

技法 案設計表現 現代圖

[illegible]

現代圖案設計表現技法

現代圖案設計表現技法

設設設設

計計計計

表表表表

現現現現

技技技技

法法法法

叢叢叢叢

書書書書

梁昭華
編著

湖南美術出版社

现代图案设计表现技法

梁昭华 编著

湖南美术出版社出版·发行(长沙市人民中路 103 号)

责任编辑:李晓山

责任校对:李奇志

湖南省新华书店经销

湖南省新华印刷三厂印刷

开本:787×1092 毫米 1/16 印张:7 插页:14 页

1998 年 2 月第 1 版

1998 年 2 月第 1 次印刷

印数:1—3000 册

ISBN7—5356—1046—3/J·967

定价:34.50 元

前言

图案,作为一种装饰纹样,是人们日常生活中处处可见、并不陌生的艺术形式。作为造型艺术,它是通过形象的方式向大众传达视觉的美感。然而,与其它造型艺术形式相比,它也有着自身独特的艺术语言。图案的独特性表现在它的造型方法与表现技法有着与其它造型艺术诸多的不同之处。

图案设计是以简练、概括的图形表现的一种造型语言,是以二维平面的形式展开的。其方法是以自然界存在的物象为依据进行造型创作。然而对于初学者来说,如何将自然形象变成具有装饰效果的艺术形象,并不是一件容易的事。在以某一物象为依据时,多数人容易被自然物象的形状、轮廓、结构等限制,无从下笔或作品无法摆脱摹仿自然的痕迹。究其原因,主要涉及的问题就是设计表现技法的问题。

关于技法的书籍目前有不少,其目的大都是希望帮助初学者系统地掌握一门技巧,并能在设计中应用,本书的指导思想也不例外。但要明确的是,造型艺术活动是一项永无止境的创造活动,永远以新的面貌出现,一种固定的方法或技巧只能使初学者的创作思路受到限

制,并容易造成程式化。因此,本书不想用某种固定的方法来指导设计创作,而试图从设计的总体概念出发,讨论设计思维、设计形式及表现技法,从中理出某种规律,帮助初学者树立正确的设计观念和 design 方法,使之能在从事设计时思路明确,有的放矢。

由于从事多年的图案设计及教学工作,深知初学图案设计的难点所在。此次得力于湖南美术出版社李晓山先生的约稿和督促,将自己多年的教学经验总结奉上,希望对初学者有所帮助,也希望能借此机会与同行磋商,取长补短,共同提高。

本书的插图及参考图幅大多数是近几年中我任教指导的西北纺织工学院服装和装潢两个专业《基础图案》课程的学生作业,本书编写工作得到了陕西省历史博物馆邱子渝先生以及作者的同事西北纺织工学院服装分院陈其昌、马云等同志的帮助,在此表示诚挚的感谢。

梁昭华 1997 年 5 月于西安

目 录

前言

第一章 概论	(1)
一、图案设计的概念与意义	(1)
二、设计与技法的关系	(6)
第二章 图案设计构成方法	(11)
一、设计与素材	(12)
(一)写生的意义	(12)
(二)写生的形式	(12)
(三)写生的方法	(15)
二、设计与构成	(20)
(一)省略法	(21)
(二)夸张法	(24)
(三)添加法	(33)
(四)分解构成	(38)
(五)适形式构成	(47)
三、设计构成法则	(48)
(一)变化与统一	(48)
(二)对称与均衡	(51)
(三)对比与调和	(54)
(四)节奏与韵律	(57)
第三章 黑白图案的设计表现技法	(59)
一、点的表现	(59)
(一)点的特征	(59)
(二)点的表现和作用	(62)
二、线的表现	(66)
(一)线的特征	(66)

(二)线的表现和作用·····	(66)
三、面的表现·····	(77)
(一)面的形状·····	(77)
(二)面的表现和作用·····	(77)
第四章 彩色图案的设计表现技法·····	(83)
一、色彩设计要点·····	(83)
(一)色彩的对比应用·····	(83)
(二)色调·····	(85)
(三)层次·····	(85)
二、表现技法·····	(89)
(一)勾线填色·····	(89)
(二)撇丝法·····	(90)
(三)推移法·····	(91)
(四)渲染法·····	(93)
(五)枯笔法·····	(94)
第五章 特殊工具的表现技法·····	(95)
一、喷绘法·····	(95)
二、防染法·····	(97)
三、对印法·····	(99)
四、拼贴法·····	(100)
五、墨纹法·····	(101)

