

图 案 与 装 饰 基 础

图案与装饰基础

主编 张利丽 商亚敏 张 翔

西安地图出版社

J51
Z133

图案与装饰基础

主 编:张利丽 商亚敏 张 翔

副主编:王珊珊 蔡小满 郑世华

河南科技学院 011024871

西安地图出版社

图书在版编目(CIP)数据

图案与装饰基础/张利丽,商亚敏,张翔主编.—西安:
西安地图出版社,2009.9

ISBN 978-7-80748-487-5

I.图… II.①张…②商… III.①图案-设计②装饰美
术—设计 IV.J51 J525

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2009)第 171182 号

图案与装饰基础

张利丽 商亚敏 张翔 主编

王珊珊 蔡小满 郑世华 副主编

西安地图出版社出版发行

(西安市友谊东路 334 号 邮政编码:710054)

新华书店经销 西安市雁塔区东方印刷厂 印刷

850 毫米×1168 毫米 1/32 开本 5 印张 250 千字

2009 年 10 月第 1 版 2009 年 10 月第 1 次印刷

印数:0001~1000 册

ISBN 978-7-80748-487-5

定价:25.00 元

序

装饰图案经历了从原始社会的图腾标志,彩陶纹样、青铜器、漆器画像砖,民间刺绣、剪纸等各种艺术形式,它们展现了中华民族灿烂的文明,记录了我们民族的历史发展轨迹,作为一种文化被历代传承。它是一种宝贵的财富,值得不断深入和细致地研究。在大学教学中,装饰图案同样非常重要。作为一种基础的艺术训练,在现代艺术中的作用很大,它不仅在形象思维上解决了装饰造型的问题,更重要的是它全面遵循艺术的形式美规律,对培养学生基础的造型能力,开发学生的设计思维都起到重要的作用。但随着外来文化的一些影响,一些人认为它已太陈旧、太简单从而轻视它,装饰图案的作用被一些人忽略,很多传统的图案装饰艺术面临失传,人们这才认识到它的重要性,一项项传统艺术被列为国家非物质文化遗产。

现在呈现在读者面前的这本《装饰与图案基础》,正是本人基于对装饰图案在文化内涵和教学实践的重要性认识所得。本人立足装饰图案教学多年,深深地知道它在教学中的基础性地位,同时在装饰图案教学过程中,有很多值得记录下来的教学心得和体会。因此,本书与其说是著作,不如说是集中我教学心血的教学论集,里面记录了我与学生的艺术审美成长经历,书中记载的不是名家大作,仅仅是我教学中的一点想法,融入了我对装饰图案教学的一片心血。由于学术视野和学力有限,一些观点

及引用图案可能不够准确不够完美，如果有需要改进之处还请各位专家批评指正，请各位读者不吝赐教。另外，书中引用了一些前辈及同行的说法及图片未来及说明这里表示抱歉，如果没有前人的研究成果作为基础也不可能有此书的诞生。因此，在此书即将出版之际深表谢意。另外，书中所引用的部分图片为我所热爱的学生提供，在这里一并表示感谢。

本书共分六章，其中第一、第五章六万字为张利丽编写；第二章、第三章第1、2节五万字为商亚敏编写；第三章第3节、第四章五万字为张翔编写。第六章为王珊珊、蔡晓满、郑世华各编写3万字。最后由本人统筹、校改。

写作本身就是一种创造美的过程，更何况是编写这样艺术和文化底蕴兼具的装饰基础著作。我想说的是，本书记录的所感所想，仅仅是本人对装饰构图研究的一个开端而不是一个结束，未来，我会和装饰图案擦出新的心灵火花，那将会是另一个美好的开端。

