

设计基础入门丛书

陆红阳 著

基础图案入门

522
27

广西美术出版社

基础图案入门
装饰绘画入门
装饰色彩入门
环境艺术入门
包装装潢入门
CI知识入门

展示设计入门
书
服
设
平

J522
127

ISBN 7-80625-085-9

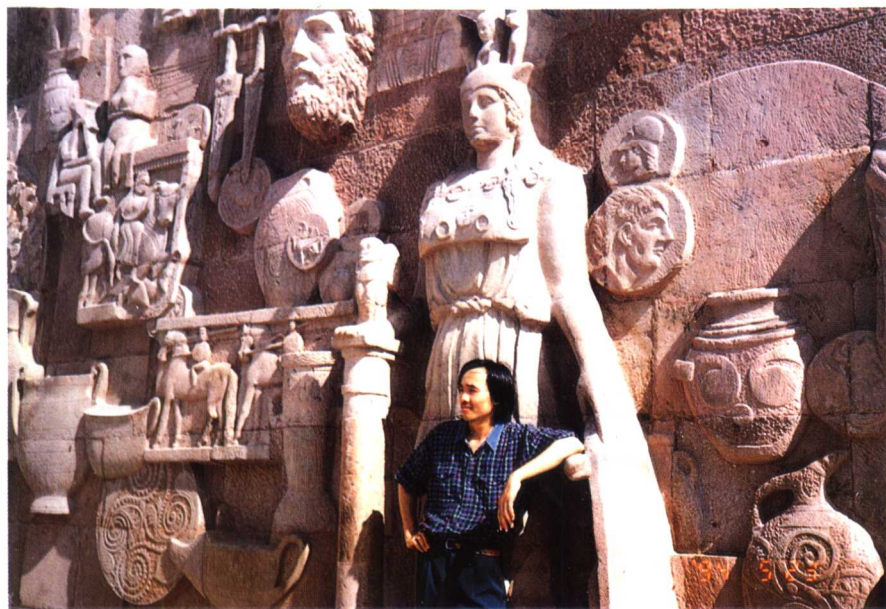
9 787806 250853 >

责任编辑:姚震西 苏 旅 责任校对:林志茂
装帧设计:雨 田

基础图案入门 陆红阳著
设计基础入门丛书
广西美术出版社出版
广西新华书店发行

深圳当纳利旭日印刷有限公司印刷
开本 787×1092 1/16 3 印张
1996 年 7 月第 1 版 第 1 次印刷
2002 年 3 月第 12 次印刷
印数: 77001—82000 册

ISBN7-80625-085-9/J·62 定价:10 元

作者简介

陆红阳, 1963 年出生, 1987 年毕业于中央工艺美术学院染织美术专业, 同年分配入广西艺术学院担任教学工作, 1992 年进修于中央工艺美术学院工艺史论专业, 现任广西艺术学院工艺美术系讲师。

前言

基础图案不仅是各类工艺美术设计的重要组成部分,也是工艺美术爱好者初学入门时必须掌握的主要学科。学好它,犹如高楼大厦有了好的根基,它会使你在今后的装璜、染织、陶瓷、装饰绘画、工业设计等工艺美术学科的学习中,有了坚实的造型基础。

如果我们能够经常地留意到我们平常生活中所看到的某些工艺设计作品,如广告作品、商品包装作品、纺织物品、陶艺作品及各种印刷品等都会找到一些非常精美的图案设计,这说明了基础图案的设计在其中所起到的重要的装饰作用及特性。

本书的编写,主要是为了帮助想学好图案设计,但又不知从何入手来写的初学者们提供一种简而易行的方法,这也是我从多年的图案设计实践中总结出的方法和经验,力求能给读者一个完整的启迪和帮助。在较短的时间内能完整地掌握从写生到简单变形,最后到整体的图形设计这一设计过程,从而学好这一基础设计学科。

本书编写分为五讲,即花卉图案、动物图案、人物图案、风景图案、图案色彩等,每一讲均将基本步骤按不同特点编写。

在本书的编写过程中,得到了广西艺术学院林燕宁、曾真老师及第四职高叶颜妮老师,另外还有广西艺院九五级染织、装璜班全体同学的大力支持和帮助,并提供部分稿件,在此致以深深的谢意!

