

图案基础

美术基础
习作集丛书
(第二辑)

主 编：李方明 贺文庆

本集编著：陆红阳

GUANGXI

FINE

ARTS

PUBLISHING

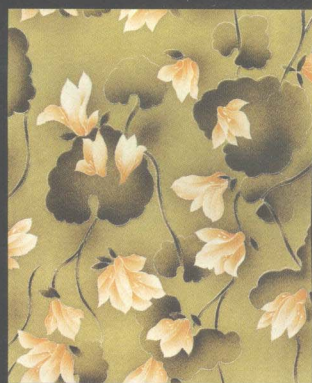
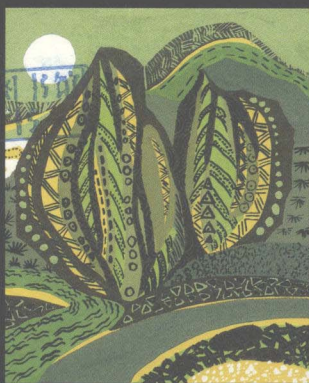
HOUSE

广西美术出版社

习 作 集

基础图案习作集

美术基础习作集丛书（第二辑）

主 编：李方明 贺文庆
本集编著：陆红阳
广西美术出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

图案基础习作集/ 陆红阳编著. —南宁:广西美术出版社,
2002.1
(美术基础习作集丛书.第二辑/李方明,贺文庆主编)
ISBN7-80674-048-1
I.图… II.陆… III.图案—作品集—中国—现代 IV.J522

中国版本图书馆CIP数据核字(2001)第079681号

美术基础习作集丛书(第二辑)
图 案 基 础 习 作 集

主 编: 李方明 贺文庆
本集编著: 陆红阳
责任编辑: 钟艺兵 陈小英
装帧设计: 文 庆

出版发行: 广西美术出版社
(南宁市望园路9号 邮编: 530022 电话: 0771-5701356)
制 版: 西麦电脑制作分色印务有限公司
印 刷: 深圳华新彩印制版有限公司

开 本: 787mm × 1092mm 1/8
印 张: 6
版次印次: 2002年1月第1版 2002年1月第1次印刷

书 号: ISBN7-80674-048-1/J.33

定 价: 28.00元

作者简介

陆红阳：

1987年毕业于中央工艺美术学院，现任教于广西艺术学院设计系，副教授。主要从事设计基础课的教学与研究。曾主编并出版的论著有：《基础图案入门》、《装饰色彩入门》、《形象画艺术》、《基础图案设计》丛书、《现代设计学校》以及《图形运用与创意》丛书等。

序

世纪之交，中国的艺术教育正处于从观念到实践的变革，新的教学理念仍在探索之中，形成了多元并存互补的艺术环境和教学氛围。

绘画是一门视觉艺术，高素养的艺术视觉则需要学习、借鉴、实践。为了更好地引导学生及美术爱好者掌握正确的观察方法、思维方式，广西美术出版社推出了第一辑《美术基础习作集》系列丛书共7册。书中选编了一批目前国内具有代表性的优秀基础习作，反映了我国美术教育的新趋势，成为学生、美术爱好者的指导范本。习作集的出版深受欢迎，并多次再版。为了满足读者的需求，我们再次精选出国内部分美术院校师生的优秀作品，入编第二辑习作集，汇集人物速写、素描石膏像、素描静物、素描头像、素描人物、色彩静物、色彩人物、色彩风景、图案基础、服装设计等习作集共10册。丛书的内容更丰富、更全面、更具针对性，旨在开拓人们的视野及新的空间，奠定正确的造型认识方式和观察方法，弄懂科学规律，培养艺术视觉，提高审美品位。大多数作品均附有评析，使学生及美术爱好者更加理解作品的含意和作画时的情态，并具体到技法的运用、材料的采用、构图的设置、形体的塑造、色调的处理等，多视角地展示了习作基础中的体验、理解和表达方式。

古往今来，哪位艺术大师不是因根基的丰厚才使得他们步入艺术的高峰。由此可见，绘画中的那些最基本的元素，成为我们求索的内容，它们是验证我们的理念、视觉、情感的落脚点。对艺术理解的深刻往往就在于我们对绘画那朴素而纯粹的本质的感悟。

