

设计广场 系列基础教材

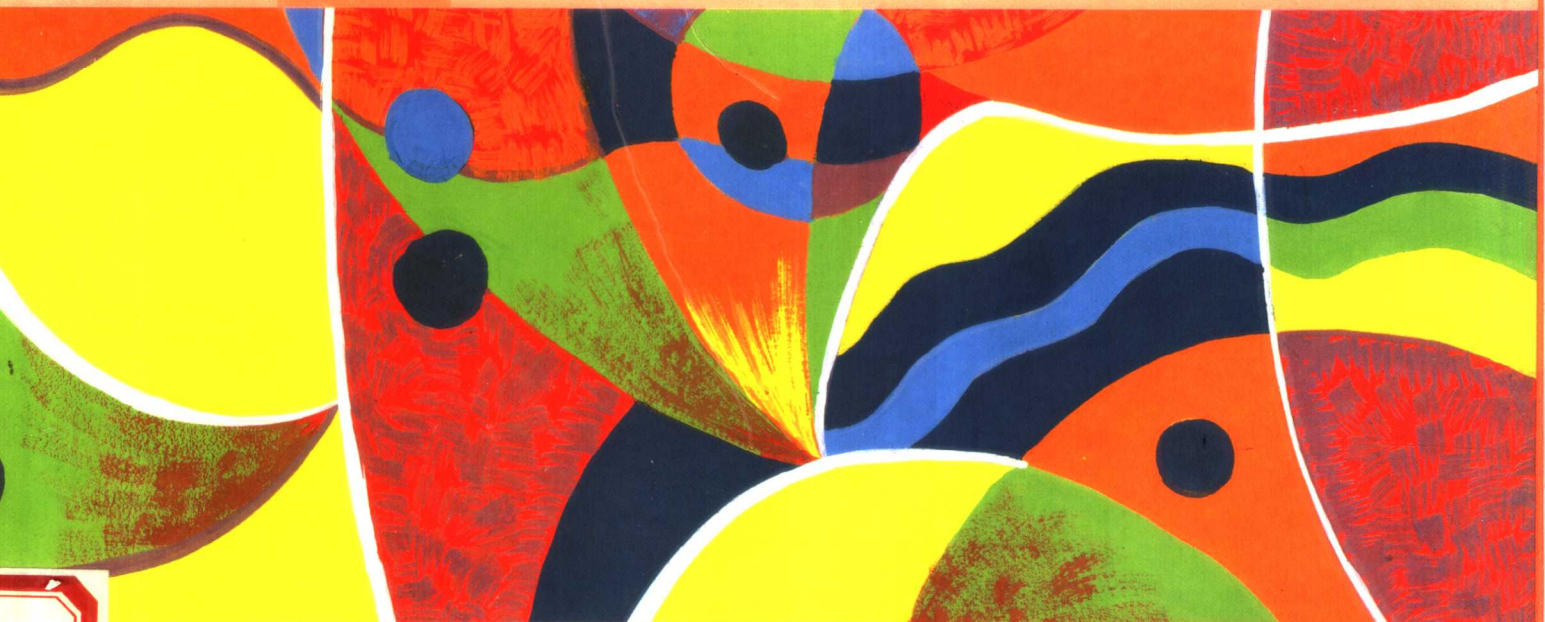

上海市教育委员会高校重点教材建设项目

基础设计 · 图案

J I C H U   S H E J I   ·   T U A N

金薇薇 著

广西美术出版社

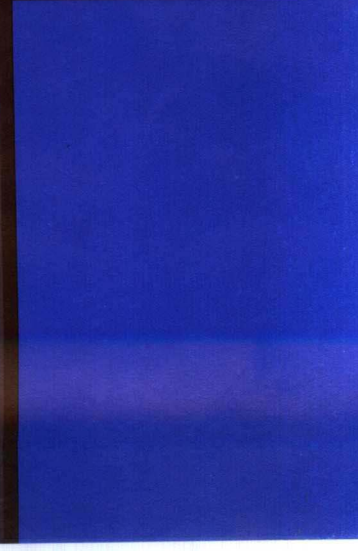

设计广场 系列基础教材

基础设计·图案

J I C H U   S H E J I   ·   T U   A N

金薇薇 著
上海市教育委员会 组编
广西美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

基础设计·图案 / 徐伟德, 黄元庆主编. — 南宁: 广西美术出版社, 2005.7
(设计广场系列基础教材)
ISBN 7-80674-725-7

I. 基… II. ①徐…②黄… III. 图案—设计—高等学校—教材 IV. J51

中国版本图书馆CIP数据核字(2005)第056389号

设计广场系列基础教材 基础设计·图案

顾 问 / 汪 泓 马新宇
主 编 / 徐伟德
执行主编 / 黄元庆
编 委 / 李四达 张红宇 任丽翰 刘珂艳 潘惠德
许传宏 周 宏 陈烈胜 魏志杰
本册著者 / 金薇薇
出 版 人 / 伍先华
终 审 / 黄宗湖
图书策划 / 钟艺兵
特约编辑 / 张红宇
责任美编 / 陈先卓
责任文编 / 何庆军
装帧设计 / 阿 卓
责任校对 / 尚永红 罗 茵 陈小英
审 读 / 欧阳耀地
出 版 / 广西美术出版社
地 址 / 南宁市望园路9号
邮 编 / 530022
发 行 / 全国新华书店
制 版 / 广西雅昌彩色印刷有限公司
印 刷 / 深圳雅昌彩色印刷有限公司
版 次 / 2006年1月第1版
印 次 / 2006年1月第1次印刷
开 本 / 889mm × 1194mm 1/16
印 张 / 5.5
书 号 / ISBN 7-80674-725-7/J · 510
定 价 / 32.00元

作者：金薇薇

性别：女

简介：1993年考入中国美术学院

1997年毕业，获学士学位

现任上海工程技术大学艺术设计学院讲师

2003年考入上海大学美术学院攻读视觉传达设计硕士

