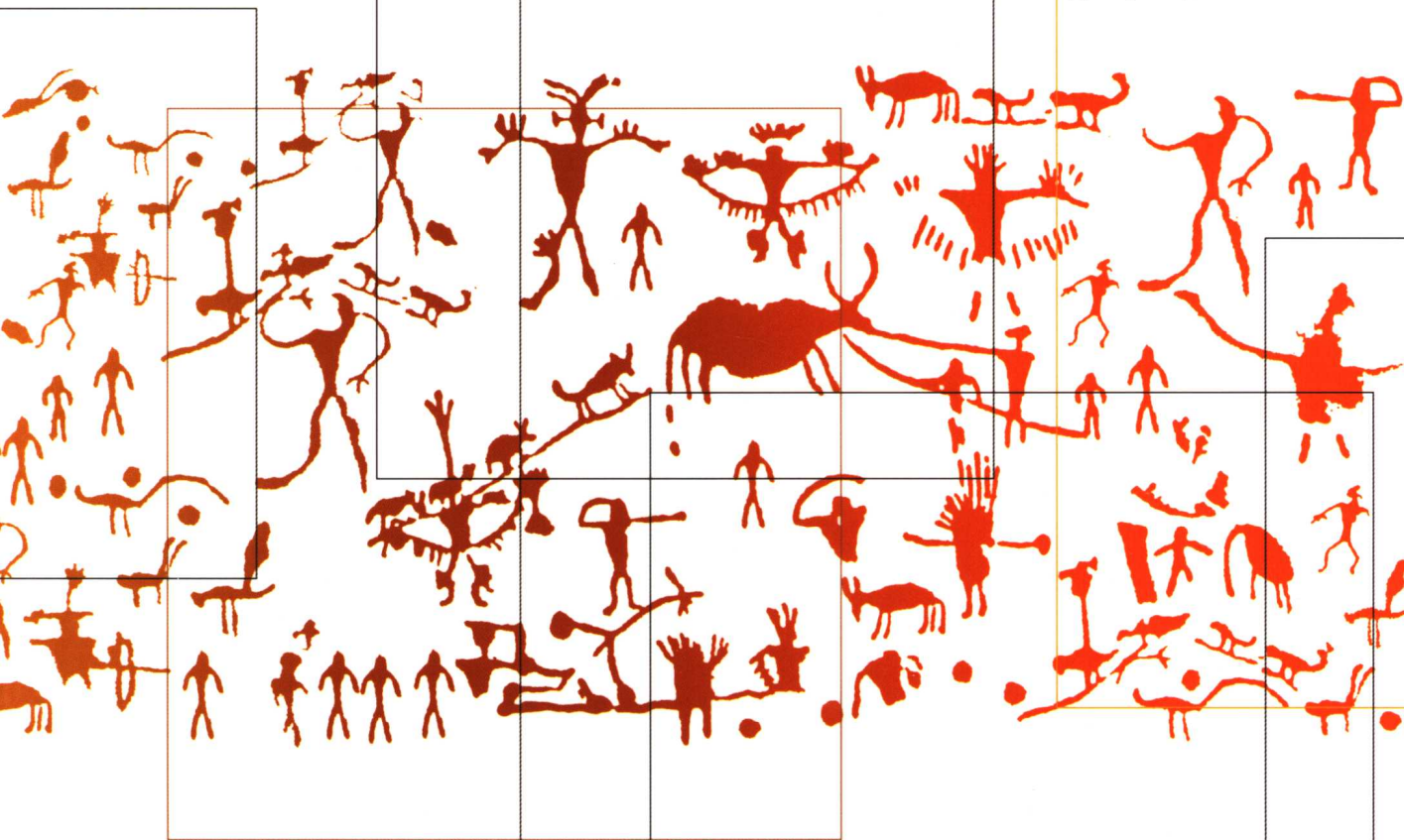

视觉传达设计基础教程

装饰效果

VISUAL COMMUNICATION DESIGN GRAPHIC

胡珂 编著

5
72

中国美术学院出版社

责任编辑：朱 奇
装帧设计：胡 珂
责任监制：葛炜光

图书在版编目(CIP)数据

装饰效果 / 胡珂编著. — 杭州: 中国美术学院出版社,
2002.10

视觉传达设计基础教程

ISBN 7-81083-174-7

I. 装... II. 胡... III. 装饰美术-造型设计-教材 IV. J525

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2002) 第 064515 号

装饰效果 胡 珂编著

出版发行 中国美术学院出版社

地 址 中国杭州南山路 218 号 邮政编码 310002

经 销 全国新华书店

制 作 杭州东映电脑图文制作技术有限公司

印 刷 浙江广育报业印务有限公司

版 次 2002 年 10 月第一版

印 次 2002 年 10 月第一次印刷

开 本 787 × 1092 1/16

印 张 4.5

印 数 0001-3000

ISBN 7-81083-174-7/J · 163

定 价 22.00 元

视觉传达设计基础教程

● 装 饰 效 果

目录 contents

引

一. 装饰图案概述	4
二. 传统装饰图案及纹样	
1. 古老的装饰	6
2. 纹样	8
3. 龙纹	10
4. 凤鸟纹	12
5. 饕餮纹	14
6. 动物	16
7. 植物	20
8. 人物	24
9. 人物面具	32
10. 几何纹	34
11. 符号	36
三. 装饰变形手法	38
四. 装饰表现手法	50
五. 用自然的形状设计	62

