

高等美术院校系列教材

装饰基础

主编：王 维

湖南美术出版社

「高等美术院校系列教材」

装饰基础

主编：王 维

湖南美术出版社

高等美术院校系列教材

丛书策划: 左汉中 李 松

主 编: 朱训德

副 主 编: 郑林生 胡师正 谢 雱

编 委: 朱训德 郑林生 胡师正 谢 雱 陈和西
曲湘建 姜松荣 李蒲星 李荣琦 洪 琦
坎 勒 杨国平 严 明 陈飞虎 苏厂元
曾宪荣 许 彦 唐凤鸣 何 辉 蒋尚文
戴 端 孙湘明 何人可 文 术 焦成根
田绍登 舒湘汉 吴建陵

图书在版编目 (CIP) 数据

装饰基础 / 王维主编. —长沙: 湖南美术出版社,

2003 (高等美术院校系列教材)

I . 装... II . 王... III . 装饰美术—高等学校—教材

IV . J525

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2003) 第 092980 号

装饰基础

主 编: 王 维

副 主 编: 唐俐娟 胡 嫔

参与编写: 屈云东 刘湘东

责任编辑: 李 松

出版发行: 湖南美术出版社

(长沙市雨花区火焰开发区 4 片)

经 销: 湖南省新华书店

印 刷: 湖南省化工地质印刷厂

开 本: 787 × 1092 1/16

印 张: 6

印 数: 1-3000 册

版 次: 2004 年 2 月第 1 版 2004 年 2 月第 1 次印刷

ISBN7-5356-2001-9/J · 1862

定 价: 19.00 元

【版权所有, 请勿翻印、转载】

邮购联系: 0731-4787105 邮 编: 410016

网 址: www.arts-press.com

电子邮箱: market@arts-press.com

如有倒装、破损、少页等印装质量问题,

请与印刷厂联系调换。

前 言

本书是“基础图案”和“装饰初步”的结合,并以现代国内外在设计教育中普遍采用的构形手段为主线,充分发挥点、线、面、体的表现方法及色彩运用的特点,使课程学习适应未来高年级设计各学科的专业要求。

装饰基础分为两大部分:图案基础和装饰构成。通过对自然物象的深入观察,运用写生、变化的手段,将自然形态转化为人工形态,且具有优美的装饰意味。学生通过这一课程的学习,可以在造型能力、艺术表现力、创造力和想像能力等方面得到提高,并能丰富自己对装饰性画面的鉴赏和动手表现能力。

编者

2003年10月

目 录

前 言

第一章 装饰基础概述

第一节 什么是装饰

第二节 图案与装饰的关系

第三节 装饰基础的由来

第二章 图案写生与变化

第一节 图案的写生

第二节 图案的变化

第三章 装饰图案的构成法则

第一节 统一与变化

第二节 对比与调和

第三节 均齐与平衡

第四节 条理与重复

第四章 装饰图案的构成形式

第一节 单独纹样

第二节 连续纹样

第五章 器物图案的写生与变化

第一节 器物写生的目的

第二节 器物写生的原则

第三节 器物写生的方法

第四节 器物的变化

第六章 装饰人物画

第七章 装饰色彩

第八章 装饰图案的表现技法

第一节 点、线、面的表现技法

第二节 图案的色彩表现技法

参考书目

彩图

第一章 装饰基础概述

第一节 什么是装饰

《辞海》中对装饰的解释为：装饰就是修饰；打扮。《后汉书·梁鸿传》：“女(孟光)求作布衣麻女屦、织作筐缉绩之具。及嫁，始以装饰入门。”装也就是“妆”；饰，所谓“物既成而加以文彩也”。故一般人对于装饰的概念，就是物体外貌的一种修饰；是着眼于美感的一种加工。

