

学 练 画 书 系

图案设计深入学习

图案

范例

李连志 郭涌 著绘 上海书店出版社

李连志
郭涌

李连志 1990年毕业于河北师范大学美术系，同年到河北科技大学任教。现为河北科技大学艺术学院副院长、副教授。主要研究方向为基础设计与平面设计，著有《装潢设计》、《平面造型》等十余部著作。

郭涌 1987年毕业于天津美术学院、1987年开始任职于河北美术出版社，现为副编审、编辑部主任。第四届全国中青年编辑奖获得者，河北科技大学设计学院客座教授。主要著作有《图案设计丛书》、《素描》等12部著作。作品收入《中国现代美术全集》设计卷。许多作品论文发表于国内外刊物和图书中。

图书在版编目(CIP)数据

图案设计深入学习范例 / 李连志, 郭涌编著. — 上海: 上海书店出版社, 2003.4
(学练画书系)
ISBN 7-80678-028-9

I. 图... II. ①李... ②郭... III. 图案—设计
IV. J51

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2002)第 016840 号

图案设计深入学习范例

绘 著	李连志 郭涌
责任编辑	那泽民
整体设计	那泽民
技术编辑	吴 放
出版发行	世纪出版集团 上海书店出版社
地 址	200001 上海福建中路 193 号 www.ewen.cc
制 版	上海精英彩色印务有限公司
印 刷	上海三印时报印刷有限公司
开 本	787 × 1092mm 1/8
印 张	4
印 数	1-5000
版 次	2003 年 4 月第一版
印 次	2003 年 4 月第一次印刷
书 号	ISBN 7-80678-028-9/J.16
定 价	22.00 元

图 案 装 饰 变 形 谈

图案是设计教育课程体系中的重要基础课，它通过一定内容的训练，培养学生设计意识，启迪学生的审美情感，培养他们敏锐的观察感悟能力，掌握装饰图案的表现语言和表现形式，使之具有一双发现装饰美的慧眼和表现装饰美的双手。从特征上看，图案是歌颂性、抒情性和装饰性的，从内容上看它表现的是大自然中健康的、美好的事物和形象，从形式上看，图案追求的是理想美、秩序美。平面化、秩序化和单纯化是图案的形式特点，把自然形象变为图案形象就是装饰变形，这是图案设计的第一步，其次还有装饰构图、装饰色彩、装饰技法等。装饰变形和装饰构图是解决形象和组合问题的，装饰色彩和装饰技法是解决画面表现问题的。

图案依其表现的内容分为花草、风景、动物、人物四大类。

图案训练中应注意：（一）要使形象造型简练概括，具有装饰感，必须进行程度不同的变形夸张，夸张时不能因夸张变形而失去原有的特征，对形象特征的强化和变形，应使其具有更加突出的特征，只有围绕特征去夸张变形，形象的特点才能更加突出。（二）画面形象的美感把握是必须追求的，仅仅突出特征是不够的，因为特征并不完全是美的，而图案表现的必须是美的特征。（三）取舍是获得装饰美的必然手段，通过舍去无用的不美的部分，使形象的特征及美感得到加强和升华。

一、简化夸张 大自然中的形象千姿百态，异彩纷呈，但自然形象不是艺术形象，从图案的角度看它太繁杂凌乱了，必须对自然形象进行筛选、提炼、净化，这就要求我们那双能发现美的慧眼从中发现并得到我们所需要的形象来。概括提炼要使形象尽量简化与强化，简化繁复的形象部分，强化美的本质的形象部分，简化与强化是相辅相成不可割裂考虑的。

三、条理修饰 这是图案装饰变形处理中常用的另一种方法。条理呈现为一种统一的有秩序的美。生活中的条理是人的一种良好品质和能力，生产过程的条理是科学与效率的体现。修饰是修整加工的意思，是对原始较杂乱的素材进行整理，使其呈现理想的秩序。

在进行图案的装饰变化时，面对素材应该用条理的原则，寻找统一和秩序的因素，强调其统一和谐的方面，除去无序不和谐的方面，用相近或相同的因素使形象、画面统一，尽量减少无规则的变化，形成条理的秩序的画面。

条理修饰有三个应注意的方面，一是强调造型风格规则一致，过于繁杂的形象尽量使其单纯统一。二是进行必要的简化，把可有可无的细部进行删减，保留有特征的部分并加以夸张强化。三是对简化后的纹样、形象进行适当的修饰，以原有的形象为基础，进行必要的组织和变化。

