

P A T T E R N S 图案基础训练

清华大学美术学院基础图案教学

聂跃华 编著

P A T T E R N S 图案基础训练 BASIC TRAINING

清华大学美术学院基础图案教学

TUTORIAL OF BASIC PATTERNS FROM
ACADEMY OF ART & DESIGN OF TSINGHUA UNIVERSITY

聂跃华 编著

 中国纺织出版社

图书在版编目(CIP)数据

图案基础训练:清华大学美术学院基础图案教学/聂跃华编著.

—北京:中国纺织出版社,2009.5

ISBN 978-7-5064-3878-0

I. 图… II. 聂… III. 图案学—高等学校—教材 IV. J51

中国版本图书馆CIP数据核字(2009)第021473号

策划编辑:由炳达 谢婕妤 责任校对:俞坚沁
版式设计:由炳达 责任印制:陈 涛

中国纺织出版社出版发行

地址:北京东直门南大街6号 邮政编码:100027

邮购电话:010—64168110 传真:010—64168231

<http://www.c-textilep.com>

E-mail: faxing@c-textilep.com

北京利丰雅高长城印刷有限公司制版印刷 各地新华书店经销

2009年5月第1版第1次印刷

开本:889×1194 1/16 印张:8

字数:77千字 定价:32.00元

凡购本书,如有缺页、倒页、脱页,由本社图书营销中心调换

一、图案概述	001	1. 写生色彩	013
(一) 图案的特	001	2. 摄影色彩	013
(二) 图案的分类	001	3. 采集色彩	013
二、图案造型	003	4. 记忆色彩	013
(一) 传统与现代	003	5. 临摹色彩	014
(二) 内容与形式	003	6. 理性色彩	014
(三) 自然形态与艺术形态	004	(二) 图案色彩练习	014
(四) 具象与抽象	005	1. 色相练习	014
(五) 形态与联想	007	2. 明度练习	014
三、图案构图	009	3. 纯度练习	014
(一) 对称与均衡	009	(三) 色彩的对比与调和	015
(二) 节奏与韵律	009	六、表现技法	017
(三) 实形与虚形	010	(一) 黑白法	017
四、黑白图案	011	(二) 水粉法	018
(一) 黑白构架	011	(三) 水彩法	018
(二) 黑白图案中的灰调子	011	(四) 彩色铅笔法	019
五、图案色彩	013	(五) 拼贴法	020
(一) 图案色彩的来源	013	(六) 电脑绘制法	020
		七、作品精选	021
		参考文献	123

图案是一种装饰艺术,是艺术与实用相结合的美的形式,它将美的形态、色彩与物的功能创造性地融为一体。图案具有美化人们日常生活的功能。

(一) 图案的特点

传统图案往往装饰在各种器物、织物、建筑的特定部位,我们可以从历代众多的文物上看见这样的装饰,如陶瓷、漆器、织锦、瓦当、藻井等上面的纹样。这些图案的共同特征是适合特定空间,结构严谨,造型简洁,多采用平面化的表现形式。受不同时期经济、文化因素的制约,图案又具有鲜明的时代特点:原始社会时期的彩陶图案鲜明、粗狂、流畅,商周青铜器上的图案凝重、威严,汉代瓦当和画像砖上的图案稚拙、古朴,唐代铜镜上的图案饱满、肥硕,宋代瓷器上的图案清秀、洒脱(图1~图3)。

随着信息时代的到来,人们的思想意识和审美情趣进一步发展,图案的形式与内容也发生了很大的变化。首先,构图更加灵活,除了对称、不完全对称等形式,很多图案采用了均衡构图。第二,由于工艺技术的提高,图案造型更加自由,处理手法更加多样化。既有平面图案又有立体图案,既有装饰图案又有写实图案。简约与繁复、粗狂与细腻、自然与雕琢、高尚与通俗等风格同时存在。第

三,审美标准多元化。古典主义、浪漫主义、现实主义、印象主义、现代主义、后现代主义成为图案设计的新母题。第四,图案的概念更为宽泛。现代图案设计不仅仅是对器物的装饰美化,更是与器物融为一体的设计。如织物图案不再是单件的平面装饰,更多的是根据用途分类进行成套设计的图案;而广告设计中的图案常常采用系列设计的形式,强化产品和企业的品牌宣传效应。

(二) 图案的分类

图案的种类十分丰富。从表现题材上看,可分为人物图案、动物图案、植物图案和景物图案;从形式上看,有对称图案、均衡图案和自由图案(图4~图6);从视觉效果上看,有黑白图案和色彩图案;从形态上看,有有形图案和无形图案;从格式上看,有单独图案、适形图案和连续图案;从历史发展来看,有传统图案和现代图案。

