

清华大学美术学院
QINGHUA DAXUE
MEISHU XUEYUAN

设计基础教程

SHEJI JICHU JIAOCHENG
ZHUANGSHI TU'AN

田旭桐 编著

装饰 图案

安徽美术出版社

装饰图案

前言

图书在版编目(CIP)数据

装饰图案 / 田旭桐编著. —合肥: 安徽美术出版社,
2005. 6

清华大学美术学院设计基础教程
ISBN 7-5398-1379-2

I. 装... II. 田... III. 装饰美术—图案学—高
等学校—教材 IV. J51

中国版本图书馆CIP数据核字(2005)第050333号

丛书策划: 李家骝
本册编著: 田旭桐
责任编辑: 谢育智
装帧设计: 武忠平
责任校对: 司开江

清华大学美术学院设计基础教程·装饰图案

安徽美术出版社出版

(合肥市金寨路381号 邮编: 230063)

<http://www.ahmscbs.com>

全国新华书店经销

合肥晓星印刷厂印刷

安徽鼎鑫制版有限公司制版

开本: 889 × 1194 1/16 印张: 5

2005年9月第1版 2006年1月第2次印刷

ISBN 7-5398-1379-2 定价: 35.00元

清华大学美术学院由原中央工艺美术学院1999年并入清华大学后而立名。

作为全国重点艺术院校之一,我院从1956年创办始就信守着崇高的学术精神和严谨的办学思想,在半个世纪的历史过程中,面向社会、面向生活为国家的艺术教育事业和社会培养所需的设计人才作出了重要贡献。

随着社会的进步,国家改革开放的不断深化以及社会的蓬勃发展,艺术教育事业也在作相应的调整。就拿我院来说,艺术基础教育十几年来在前进中发展,在发展中改进。为更符合艺术教育之规律,强调宽口径、厚基础,学院在去年将各学科进行归整,成立三大分部:艺术设计分部(装潢设计专业、陶瓷设计专业、染织设计专业、服装设计专业、环境设计专业、工业设计专业)、美术分部(绘画专业、雕塑专业、工艺美术专业、基础教学研究室)、艺术设计学分部(艺术设计史论专业、美术史论专业)。根据全院教学大纲模块,基础教学研究室承担全院各分部一年级造型基础课。新生入学第一学年内,艺术设计分部的共同基础课是素描(静物、人物、景观速写、人体速写)、色彩(静物、风景)、构成(平面构成、立体形态构成、色彩构成)、图案、摄影等课程。美术分部的共同基础课有素描(石膏像、人像、人体)、色彩(静物、风景)、装饰艺术、雕塑、艺用解剖、书法等课程。艺术设计学分部共同基础课有素描、色彩、中外艺术史论等课程。

这套丛书依据学院教学大纲,重点介绍第一学年共同基础课的教学目的、教学内容、教学形式和在施教过程中的具体方法。参与编写此套丛书的各位老师都在一线教学岗位上任教多年,都有非常丰富的教学经验,他们在遵循教学大纲的前提下,各自在教学中充分发挥己之特长和对艺术之主见,并将之汇总起来,力图形成一个较完整的教学体系。本套书力求将本院基础教学的特色展示给大家,同时,这套丛书也是作为和其他艺术院校进行交流的一个平台,供大家研讨,以促进我院的基础教育朝着更加科学、合理的治学方向发展。这套丛书也许还有这样或那样的缺陷,望读过此书的同仁们提出宝贵意见,我们表示衷心感谢。这套丛书选用许多本室收藏的学生作品,借此机会也一并向他们表示感谢。

