

基础图案

刘永东 李杰 编著

现代艺术设计系列教材

中南大学出版社

图案在广义上指实用美术、

装饰、建筑、工艺等，

关于形式、色彩预先设计，

在工艺材料、用途、

生产等条件的制约下，

制成的图样等方案的通称。

基础图案

基础图案是设计的基础，是设计的重要组成部分。本书系统地介绍了基础图案的基本概念、分类、表现方法、应用及设计程序。全书共分八章，第一章为绪论，第二章至第八章分别介绍了平面图案、立体图案、装饰图案、民间图案、自然图案、抽象图案、综合图案及图案设计程序。本书可作为高等院校艺术设计专业及相关专业的教材，也可供从事设计工作的专业人员参考。

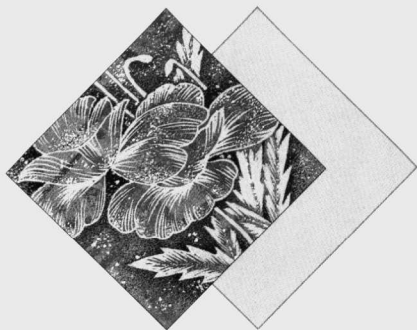

基础图案

刘永东 李杰 编著

现代艺术设计系列教材

中南大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

基础图案 / 刘永东, 李杰编著. —长沙: 中南大学出版社, 2004.8

ISBN 7-81061-947-0

I. 基... II. ①刘...②李... III. 图案学
IV. J51

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2004) 第 086671 号

基础图案

刘永东 李 杰 编著

☐责任编辑 谢贵良

☐出版发行 中南大学出版社

社址: 长沙市麓山南路 邮编: 410083

发行科电话: 0731-8876770

传真: 0731-8710482

☐经 销 湖南省新华书店

☐印 装 湖南新华精品印务有限公司

☐开 本 787×1092 1/16 ☐印张 5 ☐字数 154 千字 ☐插页: 16

☐版 次 2004 年 8 月第 1 版 ☐2004 年 8 月第 1 次印刷

☐书 号 ISBN 7-81061-947-0 / J·018

☐定 价 16.00 元

图书出现印装问题, 请与经销商调换

现代艺术设计系列教材

编写委员会

学术顾问 朱训德

主任 何辉 蒋尚文

副主任 陈鸿俊 罗星源 丰明高 刘永东

委员 (以姓氏笔画为序)

丰明高 邓水清 刘永东 刘兆明

安吉乡 何辉 李杰 陈鸿俊

陈新 罗星源 周海清 周鼎

郁涛 赵小林 赵敏 杨友妮

莫钧 蒋尚文 曹大勇 黄宛萍

彭泽立

中国工艺美术史

设计概论

现代构成

设计色彩·静物写生

设计素描

基础图案

字体设计

现代摄影教程

广告设计

标志设计

展示设计

企业形象识别设计

新概念水粉风景写生

计算机辅助设计

毕业设计与毕业论文写作指导

总 序

现代设计的步伐随着社会和经济的发展日益加快。顺应时代的需求,设计艺术教育也以前所未有的速度在发展,这使我国在设计艺术教育的整体水平上有了较大幅度的提高。但由于现代设计教育在我国起步较晚,底蕴不足,发展无序,设计艺术教育的课程体系和教材建设令人担忧,全国各个设计艺术院校的教学计划与教学内容还不完善。通过教材建设使课程内容与社会需求相结合,并对课程体系中的问题进行调整不失为好的办法,特别是在当前各种教材、教科书,甚至所谓的专著泛滥,但适用性不强的情况下尤有必要。

对高等设计艺术教育而言,当务之急是调整和把握设计艺术人才培养的目标、方式和途径,努力使培养出来的人才符合和满足社会的实际需要。一方面,教学水平与教学质量的提高需要一套完整、规范的系列化教材;另一方面,由于高校设计艺术类在校生,经过专业测试后进入大学,他们对设计艺术学科领域的认识往往局限于应试需求,缺乏对设计艺术学科的全面理解,缺乏对设计艺术实践性与创造性的理解,教材要使学生在学习理论与应用上有一个质的飞跃。这正是我们组织编写这一套高校设计艺术类教材的初衷和编写思路。