研究生

曾编著《基础设计——美术高考之路》

序

21世纪是一个体现完美设计的时代。对今天的人们来说,设计不再是仅仅局限于造物、造型和设色,或只是为了人类自身的行为。设计的根本是合理。我们必须面对现实、面向未来,对全人类和世界上所有生灵的和谐生存进行全方位的、立体的、综合的设计。因此,对设计含义的提升和设计内容的扩展,当是今日设计教育和研究中最为重要的课题。

随着全球经济一体化的进程,我国经济也进入了一个高速发展的时期。国力的不断增强,文化艺术和教育事业的大力发展,必将有利于提高和强化国人的文化素养和审美情趣,有利于促进当下及未来人们生活方式的改良和优化人们的生活环境,进而让人们的生活臻于极度的合理与完善……今天,设计已成为创造新生活,改变、推进社会时尚文化发展不可或缺的手段。构建人文日新的和谐社会,已逐渐成为设计人的共识和设计教育的宗旨。

高等专业教育是一个国家实现设计高水平的重要保证,而教材与教学参考书则是这一保证体系中重要的一环。上海市教育委员会针对目前艺术设计教育界设计参考书繁杂、水平良莠不齐、教材面对的学生层次不明等问题,专门组织具有优秀设计能力和丰富教学经验的教师,编写了这套“设计广场”系列设计教材。笔者对上海市教委的这一重要举措感到欣慰和钦佩的同时,对这套专业教材的成功付梓,表示由衷的祝贺!

这套设计教材作为上海市教育委员会高校重点教材建设项目,具有相当强的知识性、指导性、实用性和针对性,是专门为艺术设计专业在校大学本科学生而编写的系列设计教材。全套书共设10个独立单行本:工业设计、染织设计、服装设计、VI设计、室内设计、图形创意、现代陶艺设计、新多媒体设计、基础设计·图案、色彩构成。每本教材的理论论述全面而精要,简洁而准确,表述深入浅出,分析透彻明了,并配有大量国内外最新的图片资料和学生优秀作业辅助说明,力求具有鲜明的专业性和时代性,是艺术设计院校和设计专业理想的学习教材,对广大设计人员和设计爱好者来说,也是一套很好的设计参考读物。

相信这套设计教材的问世,会对推动上海乃至我国的设计事业和设计教育的长足发展产生积极的作用。它的重要价值,将在未来不断地显现。是为序。

张夫也 2005年春于北京松榆书斋

(张夫也博士,清华大学美术学院艺术史论学部主任、教授、博士生导师,《装饰》杂志主编)

