

中国高职院校艺术设计专业实用教材

图案设计

李伟 张月 编著

上海人民美術出版社

中国高职院校艺术设计专业实用教材

图案设计

李伟 张月 编著

上海人民美術出版社

图书在版编目(CIP)数据

图案设计 / 李伟, 张月编著. —上海: 上海人民美术出版社, 2007. 4

(中国高职院校艺术设计专业实用教材)

ISBN 978-7-5322-5137-7

I. 图… II. ①李…②张… III. 图案-设计-高等学校: 技术学校-教材 IV. J51

中国版本图书馆CIP数据核字(2007)第031111号

图案设计——中国高职院校艺术设计专业实用教材

编 著: 李 伟 张 月

责任编辑: 徐 捷

版面设计: 刘 旻

封面设计: 刘 旻

技术编辑: 季 卫

出版发行: 上海人民美术出版社

地址: 上海长乐路672弄33号

邮编: 200040 电话: 54044520

印 刷: 商务印书馆上海印刷股份有限公司

开 本: 787 × 1092 1/16 印张8

版 次: 2007年4月第1版

印 次: 2007年4月第1次

印 数: 0001-4250

书 号: ISBN 978-7-5322-5137-7

定 价: 29.00元

序

生活化的设计与艺术化的生活在当今社会呈现出相互交融的趋势。随着人们生活水平的提高和消费观念的转变,人们在享用制品的同时,个人的审美态度、审美情趣也悄然发生变化。而艺术设计在创造高品质生活和高品位的艺术享受这一过程中,具有非常独特的作用。于是乎,艺术设计教育迈入了前所未有的历史发展时期。尤其在今天,在“建立创新型国家”和“大力发展创意产业”的国策指引下,培养高素质的艺术设计创意人才,又将艺术设计教育的意义提升到新一个的高度。

令人鼓舞的是,近几年战斗在教学一线的广大教师,勇于探索,敢于实践,不断进行教学的创新与改革,取得了许多丰富的教学成果。与此同时,我们出版界也积极主动参与和投入到艺术设计教育的改革洪流中,组织编写和出版了大量相关图书和教材,将许多优秀的教学成果推向社会,为提高我国艺术设计教育水平做出了重要的贡献。上海人民美术出版社,面对蓬勃发展的艺术设计,主动调整方向,推出了许多高质量的专业图书和教材。在出版《中国高等院校艺术设计专业系列教材》这套丛书后,又推出了针对高职教育的艺术设计系列教材,这种定位和举措是明智的,也是具有非常现实的积极意义的。首先,经过几年高校的大规模扩招后,国家加大了对人才培养质量和人才培养目标的宏观调控力度。在“国家十一五教育发展规划”中,明确的提出要大力发展我国的职业技术教育,培养社会急需的高技能的专业应用人才。为此,艺术设计的职业教育也将迎来一个新的发展阶段。其次,艺术设计人才培养本身就分为不同的层面和不同的定位。众所周知,多年来在艺术设计专业教育领域,本科与高职这两个不同层面的教育存在许多不够明晰的方面,比如课程设置、名称、内容等趋于雷同的现象非常普遍。如果说国内不少本科院校的人才培养还游离在“研究型”与“应用型”之间的话,那么高职教育人才的培养定位是非常明确的。这种明确的定位使高职院校的艺术设计在课程体系以及教学内容等都具有相对的共通性和标准性。从这个角度看,高职类教材建设的意义、作用和适用范围更具有普遍性。

当然,与自然学科不同,艺术类专业具有自身特有的个性化特征,其“共同性”与“差异性”始终相互交织。我期待这套系列教材能够在寻求共性学理与多元方法二个方面有所创新,给高职类学生的学习带来许多新颖和实用的内容,并给高职类艺术设计专业的教材建设提供一些值得借鉴的东西。