一分耕耘，一分收获，艺术没有捷径可言，但有理可循，成功之路就始于你的笔下。

李方明
2001年9月于赭山

目 录

一、观察与写生 1

二、造型与变化 2

1. 花卉植物类图形变化 2

2. 动物类图形变化 2

3. 建筑风景类图形变化 3

4. 人物图形变化 3

三、黑白图案的设计方法 4

1. 点、线、面的运用 4

2. 构图与格式 5

① 单独纹样 5

② 二方连续 5

③ 适合纹样 6

④ 四方连续 8

四、图案色彩的运用与设计 .. 8

1. 色调的练习 8

2. 技法的运用 9

① 平涂画法 9

② 勾线画法 9

③ 擦色画法 9

④ 渐变画法 10

⑤ 水彩色画法 10

⑥ 彩铅画法 10

3. 色彩图案设计步骤 11

① 工具与纸张的准备 11

② 绘制步骤 11

五、习作欣赏 12

1. 黑白图案习作欣赏 12

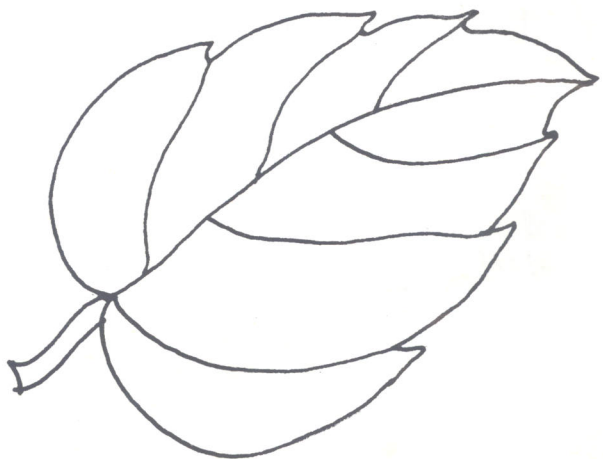
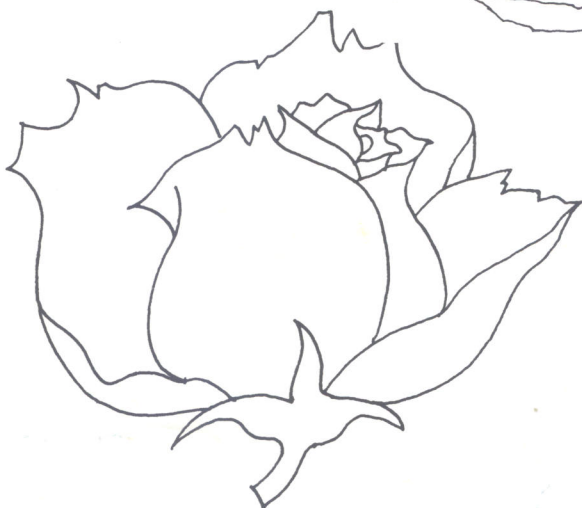
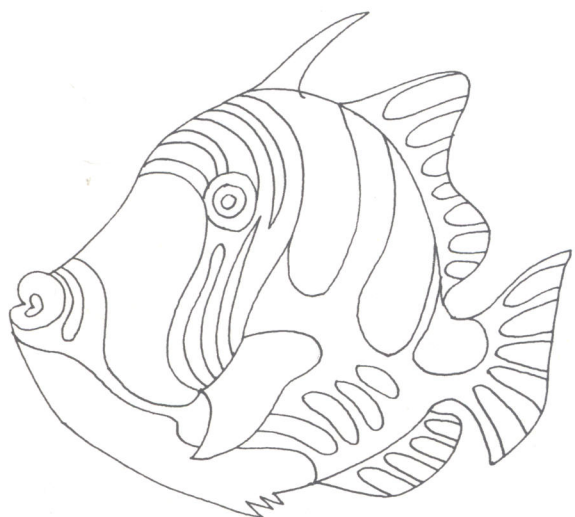
2. 花卉图案习作欣赏 15

3. 动物图案习作欣赏 21

4. 人物图案习作欣赏 27

5. 风景图案习作欣赏 33

6. 四方连续习作欣赏 38

一、观察与写生

在我们人类的生存空间中，万物竞生，有各种各样的山川河流，也有千奇百态的动植物，堪称缤纷世界，绚丽多彩。人们生活这样的环境中，应是倍感荣幸，对我们这些设计爱好者来说，这样的世界使我们得到了更多的设计灵感。

初学图案设计，最为重要的是形象的积累，而形象的积累又是必须通过平时对周围事物的观察与写生而获取的。我们应该培养一种良好的习惯，留意身边的一景一物。美的东西、完美的造型、悦目的色彩都不应悄无声息地从我们的目光中闪失。作为一个设计者，如果没有这样的经历，凭着空空如也的大脑，又怎样去挖掘素材，创作优秀的作品呢？平时人们总说艺术家很潇洒自在，经常可以游山玩水，遍赏人间美色，这种说法我认为一点不过分，其实这不正是我们的职业风格吗？只是我觉得，对于美的东西，我们不仅应该比别人多看几眼、多画几笔，更重要的是我们的心灵可以得到更多、更好的享受。

在看的同时，我们也应该动手画一画，美的景物太多，光靠大脑的记性是很有局限的。俗话说：“好记性不如烂笔头”，这话一点不假，写写画画，不仅记录了过程，也记录了人生。山山水水、花鸟虫鱼、飞禽走兽，在我们的笔下就成了永久的创作素材。不过与此同时，我们还应注意形象的各种结构与特征、比例与动态的变化，使得我们所描绘的资料真实而生动。

有些不能通过环境与写生获取的资料，可从各种书籍及摄影资料中获取，记录下来，收集并整理好，以供设计时使用。（参看观察与写生实例图）

二、造型与变化

图案设计最主要的问题是解决造型的变化和概括,设计者必须通过一定程度的夸张变化,将原先的写实形象逐渐转化,概括为具有设计创意的个性造型,力求不同的设计者所设计的造型形式各有千秋、标新立异。这样才能使每一幅作品保持永久的生命力,并带给人们更多的、更高品位的欣赏情趣。

图案的设计大体可以分为四大类,即花卉植物类、建筑风景类、动物类与人物等。下面,我们将分类来作一定的造型分析,以便让初学者能够有一个更好的认识。

1. 花卉植物类图形变化

花卉植物类的图形变化较之于其他类的图形变化来说略为简单,这也缘于人们对于这类物体比较熟悉,接触较多之故。比如各种花卉、树木及热带植物等,它们存在于我们的各种环境之中,特别是有的花卉植物如玫瑰、牡丹、菊花、月季等,再有各种树木如榕树、椰树、芭蕉树、槟榔树等,盆景类植物如仙人掌、龟背竹等,这一类的花卉植物都应该是我们的形象记忆中较为深刻的,所以我们的设计也理所当然的应从这些物体中去变化、夸张和概括,使之成为我们设计中的图案造型。设计变化时的关键所在是必须作仔细的观察与判断,分析每一种形象的具体特征,即生长的特点、结构的变化以及外形和色彩的特征等,动笔之前一定要做到心中有“形”,并通过一系列的草图练习,从中摸索出其最佳造型效果。变化的过程可以通过三个基本阶段的变化来进行练习,即写实型、概括型和抽象型。这样进行练习,能使设计者的思路尽快进入设计的思维形式里。(参看花卉、树形的变化例图)