目录

第一章 图案概述	1
一、图案概念	2
二、学好基础图案	7
第二章 图案形式美法则	9
一、变化与统一	10
二、对称与均衡	12
三、条理与反复	15
四、对比与调和	17
五、节奏与韵律	19
六、比例与权衡	19
第三章 图案素材	21
一、图案的写生	22
二、图案素材的其他来源	25
第四章 图案形象塑造	27
一、图案变形方法	28
二、图案的构图	32
三、图案中的点、线、面与黑、白、灰色	39
第五章 图案色彩和图案处理手法	43
一、图案色彩的基本知识	44
二、图案色彩的表现特征	45
三、图案色彩的对比关系及配色结构	45
四、图案的处理手法	49
五、作品欣赏	60

第一章

图案概述

一、图案概念	2
二、学好基础图案	7

第一章 图案概述

一、图案概念

图案，从字面上解释，有视觉形象的设计方案之意。图案有多层的解释，广义的图案是指关于工艺美术、建筑装饰的结构、形式、色彩及其所附装饰纹样预先设计的统称；狭义的图案则是指平面的纹样符合美的规律的构成。图案不是独立欣赏的造型艺术，它往往是从属于产品的，受生产方式、制作材料、产品用途等方面的制约。

图案，要讲究经济、实用、美观。因此，图案不仅是工艺美术等实用性艺术的一个创作过程，而且在艺术语言、表现形式、创作规律等方面都是密切联系的，从而形成了实用性、适应性、艺术性的共同特征。图案设计包含实用与美的要素：实用的要素就是使用上的安全、便利，满足人们的“实用”的物质需求，且必须适应一定的物质材料与生产工艺条件；美的要素即形状、装饰、色彩等，在人们使用的过程中，以形式美的艺术语言倾诉于人，满足和提高人们的审美要求。

图案的门类纷繁，样式众多。一般来讲图案的类别，可以从以下几方面来划分：

(一) 用途：可分为日用品图案和陈设图案。

日用品图案指日常生活中接触到的日用品的纹样，如陶瓷、服饰、染织等。

陈设图案指以点缀物品、美化环境为目的的图案，如装饰壁挂、金属工艺饰品、玉雕木雕饰品、陶瓷工艺品等。

(二) 艺术形态：可分为平面图案和立体图案两大类。

平面图案，是指在平面上装饰纹样，为染织工艺、印刷工艺等进行的平面设计。其表现特征是以装饰纹样为重点，包括纹样的组织和色彩。

立体图案，是指器物的造型和器物的装饰，为立体器物提供设计图样和塑造模型。它的表现特征是以具有三度空间的立体造型为重点，包括立体造型的形态、结构装饰和色彩。

综合图案，是指兼有平面图案和立体图案两种形态的图案设计。

(三) 教学步骤：为了培养艺术设计人才，使学生掌握专业的理论知识和设计能力，必须根据培养的目标和科学的知识结构来设置课程，图案教学可分为基础图案和专业图案。

基础图案包括图案的形式美法则，写生、变化、组织、色彩、表现技法等内容。通过基础图案的学习，树立设计观念，培养与锻炼装饰的形象思维能力和对形式美的审美能力，掌握图案的设计能力和表现技法，为今后的专业设计打下必要的基础。

专业图案，指针对各设计专业的实际需要而进行的装饰设计，以求达到符合实际功能和制作工艺的要求，又具有相对完整的审美性。专业图案是在基础图案学习的基础上，加强设计适应性训练的重要课程。

(四) 图案的取材：可分为花卉植物图案、动物图案、风景图案、人物图案、器皿图案、几何图案等。

图1 花卉图案 作者: 陈莉

图2 动物图案 作者: 陈莉

图3 人物图案 作者: 林琼

图4 风景图案 作者: 佚名

图5 花卉图案 作者: 佚名

图6 花卉图案 作者: 佚名

(五) 图案的组织形式：可分为单独纹样、二方连续、四方连续、适合纹样、多极图形等。

单独纹样是指一个独立的基本形存在于饰物上，并且图形的变化没有外形的限定，也不需要适合于画面的外形框架。它是独立存在的单位，是图案中最单纯、最简洁、最自由、最基本的形式。(图7)

二方连续纹样的形成基础是单独纹样重复或反复的单方向排列，延续发展并形成一种装饰带纹样。它比单独纹样层次感丰富，图形有重复的变化，增加了形与形之间的对比，图形的虚实关系也显得更明确。(图8、图9、图10)

