

J I C H U T U A N

美 术 基 础 教 学 分 科 辅 导 大 全

# 基础图案

关尚卿 著



T U A N



河北美术出版社

美术基础教学分科辅导大全

---

基础图案

关尚卿 著

河北美术出版社

策 划:曹宝泉 郭 涌 苏征凯  
责任编辑:苏征凯  
封面设计:王晓辉  
内文设计:前 院  
作品翻拍:敦竹堂 郭 睿

(冀)新登字 002 号

#### 图书在版编目(CIP)数据

基础图案/关尚卿著. —石家庄:河北美术出版社, 1999. 2(2002. 5 重印)  
(美术基础教学分科辅导大全)  
ISBN 7-5310-1175-1

I. 基… II. 关… III. 图案学 IV. J51

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (98) 第 24925 号

#### 美术基础教学分科辅导大全 基础图案

---

出版发行 河北美术出版社  
地 址 石家庄市和平西路新文里 8 号  
邮政编码 050071  
制版印刷 河北新华印刷二厂  
开 本 889 毫米×1194 毫米 1/16  
印 张 4  
印 数 15001—17500  
版 次 1999 年 2 月第 1 版  
印 次 2002 年 5 月第 4 次印刷

---

定 价 21 元

# 目 录

第一章 绪论	(1)	①边缘纹样	(17)
第二章 图案的写生	(2)	⑤连续纹样	(17)
一、写生的目的	(2)	2. 几何图案的组织形式	(20)
二、写生方法	(2)	第六章 图案的表现技法	(20)
三、写生的工具材料与技法	(4)	一、点的表现方法	(20)
第三章 图案的变化与纹样造型	(6)	二、线的表现方法	(20)
一、概念	(6)	三、面的表现方法	(22)
二、变化的目的	(6)	四、晕染法	(22)
三、变化方法	(6)	五、退晕法	(22)
第四章 图案形式美的构成法则	(13)	六、撇丝法	(22)
一、变化与统一	(13)	七、拓笔法	(22)
二、对比与调和	(13)	第七章 图案设计的色彩规律	(23)
三、均齐与平衡	(13)	一、色彩三要素	(23)
四、节奏与韵律	(14)	二、三原色与色彩混合	(23)
五、比例与权衡	(14)	三、色彩与心理	(23)
第五章 平面图案的构成	(16)	四、图案色彩的配置	(24)
一、平面图案的构成形式	(16)	五、图案的色彩空间	(24)
二、平面图案的组织形式	(16)	第八章 图案设计步骤	(24)
1. 自然形图案的组织形式	(16)	一、选题与构思	(24)
①单独纹样	(16)	二、构图与草稿	(24)
②适合纹样	(17)	三、设色顺序	(24)
③角隅纹样	(17)	四、最后的调整	(24)

## 第一章 绪论

我国的图案设计历史非常悠久,技艺精湛,取材广泛,种类丰富多彩,在我国乃至世界的艺术长廊中享有极高的荣誉。

随着我国的改革开放,经济的飞速发展,图案设计艺术越来越显示出它的重要社会地位和作用,因为图案作为一种符合大众需求的美的形式,一种现代文化,正在有力地推动我国经济的发展。因此学习图案设计艺术,认识它的艺术特点与设计规律,能够提高我们对图案艺术的审美能力,并逐步提高我们对图案的设计水平,对掌握设计语言具有十分重要的现实意义。

在介绍图案艺术的设计技巧之前,有必要对图案的定义、范畴等,作一简要的叙述。所谓图案是指实用美术、建筑美术、装饰艺术在造型、色彩、组织结构方面的预先设计,并在工艺材料、用途、经济、生产条件的制约下制成的图样、装饰纹样的通称。从广义上讲是指对某种器物的造型结构、色彩、纹饰进行工艺处理而设计的施工方案绘成图样,通称图案。狭义上则指器物上的装饰纹样和色彩而言。而纹样即花纹。

就图案的实际应用及艺术形式来讲,可分为平面图案与立体图案两大类。平面图案泛指为平面物体所做的图案设计,比如:地毯、封面设计、染织图案等。立体图案是指为具有三维空间的器物所做的造型、结构设计。如家具、陶瓷、家电等,均属立体图案。图案不同于绘画,它是科学技术与艺术发展结合的产物,随着人类科技水平的提高,各种设计领域的专业化分科越来越细。如染织专业图案又分为丝绸印染图案、针织图案、提花图案、棉纺织印染图案,再细分还可分得更丰富。陶瓷设计又分为艺术陶瓷、日用陶瓷、卫生陶瓷、建

筑陶瓷等。诸如上述图案都称之为专业图案。经过写生、变形绘制的单独纹样、适合纹样、角隅纹样、连续纹样作为学习、基本训练的图案称为基础图案。基础图案主要是研习图案的法则、写生、变化、组织、色彩等共同的艺术规律,为专业图案设计打基础。

图案是生活与艺术的结合,它通过美的形象、色彩,美的结构使各种生活用品和生活环境充满艺术美感,并对人们的思想感情起着潜移默化的陶冶作用。其实,人们从小就生活在经过设计的工艺美术之中,像玩具、服饰、其他用品以及美的环境之中,受到艺术的熏陶,形成了各自不同的审美意识。图案作为造型艺术和人们的衣食住行紧密相连,它非常广泛地、深入地影响着人们的精神世界,推动着社会文明的发展。

图案作为艺术的实体,具有物质和精神的双重属性,它是物质产品或设计物质产品,同时它又是一种精神产品,这是图案设计与绘画的不同之处。

但图案是存在于现实生活中的实际应用物之上的,因此,图案作为艺术形态,反映着生活,而作为现实生活中的实际应用物与现实环境,则又是被反映的客体。所以图案既是时代的反映又是时代的本体。

我国图案设计有着悠久的历史和卓越的成就,在世界历史上享有极高的盛誉。

我们学习图案艺术设计,将会在刻苦地训练中学到美的法则及装饰原理,会逐渐掌握各种设计语言及表现手法、技巧。以优美的造型,使形式与色彩巧妙组合,产生丰富的艺术效果。让我们的图案设计琳琅满目,丰富多彩,这必将为我国的图案艺术的发展,开拓出更加开阔的新天地。

## 第二章 图案的写生

图案的纹样是人设计出来的。这种设计来源于生活又高于生活。

纹样的形态有两种,即自然形态和几何形态。其中自然形态的来源主要有花卉树木、鸟兽鱼虫、山川田野、人物建筑等,而几何形态来源于人类的生产、生活,如编织、耕作等方面的数理观念,点、线、面、体都是几何形态的来源。因此纹样是来源于生活,来源于写生的。

### 一、写生的目的

1. 通过写生了解动、植物生长特点、规律及结构,从而掌握对象的形体特征和精神面貌。

2. 写生的多了,为图案设计积累的素材就多了,头脑中记忆的形象也就多了,这就是素材,是图案设计的依据。素材积累得越多,设计就越方便。

3. 提高设计师的造型能力和描绘能力。由于不断的写生积累了大量创作素材,同时,在画的过程中,还要不断思考选择什么角度,如何构图,用什么方法来表现,这就锻炼了我们的思维能力和创造能力。通过写生,对物象的分析研究,使写生具备了初步的创造迹象,即初步的提炼、概括加工。写生时最好要想到将来如何应用,以图案的特点来处理自然形态是非常重要的。

### 二、写生方法

写生时首先要想到如何把写实的形象转化成装饰纹样,在描绘形象时则要求具体、细致、生动,不能只看到描绘对象外貌就依样画葫芦,要进一步了解描绘对象的生长规律和结构特点、品种特征,比如,花卉写生应了解:

