

Pattern

P A T T E R N

陈 君 徐育中 编著

湖北美术出版社

PATTERN

PATTERN

PATTERN

PATTERN

PATTERN

PATTERN

PATTERN

PATTERN

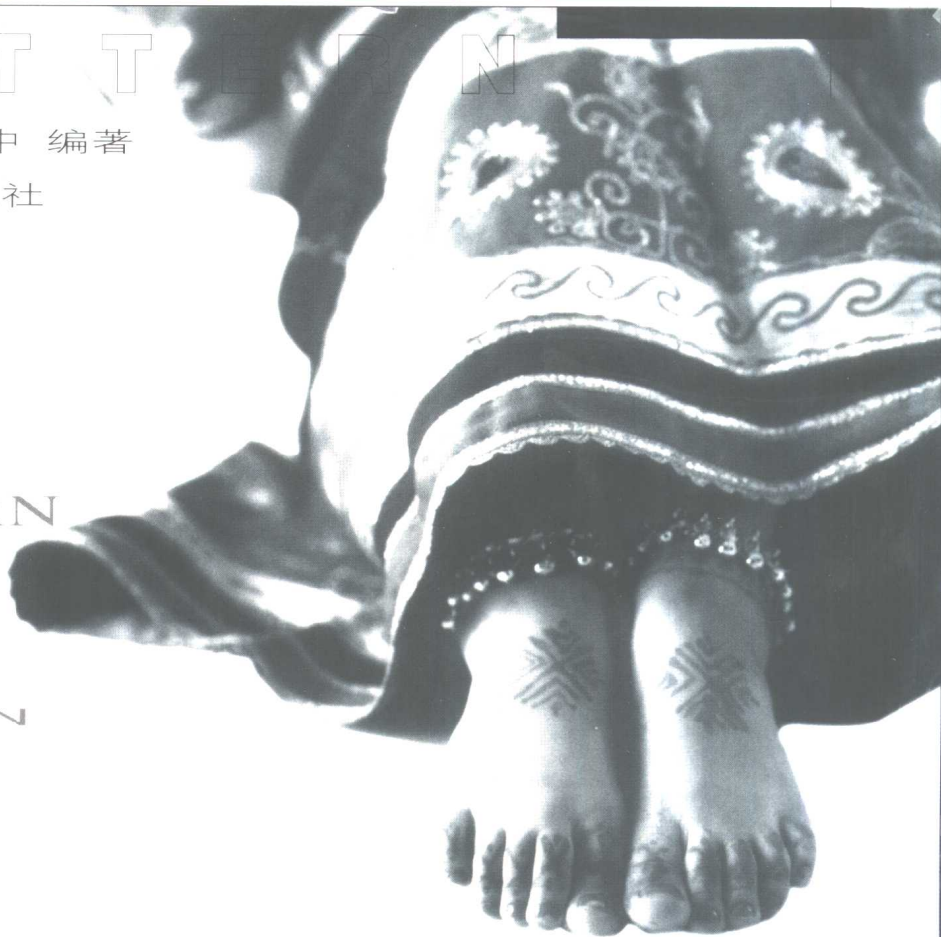
PATTERN

PATTERN

PATTERN

PATTERN

图
案
设
计

J51

14

图案设计

陈君 徐育中 著

湖北美术出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

图案设计 / 陈君, 徐育中著.

—武汉: 湖北美术出版社, 2001.7

(现代设计基础丛书)