装饰，是个永恒的主题。它是千百年来人类为了美化生活、为了美化环境而做出的一种艺术活动，具有着最悠久的历史 and 广泛的应用领域。从古到今，人们对装饰的追求就没有间断过：从最早的用兽牙穿成的饰品，到商周的青铜器，汉代的画像石，唐朝的唐三彩，再到明清的清花瓷；从皇家的宫殿、服饰、用品、珍宝，到民间的瓦当、印花布、皮影、风筝、剪纸；从中国传统的木版年画，到欧洲中世纪的天主教堂、古希腊的神殿、古埃及的木乃伊、非洲的原始木雕、日本的浮士绘……，无处不绽放着装饰的耀眼光芒，散发出古朴的、神秘的、诱人的气息。装饰的发展和演变同时也是人类社会文化的发展和演变的一部分。一部装饰图案史也可以说是整个文化史的一个重要组成部分。

现实生活处处离不开装饰。物质上的衣食住行、精神上的感官享受，哪一样缺得了装饰？装饰在现实生活中正在发挥着越来越重要的作用。

感谢中国美术学院视觉传达设计系的同学们提供作品，希望本书对于基础设计教育有参考的价值。

提到“装饰”这个词，我们自然会联想到日常生活中常见的各种纹饰，如纺织品上的花纹、瓷器上的纹样等。虽然纹饰与装饰的概念关系密切，却不能涵盖装饰一词的全部意义。

所谓装饰，是人类对与自身以及周围环境所做的一切美化过程，是人类创造性的表达方式之一。从对身体的装饰开始，发展到在陶器上按压或刮出条纹，在兵器的表面饰以纹样，逐渐地扩展到在布料、服装、建筑、日用品等等领域的装饰。

“装饰”作为艺术设计范畴内一个常用的而又涵盖面很广的专用词，有广义和狭义的区别。

在英语语系中，涉及到装饰意义的词语有好几种写法，除 decoration art 一词专指装饰艺术外，其它所谓的装饰，一般可分两类：一类如 decoration，主要指广义上的装饰现象，表示整体意义上的装饰、装潢，如建筑内外的设计和陈设；而另一类如 ornament，则是指具体的或个别的装饰物以及图案、纹饰等等狭义的装饰现象。

