

绘画与设计专业 考试·求学·成才训练教程

图案基础

TUAN JICHU

张翠莲 张繁荣 陈清 编著

中国美术学院出版

J51
12

J51
12

图案基础

绘画与设计专业考试·求学·成才训练教程

Tu An Ji Chu

张翠莲 张繁荣 陈 清 编著

中国纺织出版社

内 容 提 要

本书系统、详细地介绍了图案的基础知识,包括图案的基本法则、图案的造型、图案的组织、图案的色彩、装饰构图以及图案的表现技法、点线面的表现、黑白灰的表现、单色、复色的表现等知识,并附有大量精彩图例。

本书作者长期从事图案教学工作,积累了丰富的经验,讲述细致入微,相信读者一定会受益匪浅。

本书可供青少年美术爱好者阅读。

图书在版编目(CIP)数据

图案基础/张翠莲,张繁荣,陈清编著. —北京:中国纺织出版社,2003.8

绘画与设计专业考试·求学·成才训练教程

ISBN 7-5064-2546-7/J·0138

I. 图… II. ①张… ②张… ③陈… III. 图案学—教材
IV. J51

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2003)第 000517 号

策划编辑:魏大韬 责任编辑:王文仙 责任校对:陈 红
责任设计:李 然 责任印制:刘 强

中国纺织出版社出版发行

地址:北京东直门南大街 6 号 邮政编码:100027

电话:010-64160816 传真:010-64168226

http://www.c-textilep.com

E-mail:faxing@c-textilep.com

中国纺织出版社印刷厂印刷 各地新华书店经销

2003 年 8 月第一版第一次印刷

开本:889×1194 1/16 印张:10.75

字数:254 千字 印数:1—5000 定价:34.00 元

凡购本书,如有缺页、倒页、脱页,由本社市场营销部调换

丛书前言

“绘画与设计专业考试·求学·成才训练教程”是依据国家关于素质教育的要求和艺术院校招生的新趋向来编写的技能训练教材。该书力求把新时期升学应试的迫切需要与求学成才的长远发展密切结合起来,丛书共三卷六册;《素描》卷由牛水才编著,上册为《素描静物》,下册为《素描人物》;《色彩》卷由兰平、陆沉编著,上册为《色彩基础》,下册为《色彩技法与创作》;《设计·创作》卷由张翠莲、张繁荣、陈青、陆沉编著,上册为《图案基础》,下册为《创作设计》。本丛书作者大部分为美术院校专业教研室、工作室的学科带头人,其中有历年美术类专业招生考试命题教师及评委,有专业画家。由于作者长期从事美术类专业招生及教学工作,所以在针对性、适用性以及技能训练的连续性方面具有突出的特点,深信本丛书会给渴望成才的美术青年以切实有效的帮助。

编者

2001年5月

前 言

图案作为学习工艺美术设计的入门基础,为广大从教、从业者所倚重。本书是我院教师积40余年教学实践经验,针对图案教学、设计实践及应试应会而编写的,因此,它的针对性及学习图案的方式方法、步骤及目的较为明确,内容由浅入深,循序渐进,顺理成章。无论是作为教学教材,还是作为工作实践参考,都极具实用价值。其中应试应会部分,对有志学习工艺美术专业的考生,更是考前指导的必备资料。

本书在编写上,既非首创,亦非是最后一部。毋庸讳言,它的编写也得益于已出版的众多图案学习资料。希望本书为未来新的编写者抛砖引玉。我们的终极目的只有一个:繁荣和发展我国的工艺美术教育,培养更多更好的工艺美术人才,为提高我国人民乃至全人类的精神文明和物质文明而做贡献。

本书第一章第四节由陈清编著,第一章其余部分由张翠莲编著,第二章由张繁荣编著。本书在编写过程中,得到许多老教师及专家的支持与指导,有众多师生为编写此书提供了图案图片资料等,这里一并致以诚挚的谢意。