ISBN 7-5394-1126-0

I. 图…

II. ①陈… ②徐…

III. 图案 - 设计

IV. J51

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2001)第 030449 号

现代设计基础丛书·图案设计 ©陈君 徐育中 著

出版发行: 湖北美术出版社

地 址: 武汉市武昌黄鹂路 75 号

电 话: (027)86787105

邮政编码: 430077

h t t p : / / www.hbapress@public.wh.hb.cn

印 刷: 深圳现代彩印有限公司

开 本: 787mm × 1092mm 1/16

印 张: 3.5 印张

印 数: 4000 册

版 次: 2001 年 7 月第 1 版 2001 年 7 月第 1 次印刷

I S B N 7-5394-1126-0/J · 1028

定 价: 20.00 元

总 目

第一章 概述 /1

图案的起源与发展 /1

中国传统图案介绍 /1

中国民间图案介绍 /5

外国图案介绍 /6

第二章 图案变化的基本规律 /7

图案设计的写生 /7

图案变化的主要手法 /8

第三章 图案的装饰表现技法 /10

点、线、面的装饰表现技法 /10

造型肌理的装饰表现技法 /14

第四章 图案的配色原则 /15

色彩的基本知识 /15

图案的配色 /19

第五章 图案的基本构图原理/22

花卉图案的基本分类与造型特点 /22

风景图案的构图与造型特点 /26

动物图案的夸张与变形 /30

第六章 图案的作画步骤/33

第七章 作品欣赏/38

彩陶图案

彩陶图案

彩陶图案

第一章 概述

一、图案的起源与发展

“图案”一词源于日本。19世纪70年代，日本人从西方引入“Design”一词，将它翻译成“图案”，后这一说法又传入中国。那时，“图案”包含有多种意义，是实用美术、装饰美术、建筑美术、工业美术等方面关于形式、色彩、结构的统称。现在，狭义的图案是指具有装饰功能的形式之总称。图案的应用范围很广，生活中衣、食、住、行所涉及的许多物品和环境都与图案有关。图案有平面图案和立体图案之分。平面图案有染织图案、商标、书刊装帧等纹样；立体图案有陶瓷、玻璃、玉器雕刻等造型设计。图案是伴随着人类的劳动生产而产生的。从远古的岩画、彩陶到现在的现代图案形式，劳动人民在长期的生产实践中积累了丰富的图案文化。不同的地域和时代产生了不同的图案形式，如中国传统图案、外国图案、民间图案和现代图案。

二、中国传统图案介绍

中国图案有六、七千年的历史，积累了丰富的图案样式，无论是装饰纹样，还是器物造型，都呈现出多样的风格。

1. 彩陶图案

彩陶图案是新石器时代，先民们通过从生活中得来的各种素材，经过主观意念的改造，创造出的绘制在原始陶器上的艺术形象。如人面纹、人形纹、鱼纹、蛙纹、鸟纹、植物花卉纹等。这些纹饰由具象到抽象，穿插、变体、对称、连续，相互交融，色彩以黑、白、红为主，单纯、明快、流畅，表现了较高的艺术水平。

2. 青铜器图案

青铜器上的花纹图案具有强烈的装饰效果，表现了商周时期人们的社会思想、宗教意识及美学观念。它的风格浑厚，意味恐惧，纹样主要有：饕餮纹、夔龙纹、凤鸟纹、云雷纹、窃曲纹、乳丁纹、环带纹、几何纹、动物纹等。其构图严谨而富于变化，多装饰于礼器及食器上，是中国图案发展的一个重要组成部分。

青铜器图案

青铜器图案

3. 玉器图案

玉器图案多雕饰在玉器上，以良渚文化的玉饰为代表。图案严谨、玲珑剔透，内容以动物、神兽为主。因其主要用于祭祀及礼仪，所以风格上带有一些神秘色彩。

玉器图案

漆器图案

瓷器图案

瓷器图案

4. 漆器图案

漆器图案以楚秦汉为鼎盛。其图案形式飘逸、流畅，以动物和云纹为主，色彩以红、黑为主色调，同时也出现了金银扣、镶嵌、金箔贴花等技艺。

5. 瓷器图案

中国是瓷器大国，有悠久的历史。从商周开始，成熟于魏晋，唐宋时相当发达。瓷器分青瓷、白瓷、彩瓷三大系统。青瓷多用浮雕印贴，白瓷、彩瓷以绘制图案为主。图案内容有人物、花草、鸟、兽、鱼、龙等纹样和各种祥云山水图案。到了明清，图案融合了中国山水画的特点，典雅秀丽，淋漓酣畅，富于变化。尤其清代的彩瓷，题材多采用牡丹、菊、莲、灵芝、花果以及八宝、八卦、八仙等吉祥图案。中国陶瓷纹样内容丰富，形式多样，是装饰艺术的重要宝库。

6. 印染织绣图案(印染、锦缎、刺绣、缂丝等)