日本《设计词典》对“装饰”一词所做的解释包括四个方面：

1. 赋予美的行为，不仅仅表现为外表的装饰，也包括现代设计中所谓“无装饰”的美，而这种追求材料、结构、功能特性的美，其本身也是一种装饰。
2. 作为动词来使用，即使用一定的装饰材料来进行装饰活动。
3. 指装饰性。它不是指美化事物的行为过程，而是指融于作品中的某种艺术性。这种艺术性与艺术表现形式不可分割，共同组成完整的视觉形象供观者欣赏。装饰性虽然是包含于作品形式中的一种审美性能，但对于艺术设计来说是至关重要的，它的富于规范化、秩序化的视觉效果，加强了作品的刺激强度和审美力度。如各种波状的线，只要运用得好，都是具有装饰性的。
4. 作为一种工艺方法、技术，如漆工艺的描金绘，景泰蓝的掐丝、点蓝的装饰工艺技法。

中国《现代汉语词典》把装饰解释为在身体或物体的表面加一些附属的东西，使其美观，也是从广义和狭义两方面来认识的。广义的装饰主要泛指一切装饰行为和装饰现象；而狭义的装饰则是指装饰行为的结果。如具体的装饰品、图案、纹样等。装饰作为一种艺术方式，以秩序化、规律化、程式化、理想化为要求，改变和美化着事物，形成合乎人类的需要、与人类审美理想相统一相和谐的美的形态。

东汉铜镜

铜镜萌芽于金石并用时期的“夏”，形成于春秋战国，盛于汉唐而衰于宋元。铜镜的图案种类繁多，比如棱花、怪兽、龙纹、飞禽、玉兔、白麟、三足鸟、九尾狐，还有青龙、白虎、朱雀、玄武等等，图案变化丰富、富于想象。

唐卡

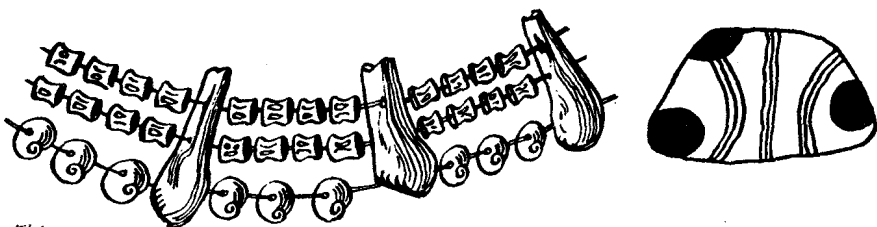
藏语，是绘制的宗教图象，用彩缎装裱后悬挂作供奉的卷轴画。在藏传佛教任何一座寺院、佛堂、僧舍乃至许多信徒家中都悬有唐卡。此唐卡的绘制手法自明清时期传入西藏，为新画种之“加赤”画风，与中国画的优雅类似，而“加”则是汉族的意思。

古老的装饰

自史前以来，装饰图案便以千百种不同的样式呈现在各种物件上，在不改变其根本原理的基础上，各个地域各个时代各个民族的文化都发展了自身的装饰艺术宝库。

例 1

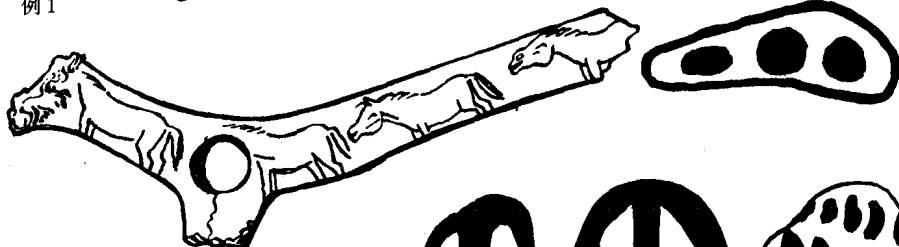
是最古老的装饰形式的样式之一。一串美丽的富有节奏感的珠串式项链，是由巨大的红鹿的牙齿、鱈鱼的脊椎骨和小海贝壳串成的，距今约 10000 至 15000 年以前。

