

「**绘 画**」³
「**基础教程**」

梁军方 编著

图案起步

HUIHUA
JICHU JIAOCHENG

海潮摄影艺术出版社

图书在版编目(CIP)数据

图案起步 / 梁军方编著. —福州: 海潮摄影艺术出版社,
2002.8
绘画基础教程
ISBN 7-80562-844-0

I. 图... II. 梁... III. 图案—技法(美术)—
教材 IV. ①J206 ②J51

中国版本图书馆CIP数据核字(2002)第 055253 号

绘画基础教程

*

海潮摄影艺术出版社出版
(福州市东水路76号12层)

新华书店发行

杭州云鼎广告设计制作有限公司 制作
浙江省邮电印刷厂 印刷

开本: 889 × 1194 毫米 1/16 开 12 印张

字数 2.5 千字 图 256 幅

2002 年 9 月第 1 版

2002 年 9 月第 1 次印刷

印数: 01-2000

ISBN 7-80562-844-0/J · 646

定价: 6.00 元

HUIHUA JICHU JIAOCHENG

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱ ⑲ ⑳ ㉑ ㉒ ㉓ ㉔ ㉕ ㉖ ㉗ ㉘ ㉙ ㉚ ㉛ ㉜ ㉝ ㉞ ㉟ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺ ㊻ ㊼ ㊽ ㊾ ㊿

绘画 基础教程

图 案 起 步

梁军方 编著

目 录

一、图案绪论	2
二、工具与材料	2
三、图案的写生	3
四、图案的变化	3
五、图案的艺术规律	4
六、黑白画技法	5
七、图案的色彩	7
八、图案的组织形式	11
九、图案欣赏	15

一、图案绪论

图案有广义、狭义之分，广义的是指对某种器物造型或环境布置处理而事先所作的设计。狭义的是指器物上的装饰性纹样。它是作者对生活中的自然形象进行整理、加工、变化，使它更完善、更适合实际应用。

