

21世纪

技法系列丛书

美术设计解误法

SHENJI

图案设计

MEISHUSHEJIJIEWUFA

回顾 编著

1
43

辽宁美术出版社

21ST CENTURY
LIAONING FINE ART PUBLISHING HOUSE

美术设计解误法——图案设计

• 回 顾 编 著 •

辽宁美术出版社

策 划: 吴成槐
责任编辑: 张东明 李 嫒
洪小冬

图书在版编目(CIP)数据

美术设计解误法: 图案构成设计/回顾编著. - 沈阳:
辽宁美术出版社, 2000. 1
ISBN 7-5314-2364-2

I. 美… II. 回… III. 图案-设计 IV. J51

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2000)第 01031 号

目 录

CONTENTS

第一章 图案设计概论	3
一 图案的概念	
二 图案的构成与应用	
三 图案的特性	
第二章 图案形式原理	4
一 对比与调和	
二 均齐与平衡	
三 条理与反复	
四 节奏与韵律	
五 比例与尺度	
第三章 图案的形态	5
一 偶然图形	
二 几何图形	
三 具象图形	
第四章 图案的组织形式	6
一 单独纹样	
二 适合纹样	
三 连续纹样	
第五章 图案的表现技法	14
一 材料与工具	
二 表现技法	
第六章 图案的色彩设计	17
一 图案设计的色彩原理	
二 图案设计的配色	
三 图案设计的方法步骤	

附 记

本书的图案设计作品,除作者的作品外,还选用了鲁迅美术学院染服系部分学生作品,作者有:

宋 悦 郭 宇 卢 嘉 曹 扬 刘 娜 张 玲
王 莲 王朝辉 韩 方 王 博 陈 玲 倪 明
袁 帅 杨傲云 李 岩 颜大成 来 颖 王 蔚
孟 研 任 凭 白 鑫 李 湛 苏明哲 金英子
安建国 孟 晖 魏 芳 王家琳 陶 华 牛 梅
朱 燕 王 路 王柳春 陈玉飞 李 丹 齐 麟
宋敏欣

此外,有的学生作品因未署名在此无法登录,深表歉意。最后还要感谢部分学生作品的指导教师:王庆珍、庄子平两位先生的鼎力支持。

辽宁美术出版社出版

(沈阳市和平区民族北街 29 号 邮政编码 110001)

沈阳七二二工厂印刷 辽宁美术出版社发行

开本:880×1230 毫米 1/16 字数:30 千字 印张:3

印数:5001—8000 册

2000 年 1 月第 1 版 2001 年 2 月第 3 次印刷

责任编辑:李 嫒 责任校对:孙 红

封面设计:张东明 版式设计:李 嫒

定价:16.00 元

第一章 图案设计概论

一 图案的概念

图案是装饰艺术的一种,图案的设计是按照形式美的规律,在工艺材料、功能用途、经济条件和社会审美需求等前提条件制约下,充分发挥艺术想象,调动一切可视的图形、色彩、构图、技法,创造出具有实用性和装饰美的艺术形式,从物质上和精神上美化人们的生活。

关于图案的定义,我国历来有广义狭义两种说法。广义上讲,图案是预先绘制的工艺美术品或实用美术品的造型、纹样、色彩的图样或方案的总称。狭义上讲,图案是指器物上的图形与色彩的设计。这两种说法表面看来是多与少、广与狭的差别,实则是对传统图案与现代图案不同的诠释。

图案这一专有名词最初是由日语“デザイン”和英语“Design”派译而来。而无论是“デザイン”还是“Design”,在19世纪下半叶之前都指的是图案,即包涵器物的造型、纹样与色彩的图样或方案。这一含义实际上是手工艺时代“工艺美术即图案”工艺观念的反映。20世纪,伴随着西方现代工业及其设计的兴起,“Design”最终确立为必须考虑功能、构造、生产技术,具有设计、计划意义的用语——设计。而“デザイン”在今天所表示的意义也与“Design”相一致,凡是有目的性的造型活动,如工业制品、展示、商业、印刷、视觉设计等都可称为“デザイン”或“Design”。

显而易见,在现代工业设计高度发展的今天,图案与设计相比是相对为小的范畴,是设计的一个组成部分,图案不能代替造型设计,图案的确切含义应该是图形与色彩的设计。

二 图案的构成与应用

图案如果从应用角度来看,可以分为基础图案和工艺图案两大类。基础图案侧重于图案的基础理论、构成法则以及表现技能等的教学与研究;工艺图案则是结合某种产品的使用功能、工艺材料、经济条件以及社会审美及消费心理等而进行的专门设计。基础图案是工艺图案的基础,工艺图案是基础图案的应用,并且促进基础图案的发展。

图案的基本构成因素是图形、构图、色彩和表现技法。图形是图案的主要造型要素,按其形态大致可分为具象图形和抽象图形两类。具象图形主要是以自然物象为素材,经写生变化等艺术加工创作而成。这类图形按素材来源及应用习惯分为植物图案、动物图案、人物图案和风景图案等。抽象图形是运用几何学原理,以抽象的点、线、面等几何形为造型要素组合而成的图案。此外,还有介于抽象与具象之间的意象图形、偶然图形、微观图形等。图案的色彩根据实用与审美的要求,在色彩的色相、明度与纯度的不同组合中,可以配制出或醒目强烈或优美柔和等色调,给人以兴奋、愉快、恬静、优雅等不同的审美心

理感受。图案的构图则是按照图案的装饰部位及使用目的,分为单独图案、适合图案和连续图案等。

图案的应用范围十分广泛,图案形态存在于平面(二次元)和立体(三次元)的空间之中,应用于广泛的现代设计领域,例如:

纺织品设计:如服装面料、装饰布、壁挂、地毯、壁纸等设计。

印刷设计:如广告、包装、书刊、样本、信笺、礼仪品等设计。

视觉传达设计:如商标标志、徽章、店面牌匾、交通及公共标识等设计。

环境设计:如室内外建筑装饰、室内饰品、壁饰等设计。

工业制品设计:如家用电器、交通工具、日用器皿等的标识、图案等,有人把这一部分设计称之为立体图案。此类图案的设计除了考虑平面图案的基本因素外,还要考虑立体造型、功能结构等要素,以达到两者的有机结合。

三 图案的特性

图案作为装饰艺术的一种,与绘画、雕塑等纯艺术是有所区别的,有着自己独特的风格特点。阿恩海姆在与纯艺术的比较中认为装饰艺术的特性是:①构成整体的部分,而不是一个自我完善的小整体。②是单调的内容,而不是复杂的内容。③是简单的和规则的式样。这只是从表现形式层面来分析的,代表了装饰艺术的一个方面。而作为装饰艺术,尤其是图案的主要的本质的特征,则是由工艺材料、功能用途、经济条件和社会审美及消费需求等制约和影响下所形成的工艺性、适用性和装饰性等。

(一) 工艺性

图案作为器物的装饰或标识,它的实现需要两个前提物质条件,即它要有一定的荷载体,依附于某种材料;同时还要利用一定的生产设置和工艺条件,经过加工制作而成。因此,图案设计不能像纯艺术那样随心所欲,必须与一定的物质材料及生产工艺相结合,必须符合生产工艺要求,在特定的工艺材料等条件的限制下进行,这就是图案的工艺性。

工艺材料对图案设计的约束和限制,恰好为图案风格特点的形成创造了条件,甚至每一种工艺都能产生一种图案风格。如民间蓝印花布图案,为了使花板坚固耐用,而采取分块、断线、打点的方法,从而形成蓝印花布点状花纹的独特风格。然而,图案设计又不是消极地适应工艺条件,而是积极而充分地利用工艺材料,因材施教、扬长避短,变不利为有利,变局限为自由,从而创造出既有工艺特点又富于艺术表现力的图案形式。

(二) 适用性

图案设计最终要以产品的形式出现,而图案设计的产品按其功能与用途,大致可以分为下述几类:一类是欣赏性的,如壁挂、壁饰、特种工艺品等;一类是实用性的,如广告、标识、商标等;一类是欣赏性与实用性并重的,如花布、地毯、建筑装饰等。此外,在古代的或原始的艺术中,图案还被用于巫术的宗教目的,如面具、偶像、图腾柱