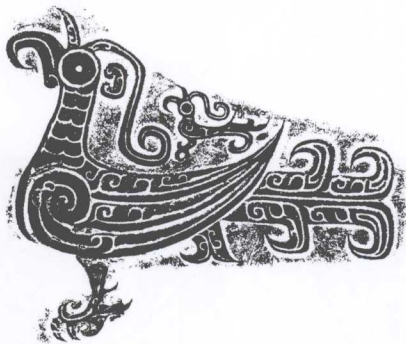

图1 商周青铜器上的鸟纹

图2 汉代瓦当上的白虎图案

图3 汉代画像砖上的朱雀图案

图4 对称图案

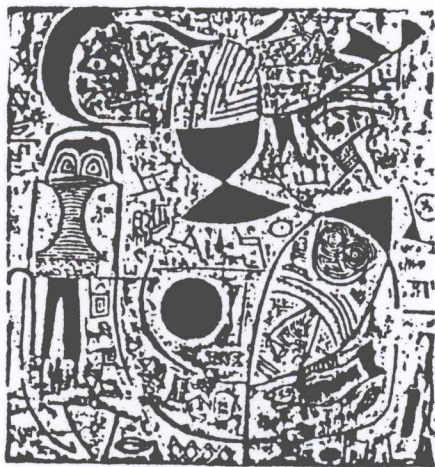

图6 自由图案

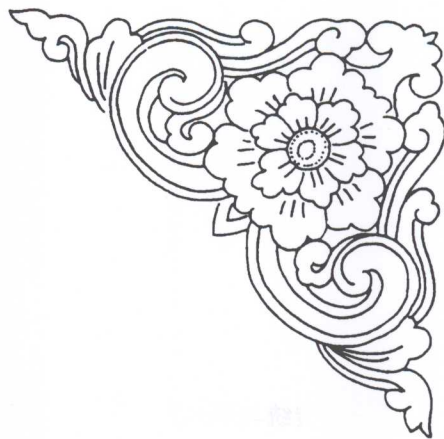

图8 适形图案

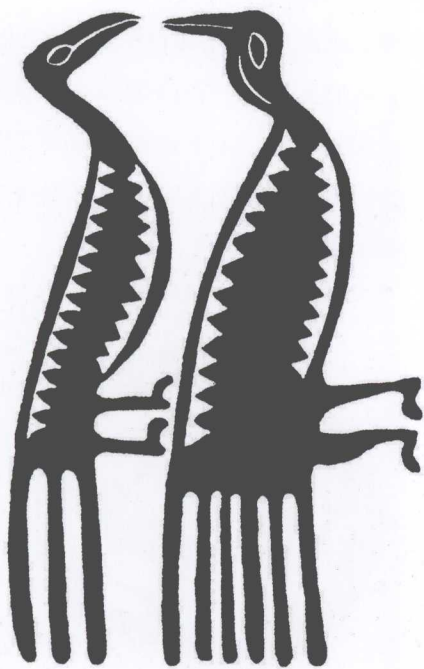

图5 均衡图案

图7 单独图案 涅兹道夫斯基（美国）

图10 四方连续图案

图9 二方连续图案

单独图案是图案训练的初始科目，侧重抓住物象的形态特点进行取舍、概括、夸张，多采用黑白表现形式（图7）。

适形图案是在特定空间中运用各种表现方法，通过位置经营、造型取舍、色彩配置表现出良好的视觉效果（图8）。在日常生活中，小到商标标志，大到大型壁画，很多都是适形图案。

从设计角度说，连续图案是在单独图案的基础上，运用重复、连续的方式使图案延长、扩张。向上下或左右无限延长，为二方连续图案（图9）；向上下左右同时连续形成无限扩张，为四方连续图案，如织锦或印染图案（图10）。连续图案由于重复连续的特征而产生另外一种形态，这种形态与原来的独立形态构

成完整的图案。如果形与形的连接流畅、自然，则图案的整体效果就好。反之则松散、形不成整体。

（一）传统与现代

传统是指世代相传、具有时代特点的社会因素,如风俗、道德、思想、作风、艺术、制度等。传统图案是指历代相传的、具有时代特点的图形设计。学习古今中外图案的优秀传统,将其精妙之处作为借鉴,将其局限之处作为创造的契机,比较历代诸流派风格特点,可以获得对图案的整体认识(图11、图12)。

图11 传统图案

图12 传统图案

时代赋予艺术新的表现内容,图案设计也是如此。如铅笔是现代生活中的小物件,是工业时代的产物,在图13中,它成为图案表现的主题。作者采用俯视的角度进行表现,原本条状的形态有了方、圆、三角、多边等多种变化。概括、写实的描绘手法使铅笔的造型在黑色背景中显得细腻、结实。艺术表现题材的更迭是时代变迁的结果,学习、借鉴传统是

掌握艺术规律、开创新的艺术形式的基础,而寻找恰当的艺术语言表现新的内容,创造明天的传统,是今天的艺术家的历史使命。

（二）内容与形式

内容与形式的关系历来都是视觉艺术创作的核心问题,在今天仍然是艺术创作的首要问题,尤其是对于初试创作的人。初学者学习某一种艺术形式的语

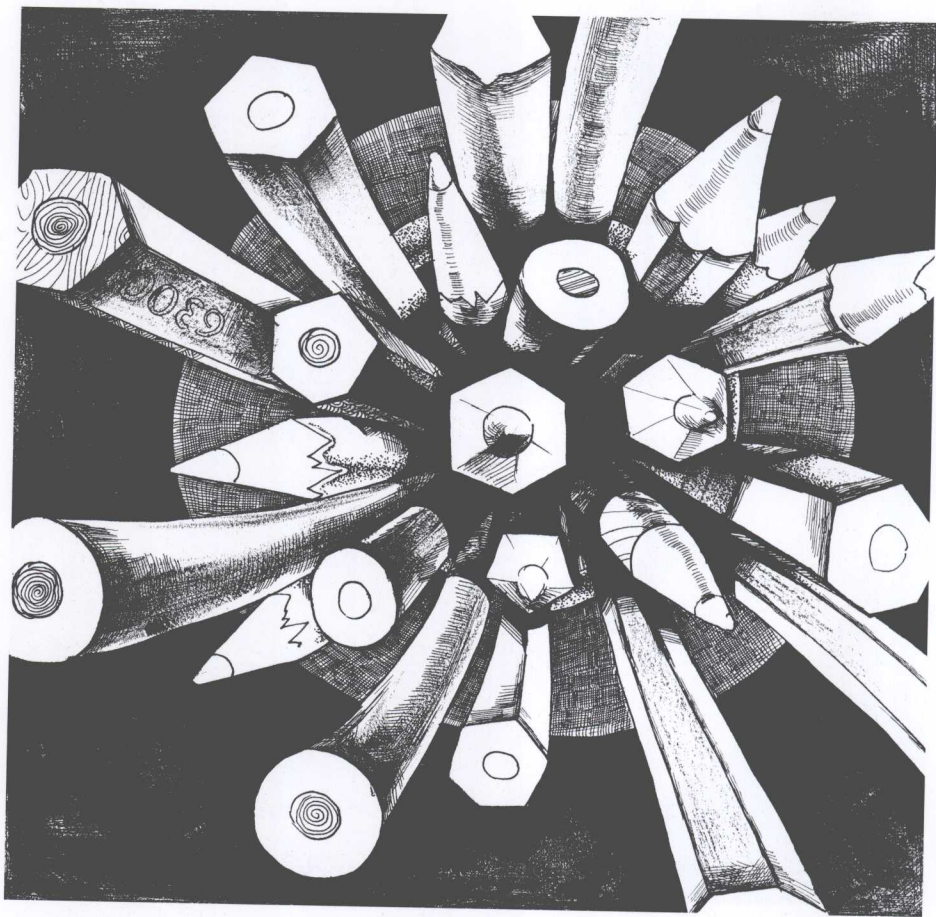

图13 现代图案 李真珍

言并掌握其基本规律是有效的方法,比如,学习中国画要强调基本功,要熟悉它的表现语言,掌握工具、材料的性能。图案也是如此,要学习图案,首先要了解图案的表达方式、形式美的规律、表现语言的特点等,这样才能敏锐地捕捉住生活中适合图案表达的题材。