装饰是一门涉及范围很广的学问。在我国的词汇里，也不难看出，诸如人们的衣着打扮曰“装束”，建筑的整饰曰“装修”，房间门面的摆设曰“装点”，书画的装裱曰“装褙”，书籍的“装帧”，商品的“装潢”等，都是由装饰引申出来而又与其有关联的。

但是，一个词所包含的内容，并不是固定不变的，在不同时代，往往注以新的内容，赋予新的意义。因此，我

图 1-1a

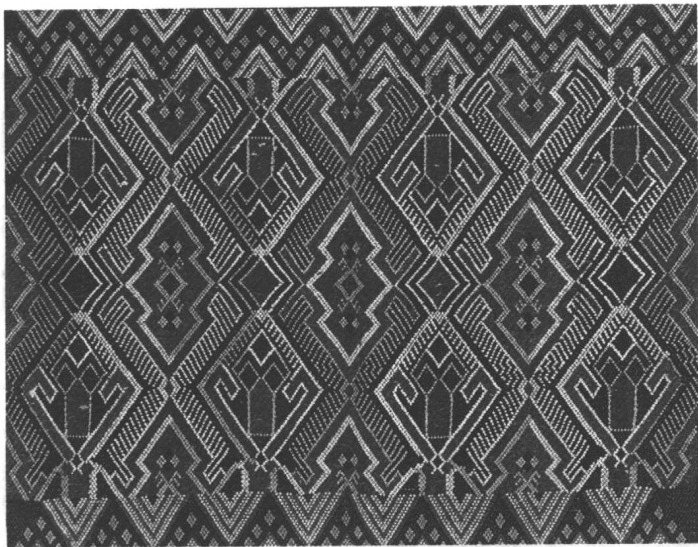

图 1-1b

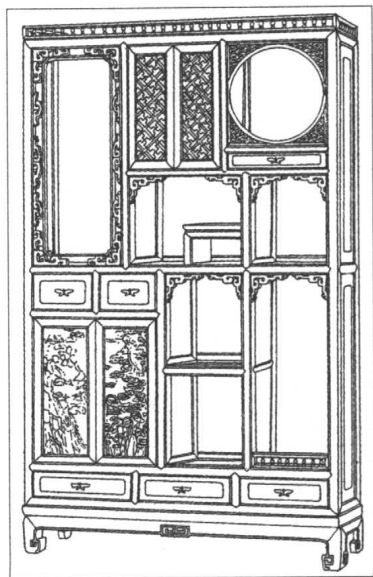

图 1-1c

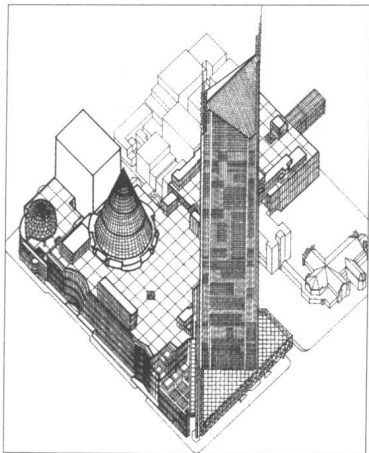

图 1-2a

图 1-2b

们对装饰的理解就不能只是停留在概念的解释上,必然还要从艺术实践、艺术的社会作用等方面,分析归纳,才能找到一个较完整的答案。

装饰的概念,有狭义和广义的区别。广义的解释,是近代图案学的分类中所定的。如将图案分为工艺图案(陶瓷、染织、金工、木工等)(图 1-1)、建筑图案(建筑图样和建筑装饰)(图 1-2)、装饰图案(室内装饰、店面装饰、书籍装帧、商品包装等)(图 1-3)。

