

图案基础设计

TU AN JI CHU SHE JI

田旭桐 陈立 编著

广西美术出版社

图案基础设计

TU AN JI CHU SHE JI

田旭桐 陈立 编著

广西美术出版社

桂)新登字 07 号

图案基础设计

田旭桐 陈 立 编著

*

广西美术出版社出版

(南宁市河堤路 14 号)

广西新华书店发行 南宁华侨印刷厂印刷

*

开本 787mm×1092mm 1/16 印张 9.75

1997 年 9 月第 1 版第 1 次印刷

ISBN 7—80625—315—7/J·237 定价:19.80 元

前言

基础图案的教学是通过一个复杂而系统的课程计划,把既有的图案知识和教师的理解传递出来,使学习者今后的专业设计作好准备。这种准备不只是造型上的行为,它还应该含有观念的因素。对于一个已经具备一定绘画基础的人来说,学习基础图案的意义,不仅是掌握几种图案纹样的模式,更重要的是培养敏锐的装饰感和形成指导这种装饰感的能力。有人说对基础图案的理解有赖于天赋,比如说原始彩陶纹样的描绘,民间艺人的创作行为,这些都不是造型教育的结果。当然,艺术教育中对于造型方式的认识有着相当成分的个人因素,但是这些只表现了事物的一个方面,另一方面,我们不能忽视的是原始艺术包含有相互传递经验,表达共同愿望的因素,而民间艺术也有口传心授,经几代人完善的过程。基础图案的课题中,虽然在许多内容上借鉴传统的纹样、民间艺术的造型方法,可这并不等于它们的移植。传统和民间艺术产生的背景是农耕文化的自我完善,而基础图案产生的背景是工业化,它受约于特定的工业技术。由于工业技术的任何发展都是以其它相关技术之间的互为联系为前提的,它的变化也就意味其依存的条件也发生变化。这种调节反应的连锁现象,促使基础图案的教学除了考虑到单纯的个体因素外,还要强调个体间的协作精神。从而决定了基础图案的学习在认识它的一般规律之上,还应看到它只是设计过程,即:社会需要→图案设计、相关的技术研制→生产→销售→社会评价,这个完整系统中的环节。

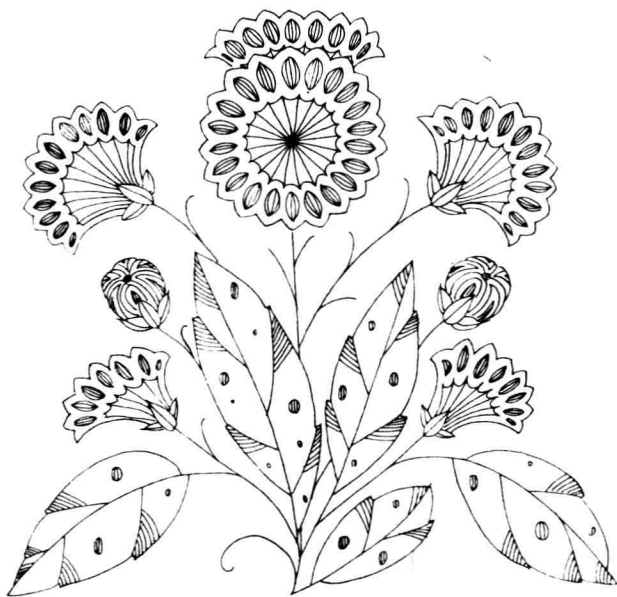
布鲁纳在《需要:教育理论》中说:“任何知识体系都有一组最低限度的命题、或陈述、或思想,而从这组最低限度的命题中就可以产生这个领域里面的其他的最合适的命题。”在基础图案课程的编排上也存在这种最低限度的命题,它主要包括:装饰形的来源、变形的基本手段、图案的主要格式和制约因素、形式规律、表述语言等。只有重视这些命题并领会和掌握其中的原理,才有可能在其它课题中得到更加深入的理解。完成这些命题时一般要考虑到这样几个方面:①理解这些命题,能否对基础图案有一个比较完整的认识;②命题安排的程序是否合理;③作业练习不只是理论的补充,能否通过这样的学习,在繁杂的现象中寻得规律,并且较为容易掌握;④强调完成命题的同时,检查这些命题是否具有产生新的命题,发现新的知识的可能性。基础图案的教学,经过老一辈工艺美术教育家们的实践,已经形成了相当完善的教学体系。虽然近十年来,受到了平面构成、色彩构成以及西方现代装饰

