

美术技法丛书

图案基础 技法

赵茂生 编绘

人民美術出版社

一、绘制图案的工具、材料及制作过程

绘制图案常用的工具和材料

圆规、直线笔、三角板、画板、调色碟、笔洗、毛笔、排笔、铅笔、钢笔、白卡纸(或绘图纸)、拷贝纸、水粉色、喷壶、裁纸刀等(如图1)。

绘制图案的步骤

1. 裱纸:先用喷壶将白卡纸的背面喷上少量的清水,随即用纸条将白卡纸四周牢固地粘在画板上,晾干后使用(如图2)。这样做可以避免在绘制时白卡纸出现起皱现象,使色彩均匀便于绘制。

2. 上底色:将所需颜色调配在色碟中,加入大量的清水。第二天,将浮上面的水倒去,这样可以除去水粉色中的胶,便于涂绘均匀。上底色时,先用直线笔着上底色,画出图案的边线(若边线为圆形,要用圆规绘制),再用大白云或排笔沿边线将底色涂匀(如图3)。

3. 拷贝:将设计好的纹样用 HB(或 H) 铅笔拓在拷贝纸上(如图4)。再把描在拷贝纸上的稿子放在涂上底色的白卡纸上,简单固定后,用 3H(或 4H) 铅笔进行拷贝(如图5)。

