

图案设计、平面构成考生大参考

王默根 编著

中国文联出版社

A0956583

图书在版编目(CIP)数据

图案设计、平面构成考生大参考 / 王默根编著. — 北京: 中国文联出版社, 2001.3
ISBN 7-5059-3745-6

1.图... II.王... III.①图案—设计—专业学校—入学考试—自学参考资料②平面构成—专业学校—入学考试—自学参考资料③图案—设计—成人教育: 高等教育—入学考试—自学参考资料④平面构成—成人教育: 高等教育—入学考试—自学参考资料 IV.J

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2001)第 06337 号

书 名	图案设计、平面构成考生大参考
作 者	王默根 编著
出 版	中国文联出版社
发 行	中国文联出版社 发行部
地 址	农展馆南里 10 号 (100026)
经 销	全国新华书店
责任编辑	史果
责任印制	邢尔威
排 版	人民美术印刷厂
印 刷	人民美术印刷厂
开 本	889 × 1194 1/16
印 张	10.25
版 次	2001 年 9 月第 1 版第 1 次印刷
印 数	1-5,000 册
书 号	ISBN 7-5059-3745-6/J 830
定 价	42.00 元

本书如有印装质量问题, 请直接与出版社联系

G634.525
JL34

图案设计、平面构成考生大参考

王默根 编著

中国文联出版社

A0956583

图书在版编目(CIP)数据

图案设计、平面构成考生大参考 / 王默根编著. - 北京: 中国文联出版社, 2001.3
ISBN 7-5059-3745-6

1.图... II.王... III.①图案-设计-专业学校-入学考试-自学参考资料②平面构成-专业学校-入学考试-自学参考资料③图案-设计-成人教育: 高等教育-入学考试-自学参考资料④平面构成-成人教育: 高等教育-入学考试-自学参考资料 IV.J

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2001)第 06337 号

书 名	图案设计、平面构成考生大参考
作 者	王默根 编著
出 版	中国文联出版社
发 行	中国文联出版社 发行部
地 址	农展馆南里 10 号 (100026)
经 销	全国新华书店
责任编辑	史果
责任印制	邢尔威
排 版	人民美术印刷厂
印 刷	人民美术印刷厂
开 本	889 × 1194 1/16
印 张	10.25
版 次	2001 年 9 月第 1 版第 1 次印刷
印 数	1-5,000 册
书 号	ISBN 7-5059-3745-6/J 830
定 价	42.00 元

本书如有印装质量问题, 请直接与出版社联系

前言

随着社会经济的发展，人们的物质生活水平的提高，社会对工艺美术的需求越来越多，有人说二十一世纪将是设计的世纪，工艺美术设计教育将不断地向前发展，工艺设计专业，将成为热门专业，而报考各类工艺美术院校的考生也逐年增多。

图案设计，平面构成是工艺美术专业设计的基础，是艺术院校的必修课程，入学前，如能对图案设计，平面构成的理论，设计思想和方法有一个初步的认识，并能掌握一些基本的造型技巧，更能适应高等艺术院校的需要。学生在以往的学习训练中，往往注重美术绘画基础，用大部分时间去进行素描，色彩静物写生训练，很少进行系统的工艺设计方面的学习，不清楚应达到什么程度，才能达到高等艺术院校专业的要求。

为了帮助大家了解工艺美术设计应具备的能力。笔者根据多年的教学经验，编绘成《图案设计、平面构成考生大参考》一书。

本书列举了图案设计，平面构成组成的各种形式，其中图案设计图例有：圆形适合纹样，方形适合纹样，三角形适合纹样，在三种形式的适合纹样中，又有直立式、相对式、转换式、放射式、求心式、旋转式等。

二方连续图案设计有散点式、直立式、倾斜式、波纹式、折线式、接圆式等图例。

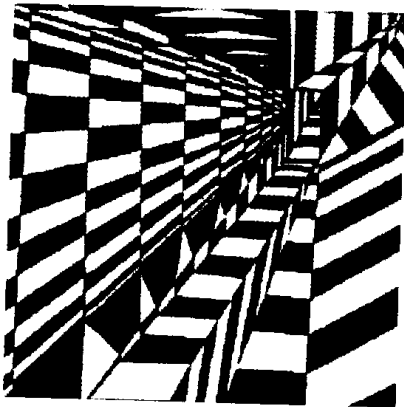
在图案色彩的设色上有同类色、类似色、对比色的配置图例。

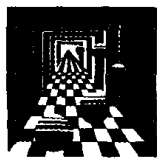
平面构成图例有：有作用性重复构成，无作用性重复构成，渐变构成，放射构成，近似构成，特异构成，对比构成，密集构成，空间构成，肌理构成图例等形式。