系统地掌握图案的基础知识和设计技巧，不仅能加强设计者对美的欣赏能力，而且能在实际应用中提高创造美、表现美的能力，从而得到美的享受。

二、工具与材料

在图案设计中，有了巧妙的构思、丰富的想象、以及作者扎实的基本功以外，工具在作画过程中也具有不可低估的作用。

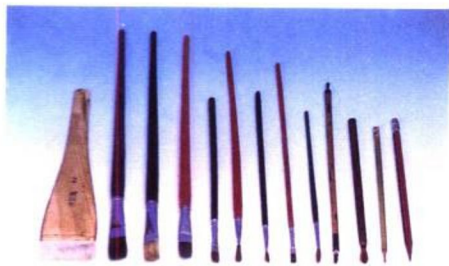
主要的工具有下面几种：

纸：要求质地细腻、结实，用橡皮擦去不起毛，有一定的吸水性。如：铅画纸、白卡纸、水粉纸均可。

笔：硬笔如铅笔（HB、2B）、钢笔、直线笔等，软笔如叶筋笔、衣纹笔、大白云、水粉笔、底纹笔等。其中叶筋笔、衣纹笔等主要用于勾线，大白云、水粉笔、底纹笔用于涂色。

颜料：以水粉颜料为主，也可用丙烯颜料、金银粉等。

其它工具：直尺、圆规、三角板、曲线板、调色板、毛巾、水桶等都是作画时不可缺少的。

三、图案的写生

写生是图案设计的基础，是图案造型的主要依据。图案写生的方法不同于绘画写生，它更注重内部的结构、纹理和组织规律，它是以图案设计为目的，受设计对象的要求制约。

四、图案的变化

把写生得到的自然形象，通过提炼、加工，变成装饰形象的过程称为图案的变化。变化方法很多，常见的有修饰法、夸张法、概括法、添加法等。

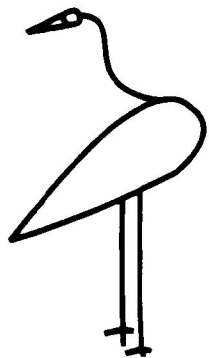
修饰法：
对自然形象局部加以概括改变，使之更完美、更整体、更适合实用要求。

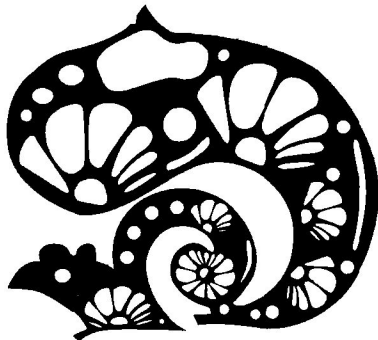
夸张法：
夸张物象的主要特征，突出强调形与神的美感，以达到主题鲜明，感染力、趣味性强的审美效果。

