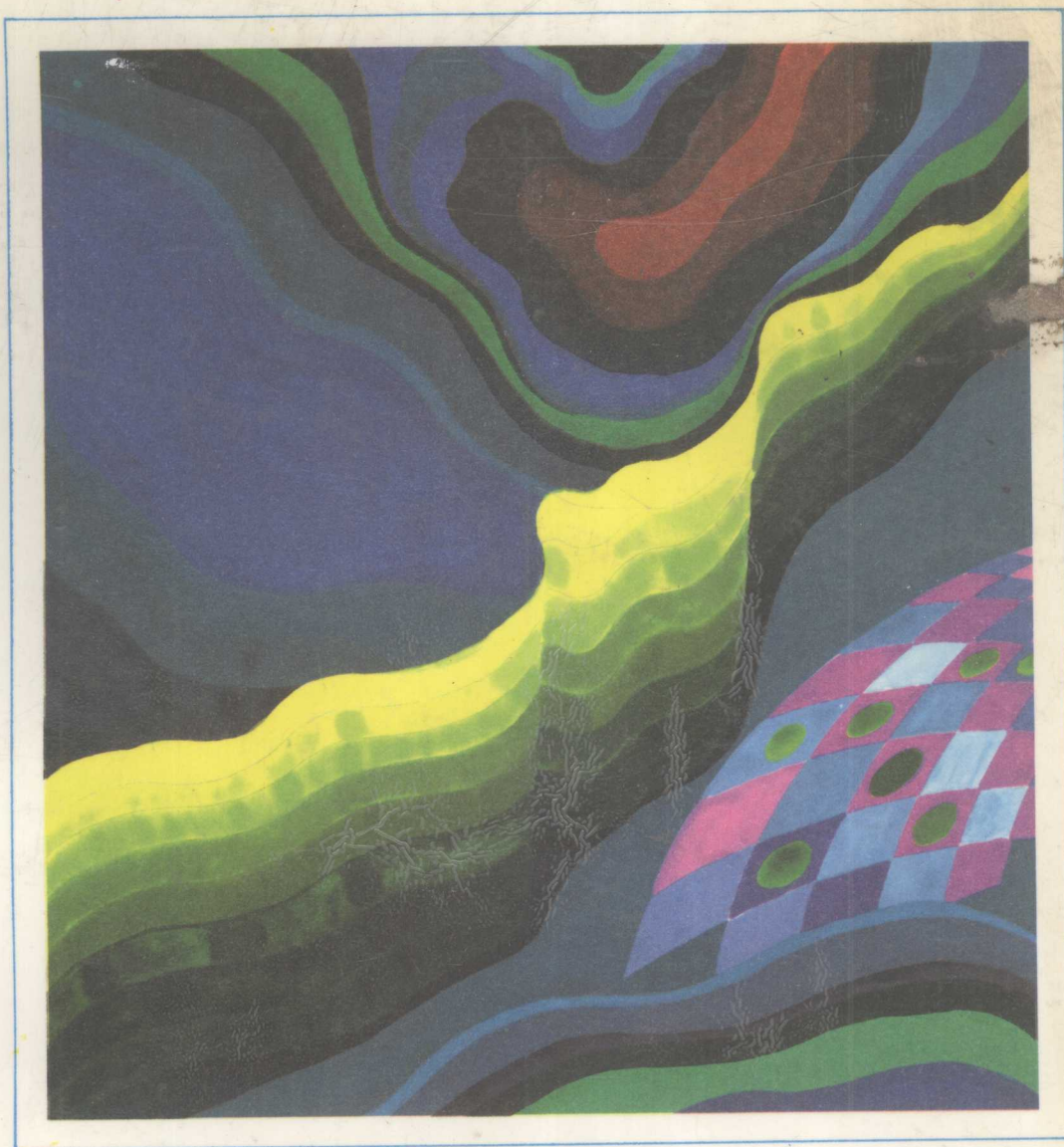

图案设计技法

TUAN SHEJI JIFA

江 冰 主 编

中国标准出版社

TJ 522
48

图 案 设 计 技 法

主 编 江 冰
副主编 文 丛
文 伟
惠 瑜

中国标准出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

图案设计技法/江冰主编. —北京:中国标准出版社,
1994.8

ISBN 7-5066-0977-0

I. 图… II. 江… III. 图案-设计-基本知识 IV. J522

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (94) 第 04097 号

图 案 设 计 技 法

中国标准出版社出版

北京复兴门外三里河北街 16 号

邮政编码:100045

电 话:8522112

中国标准出版社秦皇岛印刷厂印刷

新华书店北京发行所发行 各地新华书店经售

版权专有 不得翻印

*

开本 787×1092 1/16 印张 21 字数 658 千字

1995 年 5 月第一版 1995 年 5 月第一次印刷

*

印数 1—3 000 定价 21.00 元

前 言

图案是实用和装饰相结合的一种美术形式。它是把生活中的自然形象进行艺术加工,将其造型、构图、色彩等应用于实用性装饰。图案的应用范围很广泛,如建筑装饰、展览布置、宣传栏、报纸、实用美术、商业装潢、纺织美术等等。

图案来源于劳动人民的长期生产实践。远在原始社会,我们的祖先从事狩猎和劳动过程中,不断改进着石制工具或武器造型的实用性和适用性,同时为了美化生活的愿望,在上面雕刻花纹、涂上色彩,年长月久,逐渐发展成为原始装饰性的图案纹样。随着人类社会的进步和农业、手工业经济的发展,又进而产生了陶器,它们的造型既符合实用要求,又美观大方,并常以动物图纹,植物图纹,编织几何图纹等作为装饰,这些就是人类最早期的图案。

