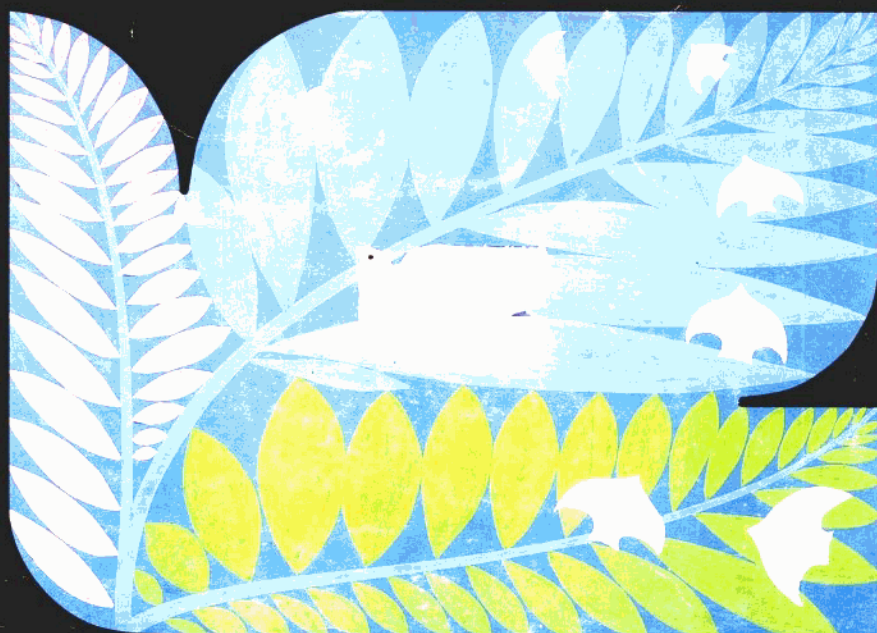

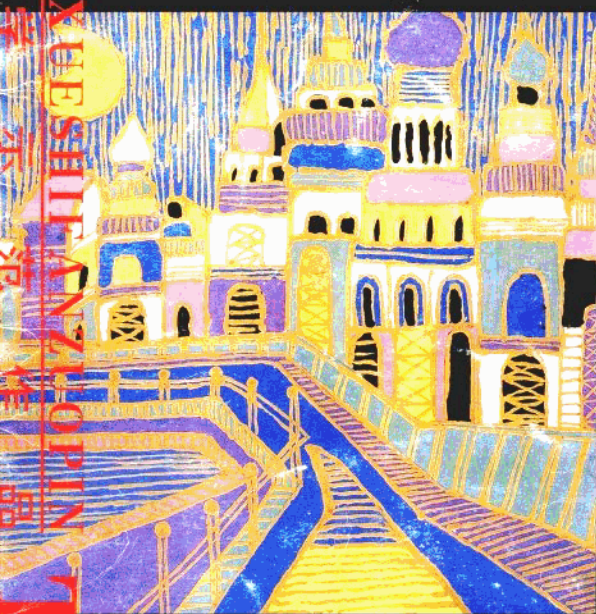

图
案

MEISHUJIAOXUESHI AN ZHUOPIN
美 术 教 学 案 例 作 品 展 示

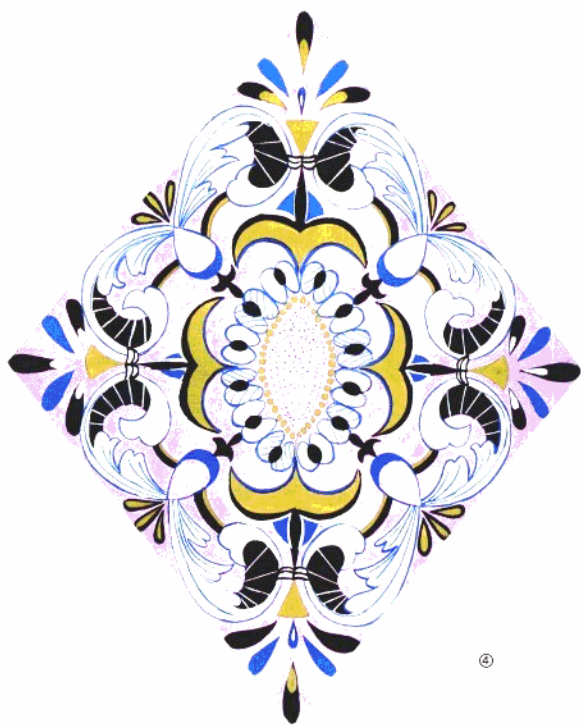

江苏美术出版社

①

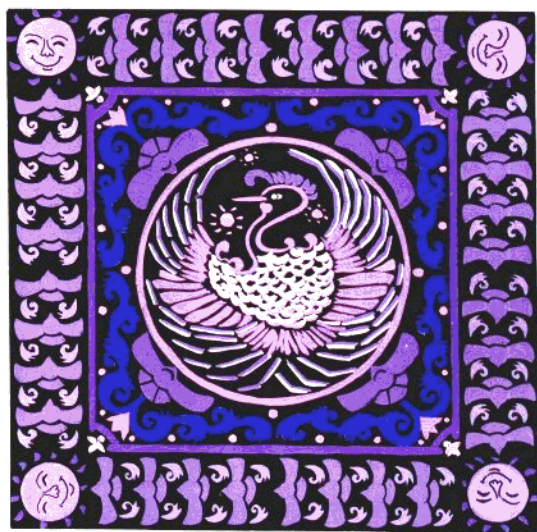
④

②

③

⑤

1. 张君妍 2. 马良果 3. 刘巨德 4. 周 雯 5. 廖 艳
封底作者: 1. 李 妹 2. 陈晓虹 3. 56 道 征 4. 高 艳

本书由中央工艺美术学院、南京艺术学院、山东工艺美术学院、天津美术学院、西安美术学院、鲁迅美术学院、广州美术学院、广东教育学院美术系、常熟高等专科学校工美系、江苏电大学美术学院、南京艺术学院成教院部分师生供稿。

孟振林等 编著 特邀编辑: 郭廉夫 出版发行: 江苏美术出版社 (地址: 南京中央路 165 号 邮编: 210009)
责任编辑: 周海歌 经 销: 江苏省新华书店
装帧版式: 海 歌 制 版: 江苏童文文化有限公司 印刷: 江苏新华印刷厂
监 印: 张在健 版次: 1999 年 2 月 1 版 1 次印刷 开本: 889×1194mm 大 8 开 印张: 2
费 炜 标准书号: ISBN 7-5314-0943-8/8·941 印数: 1-7000 册 定价: 16.00 元

①

④

②

⑤

③

⑥