图案的创作过程是围绕画什么和怎样画展开的,包括选材、写生、重组、制作四个步骤,它们相互关联、相辅相成,通常可以互换进行。比如在组合制作时,素材不足可以再补充写生。写生是获取创作素材的重要途径,而怎样选材则是艺术创作的第一步。

图案的选材有两方面内容:一是选择自然和生活中那些适合静态平面表现

的内容,那些蕴涵了色彩、造型美感的生命和风景是图案表现的最佳题材。二是决定选中题材的表现方法。细腻、微小的题材适合特写,宏观、博大的题材适合归纳;形态丰富而色彩单一的题材适合黑白表现,色彩斑斓而形态纷繁的题材适合色彩写意。对于初学者而言,要善于在素材中发现美的形式,在素材中寻找表现方法,要学会在拓宽表现内容的同时突破表现形式。

如图14以一只轮胎为题材,作者没有描绘飞驰的车辆,却以敏锐的观察、独特的视角细腻地描绘了静静地躺在墙角的轮胎。它也许是一只老轮胎,已完成了它的使命。有序而有变化的纹饰在黑暗中若隐若现,白色的影子反衬了它的重

量感和纹饰的精致。在图15中,一只风筝从地面慢慢起飞,飘向远处,简洁、概括的表现语言向我们展现了这样的景象:风筝、房屋、老树都省略了细节,在黑色背景下显得格外醒目。

(三) 自然形态与艺术形态

从自然形态到艺术形态是一个艺术凝炼的过程。自然与生活中有大量的艺术原始形态。如图16,稠密的树丛中,阳光在叶片中闪烁、跳动,一只小小的昆虫静卧在一片树叶上,享受着温暖的阳光。它有椭圆的外形,头部和背部有非常美丽的花纹,也许是为了防御天敌,它没有艳丽的色彩,只有与环境协调的伪装色。作者发现了它,对它细心描绘并放大了它的形状和花纹,省略了树叶的纹