编者

2009年7月

目 录

第一章 装饰概述	1
第一节 图案与装饰基础	1
第二节 装饰图案范畴及分类	4
第三节 图案与装饰的特征	10
一、图案实用性特征	10
二、图案适用性特征	10
三、图案审美性特征	11
第四节 图案的工具与材料	11
一、基本工具、材料	11
二、绘图仪器	12
三、图案的绘制步骤	13
第二章 装饰图案的写生、变化及表现技法	15
第一节 图案的写生与变化	15
一、花卉图案的写生与变化	15
二、风景图案的写生与变化	18
三、人物图案的写生与变化	21
四、动物图案的写生与变化	25
第二节 装饰图案的表现技法	29
一、线画法	29
二、点线面结合法	30
三、推移法	30

四、色彩归纳表现法	31
五、水墨、水彩表现法	31
第三章 图案的形式美法则与构成形式	32
第一节 图案的形式美法则	32
一、图案的形式美法则	32
第二节 图案的构成形式	37
一、单独图案	37
二、适合图案	38
三、连续图案	41
四、综合图案	46
第三节 构图	47
一、平视体构图	47
二、格律体构图	48
三、立视体构图	49
第四章 装饰色彩	52
第一节 色彩的基础知识	52
一、光与色的关系	52
二、色彩的分类	53
三、色彩的三要素	54
四、颜色的混合	55
第二节 装饰色彩的特点	56
一、写生色彩与装饰色彩	56
二、装饰色彩的特点	57
第三节 色彩的情感与象征	57

一、色彩的心理感觉	58
二、色彩的联想与象征	58
第四节 装饰色彩应用	59
一、色彩的配制	59
二、色彩的构图规律	63
三、色彩的来源	64
第五章 装饰图案风格的表现	65
第一节 中国传统图案装饰风格的表现	66
一、中国传统图案	66
二、民间传统图案	70
第二节 外国图案装饰风格的表现	79
一、古代波斯装饰风格	79
二、古罗马装饰风格	80
三、巴洛克装饰风格	81
四、洛可可装饰风格	82
五、歌特式装饰风格	84
六、古埃及装饰风格	85
七、古希腊装饰风格	86
八、文艺复兴图案	86
九、亚述式装饰风格	88
十、日本式装饰风格	88
第六章 装饰图案的实际应用	90
第一节 装饰与平面设计	90
第二节 装饰与传统工艺设计	95

第三节 装饰与室内空间设计 106

第四节 装饰与服装设计 109

一、装饰图案与服装的综合运用 110

二、服装图案与装饰手法 112

三、根据图案的装饰形式不同,又可以分为

具象图案和抽象图案在服饰中的应用 ... 118

第一章

装饰概述

装饰是人类最古老的艺术形式之一,是人类特有的一种实践活动,同时也是人类利用审美方式把握世界的一种手段。关于装饰的起源,最早指用于器物和生活用品、人体及其栖身居住之地的装饰图形;人们常常把它比作人类的童年,单纯、天真、稚趣、幻想是人类原始本能的再现。原始装饰符号把符号表象同自然现象拉开距离,采用单纯化、抽象化的造型方法,使原始装饰符号在形式上更加符合形式美的规律,在精神上则超越了自身审美的限定,具有广泛的精神象征性。这是人类装饰活动的根本出发点,也是装饰艺术发生的原始动力。

第一节 图案与装饰基础

原始器物上那带有征服力的造型和符号化的装饰图案,是原始人生命的宣泄和朦胧宗教意识的自然流露,呈现出粗犷、质朴、简括的审美特征。古人云:“女求做布衣麻,织作筐绩工具,及嫁,始以装饰入门。”古人从日常生活出发,把装饰理解为打扮、修饰,是在身体或物体表面加些附属的东西,使之美观的物化行为。诸如人类早期的原始符号、装饰图案、传统纹饰、民间彩绘都是以“文采”的方式充作“饰物”的手段在世间广泛传承。这是一种伴随着人类生命知觉同步发展的实用文采样式。人们对装饰的这种理解,从物质的层面表达了对装饰的粗浅认识,在一个比较宽泛的功利机制中实现了人对物质的审美把握,也是人类认识世界、张扬自我的一次伟大实践。《现代汉语词典》对装饰所作的“在人体或物体的表面加些附属的东西,使其美观”,反映了人们对装饰的一般理解。

