

现代艺术设计基础教程

XIANDAIYISHUSHEJIJICHUJIAOCHENG

基础图案设计

JICHUTUANSHEJI

李颖 编著

苏州大学出版社

现代艺术设计
基础教程

基础图案设计

李 颖 编著

苏州大学出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

基础图案设计 / 李颖编著. —苏州: 苏州大学出版社,
2007.10
现代艺术设计基础教程
ISBN 978-7-81090-932-7

I. 基… II. 李… III. 图案-设计-教材 IV. J51

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2007) 第 133207 号

基础图案设计

李 颖 编著

责任编辑 薛华强

苏州大学出版社出版发行

(地址: 苏州市干将东路 200 号 邮编: 215021)

苏州印刷总厂有限公司印装

(地址: 苏州工业园区通园路 236 号 邮编: 215006)

开本 889mm × 1194mm 1/16 印张 9 字数 150 千

2007 年 10 月第 1 版 2007 年 10 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-81090-932-7 定价: 45.00 元

苏州大学版图书若有印装错误, 本社负责调换

苏州大学出版社营销部 电话: 0512-67258835

序

苏州大学出版社是一家很有实力的出版社,虽然成立的时间不是很长,但是好书不断,好评如潮。我想这可能有两个原因,其一是得益于百年东吴的文化底蕴,其二是社里的领导和编辑能抓住机遇,频频推出有特色、高品位的新书。

一年前,出版社的许周鹑和薛华强两位编辑找到我,说社里准备出一套艺术设计专业的基础教材,请我组稿,我当时一听就答应下来了。因为近年来随着我国高教事业的蓬勃发展,艺术设计教育也呈一片欣欣向荣之势,且热度正在逐年上升。有专家调研后指出,这种发展态势还将持续较长一段时间。仅以江苏为例,报考艺术设计专业的学生每年都在大幅增加,列所有艺术类专业之首,招收艺术设计专业的院校也从20年前的几家增加到了目前的70多家。当然,造成这种局面的因素是多方面的,但其中一个主要的原因还是社会的发展需要大量的艺术设计人才。据我所知,在美国,就总体而言,一个染织美术设计师要比一个画家更容易找到稳定的经济来源。国内也一样,因为艺术设计与人们的生活息息相关,紧密相联,我们生活的方方面面都离不开艺术设计,因此有人说“21世纪是设计的时代,是设计让我们的生活更加美好”。

“设计”一词在现代汉语中被解释为“在正式做某项工作之前,根据一定的目的要求,预先制定方法、图样等”。设计所涉及的内容很广泛,但“设计”之前再加上“艺术”二字,其范围和内涵就更清楚了。艺术设计是科学、技术和艺术的有机结合,它具有物质和精神的双重属性。换句话说,也就是当人们在使用人工造物的同时,还应当享受视觉审美带来的愉悦。

时代的进步和社会的需求不但为艺术设计提供了广阔的空间,而且对艺术设计人才的培养提出了更高的要求。我以为,在先进的教学理念和合理的培养模式确定以后,教师与教材对于人才培养显得至关重要,教材建设是教材改革的重要环节,好的教材是人才培养的基本保证,编好教材也是我们教师的责任。参加本套教材编写的教师大多已在艺术设计教育领域里耕耘多年,有着丰富的教学和实践经验。这套教材之所以被定名为“现代艺术设计基础教程”,是因为在编写过程中我们突出了时代感和创新点,除了注重教材的理论性、科学性、实践性外,还兼顾每本书之间有机的联系与合理的衔接,并试图做到图文并茂,深入浅出。

经过一年的努力,凝聚着编辑与作者心血的系列教材就要付梓了。作为主编,我感到由衷的欣慰,在此感谢许周鹑和薛华强两位编辑的鼎力相助,也感谢每位作者一年来的辛勤付出和所在单位的大力支持。

相信这套教材是会受到读者欢迎的。

是为序。

2005年元月于姑苏枕河小筑

前 言

基础图案是艺术设计专业一门重要的基础课程,是以学习和研究传统以及现代图案的构成要素、构成方法、构成形式和构成色彩等方面知识为目的的操作性课程。通过该课程的学习可以提高学生的设计与鉴赏能力,为进一步学习专业艺术设计奠定基础。

