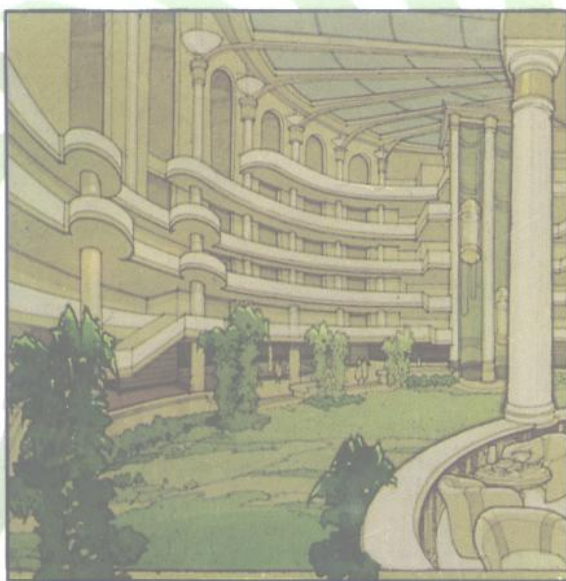

●速写 ●色彩
●素描 ●设计

绘画 & 设计基础

设计

®

海

海豚出版社

J06/181
981/901

494806

494806

设计

李百钧

等著

海豚出版社

(京)新登字 192 号

706
LBC
5
5

绘画与设计基础
设计

出版	©海豚出版社出版
地址	中国北京百万庄路 24 号
	邮政编码 100037
印刷	人民卫生印刷厂印刷
发行	各地新华书店经销
版次	1996 年 9 月第 1 版
	1996 年 9 月第 1 次印刷
	16 开 4.5 印张
印数	1—10,000

ISBN 7-80051-880-9/H · 628

定价:13.60 元

DAI-6/52

编著者：

基础图案	李百钧
染织设计	蒲慧华
陶瓷艺术	远宏
装饰绘画	李百钧
室内设计	邓庆尧、邓庆坦
工业设计	沈祝华
服装设计	单大为
包装装璜	张建辛
版式设计	孙迎峰

目 录

●基础图案

图案的概念	2
图案的基本法则	2
写生变化的基本方法	6
图案的构成形式	8
图案的色彩	9

●染织设计

染织基本知识	12
染织设计专业	13
试题举例及分析	14

●陶瓷设计

日用陶瓷设计	17
日用陶瓷的装饰	18
陈设陶瓷、陶器	18
试题举例及分析	19

●装饰绘画

装饰画的构图	21
装饰画的造型规律	23
试题举例及分析	25

●室内设计

室内设计基本知识	35
室内设计方法	36
室内设计程序	38
表现技法及步骤	39

●工业设计

工业设计专业	43
设计创造性思维	44
设计表达技巧	44
试题举例及分析	46

●服装设计

人体结构与服装设计	49
服装造型因素	50
服装设计美的形式原理	51
时装画技法	52

●包装装潢

设计创意.....	55
设计的色彩.....	56
设计的艺术表现.....	57
广告的分类形式.....	57
广告设计原则.....	58
广告设计的构思与表现方法.....	58
标志设计.....	60
POP 广告设计	61

●版式设计

版式设计.....	63
-----------	----

基础图案

基础图案

图案的概念

中国图案已有五、六千年的历史了。但“图案”一词却由日本引进,原意为“用意匠的图像所表现出来的设计方案”。具有装饰性和实用性双重价值。因此,“图案”也称以装饰与实用相结合的设计方案。图案是实用美术、装饰美术、建筑美术、工业美术等各方面中运用的一种艺术形式,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。它与人们衣食住行有密切联系,应用范围非常广泛。

总体上讲,图案的基本法则就是变化与统一的协调,是对立统一辩证关系在图案创作中的应用。这些基本法则概括为:

1. 变化与统一:“矛盾的对立统一”是事物发展的普遍规律。反映到图案创作上即为“变化与统一”的形式法则。“统一”即装饰形象关系的一致性 or 同类性,它们互相关联密切结合,是有秩序、有条理的装饰基本原理。但单纯的统一缺乏变化,常常显得呆板、枯燥,缺乏生气。只有通过变化、对比,才能产生生动活泼、富于生气的效果。当然,变化不当则会造成画面零乱无秩序。所以,我们要求在变化中求统一,在统一要求下进行变化。

图案的变化包括:内容的主次;构图的虚实、聚散;形的大小、方圆;点线面的结合;色彩的搭配等。(见图1)

图案的基本法则

基础图案

图1
变化与统一

2. 对称与均衡:是动力、重心两者矛盾统一所产生的形态。以中轴线为中心,左右、上下或四周(三面、四面、多面)配置同形、同色、同量装饰形象的是对称。完全相同叫“绝对对称”,局部有变化的叫“部分对称”,这种结构的平衡原理近似“天平”。对称形式规律性强,结构严谨、稳重、安定。均衡则是上下、左右或四周配置不等形的装饰形象,但保持平衡的结构形式。这种结构的平衡原理近似中国的“秤”,没有一定的组织规则,只要掌握好重心即可。它生动活泼,富于变化。(见图 2、3)

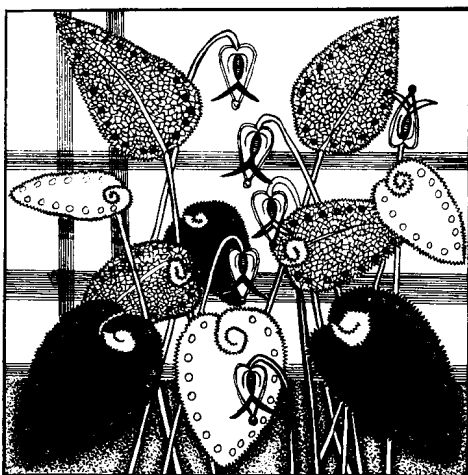

图 2 均衡

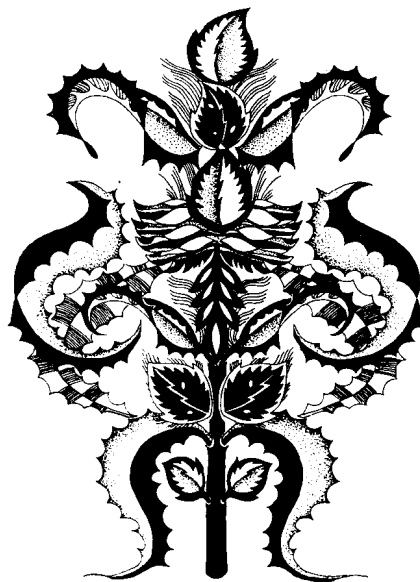

图 3 对称

3. 条理与反复:条理是对自然的形象进行一番规正化,去掉“杂乱无章”的东西,进行“有条不紊”地概括、归纳、提炼,使之条理化。反复是经过条理化的装饰形象重复出现,使之整齐有节奏感。就似音乐中的主旋律一样反复出现,加强印象及艺术感染力。条理与反复,一是内容的重复,二是气势的伸延,条理与反复的形式法则使规整化的装饰形象有条不紊地重复出现,形成了图案的连续构图。例如:一个单独纹样进行上下、左右连续排列,形成二方连续;向四周重复连续排列,形成四方连续的图案样式。(见图 4、5)

图 4
二方连续

4. 对比与调合:对比是发展矛盾,调合则是统一矛盾。对比是一种互相的比较,有形式对比与内容对比之分。形式对比的因素包括:线条、体积、色彩、空间、质地、形态等。运用对比手法进行创作,使表现对象的特征更突出,增强艺术的感染力。调合与对比的效果相反,是通过画面的色彩、形体、构图处理和画面的旋律、情节之间的关系,表现出整体性的倾向,也就是强调画面诸因素之间的统一性和相融性。感觉平缓、谐调。