手法的冲击,但从实际情况看,这二者并不存在谁优孰劣的区别,更不能相互替代,这些年的情况反映出,它们之间的关系是在借鉴之中逐渐地协调的关系。如果我们扬弃主观上对基础图案的封闭式理解,把它放在现代设计的同一系统中,在课题安排和教学方法上有一个统一的规划,并注重不同课程的中间衔接方式,那么,其结果必然是对既有基础图案模式的充实和促进。从整体看,工艺美术学院系的基础图案教学一般分为四个阶段:第一阶段是图案的基本规律,主要解决从写生到图案形的变化问题,要求在研究自然形象的生长规律和结构、特征的基础上,用提炼、夸张、概括、取舍的方法体现自然形的主要特点,并由此寻找自然形至装饰形的规律。课题内容是花卉、动物和风景。课程的安排顺序是:写生(资料搜集)、局部形变化、单独纹样、适合纹样、连续纹样;第二阶段是传统图案的临摹与变化任何国家和民族的图案都有着非常稳定的文化背景,虽然它自身在不断地变化,有些似乎已逐渐地被人们所淡化,但是,潜在的审美方式和对形式规律的理解却永远也不可能摆脱它的影响。学习传统图案除了临摹一些不同时代的优秀作品,并进行变化外,更重要的是通过这个课题对基础图案的内涵有一个进一步的认识,体验渗透其中的哲理观念;第三阶段是图案基本规律的深化阶段,主要是融入现代装饰的一些手法和构形方式,像打散构成、自然形的移位变化组合、超写实形的利用、共用形组合以及细密的或抽象的形处理等等。这个阶段主要强调图案形象给视觉的冲击力和对视觉的引导,因此,特别突出肌理的质感和组合形体方式的创新;第四阶段是专业图案基础练习。不同设计专业在基础图案规律方面体现的一致性,并不能取代设计专业间的差异,像装潢、染织、陶瓷、装饰画等专业对图案的理解就有各自不同的侧重点。所谓专业图案基础就是有意识结合设计专业的性质和特点,将专业的一般要求引入到图案的课题要求中来。

当然,图案的基础知识不是稳定不变的,把它以课题的形式固定下来时,理论和实践中的变动是显而易见的。这就是说,基础图案的任何内容,只有符合它存在的社会要求时才具有意义。另外,任何课程都需要一定的课时才能完成,并不存在速成式的学习方法。由于一本书的篇幅有限,本书编写的内容主要是基础图案的第一阶段,即:图案的基本规律,教学对象是报考工艺美术学院系的考生和工艺美术学院系一、二年级学生。参考课时为十二至十四周,分三个学期完成。书中的附图除部分为作者所作外,主要是工艺美院的学生作业,因图较多无法一一署名,望谅致谢。由于我们对基础图案理解方面受思维观念的制约,有许多值得探讨的东西没有得到重视,还请读者指正。

作者

1996 年于中央工艺美术学院

目录

前言	
关于基础图案	1
自然形象的写生	6
写生与变化	9
单位形变化	18
单独纹样	36
适合纹样	70
连续图案	92
几何图案	123
图案基础色彩附图	135

