

图案考试实用范例精华荟萃

Jichu Tu'an Shiyong Jiaoxue Tidian

基础图案实用教学图典

——动物植物风景篇

广西美术出版社

附赠透明纸
图案线稿

让你轻松搞定
日常考试和作业

图书在版编目(CIP)数据

基础图案实用教学图典. 动物植物风景篇 / 本社编.
— 南宁: 广西美术出版社, 2011.3
ISBN 978-7-5494-0171-0

I. ①基… II. ①本… III. ①动物—图案—设计—教材②植物—图案—设计—教材③风景—图案—设计—教材 IV. ①J51

中国版本图书馆CIP数据核字(2011)第038098号

JICHU TU'AN SHIYONG JIAOXUE TUDIAN
基础图案实用教学图典
DONGWU ZHIWU FENGJING PIAN
动物植物风景篇

编 者: 本 社

图书策划: 陈先卓

责任编辑: 陈先卓

装帧设计: 熊燕飞

责任校对: 肖丽新 陈小英

审 读: 陈宇虹

终 审: 黄宗湖

出 版 人: 蓝小星

出版发行: 广西美术出版社

地 址: 广西南宁市望园路9号

网 址: www.gxfinearts.com

电 话: 0771-5701356 5701355 (传真)

印 刷: 广西万泰印务有限公司

版 次: 2011年5月第1版

印 次: 2011年5月第1次印刷

开 本: 787 mm × 1092 mm 1/16

印 张: 11 内插12页

书 号: ISBN 978-7-5494-0171-0/J · 1395

定 价: 56.00元

本书如出现印刷装订质量问题, 请直接向承印厂调换。
版权所有 翻印必究

Jichu Tu'an Shiyong Jiaoxue Tudian

基础图案实用教学图典

—— 动物植物风景篇

前言

图案艺术是唤起人类审美感知的艺术形式之一，也是各设计门类的基础。目前，许多高校在艺术高考中仍设置了装饰图案、图形设计的科目，这说明各艺术高校在注重扎实的美术功底的同时，也十分重视学生对自然形象的创新设计能力。基础图案课程作为设计专业的重要基础课，重点要训练学生对自然形象的加工和变形等装饰设计能力，更要培养学生认识能力和创新思维能力。只有掌握了基本原理，才能在任何专业中对任何具体设计进行消化与融合。

本书作为基础图案学习与教学的参考图典，编者重新整理教学思路，分别从图案的造型设计、色彩设计、格式设计三大块面出发，对每个块面的设计规律层层剖析，并列举案例类型全面的示范，设计出举一反三的学习方法，旨在让基础图案教学更科学、系统和易于学习，让考生、学生、设计师和广大美术爱好者能借助本书解决一些设计中的具体问题。

目录

第一章 基础图案设计入门

4

4 一、图案的概念

5 二、学习基础图案之三部曲

第二章 基础图案的造型设计

12

12 一、造型设计的方法

19 二、基础图案的骨骼设计

20 三、动物图案设计造型图例

45 四、植物图案设计造型图例

65 五、风景图案设计造型图例

第三章 基础图案的色彩设计

78

78 一、装饰色彩基础

85 二、套色练习

87 三、技法表现

第四章 基础图案的绘制步骤

94

94 一、工具介绍

95 二、步骤

第五章 基础图案设计范例

98

人物图案

第一章

基础图案设计入门 <

禽鸟图案

兽类图案

一、图案的概念

图案一般是指有装饰意味的、结构整齐匀称的花纹或图形。多用在纺织品、工艺美术品和建筑物上。

《辞海》对“图案”的解释有广义与狭义之分。广义的图案指对某种器物的造型结构、色彩、纹饰进行工艺处理而事先设计的施工方案，制成图样，通称图案。有的器物(如某些木器家具等)除了造型结构，别无装饰纹样，亦属图案范畴(或称立体图案)。狭义则指器物上的装饰纹样和色彩。

通俗的解释，图案是与人们生活密不可分艺术性和实用性相结合的艺术形式。生活中具有装饰意味的花纹或者图形我们都可以称之为图案。图案是实用和装饰相结合的一种美术形式，它把生活中的自然形象进行整理、加工、变化，使它更完美，更适合实际应用。系统地了解和掌握图案的基础知识和技能，不仅能提高对美的欣赏能力，而且还能在实际应用中创造美，得到美的享受。

