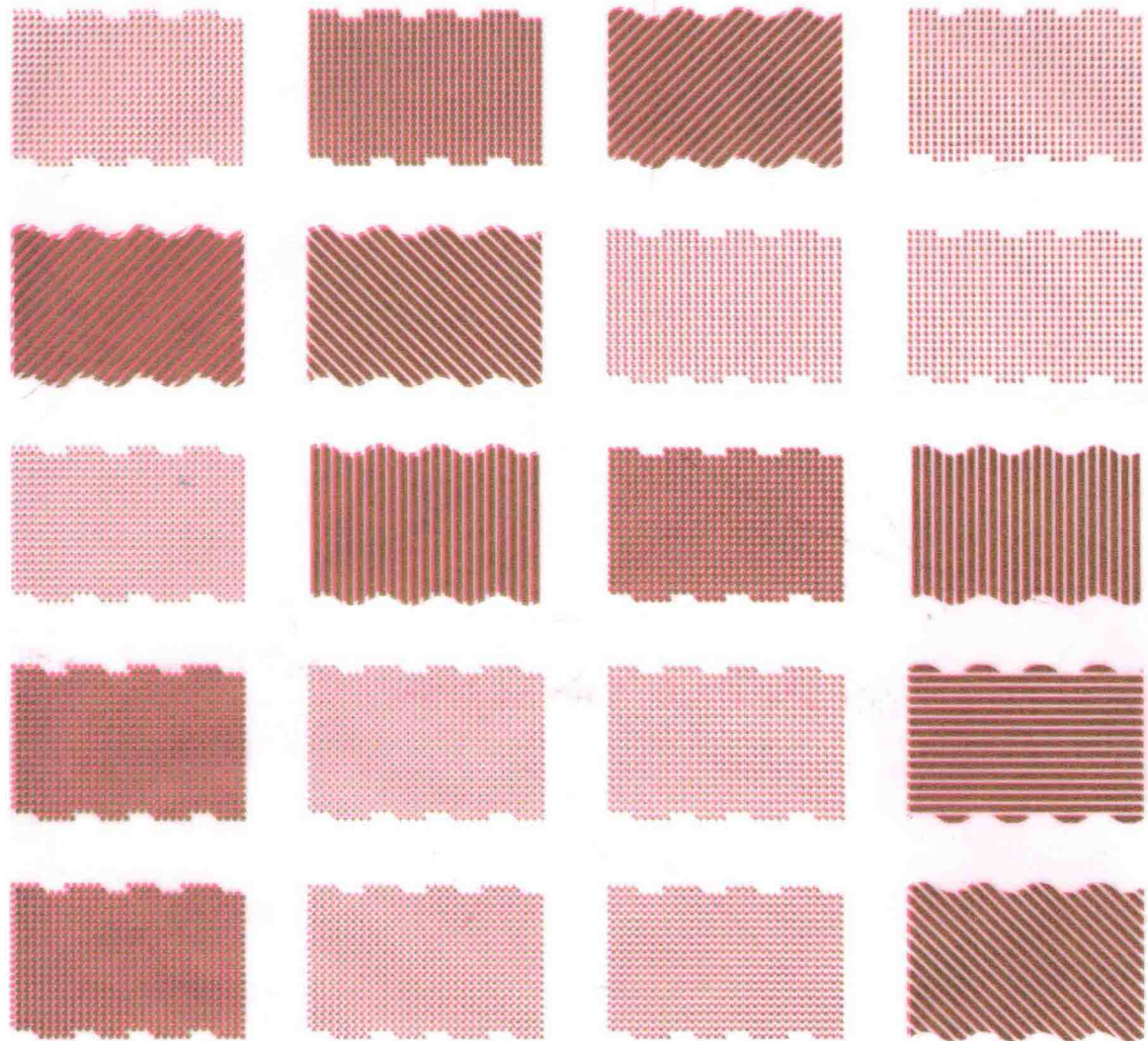




INFINITE PATTERN

图案无限 & 品牌中的图案

王绍强 编著 王村杏 译

INFINITE PATTERN

图案无限 & 品牌中的图案

王绍强 编著 王村杏 译

电子工业出版社

Publishing House of Electronics Industry

北京·BEIJING

内容简介

图案在我们的生活中无处不在,如绘画、雕塑、手工艺品、平面设计、室内设计、工业设计、建筑、音乐、时装等诸多领域,它们各个都风格独特,源自不同的文化、时代或发展潮流。图案设计并不是一门枯燥的学科。实际上,它就像是一个创造性与严谨性结合而形成的乐园。重复、群化、并置、叠加、异位、调制、偏移、旋转、组合、上色等无数的构建方式被用于图案设计中,形成了富有韵律、纹理丰富而华美的变化。这些单纯的想法就像是一个诱发创意的导火索,而图案是一种简单的诱因。本书以文字和图片的形式,将国内外106个成功案例进行了展示,力求让你可以快速、娴熟地驾驭图案,成为图形设计的大师。