彩色图版

第一章 概 论

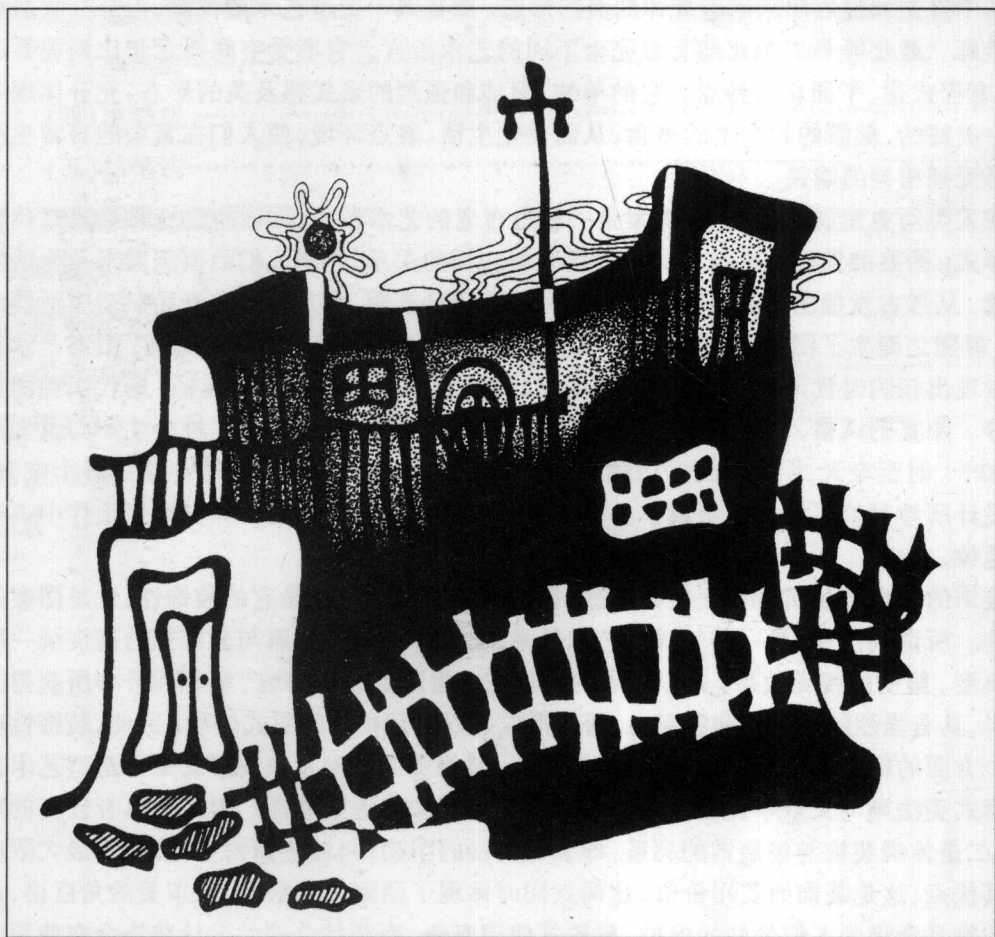
一、图案设计的概念与意义

图案是一种审美和实用相结合的艺术形式。图案的造型来源于生活和自然,是人们从日常生活中发掘和提炼出来的有规律的美的形态。图案属于造型艺术的范畴,但与其它造型艺术如绘画、雕塑等形式相比却有着完全不同的艺术语言,它不受空间概念和比例关系的限制,具有程式化、平面化的特点。它的单纯、简洁和强烈的形式感及美的形态,充分体现了大自然中美好的、健康的和向上的事物,从而美化生活、装点环境,使人们在繁杂的日常生活中处处感受到精神的愉悦。