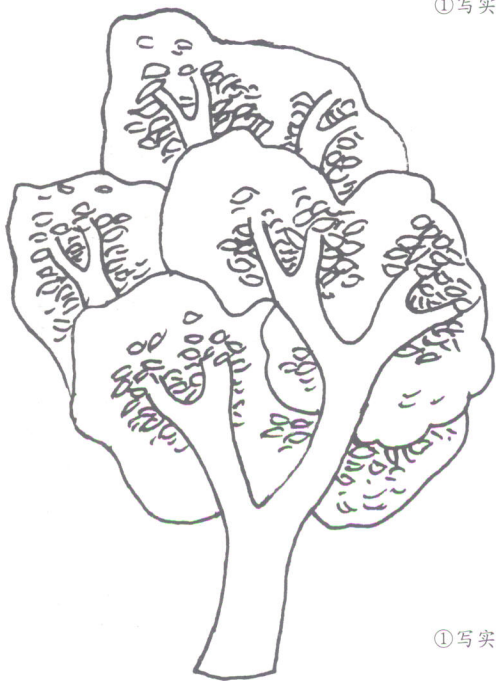
① 写实型

② 概括型

③ 抽象型

① 写实型

② 概括型

③ 抽象型

2. 动物类图形变化

动物同人类一样是有生命特征的物体,是人类的朋友,没有动物的世界,人类的生存是不可想象的。动物的物种差别很大,有禽类、兽类、鱼类、昆虫类等,它们的生活空间、生活习性都有很大的差别,从而也导致了它们的形体结构有很大差异。如兽类的特征表现在其强壮的躯干及发达的四肢,伶牙利齿;鸟类的特征表现为美丽的双翅及羽毛的排列效果;鱼类的特征表现为纺锤式的身形与变化多样的头形及鱼翅、鱼尾等;昆虫类则以小巧玲珑、形态各异为人们所注目。动物造型的变化除了观察其结构特征外,更应注意其各种变化的动态,力求结构准确、姿态生动、传神。在练习的过程中,应进行大量的草图练习,从中慢慢找出动物图形变化的基本规律。(参看马头形的变化例图)

① 写实型

② 概括型

③ 抽象型

3. 建筑风景类图形变化

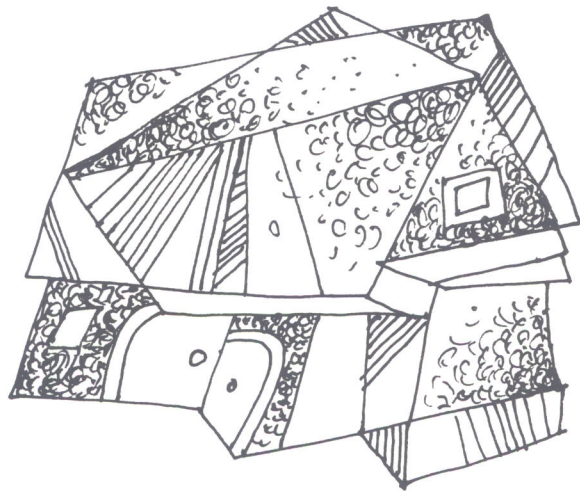
建筑风景分为自然景观及人文景观。自然景观是指自然界中的山脉、河流、海洋、天空及森林等景物。人文景观是指楼房建筑、民居、庙宇、路桥等人为的景物。这一类型的图案变化应力求有多方面的造型能力。许多景观好看不好画，如山脉多为重复的变化，海洋只是一望无际的天边，森林仅为苍郁的植被，河流看上去只不过是有些蜿蜒变化的飘带。如果能将这些自然的景观结合一定的人文景观，那么将会形成新的造型效果。如将庙宇、城市、村庄等建筑群体融入自然的景色当中，那将会相得益彰、生气盎然，而且层次会很丰富，当然，加入一定的人物、动物等点缀，也许会更有情趣。刚开始进行风景画练习，应当由简入手，先从一座房子、一组山川等进行多方面的变化、组合，而后再进行复杂的综合变化练习。（参看房形的变化例图）

①写实型

②概括型

③抽象型

4. 人物图形变化

人物图形的变化，除了要有扎实的绘画基本功外，还应掌握人物形体特征变化的基本规律。比如女性的形象形体与男性的形象形体有着非常明显的差别，女性的头、胸、腰、臀等部位均有明显的曲线特征，而男性则除了骨骼及肌肉的明显突起外，其他均较为平坦，不好表现，所以我们看到的人物图形多为女性的形象。从细部去看，人物的造型是否生动，包含着许多造型因素，如人的五官、手、脚、服装、动态等的造型与变化，也会直接影响到形象的塑造，因此，在进行人物图案设计时，应从头部、手等一些简单的小的部位开始练习，进行夸张和变化，找到一套行之有效的学习方法。在这之前，我建议朋友们多看些这方面的书籍、资料，借鉴别人的一些造型手法，将会从中获得不少的经验与体会。（参看人头与人体的变化例图）

①写实型

②概括型

③抽象型

①写实型

②概括型

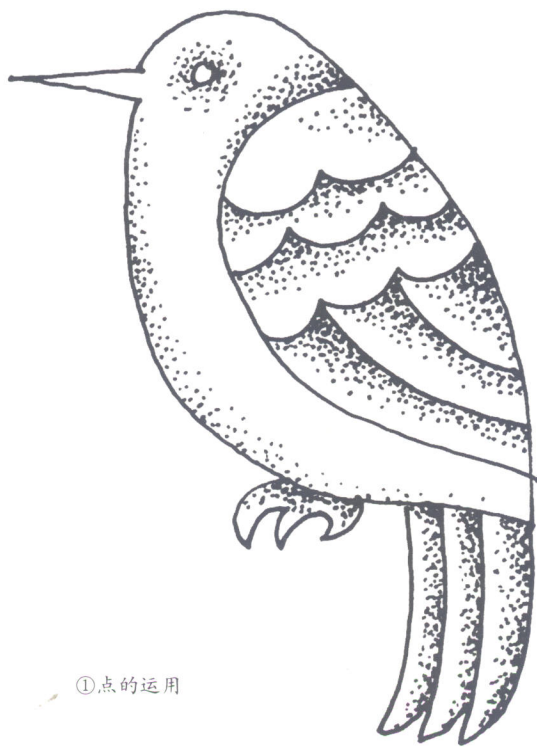
③抽象型

三、黑白图案的设计方法

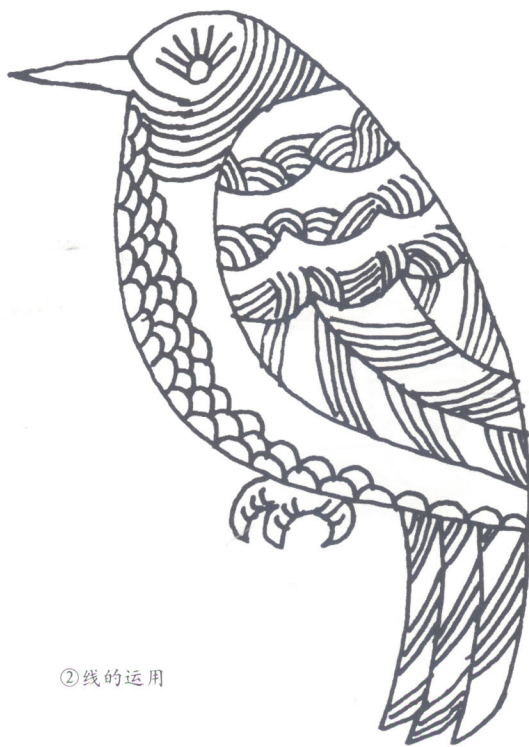
1. 点、线、面的运用

解决好了造型问题,接下来要做的事便是进行技法的训练。在进行色彩的练习之前,最好应先进行一段时间的黑白图案训练。黑白图案的表现语言就是点、线、面的运用,将点、线、面的基本功练好了,在今后的色彩练习中就会顺利得多。下面例图的三组练习,就是在相同的形体中运用点、线、面来进行表现的,确实是体现了不同的视觉效果。(参看例图)

