

高等院校美术与设计实验教学 系列教材

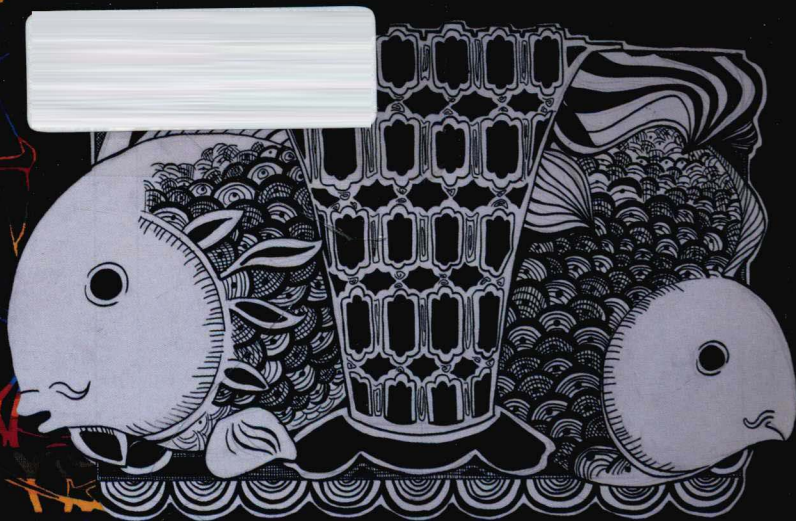
主 编◎汪晓曙

创意图案设计 实验教程

CHUANGYI TUAN SHEJI
SHIYAN JIAOCHENG

广东省教育厅重点实验室建设经费资助

雷 莹 编著

暨南大学出版社
JINAN UNIVERSITY PRESS

高等院校美术与设计实验教学系列教材

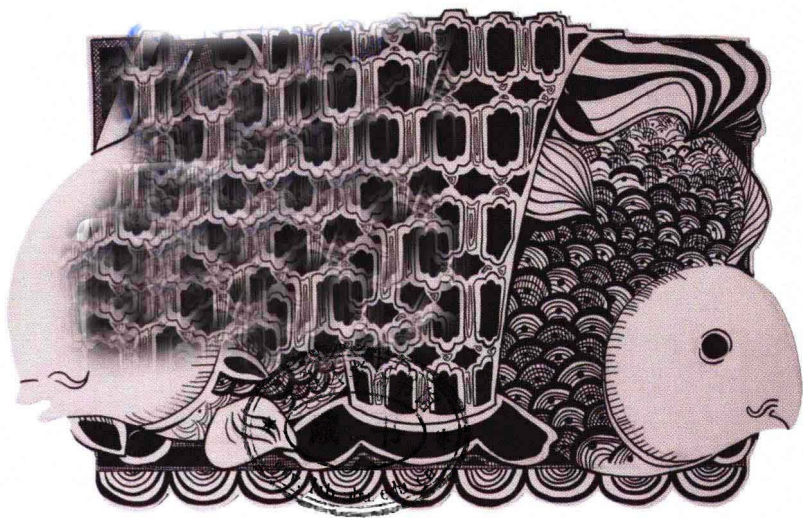
主编◎汪晓曙

创意图案设计 实验教程

CHUANGYI TUAN SHEJI
SHIYAN JIAOCHENG

广东省教育厅重点实验室建设经费资助

雷莹 编著

暨南大学出版社
JINAN UNIVERSITY PRESS

中国·广州

图书在版编目(CIP)数据

创意图案设计实验教程 / 雷莹编著. —广州: 暨南大学出版社, 2013. 1
ISBN 978-7-5668-0420-4

I. ①创… II. ①雷… III. ①图案设计—教材 IV. ①J51

中国版本图书馆CIP数据核字(2012)第 281291号

出版发行: 暨南大学出版社

地 址: 中国广州暨南大学

电 话: 总编室(8620) 85221601

营销部(8620) 85225284 85228291 85228292 (邮购)

传 真: (8620) 85221583 (办公室) 85223774 (营销部)

