

名校名师 · 设计新锐 · 让教育与设计接轨

(第二版)

高等院校设计专业系列教材

图案创意设计

著者 毛 溪

上海人民美術出版社

高等院校设计专业系列教材

图案创意设计

(第二版)

著者 毛 溪

上海人民美術出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

图案创意设计 / 毛溪编著. 2版 - 上海: 上海人民美术出版社, 2007.8

(高等院校设计专业系列教材)

ISBN 978-7-5322-5263-3

I.图. . . II.①金. . . ②毛. . . 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 (2007) 第 041686 号

高等院校设计专业系列教材

图案创意设计 (第二版)

编 著: 毛 溪

策 划: 王 远

责任编辑: 王 远

装帧设计: 毛 溪

技术编辑: 陆尧春

出版发行: 上海人民美术出版社

(上海长乐路 672 弄 33 号)

印 刷: 上海市印刷十厂有限公司

开 本: 787 × 1020 1/16 8.5 印张

版 次: 2007 年 8 月第 1 版

印 次: 2007 年 8 月第 1 次

印 数: 0001-4250

书 号: ISBN 978-7-5322-5263-3

定 价: 38.00 元

目 录

第一章 图案设计基础 5

第一节 图案基础知识 6

第二节 图案设计基础 8

设计初探 花朵图案 12

第三节 图案的类型 13

设计初探 二方连续纹样 15

设计初探 组合图案 18

第四节 图案的比例 21

第五节 图案的色彩 23

第二章 植物图案设计 25

第一节 植物图案的设计手法 26

设计初探 植物写生到图案设计 30

第二节 以花朵为主题的图案 32

设计初探 花朵图案 33

专题演绎 风格化的主题图案 34

第三节 树木枝叶主题的图案 36

专题演绎 叶子图案的语义 38

专题演绎 叶天叶地的意境 39

第四节 草本和果实的主题图案 40

设计初探 草本图案设计 41

第五节 植物图案的拓展 42

第三章 动物图案设计 45

第一节 动物图案的设计手法 46

第二节 以动物造型为主题的图案 48

专题演绎 神秘蜥蜴 50

专题演绎 亮丽甲虫 51

专题演绎 虫语 53

专题演绎 虫语时尚 54

第三节 动物色彩主题图案 56

设计初探 活色生香 57

专题演绎	海洋气息	59
专题演绎	完美的蝴蝶	61
第四节	传统和神话动物主题图案	64
第五节	拟人化动物图案	66
设计初探	卡通形象的新趋势	69
专题演绎	2010年世博会吉祥物形象设计全过程实录	70
专题演绎	卡通无所不在	72

第四章 人物图案设计 73

第一节	人物图案的设计手法	74
第二节	面部主题图案设计	76
设计初探	面孔	78
第三节	人物姿态图案设计	83
第四节	人物影像解构图案设计	88
专题演绎	故人	92
专题演绎	动手吧	93
第五节	动漫人物图案设计	94

第五章 抽象图案设计 101

第一节	基本抽象图案	103
专题演绎	格子图案	108
第二节	材质和肌理图案	110
专题演绎	城市迷踪	115
专题演绎	纸语、物语	116
第三节	艺术、游戏和科学之间	118
第四节	文字符号的图案创意	120
专题演绎	中国印	122

第六章 综合图案设计 125

附录	130
后记	132

第一章 图案设计基础

第一章 图案设计基础

第一节 图案基础知识

一 什么是图案

图案，简单地说，是图和案的结合。图指图形、图像，案指方法和手段。合起来说图案就是用一定的方法和手段形成的图形和图像的总和。

二 图案产生的基础

1、图案起源于人类装饰的本能

装饰是人的本能，也是自然界动物和植物的本能。装饰起初是出于求偶、繁殖的需要，也是对敌人的警告和恐吓。

2、图案是人类现实生活和精神世界的再现

图案最初是对自然和打猎等生活场景的描摹、写照，表现了内心的祈求和对未知自然力的崇拜和恐惧，这在人类早期的岩洞壁画中都有表现。图案还表现了人们丰富多彩生活的各个侧面。特别是民间艺术的各种图案，深深蕴含了人们对自然、美好生活的热爱和向往。图案还借助宗教的发展和传播而兴旺发达、异彩纷呈。

