

图案设计2000种

[英] 简·卡伦德 著 韩婷羽 译 王其钧 审订

中国美术学院出版社
CHINA NATIONAL FINE ARTS PUBLISHING HOUSE

图案设计 2000种

[英] 简·卡伦德 著

韩婷羽 译

王其钧 审订

中国画报出版社·北京

Copyright © Batsford 2011

Text © Jane Callender 2011

First published in Great Britain in 2011 by Batsford

An imprint of Pavilion Books Company Limited, 1 Gower

Street, London, WC1E 6HD

北京市版权局著作权合同登记号：图字 01-2016-8068

图书在版编目 (CIP) 数据

图案设计 2000 种 / (英) 简·卡伦德著；韩婷羽译
-- 北京：中国画报出版社，2017.1

书名原文：2000 pattern combination

ISBN 978-7-5146-1421-3

I. ①图… II. ①简… ②韩… III. ①图案-世界-
图集 IV. ①J532

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2016) 第 302906 号

出 版 人：于九涛

作 者：[英] 简·卡伦德

译 者：韩婷羽

审 订 者：王其钧

策划编辑：赵清清

责任编辑：于九涛 齐丽华

助理编辑：赵清清

设 计：艾 青

责任印制：焦 洋

出版发行：中国画报出版社

(中国北京市海淀区车公庄西路 33 号 邮编：100048)

开 本：16 开 (889 mm × 1194 mm)