1 薛 艳 2 何咏淳 3 冉显金 4 原小影 5 史仲媛 6 刘靖薇
封面作者: 1.4 孟振林 2 张 凡 3 翟辉萍 5 冯 皓

图案基本知识

一、花卉图案造型

图案题材很多,有人物、植物、动物、风景、器皿等等,但应用最广的是花卉。由于篇幅有限,现主要就花卉图案的造型、色彩、构图等内容简单叙述如下。

花卉品种繁多,我们必须了解和掌握其生长规律,根据形态特征和生长规律进行分类,归纳出几种典型的形态与结构类型,例如:月季、玫瑰、蔷薇都是卷瓣包心的;牵牛花、萱草、凌霄花等花冠长筒形,郁金香花冠呈杯状;菊花花冠呈条状;荷花花瓣丰厚,有莲蓬;牡丹、芍药花冠大,花瓣肥厚等等;叶子也一样,有复叶、单叶;有圆形、掌形和条形;有阔叶类和针叶类等等,还有花序、叶序、枝干各不相同。

花卉图案的装饰手法

(1) 省略与夸张 对要变化的花卉进行高度概括,夸张花卉形态特

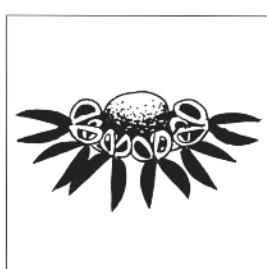
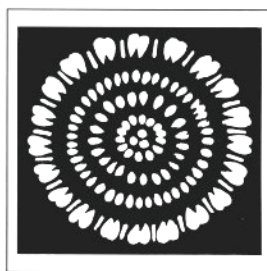
征,去掉繁琐部分,使不规则的花型规则化。例如:花冠有各种不同的形状,梅花花瓣夸张成圆形,扁竹莲花瓣夸张成交叉的二个三角形,月季花夸张成圆形或方形。菊花花瓣多而细长,省略夸张成线条。扶桑花花蕊较长,可夸张得更长,用添加的手法添加一朵小花。

(2) 添加 为使花卉图案变得更加丰富多采,可以在简练和夸张的外形内添加其它装饰。添加方法大致有花中套花、花中套叶、叶中套花,相互映衬,使之产生装饰情趣,有时几十种花云集一起,争艳一时。