等。因此,图案设计要根据不同产品的使用目的及功能来进行。如欣赏性产品的设计,主要考虑使用对象的审美心理需求及时代流行趋势等;实用性产品设计则主要考虑功能与效用;欣赏与实用并重的产品设计要兼顾审美功能与使用功能的统一。

(三)装饰性

图案设计受工艺性和适用性的规范与限制,对所选的图案素材,往往不能像写实性绘画那样照搬自然,而是通过提炼简化、夸张添加、分解组合等变形、变色的处理方法,使自然形变得更简洁、更规整,符合生产工艺及实用目的的要求。同时通过变形整理,使其成为比自然形更典型、更强烈、更完美的艺术形式,更具装饰与审美特色。并且图案的装饰性还体现在对建筑、纺织品等器物的装饰设计之中,起到美化产品与环境的作用。

第二章 图案形式原理

一 对比与调和

对立统一的法则,是自然和社会的根本法则,在图案设计中,对比与调和就是这一法则的具体运用和体现。

对比,是指存在于图案中质或量方面的区别和差异的各种形式要素的相对比较。如构图的虚与实、聚与散,形体的大与小、方与圆、高与低,线条的粗与细、曲与直,色彩的明与暗、冷与暖等。在图案设计中把这些性质、分量、方向、色彩等相异的因素,如大与小、方与圆等组织到同一画面之中,使其并列或交错对比,则大的显得更大,小的显得更小,方的更方、圆的更圆……从而更加鲜明地突出了各自的特征。

对比在图案设计中的应用,可以产生生动、活泼、丰富的效果,给人以强烈、新鲜、运动和多样性的审美感受,因此,对比是差异性的强调,是求得变化的重要手段。然而,对比因素的运用要有一定的尺度和比例,否则过度对比又会造成画面松散、刺激和杂乱无章,而这个尺度和比例就是调和的原理。

调和,狭义来讲就是相同或适合,即图案的各种形式因素不是分离或排斥,而是相同或近似所产生的一致性和类似性。然而过分的同一又往往流于呆板和单调。而广义的调和即是多样的统一,是对比变化与谐调统一的有机结合。它是将图案中多种形状、色彩、方向、距离等要素,运用比例、平衡等原理组织起来,赋予其秩序的状态,从而产生和谐的美感。

一个完美的图案设计应该是,既要变化丰富,又要和谐统一,既要对比,又要调和。但是在图案设计中,对比与调和又不能平均对待,而应有主有次,相辅相成。应该或以统一为主,变化为辅,在统一中求变化;或以变化为主,有统一的因素,在变化中求得统一。

二 均齐与平衡

均齐与平衡是动力与重心两者矛盾的统一所产生的形态,是图案求得重心稳定的两种结构形式。

均齐,是依假设的中轴线或中心支点为基准,把原始形向上下、左右或周围(三面,四面或多面)反复配置,所形成的同形同量的所谓“镜式反映”的结构形式。

均齐的形式原理来自于现实对人们的启示。在自然界和人类社会,具有均齐形态的事物随处可见。首先,人自身的形体就是左右均齐的典型,自然界中动物的双翅、双足、双角,植物互生、轮生的枝叶等,无不呈现均齐的状态。

从心理学的角度来看,均齐的形式使人体两半的神经作用处于平衡状态,满足了人们生理上和心理上对于平衡的需求。同时,均齐的形式又是简单有序的,从而大大有利于人们对它的知觉和理解,因而均齐的形式又是原始艺术和一切装饰艺术普遍采用的表现形式。由均齐形式组成的图案重心稳定、结构严谨、形态整齐,具有庄重、整齐和稳定的美感。

平衡,是重心和力学原理在图案中的应用。从物理学的角度来说,一物体部分与部分之间由一支撑点支持,两者的力相互抵消为零,这叫作力的平衡。而在图案设计上,这种平衡主要是心理上的而不是物理的,是视觉从形体的形状、大小、材质、色调、位置等的感知中所判断的平衡感觉,而不是物理重量的均等。

平衡是均齐的一种变化的形式,它不同于均齐的同形同量的组合,而是依假设的中轴线或中心支点,在其上下、左右或周围配置同形不同量、或同量不同形,抑或是不同形也不同量的图案形式。在不失去重心的原则下,上下左右纹样或一大一小,或一多一少,或一方一圆,或一曲一直……呈现不对称的配置状态。平衡的形式是寓生动活泼于秩序规律之中,在整齐稳定中求变化,与偏重于静止和稳定的均齐形式相比,更具灵活多变的美感。

三 条理与反复

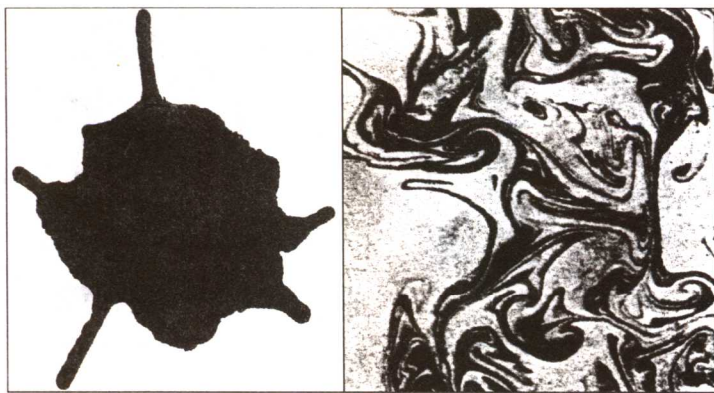
条理与反复是图案构成整齐的秩序美的基础,是在变化中求统一,在运动发展中求得协调一致的表现方式。

条理就是秩序,就是在图案设计上将纷繁复杂的多种形式要素组织成有秩序的基本单元,以及基本单元有秩序的反复。反复就是重复,就是具有条理性的基本单元在平面和空间中的反复出现,有规律地连续与延伸,有组织地变化与扩展,它是图案求得整齐美与统一感的基本构成原理。

条理与反复的原理,来自人们的劳动实践和对自然物象的观察体验。日月星辰的周而复始,春夏秋冬的往复交替,无一不昭示着条理与反复的客观规律及其所产生的美感效应。条理与反复是紧密联系的,条理包含反复的因素,反复是条理的主要体现形式。

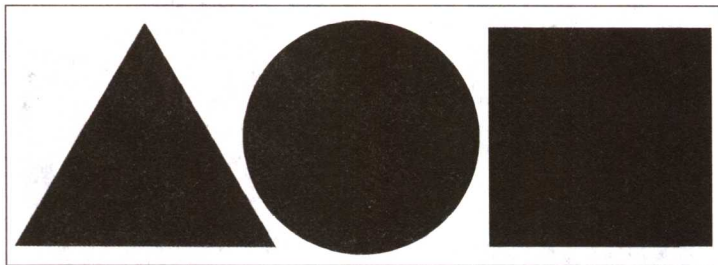
四 节奏与韵律

条理与反复是构成节奏与韵律的基础。节奏在音乐中被定义为“相互连接的音阶经时间的秩序”,在图案中则是简单重复排列的形态或构造。如将基本形按一定的比例、角度、方向、距离反复排列,作空间位置的伸展,就会产生节奏感。节奏具有整齐一致的机械美的特点。

(图 1)

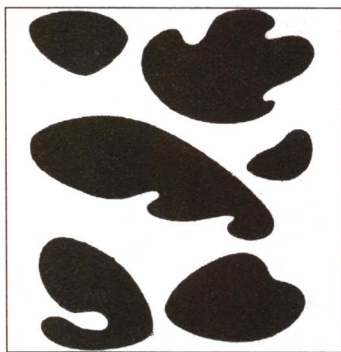
(图 2)

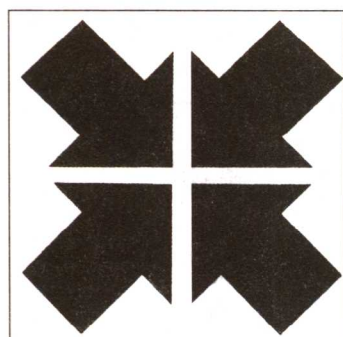
(图 3)