图案根据表现形式则有具象和抽象之分。本书将具象图案内容主要分为植物图案、风景图案、人物图案和动物图案等。明确了图案的概念后，才能更好地学习和研究图案的法则和规律。

二、学习基础图案之三部曲

1. 鉴赏与学习

作为图案设计的初学者，借鉴与学习国内外优秀的图案艺术是引导我们学习好图案设计的最佳途径和方法。

在中国的传统与民间艺术中，图案设计始终是其中非常重要的组成部分，诸如敦煌艺术、青铜艺术、秦砖汉瓦、唐宋瓷器艺术、民间艺术中的剪纸、服饰图案以及面具。从彩陶艺术上的装饰图案中，我们可以深切地体会

到，人类那无穷的想象力与巧夺天工的技艺结合得是多么的默契与生动，我们完全可以从彩陶的装饰图案中感知到图案设计发展的基本脉络。而这些都为我们今天的学习提供了非常丰富的参考资料。

花卉图案

植物图案

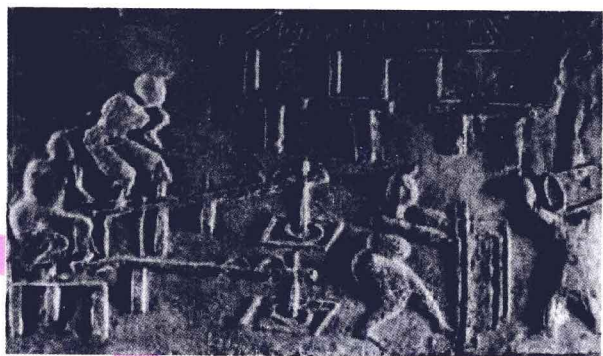
敦煌壁画

风景图案

青铜器物

画像砖

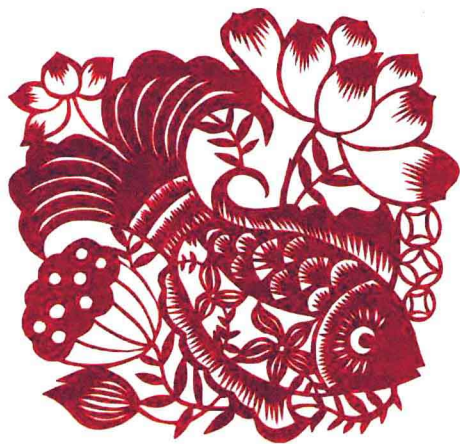
清代服饰

青花瓷

民间面具艺术

民间剪纸

彩陶

同时,我们还应多欣赏与学习国外艺术中的图案精品,如著名的欧洲建筑图案,美洲的玛雅图案、印加图案,大洋洲的毛利族图案以及颇具盛名的非洲木雕图案等。如果我们能够经常沉浸在这些博大精深的图案艺术之中,将会促使我们产生更多更丰富的设计灵感与意念。在当今的许多现代设计作品中,我们仍可感受到图案造型艺术对之产生的潜移默化的影响。

2. 审美与形式

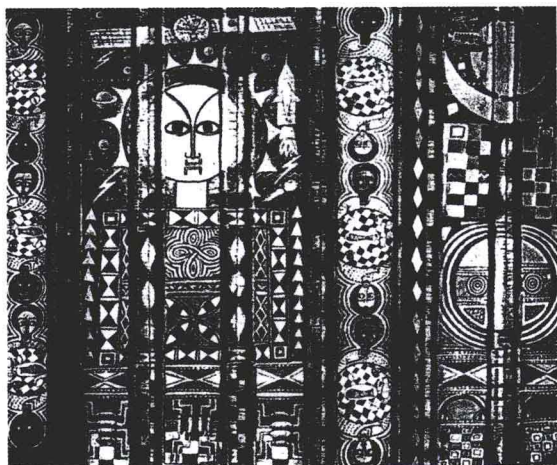
具备了一定的鉴赏与学习的能力之后,我们会对图案设计的审美与形式产生一定的印象。审美是指人们对于美好事物的判断与欣赏。而这种判断与欣赏又是遵循于一定的形式