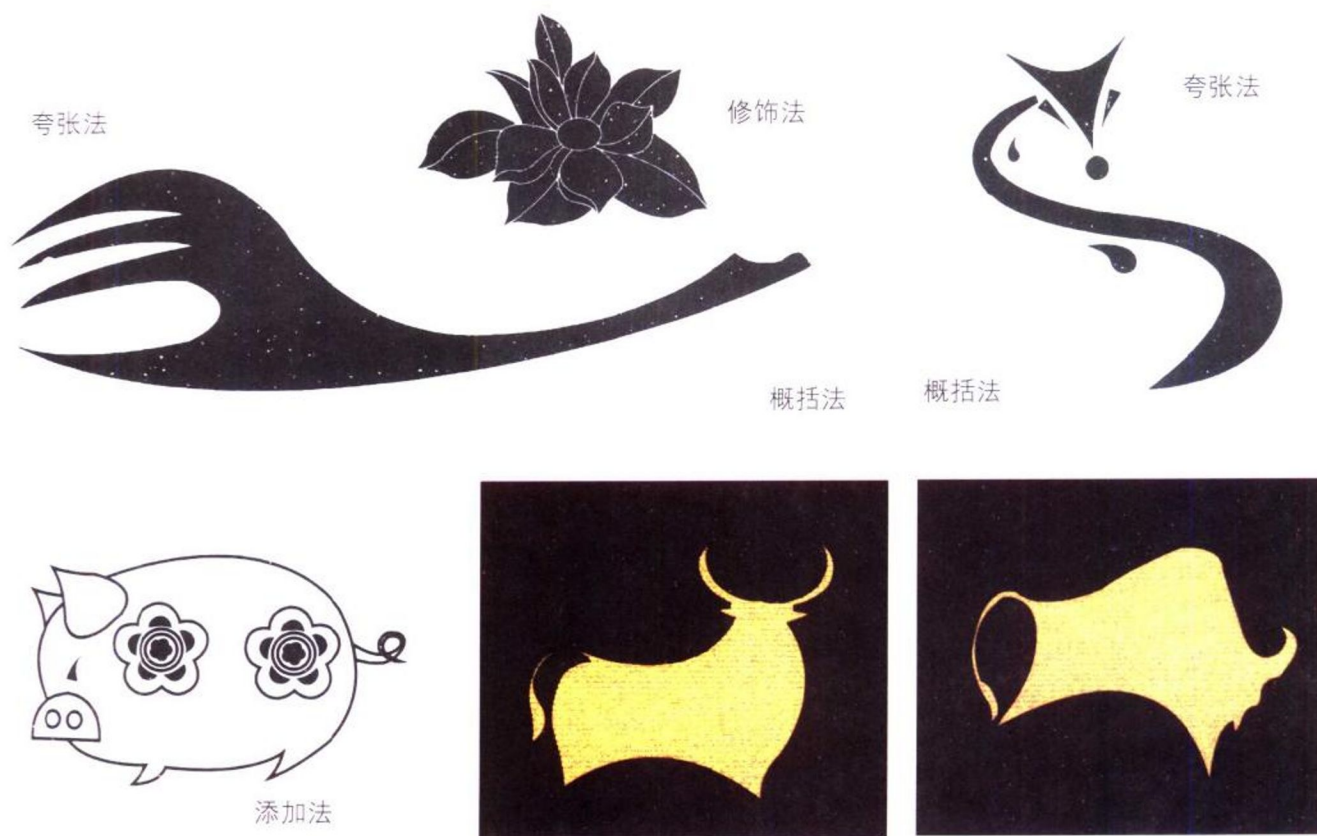
概括法

概括法：抓住物体主要特征加以高度概括，使对象更简练、清晰，创造出整体美感强的图案形象。

添加法：在物象图纹内部进行相应的纹理装饰，使图纹构成更具有美感。

五、图案的艺术规律

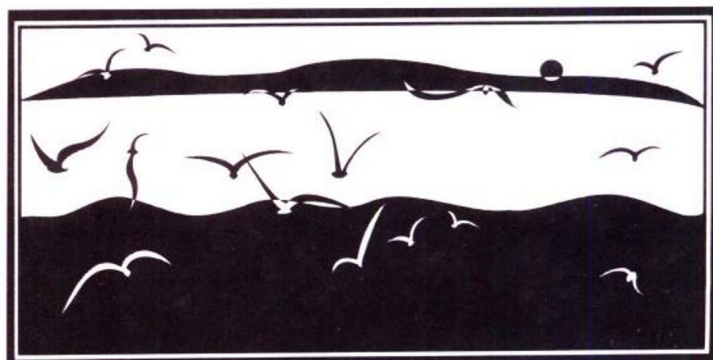
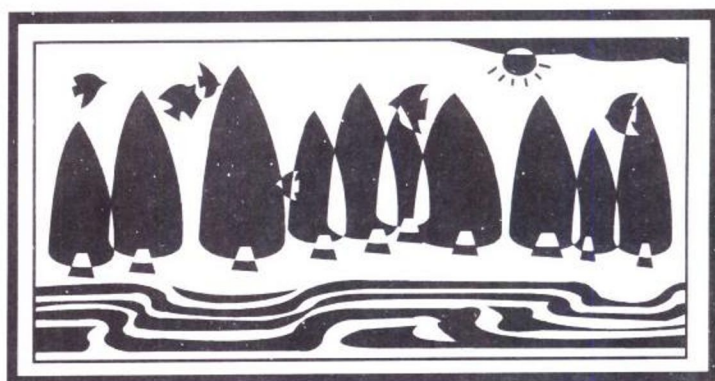
(一) 变化与统一