笔者希望通过本书能使大家了解图案设计、平面构成的组织形式，变化规律，以及表现技法的运用，学生在练习过程中，可以少走弯路，广告业、设计文化公司等相关行业的从业人员可根据大参考图例为本，举一反三，灵活运用。

默 根

写于二十世纪末

一、图案的概念

图案是实用性与装饰性相结合的一种美术形式,它把生活中的自然形象经过艺术处理,使其在造型、构图、色彩等方面适合于实用和装饰目的。图案的应用范围非常广泛,它与人们的物质生活有着密切的联系。如室内装饰、商品包装、书籍装帧、服装、染织、陶瓷、家具以及各种工艺美术品等装饰都离不开它。可以说图案是一切设计的基础,也是美术专业高考中重要的组成部分。

图案设计范围比较广泛,一般从表现形式上分为平面图案和立体图案两大类:平面图案则是在平面物上所进行的装饰纹样。如花布上的装饰、绸缎、地毯、毛巾、台布、手绢、商品装潢、书籍装帧等等的图案实际都属于平面图案范畴。立体图案则是指具有三维空间的器物造型构成。如玻璃器皿、陶瓷器、电器用具、自行车、家具、工业产品等造型设计都属于立体图案范畴。学习图案设计重点放在平面图案方面。

二、图案的写生与变化

图案的写生与变化是图案设计中的重要环节,图案来源于生活,经过艺术加工而高于生活,自然界为图案设计提供了丰富的素材,我们把生活中的自然形象收集起来进行艺术处理转变为图案形象,适合于实用装饰目的,这一过程就是写生变化。

1、图案的写生

写生是图案设计的基础,是图案创作的第一步,写生是向大自然、生活提取形象素材,为图案设计做准备,通过写生还能加深对自然界各种物象特征的了解,掌握物象的生长规律,没有经过写生就不能设计出更多的图案形象,所以我们要重视写生。有的高等美术院校在试卷中就有这种试题,让考生默画出几种写生的花卉,根据默画出来的花卉进行图案变化。因此要求考生必须要面向生活,积累更多的素材,才能适合应试的需要。

2、图案的变化

图案的变化,是把写生来的自然形象经过加工处

理转变成图案形象。现实生活中的自然形态不能适于图案的要求，不能用于装饰，这就需要进行图案的变化。

图案的变化分为：写实变化和写意变化。

写实变化是在写生的基础上对纹样稍加修饰、取舍，把不规则的加以规整化，基本上和写生素材相接近。

写意变化是抓住物象的总体特征，在不失去特征的前提下，充分发挥作者的想象力，对自然物象进行一番的改造，使改造后的形象更加适于各种装饰用途的要求。

图案变化的方法：

(1)简化法：简化法就是将自然物象进行提炼概括，删繁就简的一种方法，通过精心洗练，使对象更简洁、更突出、更完善。

(2)夸张法：图案的夸张就是抓住对象的特点和美的方面进行夸大，以突出对象特征从而加强装饰的效果。

(3)添加法：是在形象简化、概括的外形轮廓内把不同的形象纹样组合在一幅图案里，使之产生新意，如花中套叶，叶中套花、动物身上加花等，可增加图案的美感和联想。我国民间图案中常用这一手法。

1 变化与统一

变化与统一是构成图案形式美最基本的法则，变化是图案中各个组成部分的区别，也就是图案的差异性和多样性，是一种对比关系，它可以使图案生动、活泼、丰富多采。统一是图案构成各个组成部分的内在联系，有相同和类似的成份，是一种协调关系。变化过多会显得杂乱，统一过份又显得单调，所以在—幅图案里要处理好变化与统一的关系，在统一中求变化，在变化中求统一。