本书在以往图案设计的形式规律、图案的造型设计、图案组织结构、图案色彩等内容的基础上,又增加了图案设计思维和图案设计空间两个方面的内容,基本上涵盖了基础图案设计从构思到完成的全部过程。其中,在图案设计思维部分里,通过一些特定方式的练习,来拓宽和丰富学生想像的视野,让学生学会“创形”、“生形”;在图案设计的空间部分里,通过一些课题的练习,让学生认识到“负形”的造型作用,体会到空间在图案设计中的意义。

本书在编撰过程中得到苏州大学艺术学院徐海鸥老师、苏州大学出版社薛华强老师和艺术学院04级染织班同学很大的帮助,尤其是吴贵奇、朱廷卿同学在本书的电脑作图上做了大量的工作,在此深表谢意!本书的编写还参阅了诸葛铠教授的《图案设计原理》、张朋川教授的《中国彩陶图谱》和贾京生老师的《应用美术教程》三本专著的观点,在此一并表示感谢!

作者

2007年7月

现代艺术设计基础教程编委会

主 编 廖 军

副主编 徐海鸥

编 委 (按姓氏笔画为序)

马 路 王贤培 朱 旗 李 涵
李 颖 吴晓兵 张天星 张 茵
何 燕 周玉明 季嘉龙 金 纬
俞德生 顾森毅 钱伟明

目 录

第一章

基础图案概述	1
第一节 图案及其相关概念的解读	1
第二节 图案的分类	2
第三节 基础图案的学习任务	5
第四节 图案设计的思维	7
本章课题	14

第二章

图案设计的形式规律	17
第一节 图案设计的形式	17
第二节 装饰图案设计的形式法则	23

第三章

图案的造型设计	30
第一节 图案的造型分类	30
第二节 图案的造型方法	32
第三节 图案设计中的肌理	43
本章课题	47

第四章

图案的组织结构	81
第一节 独立式图案	81
第二节 连续式图案	84
本章课题	89

第五章

图案色彩	131
第一节 图案色彩的特征	131
第二节 图案色彩的配置原则和解决方法	131
参考文献	136
图片主要来源	136

第一章

基础图案概述

第一节 ●

图案及其相关概念的解读

一、图案

图案是制造一切人造物及布置人为环境之前的预先设想,并且是指将这种预先设想用直观形式(模型、图表、效果图等)表达出来的行为,包括材料、功能、结构、色彩、纹样、工艺等相关因素,但是最终做出的成品不是图案。

从上述概念中可以看出,图案包含了一件物品或一个环境,从构思设想到最终完成所涉及的所有方面。然而,在我们的日常生活中,在大众的观念里,认为图案就是“纹样”,与人造物及人为环境的材料、功能、结构、工艺等非“纹样”因素无关。于是,图案的概念被窄化了,只表达了原本含义中的纹样部分。那么,导致这一现象出现的原因是什么呢?

图案是舶来词汇,它原为日本汉字。在20世纪一二十年代,前辈学人借道日本移植了图案学体系,将“图案”一词引入中国。“图”指“谋划、描绘”,“案”指“设想”。也就是制造人造物之前的设想、计划。

1936年,中国辞书《辞海》将图案解释为:“美术工艺品及建筑物等,在工作之前,须预先考察其形状、构造、色彩、装饰等应如何配置,表示此种考察之图样,称为图案。有建筑图案、染织图案、陶瓷图案、金木工图案及装饰图案、广告图案等。”

从这个解释中可以看出,图案被限定在美术工艺品及建筑的造型、纹样、色彩等装饰美化视觉表达上,而那些看不见的产品功能、不断更新的材料等都不在图案范畴之内。我们对图案内容的界定,只是日本图案原意的一部分。这一现象的产生有其一定的社会原因。在20世纪一二十年代,也就是图案进入中国的时候,我国尚处于半殖民地半封建社会,民族工业发展举步维艰,整个农村经济以自给自足的自然经济为主,同时,舶来的工业品充斥市场。在这种背景下,图案只局限于给器物施以美术的技巧和装饰,就不足为怪了。

