

新视域·中国高等院校
视觉传达设计十三五规划教材

装饰图案 设计与表现

余雅林 | 著

上海人民美術出版社

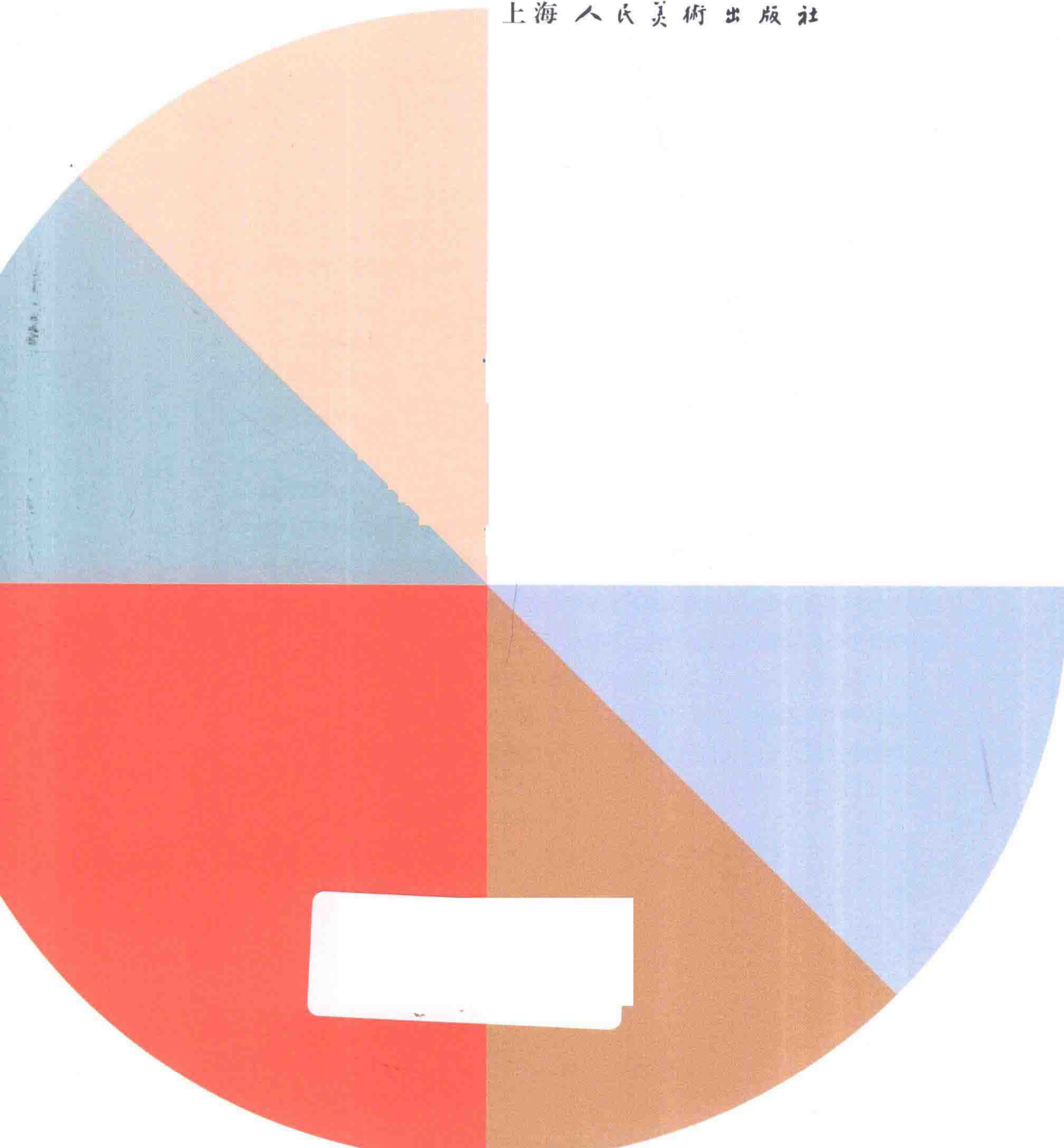

新视域·中国高等院校
视觉传达设计十三五规划教材

装饰图案 设计与表现

余雅林 | 著

上海人民美术出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

装饰图案设计与表现 / 余雅林著. — 上海 : 上海人民
美术出版社, 2017.5

新视域·中国高等院校视觉传达设计十三五规划教材

ISBN 978-7-5586-0236-8

I. ①装... II. ①余... III. ①装饰图案—图案设计—高
等学校—教材 IV. ①J525

中国版本图书馆CIP数据核字(2017)第035085号

新视域·中国高等院校视觉传达设计十三五规划教材

装饰图案设计与表现

著 者: 余雅林

策 划: 孙 青

责任编辑: 孙 青

见习编辑: 陈娅雯 陈 雪 李勇腾

书籍设计: 朱琪颖

技术编辑: 朱跃良

设计制作: 王灵韵 陈娅雯

出版发行: 上海人民美術出版社

(上海长乐路 672 弄 33 号)

邮编: 200040 电话: 021-54044520

网 址: www.shrmms.com

印 刷: 上海丽佳制版印刷有限公司

开 本: 787×1092 1/16 8 印张

版 次: 2017 年 5 月第 1 版

印 次: 2017 年 5 月第 1 次

印 数: 0001-3300

书 号: ISBN 978-7-5586-0236-8

定 价: 45.00 元

FOREWORD

装饰基础这门课是设计各专业(产品设计、视觉传达、环境艺术、公共艺术、数字媒体等专业)的基础课程,主要解决形式美的问题。但是上好这门基础课却不容易。作者在近二十年的教学中,总结、整理和归纳了一些教学方法和学习方法以飨读者。这些内容主要有以下几个方面:

1、探索符合现代审美装饰的形式和表现手法。无论是第二章基础部分,还是第三、四章深入部分,都尝试摆脱20世纪七八十年代图案程式化风格的影响,从现代审美和表现手法多样性出发,在扎实的写生基础上,灵活运用装饰表现手法。