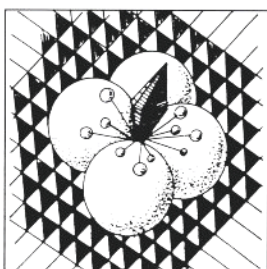
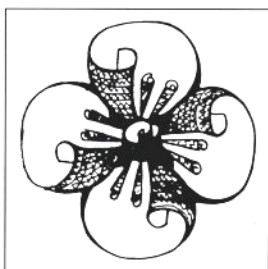
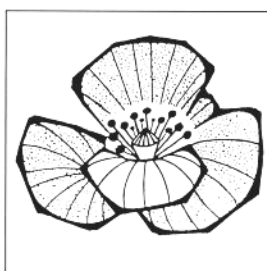
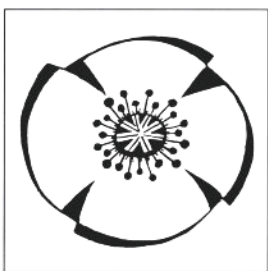
我国装饰艺术讲究物象完整,例如表现荷花往往把荷叶、荷花、莲蓬,甚至连泥中藕也一起表现出来。水仙花、兰花图案把根也一起加以装饰。

花卉变化有两种类型:1 写实变化 图案形象和自然形比较接近的一种变化。2 写意变化 通过写生、记忆、综合花的特点进行的变化,也就是说,主观成份比较多的一种变化。

菊花 ①

虞美人 ②

1. 林林 施国琳

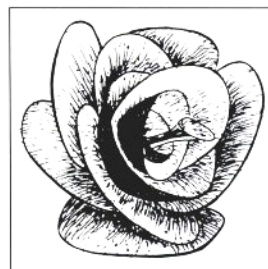
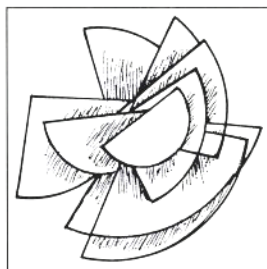
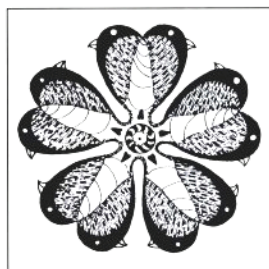
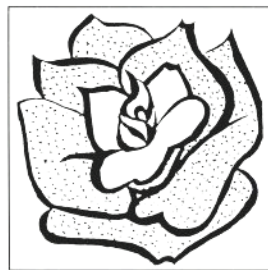
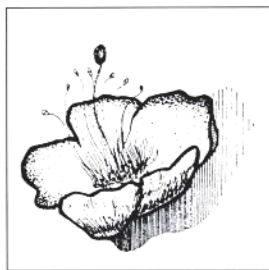
2. 林林 乔欣

杜鹃花 ①

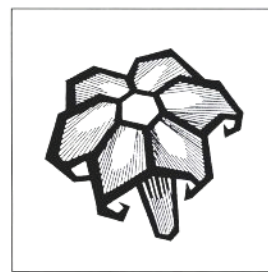
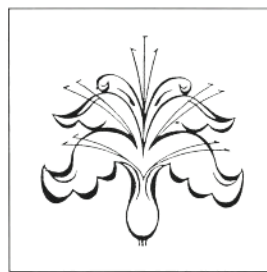
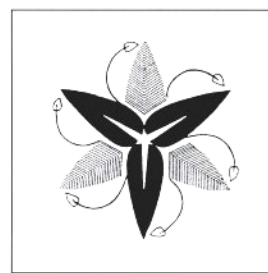
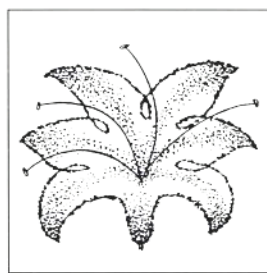
月季花 ③

扶桑花 ②

山丹丹花 ④

1. 赵鸿雁 奚云阳 2. 范晓宁 3. 吴华 王静 殷晓华 4. 钱 玟

二、单独图案

指具有相对的独立性,又保持纹样完整性的装饰图案。它可分为自由纹样、适合纹样、填充纹样、角隅纹样四种格式。

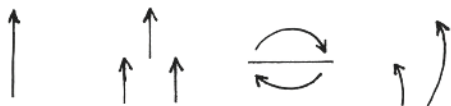
各种纹样都有各自的构成方法,这些构成方法的基本骨格叫“骨式”。

1. 自由纹样

可以自由处理外形的独立纹样,虽然外形可以自由舒展,但应做到造型丰满、穿插自然、结构严谨。

自由纹样的结构形式可分为(1)对称式——左右对称、逆对称、多面对称。(2)平衡式。

骨式图如下:

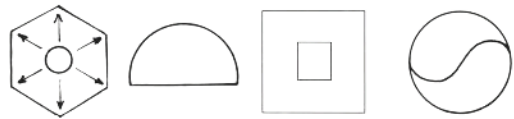
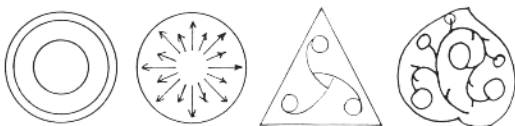
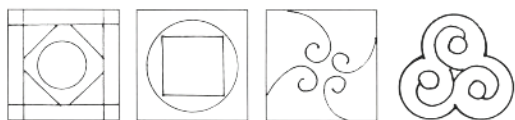
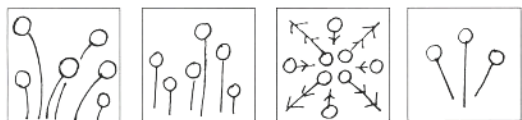

2. 适合纹样

在一定的外形内(方形、圆形、三角形、多角形、梅花形、桃形、器物形等)配置纹样。适合纹样要求主体纹样穿插自然,疏密有致,图形的外缘不能有大的缺口,并和外轮廓相吻合。

适合纹样的结构形式也可分为对称式和平衡式两大类。骨式和自由纹样有许多相同之处,但适合纹样的骨式必须根据特定的外形和素材特点作灵活处理。适合纹样中还有一些骨式如环套式、同心圆式、S形构图等。

骨式图如下:

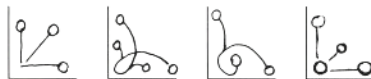
3. 填充纹样

有一定的外轮廓,但纹样又不受外形的严格限制,也可少些突出外形线,较适合纹样更为活泼自由,大都采用平衡式构图。

4. 角隅纹样

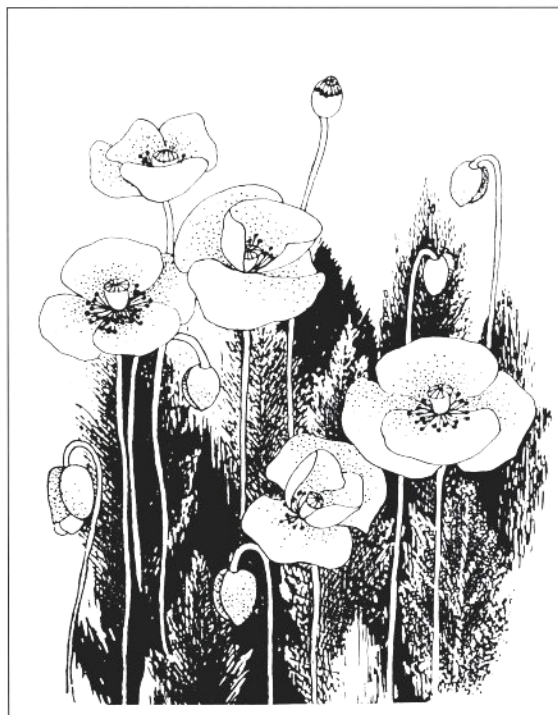
在直角内依据两条直角边进行装饰的纹样。

骨式图如下:

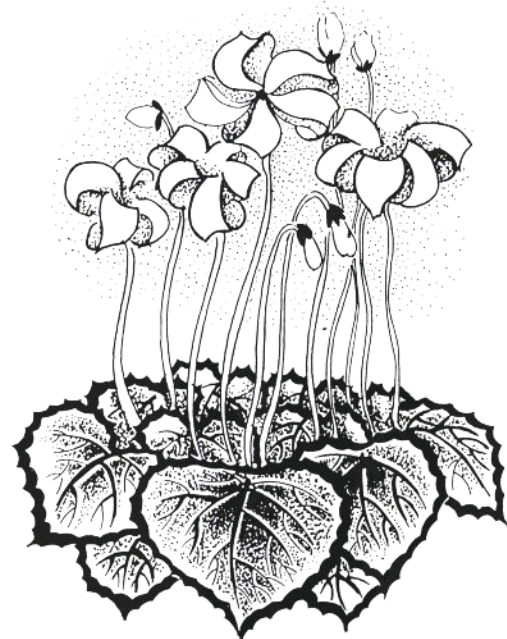
①

④

②

③

⑤

1. 卢嘉 2. 吕丹 3. 厉秀娟 4. 孟振林 5. 王勇

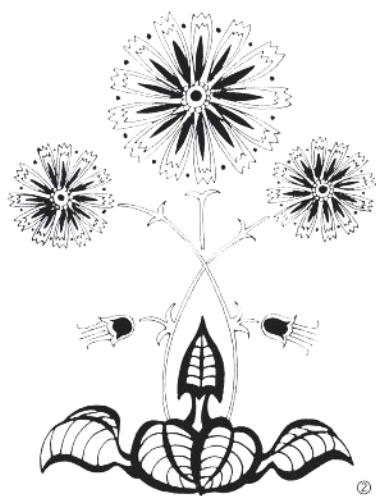
①

④

⑥

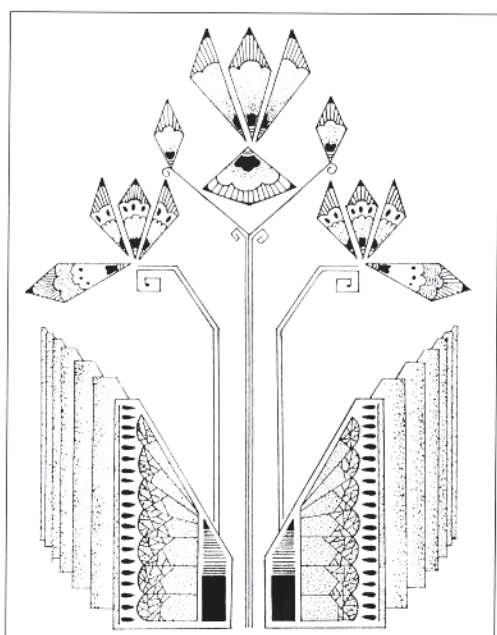
②

⑤

⑦

③

⑧

①

④

②

⑤

③

⑥

三、连续纹样

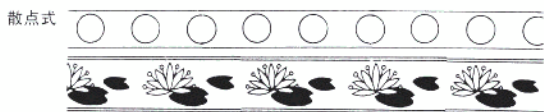
连续纹样分为二方连续和四方连续两种,美术专业升考试中四方连续很少作为考试内容,所以在本书中只讲述二方连续

二方连续纹样

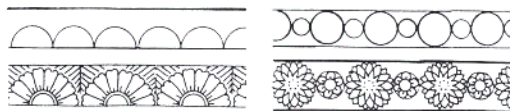
二方连续又称为带状纹样,有横二方连续和竖二方连续。以一个基本纹样或几个基本纹样组成单位纹向左右或上下方向重复排列形成的带状纹样。主要有散点式、斜线式、折线式、波线式、接圆式、重叠式等骨式。

设计二方连续时要注意图形优美,连续效果好,节奏感强。用风景或人物作素材,形象不要倒置。

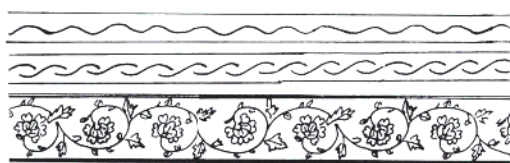
骨式图如下:

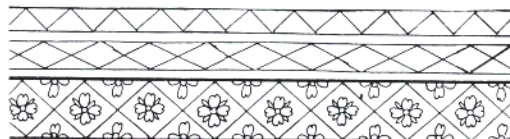
接圆式

波线式

折线式

①

②

③

④

1.姜 艳 2.刘 娜 3.周 雯 4.陆守军

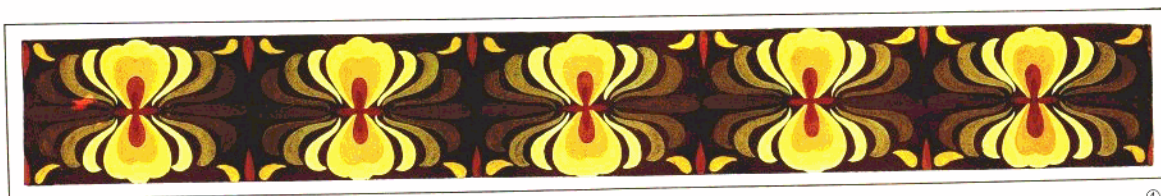
①

②

③

④

⑤

1. 陆 臻 2. 李 煜 4. 陈晓虹

四、图案绘制顺序

(1) 设计草稿 (首先要选择适当的骨式, 图形根据骨式图穿插自然)