点、线、面的运用效果

①点的运用

②线的运用

③面的运用

①点的运用

②线的运用

③面的运用

①点的运用

②线的运用

③面的运用

2. 构图与格式

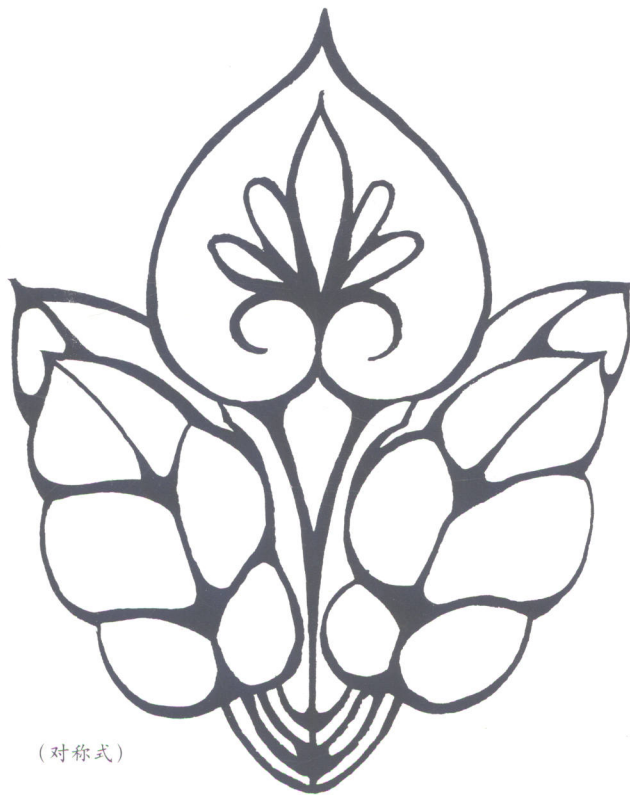
图案的构图与格式，是设计图案时所首先要考虑的。构图与格式的选择，决定了图案的设计定位与风格特征。单独图形格式是简单明了的构图形式，二方连续是以其图形的方向性及连贯性所形成的，而适合纹样则是注重图形与格式的整体性与协调性。每种格式都有自己的审美特性。

① 单独纹样

一种不受外形限制的构图形式，较具独立性，分为均衡式与对称式两种基本格式。均衡式较为自由灵活，形体的穿插与设计可根据主次体的层次进行灵活组合，但须注意重心的平衡。对称式则是上下左右的形体以中心点或线为界进行相对应的排列，从而相互对称，相对平衡。（参看例图格式）

(均衡式)

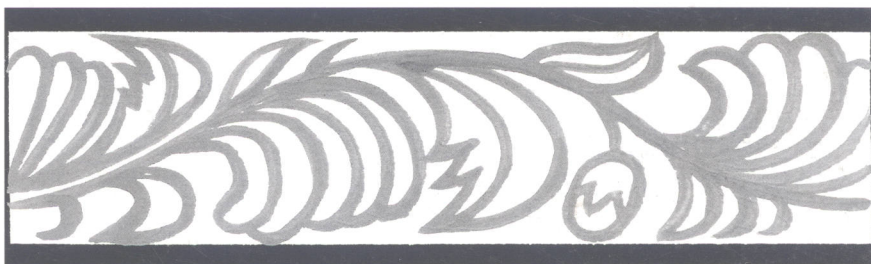
(对称式)

② 二方连续

将一个单元的图形以连续重复的形式进行左右或上下间的组合，从而形成条形边缘般的装饰纹样。这也是一种较为常见的装饰图形形式，分为八种基本格式，每种格式各有不同的设计风格。（参看例图格式）

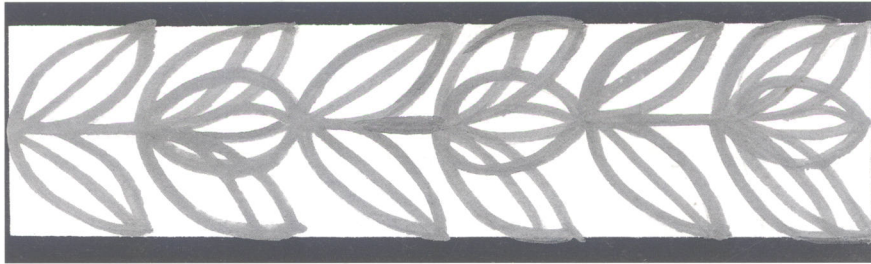
(直立式)

(波纹式)

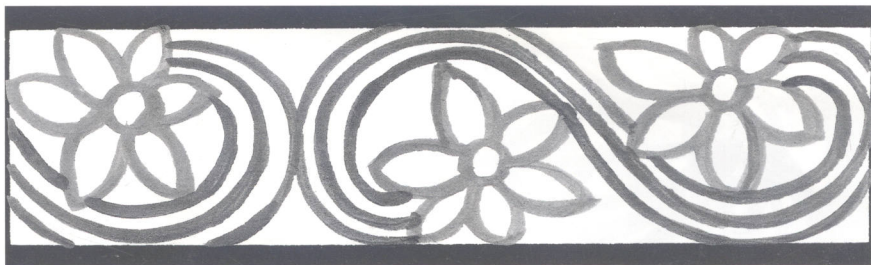
(斜置式)

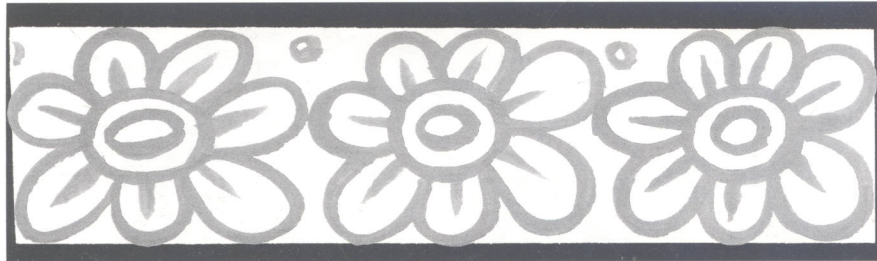
(横排式)

