

21 世纪创意与设计实用教材

钟 玮 编著 装饰图案 设计

Decorative design

中国传媒大学
出版社

21世纪创意与设计实用教材

装饰图案设计

Decorative
design

钟玮 编著

中国传媒大学 出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

装饰图案设计/钟玮编著. --北京:中国传媒大学出版社,2010.12
(21世纪创意与设计实用教材)

ISBN 978-7-5657-0082-8

I. ①装… II. ①钟… III. ①装饰美术-图案-设计-高等学校:
技术学校-教材 IV. ①J51

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2010) 第 206469 号

装饰图案设计

编 著 钟 玮
策 划 吴 磊
责任编辑 蔡开松 吴 磊
装帧设计 魏 东
责任印制 曹 辉
出 版 人 蔡 翔

出版发行 中国传媒大学出版社 (原北京广播学院出版社)
社 址 北京市朝阳区定福庄东街1号 邮编:100024
电 话 65450532 或 65450528 传真:010-65779405
网 址 <http://www.cucp.com.cn>
经 销 全国新华书店
印 刷 北京中科印刷有限公司

开 本 787×1092 毫米 1/16
印 张 10
版 次 2011年1月第1版 2011年1月第1次印刷

ISBN 978-7-5657-0082-8/J·0082 定价:48.00元

版权所有 翻印必究 印装错误 负责调换

前 言

装饰图案作为人类生活的重要组成部分,走过了一段漫长的发展道路,我们目之所见和身之所处的物质和文化环境,已经显示了图案设计的无所不在。装饰图案艺术及其装饰的表现形态,其目的不单单只是为了美化、装饰自己的环境,而是人类内心深处的某种情感图案化、象征化的方式表达,图案的设计包含着历史文化因素、意识形态因素,甚至是政治意识形态因素。

我国艺术院校的装饰图案教学是从20世纪初就开始了,随着艺术设计教育的发展,对于图案设计教学的理解和认识也发生着变化。中国现代艺术设计教育的发展之快是有目共睹的,但是必须承认,中国现代艺术设计教育的发生又是仓促和特殊的,在引进与本土、学习与创造的复杂关系与现实中,隐藏着许多深刻的矛盾和问题。我国艺术设计教育曾一味地学习西方,并在一定程度上延续并发展了将图案基础教学理论视为陈旧过时的东西,大有取代之势。80年代从日本、香港引进了艺术设计教育中的“三大构成”,似乎成了中国艺术设计教育的同义语和时尚。但必须看到,我国引进“三大构成”的基础设计教育方法,虽然有利于艺术设计教育形成规范化的体系,但它将设计教育的本质进行了机械的理解,其局限性是显而易见的。而装饰图案作为我国近代工艺美术教育之初所设置的课程,经过沉淀与发展,其教学体系的系统性、时效性和扩展性对于艺术设计人才能力的培养是具有现实意义的。特别是在后工业社会、互联网时代,设计介入生活方式的意义变得更为复杂,装饰图案作为一门实用性的艺术,因其与社会生活发生的密切联系,让我们通过多元化的思维方式培养和建立起

成熟的设计思维。美感、功能、地域、文化、历史、信息、时尚、营销,装饰图案设计已不是一般意义上的人造物,在这样的背景下,装饰图案教学体系中的人文内容和对创造力、想象力、实践力的培养,将有助于启发学生对设计的本质性思考,装饰图案设计中对社会价值和文化价值的解读将丰富教学的内涵和扩展设计的视野。而装饰图案教学更应纳入现代艺术设计的发展体系之中,建立起一个与现代社会相适应的、科学的装饰图案教学体系。

装饰图案设计是艺术设计基础教学的重要内涵,它的创新发展将拓宽设计基础教学研究的视野,我们试图针对工业时代、信息时代的文化特征,用发展、求变的眼光去寻找某种契合点,寻求现代装饰艺术表现形式的全新解读,这也是装饰图案教学创新的主要价值取向。装饰图案设计应向多角度现代装饰艺术方向去拓展,为装饰图案设计的文化需求和应用打开更为广阔的通道。从而不断地激发装饰图案设计的生机与活力。