1. 变化：指由性质相异的图案因素并置在一起，造成显著对比的感觉。

变化可以使图案生动活泼、丰富多彩。

2. 统一：指由性质相同或类似的图案因素并置在一起，造成一种一致趋势的感觉。

变化与统一在图案中互相依存、互相影响的，一幅图案中既要强调变化又要进行统一。

(二)对称与均衡

1. 对称: 指依图案纹样中假设的中心在其左右、上下或周围配置同形、同量、同色的纹样, 所组成的图案具有完整、规则、整齐的形式美。

2. 均衡: 指纹样在假设的中心线的左右、上下或四周平衡的关系, 均衡具有新鲜、活泼、灵活的装饰美感。

对称式

均衡式

六、黑白画技法

黑白画是独立实用的画种, 它将五彩缤纷的自然色彩归纳浓缩到黑白世界中, 其质朴、单纯、强烈、明快的艺术魅力, 深受人们的喜爱。

黑白画常用的技法主要有: 点绘法、点描法、块面法、点线面结合法。

1. 点绘法: 点的形式很多, 有细点、粗点、圆点、三角点、方点等等。

2. 线描法: 线既可描绘形象又可分割块面, 最常用的线是直线和曲线, 可变化为水平线、垂线、斜线、线等不同的形式。

3. 块面法: 运用面的大小和色块的对比产生丰富的艺术效果。

4. 点线面结合法: 运用点线面方法在同一画面中。如下图。

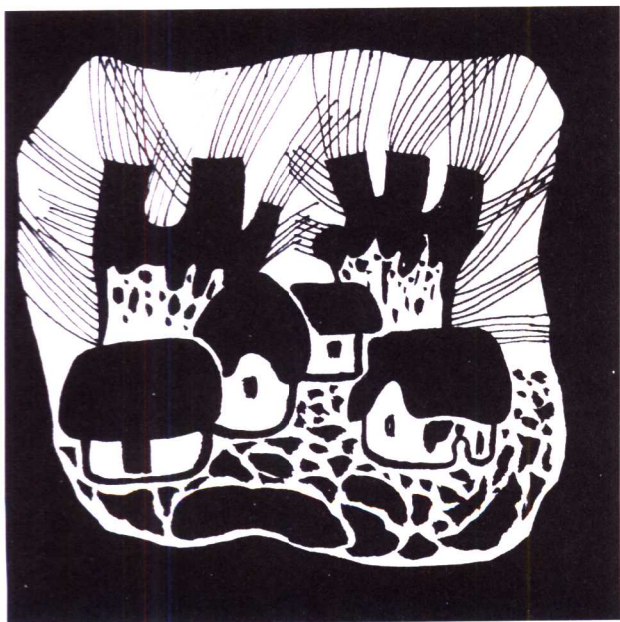
块面法

线描法

点绘法

七、图案的色彩

图案色彩不同写生色彩,可以不限于物象的固有色,特别强调主观表现和形式美感,使色彩更趋于理想化、装饰化,更具有抒情性和象征性。

(一).色彩的基本知识

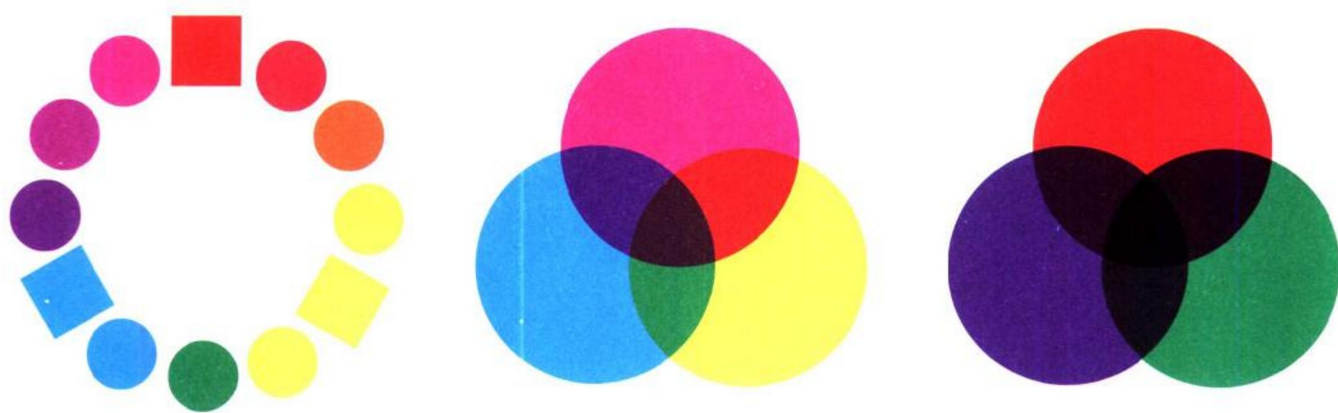
太阳光通过三棱镜,可分解出红、橙、黄、绿、青、蓝、紫七种颜色,即光谱,当光照射到物体表面时,一部分被吸收,另一部分被反射出来,反射出来的色光,就是人们所看到的颜色。