清华大学美术学院基础教学研究室

副主任、研究生导师

李家骝

编著 田旭桐 安徽美术出版社

JIAOCHENG

清华大学美术学院设计基础教程

QINGHUADAXUEMEISHUXUEYUAN

11.26/05

目录

1	概述
3	第一章 关于装饰图案
4	■ 第1节 图案的分类
6	■ 第2节 装饰形的潜在内容
9	■ 第3节 装饰图案的意趣
12	■ 第4节 习惯变形
17	第二章 自然形象的写生
21	第三章 装饰图案的组织形式
22	■ 第1节 单独纹样
29	■ 第2节 适合图案
35	■ 第3节 连续图案
41	第四章 构图——从无序中确定秩序
47	第五章 装饰色彩
49	■ 第1节 装饰色彩的特点
53	■ 第2节 装饰色彩的目的
55	第六章 黑白作品欣赏
56	■ 第1节 写生
57	■ 第2节 单独纹样
67	■ 第3节 适合图案
72	■ 第4节 连续图案
73	附 装饰图案教学大纲和教学要求

概述

在生活中人们已习惯用装饰图案称谓各种物品上的纹饰。可是当我们试图解释装饰图案的含义时,我们却发现装饰和图案是两个不同的概念。装饰无需图案为依托,它可以指某件物品的外形,也可以是自然物的某种状态。而图案则必须是一种进行规划和提出方案的思考,图案含有装饰的美感,这一点似是人们的共识。但并不是所有的图案都以美感为基础,在很多时候它还象征着威严、权力、地位、财富和民族信仰。当今社会信息、交通发达,各个国家的装饰图案样式形成了相互影响的脉络联结关系,展示了一个交流状态下的人文背景。在西方有许多艺术家努力地从东方古朴神秘的装饰图案中领悟一种更深的人生理念,一种返璞归真、中庸处世的态度,一种符合人性的而非科学化的东西。而我们面对西方的装饰图案又该如何吸收借鉴呢?这是一个大课题,我们至少不应该停留在对西方装饰图案的表面认识上,而应该真正从它的产生环境、内在精神着手进行探讨。

装饰含有修饰的意味,有人在解释装饰的意义时说:“装饰即装假修饰。”而图案的“图”在汉语中是指绘制出来的形象、图样、图稿,“案”则有书面材料、计划、建议、方案、决定之意,顾名思义,图案就是指有意图的设计方案。从严格意义上说,图案一词应该是个外来语,它是日本明治维新时期将英文的设计(Design)译为图案后传入我国的。因日文的“图案”与汉字的“图案”内容和字形十分接近,便很快被人们所接受和使用。有关它的具体内容和较为深入的分析,只是随着近些年设计艺术的迅速发展和西方现代设计教育理论的传入才引发人们的进一步思索。装饰图案的内涵是

图1 恭王府戏楼

图2 澳大利亚东海岸土著人图案

图3 石雕图案

很广泛的,人类的任何造型行为,物品上的纹饰、色彩、添加物以及有关工艺或材料方面的计划意图,甚至某些非人为因素形成的天然纹理都应该归入图案的范畴。但是,人们在生活中对图案的理解往往又是狭义化的,也就是说,潜意识中忽略了图案内容方面有关材料和技术上的意义,而专指设计中的纹样。在许多情况下,图案与装饰纹样具有同义性。又因为装饰纹样的应用范围很广泛,似乎所有的设计专业都会或多或少要运用一些纹样进行装饰,图案也就自然地成为了不同设计专业都要了解和掌握的必修内容。有关图案的设计方法、构图模式、形象的程式化规律以及形式语言等等理论和技法上的认识,我们视为装饰的基础,在课程安排方面称为装饰图案。

