

陆众志 金旭明 编著

基础图案创意设计

JICHU TU'AN CHUANGYI SHEJI

中国纺织出版社

基础图案创意设计

陆众志 金旭明 编著

 中国纺织出版社

图书在版编目(CIP)数据

基础图案创意设计 / 陆众志, 金旭明编著. —北京: 中国纺织出版社, 2017.5

ISBN 978-7-5180-3323-2

I. ①基… II. ①陆… ②金… III. ①图案设计—高等学校—教材 IV. ①J51

中国版本图书馆CIP数据核字(2017)第033363号

策划编辑: 胡 姣 责任校对: 王花妮
版式设计: 胡 姣 责任印制: 王艳丽

中国纺织出版社出版发行
地址: 北京市朝阳区百子湾东里A407号楼 邮政编码: 100124
销售电话: 010-67004422 传真: 010-87155801
<http://www.c-textilep.com>
E-mail: faxing@c-textilep.com
中国纺织出版社天猫旗舰店
官方微博<http://weibo.com/2119887771>
北京圣彩虹制版印刷技术有限公司制版印刷 各地新华书店经销
2017年5月第1版第1次印刷
开本: 889×1194 1/16 印张: 9
字数: 104千字 定价: 49.80元

凡购本书, 如有缺页、倒页、脱页, 由本社图书营销中心调换

第一章 概述	001
第一节 图案的概念	001
第二节 图案的分类	003
第二章 图案的形式法则	005
第一节 变化与统一	005
第二节 对称与均衡	006
一、对称	006
(一) 绝对对称	006
(二) 相对对称	006
二、均衡	006
第三节 条理与反复	007
一、条理	007
二、反复	007
第四节 对比与调和	008
一、对比	008
二、调和	008
第五节 节奏与韵律	009
一、节奏	009
二、韵律	010
第六节 动感与静感	011
第三章 图案的表现形式与技法	013
第一节 图案的结构形式	013
一、单独纹样	013
(一) 对称式	013
(二) 均衡式	013
二、适合纹样	014
三、二方连续纹样	016
四、四方连续纹样	017
第二节 图案的造型变化	019

019	一、简练化
021	二、夸张化
022	三、追求平面
022	四、条理化
022	五、添加纹饰
023	六、透明重叠
024	七、巧合共形
024	八、求全造型
025	九、几何造型
025	十、适合造型
026	第三节 图案的色彩
026	一、图案色彩的基本知识
026	（一）色彩的分类
026	（二）色性
027	（三）色彩的属性
028	（四）色调
028	（五）色彩调和
029	二、图案的配色技巧
029	（一）同一色配色
029	（二）类似色配色
030	（三）邻近色配色
030	（四）对比色配色
030	（五）补色配色
032	（六）色彩的混合技巧
033	（七）色彩的层次处理
033	三、图案配色的创意源泉
034	（一）自然色彩的借鉴
036	（二）人文色彩的借鉴
038	（三）传统和民间色彩的借鉴
039	第四节 图案的表现技法
040	一、图案的表现技法

	(一) 平涂法	041
	(二) 勾线法	041
	(三) 点绘法	041
	(四) 推移法	042
	(五) 透叠法	042
	(六) 渲染法	042
	(七) 干擦法	042
	(八) 撒笔法	043
	二、材料表现技法创意	043
	(一) 喷绘法	043
	(二) 彩铅法	044
	(三) 拼贴法	044
	(四) 刀刮法	044
	三、图案肌理技法创意	045
	(一) 水色与油色混合法	045
	(二) 压印法	046
	(三) 稀释法	047
	(四) 盖印法	048
	(五) 吹制法	049
	四、计算机对图案的处理	049
第四章	图案的创意设计训练	051
第一节	基础图案训练进阶与创意	051
	一、写生原形	051
	二、写生变化	054
	三、元素分解与提炼	055
	四、元素组构	056
	五、元素的设计与应用	056
第二节	基础图案创意的源泉	058
	一、源于自然物象	058
	(一) 以花卉为题材的图案设计	059

061	(二) 以动物为题材的图案设计
063	(三) 以风景为题材的图案设计
065	(四) 以人物为题材的图案设计
067	二、源于传统与民间艺术
071	第五章 作品欣赏
135	参考文献
136	后记