例 1

例 2

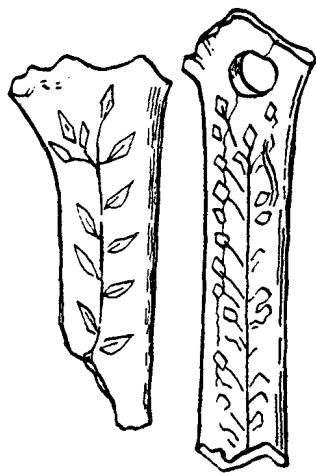
在一片驯鹿的角上雕刻着野马的形象，约 10000 至 12000 年以前。

例 2

例 3

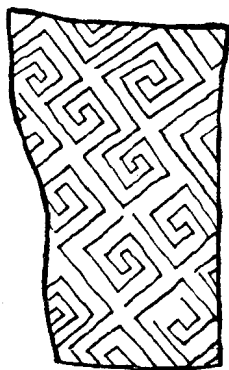
在兽骨上雕刻的花卉图案，约 10000 至 12000 年以前。

例 3

例 4

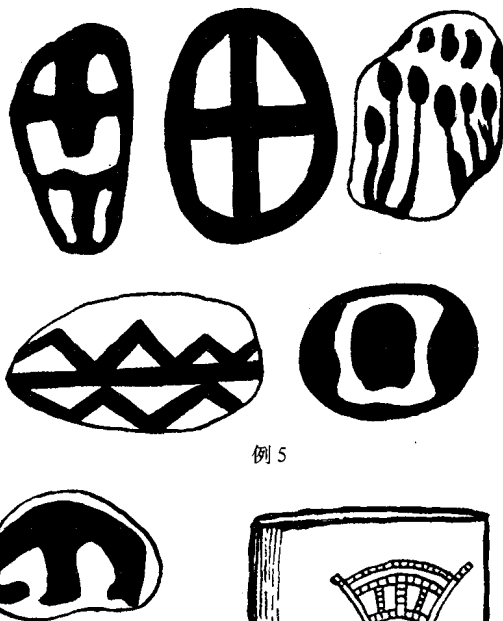
在大象的牙齿上雕刻的“之”字形和回旋形装饰图案，距今约 10000 年以前。

例 4

例 5

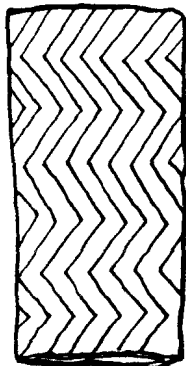
装饰不同图案的小圆石子。有点和垂直的线，以及其它不同的符号。可能是用来计算的或是用作传递某种信号的。