江南大学设计学院

叶 苹

2007年1月于无锡老轻院

目录

序

第一章 图案设计概述 /1

第一节 图案的概念和类别/2

- 一 图案的概念 / 二 图案的类别

第二节 图案设计的艺术特征/7

- 一 概括性 / 二 秩序美 / 三 理想化 / 四 寓意性

第三节 图案的价值/11

- 一 文化背景与时代精神 / 二 历史与生命 / 三 装饰与创造
四 现代图案与设计

第四节 图案表现的题材/15

- 一 植物 / 二 动物 / 三 人物 / 四 景物 / 五 抽象

第五节 图案语言与学习方法/21

- 一 图案的语言 / 二 图案的学习方法

第二章 中外图案设计的历史发展 /25

第一节 中国传统图案 /26

- 一 原始社会的彩陶图案 / 二 夏商周及战国时期的青铜器图案 / 三 秦汉时期的图案 / 四 隋唐时期的图案 / 五 宋元时期的图案 / 六 明清时期的图案

第二节 中国民间图案 /34

- 一 剪纸 / 二 刺绣 / 三 年画 / 四 印染 / 五 面具

第三节 外国传统图案 /38

- 一 欧美地区图案 / 二 亚非地区图案 / 三 其他地区图案

第四节 现代图案设计 /42

第三章 图案设计的基本元素 /47

第一节 作为符号的图案 /48

第二节 图案形式的感觉要素 /49

- 一 构图 / 二 基调 / 三 造型 / 四 色彩 / 五 肌理 / 六 意境

第三节 图案构成的形式美法则 /52

- 一 和谐法则 / 二 平衡法则 / 三 节律法则 / 四 数理法则

第四节 图案的结构和组织形式 /56

- 一 图案的结构 / 二 图案的组织构成形式

第四章 图案设计的色彩 /61

第一节 色彩基础训练 /62

- 一 色彩的基础知识 / 二 图案色彩的色调

第二节 图案色彩的形式语言 /65

- 一 平面化 / 二 归纳与限色 / 三 夸张 / 四 对比与调和 / 五 取形变色

第三节 图案色彩的主观表现及色彩心理 /69

- 一 图案色彩的主观表现 / 二 图案色彩的色彩心理 / 三 图案色彩的来源

第五章 图案设计的创意与设计的过程 /73

第一节 图案设计的素材 /74

- 一 主动观察周围的世界 / 二 图书馆资料的利用 / 三 利用速写本与剪贴簿 / 四 照相器材的利用 / 五 电脑光盘及网络资源的利用

第二节 写生与整理 /77

- 一 写生的基本方法 / 二 写生变化整理的方法

第三节 图案设计的创新过程 /82

- 一 关于创造性思维 / 二 关于设计的灵感 / 三 关于设计观念 / 四 关于设计风格

第四节 图案设计的创意过程 /86

- 一 准备阶段 / 二 选择阶段 / 三 完成阶段

第五节 图案形态的设计与创构 /90

- 一 点、线、面的综合运用 / 二 形与形的配置关系 / 三 构图的视觉创意

第六章 图案设计的制作与表现方法 /95

第一节 图案设计的基本原理技巧/96

- 一 局限与自由 / 二 具体与概括 / 三 具象与抽象 / 四 精微与宏大
- 五 游戏与艺术 / 六 创造与个性

第二节 图案设计的材料和工具 /101

- 一 传统图案制作工具 / 二 表现材料的拓展 / 三 图案设计的计算机应用基础

第三节 图案造型变化的基本方法 /107

- 一 简化法 / 二 夸张法 / 三 添加法 / 四 适形法 / 五 打散法 / 六 运动法 / 七 规则法 / 八 移植法

第四节 图案设计的表现技法 /112

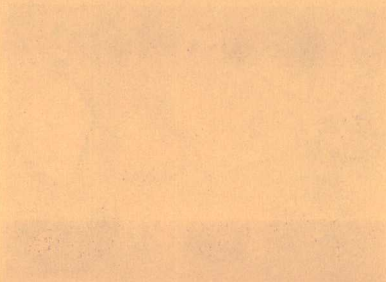
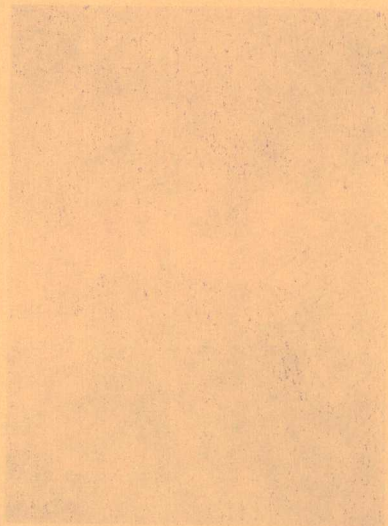
- 一 手绘式 / 二 制作式 / 三 数码式 / 四 现成式 / 五 改造式 / 六 卡通式