印 张：21.25

字 数：100 千字

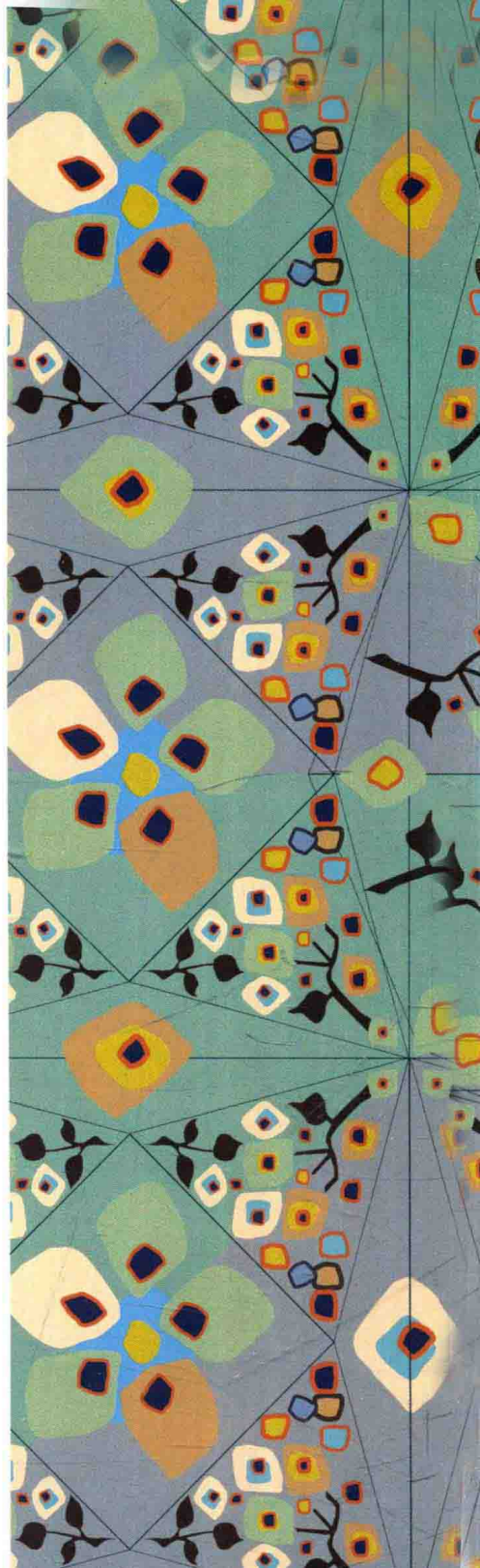
版 次：2017 年 1 月第 1 版 2017 年 1 月第 1 次印刷

印 刷：北京博海升彩色印刷有限公司

定 价：88.00 元

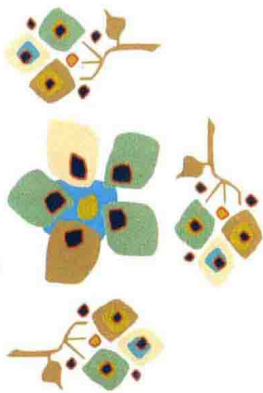
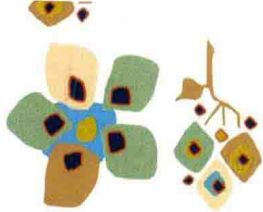
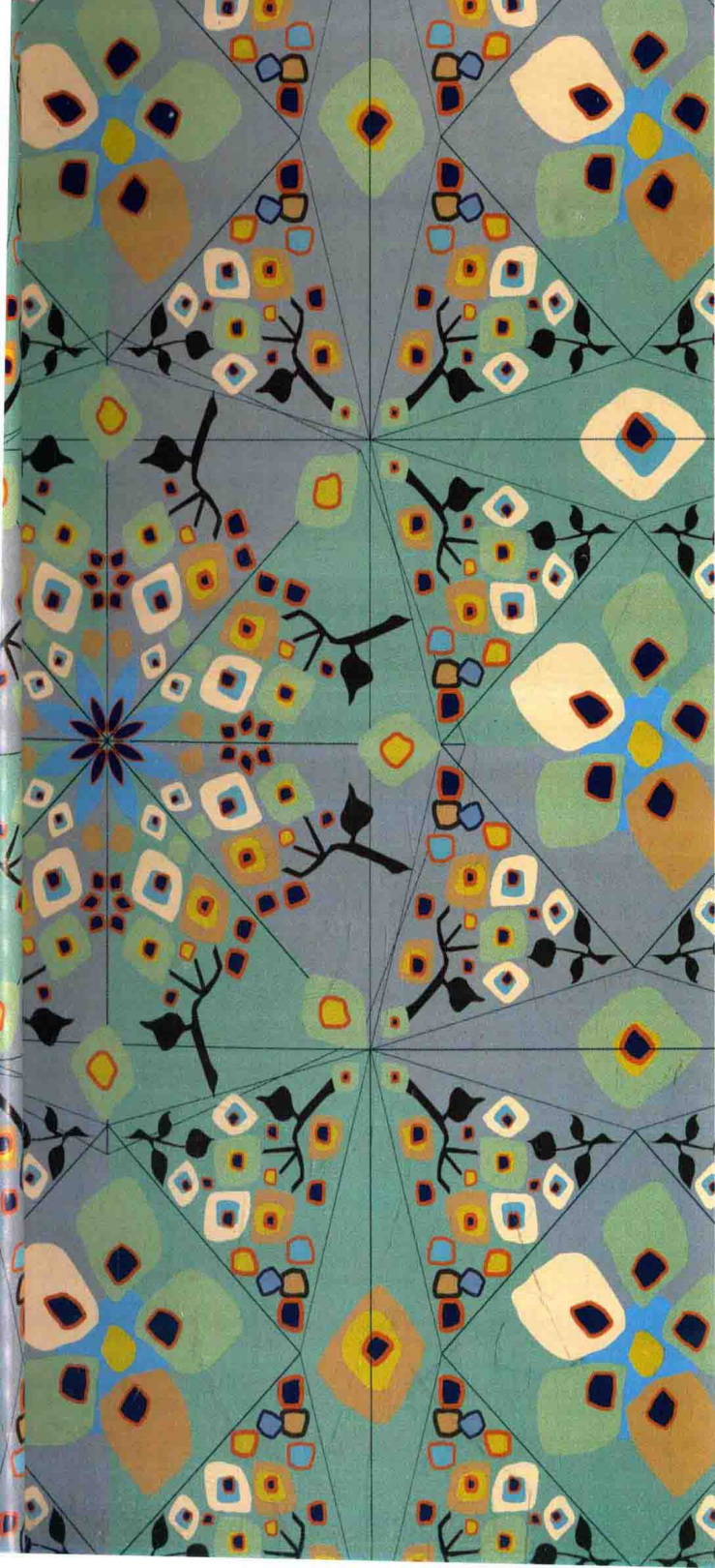
总编室兼传真：010-88417359 版权部：010-88417359

发 行 部：010-68469781 010-68414683 (传真)

目录

前言	6
砖饰、嵌饰和网格	8
移动方块	14
移动三角形	28
矩形和三角形	42
圆形	54
前卫的几何设计	74
树叶	78
鸭子	94
隐藏重复构成	114
拼贴	142
绣球花	164
生命树	178
绞染	204
来自非洲	244
圆点和色渍	256
蝴蝶	260
斑点的重复构成	296
铁线莲	306
园艺纹样	328
后记	334
参考书目	336

纪念我最亲爱的父母——多萝西·卡伦德和诺曼·卡伦德
(Dorothy and Norman Callender)。

图案设计 2000种

[英] 简·卡伦德 著

韩婷羽 译

王其钧 审订

中国画报出版社·北京

Copyright © Batsford 2011

Text © Jane Callender 2011

First published in Great Britain in 2011 by Batsford

An imprint of Pavilion Books Company Limited, 1 Gower

Street, London, WC1E 6HD

北京市版权局著作权合同登记号：图字 01-2016-8068

图书在版编目 (CIP) 数据

图案设计 2000 种 / (英) 简·卡伦德著; 韩婷羽译

— 北京: 中国画报出版社, 2017.1

书名原文: 2000 pattern combination

ISBN 978-7-5146-1421-3

I. ①图… II. ①简… ②韩… III. ①图案-世界-
图集 IV. ①J532

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2016) 第 302906 号

出 版 人: 于九涛

作 者: [英] 简·卡伦德

译 者: 韩婷羽

审 订 者: 王其钧

策划编辑: 赵清清

责任编辑: 于九涛 齐丽华

助理编辑: 赵清清

设 计: 艾 青

责任印制: 焦 洋

出版发行: 中国画报出版社

(中国北京市海淀区车公庄西路 33 号 邮编: 100048)

开 本: 16 开 (889 mm × 1194 mm)