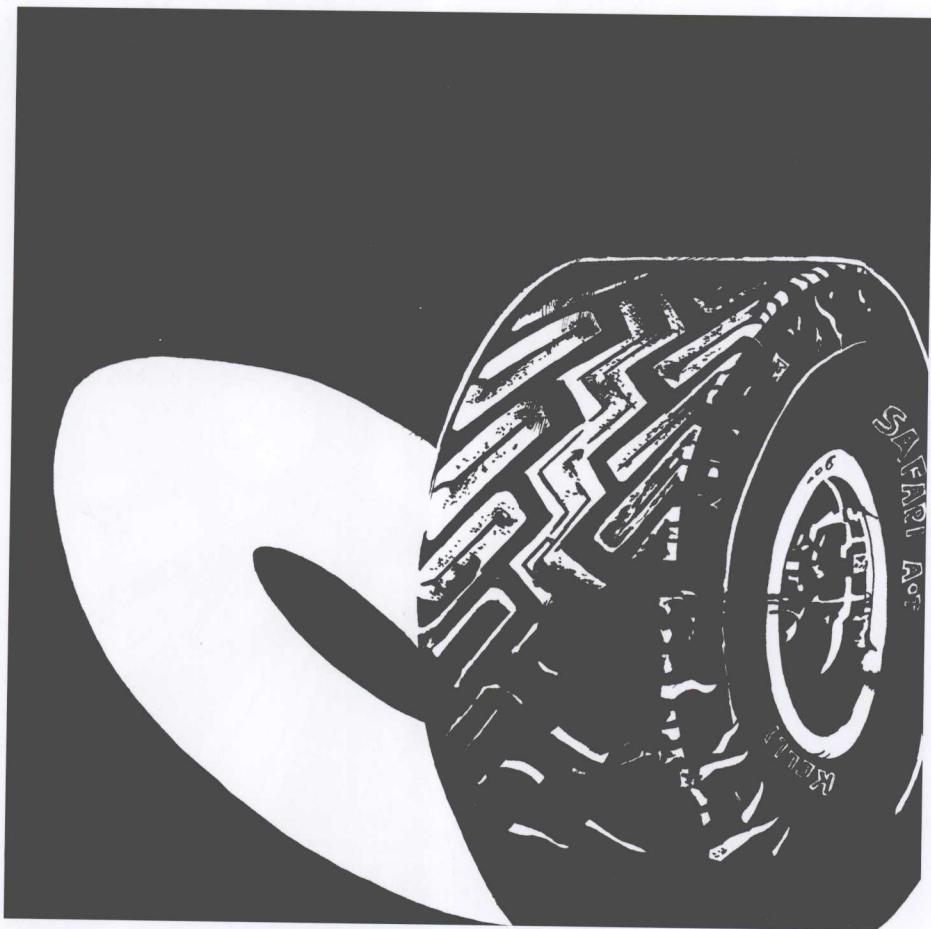

图14 静态平面表现 学生作品

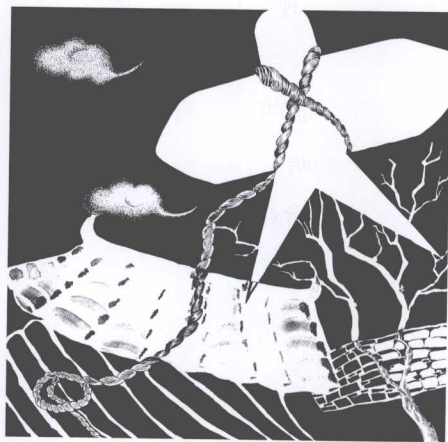

图15 概括与省略 高卓

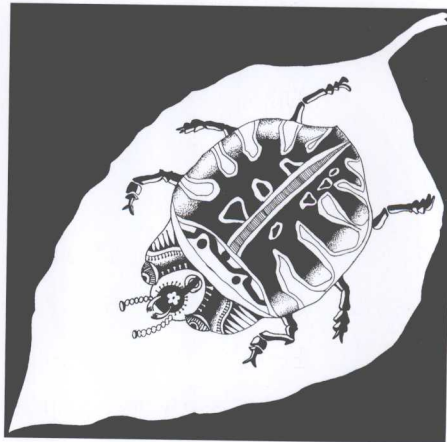

图16 自然形态与艺术形态 徐攀

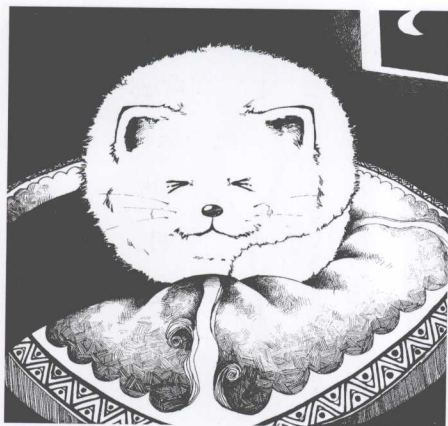

图 17 取舍 叶非梓

理。深黑的树阴中，一片洒满阳光的树叶上，一只黑白相间的昆虫在画纸上呈现出来。

在图案创作中，第一步是发现、确定表现的素材，然后是进行取舍、夸张、组合、添加。取舍是去掉不必要的细节，使图案达到简明扼要的效果。如图 17 用圆形概括地表现一只猫团卧时的整体造型，舍弃了次要细节，只保留了体现猫可爱、温顺特征的眼睛、鼻子等五官，几根遒劲的胡须暗示了它乖顺下的凶猛。

夸张是指对形体、结构、空间、比例、色调等特点加以强调，以达到突出、醒目的效果。如图 18，作者运用比例夸张的方法，将大小表盘重叠在一个画面上。作者用特写的方式，在画面中表现部分表盘，打破了圆的完整性，增强了画面的张力，并与重叠在上面的表盘在比例上形成强大的落差，画面中间详细表现的表盘与周围的空白形成强烈对比。

组合、添加是指具有将不同时间、地点、角度、种类、肌理等特征的美好事物叠加在一起，使之更加完美。

图 19 是一幅课堂作业，图中的建筑、树木、装饰图形分别来自不同的地点。作者从景山公园的最高处俯视写生

图 18 夸张 徐攀

后山脚下的少年宫，又从其他地方移植了树木，并在红墙上加上了龙的图饰，通过这样的组合、添加，一幅完整、饱满的风景图案就产生了。组合、添加是理想化的表现手段，它弥补了自然、生活中的不足和缺憾。

(四) 具象与抽象

具象形态是依照客观物象的本来面貌创造的写实形态，与实际形态相近，反映物象的细节真实和本质特征（图 20、图 21）。

抽象形态来源于具象形态，是指从各种具象形态中提取共同的本质特点所形成的形态，如方形、圆形、三角形以及将它们放大、缩小、连贯所产生的点、线、面。抽象图案是对具体物象的归纳化

或印象表现，可将人物、事物、景象，用方形、圆形、三角形及它们的组合形进行归纳，表现出对具象形态的印象和感觉。与具象图案不同，抽象图案不强调内容的象征性和寓意性，而更注重形式语言，如形与形的相邻、相切、渗透、平衡等。同时，抽象图案在表现内容的不确定性和虚幻性上给读者留下了更大的想象空间（图 22、图 23）。

将抽象的点、线、面通过大小、方圆、曲直、长短、横竖、动静等形态因素和疏密、聚散、藏露、虚实等组织因素进行组合，形成对比与调和，从而获得愉悦的视觉效果，这就是抽象美感。图案寓抽象美于具象表现之中，借具象表现与受众沟通，用抽象形态唤起美的共鸣。如汽

图 19 组合、添加 鲁富戈

图 20 具象形态 埃·基尔 (英国)

图 21 具象形态

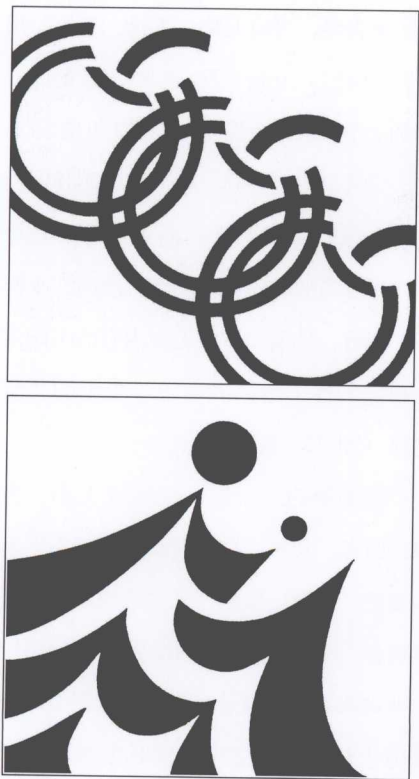

图 22 抽象形态

图 23 抽象图案 海姆斯凯克 (德国)