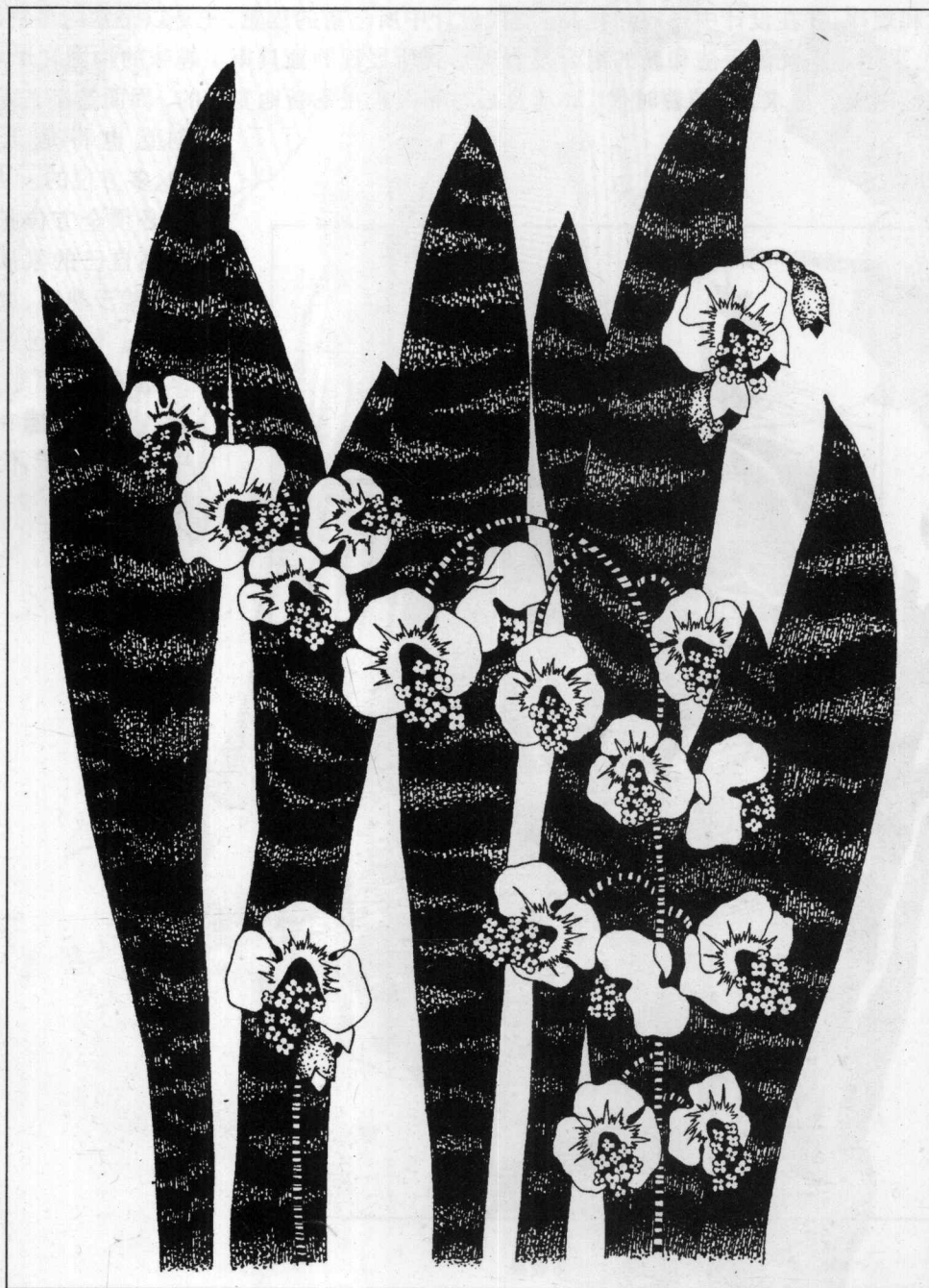
在人类历史发展的长河中,图案是一种最古老的艺术形式,同时也是一种最具时代感的艺术形式。图案的发展始终与人们的生活有着密切的关系,并同人们的审美需求及生活需求相一致。从考古发掘出的新石器时代的彩陶图案就已表明,自人们最初开始制造生活器皿时候起,就随之诞生了图案艺术,而随着社会进步和生产力水平的提高,图案艺术总是不断展现出新的时代风貌,如商周青铜图案的威严,汉代漆器图案的流畅,唐代织锦图案的华丽等。图案的风格,是不同时代社会风貌的集中体现,同时也代表了社会生产力及生产工艺的水平。时至今天,图案作为一门独立的艺术形式,已经渗透到了社会生活的各个方面,与现代设计所涉足的广泛领域组成了一个不可分割的视觉语言系统,并在现代设计中占有重要的地位。

装饰的本意有装潢、修饰、美化之意。图案最显著的特点就是它的装饰性,这是图案的精神属性。所谓装饰性,是一种特殊的艺术风格,是艺术创作中构思与表现技巧高度统一所产生的典型、鲜明的视觉效果,是以作者的主观意念将形象进行归纳、强化和升华所获得的艺术效果,具有强烈的感染力和吸引力,而其形式须以实用物品的形式体现。因此,装饰性应具有两个方面的特点:一是装饰形象的审美性强,装饰图案造型及表现形式是将造型艺术创作中的形式美法则与大众审美心理相结合所产生的特殊的造型语言,因此它具有较高的审美价值;二是体现装饰与被装饰的关系,即装饰的目的明确,与被装饰物协调,并能最大限度地体现其优点,这是装饰的实用价值。这两点同时体现了图案的双重性。从审美的角度讲,设计精美的物品会得到人们最好的保护,延长其使用寿命,而巧妙合理的设计装饰会在使用时得心应手、倍感方便。因此,审美性和实用性是装饰艺术不可分割的两个方面,两者互为统一又相互制约。装饰语言的表达可以充分发挥想象力和艺术创造力,但必须建立在功能、效用、材料及工艺技术的基础之上。