另外,由于我国最早的工艺美术专业是染织专业,而染织专业中描画的装饰纹样又通常被称作“图案”(事实上,该“图案”只是图案原意的一部分),长此以往,图案的概念就窄化地等同于纹样了。

二、设计

随着社会的进步,民族工业的发展,生活方式和观念的改变以及新兴材料和工艺的不断涌现,对物的设计除了改变其形制和外部装饰外,还有着更多的要求。显然,图案等同于纹样的解释,已不能涵盖设计的全部含义。

20世纪70年代末,从我国港台地区又引入了“设计”一词。“设”指“设想”,“计”指“计划”,用来表达产品的功能、结构、材料、工艺等内容,填补了图案概念萎缩后留下的空白。

但是,也应看到,“设计”这个词的范围很广,

如邓小平是中国改革开放的总设计师,这个“设计”绝非艺术设计中的设计。因此,要想把设计的含义表达完整,必须加上前缀,如染织设计、装潢设计、服装设计等。

三、Design

我们从日本对“图案”和我国港台地区对“设计”的解释中发现,这两个词的含义十分相近。原因就是,它们都译自同一个词“Design”。

Design一词的出现,从15世纪至今已有500年左右的历史了,期间,词义一直随生产方式的变革而作相应的改变。现代对这一词义的解释为:以科学和艺术相结合的方法,进行有质变的创造,并且将创造的结果用直观的形式(模型、效果图等)表达出来的行为。从这个解释可以看出,Design强调的是功能与造型一致的“开发式”设计,而不是仅仅局限在人造物的美化和装饰上。

四、图案设计

图案设计是依“中国国情”而提出的一个词汇,“图案”继续沿用几十年来约定俗成的“纹样”的意义,用以表达人造物的美化和装饰部分,“设计”则表达人造物的功能、结构、材料、工艺等部分。这样一来,既把Design的原意表达完善了,又容易被人接受。

第二节 ●

图案的分类

一、图案装饰题材的分类

根据图案的装饰题材进行分类,可以分为几何题材、自然题材、卡通题材、神话题材和宗教题材等五种。

(一) 几何题材

几何题材是图案装饰中重要的装饰表现题材,由点、线、面等构成,图案形成简洁、明快、抽象的艺术风格。从新石器时期的彩陶图案到现代装饰风格图案,从先秦时期的纺织品图案到现代服饰装饰图案,几何题材图案以其独特的装饰魅力

成为图案装饰题材中不可或缺的一部分(图1)。

图1 双色缎纹连衫裙(亚历山大·麦奎)

(二) 自然题材

自然题材是指以自然界的客观物象为表现内容的题材,包含动物、风景、花卉、人物四大部分。它是室内纺织品、服饰用品、日常生活用品、建筑、雕刻等领域中常用的装饰题材之一(图2、图3)。

图2 福寿双全隔扇心(天津御明堂)

图3 阳雀花土家锦(湘西)

(三) 卡通题材

卡通题材是指以卡通图案为表现内容的题材。以卡通动画片为依托,一些卡通形象深得儿童及青少年的喜爱,使得卡通图案成为年轻人用品的装饰主角。

(四) 神话题材

神话题材是指以神话内容、民间传说等口头文学为主要表现内容的题材。如“哪吒闹海”、“嫦娥奔月”、“孙悟空大闹天宫”以及古希腊瓶画所表现的《荷马史诗》内容等,都是口头文学的再现(图4)。

图4 欧罗巴被劫 公元前490年

(五) 宗教题材

宗教题材是指以宗教故事为表现内容的题材。敦煌的藻井、壁画以及部分印第安的染织、刺绣纹样表现的都是宗教内容(图5、图6)。

图5 秘鲁印第安民族的刺绣图案

图6 千佛洞三兔藻井丝毯

二、图案装饰风格的分类

图案从装饰风格上可以分为传统图案、现代图案、民间图案三部分。

(一) 传统图案

传统图案历经漫长的历史发展,凝聚了劳动人民的聪明才智。中国的彩陶图案、青铜器图案、漆器图案、金银器图案、瓷器图案、印染织绣图案、建筑装饰图案以及外国的传统图案等,都有其独特的时代性和审美性,极具艺术价值(图7、图8、图9)。