1. 是草本还是木本或藤本,是乔木还是灌木,草本的茎干是比较嫩的,而木本植物的老枝干部分的肌理是粗糙的,不同的树木肌理效果也各异,但它们的新生枝条也是比较柔嫩的。多数木本植物从老干到新枝是逐渐变得柔嫩的。也有像牡丹花一样老干与新枝的分界非常明显的情况,即每年长出的新芽长到一定程度就不再生长,而是逐渐老化,待到来年春天才发新芽。

2. 要描绘的对象品种特征及叶的生长规律。

叶序:是叶在茎上的排列顺序及方式。叶序有三种:①互生叶序,每节上生一叶,如桃树、菊花等叶序。②对生叶序,每节生两叶相对排列如丁香、石榴、石竹等叶序。③轮生叶序,每节生三枚叶或三枚以上,作辐射式排列,如夹竹桃、金鱼藻等。(见图1)

叶片:是叶的主要组成部分,一般为扁平体,叶片

的全形包括叶尖、叶缘、叶基。它们的形状都会因植物种类而异,叶脉又可分为平行叶脉及网状叶脉。如竹、兰、百合等是平行叶脉,菊花、月季、牡丹等都是网状叶脉。

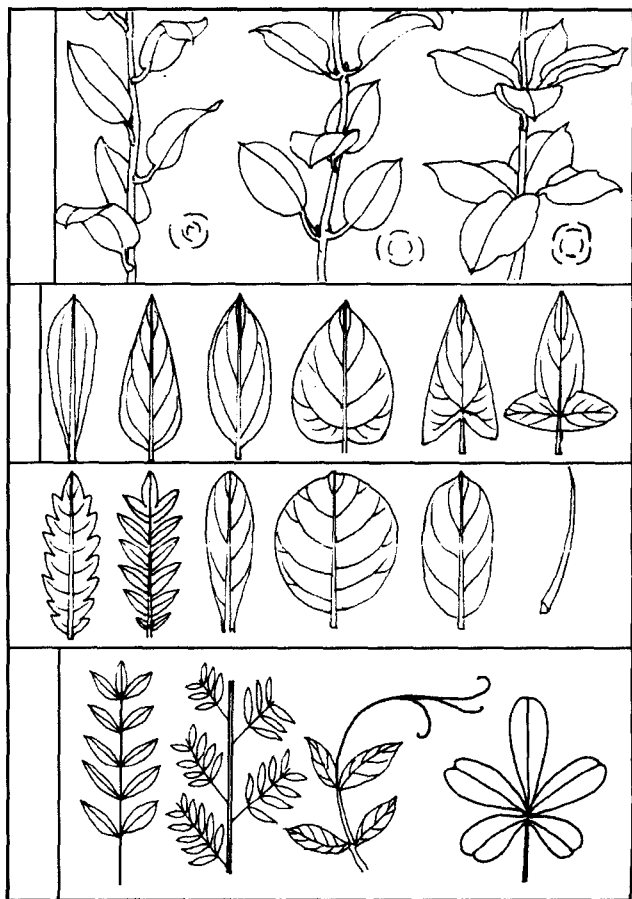
叶柄:即叶与茎相连的柄,叶柄支撑叶子伸展,叶柄的有无及长短会因植物品种而异,通常叶柄为半圆柱状。

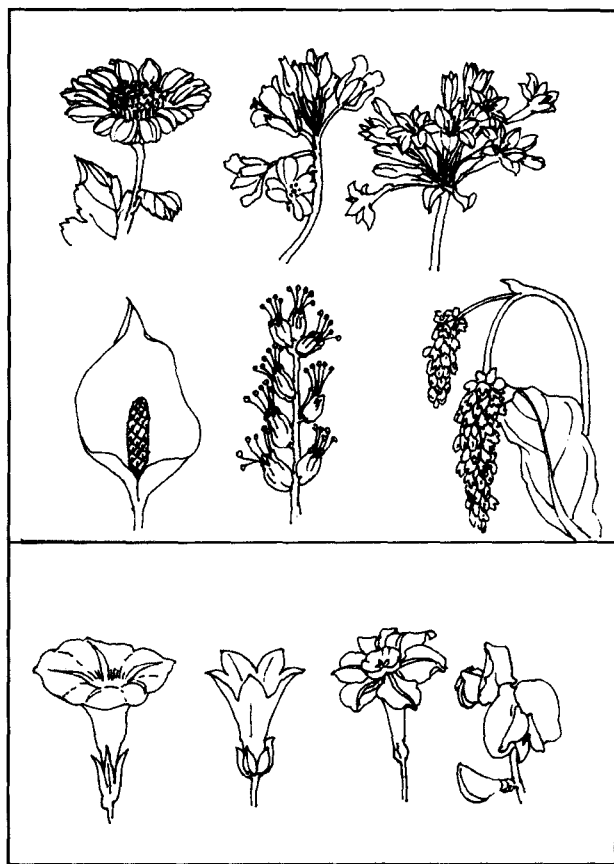
叶片的组织又可分为复叶与单叶:复叶有羽状复叶、掌状复叶、三出复叶等。单叶有针状(松)、披针叶(柳)、椭圆形(山茶)、心形(紫荆)、肾形(天竺葵)、圆形(荷)等。

花序:是指生长在共同花轴上的一簇花及苞片,也指许多花着生在花轴上的序列。常见的有总状花序、穗状花序、伞状花序、头状花序、尾状花序等。

花形:即花冠的形状。有十字花形,如油菜花,蝶形,如豌豆等,漏斗形的花有牵牛花等,钟形花如桔梗等,高脚碟状花如水仙等……。(见图2)

图(1)





图(2)

花的生理特征:典型的花由花托、花萼、花冠、雌蕊和雄蕊组成。通过花的中心可以分为数个对称面的花为“辐射对称花”如桃花、梅花等,仅有一个对称面的为“两侧对称花”如兰花等,无对称面的称为“不对称花”如美人蕉等。上述花卉特点都是在写生中应注意观察、描绘的,切不可画得不合理,影响视觉美感。(见图3)

如果我们画动物就应事先了解所画动物的生长特征及结构特点,及该动物是否适合在图案中表现,应画人们喜闻乐见的,不要画人们厌恶或反感的动物,动物的写生比画花卉更难一些,因为动物是活动的,有千变万化的动态,还有其性格心理的特征。因此,在画时要首先了解所要画的动物的生长规律、习性等特点。比如鲤鱼的身体呈扁平的纺锤状,带鱼的体形呈带状,但它们都可分为头、身、鳍、尾几个部分,它们身上的鳞片形状不同,却都有一定的规律。

在画鸟兽时,必需了解并掌握其组织结构和外部特征。鸟兽的身体可分为头、颈、躯干、四肢、尾等五个部分(鸟的翅膀等于兽类的前肢)。不同的鸟兽整体的形状、长短比例关系也都不相同,其口、眼、鼻、耳、蹄(爪)也都各具特征。