一、关于基础图案

1. 定义

在汉语中“图”是指绘制出来的形象、图样、图稿,“案”则有书面材料、计划、方案、建议、决定之意,顾名思义,图案就是指有意图的设计方案。很明显它的内涵是很广泛的,人类的任何造型行为,物品上的纹饰、色彩、添加物以及有关工艺和材料方面的计划意图,甚至对某些非人为因素形成的天然纹理的利用都应该归入图案的范畴。但是,人们在生活中对图案的理解往往是狭义化的,也就是说,它是潜意识地忽略了图案内容的有关技术和材料上的意义,而专指设计中的纹样,在许多情况里,图案与装饰纹样具有同义性。又因为,装饰纹样的应用范围很广,似乎所有的专业设计都会或多或少地运用一些纹样进行装饰,图案也就自然地成为了不同的设计专业都要了解和掌握的必修内容。有关图案的设计方法、构图模式、形式语言等等理论和技法上的认识,我们视为装饰的基础,在课程安排方面称为基础图案。

2. 分类

从严格的意义上说,我国的图案分类是不很严谨的,图案一词的出现也只是日本明治维新(明治34年 1902年)时期将英文的设计(Design)译为图案后传入我国的。因日文的“图案”与汉字的“图案”内容和字形十分接近,便很快被人们所接受和习惯使用。有关它的具体内容和较为深入的分析,只是随着近些年来设计艺术的迅速发展和西方现代设计教育理论的传入,才引发人们的进一步思索。对于图案的分类一般可以有这样几个方面:一是纹样的内容;二是纹样的形态;三是纹样的空间性质;四是组织方式;五是时代的风格特征;六是材料和工艺的性质;七是区域或民族。

- 依纹样的内容可以分为:花卉图案(植物图案)、动物图案、风景图案、几何图案等;
- 依纹样的形态可以分为:具象图案、写实图案、抽象图案、写意图案、肌理图案等;
- 依纹样的空间性质可以分为:平面图案、浮雕图案、立体图案、器物造型图案等;
- 依纹样的组织方式可以分为:单独图案、适合图案、连续图案、光学图案、视错觉图案等;
- 依时代的风格特征可以分为:传统图案(包括各个朝代的图案,如,原始图案、唐代图案、明代图案等)、新艺术图案、巴洛克图案、罗可可图案、迪科装饰图案、波普图案等;
- 依材料和工艺的性质可以分为:染织图案、陶瓷图案、刺绣图案、提花图案、地毯图案、蜡染图案、友禅图案、马赛克图案等;
- 依应用目的可以分为:服饰图案、装潢图案、电子图案、光像影图案、纹章图案等;
- 依地域或民族可以分为:中国图案、日本图案、印度图案、波斯图案、希腊图案、东方情趣图案、非洲图案、阿拉伯图案、新疆图案、康茄图案、他巴图案、爱斯基摩图案等。

图案的分类是认识图案的第一步,只有认识了图案的范围和基本内容,不同图案的特征才能有所借鉴。另外,分类的方式是与理解角度相一致的,各类图案中有相互联系的因素,其中有些还具有相同的意义。

3. 突出形式。

在基础图案的构形规律中,除了要确定单位形的特征外,组合是其基本手段。它把看似独立的单位形(这种单位形可能是一个繁杂的形,也可能只是不具备自然形特点的点、线

或小的面形)排列成不同特征的形象,或者利用刻意制造的秩序使组合后的形具有更高层次的装饰效果。这种组合方式我们称为形式规律或形式美法则,论其本质也就是单位形形成整体形的方式。有了形式规律才能避免单位形经组合后就像“熬烂了的米粒组成的粥——在这锅粥里,米粒再也不成米粒。”使单位形在保持一定意义的独立特征后统一在完整的构图之中。按形的组合手段和构形特征,基础图案的形式规律主要有这样几种:

- 相似性组织:相似性可以是不同单位形特征上的近似,也可以是同一单位形经多次组合后,某些造形要素的改变,如,色彩、方向、肌理等等;