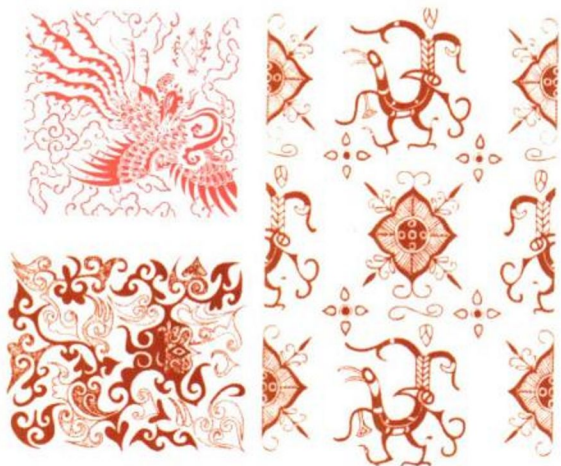
中国的印染织绣艺术源远流长,汉代时已相当发达,其图案风格飘逸、俊秀,形式以鸟兽及云纹为主,构图严谨而富于变化。到了唐宋时,题材更加广泛,人物、鸟兽、植物花卉等都是装饰的内容,而且吸收了少数民族以及西亚的装饰风格,还出现了联珠纹图案,扎蜡染图案等。

印染织绣图案

7. 建筑装饰图案

建筑装饰图案主要以石刻、木雕、砖印以及彩绘为代表。石刻盛行于汉代,风格朴实、简练、流畅,图案形式有写实和夸张两种。木雕盛行于明清,图案内容为吉祥图案、历史故事及动物、植物花卉等,多装饰于建筑物的构件上。砖印以“汉画像砖”和“瓦当”为代表。“汉画像砖”多用于墓室,纹样题材广泛,而“瓦当”多用模印方法,图案以动物和文字为主,有“四神”(青龙、白虎、朱雀、玄武)和吉祥语。彩绘在中国古建筑中运用较多,主要装饰在木结构梁枋、藻井、斗拱上,题材以植物花卉、几何纹、龙凤纹为主。色彩常用推移、渐变的退晕法。

印染织绣图案

建筑装饰图案

三、中国民间图案介绍

民间图案是劳动人民在劳动生活中创造的，为中国人民所热爱的图案形式。它风格淳朴，造型多样，寓意丰富。中国的民间图案种类繁多，流传较广，主要有剪纸、泥塑、面人、蜡染、扎染、刺绣、脸谱、纺织等形式。