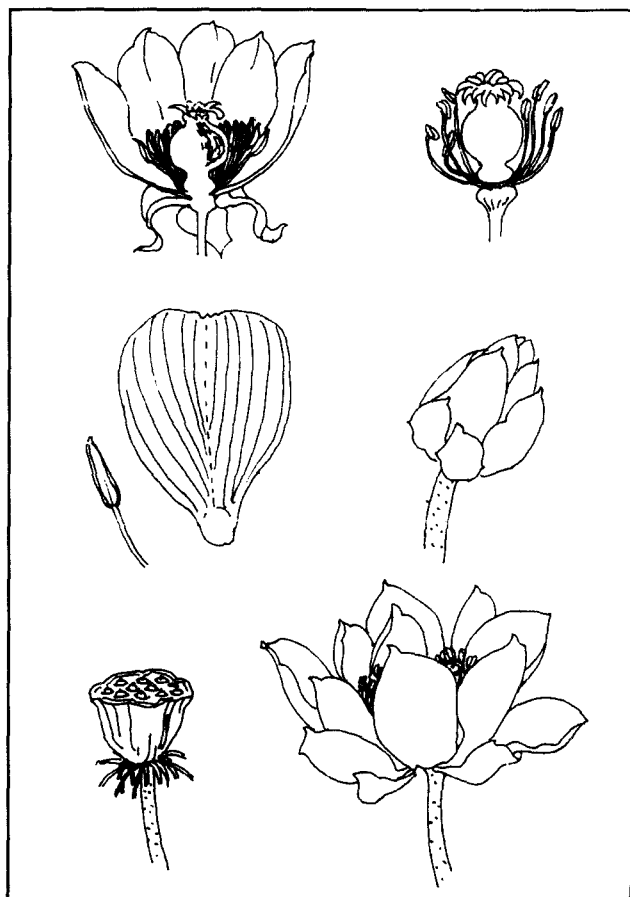
要画动物写生还需要熟悉动物的运动规律。动物的活动,是有其共同的运动规律的,它们的动作,主要是颈、四肢、腰、尾、耳几个部分的肌肉收缩和骨骼的摆

动产生的。而每个部分的运动,都存一定的活动范围,牵动着关节的屈伸。因此,在了解上述形体基础上只要抓住关节及其活动范围就能把动物画得生动活泼,多姿多彩。当然动物的生活习性也直接影响着动物的动作,不同的动物行动的姿态也决不相同,马走路时,四肢伸出的前后顺序是:先抬左前蹄,然后迈左后蹄,再伸右前蹄,最后是右后蹄……往复循环,雄赳赳,气昂昂。鹿的动作就显得轻快迅速。狐狸灵活多疑,走起路来左顾右盼,走成S曲线。认识到动物的生活习性和性格特点对设计变形是十分关键的。

人物的写生要求是比较严格的,要掌握人体的结构、解剖。画时要抓住人物动态特征和年龄、性别等特征。总之,要练就很好的速写基本功。以此为基础,便可按变形的规律去处理画面。

风景写生的题材非常广泛,山川原野、名胜古迹、园林建筑等皆可入画,也是风景图案的创作源泉。

图(3)



### 三、写生的工具材料与技法

#### 1. 线描写生

中国传统绘画的线描多用毛笔勾勒形象的轮廓、结构及特征,虽不着色却可把形象描绘得生动逼真。我们在写生时也可使用铅笔或钢笔、针管笔等工具勾出转折、顿挫、曲直、刚柔、粗细变化的线条,由于线描写生工具简单、方便、快捷,是设计师们常用的方法。但初学者在掌握时仍有一定困难,往往面对比较繁琐、复杂的对象不知从何下笔,其实只要找到规律,循序渐进,也并不很难。

比如画花朵时,画前先仔细观察一下,把花的外轮廓先用铅笔轻轻定位,也可用直线定位的方法找出花及花瓣的大体位置,使整体与局部的关系适当、和谐。从花的中心部位开始画。首先找到离我们最近又很完整的花瓣作为承前启后的起点。画完此瓣再画左右两边有转折关系的花瓣,继而向上下左右四面推进,一层一层按次序把花瓣的形状姿态、转折变化、生长结构描绘出来,要保证花瓣的向心性及各瓣的透视关系,因此在画前就要找准花的轴心点,顺序描绘。在用笔时,注意轻、重、起、伏,根据不同的事物予以不同的用笔。画花时用轻柔、流畅的线条来表现花瓣的质感。画叶子时用笔略重而流畅,以示花与叶的质感不同。画质地较粗糙的树干及石头时,用笔就要钝而涩,特别是花与叶的转折处及叶与枝、枝与干衔接的地方,必须交待清楚,起笔、收笔都要注意,有始有终。画得数量多了自然就会找到规律。(见图4)

#### 2. 影绘写生

我国古代画家曾把月光中之竹投在纱窗上的影像摹画下来,便可得到一幅婀娜多姿的墨竹画。可见这种方法是着重于物象的外轮廓的表现。这种方法的优点是能抓住形象的精神状态,并能概括形象,抓住对象的外形特点及生动的姿态,便于学习掌握形象的造型特点,由于影绘法黑白分明、形象突出,也利于进一步加强装饰效果,因为这种写生是靠表现物象的外形、姿态、穿插来产生美感,用单一的颜色、剪影的形式表现对象的精神面貌。

写生时,不要采用先勾勒物象外轮廓再平涂色面的方法,这样会使人感到艺术味不浓,过于呆板。应充分发挥毛笔的功能,可像传统国画用笔方式画兰草、竹叶一样,一笔一叶的画出来,也可像画水粉、油画一样,一笔一笔摆出笔触。描绘时要依据对象的特点、方向、转折、起伏进行描绘。逐步做到运用自如、得心应手地表现物象,将会取得生动活泼的艺术效果。(见图5)

#### 3. 淡彩写生

这种方法是在铅笔、钢笔的线描基础上,依据对象的固有色,略施淡彩渲染,渲染不可覆盖住线描,故以

水彩颜料为好。这样既可较快地记录形象的形态、结构,又能记录形象的色彩与明暗,这种方法在搜集素材时经常使用,便于设计图案时参考。(见图6)

#### 4. 水粉写生

以水粉颜料(广告色)进行写生,写生方法有2种:一是用水粉画的技法,明显的笔触,来表现花在自然光源或人工光源条件下的各种色彩变化,即写实地表现形象上的光源色、固有色、环境色,以便塑造物象的体积、空间、质感。

另一种是归纳色彩写生,即把上述的各种复杂的色彩关系进行归纳、概括,用简练的色彩层次来表现物象,写生时就不会被对象那烦琐的细部和复杂的色彩关系所迷惑。同时,这种方式更有利于图案设计的限色要求,为初学者打好坚实的基础。图案的水粉写生多以归纳色彩为主,将复杂的色彩关系简化到少数的几个色,这也是工艺制作条件的需要。(见图7)

图(4)



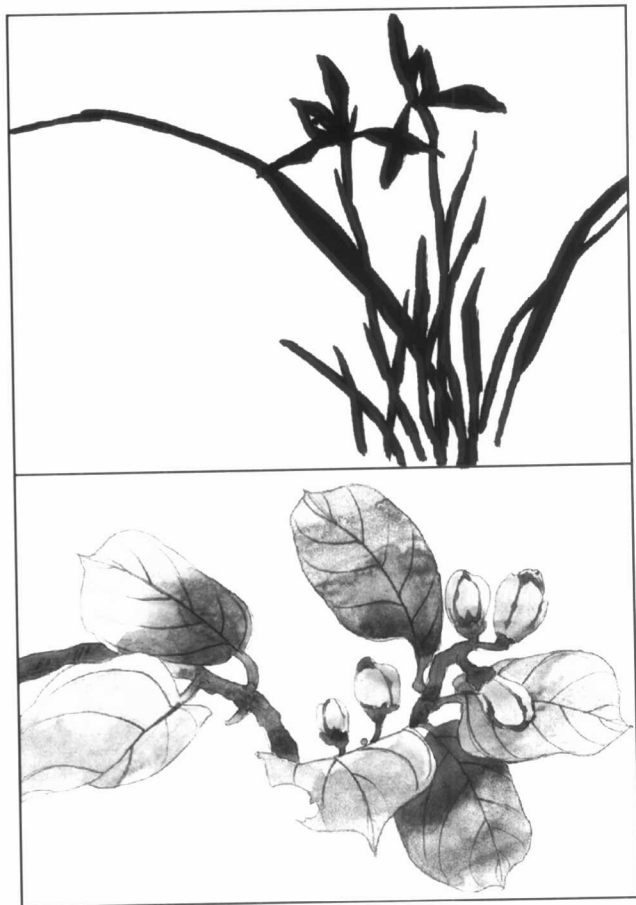


### 5. 明暗写生

这种写生也可分两种表现方法：一是素描法，即按素描的规律准确表现写生对象的角度明暗、空间、体积等各种关系。在表现物象形体的同时，更要理解其结构，尤其是在虚的部位，把握住物象的结构关系更为重要。

