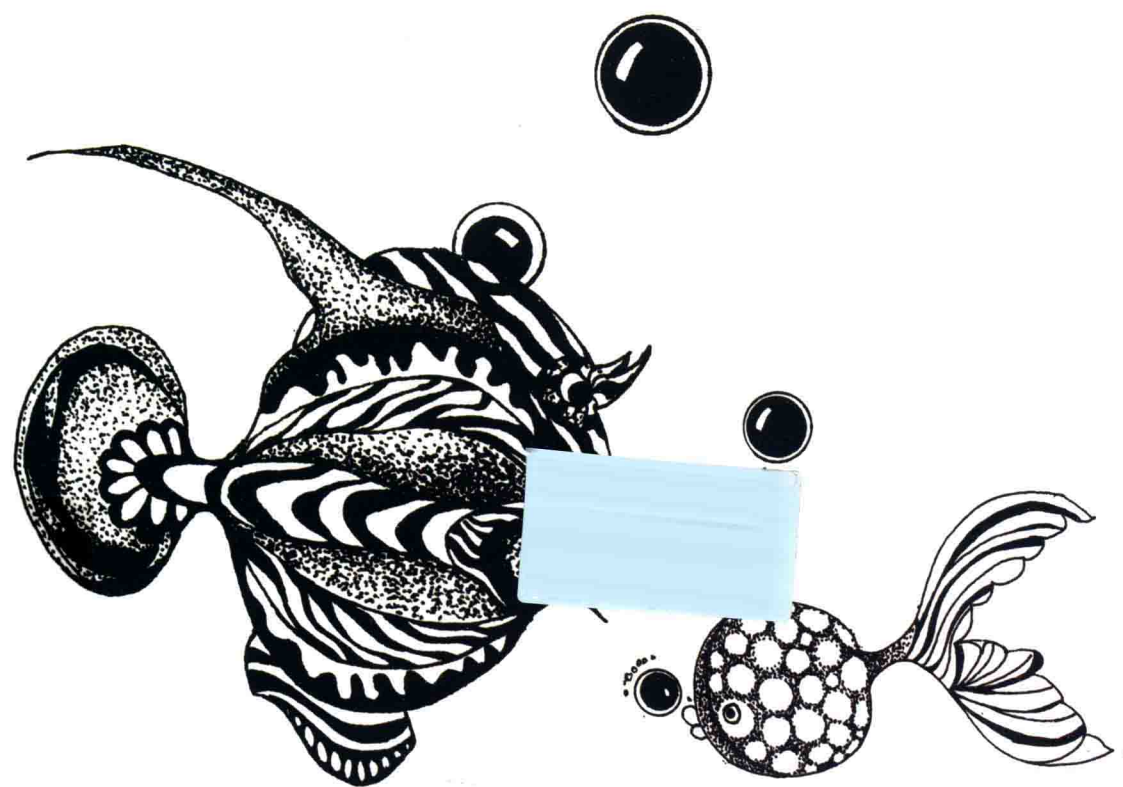

普通高等院校“十二五”艺术与设计专业规划教材

手绘图案设计 表现技法

韩翔 郭钰 主编

清华大学出版社
<http://www.tup.com.cn>

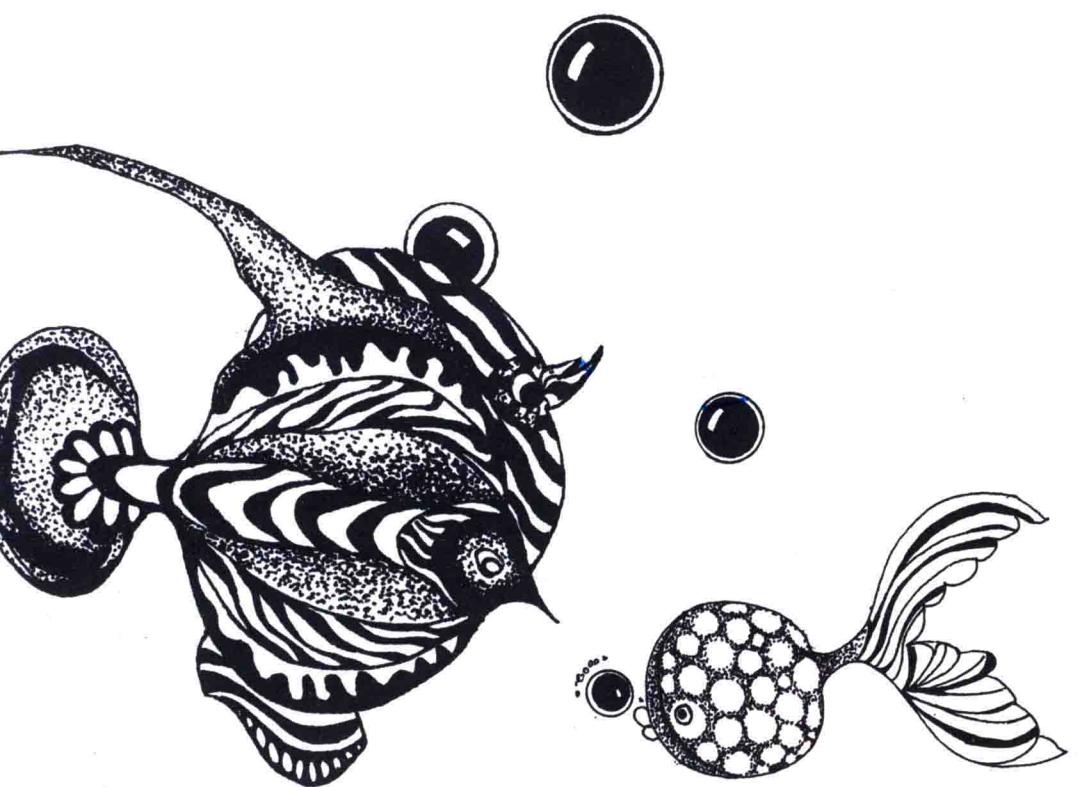
北京交通大学出版社
<http://www.bjtu.com.cn>

普通高等院校“十二五”艺术

手绘图案设计 表现技法

韩翔 郭钰 主编

清华大学出版社
北京交通大学出版社
·北京·

内 容 简 介

本书共分7章来对图案设计进行系统的阐述。第1章阐明何为图案,并提出了图案的几个主要艺术特征。第2章介绍了图案发展的历史。第3章讲述图案学习的形式法则与表现技法。第4章讲述色彩在图案设计中的重要作用。第5章以花卉图案为案例系统讲解了图案的表现技法,从而使基础图案的学习由理论转到实际操作中来。第6章的写生与变化是初学图案设计的一个必经阶段,有助于积累素材与锻炼手头表现能力。第7章图案的构成形式是对图案各种表现样式的细分,使读者在图案绘制过程中有更明确的方向。

本书可作为艺术设计专业或相关专业的研究生、本科生的教材,也可作为视觉传达设计、广告学、数字媒体设计、服装设计及计算机艺术设计等相关专业的参考用书,同时,也可以作为广告公司、图文公司、报纸杂志设计与编排、设计创意工作室,以及服装设计行业的从业人员和插画设计爱好者的自学参考书。

图书在版编目(CIP)数据