作者

2010年12月

目 录

- 前 言 / 1
- 第一章 装饰图案概述 / 1
- 第一节 关于装饰图案的几个基本概念 / 1
- 一、装饰的含义与意义 / 1
- 二、装饰与图案 / 4
- 三、装饰图案的类型与艺术价值 / 4
- 第二节 中外图案艺术的发展 / 11
- 一、中国传统图案 / 11
- 二、外国传统图案 / 32
- 第二章 装饰图案设计的基本元素 / 41
- 第一节 图案设计的视觉元素 / 41
- 一、造型 / 41
- 二、色彩 / 43
- 三、肌理 / 50
- 四、意境 / 52
- 第二节 图案设计的造型元素——点、线、面 / 52
- 一、点 / 53
- 二、线 / 54
- 三、面 / 55
- 第三节 图案设计的形式美法则 / 57
- 一、平衡 / 57
- 二、对比与协调 / 59
- 三、节奏与韵律 / 59
- 第三章 装饰图案的创意设计流程 / 61
- 第一节 图案设计的素材采集 / 61
- 一、形态感知 / 61
- 二、形态采集 / 62
- 第二节 图案形态的写生与变形设计 / 64
- 一、装饰图案写生的题材 / 64
- 二、装饰图案写生的方法 / 67
- 三、写生形态的变形与凝练 / 69
- 第三节 图案设计的创意思维方法 / 79
- 一、联想与想象 / 79
- 二、图案形态的创构 / 81
- 第四节 图案设计的构成组织形式 / 82
- 一、独立形构图 / 83
- 二、连续形构图 / 85
- 三、综合纹样构图 / 88

第四章 装饰图案的色彩表现技法与材料媒介 / 89	第二节 服饰图案 / 118
第一节 装饰图案的色彩表现技法 / 89	一、服饰图案的概念与分类 / 118
一、平涂法 / 89	二、服饰图案的设计应用 / 123
二、勾线法 / 89	第三节 陶艺图案 / 126
三、推移法 / 89	一、了解陶艺 / 126
四、晕色法 / 89	二、现代陶艺的定义与分类 / 127
五、点绘法 / 90	三、现代陶艺的工艺流程 / 128
六、水色法 / 90	四、现代陶艺的图案装饰 / 129
七、撇丝法 / 90	五、现代陶艺装饰图案的审美价值 / 132
八、肌理的表现技法 / 92	第四节 平面印刷图案 / 135
第二节 装饰图案的色调表现 / 96	一、标志图案设计 / 135
一、装饰图案的色调训练 / 96	二、包装图案设计 / 139
二、装饰图案套色的训练 / 98	第五节 装饰图案的计算机辅助设计 / 143
第三节 装饰图案的材料媒介 / 99	一、计算机图形设计软件的种类及原理 / 143
一、装饰图案材料媒介的多样性 / 99	二、Photoshop在图案设计中的应用 / 143
二、装饰图案材料媒介的感知 / 99	
第五章 装饰图案的应用与拓展 / 102	学生作品展示 / 147
第一节 民间手工绘染绣图案 / 102	主要参考书目 / 153
一、手绘 / 102	
二、扎染 / 107	
三、刺绣 / 112	后 记 / 154

第一章 装饰图案概述

一件染织物、一个花瓶、一件家具,选择什么都行,若要在这些器物上面描绘些什么,那就不是绘画而是装饰了。“装饰”究竟为何?为什么不同于普通的绘画呢?装饰与图案有着怎样的因缘呢?我们可以看到其中隐藏着不可思议的性质,毕竟图案是“装饰性”的吧……