图案设计一词包含着方案、意图并具有生产的概念,而设计一词则是近代工业革命的产物。广义的设计主要是指工业产品的造型及结构的设计,这其中包含着对材料、结构、人体工程学及市场信息的综合处理。而图案设计作为配合产品的装饰设计,则应将自身的形式感放在更重要的地位,对设计中题材、构图、造型、色彩及技巧的综合处理等,都必须以形式美的法则为准,这其中应包含对调和、对比、对称、均衡、节奏、韵律、比例、重复、渐变等美的因素与原则的体现。利用这些美的因素,设计者可以任意发挥想象力和创造力,对各种造型因素进行概括、夸张、变形和抽象化处理,使之成为或真实感人的、或理性的、内涵的、或程式化及符号性的、或独具创意的图案形象,其手段则是对形、色以及点、线、面等造型因素进行排列组合、反复重叠、相互衬托等处理,这也就是现代图案设计的意义和实质。

采用简练概括的手法和黑白对比取得装饰效果

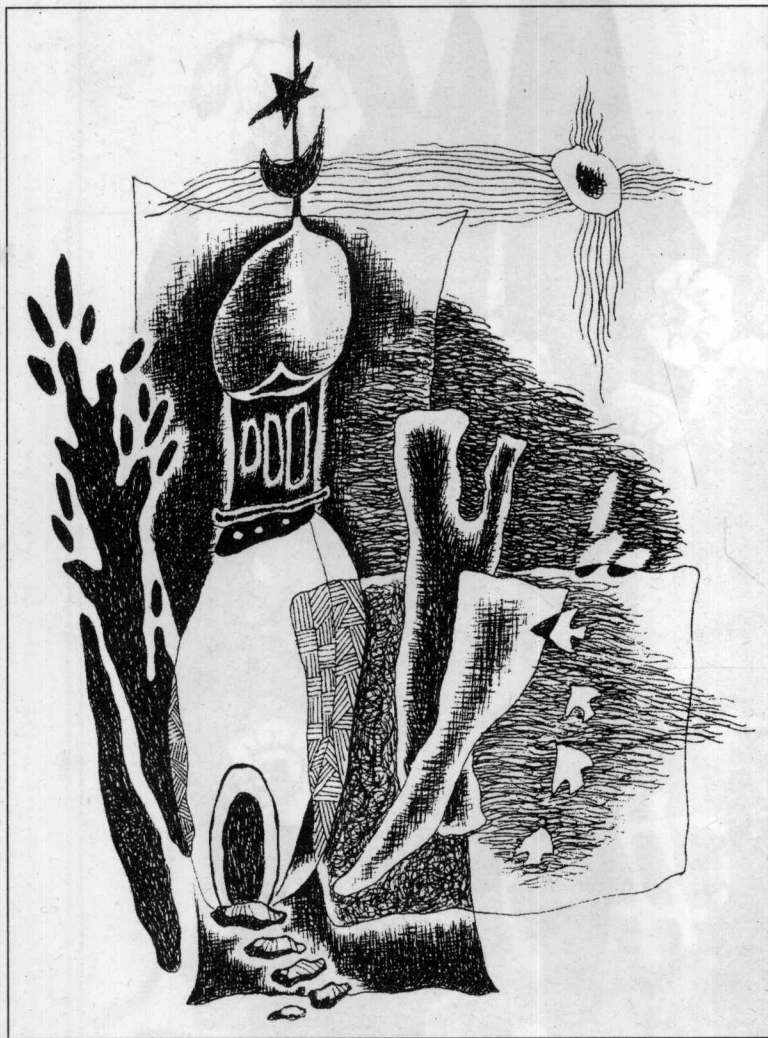

利用多种对比取得装饰效果