三 图案的基本特点

1、图案是人类对美的感受和再现

自然和生活始终是图案的源泉和宝库。但图案不是自然和生活的直接再现，而是运用人类的思维和智慧对形式的理解和再创造。自然界的各种造型是图案的母题，日月晨昏，四季轮回的节奏和规律性也成为图案的一种基本规律。

2、图案存在于实际应用中

图案不是抽象的、单独存在的，每种图案都依附于一定的物体、材料和加工方法。这些实际的因素既限定了特定器物上图案的形式，又使各类图案个性鲜明，视觉感受丰满。

3、图案继承和发展的关系

图案千变万化，但又有内在的联系和共同的本源。各民族各地区，以及各个历史时期的图案，形成了形形色色的风格。它们起源于几种基本形式，新风格总是对旧风格的继承，同时又结合了自身的发展，没有凭空产生的任何图案形式和风格传统。

涂鸦和绘画是人的天性，儿童的很长一段时间里，都沉浸在亦真亦幻的世界里。

中国青铜器上的兽面纹，从凶猛动物的表情和神态中抽象出来的图案，给人以震慑力量。因为青铜的铸造工艺所限，所以图案都是以线的形式勾勒的。

在古代留存的器物上所带有的图案中，展现了充满古人狩猎生活争斗的场景，以及人物的各种动作姿态，当时人们使用的武器、战车、马匹等都被生动地记录下来。

汉代金银错铜车饰图案，图案中各种禽兽上下翻飞，每个都活灵活现，整个图案表现的动物种类繁多，各不相同，大小错落有致，线条流畅生动。

最早的图案都是来源于自然事物：太阳、星星、水、云、动物、植物的形态都是原始人学习和表现的对象。

随着人类生活内容的丰富，图案的素材和表现内容也丰富多了。飞禽走兽、人物、建筑都走进了图案的世界。

一些形态已经约定俗成成为吉祥的象征。

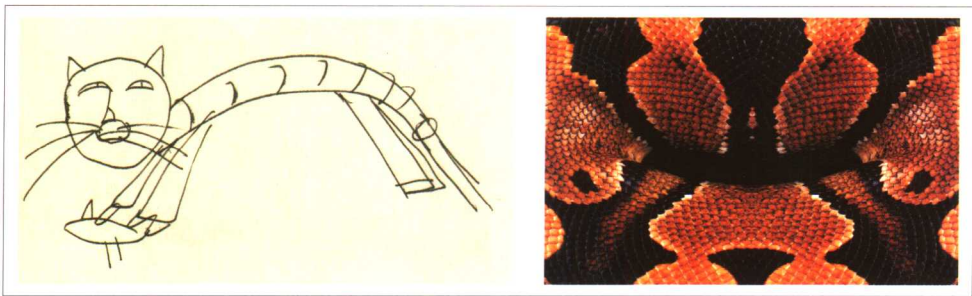
生活也是图案的重要素材来源。我们完全能在图案的世界里再现先人的生活——打猎、耕种、劳动、收获、饮食、节庆……各种生产工具、生活用品的造型也成为图案的基本图形，并产生于造物的过程中的编织纹样、绳形纹样等图案形式。

第二节 图案设计基础

一 图案来自于观察、发现，成就于积累、创造

“自然有大美而不言。”植物、花卉、动物、人物以及所有自然形象中，许多新奇而又极其美丽的形和色让人叹为观止，可以直接启发我们的图案思维。经过人们的积累和再创造，图案的世界无比精彩。

观察是学习造型的必由之路，也是成功的捷径。观察的目的，主要是从对象的表象中挖掘美的形式和特点，作为创作的源泉。观察不是走马观花式地被动地观看，而是抓住自然的某种形态瞬间给人的直接感受、记录和表现出来；有时是经过仔细观察，从不同角度比较，进行再发现的过程。在表现中作更多特征的强调、简化与结构组织等形式处理的工作，在这个过程中图案的形式逐渐清晰。当然，观察和表现的角度和能力因人而异，但都可以通过课程和方法进行训练和引导，把每个人的图案创造潜能挖掘出来。