延续这一编写思路,我们在编写时以必需、够用、实用、创新为原则,力求体现设计艺术类教材的特点,深化对实用技能知识的理解,跳出传统教材固有的模式。相对来说,我们想通过大量的实例与经典设计作品来提高学生对教材的理解能力和艺术修养,并由此激发出无限的创造力与想象力,同时,促使学生对技能知识的人文内涵进行全新的学习领会,使之与创造性、实践性技术手段紧密结合。

总之,本套教材集知识性、实践性、指导性与创造性于一身,在知识结构、信息含量等各方面有所突破,以符合高校现代设计艺术专业教学要求。

本套教材在编写中参考了大量的资料,得到了众多同仁的支持,在此表示感谢,同时由于时间紧、任务重,在编写过程中难免会出现一些差错和不尽人意之处,恳请各位同仁批评指正,以便改正。

何 辉 蒋尚文

前言

从原始社会的陶器,商、周的铜器,至历代的漆器、纺织品以及画像砖石、藻井和壁画等,到现代的印染织物、商品包装、书籍装帧、广告宣传、建筑装饰、居室陈设、家用电器、陶瓷用品等无不演示着图案的存在与变化,证明着图案是实用和装饰相结合的美术形式,是随着时代的发展而不断创新的一门艺术。

基础图案是我国近代工艺美术教育开创之初即已设立的课程,几十年来数代相传,内容和方法很少变化。当今,技术革命的浪潮向高等教育各个学科发起了新的挑战,图案教学体系改革势在必行。笔者认为基础图案和绘画基础课同时起着金字塔座基的作用,但又高于普通基础课,因为它包含和兼顾了专业设计课的需求。

新的设计理念告诉我们,图案已发展为与心理学、美学、人类工程学、逻辑学、社会学等许多边缘学科相联系的一门学科。为此,把握图案设计的核心,首先要加强基本理论的教学,其次要改变学生习惯的思维方式,即“摹仿、再现”,而要从抽象形的塑造入手,以适应图案的特点,然后再逐步回到对自然的再现,使学生较快地进入装饰造型的新领域。

.....

本书力求用简练而现代的语言,诠释基础图案。

作者

目 录

第一章 图案概论

第一节 图案的含义

- 一、图案的内涵..... 1
- 二、图案的形态来源..... 1
- 三、图案的种类和用途..... 2

第二节 图案的特性

- 一、共同性..... 2
- 二、特殊性..... 3

第三节 图案的形式法则

- 一、变化与统一..... 3
- 二、条理与反复..... 4
- 三、对称与均衡..... 5
- 四、对比与调和..... 6
- 五、节奏与韵律..... 7

第二章 图案的造型

第一节 图案的写生与写生方法..... 8

第二节 图案的变化与变化方法..... 18

第三节 图案的造型要素..... 30

第四节 图案的具象形态和抽象形态..... 31

第三章 图案的纹样构成

第一节 单独纹样..... 33

第二节 适合纹样..... 37

第三节 连续纹样..... 40

- 一、二方连续纹样..... 40
- 二、四方连续纹样..... 43

第四节 综合纹样..... 54

第四章 图案的色彩

第一节 色彩的基本知识..... 56

- 一、色彩的产生..... 56
- 二、色彩的基本要素..... 56

第二节 图案色彩的特性

- 一、图案色彩的装饰性..... 57
- 二、图案色彩的情感与象征性..... 57

第三节 图案色彩的处理方法

- 一、图案色彩的调和方法..... 59
- 二、图案色彩的对比方法..... 60
- 三、图案色调的处理..... 62
- 四、图案色彩层次的处理方法..... 63

第五章 图案绘制技法

- 一、点绘法..... 64
- 二、线描法..... 64
- 三、面·平涂法..... 65
- 四、光影法..... 66
- 五、渲染法..... 66
- 六、撒丝法..... 66
- 七、枯笔法..... 67
- 八、喷绘法..... 67
- 九、综合运用法..... 68

第六章 图案设计的工具材料和步骤

- 一、图案设计的工具和材料..... 69
- 二、图案设计的步骤..... 70

第七章 中国传统图案

- 一、中国传统图案的产生..... 71
- 二、中国传统图案的题材..... 71
- 三、中国传统图案的色彩..... 75
- 四、中国传统图案的继承与发扬..... 75