印 张: 21.25

字 数: 100 千字

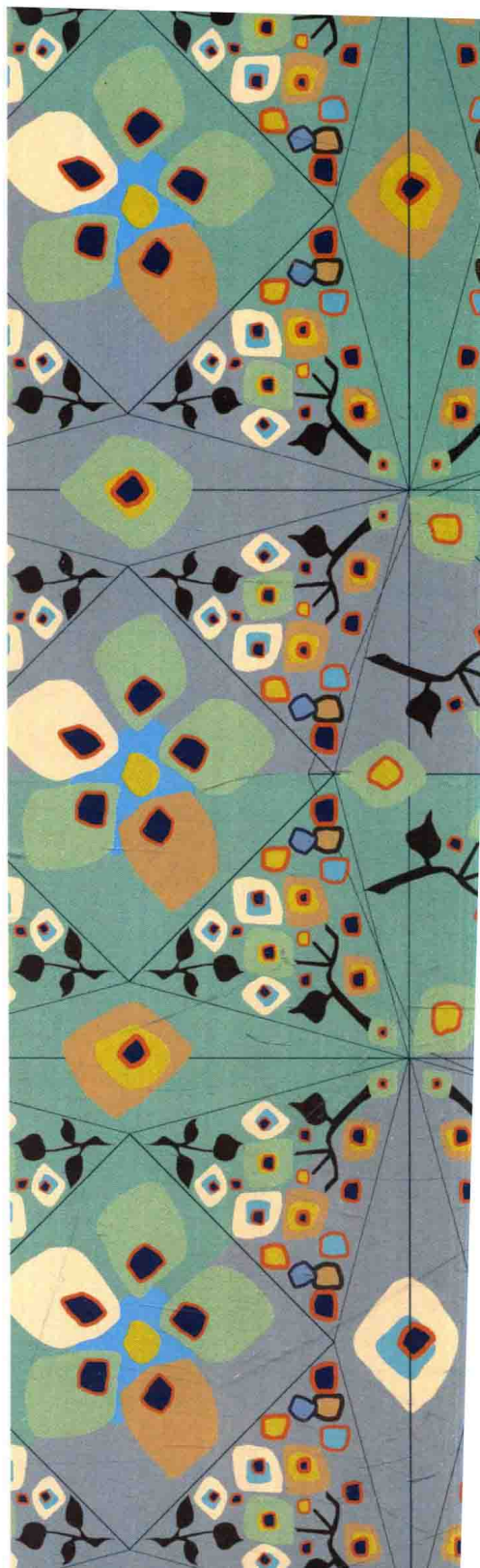
版 次: 2017 年 1 月第 1 版 2017 年 1 月第 1 次印刷

印 刷: 北京博海升彩色印刷有限公司

定 价: 88.00 元

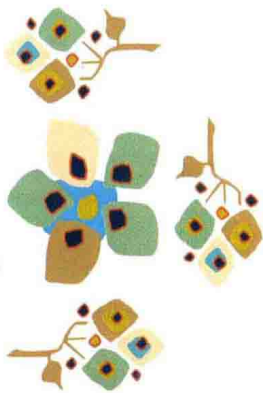
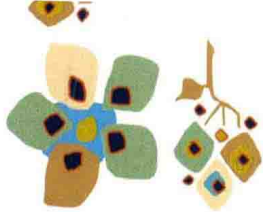
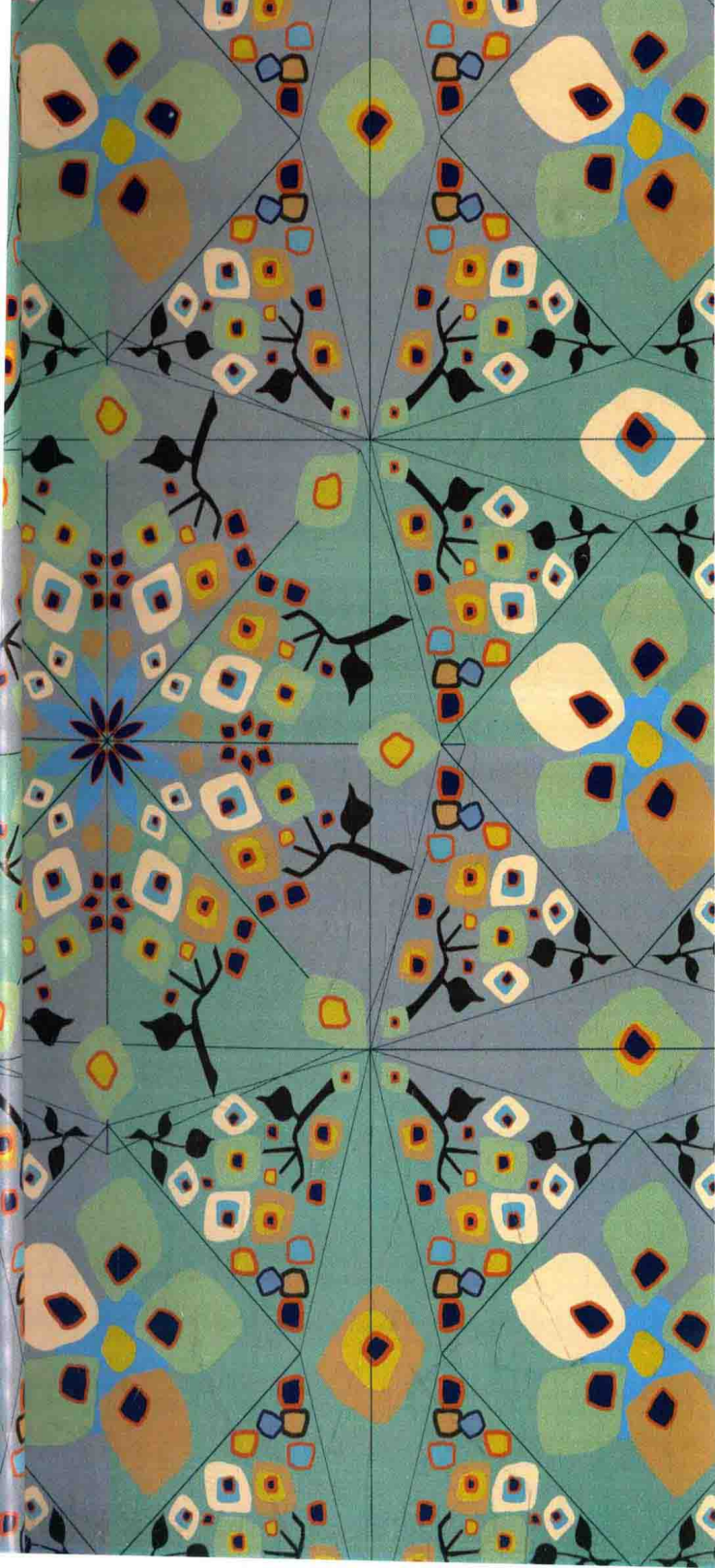
总编室兼传真: 010-88417359 版权部: 010-88417359