第一节 关于装饰图案的几个基本概念

一、装饰的含义与意义

1. 装饰的含义

“装饰”一词在中国最早见于5-6世纪,《后汉书·梁鸿传》上说:“女(孟光)求作布衣麻屨,织作筐缉绩之具。及嫁,始以装饰入门。”这里的装饰即打扮(如图1-1、图1-2)。《词源》上说:“装饰,打扮。”这与近代装饰即“装点、修饰、美化”的意义几乎同义^[1]。《中国工艺美术大辞典》则从学科意义上解释装饰:“装饰已被当作一种艺术样式,成为艺术的一个门类”。在这里,装饰从对人的打扮扩大到对物的修饰,即施于物品上的“文采”。“文”即“纹”、“采”即“彩”,设计中对物品进行刻、绘、印、雕等工艺手段,即“纹”,并施以“色彩”,这就是装饰。装饰总是同生活日用品(手工制或机制的)结合着,并可以独立鉴赏或被使用。另一方面,由于它在形式美上具有较为完整系统的规律性,又常被视为一种艺术技巧、

工艺手法,如装饰性版画、装饰性油画、装饰性玻璃镶嵌画等。

图1-1 穿团花锦胡服的盛妆妇女

《唐书,五行志》:“天宝初,贵族及士民好为胡服装饰,妇人则簪步摇钗,衿袖窄小。”

图1-2 出土于新疆吐鲁番阿斯塔那的随葬屏风画共六幅,分别绘四乐伎、二舞伎,这是其中的一幅。图中舞伎高发挽髻,额装饰雉形花钿,红裙曳地,足穿重台履。

[1] 郭烈炎:《装饰语意设计》,江苏美术出版社2002年版,第3页。

2. 装饰的意义

装饰是人类的本能愿望,人类从诞生起就从未停止过对装饰的探索与追求。装饰作为人类生活的重要组成部分,起源于原始社会。人类初期,装饰是生活的重要组成部分。当时人们为了强化自身、战胜其他部落,在与大自然的斗争中创造了纹身、身上饰物、图腾崇拜物、具有象征意义的装饰符号等。这种超越民族、种族及时代具有普遍性的装饰物、装饰符号,包含了原始人对现实生活的理解。这不仅仅是因为装饰在物质层面上给人们带来了享受与益处,更是因为装饰是人类精神生活的重要表达方式。装饰是人类文化观念、意识形态的反映与产物。装饰对于人类来说也不是一种可有可无的形式游戏,它深入触及到了一个民族的文化心理和意识形态,中国商代青铜器中的饕餮纹、古代埃及的壁画与浮雕、非洲的岩石与面具艺术、玛雅神像、古希腊的陶器……装饰中有读不完的社会、历史和艺术信息。装饰与历史考古、文化人类学、宗教、哲学、心理学、符号学等有着密切的联系。(如图1-3至图1-6)

或许我们都有这样的经历:当走近一家经过装饰设计的茶屋,主人用古老书法字体、

图1-3 商代青铜器

图1-4 非洲木雕面具

非洲雕刻艺术的社会功能是第一位的,每件物品都有其宗教(主要是拜物教)的存在意义。

图1-5 埃及浮雕

乘着马拉战车的埃及人浮雕。

图1-6 希腊彩陶

绘在陶瓶上的伯罗奔尼撒战争场面。

传统如意图案的古铜把手装饰着大门，视觉告诉我们这是怎样的一家店，并吸引大家走进店中入座。室内墙面色彩的古朴与淡雅、家具陈列的传统装饰韵味，主导了整个空间的视觉特征。一阵清悠深远的古筝曲和檀木的清香也是不可少的氛围装饰。这时再端上古香古色的用兰竹图案装饰的紫砂壶，隐约飘来一丝茶香，那种感觉真是妙不可言。所有这一切都因“装饰”而被描绘得美妙至极。而这些装饰若被作为可有可无的“附件”去掉，那么这家茶屋即使有上好的西湖龙井都不一定有人问津。因此现代装饰的意义不仅仅是一件物品的表现，更可以是一种行为的描述，是装饰行为和装饰现象的总称。这种美化、修饰、装点、烘托，赋予装饰更为广泛的表现形式，在与主体的有机结合、互为构造的意图中实现功能与精神的内在联系。“图形、色彩、质地、体积、节奏、音调、语气、气味”等都可以成为装饰的手段和元素，并在生活中实践、追求、探索着……