(对角式)

(旋转式)

(自由式)

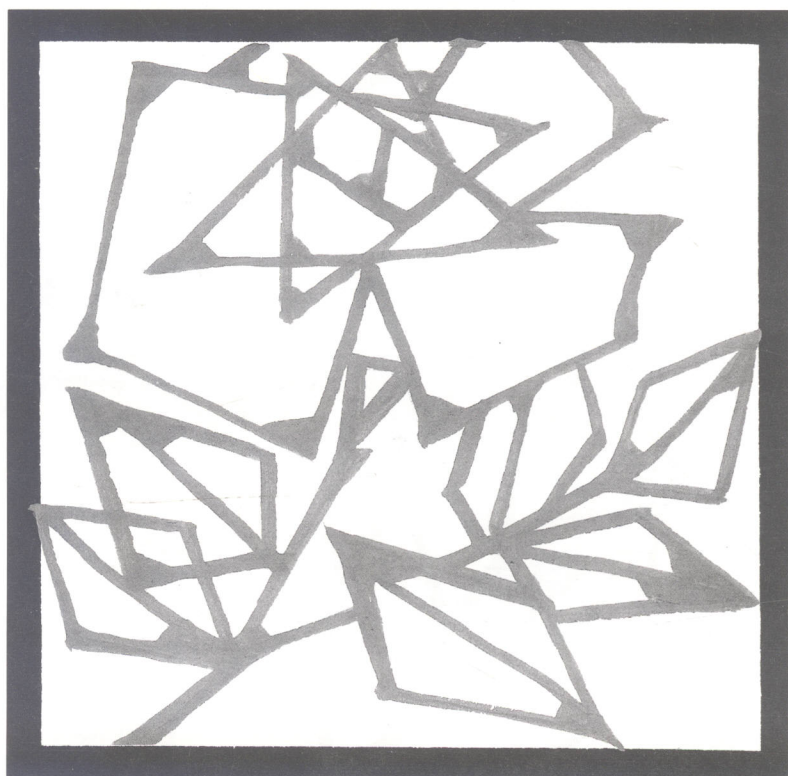
(一整一半式)