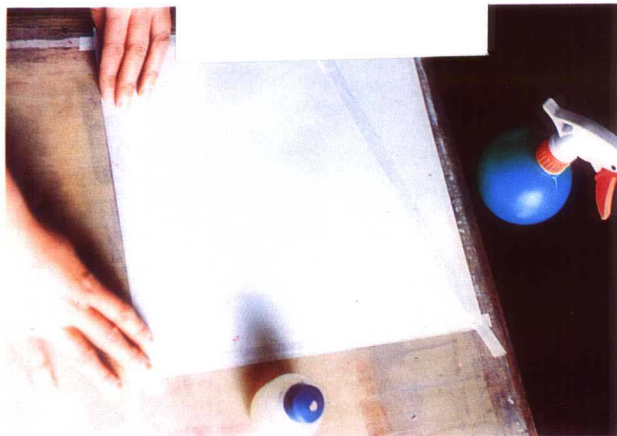

图2

图3

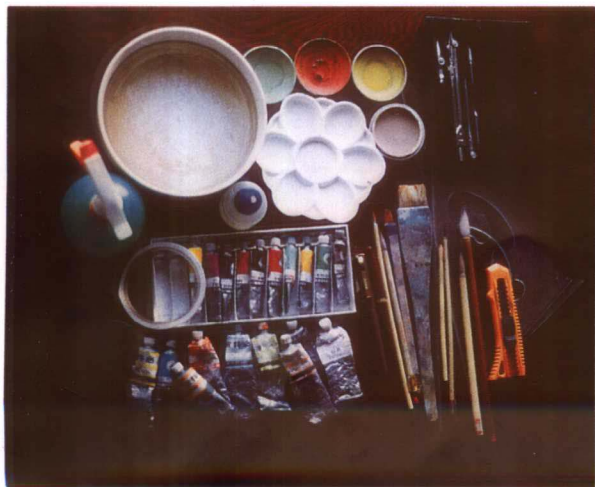

图1

图4

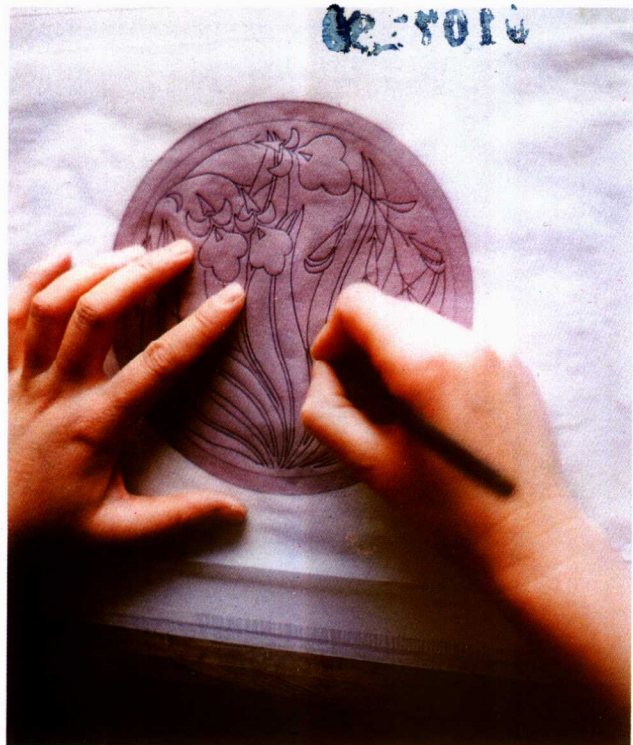

图 5

图 6

4. 上色: 在绘制浅底色的图案时, 一般由浅至深, 先上浅色, 后画深色。将画面中的一套色全部画出后, 再画第二套色。有细轮廓线的图案, 最后用钢笔或毛笔勾线。在深底色上绘制图案时, 先画深色, 再画浅色, 浅色的轮廓线最后勾出 (如图 6、7)。

5. 装裱: 将绘制好的图案用裁纸刀从画板上裁下来 (如图 8)。再根据画面的需要选择黑色、白色或灰色纸衬托。经装裱后的图案整洁美观。

图 7

图 8

二、图案的写生与变化

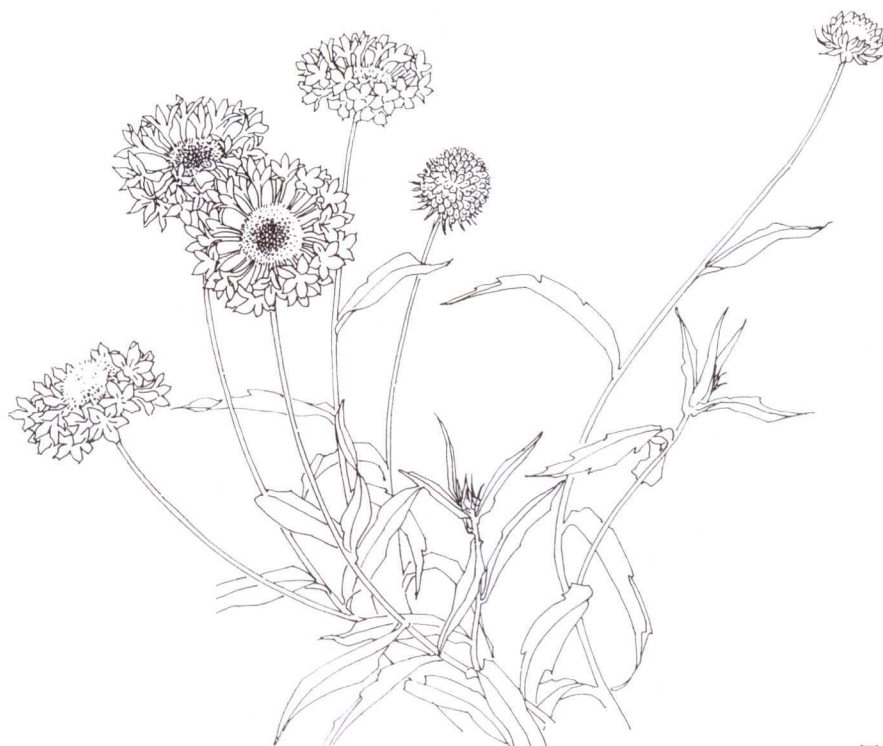

图 9

图案的写生

1. 观察:在描绘前要对所描绘的对象进行深入细致的观察,了解对象的生态、动态、结构及它们之间的相互关系,记在脑海里。

2. 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,花的正面、侧面及花苞、叶子、枝梗要做恰当的描绘,并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。