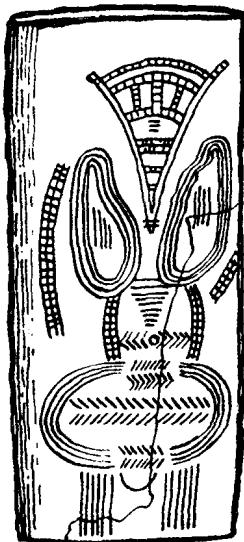
例 5

例 6

是一个雕刻在象牙上的完整图解式的女性裸体，大约在欧洲中石器时代。

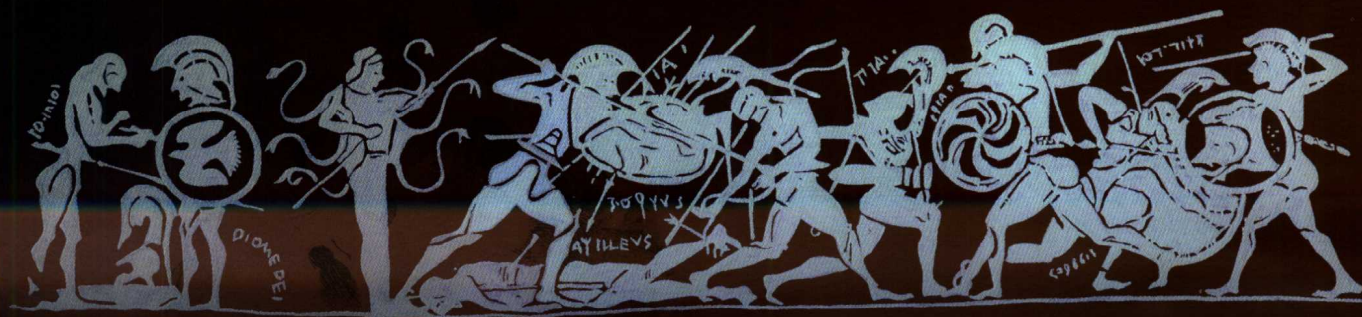

例 6

希腊古代瓶画（英雄的决斗）

纹样

一些装饰纹样的象征意义

象征上与水、太阳和水

昼与夜的变换

在日与夜的中间地带

代表潮起潮落

太阳从地平线到天顶的转换

黎明中的十字架

水的节奏

潮水的波动

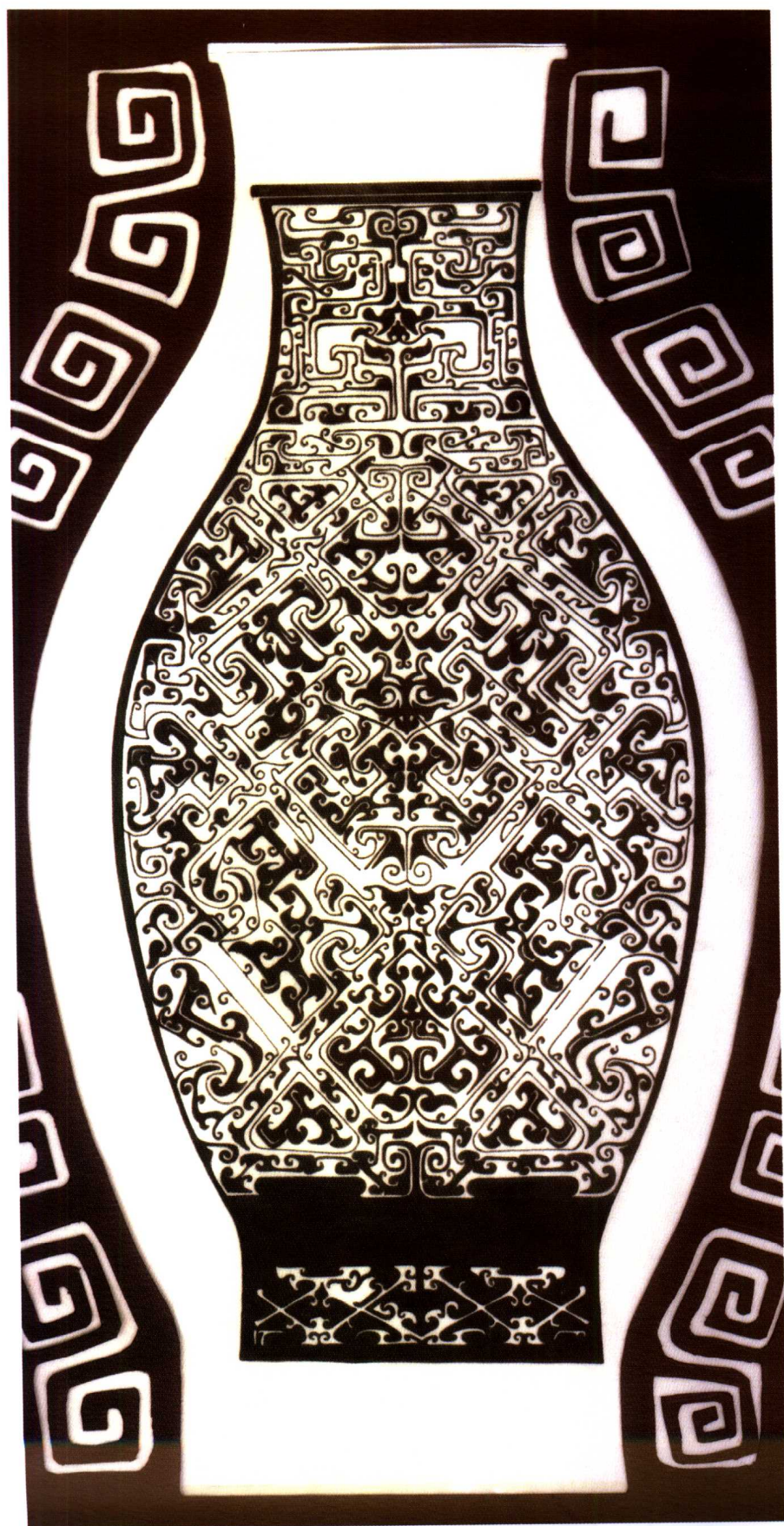
太阳在水中浮起落下

每一年的永恒的过程与经历

纹样是装饰艺术中的一个重要组成部分，是按照一定的结构和规律，经过变化、抽象而得到的图形，是由节奏、对称、比例等多方面要素所构成的。纹样由于表现内容的区别，可分成自然纹样和几何纹样两大类。自然纹样包括动物、植物、人物、自然景物等题材，几何纹样以方形、圆形、菱形、三角形、多边形等几何形为基本形体结构。各种纹样被广泛地应用于各个领域。不同的民族、不同的文化有着各自典型的装饰特征。