(2) 将草稿用拷贝纸复下来

(3) 将拷贝稿用硬铅笔或刻纸笔的铁笔刻印在正稿纸上。如果纹样较细碎或线条为主的, 可以先刷好底色, 等底色干后再刻印。如果纹样是大块面的, 可以把纹样直接刻到正稿纸上, 然后填色

(4) 着色, 初学图案时着色的方法常用平涂或平涂勾线法。平涂就是把调好的颜色均匀地涂画在规定的位置和范围内, 要求涂色均匀, 边缘平整。所以调色不宜太干或太稀。太干涂不开, 太稀又涂不匀。平涂勾线法就是在平涂好的图形上用线把形体勾画出来

五、图案色彩

就美术而言, 色彩有两种表现方法: 一、写生色彩: 根据自然界的光色规律, 正确把握物体固有色、光源色以及环境色之间的关系, 是再现自然色彩的一种艺术表现手法; 二、装饰色彩: 不以描绘摹拟自然物像的色彩作为目的, 而是以装饰实用为目的, 不强调物体的固有色与光源色、环境色三者关系, 而是研究如何配置色彩使之视觉上产生美感。装饰色彩是实用性的艺术表现手法。图案色彩就是装饰性色彩

1. 色彩配置

(1) 同种色配合: 指色相同一, 明度不同的色的配合。这种配合方法, 画面色调统一, 但易产生单调无力的色彩效果。所以要拉开色与色之间的明度距离, 增加对比度

(2) 类似色配合: 指色环上 60° 至 90° 之间色的配合。如红、桔红、中黄; 蓝、钴蓝、蓝紫的配合。这种配合方法色相有一定差异, 但差异不大, 容易取得既丰富又统一的效果

(3) 对比色配合: 色环上 120° 至 180° 范围内色彩的配合, 180° 的两极色的配合, 如黄——紫; 红——绿; 青——橙, 色彩对比最为强烈。对比色色相之间差距大, 对抗性强, 色感刺激, 具有鲜明、热烈、活泼的效果

对比色配置在一起很可能出现杂乱炫目的效果, 这时可以在图案中增加金、银、黑、白、灰颜色中的一种, 情况就会好转; 或者降低某一颜色的纯度 (加入黑、白、灰等) 也会减弱色彩的对比度; 还有一种方法就是在对比色中使颜色之间面积差距增大, 如红与绿的配合, 可减少红色面积, 增加绿色面积, 形成万绿丛中一点红的局面, 其效果就会好得多

2. 色彩构图

色彩构图就是指色彩在画面上的分布关系。一幅装饰色彩, 不仅要处

理好色彩之间的对比和调和的关系, 还要处理好色调, 调整好各种色块的位置和大小, 使其达到色彩分布均匀平衡

在适合纹样中, 色彩构图强调主次和呼应关系。主要纹样的色彩相对突出些, 例如同心圆式适合纹样, 中心图案为主要纹样, 色彩要鲜明醒目, 外圈纹样用色就处于次要地位, 但要将中心纹样的色彩作适当运用, 使之相互呼应

在平衡式构图的单独纹样和填充纹样中, 图形为平衡构图, 色彩也大多采用平衡分布的方法

在二方连续纹样中, 纹样以单位纹一个一个连续成带状, 色彩也跟随单位纹均匀的分布在一条带状纹样上

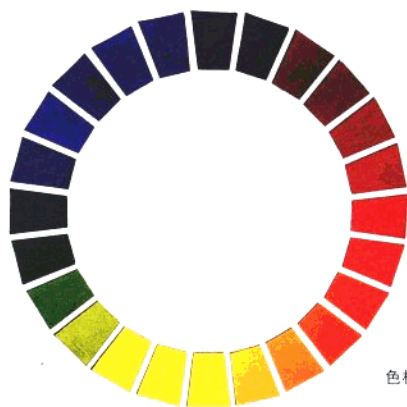
同种色配合

类似色配合

类似色配合

色相环

①

②

①

④

②

⑤

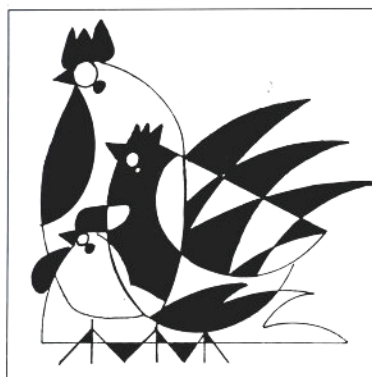

③

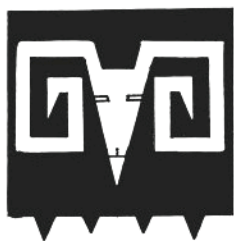

⑥

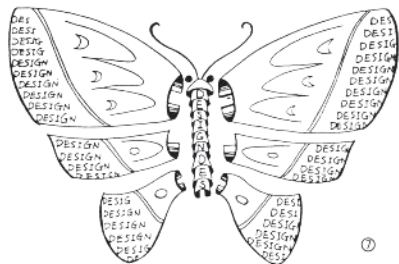
1. 谢艳月 2. 王 芸 3. 李志平 4. 刘 肇 5. 黄丽萍 6. 邹 鸣

