

美术家●之路

MSIZL

图案基础

shujia
u
美术出版社

中级美术自学丛书

江苏美术出版社

图案基础

胡国瑞

目录

第一讲 基础知识 2

1. 什么是图案
2. 图案的艺术特点
3. 图案的分类
4. 基础图案

第二讲 关于形式美 4

1. 什么是形式美
2. 形式美的要素
3. 形式美的法则

第三讲 图案造型 I 11

——几何图案与平面构成

1. 几何图案概说
2. 几何图案的绘制工具

教程:

- 练习一:点、线、面构成
- 练习二:几何形单独纹样构成
- 练习三:单形与单形的群化
- 练习四:放射构成
- 练习五:渐变构成
- 练习六:突变构成
- 练习七:空间构成
- 练习八:分割构成
- 练习九:连续构成

第四讲 图案造型 II 24

——具像图案与装饰变形

1. 具像图案概说

教程:

- 练习一:图案的写生
- 练习二:自然影像与影像变形
- 练习三:影像的装饰
- 练习四:省略法
- 练习五:夸张法
- 练习六:变形法
- 练习七:摹拟法
- 练习八:巧合法
- 练习九:添加求全法

练习十:工艺变形法

2. 图案的题材与表现

第五讲 图案纹样的组织 49

一、单独纹样

教程

- 练习一:自由式单独纹样
- 练习二:适合式单独纹样
- 练习三:角隅纹样
- 练习四:填充纹样

二、连续纹样

教程

1. 二方连续
练习一:二方连续骨式 I 点、线骨式
练习二:二方连续骨式 II 面骨式
2. 四方连续
练习三:散点式四方连续
练习四:条格、点网式四方连续
练习五:连缀式四方连续
练习六:重叠式四方连续

第六讲 图案设色与描绘技法... 73

一. 工具与材料

二. 常用施色方法

三. 装饰色彩原理与配色训练

教程

- 练习一:调色练习
- 练习二:同种色调练习
- 练习三:类似色调练习
- 练习四:对比色调练习
- 练习五:高明度色调练习
- 练习六:低明度色调练习
- 练习七:明度强对比色调练习
- 练习八:明度弱对比色调练习
- 练习九:鲜明色调练习
- 练习十:灰色色调练习
- 练习十一:换色变调练习
- 练习十二:限色练习

写在前面

我教图案已有十余年了,在学院给本科生上课,在校外给职大、夜大及各种培训班上课,平时还有不少初、高中学生、青少年美术爱好者上门求教。在我接触的这三类学生中,第一类条件优越,有专门的教师,系统的教程;第二类次之,虽也有专门的课程安排和教师,但学习条件和资料相对就比较差;第三类的困难最多,他们一般年龄小,学习任务重,教师更是难找。从他们拿来的作品看,大多缺乏图案的基本知识和训练,给他们作指导,三言两语又说不清楚,多次到书店想找一些书籍资料介绍给他们,然而又很难找到比较理想的读本。系统完整的基础图案理论技法专著五、六十年代曾出版过几本,书中阐述的基本理论至今仍有价

值,但其中的附图大多比较陈旧,早已不适应今天时代的要求,所以不见再版。不少学生曾建议我编一本,我也确实感到自己有责任做这项工作。恰在此时,江苏美术出版社约我写丛书中的《图案基础》一册,正是不谋而合,故欣然应命。

这本书主要是为有志于美术设计事业的青少年,及没有机会专门学习的美术设计工作者自学而写的。朋友们,你们有的刚刚踏上工作岗位,有的还在学校读书,时间对于你们来说是特别的珍贵。一书在手,利用您课余、工余的点滴时间,可以随时翻阅,朝夕为伴。希望这本书能成为您学习图案的好帮手、好朋友。

学前寄语

俗话说“隔行如隔山”。我理解这句话中有一层意思是说:每一种学科与知识都有其自身的规律性,都有它的特殊性。联系到学习图案,也就是要抓住图案艺术的特点,才能举一反三,尽快地认识规律。

不论本科生、夜大生、自学青少年,在他们刚刚上图课时,有一个普遍的现象,大多数学生往往对素描、水粉比较熟悉,而对图案知之甚少。这并不奇怪,因为大多数学习图案设计的人都是从学画画开始的,图案设计需要描绘技能和审美能力,通过素描和色彩画可以训练这方面的能力,这是图案和绘画共性的一面。然而图案设计又不同于一般的画画,画素描和色彩画写生,要求客观的描绘对象;图案设计则更多的体现人们美化的需要,是一种装饰的艺术。初学图案的人往往会自觉不自觉地用以往画画的经验来作图案,结果反而束缚了自己的思路。

图案是装饰艺术,装饰艺术强调表现对象的意趣和美饰效果,经常要对物像的形态作大胆的夸张、简化与美化处理,也就是通常讲的“变形”。装饰变形不仅需要敏锐的观察能力,

更需要有丰富的想象力,希望朋友们在学习图案的时候特别注意这一点。有人可能担心自己没有想象的天赋,画不好图案。其实每个人在童年的时候想象力都是很强的,随着年龄与知识的增长,经验与理性往往淹没了想象的火花。因而学习图案要多一点纯真,多一点稚趣,把想象力重新开发出来。

也有一些人把学图案看得过于简单,认为图案嘛,不就是画些弯弯曲曲的花花草草!其实不然。要画好图案并非一件容易事,这好比写字,好象很容易,但要写好,成为书法艺术,就有很多的学问。现代图案学涉及图像形态学、视觉生理学、心理学,以及社会学等各种学科,尤其与现代绘画关系更为密切。抽象派的点线面理论与构成方法,最初就是德国包豪斯魏玛工学院的设计基础课。学院著名教师康丁斯基、克里等成了西方抽象艺术的鼻祖。图案的形态、构成、色彩等基本原理不仅对图案设计有用,而且对所有的视觉艺术都有用。所以我们决不能坐井观天,划地为牢来限制自己。同时我们要打破绘画是高级艺术,设计是低级艺术的陈腐观念,确立为现代设计艺术献身的

自豪感和自信心,这样您就一定能够学好图案,将来成为卓越的美术设计家。

第一讲 基础知识

(一)什么是图案

学习图案,研究图案,首先应把图案的概念搞清楚。为了方便,我们不妨先请教几位图案家老前辈。

陈之佛(原南京艺术学院院长)在他的《图案讲稿》中写道:“‘图’者指图画,‘案’即图的方案”;又说:“凡制作一件东西,……必先设计一个图样,称做图案。”

雷圭元(原中央工艺美术学院院长)在《图案基础》一书中说:“图案是实用美术、装饰美术、建筑美术方面,关于形式、色彩、结构的预先设计。在工艺材料、用途、经济、生产等条件制约下,制成图样装饰纹样的通称。”