四、平面化 图案和绘画最突出的不同点之一是图案不注重表现的实体感，而注重表现形象的“景像美”，“景像美”是平面的。图案减弱或取消纵深空间的表现，注重形象的平面感和层次感，形象既不与周围环境形成三维空间，更没有形象自身的体积感。有的图案有较强的写实风格，形象处理有少许的明暗，有一定的立体感，但就整体图案来看，平面化处理仍是其主要的特征。

五、结构完整 图案表现的是一种理想美，内容要求健康美好，形象要求不缺不残，构图要求画面形象全部在框架内，主要形象不能以残缺不全的面貌出现。圆满与完整是图案的审美需要。

六、超现实的比例和时空观念 自然中的万千形象，都有自身的各种比例，如透视比例、大小比例、长短粗细比例、多少比例。这是生

简化与夸张是两个不同的概念，但是在装饰变化的过程中又是密切相关的两个内容，是变形的两个主要方法。简化是图案装饰的基石，其它如夸张、添加、修饰、条理等，都是在简化的基础上进行的。简化是对素材中可有可无的部分进行概括和提炼，是使复杂变单纯的提炼过程。对自然形象素材的提炼简化，不可从字面简单理解为把原有的东西少画一点。简化的关键在于除去非本质特征的东西，保留有性格特征的地方，通过简化使艺术形象比自然形象更加典型。夸张强化是在简化的基础上进行的，一个素材经过简化后，还要对其进行夸张强化，使所塑造的形象更有特点，更加生动。夸张强化切记不是放大形象的全部，而是强化形象最有表现力的部分。夸张要注意适度，避免夸张过分而破坏了形象的基本特征。夸张要有基础有依据，要尊重对象，不能没有依据没有规律地随意变形。夸张是强化其神情和特征，夸张的目的是使形象更加优美生动。夸张的原则是抓住主要的和美的特征，省略次要的和不美的部分。

二、添加 添加也是图案装饰处理中常用的方法之一。是在简化的基础上根据构思和构图的需要，添加一些能突出特征的装饰纹样，添加是和夸张强化互为表里的，目的使形象更加完善更具装饰性。添加的纹样可以是形象本身具有的东西，如服饰的花纹、边饰或装饰品，也可根据寓意、联想添加与原形象无内容联系的纹样，这种方法最能体现作者的智慧和创造性。添加也可根据画面需要，完全从形式考虑添加抽象的点、线、面或其他形象。这种方法能增加画面的装饰效果和形式美，画面给人以新意。在进行添加纹样时，要注意所添加纹样与原形象协调一致，整体风格要统一，防止生搬硬套。

活中的真实比例，在艺术处理时为了使其所表现的主体更突出，一切自然比例关系都可以打破。在图案中人可以大于山，花可以多于叶……。图案可以把不同季节的植物和不同时间的现象同时并存于一幅画面上，如花卉图案中常常在一棵树上，既有花，又有果，而实际上花谢几个月后果子才成熟，花与果是不相见的。这就打破了我们习惯的时空观念，是艺术的真实和需要。

七、多种透视相结合 图案中可同时采用不同的透视，如身体是平视而头是侧视，枝干是平视而叶是俯视等等。采用何种透视要根据具体情况而定，如梅花、桃花等适宜用俯视表现，郁金香、马蹄莲等则用平视的侧面去表现效果最好。多种透视相结合的目的就是为了更好的突出其性格特征，找寻不同形象的最佳表现角度。在图案中除了更好的突出其性格特征，找寻不同形象的最佳表现角度。在图案中除了多种透视的结合使用，还有一点就是减少透视角度的变化，形象大多数是以平视的角度完整的表现。

图案装饰变形是基础，要想画好图案，首先解决的是图案的形象问题，其他诸如装饰构图、装饰色彩、装饰技法等是要在装饰变形解决的前提下才能考虑的。图案装饰变形所用的手法是多种多样的，我们这里谈了主要的七点，大家要注意的是图案同其他造型艺术一样，是没有定法的，具体应用时要灵活。我们必须根据自己的画面需要来选择表现手法，要使各种表现手法和谐统一，最重要的是不可拘泥于一式一法。画好图案并不难，但必须用装饰的双眼与方法地去观察自然表现自然，当然还要多加训练，只要努力，没有不成功的。

7-10-10/05

花卉图案步骤图

这是一幅圆形六点内外两层花卉适形图案。花具有中国传统图案的特点，外层花是平视，内层花是俯视，画面层次分明。用色以黄粉暖色调为主，对比以蓝灰、绿灰色，衬托以黑底色，形成既典雅又强烈的画面效果。技法为平涂勾线。