目录

序/1

- 第一讲 花卉图案/2
- 第二讲 动物图案/10
- 第三讲 人物图案/14
- 第四讲 风景图案/20
- 第五讲 基础图案色彩的运用/25
- 作品欣赏/32

第一讲 花卉图案

练习一 写生与技法

为了获取第一手资料,应到自然中去通过写生而得到大量的花卉造型素材,为往后的图案设计提供参考资料。写生时,首先应仔细观察、了解、熟悉花卉的基本生长特点,如花头、叶瓣、根茎的生长特征,每种花卉都有不同的特点,所以要注

意区分。然后用铅笔或钢笔、毛笔等工具,选择最佳角度把花形勾画下来,描画时最好能把整枝花形(即有花头、叶瓣、根茎的折枝花)画下来后,再画些不同角度的单个花头、单片叶瓣的特写,以求更加了解其生长特征。如有可能,可着些淡彩。以求写生稿更为生动,加深记忆。写生的方法可用铅笔素描法、钢笔勾线法、钢笔素描法或钢笔淡彩法等来描绘;写生稿的画面一定要生动、准确、干净整洁,切不可过于随意、马虎。

整枝写生

线描法

叶脉写生(局部)

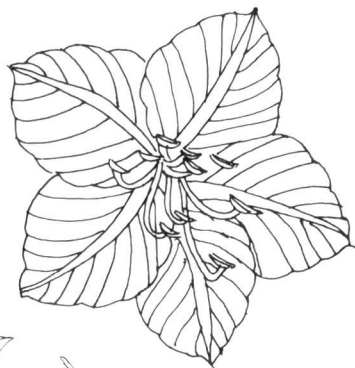
钢笔素描法

花蕾写生(局部)

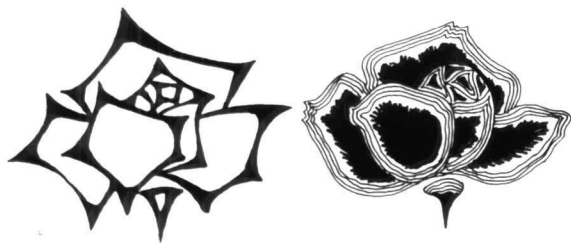
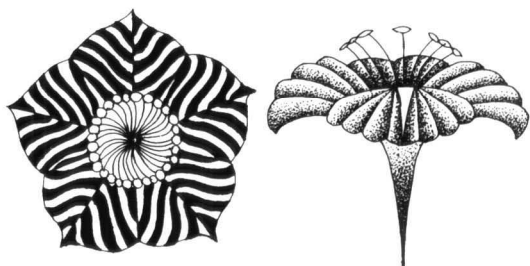
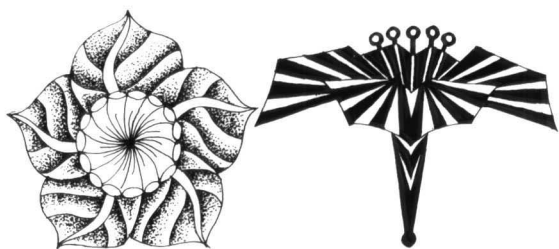

铅笔素描法

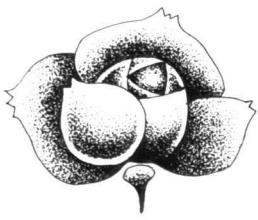
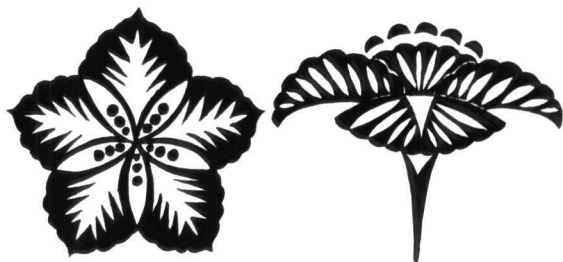
练习二 简单变形及技法

对初学者来说,最好是先把写生稿中的花头、叶瓣单个做些简单变形,借此也可训练一下表现技法,如用点缀法、色块法、线描法或黑白转换法、线面法等技法来进行表现。

粗线法

线面法

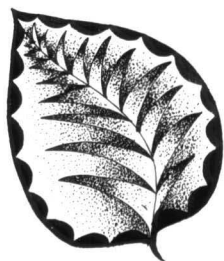
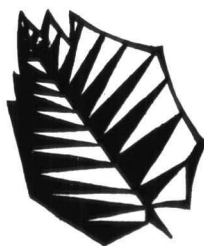
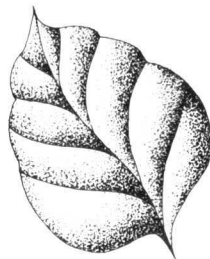
黑白转换法