庞熏絜(原中央工艺美术学院教授):“图案工作就是设计一切器物 and 一切器物的装饰。”

三位前辈把图案概念的内涵讲得很清楚了。图案是产品艺术设计的图样与装饰纹样。图案是实用与艺术相结合的一种美术形式。

图案可以作广义和狭义两种解释,广义指各种产品的美术设计,狭义则指各种装饰纹样。

(二)图案的艺术特点

由于图案是工艺美术、适用美术产品和建筑装饰的预先设想,是产品设计和生产的一个过程,所以图案不是一种独立的艺术,它必须依赖于某种物质生产形式而显示其艺术的价值。图案是一种附丽艺术。

图案作为附丽的艺术,这并不降低图案的艺术价值。由于图案与人类的物质生产和日常生活有着密切的关系,人们的衣食住行,无时无刻不与图案有着联系,成为人类物质生活和精神生活中不可缺少的内容。

图案的意义在于能对器物的型制与装饰

起美化的作用。因此,图案艺术特别注重在形式上创造出优美的线条、色彩和新颖的造型与样式,能使人们在使用器物的同时感到赏心悦目,在享受物质文明的同时,在感情与心理上得到充分的满足。

造型艺术的表现手法总的分写实手法和浪漫手法两大类,图案艺术主要是居于浪漫手法的,通过想像,创造出全新的造型和装饰,使产品达到美的理想境界。

一般讲任何艺术创造都是需要想像的,没有想像就没有艺术。然而图案艺术较之其他美术形式,则更适用于体现各种想像与理想的内容,更适宜运用浪漫的形式。比如一枚孔雀羽毛,经过想像的夸张处理,变成了一只生动的孔雀形象,既十分优美,又很自然贴切,毫无生硬造作之气。四季名花可以同时开放,百种秀卉能够共集一枝,图案艺术在理想化的艺术表现中,内容和形式的结合是那么的契合,那么的自如,天衣无缝。(见图1—4)

(三)图案的分类

我们到新华书店买图案书时,可以看到许多图案书名,诸如风景图案、古代图案、染织图案、标志图案、黑白图案等等。繁多的名目往往使初学者搞不清是怎么回事,图案的各种名称是根据什么来命定,根据什么来划分类型的呢?

图案名称与分类是根据其诸方面的性质,从不同的角度进行分类归纳而命定的。比如一件剪纸金鱼图案,可以根据它的材料和制作,称“剪纸图案”;又可以根据其表现内容,归入“动物图案”和“鱼类图案”;作品如具有吉祥象征的寓意,又可归入“吉祥图案”;假如作品出自民间艺人之手,又属于民间图案。通常图案是从以下几个方面进行归纳分类的。

图案 基础图案 工艺图案 立体图案
平面图案

工艺分(青铜图案、染织图案)风格分(黑白图案、几何图案)地域分(外国图案、日本图案)时代分(古代图案、唐代图案)内容分(风景图案、人物图案)功能分(标志图案、服饰图案)

图 1

从一根羽毛联想到一只孔雀,并用一枚羽毛把整个孔雀形象表现出来,这用其他美术形式是比较难以表现的,然而在图案中却显得很自然。

吉庆有余

将象征物质丰富的鱼形和吉语结合起来,构成“吉庆有余”寓意图案。

图 2

图 3

晋南喜字窗花

双喜的“口”部全剪成老虎和虎头形象。老虎在我国民间有驱邪的寓意,这样既美化了喜字,又增添了吉祥的意义。

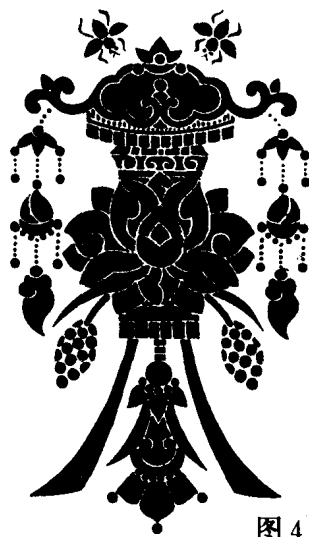

图 4

五谷丰登

把高粱、如意、荷花、蜜蜂等组成一只花篮,隐喻五谷丰收之喜。

（四）基础图案

基础图案是为训练设计技能和技法所作的各种图形图法基础练习。本书就是基础图案训练专著，所以必须对基础图案包括的内容作简要的说明。基础图案的内容主要有以下五个方面：

1. 形式美的法则，图案形式美的特点。诸如多样与统一；对称与平衡；对比与调和；以及比例、条理、统觉、错觉等等。还有如何在设计中运用这些法则。

2. 图案形象的塑造。分具像和抽象两大手法。在具像和抽象手法之间，存在许许多多半抽象的过渡形式，一般称之为变形的造型手法。图案造型是要解决将素材的自然形象塑造成装饰图案形象，学会运用寓意、象征、夸张等装饰艺术语言，训练装饰形象的想象与塑造能力。

3. 图案的构图，或称图案的构成或组织。如单独纹样、二方连续纹样、四方连续纹样，以及纹样的组合搭配，平面构成。

4. 图案的色彩，光与色的物理性征；色彩的视觉生理、心理感应，装饰色彩的配置。

5. 图案的艺术风格。从形象塑造、色彩运用、艺术手法等方面，分析各种图案的风格特点，丰富图案表现的艺术语言。

学习基础图案如同盖房子打基础，只有基础打得扎实，房子才盖得牢固，学好基础图案，打好设计基础，就一定能搞好设计。

第二讲 关于形式美

工艺美术是物的创造，也是美的创造。一件好的适用产品不仅应该具有良好的使用功能，而且必须具有精美的外观造型和装饰，能在使用过程中，给人以舒适愉快的精神享受。优美造型与色彩的形成为有着一定的规律，根据这些规律制定出来的原则，就是形式美的法则。学习和研究形式美的法则，并在实践中灵活地运用法则，是学习工艺美术设计的必修课题。

（一）什么是形式美

简单地说，形式美就是我们所看到的各种东西的自然物理属性的美，即形状、色彩、线条的美。在自然界中，一切有形有色的东西都体现着形式美，我们陶醉于大自然的风光，欣赏舞蹈、绘画作品，除了内容和感情方面的东西之外，很重要的方面就是欣赏其优美的线条、色彩与形体。

形式美存在于外部世界，形式美感却是人的眼和脑的一种高级感觉能力，没有形式美的感知力，就不可能产生美感，所谓“对牛弹琴”就是这个意思。罗丹说过，自然界到处都存在美，问题在于我们能不能发现美，所以要紧的是培养对于形式美的感觉。

形式美感是一种感觉，也是一种认识。形式美感来源于人们对形式感觉经验的总结，如树木花草的对称、水面的平静、山石的高耸与稳定、行云流水的运动、歌舞的节奏与韵律……在长期的生活实践中，这些美的形式反复出现，将这些美的经验进行总结，便形成了对稳定、运动、节奏、对称等形式美规律的认识。