2 对称与平衡：

对称就是以中心线和中心点划分纹样，依据中心线或中心点，使之上下或左右做完全相同的配置，从而产生统一、平稳的效果。

平衡是论据中心线或中心点上下、左右不完全相同，但保持力量的平衡，平衡的美看起来有变化，生动活泼有动的效果。

3 对比和调和

对比是变化的一种形式，在图案中有大小的对比、形象的对比、方圆的对比、色彩的冷暖对比，有对比

三、图案形式美法则

使之形象突出，产生生动活泼感。

调和与对比相反，它趋于一致性，缩小对比的反差。

4 节奏与韵律

节奏与韵律是音乐的术语，在图案设计中也有节奏与韵律的表现。节奏是有规律的反复，反复排列图案纹样会产生节奏感。韵律可产生大小强弱的起伏、抑扬顿挫的变化使图案具有活泼和现代感。

图案的组织形式是根据不同的内容、要求制作条件决定的，基本上分为：单独纹样和连续纹样两大类，单独纹样又包括适合纹样、角隅纹样、边缘纹样。连续纹样包括二方连续和四方连续。

1 单独纹样

(1)单独纹样从组织形式上讲是与周围环境没有连续，没有重复的一个独立存在的完整纹样，它是图案组织的基本单位，它可以组织成适合纹样、二方连续和四方连续。

单独纹样的应用比较广泛，在日常生活中到处可以见到，如手绢上的装饰、毛巾、日用器皿、陶瓷、水瓶、面盆以及建筑上的装饰，家具上的雕刻、玻璃磨花等。

结构形式有：对称式、均衡式。

(2)适合纹样是单独纹样中的一种形式，所不同的是：组织适合纹样首先要先确定外形轮廓，然后根据不同的内容和要求，在轮廓内划定骨式，再进行选择与之相适应的纹样配置。我们需要说明一点，圆形的适合纹样设计完成后，把外形去掉里面的纹样仍然保持圆形；方形的适合纹样把外形去掉后纹样仍然是方形的，纹样与外形必须保持平行关系，注意在设计时纹样与边缘不要过于拥挤，也不要过于距离太远。纹样的组织和穿插要生动、自然、疏密关系适当。

构成适合纹样的骨式有：直立式、放射式、求心式、旋转式。

2 角隅纹样

角隅纹样又叫角花。它是装饰在形体边角的纹样，可装饰一角、对角也可装饰四角。图案的外形与组织是受角隅所约束，在设计时纹样靠角的边缘必须和角相适合、对角的一方比较灵活自由、不受限制。

它的形式有：自由式和对称式两种。

3 边缘纹样

四、图案的组织形式

边缘纹样是一种适合于形体外形的边缘的装饰纹样。它随着外形轮廓而进行设计，外形是方的，边缘纹样也就是方形的。边缘纹样一般用于衬托中心纹样，但也可单独使用。

组织形式有：自由式、对称式、连续式。

4 连续纹样

连续纹样是用一个单位纹样进行上下、左右或四方展开的连续排列，使它形成大面积的图案设计。它的形式有：二方连续和四方连续两大类。

连续纹样在日常生活中用处广泛，如：花布、壁纸、装潢设计等。

(1) 二方连续

二方连续又叫花边图案，它是将一个单位纹样有规则的向上下或左右反复排列，形成带状图案，向上下方向连续的叫纵式二方连续，向左右方向连续的叫横式二方连续。无论纵式或横式二方连续，在设计时都要事先考虑一个基本单位的骨法，它的骨法有：散点式、直立式、倾斜式、波纹式、折线式、接圆式、组合式等。

在设计二方连续纹样时应注意纹样排列要有主次、疏密、大小、轻重、穿插关系、连续要自然，根据装饰所需要的宽度、长度来设计单位纹样，连续后起止两端要一致。

(2) 四方连续

四方连续是将一个单位纹样向上下左右四面反复排列所形成的图案。它可以向四方无限伸展，形成大面积装饰效果。

四方连续构成形式有：散点式（分为两点式或多点式）、连缀式（分为菱形连缀、波形连缀、阶梯连缀、转换连缀）、重迭式等。在设计四方连续时应注意纹样有主次，排列方法要分布均匀，空间处理要有呼应，纹样方向不要单一，应向多方位发展构成不同的视觉效果。四方连续在过去高考很少涉及到，所以考生对四方连续图案缺乏练习，但在今后的准备应予以加强以适于试题的变化。