第一节 图案的概念

图案是一种实用性和装饰性结合的美术形式,同其他艺术一样,属于意识形态的范畴。“图案”一词,从字面上看可将其理解为图形和方案。广义概念的图案应涵盖器形、纹样、色彩、材料及工艺加工等诸多方面的预先设计。狭义概念的图案是指符合形式法则的,经过抽象、变化等方法而程式化、类型化、意

象化、规律化、定型化的图形,也称为纹样。

基础图案又称装饰基础,其特点是把自然的、写实的物象造型按人们美的意愿和需要,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,构成不同的图形,以达到装饰美的效果,满足人们的审美需求。艺术由写实到变形、由半抽象到抽象是一个逐渐转化的过程(图1-1)。

图案在现代设计领域中,在写实、装饰和抽象艺术之间起着承上启下的不可替代的作用,与人们的物质生产、日常生活紧密地联系在一起。人们在衣、食、住、行等各方面都和图案有着密切的关系,如服饰面料设计、室内纺织品设计、产品设计、包装设计、书籍装帧设计、招贴设计等各个领域都离不开图案的装饰和美化(图1-2~图1-7)。

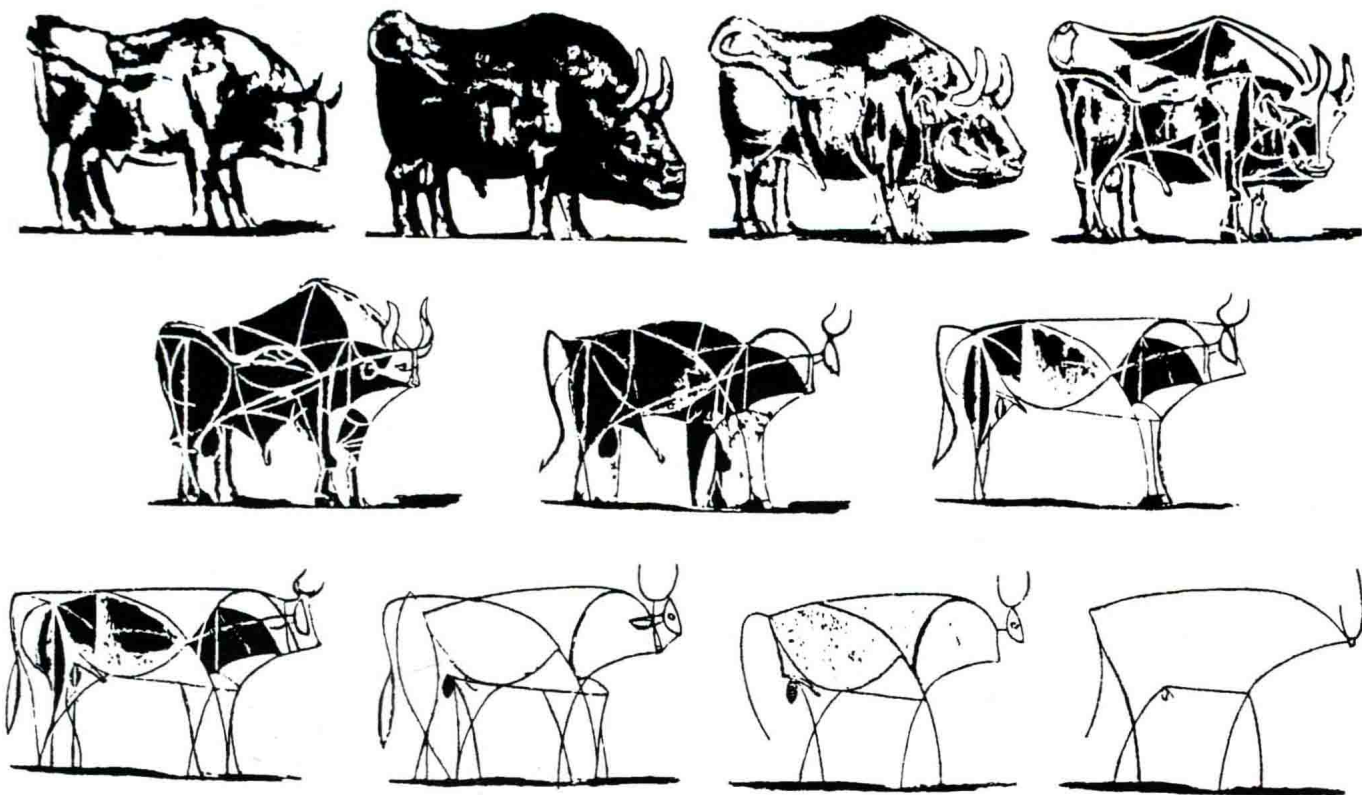

图 1-1 公牛 毕加索 (西班牙)