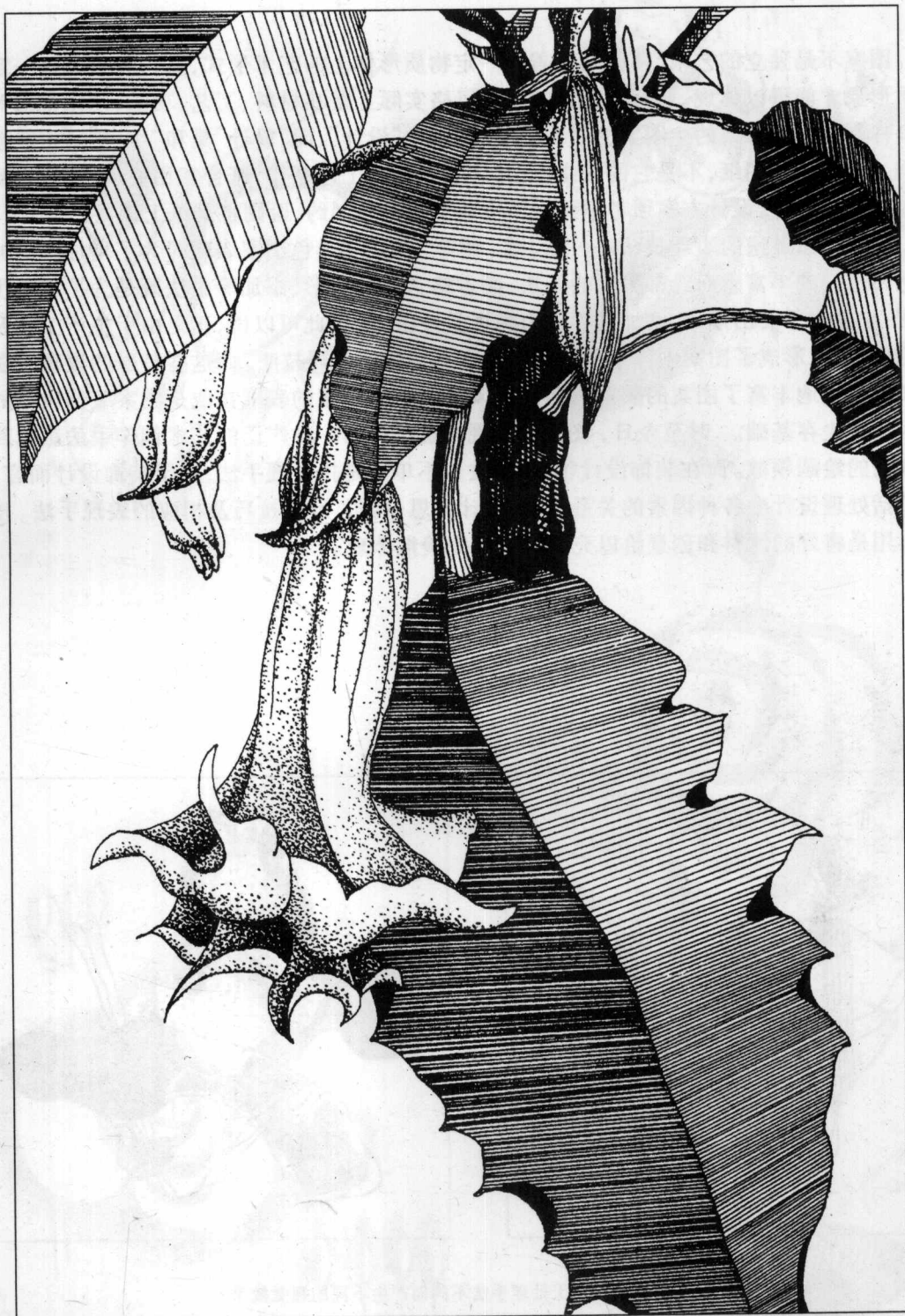
图案设计要达到以上目的,首先是设计观念的更新及设计意识的提高。设计者必须具备一定的艺术修养,有一双敏锐的眼睛和良好的感觉,能够经常从生活中发现平常事物的内在美感和特质,并具备熟练的表现技巧,对造型因素要有高度的概括提炼能力,从中发现装饰的因素和规律,并在设计中发展和提高。现代设计中所注重的创意,正是以平常的事物、平凡的题材,采用不平凡的手法和新的组合及表现形式所展现的独具审美趣味的构图和形象。

人们对美的追求,是随着时代、环境及心态等因素在不断地变化的,因而造型艺术中的

创意也将是无止境的、多方位的。从事设计必须全方位扩展和提高自己的素质及修养,善于观察、想象和创造,使自己的观念永远处在超前的位置,这样才能在设计中永远立于不败之地。

用巧妙的组合取得装饰效果

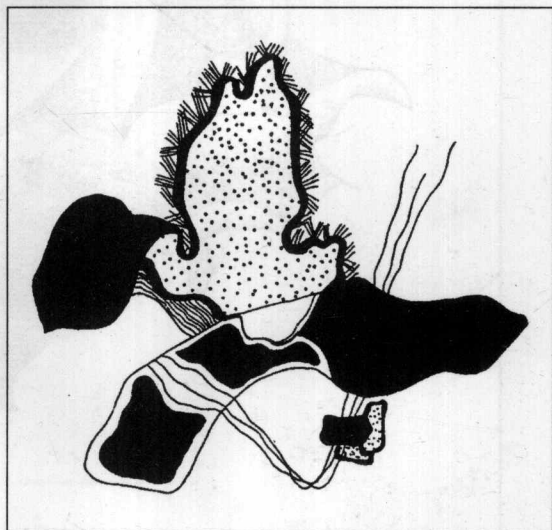
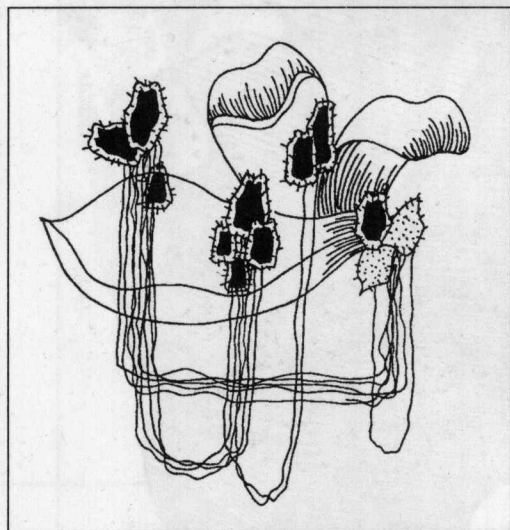