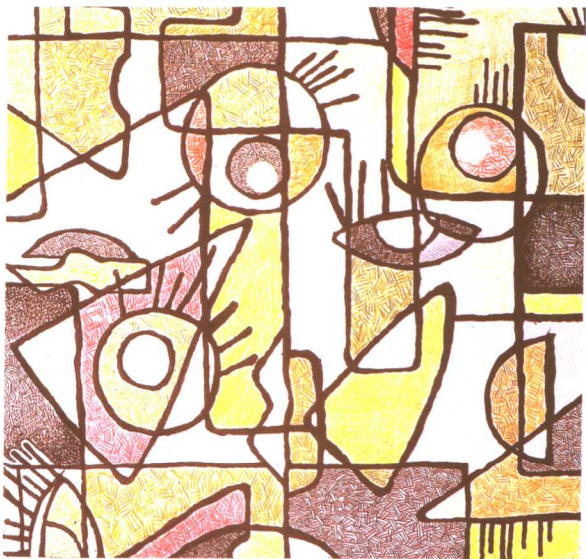

图4 装饰画 学生作品

图5 装饰画 田旭桐

图6 装饰画 学生作品

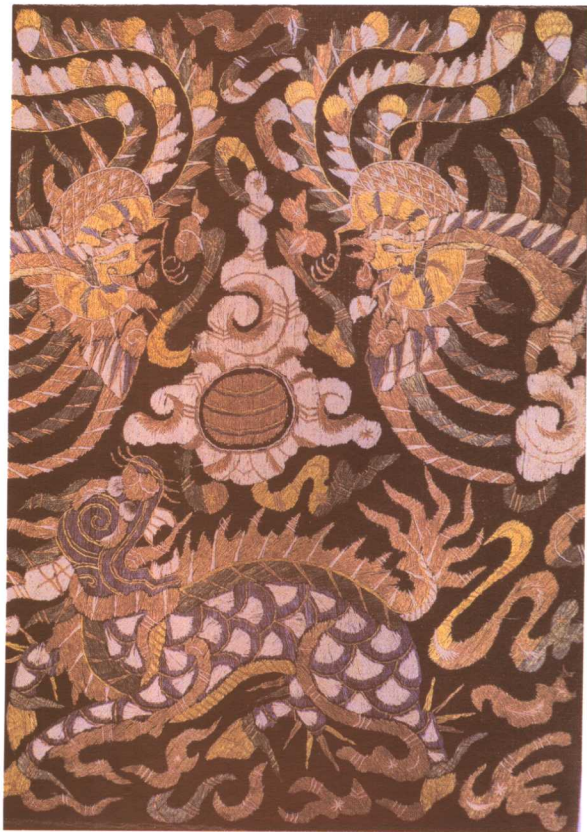

图7 黎族刺绣图案

第一章 关于装饰图案

QINGHUA DAXUE MEISHU XUEYUAN
SHEJI JICHU JIAOCHENG

第一章 关于装饰图案

关于装饰图案我们往往迷失于所谓的“图案模式”中,“大圈套小圈,小圈套金边”似乎成为了图案的外在特征。这种描绘精细,构图严格按照对称、格律体样式的图案是某一时代的产物,随着社会的发展,图案的样式已不断扩展,多样的造型手段成为了必然的趋势。

第1节 图案的分类

从严格的意义上说,装饰图案的分类应该注意这样几个方面:一是纹样的内容;二是纹样的形态;三是纹样的空间性质;四是组织方式;五是时代的风格特征;六是材料和工艺性质;七是区域或民族。将以上这些因素归纳简化,仅从装饰图案应用的目的和表现范围看,主要包括以下五种主要形式。

一、自我表现的装饰图案

这一类型的装饰图案主要以表现描绘者对形象的独特感受为出发点,描绘方式注重形式意味,比如壁画、装饰画、装饰雕塑、纤维壁挂等。(图1-1)

二、作为应用目的的装饰图案

以被装饰物的实用功能为依据,通过一定的设计方式描绘的图案称为作为应用目的的装饰图案。比如服饰图案、马赛克图案、蜡染图案、陶瓷图案等。(图1-2、图1-3)

三、宗教意义的装饰图案

这一类型的装饰图案不以图案本身造型的形式美为目的,而是借物之形表现一种观念和信仰。它隐喻着超世脱俗的精神,其古朴神秘的造型非常耐人寻味。我们熟悉的飞天、四神、龙凤纹、秘鲁彩陶上的纹样等都是比较典型的例子。(图1-4、图1-5)

四、民俗化的装饰图案

这种装饰图案是人们在日常生活中,为了抒发感情和寄托愿望而创作的,其形象大多是世代传承,带有明确的内容,固定的程式和浓厚的地方色彩。由于这种装饰图案的运用一般是以自娱自用为目的,即使交换也不具有任何商业性质,因而看起来淳朴自然。这种图案渗透在人们生活的方方面面,在各种民俗活动中尤为常见。(图1-6、图1-7)