③ 适合纹样

适合纹样指所设计的图形必须适合于某种外形的构图，从而形成较为规范严谨的装饰图形。由于外形的变化，也使得适合纹样的图案形成了自身的风格。（参看例图格式）

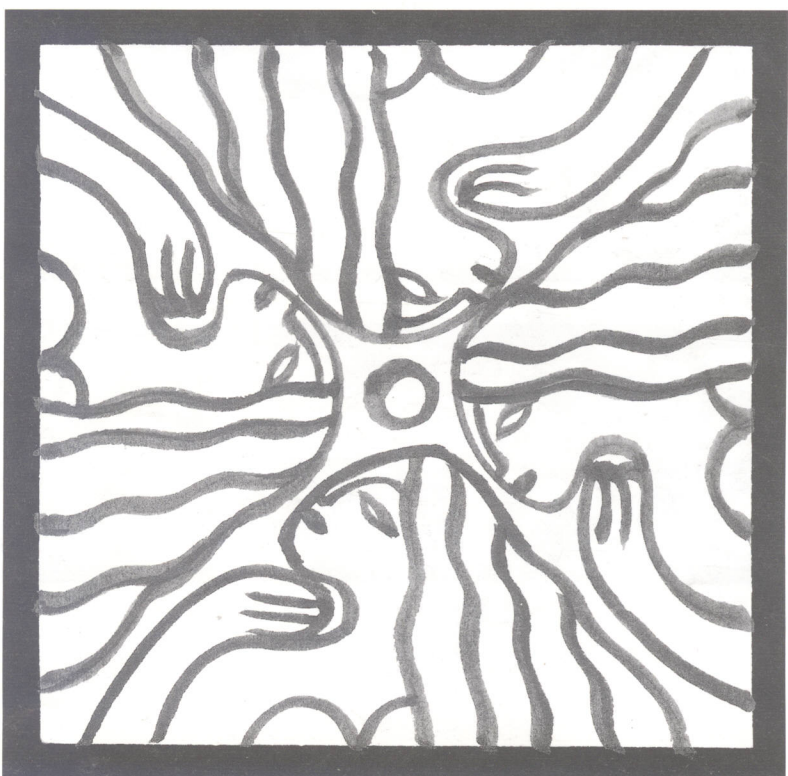
（均衡式）

（对称式）

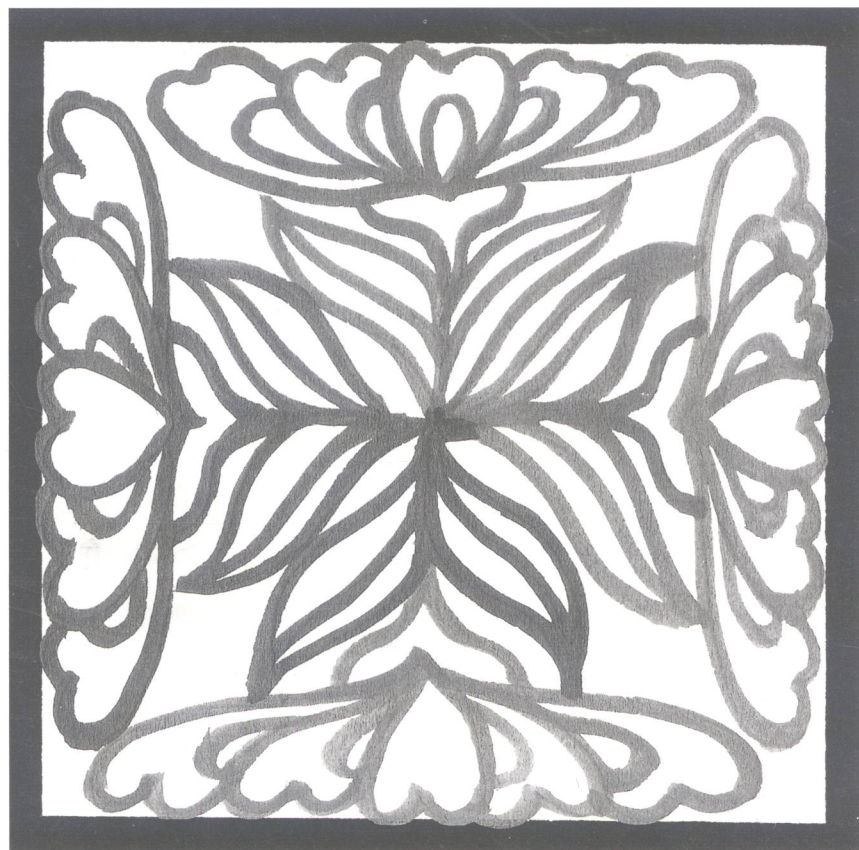

（向心式）

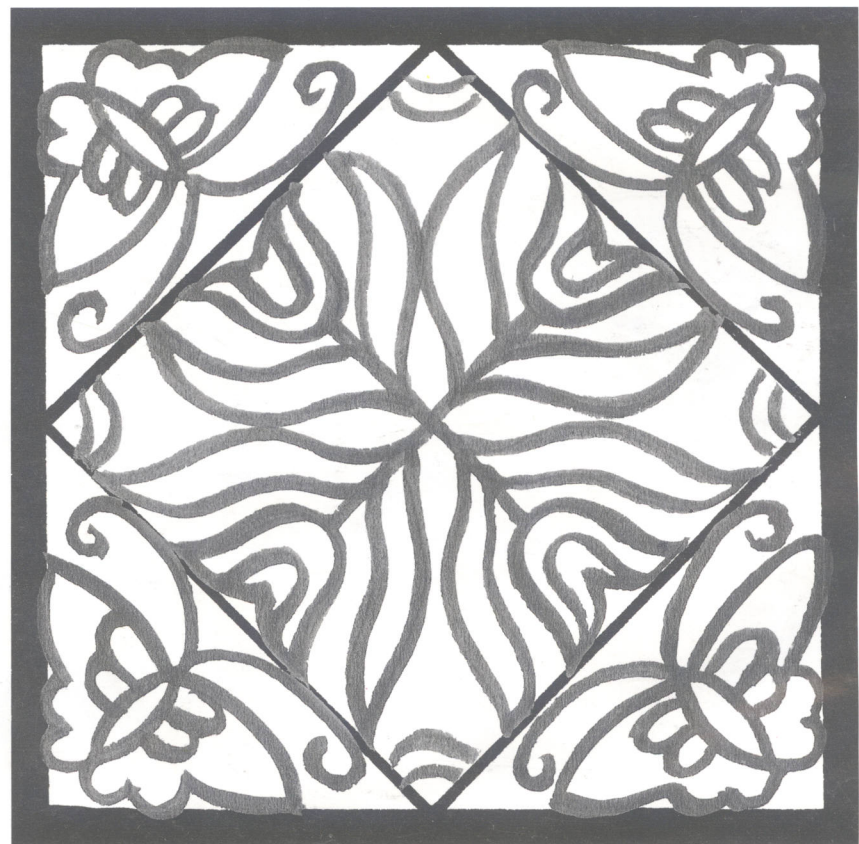
(离心式)

(旋转式)

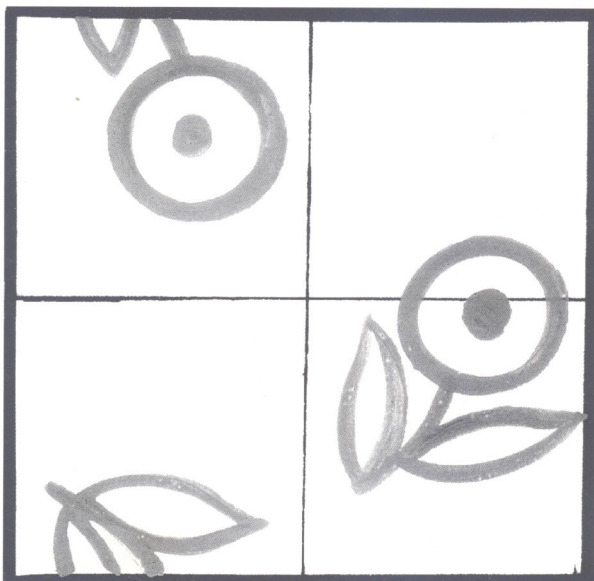

(多层式)

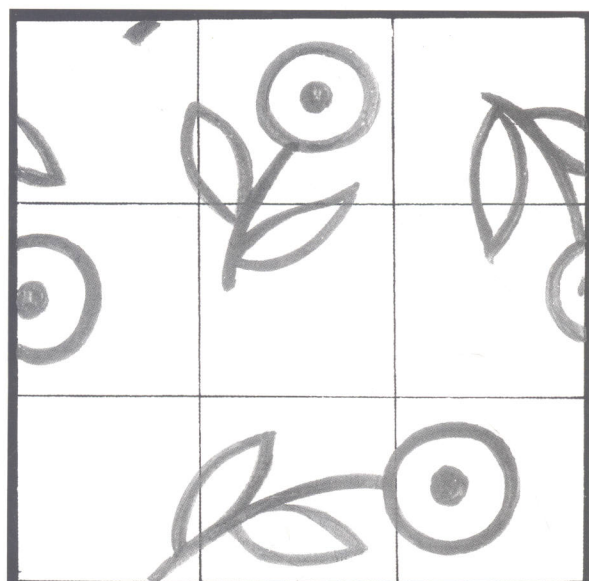

④四方连续

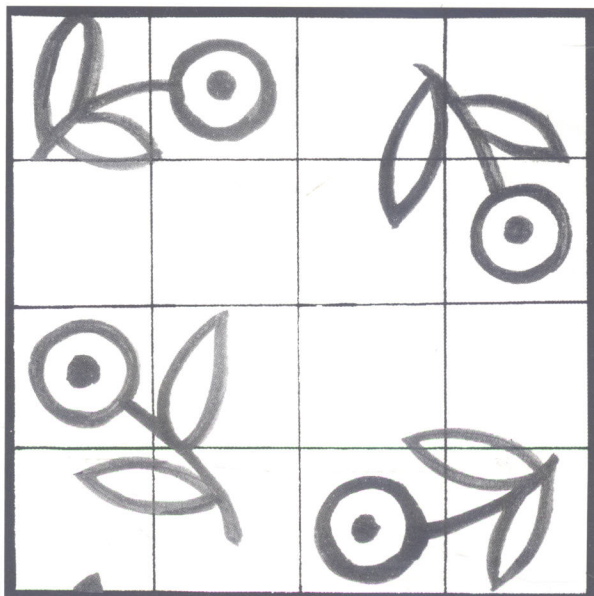
这是一种常用于染织及服装面料设计的图形样式。现代四方连续纹样的设计一般不受太多的构图限制，但具体仍可分为散点式及斜切式。散点式一般以有规律的点位式来进行构成，可分为一点至五点等，多点不限，但常用的一般为二至四点（点位以倍数来算），点位之间要穿插合理，不能有太大的空隙，以免视觉失衡。斜切式又称梯形式，点位也以自由点位为多，构图相对灵活。（参看四方连续格式例图）