点缀法

线描法

色块法

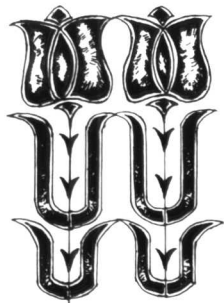
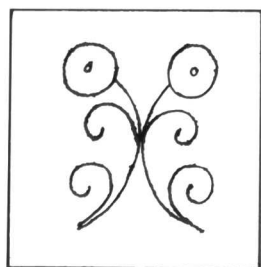
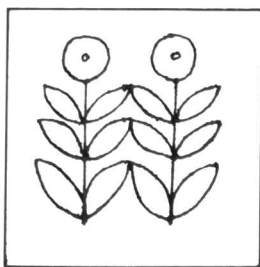
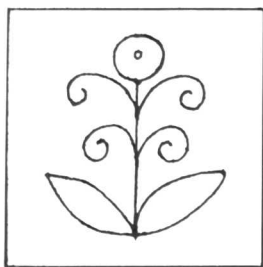
练习三 单独纹样的格式与技法

在完成了简单变形及技法训练后可开始单独纹样图案的设计,即把花头、花瓣、根基等结合起来形成完整的折枝花图形。单独纹样即可单独成为一种图形的纹样设计,可不受任何外形的限制,显得较为自由、活泼,它大体分为对称式和均衡式两种基本格式。

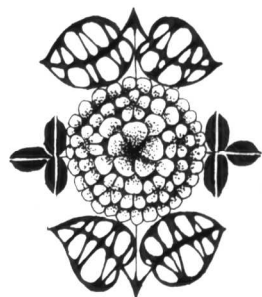
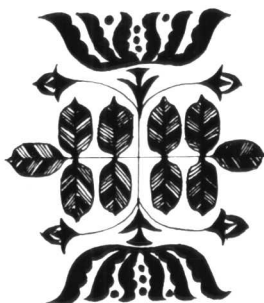
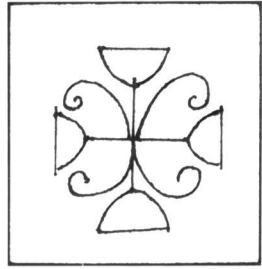
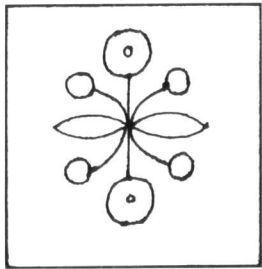
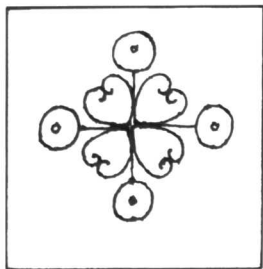
1. 对称式:即以中心点或线为轴,分为不同的对称形式,有左右对称式、上下对称式和上下左右对称式等。对称式的特点为较平稳、有节奏感、装饰性特强。

2. 均衡式:是一种自由组合的纹样格式,不求对称,只求构图、造型均衡平稳、韵律感强、自由生动。

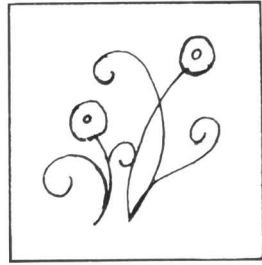
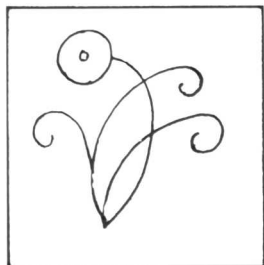
左右对称式

上下左右对称式

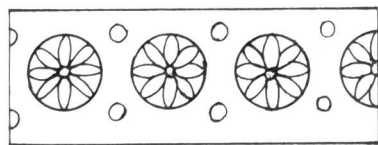

均衡式

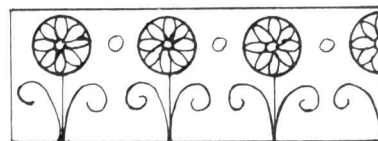

练习四 二方连续纹样的格式与技法

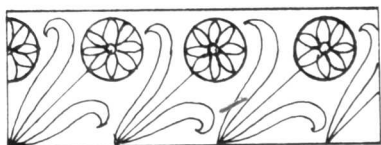
在进行了单独纹样的设计之后,作连续图案的练习,将单独纹样图形连续向左右、上下等方向作连续排列,使之成为长条形连续组织图案,它的基本排列格式可分为散点式、直立式、倾斜式、波浪式、水平式、一整一剖式、折线式、旋转式等八种基本格式。