图1-1 壁挂设计 田旭桐

图1-2 陶瓷图案 杨建军临摹

五、广义化的装饰图案

随着生活环境的变化,不同装饰图案应用范围的区分越来越淡化,许多无法归类的图案均属于广义化的装饰图案。(图1-8)

图 1-3 服饰图案 鲁斯特

图 1-4 龙兴寺莲台图案

图 1-5 山西平遥木雕彩绘图案

图 1-6 富贵福龙绣

图 1-7 脸谱图案

图 1-8 装饰画 田旭桐

第2节 装饰形的潜在内容

我们生活于形的世界之中,手之所触、目之所及无不伴随着形的存在。但是认识形又不是一件简单的事情,一片树叶、一座建筑物、一只飞鸟,这种形是具体而真实的。除此之外还有一种形却是不能直接感知的,它往往是一种幻觉或者一种预测的状态,比如说鸟语花香、梦中景象、装饰美感。形对于装饰图案来说是最基本的,也是最复杂的事情,在许多经典图案中,表现的形非常单纯,甚至是一个点,几条线,然而寓意深刻,极具形式美感。可是有的装饰图案造型复杂,形与形穿插变化,但是除了体现了形的复杂组合关系外,并不能因此给人更多的欣赏空间。装饰形的意义并不是由形的表面内容和复杂程度决定的,它还包含有一种潜在的内容。其主要包括:形的基本意义,这一点主要体现在形的抽象性质上;形自身的内容意义,这里的形有着特殊的个性特点,除了反映自然特征外还与人们对它的认知角度有密切关系;变形后的形式样态,改变自然形的存在方式后,形体表现出来的形式感控制着形象审美趋向和寓意。

对装饰形潜在内容的理解是建立在多元因素上的认识,它可以是自然形的抽象化处理,也可以是纯粹的几何形组合,这些都不是最重要的,关键的问题是要将形的描绘转化为能被人们接受的形式。只有装饰形与观者的思维联系到了一起,形才具有意义。(图1-9至图1-21)