2、从平面装饰到立体装饰的转换。在第二章第四节内容里,卡通装饰造型表现手法的训练项目中,采用了平面装饰到立体装饰的转换训练。在对动物的卡通装饰造型的设计基础上制作完成立体的卡通造型的训练里,学生从平面思维过渡到立体思维,从纸笔绘画到材料制作的转换上得到很好的训练,也让装饰真正走进了生活和空间。

3、装饰的升华。在第三章将装饰的内容拓展到了联想与创意,表现形式上追求和谐同构的理想境界,也增强了装饰的趣味性。在古代的装饰器具中也不乏精彩的造型,书中做了一些介绍,可以作为训练时的参考。

前言

4、传统与现代元素的同构表现。在第四章中，尝试从传统图案中提炼元素，再结合现代元素，内容和形式上也要求达到和谐统一，构图时打破传统图案的形式，避免过于饱满与绝对对称，尽量空灵和使用自由的流线。学生在训练中取得了比较成功的效果，很多画面既具有传统的典雅，又具有现代的灵动。

通过该书循序渐进的系统性训练，除了掌握好装饰造型的手法外，在结合专业设计时，还需要考虑功能与装饰造型的巧妙结合，像汉代的长信宫灯和五代的倒灌提梁壶都是装饰造型和功能进行了非常巧妙的结合的例子。

每次俯首在案，不知不觉已到深夜！当书稿最终成形时，总觉得还有不少地方需要仔细斟酌，不能至善至美，修改永无止境！对于“装饰基础”这门课，十几年的教学历程和教学经验在这一刻得到释放。感谢家人的支持、感谢所有在工作中给我帮助的老师、同事、朋友、学生！在第二次修订工作中得到产品设计专业王灵韵同学的大力协助，在此表示感谢！希望这本书面市之时，能得到同行们的认可，也希望不足之处能得到专家们的指正，我将在“装饰”这条路上一如既往地探索下去！

余雅林 于江南大学设计学院

二〇一七年四月

CONTENTS

6 第一章 装饰的概念

- 7 第一节 装饰的萌芽及概念
- 8 第二节 传统装饰器物的演变
- 13 课题训练

17 第二章 装饰图案的表现

- 18 第一节 发现自然美
- 19 第二节 写生时主要的方法
- 23 第三节 花卉、动物、人物的形态特征
- 25 课题训练1
- 38 课题训练2
- 51 课题训练3
- 58 第四节 图案的表现手法
- 79 课题训练4
- 86 第五节 图案的构图