1.三原色、三间色、复色

* 三原色:红、黄、蓝是色彩中最基本的颜色,是不能由其它色彩调配出来,称为原色或基本色。

* 三间色:橙、绿、紫是分别由两种原色调配而成的,称为间色或次色。

* 复色:由两个间色或三个原色混合而成的颜色称为复色。

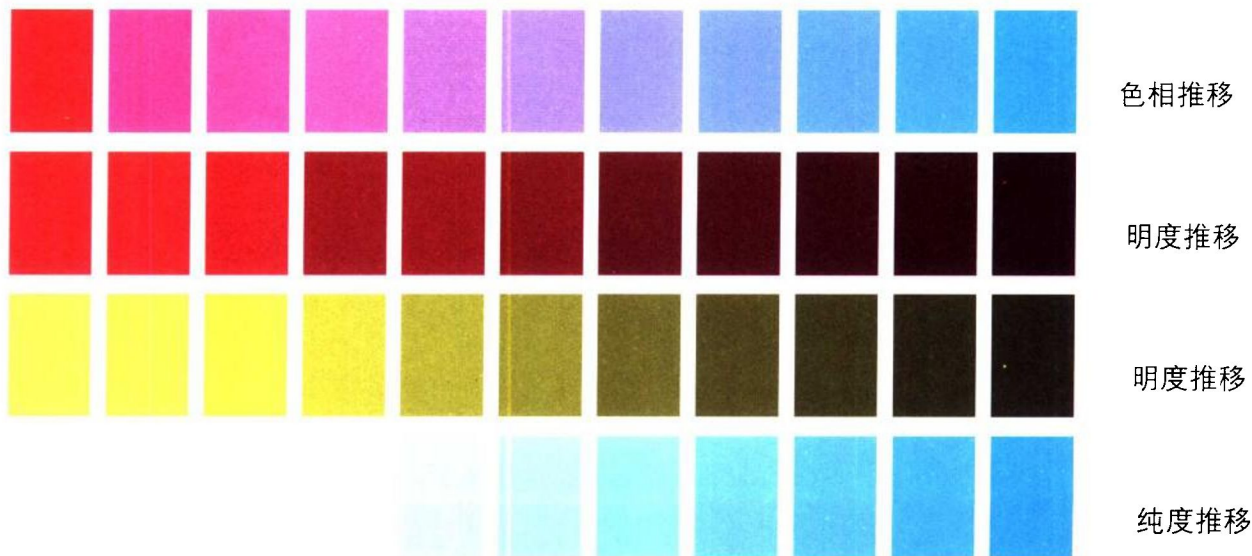

2.色彩三要素:色相、明度、纯度

色相:指色彩的相貌,如红、黄、绿、蓝、紫等。

明度:指色彩有明暗深浅程度。不同的色相明度不同。黄色明度最高,紫色最低。

纯度:指色彩有鲜艳饱和程度,每一色相与黑白灰相混就降低了纯度,混合得越多,纯度就越低。

3. 色彩渐变应用图例

