

图案创意设计

名校名师
设计新锐
让教育与设计接轨

图案创意设计

金锋 毛溪 编著

上海人民美術出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

图案创意设计 / 金峰, 毛溪著. - 上海: 上海人民美术出版社, 2004

ISBN 7-5322-4091-6

I. 图. . . II. ①金. . . ②毛. . . III. 图案 - 设计 - 高等学校 - 教材 IV. J51

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2004) 第 084501 号

图案创意设计

——高等院校艺术设计专业系列教材

著 者 金 峰 毛 溪

策 划 王 远

责任编辑 王 远

封面设计 曹田泉

装帧设计 毛 溪

技术编辑: 陆尧春

出版发行: 上海人民美术出版社

(地址: 上海长乐路 672 弄 33 号)

经 销: 全国新华书店

印 刷: 上海场南印刷厂

开 本: 787 × 1020 1/16

印 张: 8.5

版 次: 2004 年 9 月第 1 版

印 次: 2004 年 9 月第 1 次

印 数: 0001-8000

书 号: ISBN 7-5322-4091-6/J · 3757

定 价: 38.00 元

序

包铭新

东华大学服装艺术设计学院教授
博士生导师

装饰是人类的本能，图案就是产生于这种本能的行为，逐渐发展成为一种独立的文化艺术形式。纵观古今中西，图案的海洋让我们留连忘返，赞叹不已。继承和发展是图案的基本规律，各民族各地区以及各个历史时期都有独具特色的风格；新的风格从传统中吸取养料，又在新的时代中蜕变新生。

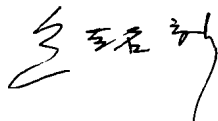
图案不是自然和生活的直接再现，而是人类思维和智慧的再创造。可以这样理解，自然和生活是图案的母体，人的智慧和创造力是图案的父体，只有这两者充分结合，图案才会健康发展。学习一直都有“纯”和“杂”之分，若从设计的角度，或从创造性上来讲，似乎“杂”的思路更易入门，也更易变化和丰富起来，最后实现去伪存真，图案设计也是如此。

作者发现设计专业图案教学的现状中，普遍存在着两个核心问题：

第一，为什么学习图案？如何解决设计和图案学习脱节的问题？

第二，图案学习就只要临摹和翻故纸堆吗？如何解决图案学习的思路、方法，以及图案的创新发展问题？

本书的两位作者通过设计实践和教学探索，成功地摸索到解决上述问题的思路和方法。本书实现了研习图案过程的平面化，从一开始就用整合设计的思路思考问题。书中结合了大量的示例和练习，还有近千张精美图片。经过这种思路和学习方法训练的学生，在综合解决问题、独立思考和设计能力上得到全面提升，在毕业后的工作中迅速地进入了设计角色。相信设计专业的学生或设计入门者，都能从这本书中获益。

