

彩色图案

设计技巧

CAISE TUAN
SHEJI JIQIAO

徐丽慧 著

金盾出版社

彩色图案设计技巧

徐丽慧 著

金盾出版社

内 容 提 要

这是一本实用性很强的介绍图案设计技巧的图书,作者集多年创作经验编纂而成。本书既可供大中专院校和设计人员设计时参考,也可作美术爱好者的学习用书。其内容包括:图案设计概论、图案设计借鉴、图案设计变形、图案设计色彩、图案设计参考等。本书文字浅显易懂,图例鲜活而丰富,便于读者学习和临摹。相信本书会给读者一定的启发。

图书在版编目(CIP)数据

彩色图案设计技巧/徐丽慧著. -- 北京:金盾出版社,2013.6
ISBN 978-7-5082-8237-4

I. ①彩… II. ①徐… III. ①图案设计 IV. ①J51

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2013)第 053429 号

金盾出版社出版、总发行

北京太平路 5 号(地铁万寿路站往南)

邮政编码:100036 电话:68214039 83219215

传真:68276683 网址:www.jdcbs.cn

封面印刷:北京凌奇印刷有限责任公司

正文印刷:北京印刷一厂

装订:海波装订厂

各地新华书店经销

开本:889×1194 1/16 印张:9

2013 年 6 月第 1 版第 1 次印刷

印数:1~6 000 册 定价:38.00 元

(凡购买金盾出版社的图书,如有缺页、
倒页、脱页者,本社发行部负责调换)

前言

QIANYAN

中国传统图案是中国传统艺术的一部分，其设计的种类甚多，工艺特点也不相同，但就其构成要素和规则来讲都是一致的，其基本要素不外乎“形象”“色彩”“构图”三个方面。这三个方面的涵义，正是中国传统绘画方法中的“应物象形”“随类赋彩”和“经营位置”。象形是指形象的再创造，它是色彩、布局所表现的内容，色彩、布局是表现内容的形式。图案学习与研究不外乎“形象”“色彩”“构图”三个方面相互关系的探究，三个方面既相互关联，又各自发挥着作用。可见，图案的设计可以复杂得像一篇大文章，又可以“不着一字尽得风流”，有规律，但又不为常规所局限。

图案的设计，要求它的每一命题来源于自然生活。但它又不以自然的再现为满足，通过“艺术夸张”使其形象更典型，突出美，集中美的趣味，富有艺术的感染力。通过“创造想象”把无穷的联想和设想运用到创作之中，以达到形象的装饰化。通过“虚构幻想”，可使设计中的造型变化丰富、形象美观、趣味性强。

图案的变化，包括人物图案变化、风景图案变化、动物图案变化和花卉图案变化四大类，在今天的实用美术中，依然发挥着很大的作用，在美术院校设计学科的学生的学习训练中依然是必修课。

本书集作者多年的创作经验、研究成果而成，在设计绘制中也不乏各种表现技法。本书的特点是文字易懂、范围好临，你会发现许多图例都是能借鉴和临摹的。另外，本书图片部分除作者自己绘制的以外，还选取了指导的学生部分课堂习作，还有部分图片因编写较为匆忙和无法与原作者取得联系，故没有能够标注清楚，在此深表歉意和感谢。

编者

目录

MULU

前言

第一章 图案设计概论 /1

- 一、 关于图案 /3
- 二、 图案的特点 /3
- 三、 图案的分类 /5
- 四、 图案的素材 /9

第二章 图案设计的借鉴 /11

- 一、 历代图案简述 /12
- 二、 从临摹中认识图案规律 /18

第三章 图案设计的变形 /19

- 一、 变形的的方法 /21
- 二、 表现的技法 /27
- 三、 构成形式美的基本要求 /33
- 四、 构图方法 /36

第四章 图案设计的色彩 /41

- 一、 图案色彩的主要特点 /42
- 二、 历代图案色彩简述 /43
- 三、 认识色彩 /44
- 四、 色彩的基本配色法 /49
- 五、 色彩的对比 /51
- 六、 色彩的调和 /55
- 七、 色彩的基本表现方法 /58
- 八、 色彩的联想 /62

