

设计构成系列

图案设计

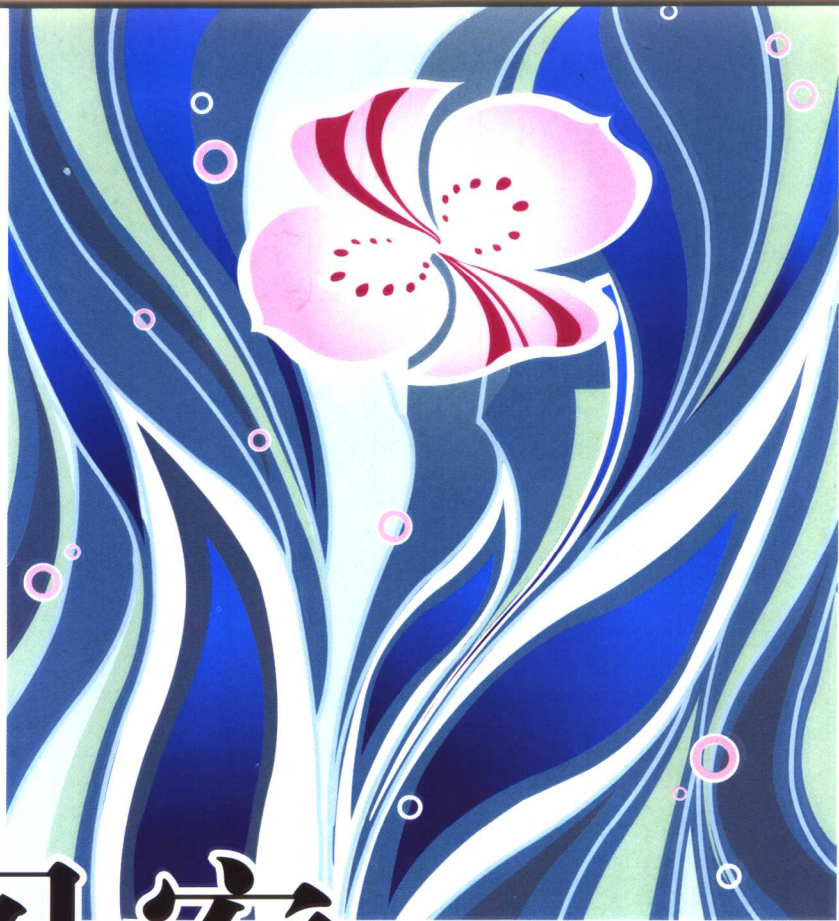
TU AN SHE JI

高等院校艺术专业学生参考必备书

陈义冰
编著

西泠印社

图案设计

陈义冰 编著

西泠印社

目 录

第一章	图案的意义	1
第二章	图案的造型	1
第一节	图案的写生	1
第二节	图案的变化	1
第三章	单独图案	13
第一节	自由纹样	13
第二节	适合纹样	13
第三节	角隅纹样	14
第四节	连续纹样	14
第四章	图案的应用技法	43
第一节	点的应用技法	43
第二节	线的应用技法	43
第三节	面的应用技法	43
第五章	图案的色彩	45
第一节	色彩的三要素	45
第二节	原色、间色、复色、补色	45
第三节	色彩的感觉	46
第四节	色彩的调子	49
第六章	图案的配色原则	52
第一节	色彩的对比	52
第二节	色彩的调和	54
第三节	色彩的层次	61

第一章 图案的意义

所谓图案是指装饰纹样,其中包括由造型、结构、色彩所形成的具体的纹饰。自然界的生物千姿百态,绚丽多彩。图案来源于自然,又高于自然,它以其独特的艺术语言表达大自然的美好。图案具有广泛的实用功能,主要用于服装、印染、装潢、建筑和多种手工艺品的装饰,反映了人们对于美好生活的向往。同时,它又作为一种独特的艺术门类,赢得了人们的深深喜爱。

第二章 图案的造型

图案造型的主要手法是夸张变形。自然万物多姿多彩,有着各自不同的性格、不同的神采、不同的形状。牡丹的富贵、梅花的气节、荷花的高洁……设计者就是要发现美,发现它们的不同点,并给以联想,而后进行提炼、概括,取其精华,舍其繁杂,夸张其个性。同时,又要赋于它情感、神韵甚至语言。图案的造型是构成图案的基础,有了这个基础,再加上巧妙的构图和优美的色彩,才能产生完美的图案。

第一节 图案的写生

目的:通过写生逐步培养我们敏锐、精确地观察对象、思考对象、分析对象、表现对象的能力,也为图案的设计收集素材。通过写生,加深对对象的认识,然后运用图案的表现形式,把所要表现的、理解了的对象概括地描画出来。

要求:选择好看的花姿、最美的花形,再选择一个角度适宜的位置,以便充分表现对象特征。

观察:在描绘前要对所描绘的对象进行深入细致的观察,了解对象的生长规律,细致观察花、枝、蕊、苞、萼、蒂的生态特点、形态结构及它们之间的相互关系。(图1)

构图:在描绘时要注意自然形态的不同变化。如在花卉写生中,为了丰富画面,同时也为了下一步的图案创作做准备,对花的正面、侧面及花苞、叶子、枝梗要根据其生长规律进行穿插安排,有时也要进行必要的取舍,掌握好主次、疏密关系。(图2)