图7 唐代·牡丹纹锦

图8 陕西扶风法门寺碑刻

图9 点翠头面

(二) 现代图案

中国传统图案侧重于装饰寓意的表达,强调表达主观世界,常用图案来表达主观意愿和价值取向。现代图案则侧重于形式的表达。如果说传统图案强调“善”,那么,现代图案则强调“美”,强调优美的形式表现。在现代图案中,视觉上的美感表现大于图案本身的寓意教化(图10)。

图10 克利

（三）民间图案

民间图案发端于民间、流传于民间。不同地区生活方式、社会环境、自然环境的差异以及图案延续方式的不同,使得民间图案在种类、表现形式以及装饰风格上也呈现出很大的不同。民间剪纸图案、蓝印花布图案、民间刺绣图案以及民间玩具图案等,都以不同的艺术表现形式,展现了劳动人民的聪明和智慧(图11、图12)。

图11 皮影人物（河北）

图12 花鸟纹
刺绣儿童围嘴

三、图案构成形式的分类

图案是“限制”艺术,它附加于一定的人造物之上,对其进行修饰美化,而不是单独用作艺术欣赏,因此,它受制于一定人造物的造型、材质、制作工艺以及空间要求。为适应这种造型和空间上的要求,使其在一定范围内最大限度地发挥装饰作用,从结构形式上可以将图案分为独立式图案和连续式图案两种。其中,独立式图案又分为自由式图案和适合式图案两种,连续式图案又分为二方连续图案和四方连续图案两种。

第三节 ●

基础图案的学习任务

一、培养设计师的想像力和表现力

在幼年时期,人的想像力是无限的,高架桥的出口是旋转滑梯,西瓜子是小蝌蚪……从形从意,孩子想像的天空毫无羁绊。然而,随着科学知识的积累,生活阅历的丰富,人在长大的同时,那些童真的想像力逐渐被日益增长的客观认识所禁锢。而对于艺术设计者来说,这些充满感性的想像又是多么的重要!丰富的想像是艺术创作的源泉,想像力是设计师必备的基本素质之一。因此,在基础图案课中,通过一定的专业训练来激发学生的想像意识,理性地培养学生的想像力就显得至关重要。

对于图案艺术而言,任何丰富的想像最终都要落实到视觉表现形式上,通过形的组合、替代、异质同构、意象构形等构成方法的练习,让学生为一定的设计主题而创形、生形,为一定的设计思想探寻恰当的设计语言,让学生在练习中学会用图形说话,能够将设计思想用直观的视觉形式表达出来。比如,用毛笔来替代女孩子的辫子,并作“头悬梁”状表现,以此刺激观众的视觉神经,表达“从头开始”的含义(图13);在袜子中放入吐丝的春蚕,表达袜子的纯天然真丝质地(图14);等等。要在学习中逐步学会使用设计语言。

图 13

图 14

二、理解和掌握形式规律

对形式规律的理解和掌握也是基础图案学习的重要任务之一。要学会运用对称、均衡、比例、尺度、节奏、韵律等形式法则，使设计作品既在表达内容上准确到位，又在表现形式上赏心悦目。只有美的设计才能把观众吸引住，继而引发观众进一步看下去的欲望，从而使设计作品更具有艺术表现力和感染力，使设计内容得到有效传达。因此，一件优秀的设计作品必将是思维与形式、科学与艺术的完美结合。

三、研究传统图案的设计思维、造型方法和组织结构

向传统图案学习是基础图案学习的重要内容之一。可以将该学习分为三个层次：

一是“看”。“看”的过程既是学习的过程，也是创作素材积累的过程。在看的同时，对优秀的、感兴趣的东西，要有意识地强化记忆，如创造性的构思立意、特殊的构图形式、优美的图案造型、和谐的色彩搭配等，脑子里的东西多了，创作起来才会得心应手。比如，对唐代卷草连续图案的优美结构、穿插方法、装饰造型、设色方法以及构成的疏密关系、主次关系等方面的表达，对中国彩陶图案的造型方法、组织结构、动感形式方面的表现等，都要探究性地去看、去分析，理解、消化并最终转化为自己的知识(图 15、图 16、图 17)。

