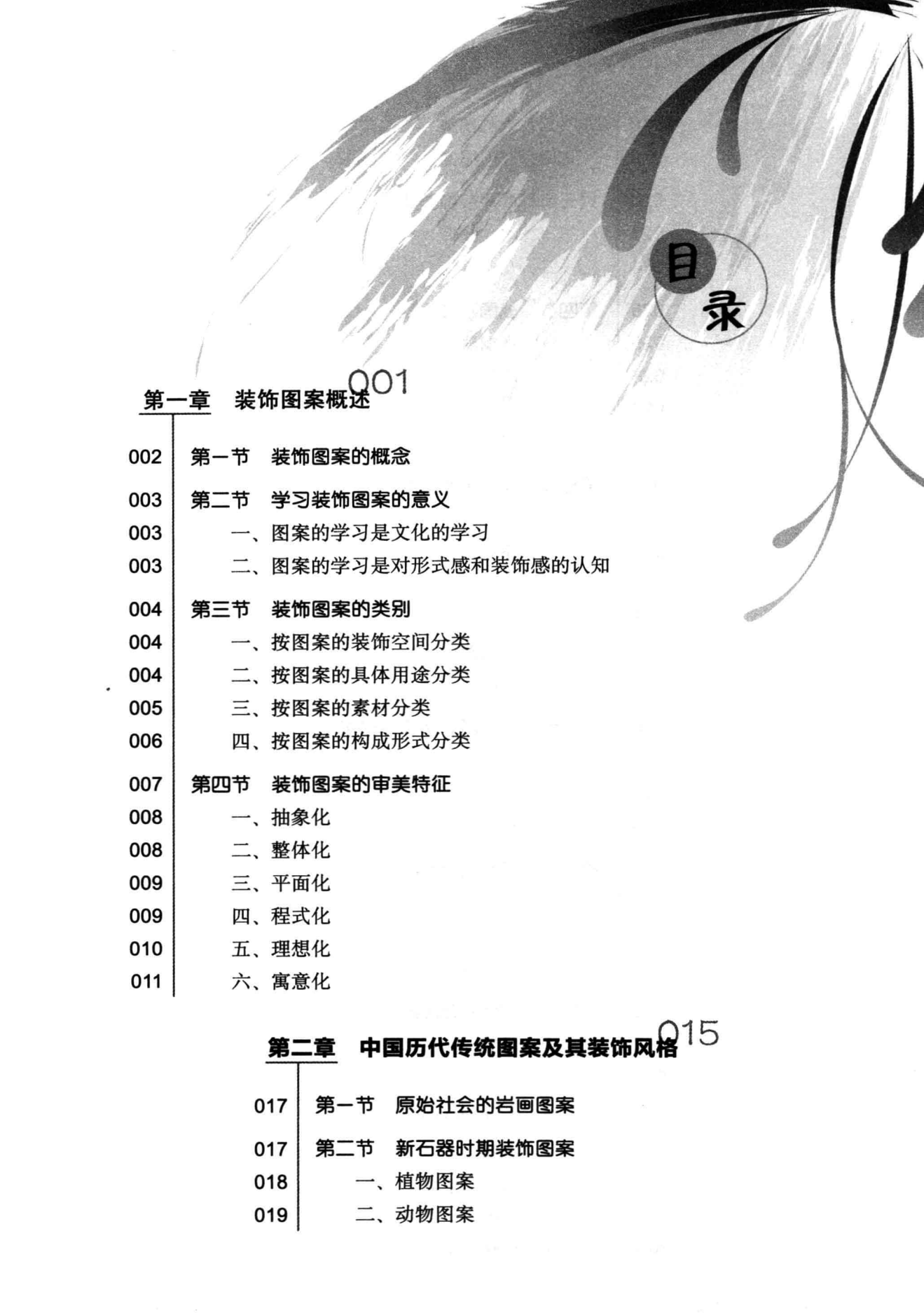

目录

第一章 装饰图案概述001

- 002 第一节 装饰图案的概念
- 003 第二节 学习装饰图案的意义
- 003 一、图案的学习是文化的学习
- 003 二、图案的学习是对形式感和装饰感的认知
- 004 第三节 装饰图案的类别
- 004 一、按图案的装饰空间分类
- 004 二、按图案的具体用途分类
- 005 三、按图案的素材分类
- 006 四、按图案的构成形式分类
- 007 第四节 装饰图案的审美特征
- 008 一、抽象化
- 008 二、整体化
- 009 三、平面化
- 009 四、程式化
- 010 五、理想化
- 011 六、寓意化