第五章 图案设计参考 /67

- 附 主要参考文献 /137

第一章 图案设计概论

图案,早在五六千年前的仰韶文化时期,就出现在造型多姿的彩陶上,从而引起世人注目。如今,随着社会的发展,生活质量的不断提高,人们不仅注重物质条件的改善,而且更加崇尚生活中的文化品位,在这种大的背景下,图案又一次引起人们的注目。

图案设计,一是造型,二是色彩,两者便构成了完整的统一体。人们常说“这幅画真好看”,这既指造型美,也指装饰美。图案在不依附主体物的时候,作为一种艺术形式,可独立欣赏。如依附于某一被装饰物,则更能体现出它的装饰魅力。

图案适用于社会生活的各个领域。居室、场馆、商厦、店堂等建筑环境的装饰美化,各类工业产品的包装装潢,金属、陶瓷、玻璃器皿纹样,服装装饰纹样,各种徽章、商标、邮品图案,以及图书、期刊装帧,玩具上的童真趣画等等,无一例外地离不开图案。图案既是一种绘画艺术形式,又是工艺美术各门类专业设计的共同基础。

图案创作离不开点、线、面。点可方可圆,小的可表现一粒沙子,大的可表现天体。线有垂直、水平、倾斜和弯曲之分。线有方向性,可以起到收缩或延伸的作用。积线可以成为面,面体现形状。

图案设计的形式美感,体现着设计者的审美观点、审美情趣和艺术风格。而具有现实意义的变形艺术,则更要注意形式美感、节奏韵律。节奏韵律是构成画面形式美感的重要形式之一。最单纯的方式就是严格遵循某一规律不断反复。例如同样形状、大小的等距离排列,可获得单纯、统一、整齐之美,这是一切复杂形节奏韵律的基础。在此基础上,如果进行重复中局部变异,或运用渐变的方式,可以获得比较复杂的节奏韵律,从而使作品显得更加生动、活跃、丰富。

图案中的节奏和韵律是源于客观世界的自然法则。天体的运行,四季昼夜的循环,人体活动的四肢,心脏的跳动等,无不具有节奏和韵律。

进行图案创作时造型应美观、准确。无论是人物、动物、风景,还是花卉,都应注重其形式美的表现。提取什么、淡化什么、夸张什么等,都要做到心中有数。图案创作虽然取材于自然形态,但一定要抓住自然形态的鲜明特征,运用概括、夸张等艺术手法进行创作,使变化后的形象,按照一定的规律组织在特定的画面之中,且构图完整、匀称。

图案形象在组织安排过程中要主次分明、疏密得当。在活泼自由的均衡构图中应注重其协调统一的体现,使之呈现出既活泼欢快又井然有序的美感,在严谨、庄重的对称形式中寻求多种变化。

色彩的搭配要协调、明快。完美的图案设计,应有明确的主色调。配

静物图案 崔崴崴

人物图案 马焕煊

综合图案 杨层层

色过程中,要注意色相、明度、纯度以及冷暖关系的合理搭配。配色时切忌一种色彩孤立使用,除非这种色彩能起到画龙点睛的作用。

因此,图案的创作设计源于自然,源于生活,源于实践,一旦成为艺术品,又高于自然,高于生活,高于实践。图案的显著特点是它的时代性、依附性和独立审美性。

一、关于图案

“图案”一词源于日本,20世纪30年代引入中国,原意为“用意匠的图像所表现出来的设计方案”。所谓意匠,即意图、匠心,泛指工艺美术的构想和计划。图案以装饰与实用相结合的设计方案,具有装饰性和实用性双重价值。

图案是运用于实用美术、装饰美术、建筑美术、工业美术等方面的一种艺术形式,它是在工艺、材料、功能和经济等各种条件制约下,按一定形式美的法则绘制成图样的艺术作品。如果我们能够留意平常生活中所看到的某些实用作品,如广告作品、商品包装作品、陶艺作品、纺织物品及各种印刷品等,都会发现有许多非常精美的图案设计应用于其中,这说明了基础图案的设计在其中所起到的重要作用。