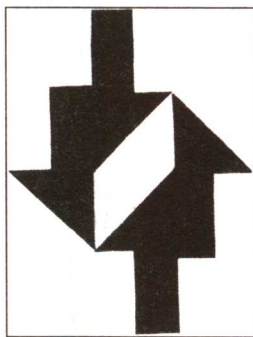
(图 4)

(图 5)

(图 6)

(图 7)

韵律是有变化的反复。它赋予重复的音节或图形以强弱起伏、抑扬顿挫的规律性变化。如将图形以转折、回旋、正反、渐变、发射等手法,构成有规律和条理的变化形式,就会产生具有优美的律动感的韵律。

五 比例与尺度

图案设计要想达到既赏心悦目又合理自然的效果,还必须研究图案与装饰对象,图案内部各造型要素之间的比例尺度关系,这就是比例与尺度的法则。

尺度一般是指各种物体的横宽、竖长的实际尺寸。如建筑、器皿、家具等立体造型的长宽高,以及平面图案的长与宽等。而比例则是指物体的整体与局部、部分与部分之间长度、体积与面积等的比率、对比关系。如若使建筑、家具、器皿等在人使用时获得便利,就要以人的尺寸和行为上的不同比例作为标准去进行设计,考虑造型物的尺寸与人使用上的关系。同时,比例又是构成器物美感的重要因素,良好的比例可以造成器物合乎逻辑的整体和谐的比率关系,也就是我们平常所说的“比例和谐”。

比例与尺度除了应用于立体器物的造型设计外,在平面的图案上则表现为图形的大小、多少等的比例关系,如主体形与附属形、花与叶、图与底、主体色与陪衬色等,都要有适当的比例和尺度关系。良好的比例和适当的尺度是一幅完美的图案设计所必不可少的。

比例的等差可分为单数:1、2、3、4、5……,双数:2、4、6、8、10……,级数:2、4、8、16、32……。其中可以组合成多种比例关系,而一些理想的比例,如黄金比(比值为1:1.618)在图案设计中一直被普遍应用。

第三章 图案的形态

图案的构成包括形态、构图、色彩、表现技法诸因素,而形态是构成图案最基本的造型要素,正如俗语所说:“皮之不存,毛将焉附”,没有图形,色彩、构图等都无从谈起。图案的形态按其形式概念及来源,大致可分为偶然图形、几何图形和具象图形等三大类。

一 偶然图形

偶然图形就是不经意的偶然出现的图形。如墨水湮渗的形,烟和雪飘浮的形,水面上浮动的油或墨的形,摔碎物的形等。这些图形本来是自然规律的结果,是不可预测的自动形、自然形,然而,在设计中则可以有意识地利用多种方法,如墨流、渗化、滚压、喷洒等,制作出多种偶然形,在图案中用作主纹、底纹或肌理处理,会产生自然、神秘、变幻莫测等艺术效果(图1、2)。

二 几何图形

几何图形是具有数理规则性的图形,是一种像文字一样为人类大脑创造出来的,可以利用仪器绘制的,可以机械重复,容易复制或增缩的抽象、概念的图形。几何图形因此又叫作纯粹形态。

几何图形可以分为规则几何形和不规则几何形两种

形态。规则几何形是以方形和圆形为基本形,将方形作直线系发展变化,将圆形作曲线系的发展变化,或将方形和圆形交叉构成,即可形成三角形、多角形、平行四边形、椭圆形、半圆形等多种几何图形(图3)。

不规则几何形是在规则几何形的基础上,经变形和自由分割形成的自由的多边形(图4、5)。

上述两种几何形还可以通过相接、重叠、透叠、相切,以及分割、组合等方法,创造出更多种几何图形来(图6、7)。这些形状各异的几何图形广泛应用于各种图案设计之中。

三 具象图形

具象图形是指具有自然形象特征的图形。它包括现实形态和传统形态两种类型。

(一) 现实形态

生活是艺术的源泉,丰富多彩的现实世界为图案设计提供了取之不尽的素材。现实形态就是存在于我们周围的一切物象,包括自然形态和人为形态。通常我们把现实形态归纳为植物、动物、风景、人物四种类型,并广泛应用到图案设计之中。

现实形态要转化为图案形态,必须经过写生——观察认识和记录现实形态,变化——将自然形态经删繁就简、提炼概括、夸张变形、分解组合等变化处理,改变现实对象的性质、形状、色彩等,使其脱离自然状态,升华为更典型、更理想、更完美、更具装饰性的艺术状态——图案。此种具象图形不仅在传统图案中,而且在现代的各类图案设计中也广泛采用(图8、9、10、11)。

(二) 传统形态

图案设计除了直接从现实生活中汲取营养外,还应向传统图案学习与借鉴。中外传统图案历史悠久、博大精深,不仅题材广阔、内容丰富、形式多样,而且各自形成了具有时代、地域和民族特色的图案传统。对传统图案的学习,主要是学习与借鉴其构成方法和表现形式,以及民族风格的继承等,作为现代图案设计的参考和依据(图12、13)。

第四章 图案的组织形式

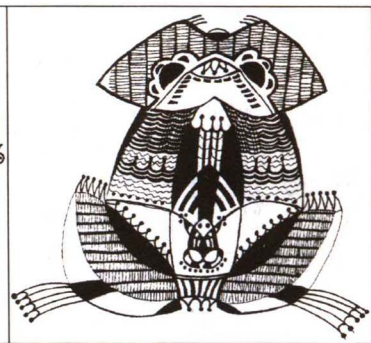
图案的组织形式是图案构成的主体。前面介绍的图案的形态还仅仅是图案构成的素材,一般不能直接应用到某一具体的设计之中,还必须根据实用的功能要求,适应生产工艺条件的限制,适合不同装饰部位,以构成法则为依据,经过一定的构成形式的组织,才能形成完美的又符合装饰目的的图案。

图案的组织形式也叫图案的构图,它好比文章中的“章法”,中国画中的“经营位置”,像建筑的框架、人体的骨骼、植物的枝干。它是通过一定的格式组织单元纹样,分割画面,将局部的零散的纹样素材,组织成完整统一的有严密的规律和秩序的图案。

图案的组织形式,分为单独纹样、适合纹样、连续纹样三大类。

(图8)

(图9)

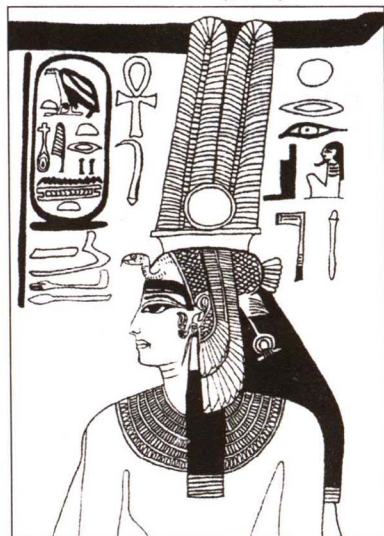
(图10)

(图11)

(图12)

(图13)

一 单独纹样

单独纹样是图案组织的最基本的单位,它是具有独立装饰价值的个体,是具有完整性和单项美的图案形式。它适用于建筑及器物的局部装饰、商标标识、单件纺织品(手帕、靠垫、服饰图案)等的装饰。单独纹样除了自身具有独立的装饰价值外,还是构成适合纹样和连续纹样的基础。

单独纹样的组织,要求结构严谨、造型完整、形态自由、外形独立。它可以自由处理形象,不受装饰空间外形的限制,因此又叫作“自由纹样”。同时,还要考虑在特定空间内图与底的空间分割的大小、疏密等的均衡关系,以期达到最佳的装饰效果。

单独纹样的组织结构,有对称式、平衡式两种。

(一) 对称式

对称式亦称均齐式,它是在假设的中轴线的左右或上下配置等形、等量、等色纹样,或以一点为中心,其上下、左右纹样完全相同的组织形式。这种对称形式又称之为镜面对称或绝对对称。此外,还有在中轴线或中心点上下、左右配置的纹样,主要部分相同,局部稍有差异,静止中赋予些灵动,这种均齐形式叫作相对对称。