目 录

95 第三章 装饰的联想与借喻

96 第一节 联想与创意

97 第二节 借喻与和谐

101 综合课题训练

107 第四章 传统装饰纹样的创新表现

108 第一节 传统装饰纹样的寓意

112 第二节 主题纹样的创新表现

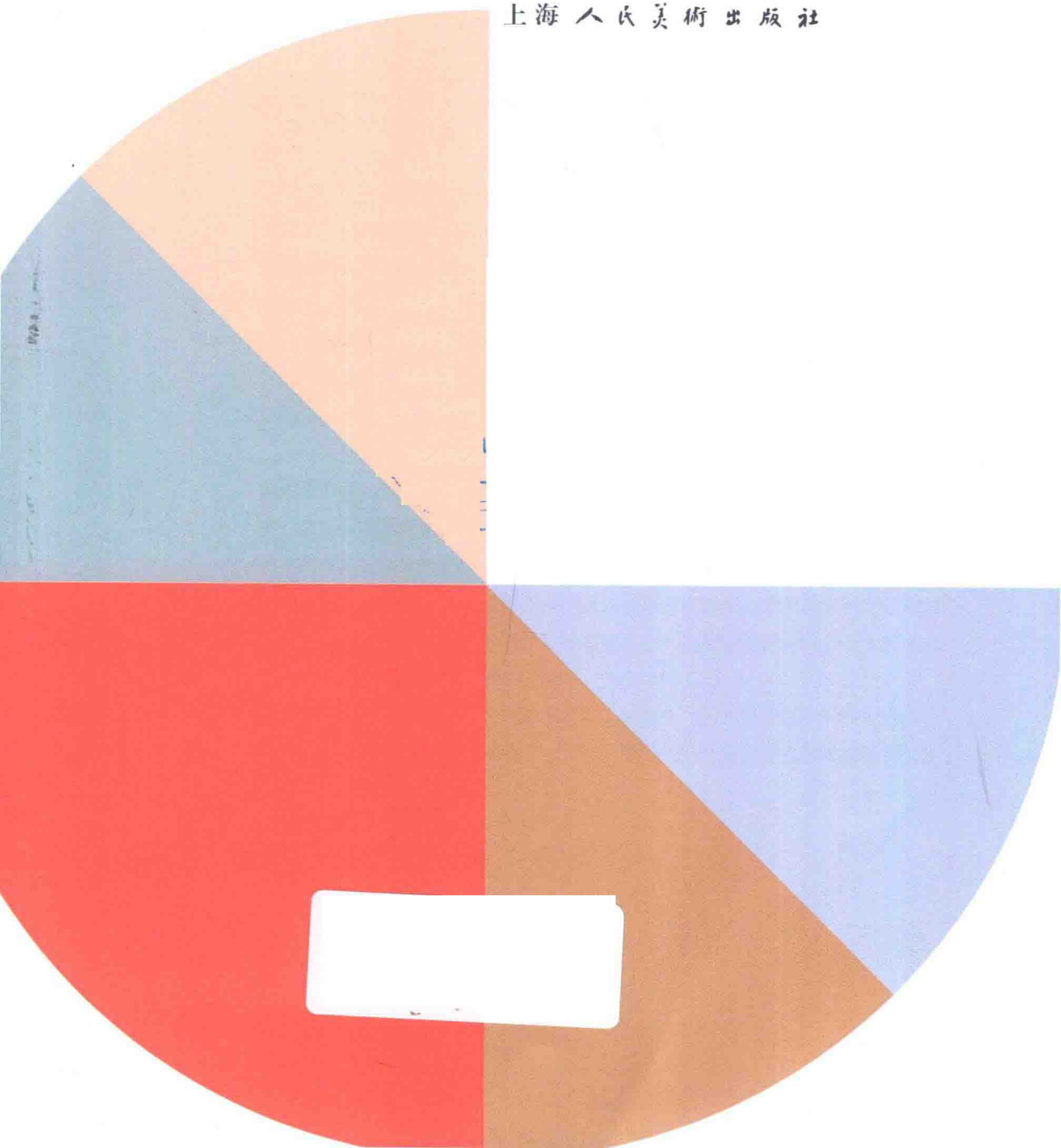
114 综合课题训练

新视域·中国高等院校
视觉传达设计十三五规划教材

装饰图案 设计与表现

余雅林 | 著

上海人民美術出版社

FOREWORD

装饰基础这门课是设计各专业(产品设计、视觉传达、环境艺术、公共艺术、数字媒体等专业)的基础课程,主要解决形式美的问题。但是上好这门基础课却不容易。作者在近二十年的教学中,总结、整理和归纳了一些教学方法和学习方法以飨读者。这些内容主要有以下几个方面:

1、探索符合现代审美装饰的形式和表现手法。无论是第二章基础部分,还是第三、四章深入部分,都尝试摆脱 20 世纪七八十年代图案程式化风格的影响,从现代审美和表现手法多样性出发,在扎实的写生基础上,灵活运用装饰表现手法。

2、从平面装饰到立体装饰的转换。在第二章第四节内容里,卡通装饰造型表现手法的训练项目中,采用了平面装饰到立体装饰的转换训练。在对动物的卡通装饰造型的设计基础上制作完成立体的卡通造型的训练里,学生从平面思维过渡到立体思维,从纸笔绘画到材料制作的转换上得到很好的训练,也让装饰真正走进了生活和空间。

3、装饰的升华。在第三章将装饰的内容拓展到了联想与创意,表现形式上追求和谐同构的理想境界,也增强了装饰的趣味性。在古代的装饰器具中也不乏精彩的造型,书中做了一些介绍,可以作为训练时的参考。

前言

4、传统与现代元素的同构表现。在第四章中，尝试从传统图案中提炼元素，再结合现代元素，内容和形式上也要求达到和谐统一，构图时打破传统图案的形式，避免过于饱满与绝对对称，尽量空灵和使用自由的流线。学生在训练中取得了比较成功的效果，很多画面既具有传统的典雅，又具有现代的灵动。