北方的月亮的变化

南方的月亮的变化

连续的黑色的月亮

连续的白色的月亮

各种连续的太阳的变化

龙纹

世界上许多民族,皆有信奉神灵的传统文化。在中国上古时代,这种宗教色彩就十分浓厚。古人相信,天地周遭充满着邪恶,而在日常生活中的用具和器物上饰以吉祥的形状和图案,可以用于驱魔镇邪。普通的人家利用一些吉祥物来乞求好运,如长命百岁、升官发财、家族兴旺、多子多孙等;而宫廷贵族、富有人家,也喜用装饰性的象征图案,来表示身份、官衔和财富。中国传统装饰图案保存了宝贵的神化传说,蕴涵着丰富的宗教色彩,并反映出传统的哲学思想和真善美的生活愿望。

龙纹

龙纹是我国的装饰纹样中应用得最多也是最久的一种,最早见于青铜器。龙,四灵之长,变化无方。青龙,与白虎、朱雀、玄武合称四神。

神话传说中,华夏民族的始祖伏羲的蛇身,是龙的原始形;夏禹的诞生传说也与黄龙有关。因此,龙自古被中华民族奉为祖神。相传龙能兴云作雨,降伏妖魔,是英勇、权威、尊贵的象征,因而为历代皇室御用,也被视为吉祥如意之物。最常见的有“二龙戏珠”、“龙凤呈祥”等表示喜庆吉祥的龙形图案。

龙纹按照图案结构大致可以分为:

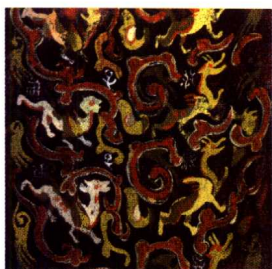
爬行龙纹:: 龙的侧面形象。

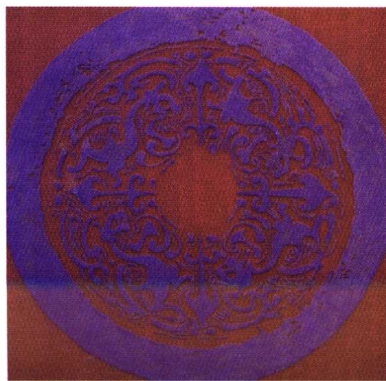
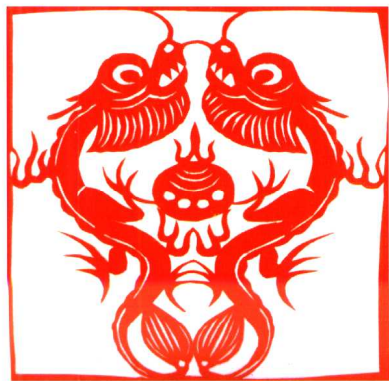
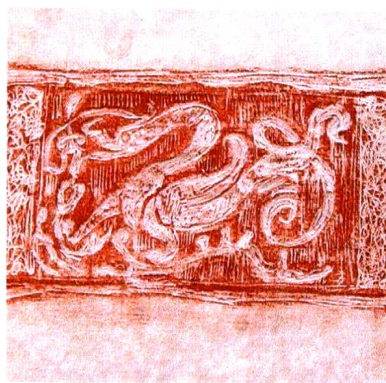
卷体龙纹:: 龙体蜷曲的形象。

变体龙纹:: 龙体部交缠的形象。

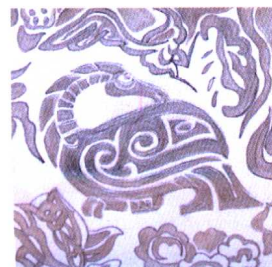
双体龙纹:: 旧称双尾龙纹,躯体以龙头为中心向两侧展开。

两头龙纹:: 旧称两头兽纹,一条龙体,两端各有一个龙头。

凤鸟纹

凤鸟纹

凤是凤凰的简称，是传说中的神鸟，是最高贵女性的代表，百鸟之王，象征美好、和平，也有成就大业、重生的意义。龙凤同为古代的祥瑞动物，在古代传说、部落神话以及古代岩画、陶器、青铜器、玉器上都保存了大量的凤鸟的史料和艺术造型。古代的夷族中有鸟夷部落，是以鸟为图腾，而凤鸟就是鸟图腾的总代表。“龙凤呈祥”、“百鸟朝凤”等主题在纹饰中一直绵延不变，并扩展到其它艺术造型中。

凤鸟的形象富于变化，同时又具有节奏韵律。凤的冠多为羽状，有的是多齿冠，冠尾下垂装饰华丽；有的是长冠，垂于颈后可达背部，尖端向上或向下卷曲；还有一种花冠，给人以高贵、智慧、华丽的感觉。凤鸟的喙多为闭合的弯钩形状，只有个别的鸟喙是张开的。凤鸟的躯体大多与鸟禽的躯体相似，变化不大。凤鸟的尾部变化较多，有长尾、垂尾和分尾的形式。

宋代凤头形盖执壶（右图为壶身展开纹样）

1996年在成都彭州宋代金银窖出土的323件银器之一。据考证这批器物大部分所处的时代为南宋中期。

饕餮纹

饕餮纹

饕餮，实际上是各种各样的动物或幻想中的动物的正面头部图案，也称兽面纹。其特点是：中间是鼻梁，上面是角，角下有目，目上有眉，目的两侧有耳和尖锐的爪子。部分饕餮纹的两侧有展开的身躯或兽尾，所有的兽面纹几乎都是左右对称分布。

兽面纹是一种庄严的造型，在形式上具有均齐、对称、平衡的特点。它的适应性很强，可用于平面上或弧面上；可以组织成装饰带，也可以作单独纹样。兽面纹一般使人有望而生畏之感，具有凶猛、严肃、不可侵犯的意味，以显示贵族的地位、权势和等级，也表示对天帝、祖辈的虔诚。