图 15 盛唐·石榴葡萄圆光

图 16 初唐·卷草纹饰

图 17 彩陶纹样

二是“临摹”。临摹优秀的传统图案作品是基础图案学习的重要组成部分，动手描绘比单纯的“看”更能加深感受和印象。一些优秀的传统图案，如彩陶图案、青铜图案、漆器图案、唐代卷草图案等，都是学生向传统艺术学习的瑰宝。在临摹的过程中，学习传统图案的构图、造型、设色等，在传统艺术的熏陶中，潜移默化地提升对艺术作品的感悟和鉴赏力。

三是“创造”。对传统图案的学习不能只满足于纸面上的照抄照搬，在掌握传统图案的思维方式和造型方法以及组织规律的基础上，要灵活运用，不断创新，真正做到“古为今用”，使传统艺术生生不息，不断散发出时代的光彩(图 18)。

图 18 以彩陶纹样为母题的再创造

四、对装饰材料的认识和运用

材料的使用是现代基础图案设计中非常重要的内容。任何设计都脱离不了材料，我们主张学以致用，“产、学、研”相结合，而对材料的掌握和运用就是其中至关重要的一环，否则，将是为设计而设计，脱离生活实际，设计作品也会流于浮华、空泛。学生几年学习下来，最终只会“纸上谈兵”，

使设计成为纸面作业，这显然不是艺术院校学生的学习目的。因此，对装饰材料的掌握是基础图案学习的重要任务之一。只有多方面接触材料、认识材料、了解材料、感悟材料，才能最终驾驭材料，合理而恰当地运用材料。因此，接触生活，提高动手能力，从简单到复杂，从单一材料到多样材料的综合运用，在实际操作中感悟不同材料的质感、肌理、性能、加工工艺以及在设计作品中应用的可行性等，在实践中学习，在实践中积累经验，是图案学习的重要内容。

第四节 图案设计的思维

一、思维概述

思维是人心理活动的一种方式，人们在做任何事情时，从简单问题的判断到复杂问题的解决，都离不开思维，可以说，自人降生之日起，思维就伴随着人一起成长。那么，到底什么是思维呢？

辩证唯物主义反映论的观点认为，思维是大脑对客观事物的概括和间接反映。所谓“概括”，是指反映的是某类事物的共同特征，而不是个别事物的个别特征。“间接”反映，是指以其他事物为媒介，通过推论而认知的。这使思维极大地扩大了对客观事物认识的广度和深度，使人产生无穷的创造力。

二、图案设计思维的方法

(一)思维与联想

联想是在一种事物的基础上，从其不同角度出发，继而想到其他与之相关联的事物的思维过程。它通过对一种事物的感知转移到对另外一种事物的记忆。图案设计就是指将日常事物通过一定的方式进行组合构成，创造出能够表达创作者设计思想的新形象的活动，它是一个从已知走向未知，再创造一个新的已知的过程。

观众在看一个图案时，通常是依赖于联想来理解其设计思想的，因此设计者在创造图案时当然不能忽略联想的作用。创作的灵感不是凭空而

来的,它依赖于对周围事物的观察理解而展开丰富的联想。

联想的方式很多,各种相互联系的事物反映在大脑中,可以形成各种不同的联想方式。在思维方法上,可以将联想分为相似联想、对比联想和因果联想。

相似联想是依据事物在空间或时间上的接近和在性质、形态、内容等方面的相似或相近而引发的联想,它充分利用事物的符号性特征及其象征寓意。如由小桥流水想到苏州;由烟雨濛濛想到江南;由红色联想到血液、热烈、胜利;由白色联想到白雪、医院、纯洁等。这些都是联想思维的基本方式,它是建立在人的生活经验、文化知识及心灵感悟基础之上的。