图案色彩与我们绘画写生上的色彩在配色上有很大的区别，绘画写生色彩注重物体的固有色、光源色、环境色的变化，强调质感、体积感、空间感，而图案色彩是以实用装饰美观为目的，注重装饰效果。人们在选择一块布料时，往往是先看色后看花，这说明图

五、图案色彩的应用

案色彩在设计上是非常重要的。图案色彩应用的好坏在一定程度上不在于色彩搭配的多少，关键在于色彩配置是否得当，有的考生在图案配色上认为色彩配合得越多越漂亮，这是错误的，如果利用好图案色彩的配色方法，少用色同样达到很好的色彩效果。

1 色彩的运用应掌握好以下配置方法:

(1)同类色的配置

同类色的配置是在同一色相中不同明度的搭配，如红色中加入黑或加入白使之变成深红至淡红，在红色系列里进行的配置是同类色。在同类色的配置中应注意明度的配置关系，两色既不要过近也不要两色过远，两色过近图案不明快且画面显灰，两色过远有显隔裂，所以运用时要适当，同类色的配置很容易取得调和的效果。

(2)类似色的配置

类似色的配置是在色轮90度之内的色彩配合，如红、橙、黄或黄、黄绿、绿、绿蓝、蓝、蓝紫等搭配。在类似色中如加入不同的深浅色又出现很多不同明度的类似色。这种搭配即容易取得画面协调的关系，又能在图案色彩上有丰富的变化。在类似色配色中应注意色彩纯度、明度上的对比运用。

(3)对比色的配置

对比色的配置是在色轮上180度相对的色彩配合如红与绿、橙与蓝、黄与紫等两色相配置可使红的更红、绿的更绿，各显特色。对比色如运用得好可使画面明快、热烈，烘托气氛能打动人心，并能在众多的试卷中脱颖而出。如运用不当使之起相反的作用，画面杂乱无章，所以在运用对比色时一定要慎重考虑。对比色的配置要注意：①两色面积不能相等，要有大小的对比，“万绿丛中一点红”起到了画龙点睛的作用，是对比色运用的最好实例。②几种色的纯度、明度不能过于接近，要有强弱的变化。考生在图案设色中开始不要先考虑对比色的配置，首先应从色彩整体协调入手，先考虑运用同类色、类似色后考虑对比色，只注重调和没有对比，画面显得单调，只有对比没有调和，色彩又会花乱缺少整体感，只有在调和的前提下取得对比，画面色彩才会产生美感。

2 色彩层次处理方法

图案色彩层次处理主要掌握好主纹、次纹与底色的关系。在很多考生试卷中，底色绝大部分运用深色，认为只有深色才能衬托出图案纹样，缺少对其它方法

的运用，色彩的层次处理有三种方法：

(1)深底色浅纹样，在深底色中配浅花纹会使纹样突出，次要纹样采用中间色与底色调和接近、区分层次关系。

(2)中间色底配浅纹样或深纹样也能使纹样明快，次要纹样色彩在底色与主纹色之间。

(3)浅底色深纹样。在浅底色中纹样可用不同程度的深一些色彩进行搭配使纹样突出。次要纹样同样采用中间色来衬托。

以上三种方法主要说明底色与纹样、纹样与纹样之间的明度对比关系。在图案色彩上不论运用哪种方法，只要区别出层次都会取得好的效果。

3 色调的运用

在图案设色上，不仅要把握色彩的层次关系，还应注意色调的运用，每一幅图案都要有一个总的色彩倾向。它是画面的主旋律。其它纹样的配色要围绕主色调进行配置。否则没有主色调，图案色彩会杂乱无章没有整体感，在图案色彩上底色的面积最大，整个色调是以底色来决定的。而有的图案纹样比较多，占地很满，底色占的面积较小，这样就要根据主纹样色彩来决定主色调，其它色彩起衬托作用。

图案的色调分为：冷暖调子、明暗调子、艳灰调子。

例如：以红色为主使整幅图案色彩控制在红色调子中，其它颜色围绕这一主色来配置。可用不同明度的红色和不同色相的红色再配以小面积橙色、紫色就形成了兰色调，也是冷色调，如果在红、兰两色中加少量其它纯色使之饱和度提高而使之纯度下降，又形成了灰色调。明调是以高明度颜色为主，暗调是以低明度颜色为主。