图 1-2 图案在服装设计中的运用

图 1-3 图案在室内纺织品设计中的运用

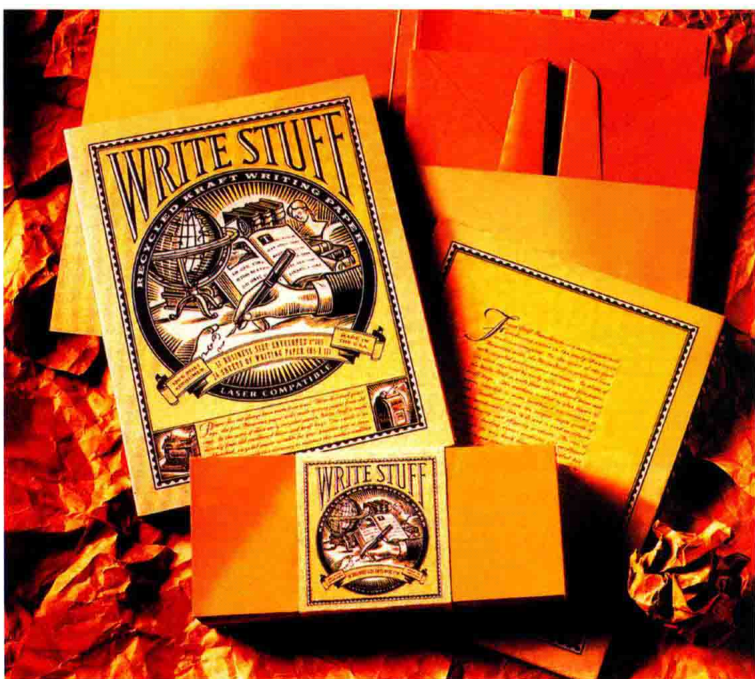

图 1-4 图案在包装设计中的运用

图 1-5 图案产品设计中的运用

图 1-6 图案在书籍装帧设计中的运用

图 1-7 图案招贴设计中的运用

第二节 图案的分类

图案的种类繁多,内容极为丰富,大致可以从以下几个方面来分类:

按图案的共性和个性分类:可分为基础图案和专业图案。

按图案的题材分类:可分为花卉图案、动物图案、人物图案、风景图案、几何图案等。

按图案的形态分类:可分为具象图案、写实图案、抽象图案、写意图案、肌理图案等(图1-8、图1-9)。

按图案的空间性质分类:可分为平面图案、浮雕图案、立体图案、器物造型图案等(图1-10~图1-12)。

按图案的应用分类:可分为染织

图1-8 具象图案

图1-9 抽象图案

图案、陶瓷图案、金属工艺图案、木雕图案等。

按图案的组织形式分类:可分为

单独图案、适合图案、连续图案等。

按时代的风格特征分类:可分为传统图案(如原始图案、唐代图案、明代图案等)、新艺术图案、巴洛克图案、洛可可图案、迪科装饰图案、波普图案等。

按图案的发展历程分类:可分为古代图案、近代图案、现代图案等。

图1-10 贵州蜡染(平面图案)

图1-11 敲铜壁饰(浮雕图案) 金旭明

图1-12 青铜马雕塑(立体图案) 韩美林

图 1-13 古希腊瓶画图案

图 1-14 土家族织锦图案

图 1-15 苗族刺绣图案

按图案的地域或国家分类：可分为亚洲图案、非洲图案、欧洲图案或中国图案、希腊图案等（图 1-13）。

按图案的民族分类：可分为苗族图案、土家族图案、维吾尔族图案、壮族图案等（图 1-14、图 1-15）。

任何一种造型艺术都有其美的规律和法则，图案也是如此。图案的形式法则也称图案的构成法则，或图案的形式美规律。

图案的形式美，是指审美主体对图案艺术的造型中那种抽象的形式结构引发出来的一种美的感受，它是由造型、色彩、结构共同构成的一种美的关系。艺术创作只有遵循形式美的规律和法则，作品才使人在生理上和心理上产生舒适感和快感。所以了解、掌握并熟练地运用形式法则对于艺术创作而言显得尤为重要。