参考书目 /121

后记 /122

第一章 图案设计概述

虽然图案的名称是到近代才确定下来的，但是图案这一艺术形式的历史却和人类的历史一样久远。在学习图案的开始，我们有必要对图案的概念和分类方法、艺术特征、图案价值进行了解，同时也应该对图案表现的题材和图案学习的方法有所认识。

第一章 图案设计概述

第一节 图案的概念和类别

一 图案的概念

在现代汉语词典里,图案的定义是:“有装饰意味的花纹或图形,并以其结构整齐、匀称、调和为特点,多用于纺织品、工艺美术品和建筑物上。”其实图案一词并非汉语里本来就有的名词,我国古代只有“粉本”、“法式”、“图样”等传统术语。“图案”作为外来语,是日本人用汉字对英文“design”的意译,“design”可以译为设计、图案和花样等意,作为动词还有构思、设计、打样、布局的意思。日本在明治维新以后,由于大规模机械化生产和商品经济发展的需要,向西方学习并建立了图案学,其主要目的是为解决图形的问题,研究形式美的原理、法则,关注形式要素和美感构成。大约到20世纪20年代图案的概念传入我国。虽然图案的概念是从近代才逐渐明确的,但是我们对图案这种艺术形式并不会陌生。史前洞窟壁画的动物纹样就是图案的源头,这些由原始人完成的手绘图案,在当时并非为了单纯的装饰和美化,而是用于巫术仪式,或者作为氏族图腾,这已经给图案赋予了一种精神意念(图1)。

随着时代的发展,图案所涉及的领域逐渐扩大,其包含器物图案、服饰图案、平面设计图案、建筑景观装饰图案等(图2-7)。同时图案与设计、图案与装饰绘画的界限也逐渐被打破。图案特有的装饰性和实用性,是要与工艺制作相结合、相统一的。图案设计概括起来可以说是对某种器物的造型结构、色彩及图形构成的设想,并依据材料要求、制作过程、实用功能、审美观念来创作的设计方案。

图 1

图 2

ISABEL MARANT

图 3

图 6

图 1 拉斯科洞窟壁画中的野牛图案。

图 2 北宋时期陶瓷片上的图案反映了当时的装饰风格。

图 3 美国沃尔夫设计的时装发布会的请柬，利用大胆的图案设计吸引了人们的眼球。

图 4 古建筑的内部装饰。

图 5 诺基亚手机的装饰图案，赋予工业产品浪漫气息。

图 6 室内图案装饰。

图 7 用植物纹样装饰的手提包，优雅自然。

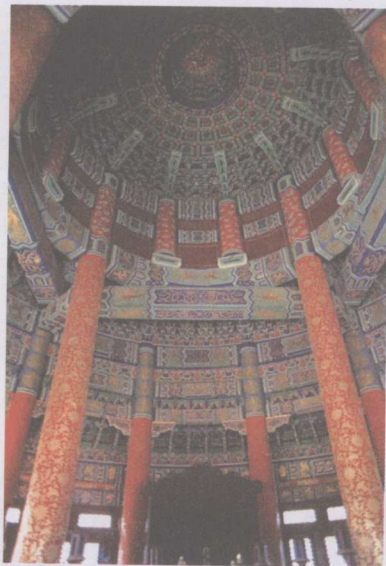

图 4

图 5

图 7

二 图案的类别

图案设计涉及的范围十分广泛,根据不同的划分角度可以有不同的分类方法。

从图案的用途来看,可分为日用品图案和陈设装饰品图案。日用品图案是指我们日常生活所接触的衣、食、住、行相关的物品装饰,诸如服饰、染织、陶瓷等(图8-11);陈设装饰品图案主要是以美化和点缀环境为目的的作品,如书籍装帧、壁挂、小饰品、工艺品以及装饰浮雕等。