数千年来,我国劳动人民在长期的生产劳动和生活实践中,创造并发展了图案,由原始社会的陶器、商、周的铜器,至历代的漆器、陶瓷器、纺织品以及画像砖石、藻井和壁画等工艺美术装饰图案,都是我们今天应该加以借鉴的丰富艺术遗产。社会的政治、经济、文化直接影响着图案的设计内容和形式,即图案是随着社会的发展而发展的一门艺术。

图案设计的范围很广,一般可分为平面图案设计和立体图案设计两大类。平面图案设计是平面的物体上配置装饰纹样,如印染织物、商品包装、书籍装帧、广告宣传等等的图案设计。立体图案主要是设计器物的造型构成,如玻璃器、塑料制品、陶瓷器、钟表、电器用具、自行车、缝纫机等造型设计。另外也有根据用途或工艺材料进行分类的,如染织图案、陶瓷图案、建筑图案、金属工艺图案等等,这些都是专业图案。

本书主要谈的是平面图案设计的方法、原理和法则,是各类专业图案设计的基础,是图案爱好者和图案学习者的参考书,望她能给图案设计工作者带来帮助。本书在编写中得到了同行和很多老师的热情指教,特此表示衷心的感谢。由于作者水平有限,书中如有缺点和错误希望读者批评指正。

作 者

1993年11月

目 录

前 言	(1)
第一章 图案概论	(1)
第一节 图案的内涵及特性	(1)
一、图案内涵	(1)
二、图案的来源	(1)
三、图案的特性与形态	(1)
四、图案设计的种类	(2)
五、图案用途分类	(3)
第二节 图案设计的特性	(3)
一、共同性	(3)
二、特殊性	(4)
第二章 如何设计图案	(6)
第一节 调查的基本方法	(6)
第二节 图案与现实生活的关系	(6)
第三章 图案设计规律及原理	(8)
第一节 图案设计的基本规律	(8)
一、图案设计步骤	(8)
二、图案设计的法则	(8)
第二节 图案造型	(11)
一、写生	(11)
二、变化	(12)
三、花鸟	(13)
四、临摹及模拟	(14)
第三节 图案结构	(23)
一、组合排列创作要素	(23)
二、图案草图设计方法	(25)
三、图案的组织形式	(25)
第四节 图案设计表现方法	(40)
一、点	(40)
二、线	(40)
三、面	(41)
四、渲染	(41)
五、干笔	(42)
六、叠色	(42)
七、附点和陪衬	(42)
第五节 图案设计工具与使用	(48)
第四章 图案色彩	(52)
第一节 色彩的基本要素	(52)
第二节 色彩的应用方法	(54)
第三节 色彩的感情和象征	(57)

第四节	图案设计的常用配色	(58)
第五章	图案形的提炼	(62)
第一节	形的提炼建于自然形	(62)
第二节	形的提炼是图案造型的规律	(64)
第三节	形的提炼在图案设计中的作用	(65)
第六章	图案参考	(73)
一、人物图案		(73)
二、动物图案		(93)
三、花卉图案		(115)
四、风景装饰		(151)
五、标志图案		(169)

第一章 图案概论

第一节 图案的内涵及特性

一、图案内涵

图案是人们在实用美术、装饰美术、建筑美术等方面,关于形式、色彩、结构的预先设计,并在工艺材料、用途、经济、生产等条件的制约下,制成的图样,装饰纹样方案的通称。此外,商品装璜,工业品的制造,书籍、美术等的预先设计也属于图案的范畴。

图案,有时和纹样、花样、纹饰模样等词是同义语。如平面物的图案设计,只有纹样装饰的一个方面,故而往往是“图案”和“纹样”等同使用。而实际上,图案是广义的。顾名思义,所谓图案是图样的方案,含有设计的意思,纹样,纹饰等词实际上是一个思想,是图案的一个方面。

图案包含着实用和美观的双重意义,它与绘画有所区别。绘画,一般反映自然,把自然的形象、色彩加以描绘,只要合乎美的法则,具有美的条件,即可完成美的绘画。而图案不仅要反映自然,同时还必须对自然形象给予充分的意匠和适当的加工,使之适合人们的生活需要。

图案研究的对象极为广泛,涉及的知识范围也异常复杂。因此各行都有专业图案,如印染、陶瓷、刺绣、编织、家具、商业、食品等等。在日常生活中,衣、食、住、行和各方面的物质用具都经过工艺美术工作者的设计,这种设计,就是图案在实际生活中的运用。

二、图案的来源

图案的来源非常广泛,大概可分为两个方面:一是自然事物,二是传统纹样。

自然事物性:自然界中的形象丰富多彩、取之不尽,有花卉、禽兽、虫鱼、山水、树木器皿、亭台楼阁、天文地理,以及各种各样的几何形状等等,都可以经过艺术加以变化,成为装饰性图案。比如设计某种动物图案,首先应去观察动物的形态,进行写生,在这一基础上把现实的自然形象,提炼加工,使美的部分显得更美,成为带有普遍性、典型性、理想性的图案,这样设计出来的图案才能显出生气。

传统纹样:我们祖国有着悠久的文化传统,祖先遗留给我们非常丰富的民族和民间的宝贵遗产,他们早就利用自然界的物质形象,创造了许多美丽的艺术形象。西安半坡遗址所陈列的石器时代的石刀、石斧等上面都雕刻着简练而优美的花纹。这就告诉我们图案艺术的产生与人类美的观念是分不开的;图案艺术的应用,与人类的劳动实践是分不开的。这些优秀艺术遗产,显出了我国劳动人民的无穷智慧和创造精神。我们通过对民族民间传统图案的学习,可以使我们在吸取和运用自然形象时少走弯路,并且可以学到许多有益的创作精神和传统技法。