通过该书循序渐进的系统性训练，除了掌握好装饰造型的手法外，在结合专业设计时，还需要考虑功能与装饰造型的巧妙结合，像汉代的长信宫灯和五代的倒灌提梁壶都是装饰造型和功能进行了非常巧妙的结合的例子。

每次俯首在案，不知不觉已到深夜！当书稿最终成形时，总觉得还有不少地方需要仔细斟酌，不能至善至美，修改永无止境！对于“装饰基础”这门课，十几年的教学历程和教学经验在这一刻得到释放。感谢家人的支持、感谢所有在工作中给我帮助的老师、同事、朋友、学生！在第二次修订工作中得到产品设计专业王灵韵同学的大力协助，在此表示感谢！希望这本书面市之时，能得到同行们的认可，也希望不足之处能得到专家们的指正，我将在“装饰”这条路上一如既往地探索下去！

余雅林 于江南大学设计学院

二〇一七年四月

CONTENTS

6 第一章 装饰的概念

- 7 第一节 装饰的萌芽及概念
- 8 第二节 传统装饰器物的演变
- 13 课题训练

17 第二章 装饰图案的表现

- 18 第一节 发现自然美
- 19 第二节 写生时主要的方法
- 23 第三节 花卉、动物、人物的形态特征
- 25 课题训练1
- 38 课题训练2
- 51 课题训练3
- 58 第四节 图案的表现手法
- 79 课题训练4
- 86 第五节 图案的构图

目 录

95 第三章 装饰的联想与借喻

96 第一节 联想与创意

97 第二节 借喻与和谐

101 综合课题训练

107 第四章 传统装饰纹样的创新表现

108 第一节 传统装饰纹样的寓意

112 第二节 主题纹样的创新表现

114 综合课题训练

第
一
章

CHAPTER 1

装饰的概念

第一节 装饰的萌芽及概念

装饰从一开始,就和人类的生活密不可分。在原始人类的岩画里有夸张的装饰形态;在生活器具上有唯美的装饰纹样和造型;在古汉字里蕴含着简练的装饰形式……

“装饰”的字面含义即装扮、修饰。但是纵览从远古时期到现在的各时期的装饰形态、装饰风格,不难发现,装饰其实是反映了人类的一种本能行为,即高级动物有别于低级动物的一种满足视觉需求、感官需求的行为,是人们不满足视觉上的单调,追求秩序和变化的一种行为。