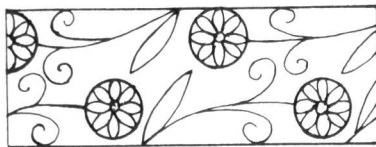
散点式

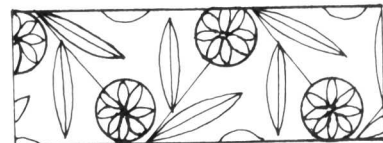
直立式

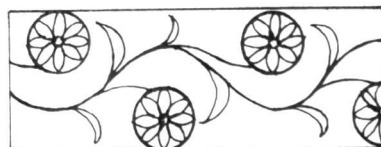
倾斜式

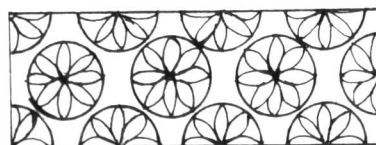
水平式

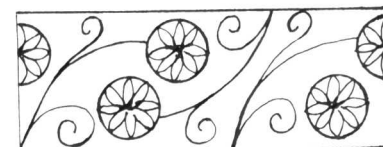
折线式

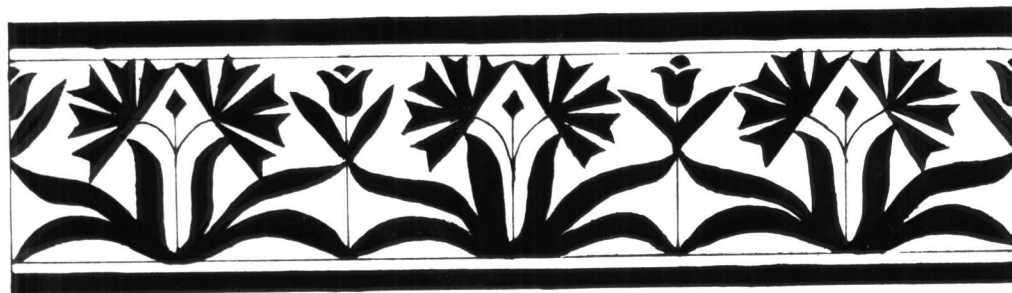
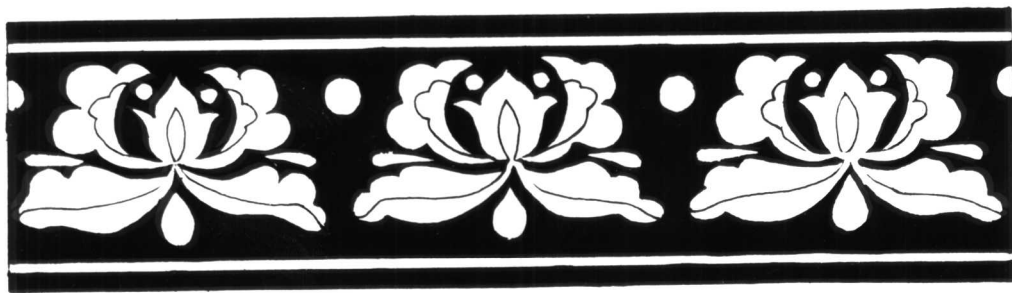
波浪式