用线条的疏密变化体现装饰感

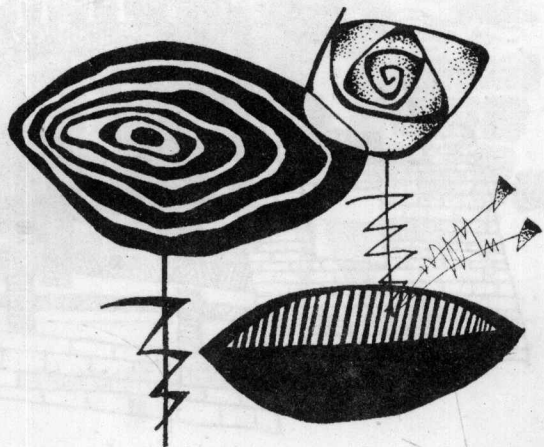
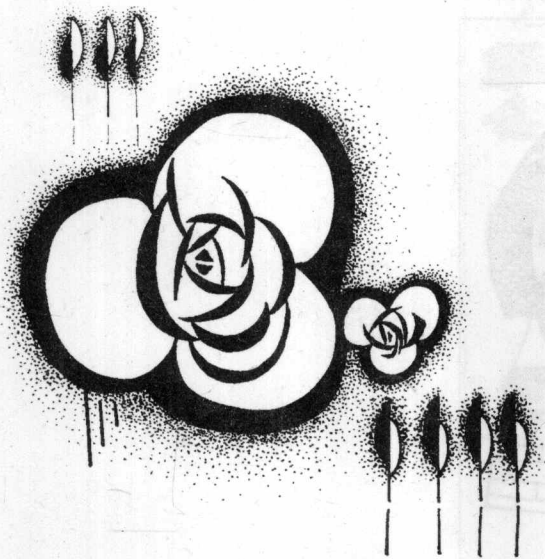
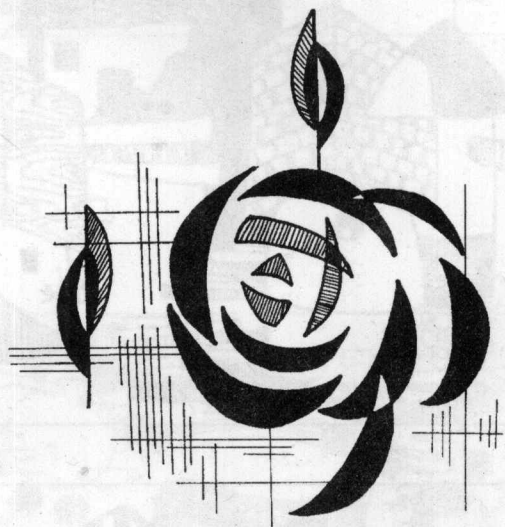
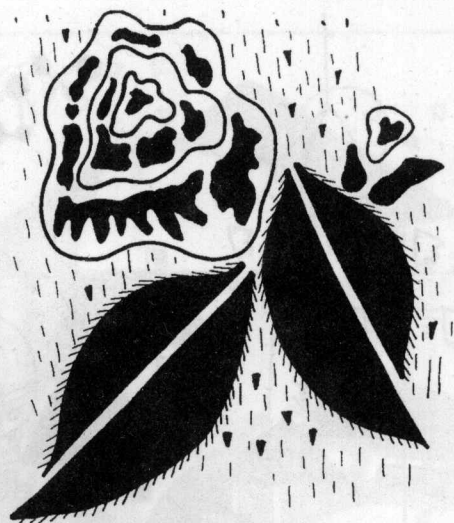
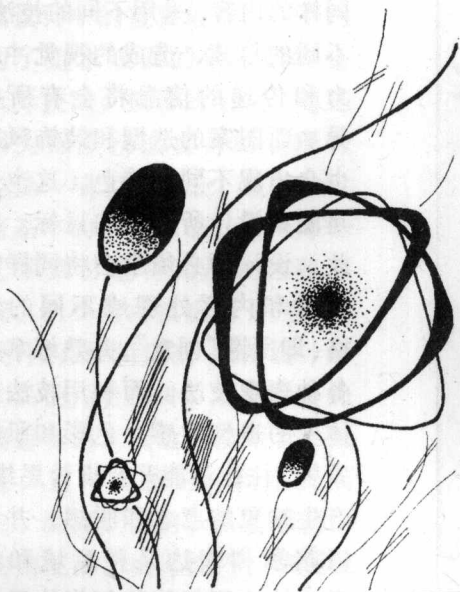
二、设计与技法的关系