李砚祖在《装饰之道》中特别阐述：“当装饰成为人类生存和发展不可缺少的一环，成为人生存与生活必备的内容时，装饰实际成了人的一种生活方式，即艺术化的生活方式。”我们的生活物品离不开装饰；我们的生活空间离不开装饰；我们的活动场所离不开装饰……由此，装饰的意义已不单纯停留在纯粹视觉美感的生理效应中，而是通过造型、色彩、构成、材料、工艺等元素组织成了一门综合性的艺术形式。它以一种特殊的“力”渗透于人的行为之中，使人类生活更加艺术化的同时，又以一种文化的“质”渗透于艺术形态之中，使其兼具了装饰的品格与深厚的文化底蕴。（如图1-7至图1-9）

图1-7 暖耳
以菊花纹样装饰对应超凡脱俗的人格意韵。

图1-8 肚兜
五福捧寿，寄寓“寿福双全”的生命理想。

图1-9 荷包
结构布局包括外部形态、装饰区域、纹样布局、制作技法等方面。一切以合乎功能化、对象化、装饰化为目的。

二、装饰与图案

装饰与图案是一种相辅相成、相互依存的关系。装饰通过图案表达被装饰物性格、属性。图案表达中无论是装饰变形,还是意象造形都是对装饰形式进行提炼、浓缩、概括、夸张的加工过程。装饰可以是一种行为过程或是艺术化的结果,而图案则是这种行为过程所采用的手段和方式,或是结果的某种体现形式。图案经点、线、面、体、色、肌理、空间、质地、工艺技术所形成的装饰构造,是装饰形式美和抽象美的基础。两者虽然有所区别,但其最终的目标均是要达到形式与内容的高度统一。装饰的表现性、图案的形式美并不是视觉元素本身的属性,而是在其两者关系中的顿悟与运用中所进行的“审美传达”。

“图案”作为外来语,是日本人用汉字对英文“design”的意译。“design”可以译为设计、图案和花样等意;作为动词还有构思、设计、打样、布局的意思。在《现代汉语词典》(第5版)里,图案的定义是:“有装饰意味的花纹或图形,以结构整齐、匀称、调和为特点,多用在纺织品、工艺美术品和建筑物上”^[1]。装饰家庞薰琴先生对图案的广义解释为:“图案,就是设计一切器物的造型和装饰方案。”由此可见广义的“图案”包含了器物的造型、色彩、纹样和工艺处理手段等这一整体的设计过程和实践结果。

随着时代的发展,图案所涉及到的领域也更为广泛,图案与设计、图案与装饰绘画的界限也逐渐被打破,“装饰”、“图案”、“设计”等一类的词语都扩展了其内涵与外延,或者都理解其大设计概念了。(如图1-10至图1-11)

图1-10 橱窗设计中图案的表现

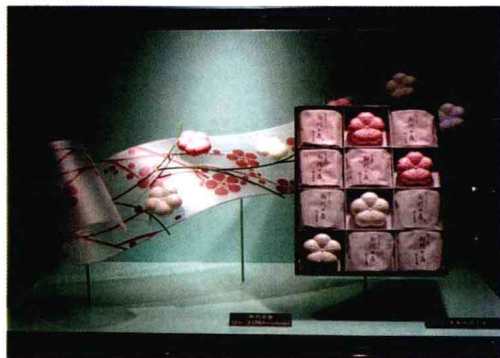

图1-11 橱窗设计中图案的表现

三、装饰图案的类型与艺术价值

1. 装饰图案的类型

装饰图案涉及的范围十分广泛,根据不同的划分角度可有不同的分类方法,通过对不同分类方法的类别分析,对装饰图案会有一个更加系统完整的认识。

(1) 按应用领域划分

按应用领域划分可分为建筑装饰图案、家具图案、服饰图案等等。

[1] 鲍小龙、刘月蕊:《现代装饰图案设计》,东华大学出版社2002版,第2页。

◆建筑装饰图案：装饰于建筑上，与建筑形式和功能融为一体的图案。如中国古代建筑的砖瓦大都装饰有图案。秦代的空心砖和瓦就是秦汉时期盛行的一种建筑材料，上面装饰有动物形图案及以各种神话故事为题材的图案。秦汉时期的瓦当图案，不但具有镇宅护院之精神意象，实际也具有屋顶加固和防漏工程的重要功能。传统教堂建筑玻璃窗上的各种宗教题材的图案更是增加了教堂的神秘感。（如图1-12至图1-15）。