第二节 图案的变化

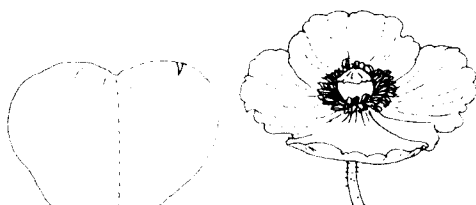
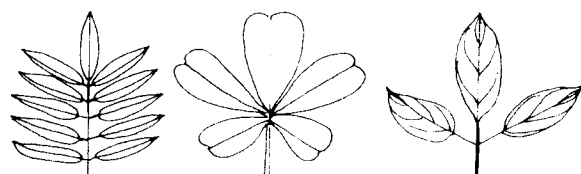
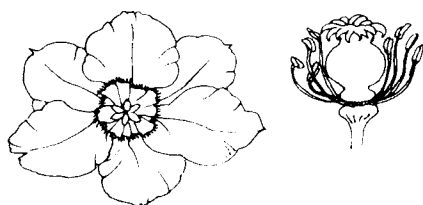
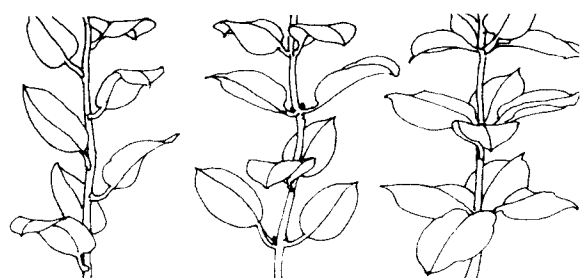
图案形象来源于自然又高于自然,由自然形象变为装饰形象的过程称为图案的变化。自然形象虽然很美,但它远不能满足人们对美的多样需求。人们的生活需要用更加理想、更加超然的艺术形象来进行美化。图案的变化就是要把写生的自然对象所具有的共性、习常部分有舍有删,去粗存精,扬长避短,再将个性化的部分夸张变形,使艺术的形象高度概括,生趣盎然,更为典型。(图3、4、5、6、7、8、9、10、)图案的变化方法很多,常见的有夸张法、省略法、添加法、几何法。这些方法不是孤立的,运用时需要相互联系,综合运用,有所侧重。

夸张法——将物体形象最典型、最突出的特征加以强调,使它更为鲜明、强烈、完美,给人留下深刻的印象。夸张主要体现在形体特征上的加强,在结构、比例、动态上进行改变,以便达到形象的统一与完美。具体作法可以是圆的更圆,方的更方,长的更长。(图11)

省略法——也叫简化法、减弱法。目的是将自然形态去繁就简,去粗存精。在保持原形特征的前提下,减去某些不影响特征的细部,突出主要特征和美的形态。我们可以从外形、内形、局部、细部、色彩等方面作大胆的省略。省略法关键在于减去非本质的东西,通过概括其形体,表现其特征,美化其形色,突出其精神,使其比自然形态的东西更典型集中、更优美生动。(图12)

添加法——省略是减法,添加是加法。是在纹样上附加一些装饰,使纹样更符合理想、更加丰富。添加的目的是使形象更充实、丰富。添加可以在形象中加线、加点、加面、加投影、加浓淡层次。这种处理可以自由组合,不受形和结构的约束,只要达到美的感觉就行。(图13)

几何法——就是以几何形造型。将描绘对象各个部分归纳于与其近似的几何形,经过这种处理的形象更具有概括力,它与单纯的几何图案不同,不是完全失去了具象痕迹的抽象的几何形的组合。(图14、15)

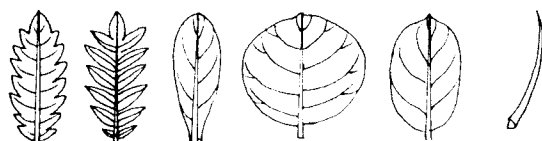
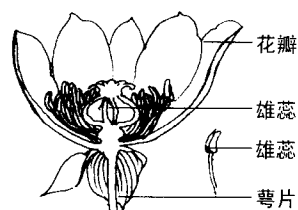
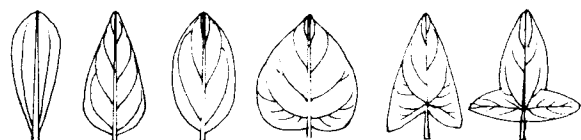

羽状复叶

掌状复叶

二出复叶

花的结构与生长特点

叶的生长规律与叶形

(花、叶的生长结构)

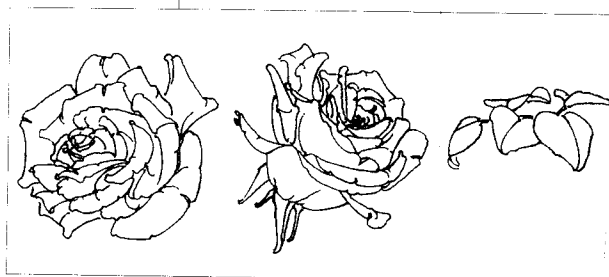
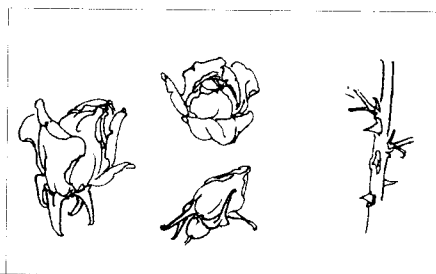

图1 (月季的写生)

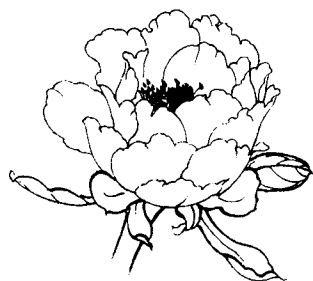
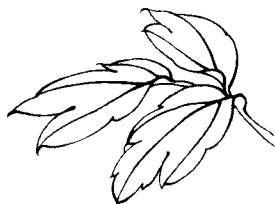
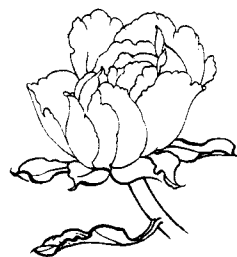
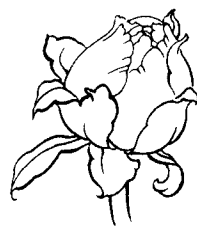
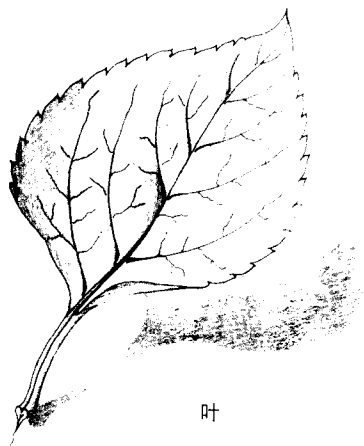

图2 (牡丹的写生)