来进行的。形式则是指图案的造型以及它的构成规律,如图案的格式、平衡、对比、韵律等。一幅形式感很强的设计作品,一定会具备较好的审美情趣。

平衡是介于人们对图形设计中的重心、大小、质感、色调、位置的合理运用所作出的视觉与心理上的判断。

对比是指图案设计中图形的大小、黑白、虚实等效果所产生的视觉现象。

韵律则是在图案设计中设计者遵循一定的视觉规律,使图形有一定规律的变化,如图案中的渐变、重叠、运动轨迹化、透视效果等都具有这方面的因素。

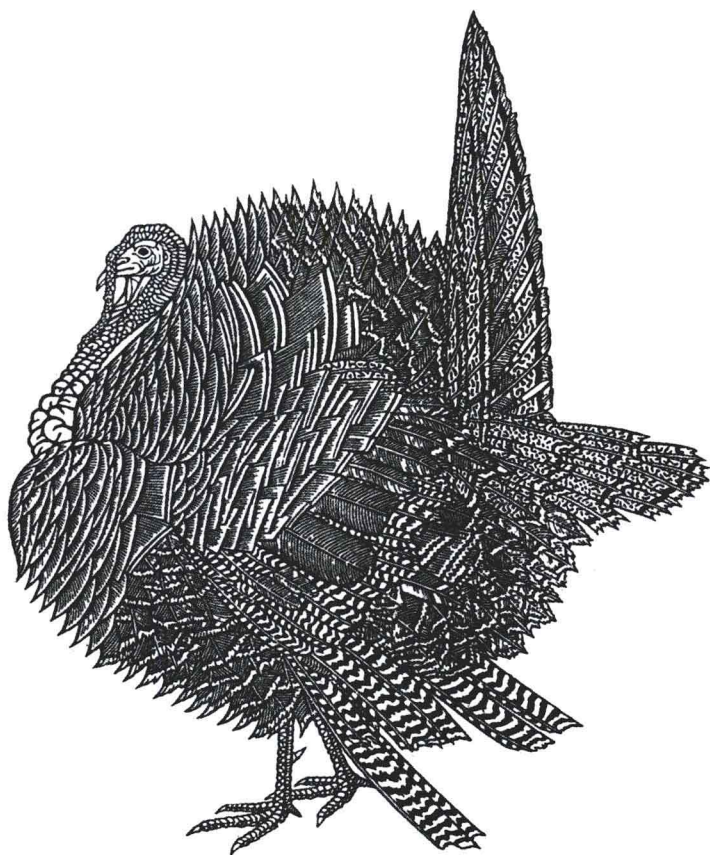
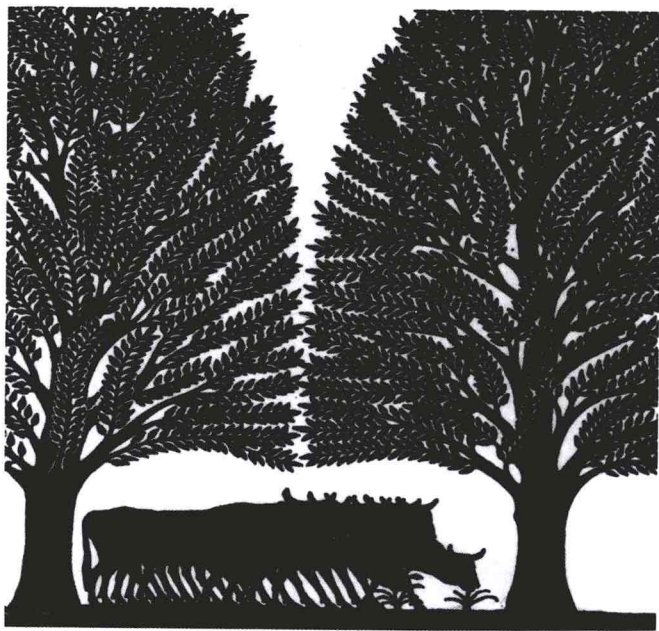
非洲木雕