狭义的解释,是将装饰视为一种图案纹样(也包括色彩),即所谓施于物品上的“文彩”。由于物品的种类繁多、样式庞杂,故而装饰也就多了起来。

装饰被当作一种艺术样式,成为艺术的一个门类,不论狭义与广义,总是同生活日用品结合着,可以独立

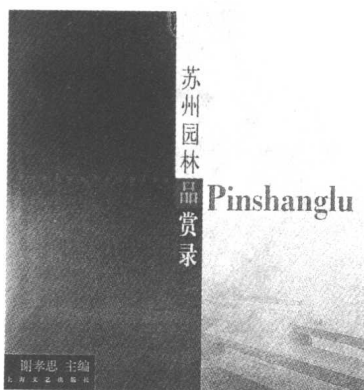

图 1-3a

图 1-3b

图 1-3c

图 1-3d

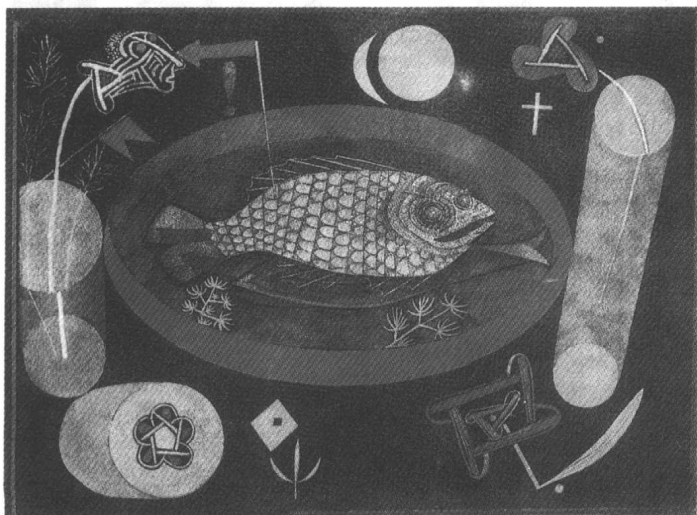

图 1-4

图 1-6

图 1-5

鉴赏或被使用。但由于它在造型艺术的形式美上,体现了较为系统完整的规律性,故而,又常被视为一种艺术技巧、艺术意匠、艺术手法,而加以种种运用。诸如画家的装饰性油画(图1-4)、版画(图1-5)、年画(图1-6);雕塑家的装饰性雕刻(图1-7),装饰性泥塑(图1-8)等。中国画中的装饰因素更为突出,特别像工笔花鸟(图1-9)、青绿山水(图1-10)等作品。这就是所谓装饰性、装饰风、装饰味。