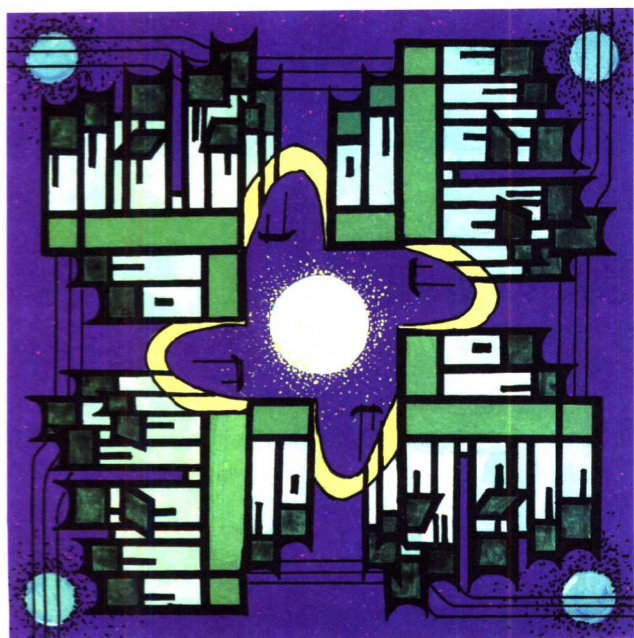
(二). 色调

色调是一种色彩气氛、一种色彩感受,它对一幅作品的视觉效果的好差起着直接的影响。色调按色性分,可分为暖色调、冷色调;按色相分,可分为红色调、黄色调、蓝色调。

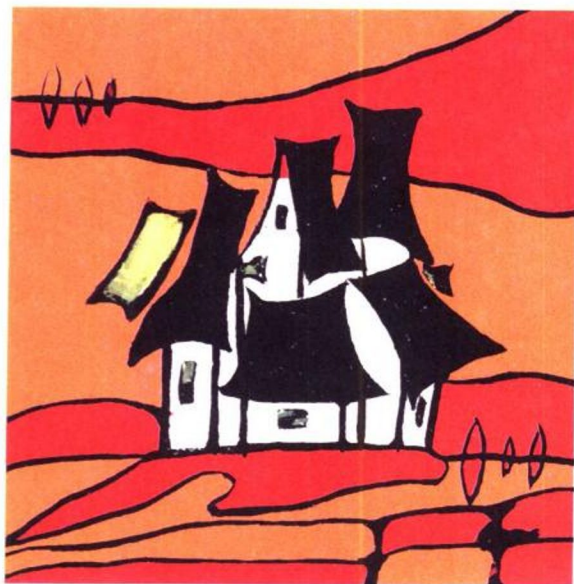
暖色: 色环中红、橙一边的色相称暖色。

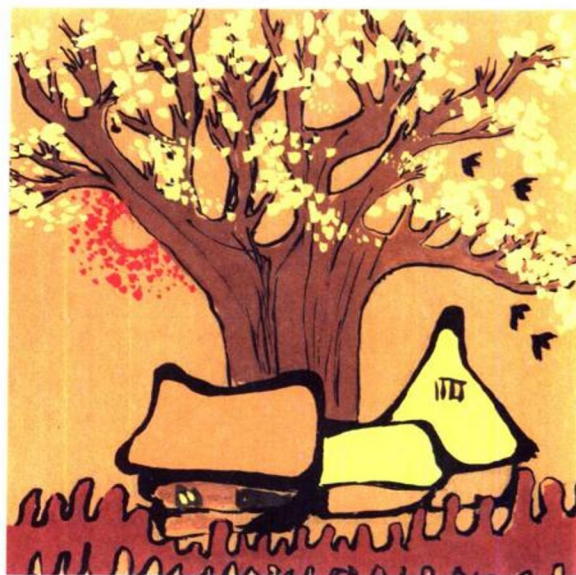
冷色: 色环中蓝、绿一边的色相称冷色。

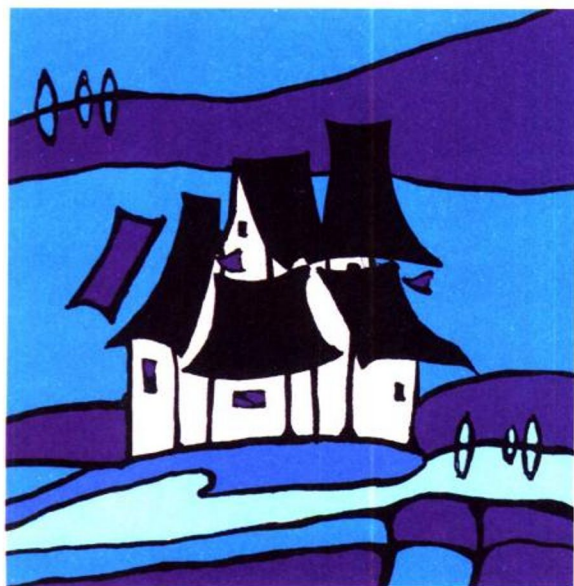
红色调：
以红色为主导
色绘制的图案
称红色调图
案。它给人以
热烈、兴奋、
温暖的感觉。