形式美感有生理的因素，也有观念的作用，“要训练自己适合形式美眼睛。”（马克思语），既要注意训练视觉，更应该注意训练头脑，提高对形式美规律的理解，才能更快的掌握形式美的法则。

（二）、形式美的要素

不同的艺术形式有不同的形式要素，如音乐是通过声音和时间的要素。美术属于空间艺术，形式美的要素是能引起视觉美感的诸种因素，如色彩（包括明暗）、形状、空间。

1. **色彩**：色彩在形式美中占有重要的地位，有人把它称为形式美的第一要素。马克思曾经说过，“色彩的感觉是一般美感中最大众化的形式。”色彩的美是容易被感知、所接受，也是最富有感情的。

2. **形体**：造型艺术的形象是通过点、线、面、体来显现的，在平面艺术造型中，主要通过点线面及其组合，表现复杂的内容和丰富的感情，点线面具有很强的艺术表现力。

3. **空间**: 色彩与形体不可能孤立存在, 都处在一定的环境位置之中。平面艺术的空间表现是通过构图来实现的, 可以用疏密、重叠和空白的方法造成空间感, 也可以在平面的二维空间(高、宽)通过线形, 造成立体的三维空间(高、宽、深)的视觉效果。

(三)、形式美的法则

1. 多样统一

对立统一的规律是世界万物之理, 也是形式美的根本规律。多样的统一是对立统一规律在形式美中的体现。

形式美有很多具体法则。这些具体法则体现着形式美在不同方面的各种要求及形式美感的显现形式, 这些法则在本质上又都体现了多样统一(也叫变化统一)的原则。

一件美术作品总是由许多种造型因素共同构成一个丰富、生动、和谐的整体才完成的。这些因素是许多矛盾的对立面, 如形状的方圆、粗细、大小; 色彩的冷暖、明暗、艳灰, 以及动与静、虚与实等等。这些因素在同一作品中是既相互配合, 又相互制约的, 要使他们在形式中发挥美感效果, 就必须使它们之间有一个合理的秩序, 有一种恰当的关系, 否则就不会产生美感。这种秩序归结起来就是: 多样中求统一; 统一中求变化。有变化而缺少统一则乱, 有统一而缺少变化则板。

具体的说就是在美术的造型与色彩处理中, 都必须有一个主调, 形式上要有一种总体风格和主要手法。没有主调, 技法倾向性不明确, 作品就会因缺乏统一性而显得杂乱, 缺少整体感。同时又不能把主调强调得太过份, 手法过于单一, 否则作品会显得单调, 缺乏生动感。

多样统一在每件作品中的具体运用是不尽相同的, 有的作品以多样的变化为主调, 追求活泼丰富的效果, 有的则以统一单纯为主调, 追求平和静谧的情调。

2. 对称与平衡

对称是形式美的核心。人类在尚未开化的

野蛮时期, 就懂得用对称美来装饰自己了。

人类之所以对对称会产生美感, 首先是由于生理方面的原因。因为人体本身是对称的。此外, 自然界中有许多对称的东西, 如美丽的蝴蝶翅膀, 形状多样的树叶、花朵都曾给人以美的体验。是人类自身及其周围物像的对称性, 培养了人类对于对称的美感。从原始的造物到今天的科学时代, 在数不尽的创造物中, 几乎没有哪一件是离开对称的, 不是整体的对称, 就有局部的对称。

对称具有美感, 但并不能说凡对称的图形就一定是美的, 不恰当地使用对称, 则反而会显得刻板、单调。

与对称相对应的是平衡, 平衡也具有美的因素, 产生平衡的美感。人体结构是对称的, 但是一经运动, 外形的对称就被打破, 然而却保持着重心的平衡。平衡是人的一种生理功能和要求, 平衡可以使人产生稳定、安全、平静的心理和生理反映。人除了要求自身的平衡, 还要求周围环境也有平稳与安定的感觉, 所以人们对平衡的图形, 平衡的视觉效果产生美感。

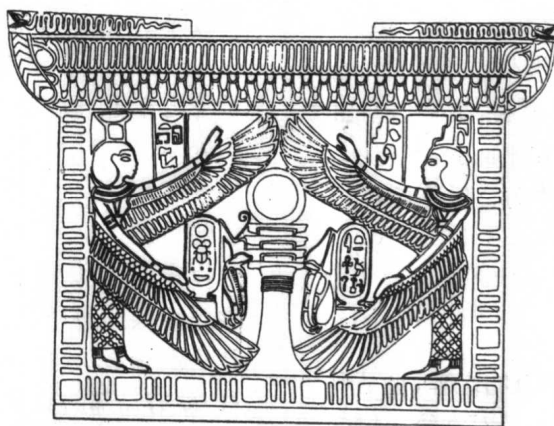
图案的平衡格式是一种比较活泼的形式, 与对称格式相比较, 具有运动感, 较对称格式容易达到生动的效果, 但是它不如对称格式庄重稳定, 若处理不当, 则容易使画面产生松散零乱的现象。(见图5-9)

3. 对比与照应

美术作品都需要对比, 没有对比就没有变化, 没有多样性, 也就不会生动, 不美。

图案作品由什么产生对比? 就是靠色彩、线条、明暗、比例等因素。例如颜色的色相红与绿有对比, 颜色的深浅明度有对比, 鲜艳的颜色和含灰颜色在纯度上有对比。再如线条有粗线的对比、曲直的对比、疏密的对比, 还有不同线形的对比。此外如形状的大与小、位置的上下、左右, 虚与实的处理都存在对比关系。

在讲对比的同时, 还必须讲照应, 光讲对比不讲照应, 容易使对比失度, 不能产生美感。对比讲的是多样性, 照应讲的是统一性。照应也有呼应的意义, 一呼一应, 相互配合, 方能显