邮 编: 510630

网 址: <http://www.jnupress.com> <http://press.jnu.edu.cn>

排 版: 广州市友间文化传播有限公司

印 刷: 广州市怡升印刷有限公司

开 本: 787mm×1092mm 1/16

印 张: 7.875

字 数: 176千

版 次: 2013年1月第1版

印 次: 2013年1月第1次

定 价: 33.00 元

(暨大版图书如有印装质量问题, 请与出版社总编室联系调换)

序

19世纪英国著名风景画家康斯坦布尔曾经说：“绘画是一门科学。绘画应该作为对自然规律的一种探索而从事。既然如此，为什么不能把风景画看作自然哲学的一个学科，而图画只是它的实验呢？”事实上，从方法论上来看，绘画以及一切造型艺术的确具有科学的天性——任何能称之为创作的作品都须经由反复实验才能完成。

因而，海外先进之国的美术与设计教育历来重视实验教学。我国过去由于经济发展水平的限制和认识上的不足，包括美术教育在内的所有文科教育中，实验教学长期缺位。进入新世纪，情况得到很大改观，教育界上下都深刻认识到实验教学对于培养学生的实践和创新能力至关重要，越来越多的文科院校开始导入实验教学，实验室建设也被提升到空前高度。

广州大学美术与设计实验室经过多年努力，2010年获批为广东省美术与设计实验教学重点示范中心。实验室建设要着眼于硬件配置，更要注重内涵建设。为此，从去年下半年以来，我院组织多名有丰富教学经验的教师汇同其他高校的教师编写了“高等院校美术与设计实验教学系列教材”，经过教师们将近一年的辛勤笔耕和暨南大学出版社的大力支持，这套系列教材终于即将付梓出版。

本系列教材共计十九部，涉及绘画材料、现代工艺、雕塑、陶艺、摄影、服装设计、室内设计、工业设计、动画设计等多个专业，是目前国内美术与设计教育首套系列化实验教材，标志着实验教学由依靠感性经验向理性规范转变，是提升实验教学质量的重要保证。

由于时间和水平有限，教材质量一定存在有待改善的空间，重要的是我们迈出了可贵的第一步，由衷地期望这套教材能够起到抛砖引玉的作用，以引来更多的学校和教师热忱投入到实验教学的建设和改革中，这也是本实验教学示范中心应有的作用之一。

本系列教材的出版，得到广东省教育厅重点实验室建设经费资助，在此表示诚挚的谢意。

汪晓曙

2011年10月

前言

在艺术设计的教育体系中，图案设计是一门重要的启蒙课程，它承担着将学生已具备的造型能力、创造性思维方式引向专业所需的方向与方法的重任，让学生掌握将“物”发展成“图”的观察造型表现语言的能力。

图案是人类情感的符号，从法国南部的洞穴艺术图形，中国的山岩壁画、彩陶文化、青铜文化，到当今缤纷多彩的世界，图案一直都伴随着人类历史的发展，它表达了最美好的期盼，超越了现实生活，却又与我们的生活息息相关。其实我们一直都在探讨如何把握图案：是对自然的再现，还是一种美好的表达？通过赋予图形真实、丰富、新颖的生动，从而传递美的意义。运用它表达人的思想、感情和才智，以满足精神生活的需求，同时勾勒我们的世界。

陈之佛先生说：“图案是构想图，它不仅是平面的，也是立体的；是创造性的计划，也是设计实现的阶段。”

从抽象的点、线、面以及形式构成研究出发，力图达到内在精神的表现。传统图案是从主体到客体的，而现代图案是一个被动感受的过程，画面成为这个过程的中心，观者的感受是被画面激发的。

本书围绕“传统—现代”、“平面—空间”、“设计—生活”之间的关系，探讨图案的设计理念，追求创新形式的突破，使思维从矛盾的空间走向精神的转换。书中所展示的范围作品大部分是随堂的学生作业，其中第十三章“动漫画图案”所展示的作品都是近几年来参加全国动漫设计大赛的优秀获奖作品，有较强的实践性和指导性意义。