2004年8月于上海

目 录

第一章 图案设计基础 007

第一节 图案基础知识 008

第二节 图案造型设计基础 010

第三节 图案的色彩 020

第四节 图案的比例与尺度 022

第二章 植物图案创意设计 025

第一节 花卉图案创意设计 028

第二节 树木枝叶图案创意设计 034

第三节 草本图案创意设计 040

第四节 植物图案综合设计表现手法 044

第三章 动物图案创意设计 049

第一节 动物的形态和图案创意设计 052

第二节 动物的色彩和图案创意设计 062

第三节 拟人化动物图案 072

第四章 人物图案创意设计 079

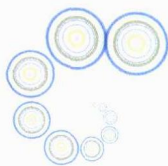
第一节 人物面孔图案设计 082

第二节 人物姿态图案设计 091

第三节 人物影像解构图案设计 098

第四节 动漫和图案设计 102

第五节 宗教和传说人物图案 104

第五章 抽象图案创意设计 109

第一节 基本抽象图案 111

第二节 肌理抽象图案 120

第三节 有机抽象图案 128

附 录： 创意图案设计程序 134

图案创意设计

第一章 图案设计基础

第一章 图案设计基础

第一节 图案基础知识

一 什么是图案

图案，简单地说，是图和案的结合。图指图形、图像，案指方法和手段。合起来说图案就是用一定的方法和手段形成的图形和图像的总和。

二 图案产生的基础

1、图案起源于人类装饰的本能。

装饰是人的本能，也是自然界动物和植物的本能。装饰起初是出于求偶、繁殖的需要，也是对敌人的警告和恐吓。

2、图案是人类现实生活和精神世界的再现。

图案最初是对自然和打猎等生活场景的描摹、写照，表现了内心的祈求和对未知自然力的崇拜和恐惧。这在人类早期的岩洞壁画中都有表现。图案还表现了人们丰富多彩生活的各个侧面。特别是民间艺术的各种图案，深深蕴含了人们对自然、美好生活的热爱和向往。图案还借助宗教的发展和传播而兴旺发达，异彩纷呈。

三 图案的基本特点

1、图案是人类对美的感受和再现。

自然和生活始终是图案的源泉和宝库。但图案不是自然和生活的直接再现，而是运用人类的思维和智慧对形式的理解和再创造。自然界的各种造型是图案的母题，日月晨昏，四季轮回的节奏和规律性也成为图案的一种基本规律。

2、图案存在于实际应用中。

图案不是抽象的单独存在的，每种图案都依附于一定的物体、材料和加工方法。这些实际的因素既限定了特定器物上图案的形式，又使各类图案个性鲜明，视觉感受丰满。

3、图案继承和发展的关系。

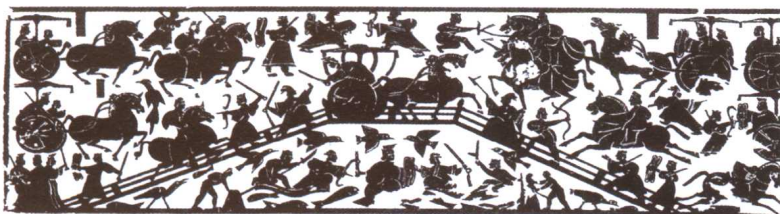
图案千变万化，但又有内在的联系和共同的本源。各民族各地区，以及各个历史时期的图案，形成了形形色色的风格。它们起源于几种基本形式，新风格总是对旧风格的继承，同时又结合了自身的发展，没有凭空产生的任何图案形式和风格传统。

古埃及的壁画中展现了活生生的劳动和收获的场景。图中可见当时的农作物和人们身上的装饰。

汉代金银错铜车饰图案。图案中各种禽兽上下翻飞，每个都活灵活现。整个图案表现的动物种类众多，各不相同，大小错落有致，线条流畅生动。

汉代画像砖石刻图案。图中展现了充满争斗的各种人物动作姿态。当时人们使用的武器、战车、马匹等都被生动地记录下来。

中国青铜器上的兽面纹。从凶猛动物的表情和神态中抽象出来的图案，给人以震慑力量。因为青铜的铸造工艺，所以图案都是以线的形式勾勒的。

理解和体会：图案的来源

最早的图案都是来源于自然事物：太阳、星星、水、云、动物、植物的形态都是原始人学习和表现的对象。

随着人类生活内容的丰富，图案的素材和表现内容也丰富多了。飞禽走兽、人物、建筑都走进了图案的世界。

一些形态已经约定俗成成为吉祥的象征。

生活也是图案的重要素材来源。我们完全能在图案的世界里再现先人的生活——打猎、耕种、劳动、收获、饮食、节庆……各种生产工具、生活用品的造型也成为图案的基本图形，并产生于造物过程中的编制纹样、绳形纹样等图案形式。