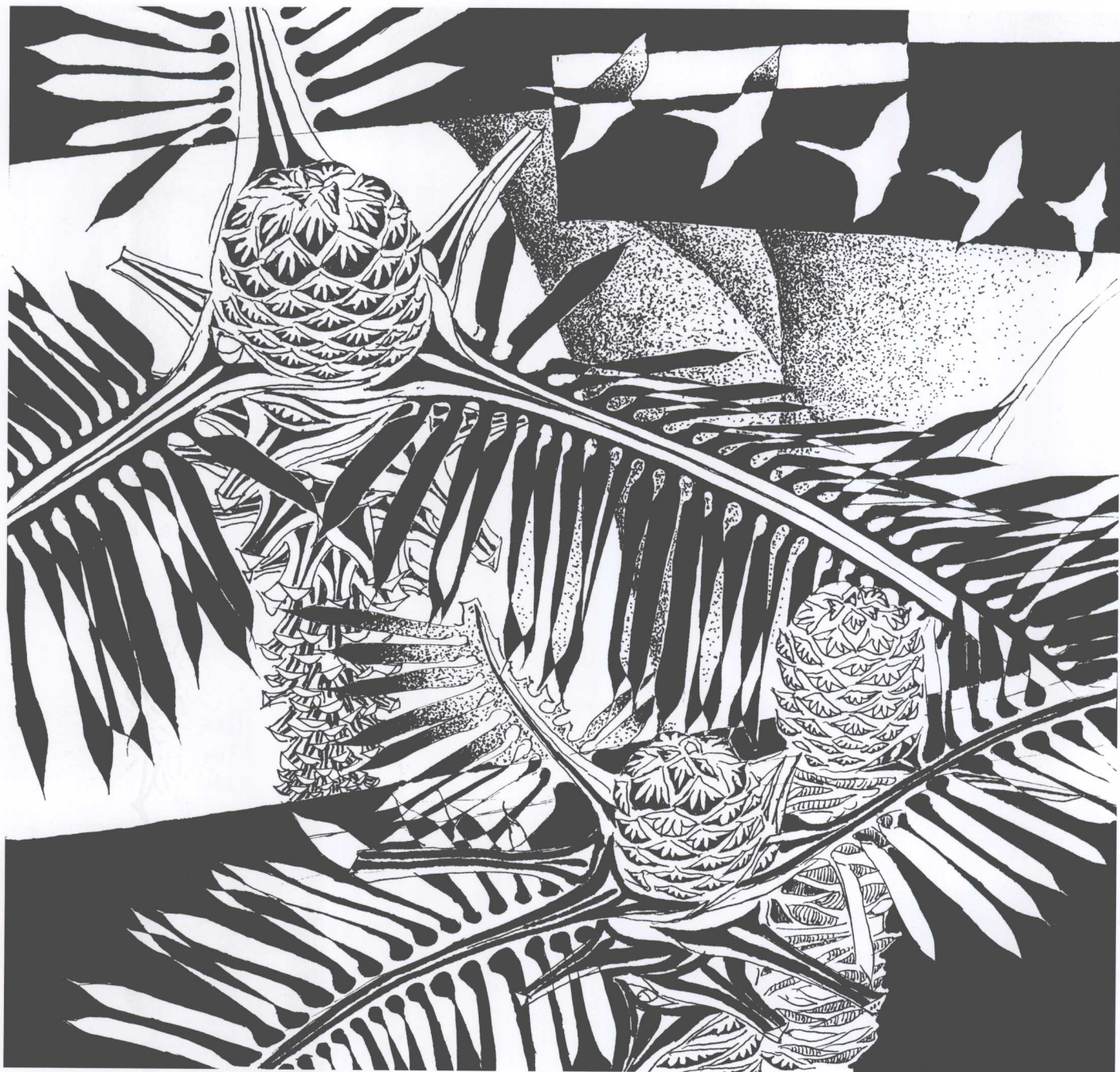

图 24 具象与抽象 王世仁

车，道路，建筑，动物的头、身体、四肢，植物的枝、叶、花、果，都可以看成点、线、面，通过组织，它们可以形成具有美感的画面。

如图 24，棕榈树的形态具有很强的审美意味：秩序中有变化，对比与调和因素同在。树干由于脱落的树枝的痕迹而形成有规律的纹理，富有弹性的枝条从

树干呈三角形伸展，上面长满对称的树叶，作者选择俯视的角度将它们疏密有致地组织在一起，地面与天空的黑色块反衬出白色的树叶。

（五）形态与联想

形态与联想是一个有意思的命题，对形态的想象可以化平庸为神奇。如图 25 的作者看到一支马蹄莲在教室一角的

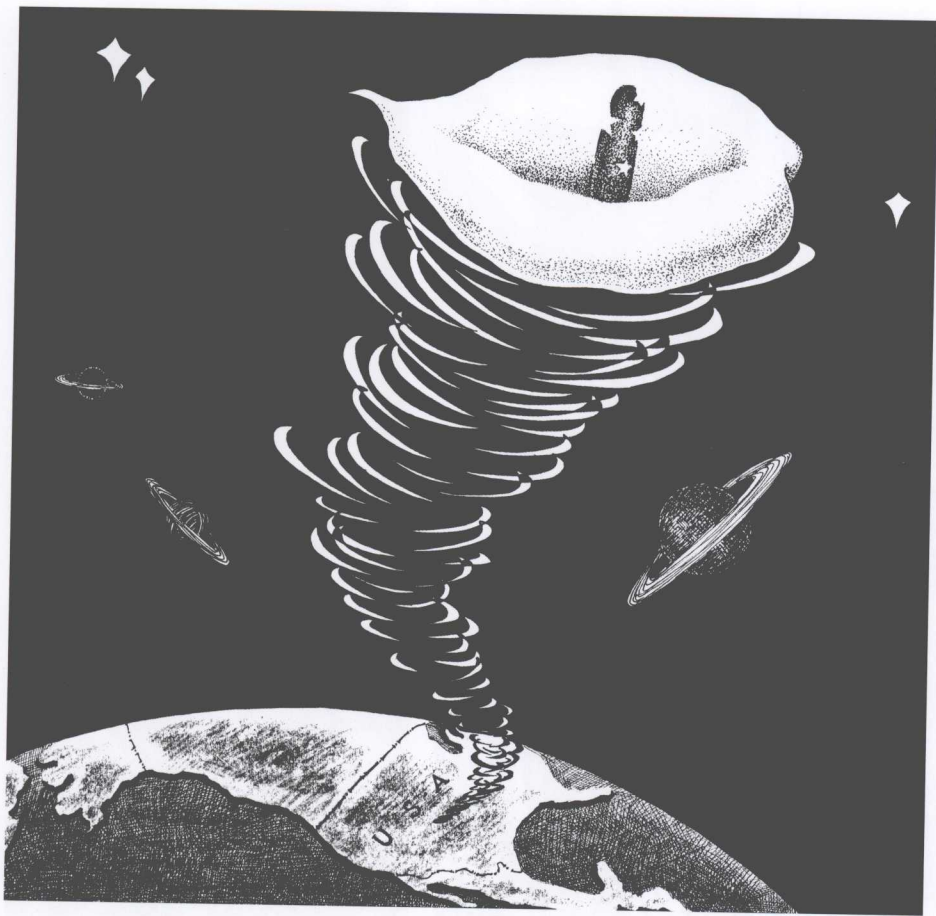

图 25 形态与联想 黄将

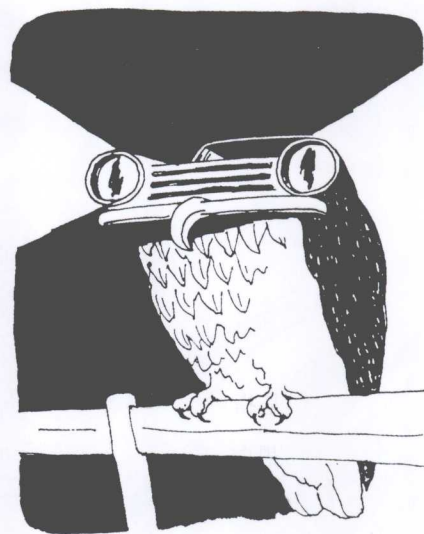

图 27 形态与联想

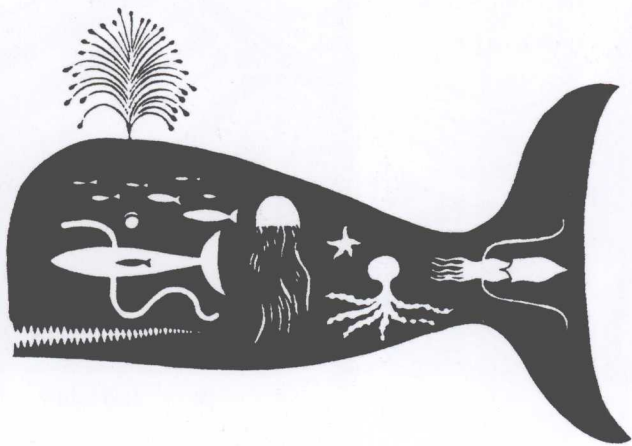

图 26 形态与联想

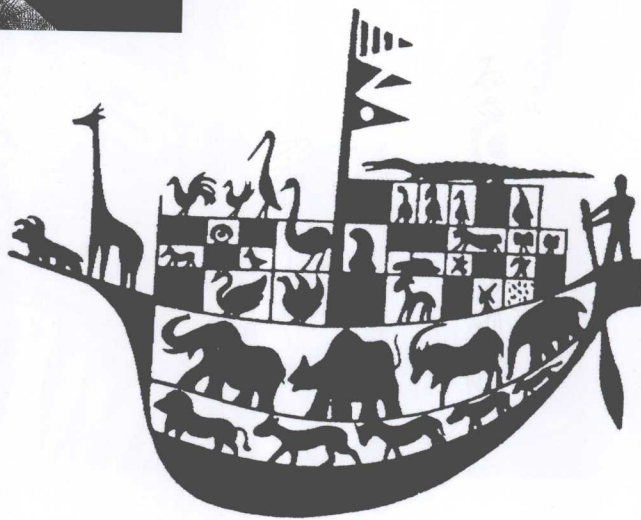

图 28 形态与联想

瓶中静静开放，想象它从瓶中飞向了无边的宇宙，和星星、飞船为伴，它的枝叶化作层层光晕，神秘而浪漫。

联想可以从自然中获得启示，如在夏日的傍晚，凉风习习，白天的暑气渐渐散去，在湖蓝色的天空上，白云开始了一天最精彩的表演，远远地，它化作连绵的