装饰作为一种造型形态,还是一种区别于纯绘画的独立的艺术形式,他是将装饰符号和装饰表现、绘画材料工艺融会于艺术、设计等多种途径而形成的一种综合性造型艺术。它是以秩序化、规律化、程式化要求,改变和美化事物,形成合乎人类需要的、与人类审美理想相统一、相和谐的美的形态。我们对装饰的形成因素和基本概念可以归纳为:借助在物体上的装饰图形,使原有物体更加美观,为生存空间增添光彩,也可以说,对远古的现实生活的体验,形成了最早的装饰。当代装饰作为现代艺术范畴的常用语及内涵丰富的专用词,已具有了名词与动词的双重属性,比以往有了更为广阔的含义。广义上讲,装饰具有极其普遍和宽泛的适用性,我们把一切艺术行为和艺术表象统一其中,制约着特定的形式结构和意象本质。狭义上讲,装饰则是指艺术设计中具体应用的图形、纹样、技巧方法,如图1-1、1-2所示。

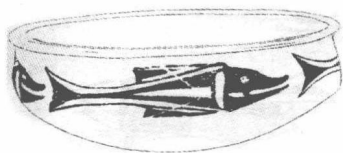

图 1-1 仰韶文化半坡型彩陶 1

图 1-2 仰韶文化半坡型彩陶 2

关于图案的起源,最早“图案”一词源于英文单词,后由日本人把“设计”一词在学习理解基础上译为“图案”。从字面意义上解释“图”是指图样、纹样。“案”是指方案、计划。陈之佛先生指出:“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,也是设计实现的阶段”。《辞海》解释为:广义指对某种器物的造型结构、色彩、纹饰进行工艺处理而事先设计的施工方案,制成图样,统称图案。狭义则指器物上的装饰纹样和色彩设计。因图案具有装饰性,故称装饰图。案装饰图案具有多种解释含义,从字面上讲,装饰即打扮与修饰,图案即相关图形的设计方案,那么对图形方案的设计和修饰就称为装饰图案,设计图形就是附属在器物上的装饰纹样。早先的装饰图案都是在器物 and 实用品上附加的图形或纹饰,使原有的造型更具有光彩,起着画龙点睛或协调的作用,是与工艺制作相结合、与材料相统一的一种艺术形式。如图

1-3、1-4、1-5 所示。

图 1-3 器物纹

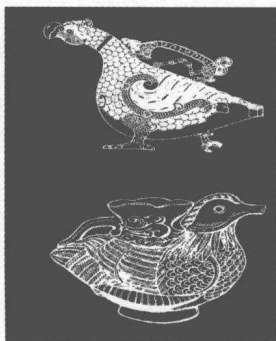

图 1-4 器物纹

图 1-5 器物纹

另一解释是将写生的自然物或积累的资料,经过归纳、取舍、概括、添加等方法,使写生的自然物象或收集的形态成为更完美的装饰图形。再有一种解释是针对实用美术里的染织、服装、陶瓷、装潢、环境艺术、民间工艺及建筑等方面的材料特性、工艺和审美格调,在美观实用的综合条件下进行的装饰设计,即为装饰图案。如图 1-6、1-7 所示。

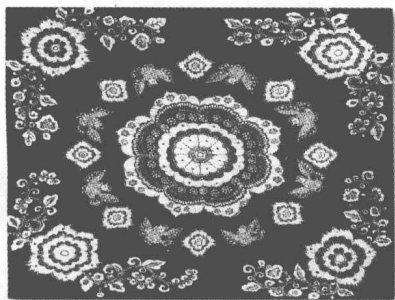

图 1-6 贵州扎染台布

图 1-7 凤首壶器(唐)