图案设计家对图案概念有多种解释:

“‘图’者指图画,‘案’即图的方案。”“凡制作一件东西……必先设计一个图样,称做图案。”——陈之佛。

“图案是实用美术、装饰美术、建筑美术方面,关于形式、色彩、结构的预先设计。在工艺材料、用途、经济、生产等条件制约下,制成图样装饰纹样的通称。”——雷圭元。

“图案工作就是设计一切器物 and 一切器物的装饰。”——庞薰琹。

因此,图案是产品艺术设计的图样与装饰纹样,是实用与艺术相结合的一种美术形式。广义的指各种产品的美术设计,狭义的则指各种装饰纹样。

二、图案的特点

图案设计以“写生变化”和“纹样练习”为主,但没有图案的训练,就不能很好地解决形象思维中的装饰造型问题,也不能全面了解和遵循艺术形式的规律。因此,图案设计要求设计者领悟图案变化的方法,在借鉴别人长处的同时,要在画面中找方法,看门路,真正领悟创作者的创作意图。

人物图案 周亚

综合图案 王苗苗

风景图案 高颖

风景图案 崔巍嵘

静物图案 卞美霞

静物图案 张丽娟

图案的显著特点是它的时代性、依附性和独立审美性。

时代性即图案在不同时代有着不同的形式和风格,与人们的物质生活和精神生活密切相关。时代生活达到什么质量档次,就有什么样的图案反映时代生活。如过去靠手工勾勒,现在可以用电脑制作。

依附性是图案的本性,它只有依附于某一被装饰物的主体,才能体现出它的装饰魅力,揭示出被装饰物体的性质、特征及其档次价值。没有依附也就谈不上装饰。图案的依附主体主要表现在以下方面:居室、商厦、场馆、店堂等建筑环境的装饰美化,各类产品的包装装潢,金属、陶瓷、玻璃器皿纹样;服装、服饰纹样,各种徽章、广告、商标、邮品图案,图书、期刊装帧,玩具上的童真趣画等等。

独立审美性即图案在依附被装饰物主体的时候,它是主体的一部分,但它又具有超越主体使用价值的艺术观赏性。图案在不依附主体物的时候,可作为一种艺术形式独立欣赏。

图案的创作设计源于自然,源于生活,源于实践。一旦成为艺术品,它又高于自然,高于生活,高于实践。早在五六千年前的仰韶文化时期,就有生动的图案用于造型多姿的彩陶上,其中西安半坡村出土的新石器时代的彩陶上有许多鱼纹、鸟纹和人面鱼的图案。长沙出土的战国、西汉时期的帛画及漆器,其线条造型、图案设色都达到了相当高的艺术水平。汉代的铜镜、玉器、画像石、画像砖,南北朝、隋唐时期的佛教艺术里,以及宋代的瓷器、明清的织绣中,其图案造型都很精美。流传在民间的剪纸和用于表演戏剧故事的皮影等,也是异彩纷呈,具有很美的装饰和观赏效果。

学习设计图案,应以传统图案为借鉴,以当代装饰理论为指导,广泛搜集新颖素材,展开想象的翅膀,巧妙运用艺术手段,创作出具有现代装饰造型特征的图案,为美化现代物质文化生活服务。

三、图案的分类

图案的分类是根据其诸方面的性质,从不同的角度进行分类、归纳而划分的。本书主要介绍人物图案、动物图案、花卉图案、风景图案,这四类是设计时所常见的,它们之间可以相互联系,密切地组合在一起成为一个整体的画面,又可以独立地以单一内容而存在。

1、人物图案

人物图案描绘的对象是人物和人物生存、活动的环境,它和生活联系密切,并常常带有一定的主题性,应用特别广泛。人物图案的练习,除了要掌握图案的基本构成规律外,还要掌握人物的装饰造型形式规律。人的

人物图案 韩敏

人物图案 马焕换

人物图案借鉴 杨一鸣

形体、结构、比例、动态、情感、服饰等,都是人物图案中要重点表现的要素。人物题材包括少数民族、人体、头像、儿童、母爱、体育、舞蹈、时装等,应根据不同题材的选定,去创作和设计不同的人物造型。