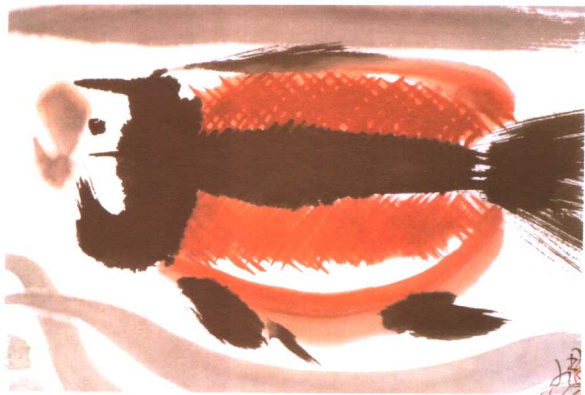

图1-9 田旭桐

图1-10 学生作品

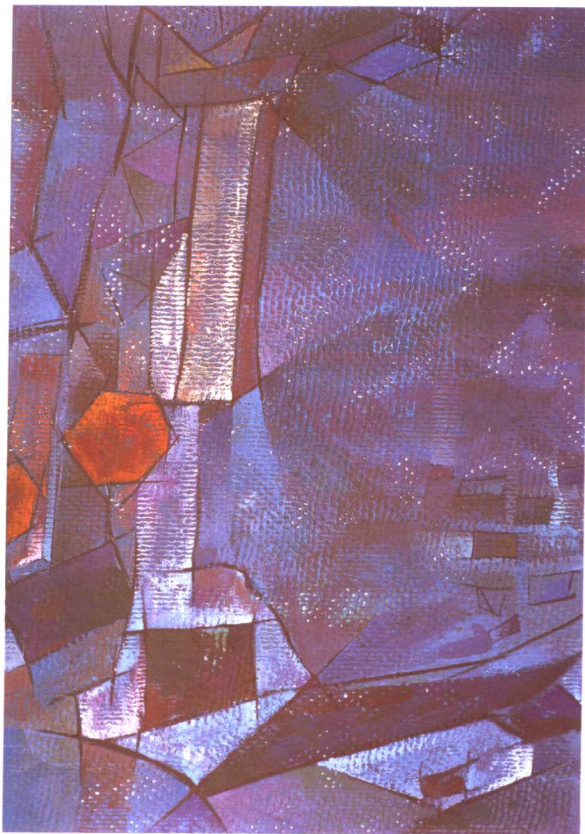

图1-11 学生作品

图 1-12 学生作品

图 1-13 田旭桐

图 1-14 学生作品

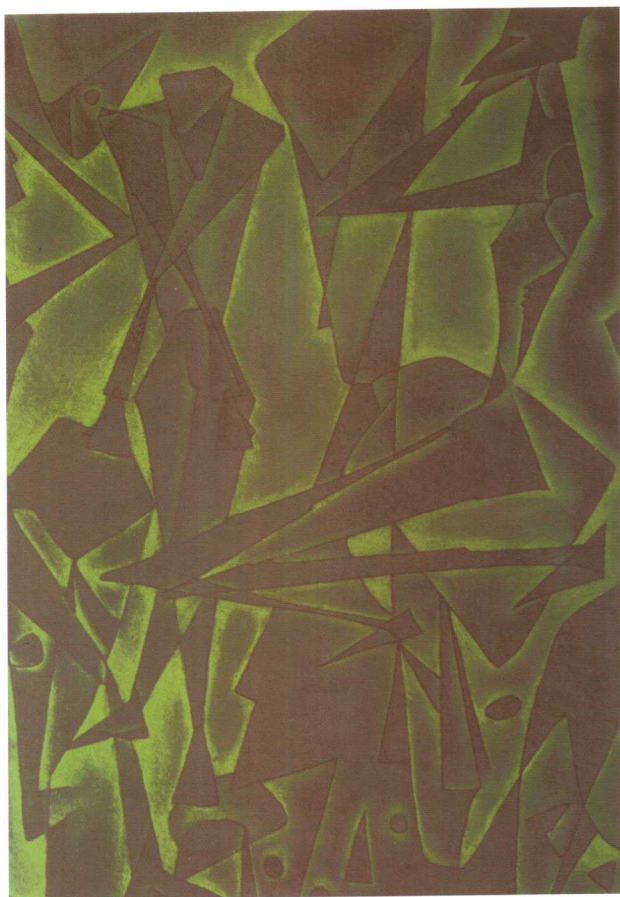

图 1-15 田旭桐

图 1-16 学生作品

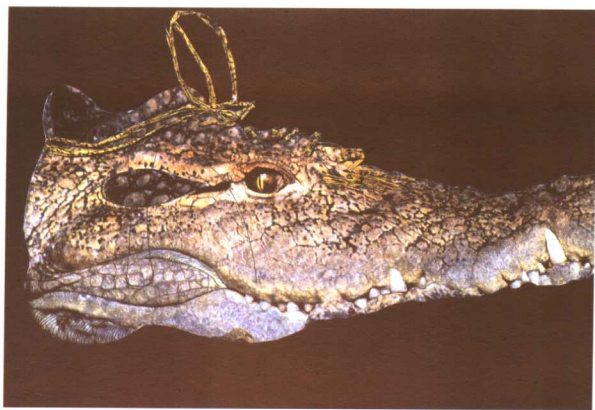

图 1-17 学生作品

图 1-20 学生作品

图 1-18 学生作品

图 1-19 学生作品

图 1-21 学生作品

第3节 装饰图案的意趣

一幅装饰图案必定要自成一种意境,为了这个意境就要对表现之物进行取舍和变形,同时,也便会有作者的性格和情趣渗透到画面上的点、线、色彩之中。古希腊有位哲人说“濯足急流,抽足再入,已非前水。”世界是常变的,装饰图案不可能将所见万物转移到纸上,形的表现只能是它的片断和刹那。宗白华先生在《美学散步》中说:“人类在生活中所体验的境界与意义,有用逻辑的体系范围之、条理之,以表现出来的,这是科学与哲学。