第二节 图案造型设计基础

一 培养敏锐的观察力和感悟力

“自然有大美而不言。”植物、花卉、动物、人物以及所有自然形象中，许多新奇而又极其美丽的形和色让你叹为观止，可以直接启发绘画、设计。而且人们从来没有看到这个宝库的全部面貌，就仅有的认识，已经经过人们的再创造产生了极大变化。所以，观察是学习造型的必由之路，也是成功的捷径。观察的目的，主要是从对象的表象中挖掘美的形式和特点，作为创作的源泉。

观察不是走马观花式地被动地观看，而是要用“心”凝“神”去感悟。有时是抓住自然的某种形态瞬间给人的直接感受、记录和表现出来；有时是对对象长时间深入地观察，从不同角度比较发现，从而得到事物内在的造型规律，把对象烂熟于心，进而从容地作更多强调、简化与组织，以产生全新的图案设计效果。当然，观察力和感悟力因人而异，但可以通过有效的方法训练和引导，使这方面的能力不断增强。

二 写生变化是造型训练的基础

1、写生。

写生是观察的记录，它将成为图案设计的依据。写生不是简单地记录对象的形态、结构，而是把最能体现其本质特征的角度描绘出来，描绘的过程就能体现你的意识和对对象造型的感受。写生可以是整体或特写，角度可以是正面或其他面，写生还包括对象的外形、组织形状到边缘的变化、表面的肌理和色彩的研习表现等等。

2、写生和原始素材的变化。

图案设计的第二个重要环节就是变化。变化就是根据创作意图，运用适当的方法和手段，将自然形重新加工、组织，形成符合实际需要的图案形象的造型方法。变化主要是抓住特征，一般从形态、色彩、质感几个方面进行。

图案变化一般分为“写实”和“写意”两大类。前者接近于自然形态，是对原写生素材中不完美的部分加以调整，使对象的美和形式感更加明显。写意变化是抓住形态的本质特征进行造型设计，大量运用夸张、抽象的方法。

随着数码技术的发展，数码相机和图库逐渐成为设计的收集和保存伴侣，在利用好这些方便快捷的工具的同时，写生既可以是一种训练，同时还会带来亲手描绘的乐趣。

技法提示：写生基本方法

1、线描法：线描法是最常用、最基本的写生方法。用简练的线条勾画出物象的轮廓结构和肌理特征。线描工具以钢笔、铅笔、毛笔为好。

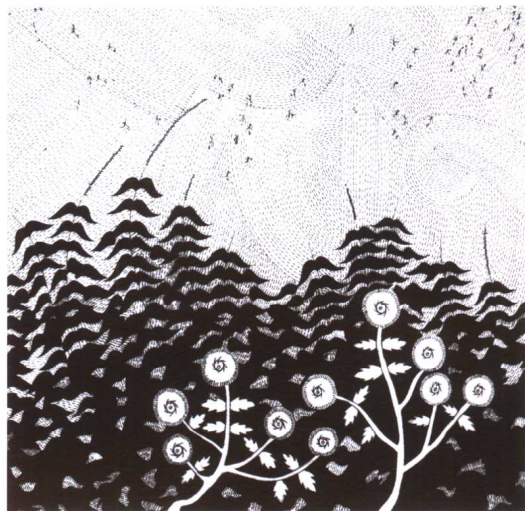
2、淡彩法：即先用线描法将物象描绘下来，在此基础上再用水彩、彩色铅笔等淡彩罩染一遍。主要记录对象的色彩。

3、提炼法：这种写生方法并不是将对象完整的形态和色彩全部描绘下来，而是从中提炼出最具代表性的局部或基本形和色，进行记录和表现。

4、影绘法：先用简练的线条画出物象的轮廓线，然后用深色或黑色平涂成片，形成影像。也可在轮廓线外用深色或黑色平涂成片，使物象的影像呈白色。

把丛生的植物叶子简化为成簇的点，经脉和其他部分也是用线的方式表示。 作者：刘言莹

树叶用剪影的形式表现。天空部分用密集的点表现翻腾的空气和生气勃勃的气氛。

图案变化的手法多种多样，最常见的有夸张法、简化法、涂加法、摹拟法等几种。方法是供图案的学习和训练的，不同的方法要综合、灵活运用，图案的表现力和应用目的是影响图案设计的两个基本因素。