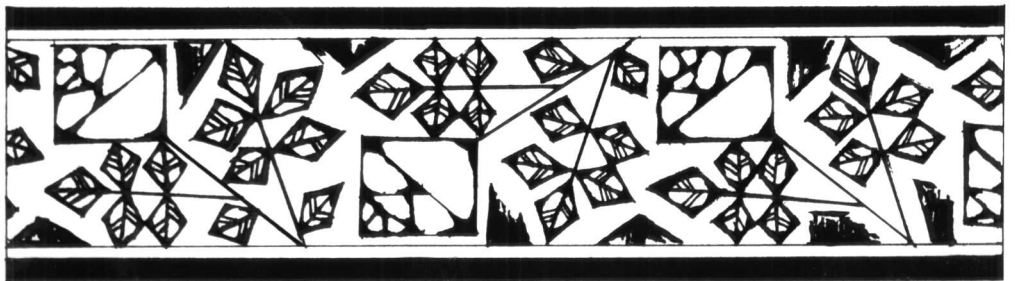
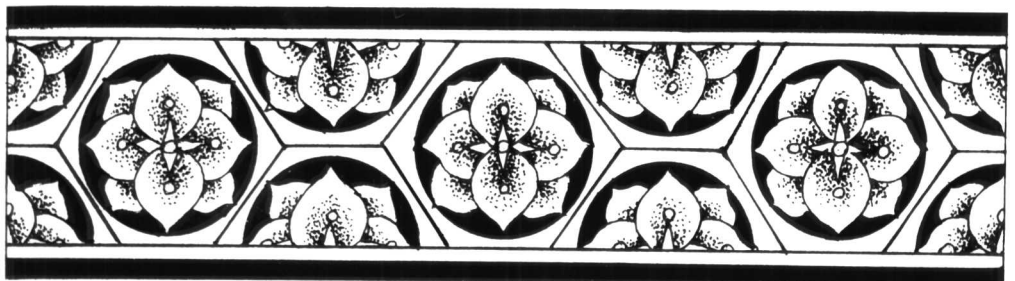
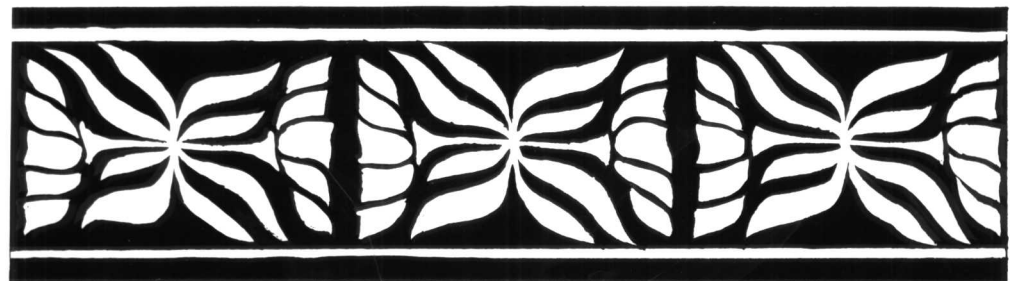

一整一剖式

旋转式

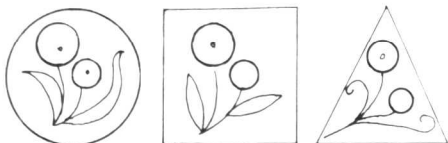

练习五 适合纹样图案的格式与技法

指适合于某种形体中的图案,如具有方形、圆形、三角形、多边形、角隅形等外形的图案,我们将它们统称为适合纹样。它们的格式分为均衡式、对称式、向心式、离心式、旋转式、多层式等格式。