本书适合在从事设计工作中经常感到迷茫、不知所措的人们阅读,也适合学习设计的人们阅读。

未经许可,不得以任何方式复制或抄袭本书之部分或全部内容。

版权所有,侵权必究。

图书在版编目(CIP)数据

图案无限&品牌中的图案 / 王绍强编著;王村杏译. -- 北京:电子工业出版社, 2014.7

ISBN 978-7-121-23321-0

I. ①图… II. ①王… ②王… III. ①图案设计IV. ①J51

中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第111529号

责任编辑:田 蕾

文字编辑:马 鑫

印 刷:北京顺诚彩色印刷有限公司

装 订:北京顺诚彩色印刷有限公司

出版发行:电子工业出版社

北京市海淀区万寿路173信箱 邮编:100036

开 本:720×1000 1/16 印张:14.5 字数:139.2千字

版 次:2014年7月第1版

印 次:2014年7月第1次印刷

定 价:89.00元

凡所购买电子工业出版社图书有缺损问题,请向购买书店调换。若书店售缺,请与本社发行部联系,联系及邮购电话:(010)88254888。

质量投诉请发邮件至zlts@phei.com.cn,盗版侵权举报请发邮件至dbqq@phei.com.cn。

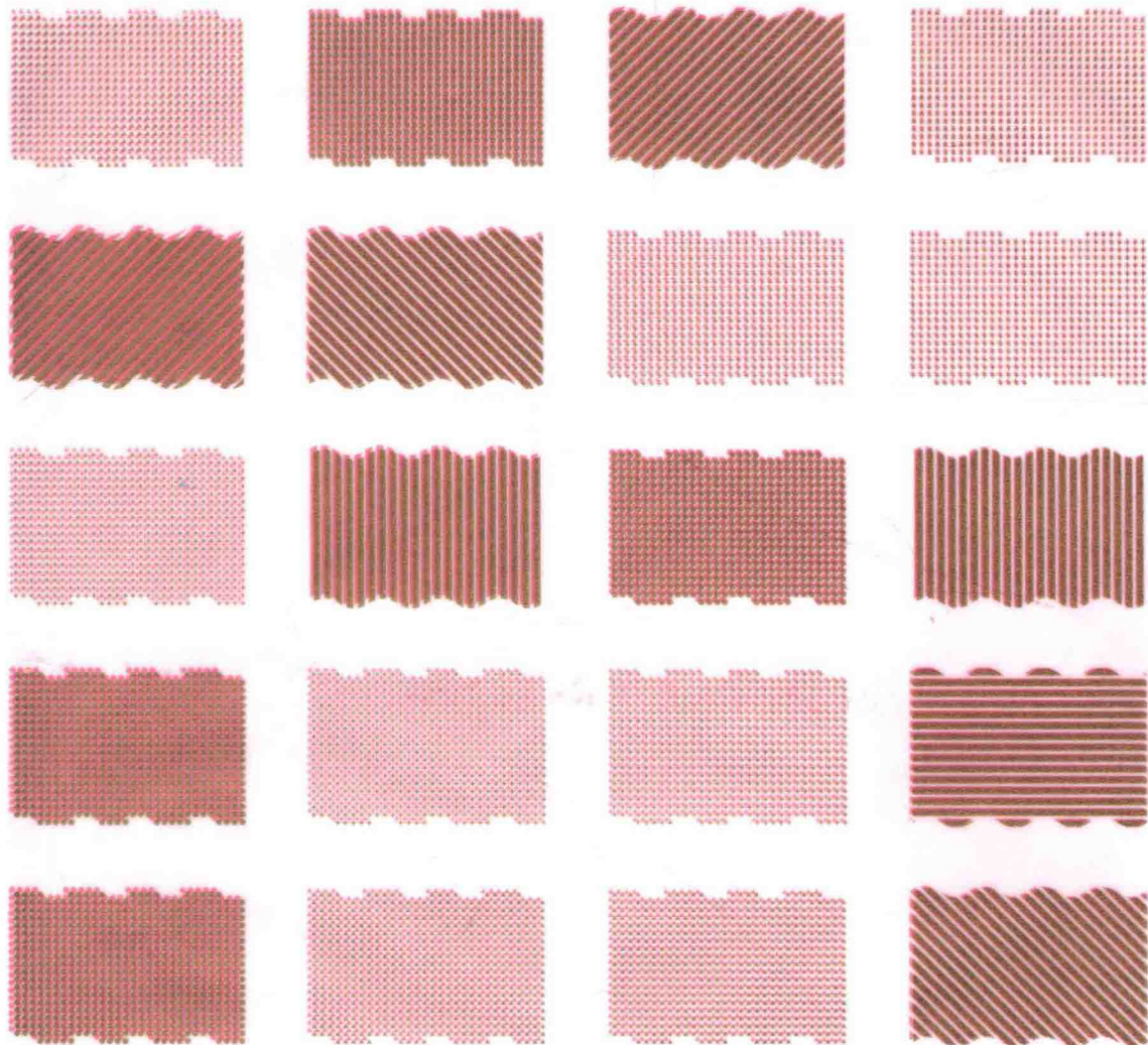
服务热线:(010)88258888。