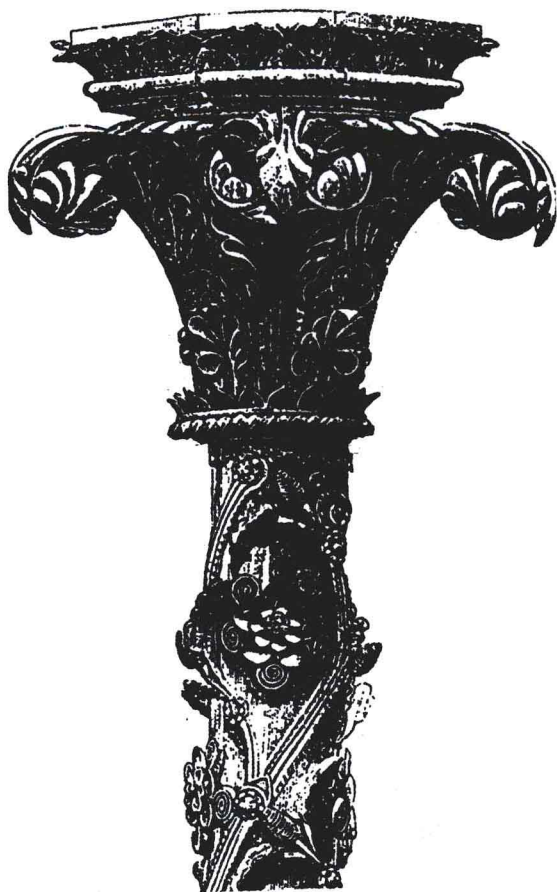

日本纺织

埃舍尔作品

欧洲柱雕

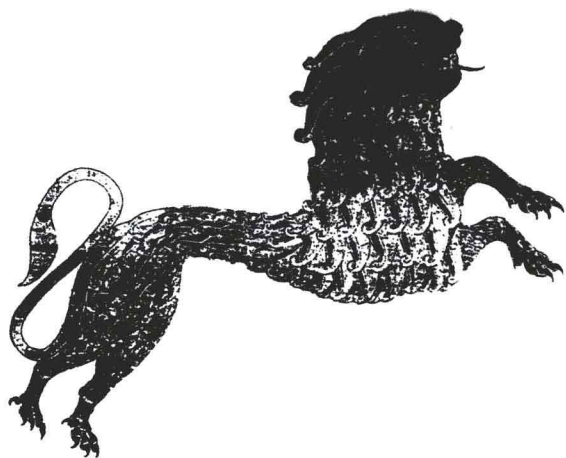
美洲陶器

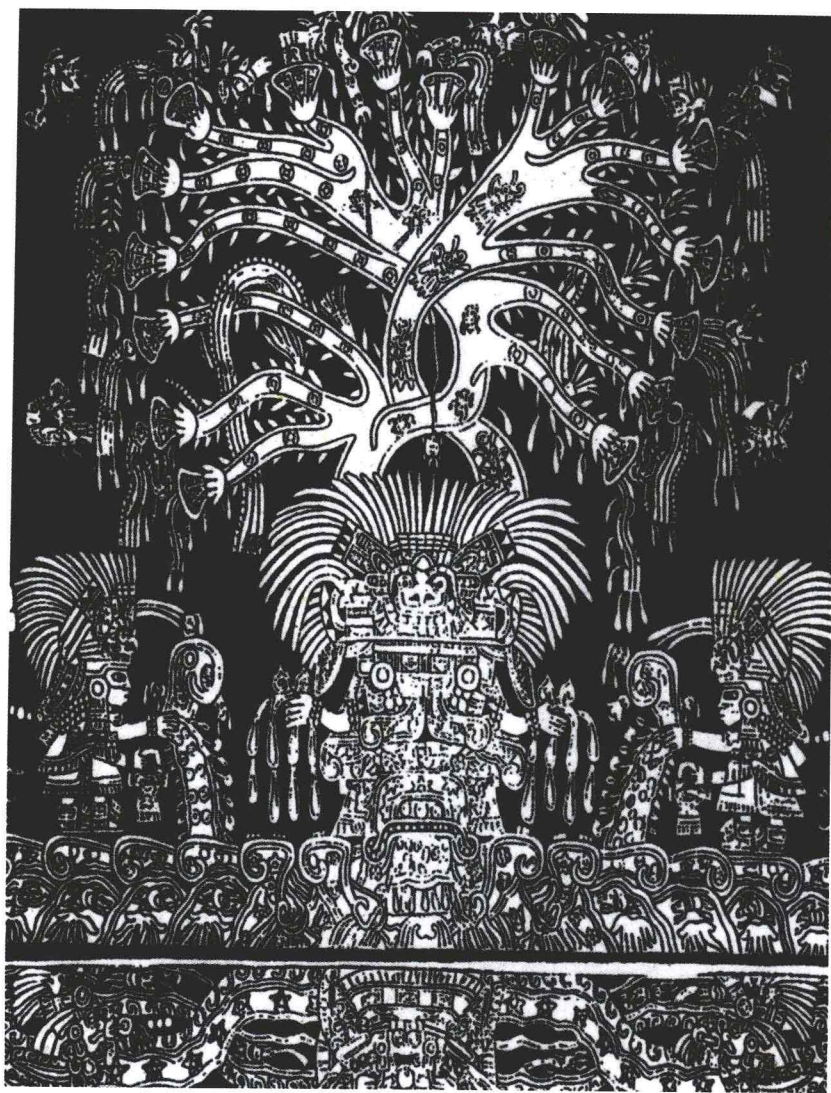
民间剪纸

伊朗瓷盘

欧洲插画

美洲壁画

3. 造型与变化

这个阶段，是图案设计中实质的阶段，我们要开始进行针对性的造型训练与绘制。造型指的是通过对某一物象进行观察，构思与创意后所做出的视觉化的形象。它应能体现出设计者对于该物象高度概括的并具有个性化的表现意识。许多图案设计之所以让人难以忘怀，都是造型成功之所为，如著名的米老鼠、唐老鸭等卡通形象设计，就是较为成功的现代范例。而传统的图形中，如敦煌的飞天，汉代瓦当的青龙、白虎、朱雀、玄武等造型，也是极为生动和成功的。美洲玛雅艺术中的神的造型，也极具代表性。造型的成功与否，夸张与变化起着决定性的作用，由一个自然形向一个艺术化的造型的演变是图案设计的基本过程。