对称式单独纹样具有规则整齐、庄重平稳、静态的装饰美感。其构成形式有:

- 1 左右对称(图14)。
- 2 上下对称(图15)。
- 3 多面对称(图16)。
- 4 转换对称(图17)。
- 5 综合对称(图18)。

(二) 平衡式

平衡式也叫均衡式,它是在假设的中轴线或中心点的左右或上下配置异形同量或异形异量的纹样。平衡式单独纹样组织结构比较自由,没有固定格式的限制,只要求纹样的组织排列保持画面的平衡和布局的合理,其特点是生动活泼、变化丰富、富于动感。平衡式单独纹样的构成形式有:

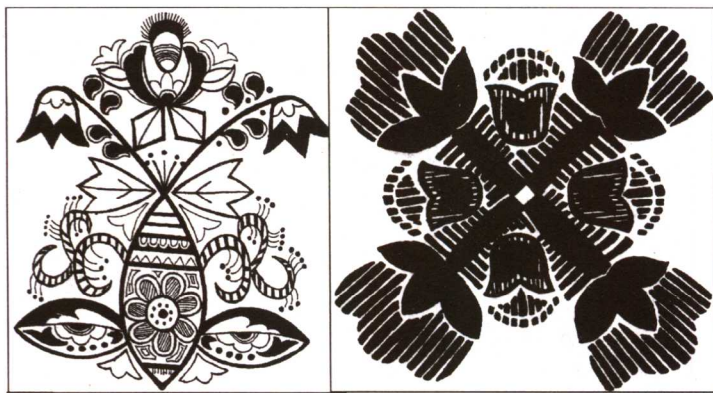
- 1 相对(相背)式(图19)。
- 2 涡旋式(图20)。
- 3 重叠式(图21)。
- 4 综合式(图22)。

(三) 单独纹样设计容易出现的问题

1 容易与单项变化混淆。如以花卉为素材组成的单项花卉图案,可以是一个花头,也可以是一片叶子,可以不完整。而单独纹样则要求必须完整,它要像折枝花那样,有花头、花苞、枝干、叶片。(图23)所列的纹样就不完整。

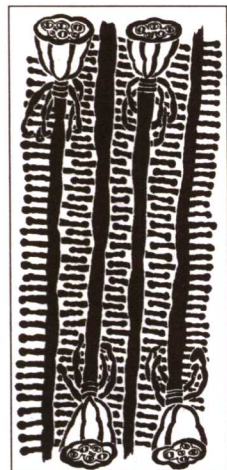
2 纹样结构囿于自然。有些纹样尽管完整,但纹样的结构囿于自然,近似于写生资料。单独纹样应该是将图案素材按照一定的构成格式重新组织,使之成为脱离于自然的装饰性的图案。(图24)所示纹样就是停留在写实变化状态中,只能算作单项变化图案,而不是单独纹样。

3 如(图25)所示纹样,虽然符合单独纹样的要求,但

(图14)

(图16)

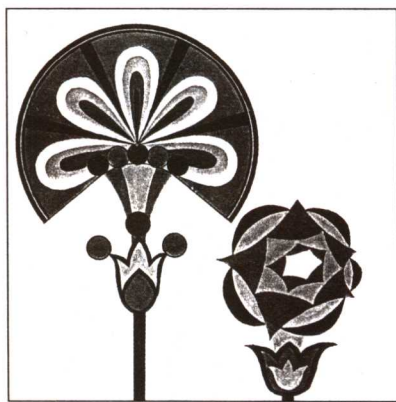
(图15)

(图17)

(图18)

(图19)

(图20)

(图21)

纹样组织简单地套用既定的格式,简单而呆板。一幅完美的单独纹样应该是,既要按照单独纹样的要求和格式加以组织,又要结合具体的素材加以灵活运用和创造发挥,使纹样既独立完整、富于装饰性,又生动自然。

二 适合纹样

适合纹样是组织在一定外形范围内并与之相适应的独立完整的装饰图案。也就是当一个图案应用于某一特定的装饰场合或部位时,图案的组织必然要适应被装饰场合或部位的形状,具有明显的适合形特征,因此叫适合纹样。

适合纹样的组织有两个基本要求:一是纹样的组织一定要适应外形,结构严谨,构图完整,与装饰形状有机结合,即使去掉外形,图案仍然保持外形轮廓的特征。二是纹样的组织既要适合又要合理自然,使纹样舒展自然,而不生硬勉强,达到纹样结构、组织形式与装饰形状完美的统一。

适合纹样依据装饰场合或部位的外形及组织形式,分为形体适合纹样、角隅适合纹样和边缘适合纹样等。

(一)形体适合纹样

形体适合纹样是适合纹样中最基本和主要的一种,应用范围也十分广泛。根据装饰场合和部位的不同,形体适合纹样的外形有多种,大致可分为几何形和自然形两大类。几何形有方形、圆形、三角形、多角形、椭圆形等,自然形有桃形、扇形、葫芦形、花形等。

形体适合纹样的组织形式很多,归纳起来有均齐型、平衡型和综合型三种。

1 均齐型形体适合纹样

均齐型属规则性的组织形式,它常以几何学的划分方式作为骨法的构成基础,故结构严谨、布局舒展、规律性强。均齐型形体适合纹样的组织形式有:

①直立式:纹样组织以中轴线为基准,其左右或上下采取同形同色的对称形式,纹样均匀平稳(图26)。

②辐射式:以中心点为基准,纹样以十字、对角线或米字格等骨架向外或向内作离心或向心的辐射构成。纹样一般由中心花纹、四边花纹和四角花纹所组成,层次丰富,纹样丰满(图27)。

③旋转式:纹样按回旋形、螺旋形或风车形等格式配置,是一种律动感很强的纹样形式(图28)。

④转换式:又称“倒置式”和“拟对称式”。它是将画面以中轴线进行分割,在其左右或上下的空间内,将同一纹样作倒置或转换配置,在同一中求得变化(图29)。

2 平衡型形体适合纹样

平衡型适合纹样构图灵活、富于变化。其组织形式有三种:

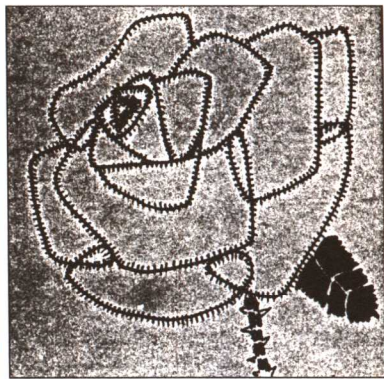
①在中轴线的两侧或中心点周围配以异形同量或异形异量的纹样(图30)。

②以S形线、涡形线或乙形线等构成骨架组织纹样,在律动中保持形、色、量的均等(图31)。

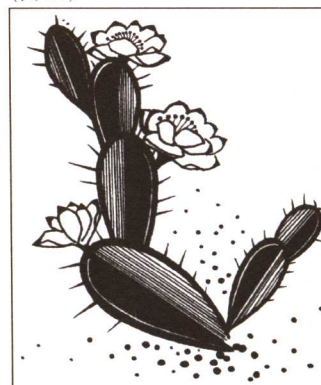
③没有固定的骨架,纹样的安排比较随意,类似于散点式。此类纹样的组织,要注意安排好主与次、聚与散,以及

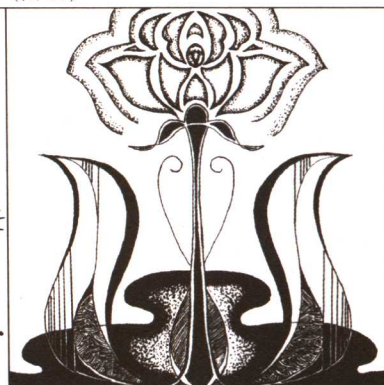
(图 22)

(图 23)

(图 24)

(图 25)

(图 26)

(图 27)

(图 28)