目录

调色板与编码	009
色彩的渐变	012
LOL 品牌形象	014
音乐疗法	016
几何图形的重复排列	018
黑山快餐厅	020
雪花	022
排列组合	024
特殊定制的图案	026
欧洲雅典柱	028
令人难以置信的图案	030
负形空间	032
圆	034
两部分元素构成的图形	036
符号化图案	038
展示物种多样性	040
柔和、温暖、专业	042
可视窗	044
特别的咖啡	046
延展性与前瞻性的设计	048
圆形、三角形和正方形	050
专属网格系统	052
主体与元素的混合	056
象征开放空间	058
废物利用	060
迎合口味的图案	062
提炼抽象形象	066
字母与小熊头相结合	068
船身构件	070

图案多样性	072
效果统一	074
银幕	076
不同色彩	078
贯穿整体	080
下画线	082
普通市民的设计	084
语言符号的重复排列	086
聚到一起	088
变形	090
字母“K”	092
鱼鳞	094
_Ground	095
益阳黑茶	096
圆形符号	098
形与物	100
味觉兴奋点	102
CMYK 分色	104
双黄线	106
任意组合与变化	108
金色	110
小麦、草篮、面包	112
震动	114
时尚发展新潮流	115
刺绣图案	116
字母“M”	118
“M”的辅助图案	120
文化碰撞	122
创新一切可创新的事与物	124
金箔和金色	126
黄金日历	128