雷莹

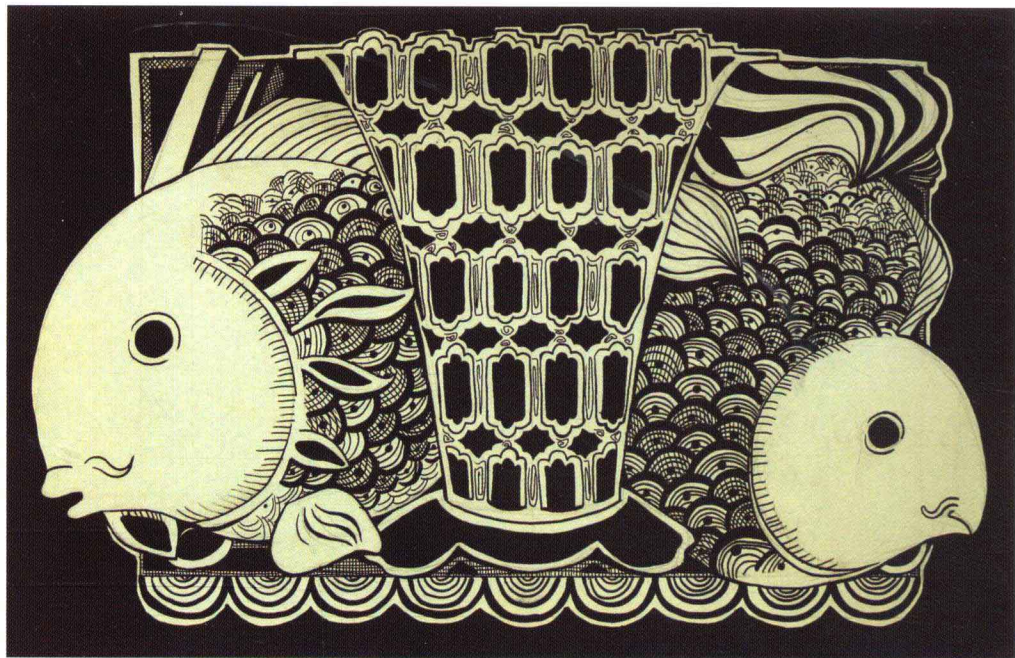
2012年12月

目录

序·····	1
前言·····	1
章节选 主题案例图·····	1
第一章 临传统纹样·····	18
第二章 点线面元素·····	23
第三章 手形的联想·····	29
第四章 变抽象花卉·····	35
第五章 图案画文字·····	42
第六章 树根的创意·····	47
第七章 人物画图案·····	53
第八章 装饰画动物·····	65
第九章 动物拟人化·····	76
第十章 元素的替代·····	81
第十一章 二维和三维·····	86
第十二章 空间的构想·····	92
第十三章 动漫画图案·····	97

图案是被感知的，是一种表达感情与文化的载体，装饰色彩的魅力沟通着客体与主体特质的精神。随堂练习表现了岭南元素、本土风格，是基础的掌握和原创的实践，用易于感受的方式，将艺术高级、通俗的东西传达给大众，并诉之于普通人的感官与感情。