图案创作的资料来源不仅限于写生,还可以在观察、记忆的基础上,对某些自然形象用摄影的形式加以补充,以丰富创作的原始资料。

图案的变化

图案形象源于自然又异于自然。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,但它远远不能满足人们对美的多样需要。人们的生活需要用更加理想、更加超然的艺术形象进行美化。图案的变化是为了使我们的生活与自然的结合达到完美和谐(如图 9、10、11、12、13)。同时,由于写生的自然形象不宜直接应用于实用品的装饰及生产制作的工艺,只有将它提炼、加工为相应的装饰形,才能适应特定的制作材料和制作方法。

图 10

图 11

图 12

图 13

图案的变化方法很多,常见的有夸张法、概括法、添加法、几何法等。这些方法不是孤立的,运用时需要相互联系,综合使用,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上(如图14、15)。有时为了形式的需要,往往使某些局部脱离实际的比例范围(图16鸟的腿部处理),使整个画面显得统一、完美。

图 14

图 15

图 16

图 17

图 18

概括法:也称简化法或省略法,就是将自然形去繁就简、去粗取精,其重要问题是提炼什么、简化什么,要用简洁朴素的艺术语言表达丰富的内涵,使形象更典型、更精美。例如可以将动物概括为不同的装饰面,或在此基础上突出结构线及斑纹特征(见图 17、18)。

添加法:在轮廓内部进行相应的纹理装饰,以丰富画面的肌理效果。添加法可将原形本身的特征进行提炼或强化,以秩序的美加强画面的装饰性(图 19、20、21)。运用添加法时也可以添加与所描绘对象毫无关系的纹理形象,如花卉图案中的花中套花、花中套叶,动物图案中的动物套动物、动物套植物(见图 22)。