发 行 部: 010-68469781 010-68414683 (传真)

目录

前言	6
砖饰、嵌饰和网格	8
移动方块	14
移动三角形	28
矩形和三角形	42
圆形	54
前卫的几何设计	74
树叶	78
鸭子	94
隐藏重复构成	114
拼贴	142
绣球花	164
生命树	178
绞染	204
来自非洲	244
圆点和色渍	256
蝴蝶	260
斑点的重复构成	296
铁线莲	306
园艺纹样	328
后记	334
参考书目	336

前言

图案具有音乐般的感染力,或如微风转瞬即逝,或如花岗岩坚固不移;图案能给观者传达明快或暗淡的感觉。因此,图案世界一直令我着迷。这些年来,图案研究已经演变成我的一门渐趋完善的学科,并且一直在我的缝纫与绞染工作中发挥着重要作用。

在日常生活中我们可以发现,许多物体的表面上都排列着精心设计的图案。即使是光滑的白色床单,也是由细小的图案组成的,那就是通过平纹梭织技法组织起来的大片经纱和纬纱。当布料堆叠在篮筐里的时候,这些布料才更易于辨识一些,因为它们物体本身的结构形成的。对图案设计师来说,过去没有现在这么多的技术、媒介和材料可供选择,也没有丰富的素材来激发灵感。通过目前的编织、转印和印刷技术,我们可以用无数种不同的方式来创构图案,并将之大量应用于物体表面上,使图案研究进入黄金时代。

创造图案是一个不断重复同一主题,或以系统为单位进行设计的过程。图案样板师会使用几何网格以确保图案位置的条理性,从而保证图案的流动性不被打断,形成一种不受干扰的顺畅节奏。这种位置布局的规律性被称为“重复构成”;

将一款图案“投入重复构成”有很多种方式。也可以理解为,二维平面上的图案就是可以无限延展的,并且也只有人造的图案具有无限延展性。因为自然界中存在的图案虽然具有无穷美感,却受限于物体本身的形态和形状不能无限延展。例如为了贴合鱼的身体,自然界的鱼鳞的形状大小不等,虽然完美地适应了鱼身,但是并不能形成无限延展不闭合的图案。

正方形和三角形是构成图案网格的常见图形,它们通过组合能给我们提供很多种新的选择。网格的比例和曲线有多种选择,可以作为模块的网格,便于把设计好的母题图形填进模块网格中。使用模块网格时看似有着诸多的限制,实际上恰恰是模块网格让图案制作者得以从诸多劳动中解脱出来。下一步主要是考虑图案最终要放置在何种表面上了。例如,何种大小的瓷砖?何种宽度的布料?是为时尚还是为装饰?图案设计必须“适应目的”,换句话说,以满足其用途作为绝对标准。图案的规模、颜色、母题的设计和布局都能适应用途。买家在选择中意的设计时往往倾向于选择“重复构成”模式和多种色彩的图案。

本书的目的是图案示范,但不仅仅是提供了一些可供拷贝的图案,而是为了展

示图案设计的细节流程。书中采用了易于遵循、循序渐进的范围图和指导步骤图,帮助读者从零开始建立自己的图案模块网络;并用小贴士来展示在实际操作中如何把一个图案制成可重复构成的模式。不同主题在重复构成时会出现许多选择,每个选择都侧重于这一重复构成母题的主要特点。一个设计的开发过程首先是被勾画出来,然后不停地修改。其过程展示了复杂的图案是如何由简单图案发展而来的。