有在人生的实践行为或人格心灵的态度里表达出来的,这是道德与宗教。但也还有那在实践生活中体味万物的形象以自由谐和的形式,表达出人生最深刻的意趣,这就是‘美’与‘美术’。”美与美术的体现是意趣,装饰图案给人美的体现也是意趣,而且与其他艺术相比在这方面更为明显。几块颜色,几片树叶,抽象的线条,程式化的构图,在有限的空间内不可能表达深刻的哲理,它之所以吸引人,让人寻味,主要就是有趣趣神韵。在我们经验的体系内,说到装饰图案无不是以表达意趣为审美的高境界。“一片自然风景是一个心灵的世界”,几朵小花,几尾游鱼,斜阳秋月也是心灵的世界。装饰图案意趣的表现源于心灵对万物的感受,没有心灵的映照就不可能创造出感染他人、富有意趣的形象。

装饰图案的意趣形成不是一种固定的形态,而是动态的幻象和联想,是形、内容、形式多方面的综合感受。其中形的组合形式、构图样式、内容的寓意或暗示比喻、节奏韵律、色彩、肌理等构成因素,都有可能是形成意趣的触发点。意趣的表现方式,一般有这样几种:形象的朦胧状态、不似之形、寓意表现、简约、空白、符号化处理、色彩对比、色彩调和、色调、特殊肌理、宗教或特定的内容、民族或地域风格。(图1-22至图1-35)