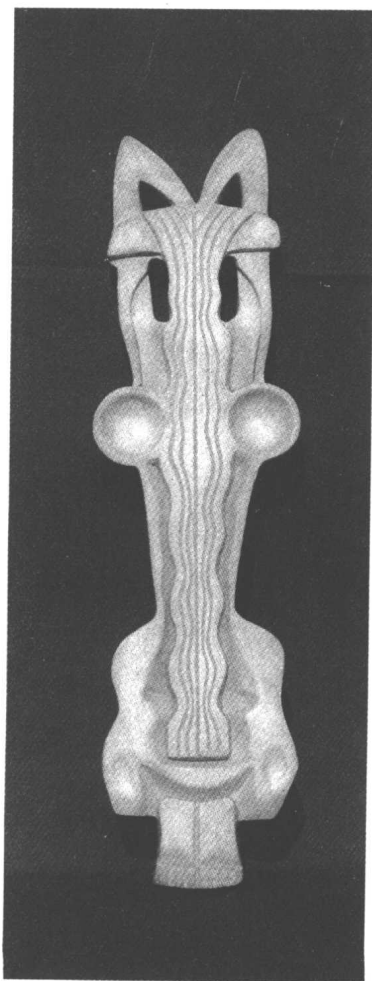

图 1-7

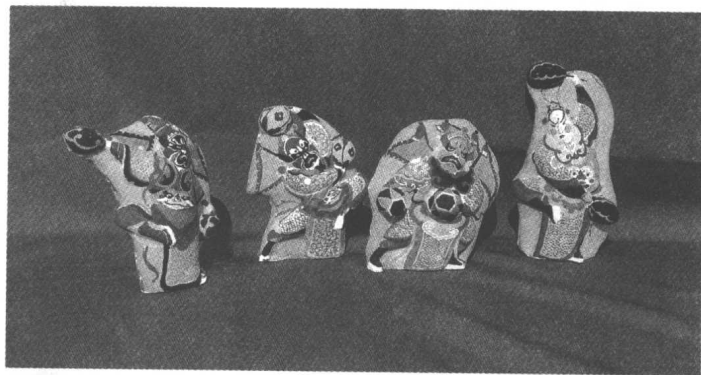

图 1-8

装饰性是工艺美术艺术形象的最明显的特征,装饰性是与写实性相对而言的,写实的形象一般是不求装饰性的。例如,话剧中的人物形象就没有京剧中的人物形象那样的装饰性因素。京剧人物的眼饰、道具、脸谱,甚至动作都有装饰性。非写实的形象不一定带有装饰性,但带装饰性的形象则一定是非写实的。

带有装饰性的形象都是经过艺术加工的。艺术加工

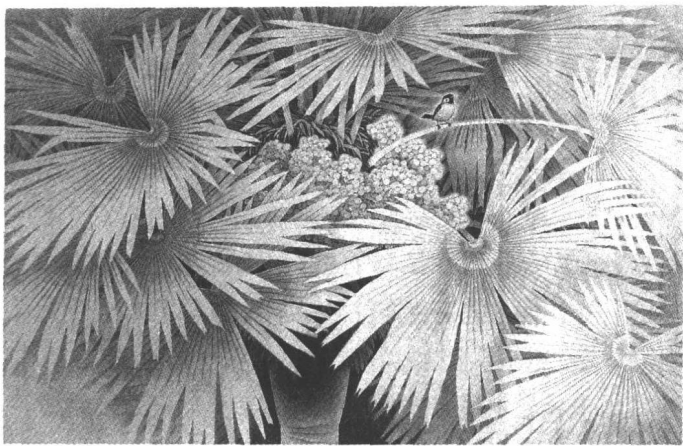

图 1-9

包含着美化。任何艺术形象都包含着美化,但并不是说任何美化的形象都带有装饰性,而只有那些按照工艺美术的法则、图案的法则美化了的形象才具有装饰性。工艺美术的美化是处处都力求显露形式美规律的美化,而且这种美化更着重显露对称、均齐、重复等形式美的规律。

装饰的样式与装饰的手法有所区别,又互相联系。这区别,是程度的区别,是装饰性与写实性体现在同一作品上比重和倾向性的区别;这联系,是由于艺术语言与艺术风貌的接近和趋向一致。所以,具体地看待某些作品,往往不易分辨出哪些是作为装饰样式而成立的,又有哪些只是其他艺术门类对于装饰手法的借用。

谈装饰性,最重要的一个方面主要从艺术的社会作用的角度来认识。装饰美术,虽然也被视为造型艺术的一种,但在对社会的作用上,却有别于一般的绘画和雕刻。由于装饰对于实用品的从属关系,它的主要艺术任务,往往是以其本身来体现人民生活的美好,并反映社会的物质和文化发展的水平。在教育作用上,它美化了人民生活,提高了人民的审美观念。

我们应该从装饰的目的任务和满足人民对于装饰的要求出发,来看待装饰的问题。既不能因装饰的特长而过分抬高,也不能因装饰的局限而故意贬低。只有让各种艺术发挥其特长,才能百花齐放。张道一说:“假如我是一个诗人,我要写一首赞美诗来歌唱装饰。因为它物化了美,而又美化了人民的生活。”

图 1-10

第二节 图案与装饰的关系

“图案”《辞海》上解释：广义指按对某种器物的造型、色彩、纹饰进行工艺处理而事先设计的施工方案所制成之图样，通称图案。有的器物(如某些木器家具等)，除了造型结构，别无装饰纹样，亦属图案范畴(或称立体图案)。狭义则指器物上的装饰纹样和色彩而言。