第二章 中国历代传统图案及其装饰风格015

- 017 第一节 原始社会的岩画图案
- 017 第二节 新石器时期装饰图案
- 018 一、植物图案
- 019 二、动物图案

019	三、人物图案
019	四、几何图案
020	第三节 商周装饰图案
021	一、动物纹饰
024	二、几何纹饰
025	第四节 战国装饰图案
025	一、青铜器
026	二、漆器
026	三、玉器
027	四、织绣
029	第五节 汉代装饰图案
030	一、画像石和画像砖
030	二、漆器
031	三、瓦当
033	四、织绣
033	五、金银器
034	六、铜镜
035	第六节 魏晋南北朝装饰图案
035	一、石刻
035	二、藻井
036	三、瓷器
038	第七节 隋唐装饰图案
038	一、陶瓷
039	二、染织
040	三、金银器
042	第八节 宋元装饰图案
042	一、瓷器
043	二、金银器
044	第九节 明清装饰图案
045	一、瓷器
046	二、掐丝珐琅器
047	三、织绣
047	四、器物雕刻

048	五、家具雕饰
049	六、园林及建筑构件装饰

第三章 中国民间图案的工艺与装饰特征 053

055	第一节 民间图案的概念
055	第二节 民间图案的特征
056	一、存在形式的特征——与民俗活动的广泛联系
056	二、装饰内容的特征——有祈福纳祥的象征意义
056	三、装饰语言的特征——用象征、谐音的艺术手法
057	第三节 民间图案的工艺品类及其艺术特色
057	一、雕刻
059	二、木刻版画
060	三、剪纸
062	四、染织
064	五、刺绣
065	六、戏具
069	七、风筝
069	八、编织
070	九、泥塑

第四章 外国图案的历史与不同的地域装饰风格 075

077	第一节 亚洲图案
077	一、两河流域图案
080	二、阿拉伯—伊斯兰图案
082	三、波斯图案
084	四、印度图案
085	五、日本图案
086	六、朝鲜图案
087	七、东南亚图案
088	第二节 非洲图案
088	一、非洲古岩画图案
089	二、古埃及装饰图案
091	三、非洲陶器装饰图案

091	四、非洲身体装饰图案
093	五、非洲雕刻图案
094	六、非洲面具图案
095	第三节 美洲图案
095	一、墨西哥图案
096	二、玛雅图案
098	三、印加图案
099	四、北美印第安图案
101	五、爱斯基摩图案
102	第四节 欧洲图案
103	一、旧石器时期（后期）
104	二、新石器时期
104	三、爱琴文明与古希腊、古罗马文明
106	四、中世纪的宗教装饰
107	五、文艺复兴时期的图案
108	六、巴洛克与洛可可的装饰风格
109	七、工业革命对图案设计的影响
110	第五节 大洋洲图案
111	一、澳大利亚土著图案
112	二、新西兰土著图案

第五章 装饰图案的临摹与写生¹¹⁵

116	第一节 装饰图案的临摹
117	一、装饰图案临摹价值
117	二、装饰图案临摹方法
118	第二节 装饰图案的写生
119	一、装饰图案写生题材
122	二、装饰图案写生方法

第六章 装饰图案设计的形式美法则¹²⁹

130	第一节 变化与统一
132	第二节 条理与反复

133	第三节	对称与平衡
135	第四节	对比与调和
137	第五节	节奏与韵律
138	第六节	安定与比例

第七章 装饰图案的形象设计¹⁴³

144	第一节	装饰图案的造型设计
144	一、	简化与概括
145	二、	夸张与强化
146	三、	覆叠与透叠
147	四、	理想化造型
148	五、	制约化造型
149	六、	几何化造型
150	七、	纹饰的处理
151	八、	透视的处理
152	九、	共用形处理
153	十、	丰富的联想
154	十一、	求全的意味
155	十二、	秩序的营造
156	十三、	象征和比喻
157	第二节	装饰图案的黑白关系设计
157	一、	图底关系
159	二、	黑、白、灰关系
161	第三节	装饰图案设计中的点、线、面
161	一、	装饰图案中的点
162	二、	装饰图案中的线
162	三、	装饰图案中的面