黑与白	130	“SW”和相机	182
频率生成图像	132	圣诞 2011	184
欧普艺术	136	焕发青春的品牌设计	186
图像符号	138	分解、打散，重新描绘	188
正六边形	142	对称、渐变、复杂、有趣、经典、现代	190
第一百万个	143	直角和栅格	192
“O”标识	144	点的灵感	194
杂食店的新形象	148	切割与提炼	198
放射状纹理	150	万花筒	202
中国邮戳的设计	152	纳维亚的符号	204
在碰撞中取得平衡	156	动物和植物	206
E&E 的变形	158	素材的独立与组合	208
最基本的像素也能成为艺术	160	炫目的图案	210
能量和激情	162	咖啡杯	212
思维列车	164	衍生图形	214
红与蓝的国际性	166	回纹、方格、十字纹理	216
纽带	168	齿轮	218
丝带的诠释	170	将巧克力融入图案	220
几何形瓦片	172	连续排列的点	222
由“小房子”组合而成的风景画	174	接触大自然	224
二维码	176	足球队的特质	226
借助自然图案	178	无限图形	228
6×6 单元网格	180	延展的图案	230



INFINITE PATTERN

图案无限 & 品牌中的图案

王绍强 编著 王村杏 译



电子工业出版社

PUBLISHING HOUSE OF ELECTRONICS INDUSTRY

<http://www.phei.com.cn>

◆ 发掘图案设计的力量

本书汇集了这个时代最全面，也最优秀的图案设计作品，这些作品引领并代表了当前平面设计领域的最新潮流和水平。书中收集并展示了许多色彩绚丽、极富创意的设计作品，它们来自世界各地，但从不同方面表现出图形作为基本设计元素，可能组合成怎样的设计作品。优秀的图案设计，可以在瞬间抓住读者的眼球，它们易于识别，甚至可以在人的脑海中镌刻永恒的痕迹。对于专业设计师来说，图案设计就像是一个永不枯竭的宝藏，它们将在商务卡、Logo、商标、包装等多种领域大放异彩。



sandu
CULTURAL MEDIA

360

策划编辑：江 琴
责任编辑：田 蕾
装帧设计：李柜君



官方微博
电子社数码
扫一扫即可了解更多好书

ISBN 978-7-121-23321-0



定价：89.00元

INFINITE PATTERN

图案无限 & 品牌中的图案

王绍强 编著 王村杏 译

电子工业出版社

Publishing House of Electronics Industry

北京·BEIJING

内容简介

图案在我们的生活中无处不在,如绘画、雕塑、手工艺品、平面设计、室内设计、工业设计、建筑、音乐、时装等诸多领域,它们各个都风格独特,源自不同的文化、时代或发展潮流。图案设计并不是一门枯燥的学科。实际上,它就像是一个创造性与严谨性结合而形成的乐园。重复、群化、并置、叠加、异位、调制、偏移、旋转、组合、上色等无数的构建方式被用于图案设计中,形成了富有韵律、纹理丰富而华美的变化。这些单纯的想法就像是一个诱发创意的导火索,而图案是一种简单的诱因。本书以文字和图片的形式,将国内外106个成功案例进行了展示,力求让你可以快速、娴熟地驾驭图案,成为图形设计的大师。