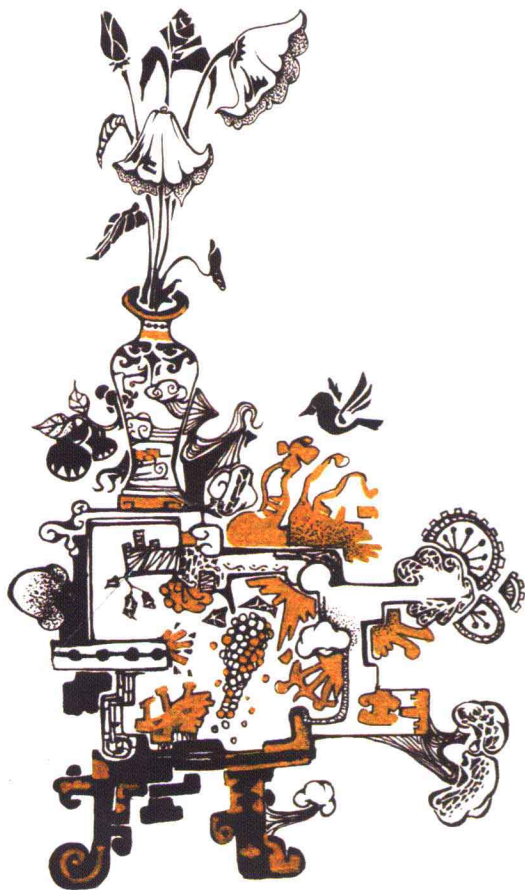

讲评:

图1: 陈家祠木雕双鱼图, 造型生动、气势恢弘, 两个鱼头大小不一, 形成鲜明对比, 具有浓郁的岭南特色。

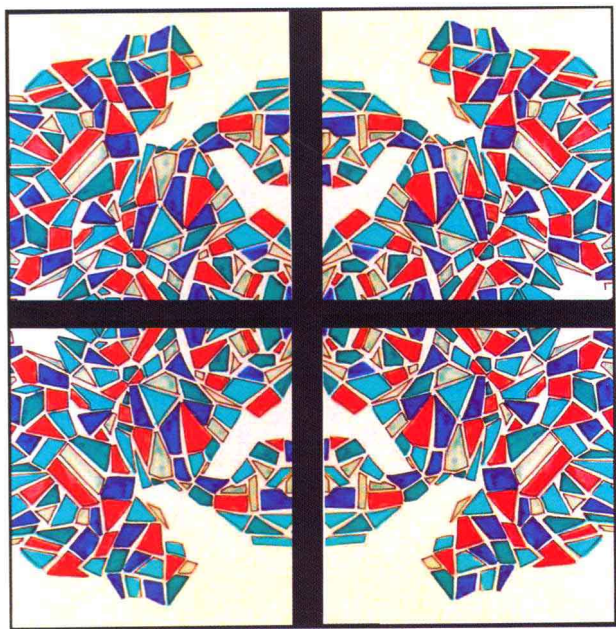
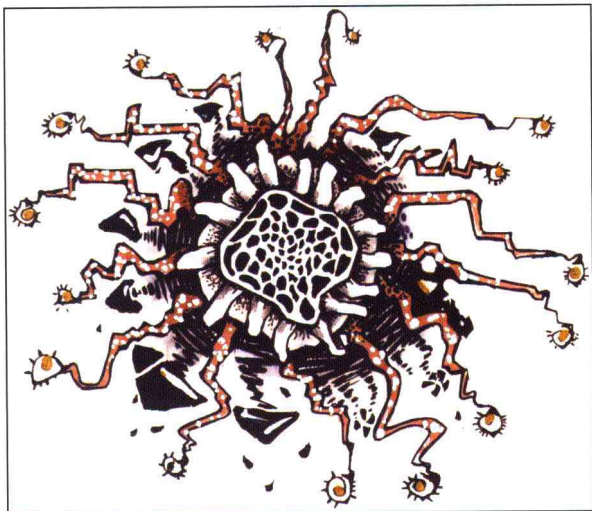
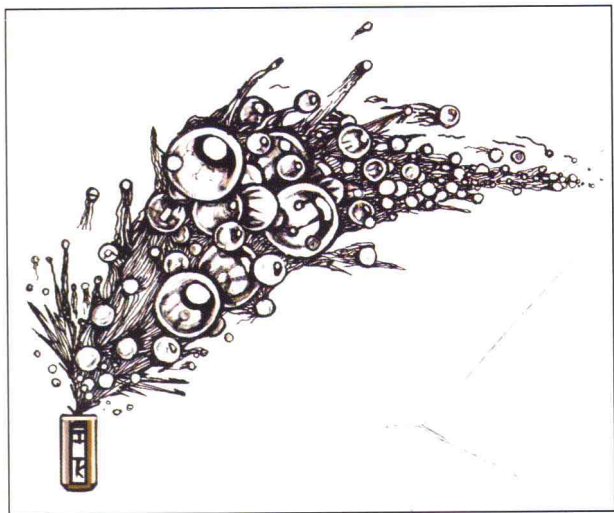
图2: 西藏雪域高原的图案, 以祥云为装饰, 颜色纯度很高, 以蓝色调为主, 是藏民热爱生活的写照。