古埃及壁饰上的对称图形 图5

图6

欧洲古代建筑上的对称门饰窗饰

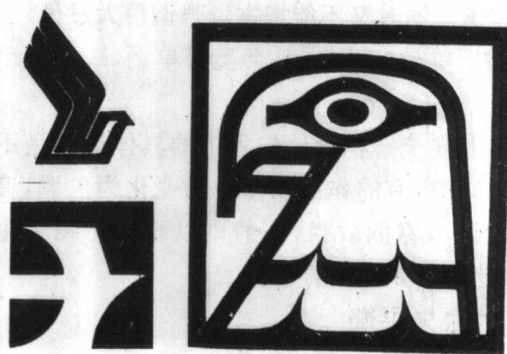
图7

泰国佛像头饰基本上都是对称的

图8

汉画像石上的朱雀纹平衡图形

外国标志图案的平衡图形 图9

得丰富紧凑,无孤单脱节之感。

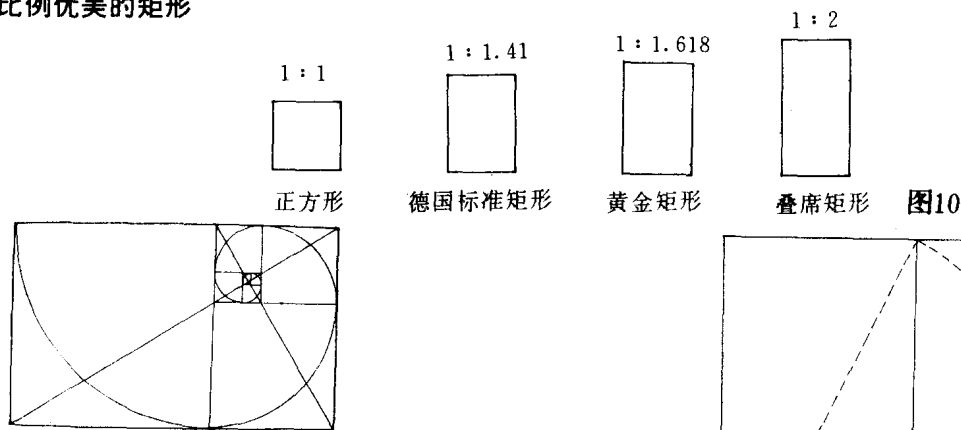
照应也是多方面的,构图的呼应也叫“贯气”,图中各部位之间要有一种内在的联系。运笔上的呼应称“笔断意联”,形可分而气不可断。

照应还包含对比适度的意思,把对比控制在一定的范围之内就是比例。对比必须在适当的比例之中才能产生美感。对比的反差不充份,变化的量不足,不起眼,不会美;对比的反差过了度,变化的量过大,碍眼,也不美。

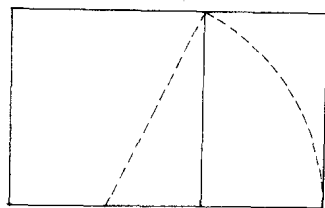
黄金矩形、黄金律的比例是古希腊毕达哥拉斯学派从数的量度关系中发现的,被公认为是最理想的矩形比例,其短边和长边的比例为 $1:1.618$ 。

在实际运用中,只要达到近似黄金律的比

几种比例优美的矩形

根据黄金矩形所作的黄金涡线 图11

黄金矩形作法 图12

4. 节奏与韵律

节奏和韵律是音乐方面的名词,是声音高低和节律的变化。美术、视觉艺术中的节奏和韵律指的是什么呢?

在生活中,人们发现自然界的许多动植物的形态和花纹的生长很有规律,变化很有秩序,如叶片由大到小排列得十分整齐,而富有变化;蝴蝶翅膀上的花纹,斑斓多彩而又十分协调;孔雀的尾屏花纹既十分规则整齐,又有大小的变化。还有海螺外壳螺旋形的曲线、矿物晶体的规则结构、色彩与排列等等,都富有音乐般的色形的变化美,因而把这种美也称

例,就能产生悦目的矩形,我国古代的秦砖汉砖,现代的书报及建筑的门窗等,大都采用近似黄金律的比例。陈之佛先生总结黄金矩形所以会成为美的原因,得出三条理由,归纳得非常简明而透彻:①长短边之比不过于近似,亦不悬殊,而能明示着区别;②主的长边能伸张其势力;③从的短边无势力,不能压倒长边。

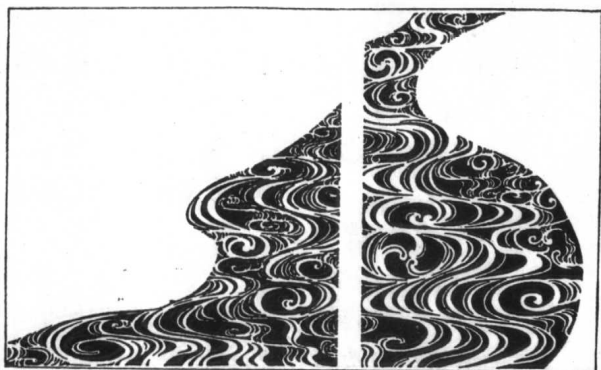
运用黄金分割原理,按照1、2、3、5、8、13、21……这样一个数级所取的长宽比例都能获得比较好的效果。

美的比例不是纯对的,人们在看多了某一种比例之后会感到厌倦,而对新的比例产生兴趣,如书籍在通常的8开、16开、32开、近似黄金比的标准封面之外,又出现了一些正方形和超长型的特殊开本。(见图10—12)

作韵律与节奏。美术中的节奏与韵律就是指色彩、线条、排列、明暗等方面既有规则,又很生动的变化关系。

“节奏”与“韵律”这两个词在含义有不少共同之处,因此经常结合使用或交换使用。“节奏”是讲变化的起伏规律,没有变化也就无所谓节奏。“韵律”的“韵”是变化,“律”是节律,即有节律的变化才会有韵律的美。这两个词“韵律”较多强调“韵”的变化,“节奏”则较多强调“律”的节拍,所以在运用上还是有一定的差别,一般讲韵律感不够,是指缺少变化,过于平板;讲节奏感不强,主要是指变化缺乏条理规则,过于杂乱。

韵律是形式美的灵魂。诗人歌德说“韵律是一种魔力”。正是韵律的魔力使形式美具有神奇的表现力与强烈的感染力。因此图案是绝对不可以不讲韵律的。(见图13—14)

日本尾形光琳屏风画中的水纹是富有韵律美的杰作。图13

5. 条理与反复

条理与反复的美是图案美的显著特征。条理法则在图案中的运用很广,条理可以是造型上的归一,也可以是排列上的齐整,或是色彩处理上的统一一致。再如图案的勾线要求均匀;点点要求圆润;涂色要求平净,都体现了条理化的原则。

条理是一种单纯化的处理,单纯化并不是简单化,而是集中概括和突出特征,使形象更鲜明,情趣更强烈,图形更富有节律感。

反复就是图形的一个单位或是某一部分的重复出现,反复也是一种条理——重复的条理。反复是使某一具有美感的节奏进行反复再现,从而达到加强美感和构成新的节奏韵律效果。我国古代彩陶图案就非常好地运用了这种反复的韵律美。二方连续和四方连续这些连续图案就是利用反复原理所作的构图形式。(见图15—16)