2、动物图案

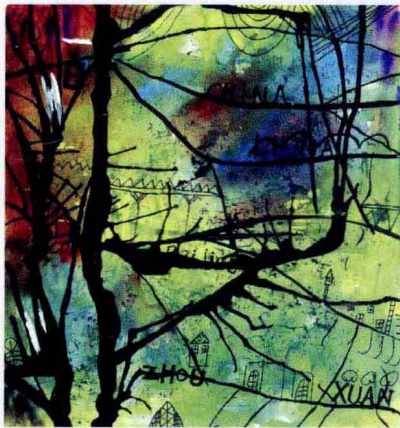
动物图案是根据动物自然形象的特征、结构等进行规范的、重点的变化后的图案。动物分兽、禽、虫、水族等类,各类动物又有自身的形象特征、运动规律和拟人的状态。奇异的色彩、特殊的结构、多变的形态、迷人的神情等是动物图案变化的重点。

动物图案 曹媛

3、风景图案

风景图案指以山川、园林、树木、建筑等作素材的图案。风景图案不仅能再现和记录大自然千变万化的景象,更能揭示大自然的美。一幅完美的风景图案,能使人们发现在大自然中发现不到的美,不仅看到画中之景,更能感受到景中之情。缺乏意境的风景图案是不能引人入胜的,只有将自身的激情、灵感和自然景物融为一体时,才能反映出一定的意境。风景图案的取材包括自然景物和人为景物两大部分。例如:名山大川、江河湖泊、北国风光、江南春色、港区码头、厂景外貌、小桥流水、农舍村景、田园庄稼、亭台楼宇、古木盆栽、清流碧潭等,均可入画。在不违背自然环境的真实性的前提下,一般都可以大胆地夸张、变形,使自然风景在形象、构思、色彩等方面,由自然具象形态升华为较为抽象的艺术形态。

风景图案 周璇

由于变化的局限性,风景图案不能像油画那样自由表现,也不能像中国画那样多次皴、擦、染等描绘,它只能用对比极强的两极色(黑、白)来进行组合、造型。彩色风景图案也只能用有限的套色进行色彩层次的变化。在进行变化时,应将客观世界的形象化繁杂为简洁、化立体为平面、化具象为抽象,使不规则的形象规则化,自然状态的形象条理化。

花卉图案 孙国磊

4、花卉图案

花卉图案是根据花卉自然形象的特征、结构、生长规律进行规范的、有重点的装饰变化后的图案。某些从现实中得来的素材虽很美,但还远远不能满足人们对美的追求和向往,还不能直接适用于各种生产工艺的制作要求,必须经过提炼、加工,重新组合成装饰形态。

花有草本、木本、藤本之分,有向上和下垂生长之分,有水生、陆生之分。在进行变化时,要尽可能地加以区分。不管画什么花,正面的主要是由花瓣、花蕊组成,侧面的主要表现花蕊和花托,半侧面的主要表现花瓣、花蕊和花托,在大的外形特征的基础上,还要注意局部特征。对于同一外形花卉,可用不同纹理的变化达到装饰目的。

花卉图案的变化,要抓住其形象特征,大胆夸张,突出局部特点,否则就会区别不清花的品种,造成纹样上的雷同。在色彩上,务必根据需要变换色调。由于受工艺的制约,不可能像自然色彩那样丰富,因为它毕竟不是自然形态的彩色照片。所以,同一花卉在不同的画面上可采用不同的色彩来处理,不同的花卉在同一画面上也可以用同样的色彩。不论用什么样的变化形式与表现技法,主次的安排,色彩的搭配,层次的变化都要达到和谐统一的效果。

5、几何图案

几何图案也叫几何形图案或几何学图案,是以几何形态为视觉元素造型,按照一定的原则组织成具有美感的、视觉效果强烈的、简洁严谨的、含蓄的观念形式。几何图案主要运用点、线、面组成具有审美价值的图形。