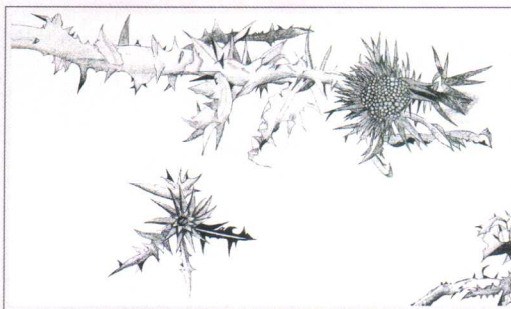

观察是人有意识的行为。有心人会捕捉动物的动态，也会留意动物身上的斑纹的装饰效果。这些都是图案设计的基本能力和训练方向。

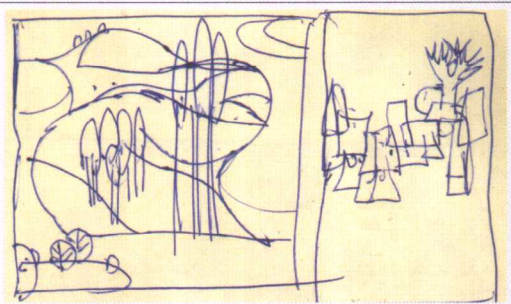
二 写生变化是造型训练的基础

写生是观察的记录，它将成为图案设计的依据。写生不是简单地记录对象的形态、结构，而是把最能体现其本质特征的角度描绘出来，描绘的过程就能体现你的意识和对对象造型的感受。写生可以是整体或特写，角度可以是正面或其他面；写生还包括对象的外形、组织形状到边缘的变化、表面的肌理和色彩的研究表现等等。

图案设计的第二个重要环节就是变化。变化就是根据创作意图，运用适当的方法和手段，将自然形重新加工、组织，形成符合实际需要的图案形象的造型方法。变化主要是抓住特征，一般从形态、色彩、质感几个方面进行。

在精细描绘植物细节的过程中,你会发现自然物的任何部分都有值得挖掘的地方。把这些经过进化洗礼的形态用写实的手法记录下来,稍加整理,就是图案的绝好版本。

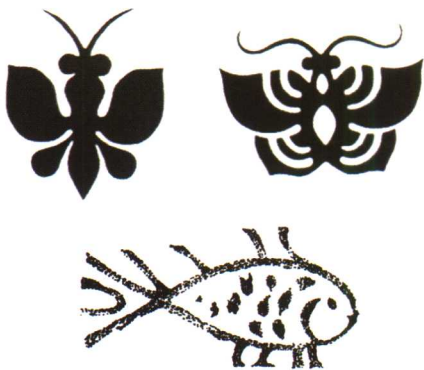
这是对风景的意向的绘写,记录了景观的主要特征,但是更多的经过写生者的筛选、组织和变形处理,这种图案就是典型的写意化的图案。

三 图案常用设计手法

图案变化一般分为“写实”和“写意”两大类。前者接近于自然形态,是对原写生素材中不完美的部分加以调整,使对象的美和形式感更加明显。写意变化是抓住形态的本质特征进行造型设计,大量运用夸张、抽象的方法。图案变化的手法多种多样,最常见的有夸张法、简化法、添加法、摹拟法等几种。这些手法各有特征,但需在理解的基础上灵活选择与结合使用。