手绘图案设计表现技法/韩翔,郭钰主编. —北京:北京交通大学出版社:清华大学出版社, 2013.9

(普通高等院校“十二五”艺术与 design 专业规划教材)

ISBN 978-7-5121-1590-3

I. ①手… II. ①韩… ②郭… 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(2013)第 198608 号

责任编辑:韩素华

出版发行:清华大学出版社

邮编:100084

电话:010-62776969

北京交通大学出版社

邮编:100044

电话:010-51686414

印刷者:北京艺堂印刷有限公司

经 销:全国新华书店

开 本:185×260

印张:6

字数:140千字

版 次:2013年9月第1版

2013年9月第1次印刷

书 号:ISBN 978-7-5121-1590-3/J·64

印 数:1~3 000册 定价:29.00元

本书如有质量问题,请向北京交通大学出版社质监局反映。对您的意见和批评,我们表示欢迎和感谢。

投诉电话:010-51686043, 51686008; 传真:010-62225406; E-mail: press@bjtu.edu.cn。

以先进的教学理念和合理的培养模式为前提,优秀的教师队伍与良好的教材是设计人才培养的关键,好的教材是人才培养的基本保障,编写好的教材更是作为教师的责任。而本书便是以作者多年的教学经验为基础编写而成,希望能够帮助更多的学生达到图案设计学习入门或提高设计水平的目的。