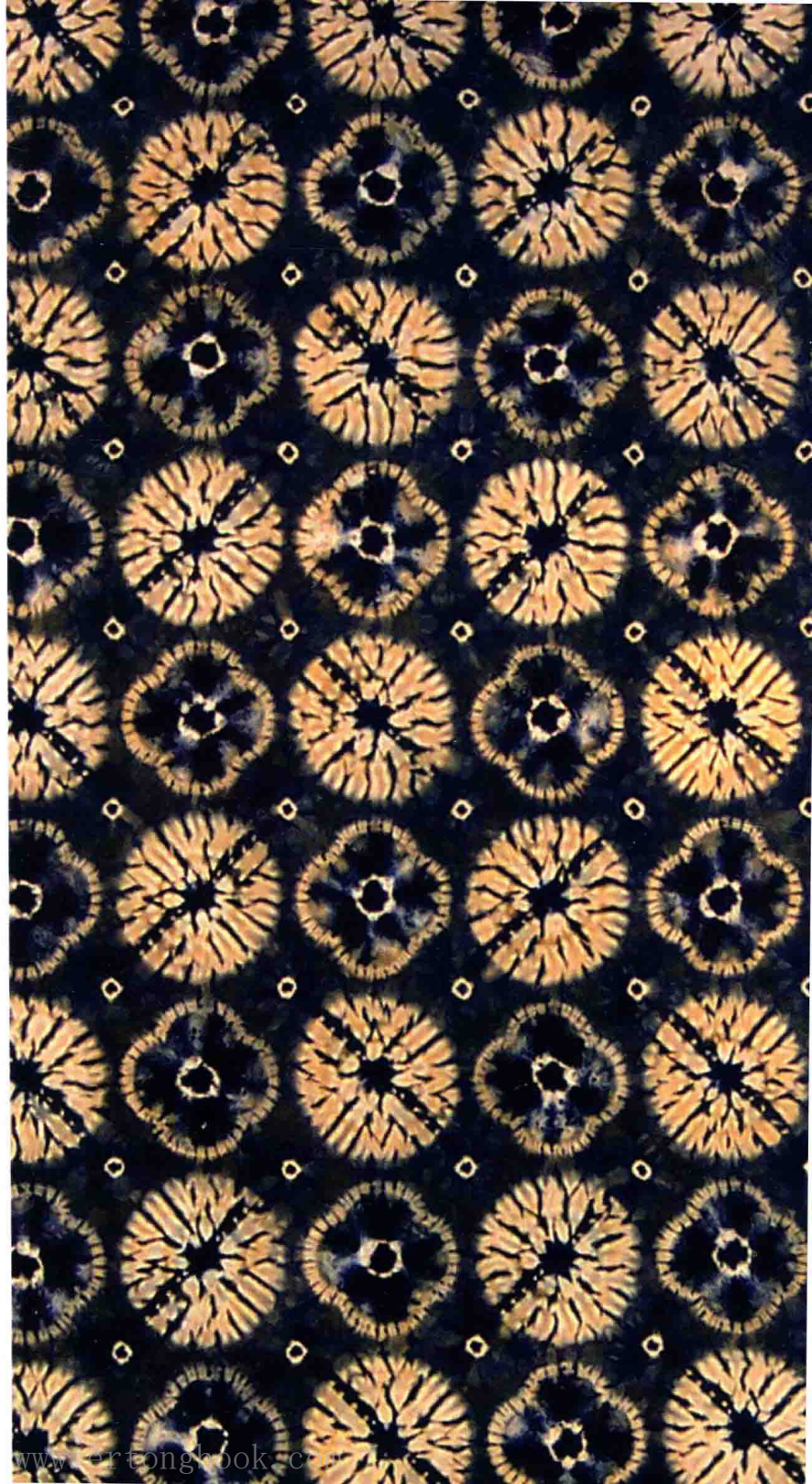
书中具体的标题,如砖体重复构成、交替重构等,过了初入门的一至四章以后便不再使用。这些变化将跟随图案的名称出现。因此,在名为“鸭”的图形的重构格式中,随着图案的不断展开,重构模式、配色路径和尺度大小都会呈现出来。有人会认为以“鸭”为母题的图形变化只会带来单一重构的鸭图案而已,然而,经过稍加调整和修改,一个二十世纪四十年代风格的柔和几何图案便跃然纸上。

本书重在阐述线和形的延续方式,而非讲解构成元素或如何设计出好的构成元素。为避免受已有风格的影响,所有图案都是在电脑上创建的。我希望读者能从自身角度对线和状的填充进行解读。

因为在一位刺绣工匠或一位瓷砖印制刻版师的眼中,一条线可能就是一根丝线或一根标记线;一块图形,可能就是一块皮革嵌花,或是颜料通过丝网而透印的一个图形。特定的图案也可以让人想到某种织物的纹理或雕花玻璃。书中还有一章讲述扎染,是一种与母题重构设计图案截然不同的技艺,但其中核心的先行设计环节同样遵循图案设计的一般原则,尽管扎染设计步骤也可以从其他角度去解读。

本书就像一本词典,任何领域的设计师都可以利用这种模式语言来按照自己的需求绘制图案,并应用于想使用的媒介上。我希望本书能够成为有志于从事设计和图案创作的学生的实用教材,激励那些想要对任何平面进行装饰的人大胆创新,并能成为他们的参考书,使读者得以感受我这份对图案构成及其内在规律的探索之心,以及描绘出心中风景的那种渴望之情。