参考书目

- 彩 图..... 77

第一章 图案概论

第一节 图案的含义

一、图案的内涵

图案在广义上是指实用美术、装饰美术、建筑美术、工艺美术等方面,关于形式、色彩的预先设计,并在工艺材料、用途、经济、生产等条件的制约下,制成的图样、装饰纹样等方案的通称。狭义的图案则指器物上的装饰纹样。

图案艺术早在原始时代就已诞生,西安半坡遗址出土的石刀、石斧等器物上就雕刻着简练而优美的花纹,而庙底沟出土的彩陶更是展示出古人们的艺术天性,直至商、周的铜器,历代的漆器、壁画,无不证明图案无处不在,无时不有。

图案包含着实用和美观的双重意义,与绘画是有区别的。绘画一般反映自然,把自然的形象、色彩加以描绘,只要合乎美的法则,具有美的条件,即可成为美的绘画;而图案不仅要反映自然,同时还必须对自然形象给予充分的意匠和适当的加工,使之适合人们的生活需要。

图案研究的对象极为广泛,如印染、陶瓷、刺绣、编织、家具、商业、食品等,在日常生活中的衣、食、住、行和各方面的物质用具都是图案在实际生活中的运用。

二、图案的形态来源

图案的形态来源非常广泛,大体有以下几种:

(1) **人物形**,指日常生活中各种不同年龄、不同性别、不同职业、不同民族的人。

(2) **动物形**,指大自然中的各类飞禽、走兽、鱼虫、贝壳等,常见的有孔雀、熊猫、狮子、猫、蝴蝶等形态转变的图案。

(3) **植物形**,指花卉、草木、树叶、果实等,以及与人们生活有密切关系的稻、麦、棉、麻、蔬菜、瓜果、花草等,其形状丰富多样,色彩变化无穷。

(4) **矿物形**,由于矿物成分不同,其形状色彩各有所异,如水晶、玛瑙、云母、食盐、金、银、铜、铁等都有它们独特的结晶形状。

(5) **风景形**,如山水、森林、农田、平原等。

(6) **天文形**,如风、云、雨、雪、日、月、星、光、电、虹等。

(7) **器物形**,各种建筑物、乐器、舟车、桥梁、生产工具、体育文化用品及陶瓷、玻璃器皿等用具。

(8) **文字形**,有汉字、英文、拉丁文、阿拉伯文等多种文字。

(9) **几何形**,它在图案设计中占有较重要的地位。几何形的基本要素为点、线、面。

三、图案的种类和用途

图案应用范围非常广泛，日常生活都可以接触到。图案的种类也多种多样，从形式上可分为平面图案和立体图案两种。

(1) **平面图案**，是在平面的物体上配置的纹样，着重在纹样的装饰和色彩的配合上，例如书籍装帧的封面设计、包装袋、纸、报头、纺织品的印花纹样等，都属于平面图案范围。

(2) **立体图案**，除了具备平面图案中的纹样装饰和色彩外，更重要的是它的“立体”特征，其表现手法高低、厚薄、凹凸、或者是镂空的处理。例如建筑的立体装饰、室内装饰、木器、陶瓷器、金属器的设计，以及舞台装饰、会场布置等都属于立体图案范围。

图案的用途大体可分为实用图案、装饰图案、实用与装饰相结合的三大类。

(1) **实用性图案**，对于某种使用器物，在不妨碍实用的情况下，适当地加上图案装饰，但这种装饰是次要的，它主要是着重实用，如武士的弓箭、战士的马刀、木工的墨斗等上面的图案装饰。

(2) **装饰性图案**，是纯粹为了装饰而设计的，并不着重实用。如漆器的屏风、挂屏、雕刻工艺器的玉雕、牙雕、石雕、木雕等都是以装饰为主。

(3) **实用与装饰性相结合的图案**，它的特点是实用和装饰并存。如家具、台灯、地毯、纺织品等，这些用具的图案既要考虑实用效果，又要考虑装饰效果。

第二节 图案的特性

图案设计属于工艺美术的范畴，即实用美术。它和文学、绘画、音乐、雕塑等一样都是一种艺术形式，反映现实生活的社会现象，因此与其他艺术门类一样，具有较强的民族性和现实性，具有鲜明的思想性和艺术性。但图案设计主要是通过一定的生产方式，在某一种性质物品上表现出来，供人们生活中实用，所以又具有它的特殊性。