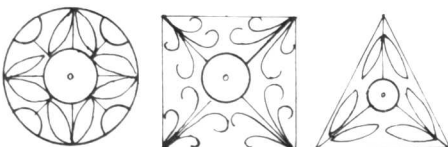
均衡式

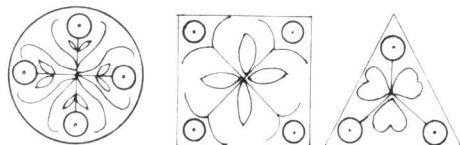
对称式

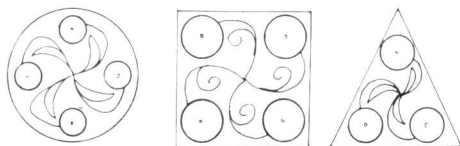
向心式

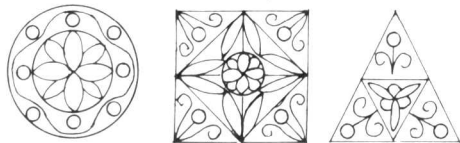
离心式

旋转式

多层式

方形离心式

特形均衡式

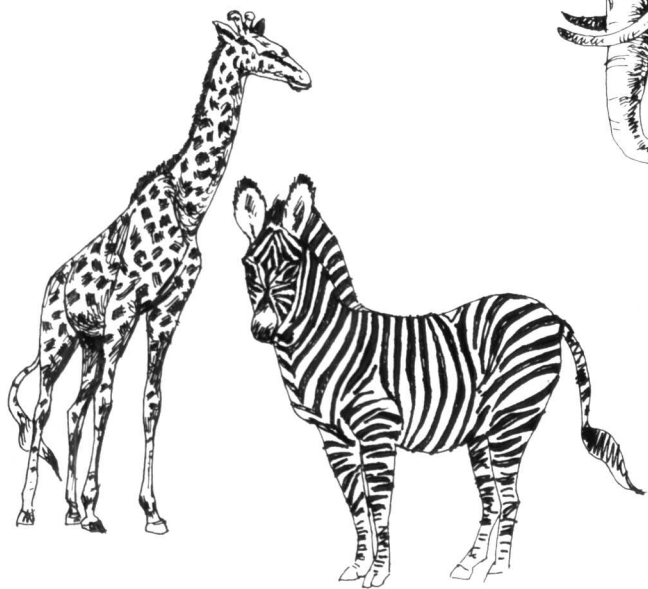
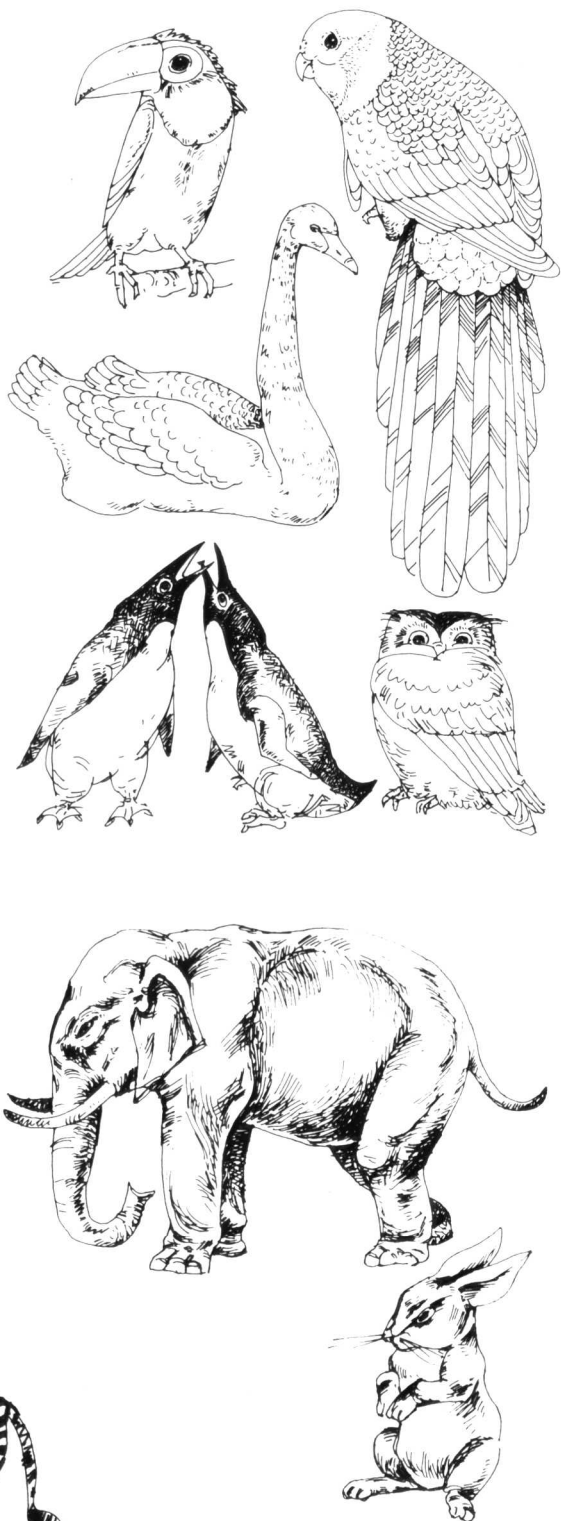
特形离心式