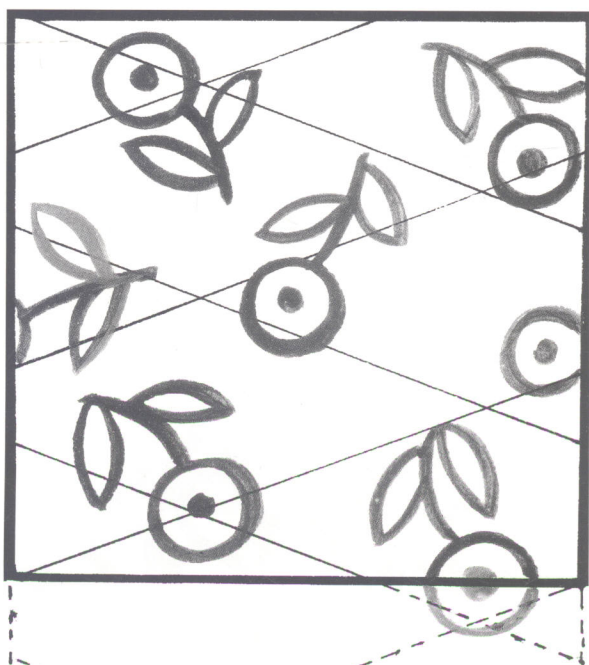
散点式——二点位

散点式——三点位

散点式——四点位

斜切式——自由点位

四、图案色彩的运用与设计

1. 色调的练习

初次进行色彩训练，除了应具备色彩的基本常识外，还应进行必要的色调组合训练。比如同一造型以冷、暖、灰对比等色调来进行针对性练习，以熟悉色彩的色性及调配规律，为日后的设计打好基础。（参看色调的转换例图）

（同类色调）

（近似色调）

（对比色调）

（近灰色调）

2. 技法的运用

在掌握了色调的基本特性后，紧接着应进行技法的训练，因为技法的运用是现代图案设计的重要特征之一。过去只强调点、线、面的运用，视觉性较为单调，如果不能在技法上加以突破，那就没有太多的新意了，因此，技法的运用就显得尤为重要。好的造型，好的构图，加上好的技法，就可以设计出完美的图案纹样。下面我们介绍几种常用的表现技法。

① 平涂画法

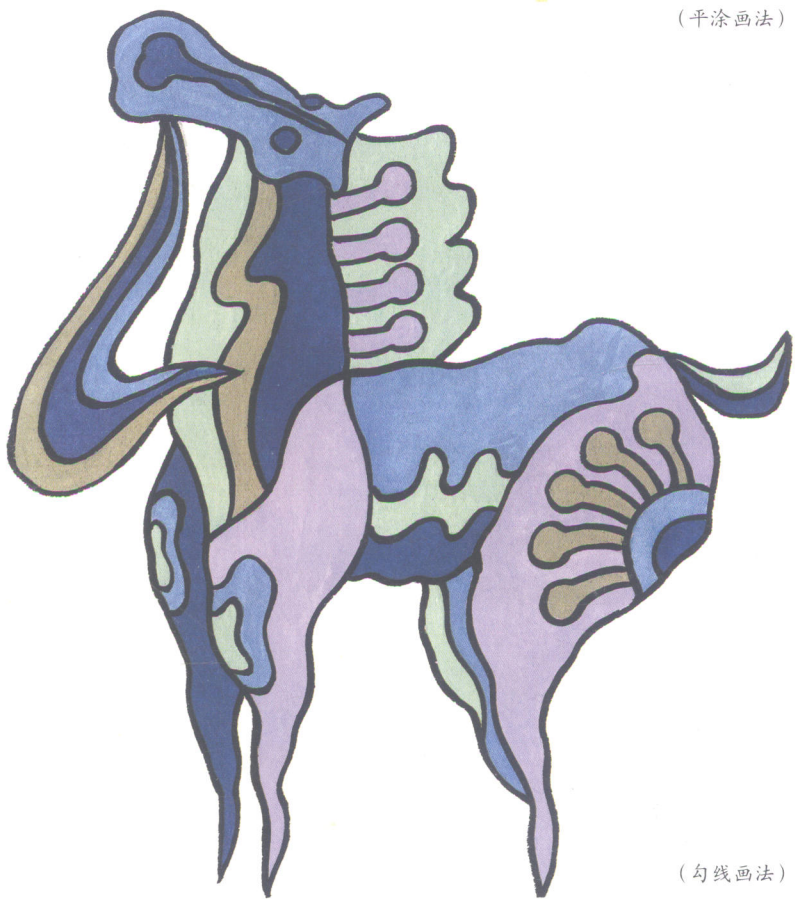
这种画法是传统的画法，只需将色块均匀地平涂在形体中即可。平涂画法必须将色彩调和得适中，不可太稀，也不能太干，否则会影响画面效果，当然色调的处理也非常重要。（参看平涂画法例图）

（平涂画法）

② 勾线画法

勾线画法具有较强的装饰性，由于线条的运用，可以使画面增加层次感。勾线时需要画面的色调及造型作出判断，看看以怎样的线条才能使画面更为生动。勾线可分为细线、粗线以及擅笔线、沙笔线等。勾线的色彩也可因画而异，黑线并不适合所有的画面，有时也可选择白线、灰线和其他的色彩。（参看勾线画法例图）