图 19

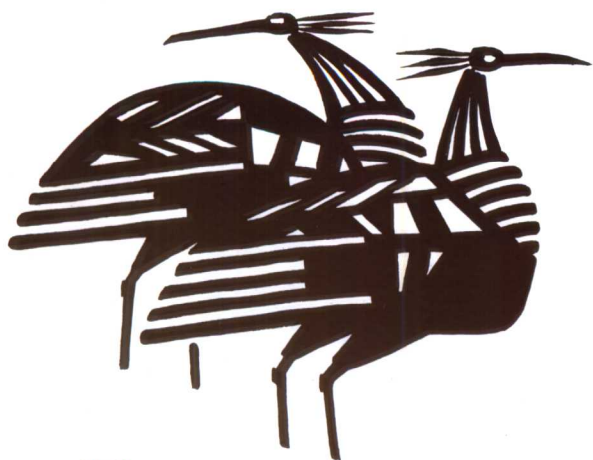

图 20

图 21

图 22

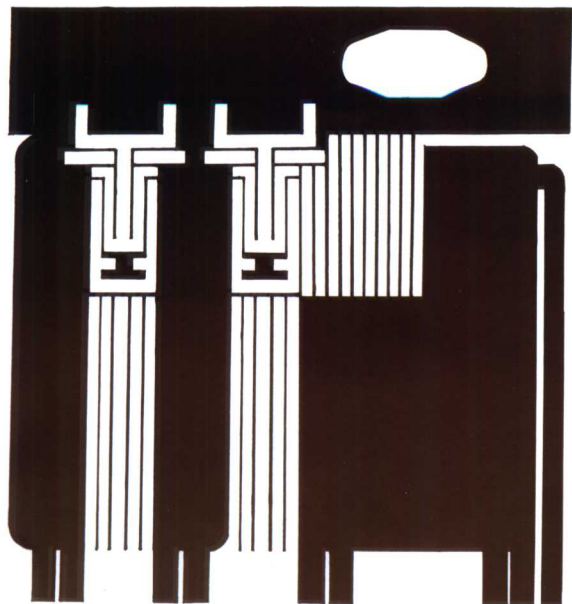

图 23

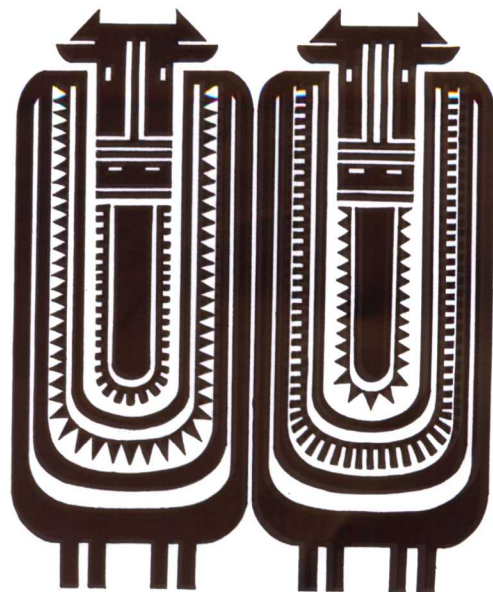

图 24

几何法：将描绘对象各个部分归纳为与其近似的几何形，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（见图 23、24、25）。

图 25

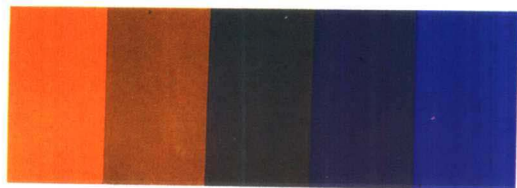
在创作图案时,除使用以上方法外,在黑白关系上可采取不同的手法,使画面产生丰富的变化。如图 26 中的 4 只鸟,黑白关系的变化表现了鸟的不同动态和特征,使画面有了丰富的变化(在色彩的运用上,往往也不受对象固有色的限制,可以根据画面的需要,自行安排)。