三、图案的特性与形态

第一,图案的社会性:不同社会根据不同政治要求进行艺术加工,体现不同的社会意识和审美观点,为本社会的利益服务。因此,我们对于古代图案纹样应当运用社会分析观点和历史唯物主义观点进行具体分析,剔除其糟粕,吸取其精华。必须批判地继承古代的吉祥图案,赋予它们新意,使它们体现社会的时代风貌,为广大群众服务。

第二、图案的多样性:自然景物,包罗万象,这给图案设计撷取题材提供了广泛性的可能。因此,不论形象的塑造或是题材内容的应用,都是多种多样,丰富多彩的。我们写生临摹,搜集素材,不仅限于牡丹、月季、菊花,就是各种各样的海草和中草药植物,各种各色的贝壳花纹和蝴蝶色彩,都是美妙的图案。

第三、图案的局限性:图案的局限性是由于图案的特殊性所决定的。花布图案毕竟不同于其它艺术

品,它要供人们家用,而且要美观,其产品舒服方便。因此,图案纹样有着它的局限性。例如把国徽、五角星作为设计的题材,就会失去它的政治严肃性。如果图案应用类似历史上某些反动标记和其它丑恶的形象,就更是错误的,必须极力避免。

第四、图案的象征性:中国民间图案往往通过具体的典型的纹样,象征着人们所理想的美好的愿望。例如“梅鹿长春”、“双鱼吉庆”等等都是。现在图案中也常常采取象征性的纹样。例如用“麦、果、羊、菜、鱼”的图案来表示“农、林、牧、副、渔”,用变形纹样来表示钢、粮、棉、煤等。通过这些象征性装饰纹样和美丽图案,来反映社会建设的欣欣向荣景象。

当然,应用这种象征性的纹样,作为图案的装饰,务必慎重、适当,结合当前群众的喜爱和实用效果。力求做到通俗、鲜明、有意义,防止产生单纯追求政治意义而忽视艺术效果的倾向。

第五、图案的形态

1. 人物形,是指日常生活中以不同人物年龄、性别、职业的文娱活动、劳动场面、学习工作以及各种生活方式的区别为题材来进行的图案设计。

2. 自然形,它包括动物、植物和矿物。动物如飞禽、走兽、鱼虫、贝壳等,常见的有孔雀、熊猫、狮子、猫、蝴蝶等形态转变的图案。植物有花卉、草木、枝叶、果实等,以及与人们生活有密切关系的稻、麦、棉、麻、蔬菜、瓜果、花草等,形状色彩变化无穷。矿物由于成分不同,其形状色彩亦各异,如水晶、玛瑙、云母、食盐、金、银、铜、铁等都有它特殊的结晶形状,作为图案设计资料也是很优美的。

3. 风景形。如山水、森林、农田、平原等都属于风景形图案设计资料。

4. 天文形。如风、云、雨、雪、日、月、星、光、电、虹、水纹等,这些都可作为“无形的”图案设计资料。

5. 器物形。各种建筑物、乐器、舟车、桥梁、生产工具、体育文化用品及器皿用具,都属于“器物形”。

6. 文字形。有汉字、外文、拉丁文、阿拉伯文等多种文字。中国文字的来源于象形,所以文字本身就是一种优美的图案。将文字“图案化”可作为适当的装饰。

7. 几何形。它在图案设计中占有较重要的地位。一切以自然形为纹样构图,有几何形为骨架,就容易得到整齐统一调和的效果。构成几何形的基本要素是点、线、面。

(1) 点:有大圆点、小圆点。小三角、小方块、小菱形等都可称为点。

(2) 线:主要是直线(垂直线、水平线和倾斜线)、折线和曲线。曲线有凹线、凸线及组合曲线。

(3) 面:由三条或三条以上直线可围成一个平面形,如三角形、正方形、平行四边形、梯形、菱形及多角形,还有圆形、椭圆形以及曲线组成的面。

如将各种大小不同的点,按水平方向、垂直方向或斜行方向,进行直线排列,或曲线排列可得到多种变化。如将各种线按距离、粗细、长短、方向的不同进行排列,又可得到多种变化。如在各种面之内,适当的加上大小不同、位置不同、粗细不同、方向不同、长短不同的“点、线、面”,亦可得出多种几何形纹样。“点、线、面”是图案设计中的基础部分。

综上所述,图案设计资料来源很广,然而在应用中必须给人们健康和美的享受,因此要认真研究分析、合理搜集、应用。

四、图案设计的种类

图案应用范围非常广泛,日常生活都可以接触到。图案的种类也是多种多样。从形式上可分平面图案和立体图案两种。

(1) 平面图案,是在平面的物体上配置的纹样,着重在纹样的装饰和色彩的配合。平面图案仅有长短宽窄,也就是安排于平面的图样。例如书籍装帧的封面设计,包装袋、纸,报头、锦旗设计,纺织的印布纹样等等,都属于平面图案范围。

(2) 立体图案,除了平面图案中要注意的纹样装饰和色彩配合外,更重要的是要考虑到造型和构造。它除了长短宽窄外,还有高低厚薄的处理。例如建筑的立体装饰、室内装饰,木器、陶瓷器、金属器的设计,以及舞台装置、会场布置等等都属于立体图案范围。