1、简化法

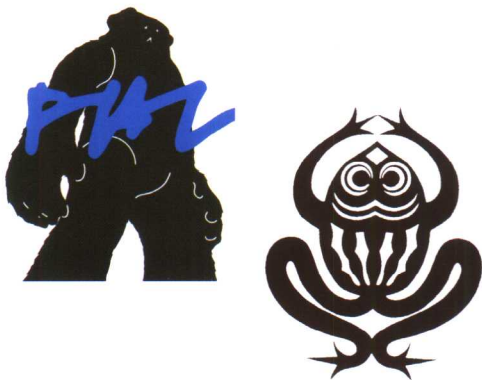
突出对象的特征,用最有特点和表现力的方式再现对象,省略不重要的细节和内容。

简化过的蝴蝶。保留了轮廓、触须以及主要的装饰性特征。蝴蝶的造型特征得到强化;鱼的简化形象保留了鱼的基本形态,繁多的鱼鳞用简略的方式表示。

2、夸张法

将对象最典型的特征加以适度强调,使图案形象更鲜明,更具感染力。

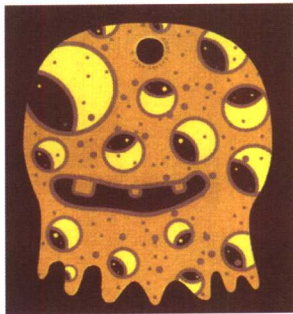
对形体的比例关系,对某个局部,比如青蛙的腿脚,进行夸大处理。以强调对象的威武和青蛙的活动蹦跳能力,不仅增加了感染力,更增添了幽默感。

3、添加法

在基本的形态和轮廓中适当添加其他图形和纹样，使形象更丰满，层次更丰富。添加的形态包括点、线和各种形状，还可添加投影和浓淡层次。叶中套叶、花中套花、花中套叶等等就是传统图案常用的变化手段。

传统的图案在动物或植物等形体上添加和主题有关的其他图形。既能丰富图案的视觉层次，又能把图案的寓意表达得更清楚。

添加也可以是同种元素重复出现，现代图案中用这种手法达到一种强调的效果。

4、工艺法

通过长久流传的特殊工艺制作技法，如扎染、琉璃、景泰蓝等，在特定的条件下呈现出特殊的表现效果。这种图案往往是不能模拟的，有一定的随机性，带有手工艺的特征。

传统的蜡染、扎染等加工工艺形成的图案有特殊的装饰性，由于材料和工艺手段的限制，这些图案在色彩、造型上有固定的风格，也成为它们最为明显的特色。

一些工艺加工手段，如陶瓷、琉璃等，要经过煅烧窑变等特殊过程，其中图案和色彩的变化带有不可预测性，工艺的不断改进，使得这些图案在保留传统的基础上不断创新。

从图案设计的角度，这些方法都不是孤立的，特别是夸张、简化和添加等方法常常会在一个图案里同时出现，但主次有别。此外，我们既可以利用特殊工艺，为我们的图案增加特色，也要注意我们设计方案的实施条件，这样才能保证我们设计意图的真实再现。

四 多种图案表现技法

工艺可以带来的图案造型特征，如带有刺绣特征的排线法、编织图案上的纵横交错法、马赛克式拼贴法，此外还有剪纸式、蜡染式等等技法。此外，在设计表现中还有点绘法、线描法、平涂法等基本技法，以及渲染、勾线、拼贴、版画、拓印等等表现手段。任何技法都要服务于对象和应用，一幅图案作品往往是几种技法综合运用结果。

1、平涂法

用颜料直接在物体和器具表面涂绘，在壁画、泥塑玩具、木器等器具上，常常使用这种图案绘制手法。

2、拓印法

用预先做好的模版涂上油墨和色彩，转印到纸张和其他材料上。可以多次套印不同的颜色。应用在年画、版画、书籍等装饰和制作中。

3、雕刻法

用刀等工具在木头、石头、漆器等器具上，刻画出深浅不同的立体图案。有浮雕、透雕、圆雕等手法。

4、镶嵌法

用小块面积的色彩和材料拼接成完整的图案，中间可以用铜丝等材料进行界隔。可以用焊接和烧制的手法把不同质地的材料烧结在一起。在首饰、建筑、家具装饰上多有应用。

5、织绣法

用不同颜色的线在织物表面按照一定的针法，绣出预先设计好的图案。图案中包括各种不同寓意的纹样。不同的地区形成了各种富有特色的绣法，如苏绣、湘绣、粤绣等，此外还有十字绣等工艺。

6、印染法

用事先处理好的图案或者把布、衣服等按设计意图进行预先的捆绑固定，再经过印染程序就得到丰富多样的图案。

图案的形成和制作方法很多，以上只是简略介绍了常见的几种手法，每一种手法中还包含了无穷的变化，以及约定俗成的图案样式。值得注意的是制作技术不同导致了图案的表现和构成方式上的差别，大家要在日常积累中不断补充这方面的知识。