本书适合在从事设计工作中经常感到迷茫、不知所措的人们阅读,也适合学习设计的人们阅读。

未经许可,不得以任何方式复制或抄袭本书之部分或全部内容。

版权所有,侵权必究。

图书在版编目(CIP)数据

图案无限&品牌中的图案 / 王绍强编著;王村杏译. -- 北京:电子工业出版社, 2014.7

ISBN 978-7-121-23321-0

I. ①图… II. ①王… ②王… III. ①图案设计IV. ①J51

中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第111529号

责任编辑:田 蕾

文字编辑:马 鑫

印 刷:北京顺诚彩色印刷有限公司

装 订:北京顺诚彩色印刷有限公司

出版发行:电子工业出版社

北京市海淀区万寿路173信箱 邮编:100036

开 本:720×1000 1/16 印张:14.5 字数:139.2千字

版 次:2014年7月第1版

印 次:2014年7月第1次印刷

定 价:89.00元

凡所购买电子工业出版社图书有缺损问题,请向购买书店调换。若书店售缺,请与本社发行部联系,联系及邮购电话:(010)88254888。

质量投诉请发邮件至zlts@phei.com.cn,盗版侵权举报请发邮件至dbqq@phei.com.cn。

服务热线:(010)88258888。

前言

Chez Valois

Chez Valois 是加拿大蒙特利尔的一家代理商，他们设计具有真正商业优势的高级品牌。从 2005 年起，这支屡获获奖的优秀设计团队在品牌战略、品牌形象，以及结构性包装设计等领域均提供为客户专业服务。Chez Valois 能为与其合作的品牌带来充满凝聚力与成功的保障。他们认为，形象意识较强的人们，总是过多关注外在而非内在。尽管如此，我们这个社会依然在追寻真诚。这就是为什么该团队相信商业需要更多的创新设计，以此达到深入人心的效果并留有变化的空间。该团队的设计过程虽然简单，但是却不乏深沉的感觉、深邃的想象与深刻的构思。

斑马身上的条纹、蒲公英的种子、堤岸的石块、翡翠树蟒的鳞片，甚至是你眼中的虹膜，这些物体上的条纹是什么样呢？仔细想一想，那些黑白相间的、弯弯曲曲的线条；细小的、毛茸茸的白色星星；海岸边的六角岩柱；翠绿与亮白的钻石一格格有序地排列着；黑色小圆圈周围排列着有色的细丝等。它们都是大自然赋予的、浑然天成的图案。这些极为和谐的结构证明了，图案本身并不仅仅是人类刻意设计而成的。实际上，它们以千姿百态的面貌存在于自然界中。从季风吹塑成的沙丘到树叶的叶脉，乃至蜂箱里的蜂巢，对我们来说图案如影随形。设计师们并未熟视无睹，而是有意无意地从中汲取养分，并以此为基础衍生出设计的灵感，创作出新颖的图案造型。

人类一向都对图案深深着迷。早在 13 世纪，数学家就为之迷恋，并且努力尝试用理性与科学的方法来解释这些现象。有一位名叫斐波那契的意大利数学家，沉迷于数字的有序排列，并在他所喜爱的甘蓝花的外形中、朝鲜蓟的花瓣上、仙人掌上的刺、向日葵的盘芯儿和松果表面的鳞片状结构中，发现了一些重叠、往复的美学现象。斐波那契提出了一个数学理论，用来计算这些自然生成的有序图案。如果近距离观察向日葵，你会发现向日葵籽呈现出双向的、螺旋上升状的排列模式。

图案自然地存在于各种尺度上，从微观到宏观，无论是我们的 DNA 结构、人体的细胞，还是共同构成都市的家庭、群体和邻里关系。绝大多数情况下，所有这些复杂的组织结构都是由一个或少数几个简单的、可重复的形状所组成的。

令我们所有持有本书的人高兴的是，图案并非数学家和科学家的独享领域，它并不是一门枯燥的学科。实际上，它就像是一个创造性与严谨性结合而形成的乐园。重复、群化、并置、叠加、异位、调制、偏移、旋转、组合、上色等无数的构建方式被用于图案设计中，形成了富有韵律、纹理丰富而华美的变化。这些单纯的想法就像是一个诱发创意的导火索，而图案是一种简单的诱因。作为人类，我们对图案始终怀有无尽的爱恋，因此我们对这些图案加以创造、再创造、追寻、诠释并重新解读。正是因为这个原因，图案随处可见就不足为奇，诸如绘画、雕塑、手工艺品、平面设计、室内设计、工业设计、建筑、音乐、时装等诸多领域，它们各个都风格独特，源自不同的文化、时代或发展潮流。

来吧！让我们先画出一个图形，然后复制它，与它做游戏，旋转、映射、上色。将一个形状变成 100 个、400 个，乃至 7 688 个，共同演变出一个全新的结构。新的时代有了新的开始，多亏有了计算机，设计师的创作过程可以衍生出无数的图案，而计算机就是在 1 和 0 的无限重复基础上进行工作的。如果我们能进一步近距离观察，可以发现，甚至连像素点都可以创建出一些有序的图案。当我们拿着放大镜去观察本书给出的那些漂亮图案时，我们就会意识到所有的印刷图像都是由四种相互叠加的、有序的彩色网点所构成的。让我告诉你，我们会沉迷其中！