雷圭元先生说：“图案，从字面上解释，有视觉形象的设计方案之意。狭义的图案，指平面的纹样符合美的规律的构成，广义的图案，则是关于工艺美术、建筑装饰的结构、形式、色彩及其所附的装饰纹样的预先的设计的通称。”“图案毕竟主要是工艺品的设计，工艺品的制造是先有设计的。工艺设计与图案，本来是同义语。但是由于本世纪以来对工艺品，建筑艺术和工业产品的审美方面的更加重视，设计一词得到了艺术家们和理论家的青睐，大有用设计取代图案之势。”雷先生还主张“‘和平共处’，愿用图案就用图案，愿用设计就用设计。反正在中国的传统理论中，广义的图案就是指工艺设计、建筑装饰。现在加上了工业品的设计”。

姜今先生又说，“图案”与“设计”是从DESIGN一词翻译而来。日本最早翻译成“图案”时，当时工业还不发达，这个名词在中国已用了一个世纪，当时在图案的范围内也使用了“设计”，是作为图案创作的过程，而图案则包含整个设计理论的先导。近年来由于工业科学的高速发展，大型的工业和商业战线的扩大，“设计”被推到了战略的重要地位。图案就被压缩到“设计”中装饰纹样配角上去了。“图案是由建筑美术、装饰美术、应用美术的各个方面所构成。它按美的法则，在工艺材料、用途、经济、生产等条件的制约下，充分发挥艺术的想像力，借装饰造型手段，达到意匠的艺术效果，从物质上、精神上美化人民的生活。”

因而，我们说图案与装饰的关系是相辅相成的，由于图案的特性，故图案不能脱离装饰而存在，而装饰又要以图案为依托。图案与装饰的终极目的就是美的规律创作

第二个自然，也就是“造物的艺术”。

第三节 装饰基础的由来

基础，泛指事物发展的根本和起点。在图案装饰这个无比宽阔领域里如何开始，如何从茫然无知，到心领神会，进而进行装饰的创造，一直是人们关心的问题。学生没有基础的训练，对造型的审美没有依据，不知什么是美，什么不美，对色彩缺乏审美的基本要素，缺乏自然审美的属性，基本知识的匮乏影响将来的提高。丰富的大自然，是人类艺术创作取之不尽的源泉，也是装饰创作的源泉。自然界中蕴藏着无穷无尽的创作素材。

在自然面前，我们应充分发挥我们视觉的优势，去寻找那些美的事物，罗丹说：“美是无处不在的，对于我们眼睛来说，不是缺少美，而是缺少发现。”而动用我们观察的能力，也是我们称为基础的一部分。学习装饰基础这是首先要解决的问题。

图案的装饰被广泛用于人民生活的衣、食、住、行、玩诸方面，大到飞机、轮船，小到别针、纽扣，以及环境设计、服装设计、家具、工业产品设计、包装装潢、多媒体网页设计等领域，都能见到装饰的身影。故有人动情地说：“它就像冬夜里一把火，不但使人感到温暖、舒缓，并且它的光照见了那纯真的心灵和对于美好生活的憧憬。”在这样的情形下，对装饰基础的掌握就显得尤为重要了。

中国有着几千年的装饰传统，有着数不胜数的装饰作品珍宝，从装饰的角度去看，旧石器时期的彩陶纹样是我们已发现的最早的装饰图案。尽管那时的制作条件简陋，手段也很有限，但并没有影响他们对美的理解和表现，那些优美的图案今天看来仍具有很高的审美价值。我们可以确信，创造美的灵感来源于生活。除此之外，还有商周时期的青铜器，战国时期的漆器，织绣，汉代的瓦当、玉器、画像石、砖，南北朝的石刻，唐代的铜镜、织锦，宋代时期的瓷器，明清时期的家具、瓷器、景泰蓝，还有丰富多彩的民间美术。一条奔腾不息的装饰长河，为世代的人们学习和鉴赏。