衷心希望广大同仁及读者来信赐教,以便我们在再版时予以修订和完善。

作 者

2003年5月

目 录

■ 第一章 图案基础	1
■ 第一节 概述	1
■ 第二节 图案的类别	2
■ 第三节 图案制作的工具与材料	5
□ 一、纸	5
□ 二、笔	5
□ 三、颜料	5
□ 四、工具	5
■ 第四节 图案的基本法则	6
□ 一、统一与变化	6
□ 二、对称与均衡	10
□ 三、条理与反复	13
□ 四、节奏与韵律	16
□ 五、比例与尺度	19
□ 六、对比与调和	22
□ 七、统觉与错觉	25
■ 第五节 图案的造型	29
□ 一、观察	29
□ 二、写生	31
□ 三、变化	38
□ 四、资料的应用	53

目 录

□ 五、纹样、结构、色彩	54
■ 第六节 图案的组织	55
□ 一、单独纹样	55
(一) 单独纹样的组织形式	55
(二) 单独纹样的构图	57
□ 二、适合纹样	61
(一) 适合纹样的内容	61
(二) 适合纹样的骨骼	61
□ 三、连续纹样	75
(一) 二方连续	79
(二) 四方连续	86
□ 四、其他纹样	94
(一) 美化环境的纹样	94
(二) 美化服饰的纹样	98
(三) 美化日用品的纹样	100
(四) 工艺美术品纹样	100
■ 第七节 装饰构图	101
□ 一、格律体构图	101
□ 二、米字格构图	101
□ 三、平视体构图	103
□ 四、立视体构图	105

目 录

□ 五、平视、立视并用构图	105
□ 六、俯视式构图	106
■ 第八节 图案的色彩	108
□ 一、色彩的三属性	108
□ 二、色彩的混合	109
□ 三、色彩的对比	112
□ 四、色彩的心理	113
□ 五、色彩的调和	116
□ 六、色彩的应用	118
■ 第二章 图案技法	122
■ 第一节 点、线、面的表现	122
□ 一、点的表现	124
□ 二、线的表现	128
□ 三、面的表现	133
□ 四、点、线、面的综合表现	135
■ 第二节 黑、白、灰的表现	142
□ 一、黑色的表现	142
□ 二、白色的表现	144
□ 三、变色的表现	145
□ 四、黑、白、变的综合表现	146
■ 第三节 色彩的表现	149

目 录

- ☐ 一、单色的表现 149
- ☐ 二、复色的表现 151
- ☐ 三、限色表现技法 153
- ☐ 四、常用技法的表现 154

第一章 图案基础

第一节 概 述

1. 图案的含意

“图案”是从英语“DESIGN”翻译而来，也是日语的译词，指图案、花样、计划、构思、设计、打样、布局等多种含意。

简言之，根据一定的意图，采用一定的手段创作设计出的形象称为图案，也称为花样、模样、纹样、纹缕、意匠图等。

在造型领域，图案是人们利用美的规律和科学的方法把某种器物 and 实体的形式、结构、色彩、纹样、质感、肌理、装饰等方面的预先设想绘制成图样的总称。

2. 图案基础

图案基础理论学习是学习图案的基础理论，训练图案的基本技法，包括造型、构成、纹样和色彩等。

用通俗的语言讲，图案基础是把大自然中美好的形象（花卉、植物、动物、人物等）进行加工改造，使其变化成为具有单纯化、平面化、格律化的纹样，再依据图案的组织构成法则，构成不同的图案。

3. 图案设计

图案设计是为了适应某种产品或工艺美术品的成形而进行的创意设计；是根据工艺条件和材料的限制而设计的图形，也称专业图案。其特点是必须把工艺性、功能性、适用性、市场性有机地结合于一体，并运用于图案设计中。图案设计包含服饰图案、染织图案、建筑图案、装潢图案、室内装饰图案、工艺绘画图案设计等。

4. 图案、图案基础、图案设计三者之间的关系

这三者是相互联系，不可分割的，又是阶梯式循序渐进的。没有图案的变化，就不可能进行图案基础训练，更不可能进行图案设计。这就如人生的学习里程一样，先读小学，后读中学，再读大学……学习图案应从图案的写生变化开始递进至图案基础，然后学习图案设计。

思考与练习

什么是图案、图案基础、图案设计？三者的关系如何？

第二节 图案的类别

随着社会和科学技术的发展,图案涉及的范围越来越广,因分类的角度不同,会产生不同的分类方法,可以根据实用价值和用途,按图案的性质、图案的装饰手法、图案的形体、图案的含意、图案的组织形式、图案的取材等进行不同的分类。