右图:“网络结构”的案例展示了扎染缝制的图案和蕾丝边形式的小花为母题形成的图案,是用靛蓝色和铁锈色在棉布上染制的。

砖饰、嵌饰和网格

砖饰和嵌饰是图案的基础，是“装饰元素在平面上的规律性重复构成”。

“嵌饰”一词来源于古希腊的爱奥尼亚语中的“tesseres”，意思是四。最初的瓷砖，如铺路砖和马赛克等确实是四边形的。

正方形、正三角形和六边形都是多边形，因此多边形构成的镶嵌图案被称为规律性砖饰。因为这些形状可以拼接，彼此不留任何空当。

为了充分欣赏几何之美，在图案基础构造的起草与练习上所投入的每分

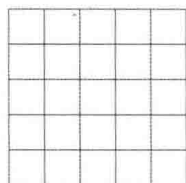
钟时间都值得，这也能够加深我们对创作图案的理解。徒手使用铅笔、削笔刀、尺子和圆规，我们开始小心谨慎地绘制线和形。你将踏上一场奇妙旅程，古老的真理将展现在你眼前。

规律性砖饰的变体

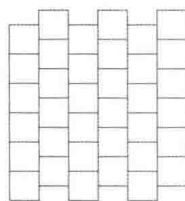
一个形状通过复构完全覆盖整个平面，不留下任何空当。

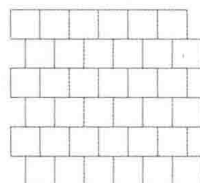
正方形

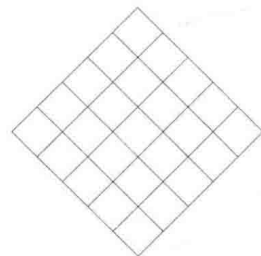
规律性砖饰

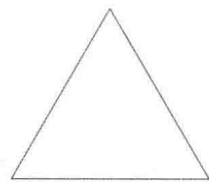
半坠落位

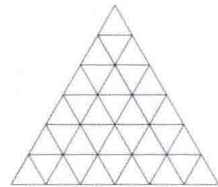
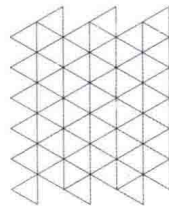
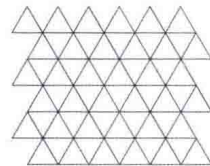
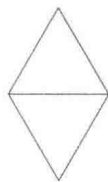
砖形重复

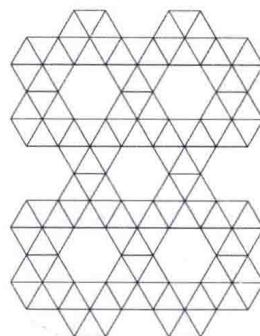
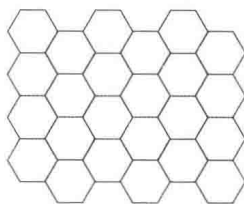
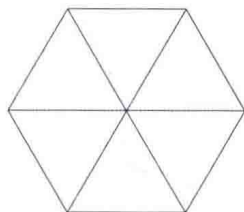
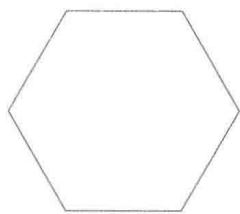

钻石形

三角形

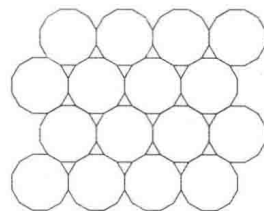
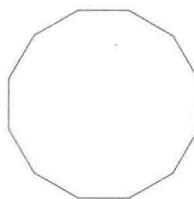
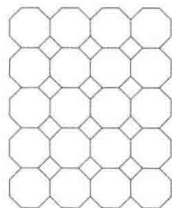
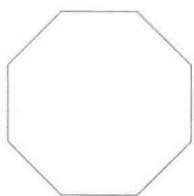

六边形

半规律性砖饰

这些砖饰是由一个或多个多边形构成的,但需要每个接点是相同的。也就是说,每个交会点或三角形、多边形的顶点都必须与整体中的其他图形一致。

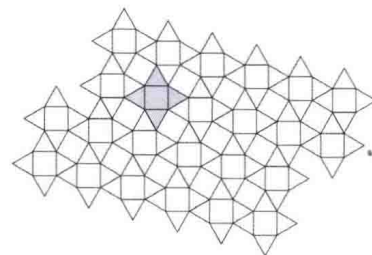
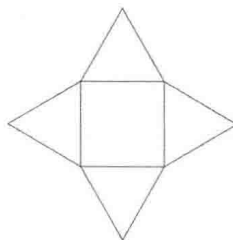

八边形

十二角形

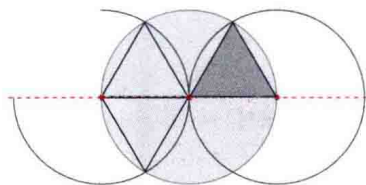
组合砖饰

在这组图中我们能找到二十个半规律性砖饰。我们可以从中看出伊斯兰纹样装饰中那些抓人眼球的图案,它是按照凯尔特 (Celtic) 艺术风格设计并具有威廉·莫里斯 (William Morris) 的花卉图案的流动与蜿蜒。