五、图案用途分类

从图案的用途区分,大致可分为实用图案,装饰图案,实用与装饰相结合的三大类。

1. 实用性图案,对于某种使用器物,在不妨碍实用的情况下,适当地加上图案装饰。但这种装饰是次要的,它主要是着重实用。如武士的弓箭,战士的马刀,木工的墨斗等上面的图案装饰。

2. 装饰性图案,则是纯粹为了装饰而设计的,并不着重实用。如漆器的屏风、挂屏,雕刻工艺器的玉雕、牙雕、石雕、木雕,都以装饰性为主。

3. 实用与装饰性相结合的图案,它的特点是实用和装饰并存。家具、台灯、书柜等,这些用器的图案,既考虑实用效果,又考虑装饰效果。

第二节 图案设计的特性

图案设计属于工艺美术的范畴,即实用美术。它和文学、音乐、绘画、雕刻的一般艺术相比较有其共同点,同样是一种以艺术形象反映现实生活的社会现象。所以,图案设计与其它艺术一样,都具有较强的民族性和现实性,具有鲜明的思想性和艺术性。但图案设计主要是通过一定的生产方式,在某一种性质物品上表现出来,供给人们生活中实用,所以又具有它的特殊性。

一、共同性

1. 民族性

每个国家的文化,都具有自己的历史、风格和形式,这就是本民族文化的特点。我国文化历史悠久,已形成了强烈的“中国风格”。

所谓民族性,就是要求图案作品的艺术具有民族风格和民族的形式。艺术上的民族风格,就是民族的生活内容和人民的思想感情等等,通过设计者的观察体会、选择和取舍,然后把它在艺术作品中表现出来。这种具有民族气魄的艺术,往往为群众喜闻乐见,如吉祥、健康、鲜明、强烈、有气魄、有生命力,还有圆满完整、多样变化、塑造提炼、形象鲜明、宾主呼应、交代清楚等,都是中华民族图案形式的特征。

图案设计要提倡民族性,这是因为:第一,图案作品应该象征着一个国家的文化艺术水平,应该反映出民族丰富多彩的独特的艺术风格。艺术越是有民族性,也就越有国际性。第二,人民有传统的欣赏习惯,具有民族性的艺术作品是与自己民族的共同心理、民族性格以及其它特点分不开的。第三,对祖国的民间民族艺术的学习、发扬,也是标志着一个设计者热爱祖国、热爱人民思想的具体表现。第四,一个民族有一个民族的艺术风格,一个设计者也要有一个艺术风格。因而图案作品也要发挥个人风格和发扬民族色彩。

2. 现实性

图案设计和其它艺术一样,具有现实性的特点。艺术是以表现人们对生活的感受,通过感情世界的描述,来表现生活,反映现实的。

图案的现实性在于:

第一:要求作品通过具体艺术形象,真实地反映现实生活,并且符合时代的潮流。

第二:要求作品体现出人们的思想感情和愿望。它不仅描写现实,而且还体现未来;它既要现实,又要高于现实。

第三:要求作品必须是健康的、前进的、向上的、有光明前途的。总之,它应该是对人民和社会事业有利的。

众所周知,每个国家都有不同的社会发展阶段,各时代各民族有不同的传统,不同的风俗习惯和兴趣爱好。因而,人们在劳动生活中所反映出的美学概念的标准随着时代的发展而发展,随着社会生活的变化而变化。如工艺美术中常见的龙凤图案,凤的图案表现古代人民生活的理想如意,而龙的图案表示威严神武,都具有一定的生活意义,即所谓“龙凤呈祥”、“龙飞凤舞”等等,这些吉祥的标志为人们广泛应

用,以激发人们对美好生活的追求。虽然在封建社会中,“龙”、“凤”为封建王朝所利用,成了象征帝德后仪与天威的标号,但今天我们仍然应用龙凤图案,显示站起来了的中国人民具有威武雄壮的力量和幸福的生活,表现出新时代的精神面貌。这就说明,对于美,除了共同性之外,每个时代还各有其一定的独特标准。随着时代和社会生活的变化,美的标准也有着相应的变化,但必须符合新时代的现实生活的要求。

3. 思想性

图案设计和其它艺术一样,必须有思想性。艺术通过艺术形象来反映社会生活美;通过艺术形象来反映社会生活、思想、感情。图案设计的思想性表现在两个方面。第一,表现在设计者的思想情感上。设计者对具体事物的思想感受,在设计出来的作品中就会体现出来。这就是设计者本身的思想性。第二,表现在图案的实用价值上,也就是说,设计者的作品通过生产转化在产品上,能满足群众的要求,能激发群众购买商品,这就是消费者的社会思想性。

图案设计者的作品不仅要实用,同时又必须使人民从图案作品中得到启发和教育,通过美好的图案作品,激发人们的思想情感,使之从图案作品中体会到社会文化的光辉灿烂,生活的美好,因而使图案的思想内涵广泛深入在人们心中。

4. 艺术性

关于图案作品的艺术性,首先决定于思想性,图案的设计者不尽心竭力满足群众的爱好,与现实生活相脱离,不可能设计出具有高度艺术性的作品。一幅图案作品,如果缺乏艺术性,无论政治思想如何进步,也是不会有力量。因此,在加强思想性的基础上,必须强调它的艺术性,防止产生只强调思想性而忽视艺术性的倾向。

我们判断一张图案作品艺术性的强与弱,要求基本做到:

第一,艺术作品与社会需要相统一。这就要求图案作品结合实际,紧紧地同现有的生产条件相结合,并符合现实生活的要求和人民群众的需要。

第二,图案作品的艺术形式与艺术思想的统一性。真正的艺术技巧表现在善于用优美的艺术形式,真实地深刻地表现思想内容。换言之,图案设计者采用的不同表现方法,目的在于使主题思想更加突出、鲜明。

在图案设计中,作为优秀的作品,基本应该具备风格新颖、内容健康、构图完整、排列灵活、造型饱满、色彩明朗、层次分明、主题突出、宾主呼应等等,这些都是艺术性的具体要求。

二、特殊性

图案设计除了与其它艺术具有以上共同性之外,还具有四点特殊性,即:双重性、实用性、技术性和装饰性。

1. 双重性

图案是人类劳动的产物,是物质生产和精神生产结合起来的产物。它是一项为人类物质生活和精神生活的改善与提高而进行的设计工作,伴随着人类生活的需要而产生,以美的原理为构思基础,按美的法则去美化人们生活。

因此,图案设计负有两个使命,也就是它的双重作用,一是符合人民物质生活的要求,一是满足人民精神生活的要求。例如纺织品,一方面是人人都要衣服穿,另一方面又要求服装的式样和图案更美丽大方。

2. 实用性

我们知道文学、绘画、音乐、雕塑等等都是为人们精神生活服务的,而基本不具备物质上的使用价值。作为实用美术的图案设计,则同人类生活有着密切的关系,是与实用品的功能结合存在的艺术。所以它不属于纯粹意识形态的艺术范畴。人按美学的规律创造世界,不能脱离实际生活的需要。这就产生了图案设计的实用性。

3. 技术性

图案设计是商品生产的第一步,如印花布图案必须经过一定的生产制作过程。它的过程是雕刻、配

色、印花,才能成为人们生活所需要的印花布品。因此,印花布本身是艺术创作与科学技术相结合的产物,其所以能够成为美的产品,是制作过程与装饰过程相统一的结果,它是建立在科学技术基础上而不断发展的艺术,不能脱离科学技术而独立存在。

电子印花的生产,需要一定的物料和劳动力,所以它本身又具有一定的经济价值。它不仅是纸面上的描绘,更重要的是依据制作出来的花布成品的效果好坏,作为验证设计和生产水平高低的标志。因此,我们设计图案时,必须周密地考虑到生产条件、技术水平,即用什么雕刻方法,印花方法,染料及坯布等等。更重要的是,必须了解如何发挥织物本质的优越性和美感,掌握通过织物材料来加强图案艺术表现力的方法。

图案工作者学习生产技术知识,是极其重要的。这才能在设计中充分发挥生产特点和性能,善于消除其弱点,发扬其优点。同时要注意产品生产的大量性、连续性、化学性特点。防止只重画面效果,不问成本高低,只要艺术美观,不顾生产困难的倾向。

4. 装饰性

图案作品的装饰性是指图案设计者对自然物体形态的提炼和概括的艺术表现手法与风格,而这种艺术表现方法其装饰的目的在于:一方面为了装饰艺术需要,另一方面为了适应生产条件。如设计一幅双蝶飞舞的图案,原来的蝶须并没有那么细长,但设计者加强了它,就显得格外美丽。所以,图案作品的装饰性强不强,就要看设计者对自然界的某一物体形态了解的程度如何,通过自己的感情,结合生产条件,进行加强或减弱,概括简练,加工美化,在美的艺海里择取最有装饰美之特点。

图案设计,以实用性为基本要求,并受到经济条件和技术条件的限制。因此,它的表现形象的方法不如别的艺术那样自由。其所表现的艺术形象,也必须随着条件的不同而显示不同的特征,即不同的生产条件和技术而产生不同的装饰特性和图案风格。比如民间印花布受到纸板刻花的限制而形成的花纹图案的粗茁朴实的风格;照相雕刻印花的图案便有水彩画的效果;钢芯雕刻印花,图案非常精巧细致,而静电植绒印花,其花纹图案则比较粗壮结实。从而说明了图案的装饰性必须与生产条件相结合,必须与实用要求相结合,又必须与人们喜爱和情趣相结合。在结合的过程中必须极力避免装饰的不调和,避免过分的繁琐和虚伪,防止零乱不堪。尤其要克服只重形式表现和外表装饰的表现方法。

5. 重要性

图案设计是生产产品的第一步工作,它是某种产品的美观基础,是产品质量的一个重要环节,同其它艺术一样,通过生动的艺术形象,美化人们生活,它具有有一种艺术感染力,影响人们的思想意识,起着潜移默化的作用。

图案设计工作的重要性以纺织品为例可反映两点:

第一,纺织品的图案设计好坏,体现了一个国家的文化艺术水平和物质生活水平,从而可以显示一个国家纺织印染工业的技术水平。同时,从人们服装衣着上也必然能体现出这个国家人民的生活习惯,喜爱和精神面貌。所以说,“衣裳是文化的表征,是思想的形象”。而出口的纺织品好坏,又直接影响着我们在国际贸易中的信誉。

第二,图案设计的佳否,会影响国家计划的完成。图案设计得好与不好,是顺利完成上级下达的生产计划的重要环节,是和社会和人民福利发展的关键一环。如图案设计得不好,纺织品花布的花色不美观,群众不欢迎,就会形成产品滞销,造成资金长期积压,给国家带来不应有的损失。而且很大一部分产品要远销国外,为国家换取外汇,同时起着工艺美术交流作用。只要图案设计者在图案的设计中和纺织品生产中,不断创新,就不仅能够满足国内消费的需要,还能为国家取得更多的外汇,为我国社会主义现代化建设积累更多的资金。