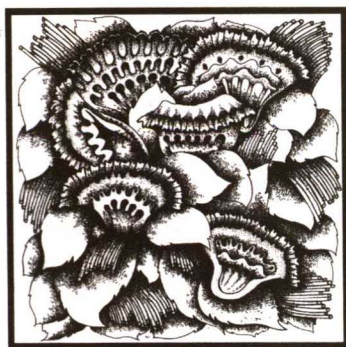
(图 29)

(图 30)

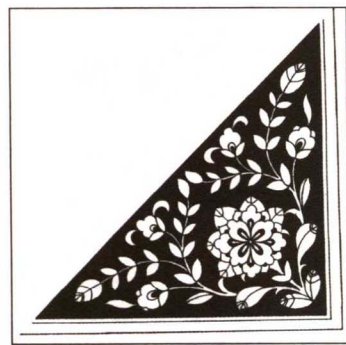
(图 31)

(图 32)

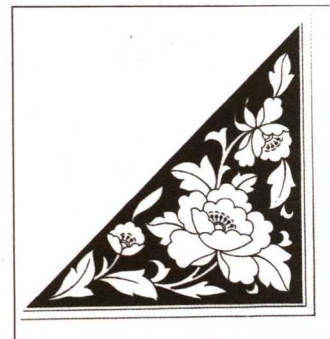
(图 33)

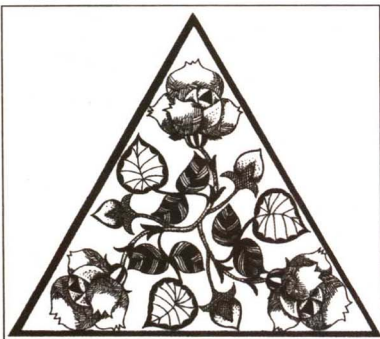
(图 34 - ①)

(图 34—②)

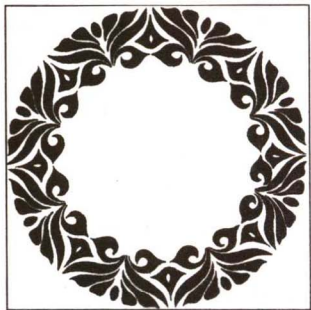
(图 35 - ①)

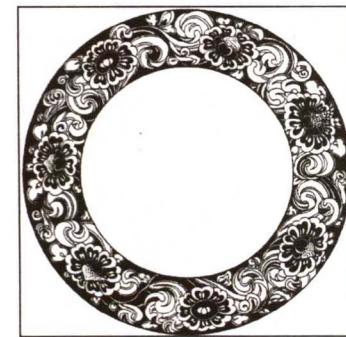
(图 35—②)

(图 36)

(图 37)

(图 38)

(图 39)

纹样在特定外形空间内的布局均衡,与外形相适应(图 32)。

3 综合型形体适合纹样

形体适合纹样的组织也不局限于以上两种组织形式的单独应用,有时还将两种形式加以综合运用,甚至还将单独纹样与二方连续等连续纹样相互组合,使形体适合纹样组织丰富多样(图 33)。

(二)角隅适合纹样

角隅适合纹样又称角隅纹样,它是装饰在各种形体转角部位的纹样,多用于建筑装饰以及纺织品如地毯、台布等的装饰设计,也用于书籍装帧和包装设计等。角隅适合纹样一般是在外形呈直角三角形的范围内进行组织设计,但在某些场合如地毯、台布、建筑的天井等转角装饰中,角隅纹样的外面是适合直角的,而里面却是开放的,以利于与中心纹样的呼应结合。并且也有大于九十度或小于九十度的角隅纹样。

角隅适合纹样的组织形式大致也分为均齐式和平衡式两种。

1 均齐式角隅适合纹样

纹样在三角形的范围内,以中心直线为基准,向两侧作同形同量的纹样配置,纹样平稳严谨,与中心纹样配合起来,整体感强(图 34 ①~②)。

2 平衡式角隅适合纹样

纹样以 S 形线或涡形线等构成骨架,在三角形的范围内均衡布置并与外形相适应。其特点是生动活泼,一般多与周边连续纹样相结合,构成边缘适合纹样(图 35 ①~②)。

(三)边缘适合纹样

边缘适合纹样是围绕特定形体,如方形、圆形、三角形、菱形等的四周边缘进行装饰的纹样组织形式。边缘适合纹样常用于建筑天井、宣传栏、书籍封面、地毯、手帕等的装饰。边缘适合纹样与二方连续的边饰纹样不同之处在于:其一它要适应外形轮廓,其二它要求独立完整,构成相对独立封闭的边缘纹样,而不像二方连续纹样那样可以无限延长。

边缘适合纹样在使用上,有时自身组织得丰满即可构成独立完整的装饰图案,而多数情况下或单独组织或与角隅纹样组合构成边缘纹样,用来配合或衬托中心花纹。

边缘适合纹样的组织形式有:

- 1 对称式(图 36)。
- 2 散点式(图 37)。
- 3 连续式(图 38)。
- 4 平衡式。

(四)适合纹样设计容易出现的问题

1 纹样组织不适应外形。这种情况往往是只画出一个方形或圆形的边框,而内部纹样组织得像自由的单独纹样(图 39)。正确的设计应该是纹样的组织去掉外形轮廓后,自身也是外形轮廓的形状。如(图 27)。

2 过于简单地适应外形。有的适合纹样的设计消极适应外形,纹样的组织顺着外形跑,外形是圆的,纹样的外边也就画成简单的圆形(图 40)。正确的设计应该是既

适应又要合理,纹样的组织大体上是外形的形状,而局部又有小的起伏变化,如(图28)。

3 纹样的形象与组织不完整,或没有构成组织,纹样显得零乱、分散、残缺(图41)。正确的设计应该是,纹样独立完整并有一定的组织形式,组织形式可以是显性的,也可以是隐性的,如(图31)。

4 纹样的组织过于平均,纹样没有主次、大小、聚散等的变化,画面没有重点(图42)。正确的设计应该是图案上的局部花纹,如中心花纹、中间层次花纹或边角花纹,应有大有小,有主有次。或以中心花纹为主,或以周边及四角纹样为主,在图案中形成主体花纹、陪衬花纹和点缀花纹的不同层次,如(图27)。

三 连续纹样

连续纹样是以单独纹样为其基本单位,以组织形式或骨架结构为其连续排列的依据和规范,将一个或多个单独纹样,按照一定的组织形式重复排列连接而成的装饰图案。连续纹样是骨架结构的重复性与单独纹样的连续性的统一。

连续纹样显示了条理与反复的形式美,具有很强的装饰效果,适合连续化的生产加工,广泛应用于各种日常用品的装饰。

连续纹样的组织形式通常分为二方连续和四方连续。

(一) 二方连续纹样

二方连续纹样是运用一个或一组单位纹样,进行上下或左右有条理的反复连续排列。向左右方向连续排列的叫横式二方连续;向上下方向连续排列的叫纵式二方连续;向倾斜方向连续排列的叫斜式二方连续。而无论是横纵排列,二方连续纹样都是呈带状,因此又叫带状纹样,并且由于二方连续通常用作边饰,故又叫作花边纹样。

二方连续纹样在实际应用中常作为建筑、书刊、包装、日用器皿、染织、服装等的边饰。二方连续纹样除单独应用外,有时还与适合纹样等配合应用,成为复合型装饰图案的组成部分。

二方连续的组织形式有很多,可以概括为散点式、连续式和综合式三种类型。

1 散点式二方连续纹样

散点式是以一个或一组单独纹样为单位,向两个方向连续排列构成的,纹样的排列呈一个个散点,互不连接。散点式二方连续纹样的组织要注意单位纹样的大小、排列的疏密关系,以及点与点之间的连续呼应关系,做到“形散而意连”。散点式二方连续纹样富于节奏的美感。

散点式二方连续纹样的组织形式有:

① 直立式。这是散点式二方连续纹样的基本格式。单位纹样的排列与接续采取平接的方法,呈垂直的、规则的、对称的散点排列(图43)。

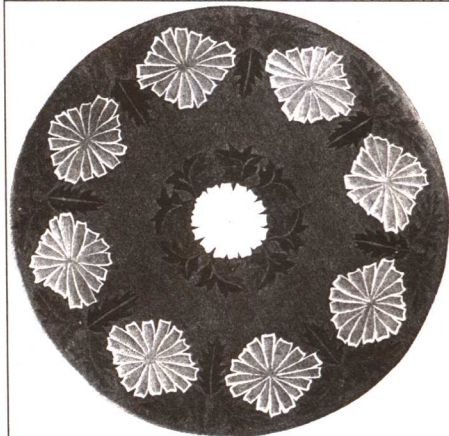
② 倾斜式。单位纹样的排列与接续采取斜接的方法,以 45° 或 60° 的倾斜角度作散点排列,纹样富于动感(图44)。

(图40)

(图41)

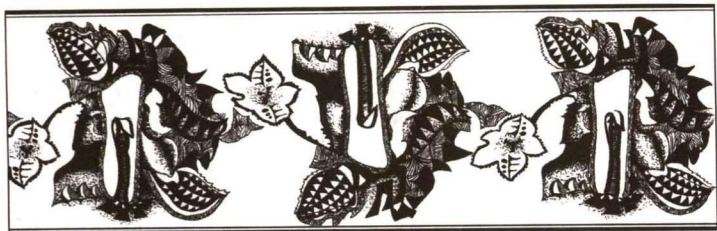
(图42)

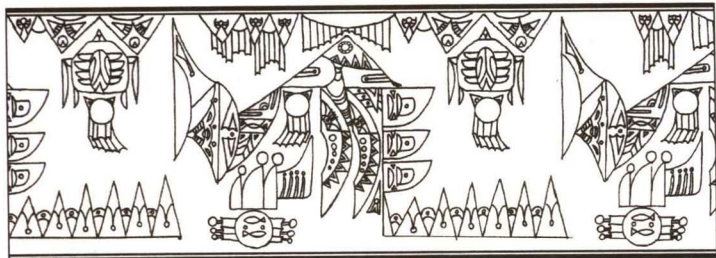
(图43)

(图44)

(图 45)

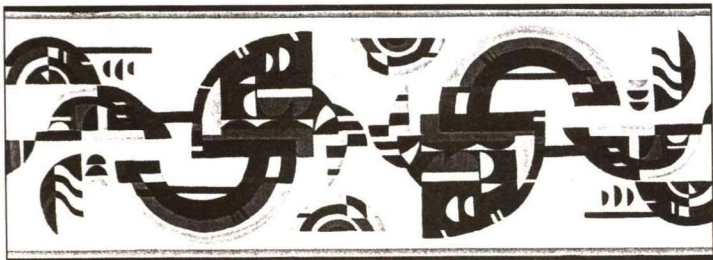
(图 46)

(图 47)

(图 48)

(图 49)

③ 主次式。此种纹样由一大一小两个单位纹样间隔排列,构成有大小主次变化的二方连续纹样(图 45)。

④ 上下式。单位纹样的排列与接续采取错接的方法,上下易位,一上一下的分列,反复连续,增加纹样的起伏变化的节奏感(图 46)。

2 连续式二方连续纹样

连续式二方连续纹样,是单位纹样的排列和接续相互连接,构成连续不断的纹样形式。纹样富有跌宕起伏的律动的美感。其组织形式有:

① 波浪式。以一起一伏的波浪式曲线,重复连续构成。纹样的组织以波线为主脉,沿着波线的线形顺势填布纹样,并在以波线区划出的波峰和波谷的空间内逆向填充适形单位纹样。纹样波浪起伏、连绵不断,优美而流畅(图 47)。

② 折线式。以三角形或梯形折线连续排列而形成的连续纹样。折线在纹样中可以是显性的,直接显露在外;也可以是隐性的,由具体的花形所构成。在分割出的三角形或梯形空间内填充适形的单独纹样,纹样具有刚健有力的特点(图 48)。

③ 连环式。亦称接圆式,它是将单体的圆形或椭圆形以相接、相切或反转连续等方法接续起来,形成的二方连续纹样(图 49)。此外,以此种方法还可以将菱形、六角形等形体连接组织起来,构成二方连续纹样。

④ 自由连接式。单位纹样属平衡型自由纹样,纹样与纹样之间的连接也较为自由和自然,可以是平接,也可以是错接等,方法多样,没有固定的模式(图 50)。

3 综合式二方连续纹样

综合式二方连续纹样是多种骨法格式混合应用的组织形式。它是将上述的散点和连续等组织形式,两种或多种相互结合,组合运用,可以产生多种综合构成形式。如有:

① 波线与散点结合式(图 51)。

② 折线与散点结合式。此种形式既可以以菱形连续为主体、在其上下分割出的空间内填充三角形,构成所谓“一整二剖式”连续纹样。也可以三角形折线为构成骨架,在其分割出的空间内填充三角形,构成所谓“全剖式”(上下填充的三角形为菱形的一分为二)连续纹样(图 52)。

③ 多种组织形式的组合构图。将多种组织形式组合或重叠,形成纹样复杂、层次丰富的二方连续纹样(图 53)。

④ 多条二方连续纹样的组合。为了实用需要或丰富纹样的表现力,可将多条二方连续纹样组合起来加以运用。一般为三条组合,即以中间一条纹样为主体,上下各配置一条陪衬的纹样,当然也有多条二方连续纹样的组合(图 54)。

4 二方连续纹样设计容易出现的问题:

① 二方连续纹样是由单位纹样连续排列而成的,有的纹样在设计单位纹样时,由于没有考虑纹样的连续、呼应、穿插、衔接等因素,故当单位纹样连续排列起来后,

或没有连续的效果,或接续混乱(图55)。正确的设计应该是在设计单位纹样时,就要考虑纹样的连接以及与组织形式的结合。

② 有的二方连续纹样设计,简单套用既成的组织格式,纹样组织得过于简单呆板(图56)。正确的设计应该是,虽然也是以某种组织形式为基础,但在运用时还要加以发挥创造,使纹样与骨架格式结合得巧妙自然。

(二) 四方连续纹样

四方连续纹样是以一个或几个单位纹样,按照一定的组织形式向上下左右四个方向连续反复排列,并可无限扩展的装饰图案。四方连续纹样适合于大面积的装饰,常用于印染花布、壁纸、瓷砖等装饰图案设计。

四方连续纹样的组织形式很多,归纳起来有散点式、连缀式、重叠式、几何式和综合式等几种类型。而不论哪种类型的四方连续纹样,都要求纹样宾主分明、层次有序、穿插自然、彼此呼应,画面疏密得当,空间平衡均匀。

1 散点式四方连续纹样

散点式四方连续纹样是在特定的单位面积里(长宽尺寸及比例的大小要依生产工艺要求而定,也叫一个花回单位或循环单位),配置一种或数种单位纹样,纹样之间互不连接,呈散点状排列。散点式四方连续纹样又分为规则性散点式和自由性散点式两种组织形式。

规则性散点式。其排列方法是将单位纹样按一定的格式,或横竖成行,或竖向成行、横向错位等有规则和均匀地分布在规定的范围内,纹样具有规整、稳定、均齐的特点(图57)。

自由性散点式。也称不规则散点式,它是在四方连续纹样中变化最多、适应性最强、应用也最为普遍的一种组织形式。

自由性散点式是将单位纹样不规则分散状分布在特定的单位面积里。它不必成排成行,也没有固定的构成骨架,灵活自由、生动活泼,但纹样的排列要依据平衡的原理,达到画面的均衡。并且要注意纹样疏密得当,避免出现空档(横、竖、斜向出现成行的空隙)。宾主有序、层次分明,花纹彼此呼应,形成内在的韵律,做到散而不乱,笔断意连。

自由性散点式的排列有一个散点、二个散点、三个散点、四个散点、五个散点、六个散点等,多至十多个散点,主要根据图案设计需要及点的大小来进行点的数量安排。一般单位纹样越大、点数越少,反之单位纹样越小,点数越多。散点太多容易散乱,点数太少又容易造成单调呆板,故最常见和实用的是三~六个散点。