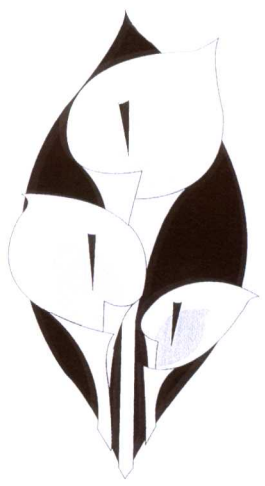

图7 单独纹样

图8 彩画纹样

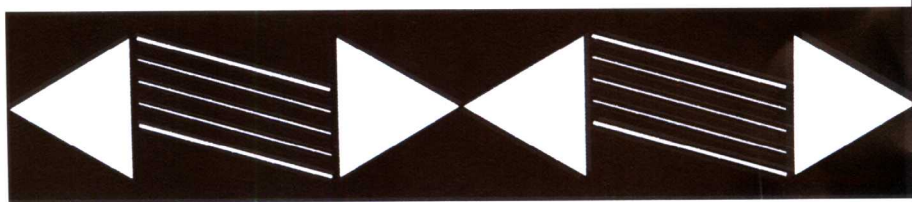

图9 二方连续

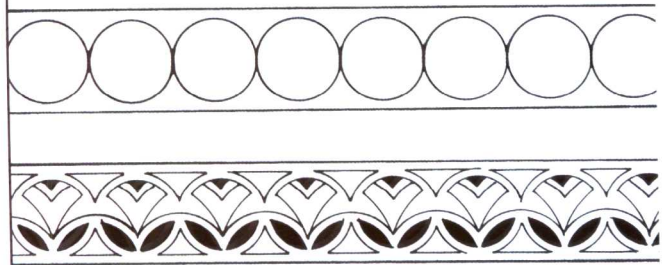

图10a 二方连续骨骼

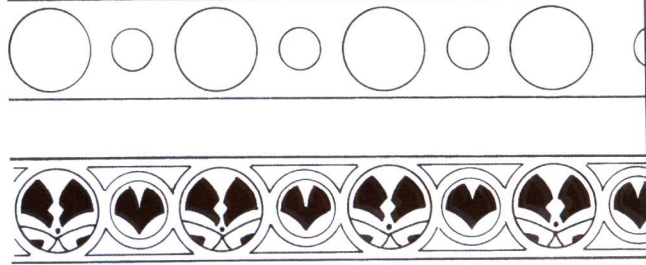

图10b 二方连续骨骼

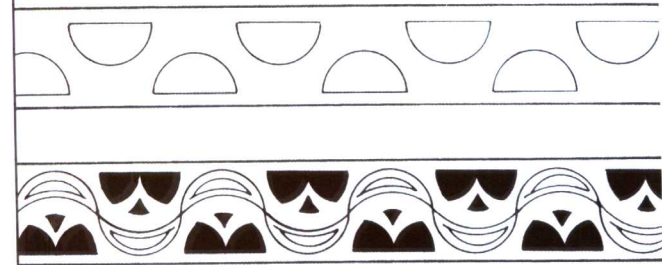

图10c 二方连续骨骼

四方连续纹样是以一个或几个单位纹样作基础，依一定的骨骼向四方重复延伸或反复无限连续的构成形式，它不受外形的限制。四方连续纹样的构图布局均匀，条理化强，组织关系合理，骨架结构单纯。(图11、图12、图13)