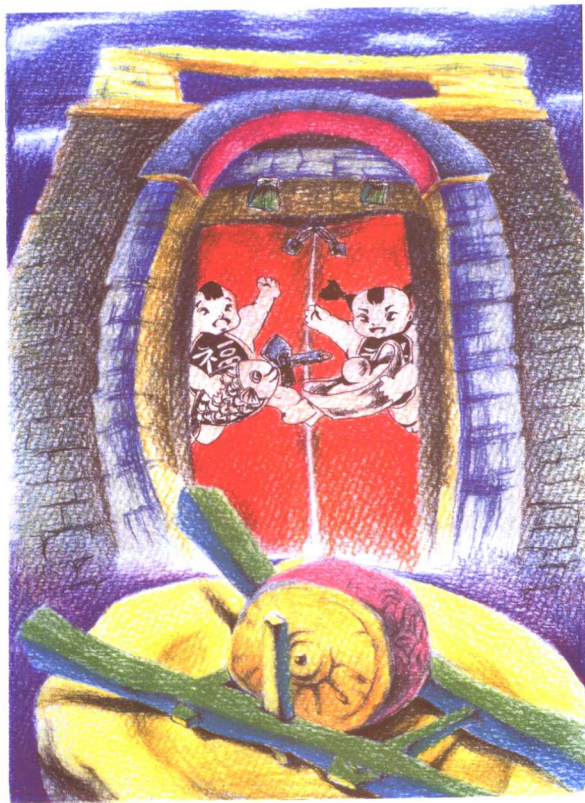

图1-22 学生作品

图1-23 学生作品

图 1-24 学生作品

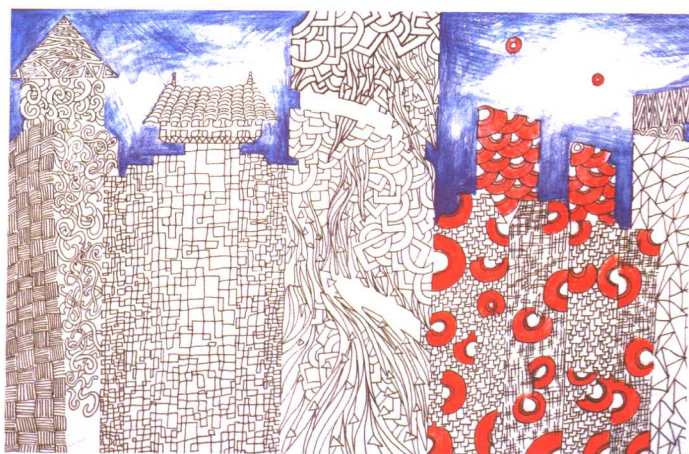

图 1-27 学生作品

图 1-25 张卫

图 1-28 学生作品

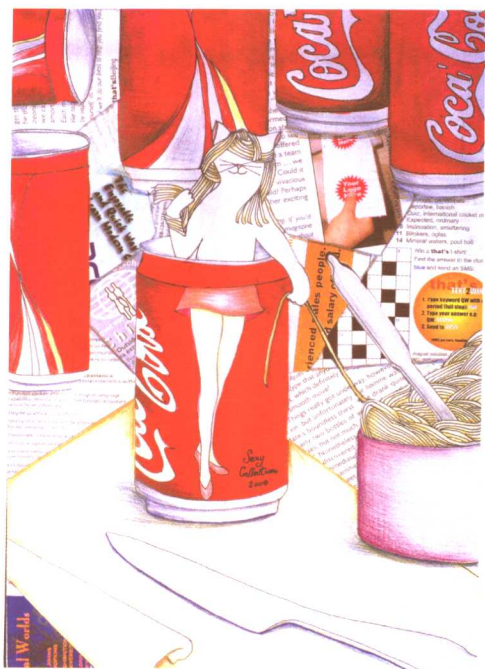

图 1-26 学生作品

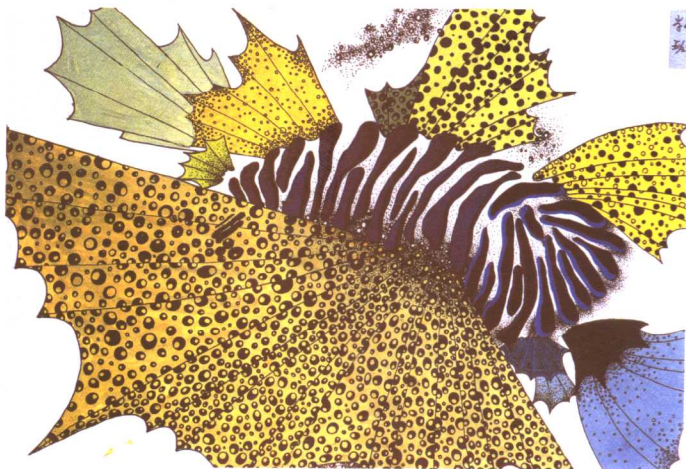

图 1-29 学生作品

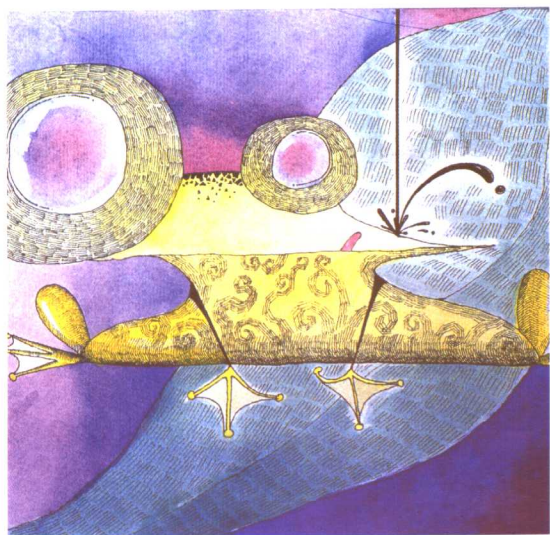

图 1-30 学生作品

图 1-33 学生作品

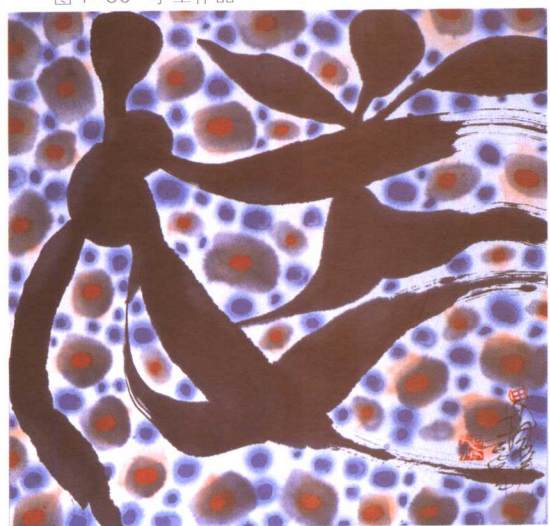

图 1-31 田旭桐

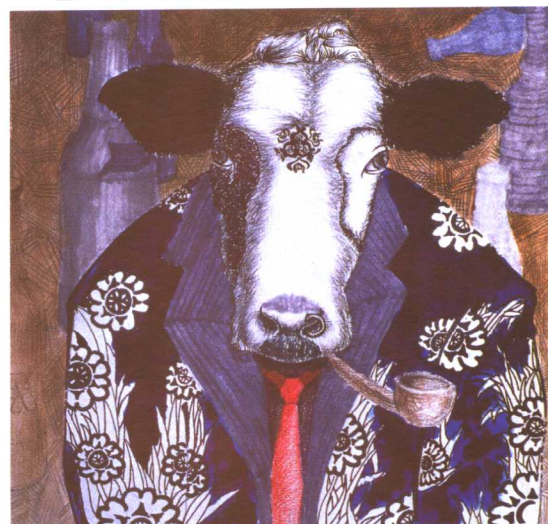

图 1-34 学生作品