图案是一门装饰性、规律性极强,注重外在形式美的艺术,这种规律性与形式美是人类千百年来通过观察自然界客观存在的美的形象,总结归纳提炼而成的,我们称之为形式美法则。它是我们表现不同图案内容、取得完美装饰效果的共同原则。本书通过大量的案例来系统阐释图案形式美法则及其绘制技法,使学生学以致用。具体来讲,本书共分七章来对图案设计进行系统的阐述。

第1章首先开门见山,说明何为图案,并提出了图案的几个主要艺术特征。需要指出的是,图案的思想政治特征是在人们长期进行图案设计的经验积累过程中对图案寓意的一个升华,在学习过程中需要加强对其内涵的理解。

在对图案有了一个初步认识的基础上,第2章主要介绍图案发展的历史。极为长远的图案发展史赋予了图案深厚的文化内涵与民族特征,使我们对先人的智慧和劳动成果产生由衷的敬佩之情,大量的图案资料对我们有重要的借鉴意义,是在图案设计的学习中必须要深刻了解的。

第3章开始具体讲述图案学习的形式法则。形式法则是在开始动笔进行图案设计之前首先要牢记的,它决定图案的内部结构造型和外部的形式表现,是组织图案的原理和规律,是装饰变形中必须遵循的准则和依据。

第4章将色彩作为一个单独的章节拿出来讲,是想让学生理解色彩在图案设计中的重要作用,从而很好地应用到图案设计中。

第5章主要以花卉图案为案例,系统讲解了图案的表现技法,从而使基础图案的学习由理论转到实际操作中来。

第6章的写生与变化是学习图案设计的一个必经阶段,它有助于我们积累素材与锻炼手头表现能力。

第7章图案的构成形式是对图案各种表现样式的一个细分,可以使我们在图案绘制过程中有更明确的方向性。

学习好图案设计并不是一蹴而就的事情,在掌握了本书中所讲的设计技法之后,更需要勤于练习,善于总结经验,吸取教训,这样才能在设计这条路上走得更远,设计出更多优秀的作品来。

本书的编写工作分工如下:

第1章与第2章由北京交通大学海滨学院艺术系郭钰老师编写。

第3章与第4章由北京交通大学海滨学院艺术系刘丛丛老师编写。

第5章与第6章由天津工业大学广告艺术设计系马嘶风老师编写。

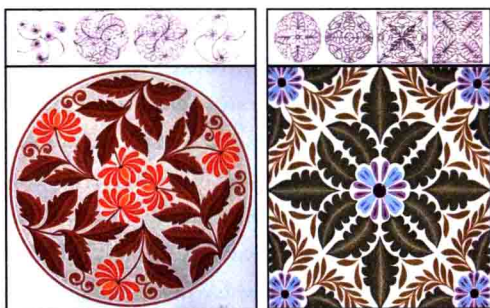
第7章由北京交通大学海滨学院艺术系吴亚静老师编写。

本书由韩翔、郭钰老师主编、审校。

编 者

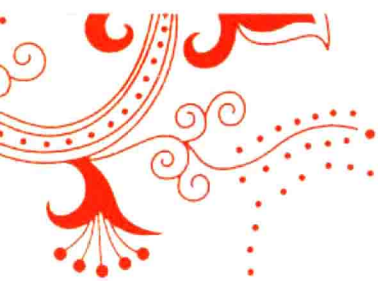
2013年6月30日

手绘图案 设计表现 技法

目录 Contents

前言	1
第1章 图案概述	1
1.1 图案的定义	2
1. 广义的图案	2
2. 狭义的图案	2
1.2 图案的适用范围和分类	3
1. 从外形分类	3
2. 从用途分类	4
3. 从理论与实践的角度分类	5
1.3 图案的艺术特征	6
1. 变形与换色	6
2. 概括与加强	6
3. 规律与秩序	7
4. 内涵与寓意	7
1.4 图案的思想政治性	8
1.5 图案的运用	8
1.6 课后思考练习	9
1.7 本章小结	10
第2章 中外图案的历史与发展	11
2.1 中国古代图案设计	12
1. 原始社会的彩陶图案	12

2. 夏商周及战国时期的青铜图案	12
3. 秦汉时期的图案	13
4. 隋唐时期的图案	14
5. 宋元时期的图案	15
6. 明清时期的图案	15
2.2 外国图案设计	16
1. 希腊图案	16
2. 中美洲地区图案	16
3. 其他地区的图案欣赏	17
2.3 课后思考练习	18
2.4 本章小结	18