从以上两点可以看出,图案设计和生产联系在一起,不但具有经济价值和艺术价值,而且还可能具有深远的政治意义。

第二章 如何设计图案

第一节 调查的基本方法

调查的基本方法就是面向生活,面向社会,以满腔热情,深入实际生活,有目的、有系统地进行搜集、整理、综合、分析、研究工作,摸索群众喜爱的客观规律和发展趋势,经过细致的调查,加以集中,反复研究使该调查所得更正确、更生动、更丰富、更有生活意义。

调查一般可以采用以下几种方法:

1. 访问:携带好某一种产品的图案样本到基层销售单位进行访问,征求意见。
2. 座谈:组织消费者和商业部门的业务员召开座谈会,听取他们的建议。
3. 现场交流:将设计好的小样图案,与客户交流意见,以便及时了解和掌握国内外的某一产品的图案的发展趋势。
4. 专题研究:根据社会的需求,提出课题,大家讨论,然后分工设计。这是集思广益。

根据上述活动得来的各种情况,再次进行改进设计,就会完成一幅高质量的实用性图案。

总之,调查的方法是多种多样的,应该从实际情况出发,根据具体情况而采取不同的方法,目前常用的是“生产、设计、贸易”相结合,“调研、修定、设计”相结合,“个人调研与集体调研”、“一般研究与重点研究”相结合的方法,并充分利用各种条件,创作出新风格、新时尚图案。

第二节 图案与现实生活的关系

1. 由于生产劳动与工作条件不同,所需的图案有所不同。如农民在田间劳动,日晒雨淋,因而他们比城市消费者更要求耐穿耐脏耐洗的纺织品,对设计的图案要求也是“鲜、浓、亮、深”及不退颜色。
2. 由于生活习惯与服饰要求不同,所需图案不同。目前城市服装一般比较多样,而农村比较简单,城市女青年穿裙子较多,农村较少,由于服装式样不同,花纹图案也就不同。
3. 由于购买与经济水平不同,所需的图案不同。一般农村要求大众化的普及型图案产品,城市除了普及外,还需要较多的高档型图案产品。
4. 由于气候变化与地区条件不同,所需的图案也不同。比如某个农村处于山区,或位于高原地区风沙大,气候变化大,一年中寒冷季节长,炎热季节短,人们喜欢深色比较亮的图案纺织品,而浅色的图案纺织品在一些大城市和炎热的地区受欢迎。
5. 由于生活环境与文化修养不同,所喜爱的图案也有不同。比如城市生活环境比较热闹,文化水平较高,他们大多喜爱宁静安定,对产品的图案形式和色彩都喜欢文静雅致、朴素大方,而农村极目眺望一片绿洲,自然爱好热闹、强列的花色图案。
6. 由于风俗习惯不同,所需的图案不同。乡村在内容上一般要求吉祥如意、喜气洋洋的传统图案,象“凤凰牡丹”、“孔雀开屏”、“鸳鸯戏莲”、“狮子绣球”。这些图案来自民间,广大乡村流传已久,有思想、有感情了。至于色彩乡村喜爱大红、枣红等,而城市则喜爱典雅、庄重的色彩图案。
7. 人们的喜爱是在发展的,不是一成不变的。由于社会生产力的发展,人们物质文化生活不断提高,他们对产品的图案的要求也越来越高。这就要求图案设计者在设计中要以上述的因素变化而变化。
8. 由于时代的发展,人们的要求也在发展,美的要求也在发展,因而人们要求不断有新品种、新图案,来满足自己的需要。
9. 人们的喜爱是多样化的,多层次的,不是公式化的。我们知道人们生活本身就是丰富多彩、多种多样,由于人们民族意识和感情的区别,以及人们文化审美修养、气质、性格、兴趣爱好等等因素,都会影

总之,如何设计出一件符合生活所需的图案是一件非常不易的事,不仅要考虑到图案设计与现实生活的种种关系,还要与设计者自身的素质等方面因素相结合,方能创作出一幅为现实生活所需要的好图案。

第三章 图案设计规律及原理

第一节 图案设计的基本规律

一、图案设计步骤

如何设计一幅图案,大体上可分为三个步骤:“准备步骤、设计步骤、修整步骤”。

第一、准备步骤:它包括思想准备和物质准备两个方面,所谓思想准备,就是调查研究人们的爱好和社会的需要,熟悉生产条件,要知道为谁设计、设计什么,以及怎样设计等。还要知道生产条件,用什么方法,材料的质地,同时考虑到设计的工艺。如设计衣料图案,是为乡村还是为城市,是青年和中年为主,还是儿童和老年为主,题材用花鸟还是用风景人物,组织图案以三个散点还是四个散点,满地还是用清地,用深色还是浅色,是冷色调还是暖色调。图案方法用点代面,还是千笔、云纹。至于物质上的则包括素材方面和工具方面等等。

第二、设计步骤:思想准备和物质准备成熟后,进一步开始着手设计,开始打草稿。设计一张图案其构成因素有三个方面:一是结构,二是造型,三是色彩,而这三方面是一体的统一的,必须在其之中有变化,在变化中有统一。

第三、修整步骤:一张图案设计好了,需要经过修整。修整的目的,乃是图案设计中图案进一步完善的一种加工手段。先检查整个设计效果是否尽善尽美,有无空档或多余的地方,检查是否与生产条件有抵触或潦草的地方,查出后必须细心地加以修饰、改正,最后,将图案裁剪装裱,以备生产所用。