① 一个散点排列。以一个单位纹样作上下左右反复连续排列而成(图58)。

② 二个散点排列。以二个单位纹样向四个方向反复连续排列而成,比一个散点略显灵活和生动些(图59)。

③ 三个散点排列。三个单位纹样可以题材、形状相同而动势朝向有变化,也可以是题材相同、形状各异或大小不同等,纹样排列均匀、穿插自然。在三个散点间再适当加些小的附点,会使其更有变化(图60)。

(图 50)

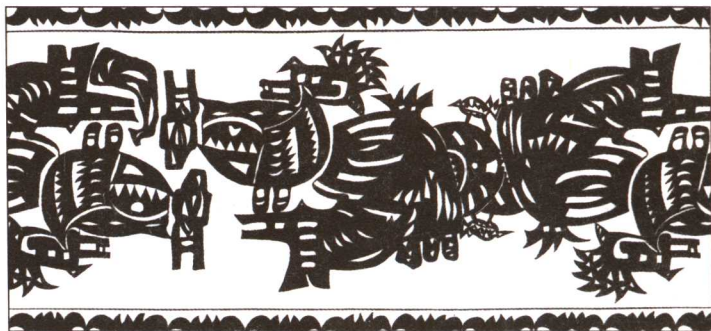
(图 51)

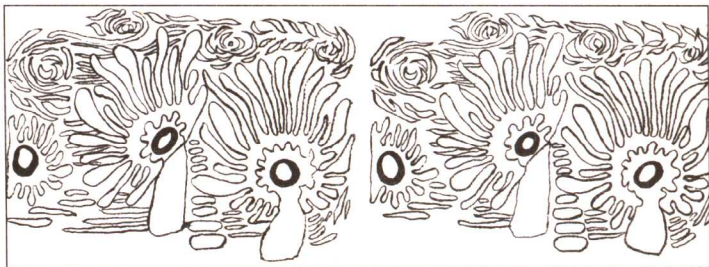
(图 52)

(图 53)

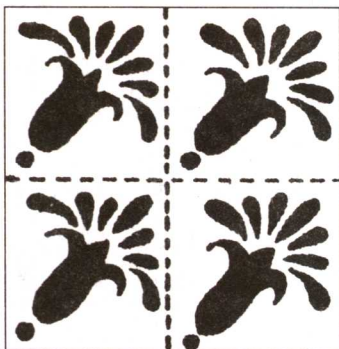
(图 54)

(图 55)

(图 56)

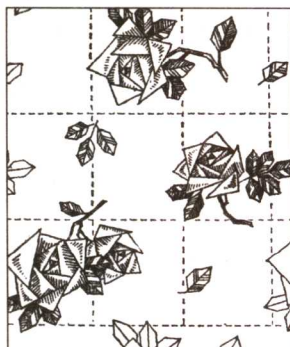
(图 57)

(图 58)

(图 59)

(图 60)

(图 61)

④ 四个散点排列。是四方连续纹样中应用最广的一种。此种排列,单位纹样大小适中,散点又较多,故花纹形象鲜明突出,纹样组织变化也丰富多样。在组织排列时要注意画面的均衡关系以及花纹之间的呼应关系(图 61)。

⑤ 五个散点排列。此种排列方法适用于中小型花纹,画面上点数较多,变化复杂(图 62)。

散点式四方连续纹样的循环连续的接版方法,结合生产工艺条件,分为平接与跳接两种。

平接,也叫平排,它是一个花回单位纹样直接向垂直、水平方向移动无限扩展连续,也就是一个花回单位的纹样上下相对、左右相连。这是最基本的接版方法,如(图 60)。

跳接,又叫斜排,它是依一个花回单位垂直边的等分点作一高一低阶梯式的循环连续,即沿着某一特定的斜线方向反复排列。由于等分点的多少不同(点不宜过多,必须是整数),跳接法又分 $\frac{1}{2}$ 跳接、 $\frac{1}{3}$ 跳接、 $\frac{1}{4}$ 跳接等,而 $\frac{1}{2}$ 跳接是最常用的。跳接法的特点是散点纹样上下交错、变化丰富,如(图 62)。

2 连缀式四方连续纹样

连缀式四方连续纹样是在特定的单位面积里,通过横纵曲直等排列骨架,或自然连接,使单位纹样穿插交错,相互连接。连缀式四方连续纹样的组织形式有很多,按其连接方式可分为有构成线的连缀和自然连缀两类。

① 有构成线的连缀式。是利用某种构成线的反复连续排列组成画面。如以阶梯线连缀、以折线连缀、以菱形线连缀、条纹连缀、波纹线连缀等。在构成线连续分割出的空间内填充单位纹样,或单位纹样与构成线连为一体,组成连缀式四方连续纹样(图 63)。

② 自然连缀式。单位纹样之间的连接没有明显的骨架,而是通过首尾相连、枝干相通等方法,使之自然连接起来,并形成内在的连续韵律。如中国传统图案中的折枝花、缠枝花等形式(图 64)。

(图 62)

(图 63)

(图 64)

(图 65)

3 重叠式四方连续纹样

重叠式四方连续纹样是在特定的单位面积里,以两种或两种以上不同形式的纹样重叠排列而成。其中可以一种纹样作地纹,另一种纹样作浮纹,浮纹重叠在地纹之上,形成两个层次。地纹排列一般采用满地花纹、连缀纹或几何纹等,浮纹多采用散点排列,以地纹陪衬浮纹。此外,还可以两种以上单位纹样相互重叠排列,形成三个层次以上的重叠式纹样。重叠式四方连续纹样具有纹样层次丰富、构成复杂的特点(图 65)。

4 几何式四方连续纹样

几何式四方连续纹样,是以几何线或几何形连续排列构成的。以直线和曲线的垂直、水平、斜向或交叉组合排列,可以构成多种几何式纹样。如以直线排列的条状纹样;以垂直线与水平线交叉排列形成的格子纹样;以直线的倾斜交叉排列形成的菱形纹样;以圆和圆弧线交织组合,相交或相切组成的圆弧纹样;以及将直线与曲线组合形成的曲直兼用的组合纹样等(图 66)。

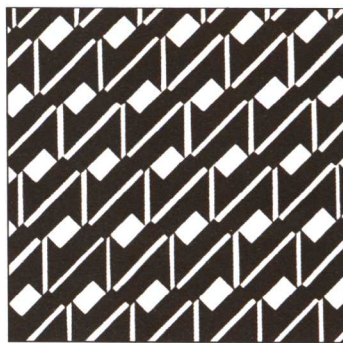
5 综合式四方连续纹样

以上述的两种或两种以上纹样组合排列构成。如将散点纹样与连缀纹样结合;将具象花纹与几何花纹结合;多种纹样重叠排列构成等,可以设计出丰富多彩的四方连续纹样来(图 67)。

6 四方连续纹样设计容易出现的问题

①在特定的单位面积里,单位纹样的分布不均衡。或纹样过于集中,画面出现空档;或又过于平均,纹样分散,没有重点和主体(图 68)。正确的设计是纹样的分布应该使画面平衡,并有主次、聚散的变化。

②单位纹样的分布集中于画面中心,单位纹样过于完整,这样既不利于接版,并且四方连续纹样的特点也不强(图 69)。正确的设计应该是画面既要有中心完整的单位纹样,也要有周边不完整的单位纹样,形成四边的对花点,并且看上去也有连续性的效果。

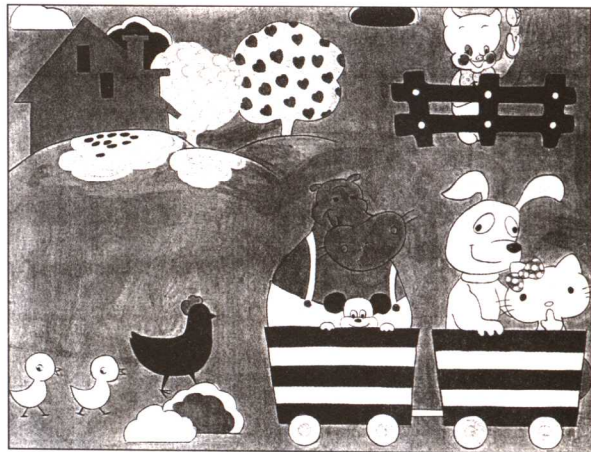
(图 66)