第二是在线描的基础上，也上一些明暗调子，目的是要表现物象的起伏、转折关系，使之产生一定的立体效果。（见图8）

图案写生的方法很多，其他如黑、白、灰归纳法、特写法……这里就不一一介绍了。一般学习写生，为了方便掌握可以先定内后定外，先静后动，先工后放，先易后难。学习是无有捷径可走的，必须刻苦训练。关键是持之以恒，坚持就是胜利。



上图(5) 下图(6)

图(7)



### 第三章 图案的变化与纹样造型

#### 一、概念

变化也称作变化。指依据不同的设计目的对客观存在的物象所进行艺术提炼与加工。变化包括变形与变色两项内容。

变形是图案纹样的主要来源。写生是纹样构成的第一步,但不能直接用于设计,必须经过变化才能应用。

#### 二、变化的目的

1. 现代图案要与当代科技和材料相结合,这就必然要受到工艺材料、实用价值等方面的制约,图案的变化就是要适应这种制约,并利用这种制约,使之转化成一种特殊形式的艺术。不同专业的图案都有着不同的制作要求。如印染图案、刺绣图案、陶瓷图案等。变形也正是解决自然形态与制作矛盾的最佳办法。

2. 图案变形是我国传统设计的精髓。从我国的彩陶文化起,青铜艺术、漆器艺术、汉代画像石(砖)、唐代的染织艺术、明锦等等,无不闪烁着变形的风采,屹立在世界艺术之林。

3. 审美的需要。图案是为人类服务的,随时代的变迁,人的审美意识也在不断地改变。当前世界的设计潮流主要趋向于装饰化、平面化、写意化、抽象化。大幅度的变形及象征化的表现是现代设计师们普遍采用的手法。通过装饰变形的这种特殊表现语言最能提高物象的表现力,创造出形式美感,而影响人的审美倾向,其艺术魅力能深入人的心灵。变形就是设计师有目的的把形象的共性部分减弱、缩小,把个性部分夸张,把相近的因素变成相异的因素,把本来就有区别的因素扩展为特异的因素,突出主要特征,使自然形象变为艺术形象。

#### 三、变化方法

图案的变化应源于自然,高于自然,它是一种艺术的创造活动,这需要进行多方面的思考并发挥丰富的想像能力按照图案的具体要求进行图案纹样的变形。其效果也应是多姿多彩的,大体可分为写实变形和写意变形两大类型。

##### 1. 写实变形

根据写生或记忆默写的自然形态进行概括提炼处理,物象仍接近自然形态,因此叫作写实变化。尽管它接近写实形态,但并不是一味地抄袭自然,而是以自然形为基础,适量地作了归纳或夸张手法的处理。无论形象来自写生还是摄影照片,只要变形,就必须投入作者的意图与设想。

##### 2. 写意变形



图(8)

图(9)



写意变形与写实变形一样来源于自然形态,其区别是写意变形不求形象的真实感,而是追求形象的鲜明及美感。图案变形中的工与写、虚与实、具象与抽象,都是写意处理的重要手段。抽象的写意的表现有两点:其中简洁化的抽象是用理性的归纳方法将自然形象进行概括、简化,去掉一切具体的东西,越过具象的界线,达到抽象的境界。这样一种从自然形象中概括、简化或者引发成抽象化的写意形态,是当今创造形式美的主要渠道。

另一种是几何的抽象,它是以纯粹的点、线、面等几何形为基本材料,按美的法则或严格地按照数学逻辑成非具象的图案,其写意程度更高,可以丰富我们的艺术形象思维能力,为图案设计提供了更新的造型因素。

总之写意的变化可以充分显示设计者的丰富想像力和创造力,使自然物象与纹样之间出现较大的差异,从而提高设计作品的艺术价值和欣赏价值。

常见的图案变形方法主要有以下几种:

#### ①省略法

它是图案变形核心方法之一,由自然形态转化为纹样几乎都离不开省略。其做法是抓住物象的主要特征,把烦琐部分进行归纳、概括或省略细节,甚至减少到最简要的内容,但要使物象单纯完整,增强视觉传达效果。像牡丹花,瓣多,瓣形复杂,为了适合生产及应用,就须删繁就简、提炼概括。省略法是使形象以少胜多的求省、求简的重要方法。(见图9)

#### ②夸张法

夸张,是图案造型中的重要处理手法。为自然形象特征更加突出感人,在不失其精神面貌的原则下,抓住物象的主要特点并根据图案的需要加以适当的夸张,使之更加典型,对于不必要的部分还需做减弱或隐蔽处理,比如蝴蝶的须和尾给予适当的伸长,不仅使蝴蝶更美还可增加其凌空飞舞的气氛,而蝴蝶的身体与腿都可酌情减弱。画孔雀时亦应在原形的基础上,通过想像,对其尾部、头部等外在形态及神态特征予以扩大、强调、渲染和突出,使之更加美丽。

总之,夸张会使形象更具生命力,使人耐看,夸张使高大的更高大,雄壮的更雄壮,美的更美。但要注意在变化夸张时切不可过分,同时也要注意局部与整体的关系,一定要和谐。(见图10)

#### ③添加法

指在图案纹样上附加其他装饰纹样,使画面更丰富、更理想的一种方法。与省略法不同的是省略在做减法,添加是做加法,而且添加法往往是先减后加,即把已经夸张、省略了的形象,按照设计需要增添装饰纹样,使之更丰富,更理想。可分为两种添加方法:其一纯

装饰添加,即在纹样上添加与该纹样无直接联系的花纹,如加线、加点、加面、加阴影、加层次。也可以花中加花,花中加叶、加果,叶中加花,叶中套叶。这种处理可以自由组合,求得变化丰富,画面充实。另一种是喻意添加,比如在梅花形内加梅树、喜鹊,称为“喜上梅梢”,在鲤鱼身上加荷花,称为“连年有余”等,也叫作吉祥纹样。(见图11)

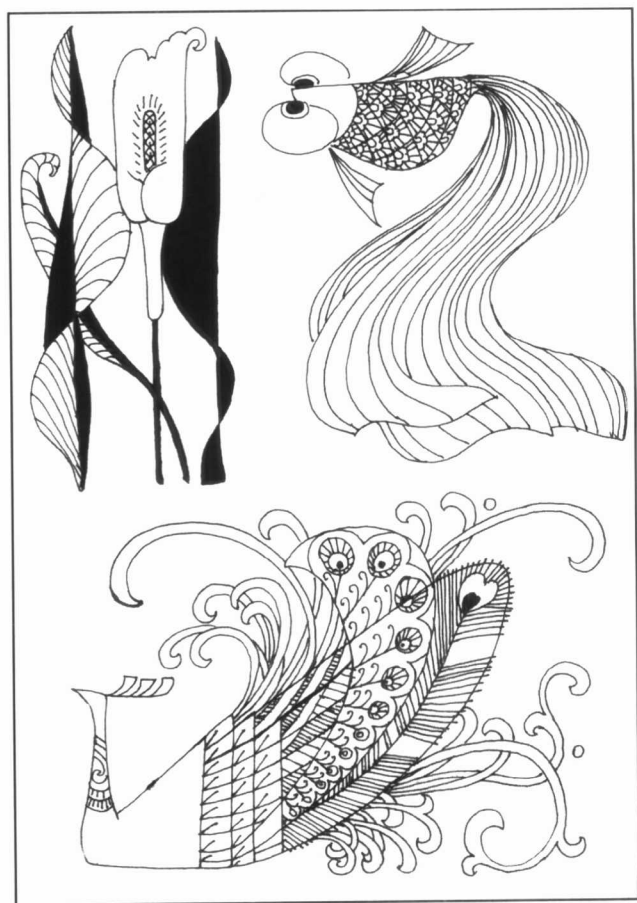
#### ④几何法

根据物象特征进行夸张或省略之后,再把形象中所有的线都变成直线、折线、弧线等几何形的线,把所有的形都处理成几何的形,即直线形(三角形、折线形等)、弧线形、直线加弧线形等,这种变形的倾向是理性的,几何学的,其逻辑性比较强,属于理智性较强的变形。我国历代装饰图多为冷变形,以几何形为主导的变形。(见图12)