一、共同性

1. 民族性

所谓民族性，就是要求图案作品具有民族风格和民族的形式。图案设计提倡民族性，是指图案作品应该象征着一个国家的文化艺术水平、反映出该民族丰富多彩的独特的艺术风格。艺术，越是有民族性，也就越有国际性。

2. 现实性

图案设计和其他艺术一样，具有现实性的特点。艺术来源于现实生活，应表现现实生活，反映现实生活。

3. 思想性

图案的思想性表现在两个方面，一是设计者本人的思想情感表达，

二是满足广大人民的思想情感需要。

4. 艺术性

在图案设计中,优秀的作品,应该具备风格新颖、内容健康、构图完整、排列灵活、造型饱满、色彩明朗、层次分明、主题突出、宾主呼应等艺术性的具体要求。作品只有具有艺术性,具有艺术感染力,才会有生命力。

二、特殊性

1. 双重性

图案的双重性指一方面要符合人民物质生活的要求,另一方面要满足人民精神生活的要求。

2. 实用性

文学、绘画、音乐、雕塑等都是为人们精神生活服务的,基本上不具备物质上的使用价值。实用性美术图案设计,则同人类生活有着密切的关系。

3. 技术性

图案设计是商品生产的第一步,紧接着是如何将具有该图案的产品生产出来,供人们生活使用,这就必须经过一定的生产制作过程,因此它是建立在科学技术基础上的,受到经济条件和技术条件的限制。脱离科学技术而独立存在的图案只具有艺术性,而没有实用性。

4. 装饰性

图案作品的装饰性指图案设计者对自然物体形态的提炼和概括的艺术表现手法与风格,一方面要保证装饰艺术要求,另一方面要适应生产条件。

图案的装饰性要与生产条件相结合,与实用性要求相结合,又必须与人们的喜爱和情趣相结合。比如民间印花布受到纸板刻花的限制而形成花纹图案粗茁朴实的风格,照相雕刻印花的图案有水彩画的效果等。

5. 重要性

图案设计的应用,体现了一个国家的文化艺术水平和物质生活水平。

图案设计得好与不好,合不合适,是导致印有该图案商品的畅销与滞销的重要因素之一。

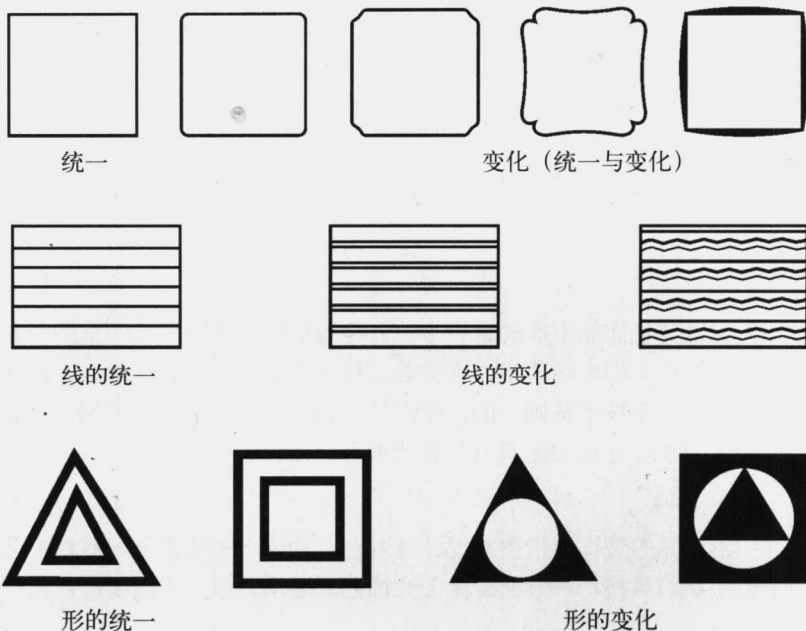
第三节 图案的形式法则

图案的形式法则,即图案的构成法则,是图案形式美的基本规律,是由图案的造型、图案的构图以及图案的色彩组合而成的一种美的关系。

一、变化与统一

变化与统一是同一事物两个方面的对立统一,是事物发展的根本规律,也是客观事物所具有的特性。日常生活中像太阳东升西落形成的白天黑夜的交替;月亮的阴晴圆缺形成的变化和循环;山脉高低的起伏;河流蜿蜒的延伸等,没有一个不是受到对立统一的根本规律所支配。