6. 程式化

所谓程式化就是将图形或构图按照某一特定的格式进行统一的、规范的处理,从而使图形的形式感更强,个性更突出,更富有装饰效果。

图案从形象的塑造到构图的处理都是程式化很强的。例如画花,往往把一朵花上大小不同,方向各异的花瓣,处理成形状相似,甚至完全一样的图形。美术字是用图案手法加工处

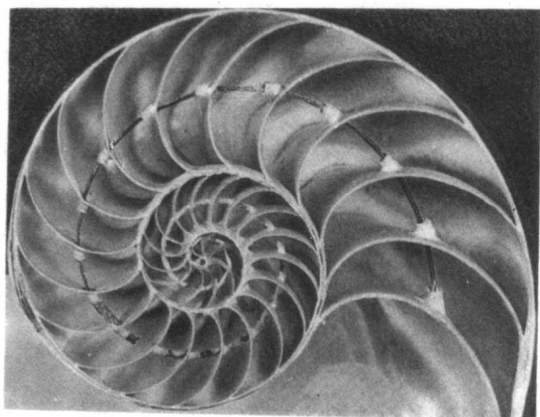

图14

自然界中有许多的东西都是很富有韵律美的。人们发现,鹦鹉螺之所以很好看,是因为螺壳的中心线是一条含有数比规律,极富韵律美的曲线。

理过的文字,所以笔划、点、角、勾及外形与加饰的程式化效果都十分突出。

程式化对图案作品效果的影响很大,所以程式本身是否优美,是否具有艺术感染力就显得格外重要,程式的优劣决定着作品水平的高低。(见图17—19)

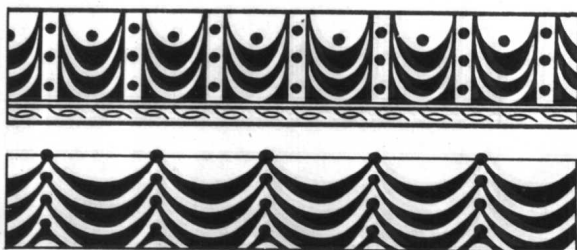

图15 我国原始彩陶图案已体现出条理与反复的形式。

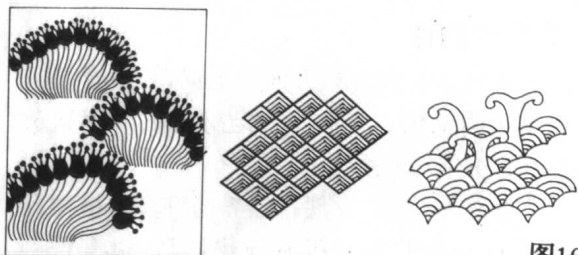
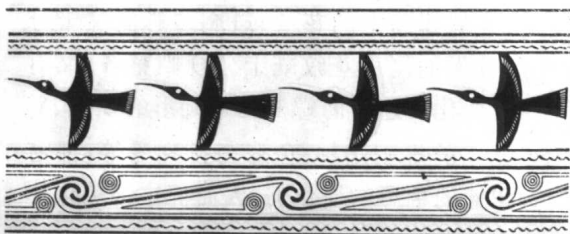

图16

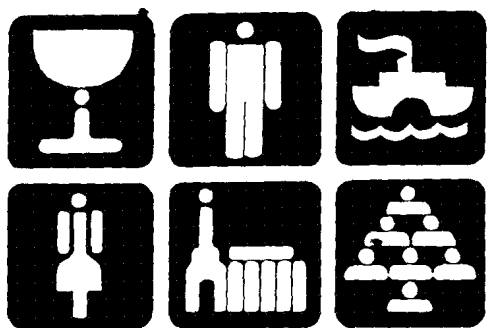
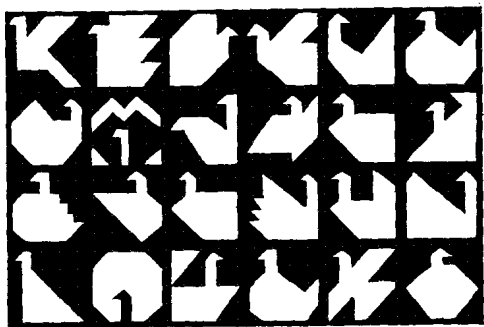

图17

圆点、圆弧、直线结合运用,形成一种鲜明的程式。

类似折纸风格的程式。

图18

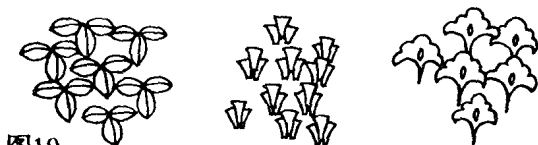

图19

三种树叶用三种不同的表现程式描绘。

7. 统觉与错觉

在观察物体和图像时,注意力被集中到最富吸引力的部分,并引起以这一部分为中心的统一整体感觉就叫作统觉。

统觉现象在连续图案中尤为突出,特别是四方连续图案,一个单位向上下左右连接出去,单位与单位之间又形成新的图形,与原先单位浑然一体,形成一个新的整体。

错觉又叫错视。错视是人观察某些物像、图形和色彩时,产生视觉眩感,而使心理发生错误的判断和感觉。当观者发觉自己主观感觉与实际对象之间的不一致时,就会产生感觉的混乱。

错视与图设计有着直接的关系,在有些情况下,我们要修正图形和色彩,使错视效果得以纠正,在另一些情况下,则要利用错视产生的感觉效应,使作品产生特殊的艺术效果。例如古希腊神殿的长柱看上去是笔直的,实际中

间是微微凸起的,而且下面略粗,因为完全的直线会有一种收缩感,感觉柱子中间变细了。我们写美术字时,大家都有经验,不能完全按打好的格子大小去写,必须根据字的笔划和字形,作适当的扩大和收缩。

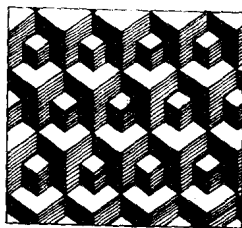
错视主要可分为形状错视、方向错视、色彩错视三种。

形状错视:①形状大小的错觉。如:同一大小的形状,在不同环境下有大小之感;②形状的错觉。正方形或正圆形会被扭曲、变形;③长短的错觉。同样长度的线有长短感。

方向错视:①垂直线变得倾斜;②直线变得弯曲;③平行线变得不平行。

色彩错视:①色相的错觉,在四周色彩的影响下,使颜色原来的色相感觉产生偏移;②明度错觉,同一明度的颜色,在不同的环境下明度感觉不一样,在亮背景下明度变深,在深背景下明度变亮。(见图20—29)

图20

单位与单位结合浑然一体,单位之间会形成新的形。上图立方体会产生时而好象凸起,时而好象凹陷的感觉。

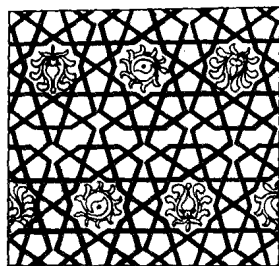

图21

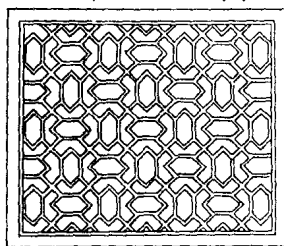
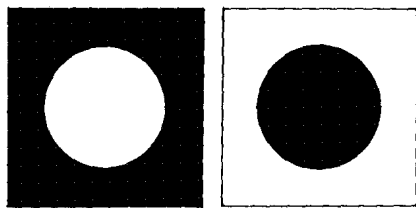