图1-14 中国传统建筑中的装饰图案

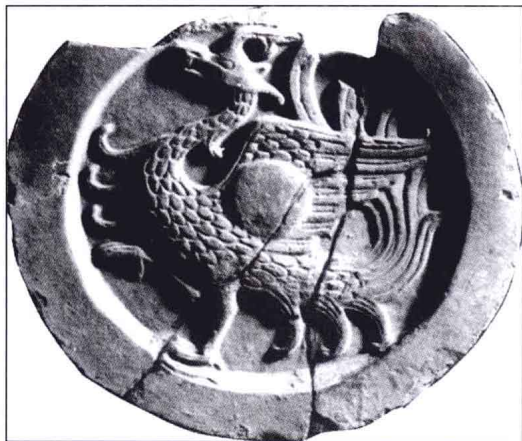

图1-12 凤鸟纹瓦当图案

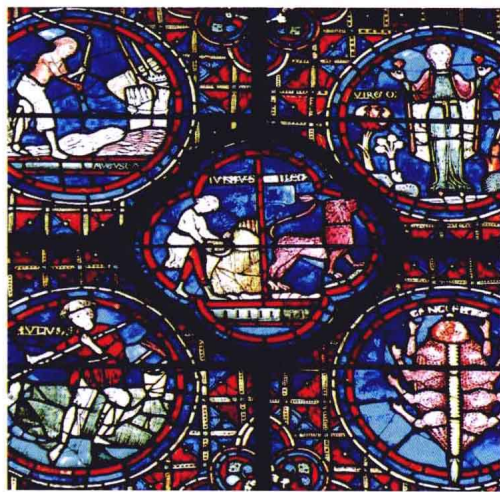

图1-15 沙特尔大教堂玻璃窗花图案

图1-13 中国传统建筑中的瓦当装饰形式

◆家具装饰图案：家具装饰图案就是对家具形体的美化。一般来说，由功能所决定的家具形体是家具造型的主要方面，而图案装饰则从属于形体。但家具图案装饰也绝非可有可无，对于传统家具，图案装饰十分重要，现代家具也是如此，只是装饰的形式不同而已。好的图案装饰能强化人们对家具产品的印象，增加家具美感。在同一形式同一规格的家具上进行不同的图案装饰，会增添不同的视觉美感（如图1-16至图1-18）。

图1-16 巴洛克风格的家具图案装饰

图1-17 明代家具中的图案装饰

图1-18 明代家具中的图案装饰

◆服饰装饰图案: 服饰图案, 顾名思义即应用于服装及配件的装饰设计和装饰纹样。在各类图案中, 服饰图案可以说是与人的关系最直

接、最亲切的一种。人的复杂性和需求的多样性, 使得服饰图案呈现出丰富多变的面貌。服饰图案所涉及的范围相当广泛, 如各种纺织面料、件料的装饰设计; 各种皮革、皮毛及棉、毛、丝、麻等织物面料的拼接设计; 各种编织、抽纱、镂空服装的花样结构设计; 以及各类附件、配件(如鞋帽、手套、围巾、腰带、手提包、首饰、佩饰、挂件等)的装饰处理, 凡是服装和与服装相联系的各种装饰图案均属服饰图案之列(如图1-19)。