形式法则主要有变化与统一、对称与均衡、条理与反复、对比与调和、节奏与韵律、动感与静感等。

第一节 变化与统一

变化与统一是一切事物的变化规律，也是图案变化的总则。变化与统一指既相互对立又相互依存，舍弃任何一方，另一方则不复存在。在图案构成中，要在变化中求统一，在统一中求变化，变化的因素越多，动感越强，但是无穷尽的变化又会使人感到烦乱、

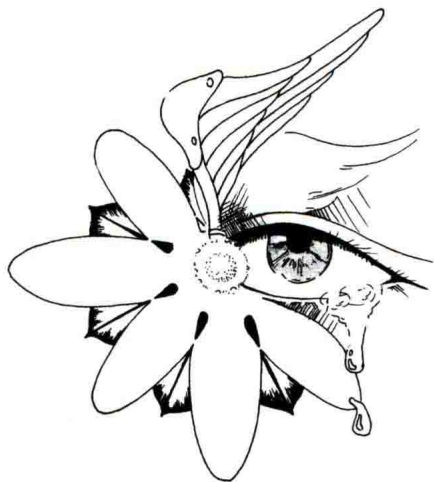

图 2-2 图案中的统一 吴吉

支离破碎或主体不突出；统一的因素越多，静感越强，但是过分地追求统一则会产生单调、平凡、沉闷之感。图案中的变化与统一主要表现在造型、构图、色彩以及处理手法等方面（图 2-1）。

统一是指由性质相同或近似的图案要素并置、组合在一起，从而形成一种一致的或具有一致趋向的视觉效果。统一可突出整体、大方和单纯的感觉。统一的手段来自于图案的造型、构图、色彩以及处理手法的完整与协调，将各个组成要素统一于整体气氛之中，便会给人以和谐、一致的美感（图 2-2）。

变化是指由性质相异的图案要素并置、组合在一起，从而形成一种对比显著的视觉效果。变化可突出活泼、

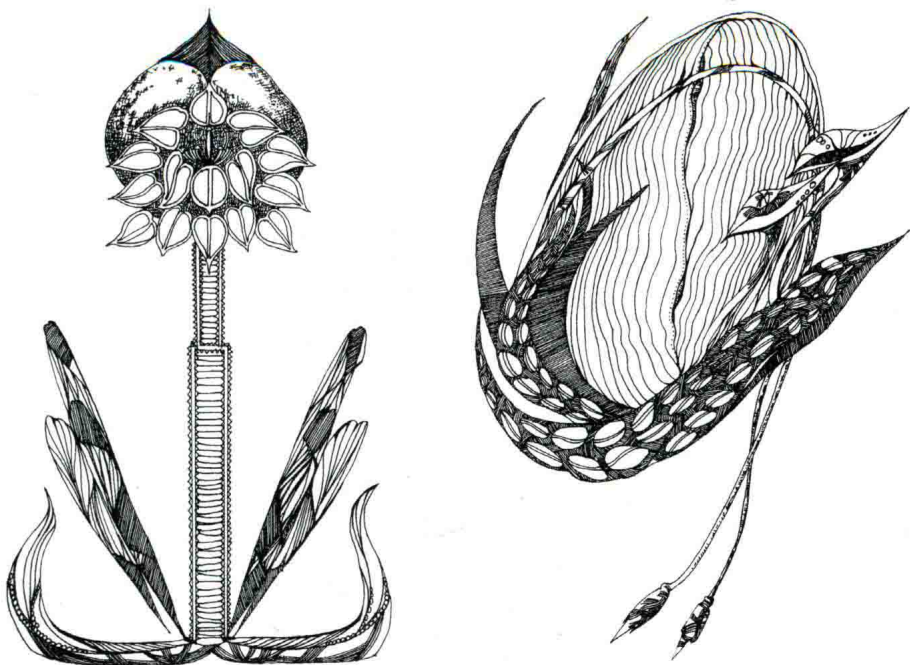

图 2-1 图案中的变化与统一 颜彦奇

多样、灵动的感觉。要达到变化的效果,需要将图案的造型、构图、色彩以及处理手法等统一于整体中,同时又要具有相对的对立性,各元素既相互关联,又相互独立,通过差异性的显现,来寻求丰富的变化。形态的大小、方圆,线条的粗细、长短,色彩的明暗、灰艳等差异,都是变化的具体体现(图2-3)。