图案设计不仅要有比较完善的纹样造型能力，配色能力，还必须掌握几种图案的描绘方法，使图案表现的更具艺术性。

1 点

点对丰富图案纹样作用很大，在图案中通过运用点的大小、点的疏密、轻重、虚实的不同运用，可以产生不同的装饰效果。点的使用方法很多，有粗点、细点、圆点、方点、规则点和不规则点等等。绘制时可用钢笔点、毛笔点和借助于其它工具进行描绘。

2 线

六、图案的描绘方法

线在图案中运用比较广泛，凡是描绘纹样形象，丰富层次、分隔形象块面等都是用线来完成。线有粗线、细线、实线、虚线、直线、曲线、规则线和不规则线等，不同线的运用可产生不同的装饰效果。

3 面

面在图案中用处较多，有与其他表现结合运用的，也有完全用不同大小块面来完成图案形象，大的黑白面表现能使画面醒目，表现力强，具有很强的装饰美感和现代感。

图案中的点、线、面可单独运用，更多的是相互结合，使之产生出不同的效果。

4 退晕法

用同一色彩不同明度表现出层次感，由深色过渡到浅色，色与色之间有界线，它可起到丰富画面的作用；这种方法在云锦图案、建筑装饰中常可见到。

5 晕染法

晕染的方法与退染方法相似，两种方法都是由深变浅，表现出深浅层次感，所不同的是晕染过程色彩过渡比较均匀，没有色与色之间界线，纹样经过晕染，产生出柔和、滋润、富于变化的美感，晕染时在颜色未干前用清水笔进行推染。

6 撒丝法

撒丝法在染织图案中比较常见的一种方法，它是由密集细线组成，描绘时可把笔毛分开沾色描绘，使纹样产生出明暗立体效果。

以上方法在学习要注重运用，使你的设计更完美。

七、图案设计步骤

1 切题

在设计考试中，首先要求考生应看清题目，领会设计要求，用途是什么？有什么样的限制，弄清后再进行设计。

2 构思

用什么形式来表现是写实的还是抽象的，是对称的还是均衡的？用什么样的色调，制作中采用什么样的表现技法，事先在构思时就应考虑到。

3 起稿

有了构思以后开始起稿，起稿要根据你选择的形式，如适合纹样，求心式或旋转式，分几个单元根据

单元确定纹样的大小、有的考生先确定纹样大小、然后再进行排列就出现不是过于拥挤就是过于松散的现象。起稿时应注意纹样的大小配置和纹样的连贯性。

4 复稿

对称形的纹样在起稿中画一半即可、然后用拷贝纸完成单独纹样完整图形、根据单元划分把纹样一个一个拷贝上去、有时两个纹样之间加一些点缀纹样、以求得画面的完美。

5 涂颜色

考试中为了节省时间、一般应先把需要的底色涂好、涂底色要一次性把用色调够、否则第二次调色绝不会一样、待底色干后、把准备好的稿子用较硬铅笔印画上去、在底色上画纹样色彩一定要注意用色要浓一些、笔的颜色要饱满、保持色彩鲜亮、如果水分过多、画面既不明快、又会容易把底色翻上来。

6 整体调整

在图案色彩布满后、最后阶段要进行整体调整、色彩是否层次清楚、主次分明、色彩是否协调。如果感觉纹样色彩不明快、要加强主纹样色彩对比关系、另外要注意里外色彩的呼应、以保持图案色彩的整体感。

完整的图案设计应具有纹样造型优美、组织严谨、色彩对比统一、制作工细的要求、这样的作业才能使考生取得好成绩。

一 平面构成概述

平面构成这一学科在现代实用美术设计基础教学中,已成为各大美术院校的一门必修课程。设计内容已深入到现代美术设计的诸多领域,并得到广泛的运用,如染织设计、书籍、广告招贴、室内装饰、舞台美术、壁画设计、建筑艺术等等。进行平面构成的学习,考生要全面地了解和掌握平面构成设计的基本规律以及形象创作的思维方法。

平面构成是与立体构成、色彩构成的性质相比较而言的。

平面是指在二维平面中表现形体特征。

构成是指形与形的组合形式。

所谓平面构成就是将自然形态或抽象形态在二维的平面上按照一定的原则进行分解,从而重新组合成新的形态。任何一种思维形式,目的是通过分解来寻求新的造型语言。不断地将形态进行分解再将分解的形加以不同的方法组合就会获得多种多样的构成形式。这种分解后又加以重新组合的程序就是平面构成的过程。