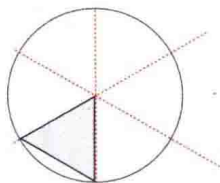

圆

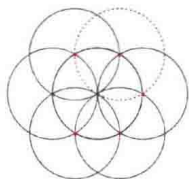
只用铅笔、直尺和圆规，就可以从圆形中构造出一些很重要的基本形状。在宗教几何学中，圆象征着天堂和永恒，以圆满的形式展现它的美丽。

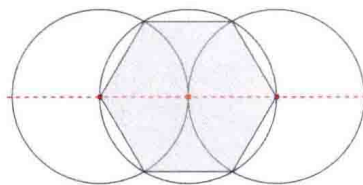
用直尺画一条水平线，在线上找一个点作为圆心并用圆规画一个圆。以这个圆与直线的两个交点为圆心，以相同的半径再次画圆。将圆的交汇点直线连接，就得到了等边三角形。

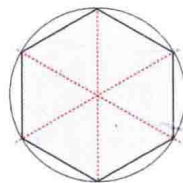
用一个量角器，将 360° 的圆周角分成六等份，准确地画下这些点（画出圆外也没关系）。

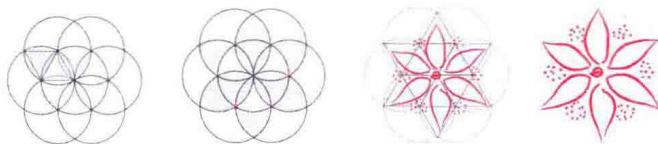
画一个圆，用同样的半径，选圆周上的任意一点为圆心，再画一个圆，确保新画出的圆弧能够穿过第一个圆的圆心。以新圆与第一个圆的交点为圆心，用同样的半径画第三个圆，重复这个步骤直到围绕第一个圆画出另外六个圆。

另一边也重复一下，就可以找到一个六边形。

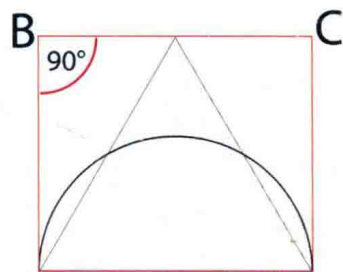
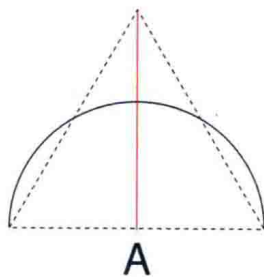
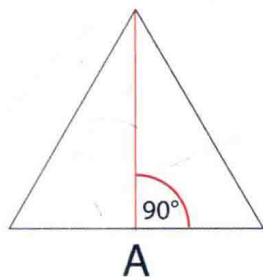
用线连结画出的点和圆心。从中可以看出等边三角形和正六边形的身影。

现在，将我们得到的各种形状分离出来。三角形，六边形，六芒星，还有许多种可以画出花形的格子都一一显现出来。可以用深色墨水将它们描出来——放在草图下面，会在需要徒手画形状的时候帮上忙。

反弧线

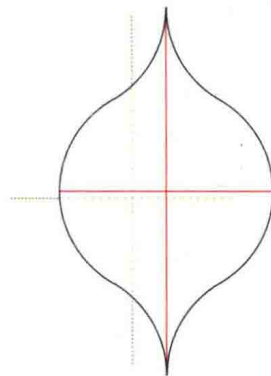
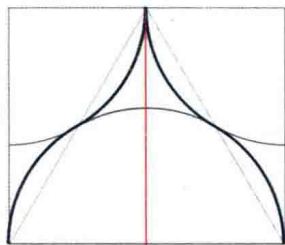
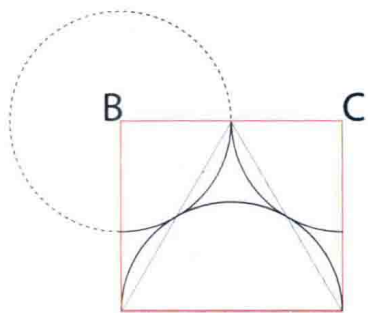
反弧线是由两个弧形构成的——凹凸曲线连在一起,形成一个细长的“S”形。这种图形在中世纪被广泛用在建筑和装饰用的拱门上。同时反弧线也是非常实用的图形设计网格,因为这种形状可以无限重复而不留间隙。