雪山慢慢地向前移动，然后变成汹涌的云海喷薄而来，接着它积聚在一起，聚成咆哮的雄师向前扑来，然后再渐渐退去，天空由淡淡的湖蓝色变成深深的普蓝色。形态与联想在图案中既是一种创意思维方式，又是一种表现方式（图26～图28）。

图案构图是指对画面中具有抽象美感的点线面、黑白灰等基本要素进行组织安排。一幅作品无论简约还是繁杂,都隐含着一种单纯组织结构,作者依据结构线划分空间,安排主次,刻画形象。不同的图案有不同的结构特点。

(一) 对称与均衡

对称图案一般以轴心线、十字线、对角线、向心线、旋转线等分割空间,具有

严谨、有序的特点(图29)。

均衡图案则相对自由一些,一般以O形线、S形线、Z形线、直线等分割空间,组织画面(图30)。

初学者对构图有了基本的了解之后,就可以透过纷繁杂乱的表象抓住物象的生长趋势、结构特点等基本规律,从点、线、面入手对物象进行概括,运用结构线组织画面各要素,用黑、白、灰归纳

画面,确定画面中的动势、宾主、疏密、远近、虚实等关系,做到主体突出、疏密得当、层次分明。

(二) 节奏与韵律

图案中的节奏与韵律是指图案中各元素的对比与呼应所产生的和谐美。

和谐美是图案的灵魂。如图31以圆为基本形,主体是三组螺钉螺母。螺钉为正圆形,螺母内为负圆形,正负形成对

图29 对称 涅兹道夫斯基(美国)

图30 均衡 涅兹道夫斯基(美国)