图案万岁！谈到这本书的特定主题——图案的应用是无限的，从食品包装到商业卡片、包装纸，图案蕴藏于各种层次的纸品设计中。不仅如此，图案还会以更加绚丽的形式出现在祖母编织的、温暖的毛衣中。图案提供了一种精巧的方式，可将情感、质地、品味或者个性带入所有的事物中。此外，它们蕴含的天性给所有装饰过的事物带来了珍贵的感觉。

以“LV”为例（由姓与名的首字母组合成图案的著名时尚品牌），它是由法国的箱包制造商乔治·威登（Georges Vuitton）——路易·威登（Louis Vuitton）之子在 1896 年创造出来的。目前“LV”已经发展成一个标志性的品牌符号，成为跨世纪的时尚风标。此外，花朵的四瓣结构的图形与字母 L 和 V 穿插融合，形成了独具特色的纹样，成功地传达出了该品牌的精髓；另一个有趣的事实是：凯尔特人（现爱尔兰人中的一个种族）爱用不同的花格图案（纵横交错多种颜色的水平线和垂直线模式）来象征一个人的姓氏与家族。一个图案可以形成一个品牌、概念，或信息模式本身，可以成为一个诱人的因素，去抓住那些迷恋和热衷于图案的人们。

对于本书中每一个作品设计灵感的出处或设计的出发点，我无法一一做出精确无误的阐释。但是，我知道是什么使它们联系在一起的——设计师们发挥想象力，创造出多样化的图案造型。这是一件令我们绝对享受的事情。

在我看来，几乎任何形状都具有组成漂亮图案的巨大潜力，我非常热衷于这个想法。在野外旅行，我开始想象一些小的几何图案或一些接近自然的命题，接下来涂散开的颜色、优美的曲线，以及迷幻的云纹突然浮现在我的眼前并逐渐活起来，在电子流行乐的节奏下翩翩起舞。更妙的是，我梦想着我可以在任何东西的表面喷上我喜爱的图案；我可以幻想自己在一架飞机上，在天空中喷绘出丛林中的绿叶，那些深浅参差的绿色。

空想家会梦想将世界完全涂抹上自己的颜色，但我必须承认，看到自己的作品与众多同行的优秀成果一同展现在这样好的一本书中是非常快乐的事情。书中所选的优秀作品，在性质、用途，以及源自国家或地区等方面都是有显著差别的。我相信读者会从这本书中获取灵感，并且获得精神上的愉悦享受。

这是一场令人愉快的图案盛宴！



目录

调色板与编码	009	图案多样性.....	072
色彩的渐变.....	012	效果统一.....	074
LOL 品牌形象	014	银幕	076
音乐疗法.....	016	不同色彩.....	078
几何图形的重复排列.....	018	贯穿整体.....	080
黑山快餐厅.....	020	下画线.....	082
雪花	022	普通市民的设计	084
排列组合	024	语言符号的重复排列.....	086
特殊定制的图案	026	聚到一起.....	088
欧洲雅典柱.....	028	变形	090
令人难以置信的图案.....	030	字母 “K”	092
负形空间.....	032	鱼鳞	094
圆	034	_Ground.....	095
两部分元素构成的图形.....	036	益阳黑茶	096
符号化图案.....	038	圆形符号	098
展示物种多样性	040	形与物	100
柔和、温暖、专业	042	味觉兴奋点.....	102
可视窗	044	CMYK 分色	104
特别的咖啡.....	046	双黄线.....	106
延展性与前瞻性的设计.....	048	任意组合与变化	108
圆形、三角形和正方形.....	050	金色	110
专属网格系统	052	小麦、草篮、面包.....	112
主体与元素的混合	056	震动	114
象征开放空间	058	时尚发展新潮流	115
废物利用.....	060	刺绣图案.....	116
迎合口味的图案	062	字母 “M”	118
提炼抽象形象	066	“M” 的辅助图案	120
字母与小熊头相结合	068	文化碰撞.....	122
船身构件.....	070	创新一切可创新的事与物	124
		金箔和金色.....	126
		黄金日历.....	128