- 突出结构骨架:在许多时候图案形象的组织是否能够形成统一感,并不是形象的外轮廓决定的特征,而是这些形的内部骨架的总体趋向或构图中的主体分割线;

- 直线组织:生活中大部分直线形都是人为制造的,它带有直观的理性和严格的秩序感。在现代设计里直线也是应用最多的一种线形,人们对直线的经验感受也决定了自身的直觉敏感和由它决定的秩序的自然接受,从而使图案的形体组合所利用的直线组织方式获得了特殊的地位和审美效果;

- 优美的曲线形组织:曲线的特征是方向没有突然的变化,自然流畅,含有一种波动的连续。当由曲线构成的主体形或由较小的单位形按曲线进行组合,并在构图中占有主导地位时,同样能给视觉带来优美的韵律和含蓄的形式美感;

- 向对称的转化:在我们能够欣赏到的众多图案中,由对称形成的形式是占有突出位置的。人们对对称的偏好,并不仅仅是由于自然界中许多的事物都呈对称形式存在,而是它能够给视觉带来绝对的平衡感;

- 连续的倍增性秩序:图案中形式感的形成既可以是单一形的重复或渐变,也可以通过相同色彩或近似形的间隔出现给视觉一种连续的引导。当这种能够表现出不间断引导效果的因素,以一定的倍增规律,如,等着级律、等比级数、调和级数、费波纳齐数列(它的特征是每一数是前面二数之和,如,1、1、2、3、5、8、13、21……。这种数列很重要,它与黄金比有很微妙的联系。这个发现是十三世纪意大利数学家 Fibonacci 研究仙人掌生长的秩序时所得出的结论,应用于图案变形上,使形象优美而富于变化)等,使复杂的缺乏统一感的形象组织具有秩序时,我们称这种秩序为连续的倍增性秩序;

- 视觉对比:能够产生对比的条件是多元的,触觉上的硬与软、粗与细,感觉上的轻与重、新与旧、大与小等都是对比。在图案设计里几乎所有的强调形式的方法都在运用着对比的原理,即使像调和、统一之类的形式语言,在它们处理形与形、色彩与形的关系时,也要适度地运用对比,只不过将对比的强度控制在不至于引起视觉的突然刺激而已。在图案形式规律中,所谓的视觉对比主要是指形体的大小、曲直、长短、黑白、抽象与写实、繁简、色彩以及疏密、凹凸的视觉感受引起的对比现象。视觉对比是一种强调,是在一定的秩序和组织规范内,有意图有目的突出某一形,某一重点产生相互衬托效果构成特殊的形式趣味的常用手段。

基础图案的形式规律是图案设计中非常重要的组成因素,虽然它不存在十分准确的规则要求,也不能用尺子度量,但对其认识每个人在欣赏时却又都有一个既定的标准。因此,一幅图案,形象的特征可以淡化,色彩可以局限在很少的套色之内,形体可以很单纯,但不能不强调形式的意义。只有突出形式规律给视觉的审美作用,才能达到装饰的目的。另外,除了上述的这几种形式规律外,像对立统一,统一中求变化,不规则平衡的重点提示,循

环意义的节奏等等,也是值得深入探讨的重要课题。

4. 习惯变形:

严格地讲,基础图案中形的描绘多少都会带有一些变形感。这种变形可能是形的特征与自然原型的区别,也可能是缘于色彩上的局限或者材料运用方面对形象细节的省略。变形的由来主要含有三种因素:一是形象受材料、工艺和实用目的的制约,只有符合了这些制约因素,才能得到表现;二是创作者心理方面的主观要求;三是文化背景潜在因素的引导。以上这三种因素最终体现在所变化的形体上,都必然会带有明显的与自然形的距离感。虽然说人们的经验已使自己的眼睛,在很大程度上习惯了由变形而形成的形式上的审美趣味。但是,不同的地域、不同的民族、不同的历史阶段却存在着“变形隔阂”。有关“变形隔阂”的认识,将涉及到历史、民俗、政治、环境、宗教等多种因素,在基础图案的第一阶段是无法解决的。如果有意识地忽略“变形隔阂”在变形上的具体要求,我们可以发现变形的方法主要有这样几种:

·**自然形的平面化处理**:尽管三维的形象在特征上容易被人们所接受,但二维的平面却是更富有可变化的因素。平面形的描绘不需要严格的技术要求和复杂的造形技巧,并且可以重复绘制,在工艺和材料的适应性上更是三维立体形所不能实现的。另外,由三维形向平面形的转化伴有的归纳、省略也必然会形成变形的装饰感;

·**透明性重叠**:写实形象依靠前后重叠,在形成空间方面是很有效的,即使有时它也在试图有所改变,比如,明度、色彩、投影等方面的强调,但这些也仅局限在不改变重叠性质范围内的稍微变化。在基础图案的变形方式中,将重叠的这种特征加以发展,把相互叠置的形象理解成透明状,使二形的交叠处出现第三形。用透明性重叠组合的形象,不但会使非常写实的形具有变形感,而且也会使平面化的、缺乏空间的形产生虚幻的空间趣味;

·**多视点构形**:以焦点透视为基础的造形是将形象固定在一个特定的方位上,客观真实性是它的特点。而在基础图案的构形方式里,我们常见到这样一种现象,比如说表现一个动物的侧面头部形,却能见到二只眼睛相互对称地连结成一个整体,表现一朵正面的花的同时又能完整地看到只有侧面才具有的花托。这种将多个视点见到的特征,表现在同一形中的变形方法就是多视点构形;

·**省略与夸张**:省略就是对所要变形的自然形象进行高度的概括,以对象的主要形态为依据,去繁求简,集中表现形象的突出特征。夸张是在省略的基础上进一步地强调视觉重点,淡化次要的东西。省略与夸张可以细分为形状上的省略与夸张、色彩上的省略与夸张、明暗层次上的省略与夸张等等手法;

·**添加变形**:添加变形是将不同的自然形象或抽象形或想象中的幻觉形巧妙地统一在 同一形中,形成丰富和谐的画面,“达到赏心、悦目、怡情的艺术效果,给人以无穷的回味和隽永的魅力。”在我国传统图案中有花中套花、花中套叶的表现手法,从而使图案形象更加富丽完美而有变化。添加的主要形式可以归纳为自然形与自然形的添加、求全添加等。运用添加变形后的形象不是多个形的简单叠加,它使人感到自然、调和、有趣;

·**几何化变形**:任何自然形都有四种基本的几何形为它的对应物,即棱柱形、圆形、三角形、翻转的薄平面形。将自然形与这些几何形相融合,仅保留最基本的特征的变形方式称为几何化变形。这种变形的极端简洁化,迫使自然形的每一部位在表现上都要经过不同程度的调整。因此,控制形的重点不应依自然形来引伸,而是需要自己有一个形的整体规划,

从几何形的特征来归纳渗透。

变形就是抓住自然物象的形态特征和精神特征,改变它们原有的存在状态。这种改变即源于对自然原型的理解,也源于自己的想象。具体到变形方法可以是写意化、抽象化、几何化的,也可以将形象的形体趋向拉长、变细、扩展局部面积等。另外,现代艺术中常用的构形手段也可以移用其中,像悖论图形、反转形、频闪形、视错觉形等等。

5. 基础图案常用的材料和工具:

描绘基础图案使用的材料和工具与一般绘画并没有什么太大的区别,表现技法也没有高深之处,然而,在很多时候对绘制工具和材料的选择以及对其性能的有效把握,却是能否将意图表达出来的关键因素。基础图案的形象表现主要局限在平面的纸质材料,按其作用可以分为着色材料、被着色材料和着色工具三大类。