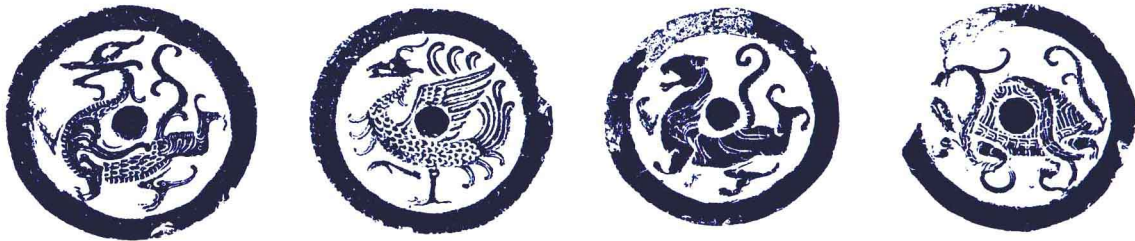
图案设计中，对形体的夸张与变化往往是

由设计者根据物象的主要特征来进行的，例如人物的特征多体现于头部及身体的曲线变化，女性尤为突出，所以很多的人物图案都以女性为题材进行刻画。植物、动物、风景等图案都应根据不同的特征来进行判断，尽量将其特征加以概括、夸张和变化。去掉一些共性化的特征，强化个性化的部位。另外，在技法的表现上也应加以创新，除传统的点线面变化外，可根据造型的需要，适当增加如擦、刮、褶皱、印压等肌理效果的表现，这样才能更好地表现出图案设计的创新与现代意识。

以上是学习基础图案设计的基本方法，理解和运用好这些规律对学习图案设计有重要的指导意义。本书将在后面的章节，加以详细地论述与示范，力求使本书能成为设计专业学生、美术设计爱好者最理想的教材，并为图案设计教学服务。