①

⑤

⑦

②

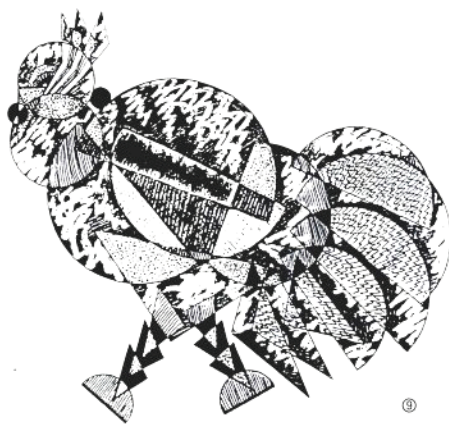
⑥

⑧

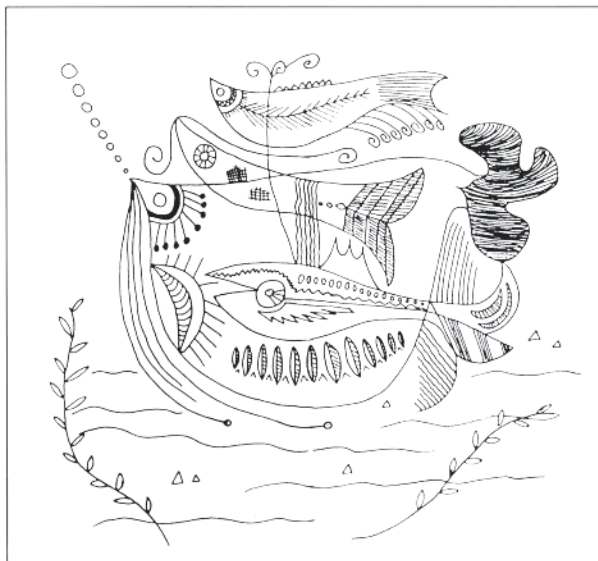
③

⑨

④

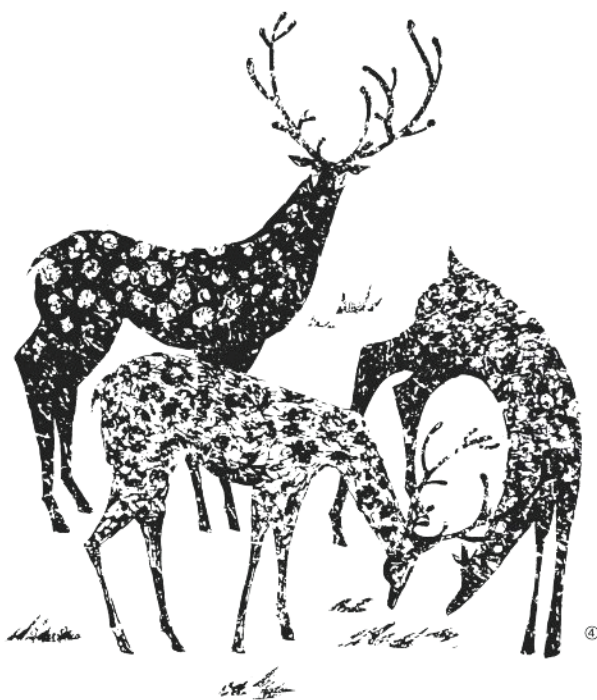

⑩

1.王娟 2.钱玄 3.茅建春 4.胡国瑞 5.相军 7.何方 8.祁宏 9.王燕华 10.刘洁

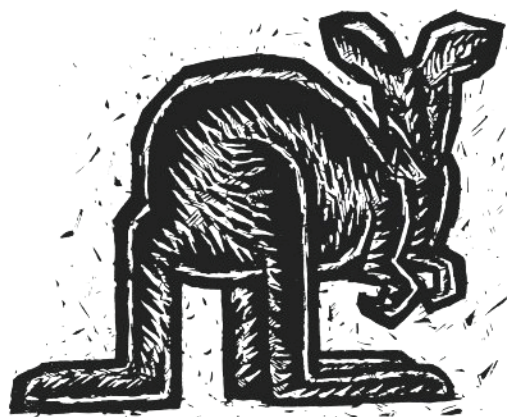
①

④

②

⑤

③