装饰图案有特定的适合范围和实用性。装饰图案发展到今天,已逐渐形成独立的画种,并通过各种材料充分表现其特有的装饰属性。

第二节 装饰图案范畴及分类

图案艺术是种博大精深的文化关于图案,很难得到一个全面的无懈可击的定论。举个例子,如少数民族服饰上常用的那种既可连贯使用也可单独使用的纹路那一类的;再如二维平面内的用以表现装饰性的有规则面积的一类图形设计以及窗花剪纸,衣服的一些装饰,甚至汉字,人民币上的装饰元素都属于图案。

装饰图案的范畴也包含广义和狭义之说:①从广义上说,装饰图案是装饰艺术实践过程中的“筹划”环节,是装饰方式和形式的预先规划方案。或者说,是从美学角度对产品表面形态(包括色彩、纹饰、质地与肌理)所作的意匠营构。广义的装饰图案涉及范围很广,包含内容很多,其含义接近于“艺术设计”概念。用形象和色彩来直观地传播信息的视觉语言,包括一切含有图形因素并与信息传播有关的形式,如照片、图案、插图、漫画、标志等,是最直接、最易传达、最容易识别和记忆的信息载体。②从狭义上说,装饰图案是指某种图形或纹饰,即按形式美规律构成的某种或拟形或变形,或具象或抽象,或对称或均衡,或单独或组合的具有一定程式和秩序感的图形纹样。它既可以是附于器物的表面装饰,也可以是针对装饰实践而预制的纹稿图样,还可以用来指为培养装饰能力而作的造型练习(如设计教学中的图案练习)。

在艺术实践中,装饰图案总是与具体的材料、工艺和实用功能相关联,其相应的表现形式也总是依附于具体的实用形态呈现具体的物质属性技术品格和风格样式。人们常常会说“陶瓶上的装饰图案”“窗框上的装饰图案”“服装上的装饰图案”,这种表述方式,揭示了装饰图案的现实存在方式和实际表现形式。因此,几乎所有实用艺术的装饰形式都可以称之为“装饰图案”。但就教学而言,一般装饰图案大多指基础图案(即有关图案的较全面的基础性训练)而与专业教学相结合,则有一系列专门名称,如“染织图案”“装潢图案”“建筑图案”“服饰图案”等等。如图 1-8 所示。

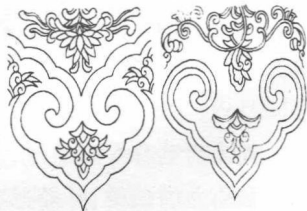

图 1-8 宋代建筑绘画

装饰图案设计存在于我们生活的方方面面,衣、食、住、行,门类繁杂,样式众多同时图案源于生活实践,又随着社会科学的进步而不断地进步和发展。所以很难明确的将其划分清楚。为了学习方便,这里从不同的角度作以划分。

一、按空间形态分,可分为平面图案和立体图案

平面图案,指在二维平面上的装饰纹样,其特点是以平面装饰纹样为重点,包括纹样的造型、色彩和组织形式。如纺织品、扎染、蜡染、壁纸、壁饰、版式设计、招贴设计、广告设计、书籍设计等的图案设计,都属于平面图案设计的范畴。如图 1-9 所示。

立体图案指在三维空间创作的装饰图案及其立体物的造型设计表现。其特点是以具有三度空间的立体造型为重点,包括立体造型设计、室内设计、建筑设计等,均属立体图案范畴。如图 1-10 所示。

图 1-9 贵州蜡染台布

图 1-10 提梁罐(唐)

综合图案,指间有平面图案和立体图案设计的图案设计。如陶瓷、雕塑、橱窗设计、展示设计等。

二、按表现形态分,可分为基础图案和工艺图案

基础图案,指运用图案形式美法则,通过图案的写生、变化、组织形式、色彩、表现技法等的训练,初学者掌握图案设计的基本原则,培养锻炼形象思维能力和提高装饰技能、技巧的图案设计。它为设计专业图案打下良好的基础,但当它符合某一物品特点时,也可以作为设计。