3、图案设计描绘和表现技法。

图案设计中运用不同的技法可以产生不同的艺术效果。结合点、线、面的运用，有点绘法、线描法、平涂法等基本技法。此外还有渲染法、撇丝法、喷染法、拓印法、退晕法、拼贴法等特殊技法。一幅图案作品往往是几种技法综合运用结果。

技法提示：图案变形方法

1、夸张法：将最典型的特征加以适度强调，使图案形象更鲜明，更具感染力。

2、简化法：精简掉细部及次要部分，保持原形的主要特征和必不可少的部分。简化的形象轻松、简洁，应用最广泛。

3、添加法：在基本的形态和轮廓中适当添加其他图形和纹样，使形象更丰满，层次更丰富。添加的形态包括点、线和各种形状，还可添加投影和淡淡层次。叶中套叶、花中套花、花中套叶等等就是传统图案常用的变化手段。

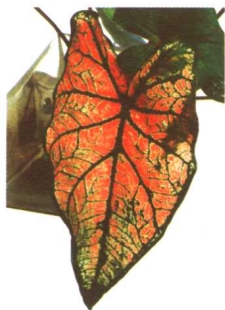
民间的图案多使用添加法，在植物或动物的身体上添加上相关的花草、动物或装饰纹样。

基本练习：图案变形方法

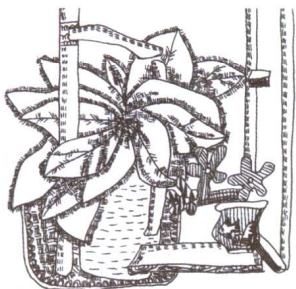
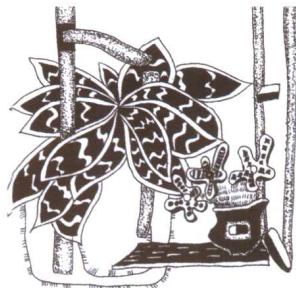
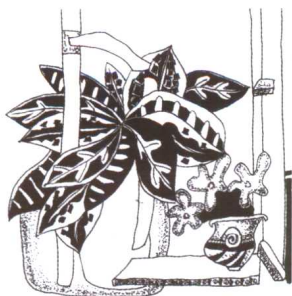
作业：以下面的花朵或叶片为素材，首先仔细观察对象，总结提炼对象的特征，然后描绘下来，做基本变形设计，并参考图例，学习图案的各种基本表现技法。

步骤如下：

1. 保留住对象的轮廓与基本骨骼，也可选择对象的局部进行表现。而将繁杂多余的细节部分过滤掉，得到单纯的平面图案。
2. 在此基础上对基本形进行变化处理，同时基本骨骼和轮廓里造型，如点、线、面等，增加装饰效果。

图案中的点、线、面是灵活多变的，根据对象的基本特征和表现需要，不断地调整它们的形态、排列方法、疏密关系。点有圆的、形态不规则的、大的、小的、疏的、密的等。线有粗的、细的、长的、短的、曲的、直的、干的、粗糙的等。面则包括几何形、有机形、偶然形以及不规则形等。仔细观察本页中的图例，学习如何丰富自己的表现手法。