黑与白	130	“SW”和相机	182
频率生成图像	132	圣诞 2011	184
欧普艺术	136	焕发青春的品牌设计	186
图像符号	138	分解、打散,重新描绘	188
正六边形	142	对称、渐变、复杂、有趣、经典、现代	190
第一百万个	143	直角和栅格	192
“O”标识	144	点的灵感	194
杂食店的新形象	148	切割与提炼	198
放射状纹理	150	万花筒	202
中国邮戳的设计	152	纳维亚的符号	204
在碰撞中取得平衡	156	动物和植物	206
E&E 的变形	158	素材的独立与组合	208
最基本的像素也能成为艺术	160	炫目的图案	210
能量和激情	162	咖啡杯	212
思维列车	164	衍生图形	214
红与蓝的国际性	166	回纹、方格、十字纹理	216
纽带	168	齿轮	218
丝带的诠释	170	将巧克力融入图案	220
几何形瓦片	172	连续排列的点	222
由“小房子”组合而成的风景画	174	接触大自然	224
二维码	176	足球队的特质	226
借助自然图案	178	无限图形	228
6×6 单元网格	180	延展的图案	230



调色板与编码

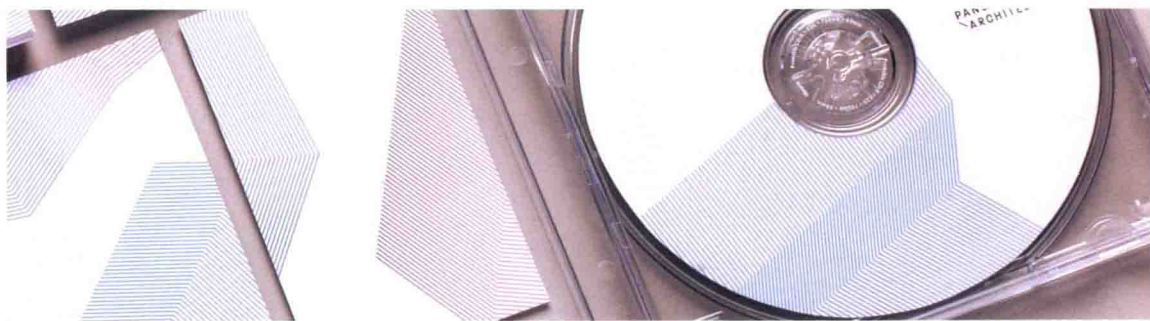
设计：SEA DESIGN

“SEA DESIGN”是一家英国的设计公司，他在“GFSmith”品牌的“数码纸”促销活动中担任艺术指导，并完成了相关的设计和编码生成的工作。生成的过程是将预先设置好的调色板与编码进行组合，继而创建出一系列（10 000 个）具有独特图案的数字印刷品。









色彩的渐变

代理：MAYTHORPE
创意指导：斯宾塞·比康
艺术指导：乔舒亚·量古兰

潘多尔菲尼建筑事务所(Pandolfini Architects),致力于为住宅项目、商业项目, 以及都市的设计项目提供概念化的设计方案。潘多尔菲尼委托 Maythorpe 工作室(来自墨尔本的一家创意工作室) 研发一个可以反映出该公司风格与技术的设计概念。一系列错综复杂的图案被创作出来, 以反映潘多尔菲尼擅长运用线条来塑造形状与空间。Maythorpe 工作室还通过色彩的渐变来表现建筑结构上光的投影变化。这些图案被应用于印刷品和公司的网页上, 它们通常会侵占传统设计中的留白空间, 以此进一步反映出该公司独特的技术风格与设计观念。