四、外国图案介绍

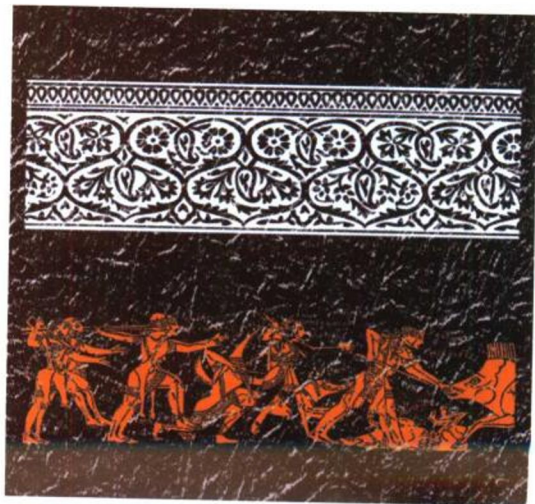
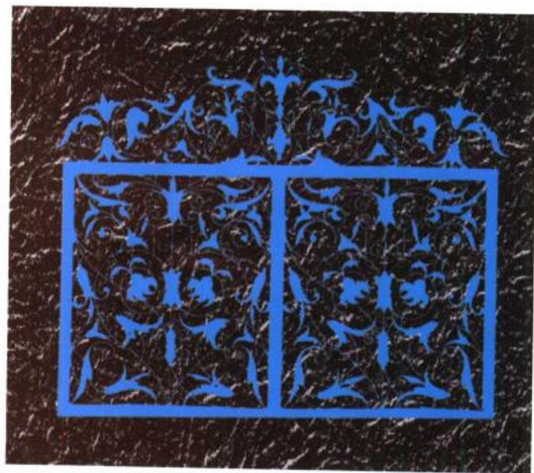
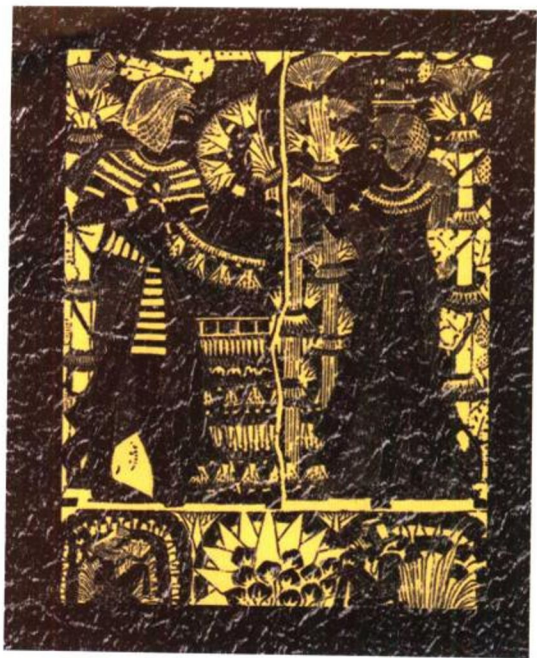
外国图案由于其不同的地域、时代背景和文化渊源,呈现出不同的特点。如日本的图案中较多花鸟形象;希腊、罗马的图案中只使用月桂、地锦、葡萄、鼠勒草以及人物、生活场景、战斗场景等。我们按不同的地域和时代,可将图案划分为埃及图案、巴比伦和亚述图案、希腊图案、罗马图案、波斯图案、欧洲中世纪图案、意大利文艺复兴时期图案、非洲图案、日本图案、印度图案等类。这些图案的题材都以生活、狩猎、战争、祭祀及动物、植物、神兽为内容,风格呈现出多样化。其中古埃及图案常以莲花、纸草、几何形、人物、象形文字为题材,色彩以白、黑、黄、粉绿、褐色为主。它以其较强的神秘色彩,成为一个独特的世界文化遗产。

古代希腊图案常以忍冬草、掌状叶及人体为题材,色彩清新明快,多用单纯的线条,构图统一完整。

波斯图案色彩丰富、纤丽,对比强烈。它既忠实地再现了蔷薇、风信子、郁金香、菖蒲等植物的自然形态,又充分发挥了图案的效果,同时对人、鸟、虎、狮、象等图形也处理得十分精心,整体效果和谐。

非洲图案源于原始的祭祀生活,风格质朴粗犷,具有较强的抽象性和装饰性,以表现人物为主要题材,形象生动。

日本图案受中国传统图案影响较多,但它又有自己独特的艺术风格,清丽、淡雅,题材多为花、草、鸟、虫。

第二章 图案变化的基本规律

一、图案设计的写生

图案设计是一个由写生到变化的整体过程。图案设计的写生首先要解决的是观察的方法，设计者必须带着单纯化、平面化、秩序化的眼光去观察和发现物体或景象的自然美。图案最后的“变化”设计与“写生”应是一个有机的整体。在写生的过程中，对形象的理解及产生的艺术感受 and 变化“灵感”，应及时地在画面中表现出来，回到课堂上后再进行进一步的加工处理和调整。

写生不完全是景物客观再现，还应注重对自然、生活的体验和理解，体验对象内在的韵律美、节奏美。花卉图案的写生应细致观察对象的生长规律和造型特点，注意其特征的描绘。动物的写生具有一定的难度，首先应对动物的结构和运动有一个充分的了解，也可结合一些动物摄影图片来完成。

二、图案变化的主要手法

图案的变化是对景物的艺术加工,是追求一种美好的、健康的形象。从形式上讲,是追求形象的景象美、单纯美、秩序美。设计者对形象结构的充分理解和形象特征的充分把握以及切身感受是图案变化的基础条件。