对比联想是依据事物之间的对比关系而引发的联想,如由热闹想到冷清,由黑夜想到白昼,由对称形式想到均衡形式,由稳重想到轻巧等。这是由事物的一面转移到它的对立面的想像的思维方式。

因果联想是有因果关系的事物之间形成的联想。如有花才有果,有云才有雨,有播种才有收获等。

(二) 设计思维的源泉——生活

设计思维源于生活,要善于观察生活。由于“适者生存”,一切生命物质都趋于合理化。比如,蛋壳的薄壳结构、蜜蜂的蜂巢等,都是科学家进行仿生结构设计的思维源泉;一个剖开的鸡蛋,一个剖开的橙子等,成为包装设计的思维源泉;蝴蝶的翅膀、斑马的花纹、树皮的肌理等,成为纹样设计的思维源泉。总之,只要我们善于观察生活、留心生活,抓住事物内在的规律性,就可以使我们的设计思维得到启迪。

三、图案设计创造性思维的构思与构成

图案设计的构思是指在进行图案创作时所要考虑的图案所依附的人造物的形态、用途、功能、风格、材料、加工工艺和与之相适应的图案的题材、风格、主题、形式、材料、色彩等方面的协调关系,除此之外,还要考虑图案的创新性设计,用

一种新颖的、独特的形式使图案作为设计语言,有效地为设计服务。

图案设计创造性思维的构成形式有形态的结合、形态的替代、异质表现、空间联想、思维图形的拓展等五种方式。

(一) 形态的结合

形态的结合是指将两种不同形态的物象(自然物与自然物、自然物与人工物、人工物与人工物等)进行违反常规的组构成,以期打破视觉定式,增强作品的视觉趣味和艺术感染力的构成方法。

这种结合方式要求寻求不同形态之间的共同点,即寻找有共性或同形特征的物体进行组构成,强调组合后形态的整体性和视觉上的合理性、艺术性。在创造过程中,强调创新观念,不追求客观上的真实。如图19,将衣服与蛇结合起来,既在造型上自然合理,又在视觉上富有震撼力。

图19 形态的结合

(二) 形态的替代

形态的替代是指将一个形态的一部分替换成另一个形态,从而创造出一个不仅在视觉上具有新鲜趣味感,更有一定寓意的新形态的方法。

这种构成方法要注意两种形态替换部分的结

合点,要在视觉表现上力求自然、合理、流畅。通常在人物、动物、建筑等图案中表现突出,它能够打破人们对常规形态的认识,给人以出其不意、新鲜、刺激的视觉效果;而在植物图案中,表现往往不太突出。图20以嫩绿的秸秆代替神庙的柱子,以显示生命的力量。

图20 形态的替代

(三) 异质表现

异质表现是指保持造型形态的结构形式不变,只是用不同的表现形式加以变化发挥的构成形式。例如,在设计中将设计元素赋予不同的设计内容(含义),使设计形式服从设计内容,从而力求表现形式上的多样性,拓宽设计思维。图21-A~L以衣服为原形,通过不同的表现形式来诠释衣服的不同含义。