图案不是独立的艺术品,而是附着在一定物质形体上的艺术形式,其内容须通过一定的物质形象才能得以体现。因此,图案的装饰风格实际上是在材料、工艺、功能、使用范围等多种条件制约下所形成的。图案的表现,我们称之为“设计”,而“设计”是和“生产”紧密联系的名词。一张设计图纸,不是它的最终目的,还必须经过工艺制作,符合实用要求,才能得到完美的体现。因此,设计方案须考虑到生产中各个环节的制约,否则将是纸上谈兵。

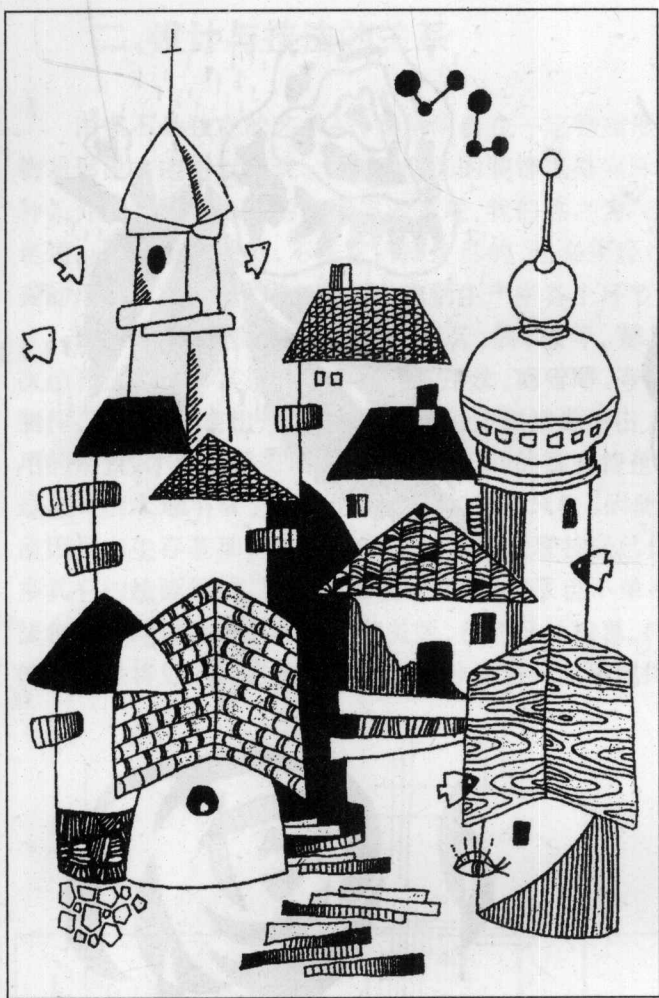
图案中最普遍的表现技法——点、线、面等,都是在单色图案表现时为了增加画面的层次感和造型的丰富感而经常采用的手法,而省略、夸张、变形、添加等手法既是为了便于生产制作,更是为了突出形象,增加其感染力和视觉冲击力。因此可以说,正是由于生产工艺及实用的需要,才形成了图案创作中各种不同的富有特色的表现技法。而这些特殊的表现技法反过来又极大地丰富了图案的表现力和艺术风格。因此,图案的表现技法是图案装饰风格的本质因素和生存基础。时至今日,图案的表现技法已作为一种广泛的艺术创作手法影响到许多其它的绘画领域。而在装饰设计领域,技法也不单单是指处理手法,对于装饰设计而言,技法包括处理设计中各种因素的关系,包括设计构思、构图,设计技巧及相应的表现手法。技法的作用是将好的题材和创意给以充分恰当和完美地体现。