五 图案的形态元素

无论是写实的,还是抽象的图案,点、线、面依然是主要的形态元素,在不同的图案中,点、线、面呈现的面貌是灵活多变的。

根据对象的基本特征和表现需要,点有圆的、形态不规则的;大的、小的;疏的、密的等。线有粗的、细的;长的、短的;曲的、直的;光滑的、粗糙的等。面则包括几何形、有机形、偶然形以及不规则形等。大家要尽可能多地浏览参阅各种图案,多方面借鉴总结,从而丰富自己的表现手法。

图案中点和线既可以塑造形象,描绘时又具有表现性,是图案造型的主要手段之一。但是,不同的工艺对质感和表现手法有不同的限制,描绘在平整玻璃表面的线条和镶嵌的线条具有完全不同的视觉效果。

点、线、面的结合在平面图案中更容易实现,特别是通过电脑辅助设计和制版技术,图案效果更为丰富多彩,图案的表现空间也大大拓展了。

设计初探——花朵图案

作业: 以下面的花朵或叶片为素材,首先仔细观察对象,总结提炼对象的特征,然后描绘下来,做基本变形设计,并参考图例,学习图案的各种基本表现技法。

在基本骨骼和轮廓里造型,如点、线、面等,增加装饰效果。

作业范例: 同样的一组叶子,在写生的基础上,分别用块面、粗实的线条、密集排列的短线来表现,取得不同的视觉效果。

第三节 图案的类型

一 图案的结构和组织形式

1、图案的结构

就是指图案是如何把各种元素组织在一起的，它们内在布局的规律是什么。首先图案有对称和均衡两种基本形式。图案的组织形式有单独纹样（自由纹样）、适合纹样、二方连续纹样、四方连续纹样等几种。

2、对称

图案以中轴线或中心点为基准，在其上下左右布置同形、同量的图案元素。对称的感觉平稳、庄重大方、装饰性强。对称又可分为：轴线对称、发射对称、旋转对称等形式。轴线对称是以某条线为对称轴的图案形式。发射对称是围绕中心的对称形式，有动态和强烈的视觉效果。旋转对称图案从内或外有规律地重复、变化，并按照旋转的形式排列构成。特别富有动感和曲线美。

3、均衡

围绕图案的重心进行布局，求得视觉上的平衡，但不受轴线制约。均衡形态在画面中表现为轻重、大小、对置、强弱、疏密、浓淡、肌理感等。均衡型是类似于国画中的折枝构图，充满了灵活、生动和优美的感觉，富有韵律和变化。

轴对称图案用严谨、端正的方式进行布局。

均衡图案以动态平衡的方式进行布局。

无论是哪种对称的图案，规律的形态和统一的格局是最典型的特征。

在均衡的图案中，图和空白都是值得推敲的。它们的疏密关系都很重要，在变化中取得和谐。

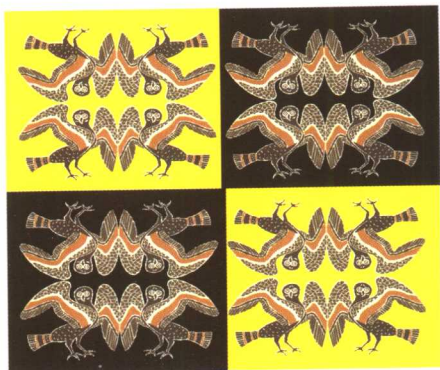
单独图案

适合图案

二方连续图案

四方连续图案

二 图案的组织形式

1、单独纹样

独立存在、单独运用的图案形态，它是不受外形制约的一种个体组织形式。

2、二方连续纹样

将一个基本单元纹样，向左右或上下作连续性重复排列的一种图案组织形式。常见的有散点型、垂直型、倾斜型、波浪型、水平型、折线型等几种基本构成形式。要注意单元之间的连接和过渡，最终形成流畅和富有节奏感的总体形式。