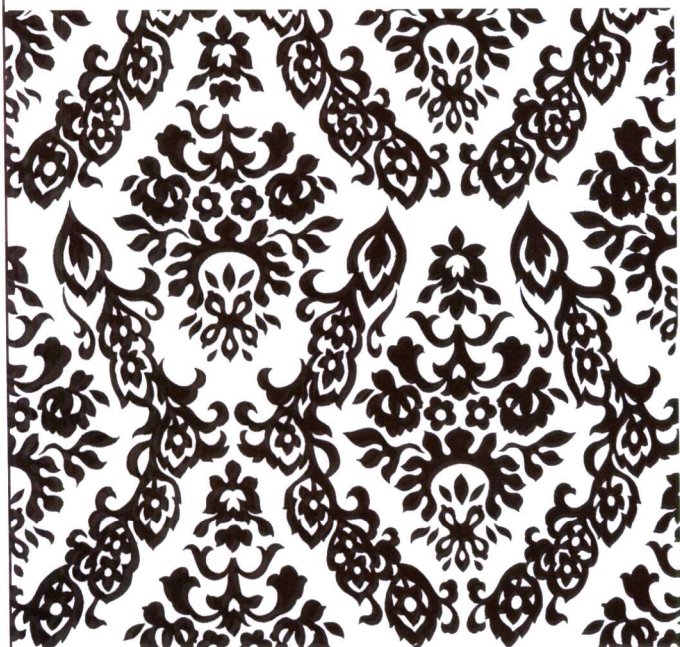

图11 四方连续

图12 四方连续

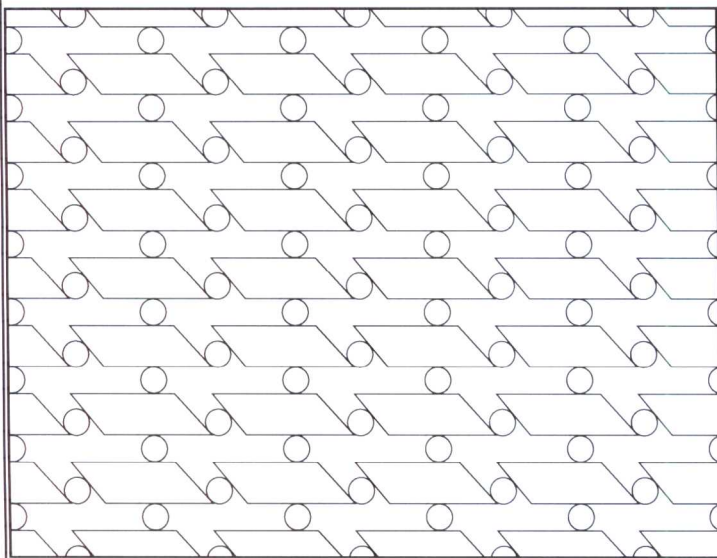

图13a 四方连续骨骼

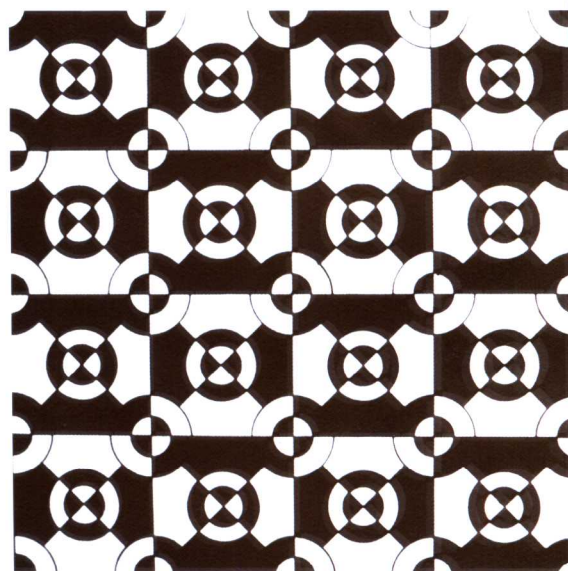

图13b 四方连续骨骼

适合纹样是由单独纹样发展来的，是将单独纹样限定于某具体的空间框架中，使它适合于这个特定的框架空间而保持图案结构形式美的特征。在这个框架的限制下，不再向外延续和重复。适合纹样的外形大致可分为正方形、圆形、三角形、长方形、椭圆形和异形等。(图 14)

图 14 适合纹样 作者：金薇薇

多极图形大多是围绕一个主题所进行的创作，图形的内容多，形象容量大，往往涉及人物、动物、植物、器物等。需要考虑构图的完整性，注意画面形式感的统一性。（图 15）

图 15 作者：王佳妮

二、学好基础图案

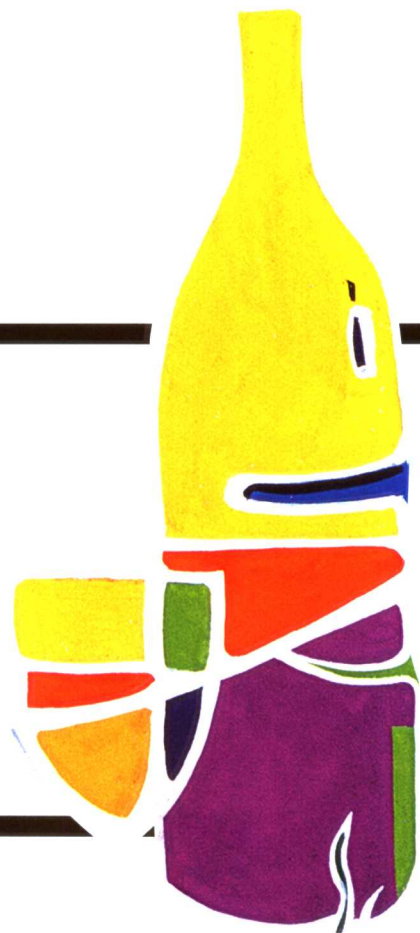
基础图案是艺术设计专业的一门十分重要的基础课，必须下工夫扎实地掌握好。图案的造型、构图、色彩三方面是图案的基本内容，必须掌握；图案语言的“形式美”、图案技巧的“装饰化”是图案的特点，必须深刻地研究。