叶

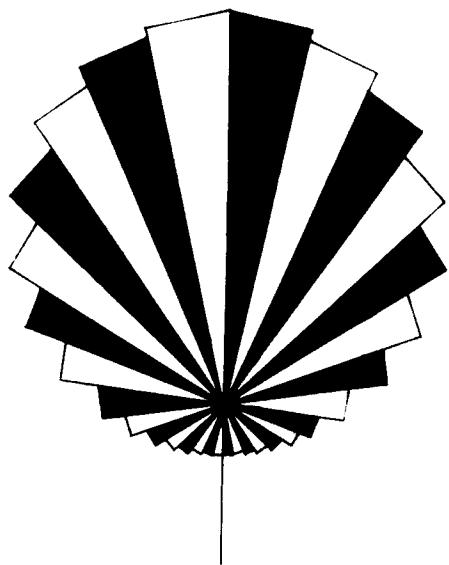
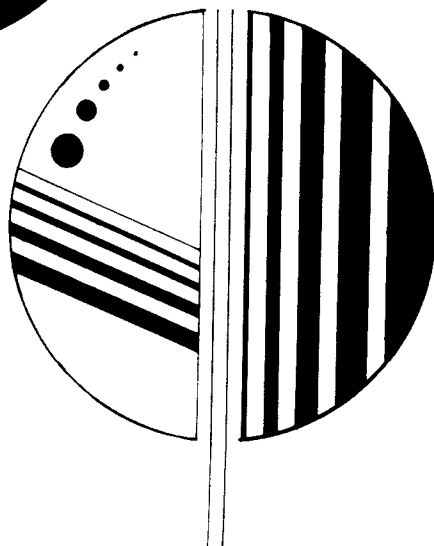
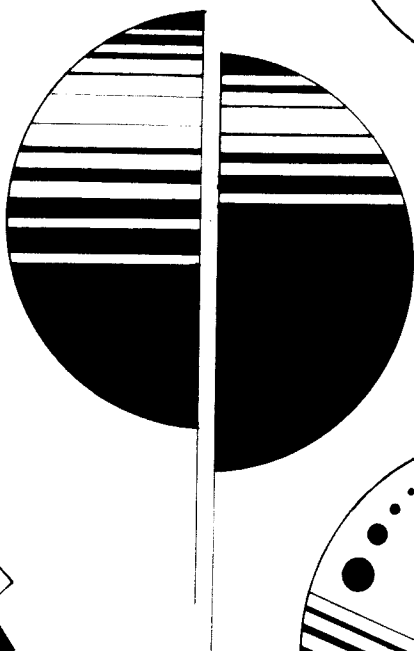
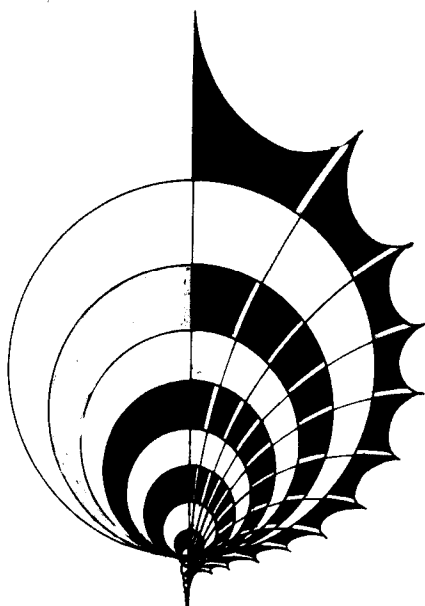
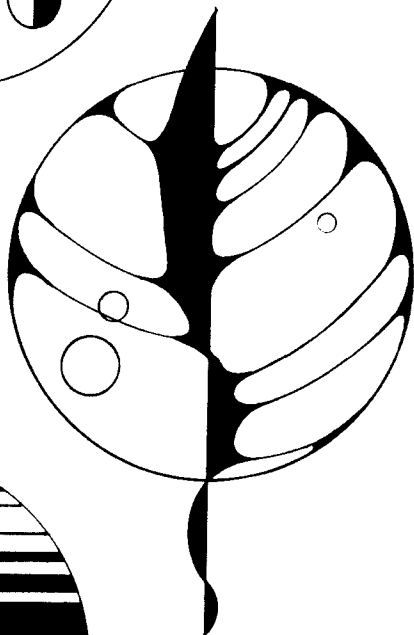
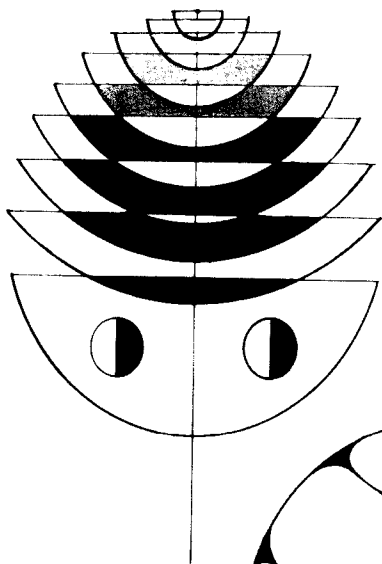

图3 (叶的写生·变化)