敦煌飞天

汉代瓦当

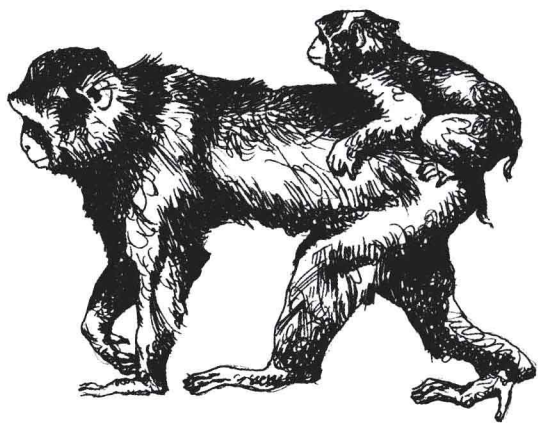
第二章

基础图案的造型设计 <

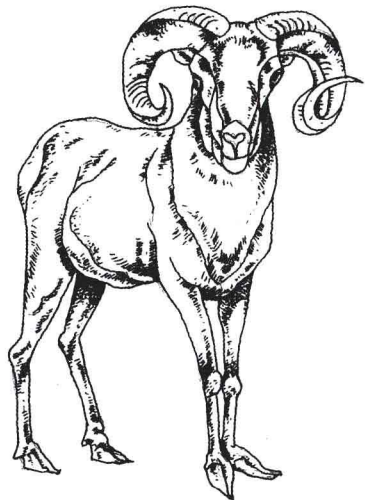
一、造型设计的方法

造型设计是基础图案设计的基础，可以说，掌握了图案造型设计的方法，要设计一幅精美的基础图案并不是难事。本书将基础图案的造型设计总结为三个步骤。

1. 收集素材。艺术来源于生活，美丽的大自然为我们提供了丰富多彩的设计资源。为基础图案收集素材，需要我们平时多观察、多留意、多发现身边美的事物，并用写生的方式将其记录下来。写生方法主要采用线描、素描、黑白画，或淡彩的形式，画的过程中一定要仔细观察事物造型的特征，如能把握好这些基本特点，将令你今后的设计得心应手。