同一素材，使用不同的表现手法，呈现不同的趣味。

作者：黄玲君 指导：张晴

作业：相同素材多表现手法练习。

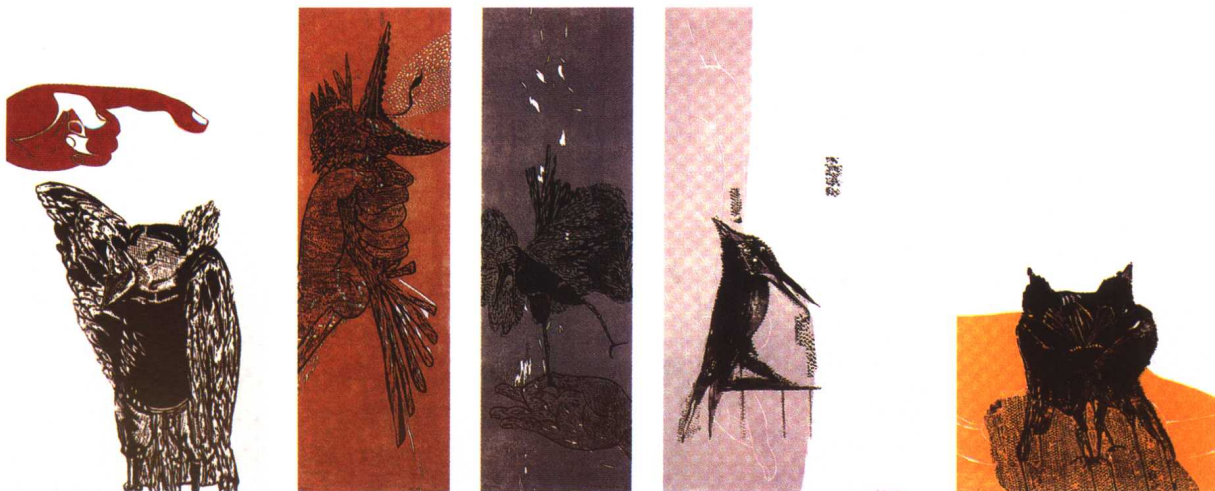
参考下面的三张图例，选择相同的素材，构图和基本形态，作3—5张作品组成的系列练习，每一张使用不同的表现手段。有的以点为主，有的以线为主，训练自己变化和表现的能力。

综合应用各种点、线、面的表现方法，通过线条分割画面空间，错落有致的大小块面富于疏密变化。 作者：邱雯

自由灵活地处理手法，使画面充满了动感和生机。 作者：唐瑞华

现代版画的风格。画面构图、形态处理简洁鲜明，充满张力。

综合运用勾线、渲染等技法丰富了画面的层次，呈现细腻的表现效果。

使用水彩般自然透明地渲染，显得轻松惬意，充满童趣。

技法提示：图案常用技法

技法不是绝对的，任何技法都要服务于表现的对象。总的风格和具体应用。熟悉各种技法可以帮助你图案构思的时候预想完成的效果，也可增加你的图案的表现力。没有图案设计的专门技法，设计时主要从两个方面借鉴和应用。一是来自于绘画的各种方法和技巧：平涂、渲染、勾线、拼贴、版画、拓印等等。还有就是来自于各种实际应用时的制作和加工方法所形成的特殊的效果。比如刺绣图案的排线法，编织图案的纵横交错法、马赛克式拼贴法，此外还有剪纸式、蜡染式等等技法。设计图案时不要贪求过多的技法表现，根据你的构思合理选用表现方法，有时，简单的素描勾线也可设计出灵动飘逸的图案来。

使用平涂的方法，色彩丰富，运用了各种质感表现，增加了画面的装饰效果。设计者：顾海洲

三 图案的结构和组织形式

图案的结构和组织形式,指造型要素(形态、色彩、材质)的内部和总体秩序与结构关系。图案的结构往往还有实用目的,单位形的重复便于制作和加工,图案的结构练习要和“写生”、“变化”等图案的造型“词汇”训练同时进行。

图案的结构有对称和均衡两种基本形式。自然物象的形状,总是在均衡和对称二者之中。绘画、舞蹈、建筑等艺术形式,都离不开对称和均衡的形式。图案的组织形式分单独纹样、适合纹样、二方连续纹样、四方连续纹样等几种。