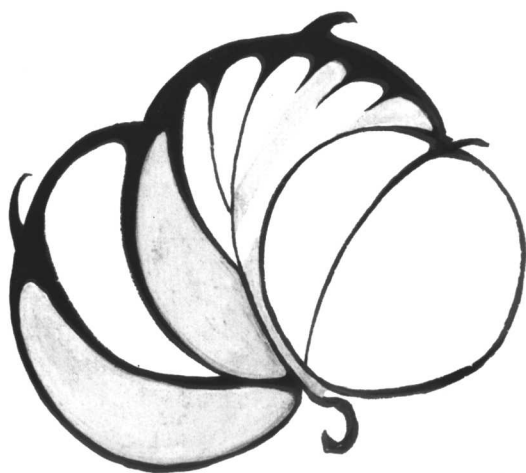
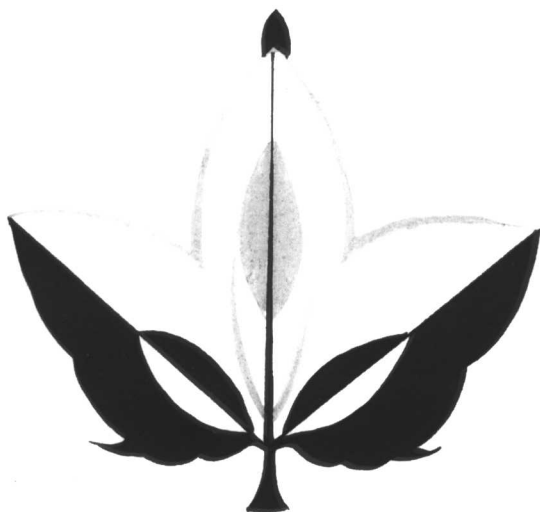
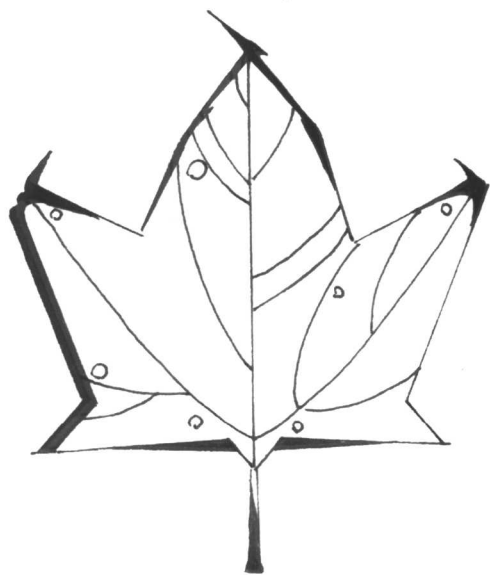
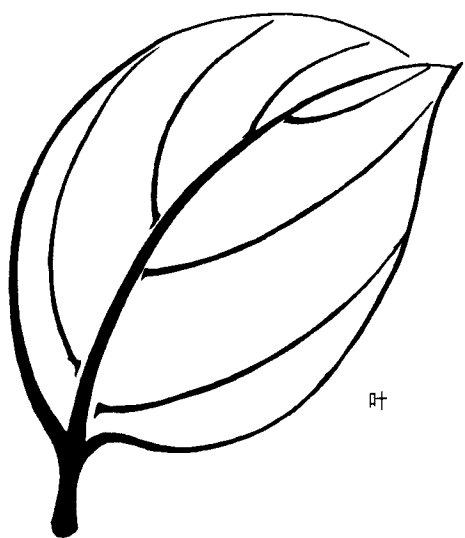

图4 (叶的写生·变化)

叶

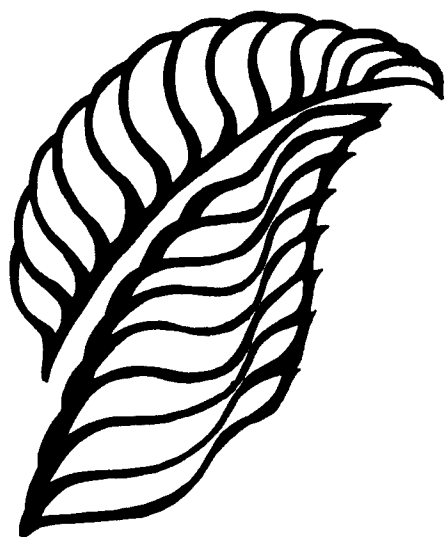
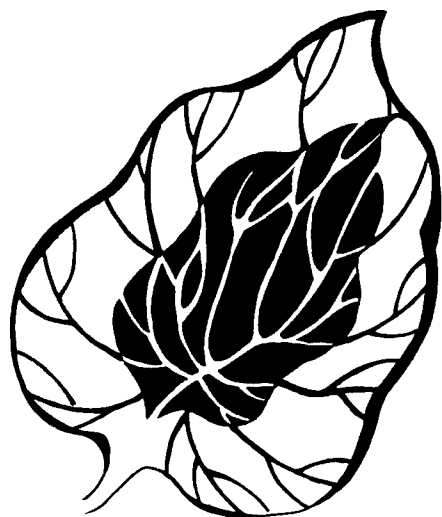
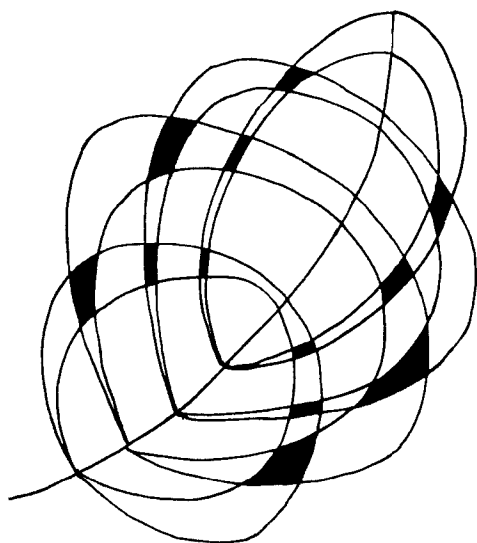
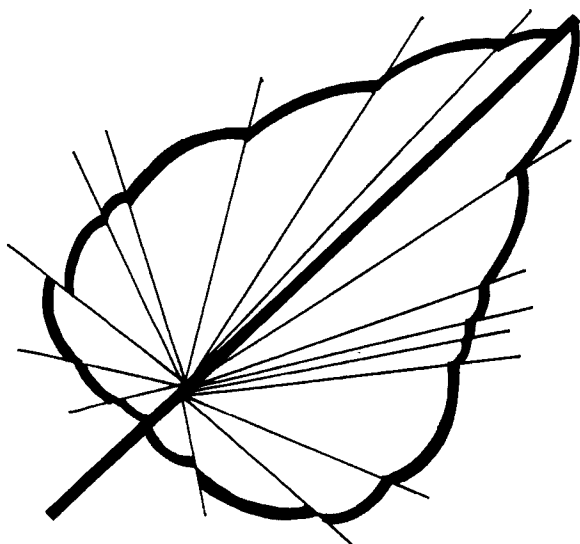
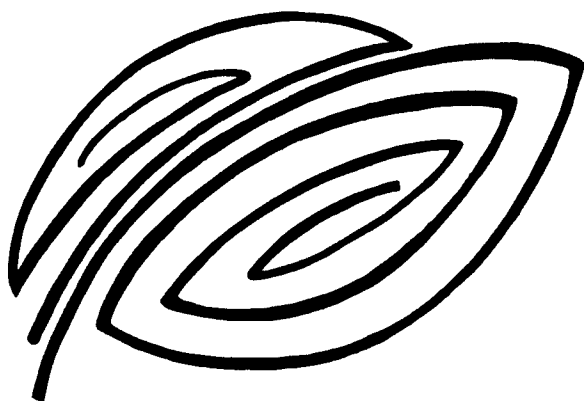

图5 (叶的写生·变化)