第二讲 动物图案

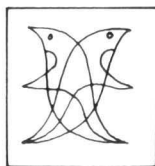
练习一 写生技法与资料收集

动物写生相对于花卉写生来说,难度稍大些,因为花卉是静止的,而动物则动作活泼,特别是野生动物,所以初学者需具备一定的速写功夫、素描基础及观察能力。开始时可先寻找某种比较有特点而又易于初学者掌握的动物进行写生,如大象、鱼、长颈鹿、兔子、斑马及某些鸟类等。着手画前也是要求仔细观察所画动物的形象特点,如头部、躯干、腿脚及尾部的生长特点。每种动物都有其明显的生长特征,如大象的鼻子、鱼的体形、猫头鹰的眼睛、长颈鹿的长颈都是我们在造型时极好的夸张部位。作画工具可用铅笔、钢笔来进行,写生技法可采用线描法、铅笔素描法、钢笔淡彩法等。写生资料稿需画得准确、生动、干净。如有的动物在公园里找不到,也可利用摄影资料来收集。这也是一种获取资料的好办法。动物的种类很多,我们大体可将它们分为兽类、鸟类、鱼类、昆虫类等。写生稿上最好能够将它们的名称记下。

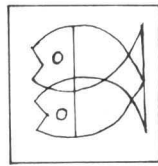
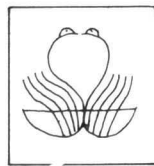

练习二 简单格式、变形及技法

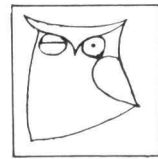
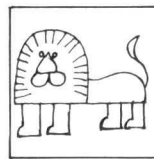
在有了丰富的写生资料后,初学者可选其中某些造型较为简单的动物来进行变形训练,将一种动物做多种的变形及点、线、面的技法训练,如鱼、猫头鹰、大象等,都属于较好夸张变形的动物,它们的特征都较明显。

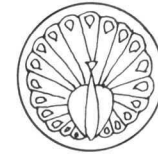
对称格式

均衡格式

适合格式

点线法

线面法

点线面法

粗细线法

细线法

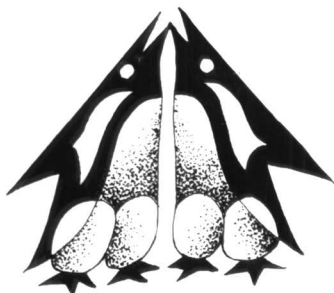

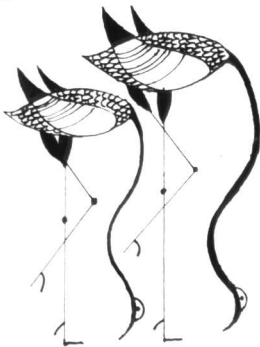
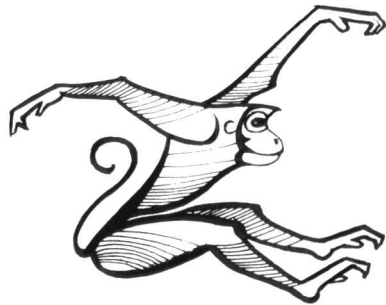
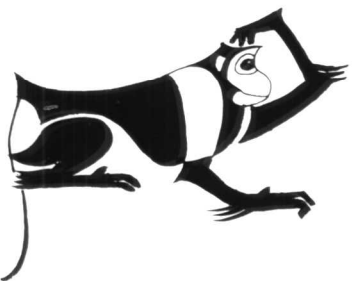
色块法

练习三 多种形体的综合训练

在有了简单变形的基础后,可慢慢适当进行组合及复杂形体的夸张变化,如可进行对称、均衡二方连续及适合纹样等组织的变形练习。选择的动物也可更多种类,最好是从你认为最易表现的动物入手,然后再画那些较为难抓形的动物。由浅入深,循序渐进,直至你认为能够随时都能画出任何形体为止。

第三讲 人物图案

练习一 写生与技法

人物图案设计是所有图案中难度比较高的一种设计。当然,有了花卉、动物图案设计的基础,那么人物图案设计也就好掌握多了,因为毕竟它们有许多共同的原理。初学者开始写生时,可先从一些较为简单的头像速写着手画,然后再画些全身动作速写。在内容的选择上,有男女老少、

中国人与外国人、汉族人与少数民族人的形象之分。所以应该找一些较为有特点的人种及动作来写生与设计。如少数民族人物,他们的形象及服饰较好掌握,外国人中的黑人人物形象也较好夸张。所以在人物的写生时,应尽量有所选择,为图案设计找到最有特点的人物素材。另外在动作上也应注意选择,人的体形及动作是变化很多的,特别是女性人体,是人物图案设计中应用最多的题材,如舞蹈动作、时装表演、人体造型等。