没有调合就没有对比,二者是相对而言。对比中见调合,在变化中求得统一;调合中有对比,在统一中求得变化。(见图6)

5. 节奏与韵律:一切事物都处在运动之中,每一种运动形式都有自己的特点,这种运动形式的规律反映在图案中为节奏与韵律,二者互为因果。节奏是音乐术语,即节拍。图案的节奏实质是视觉上表现听觉的艺术语言。它标明事物在运动中的急缓、强弱、起伏、行止和运动方向转折的部位的作用。在装饰艺术中的条理与反复产生“节奏”感。韵律是诗词上的术语,每个节拍之间运动所表现的姿态,即运动中的轨迹就是韵律。例:图案中的节奏所表现像诗歌一样的抑扬顿挫的优美情调,渐大渐小、渐长渐短、渐增渐减、渐浓渐淡,都是节奏与韵律变化的表现。节奏与韵律产生于大自然万物生长的运动规律之中。(见图7)

图5 四方连续

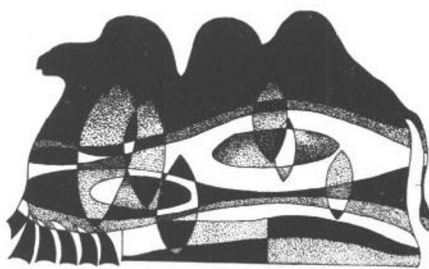

图6 黑白对比与调合

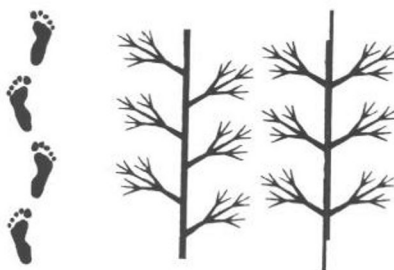

图7 节奏韵律

6. 重复与渐变:同一装饰形象连续延伸而使图案产生一种统一感,形成一种有节奏的连续美。重复的变化有相同方位的重复、不同方位的重复、对比方位的重复及逐渐改变方位的重复。重复着重于形与形之间不同方向、位置、正负的连接而产生的各种变化,重复是渐变的形式之一。渐变是指逐渐的、规律的、循序的无限变动。以渐变形式创作图案,可使图案达到有节奏变动的效果。渐变有如下的几种形式:方向渐变、位置渐变、大小渐变、色彩渐变、形状渐变。采用重复与渐变的方法可使图案达到有节奏、有韵律和变化自然的视觉效果,产生视觉上的速度感。重复与渐变,构成丰富多样的图案形式。(见图 8、9、10、11)

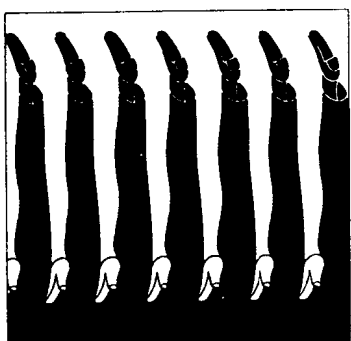

图 8 重复

图 9 渐变

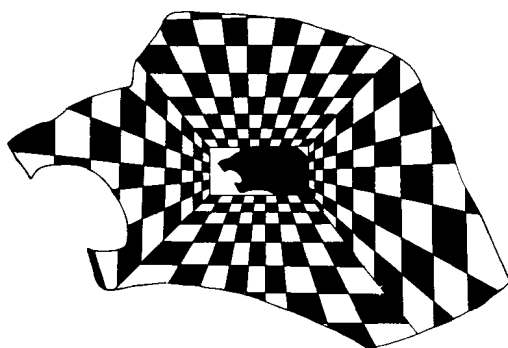

图 10 渐变

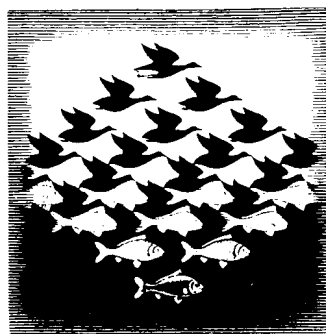

图 11 形象渐变

写生变化,是图案构成所用形象创作的基本手法,是通过
对客观物象的动态、形状观察分析,把握物象的基本特征
和规律,运用形式法则,根据设计意图进行概括、提炼,改进、
夸张的创作途径。