在图案设计中,也体现了这种矛盾转化和对立统一的朴素辩证法,如主与次、聚与散、疏与密、动与静、明与暗、冷与暖、方与圆等,线的长短、粗细、曲直、刚柔等,色彩的明暗、冷暖、纯灰以及技法处理上的不同等等。这些因素在同一画面中是相互配合而又相互制约的,要使它们在形式中发挥美感作用就必须使它们的对立或变化有一个合理的结构与秩序,有一种恰当的美的关系,否则,就缺乏美感。这种结构秩序和美的关系归纳起来就是:变化中求统一,统一中求变化。有变化而缺少统一则会散乱;有统一而缺少变化则会呆板,缺少生气(图1-3-1)。

(图1-3-1)

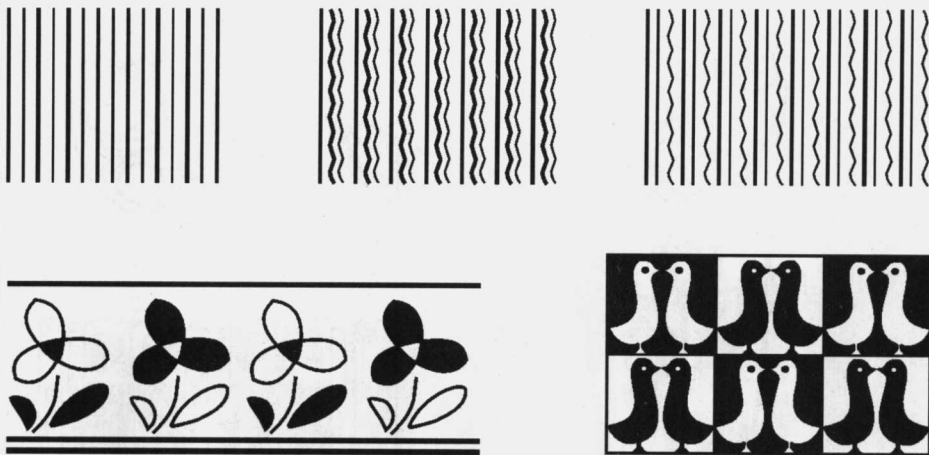
二、条理与反复

图案在造型处理、构图形式和色彩感觉等方面,都有着明显的条理与反复性。

条理是把复杂纷纭的自然形式组织成有条理的、装饰性的图案形象,甚至可达到“程式化”,以高度表现出整齐的美感,它是一种单纯化的处理手段。单纯化不是简单化,而是集中、概括和加强,突出富有特征性的美的因素,使之更鲜明、突出,更具有艺术的感染力。具体地说,条理可以是造型上的归一,也可以是排列秩序上的整齐,也可以是色彩处理上、表现技法上的统一等。如在图案设计的构图上,从整体上考虑排列秩序、图地分割,就要进行既统一又变化的条理化处理,尤其是二方连续,四方连续,更是条理化、程式化的典型。在图案设计的表现手法上,也同样要有条理性,如勾线要均匀,点点要圆润,涂色要平净,这一切都是为了达到条理化目的而采用的美的形式和手法。

反复,是指以相同或相似的形象重复排列,来求得整体形象的统一。它的主要特征是以单纯化的手法求得整体形象连续反复的节奏美。图案

设计中的反复构成形式就是把视觉形式秩序化、整齐化,在画面中可以呈现出统一连续的视觉效果。反复的本身也是一种条理,一一重复的条理。反复是对某一具有美感的形象、节奏进行反复延续,从而达到加强或是构成新的节奏韵律的目的。自然界的动、植物中的许多现象都呈现条理与反复这一规律,如叶片的由大到小渐次排列,叶子、花瓣、虎、豹、斑马等的斑纹,鸟羽、鱼鳞的排列状态等(图1-3-2)。

(图1-3-2)