步骤一：将设计好的图案稿子用硫酸纸拷贝到画纸上或用铅笔直接画在画纸上。注意重复的形要准确，位置不能有偏差。然后开始上第一套色——黑色。

步骤二：图案调色时水的多少，与绘画用色有不同，颜色的浓淡很有讲究。刷大面积底色时就可以稍淡一些，在颜色上覆盖另一个色，尤其是覆盖浅色时，颜色就可以调的稍浓一些。但浓不可以拉不开笔，淡不能没有覆盖力（特殊效果除外，这里主要说的是平涂技法）。画好黑色以后，随后画上橄榄绿灰与土黄色。图案先画哪个色，后画哪个色，没有固定的模式，一般的方法是先画底色再画具体的花色，或先画浅色，再画深色。

步骤三：在上一步的基础上，逐步添画淡黄色、深浅不同的三个粉色、深土黄色和淡紫色，用仪器或徒手画上外沿的12个土黄色圆点，这此图点是直接画在黑底色上的，不用提前留白。一般情况下大面积的形留白，小面积的形不留白，为的是节省时间和便于刻画。

步骤四（完成图）：这一步的主要工作是刻画细小的局部。用黑色反勾土黄色圆点上的黑线，在外圈橄榄绿灰叶子上用土黄色和浅黄线画小叶子，中心部花叶勾线。

花卉图案二步骤图

这是一幅方形两组上下反转回旋结构的花卉适形图案,花朵彩平视,枝叶采用俯视,花叶形象生动,穿插灵活,伸展有序。画面采用红黄相邻的暖色调,既有对比又和谐统一。暗红底色衬托的黄色花叶,呈现富丽堂皇之感,技法为平涂勾线与点绘,底色应用海绵点,创造了一个外暗内亮的效果,增强了画面的感染力。

步骤一: 在画纸上起好稿子后,平涂深红底色。

步骤二: 在底色上用海绵点的方法做出外暗内亮的效果,要做得均匀细腻,海绵点顾名思义就是用海绵蘸上颜色轻轻按压在需要的地方,按压的轻重和按压次数的多少与浓淡密切相关。要清淡的是海绵点技法用色的比用笔画的色要浓许多。然后画黄色叶。

步骤三: 继续画黄色叶和花,这里要注意几种黄色明度、纯度上的差异。

步骤四(完成图): 这时就到了“画龙点睛”的时候了。用黑线双勾花叶枝,线要流畅自然,还要有粗细变化。

风景图案一步骤图

这幅风景画的是我们身边很常见的一个树丛，树丛很大几乎占满整个画面，枝条错落有致，自由的伸向天空，暖暖夕阳的背景前，红色的枝条就像一群精灵，在跳舞在歌唱，画面充分展现了装饰色彩的美。

步骤一：首先在草稿纸上画好稿子。

步骤二：这张图案是平涂底色的一个例子，在画纸上平涂暖绿灰色底子，画夕阳并用红、土黄、中黄、三色表现晚霞浮云，夕阳注意深浅变化，颜色干了以后，用硫酸纸将画稿拷贝过来，拷贝主枝大干就行，细枝小干直接画就行了。

步骤三：用红色把拷贝过来的枝干画出来，因细小的枝干较多，要随时观察体味，准确把握枝干的疏密多少。

风景图案二步骤图

这幅风景图案表现了一组童话世界般的城堡，城堡形象都有程度不同的自由变形，高低大小错落有致，前面坡地的三条横线与城堡的竖线形成了横与竖、多与少的对比。色彩是一个多色相对比的组合，因降低了各色相的纯度，所以取得了很好的调和效果。