图1-19 丰富多样的服饰图案

(2)按装饰图案的工艺与材料划分

不同的工艺与制作方法使图案的装饰效果产生不同的特征和风格, 装饰图案的最终目的和功用决定着所要采用的工艺与材料。如家具上的图案装饰就采用了多种工艺手法: 浮雕装饰、圆雕装饰、透雕装饰等。纺织用品上的装饰图案由于工艺制作的不同, 所产生的效果也各不相同, 主要工艺包括“印、染、绣、织”等等。而陶瓷的图案装饰也包括了印花、划花、刻花、贴花等各种工艺技法。装饰图案与工艺技术和材料的配合, 让我们感受到美与工艺的深刻关

系。同样以花鸟为题材,可在绒缎上织绣出来,也可在窑火的幻变中产生;如果比较人造靛蓝与天然靛蓝时,它的美与质会有天壤之别。在装饰图案的领域中,工艺与材料沐浴着自然的恩泽,没有良好的工艺与材料就不能产生完美的装饰图案(如图1-20至图1-23)。

图1-20 刺绣工艺图案

图1-21 陶瓷工艺图案

图1-22 木雕工艺图案

图1-23 木雕工艺图案

(3)按装饰图案的维度划分

如果图案是二维的,即在一个面上的图案,我们称其为平面图案。它广泛应用于书籍装帧、海报招贴、印刷海报、互动网页、纺织品面料等(如图1-24至图1-25)。

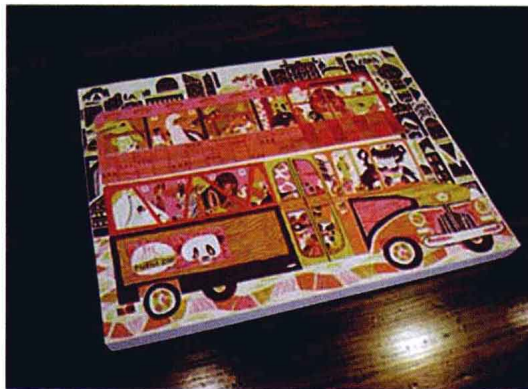

图1-24 平面图案

图1-25 平面图案

如果图案是三维的、即图案在三个维度上存在的话,我们称其为立体图案。主要用于建筑、雕塑、公共设施、家居装饰等。工艺手法有雕刻、拼贴、堆积等。(如图1-26至图1-27)

图1-26 立体图案

图1-27 立体图案

(4)按教学进程划分

◆**基础图案:**主要研究图案的共性问题,如图案的造型、结构、色彩、形式美法则、一般规律、制作技法等。它一般只作构思、构图、造型等一般能力的训练,不要求结合工艺、用途等具体实用目的。作为图案教学的重要环节,无论何种专业,都必须从基础图案开始。

◆**专业图案:**指应用于产品设计中的图案,如服饰、染织、金工、陶瓷等。它要受材料性

能、生产工艺、使用目的、经济条件等因素的严格限制。专业图案设计必须考虑生产方式、生产能力和消费要求等问题。

除以上分类外,图案还可以从地域、民族、历史、宗教、阶层等角度进行分类,这里就不一一赘述了。从不同的层次、不同的角度去研究、探讨图案的分类,主要是为了帮助初学者更加全面清晰地认识、理解图案的含义及范围。

2.图案的艺术价值

(1)文化与符号

图案是人类记录生活经验和表达审美意识的特殊语言,是传承历史与文明的重要载体,各个民族都因具有独特的历史背景与文化特质而形成各自民族的图案符号。伴随着各民族间的文化交流,图案成为我们认识其民族文化源流以及解读其民族文化内涵的密码。

在原始社会时期,人类就用图案来表达、传递观念与情感意识了。图案因其直观、形象、富于表现力成为人类记述生活、表达情感的有效途径。通过人们的长期实践与积累,图案在形成与演变中逐渐具备了符号的特质,成为文化的载体和信息传达的视觉方式,在生活中发挥着标志、象征、指意和抒情等功能。正是基于人类表达自我和认识世界的愿望,图案作为文化与符号的媒介被有意识地创造并运用着。例如中国民间美术中的许多图案造型,通常表达为中国本源哲学“观物取象”的生命符号。中国民间剪纸中的“蛇盘兔剪纸”、“莲花鱼剪纸”等图案造型(如图1-28),均是中国阴阳哲学观的符号表现。而中国民间美术中出现的对鱼、对鹿、对鸟图案,都是牡牝相对,寓意着阴阳相合、人类繁衍的哲学符号。我们看到这些图案组合,就会理解它们所代表的文化意义,并成为我们打开各民族和地区文化内涵的钥匙。