第3章 构成图案的形式法则

19

3.1 对比与调和	20
1. 对比	20
2. 调和	21
3.2 对称与平衡	23
1. 对称	23
2. 平衡	24
3.3 节奏与韵律	25
1. 节奏	25
2. 韵律	25
3.4 大小与比例	27
3.5 形式美法则的应用	27
1. 形式美法则在绘画中的应用	27
2. 形式美法则在设计中的创新应用与发展	29
3. 形式美法则在构成教学过程中的创新应用与发展	30
3.6 课后思考练习	31
3.7 本章小结	32

第4章 图案的色彩法则

33

4.1 色相的对比调和	34
1. 同类色相的对比调和	34
2. 邻近色相的对比调和	34
3. 强色相的对比调和	34
4.2 明度的对比调和	35
1. 短调	35

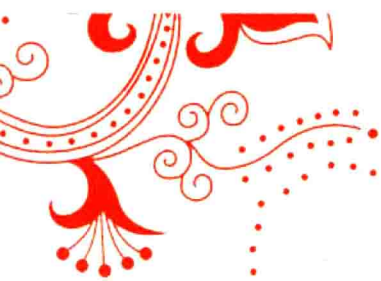
2. 中调	35
3. 长调	36
4.3 彩度的对比调和	36
4.4 色彩的冷暖对比调和	37
1. 局部暖的冷调组合	37
2. 局部冷的暖调组合	37
4.5 色彩法则的应用	38
1. 设计色彩在建筑设计中的应用	38
2. 设计色彩在平面设计中的应用	40
3. 设计色彩在服装设计中的应用	40
4. 设计色彩在工业设计中的应用	41
4.6 课后思考练习	42
4.7 本章小结	42

第5章 图案的表现技法 43

5.1 花卉图案的表现技法	44
1. 点绘的表现技法	44
2. 线的表现技法	44
3. 面的表现技法	45
4. 点、线、面综合表现技法	46
5. 平涂表现技法	47
6. 影绘表现技法	47
7. 色彩归纳表现	48
8. 色彩推移表现	48
9. 透叠表现	49
10. 其他表现技法	49
5.2 课后思考练习	50
5.3 本章小结	50

第6章 图案的素材来源 51

6.1 写生	52
1. 目的	52
2. 写生步骤	52
3. 写生方法	55
4. 写生的要求	56
6.2 变化	57
1. 目的	57
2. 变化的倾向	59

3.变化的方法	59
4. 变化的三个阶段	59
6.3 课后思考练习	60
6.4 本章小结	60

第7章 图案的构成形式

61

7.1 单独图案的构图形式	62
1. 对称式单独图案	62
2. 平衡式单独图案	62
7.2 适合图案的构图形式	63
1. 对称式适合图案	63
2. 平衡式适合图案	64
7.3 二方连续图案	66
1. 特征	66
2. 结构连续性	66
3. 构图形式	67
7.4 周边和角隅图案	69
1. 周边图案	69
2. 角隅图案	69
7.5 四方连续图案	70
1. 散点	70
2. 连缀式	72
3. 重叠连续	73
7.6 各类图案在不同设计领域的应用	74
1. 图案在服装设计中的应用	74
2. 图案在染织设计中的应用	75
3. 图案在视觉传达设计中的应用	76
4. 图案在动漫设计中的应用	77
5. 图案在环境艺术设计中的应用	78
7.7 课后思考练习	82
7.8 本章小结	83

参考文献

84

后记

85

第1章

图 案 概 述

应用美术指一切具有实用性质和装饰性质的美术。它的内容主要包括图案及其应用。

1.1 图案的定义

在中国，图案已有五六千年的历史了。但“图案”一词却由日本引进。19世纪70年代，日本从西方引进design一词，意译为“图案”，“案”也作“按”，可译作“设计”、“图案”、“意匠”。因而在解释概念时，便出现了种种说法。其中，以“装饰与实用相结合的设计方案”一说，较为全面。具体而言，图案是实用美术、装饰美术、建筑美术、工业美术等方面关于形式、色彩、结构的预想设计，是在工艺、材料、用途、经济、美观、牢固等条件制约下制成图样、模型、装饰纹样等方案的通称。