步骤一：用铅笔在画纸上起好的稿子。

步骤二：画淡绿色底色。底色没有用整体平涂的方法，而是用4/4掏底画的方法，也就是不要满地涂色，只要不是底色的地方都要空白。

步骤三：依次填画各种颜色，这里要注意各色的穿插对比，注意各色所占面积对画面色调的影响。

步骤四（完成图）：这一步是整幅图案的关键。整个画面用签字笔细线进行勾勒，线为锯齿状线条，很有特色，勾勒时注意线的疏密变化所形成的节奏韵律感。

动物图案一步骤图

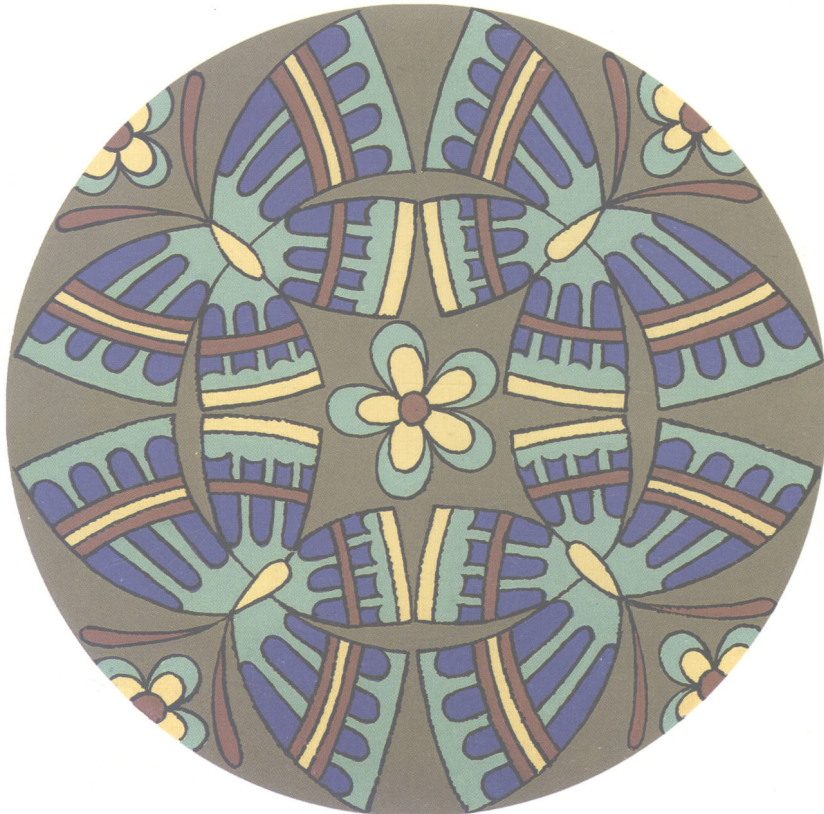
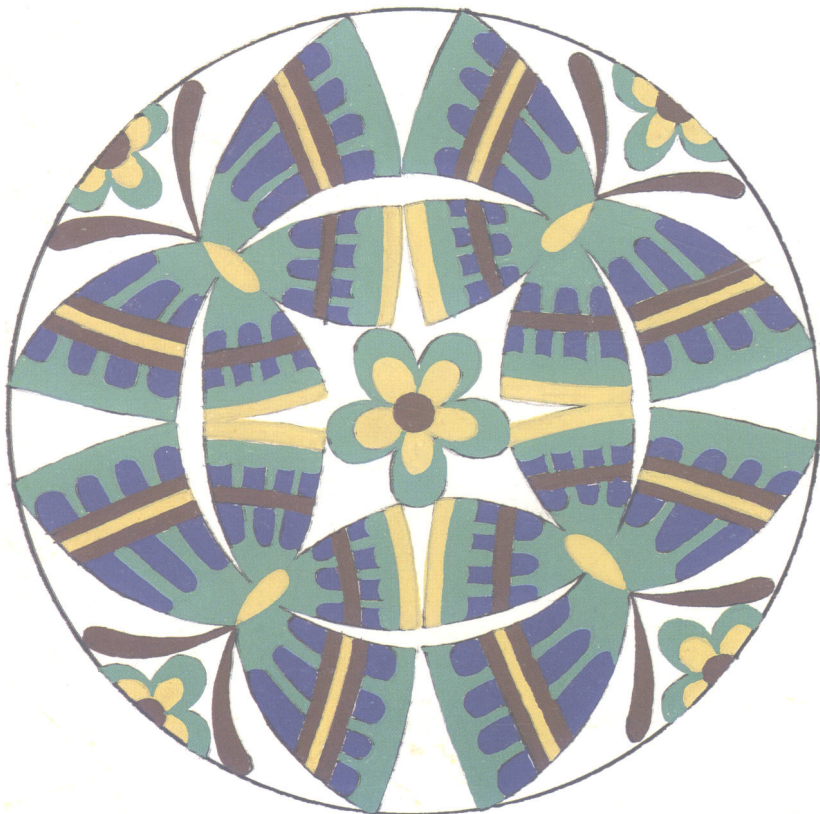
这是一幅圆形蝴蝶适形图案，图形组织严谨巧妙，四只蝴蝶翅膀相对形成了环环相套的层次，设色为蓝绿色调，配之以淡黄、红棕相对比，6个色组织的超凡脱俗，充分体现了装饰色彩之美。技法仍是平涂勾线。

步骤一：将设计好的稿子用硫酸纸拷贝到画纸上。

步骤二：稿子画好后，首先画蓝色、棕色与黄色，三个色穿插分布的均匀有序。图案用色一定要你中有我，我中有你，互相渗透，只有这样才能得到以少胜多的效果。同时还要注意各色在整体画面中所占面积的多少。