工艺图案,指满足各专业图案的总称,特点是设计的图案要满足工艺制作、实用功能、和审美的要求。

三、按取材角度分,可分为人物图案、动物图案、花卉图案、风景图案、植物图案

人物图案 以人物为题材的图案。表现的重点是人的结构、比例、动态、情感、服饰。人物题材的内容有少数民族服饰、人体、头像、儿童、母爱、体育、舞蹈、服饰等,针对不同的题材内容,要设计不同的人物造型。如图 1-11 所示。

动物图案 以动物为题材的图案。动物分为兽、禽、虫、水族等。表现的重点是不同动物的结构特点、运动规律、形态展现。如图 1-12 所示。

图 1-11 和合二仙

图 1-12 动物变形

图 1-13 唐代瓷器花卉纹

花卉图案 以花卉为题材的图案,花卉表现的重点是要抓住每种花的自然形象特征、结构生长规律,大胆夸张,突出局部特点,分清主次,抓住典型性。如图 1-13 所示。

风景图案 指以山川、河流、园林、森林、树木建筑风景为素材的图案。一幅好的风景图案不仅能表现大自然的美丽景色,而且可以借景抒情,表达出一定的意境。题材上可以表现人为景物也可以表现天然景色。由于各类风景所涉及的景物多,所以在表现上要根据需要取舍、化繁为简,化立体形

态为平面形态,化具象形态为抽象形态,把不规则的形象规则化、条理化。重视形象与空间关系的处理,分清主次。

植物图案 大到参天的大树、小到路边的小花所有这些具有生命的东西都是植物图案要表现的题材。表现的重点是抓住每种植物的特性,或刚毅、或柔弱或长或短等特征。抓住精神,画出灵魂。

四、按艺术风格角度分,可分为传统图案、民间图案和现代图案

传统图案 指世代相传的图案造型,印证了每个时代的特征,具有鲜明的历史印记。如图 1-14 所示。

民间图案 指相对于历代宫廷、主流文化。流传于民间,与老百姓生活息息相关的图案,具有浓郁的生活气息。如木偶、面花、年画、蜡染、刺绣石刻、陶瓷纹样、建筑纹样等。如图 1-15 所示。

现代图案 指具有时代气息的不同于传统图案的,符合现代人审美标准的图案形象。如图 1-16。

图 1-14 五福捧桃

图 1-15 门神秦琼

图 1-16 现代图案

五、按造型构成来看,可分为具象形态装饰图案、抽象形态装饰图案、综合形态装饰图案

具象形态装饰图案 指图案形象包括自然形态和人物形态在内的一切表现具体物象的图案形象,基本保留了自然形象的特征。特点是注重对具体物象概括和简化。如图 1-17 所示。

抽象形态装饰图案 指图案形象不表现具体物象,由纯粹形态的点、线、面组织而成的图案形象。特点是偏重于运用艺术与数学的逻辑进行图案的构成和组织。如图 1-18 所示。

综合形态装饰图案 指融合了具象形象装饰图案和抽象形象装饰图案的图案造型,是你中有我,我中有你的综合构图。

图 1-17 北周石狮

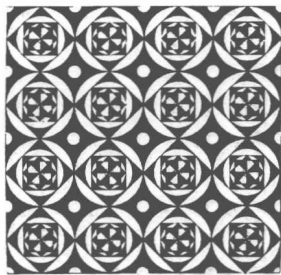

图 1-18 抽象图案

六、按组织形式分,可分为单独图案、连续图案、适合图案和综合图案
具体特点将在后面章节做详细介绍。

七、按设计制作形式用途不同可分为,卡通图案、剪纸图案、服饰图案、家具图案、陶瓷图案等

如图 1-19、1-20、1-21、1-22、1-23 所示。

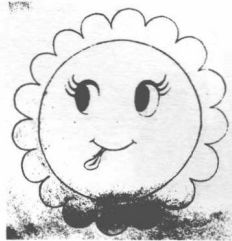

图 1-19 卡通图案

图 1-20 剪纸图案

图 1-21 服饰图案