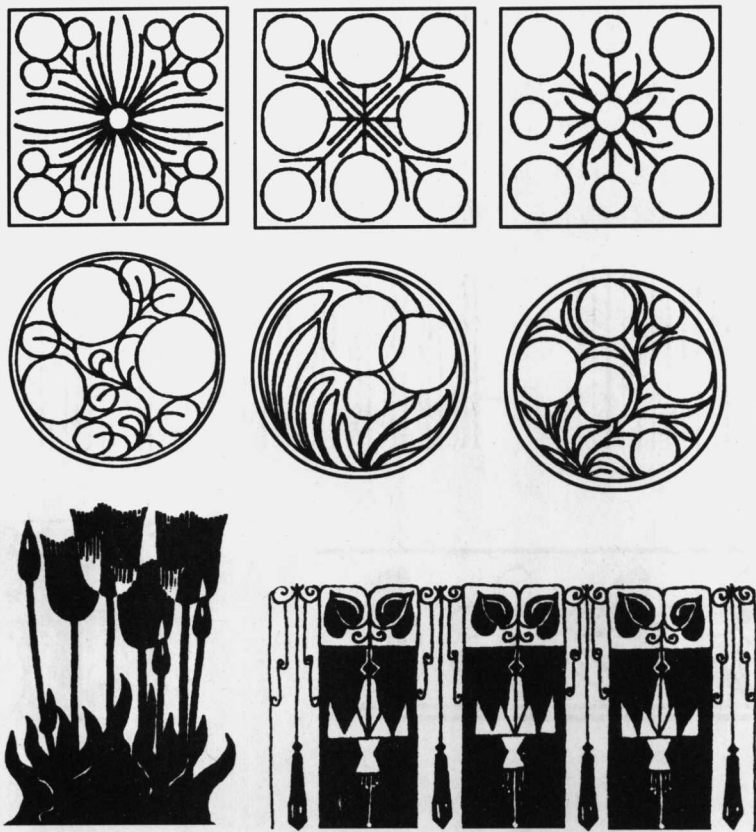
三、对称与均衡

对称与均衡,是图案组织的两种基本形式。在图案设计中,重心稳定是很重要的,图案的排列重心不稳,就必然造成心理上、视觉上的不平衡、不舒服的感觉,而要重心稳定,就必须运用对称与均衡的构成形式。

对称,又称均齐,即在假定的中轴线的两侧或上下设计出同形同量形象,并呈现出形式相同、分量相等的纹样和色彩。对称的形式有左右对称、上下对称、三面、四面对称及多面对称等。这种形式有着严格的格式和规律。其特点是:结构规则、平稳统一,富有浓厚的装饰意味,在视觉心理上偏于严谨和理性。现实生活中处处都有对称形式的存在,如植物中对称的树叶、果实、花卉,动物中躯体、五官、四肢等。

均衡,也称平衡,是对称结构在形式上的发展,由形的对称转化为力的对称,体现为“异形等量”的外观。也就是一种左右两面不等形、不等色、不等量的配置使视觉上感受到的平衡,它没有对称轴而是靠正确处理视觉中心的平稳度取胜。平衡中静中有动,是一种比较自由、活泼的、轻松的形式。在视觉上偏于灵活和感性,但若处理不好则会给人一种松散零乱的感觉。

平衡是人的一种生理功能和要求,一个人如果失去了调节平衡的功能,便无法生活和生存。因为,平衡使人产生稳定、安全的心理感受,不平衡则使人产生危险、动荡的心理感受。在图案设计中形象面积的大小、色彩的分量轻重、空间的虚实配置以及整体的动势等方面,都能使画面具有平衡的形式而产生美感(图1-3-3)。

(图1-3-3)

四、对比与调和

对比与调和,是多样统一规律的具体化,是图案的重要条件。对比,是在差异中倾向于“异”,即倾向于“对立”。在图案设计中,就是把两种以上的不同形态、不同颜色、不同构成方法或性质相异的东西并列在一起,以相互构成对照关系来显示或突出各自的特性。比如:黑与白是明度对比;红与绿是色相对比;直线与曲线是线形对比;疏与密是排列对比;左右与上下构成是构图对比等。对比是事物矛盾性的表现,有矛盾就有对比,有了对比才有变化,才有丰富多样,有了丰富多样性的画面才有艺术性。由此可见,对比是图案设计乃至其他艺术设计的基本原则和最主要的表现手法,在设计中运用对比因素,可以设计出许多优美的画面来。对比运用得好会使各自的特性显得鲜明突出,运用不好会使画面刺激、生硬和不谐调,因此,在运用对比时,要注意画面的调和关系。