设计方案可以画成设计图，也可以不画。凡是用机器生产的工业品，都必须画出设计图。然而，民间艺人在制作或装饰手工制品时则不画图纸，他们的设计方案都刻在脑海里。

1. 广义的图案

对器物的造型结构、色彩、装饰纹样及建筑和其他立体造型等的设计并在工艺材料、经济、生产条件的制约下，制成图样和处理图案，统称图案。如图1-1与图1-2所示。

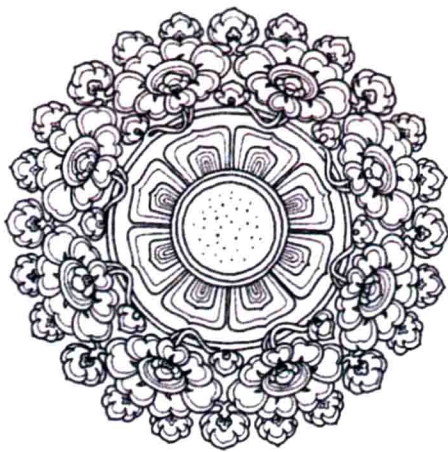

图1-1 牡丹莲花纹藻井（摹本）

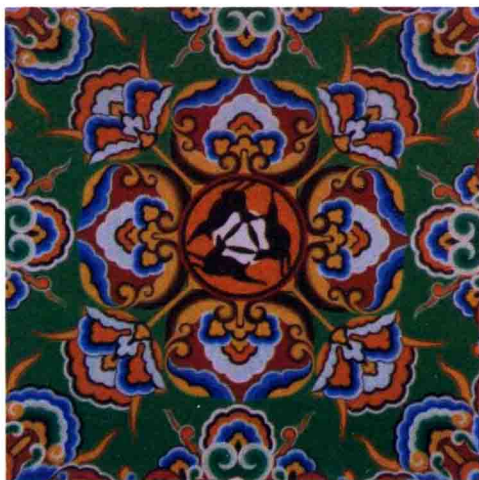

图1-2 三兔藻井（摹本）

2. 狭义的图案

器物上的装饰纹样和色彩称为狭义的图案。这里所说的“器物”，几乎囊括了人们衣、食、住、行所需的一切，大到广场、建筑物，小到书籍、玩具、纽扣，处处都需要图案装饰。如图1-3与图1-4所示。

图1-3 兽面纹青铜牌饰上的图案

图1-4 画珐琅花卉方盘上的图案

1.2 图案的适用范围和分类

图案涉及范围较广，如美术、实用美术、商业美术、装潢美术、建筑美术等方面，由于看问题的角度不同、标准不同，所以图案的分类也不同。现从以下三方面来加以区分。

1. 从外形分类

从外形分，即从占有空间位置的形式划分，图案可分为平面图案与立体图案两大类。

(1) 平面图案，如花布设计稿、书籍封面设计稿、广告设计稿等。如图1-5所示。

图1-5 妇好盘设计图

(2) 立体图案，如建筑模型等。作为“母型”的器物（如小型彩塑），是用来大量生产产品的模型，也应算为立体图案。

另外，某些手工艺人的“设计方案”是腹稿，工艺品则是艺人设计方案的“实物化”、“成品化”，它体现了艺人全部的设计构思。因此，有时也借“实物”充当“设计图”来体现设计方案。至于展览会、环境布置则既包括平面图案，也包括立体图案。如图1-6所示。