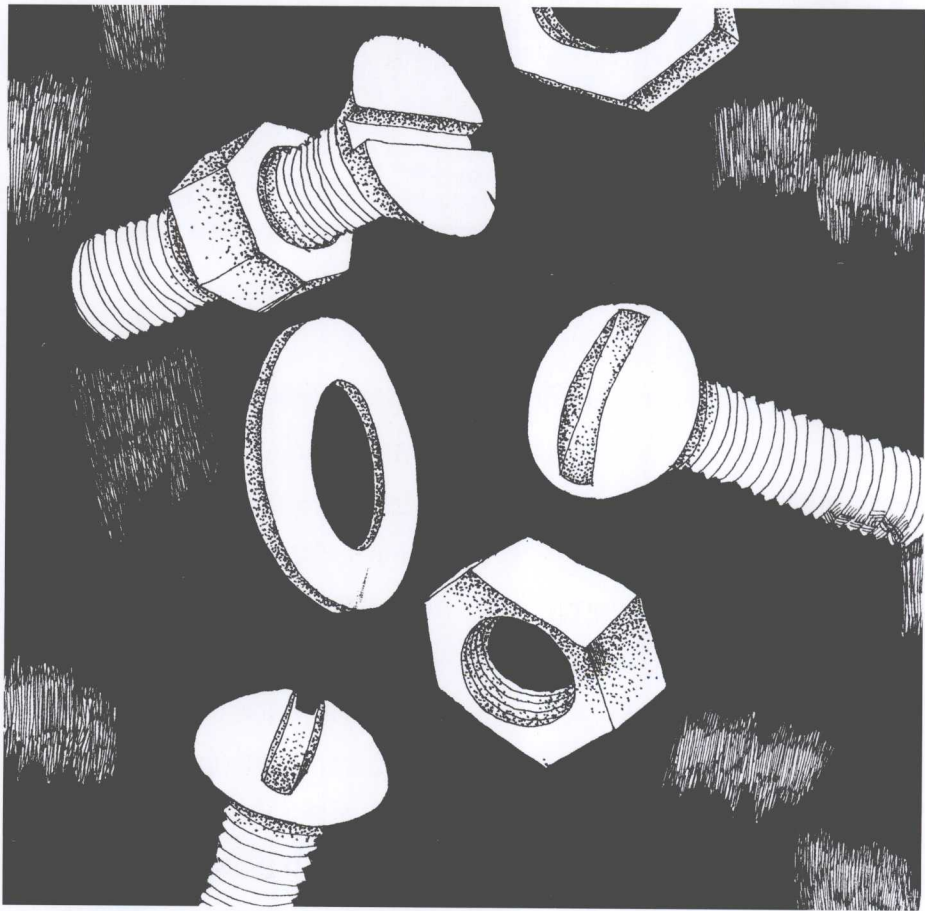

图31 节奏与韵律 张义文

图 32 节奏与韵律 埃舍尔（荷兰）

图 33 节奏与韵律

比。呼应表现为圆的元素在图案中有变化地重现，螺钉上的长方形凹槽和螺母外的多边形的对比关系统一在大面积的黑色中。

节奏与韵律在传统图案中往往表现为重复，形一次次再现，如在原始时期的彩陶上，水纹、绳纹、火纹以点、线、面组成两个基本形交替重复出现，就像音乐的小节重复一样（图 32、图 33）。

（三）实形与虚形

实形与虚形在传统图案中称为阳纹

与阴纹，器物图形中的凸形即实形，其余的凹形即虚形。凸形与凹形讲究契合，两者之间相互契合的线条称为共用线。分割平面技巧是实形与虚形构图的核心内容。实形与虚形还可以称为正形与负形。色彩较重的图形一般被认为是正形，比如黑白图案中的黑色图形往往被认为是实形、正形。由于图案多采用平面处理，实形与虚形有着同等重要的作用，两者可以相互转换，增加画面视觉的趣味性和神秘感（图 34 ~ 图 36）。

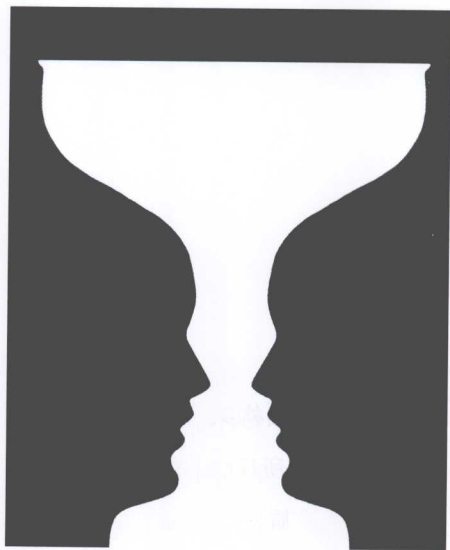

图 34 实形与虚形（鲁宾之杯）

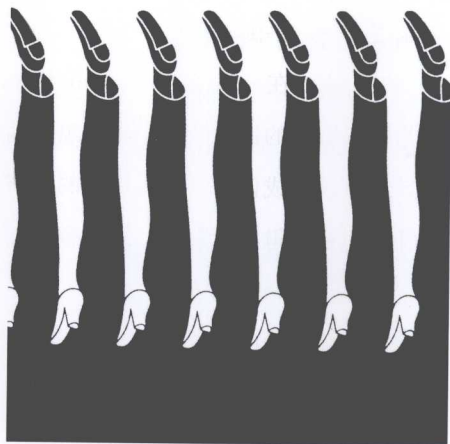

图 35 实形与虚形 福田繁雄（日本）

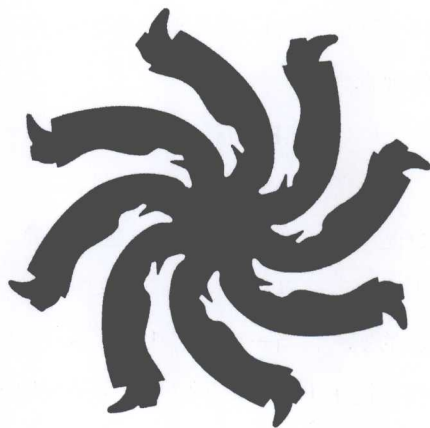

图 36 实形与虚形 福田繁雄（日本）

（一）黑白构架

黑白图案所反映的往往是事物本质的面貌,具有质朴、深邃的特点。黑白图案简练、朴素、大方,是永恒的流行。黑白图案是图案设计的入门课程,由于其色彩单纯、注重造型特征,因此便于初学者掌握构图的平衡。

黑白构架在一幅图案作品中的作用相当于建筑中的钢筋结构,没有黑白构架就不可能完成作品。一幅作品的细节往往被忽视,但其构架往往给人留下深刻的印象。

一幅好的黑白图案一定会有一个好的黑白构架,它的产生与作品的内容及选择题材的角度有关。图37采用非对称俯视角度表现一副防水眼镜,白色线形带子呈不完全包围结构,将画面划分成大小不一、形状相异的黑白色块,画面以黑色为基调,黑白对比强烈的色调活泼、流畅、醒目,眼镜中的英文成为画面的视觉焦点。

（二）黑白图案中的灰调子

从科学的角度解释,无比丰富的灰色是光在空间中变化所产生的视觉效果。我们可以从以下两种现象中观察灰色的变化:当一束阳光从窗外射进室内照在椅子上时,椅子拉长的影子在地板上由近到远渐渐消退,影子由强到弱的

色调变化是光与色相互作用的结果。又如,当一道天光照射在室内白墙上时,在光线最强烈的地方,白墙又亮又白,然后随着光线的减弱,白墙逐渐变暗、变灰,白色墙面在光的作用下形成了灰色的渐变。灰色在黑白图案中是非常有效的表现元素。灰色的丰富变化形成了画面上灰调子,灰调子在黑白两色之间起着过渡作用,灰调子运用的好坏对画面效

果是否和谐至关重要。

单纯的灰调子可以用铅笔、水粉、水彩、墨汁等材料画出,但大小不一、形状不同的众多的黑色的点、线也可以产生灰调子的肌理(图38~图43)。点有规则的点与不规则的点、有形的点与无形的点、大点与小点之分。线分规则的线和不规则的线两大类。规则的线有直线和曲线之分,直线又有垂直线、水平线、斜