第二节 对称与均衡

一、对称

在自然界中,对称的形式普遍存在,如人动物的左右肢体、飞禽和昆虫的双翼、植物的对生枝叶等都呈现出对称的形式。对称在视觉上具有平衡感,但是过多的对称会使人感到单调、呆板。对称的形式主要有绝对对称和相对对称。

(一) 绝对对称

绝对对称也称为完全对称,即中心轴两边或中心点周围各部分的形、色在量上完全相同。绝对对称能给人一种极其庄严、稳重的心理感觉。绝对对称一般可分为左右对称、上下对称、上下左右对称、转换对称和旋转对称等形式(图2-4)。

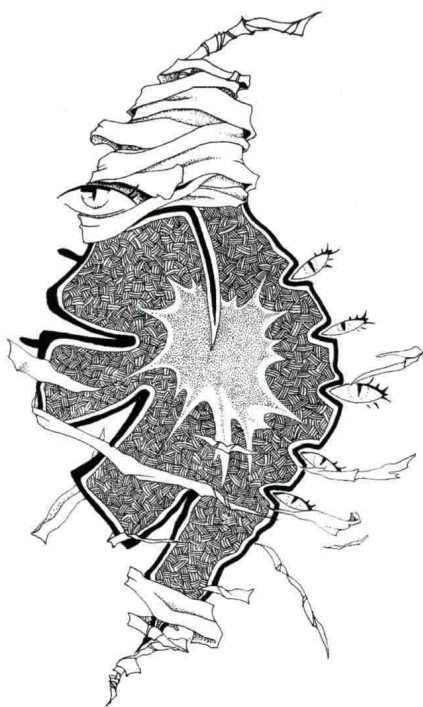

图 2-3 图案中的变化 吴吉

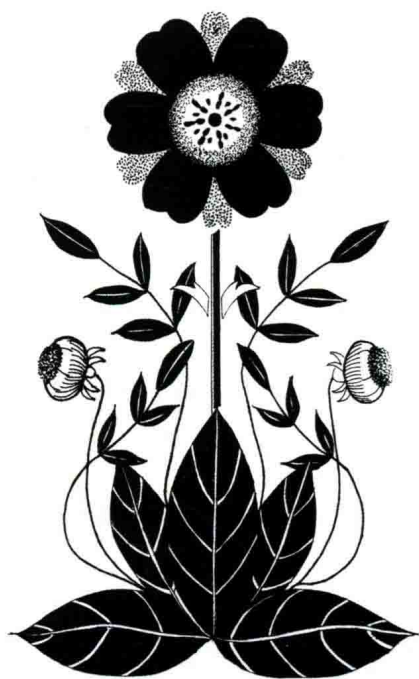

图 2-4 图案中的绝对对称

(二) 相对对称

相对对称也称为不完全对称,即在绝对对称的结构中有少部分形状或色彩出现不对称的现象,使画面呈现出既自由、活泼,又不失对称形式的稳定、庄重的心理感受(图2-5)。

二、均衡

均衡也称为平衡,它不受对称轴或中心点的限制,没有对称的结构,

但有对称式的重心。在结构上是同量不同形的组合,在视觉上给人以力的平衡感,体现了变化中的稳定。采用均衡形式设计图案,要把握好重心,通过形体的均衡、动态的均衡、色彩的均衡、空间的均衡、布局的均衡等,使作品呈现出优美、和谐、灵动的艺术效果(图2-6、图2-7)。