图3: 陈家祠的铁画, 装饰纹样清新刚健、流畅洒脱。临摹它的装饰纹样, 对于学习和传承岭南民间传统的优秀文化以及对图案的创新设计有很好的借鉴作用。

1
2 3

区成淦	
何旺晟	李成民

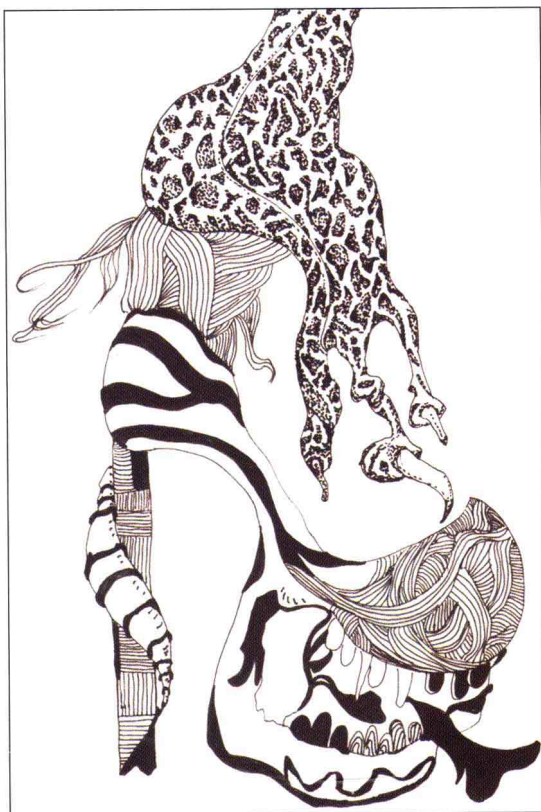
1	2	李成民	李成民
4	3	梁启华	黄文锋

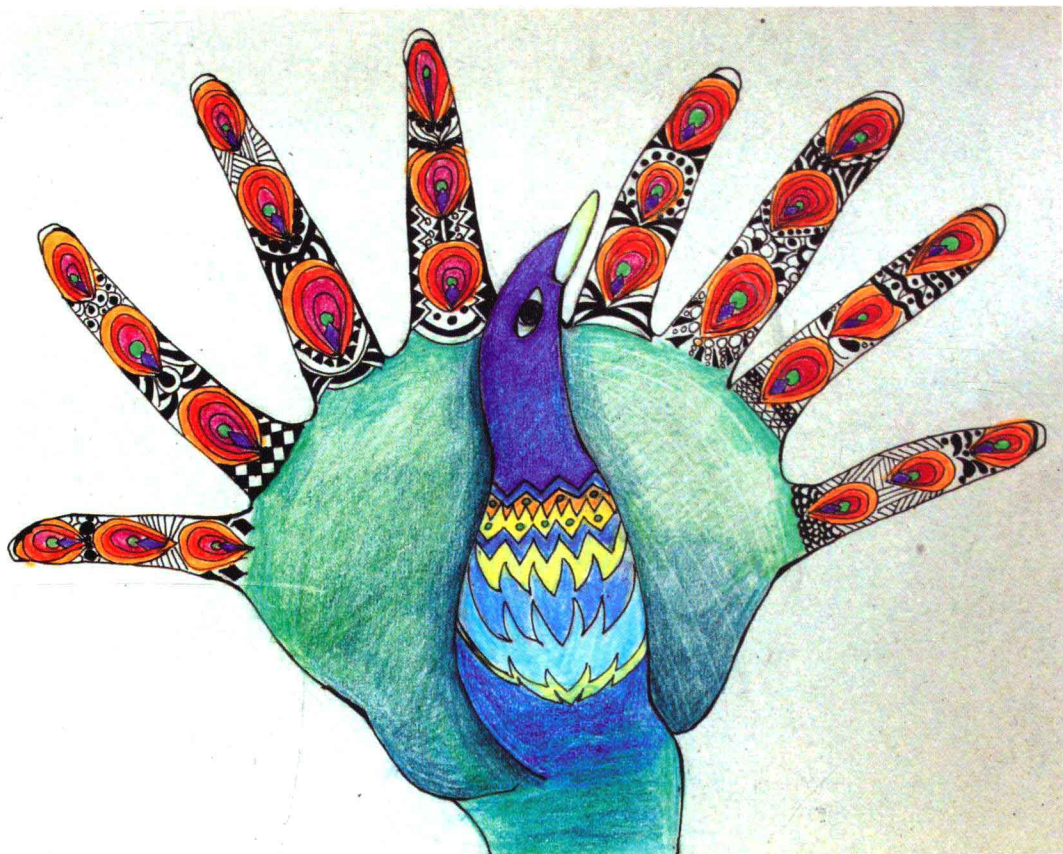
讲评:

图1和图2: 可乐罐喷出的是点、线、面, 这是对生活的观察, 也反映了可乐膨胀的特点。物品的设计表达了它的属性。

图3: 高跟鞋被混搭, 点、线、面将各部分分裂, 各部分的质感、肌理的画法都不同, 显得丰富多彩, 将人的腿部画活了。

图4: 点、线、面表现的螃蟹, 用岭南满洲窗的代表性颜色装饰, 设计可以应用在产品上。

讲评:

图1: 用手比拟孔雀, 线条的形态到位; 用颜色装饰孔雀, 更能把动物的灵气表现出来, 在归纳中有夸张美。

图2: 用手形取代民间布老虎鞋的口部, 配以水纹和花草, 颜色透出民俗的味道, 俗得可爱。

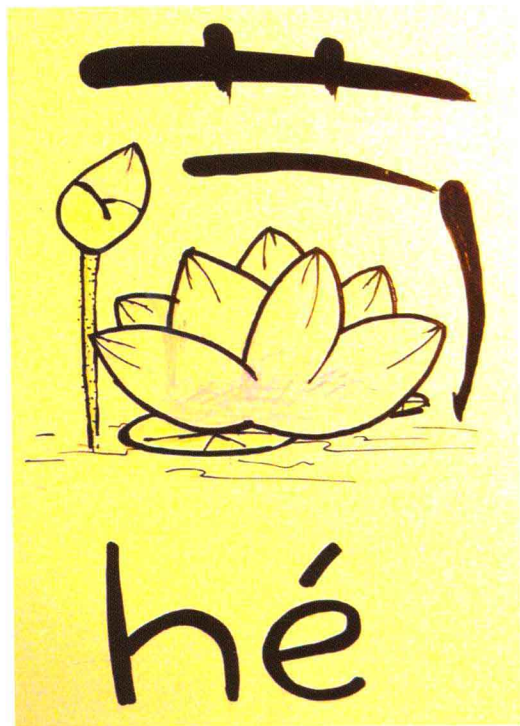
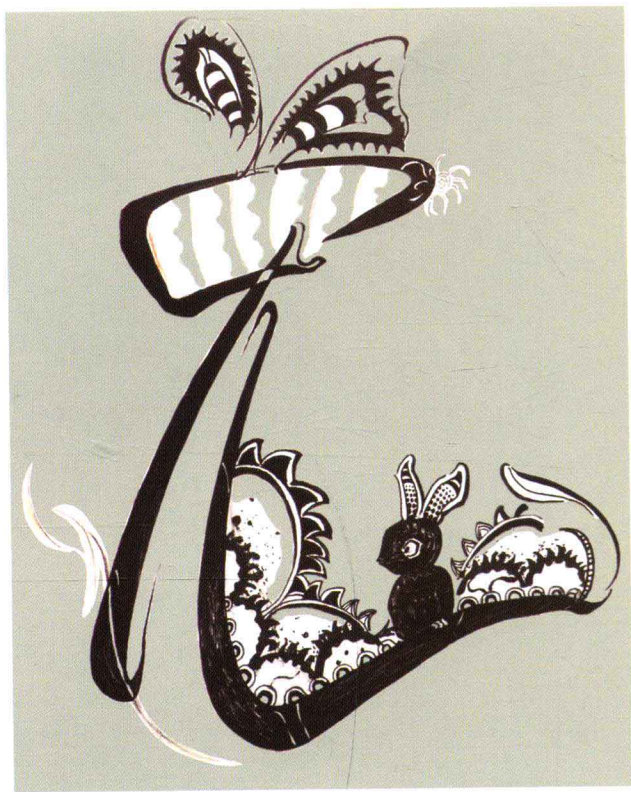
讲评:

图1: 花卉植物穿插于梅花鹿形体中, 互相烘托, 色彩搭配素雅, 诠释了新图案的概念。

图2: 花卉图案的写生要在真实反映样貌的基础上归纳和概括, 突出它的主要特点和提炼色彩, 配以蜜蜂的形象, 使构图更饱满。

1	叶婉萍
2	梁启华

讲评:

图1: “兔”, 结合兔子的图形, 幽默、可爱。

图2: 荷花的笔画随花形设计, 荷花颜色点了题。

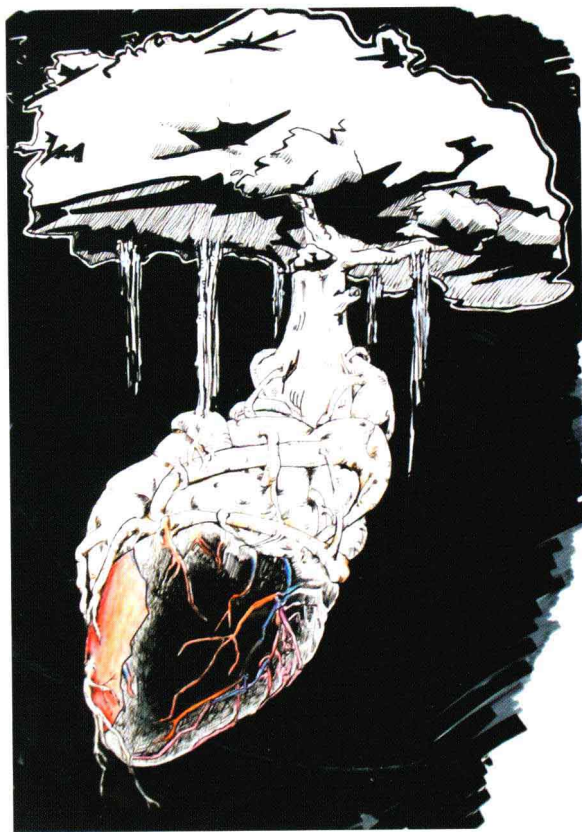
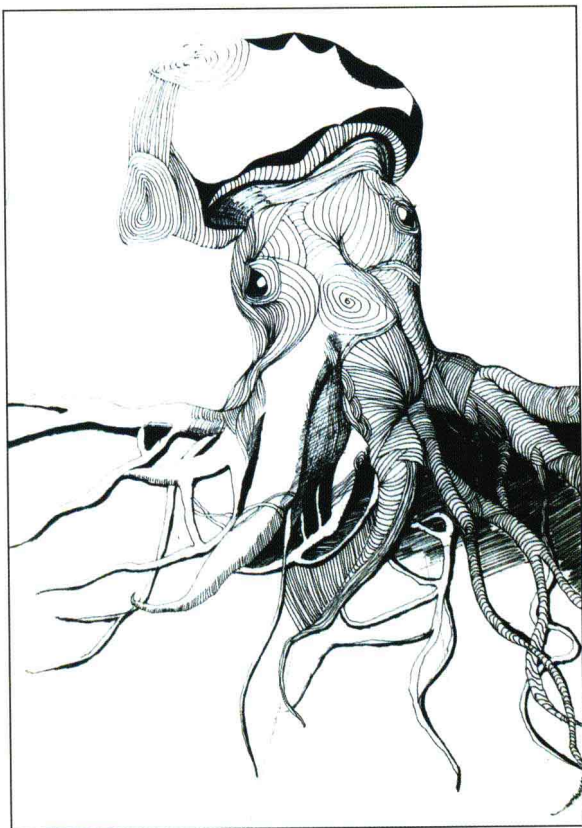
图3: “敦煌”, 有飞天的民间舞蹈, 文字和舞者交织在一起。