第八章 装饰图案的组织形式与构图设计¹⁶⁵

166	第一节	图案构图的装饰化要求
166	一、	程式美
167	二、	平面美

168	三、空间美
168	四、完整美
169	第二节 装饰化构图的设计要素
169	一、构思
170	二、主题
170	三、布局
171	四、骨骼
171	五、虚实关系
172	第三节 装饰图案的构图组织形式
172	一、单独纹样
173	二、适合纹样
175	三、连续纹样
181	四、角隅纹样与边缘纹样
182	第四节 装饰化构图的种类和样式
182	一、平视体构图
183	二、立视体构图
184	三、格律体构图

第九章 装饰图案的色彩设计¹⁸⁷

188	第一节 色彩的基本知识
188	一、色彩的基本概念
191	二、色彩的对比
196	三、色彩的调和
199	四、色彩的心理感受、色彩的联想与象征
201	第二节 装饰色彩的借鉴与表现
202	一、装饰色彩概述
203	二、装饰色彩——自然色彩的归纳
205	三、装饰色彩——传统民间艺术中色彩的借鉴
207	第三节 装饰图案的色彩表现技法
208	一、晕染法
208	二、退晕法
208	三、沥粉法
209	四、撒丝法

210	五、叠色法
210	六、干擦法
210	七、喷绘法
211	八、套色法

附录 装饰图案艺术大师介绍²¹³

参考文献²¹⁸

第一章

装饰图案概述

学习 导语

图案是与人们生活密不可分的艺术性和实用性相结合的艺术形式,是实用和装饰相结合的一种美术形式。通过对生活中的自然形象进行整理、加工、变化,可以使图案更完美,更适合实际应用。系统地了解 and 掌握图案的基础知识和技能,不仅能提高对美的欣赏能力,还能在实际应用中创造美,得到美的享受。

核心 概念

装饰图案的概念、形式感与装饰感、装饰图案的审美特征。

引导 案例

龙是中华民族图腾,同中华民族的历史文化存在着密切的联系,对中国文化的影响也非常广泛。龙在中国政治、文学、艺术、习俗及信仰中都有痕迹。龙纹图案是中国传统文化中最具代表性的图案纹样,在中国漫长的历史进程中,龙的形象自从在商代形成后也开始了其漫长而复杂的发展过程。

在远古时代,龙是图腾文化的产物,是一种原始崇拜的宗教形式。中国人的祖先把龙凤视为逢凶化吉、呼风唤雨的吉祥神物,寄托他们对幸福生活的向往和企望。随着生产力的发展,封建统治者把自己比作真龙天子,于是龙开始象征着至高无上的皇权和尊严,如图 1-1 所示。

宋元时期陶瓷上的龙纹饰都有明确的定法,元代初年,禁止民窑制造五爪缠身龙纹,五爪龙纹属帝王专用。表现在元青花瓷上的龙纹具有

龙身矫健、细颈长身、双眼圆睁、目光熠熠、神采飞扬的特征,是一种充满生机的形象。

图1-1 清代团龙图案

明代永乐、宣德时期的龙纹为狰狞凶猛之状,龙爪为三、四、五不等,其中五爪尖成圆圈状的极多,有云龙、海龙、水龙、团龙、穿花龙、夔龙、飞龙等。

其中夔龙始于宣德,海龙、云龙在宣德时用得最多。到了晚期,龙纹的形象逐渐失去昔日的凶悍和威严,变得猪头猪脑,细身侧行,缺乏生机和活力。到了清朝康熙时期,人们所绘的龙纹一般头部较大,身短而粗壮,须发怒张,呈现一种凶猛彪悍的感觉。到了乾隆时期人们所画的龙通常巨角低额,所画的风颈部多毛。到了清末,人们所绘的龙头较短小,龙身瘦弱疲软,呈现一种萎靡懦弱之状。

(资料来源:志趣网, http://www.bestb2b.com/business_17943238.htm)