随着我国政治上结束十年动乱,经济上对外开放,西方发达国家在艺术设计教育上的一些先进的东西,在80年代初引进我国,首先在中央工艺美术学院开放三大构成课(平面构成、色彩构成、立体构成),随着社会改革的不断深化,在造型教育领域里也取得亦喜亦忧(或喜忧参半)的结果。喜的是多年的实践经验,已经有非常优秀的作品为广大人民群众所喜闻乐见,在国内、国外也取得了很多成就;忧的是,对西方的先进经验,采取了囫圇吞枣的态度,也造成了一定的人、财、力的浪费,但总的说,是成绩大于不足。在科技高度发展的今天,网络的日益普及,使世界变得很渺小,很好地、科学地借鉴西方的在造型基础训练方面的一些合理的经验,也是反映了一种世界的目光。我国在建设社会主义的事业中,物质生产虽有了突飞猛进的发展,但就设计能力的数量和质量上来说,还是十分薄弱的。近些年来,随着经济上的“开放、搞活”,某些部门已开始认识其严重性了。但从全局上讲,还普遍缺乏重视系统的研究,这是与客观的发展很不相适应的。人类的设计活动由来已久,但由于各国社会、经济等的发展不平衡,情况也不尽相同。发达国家已逐渐形成了比较完善的设计学科和设计教育体系。不仅培养、涌现了大批设计人才,也有力地推动着各种物质生产,并且对提高人民生活水平和改善社会生活环境起到了积极作用。鉴于我国在设计教育中的相对滞后,有必要重申设计基础的教育,装饰基础课正是在这样一个大背景下应运而生的,是为学生将来的设计学习奠定一个好的基础。继承优秀的传统,结合西方发达国家在设计方面的先进经验。“古为今用”、“洋为中用”、“推陈出新”应是我们强大自己文化的根本保证,进而改善人民的生活质量。

思考题:

1. 装饰在现实生活中的作用?
2. 装饰与图案的辩证关系是什么?

第二章 图案写生与变化

图案的写生与图案的变化是装饰基础课程中比较重要的两个部分。写生是培养和提高学生对美的敏锐的观察力、丰富的想像力以及对形象的记忆能力。变化是把写生得到的素材运用装饰的手法进行艺术加工与创造,从而得到更理想、更典型和更美的图案造型。

第一节 图案的写生

一、写生的目的

图案写生是为图案变化收集素材和充分提供完整的形象依据。图案中的形象来自于自然,但自然中的物象千变万化,怎样从中得到有用的素材呢,这就需要我们认识、了解,分析我们描绘的对象,同时作有针对性的选择,选择特征明显、结构清楚、造型优美的自然物象进行描绘。另外我们还须注意素材的广泛性,如:花卉、风景、动物、人物等,素材越广越丰富,应用时就会越自由越方便,只有这样,才能为图案的变化打下坚实的基础。

二、写生的要求

写生前应先对自然物象进行局部观察、多角度观察、透视分解等观察,分析研究它的特征、动势、外形与结构生长规律,选择动态最美、特征最典型、角度最理想的作为描绘的对象。对动物的描绘,要了解它们的生活习性,强调它们的特征、分清主次。对花卉的描绘,要了解花名、开花的季节、生长规律、花朵特征以及每种花卉给人突出的印象,如:菊花、月季、荷花等复瓣花卉,写生时一般