黄色调：
以黄色为主导
色绘制的图案
称黄色调图案。
它给人以高贵、
活泼、明亮、希
望的感觉。

蓝色调：
以蓝色为主导
色绘制的图案
称为蓝色调图
案。它给人以
宁静、祥和、深
沉的感觉。

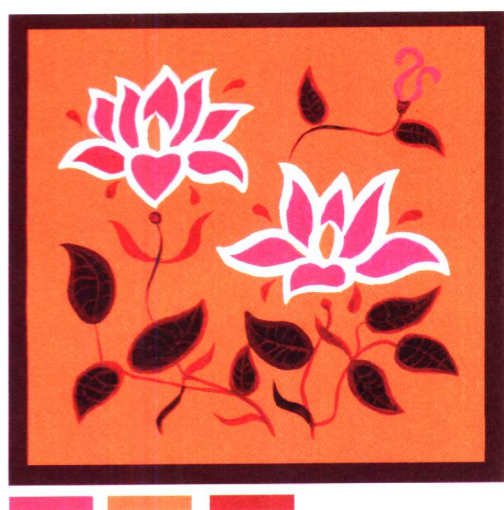

(三). 图案的配色方法

1. 同种色配合: 指同一色相深浅不同的颜色之间的配合。比如: 深绿、绿、粉绿等。

2. 类似色配合: 指含有同一色相颜色的配合。比如紫红与红、黄绿与黄等。

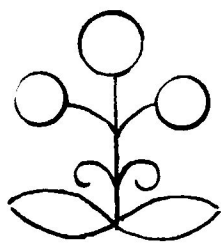
3. 对比色配合 色轮上相对的两个颜色互为对比色, 也称补色。如红与绿、橙与蓝、黄与紫。运用对比色可产生不同的对比效果。用纯度与明度较高的颜色对比, 画面热烈明快, 用纯度和明度较弱的色彩对比, 画面和谐统一, 又富有变化。

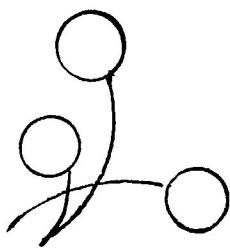
八、图案的组织形式

(一). 单独纹样: 它是图案组织中最基本的组织形式和单位, 它具有相对的独立性, 不受任何外形的约束的, 能单独用于装饰的纹样。

单独纹样又分为对称式和均衡式。

对称式

均衡式

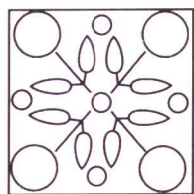
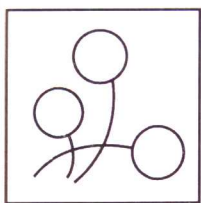

(二). 适合纹样: 它是将纹样依据一定的组织方法适合于外形轮廓, 使纹样形态正好与外轮廓相吻合。若去掉外轮廓, 纹样仍有外轮廓的特点。有圆形、方形、三角形等等。