第一节 装饰图案的概念

背景知识

图案教育家陈之佛先生1928年提出:图案是构想图。它不仅是平面的,也是立体的;是创造性的计划,也是设计和实现。图案教育家、理论家雷圭元先生在《图案基础》一书中,将图案的定义综述为:“图案是在实用美术、装饰美术、建筑美术方面,关于形式、色彩、结构的预先设计。在工艺材料、用途、经济、生产等条件制约下,制成图样、装饰纹样等方案的通称。”

图案是工艺美术中的装饰形象,也可以称为“设计形象”。它既是自然形象的浓缩与

升华,又是一种限制性和规律性极强的艺术形象。装饰图案在世界上不同的文明区域和不同的历史年代大量存在。虽然由于地域文化和历史时代的不同呈现出迥然不同的艺术特色,但所有图案都具有一个共同特性,那就是承担一定的文化责任和艺术责任,从这一点入手,可以对装饰图案的艺术特点和文化特性做规律性的探讨,从而对装饰图案的概念做一个大致的界定。

一般而言,可以把非再现性的图形表现都称为图案,包括几何图形、视觉艺术、装饰艺术等。可以说图案是与人们生活密不可分的技术性和实用性相结合的艺术形式。图案是图形艺术的一种,图案设计是按照形式美的规律,在工艺材料、功能用途、经济条件和社会审美需求等前提条件的制约下,充分发挥艺术想象,调动一切可视的图形、色彩、构图、技法,创造出具有实用性和装饰美的艺术形式,从物质上和精神上美化人们的生活。

综上所述,可以对装饰图案的概念做一个界定:图案是工艺美术中的装饰形象,是通过限制性和规律性的艺术化处理,对自然形象进行浓缩与升华后形成的抽象的艺术形象。

第二节 学习装饰图案的意义

背景知识

人们的生活中充满了美的事物、美的图案,只是人们平时不善于发现。图案的学习是对形象思维的训练,图案的设计是对现实的变形、抽象和不断提炼形式美的过程,这个过程可以充分锻炼人的发散性思维,使想象力更加丰富,使人们获得不同的审美体验和情感体验,拓展创作视野和创作手法。

一、图案的学习是文化的学习

中国有着悠久的历史。例如,中国历代装饰图案的题材归纳起来大致有神话传说、历史人物故事、宗教文化、飞禽走兽、花卉翎毛以及风俗习惯等。释其文化寓意,既有趋吉避凶的吉祥,又有美好的憧憬。中国历朝历代对吉祥的向往都有典籍可鉴,反映了几千年来中华民族对美好生活的企盼和向往,已成为中华民族优秀传统文化的重要组成部分。

再如中国的青铜器图案、古波斯的织物图案、非洲的木雕图案都因其地域和历史文化的不同呈现出截然不同的艺术风貌,因而,通过对图案的学习可以对不同民族和地区的文化加深了解,增加设计者的阅历和文化修养。

二、图案的学习是对形式感和装饰感的认知

任何造型艺术都有共同的美的规律和自身美的法则。装饰图案既是客观事物的反映,又是自然的真实再现;它既有与其他绘画形式一致的追求,又注重形式的美、外在的美,强调形式的表现。

例如,中国传统图案中的许多案例是经过若干年代,经过一代又一代手工艺人的传承而流传至今的,在这漫长的传承过程中,经过了无数次的琢磨、推敲而日臻成熟和完美,具有强烈的形式美感和装饰美感。如今人们对传统图案的学习,就是对这种形式美感和装饰美感的学习,并且要在学习的过程中总结图案艺术的形式法则和规律。这些法则和规律不仅是图案完美形式的一些共同原则,而且适用于一切关于形式美的设计和创造。

第三节 装饰图案的类别

背景知识

装饰图案的载体有着特定的形态、用途和使用功能,不同图案按照不同的要求设计,不同的图案呈现不同的形式,不同的载体采用不同的工艺方法,因而在对图案进行分类时需从不同的角度,采用不同的方法。

一、按图案的装饰空间分类

按图案的装饰空间可以将图案分为平面图案和立体图案。

平面图案是指在相对平面的空间内进行绘制的图案装饰,如纺织品图案、剪纸图案、包装图案、器皿装饰图案和建筑彩绘图案等,如图 1-2 所示。立体图案是指带有立体效果的装饰图案,如用于建筑、家具、首饰以及各种有立体空间体积的物品装饰,如图 1-3 所示。