#### ⑤巧合法

即巧妙组合的方法。如敦煌的三兔、三鱼等,选用某典型的特征,按图案的规律,巧妙地组成新的图案形象,使之更具艺术魅力。巧合法要充分发挥想像能力、注意整体的协调。(见图13)

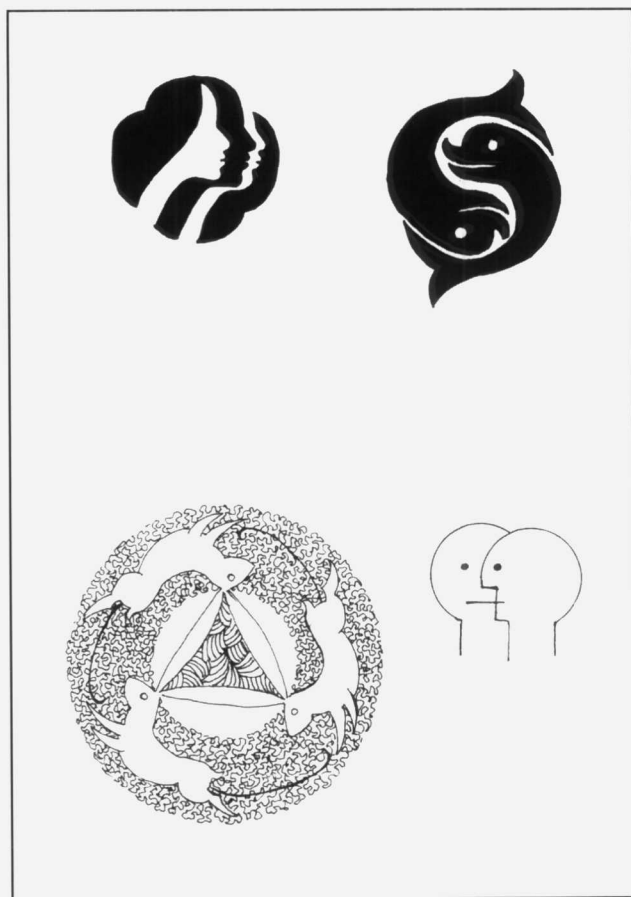
图(10)





图(11)

图(12)



图(13)

## ⑥求全法

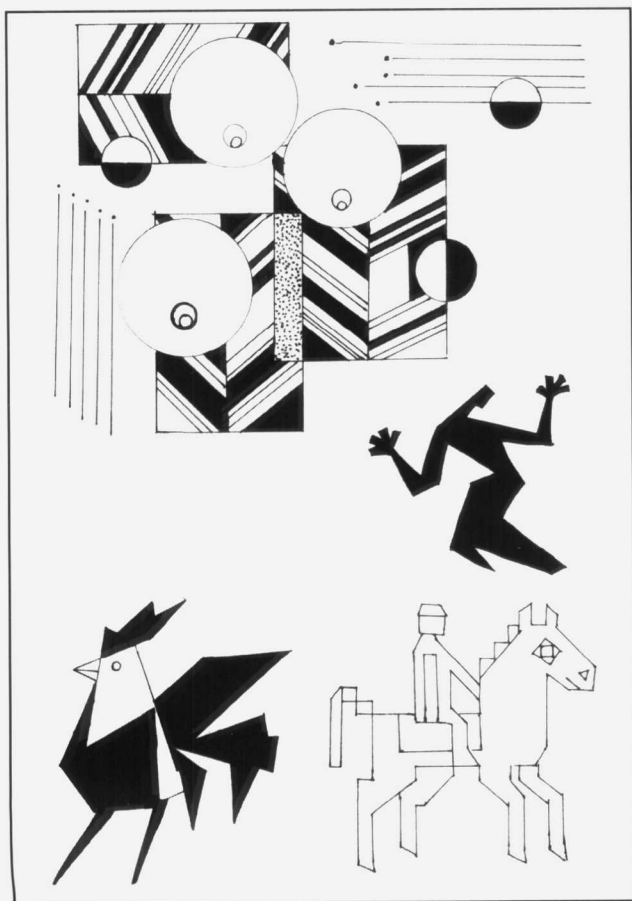
自然界的物象,多数只有一部分显露在人的视觉范围内,另有一部分看不到,但可以意识到。在艺术中,人们总会产生一种追求完美的心理,往往要求把视觉范围内的及看不到的部分,全部同时完整地展现在面前,给人以全面的艺术享受。而不受自然的局限,使其特征在求全中显得更加明确。比如荷花在水面上,只能看见花、梗、叶,看不到藕。为了求全,人们往往把花、梗、叶、藕一齐画出来,使欣赏者得到满足。(见图 14)

## ⑦虚构联想法

当我们欣赏某种自然形象时,往往会联想到另外一种东西,比如马的皮毛像绸缎一样光泽,某朵花像纸折成的等。在此基础上虚构联想,借用其他材料来模拟某种物象的变化,增加趣味感、注目感。比如一朵牵牛花,可以用纸折叠,也可画成金属效果,使人耳目一新,但应注意,画的是牵牛花,保持牵牛花的特点而不能把牵牛花画成其他东西。(见图 15)

## ⑧局部组合法

这种方法类似打散构成。此法首先把自然形态分解成若干个局部或分解为零件,然后选择出应用部分,再通过并列、重叠、交错、反复、倒置、旋转等手法重新组合。便可产生出很多新的图形,这些图形和原有自然形象有着极大的差异。也可以选用其中一个零件,作平



行移动或旋转对称。如选用菊花的一个花瓣,经过夸张、省略等变化后作旋转对称排列也可达到理想的效果。这种方法我国原始社会的彩陶纹样中运用比较普遍,目前,现代设计中也经常采用此法,值得我们下功夫学习、研究和运用。(见图 16)

图案的变化方法决不只上述几种,其他如拟人法、象征法等等,不一一介绍了。

下面仅就植物、动物、风景、人物的变化要点,作简要说明。

植物变化:学习图案设计多从植物变化入手。主要是花卉的变形与变色的训练。(见图 17、18)

动物变化:首先要抓住动物的主要动态,很多动物的精神面貌是靠动态来表达的。然后是强调动物的特征。并以此为根据去变化,比如蝴蝶的翅膀、金鱼的尾都是夸张变形的关键部位。(见图 19、20、21)

风景变化:由于风景题材非常广泛,现就部分内容作介绍。

①山与石变化:画石要注意石的姿态、纹理变化及石与石之间的呼应关系,用线和面的方圆,可画出石的质感及体积。画山时要找出山的总脉系、走向。分出前后及主次,并使之相互呼应,近山脉络纹理可画清楚,远山可不画,画大山时在半山腰画云,显得山高、有气势。(见图 22)

②树的变化:树的外形是画树的关键,各种树的姿态、外形及树叶会因所属科目不同而各具特色,有伞状、圆锥状、球状、倒垂状,树叶有针形、圆形等形状,树姿也是千变万化的。描绘时可依此夸张或减化。要分清近树与远树的关系,处理好树与建筑物的关系。(图 23)