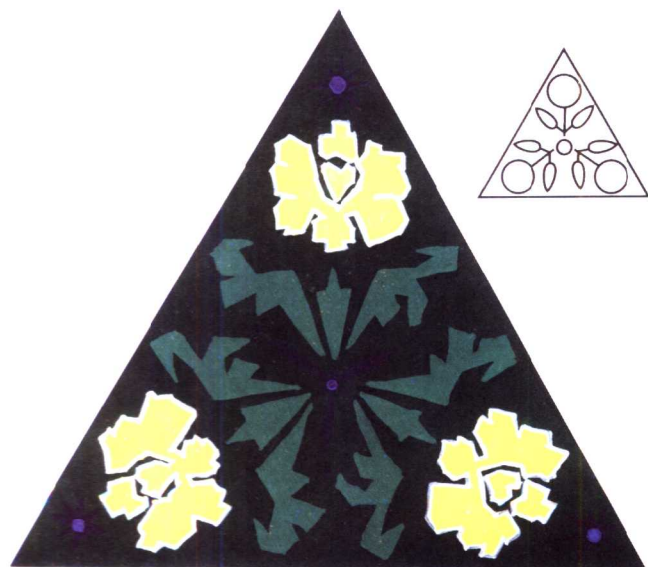
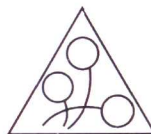
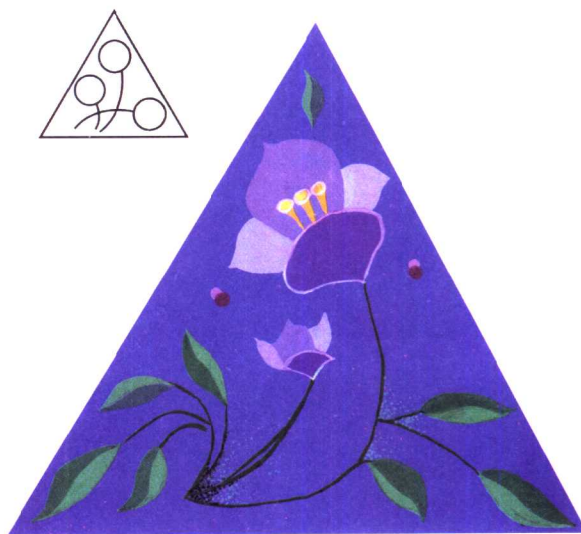
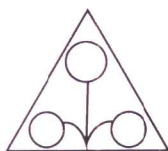
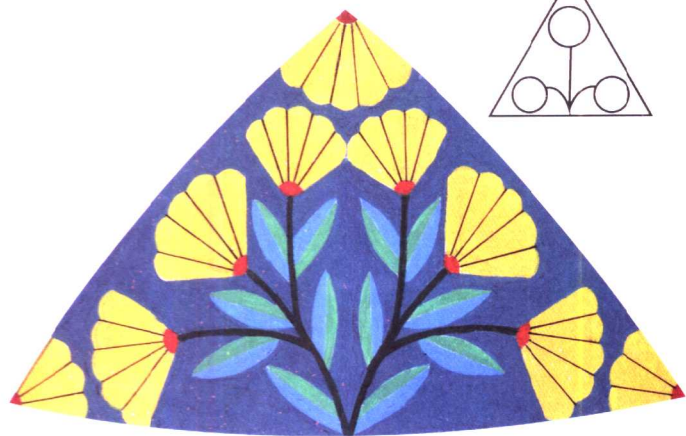
适合纹样是按一定的骨格进行设计。常用的骨格为对称式与均衡式。其中对称式可分为直立式、离心式、向心式、回旋式等。

1. 圆形适合纹样: 圆形适合就是在圆形或椭圆形空间, 按一定骨格进行设计的纹样。

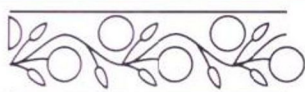

3. 三角形适合纹样: 指在三角形的空间中, 按一定骨格进行设计。

(三). 二方连续: 以一个单位纹样作基础向上下或左右反复连续组成。沿左右方向称横式二方连续, 沿上下方向称纵式二方连续。

二方连续纹样常用的骨格有: 散点式、直立式、倾斜式、波浪式等。

散点式

直立式

倾斜式

波浪式