二方连续形式

点式二方连续

交错式二方连续

曲线式二方连续

波浪式二方连续

散点式二方连续，点的形态灵活多变。

鱼的形态和翻转的骨骼结合，体现了流动、跳跃和灵活的风格。

清晰的布局和精细的纹样结合，不同类型的纹样交错间隔，富有节奏和变化。

二方连续, 四方连续纹样应用广泛, 除了服装上的花边等装饰以外, 在日常生活中, 处处可以看到它们的身影。

连续图案在建筑的装饰中也十分常见。在屋檐、墙角等处, 二方连续的立体雕刻图案常常随着建筑的外围延展, 环绕, 既丰富了建筑的表面视觉效果, 又保持了整体形式的统一。

二方连续是以一个单位形进行同一方向重复形成的条状图案。单位形的选择和设计是重要的第一步。现代二方连续纹样设计单位形的选择非常灵活, 可以是几何图形、动植物图形, 也可以是生活中的任何物像。组合成二方连续纹样时, 还可以进行背景的处理。

设计初探——二方连续纹样

由拼版图形组成的二方连续纹样, 用色彩、旋转角度使图案充满变化。

由猫的影子图形组成的二方连续纹样, 在符合图案构成方法的同时灵活调整空间变化。

由小的块面图形组成的二方连续纹样, 色彩丰富, 装饰性强。

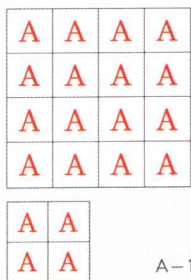
由植物图形组成的二方连续纹样, 把植物的形态作简单地变形处理, 改变大小和方向进行重复。

作业: 仿照示例, 设计多种形式的二方连续纹样, 并考虑其应用。

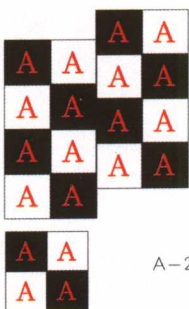
3、四方连续纹样

以一个单元纹样向四周重复排列、延伸而组成的纹样。四方连续在日常生活中应用广泛，如地毯、墙纸的图案设计等等，它的构成方式主要有散点排列、菱形排列、波浪形排列、阶梯排列、重叠排列等几种。设计时要注意单位形本身是否适合四方连续的拓展，单位形彼此间能否流畅连接和过渡，完成后的图案是否主次分明、层次清晰、富有装饰性。

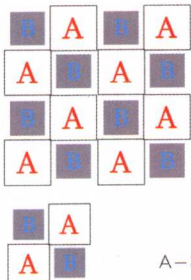
四方连续形式

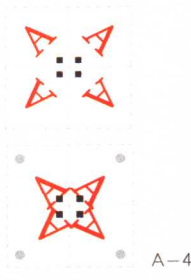
单个元素的重复形成四方连续

单个元素的重复加上了底色的变化

新的元素加入，图案变得更复杂

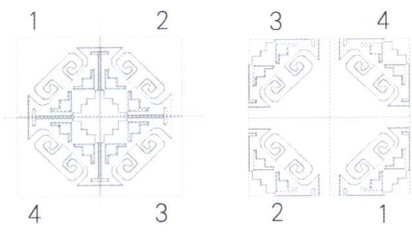

同元素不同方向旋转组合

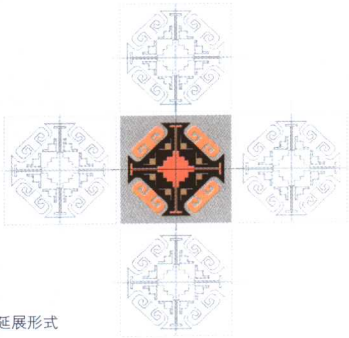
四方连续实例应用

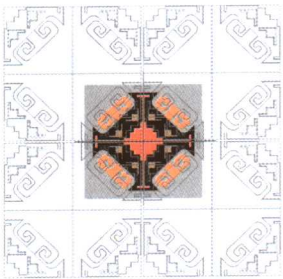
原型四方连续图案

组成分解

不同的排列延展形式

由相同元素组成的不同的四方连续构成实例