1. 简化和概括

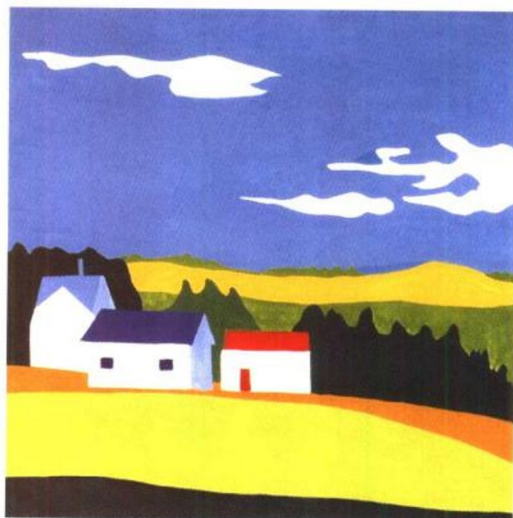
对客观对象进行删繁就简的取舍,就是把那些烦琐的细节、不完整的東西省略掉,留取典型,将有特征的部分加以表现,使画面更典型、集中,主题更突出。简化和概括需从外形开始,然后深入到内部细节。

2. 夸张和美化

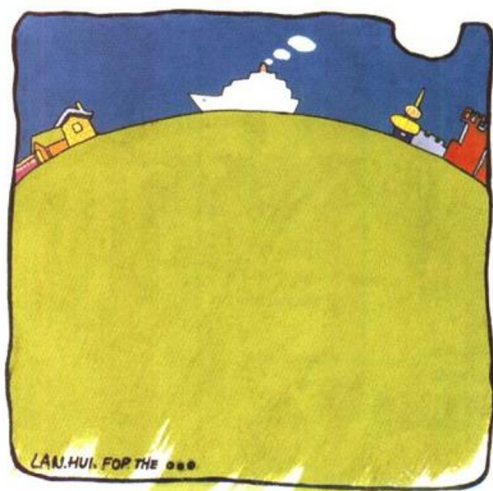
夸张是在概括的基础上进行的。夸张形态的目的是强化它的精神和性格,突出其美的特征。夸张是图案创作的重要手法,应抓住对象的主要特征,使它更强化、更突出。有目的、有意识地夸张对象,可以更完美地表达对象,增强图案的装饰美感。

简化和概括

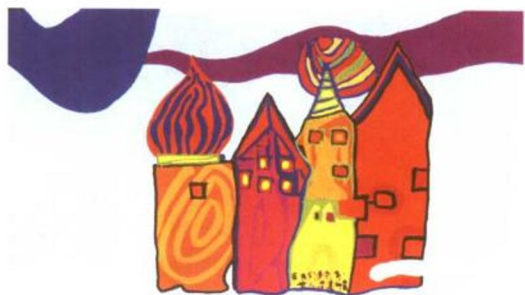
美化

夸张

装饰和添加

归纳与秩序

归纳与秩序

3. 装饰和添加

为使对象更加充实、丰富，我们可以在对象内部添加合适的装饰纹样。添加和装饰要考虑与对象的统一性、与主题内容的联系性，做到合情合理，使对象更具美感。装饰和添加的方法主要有寓意性的添加、联想性的添加、肌理纹样的添加，等等。

4. 归纳与秩序

把自然对象的各种组成因素归纳起来，使之条理化，即不匀称的归纳匀称，不太圆的归纳成圆，无明显规律的找出其规律，使之排列有序，具有秩序感，增强画面的装饰效果和秩序美感。