图22

图23

事实上黑圆略大于白圆,但给人的感觉两个圆是一样大的。

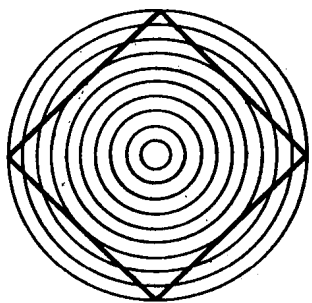

图24

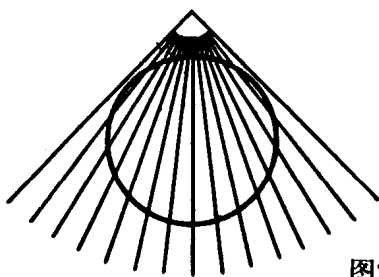

图25

(上)正方形被圆弧线扭曲
(下)正圆形被放射线扭曲

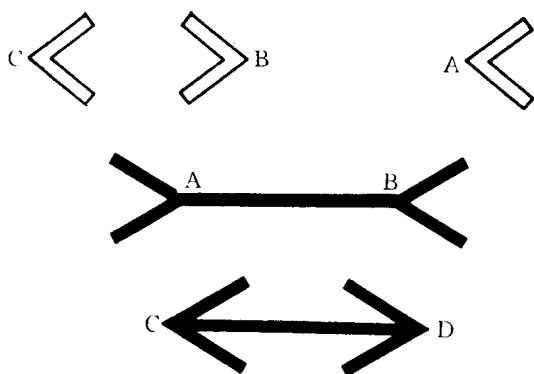

图26

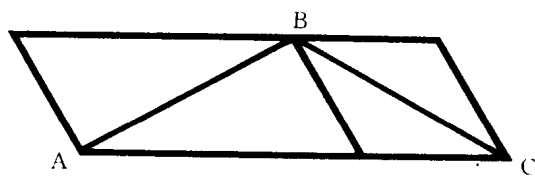

图27

(上) $AB=BC$ 感觉 AB 长于 BC
(中) $AB=CD$ 感觉 AB 长于 CD

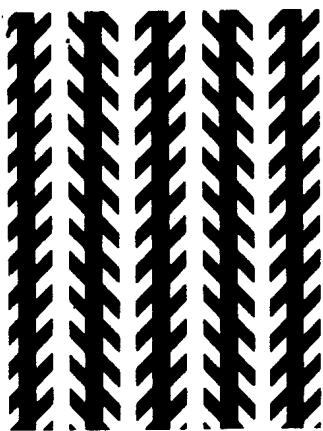

图28

竖线实际上是平行的,但在斜线的作用下,感觉向左右倾斜。

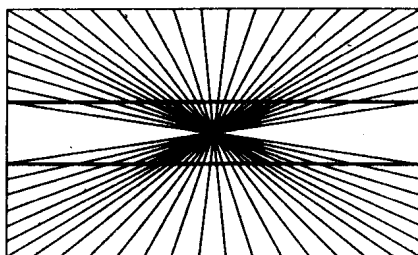
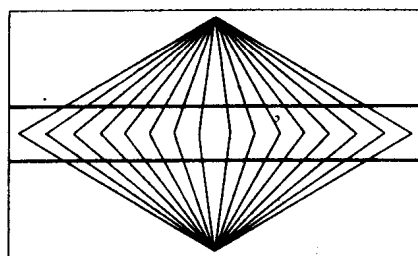

图29

(上)感觉平行线向内弯曲
(下)感觉平行线向外弯曲

第三讲 图案造型 I

几何图案与平面构成

形象的塑造能力,也就是我们常讲的造型能力,是美术设计和创作的基础。写实造型的描绘能力是通过素描来训练的,装饰造型能力则是通过黑白图案的练习来训练的。

图案从形态上可以分三种类型,一种是纯抽象的,如几何形图案。一种是象形的,也就是有具体物像的,也叫具像图案。还有一种是介于这两种形态之间,既表示着某一物像的特

形的类型及形与形的关系

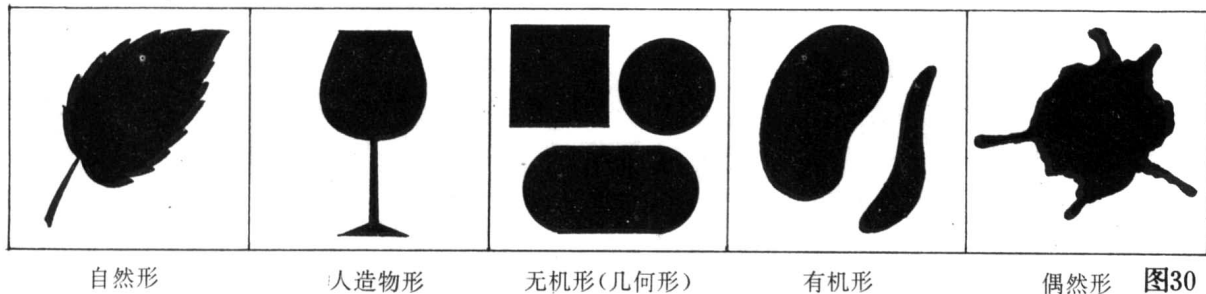

图30

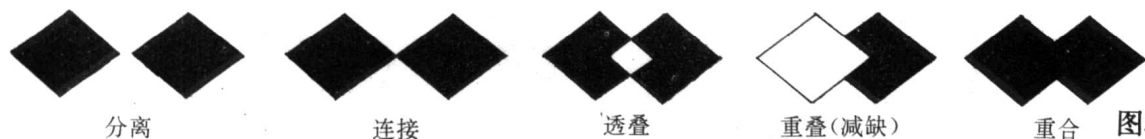

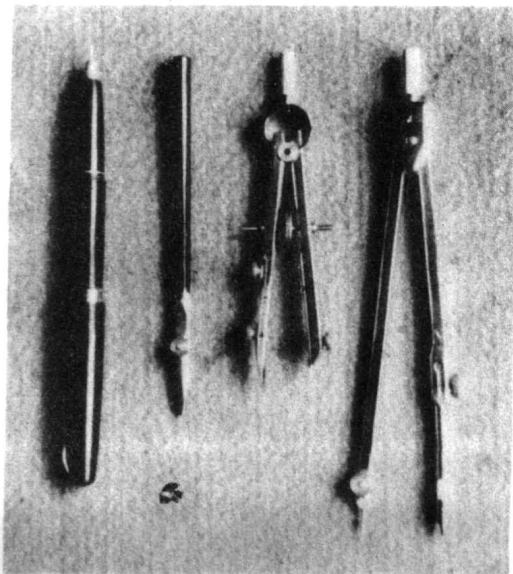
图31

点,图形又相当概括抽象,可称为变形的图形。

然而作为艺术的表现手法,只能分具像和抽象两大类型。为了训练学习上的方便,我们把图案造型也分成具像形和抽象形两项内容,两个阶段进行。抽象造型通过几何图案与平面构成训练,具像造型通过自然形象的装饰变化进行训练。当然这两项训练又不是孤立的,抽象造型练习中有时也结合象形的表现,具像造型的练习中也有抽象的因素和手法,只是各有侧重而已。