1. 写生形的边缘变化:以客观的态度,将物象的轮廓用
各种不同的线条加以改变,从而表现形的强弱感觉。

2. 写生形的内部变化:用几何形状进行自由地分割和
涂色等方法,充实形的装饰感觉。

3. 写生形的全部变化:以主观的造形意识,对物的形、
色做全部的改变,表现新的图案形象。(见图 12)

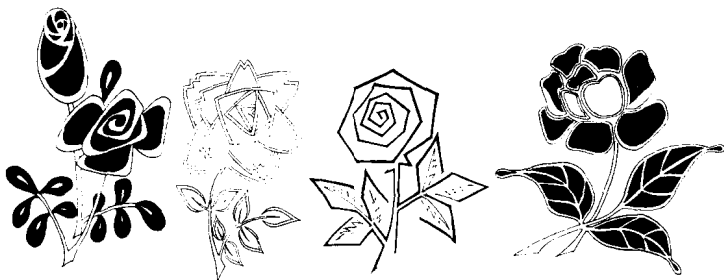

图 12 写生形的变化

变化是把自然物象的形与色通过人为的变形和装饰的
方法。变化的主要手法有:省略法、加添法、夸张法、几何法。

1. 省略法:也称作简化法。对所要变化的自然形象进行
高度的提炼、概括,抓住形象的主要特征,去繁取精。集中表
现它美的特征,使它更完美更感人。(见图 13)

图 13 省略法

2. 加添法:对所要变化的对象,除了省略与夸张外,还
可以将不同形象或资料组合在一起,形成一种更丰富更优美
的装饰形象。例如:传统图案中的花中套花、花中套叶、叶中
有花,用的就是加添法。现代设计中也经常运用这种手法,使
图案富丽而有变化。加添法可归纳为:本身纹样的加添,相异
资料的加添,求全加添。(见图 14)

3. 夸张法:就是在省略的基础上,突出最能体现对象特点的部分,省略其次要的部分,夸张主要的特征,使其形象更鲜明,更具典型性。(见图 15)