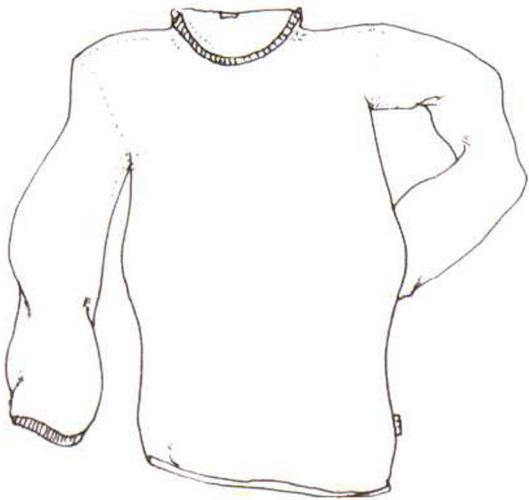

图21-A 原形

图21-B 就是如此自然

图21-C 就是如此透气

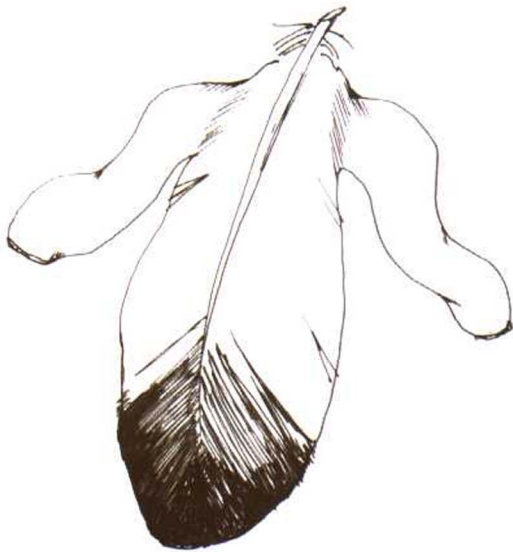

图21-D 就是如此轻盈

图 21-E 就是如此保暖

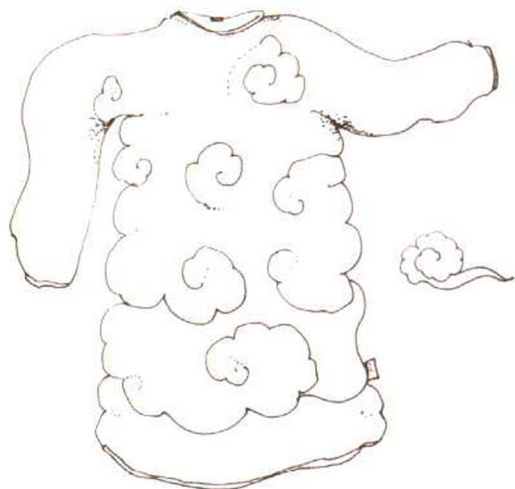

图 21-H 就是如此飘逸

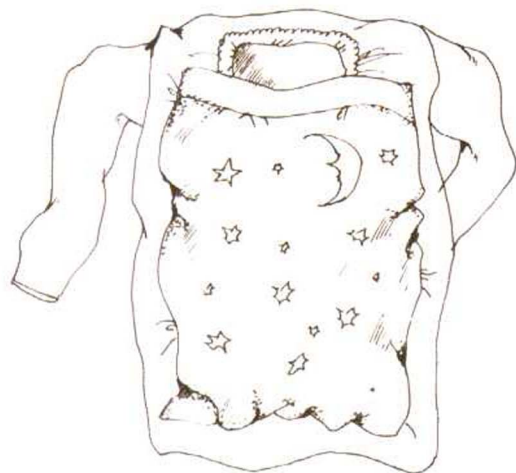

图 21-F 就是如此舒适

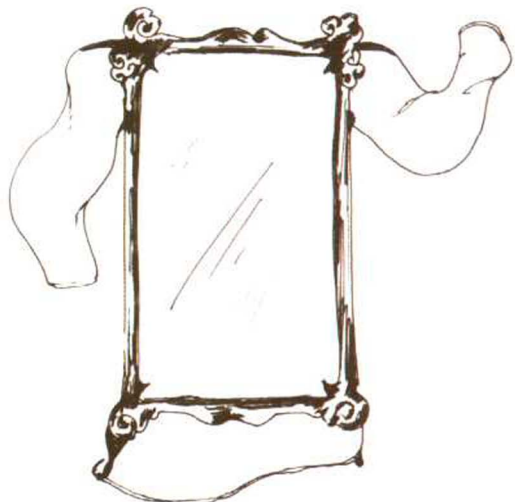

图 21-J 就是如此明亮

图 21-G 就是如此高雅

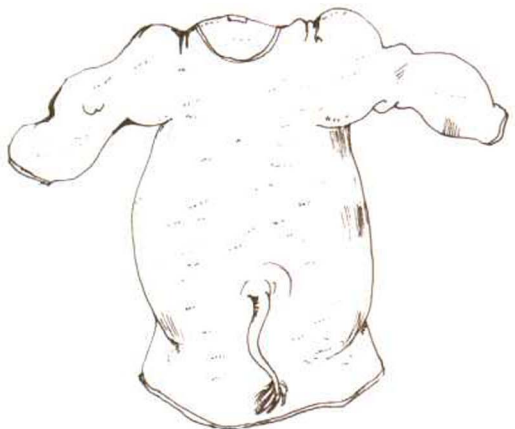