我们学习几何图案与构成,一方面可以训练抽象图案的造型与组织构成能力,另一方面又可以使我们形象的体会对称、平衡、条理、反复等形式法则,为具像图案的抽象变形处理学习作好准备。

图32

几何图案的绘制工具

几何图案制作要求非常工整,图形规则性强,所以基本上都用器具制图,常用笔具有以下几种:

器具:圆规、直尺、三角尺、曲线板、直线笔(俗称鸭嘴笔)

笔:钢笔或针管笔、小圭笔(涂块面用)、铅笔(HB 或略偏硬为好,起稿用)

色:广告色黑(以浓缩黑为最佳)绘图墨水、碳素墨水、墨汁。

纸:绘图纸或其他质地坚实、纸面细洁、但又不过份溜滑为宜。(见图)

教程:

练习一:点线面的构成

启示:点、线、面是平面艺术造型中的三种基本形态,这三种形态各有不同的视觉效果和艺术表现力。

1. **点:**造型艺术中的点是有面积、有形状、有颜色的具体的形象的点,而不象几何学中点是观念的抽象的无形的。不同形状、不同面积、不同色彩的点,具有不同的形象性,能给人以不同的形态感受。

点的变化与构成

形状的变化:几何图案中的点可以作多种形状的变化处理,如圆点、方点、三角形点,五角形点等。以上都是规则的点,还可以作各种不规则的点。同时还可以作不同大小点的变化。

排列的变化:分规则排列和不规则排列两类。不规则排列没有明显的格式,这里主要讲一些规则的排列法。

①排列方向变化。如横排、竖排、斜排等。

②大小序列的排列。如由大到小,或大小间隔排列等。

③线化排列,如将点排列成直线、曲线、波线及其他各种线形。

④面化排列。将点集聚在一起,形成各种面的效果。

⑤虚实变化。可以作实点即黑点,也可以作虚点即白点,或虚实结合。

⑥象形变化。将点形与物像形结合起来。

2. **线:**线在造型艺术中占有特殊的地位,是各种美术形式最常使用的造型手段之一,也是图案的主要表现手段。

线的形态极为丰富,并且具有很强的情绪与感情表现力。不同粗细、长短、曲直的线形,能给人以不同的情绪感受,有的流畅,有的艰滞,有的活泼,有的紧张。

线显著的特点是具有动感,比如垂直的线有上下的延伸感,水平的线有左右的延伸感;斜线的动感更强。运动感最强的是弧线和波

线,波线使人联想到水的波浪,不仅富有动感,而且十分优美,曲线一直是被人们尊为最美的线条。

线的变化与构成

①线形变化。如长短、粗细、光洁的与毛糙的,粗细一致的与粗线变化的,还有用不同笔具画、刮、印出来的线形。

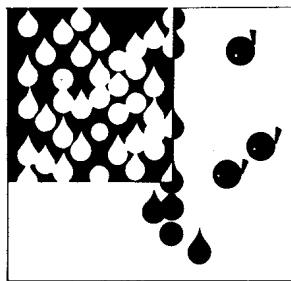
②曲直变化:主要有直线、曲线、波线、折线等,还有不规则的自由曲线。

③排列变化:平行排列(横向、竖向);垂直排列;交叉排列(规则的、不规则的);还可以作序列的排列,如粗细的序列排列、长短的序列排列等。

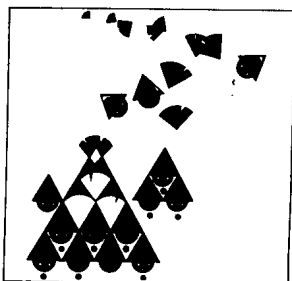
④线的面化、立体表现。直线通过并列相交,曲折的处理,产生面化和立体的效果。

3. **面:**在造型艺术中,点、线、面是相对的,面是相对比点大,比线宽的形状,所以究竟多大的形算作点,多大的形算作面是没有绝对标准的,随作品的大小,根据感觉而定。面和线也是有联系的,一条封闭的线就构成一个面。在造型艺术中,面比点和线更加有份理感和力度感。

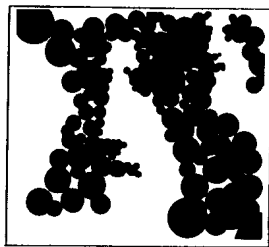
面的类型通常分为五种,即自然物形、人造物形、几何形、有机形、偶然形。(见图30)

虚点和实点的表现。各种小的形都具有点的效果。

用人形作点的练习

不同大小的圆点作疏密变化的排列。

不规则点的疏密变化排列。

图33

面的形态:分规则形和不规则形两大类,规则形如方形、圆形、三角形、多边形等等。

不同的形能给人以不同的感觉反映,方形有端庄感,圆形有光润感,正三角形有稳定感。规则形有条理感和机械美,不规则形则有生动感和活泼的美。

形与形之间的五种关系:分离、连接、重叠、透叠、重合。(见图31)

面的变化与构成

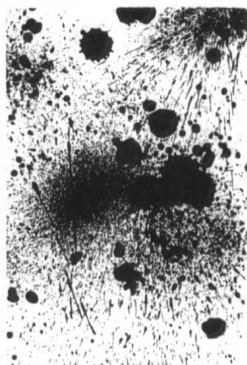
- ①不同形的组合。
- ②同一形大小变化的组合。
- ③同一形方向变换的组合。
- ④综合的组合

作业:

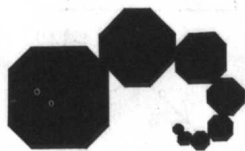
1. 作五种以上点的不同构成。
2. 作五种以上线的不同构成。
3. 作五种以上面的不同构成。

规格:用八开纸三张,每种作业用一张。

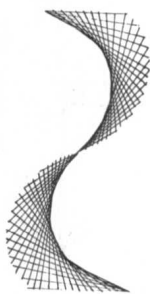
要求:通过练习,体会点、线、面的不同视觉效果,各个练习尽量拉开形象与形式的差距,以便体会它们的特点。