要作取舍。哪些是该保留的,哪些是该删减的,以加强或减弱,必要时还可以采取“移花接木”,使形象更加简洁、典型、优美。

写生时要根据具体情况从近及远、从主到次、从简到繁、从浅到深、从整体到局部形神兼备来表现。既要有神态生动、形象整体的描绘,又要有局部的刻画,还可以在画旁配以文字,记录对象的特点与作者当时强烈的感受,充实整体与局部的对比关系。写生时必须要有主次,主次是画面形成的强弱对比,是不可缺少的节奏,没有对比的画面缺少生动,没有强弱节奏的画面缺少秩序。比如写生花卉时,显而易见,花是主要的,叶是次要的。

三、写生的工具

1. 铅笔

铅笔分硬铅和软铅两种。硬铅颜色淡,用字母H型表示;软铅颜色重,用字母B型表示。初学者一般选用H型~2B型的铅笔为好,硬铅笔适用于起轮廓和勾细线,软铅笔适用于深浅、起伏、转折等微妙地方的刻画。

2. 彩色铅笔

彩色铅笔适合在白纸上作画,它色彩淡雅,但没有覆盖力。用彩色铅笔表现物象的层次关系有两种方法:一种是用水溶型彩色铅笔,当水将彩色铅笔涂抹的颜色干后,仍可继续用彩色铅笔描绘;另一种是采用淡彩打底,分出大的色调和层次,再用彩色铅笔仔细刻画,直到将物象表现完整。

3. 钢笔

钢笔有粗细之分,但没有轻重的变化。写生时可以训练大胆、肯定、准确的表现力。钢笔稿清晰、流畅,易长期保存。用钢笔写生自然物象时,画面构图、比例关系均应做到胸有成竹,一气呵成,不画任何虚线、辅助线。

4. 油画棒

油画棒接近于蜡笔,它可以直接表现物象,但因其覆盖力不强,难以涂抹均匀。油画棒的色彩只能层层叠加,不能混合。在写生时最好选用有色纸或者先用水彩颜色铺底色,然后用油画棒调整。油画棒不易表现精细的物象,

但能烘托画面色彩气氛。

5. 色粉笔

色粉笔是写生的常用工具之一,适合在有色的底子上往前提亮色,有助于有色背景衬托主体物象,使主体物象更加突出。色粉笔不同于油画棒,无蜡但着色力强,可以一层一层覆盖将颜色柔和在一起。这是油画棒不易做到的。

6. 炭笔和木炭条

炭笔相对铅笔来说,线条粗犷有力,黑色与纸面形成强烈的反差,既能勾线,又能涂抹明暗关系,但不容易修改。一经落笔,很难擦去,但木炭条便于起轮廓,涂抹明暗关系十分快捷方便,容易修改,用干布轻轻一掸,就可以将碳粉消掉或减淡。由于木炭条质地松轻,不便于勾线,便很难表现精细的图形。

7. 圆珠笔

圆珠笔的线没有粗细之分,只有单纯的一种细线,线条轻松自由,流动感强。适合表现物象的结构,但同样有不易修改的缺点。

8. 毛笔

毛笔分羊毫、狼毫和兼毫三种。羊毫毛质松软,吸水量大;狼毫毛质挺拔有弹性,吸水量小;兼毫在羊毫与狼毫之间,软硬适当。羊毫笔擅于表现浓淡和块面,狼毫笔擅于表现物象的轮廓线和结构关系(白描),兼毫笔既能勾线,又能涂色。写生时注意选择,充分发挥不同笔性的作用。

9. 水粉笔

此类笔为纯羊毫,笔锋平阔,含色量足,宜用作涂底色,可根据需涂底色的面积,选择大小不同的笔号。

四、写生的方法

1. 慢写

常用于植物和风景写生,有时也用于人物写生。写生时常从物体的最前端开始画起。比如有花植物,应从前面的主花画起,画主花又要从离视线最近的花瓣开始,然后再画周围的花瓣。叶子的画法与花一样,先画前边,再画周围其他叶子。画时注意构图关系同时注意结构关系。慢