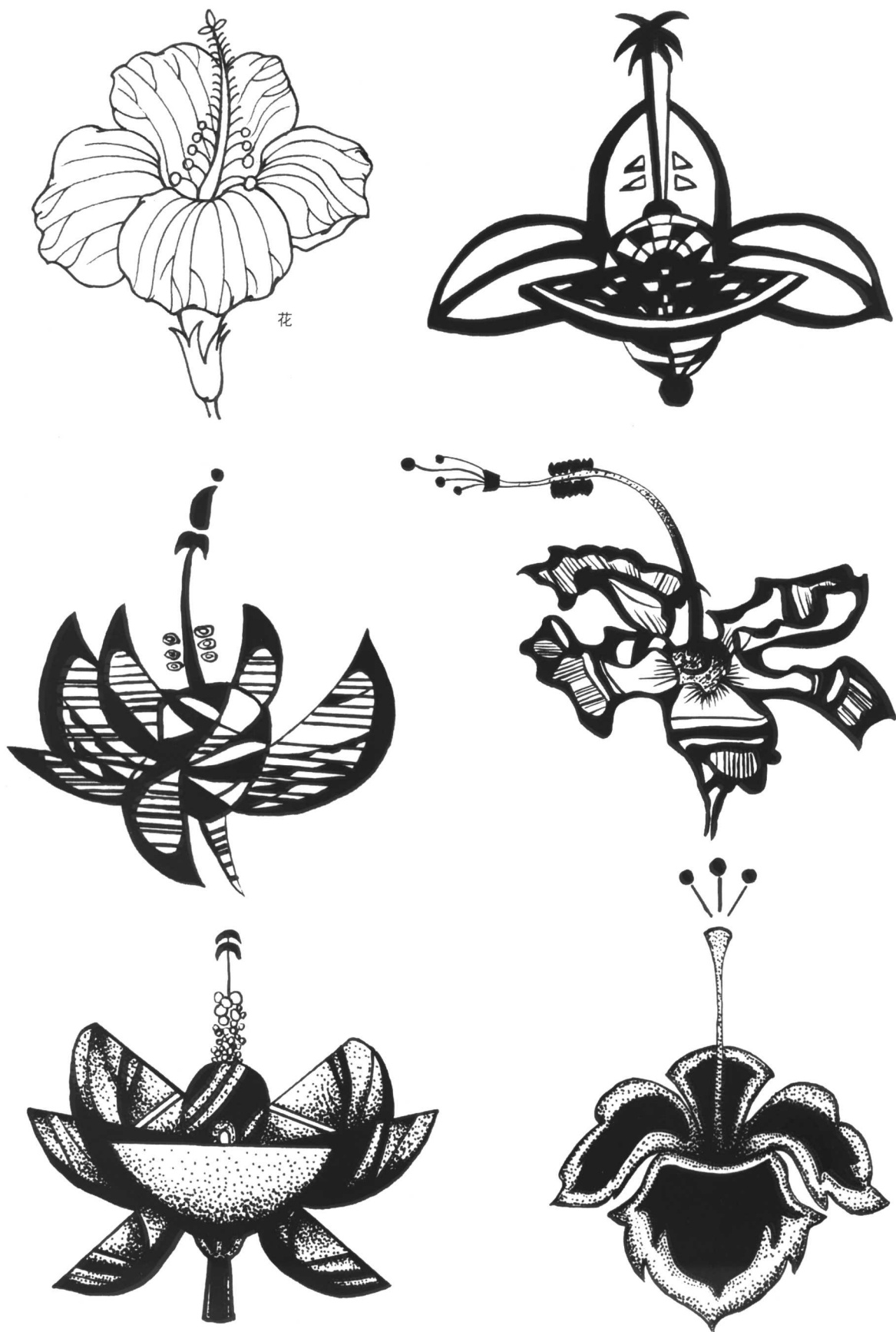

图6 (花的写生·变化)

蒲公英

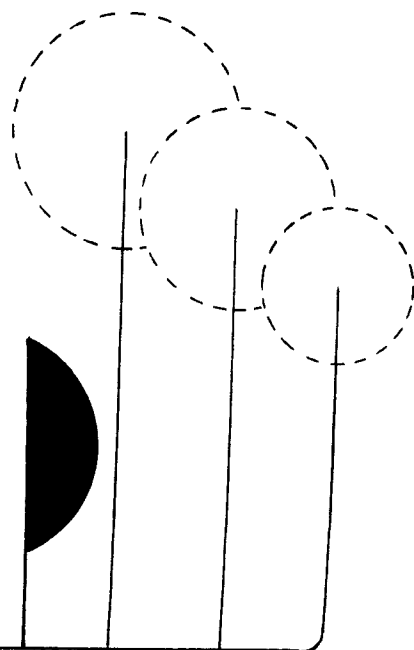
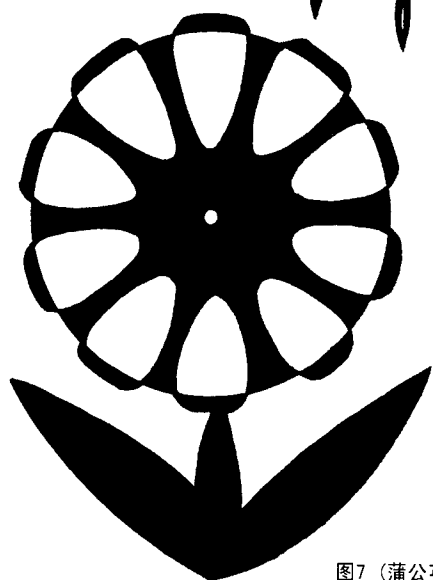
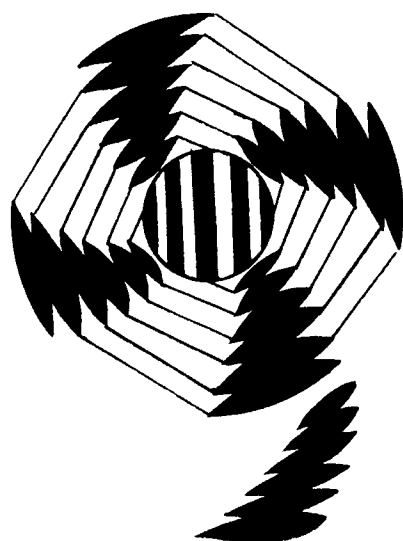
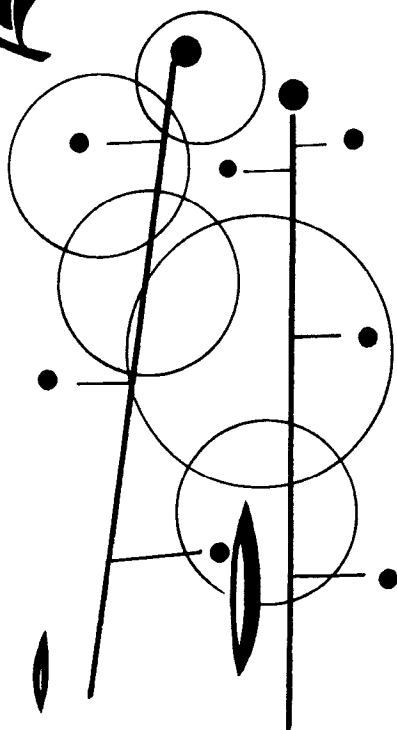
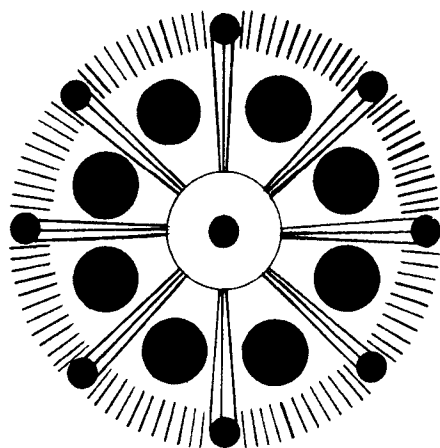