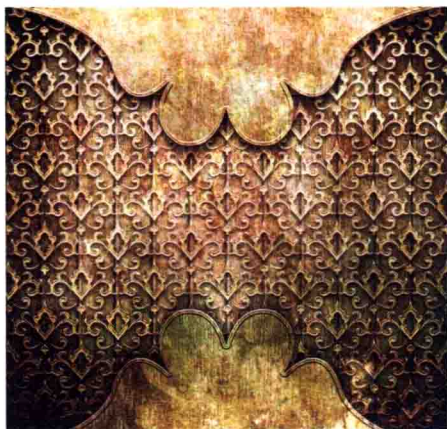

图1-6 金属立体花纹

立体图案相对于平面图案来讲感觉会更抽象一些，它是工艺成品等付诸实践前的设计方案。立体图案的设计是建筑或工艺品的完成过程中非常关键的步骤。

2. 从用途分类

从用途分，图案可分为实用与玩赏两大类。

(1) 实用图案，指设施、器材设计，如衣服、炊具、建筑物、车辆、电视机、家具称为综合图案。如图1-7所示。

图1-7 中国老式家具及其上面的装饰图案设计

(2) 玩赏图案, 主要指用眼观赏、用手把玩的器物、装饰物, 如玉器、壁挂、玩具等的设计。如图1-8所示。

图1-8 玉器上装饰图案的雕琢

3. 从理论与实践的角度分类

从理论与实践的角度分, 可分为基础图案与工艺图案(应用图案)。

基础图案, 以研究图案的形式美、造型、构成、施色、制作技法的一般规律为主旨, 它不受生产条件的严格制约。如图1-9所示。

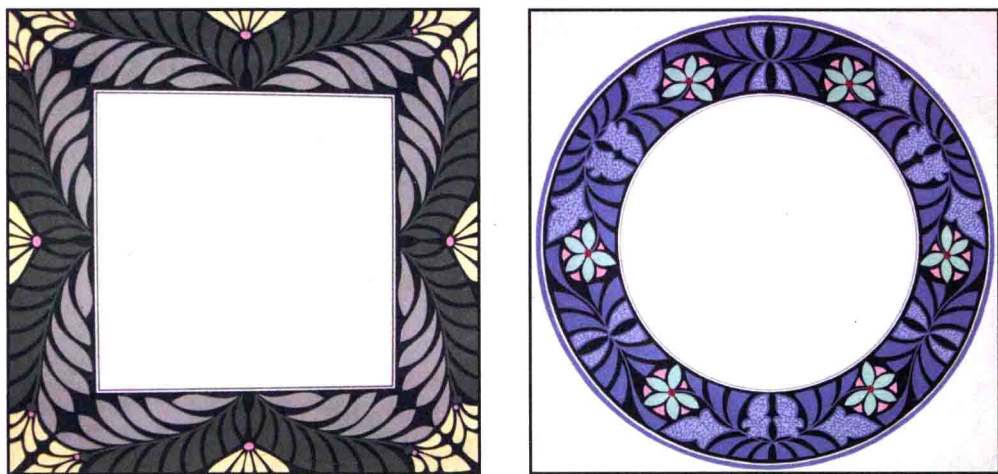

图1-9 手绘基础图案

基础图案是基于对图案本身的美学设计和探索, 而不会付诸于实际的生产与制作, 所以一般都是以手绘或计算机绘制而成。

工艺图案, 指染织、编结、陶瓷、装饰图案等, 它受到生产条件的严格制约。如图1-10所示。

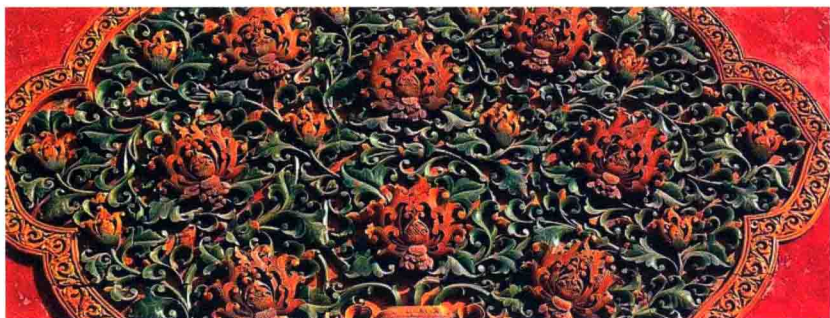

图1-10 浮雕上植物装饰图案的应用

工艺图案是对基础图案的实际运用，是在实际的生产制作过程中体现基础图案的价值。图1-10的浮雕就是对基础图案的应用。

基础图案与工艺图案二者的关系是：基础图案是工艺图案的基础；工艺图案则是基础图案的应用。

1.3 图案的艺术特征

1. 变形与换色

特征是事物内在和外在本质的综合体现，也是区别与辨认不同事物最显著的依据。有特征才能有个性，有特征才能有“变化”。因此认识自然形态的大体特征是设计变化的第一步。如图1-11所示。

图1-11 梅花素材资料与图案

自然的梅花是由5片圆形的花瓣组成，花苞呈小圆球状，老枝干弯曲中多节疤，苍劲有力，新枝挺拔横生，梅花盛开时并无叶。图案家认识梅花的特征一开始就注意到了梅花5瓣圆片，这就是“变化”的第一步，在此基础上认识其他特征。