图 2-5 图案中的相对对称 郭宜波

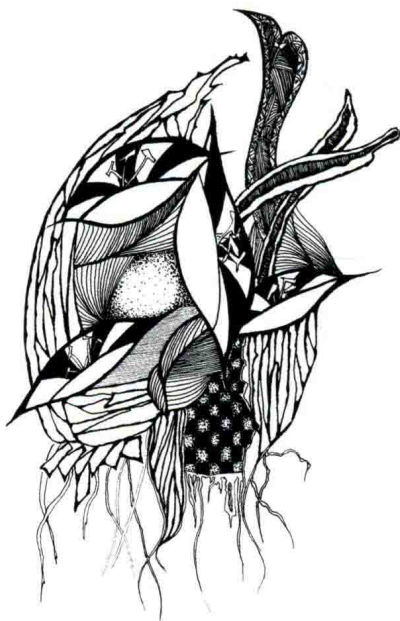

图 2-6 图案中的均衡 罗新烈

图 2-7 图案中的均衡 阎江

第三节 条理与反复

条理与反复是图案构成的重要原则，是构成秩序美感的重要因素。从字义理解，“条理”——有条不紊，“反复”——往返重复。概括地说，条理与反复是有条不紊地往返重复。反复的应用是图案艺术所特有的一种美的形式。

一、条理

条理是指把纷繁复杂的自然形组织成有规律的、装饰性的图案形象，使其表现出整齐的美感。条理是单纯化的处理手段，在图案设计中，条理性越单纯，图案就越庄重、严整；条理性越复杂，图案就越活泼、自由（图2-8）。

图案中的条理体现在以下几个方面：布局的条理、造型的条理、色彩的条理等。布局的条理性是根据条理的原则，经过深思熟虑，使不同的造型排列合理、错落有致，追求视觉上的整齐统一的美感。造型的条理性是将不同的形状归纳为大小不一的近似形，也可用某种直线或某种曲线形式来造型，使其条理化。色彩的条理通常是使用很少的几种颜色，有时甚至不是依据对象的不同造型，而是依据整个画面的需要来安排颜色，以达到整体、统一的效果。

二、反复

反复是指相同、相似的形象或单元以某种形式有规律地重复排列，给人以单纯、整齐的美感。反复可分为

单纯反复（绝对反复）和变化反复（相对反复）两种形式。单纯反复是指单一的基本形态始终不变的反复，可以产生统一的美感。变化反复是指基本形的大小、位置、方向等发生了变化，使画面既丰富，又富有节奏、韵律美感。但变化的层次不宜过多，否则会使画面杂乱、破坏统一性（图2-9）。

在图案设计中，一切对称形式的图案和所有的连续图案都是反复这一形式的具体体现。单独图案的左右对称、上下对称是相同形态的反复，适合图案中的放射、向心、旋转转换式的对称是单元结构的反复。这些不同的反复都各自组成了变化有序的统一体。二方连续图案、四方连续图案则是一个或多个独立单元分别向不同方向进行的反复。