这样的行为延续了几千年,在19世纪初,一个叫阿道夫·卢斯的建筑师却提出一个反主流的观点——“装饰即罪恶”!他认为没有装饰才能突显出精神。任何极端的口号都会激起不小的关注,卢斯的主张也引起了人们深思,然而深层次分析他的论调,只是就建筑的整体空间形式与装饰相对而言,装饰显得毫无价值,在随后一段时期内一些建筑师的设计多少受到了他这种思想的影响。但是任何极端的思想都难以为继,就像达尔文的进化论所说的那样,不是最强大的生物才能在地球上生存繁衍下去,而是适应外界环境的物种才能生存下去,也就是“适者生存”!

一个世纪过去了,这样的论调阻止不了人们对美的追求,对装饰的追求,因为装饰本身并不需要过多的精神层面的东西附之于它,它表现出的更多的是一种形式,繁复的或简洁的、粗犷的或细腻的、古典的或现代的、直白的或含蓄的……它或许承载着一些精神寄托,一些美好愿望,但它更多是带给人们感官上的愉悦和享受。

图1 贺兰山岩画。它不仅见证了生活在这里的少数部族的原始崇拜、生活场景,也见证了贺兰山地区人与自然关系的发展演变。岩画中刻画的形象具有生动、简练、夸张等特点,极具装饰感,是人们对生活中事物进行细心观察后的生动描摹

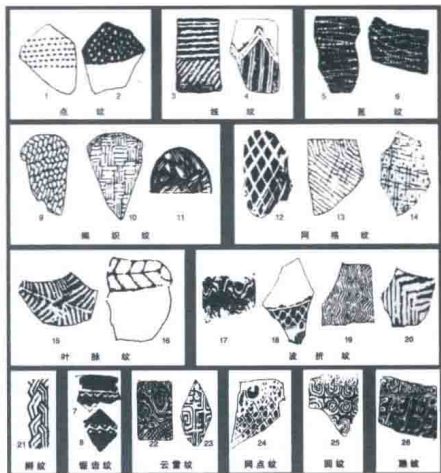

图2 中国陶器纹饰图录,广汉三星堆博物馆。图片中的纹样是中国陶器上常见的纹样,有的是比较抽象的形态,有的是对自然现象的刻画,有的是动、植物形态的提炼……它们体现了古人对具有规律的形式感的追求

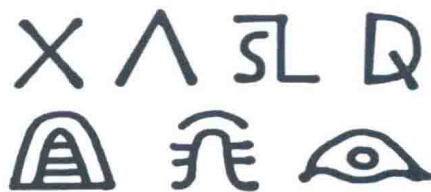
最早的装饰也许是原始人类用兽骨、贝壳或是小石头钻孔穿制的项链，也许是用有颜色的矿石在树干上、岩石上以及在人的身体上的涂抹。最早的图腾和文字都无意识地具有“装饰”意味，发展到后来，人们开始有意识地追求各种装饰风格，这些装饰风格是由不同的形态依循不同组合方式而形成的，是人在不同时期对美的不同认识。

第二节 传统装饰器物的演变

装饰是需要载体的，人类最早是以大自然中的岩壁为载体创作岩画，以人身体为载体制作出兽骨、贝壳串珠等装饰物，以日用器具为载体“设计”出精美的图案，以文字为载体发明出形意结合的“抽象符号”。

从考古史来看，陶器是被挖掘出来最多的原始生活器具之一，它详细记载了古人的生活方式、社会活动、审美情趣、装饰手法等。因此，从不同时期陶器的纹饰、造型的特征，能看到装饰风格的演变，这种演变离不开当时的社会背景，如经济、文化、技术、生产力、生活习俗，甚至是政治等因素。