另外从图案的空间关系来看又可分为平面图案和立体图案。平面图案指的是在二维的

空间里应用于平面设计意图的表现,如广告招贴、书籍装帧、标志、染织图案等;立体图案则是指在三维空间里进行的设计,如用于家具、园林、建筑、木雕及陶瓷的造型设计等。

从图案设计的取材角度来看可分为植物、动物、人物、风景、抽象几何图案等(图12-14)。

从组织形式来看可分为单独纹样、适合纹样、二方连续、四方连续以及独幅式综合图案等(图15-17)。

从基础训练和实际应用角度来看,还可以分为基础图案和专业图案等(图18-23)。

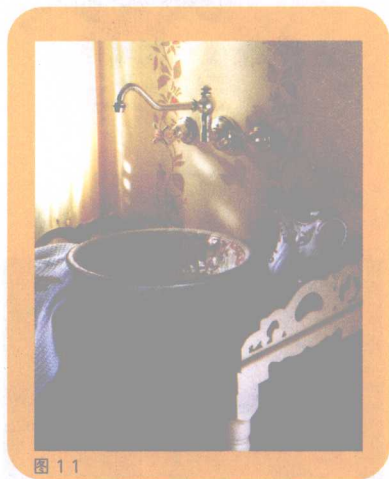

图 11

图 8

图 10

图 9

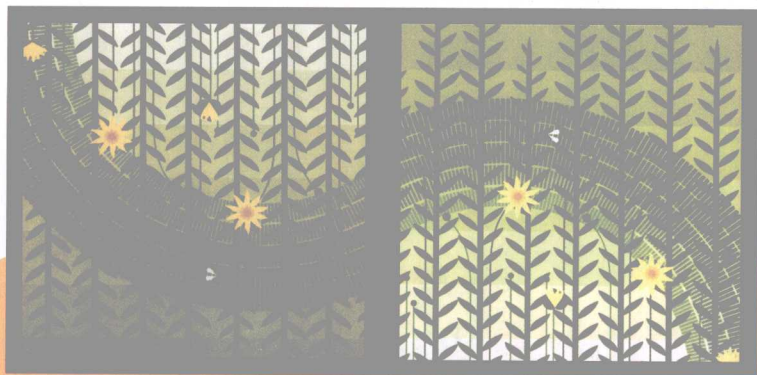

图 12

图 13

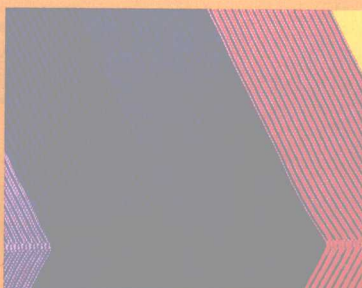

图 14

图 15

图 17

图 16

- 图 8 现代服饰图案。
 图 9 染织图案。
 图 10 商品包装图案。
 图 11 日用品图案。
 图 12 以植物为素材的图案，弗兰斯·卡尔奇韦斯特。
 图 13 以动物为素材的图案，永井一正。
 图 14 以景物为素材的图案、抽象图案。
 图 15 二方连续图案。
 图 16 四方连续图案。
 图 17 适合图案。

图 18

图 19

图 20

图 21

图 22

图 23

- 图 18 综合图案。
图 19 基础图案。
图 20 展示设计图案，佐藤植树。
图 21 专业图案。
图 22 专业图案。
图 23 专业图案。

第二节 图案设计的艺术特征

图案设计是对客观事物的反映,但不是对自然界中物象的完全再现和模仿。图案设计要求设计师善于从自然形态里面寻找灵感,把描绘对象当成表现的媒介,设计师在设计过程中不应受透视、光感,甚至自然生长结构的束缚,而要从创意和感受的角度去表现形式美,在设计过程中可以采用夸张、象征、寓意等抽象的艺术语言,遵循形式美法则,以适应设计需要(图24)。图案设计的最终目的是以实用性为主,并把实际用途和工艺制作的限定相结合。图案的艺术特征主要体现在以下几个方面:

一 概括性

设计师在图案设计过程中应该将主观感受和对自然的观察结合起来进行创作,在观察与表现对象的时候,需要用宏观的方法去研究所要表现的物象,即以宏观的方法概括,并以微观的形式来加强,两者相结合,便会产生一种新的具有高度表现力的视觉效果(图25-26)。在设计图案的时候要将素材简化、省略,对形象造型进行净化、提纯,用简洁明了的艺术语言表达丰富的内涵,使