(图 67)

(图 68)

(图 69)

第五章 图案的表现技法

图案设计不仅要处理好图形、组织和色彩,还要有表现技法的配合,掌握和运用好各种表现技法,能够大大加强图案的艺术构思和表现能力,丰富图案作品的艺术表现力和感染力。

一 材料与工具

俗话说:“工欲善其事,必先利其器”,材料与工具是图案设计的前提和基础,并且与表现技法密不可分。每一种材料与工具必然有与之对应的表现技法,而每一次新材料、新工具的出现,必然带动技法的革新,新的表现技法就会不断地被创造出来。而多样性的表现技法为丰富多彩的图案的创作,提供了广阔的天地。

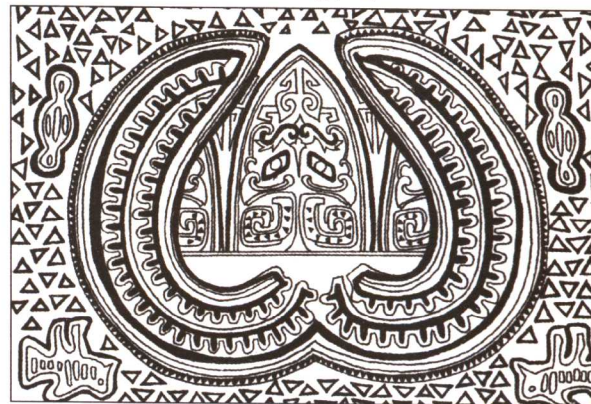
由于图案设计一般是使用颜料在纸上进行(电脑设计除外),因此材料主要有着色材料(颜料)和被着色材料(纸张)两部分。

(图 70)

(图 71)

(图 72)

(图 73)

(图 75)

(图 74)

(图 76)

(图 77)

(图 78)

(图 79)

(图 80)

(图 81)

(一) 纸张

纸张在图案设计中一般又分为起稿用的描图纸和正稿用的绘图纸。

1 描图纸,又叫拷贝纸,一般采用半透明的硫酸纸,画草图和起稿用。

2 绘图纸,画正稿用。绘图纸的选用要根据设计意图和表现技法的要求而定。一般性的图案设计多采用白卡纸,追求特殊表现技法的还可以选用水彩纸、宣纸、色卡纸等。

(二) 颜料

图案设计用颜料也是根据表现技法而有多种,主要分为黑白图案颜料和彩色图案颜料两类。

1 黑白图案颜料

黑白图案设计主要采用碳素墨水和绘画墨汁,个别也有采用单色的广告颜料。

2 彩色图案颜料

彩色图案设计所用颜料主要采用广告颜料(也叫水粉色),以及水彩颜料、照相透明色、油画颜料、丙烯颜料等。此外,还有各种色笔类、喷笔类(在工具部分介绍),转印或拼贴用的色纸或花纹纸等。

(三) 工具

图案设计的工具可分为描绘用笔和绘图工具两类。

1 描绘用笔

铅笔,起稿用。一般选用软硬适度的 HB 铅笔。

钢笔,描绘黑白图案用。也可选用绘图笔(针管笔)、原子笔等。

毛笔,设色描图用。一般要选用勾线用笔,如小描笔等;涂色用笔,如叶筋笔等;涮色用笔,如大号水粉笔等。

色铅笔、马克笔、粉彩笔、蜡笔等彩色笔。

2 绘图工具

尺类,常用的有三角尺、直尺、云尺等。

仪器,常用的有圆规、直线笔(鸭嘴笔)等。

喷笔、喷枪、气泵等。

剪子、美工刀等。

二 表现技法

图案的表现技法丰富多样,现选其主要的技法介绍如下:

(一) 点的表现技法

点是图案设计中经常使用的一种表现方法。从点的形态来看,点有规则点和不规则点,如圆点、方点、三角形点、锯齿点、泥点等。在表现上,点通过疏密、聚散、规则、散点等多种排列组合方式,既可移动形成点的线化,表现图形的轮廓(图 70),也可聚集产生点的面化,表现图形的形体、明暗、质感等(图 71)。还可以通过点的疏密、大小等的排列变化,形成深浅明暗的层次变化。点具有虚化的性质,虽然有时也表现主体花纹,但多数用作地纹,以陪衬和突出主体花纹,并与线面结合起来使用(图 72)。

(二) 线的表现技法

在图案设计中,线在刻画形象、构成组织和渲染艺术

效果等方面具有丰富的表现力。从线的形状和性质来看,有直线、曲线、长线、短线、粗线、细线、规则线、不规则线、流畅的线、顿挫的线等。在应用上,线可以单勾或双勾,表现形体的轮廓(图73)。可以交错、干擦、撇笔等形式,表现形体的结构、层次以及明暗立体关系(图74)。也可以通过自身的排列组合,构成条格、曲面等多种几何图案构成(图75)。

(三) 面的表现技法

面在图案设计中是表现形、面积与体积的基本形态要素。面从形态上来看,大体可以分为直线形、曲线形、自由曲线形和不规则形等。面在图案设计的应用上又可以分为平面形和立面形两种表现形式。

平面形是二次元空间的形,它或以封闭的轮廓线形成中空的面形,或以平涂法、空地法等画出实体的平面形,或以点、线的排列形成虚面形等。平面形具有单纯、平展、如同剪纸般的装饰效果(图76)。

立面形是用黑白色块表现带有立体关系的图案形象,也可以运用分光法,用深、中、浅三个色阶的退晕,表现图案的形态与立体关系(图77)。

在图案设计中平面形象的处理,要注意图与底、正形与负形的关系,通过黑白、大小、聚散、虚实等对比手法突出主体。同时,还可运用黑白转换、正负反转、彼此反衬,以及形与形的分割、组合、穿插、点、线、面组合等手法,丰富图案的表现力(图78)。

(四) 其他表现技法

点、线、面是图案设计基本的表现技法,除此之外,还有其他一些表现技法,如:

1 晕染法

晕染法是利用颜料与水分的相互作用,而产生的色彩深浅浓淡晕染变化的方法。晕染法由于表现对象不同,表现方法亦有多种,如:

渲染法。类似水彩画法,一般用来表现较为具象的图案。利用色彩的深浅、明暗,以及色相的晕化,以表现纹样的立体关系及质感(图79)。

晕化法。将纸打湿,在未干的情况下(干湿的不同程度,效果不同)以笔绘画,或泼色、吹彩、淌流等方法形成特殊的色彩晕染效果。另外还可以在着色后未干的画面上点滴水滴,或以稀释后的油彩滴入或调入水彩画面之中,产生色彩斑斓的水渍效果(图80)。

2 喷洒法

用喷笔喷绘,可以表现出多种色彩的渐变效果,色彩过渡变化柔和细腻。喷绘既可以用于表现立体纹样,也可以处理地纹,纹样具有精细、真实的效果。也可以用喷雾器、牙刷等代替喷笔,但色彩颗粒较大,只适于作地纹(图81)。

3 抗水法

此法利用油水不溶的原理,用油画棒、蜡笔、粉笔等先在纸稿上画出图形(可以是纹样、也可以是点、线状纹理),然后再以水粉或水彩着色,由于油性对水色抗拒和不相溶,而产生色彩斑斓的肌理效果(图82)。

4 飞白法

飞白法亦称枯笔法或干笔法。它是以含色枯燥的毛笔、油画笔等,在画纸上(有的画纸还可以选用表面粗糙或有肌理的如水彩纸等)迅速运笔形成的特殊效果。飞白法在图案设计中既可用以表现主花,如表现花卉及枝叶的形体、纹理质感关系,表现羽毛的明暗反转及质感等,也可用以表现地纹,做出肌理效果烘托主体花纹等(图83)。此外,飞白法还可以与平涂法、晕染法等技法结合起来应用,在干与湿、虚与实的对比中,表现不同纹样的质

(图 82)

(图 83)

(图 85)

(图 86)

(图 87)

(图 88)

(图 84)