1、对称和均衡。

对称:图案以中轴线或中心点为基准,在其上下左右布置同形、同量的图案纹样,整体感觉平稳、庄重大方、装饰性强。对称分为:轴线对称、放射对称、旋转对称等形式。

均衡:指造型的要素在人们的视觉中产生的平衡感觉。均衡以图案的重心为布局依据,不受轴线制约。均衡形态在画面中表现为轻重、大小、对置、强弱、疏密、浓淡、肌理感等。均衡型是类似于国画中的折枝花构图,不求绝对对称,而是创造出灵活、生动优美、富有韵律感的图案来。

轴对称动物变形图案

轴对称徽章图案

中心对称铜镜图案

特殊形适合图案

雨云旋转对称图案

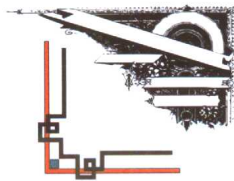
回纹旋转对称图案

圆形适合图案

方形适合图案

边角适合图案

技法提示: 对称基本形式

1、轴线对称

以水平线、垂直线为对称轴的对称形式。

2、放射对称

放射对称是围绕中心的对称形式,有强烈的视觉效果。放射对称有:

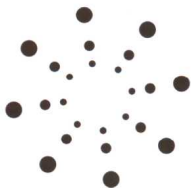
- A、同心式: 骨骼线环绕中心层层扩散。
- B、离心式: 骨骼线从中心向四面发射。
- C、向心式: 骨骼线向中心集中。

3、旋转对称

对称的骨骼线从几个方面向心或离心旋转构成。其独特之曲线美,很适合圆形的装饰。有向心和离心两种基本形式。

轴对称

放射对称

旋转对称

技法提示：二方连续形式

在练习二方连续图案时，可在软件帮助下，先采用简单的几何形做练习。训练在尽可能短的时间里变化多种方案的能力，过于繁琐的制作会让你失去创造的热情。图示为用简单的几何形态进行的各种二方连续变化形式。

2、图案的组织形式。

单独纹样：独立存在、单独运用的图案形态，它是不受外形制约的一种个体组织形式。

二方连续纹样：将一个基本单元纹样，向左右或上下作连续性重复排列的一种图案组织形式。常见的有散点型、垂直型、倾斜型、波浪型、水平型、折线型等几种基本构成形式。要注意单元之间的连接和过渡，最终形成流畅和富有节奏感的总体形式。

四方连续纹样：以一个单元纹样向四周重复排列、延伸的纹样。四方连续在日常生活中应用广泛，如地毯、墙纸的图案设计等等，它的构成方式主要有散点排列、菱形排列、波浪形排列、阶梯排列、重叠排列等几种。设计时要注意单位形本身是否适合四方连续的拓展，单位形彼此间能否流畅连接和过渡，完成后的图案是否主次分明、层次清晰、富有装饰性。

适合纹样：把图案组织在一定的外形轮廓中的一种特殊的图案形式。适合纹样的外形可以是方形、圆形、三角形等。设计时要首先确立外形轮廓，然后安排内部骨架和空间布白，在此基础上结合具体的形态。适合纹样可分为均衡型、对称型、离心型、向心型、旋转型、多层型等。

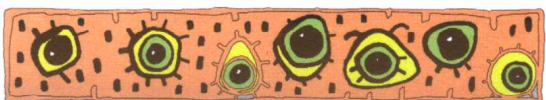
散点式二方连续，点的形态灵活多变。

鱼的形态和翻转的骨骼结合。

清晰的布局和精细的纹样结合。

大小形态穿插，富有变化，节奏明确。

基本练习：二方连续图案

二方连续是以一个单位形进行同一方向重复形成的条状图案。单位形的选择和设计是重要的第一步。现代二方连续图案设计单位形的选择非常灵活，可以是几何图形、动植物图形，也可以是生活中的任何物象。组合成二方连续图案时，还可以进行背景的处理。