图 21-K 就是如此结实

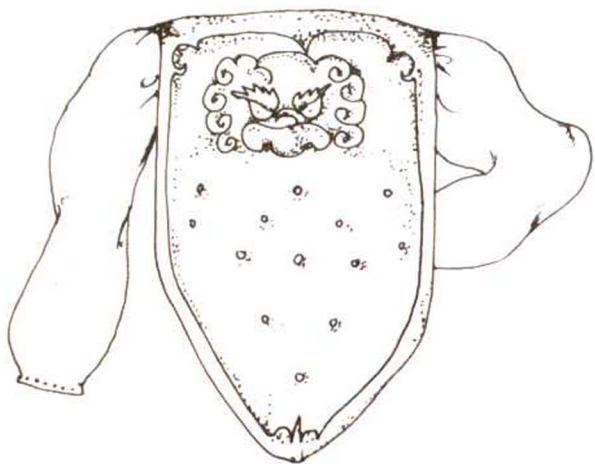

图 21-L 就是如此保护

(四) 空间联想

空间联想是指对一定的空间进行想像发挥。比如将二维空间通过一定的表现形式表现为三维空间，以此拓宽平面图案设计的设计形式。如图 22-A 为手提袋原形，图 22-B~D 是以手提袋为原形进行的空间想像。

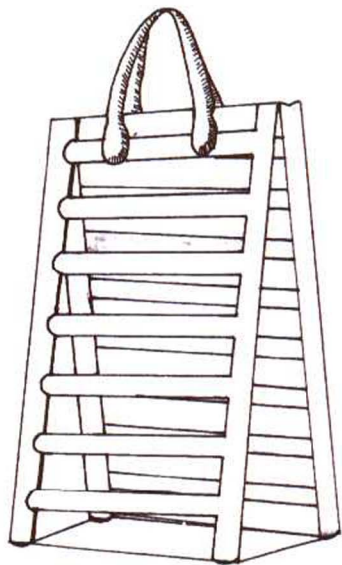

图 22-B

图 22-C

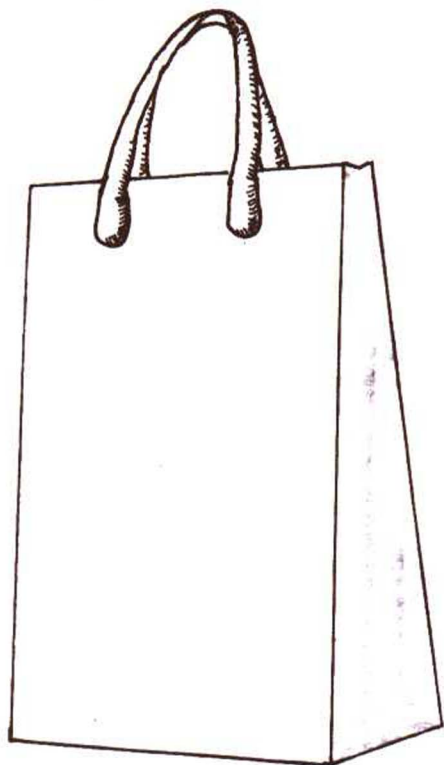

图 22-A 手提袋（原形）

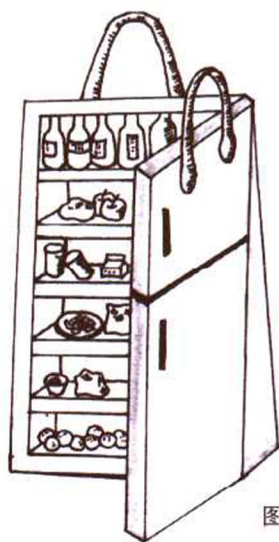

图 22-D