调和,是指“同一”与“类似”。调和还包含对比适度的意思,即把对比控制在一定范围之内。在图案设计中,许多形都是以圆或方来造型,这就是为了调和而采用的必要手段。假使在一个圆形里面,画一个三角形,由于圆弧与锐角、曲线与直线的形状与性质相异构成了强对比,使人产生了一种生硬和不谐调的感觉。如果把三角形的三条直线边改成S形的弧形线,那么这个三角形虽然在圆形里,但由于三角形边变成了弧线边,具有性质相似的共同因素,因此后者比前者就显得谐调多了。在

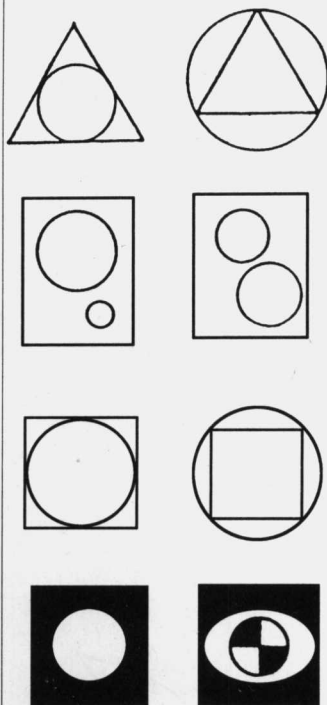
色彩处理上,调和会使人感到融合、谐调,在变化中保持一致。例如:将黑与白两色等量并置时,对比十分强烈突出,若在两色之间加上一中性灰色作过渡色,就会调和多了。又比如,把纯红色和纯绿色等量排列,也会构成鲜明强烈的对比关系,如果给红、绿两色等量或不等量加入白或黑,减弱其色彩饱和度;或在两色之中等量或不等量地掺入灰色,这样红、绿两色都会获得既鲜艳又调和的效果(图1-3-4)。

五、节奏与韵律

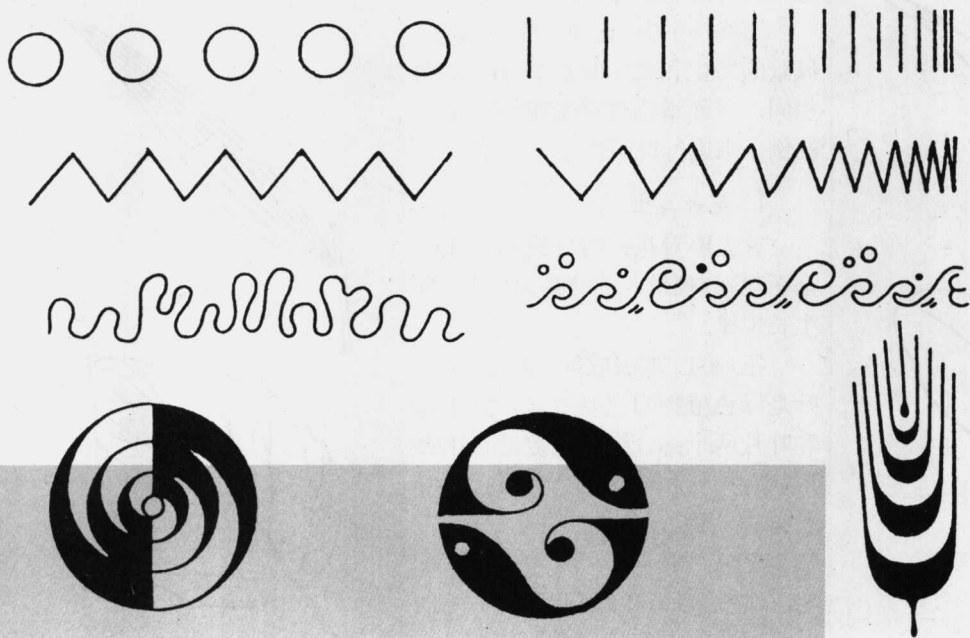
节奏与韵律经常结合使用,有时也交换使用,“韵律”的“韵”是变化,“律”是节律,即有节奏的变化才有韵律的美。“节奏”是讲求变化起伏的规律,没有变化就无所谓节奏。“韵律”较多地强调“韵”的变化;“节奏”较多地强调“律”的节拍。所以,在实际运用上还有一定的差别。一般来讲韵律感不够,是指缺少变化而过于呆板;讲节奏感不强,主要是指变化缺少条理规则,二者各有侧重不同。