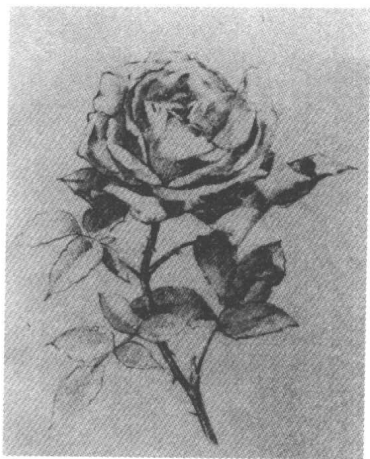

图 2-1

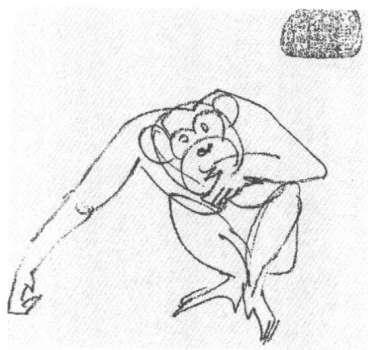

图 2-2a

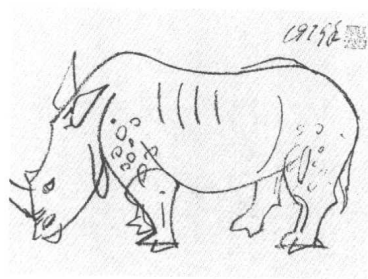

图 2-2b

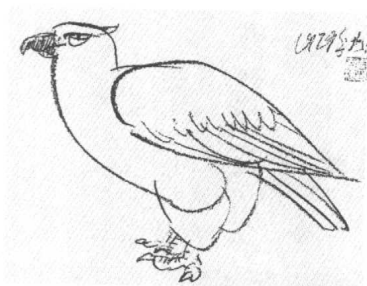

图 2-2c

写一般表现相对静止的物象,用单线加少许阴影的方法描绘对象,训练线描的组织能力和表现技巧。慢写有充分的时间调整画面的构图、布局、疏密和层次关系。

2. 素描

素描写生也是写生的一种表现形式,是训练绘画基本功的主要手段。通过训练,可以使学习者具备正确的观察方法和表现方法。它不仅记录物体的相貌,还可以有效地表现物体的形体、空间关系及微妙的结构关系。工具适合铅笔(B~4B)、碳笔。(图2-1)

3. 速写

速写是在短时间内快速、准确、概括地表现物象的写生方式。它用简洁的线条、生动的形象再现生活中难以用慢写描绘的瞬间印象,要求作者不仅具有熟练的基本功,而且要熟悉描述对象大的形体特征、各个局部特征及各部位的比例关系,深入了解相似物象的区别。

速写通常表现那些灵活多变的动态,如:飞翔的鸟,奔跑的马,风吹的植物等,并在很短的时间内一气呵成。由于时间的限制与特定的写生方式,决定了速写形体和线条的随意性很强。总之,速写的写生方法,先从整体出发,抓住对象的动态方式,最后整体把握全局。(图2-2)

4. 白描

白描是最常用的写生方法。它是以单线勾勒出物象的外形及结构特征,常用铅笔、碳笔、钢笔、圆珠笔和毛笔准确地表现对象,要求用线准确、肯定和清晰。白描较速写要工整一些,用线性差,落笔严谨,依靠线条的疏密变化表现画面的节奏,不以明暗表现对象。(图2-3)

5. 影绘写生

影绘写生是运用毛笔和墨汁(有时也用其他单色)剪影式的表现对象。影绘着重表现对象外形特征和生动优美的姿态,形象简练、概括,黑白反差大,对比强烈,与剪纸效果相似。影绘写生有利于锻炼和提高敏锐的观察能力、概括的表现能力和提炼取舍的布局能力。(图2-4)

6. 淡彩写生

淡彩写生可分铅笔淡彩和钢笔淡彩。一般用透明的水彩颜料。淡彩写生是在白描的基础上,根据对象的色彩