甩洒出来的不规则点,练习过程中要注意布点的疏密,不能过于均匀,也不能过于集中。

面的大小序列排列

规则线的构成

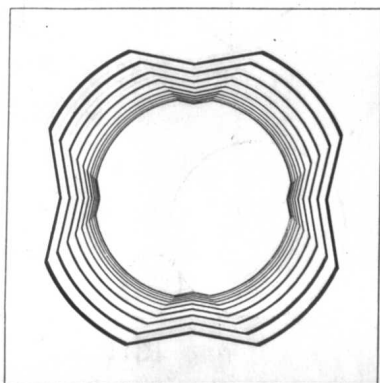

图34

用直线表现的曲面

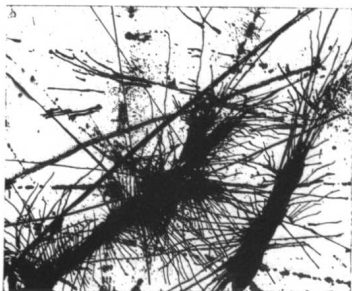
图35

变异线条的旋涡构成。

用草书粗细、曲直、

刚柔变化的线条所作的线构成图形

用划、洒、吹等方法形成的随意性线条,线形自然洒脱,具有一种“野”劲,与规则线条的机械美形成鲜明的差异。

图36

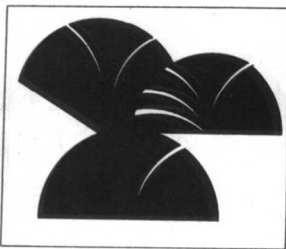
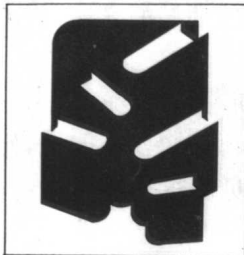
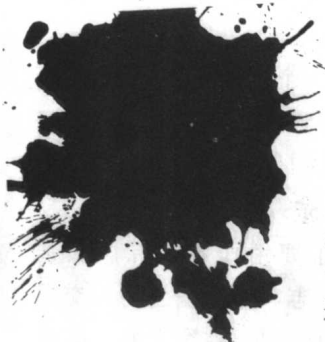

图37

泼洒在纸上的墨水形成不规则的偶然形,十分生动,具有很强的艺术魅力。但不是每一个偶然形都是美的,这需要我们挑选和发现。

练习二 几何形单独纹构成

启示:前面点、线、面的练习,主要是体会这些造型元素的形态特点与性质,因而在练习中,并不十分强调图形的完整性,只要图形有一定的节奏感,能体现各类形的不同特点就行。单独纹则不同,它是可以独立存在的、完整的图形。

在第一个练习中,我们把点、线、面分开练习,以便把它们的特征看得更清楚些,在几何形单独纹及以后的练习中,可以用纯粹的点、

线、面进行构成,也可以把点、线、面结合起来运用,而且结合起来用的情况可能更多一些。

几何形单独纹的构成主要有以下几种结构和方法:

①对称结构:可作上下对称,左右对称;也可作三面对称,多面对称,还可以作旋转的对称。以线为对称轴的称轴对称,以点为对称中心的称点对称。点对称可作放射式,也可作旋转式。

②环套结构:如同心圆,方形、三角形及其他形的环套。

③回旋结构:如圆涡线、方涡线、单涡线、双涡线等。

④平衡结构:没有相对固定的结构骨骼,主要把握形态的协调和重心的稳定。

⑤立体法:用透视线或明暗的方法,使图形造成立体的效果。

⑥重叠法:将两个图形上下重叠。

⑦象形法:把几何形和形象结合起来,使之带有一定的象形性。(见图38—44)

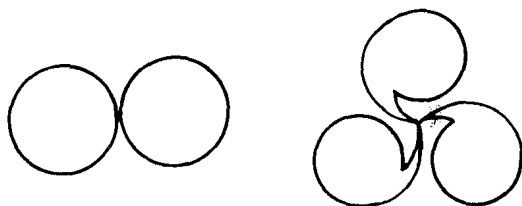
作业:

1. 用不同的形(或线),用不同的构成方法,作十个几何形单独纹。

规格:用八开纸一张,一个图形不小于5公分。要求:图形外形简洁完整,线形结构紧凑,富有变化,制作整洁。全部用器具画。

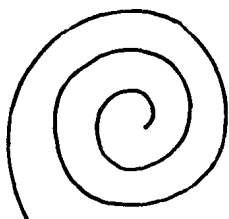
几何形单独纹的用途

几何形单独纹 主要用作各种标志和装饰,常见的有企业的标志,(如三菱公司),交通标志,商业标志,组织标志等,在今天的商品社会中,这类标志几乎随处可见。

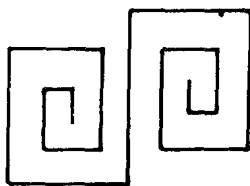

对称 图38

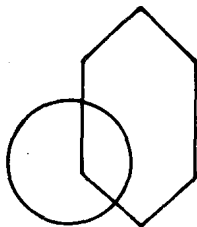
旋转对称

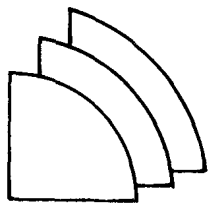
单旋涡 图39

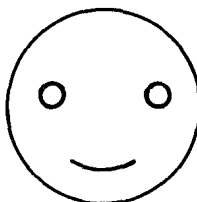
双旋涡

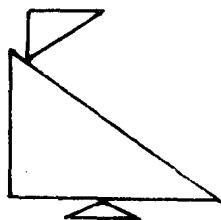
重叠 图40

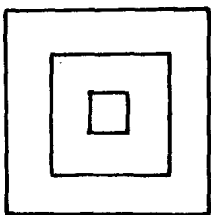
重叠

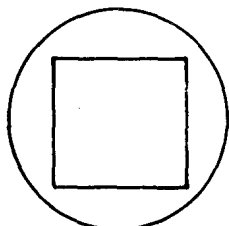
象形 图41

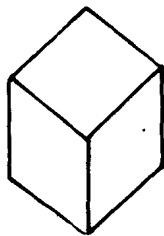
象形

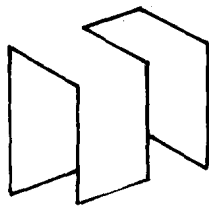
环套 图42

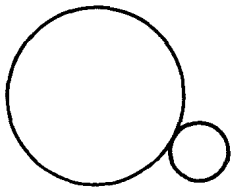
环套

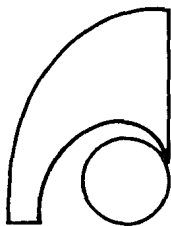
立体 图43

立体

平衡 图44

平衡