按照图案的空间形体可将图案分为以下几种:

1. 平面图案

平面图案是相对于立体图案而言,是二维的空间设计(长、宽),指在平面纸上进行的图案基础练习和应用于平面的图案设计表现。包括纹样的形象造型、组织构图和色彩搭配,把内容与形式构成统一的整体。如书籍装帧、商品装潢、招贴广告、纺织品设计等。

2. 立体图案

立体图案是三维的空间设计(长、宽、高),侧重于器物的造型设计和器物的色彩及其表面装饰和纹样的设计。如陶瓷器皿、玻璃器皿、金属器皿、家用电器、玩具、灯具、家具、交通工具、雕塑、建筑装饰等的设计。

3. 平面与立体相结合的图案

这是一种平面与立体两种形式共存的图案设计,它综合运用二维和三维空间设计,有机地把立体造型和平面装饰结合于图案设计中。如装潢包装设计、陶瓷设计、建筑装饰设计、室内装饰设计、展示设计、橱窗设计等。

4. 其他图案——装饰图案、装饰画

装饰图案具有特定的装饰性和实用性,其内涵大于图案,图案是装饰图案的一个组成部分。装饰图案是充分利用工艺制作手段、工艺材料,集实用、欣赏于一体的一种艺术形式。装饰图案包括日用品和工艺美术品的纹样设计,也包括独幅式装饰品的的设计,如装饰画、壁饰、壁画的设计等。装饰画是以装饰手法来表现主题内容的设计,大到几十平方米的壁画,小到几平方厘米的小型纪念章和标志图案,如雀巢咖啡的标志图案,一只大鸟正在哺育着巢中的两只幼鸟,寓意雀巢咖啡极富营养,味道好极了。世界著名画家丁绍光的绘画作品(图1-1)以装饰手法见长,以其作品表现的内涵,也可称装饰画。其作品特点是以中国人喜爱的形与色、中国人擅长的线条融会西方的色彩和技巧,让全世界的人都看得懂。在表现中应用了完美的对比手法,如动与静、方与圆、大与小、虚与实、刚与柔、轻与重、粗与细、工笔与写意、黑与白、冷与暖、纯与杂、显与隐、收与放、凹与凸等,形成了造型艺术独特的形式美,创造了艺术的万千世界。

壁画(图1-2)、壁挂(图1-3)、壁饰在当今的建筑装饰和人们的生存空间中应用很广,其绘画语言较装饰画更强、更深,这里暂不介绍。

思考与练习

1. 什么是平面图案?什么是立体图案?两者如何结合应用。
2. 什么是装饰图案和装饰画?区别是什么?