原始社会时期，各方面都比较落后，社会形态初具规模，人与自然依然紧密相连，人们把很多自然现象初步加以抽象，描绘、刻画在日用器具上。这个时期的装饰纹样及手法简洁、质朴、浑厚，没有过多的修饰。

三星堆遗址出土陶器刻画符号图录
GRAPHICS ON POTTERIES UNEARTHED AT SANXINGDUI

图3 三星堆遗址出土陶器刻画符号图录，广汉三星堆博物馆。这些或对称，或均衡的符号，显示了古人对形态的高度抽象的能力

图4 甲骨文，是一种刻画在骨头上的文字符号

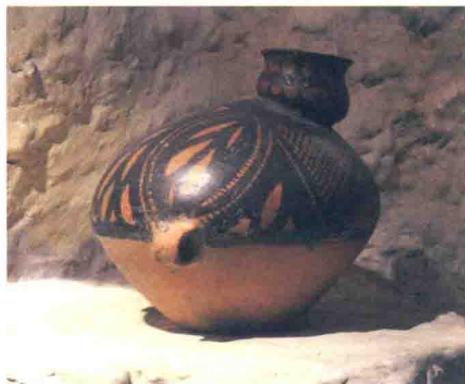

图5 偏口彩陶壶，新石器时代，宁夏固原博物馆

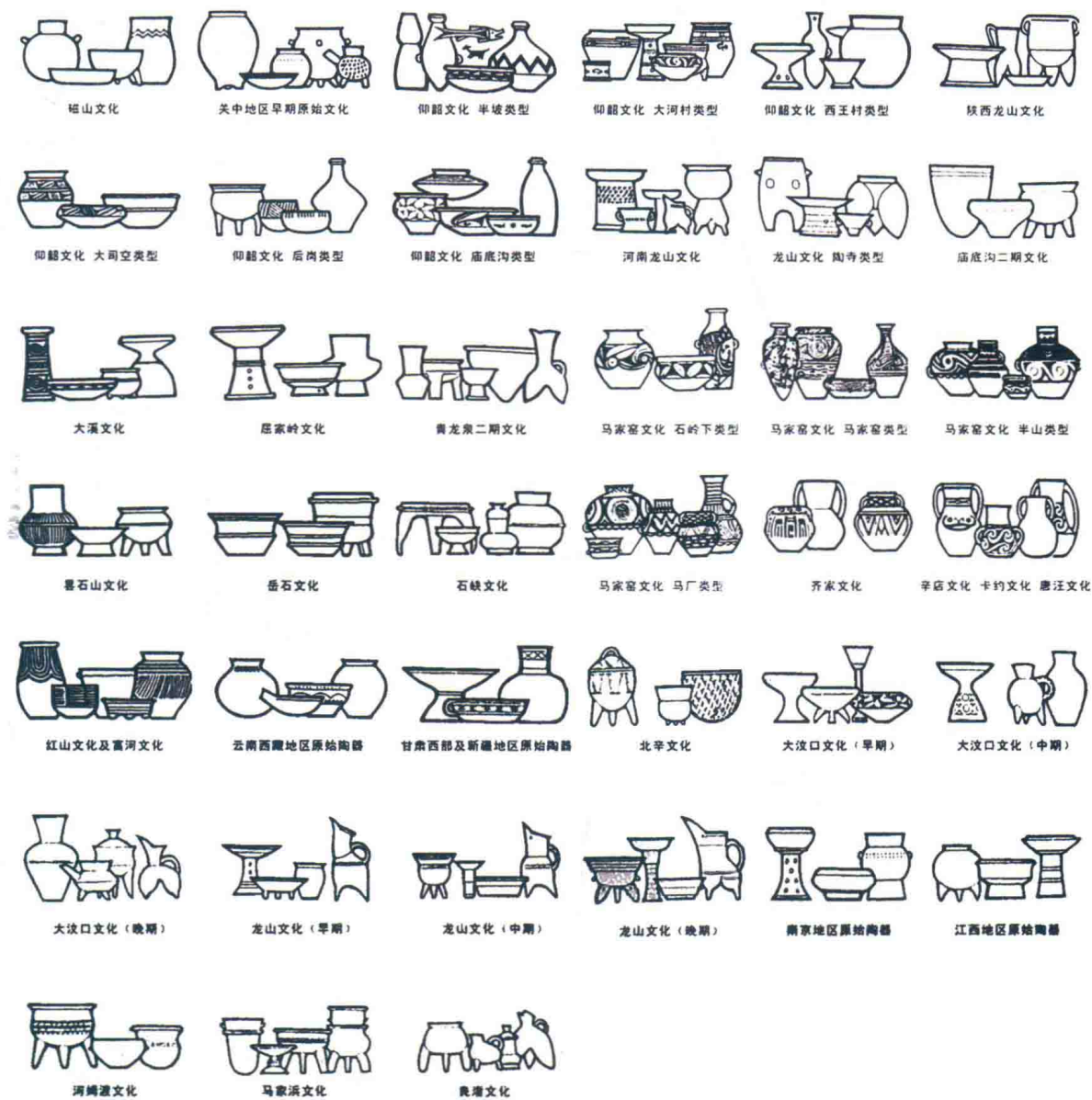

图6 中国原始陶器主要类型图，广汉三星堆博物馆。这些陶器产自于不同地域、不同时期，在装饰造型上各具特色。但它们也有共通的特点：由于原始社会时期，人们大多是席地而坐，陶器都是以摆放在地面使用为主，由于观赏视角的原因，其上的装饰纹样大多位于陶器的上半部分

商周时期，青铜器作为日常和祭祀礼仪器具，被广泛使用。青铜器上的装饰纹样细密复杂，造型狞厉威严，具有神秘感。这和祭祀礼仪活动相互呼应。下面主要介绍几个器具：

商代兽形觥(图7)为商代盛酒器，共有四条扉棱将器身分为四部分。整个器具布满雷纹，满花浮雕，立体感较强。耳部前端为一兽面，兽角似蜗牛触角，上面装饰云纹与两周曲折纹，角顶部为三角雷纹。该兽形浓眉大眼，双耳叶状招风，张口露齿，牙齿以曲折纹表现，圆状下颚。头顶正中装饰以圆雕兽角。盖后也是一个兽面雕饰，角向内卷曲，以两对视的卷鼻卷尾夔纹表现。