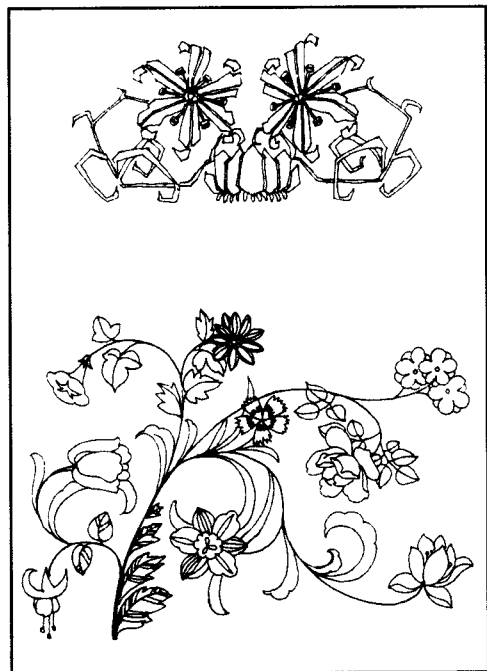
③云的变化:由于云的行踪不定,在图案中一般用线条勾出它的形状,图案中常见的云可分为朵云、流云、片云等形式,朵云的云头比较稳定,云脚似尾状,有飘动感,流云似水流有流动感等等。(图 24 上)

④水的变化:画水时应画水在流动时产生的起伏变化以及由风引起的水波变化,如微风时,水纹经阳光照射会产生排列整齐的鱼鳞状。大海产生巨浪,江河的波涛,小溪的激流、浪花漩涡等。(见图 24 下)

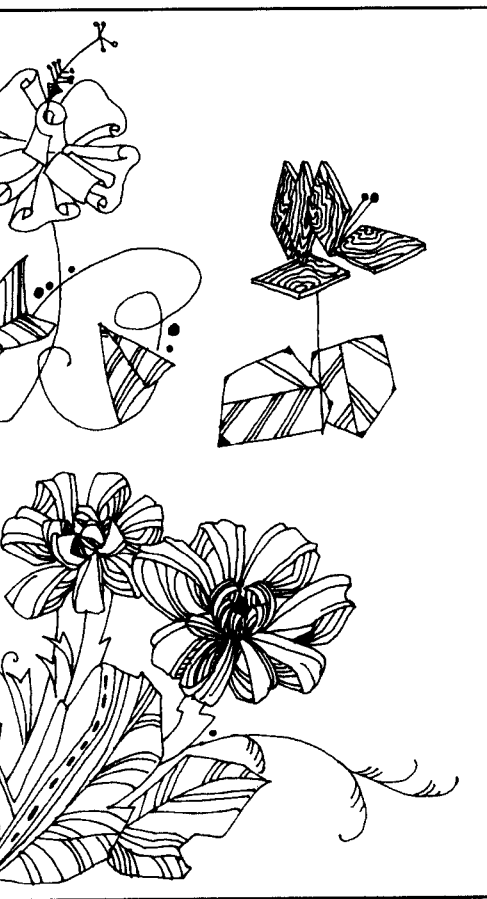
⑤建筑物的变化:建筑物是静止的较规矩的工整图形,多以横、竖直线为主,要注意建筑物的透视规律。凡是属特定的建筑物,都应注意其总体形象。如画西安大雁塔,对其主要部位、层数及结构不能随意增减,必须保证其特征,否则就不为人所识,对于正侧面不同的建筑物,可正、侧两面全画,这样可以深入了解对象外形的全部结构,应用时就能灵活处理。风景的范围很广,就不一一叙述了。

人物变化:首先,要了解人物的自然属性,如男、

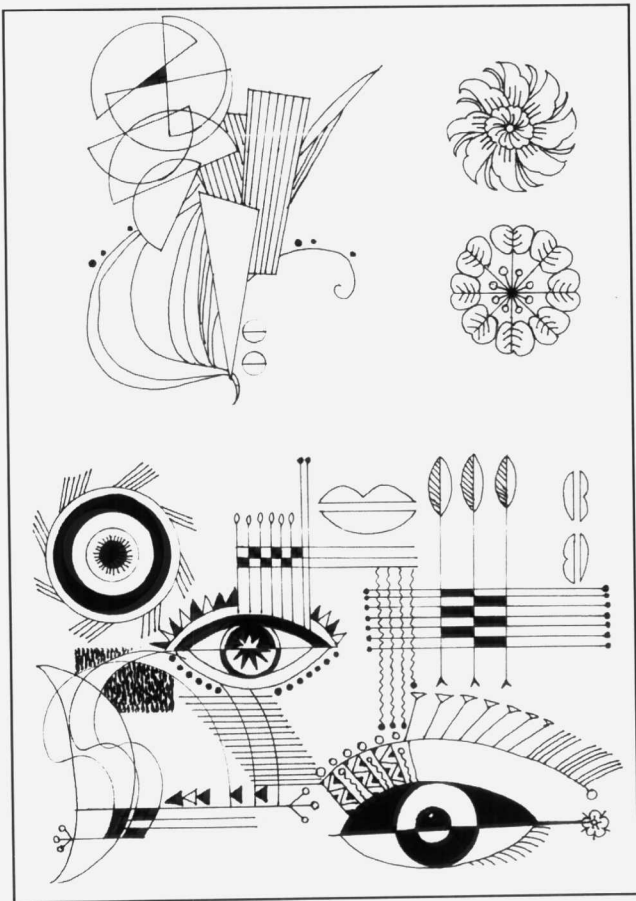
女、老、幼的动态特征及人体结构、比例。人物的社会属性:风俗、文化、宗教等。然后对形状进行提炼,把局部、细节中不必要的内容省略,然后对人物局部或整体进行夸张,目的是使形象特征更加明确、强烈。强化趋向性,比如趋向长、瘦,有清秀感、伸展感,形象趋向短宽,有纯朴、厚重、茁壮感等。(见图 25)



图(14)

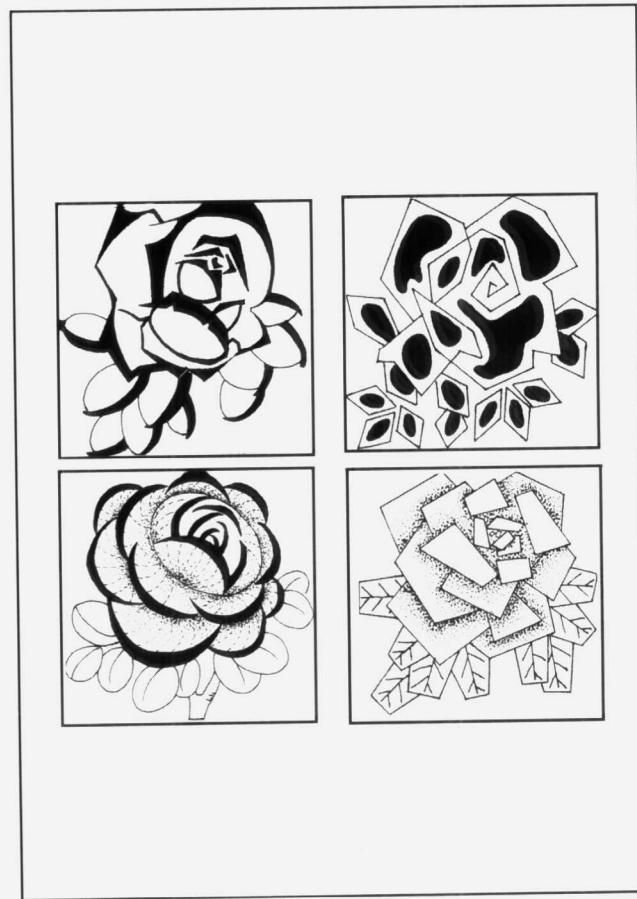


图(15)