·**着色材料:**基础图案常用的着色材料主要是水粉颜料(水粉颜料分管装和瓶装二种,其中以瓶装中的浓缩水粉颜料最适用于图案的上色),这是一种介于水彩和油画色之间的颜料,它以水为媒体,可以画出很均匀的色块,又有很强的覆盖能力,并能进行局部色的渲染和推移。水粉色还有另外一个优点就是画上的颜色能够很快干透,便于第二层颜色的叠加和相邻色彩的描绘。除了水粉颜料外,还有一些辅助性着色材料,其主要有:彩色铅笔。用于形象的局部色之间的过渡:彩色水溶铅笔。这是兼有彩色铅笔和彩色墨水笔二种性能的铅笔,它可以像彩色铅笔那样流畅地画点画线画面,在此基础上又可以用毛笔蘸水将其晕染成微妙的色阶变化,在处理精细而又有色彩推移的纹样时很有效果。除上述材料外,绘画中常用的颜色像油画色、水彩颜料、油画棒、丙烯颜料、墨汁、彩色墨水等,在强调特殊的技法效果时也各有其用途。

·**被着色材料:**被着色材料主要是各种纸张,其中白卡纸最适宜平涂色块;水彩纸、水粉纸多用于有晕染效果的色彩描绘;素描纸可以适应多种技法,像平涂、点染、仿蜡染的胶雕法,只是其纸质稍薄,纸面不太整洁,不适合作比较精细的纹样描绘;玻璃卡纸的表面有一层光膜,任何的颜料都无法进行稍大面积的平涂处理,但它很符合喷笔的要求,用喷笔绘制形象时,喷绘的色彩十分均匀,如果是色彩间的均匀过渡,更是其它纸张所不能比拟的。另外,全棉彩色水彩纸的质感和色泽在大面积保留底色的图案中也有其迷人之处。

·**着色工具:**常用的着色工具除了主要用于勾线和填充小色块的叶筋笔、红毛笔,平涂颜色的中号和小号水彩笔外,绘图工具中的鸭嘴笔、圆规、三角板、直尺、绘图针管笔、铅笔、马克笔、喷笔等也是必备的工具。

基础图案描绘工具和材料的准备,从表面看只是设计前准备阶段需要处理的事情,然而论其本质,除了平涂技法外,任何对平涂技法的改变都将涉及到对工具和材料性能的熟知程度和由它们能够产生何种效果的预知见解。

6. 课程编制:

确定基础图案的课程安排,就是确定把哪些知识组织起来,哪些知识应从课题中分离,以便于突出重点,并能连续性的进入下一课题,而这种组织和分离的关系决定了课程的编制顺序。虽然说基础图案的教程带有一定的程式化因素,但是,它的重点仍然要放在对装饰形的直觉发现上。由直觉引发的视觉敏感不同于理性推演的分析思考,也就是说直觉发现的结果不是有秩序地按步骤达到目的,更多的是要在过程中修正自己的认识,而认识

与结果有很大的偏移。正是这种偏移,才能够使自己对既有的或概念上的理解得到发展和深化。从目前工艺美术学院系基础图案的教学课程编制来看基本上是一致的,多年的经验证明这样的安排也是较为有效而合理的。但也存在不足的地方,主要表现在着课题内容的更新和课程与完成课程教师之间的某些不协调因素,像课程目的的含糊不清,过于严密的程序化,不注重过程的意义一味追求容易获得赞赏的结果等。

具体到基础图案课程的课题顺序,主要是采取单元进展的方式。

- 讲授:主要讲解基础图案的基本规律,课程的整体安排,一般的设计步骤,提供范画、幻灯等进行观摩和欣赏(参考课量:四课时);

- 写生:写生不但是获得形象的主要方法,同时,它还能培养造型能力和创新意识(参考课时:20课时,其中讲解二课时);