图 2-8 图案中的条理 吴吉

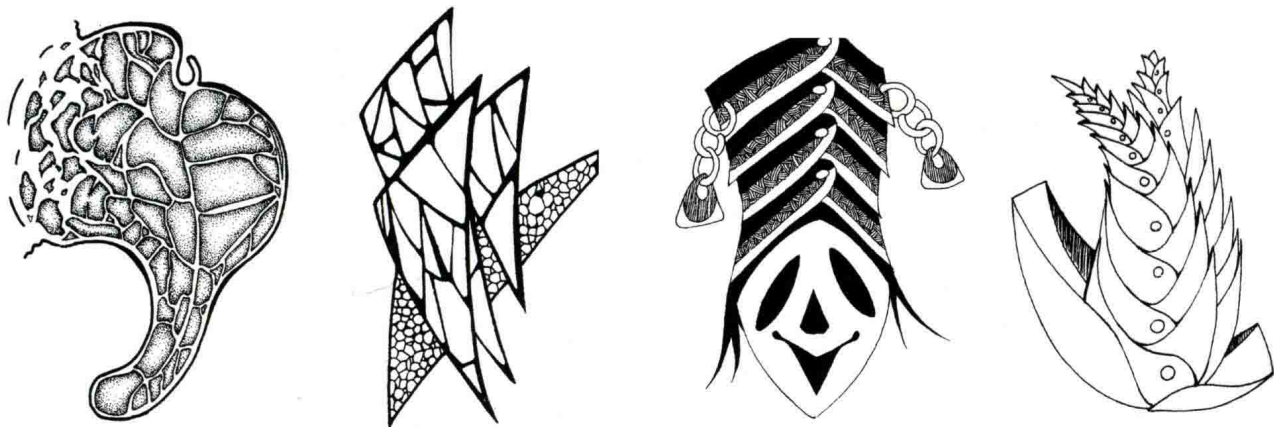

图 2-9 图案中的反复 吴吉

图 2-10 图案中的对比 陈美辉

第四节 对比与调和

对比是变化的一种形式，是通过个性和差异来寻求感觉上的活跃性。调和是统一的体现，是通过减弱各个对比因素，使之协调统一起来。

一、对比

在图案设计中，把两种或两种以上的不同形状、不同结构、不同色彩等形式元素并置、组合就产生了对比关系。有对比才会有变化，有变化才有多样性，才能避免画面产生刻板 and 单调，画面才会呈现出丰富、生动和个性鲜明的视觉效果。但是过分强调对比，或方法运用不当，则会使画面显得生硬、刺激，给视觉带来不适之感。因此，在运用对比手法时，必须通过调和来制约，使其统一。

图案中的对比形式很多，主要表现在以下几个方面：造型方面的大小对比、轻重对比、粗细对比、方圆对比、疏密对比、曲直对比、凹凸对比等；构图方面的虚实对比、聚散对比；色彩方面的冷暖对比、纯度对比、明暗对比等（图 2-10、图 2-11）。

二、调和

要使画面调和，可以通过造型（如圆与椭圆）、色彩（如邻近色的组合）和描绘手法等手段进行调和和处理。通过调和，可以均衡画面上各种对比因素的力量关系，使其更好地发挥彼此的衬托、隐现作用。所以，调和即是将对对比因素根据实际需要控制在一定的范围内，使其统一在一个大的和谐关系中（图 2-12、图 2-13）。

调和的方法可以通过对造型和色彩上的加强与减弱，以及画面描绘手法的统一性等手段来进行调和。如在造型方面，刻画主要造型、淡化次要造型，使主体突出；或用繁琐复杂的背景来衬托简洁、整体感强的主体造型。在色彩方面，运用加强与减弱的手法较多地体现在处理补色关系上，如加强一方的色彩面积，或减弱一方

图 2-11 图案中的对比 吴吉

图 2-12 图案中的调和 颜彦超

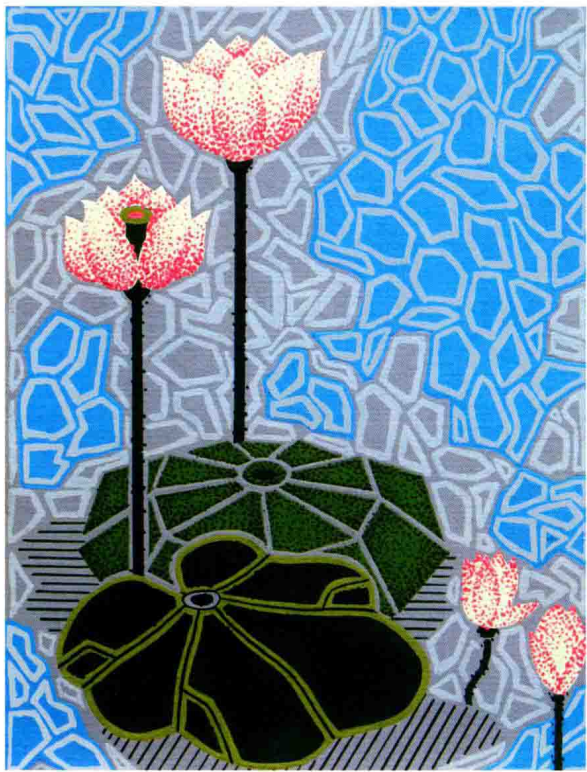

图 2-13 图案中的调和 陈江麟

图 2-14 图案中的节奏 陈舒静

的色彩纯度,或使用无彩色系进行间隔等。在画面描绘手法方面,通过点、线、面的处理,使画面的纹理近似或统一,以此达到调和的视觉效果。

过程中,不同的造型、色彩等构成元素的交替或重复出现,给人以强弱有致、舒缓有序的节奏美感。若构成元素比较单纯,所产生的节奏就趋于平

淡和单调;若构成元素比较复杂,所产生的节奏则丰富,但变化要适度,否则会导致杂乱而无节奏感(图2-14、图2-15)。

第五节 节奏与韵律

节奏与韵律是音乐的主要要素,没有节奏与韵律就没有美妙动听的音乐。节奏与韵律也普遍存在于建筑、雕塑、绘画和图案等不同的视觉艺术形式中,不同的造型布局及色彩变化能通过人们的视觉而引发特定的感受,即能使人们产生节奏与韵律上的美感。