在图案设计中,形状上有渐大渐小,渐张渐收,渐粗渐细;排列上有渐疏渐密,渐松渐紧;色调上有渐浓渐淡,渐冷渐暖;分量上有渐增渐减等,这些尤如音乐乐曲的旋律具有高低、长短、轻重、缓急等丰富多变的节奏感。而在图案设计中,局部的变化与整体的统一之间巧妙的结合尤如音乐乐曲的韵律一样赋予作品无穷的气韵、神韵和韵味。

节奏与韵律在本质上是—致的,它们是大自然(包括人类生活)的运动形式。节奏与韵律是呈周期性、规律性变化的运动形式。构成节奏与韵律有两个主要关系:一是时间关系,指运动过程中的形状排列所形成的起伏变化和断续停顿的“节拍”;二是力的关系,指抑扬顿挫交替产生的强弱变化关系(图1-3-5)。

(图1-3-4)

(图1-3-5)

第二章 图案的造型

图案一般是由图案的造型、图案的构图、图案的色彩三个部分构成。而在这三者之中,图案的造型是基础,是图案设计的起始点,因此图案造型是值得我们认真学习和研究的。

第一节 图案的写生与写生方法

一、图案的写生

图案的造型来源于丰富多彩、千变万化的自然界。自然界中的人物、动物、植物、自然风光、人文景观等都可以成为图案设计的原形与素材。

图案写生的目的在于搜集素材,为图案设计准备资料。图案素材写生必须考虑到图案变化,而不是作为单纯的绘画写生一样停留在对对象的自然描绘上,要求我们必须带着装饰美的思想去观察周围的一切。写生时要从装饰美的角度去选择最适宜的描绘角度,以利于更充分地结合自己的感受去表现花卉、动物的旺盛生命力以及大自然所赋予的纯真美、自然美。

图案写生能够训练并培养我们的观察能力、思维能力和表达能力。这主要是因为,在写生时,要本着源于生活、高于生活的原则,对所写生的对象仔细观察,分析对象的整体感觉、自然生态、生长规律、结构特征、动态特征及精神特征等,做到心中有数。同时,又要有目的地选择写生对象,考虑写生的构图以及运用何种技法表现等。

图案写生中,花卉、动物、人物、风景的写生和变化的基本方法大致相同。下面举花卉写生和动物写生的例子来进行说明。

1. 花卉写生

首先要对花卉的自然形态进行全面观察,理解花的结构,认识花的生长规律。

花卉的主要组成部分是花和叶。叶是绿色植物的主要器官,由叶脉和叶片两个部分组成。常见的叶的形状有单叶和复叶之分。而叶的生长结构、形态有对生、互生、轮生、簇生之分。图2-1-1为叶的组成,其中:(1)完全叶;(2)没有叶托的不完全叶;(3)没有叶托、叶柄的不完全叶。图2-1-2为叶脉,其中:(1)平行脉;(2)网状脉。图2-1-3为单叶结构,其

图2-1-1 叶的组成

- (1) 完全叶
- (2) 没有叶托的不完全叶
- (3) 没有叶托、叶柄的不完全叶

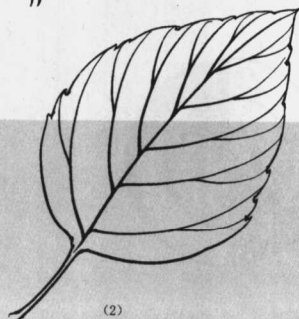
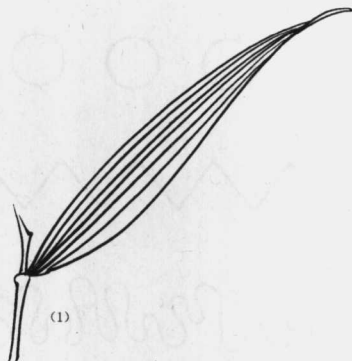

图2-1-2 叶脉

- (1) 平行脉
- (2) 网状脉