4. 几何法:包括两个组成部分:一是几何形造型,二是几何形组织。把自然物象,经过方、圆、角等几何形体的制约,组成新的装饰形象,使之更有装饰趣味。(见图 16)。

图 15 夸张法

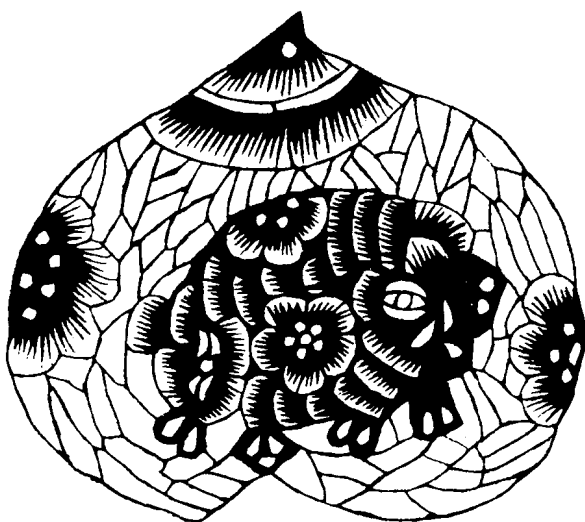

图 14 加添法

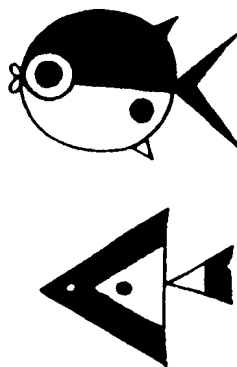

图 16 几何法

图案的构成形式主要分平面图案和立体图案两大类。这里主要讲平面图案。平面图案构成分为单独纹样和连续纹样两种。

1. 单独纹样:单独纹样没有一定的外形轮廓,能单独存在和欣赏,具有完整的装饰形象。它是图案最基本的组织形式和单位。要使空间处理主次虚实相互呼应、浑然一体,多用均衡、对称两种结构形式。(见图 17)

2. 适合纹样:指图案的纹样组合,适合一定的外形轮廓的装饰纹样。例如长方形、方形、多角形、半圆形、椭圆形等。适合纹样不仅要自然的适合,而且在适合中求得变化。例:中国民间图案,常采取方中见圆、圆中寓方的办法,方圆巧妙结合,构图生动而有气魄。(见图 18)

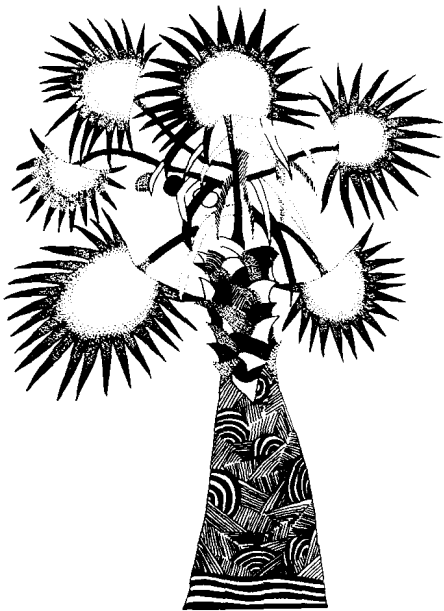

图 17 单独纹样

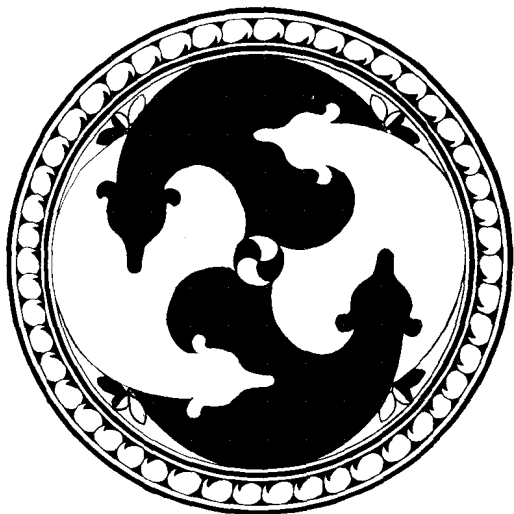

图 18 适合纹样

3. 二方连续:又称带状纹样,它是以一个单独纹样上下或左右反复连续的装饰形象。它的视觉效果的特点是条状,结构组织可循直线方向或曲线方向、波浪方向延伸。二方连续的构图形成一般分为:散点式、直立式、斜线式、波浪式、折线式等。(见图 4)

4. 四方连续:是以一个单独纹样上、下、左、右,四面同时连续排列而成的装饰形象,它适合大面的装饰,如:壁纸、花布、地砖等。四方连续的组织方法可分为:散点式、连缀式、重叠式。(见图 5)

色彩是直接决定图案设计成败的三要素之一。图案色彩不同于写生色彩。写生色彩强调按照眼睛看到的自然色彩客观地施色；而图案用色则强调按色彩规律、装饰和形式美法则来设计颜色。色彩的明度、色相和纯度称为色彩的三要素。