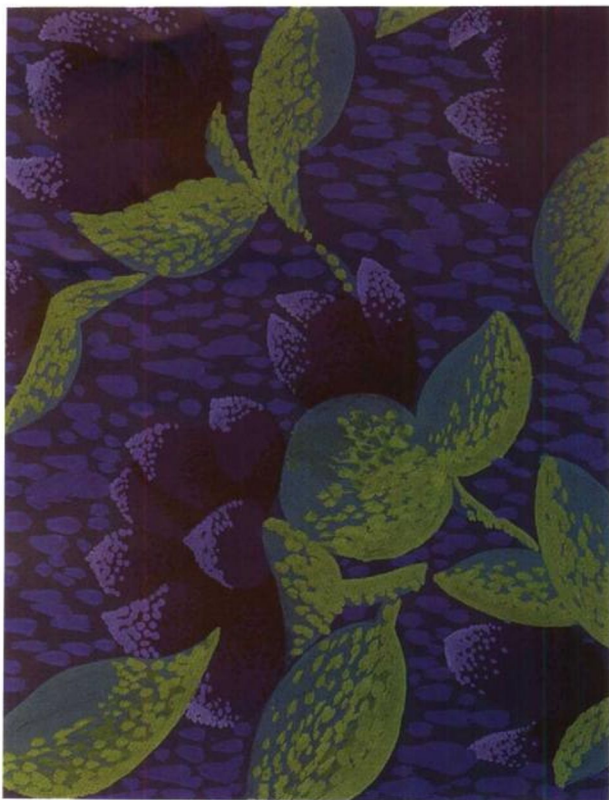

第三章 图案的装饰表现技法

图案设计有了好的构思和基本造型骨架,就要用恰当的技法加以表现。一幅好的图案作品,是与完美的表现技法分不开的。从构思到表现技法的选择运用,是一个从意象到视觉表达的完成过程。图案设计的基本表现技法可归纳为点、线、面的表现和造型肌理的表现两大方面。

一、点、线、面的装饰表现技法

点在图案设计的表现中是很常用的,它有着非常丰富细腻的表现力。在形态上,点可以分为圆点、方点、三角形点等,不同的表现形式,可以产生不同的视觉效果。点的排列可以产生虚线效果,对景物的轮廓装饰产生特殊的作用;密集的点 and 疏密渐变的点可以产生不同层次的块面感、物体的转折厚度及光影变化关系;点的大小排列可以表现出方向感和韵律感。

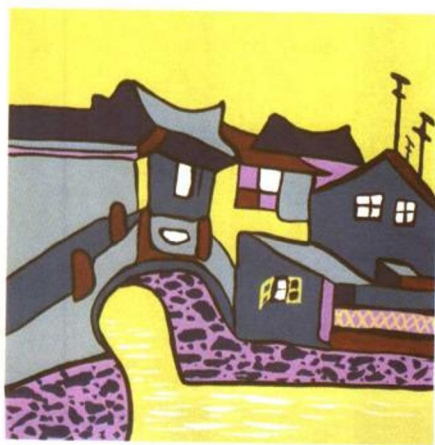

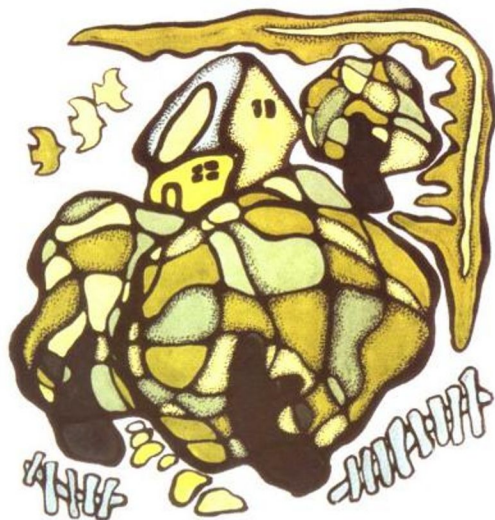

线是最优美生动的一种表现手法。线本身的变化是非常丰富的，有直线、折线、弧线、曲线等多种形态，再加上不同的绘制工具，不同的粗细变化等因素，线可以形成各种不同的视觉效果。徒手描绘的线较为活泼自由，可以表现花卉的轮廓及枝杆，也可以表现阳光、水纹等，也可以直接以线的形式描绘来表现客观对象。用线勾勒轮廓可以使画面形象更加整体和精致，而特殊效果的线可使对象更具装饰性。

面也是图案装饰造型的基本因素。图案设计中，面与面之间不同的明度、纯度及冷暖关系的变化可以表现画面的层次感及景物的空间感。在对面的运用中，应注意面的形态美感及面与面之间的协调及大小对比关系，切勿出现画面中块面等分及画面过碎的情况。

点、线、面的装饰表现是相互依存、相互补充的。点、线、面的综合运用，可以使描绘对象更加丰富多彩，更具装饰美感。