二、图案设计的法则

设计图案必须认识和掌握图案构成的法则和基本规律。图案设计不仅要注意装饰和实用的结合,更重要的是要达到美的效果,也就是要适合美的规律及组织图案的规律。

图案设计的法则和基本规律主要有二点:

1. 变化与统一

在图案设计中,要求有变化,又要有统一。统一而无变化,就会呆板单调,变化而不统一,就会杂乱无章。图案设计要从统一中求变化,变化中求统一,这就形成了图案法则中变化统一的规律。

大自然千变万化,山脉高低,河流长短,飞禽走兽,植物花草,都是千态万状,规律不一,所以在设计图案中,变化就成了设计图案规律的一个重要方面,图案变化有三种方法。

(一) 反复变化

同一形象的反复变化,如黑白纹样,用阴阳的反复相接,长线与短线的反复相接,曲线与直线的反复相接,纵线和横线的反复相接,色彩明暗、浓淡、冷暖的反复相接等等(见图1)。

(二) 对比变化

不同图案的对比变化,例如主图案与附图案的参差对比,纹样的方向、主次、面积、长短以及色彩调子的对比等等(见图2)。

(三) 层次变化

形象逐渐消失的变化,如古代建筑的宝塔层次,从第一层至第九层的大小面积是递减的变化,以色彩来说,如同类色明度递增或递减的变化,还有面积的大小而逐渐的变化(见图3)。

尽管有种种变化方法,但要注意恰如其分,适可而止。如果过分变化,结果必然形成杂乱,必须在变化的同时,注意统一。统一可使变化的形式整齐而有秩序。

设计图案应用统一法则,是在变化中求得统一,使变化而不发生紊乱,达到形状色彩或绘制上的统一,在变化中求统一,而不是呆板的统一。变化和统一是互相调和、互相补充的,这一点是图案设计工作者要注意的重要规律。

2. 对称与平衡

图案的另一个基本规律就是对称与平衡。

(一) 对称

对称也叫做均齐。对称是从固定的中心向不同的方向发展,并配置着形式相同、分量相等的纹样和色彩。这样的图案叫对称图案。例如人的耳、目、手、足,飞鸟昆虫的两翅,植物的对生叶子等都是属于对称的状态。我们设计图案应用对称的法则也比较多,有左右对称、上下对称、三面对称和多面对称等。

(1) 二方对称:有左右对称和上下对称两种。在一个垂直中心线的左右两边,配置着两个同形同量同色的纹样,这样的图案叫左右对称。在一个平行中心线的上下两个方向,配置着同形同量同色的纹样,这就是上下对称(见图4)。

(2) 多面对称:不是以一个垂直或平行的中心线为标准,而是以中央的一点为中心,在不同的方向配置相同的纹样,这就叫做多面对称。上下左右四方相均齐的叫四方对称,三面相均齐的叫三面对称(见图5)。四面均齐叫四面对称图案。

(3) 对角对称:即在一个正方形或长方形对角线两边,配置相同的纹样。这样的图案形式叫对角对称(见图6)。

(4) 绝对对称:以纹样主要组成部分的一个中心线作为起点,然后在两边附加同形同量同色的纹样,这就是绝对对称,图7为绝对对称图案。

(5) 相对对称:不是在固定的一个中心线上下或左右两边配置上同形同量同色的纹样,只要求在整个图案的外形上有平稳安定的效果,这样的图案叫相对对称(见图8)。

以对称组织形式构成的图案,有整齐、庄严、端正的效果。但对称图案统一过甚,则容易产生单调平板的缺陷,所以还需要一个平衡的组织法则。

(二) 平衡

自然界中的物象,从外表上看起来,它是均齐的形式,但在它的细部组织和色调配置上却有变化。比如一个人,右手提着水桶,上身向左微斜着,左手向左方伸出,使得与水桶重量平均,这便是极自然的平衡状态。设计图案中,常常利用这种平衡的组织法则,使图案变化给人以优美、多样、生动活泼的感受。

平衡的组织法则,分为绝对平衡、相对平衡和部分平衡。

(1) 绝对平衡:即采用相同的份量,不同的形体或是采用不同的份量,不同的形体组织构成的均齐图案,看起来,有接近对称的倾向,但缺少对称的组织形式,这种图案叫做绝对平衡(见图9)。

(2) 相对平衡:在平衡图案的组织中,部分的组织结构是相同的,但从整体结构中又有部分的结构的变化,这种图案叫做相对平衡(见图10)。

(3) 部分平衡:在图案的组织结构中,部分采取了均齐的形式,部分采取了平衡的形式。这两种不同形式的结合,可以使得纹样更活泼、更有变化,这就叫做部分平衡图案(见图11)。