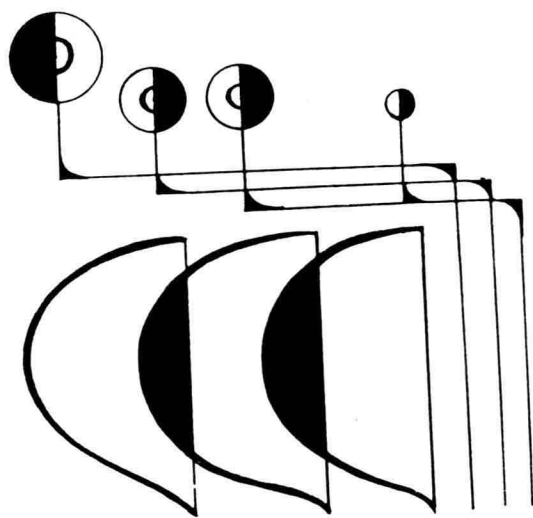
- 单位形变化:选取自然形的某一局部进行多角度变形(参考课时:16课时,其中讲解二课时);

- 单独纹样设计:它是单位形变化的进一步发展,也是向适合图案、连续图案转化的重要连续过程(参考课时:16课时,其中讲解二课时);

- 适合图案设计:适合图案是基础图案的重点,对它的理解有助于装饰感的形成(参考课时:40课时,其中讲解三课时);

- 连续图案设计:它包括二方连续和四方连续两个内容,也是基础图案中难度较大的课题(参考课时:40课时,其中讲解四课时)。

以上课时以每周20课时计,一个完整的课程为7周左右。由于基础图案在内容上包括花卉、动物、风景等,视情况在安排上有所侧重,有些课题在改变内容后至少要重复二次以上,也就是说,基础图案的课时应保证有十二~十四周的时间。

二、自然形象的写生

自然形象是人类造形活动的灵感和形象来源,即使是同一形象,由于存在着距离、角度、光线、季节变化以及人的情感、目的、造形手段上的差异也会呈出多样的形态。自然形象的写生就是将这些体验记录下来,为下一步的图案形变化准备形象资料。在写生中应该了解物象的结构和基本的生长规律,重点要放在对特征的把握,并注重形象中可变化因素的提示描绘。自然形象的写生在这里只是图案变化的准备阶段,因此,写生的方式除了一般的绘画式写生外,还要辅助多种方式,如,考证式写生、精密描绘式写生、表示描绘写生等等,从而对自然形有较为完整的认识。

·**绘画式写生**:绘画式写生是将自然界中的现实形态及存在规律,用绘画常用的手法,如白描、彩墨、铅笔、钢笔、水彩、水粉等,尽可能地做全面的观察,比较客观地描绘出整个形象的动态和特征,从中寻找图案变化的依据和灵感;

·**考证式写生**:考证式写生是相对于绘画式写生而言的一种较精细、重规律的写生方法。考证式的写生包括对于自然形象的部分的描写和剖面记录,故不厌其详。如在花卉写生时,对一花、一叶、一果的前后左右,甚至于将其花头切开,来观察花蕊的生长特点,从而明了局部的构造和内在组织。作考试式的写生,是在考察物体组织的内在结构的基础上,进一步向纵深探求装饰的表现语言,故这类写生,是图案写生时不可忽略的;

·**精密描绘式写生**:精细的描绘是指对所描绘物体的细部形态关系作细密、严谨、极客观的细微表现手法。精密的描绘对于图案的形象变化是一个很重要的形象素材,它是变化的重要依据,也是培养观察能力以及对形态细部说明的表达能力的很重要的训练手段;

·**表示描绘写生**:表示描绘是指写生时只注重客观物体的形态关系,正确、如实的描写方法。表示描绘所画的形象使人很容易感受到物体真实存在的关系,具有立体感和材质感。表示描绘与自由的绘画式写生不同,它的表现极少注意作者的感情和个性因素,所绘之物象只是为了说明物体的客观关系。