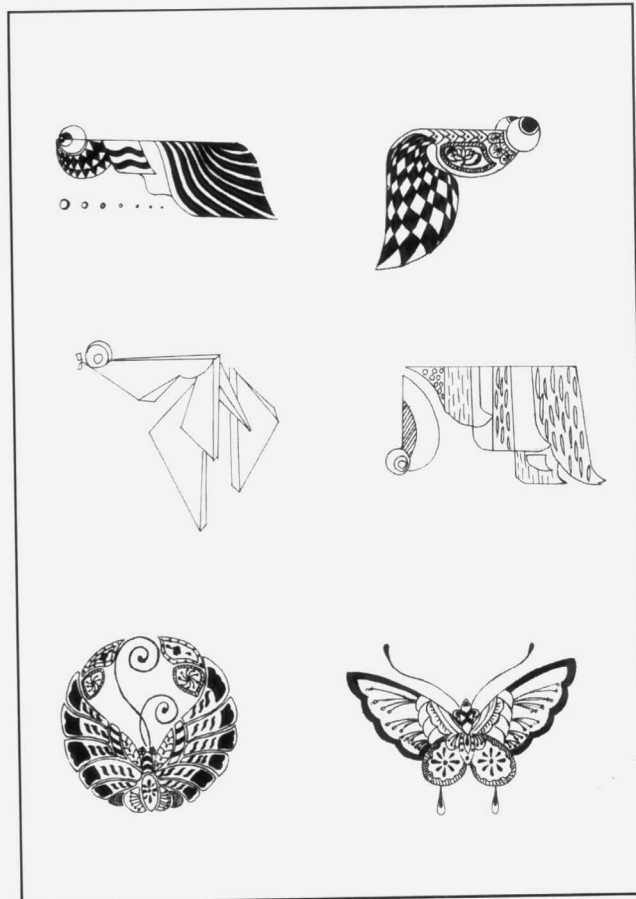
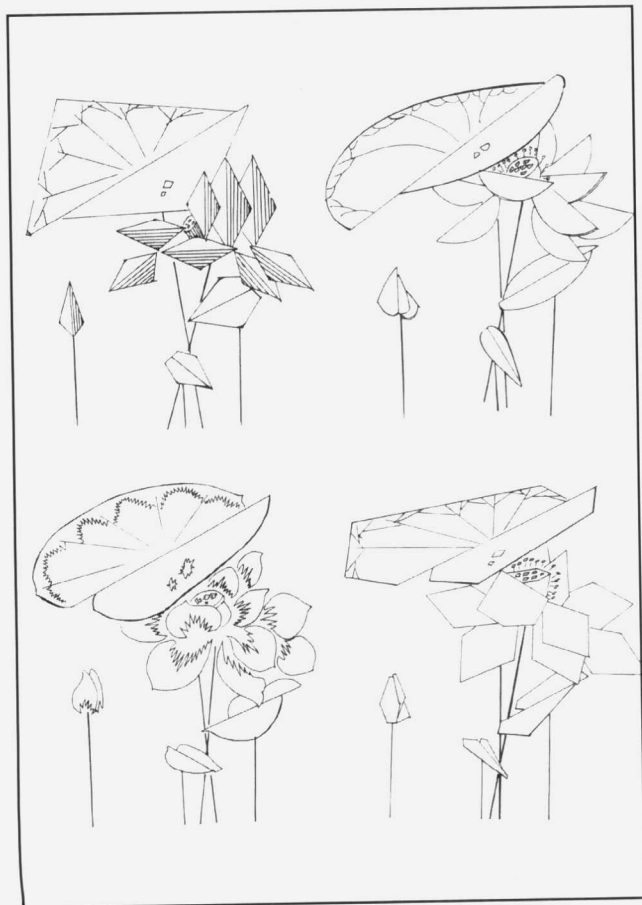
图(16)

图(17)



图(18)

图(19)

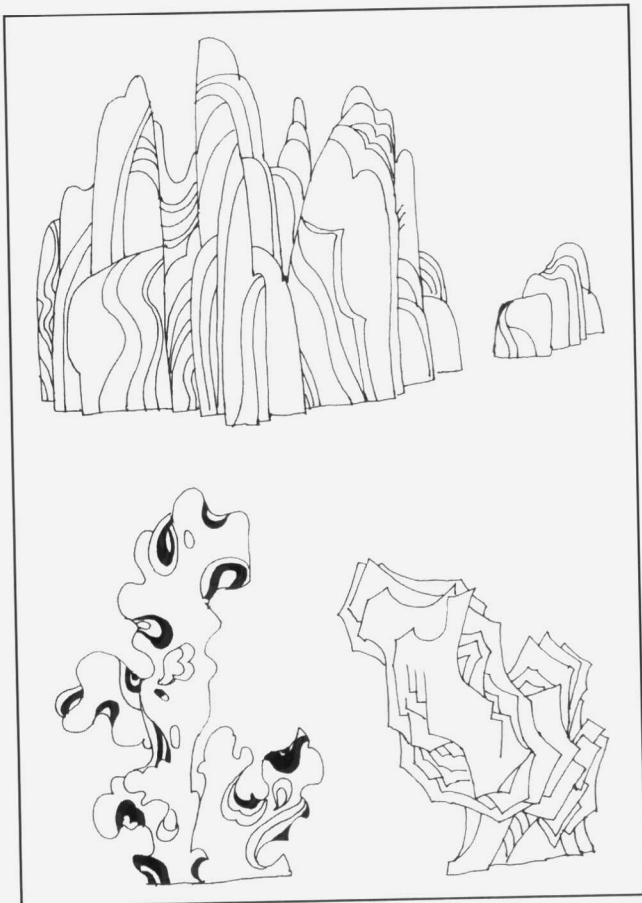




图(20)

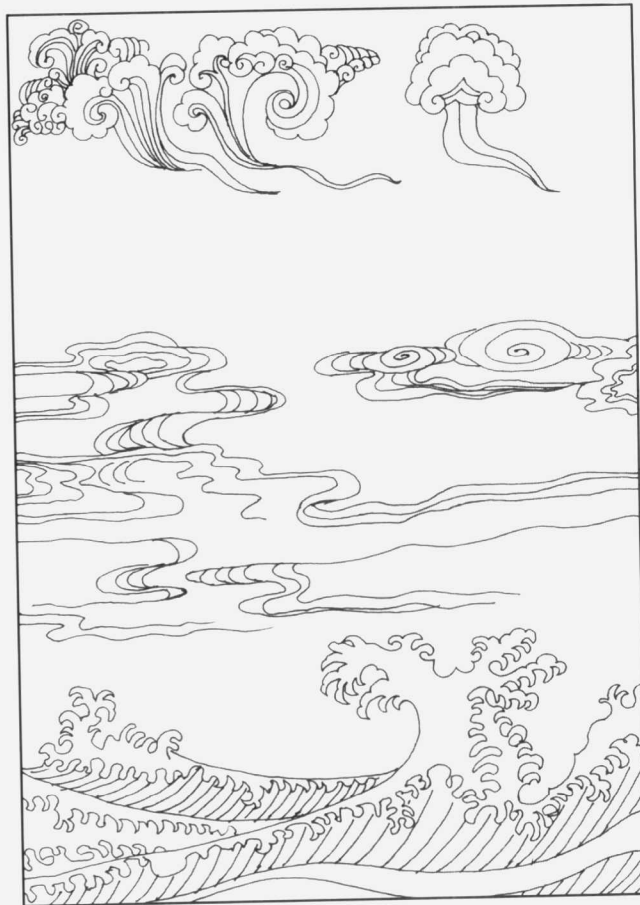
图(21)