图7 (蒲公英的写生·变化)

月季

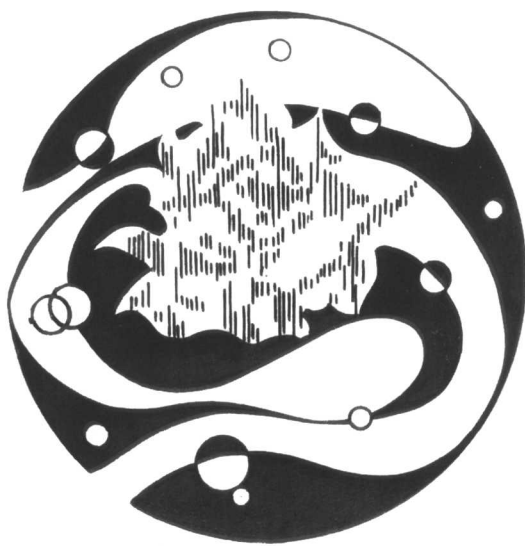

图8 (月季的写生·变化)

唐昌蒲

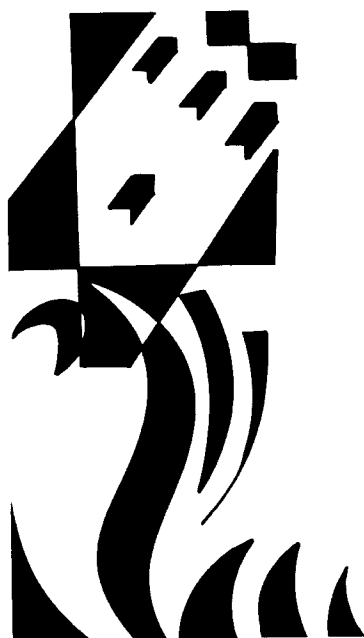
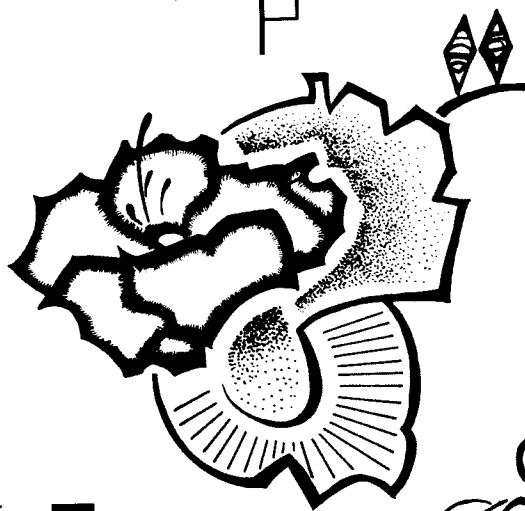
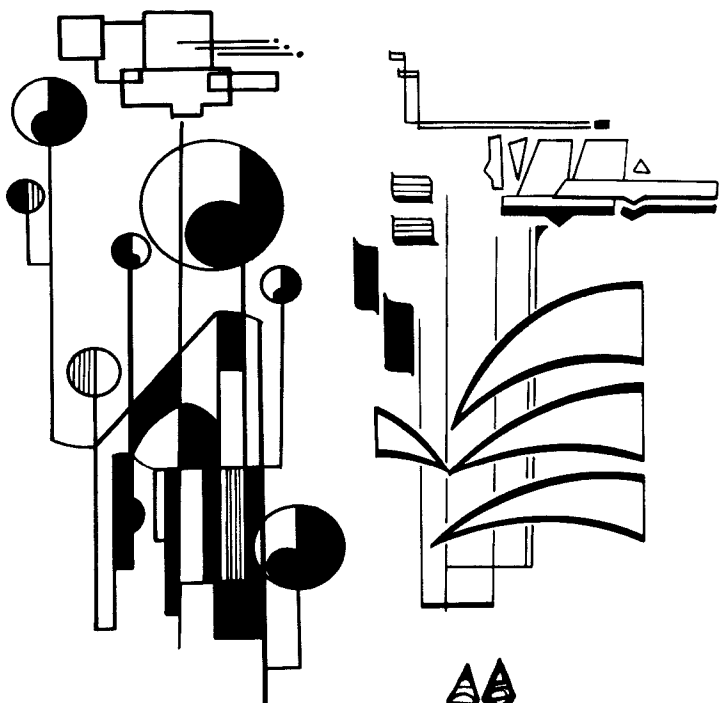

图9 (唐昌蒲的写生·变化)