图1-2 平面图案——民间剪纸

图1-3 立体图案

二、按图案的具体用途分类

按图案的具体用途可以将装饰图案分为实用品装饰图案和纯装饰性图案。

实用品装饰图案是对生活中的一些具有实用性的物品做图案装饰,使物品在具有实用

性的同时给人以一定的审美感受。如染织图案、陶瓷图案等,如图 1-4 所示。纯装饰性图案指一些纯装饰性艺术作品的图案,这些艺术作品无实用性,只是用来点缀、美化环境的,如装饰挂毯、装饰屏风、壁饰等,如图 1-5 所示。

图1-4 装饰图案——宋代瓷器

图1-5 纯装饰性的民间剪纸图案

学习欣赏

牡丹花纹饰经常被人们用在陶瓷装饰纹样中,多在瓷板、瓷瓶、瓷盘、餐具、茶具等实用器具上出现。牡丹花纹饰始终是人们喜闻乐见的重要题材,它以丰富的造型、富贵的象征、新颖的构图形式给人们以美的感受。牡丹花种类繁多,因色彩绚丽、芳姿艳质、天然姣美被冠以“花中之王”,享有“国色天香”的盛誉。

唐宋时期人们开始崇尚牡丹,视牡丹为富贵花,赋予吉祥的意义,牡丹更是清代瓷器的主要装饰题材之一,被视为繁荣昌盛、美好幸福的象征。牡丹图案作为装饰语言,具有浓郁的民族气息及艺术韵味。牡丹图案是我国人民所喜爱的传统图案之一,它以富丽饱满的形态和吉祥美好的寓意,在我国民间享有特殊的地位。

作为民族的精神象征,它融进了人们对生活的美好憧憬和良好祝愿,寓意着中华民族的繁荣昌盛,源远流长,正因为艺术家将此主观意愿生动地融注在牡丹形态之中,才使牡丹纹样的生命力具有长久不衰的艺术魅力,被世人所期待、所仰慕、所赞誉,如图 1-6 所示。

图1-6 清代牡丹纹抱月瓶

三、按图案的素材分类

按图案的素材可将图案分为花卉图案、风景图案、动物图案、人物图案、几何图案等,如图 1-7 ~ 图 1-9 所示。

图1-7 民间剪纸——动物图案

图1-8 民间剪纸——人物图案

图1-9 传统木雕——植物图案

四、按图案的构成形式分类

按图案的构成形式可将图案分为单独纹样、连续纹样和适合纹样。

1. 单独纹样

单独纹样是一个独立的装饰单元,与其他装饰单元并无联系,纹样在结构上比较自由,自身具有独立性和完整性。根据装饰的需要,可设计成较大而复杂的纹样,用于建筑装饰;又可设计成较简单、概括的小的纹样,用于报刊题花或商品标志。单独纹样没有外轮廓及骨骼限制,可单独处理、自由运用,但要注意外形完整、结构严谨,避免松散、零乱,如图1-10所示。

图1-10 民间剪纸——单独纹样

2. 连续纹样

连续纹样是指以一个基本单位纹样为准,按照一定的格式,有规律地做重复循环排列,构成无限连续性的纹样。连续性的纹样可分为四方连续与二方连续纹样。四方连续是将一个装饰单元向上、下、左、右4个方向反复排列而构成的图案纹样。

由于它具有4个方向无限连续扩大的特点,因此适合于建筑壁纸图案设计、包装纸设计、花布设计、地板设计等方面,如图1-11所示。

二方连续是一个装饰单元的二次元延伸,即以一个纹样或由两三个纹样组合成的单位纹样,向左右或上下两个方向重复连续排列构成的无限连续性纹样。由于其特定的构成形式而被广泛地用在建筑中的墙边、门框、服装的饰带等边饰部位,如图1-12所示。

图1-11 传统四方连续染织纹样

图1-12 南北朝二方连续忍冬纹

3. 适合纹样

在工艺制作上,由于器物造型的方、圆、长、扁不一,设计者需要使图案与这些外形相适应,适合纹样就是在一定的外形内组织纹样。这种纹样的组织要求是与特定的外形相适应,形象与空间舒展匀称,也就是要适于作为主体的形,使形态、规格、内容凝结成一个有机的整体,如图1-13所示。