动物写生

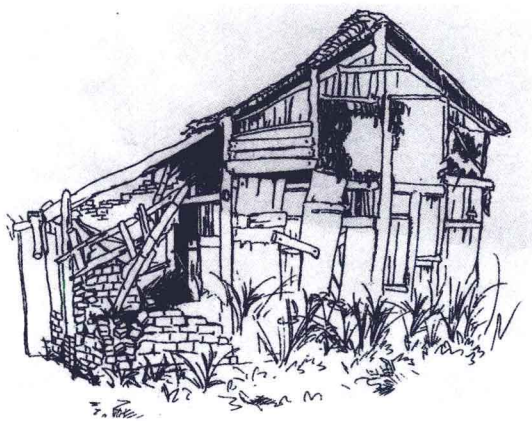
动物写生

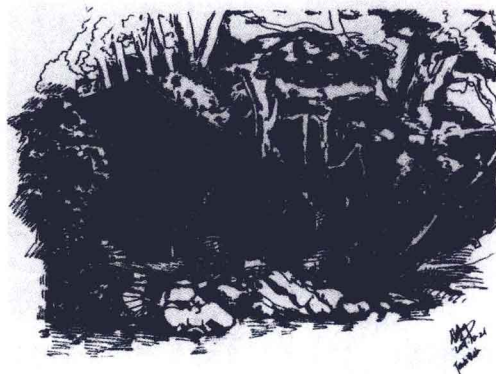
动物写生

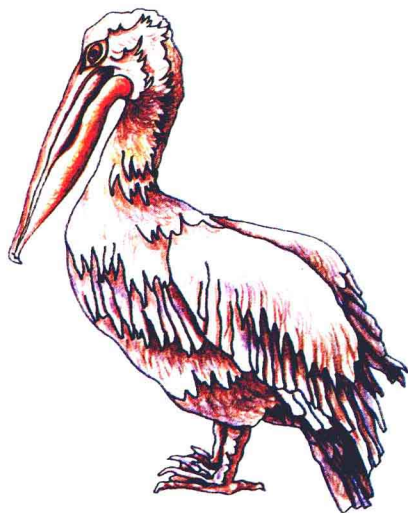
风景速写

风景速写

风景写生

动物写生

风景写生

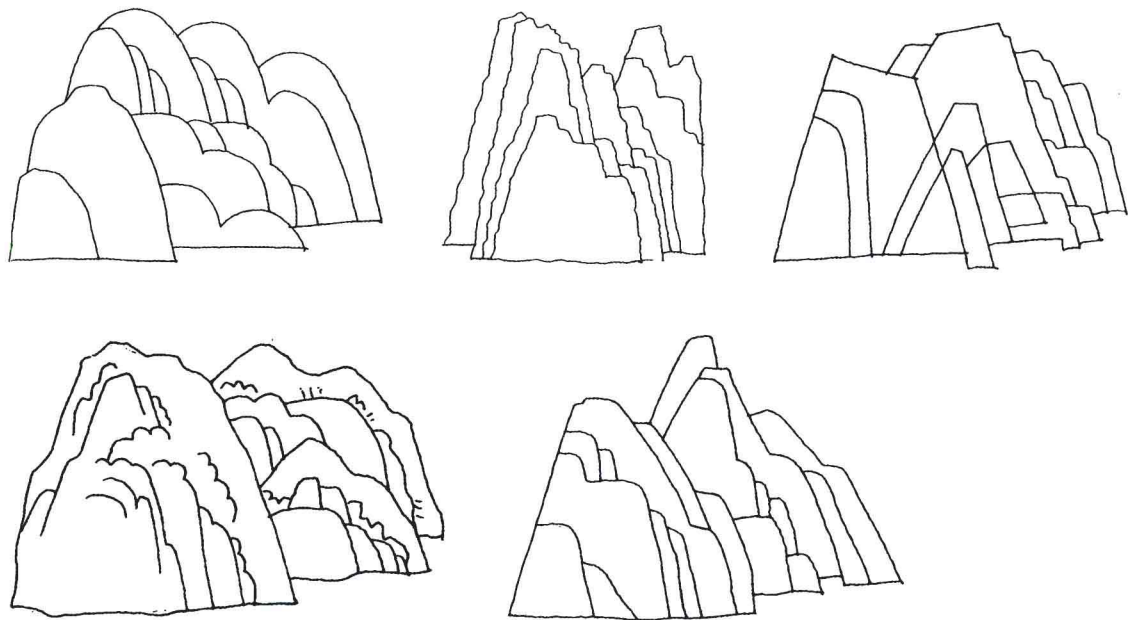
2. 变形设计。完成写生阶段的学习后，进入造型的变形阶段训练，这个阶段应进行概括、夸张、抽象组合等三个阶段的练习，将原形进行变形设计。概括的方法是指将事物原本复杂的造型细节进行简化，但需保持其基本特征。夸张主要是将事物独具特点的造型部位进

行放大或是拉伸，使其特点更为突出，造型更具趣味性。抽象组合的方法可以将事物的造型细节概括为几何造型，或是简化为点、线、面的组合，使造型设计与原本事物之间有一种似像非像的感觉，图案的造型也因此别具一格，更具艺术感。