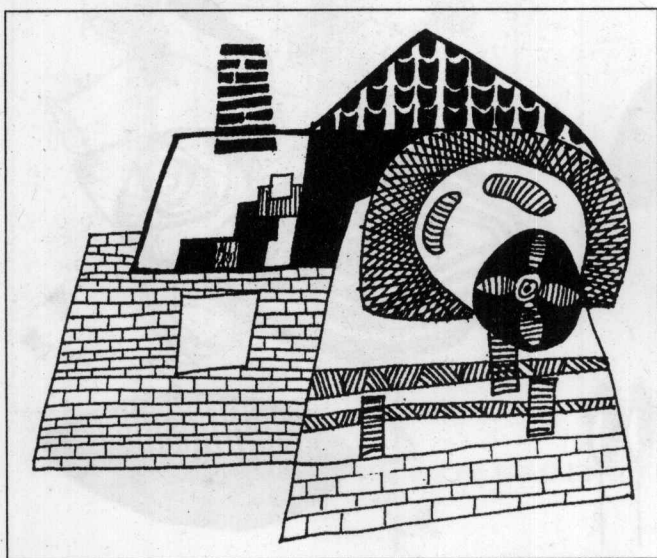
同样的题材由于处理手法不同而产生不同的视觉效果

同样的题材由于处理手法不同而产生不同的视觉效果

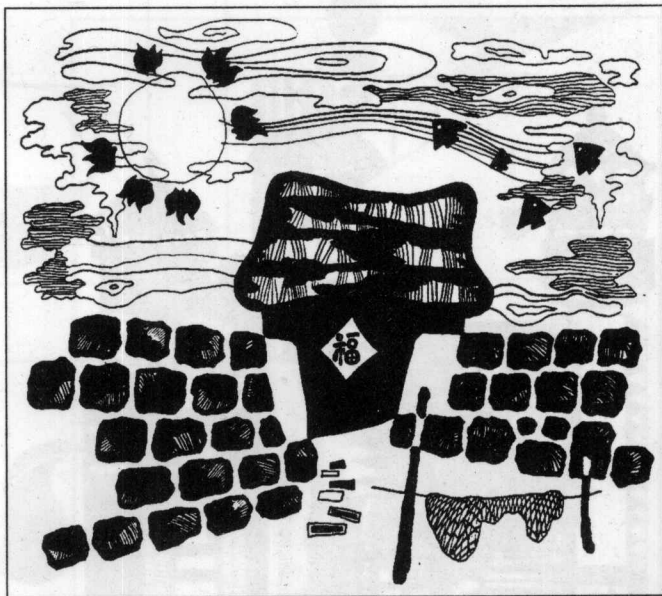

图案设计中,同样的主题、同样的内容,采用不同的技法、不同的形式,造成的视觉冲击力和传递的信息将会有所差异。而图案的造型和装饰风格也会出现不同的特色,这也正是图案设计所追求的目标。因此,设计师必须学会将同样的题材和内容处理成不同的风格,即所谓“创意”,并熟练掌握各种表现技法。而利用技法所体现的造型质感、色彩和肌理效果,往往还能开发设计思维,产生抽象的意念和联想,并可以暗示和表达某种意境和感觉。技法不仅能使创作构思得到充分表达,还能将感觉升华,使内容和形式更完美地统一。正是由于图案设计技法自身有着如此丰富的表现力,同时也奠定了它在现代设计基础教育中的重要地位。

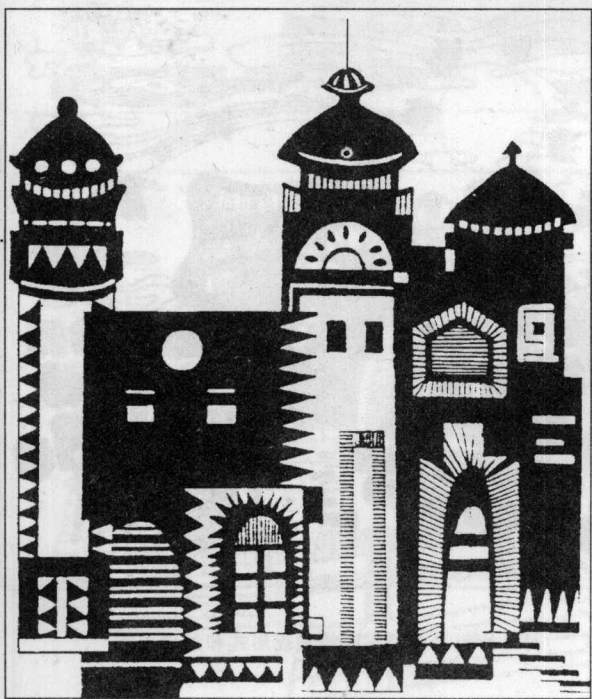

同样的题材采用不同的表现形式和处理手法

研究技法、强调技法在图案设计中的重要地位，并不是为了追求表面的效果而有意玩弄技法，搞形式主义，而是因为探索技法自身的表现力也是一项艺术创造。诚然，没有基本的创作技法，任何好的艺术素材也将无从表达和展现，但不能将技法高于内容。设计的最终目的，除使设计的产品使用合理外，还需将美的情感和因素传达给使用者。而且，这种美感的作用是长期的、潜移默化的。从艺术创作的角度讲，玩弄技巧、哗众取宠的表现都无法面对时间的考验，而只有技法、形式及内容完美结合的设计，才能使人回味无穷。这是造型艺术设计的核心和实质。因此，要认真把握技巧与内容的关系，将技法作为体现内容和形式的手段合理地应用，才能使设计作品更好地体现其作用。

同样的题材采用不同的表现形式和处理手法

同样的题材采用不同的表现形式和处理手法