以上关于图案的每种分类都可以从一个侧面反映出图案的某种特性。学习图案设计必须了解其不同的分类方法,这有利于更深入地理解图案的造型规律及风格,以便更准确地把握图案设计的主动权。

图1-13 民间剪纸——适合纹样

第四节 装饰图案的审美特征

背景知识

图案是应用非常广泛的一种艺术形式,它的最终目的是满足人的生理和心理审美需要,这样才能创造美的图案。20世纪后期信息时代的到来使图案在艺

术处理上发生了巨大变化,特别是对图案构成的思维和装饰图案的创意设计产生了新的思考,装饰图案明确地显露出多元化的发展趋势,流变中的多种风格影响了图案艺术的发展,成为现代装饰图案艺术的特性。

一、抽象化

所谓抽象就是从许多事物中舍弃个别的、非本质的属性,抽取出共同的、本质的属性的过程,简而言之,就是提炼、提取之意。抽象不仅是可感知的,而且是有一定内涵的,即将事物通过提炼,表现为概括性的存在形式。在人类艺术产生的最初阶段就存在着抽象,我国半坡陶器上的鱼纹就是尚处在石器时代的人类对自然形象的提炼,是一种抽象化的图案形式。

抽象的装饰纹样在古今各种工艺美术品中都可以看到,这些装饰纹样都是以自然形象如花卉、风景、动物、人物等为原型,进行概括、提炼、变形而形成的,根据自然物象的原始特征,采取必要的夸张变形方法,突出主要特征,淡化不必要的细节,使其既具有原始物象的典型形态特征,又体现抽象后简洁的装饰美感,介于“似与不似之间”,正所谓“太假不成戏,太真不是艺”,这种经过艺术加工后的形象较其原始形象,更加简洁、美观,易被大众接受,如图 1-14 所示。

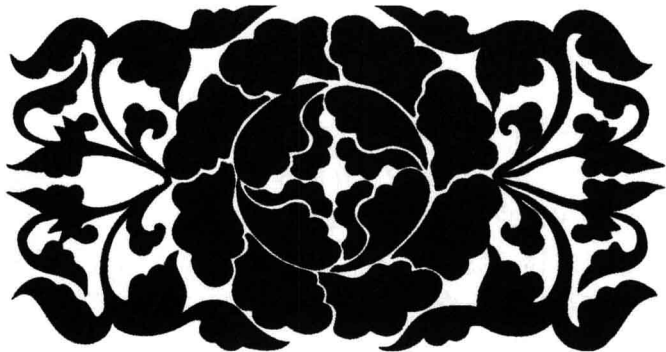

图1-14 抽象化——装饰纹样

二、整体化

装饰图案注重轮廓美、造型美,注重整体的艺术效果,装饰图案的创作就是通过宏观的把握,对事物的原始形象进行删繁就简,去粗取精,使形象简洁,一目了然,达到高度概括的目的。需要注意的是,这种整体化的概括不是机械性的简化,在进行宏观的概括简化时,需要从微观的角度进行细微的局部艺术效果的强化。

例如,可以提取物象局部某些有典型代表特征的细节,对装饰图案进行细微的纹饰添加,这样可以增强装饰图案的情趣性,并且能在保持装饰图案整体简洁的艺术效果的同时使其变得充实、丰富和完美,如图 1-15 所示。

三、平面化

平面化的处理方法是装饰图案创作的一大典型特征。所谓平面化,就是在图案创作中抛弃一切结构、透视、体积、厚度、虚实等立体因素的束缚,只表现物象单纯的轮廓和明确的影像,使加工后的形象具有一目了然的视觉效果,使其在很短时间内就能引起人们的注意。有时候一个非常写实的形象,人们只强调外轮廓,而省去体积和细节,把它平面化,只利用形象轮廓的特征去表达,也可以形成一种单纯和明确的装饰感觉,而这种单纯和明确正是装饰图案设计的要求之一。