杜鹃

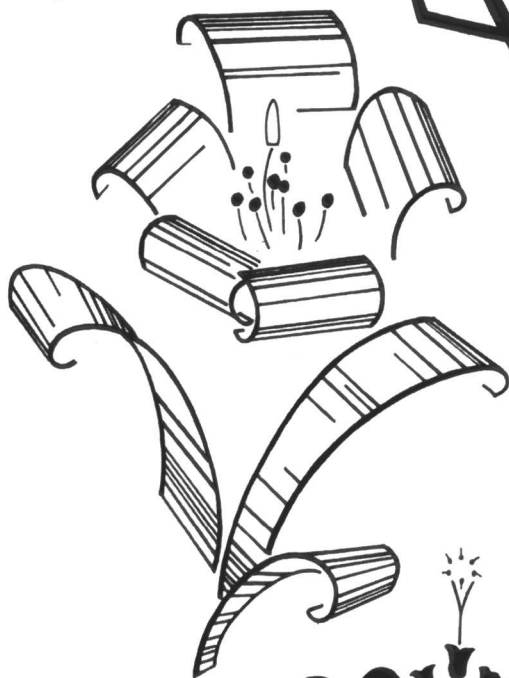
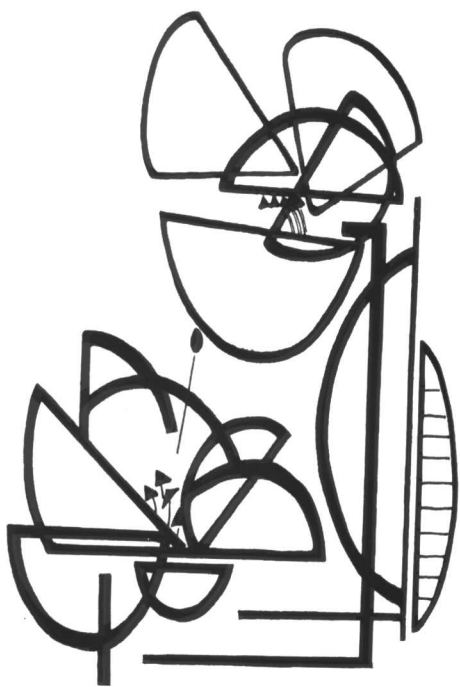

图10 (杜鹃的写生·变化)

图11 (夸张法)

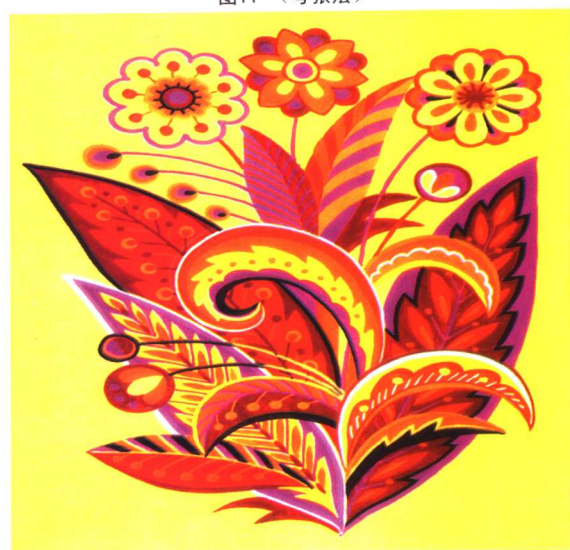

图13 (添加法)

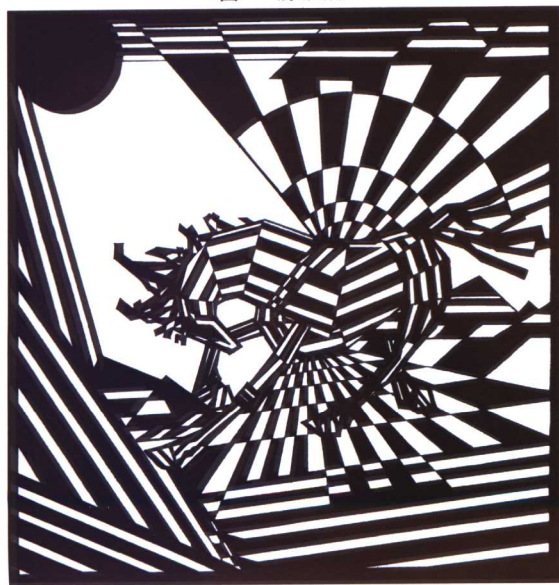

图14 (几何法)

图12 (省略法)

图15 (几何法)