几何图案一般属于抽象图形,也有将几何形与自然形相结合的,形成一种半抽象的图形。几何图案广泛应用于建筑、纺织品、招贴及包装设计等方面。

在自然界中,我们可以发现许多几何图形的例子,如蜂窝、宝石、盐结晶等,都具有严密的几何纹组织。早在新石器时代,几何纹样便在彩陶上大量使用。凝重朴拙的造型,严谨适宜的结构,单纯厚重的色彩,所反映出的是当时匠师们巧夺天工的创造力和表现力。

6、卡通图案

“卡通”是动画电影(英语 cartoon)的音译。卡通图案则是动画电影中拟人化、漫画化的动物及人物形象。夸张、变形是卡通图案的精髓。通过夸张、变形,能使人物(或动物)的特征更加鲜明,更加典型,且富有情感。

7、剪纸图案

剪纸是用剪刀将纸剪成各种纹样的一种造型艺术。剪纸起源较早。剪纸要求形象概括简练,运线流畅明快。由于各地区、各民族风俗习惯的不同,各地的剪纸都表现出不同的风格。一般北方剪纸简洁、纯朴、豪放,南方剪纸精巧、秀丽、细密。

民间剪纸,主要作者是农民、牧民、渔民和一部分手工艺人。鲁迅先生称他们的作品是“生产者的艺术”。这些作品深刻而真实地反映劳动人民的生活、思想、情感和愿望。他们在观察中发现、比较,从而抓住了事物本质的东西,并给予集中、概括、提高,追求的是完美、丰满的形象。一个小小的圆圈,可以代表动物的眼、头饰的珠、花卉的蕊;一排锯齿纹,可以代表鸟兽的毛、树的叶、衣服的纹饰等。

几何图案 杜以新

卡通图案 李娜

剪纸图案 范祚信

民间剪纸的种类很多,以实用为目的的剪纸可分为喜花、窗花、门笺、墙花、顶棚花、灯花、鞋花、枕花等多种形式。

8、吉祥图案

吉祥图案即寓有吉祥之意的各种图案。在实际生活中,人们习惯将常见的植物、动物等,用图案的形式装饰在器物上。有时用一句人们爱听的谐音话表达,或用图画表现出来,就是一幅富有吉祥寓意的作品。在图案中人们看到的是形象,但心理感受到的却是形象以外的语言。也就是说除了形象美、形式美之外,还有一种寓意美、比喻美和语言美。

吉祥图案的起始可上溯到商周,至宋代逐渐成熟,明清为盛期,达到了“图必有意,意必吉祥”的地步。

吉祥图案从主题上可分为下述类型:一是表现幸福者,如五福、福在眼前等;二是表现美好者,如凤穿牡丹、鸳鸯戏莲等;三是表现喜庆者,如喜相逢、双喜、喜上眉梢等;四是表现丰足者,如年年有余、天下乐等;五是表现平安者,如马上平安、一帆风顺等;六是表现长寿者,如延年益寿、猫蝶、百寿图等;七是表现多子者,如榴开百子、百子图等;八是表现学而优者,如连中三元、鲤鱼跳龙门等;九是表现升官者,如连升三级、平升三级等;十是表现发财者,如摇钱树、金锭、发财还家等。

9、标志图案

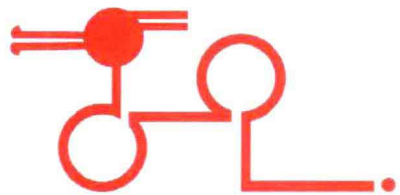
标志是一种象征艺术,代表着某一种特定的事物,其内容可概括为商业性标志和非商业性标志两大类。现代的标志图案,符号化的倾向很明显,被公认为是沟通人际关系的桥梁。它从不同的角度反映了一个国家的经济、科学技术和文化水平。标志图案强调简洁、严谨、含蓄,以便于人们识别、辨认和记忆。