图7 兽形觥，商，山西博物院

西周时期鸟尊是主要代表器具(图8)。其形是伫立回首的凤鸟形，头微昂，圆睛凝视，高冠直立。禽体丰满，两翼上卷，鸟背依形设盖，盖钮为小鸟形。双腿粗壮，爪尖略蜷。凤尾下设一象首，可惜象鼻残缺，依据象首曲线分析，象鼻似该内卷上扬，与双腿形成稳定的三点支撑，凤鸟颈、腹、背饰羽片纹，两翼与双腿饰云纹，翼、盖间饰立羽纹，以雷纹衬地，尾饰华丽的羽翎纹。鸟尊的盖内和腹底铸有铭文“晋侯乍向大室宝尊彝”，可证其确为宗庙礼器。鸟尊造型写实、生动，构思奇特、巧妙，装饰精致、豪华，是一件罕见的艺术珍品。

图8 鸟尊，西周，山西博物院

春秋战国时期，战争频繁，社会较为动荡，器物 and 装饰都趋于简洁实用。春秋时期的夔凤(图9)纹鉴有一定代表性，器形为敞口，颈部微微收敛，平底，矮圈足，颈腹附对称的四个耳，颈部和下腹部饰夔凤纹带。上腹部为兽面纹带，用瓦棱纹、三角回纹、斜线作填纹。

另外，战国的采桑宴乐射猎攻战纹铜壶造型和纹饰也具有代表性，壶形鼓腹、斜肩。壶身满饰嵌错图案，以三角云纹为界，分上、中、下三层，每层图像的左右侧描绘的场景也各不相同：上层为采桑射猎图；中层为宴乐戈射图；下层为水陆攻战图。嵌错精致、工艺高超、内容丰富、结构严谨。漆器在战国也得到了很大发展，中期以后漆器从木作业中分化出来，成为新兴手工业，除木、竹胎外，还出现了木片卷、粘胎、夹苎胎。

图9 夔凤纹鉴，春秋，山西博物院