图 24

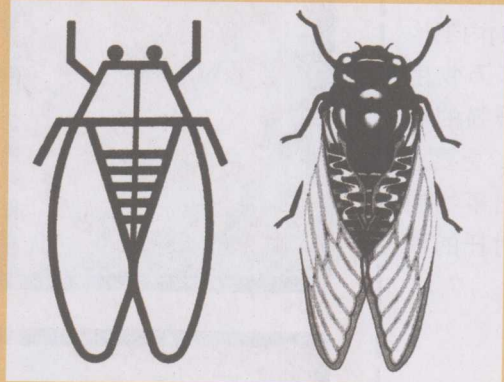

图 25

图 26

图 24 把海洋生物与鲜花图案在层进的基础上以奇特的方式融为一体。
图 25 用高度提炼与概括的方法表现的图案。
图 26 高度简化与概括的作品设计,小岛良平。

主题更为突出,这就是纯化形态的一种方法。应用这种方法时应注意要对形象的外部特征进行整体概括,将内部形态作为主要表现部分,然后再对其结构纹理进行高度提炼。

二 秩序美

所有装饰设计的理论都强调了结构与装饰之间和谐的重要性。有规律地组织图形排列,并在构成要素之间形成有韵律的秩序美感是设计的基本要求之一。自然界中的生物本身就提供给我们重复、渐变、发射等各种有规律的形式,如植物的叶片、鸟的羽毛、螺壳的内部构造等等,这些都体现了万物生长的有序性,表现出很强的秩序美感。在图案设计中,更要把这一特点强化,表现出事物的条理性和相互联系、衬托的秩序美(图27-30)。

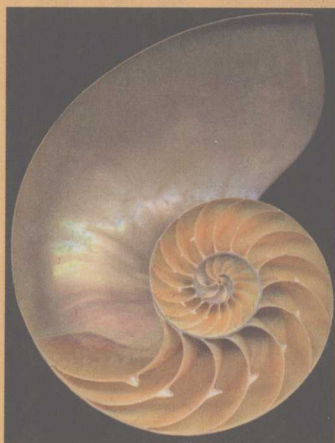

图 27

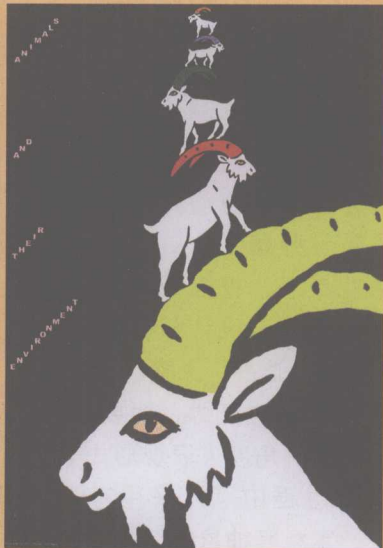

图 28

图 29

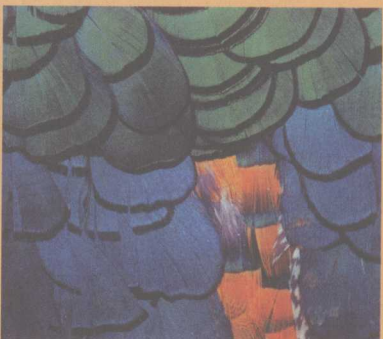

图 30

图 31

图 27 螺旋结构体现了自然界造物的秩序美,为我们提供了启示。
图 28 在形式构成上采用了渐变的处理手法,体现了秩序美。
图 29 叶脉。
图 30 羽毛。
图 31 网站的图案,采用了超现实、梦幻般的风景。安格尼斯卡·卡斯帕斯卡。

图 32

三 理想化

从某种意义上来说,装饰艺术比绘画更为形式化和理想化。它往往打破自然形态的限制,强调美感表现,并将现实加以诗化。图案表现的对象并非一定是符合自然规律的物象,有时要通过幻想来表现超现实的美好境界和表达对美好生活的追求。如我国传统纹样中的龙凤图案,通过体现龙的神奇、威武与凤的艳丽、美好,组合成一对完美的吉祥物。上世纪50年代,人们还在讨论世界上究竟有没有龙凤,