一、节奏

节奏是指艺术中音、调、动作或造型、色彩等不同构成元素有规律地连续或交替出现的一种现象。形成节奏有两个重要因素:一是时间因素,即运动过程;另一个是运动过程的强弱交替变化。图案中的节奏实际上是空间形象的连续反复和变化,这种反复和变化能引导人们的视线在时空上有秩序的运动。在这个有秩序的运动

图 2-15 图案中的节奏

图 2-16 图案中的韵律 杨颖燕

图 2-17 图案中的韵律 罗新烈

二、韵律

韵律原指音乐、诗歌中的声韵和节律，和谐为韵，有规律的节奏为律。诗歌中反复出现的相同的声韵，有规律的重复的句型所产生的韵律，和谐、统一，读起来朗朗上口。宇宙中也有韵律，如天体的运行，四季的更替，植物的花开叶落、枝叶的分布、枝梗的粗细、叶子的大小、叶脉的分布，动物的斑纹等。人们生活和生理的韵律表现在三餐一宿、呼吸步行、血液循环等。在图案中，韵律是指造型、色彩等要素有规律、有秩序地排列或组合，使之产生既和谐统一、又富有变化的效果（图 2-16 ~ 图 2-18）。

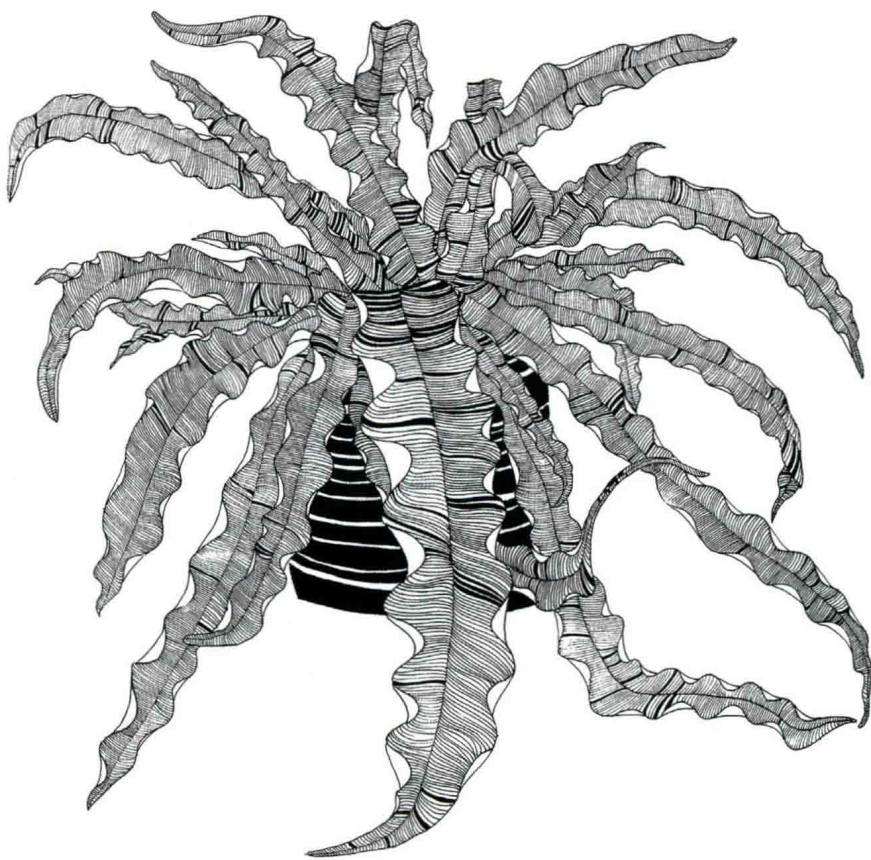

图 2-18 图案中的韵律