（勾线画法）

③ 擦色画法

以较干的色彩来进行绘画，最好能在原有的底色上，层次会好很多。干笔擦色画法有着较强的视觉装饰性，表现出一种朴素古拙的风格，这种画法一般适合于表现某些古典传统的造型。（参看擦色画法例图）

（擦色画法）

④ 渐变画法

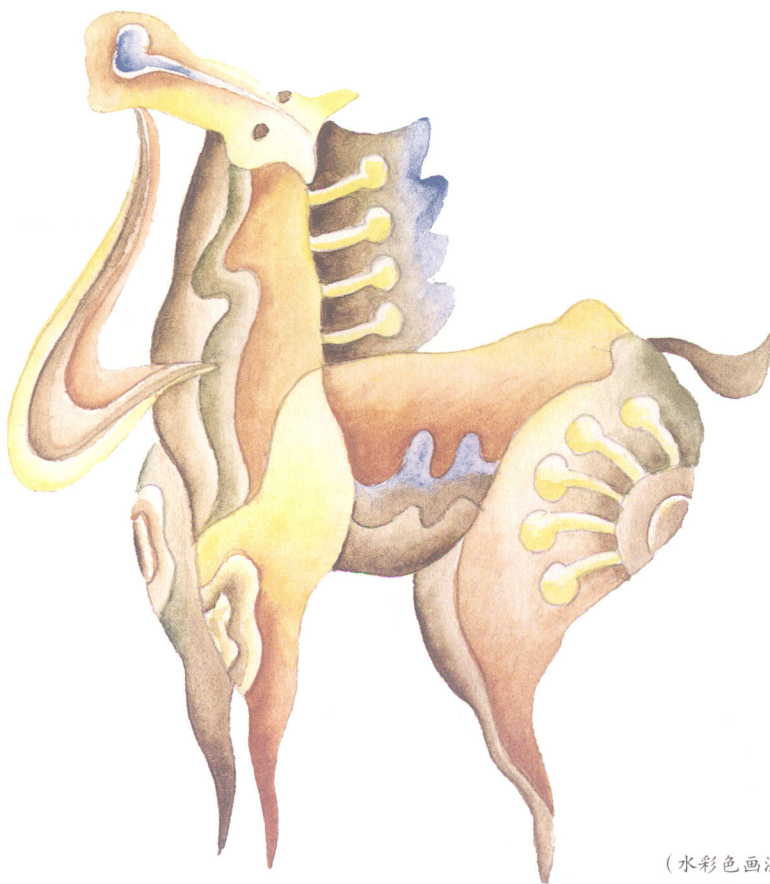
渐变画法是现代装饰色彩的主要手法之一,运用于图案设计中也不失为好的技法。它主要是将套色以不同的明度、纯度变化来塑造画面的形象空间,从而得到层次丰富的视觉效果。(参看渐变画法例图)

(渐变画法)

⑤ 水彩色画法

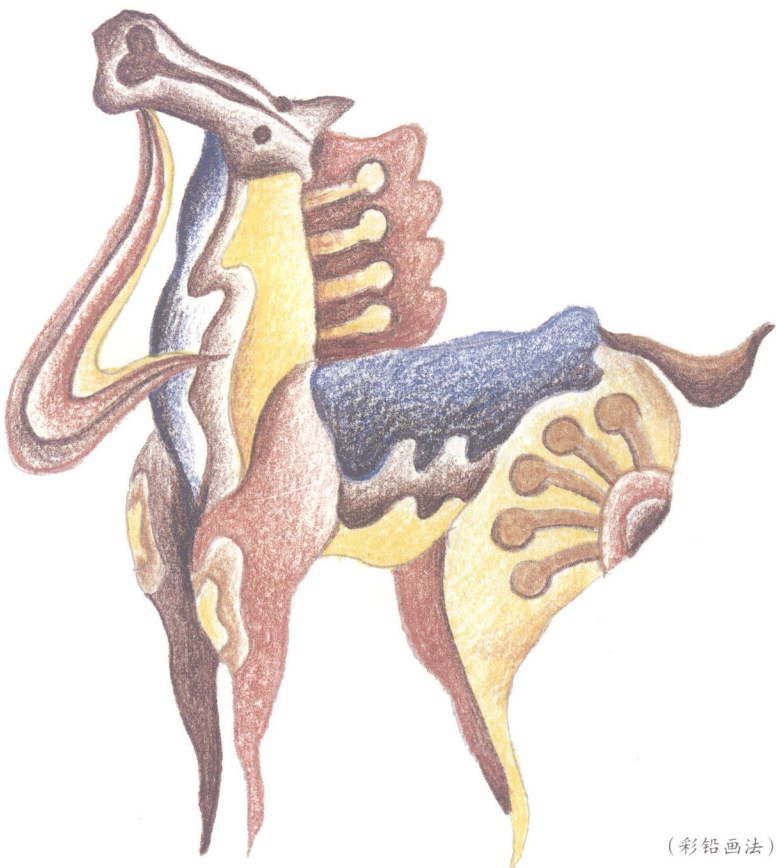
借鉴水彩色的特性来装饰图形,通过水色之间互相晕渗的效果来得到不同的肌理变化。运用中可使用多种颜色进行渗和,这样可得到更为微妙的效果,也使画面的视觉性加强,层次丰富。(参看水彩色画法例图)

(水彩色画法)

⑥ 彩铅画法

彩铅画法是一种较新的画法,现代的彩铅由于质量有所改进,色泽及手感都比以前的彩铅好用多了,特别是水性彩铅,应该比较理想的工具。彩铅画法最好选择一些有少许底纹的纸张来进行制作,这样效果会更突出。(参看彩铅画法例图)

(彩铅画法)

3. 色彩图案设计步骤

① 工具与纸张的准备

画笔：羊毫类毛笔较佳，如狼圭、羽箭等，大中小号各一支。

尺具：圆规、三角板、直尺、曲线板、直线笔等。

颜料：水粉色、水彩色，水粉色最佳。调色盒。

纸张：素描纸、绘图纸、拷贝纸等。

② 绘制步骤

a. 草图：最好先用铅笔打稿，并逐步修改好。（例图①）

b. 拷贝：将初稿用拷贝纸拷贝上正稿纸，并用铅笔描下图形，上底色。（例图②）

c. 着色：最好先从主体形开始上色，以尽快确定主要色调。（例图③）

d. 完稿：上完所有的色彩，并加以调整，如有技法运用，可另外加上。（例图④）

（图①）

（图②）

（图③）

（图④）