图 1-32 学生作品

图 1-35 学生作品

第4节 习惯变形

装饰图案中的形象之所以总有一些变形,其中既有工艺、材料方面的原因,也有观念、审美等精神上的因素。尤其在今日科技进步的前提下,精神方面的需求则变得更为重要。

我们对形的认识是综合它们的诸多特征来确定的。所谓的特征是由无数的线条、众多的形状、多变的色彩所形成的。这些因素构成的整体秩序非常稳定,如果其中某一环节改变了,或者有一些因素被舍去或加入了新的东西,那么观看者就会产生变形感。从变形的总体特征上讲,它是一种主观意识行为,依照变形方式的差别我们可以发现变形的方法主要有这样几种。

一、省略与夸张

省略就是对所要变形的自然原型进行高度的概括,去繁求简,集中表现形象的特征。夸张是在省略的基础上进一步强调视觉重点,淡化次要的东西。(图1-36、图1-37、图1-38)

图 1-36 学生作品

图 1-37 杨淑萍

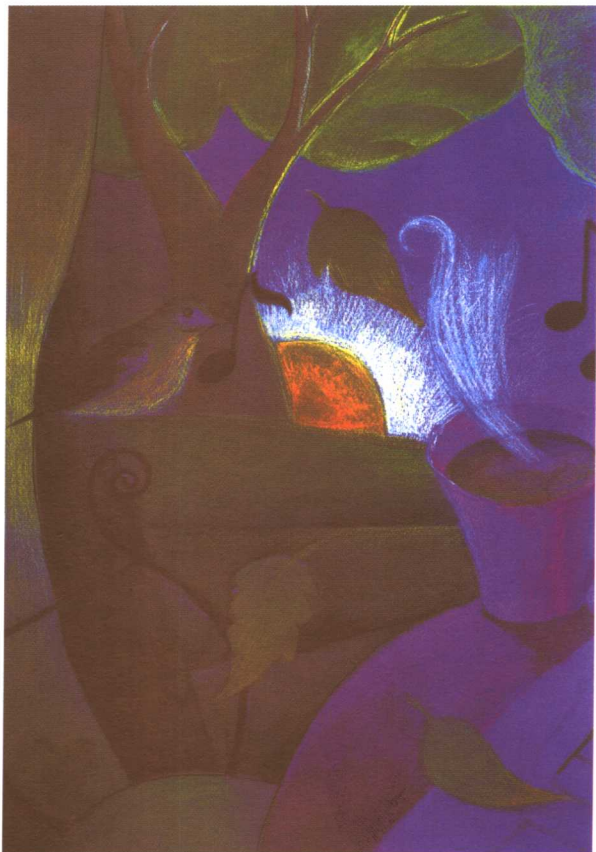

图 1-38 学生作品