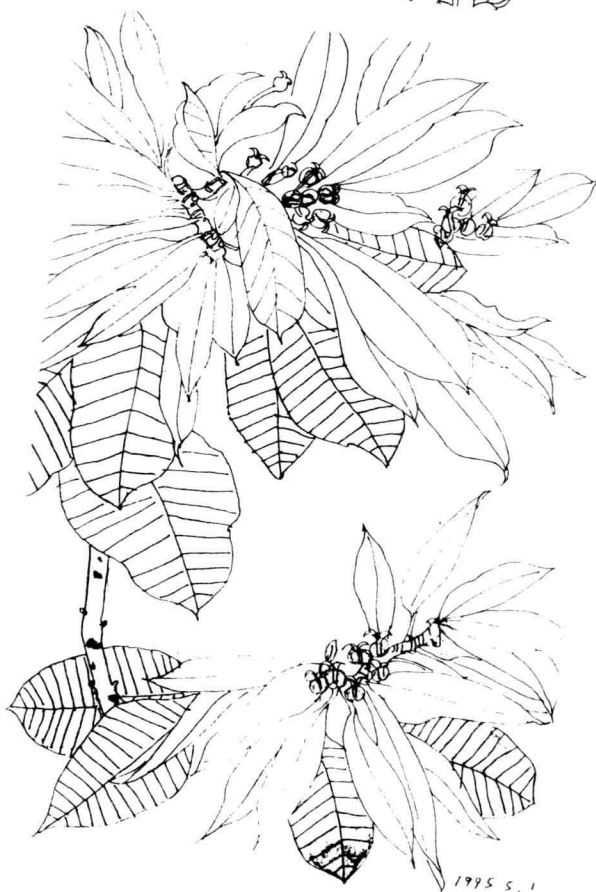
直观地看,自然形象的写生方法有许多种,其实,在写生过程中并不一定把各种写生方法区别得非常清楚。另外,没有相应数量的作业,只凭观察和理论上的理解是无法掌握丰富的形象,为图案设计提供可变化素材的。写生作业主要分二大部分:一是三小时左右的长时间写生,完成三张,尺寸为八开至四开纸。其中线描一张,钢笔淡彩二张(每张的空余处需附有局部的精细描绘);二是一小时以内的写生,完成五张,尺寸为八开纸。其中半小时左右的线描写生二张,一小时左右的彩色写生二张。

一九九二年四月二日
北京植物园温室
海梅
卓水

 Cir. 4.3

1995 S. 1

三、写生与变化

在这里谈及的变化,指的是写生变化,至于许多由写生变化不能解决的问题,像幻觉形态、几何抽象形态、寓意形、创意形等的变化方式是基础图案后几个阶段将要涉及的内容。在第一阶段侧重点主要是由写生形到装饰形的变化过程。所谓的写生变化是指把为设计而搜集、描绘的自然形做为装饰的可变化素材,经过自然形的外形省略和内部形向装饰性的转化,而达到样式化、形式化、秩序化的目的。写生变化的目的是为了丰富装饰纹样的形态,而不是形象的怪诞化处理和特征特征的歪曲。变化的手法可以有三种主要形式:

- 写生形的边缘变化:**以客观的态度将自然形的外轮廓用多种不同的线条加以改变。由于线条的描绘是人的主观意图对形的归纳,带有一定的情绪性格,对形又有很强的规划作用,因此,任何的自然形,即使它的内部形仍然是写实的,只要其轮廓只用单纯的线条来表现,就必然会产生变形感;

- 写生形的内部变化:**用几何形在自然形的内部进行自由分割和填充色块,或者采用添加、简洁化、平面化等手段充实形的空间,改变它的自然结构状态;

- 写生形的全部变化:**以主观的造形意识,对自然形的形体、色彩、生长状态做全部的改变,表现全新的造形感觉。