同时,平面化的处理方法虽然忽视物象原有的透视和体积,但平面自身也能表现体积,这是通过平面图形自身所具有的量感来实现的,例如平面中的一根粗线较之一根细线,具有明显的体积感差别,就是这个道理。可以通过形态间面积与黑白的对比、形态与背景间关系的对比、平面形态间的叠加关系等,使平面化的图案中仍然具有立体因素的存在,从而在某些情况下,更好地表现图案的内容,如图 1-16 所示。

图1-15 整体化——民间剪纸

图1-16 平面化——民间剪纸

四、程式化

所谓程式化是指抓住某一类物象的基本特征,结合作者本人的审美追求,运用某种规范化的表现手法,加以概括、夸张和强化,创造出一种形式感较强的有代表性的艺术形象,而且这种形象已形成“流行”的趋势。程式化首先是指规律化,装饰图案源于生活,但又不是对生活的简单模仿,它比生活更夸张、更美、更富有艺术气息。

程式化对于装饰图案,主要是指装饰图案在艺术形式上的特殊表现,不仅包括装饰图案所再现的客观性内容(如花卉、植物、动物、风景等)以及装饰图案所表现的主观性内容(如某种情趣、意象、联想、幻想、观念、意念或深层意识等),还包括独立于形象的美(如某种节奏、韵律、方向、张力、空间、比例、量感等)。

在现代装饰图案中不再单一地按照传统的观念将视觉元素构成的视觉式样称为“形式”,将这种式样所再现或表现的事物称为“内容”,而将视觉式样的本身也作为它的内容

之一,并且是较为重要的内容。因此,在许多情况下,现代装饰图案中视觉元素所构成的形态的存在价值并不取决于它是否再现、代表、象征或是表现了某一具体的对象,而是取决于形态间的组织关系本身是否具有意味,是否具有一定的精神内涵。从某一角度讲,装饰图案设计的任务就是赋予整个视觉式样以表现性的关系,即在图案中创造一种存在于各形态之间的和谐形式,如图1-17所示。

形式与内容的高度统一是装饰图案的自律性表现之一,苏珊·朗格在其著述中详尽阐述了这样的统一性。她提出了艺术的形式是“有表现力的形式”的概念,并将这一概念进一步解释为“一种情感的描绘性表现”。她也将此称为“有意味的形式”。朗格运用了直觉的概念,她说,直觉是一种最基本的理性活动。这种所谓的理性活动,借助了艺术符号对人类情感的直接判断和把握,这就是人对艺术的悟性。装饰图案的形式是意味的形式。

“有意味的形式”这一术语最早由克莱夫·贝尔提出。他曾说,在每一件作品中,线条和色彩以一种特殊的方式组合在一起,这些线条与色彩的组合,这些美的运动形式是所有视觉艺术的共性所在。可以看出,视觉元素的构成组合关系以及这些关系的运动形式是创造“形式意味”的关键。

总之,装饰图案在布局中追求形的完美,在构图中追求形态间有规律的组织排布、轮廓线的应用、形态间的相互依存与制约,所有这些都是对画面组织关系的秩序美的一种营造,这种秩序美是相对于图案内容的形式美,形式美的创造有规律可循,关于形式美的规律和法则,就是装饰图案艺术的“程式化”。

图1-17 民间剪纸图案程式化的构图

五、理想化

理想化就是在装饰图案创作中把多种优美的自然形象的典型特征,有机巧妙地组合在一起,创造出依据现实却又高于现实的图案形象。理想化形象的创造方法有两个。

(1) 不同自然形象的理性化结合。在创作装饰图案变化的时候,如果只集中于某种形象的某一特征,有时会显得单调,如果将不同形象的几种最有代表性的最美特征进行集中和创造性的综合运用,就会使画面变得丰富多样,富于变化。中国传统图案中的龙凤、麒麟、宝相花等就是结合了许多动物或植物的典型特征创造出来的。这种图案不拘束于一花一叶的自然形体结构,把各种理想的自然形象组织结合在一起,因而具有完美性;同时,又不具体表现某一种具体形象,因而具有一定的神秘性。

(2) 图案内容组合方式的理想化处理。如中国传统花卉图案中常采用的花中套叶、叶中套花、花中套花的理想化组合方式。在装饰图案创作中进行理想化的处理,表达了人们