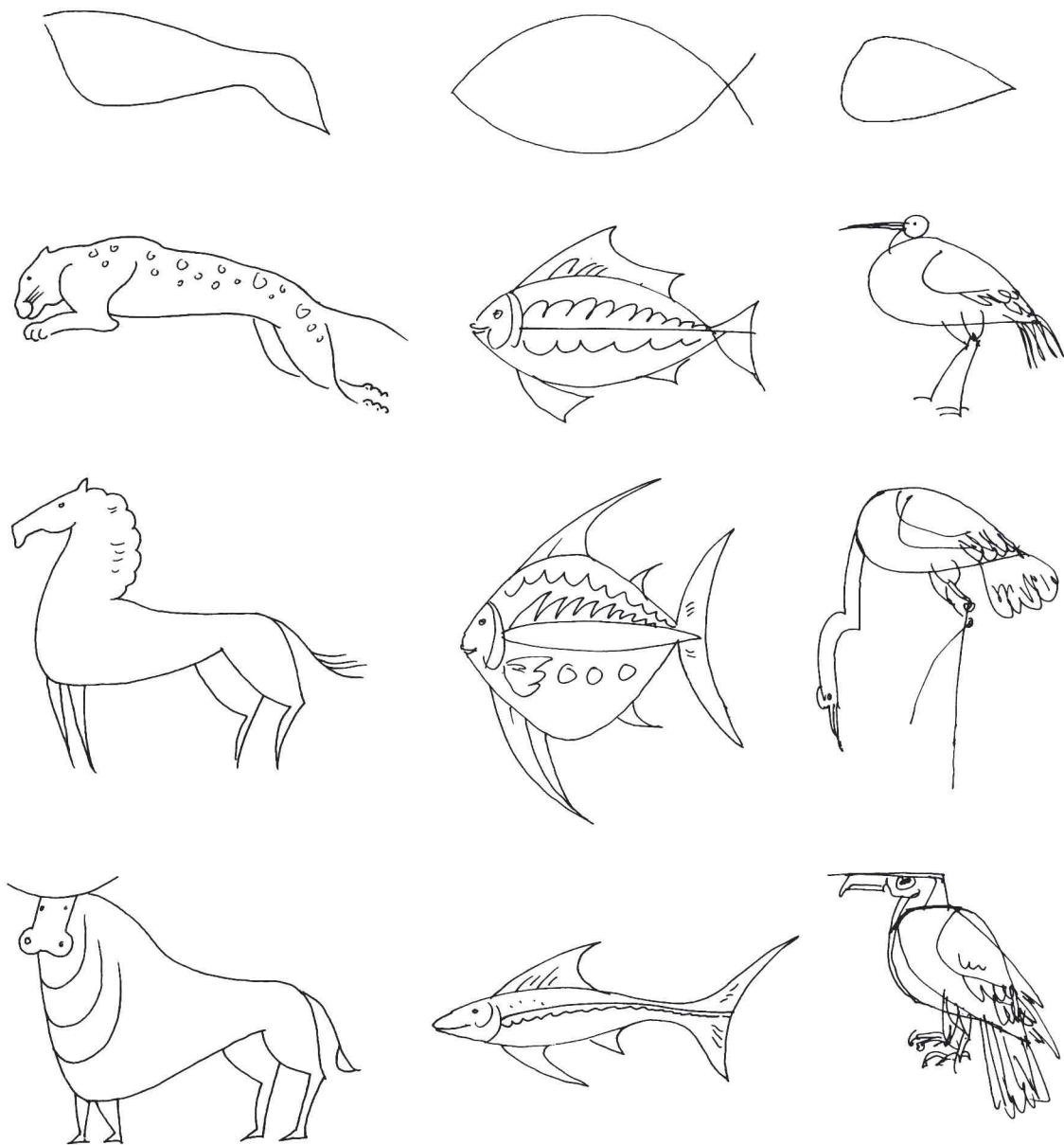
房子的变形设计

山的变形设计

动物的变形设计

3. 装饰设计。将图案原形进行变形设计后即可根据需要在此基础上进行装饰的添加设计, 经过装饰添加后就可完成一幅黑白图案了。点线面是基础图案造型的装饰设计的基本元素, 线体现一种韵律, 点代表着虚实层次, 面表达一种整体与厚实, 运用好点线面在每一幅作品中的穿插与组合, 是决定作品成功的关键。点、线、面的造型语言是非常丰富和微妙的, 不同的形体风格应选择不同的表现方式, 添加的位置一般都在造型的结构部位, 以及事

物表面的纹理都是添加装饰的参考。以点为主或以线为主, 再者以面为主, 设计的过程其实也就是考验设计者对于形体表现语言的理解。

各种肌理效果的表现也是应该多予以探讨和研究的, 如各种辅助性的干点、擦揉、折纹、水印等效果也是表现图案风格的技法之选。在进行练习时, 各种技法的组合运用是设计中常用的手段。