当时研究古生物的专家们一致认为除了恐龙,根本不存在龙和凤这两种生物,甚至有人推测,龙就是鳄鱼,凤就是孔雀。其实龙凤作为祥瑞与美好的图案组合,无非是人们对理想化的一种追求。还有动物套花造型,是把植物中最美好的形象和动物结合,体现了对完美状态的一种向往。图案设计的不合理性中往往孕育着某种合理性,其本质是赋予作品一种理想化的状态(图31-34)。

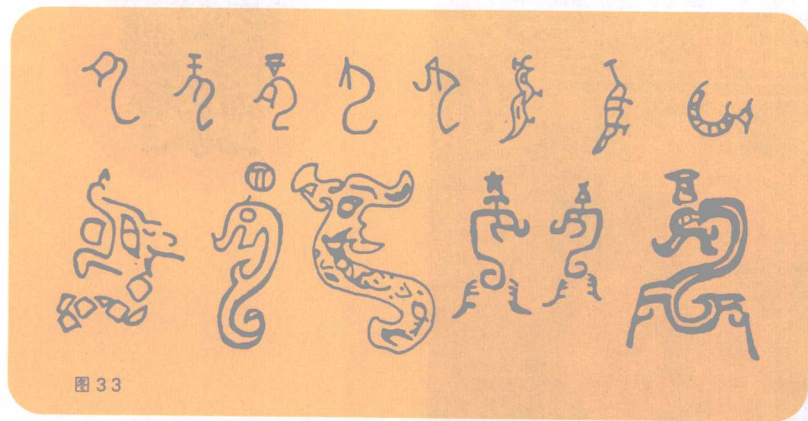

图 33

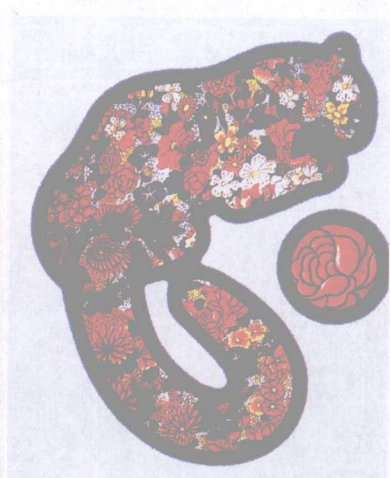

图 34

图 32 清代龙凤呈祥纹云锦图案。

图 33 龙象形文字。

图 34 动物套花图案,体现了超现实的理想化状态。

四 寓意性

寓意与象征是艺术表现的一个重要手段。贝尔说过：“设计是意味的形式”。在形式的背后，寓意性就是设计的灵魂。在传统的装饰图案中，设计师时常以“字”与“物”的谐音寓意来组织画面，来表达人们对美好生活的向往与追求。设计者在生活中往往习惯将常见的动植物图案装饰在器物上，把吉祥祝福的话，以谐音的方式用图案表现出来，这就是吉祥寓意图案。在视觉感受中，人们看到的是图案所表现的形象，而在意识里反映的

却是形象以外的吉祥语言，这就是图案的寓意美。如民俗中的“百事（柿）大吉”“连（莲）年有余（鱼）”“福（蝠）寿双全”等等。还有赋予纹样本身的含义：如菊花象征延年益寿，牡丹象征荣华富贵，石榴象征多子多孙，梅兰竹菊象征人的高尚品格，鸳鸯戏水象征婚姻幸福美好，鲤鱼跳龙门象征学业有成等等。在民间艺术中，人们会将门或其他建筑装饰设计成瓶子形，寓意平平安安；给婴儿用虎头鞋和虎头枕，寓意祛病消灾等等（图35-37）。

图 35

图 36

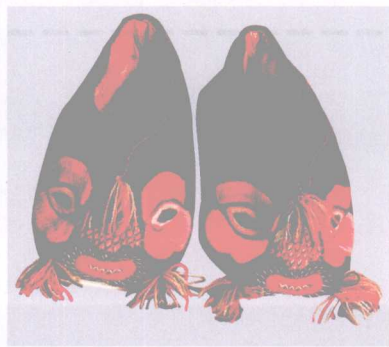

图 37