图37 黑白构架 邹志丹

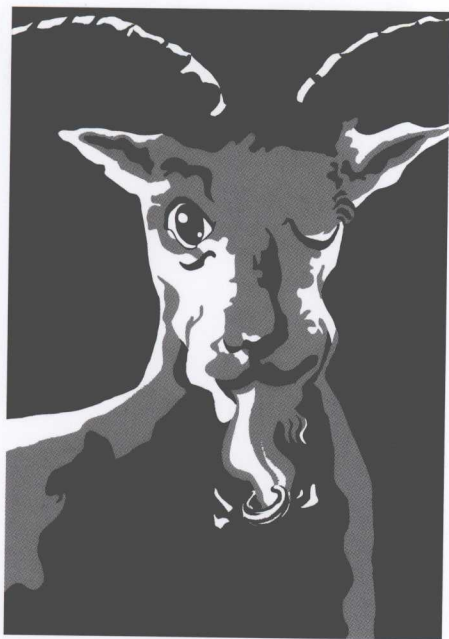

图 38 用灰颜色直接表现灰调子 王冲宇

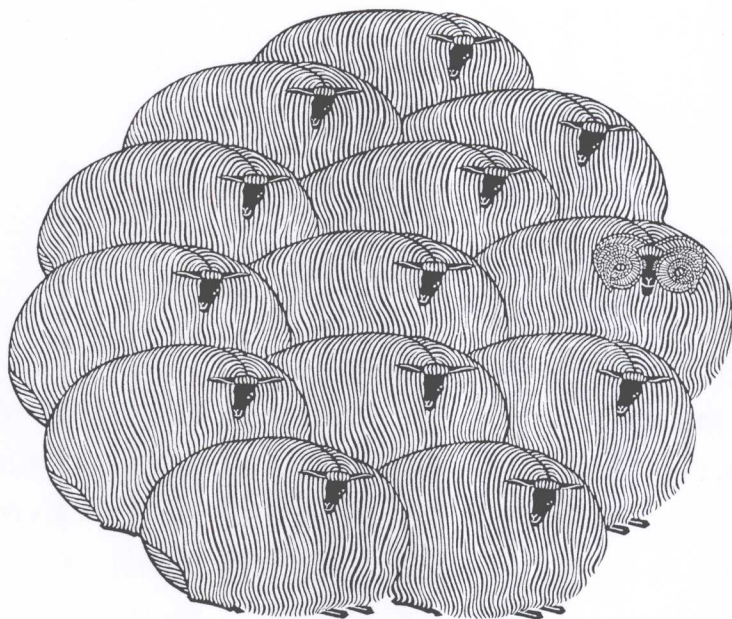

图 39 用规则的线表现灰调子 涅兹道夫斯基(美国)

图 40 用不规则的点表现灰调子

图 41 用不规则的线表现灰调子

图 42 用不规则的线表现灰调子

线、平行线、交叉线、断线等的区别，曲线有弧线、流线、波线。规则的线可以用于表现各种纹理如编织纹、凹凸纹等；不规则的短线、长线、粗线、细线、弧线可以组织成密集的线条或稀疏的线条，用于表现自然纹理，如木纹、水纹、树纹、布纹、木刻纹等。

运用点、线时应注意疏密变化，点、线密处会形成“黑”，点、线疏处会形成“灰”，没有点、线处会形成“白”。

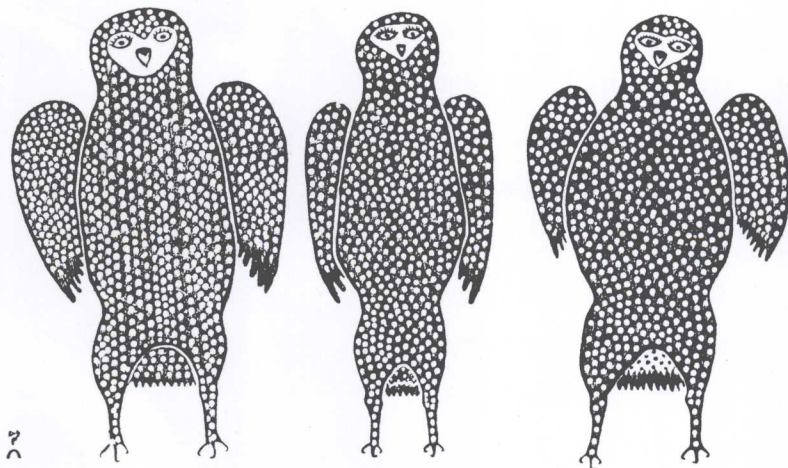

图 43 用规则的点表现灰调子

（一）图案色彩的来源

图案中的色彩一般都采用的是主观色彩，主要来源于写生色彩、摄影色彩、记忆色彩、采集色彩、临摹色彩和理性色彩。

1. 写生色彩

写生色彩是图案中最常用、最普遍的色彩来源，与自然主义绘画中的写生不同，这种写生有很强的主观倾向，采用归纳的方式，减弱光源和环境色的影

响，重视物象的固有色，重视物与物、物与环境之间的色块组合关系，一般称为色彩归纳写生（图44）。

2. 摄影色彩

摄影色彩是采用照相机获得的色彩。照相机能方便、快捷地记录物象色彩，为创作提供素材。如海底生物、宇宙星云、微观世界的色彩是无法通过写生的方式获得的，但我们可以从照片中提取相应的色彩关系（图45）。

3. 采集色彩

秋天的树叶呈现出黄、红、褐、绿等多种丰富的色彩，我们可以将这种美的色彩关系提炼出来用在图案设计中，这便是采集色彩（图46）。

4. 记忆色彩

记忆色彩是指在没有写生条件的时候，凭记忆记录的色彩。比如在旅途中，你看到某处风景的色彩非常美，但你没带写生工具和照相机，你可以记住其主

图44 写生色彩 卡沃斯基（美国）

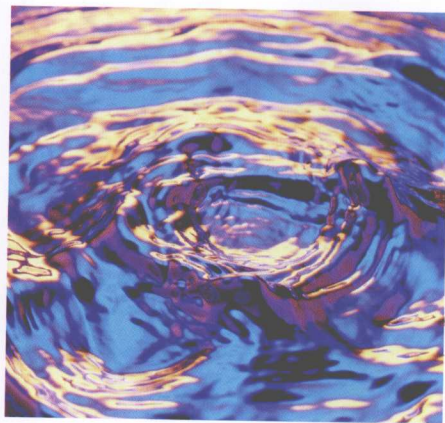

图45 摄影色彩

图46 采集色彩