总之,对称与平衡,同变化与统一一样,彼此之间的关系都是即有矛盾,又有统一。它们各有优点,各有特色,我们要在适合于实用的前提下加以灵活应用。

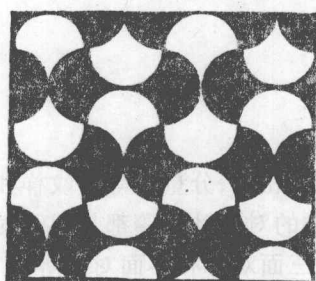

图 1 反复变化

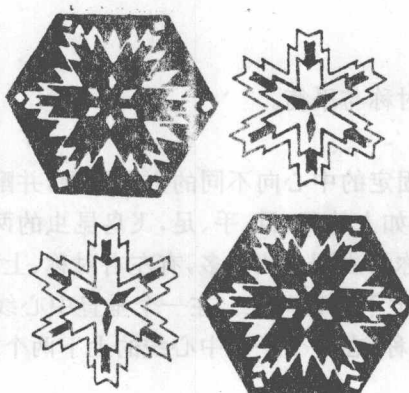

图 2 对比变化

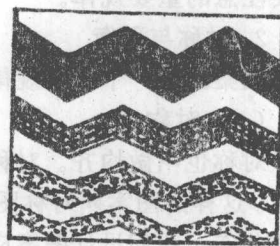

图 3 层次变化

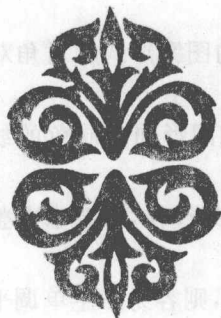

图 4 上下对称

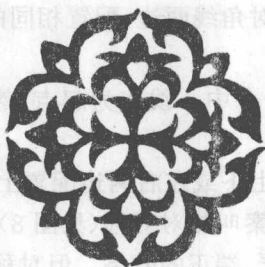

图 5 四面对称

图 6 对角对称

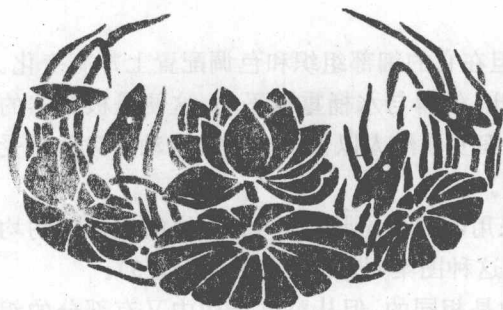

图 8 相对对称

图 7 绝对对称

图 9 绝对平衡

图 10 相对平衡

图 11 部分平衡

第二节 图案造型

人类社会生活是一切文学艺术的取之不尽、用之不竭的唯一源泉。体验生活,写生变化,塑造形象,是设计图案从事创作的第一步工作。

图案纹样的来源有两方面,一是自然形象,二是传统纹样。自然事物,包罗万象,我们索取自然景物也好,学习传统纹样也好,都是为了创作需要,通过搜集整理,写生变化,目的是更好地为创作服务。

一、写生

1. 写生的目的和作用 写生,即描绘、摹写、再现。写生是图案设计的基础,是图案设计的重要环节。写生的目的和作用主要表现在以下几点:第一,体验生活,认识自然。认识对象和表现对象,使理论和实践、主观和客观达到统一。写生是手段,不是目的,是深入认识对象,加强形象记忆的过程。生活是源,遗产是流,而古人遗产也是从生活中得来的,所谓“师古不如师造化”。设计者要到自然界中去培养自己的生活感受和审美能力,丰富艺术的想象力。所以,写生一方面必须熟悉生活,一方面必须研究遗产,才能更好地在写生中掌握如何夸张,如何减弱。第二,搜集素材,结合创作。我们向各个方面吸取和搜集素材,积累资料,就是为了更好地进行创作设计,而不是为写生而写生。第三,锻炼技巧,丰富构思。在丰富多彩的自然界中值得我们学习的地方很多,例如自然界万物形象的生长规律,色彩的变化,以及自然景物巧妙的构图等。通过写生,练习多种多样的表现方法,把自然形组织加工,使它变化成图案形。同时,通过写生,可以锻炼我们的观察力、分析力、思考力,并在这个基础上来发展我们的创造力。因此,要求图案设计者通过写生实践,努力表现自然物的气质、神态以及作者要借以抒发的思想感情和审美观念。这也要求我们对人民的生活有充沛的热情,对描绘的对象有深刻的理解,对要表达的思想有明确的认识,以便更好地塑造出健康优美的艺术形象。

2. 写生的方法

写生的方法,大体上有以下几种:

- (1) 按使用工具的不同,可分为铅笔写生、水粉写生、水彩写生、钢笔写生、国画写生和油画写生等。
- (2) 按写生粗细的不同,可分为速写、工笔(包括双勾、渲染)、素描(包括单线擦光)。
- (3) 按部位大小的不同,可分为整体写生和局部写生。
- (4) 按物象明暗的不同,有黑影写生和黑白灰分面分光写生等。

总之,写生的方法很多,设计者可根据不同需要而采用。这里介绍一下水粉练习的几种写生方法,此法为图案设计专业基本功锻炼不可缺少的学习内容。

水粉写生的练习方法:

- (1) 单色写生:即用水粉工具材料进行素色或同一色相的色彩写生。单色写生是为了进行水粉色彩写生练习打下初步的基础。它可以使我们着眼素描关系,避开复杂的色彩关系,着重解决物体的光影、体积、空间等,同时,也可以熟悉工具材料的性能。
- (2) 复色写生:即一般的色彩写生。它要求同时从素描和色彩两方面去描绘对象的高、宽、深三度空间。从而进一步要求表现对象的精神状态。
- (3) 限制色写生:即用有限的几个颜色,以归纳概括的手段,去描绘对象。它要求用少数的颜色表现出丰富的色彩的层次感觉。这就要求我们认真观察分析、精练概括。
- (4) 黑影写生:这种画法仅仅用一个颜色要把对象的结构层次交代清楚,要处理好画面黑白分布、疏密、繁简等对比关系,经过一番创造性的整理,才能收到较好的效果。这种黑影写生所取得的图案,在图案设计中也是经常应用的。

3. 写生的步骤及规律

写生的步骤及其规律是:观察→比较→分析→研究→慢写→速写→记忆→默写。

观察。我们要观察一般人所不注意的地方。比如观察花卉的组织生长规律有什么特征。花的种类