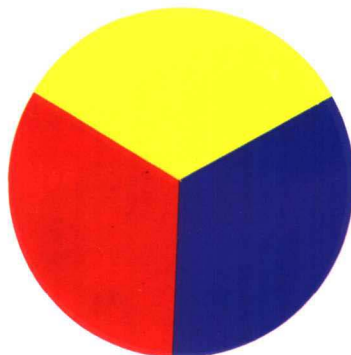
图 26

三、图案的色彩

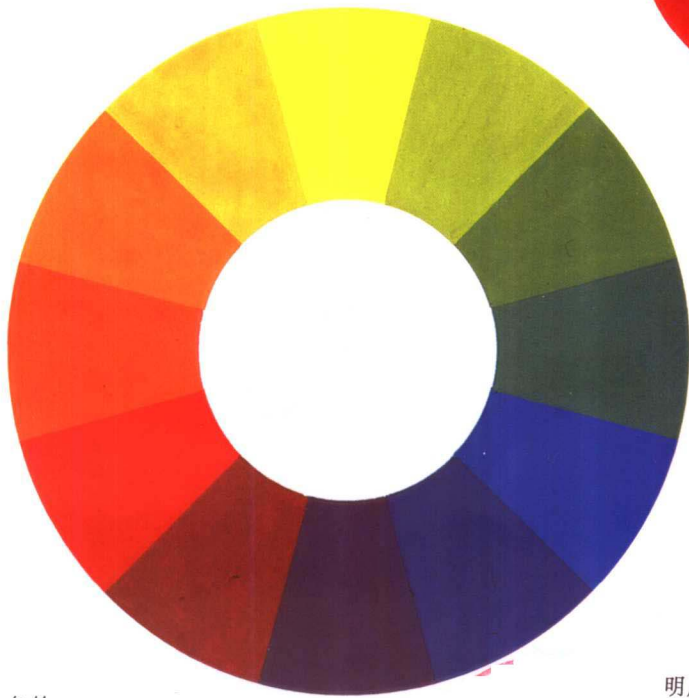
图 27

色相变化

三原色

色轮

明度变化

色彩的基础知识

1. 有色系与无色系

红、橙、黄、绿、青、蓝、紫属于有色系，由这些色彩调出来的其它不同纯度和明度的颜色也属于有色系。黑、白属于无色系，由黑白所调出的不同明度的灰也属于无色系。

2. 色彩的三要素

色相：颜色的名称。颜色的相貌称色相，如红、黄、蓝、紫等。

明度：也称明暗度、亮度，指的是颜色的明暗程度。如同种色的深绿、浅绿，深红、浅红；不同色相的如黄橙的明度强，蓝紫的明度弱。亮的色彩明度高，暗的色彩明度低。

纯度：也称色度、饱和度，是指色相中色素的单一性，如红、橙、黄、绿、青、蓝、紫的纯度高；若加入灰色或对比色相，纯度就低了。

3. 原色、间色、复色

原色：指的是红、黄、蓝三色。三原色是基本的颜色，其它任何颜色都调不出它们来，三原色等量相加是黑色。

间色：用三原色中任意两种调出来的叫间色。如红加黄为橙色，黄加蓝为绿色，蓝加红为紫色。

复色：用间色调合的色叫复色，也叫第一次复色。利用第一次复色调合的色叫第二次复色，接着调下去，可出现第三次、第四次……无数复色（见图 27）。

图案的套色

在图案的着色过程中常用的方法是套色。套色是指在图案描绘过程中所使用的某种固定颜色,一种颜色称为一套色,两种颜色称为两套色,几种颜色就称为几套色(白色除外)。

一套色也称为单色,即选用一种颜色绘制,色彩与白底互为纹样,对比鲜明,具有朴素大方的美感(如图28)。图29是在保留图28的红色基础上加了一套黑色,并将白色点缀于花蕊,形成了深中浅的层次变化。图30在图29的基础上加入一套浅紫色,紫色与红色是邻近色,使画面出现由深到浅的四个色阶层次。图31是在图30的基础上加入一套淡绿色,以小面积的淡绿与大面积的红、紫形成对比色调。图32是在图31基础上加入一套黄色。用五套色来进行绘制,它以黄、绿两套色为基调,红色、紫色作为补充,使画面出现了黄与紫、绿与红的多种对比效果。

图 28

图 29

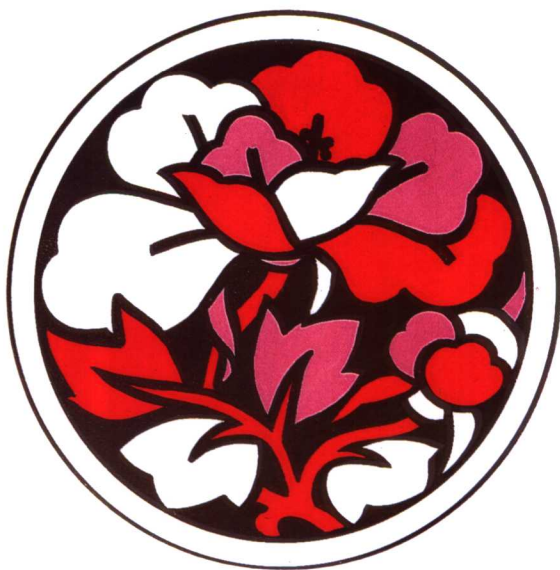

图 30

图 31

图 32

图案色彩的应用

图案色彩的配制常用的方法有邻近色和对比色。

邻近色配制：色轮(见图 27)上 90° 以内的颜色叫邻近色，用这些颜色配制的图案称邻近色的配制(见图 33、34、35、36。在实际应用时，要注意两色不要过于接近，因为色相接近，两色分辨不清，就不会达到理想的效果)。

图 33

图 34

图 35

图 36

对比色配制：色轮上相对的两个颜色互为对比色，也称补色，如红与绿、橙与青、黄与紫等。运用对比色可产生不同的对比效果，用纯度或明度较高的颜色对比，画面热烈、明快（图 37、38、39）。但在应用时，要注意色彩的面积不可相等，否则会导致色彩过于刺激，破坏整体的和谐，要使大面积的色彩与小面积的色彩互相衬托，感觉份量的轻重不能相等，要有疏密的变化。

图 37

图 38

图 39

用纯度或明度较弱的色彩对比,画面和谐统一又富于变化。图 40 中,花头用低纯度的橙色,叶子用低纯度的绿色和土黄色,背景用低纯度的紫灰色,橙与绿、黄与紫形成对比,虽然色彩对比不强烈,色阶差距不大,但整个画面变化微妙、和谐含蓄。

图 40