吉祥图案 马焕焕

标志图案 郑军

标志图案 郑军

标志图案 郑军

四、图案的素材

图案的素材一般分为直接素材和间接素材两大类。

1、直接素材

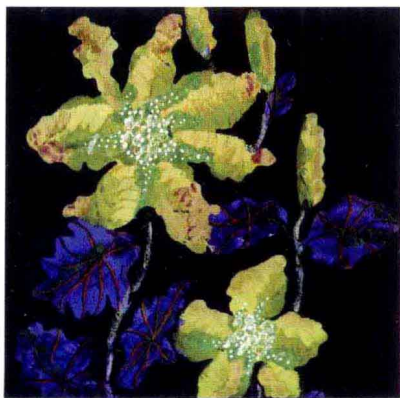
直接素材是以写生为手段，直接从大自然中获取的素材，如飞禽走兽、植物花卉、高山流水、日月星云、春夏秋冬等。

2、间接素材

间接素材是以临摹、借鉴为手段获得的素材。如：中国民间传统中的年画、剪纸、刺绣等，西方装饰风格的马蒂斯的女人体变形和毕加索的牛变形等。

以写生手段直接从大自然中获取的直接素材，是图案变化的“源”；以临摹、借鉴中外优秀的作品所得到的间接素材，是图案变化的“流”，它只能起到启发、诱导、点化和提示的作用。要学习和设计图案，就要善于开源，兼收并蓄，把基本功练扎实。

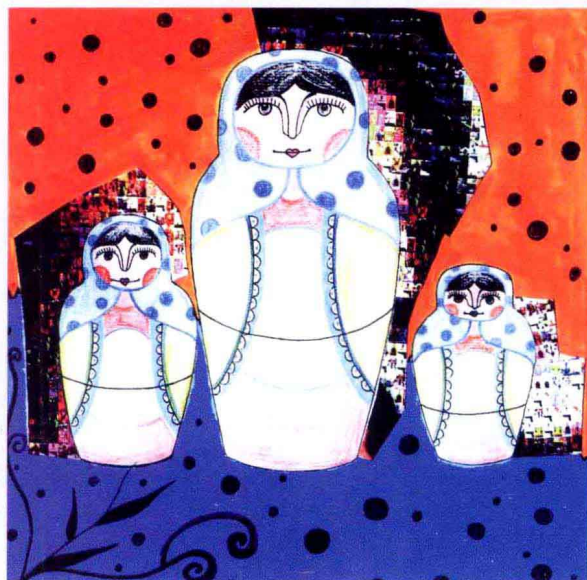
同样的素材，由不同的人运用，所创作出的图案却千姿百态，风格各异，这就是取材的角度问题。例如同样表现云，一旦人们根据被装饰物主体的需要而确定了取材角度，同时也就确定了表现云的艺术手法。在前人画笔下，就曾绘制出各种颜色、各种结构形态的云。如：色彩上有白云、乌云、霞云等，形态上有朵云、流云、行云、卧云、巧云、云海、层叠云、如意云等。因此，无论获取的是直接素材还是间接素材，都应服从被装饰主体的需要。

直接素材图案 李蓬荣

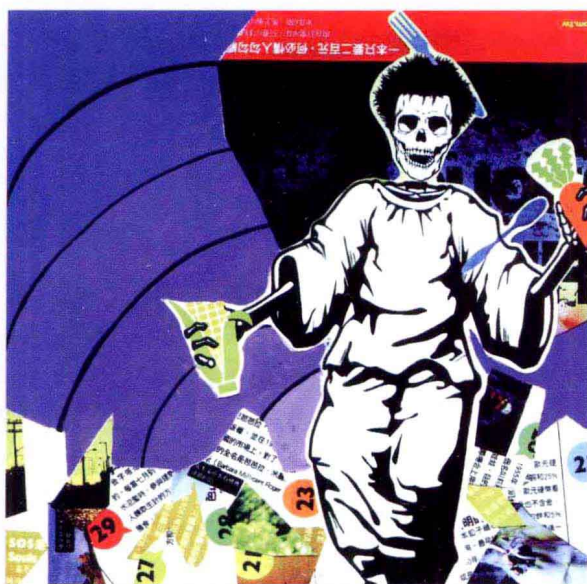
间接素材图案 付庆花

间接素材图案 赵云霞

间接素材图案 高颖

间接素材图案 赵云霞

间接素材图案 邵音

第二章 图案设计的借鉴