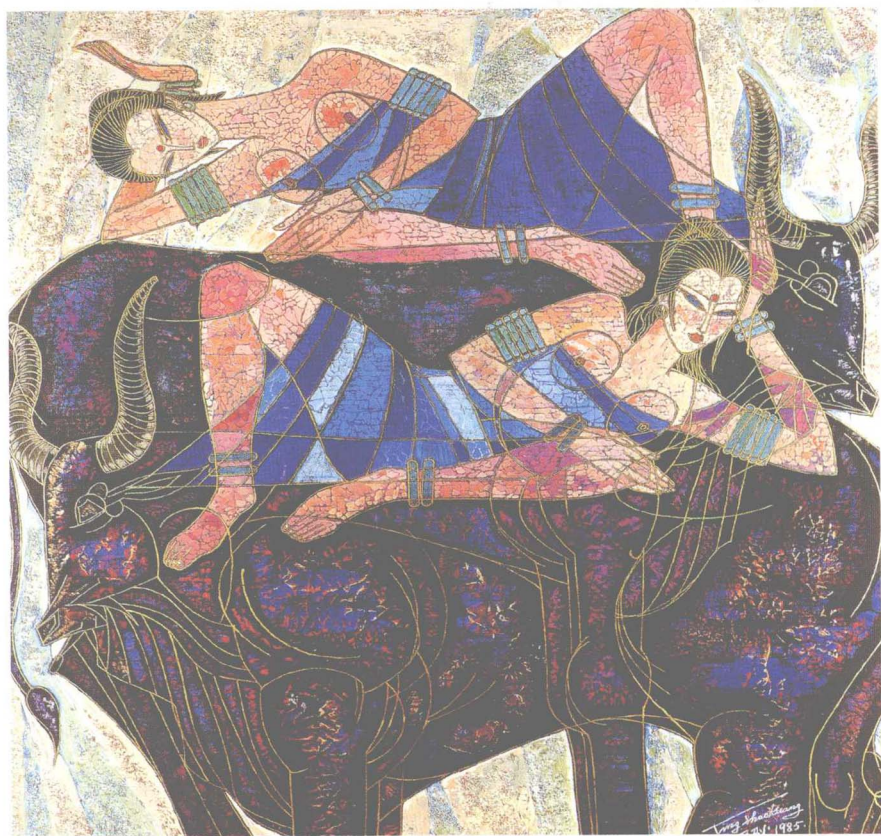

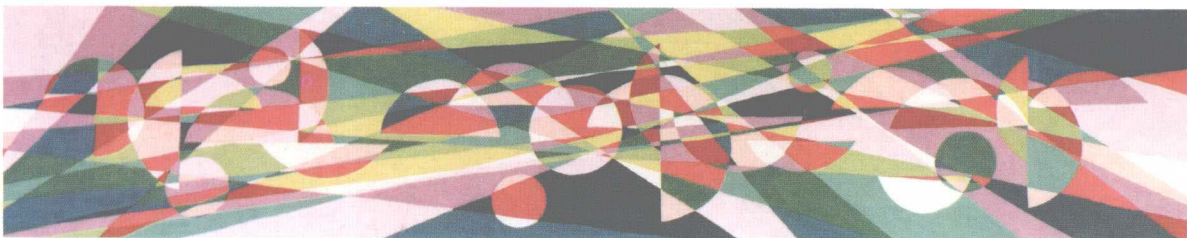
图 1-1 装饰画 (丁绍光)

春

夏

秋

冬

图 1-2 壁画 (张翠莲)

图 1-3 壁挂“慧眼” (杜姬)

第三节 图案制作的工具与材料

一、纸

用于图案制作的纸有白板纸、拷贝纸、绘图纸、卡纸等。

1. 白板纸比较薄,类似打字复印或油印的纸质,吸水性好,不洇、易干,不易擦破,主要用于写生稿纸和变化纹样等的草稿用纸。

2. 拷贝纸为半透明、类似磨砂玻璃色的白纸。亦可用硫酸纸代替。主要用于图案设计打草稿。由于透明,可以把画好的一部分形象通过折叠拷贝的方法,形成完整形象,其形象可以完全相同。也可利用拷贝纸、用1H~6H的铅笔将设计好的形象描摹于正式图案纸上(也可用已无油的圆珠笔作为拷贝工具),在正式画纸上可显示出干干净净的白色线条纹样。

3. 绘图纸和卡纸为纸质较硬的两种纸,吸水性好,图案上色后平整、不起皱,颜色容易涂均匀,能保证图案具有完美、整体的画面效果。

二、笔

用于图案制作的笔有底纹笔、水粉笔、羊毛板笔、依纹笔、羽箭笔、蟹爪笔和白圭等小型笔。

1. 底纹笔、水粉笔、羊毛板笔,主要用于刷底色,这几种笔的笔毛宽而薄,很容易刷匀底色,而且不费颜料。

2. 依纹笔、蟹爪笔,均分大、中、小三种型号,这两种笔的笔峰尖,可以填色,也可以勾线,主要用于勾线。

3. 羽箭笔,笔肚适中,笔尖便于填色,是图案填色较理想的用笔。

4. 白圭笔,笔型较小,笔尖用羊毛制作,毛较软,是点点最好用的笔。

三、颜料

制作图案一般用水粉颜料,可用24色或者12色的盒装水粉颜料,也可用散装的各种水粉颜料,其中散装的较经济适用。颜色主要有:柠檬黄、淡黄、中黄、橘黄、朱红、大红、西洋红、紫罗兰、青莲、群青、普蓝、古蓝、湖蓝、翠绿、草绿、淡绿、墨绿和黑、白等色,其中黑色、白色、柠檬黄、西洋红、湖蓝是不可少的色。