2. 概括与加强

对事物特征的特意放大和渲染，突出自然形态中最本质最典型的部分。用超现实（自

然)的比例、尺度、色彩、表面肌理、动态与静态等手段,使之更集中、更典型生动、更具图案装饰美。如图1-12所示。

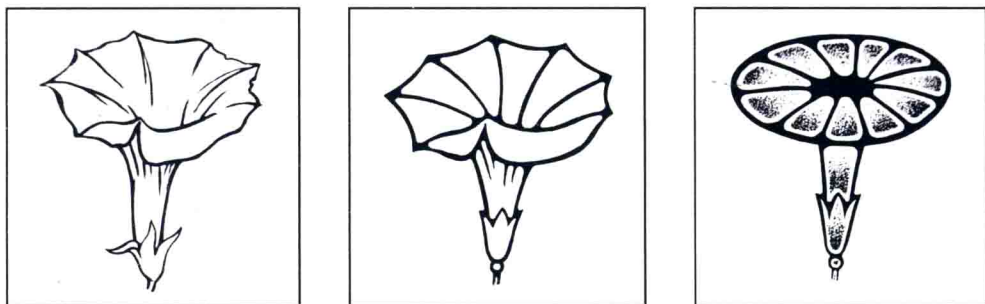

图1-12 图案的概括与加强表现范例

图1-12中对牵牛花从写生至图案概括的图例所示,牵牛花(又称喇叭花)其外形酷似喇叭,这就是它的主要特征。在变化时,可重点夸张其喇叭造型。此外,牵牛花属藤本攀缘植物,变化时可以夸张其缠绕延伸曲折的特点。

3. 规律与秩序

所谓规律化,是将自然形态美的特征抽出来,用适合人们想象的手段和形式,通过点、线、面、色彩和肌理等变化符号去归纳,使之有条理而不散乱。如图1-13所示。

圆形的梅花瓣以圆形条理使之圆得更圆,并以此规律去规范所表现的梅花图案形象。不论是以曲线或直线,或者以点、面来规范梳理自然形态,都应符合自然形态的生态规律,做到变化与统一相协调。

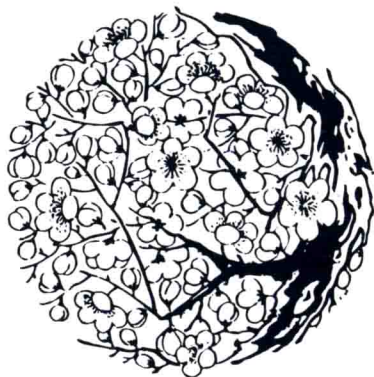

图1-13 图案的规律与秩序表现范例

4. 内涵与寓意

自然形态的美虽然给图案设计提供了美

的来源,但人类总是在不断地追求现实生活中美的高度集中,而且更追求超现实的美和理想化的图案形态。因此,和其他文化艺术一样,图案形态中人们也采取了超越现实、充满创造性思维和理想化的手段,使图案变化在富于美的形态的同时,享受到比自然的自然形态更多更丰富的精神内涵,添加、理想化和拟人化就是实现这一目的的重要手段。如图1-14所示。

图1-14 汉代瓦当上的白虎图样(汉代“四神”瓦当纹样之一)

白虎为西方七宿奎、娄、胃、昂、毕、嘴、参之总称。《人元秘枢经》：“白虎者，岁中凶神也，常居岁后四辰。所居之地，犯之，主有丧服之灾。”即俗称“丧门星”、“白虎星”。道教奉为西方之神即凶神，并与青龙、朱雀、玄武合称四方四神。汉瓦当、画像石等都有白虎纹样。

1.4 图案的思想政治性

图案历来被误认为是花花草草的东西，因此有些人对图案是否有思想政治性提出了疑问。可以说，图案是意识形态，既然如此，当然有思想政治性，只不过是表现的形态不同，有些直接表现，有些则间接表现。如图1-15所示。

图1-15 五福捧寿图

我国民间图案纹样《五福捧寿》、《岁寒三友》等都直接表现着人民的希望、祝愿。至于花花草草，把它画成是欣欣向荣还是衰败枯萎，也体现着某种思想情绪或审美意识，只不过是间接体现罢了。因此，在进行设计时，不能不注意这一点。

1.5 图案的运用

翻开中国的造型艺术史，从原始社会发展到以后的各个历史时期，石刻、建筑、青铜器、陶瓷等，丰富多彩、变化万千。它不仅是智慧的创造，更是智慧的结晶。如石刻、建筑中的图案（见图1-16）、青铜器中的图案（见图1-17）。