1. 明度：指色彩的明暗程度，白色为最明，黑色为最暗。

色相：指色彩的相貌，红、橙、黄、绿、青、蓝、紫等具有基本感觉的色相。

纯度：指色彩的鲜艳程度，大红色纯度最高，相对土红色纯度就低。

2. 原色：红、黄、蓝为三原色。

间色：三原色的两色相加产生橙、绿、紫三个间色。

红 + 黄 = 橙 黄 + 蓝 = 绿 红 + 蓝 = 紫

补色：即对比色。绿为红的补色，橙为蓝的补色，紫为黄的补色。

复色：三间色两两相加则产生系列灰色——第三次色。

橙 + 绿 = (红 + 黄) + (黄 + 蓝) = 黄灰

绿 + 紫 = (黄 + 蓝) + (蓝 + 红) = 蓝灰

紫 + 橙 = (蓝 + 红) + (红 + 黄) = 红灰

色彩在心理上的反应，表现在视觉、情感、思维方面。如：对比、进退、冷暖、联想、象征等。

3. 色彩的配置：

(1) 同类色的配置：用同种色相而明度不同的色相相互配置。例：红色为基础，深红、大红、粉红互相配置，同一色相加白或加黑产生的明度渐变配置也属此范围。这样配色的效果容易调和，但也显得单调。

(2) 类似色的配置：指在色轮上邻近的色组。90度之内的各色都属于类似色。它们的特点是共同包含某一原色。例：橙、朱红、大红、玫瑰红都包含红色。这种配置既协调又有一定冷暖对比，比同类色显得变化丰富。

(3) 对比色的配置：将三原色与三间色排列一个色环，处于相对位置的各色是对比色。例：红与绿、黄与紫等，两种以上的颜色并置在一起，它们之间所呈现的色相、明度、纯度、冷暖、远近等对比现象称为对比色。

(4) 综合配置：指以上诸法的组合。

4. 色彩的对比：两种以上的颜色放在一起，它们之间呈

现出色相、明度、纯度、冷暖等对比现象称色彩对比。其中明度对比在图案设计中非常重要,图案的层次与纹样及空间关系,主要以色彩明度对比来表现。

5. 色彩的调和:调和的概念,是将带有刺激感的,强烈对比的色彩,经过合理的调整,而成为和谐、统一的色彩关系。它包括同一明度不同色相的调和、相同色相不同明度的调和及不同纯度的调和。

6. 色彩的情感:色彩本身并无感情,色彩给人们的感情印象是由于人们对某些事、物、景的联想而引起的。人们所处环境不同,对色彩的联想也不一样,存在着差异。但是,因为人们在生理、环境、生活方式上有着许多相似之处,所以,在色彩的心理方面也存在着共同的情感。主要表现在以下几点:

(1)兴奋感与稳定感:暖色调,明度高、纯度强的色彩有兴奋感;冷色调,明度低、纯度低的有稳定感。

(2)冷暖感:红、橙、黄感觉温暖,蓝、青有冷的感觉。暖的感觉会联想到火、太阳,冷的感觉会联想到冬天、海洋。

(3)轻重感:亮色轻,暗色重。在相同明度下,艳色轻,浊色重。

(4)华丽与朴实感:鲜艳明快的暖色有华丽感;混浊而深暗的冷色调,有朴实感。白色、桔色华丽,黑色、蓝色相对朴实。

(5)软硬感:彩色加白色柔软,彩色加黑色坚硬。

(6)远近感:扩张与收缩感不等。

大自然的色彩变化万千,我们应从中探索色彩应用的规律,扩大图案色彩的设计领域。

基础图案命题,一般以花卉和动物为内容,运用形式法则进行变形、变色,组成单独纹样、适合纹样、二方连续或四方连续图案。它着重测试考生的装饰基础,具体步骤是:根据试题要求构思小草图、点出小色稿,然后在考卷上画出正稿,着色。一般用水粉颜料。

▲在此特别感谢梁敬泗先生和刘志强、薛慧志老师,以及插图作者赵斌、张春雷、远秋桦、崔彬、杨玫玫、赵剑锋等对基础图案部分图例的提供。