第三章 单独图案

单独图案是指具有相对的独立性，又保持纹样完整性的装饰图案。它可分为自由纹样、适合纹样、角隅纹样三种格式。

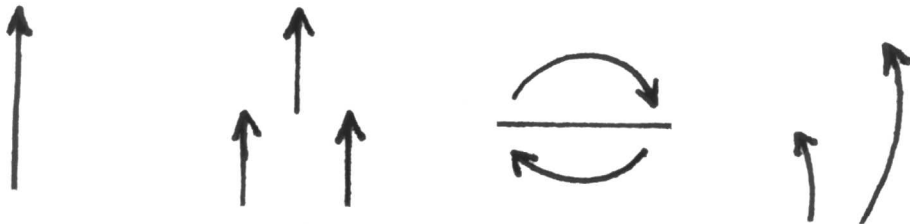
各种纹样都有自己的构成方法，这些构成方法的基本骨格叫“骨式”。

第一节 自由纹样

自由纹样是指可以自由处理外形的独立纹样。虽然外形可以自由舒展，但应做到造型丰满、穿插自然、结构严谨。

自由纹样的结构形式可分为（1）对称式—左右对称、逆对称、多面对称等。（2）平衡式。（图16、17、18、19）

自由纹样的骨式如下：

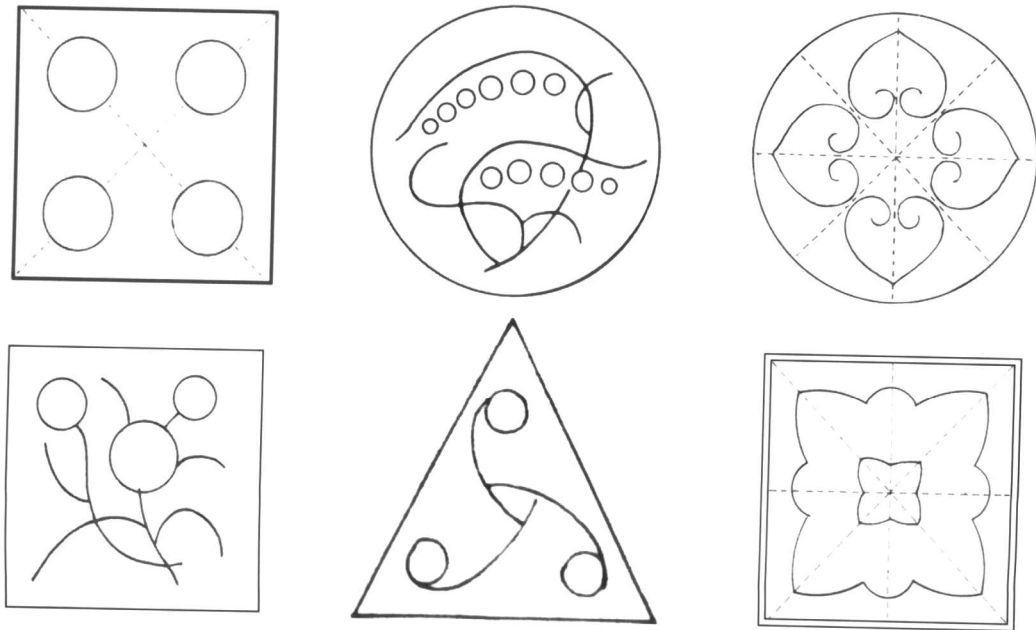
第二节 适合纹样

适合纹样是指组织在一定外形（方形、圆形、三角形、多角形、梅花形、桃形、器物形等）范围内并与之相适应的独立完整的装饰性图案。

适合纹样要求纹样的组织一定要适应外形，结构严谨，构图完整，与装饰形状有机结合，即使去掉外形，图案仍然保持住外形轮廓的特征。纹样的组织要合理自然，不生硬勉强，达到纹样结构、形式与装饰形状完美的统一。

适合纹样的结构形式也可分为对称式和平衡式两大类。自由纹样的骨式有许多相同之处，但适合纹样的骨式必须根据特定的外形和素材特点作灵活处理。适合纹样中还有一些骨式如环套式、S形构图等。（图20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30）

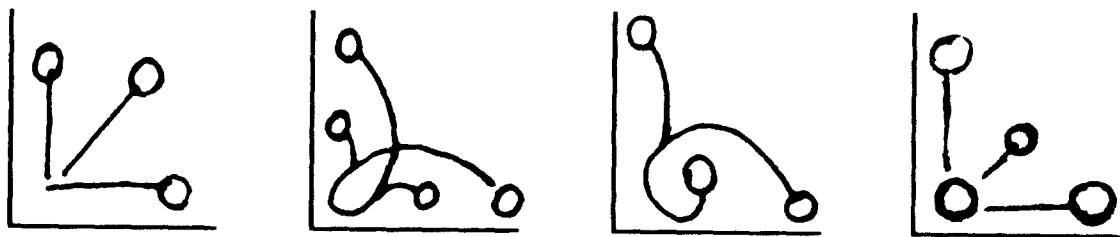
适合纹样的骨式如下：

第三节 角隅纹样

角隅纹样是指装饰在各种形体转角部位的纹样，多用于建筑装饰以及纺织品地毯、台布等的装饰，也用于书籍装帧和包装设计等。（图31）

角隅纹样的骨式如下：

第四节 连续纹样

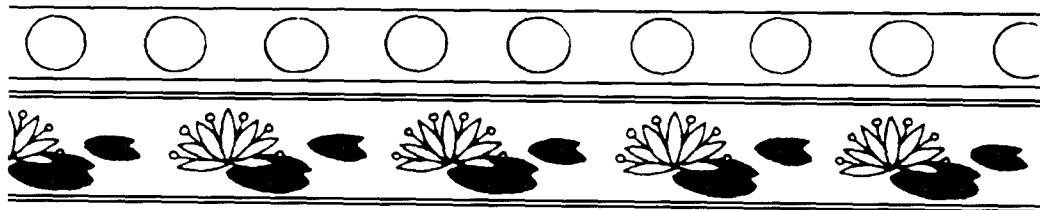
连续纹样是相对于单独纹样而言，它以单位纹样作重复排列，成为无限反复的图案。它们不是纹样的格式，是纹样运用的方法。连续纹样分为二方连续和四方连续两种。

二方连续纹样：二方连续纹样又称为带状纹样。以一个基本纹样或几个基本纹样组成单位纹样，向左右或上下两个方向重复排列，形成带状连续纹样。左右连续称横式二方连续；上下连续称纵式二方连续。

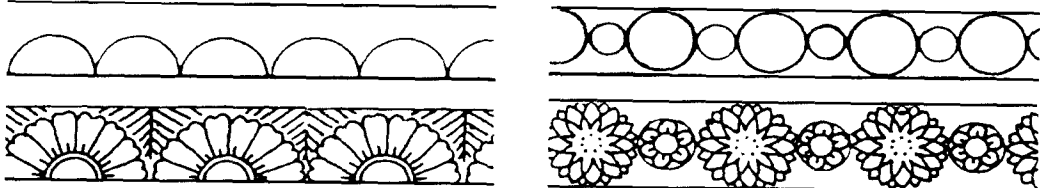
设计二方连续时要做到图形优美，连续效果好，节奏感强。用风景或人物作素材，形象最好不要倒置。（图32、33、34）

二方连续纹样的骨式如下：

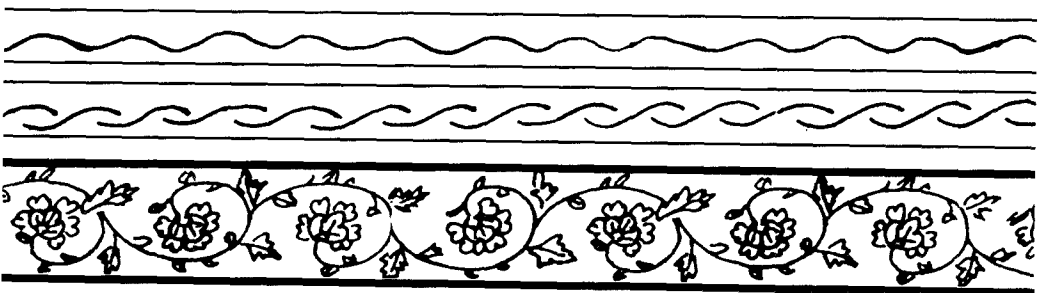
散点式

接圆式

波线式

折线式