作业：仿照示例，设计多种形式的二方连续图案，并考虑其应用。

用于设计二方连续图案的原始图片素材

应用示例

经过变化组合的单体图案的两种形式

由拼图图形组成的二方连续图案，用色彩、旋转角度使图案充满变化。

由猫的影子图形组成的二方连续图案，在符合图案构成方法的同时灵活调整空间变化。

由音符和乐谱图形组成的二方连续图案，充满了动感和韵律。

由小的块面图形组成的二方连续图案，色彩丰富，装饰性强。

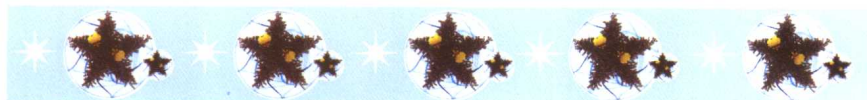
由植物图形组成的二方连续图案，把植物的形态作简单的变形处理，改变大小和方向进行重复。

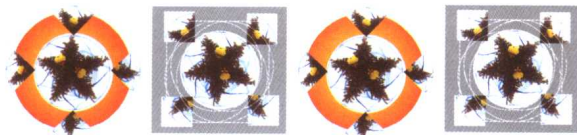
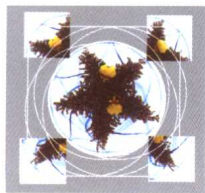
以小点的形式重复，结构简单，适合长条状装饰。

单位图形变大，增加了背景的变化，增加了图案的层次和复杂程度，适合大面积使用。

通过底色的变化，图案的风格显得清新自然。

原始图片经过大小变化，局部和整体的结合，每一个单元可独立成为图案。排列后富有装饰效果，适合瓷砖或其他环境装饰。

边框适合图案可以看作有些是以二方连续为基础变化的,有的则作为对称图案设计。

多种形式的边框适合图案:

简单图形不规则重复

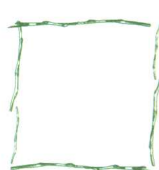
借用民间的色彩和图案

对比强烈,富有装饰效果。

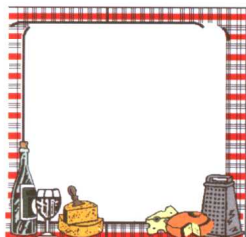
不对称的形式

借用自然形态

用古典图案装饰

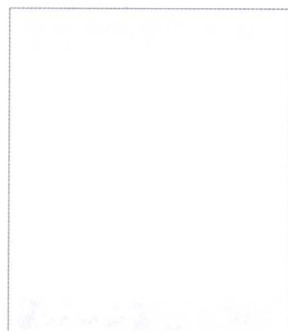
富有生活情趣的装饰图形色彩

偏重一个角的装饰,其他边角则省略。

以一边为主进行装饰

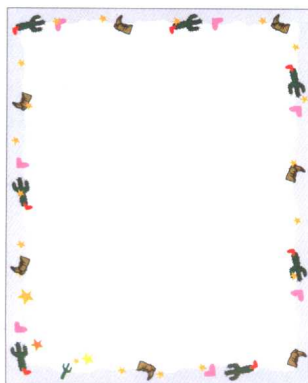

上下两边同时装饰

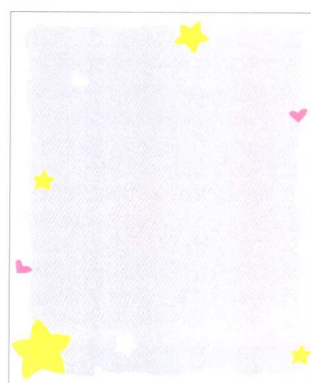
作业2:参照图例,选择一些基本图形,设计不同形式的信纸图案。注意图案的比例和色彩,使设计好的信纸既美观又不喧宾夺主,留给写信人足够的空间。