在图案的发展与变化中,部分图案保持了传统的记述与符号功能,而另一些则向纯粹的装饰性过渡,将早期具有象征意指的符号元素进行演化和重构,使一种标记符号转变成情感符号,并以审美作为最终目的。

图1-28 蛇盘兔剪纸图案

(2)历史与源流

图案虽然貌似一种简约的艺术形式,却无处不渗透着与时代、社会、艺术家的关系。各个时代的图案不仅体现了当时人们的审美观念,而且还体现了人们对生活的态度和对生命的热爱。各民族在数千年的变迁中,经历了图案的构建与使用过程,创造出恢宏的图案文化。在社会文明发展演变的各个时期,那些不适应社会发展,有悖于社会意识形态或不能满足审美需求的图案逐渐被淘汰和遗忘,而新的形式、规则不断被创造出来,即便是同一种图案,在不同的社会历史条件下所表达的含意和传达的信息也不尽相同。综观图案的构建与使用,大都有其特定的社会历史原因:图腾崇拜意识、民族历史与神话故事,以及对自然的眷恋与崇拜之情,这些都是图案的“源”。

图案艺术在岁月的变迁中,由于受到生产力和生产技术、人类思想意识与社会意识形态等诸方面的影响,体现着不同的演变动机和发

展机制,并表现出极为丰富的形式与风格流派。正是由于图案在使用上具有不拘一格,富于变化的特点,各民族才能拥有如此丰富灿烂的服饰图案文化。例如,龙纹样不仅汉族有,许多少数民族也有,应龙与蚩尤作战的神话故事也在苗乡中广为流传,也成为苗族人崇拜“龙”的开端。苗族“龙”图案保留了龙原始的模样,更重要的是留住了人们最初的对“龙”的英勇、能够战胜一切的意识与观念,区别于等级社会中代表最高权力的“龙”的样貌,更加质朴与可爱。而不同工艺条件的“限制”与特点,以及人们对审美内涵的追求,使图案创造发挥着很大的自由度,让设计者的想象力得到极大的张扬,图案便呈现出精致、繁复、粗犷、简练、变化无穷、个性鲜明的不同风格与特点。(如图1-29至图1-32)

图1-29 玉器龙图案

图1-30 石刻龙图案

图1-31 苗绣龙纹图案

图1-32 肚兜中的龙纹刺绣图案(游龙与云气表达神圣与威严)

(3)装饰与创造

图案的核心功能就是装饰,但又不仅仅是对物体外部的简单描绘。丰富的想象与主动的创造,永远是装饰图案的生命。从创造的角度看,图案在造物和文化形态方面的演绎代表了人类共同的精神需求,为使其形式在特定的文化背景中让人们获得艺术的审美满足,装饰图案就会出现合乎时代需要的选择。这也是装饰图案在发展过程中为什么产生嬗变与不断创造的主要动因。从现象上看,图案创意的变化是图案风格和审美变化的最大动因,然而透过这种外部形式的变化,我们不难看到基于时代影响下图案设计的精神特征。图案的风格与创造

在各个不同历史时期反映着当时人民生活的风格、习惯与爱好;而且反映着科技文化技术的进步和发展。其实,与现代艺术的表现一样,图案的形态、色彩、结构都以视觉语言符号向人们传递着时代的审美特征。因此,图案装饰必须紧跟时代的设计思维,强烈地反映时代的特色。图案的装饰与创造是时代的镜子,促进了生活的变革,生活的变革反过来也促进图案设计的创新和创作思维的提高。(如图1-33至图1-37)

图1-33 通讯产品中的装饰图案设计

图1-34 印刷品中的装饰图案设计