1. 画一个等边三角形。取底边中点, 标记为A, 并以圆规对准该点。

2. 以A点为圆点, 画一个半圆。

3. 画一个矩形, 使三角形的三顶点落在矩形边上。将矩形的上面两个顶点标为B和C。

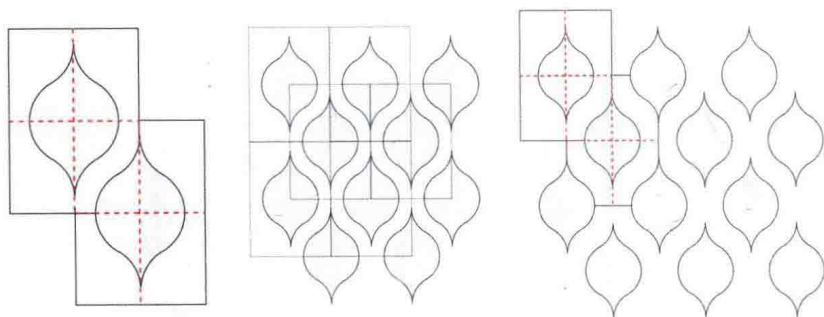
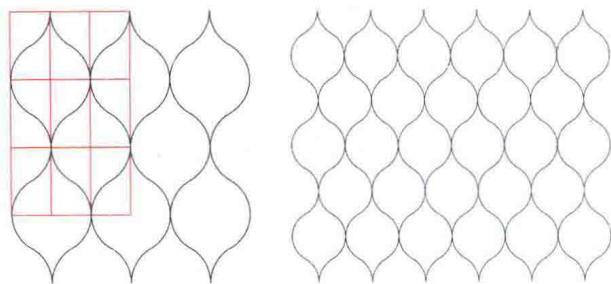

4. 以同样半径, 将圆规放在B点画圆, 同理在C点处重复这一步骤。

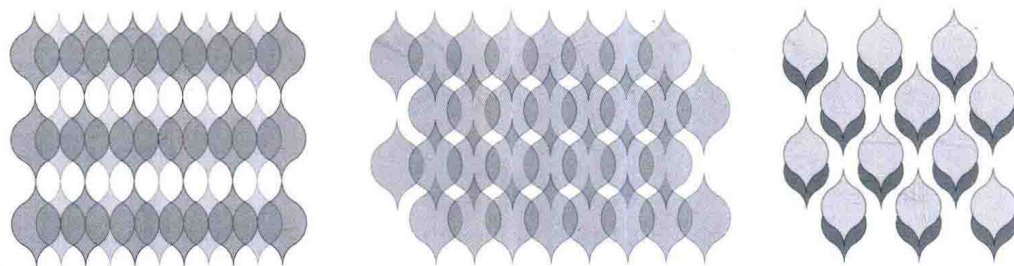
5. 将如图所示的曲线描下来, 描两边。将三角形的底边和底边上的中线也一并保留, 作为精确定位的坐标。

6. 将之前所画的纵线和横线与定位线重合, 把两组曲线合在一起, 描摹此曲线, 便得到了这一图形。

现在你已经画出了一个反弧线图形，它可以成为一个简单的设计图案，也可以作为构成其他图案的一个单元。使用长方形网格有助于将这些反弧线图形的精准排列。

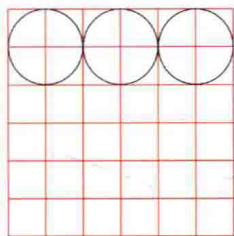
将反弧线放置在长方形中心，调整长方形的大小，就能改变反弧线排列的疏密关系。这也给反弧线外的边框设计提供了空间。先画出第一行，在第二行的位置以半个单位的间隔错开。

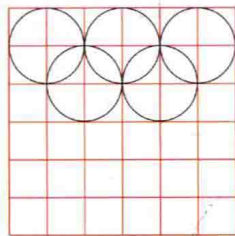
通过对相同的图形进行叠加，以及半透明色彩的使用，还能产生许多美妙的变化。

鳞形或贝形

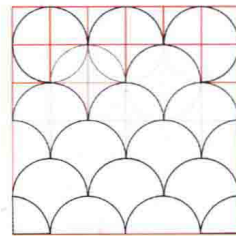
这是一种常见的图案，常常作为母题用来，对形状进行填充，具有很强的装饰效果。同时这也是一个很适合绘制植物类纹饰的基础形状。

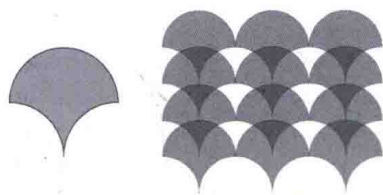
1. 用圆规在网格上画三个圆。

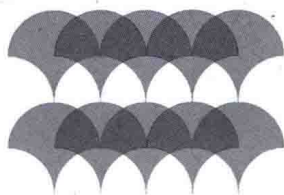
2. 在此基础上向下一格，在三个圆的中间位置再画两个圆。

3. 持续画下去，形状的积累便创造出了另一种图案，擦去多余的弧线后，鳞形便出现了。

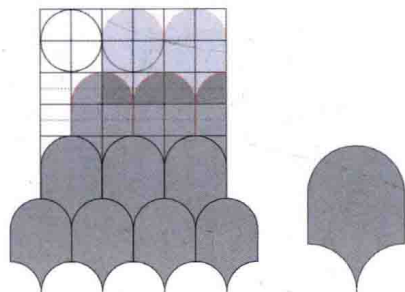
4. 把鳞形描下来。

5. 所得的鳞形可以用来创作新图案。半透明的着色和叠印使得下方图案的颜色也能够显现出来……

6. ……或者，它也可以做其他图案的基底——再或者确实将装饰和基底两种功能结合起来。

7. 将第二行在网格上进一步下移，可以拉长鳞形。