步骤三：在这一步画好浅绿色。

步骤四（完成图）：这是画图案的底色橄榄绿，颜色上完后，剩下的工作就是勾线了，线是金石线，苍劲有力。

动物图案二步骤图

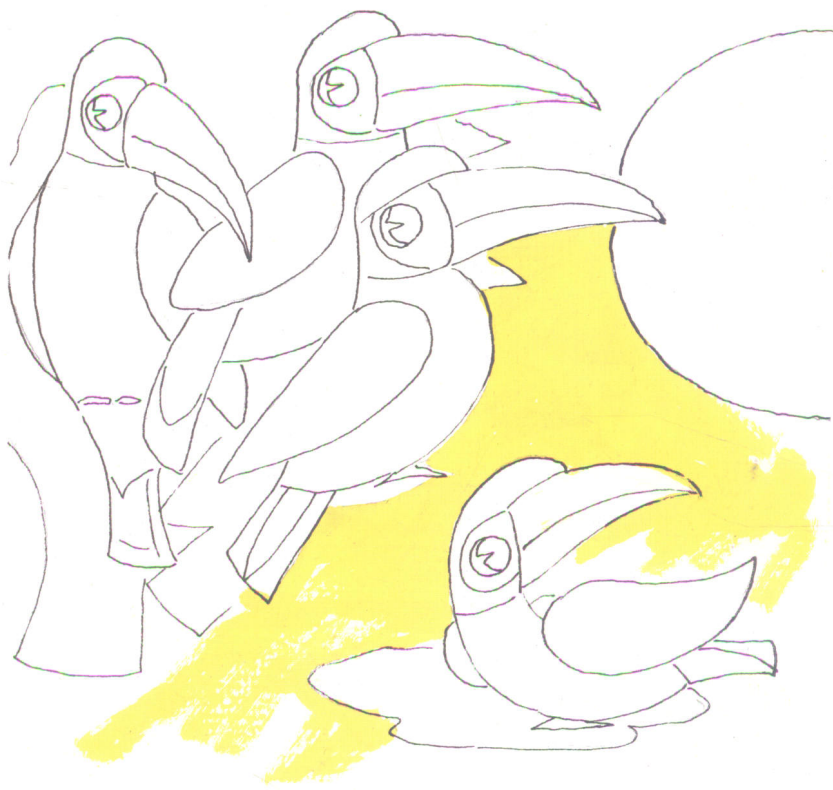
鸟是动物图案中经常表现的一个题材。每种动物各均有显著的特征，其结构、造型各异。从造型角度观察它们，要重其神，重其势。这幅图案将简洁的造型加以变化组合，配以明快响亮的色彩，形成鲜明的装饰效果。

步骤一：将设计好的稿子用硫酸纸拷贝到画纸上或用铅笔直接画在画纸上，然后开始上第一个色——黄色。

步骤二：底色画好后，开始刻画主体物。

步骤三：依次把调好的各种色穿插在设计好的位置。

步骤四：对形象进行细部刻画，完善调整画面整体效果。

人物图案一步骤图

此幅图案表现的是一个单人少女，人物形象优美舒展，颜色不多但极有特点，具有一种单纯、异域的美。技法为平涂勾线，但其所勾为颤动的黑线，背景处理是用直尺边刮擦形成的网状肌理。

步骤一：将设计好的稿子用硫酸纸拷贝到画纸上或用铅笔直接画在画纸上，然而开始上第一个色——黄绿色。

步骤二：涂完底色后，依次画上浅粉绿、灰色。

步骤二：涂完底色后，依次画上浅粉绿、墨绿、黑色的头发。

步骤四：对这幅图案而言，这步的勾线是一个重要的环节，线是用签字笔画的，线勾得既要有细小的变化，又要流畅自然。

人物图案二步骤图

此幅图案表现的是着民族服装的两个少女，人物形象生动，稚拙古朴，高纯度强对比的设色浓郁醒目，背景曲线和人物的组织，使画面洋溢着一种舞蹈的节奏和音乐的旋律。

步骤一：将设计好的稿子用硫酸纸拷贝到画纸上或用铅笔直接画在画纸上。涂第一个色——灰色。

步骤二：依次画上蓝色、黄色。画黄色时身体上有蓝色细线的部位不必留空，满底平涂。

步骤三：依次画上淡黄、大红、桔红。后画色在和先画的交接时，后画的可以覆盖一点先画的色，这样两色交接处就不会留白或参差不齐，这也是一个不技法吧。

步骤四：这时候再用蓝色、红色勾画细部，人物身上的线勾的要有粗细疏密变化，舞蹈的节奏和音乐的旋律就在这时体现了。