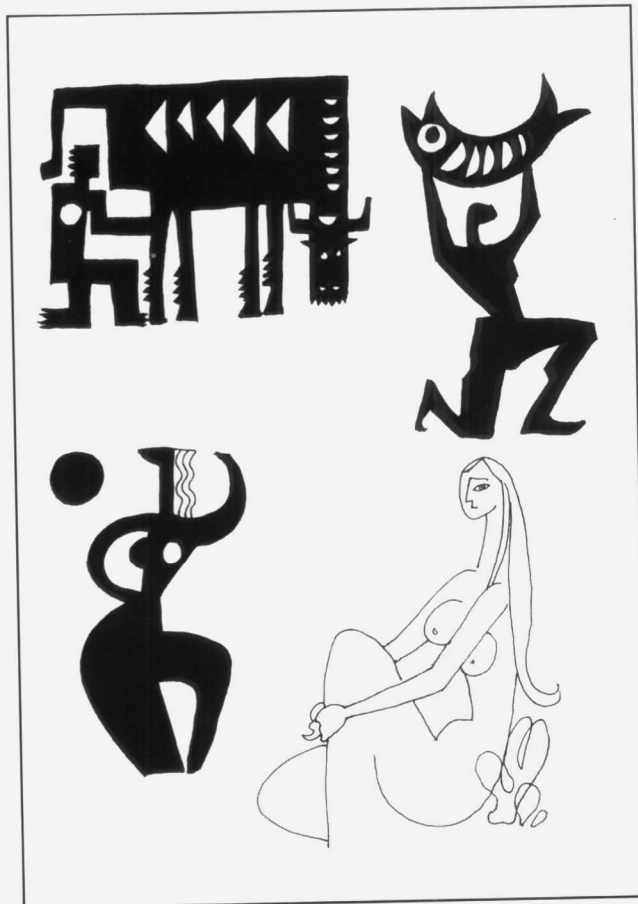
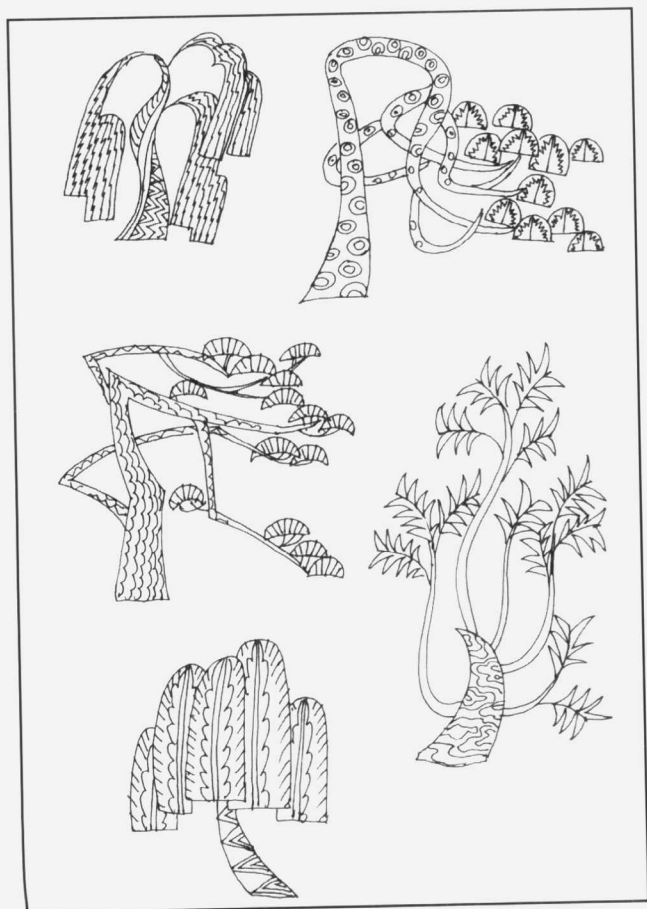
图(22)

图(23)



图(24)

图(25)





## 第四章 图案形式美的构成法则

学习图案设计,不仅要学会深刻、生动的纹样造型能力,更需有完美的艺术形式。内容和形式的辩证统一关系,是图案发生和发展中的普遍规律。因此必须研究图案的形式规律,才能搞好图案设计。

### 一、变化与统一

变化与统一的法则,是构成形式美的基本法则,是衡量图案完美与否的主要标准,也是现代造型艺术一条普遍规律。

图案的构成讲究变化,所谓变化是指图案中各个组成部分的区别,但变化过多就会产生紊乱,适度才能产生美感。变化是性质相异的形象组合而成的,比如形的相异、色的相异、排列的相异,都会产生变化,方圆、大小、宽窄的组合能产生形的变化。浓淡、鲜灰、明暗、冷暖的搭配能产生色彩的变化。疏密、曲直、长短、高矮的组合可产生排列的变化。这些都处理得当了,画面会产生活泼、新鲜富有生气的效果。

统一是指构成图案的各个部分的内在联系。图案的构成讲究统一,但不可过分,过分就单调乏味,呆板而缺少生气。各纹样之间的关系,是密切配合、相互关联、有秩序、有条理的一致性,这种一致性,构成了图案的统一性的形式美。比如形象的方向一致,色相的一致,表现技法一致。

在自然界中,无论是植物的还是动物的同类性质的形象中,都有相同之处或相异之外,我们可从统一的形状当中,找出各种形象之间的差异,以及某一形象中特有的规律,加以夸张,也能变化丰富。

统一可分下列三种情况:

**和谐统一:**即各种形象与色彩之间都彼此互成比例。使各种形象、色彩、构图在差异中产生共性,趋向一个基调,就可使图案和谐、统一。

**主从统一:**指各种形象色彩之间的位置、尺度都必须依据主次关系来设计。次要的形与色必须依附、陪衬、烘托主要形象、色彩。使之主从分明又统一。

**平衡统一:**各种形象、色彩之间的矛盾、主次关系,通过调整对比、冲突、对抗等关系可以取得相对的平衡效果,使之平衡统一。比如形象相同,表现技法相异,方向相同,形象相异;色相相同,纯度相异……均可取得在变化中求统一,于统一之中求变化,相互制约,相互补充,以达“平中求奇”,乱中求整,使之完美结合。(见图 26)

### 二、对比与调和

对比与调和是取得变化与统一的重要手段,对比是变化的一种形式,对比是强调差别,差别大对比则

强,差别小对比则弱,各种不同的差异在对比中产生相互衬托、相互排斥、相互辉映的不同作用,可以说对比是图案的生命。同时,对比又是多方面的,处理不当就会生硬、不和谐。

对比是强调差异,而调和是统一的体现,调和可以呈现平静、单纯、稳重的感觉。可见调和就是安定、适合。对比过强人们感到不调和,对比过弱,过分安定也不调和。在对比中增加一些带有共性的因素,是调和的需要。(见图 27)

### 三、均齐与平衡

均齐是形象同等有秩序的排列,也是对称的形式。是图案中求得重心稳定的结构形式,体现秩序的规律性。对称是同形等量的组合。以中心线划分,有左右对称的形式或上下对称的形式,还有三面对称及四面对称的形式,六方对称的形式等。对称图案规律性强、具有节奏之美感。由于对称图案的组合趋向统一,有庄重、整齐、安定的艺术效果。(见图 28)

平衡是遵循力学原理,使形象掌握重心,以图案纹饰的中心线分割,上下或左右两边同量不同形,当然力学平衡属于自然科学的研究范畴,而视觉平衡属于心理学、美学的范畴。常以形象思维来研究平衡规律,它们之间既有区别又有联系,视觉平衡是人们对力学平

图(26)