以一角为主,边缘进行简单装饰

四边均匀装饰

不规则的装饰方法

基本练习:边框适合图案

边框适合图案在现实生活中应用很多,我们常用的陶、瓷器、文具、信纸、信笺、镜框、贺卡等都常用边框适合图案装饰。根据结构的不同,这类纹样分为均匀适合纹样(类似于二方连续图案)和不均匀适合图案两种,不均匀图案中又可分为角适合图案和自由图案。角适合图案以一个角的图案设计为重点,其他则以简单的边框围绕。

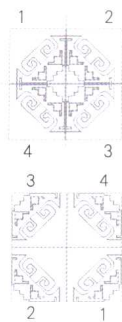
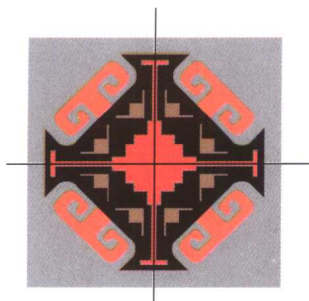
作业1:参考图例,以盘子和信纸为对象设计不同的边框适合图案,素材自选。

基本练习：四方连续图案

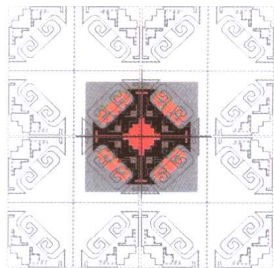
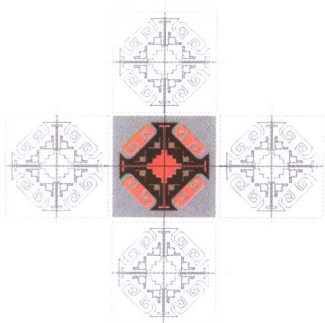
四方连续的构成方式变化多样，尤其在纺织图案设计中更是变化无穷。但是作为图案学习，不必掌握每一种变化形式，只要懂得基本原理，设计出独特的图案并能够在应用中适应各种组合变化，即达到了目的。

作业1：在A组练习中，图例显示了从一个单位形到完整的四方连续图案的设计变化过程。A-1到A-3不断增加了新的变化因素，图案也变得丰富起来。根据A-4提示的两种单位图形进行四方连续的构成练习，其中的字母和图形可以自由替换。

作业2：在B组练习中，按照上面三种黑白四方连续的骨骼结构，自己设计图形按规律应用到骨骼中，成为完整的四方连续图案。分析下面三幅彩色图案，找出它们的单位形和骨骼重复的形式。再用自己设计的图形替换原有图形，成为新的四方连续图案。

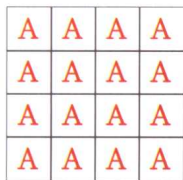

四方连续图案构成示例：把单位形或一个单元结构等分成四个部分，然后，沿水平和垂直方向一半一半地重复。

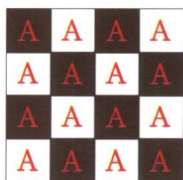

由同一单元组成的两种不同的四方连续构成形式

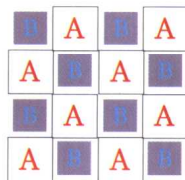
A组练习

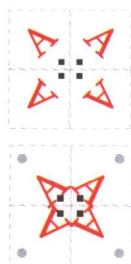
A-1

A-2

A-3

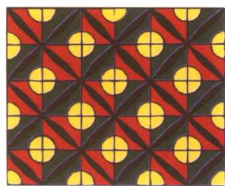

A-4

单个元素的重复形成四方连续 单个元素的重复加上了底色的变化 新的元素加入，图案变得更复杂。 同元素不同方向旋转组合

B组练习

学习四方连续的其他几种简单的构成形式。自己选择单位图形，设计四方连续图案。

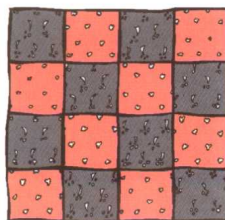
古典藻井式

螺旋盘花式

几何图形式

散点和块面结合

以散点为主

圆的重合套接