学习基础图案要研究图案设计的共性和规律，掌握图案的基础理论、基础方法，但是更为重要的是要注意能力的培养，包括构思能力、表现能力、审美能力和适应能力。构思能力表现为敏锐的观察力、高度的记忆力、丰富的想象力；表现能力包括熟练的造型能力、生动的色彩配合能力和形式构成的方法与技巧；审美能力是指包括对生活素材的感受、选择和艺术的欣赏、鉴别等方面的能力，以及文学、音乐、美术等多方面的修养；适应能力不仅包括在某一设计中充分体现实用与审美的需要，适应物质材料与生产工艺条件的要求，还包括培养和树立适应消费对象、市场流行、产品材料和生产工艺变化的意识和决策能力。

第二章

图案形式美法则

一、变化与统一	10
二、对称与均衡	12
三、条理与反复	15
四、对比与调和	17
五、节奏与韵律	19
六、比例与权衡	19

第二章 图案形式美法则

在自然界中，蕴藏着极为丰富的美的因素。这些美的因素，通过人们的视觉器官接受以后，在长期的社会生活实践中积累起来，逐渐形成了一套视觉经验。它符合客观世界所存在着的美的形式规律。任何造型艺术，它们都具备共同的美的规律和法则，图案设计也不例外，它是客观事物的反映，但又不是自然的再现，它注重装饰的美感，强调形式的表现。

一、变化与统一

自然界万物的存在和发展，不可能没有“变化”和“矛盾对立”，否则将是一个僵死的、不能发展的“虚幻”真空，然而也不可能没有“统一”和“和谐”，否则将是一个永远分离的、不可能认识和利用（包括创造和思维）的未知数。自然界万物充满变化，但是又统一于某种形式之中。作为人类物质与精神的产物，图案设计取材于自然界，是客观事物的反映，我们必须把这种变化与统一的规律带入图案设计中，赋予作品强烈的形式美感。图案教育家雷圭元先生在《图案基础》中对图案的一般原理论述时指出：“变化与统一的原理，也是反映图案发生发展中的一条普遍原理。”

变化和统一是形式美的原理，在图案设计中是不可分离的原理。只有二者结合才能获得良好的结果，是图案设计最根本的要求。

“变化”是指相异的形、色、质等因素并置在一起，造成的显著的对比效果。具体地讲就是图案各构成要素的差异、矛盾、不同之处。图案的形、色、质等诸要素构成的变化，给人生动活泼、新鲜明朗、丰富多彩的感觉。但是如果一味追求变化，就会出现杂乱无章、不协调的效果。

“统一”是图案各组成部分之间的内在联系，即是通过图案各部分相同的形、色、质等构成要素，将图案各变化的局部，组成整体协调的有机联系。统一富于静感。图案形、色、质等诸要素的构成的统一，给人以安定、庄严、有条不紊的感觉。但过分追求“统一”，也会给人平淡乏味、呆板单调的感觉。

因而图案设计中必须将“变化与统一”两者有机结合，做到“变化中求统一，统一中求变化”。

图案设计中的“变化与统一”主要表现在造型、构图、处理手法、色彩等方面。在图案设计中要善于运用“变化与统一”的原理，处理好变化与统一的关系，一般表现为以下两种类型：

1. 主从型统一：即在图案的造型、构图、处理手法、色彩等方面，建立主从、强弱或优势的悬殊关系，建立主次、强弱、大小关系。以“主”统一“次”，以“强”统一“弱”，一切次要的形、色必须从属于主要的形象、主要的色调。

2. 秩序型统一：即在图案的造型、构图、处理手法、色彩等方面，建立一种秩序和比例的关系，求得统一，如渐变的秩序、重复的秩序。例如图16画面中的花卉，通过直线的等距离分割，形成一些近似的几何形，并且在形态交叉处运用密集的点，表现出多种的变化，给人以均衡的节奏感和平稳的视觉效果。