二 平面构成设计要点

在平面构成设计中有两大要素:基本形与骨格。

基本形是构成设计中的单位形象,各种各样的构成设计的形式都是依靠基本形在单位骨格中的变化进行的,基本形没有独立存在的意义。

1 基本形的分类

基本形一般分为现实形态和理念形态。现实形态是指具象形,包括自然与人为形态,理念形态指抽象形态,包括“几何形”、“有机形”、“偶然形”。

2 基本形设计

主要以抽象几何形为主,因为几个形制作起来比较简单,而且具有较强的现代感。

设计基本形有两种方法:分解造型与组合造型。

① 分解造型

将不同的几何形用线来分割平面，通过分割后的形象产生新的基本形。

② 组合造型

在平面构成中只运用单个形构成的画面是很少的，比较多的情况是由两个或两个以上的图形进行组合造型，两个形或数个单形作为形态出现在画面上，它们之间就存在一种构成关系，用不同的关系组合在一起就会产生出不同的视觉效果。

A, 分离

单形与单形之间存在着一定的空间，这种不相接触的空间为分离。

B, 相接

相接是针对分离而言，单形之间的边线相接触从而产生出新的形状。

C, 复叠

一个图形的局部复在另一个单形上面，构成形状之间的前后、上下关系出现的层次感。

D, 透叠

与复叠不同，它好象用透明的形象相重叠，能够看出原来形象的轮廓相重叠处又出现一个新的形状。

E, 联合

由两个或多个单形相结合，形成新的形象。

F, 减缺

一个单形的某一部分经组合后切掉另一个的单形的局部，经减缺可使原来的单形变成新的形象。

G, 差叠

两个单形相互重叠后所留下的原型未交叠的部分。

2 骨格

骨格是形象的编排秩序，它起到固定基本形位置，分割画面空间的作用，不同的骨格编排能构成各种画面形态的组合。骨格的编排形式在自然中我们常能见到，如蜜蜂的窝、水的波纹、鱼身上的鳞等在设计上所编排的骨格都带有一定的目的性。

骨格分为规律骨格、非规律性骨格、有作用性骨格、无作用性骨格。

1 有规律性骨格

有规律性骨格是以数学等分等差格式构成的，带有一定的规律性，这些骨格的组合，一般适于重复、渐变、放射等形式。

① 重复骨格

在其它规律性骨格中是最容易做到的一种，只要

按照等分分割空间就会得到重复的骨格形式。

② 渐变骨格

骨格线依据等差数的方式逐渐移动垂直线、水平线的编排位置有疏密变化。

③ 放射骨格

在重复的有规律骨格中,骨格线有明显的方向性。如离心式、向心式。

2 非规律性骨格

非规律性骨格编排是比较自由活泼的有极大的随意性,近似、对比、密集都属非规律性骨格。

① 近似骨格

骨格单位的形状、大小、方向都不完全一样,相互近似。

② 对比骨格

骨格线没有秩序,是由设计者自由安排,在编排上有虚实对比,疏密对比、宾主对比。在对比中要求平衡感和统一性。

③ 密集的骨格

密集的骨格带有一定的方向性,骨格分三类:趋向点密集、趋向线密集、趋向面的密集。

3 有作用性骨格

有作用性骨格是将画面分割成若干个骨格单位,给予基本形以准确的空间位置,具有分割完整形体的作用,基本形完全受骨格线的控制。完成后画面能显示出骨格线的存在。

4 非作用性骨格

非作用性骨格骨格线只存在与感觉或概念中,在设计时运用可视的骨格线作为基本形的编排,而在实际完成作品后看不到骨格线的存在。

三、平面设计构成的形式

1 重复构成

重复构成是设计中最简便的方法,在重复构成骨格中,运用同一个基本形态,连续有规律的排列起来为重复,重复构成有绝对重复和相对重复,基本形的形态受骨格制约,在其范围内不作任何改变、反反复复使用,即为绝对重复。绝对重复具有节奏的美感。基本形的形态方向、位置,发生变化则是相对重复。

重复的形式在我们周围环境中都能见到。如建筑上的窗格,排列的柱子,楼梯的台阶、地板砖的图案、