四、工具

图案制作要工整精细,工具的应用也是重要的一个环节。工具有圆规、直尺、三角板、鸭嘴笔、针管笔等。

1. 圆规是画圆、半圆和弧线的工具,是其他工具不可替代的。

2. 鸭嘴笔因类似鸭子的嘴而得名,可以灌各种不同的色,进行线和点的表现,是表现点和线的最好用具。

3. 直尺或三角板是度量尺寸不可少的用具,它还可辅助鸭嘴笔、针管笔画各种粗细的线型。

4. 针管笔可勾勒各种均匀的线或单独作一种表现技巧,还可以点均匀渐变的规则小点。

根据图案表现的技法和肌理效果不同,使用的工具是丰富多彩的。如使用牙刷可迸出雪花点,使用海绵、丝瓜瓤可粘出特殊的纹理效果。总之,不同的图案肌理效果,必定要用不同的工具表达,工具的使用对于图案设计是非常重要的。

思考与练习

了解、掌握和自如地应用工具。

第四节 图案的基本法则

一、统一与变化

1. 对立统一规律是大自然中普遍存在的客观规律,也是研究形式美法则的根本规律。

2. 艺术美的生命之源在于变化,变化与统一是构成艺术形式美的两个基本条件,所以形式美价值要求的高低,完全在于变化与统一的合理制约与适度突破。

3. 人对于美的感受,总是由于绝对的统一和过度的变化才在心底引起不快。因为人类心理的变化在时间上、空间上都要寻求一种平衡,过分的变化需要相应的统一来补偿,反之亦然。

4. 变化的程度有繁简之分,还有缺乏、适度、过分之别,双方或多方的矛盾因素构成了艺术形式美的价值。

5. 美是人类文明初期就萌发在心中的祈求,是人的意识转换和心理演进,是在特定的空间、心理和生理上与形式美的变化与统一相一致的需要。

统一就是使变化因素在一个整体范围内进行内在设置和安排。

变化是两个相对的视觉元素或矛盾的几个方面在对比的条件之下,相互冲突,合理制约,变化的因素越多,动感越强。一味地追求统一,会产生单调、平乏、沉闷、流于俗套;无序的变化又会使人烦乱不安。变化与统一既相互依赖,又相互制约,是一对矛盾的两个方面。能否合理应用这一对矛盾,是创造形式美的技巧所在,也是衡量艺术性高低的尺度与艺术创作的法则。

(一) 统一的作用与方法

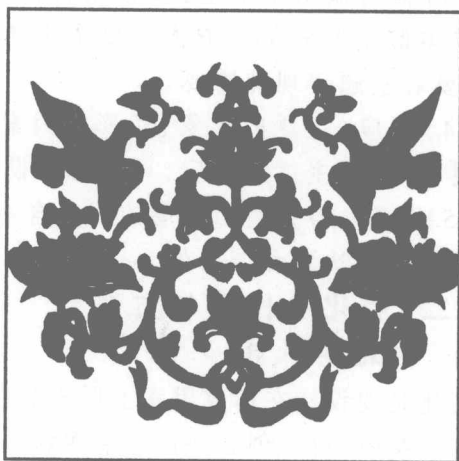
1. 统一的作用

统一的构成要素包括形状、大小、色彩、位置、肌理等,它们都以各自的特性表达着情感,对其合理有机的选择是统一的职能。生活中的不谐调、不配套、不相称都是因构成因素产生了相抵触、相矛盾、相对立的因素,这就是不统一。

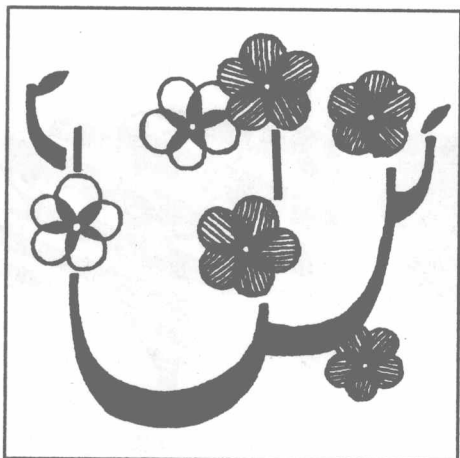
统一是为了使设计的主题突出,主次分明,风格一致,达到总体完整,是一件作品的最终统辖。大到城市的总体规划,小到一个纽扣的设计,无不体现着统一的重要性。