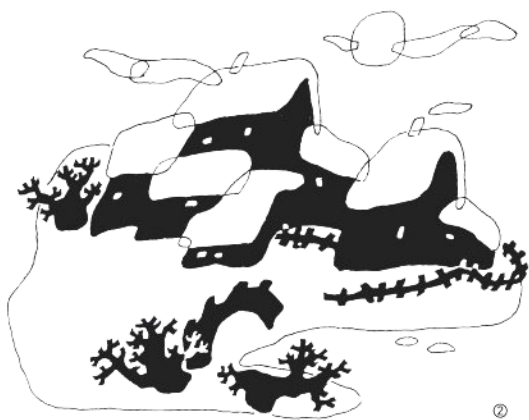

⑥

1. 吴卫兵 2. 厉秀娟 3. 时澄 4. 孟振林 5. 李瑶

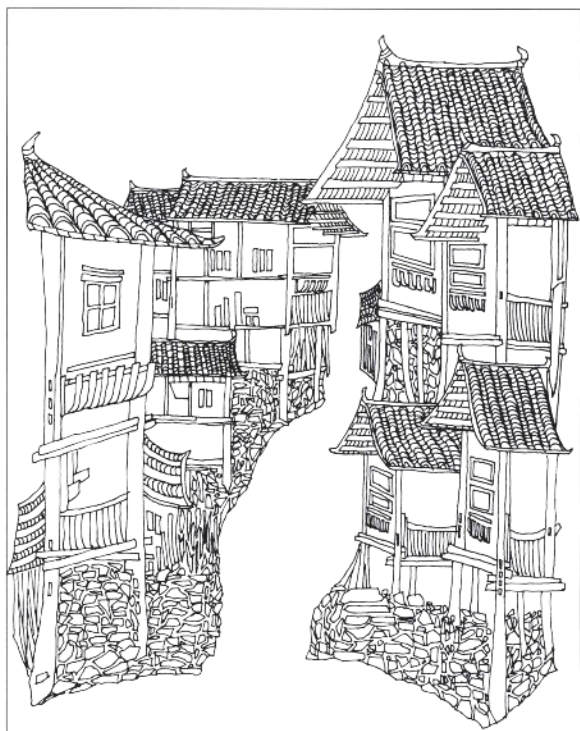
①

②

③

④

⑤

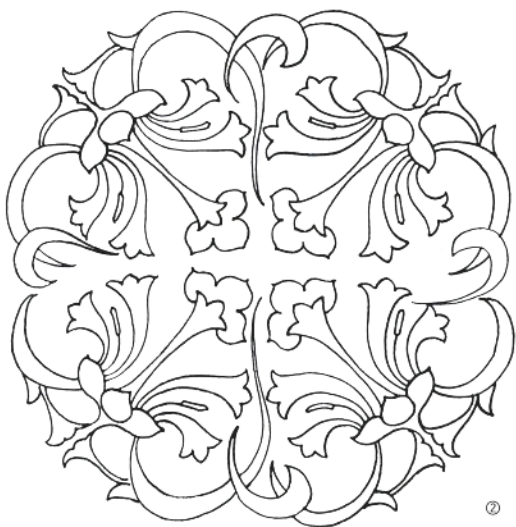
⑥

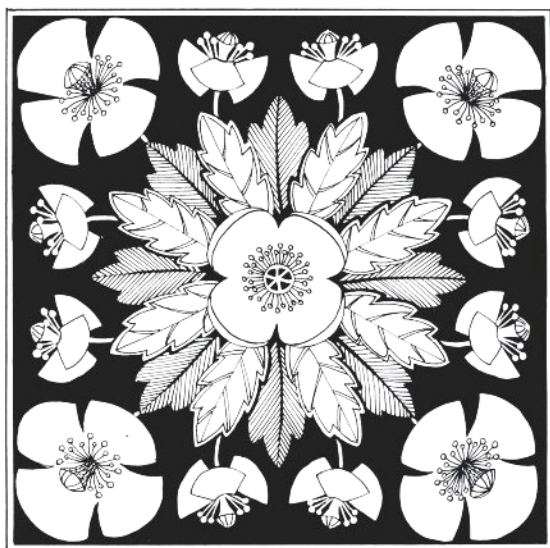
①

④

②

⑤

③

⑥

1. 袁敏 2. 道征 3. 王怡 4. 颜小俊 5. 孟振林 6. 黄瀚