图4: 英文字母编结成图案, 立体感显得更丰富。

1	2
3	4

胡家丽	黄彬
林琳	蔡东言

讲评：

图1：大树包裹着书，知识是会发芽的。用断线表现树根的块面，突出几何体的形式美。

图2：树根长眼，长胡须，戴帽，拟人化了。用硬朗的线条体现一种刻画。

图3：树根下包裹着心脏。健康的红色，大树才会枝繁叶茂。树冠简略的用笔和树根的细化形成对比，突出了主题。

1 | 2
— | 3

蒋明杰

施贵新

何展芬

讲评:

1	阮菲菲
2 3	龙振霖 施贵新

图1: 少女和蘑菇, 用动感的线条勾勒, 用淡彩烘托, 画面质感明快。

图2: 人物的头部用动物的图案装饰, 注意色彩的变化, 用大小、几何形的排列, 相互之间还有呼应, 是穿插、联想的手法。

图3: 朝鲜足球明星郑大世的漫画, 用图案的基本元素突出民族性, 是幽默和夸张的表现。

讲评:

图1: 头部线条用色块点缀, 同时颜色有宗教的魅影, 脸部用黑色块使画面有稳定感。

图2: 人物用服装效果图的表现手法, 是简洁、大方地表现“时尚”的尝试。

图3: 用科特迪瓦足球队球星作原型, 色彩还原他们的球衣风格, 是概括和归纳的手法, 有广告的效果。

1	2
	3

肖嘉慧	麦绮婷
	李晓帆

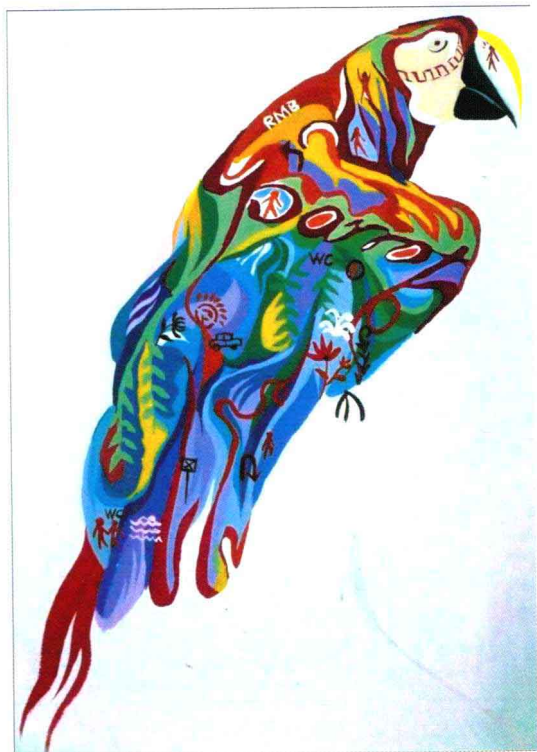
讲评:

装饰画动物的要点是通过图案和动物体态、色彩的完美结合，达到夸张、搞笑以及憨态可掬的效果。

图1：大象的彩妆恰似印度新娘的迎亲仪式装束，符合大象的性格特点，很有民族特征。

图2：鹦鹉的羽毛天生就很艳丽，将图形几何化后突出红黄蓝的色彩，是一种“俗”的感觉，却显得更时尚。

图3：用装饰色彩表现飞鸟，传达的是抽象、自由的手笔。

1
2 | 3

刘晶晶

张健

蔡东言