统一是对所有的构成因素作整体的调整,是在符合设计意图的前提下,使构成因素具有内在的联系和形式上谐调,达到中性刺激的程度。

2. 统一的方法(图 1-4)

鸽子与花叶为形的同化

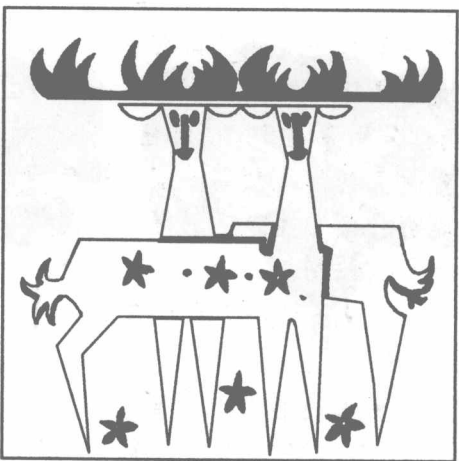
梅花为主题

小鸟为次主题

竹竿为陪衬

花形为呼应

图 1-4 统一的方法

(1) 主题要突出: 集中笔墨表现主题, 使主题成为视觉的中心, 或占有主体位置, 或占有较大面积, 或是成为对比的集中点。做到主体不让步。

(2) 次主题不越位: 次主题与主题形成力的对比, 但不能超越和等于主题, 发挥次主题的衬托作用, 笔墨要控制在主题之下。

(3) 陪衬服从于主题: 要使陪衬含有一定的主题因素, 如使形状、色彩、方向、质地等接近或类似主题的某个方面, 要依主体纹样来决定其视觉表现强度, 陪衬纹样不一定就弱, 这要看主题表现的需要。

(4) 呼应: 主题的形象、色彩等因素或与其类似的因素, 小面积、少量地在某些次要部位出现, 形成与主体的呼应, 可以增加设计的完整性和视觉美感的层次性。

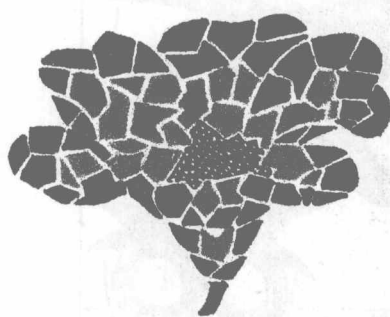
(5) 同化: 与主题相矛盾的部分含有少量的对立因素, 或形状、色彩, 或位置、方向等, 使矛盾的双方达到和谐共处。

(二) 变化的作用与方法

1. 变化的作用

变化是使设计在构成因素上形成对比、对照或对立, 从而在形象、秩序、层次乃至色彩等方面有所突破、有所创新并产生情趣和意境。变化是丰富形式美、发展形式美的基本方法。

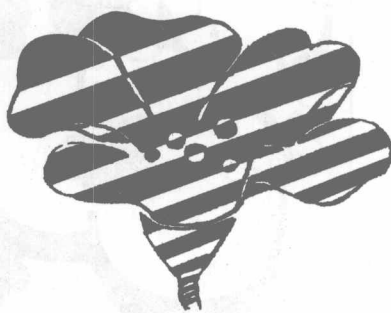
2. 变化的方法(图 1-5)

形状的变化

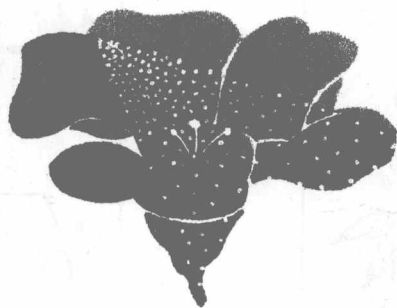
颜色的变化

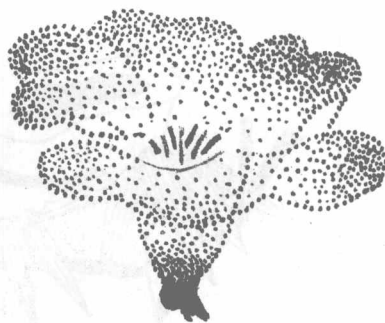
方位的变化

量的变化

感觉的变化

肌理的变化

图 1-5 变化的方法