

设

【当代高中美术特色教学丛书】

计

基础卷

总主编：孟国华
出版：社会科学文献出版社

【当代高中美术特色教学丛书】

设计基础卷

(修订本)

- ◆ 总 主 编：孟国华
- ◆ 主 编：杨 健 孙晓霞 张德阳
- ◆ 社会科学文献出版社

中学与大学对接——美术高考之感悟

2

图案基础知识

3

花卉图案

11

动物图案

17

风景图案

20

人物图案

26

装饰画

29

装饰图案线稿

42

字体设计与创意

47

图形创意

57

招贴设计

65

空间设计

77

策 划：胡春燕 于允锋 李安刚
苏 芳 曹红旗 岳廷玉
隋丰俊 石兆胜 曲承福
总 主 编：孟国华
主 编：杨 健 孙晓霞 张德阳
副 主 编：卢 军 巩海燕 张 磊
编 委：魏世建 宫照香 夏 迅
陈 强 杨 静 胥新军
殷菁华 朱乃义 陈举全
高书香 项丽平

设计基础卷 / 孟国华总主编 - 北京：社会科学文献出版社，2004.9

ISBN 7-80190-446-X

I. 设… II. 孟… III. 美术教育 - 中学 - 教学读物
IV. G624.153

中国版本图书馆CIP数据核字 (2004) 第083085号

当代高中美术特色教学丛书 (设计基础卷)

出 版 人：谢寿光

出 版 者：社会科学文献出版社

地 址：北京市东城区先晓胡同10号

邮政编码：100005

网 址：<http://www.ssdp.com.cn>

责任编辑：范广伟 杨晓英

文稿编辑：陈大良

总 经 销：社会科学文献出版社发行部
(010)65139961 65139963

经 销：各地书店

读者服务：客户服务中心
(010)65285539

法律顾问：北京建元律师事务所

印 刷：青岛海尔丰彩印刷有限公司

开 本：889×1194毫米 16开

印 张：6.25

字 数：500千字

版 次：2006年9月第3版

印 次：2006年9月第3次印刷

书 号：ISBN7-80190-446-X/G · 028

定 价：(全套4册) 98.00元 (每册24.50元)

另附《美术高考试题汇编与美术高考指导》

版权所有 翻印必究

【当代高中美术特色教学丛书】

设计基础卷

(修订本)

- ◆ 总 主 编：孟国华
- ◆ 主 编：杨 健 孙晓霞 张德阳
- ◆ 社会科学文献出版社

中学与大学对接——美术高考之感悟

2

图案基础知识

3

花卉图案

11

动物图案

17

风景图案

20

人物图案

26

装饰画

29

装饰图案线稿

42

字体设计与创意

47

图形创意

57

招贴设计

65

空间设计

77

【当代高中美术特色教学丛书】

设计基础卷

(修订本)

- ◆ 总 主 编：孟国华
- ◆ 主 编：杨 健 孙晓霞 张德阳
- ◆ 社会科学文献出版社

中学与大学对接——美术高考之感悟

2

图案基础知识

3

花卉图案

11

动物图案

17

风景图案

20

人物图案

26

装饰画

29

装饰图案线稿

42

字体设计与创意

47

图形创意

57

招贴设计

65

空间设计

77

中学与大学对接

——美术高考之感悟

清华大学美术学院副院长、教授 王国伦

普通高中办美术特色教育，一要考虑到学生毕业之后的去向，二要面对与日俱增的社会需求。全国有很多这种类型的学校，但是，要办出成绩来，受到社会的肯定，着实要下一番苦功夫，在短时间内很难登上较高的台阶。任何品牌的打造都离不开对质量管理的高度重视，质量是生命，是办好美术特色的关键。而解决这一关键问题，当然要靠学校遵循教育规律，树立正确的办学思想，还要靠一支又红又专的师资队伍正确引导学子们热爱美术、热爱生活和表现生活。在这方面，各个学校经过多年的努力都有自己的教学经验和成果，他们合作编著的《当代高中美术特色教学丛书》向我们做了充分的展示。透过他们取得的教学成果，使我们从中受到很大的启迪，也使我们感受到书中凝聚着他们多年的心血，这是一本很有实用价值的好教材。这些高中美术学校多年来为国内各大美术院校输送了大批优秀生源，他们大名鼎鼎，教学质量始终如一，办学经验十分丰富，特别是青岛六中已成为清华大学美术学院生源基地学校。

无论是大学也好，中学也好，创一流的目标是一致的。但是，如何做好两者之间的链接呢？过去的做法是办某大学的附中、附小。还有没有更灵活的链接呢？我们在2000年想到了应当积极主动地和中学接触，建立生源基地学校有益于我们之间共同发展。从2001年开始至今三年有余，实践证明是正确的，对推动中学的特色教育起到了一定的积极作用。

我们和中学合作办生源基地学校，尊重和保持对方教学的独立性，也没有任何特殊的政策，在高考招生工作中始终保持公正、公平和公开的做法，学院对各个生源基地学校实际上起着鼓励、推动发展的作用，并为各个学校间开展教学研究及经验交流、师资深造营造一个平台。

中学和大学之间，不可避免地产生一个问题，就是高考对接。艺术设计学院在招生的专业考试中基本上围绕着专业特点出题。各个大学怎么考，直接影响着考生在考前接受什么样的专业训练。我们在2000年实行了打通专业界限的考试办法。我认为，只有打通专业界限，才能更有利于优选考生，为能力强、水平高的考生提供更加宽广的入学机会，实践证明这是毋庸置疑的。但是，目前还有一些院校的专业考试仍强调所谓的“专业特点”，坚持分专业考试的老办法，有的认为美术与设计也必须保持它们的界限，这是没有什么道理的。由于考试目的和方法决定着考试内容，而考试内容又直接影响了考前培训，因此，要让考生消除单纯的应试思想和学校的应试教育，关键还在大学的考试主张是否科学正确，是否有利于合理选拔人才。我认为，专业考试要从考生应掌握的知识面和他们的实际生活范围出发，着重考察学生观察生活、记录生活、表现生活的能力。说的具体些，要看考生是否具备较强的表现力、记忆力和想象力；是否具有较好的心理素质、艺术素质和宽厚的知识积累；还要把应当在大学阶段才学习的内容和高考内容分开，因此没有必要让本来已经负荷过重的考生提前去学习和准备那些一时还难以理解的内容。一言以蔽之，我们要的是有真才实学，而不是死记硬背、高分低能的考生，我相信这是大家的共识，要实现这一切，就得看各个院校的考试水平和要求，更要看各个中学的美术特色教育朝着什么方向去发展和努力。

2006年8月28日

图案基础^{基础}知识

一、图案的概念

1、什么是图案

图案，“顾名思义”即图形的设计方案。

图案是装饰艺术的一种，是造型、纹样、色彩的图样或方案的总称。

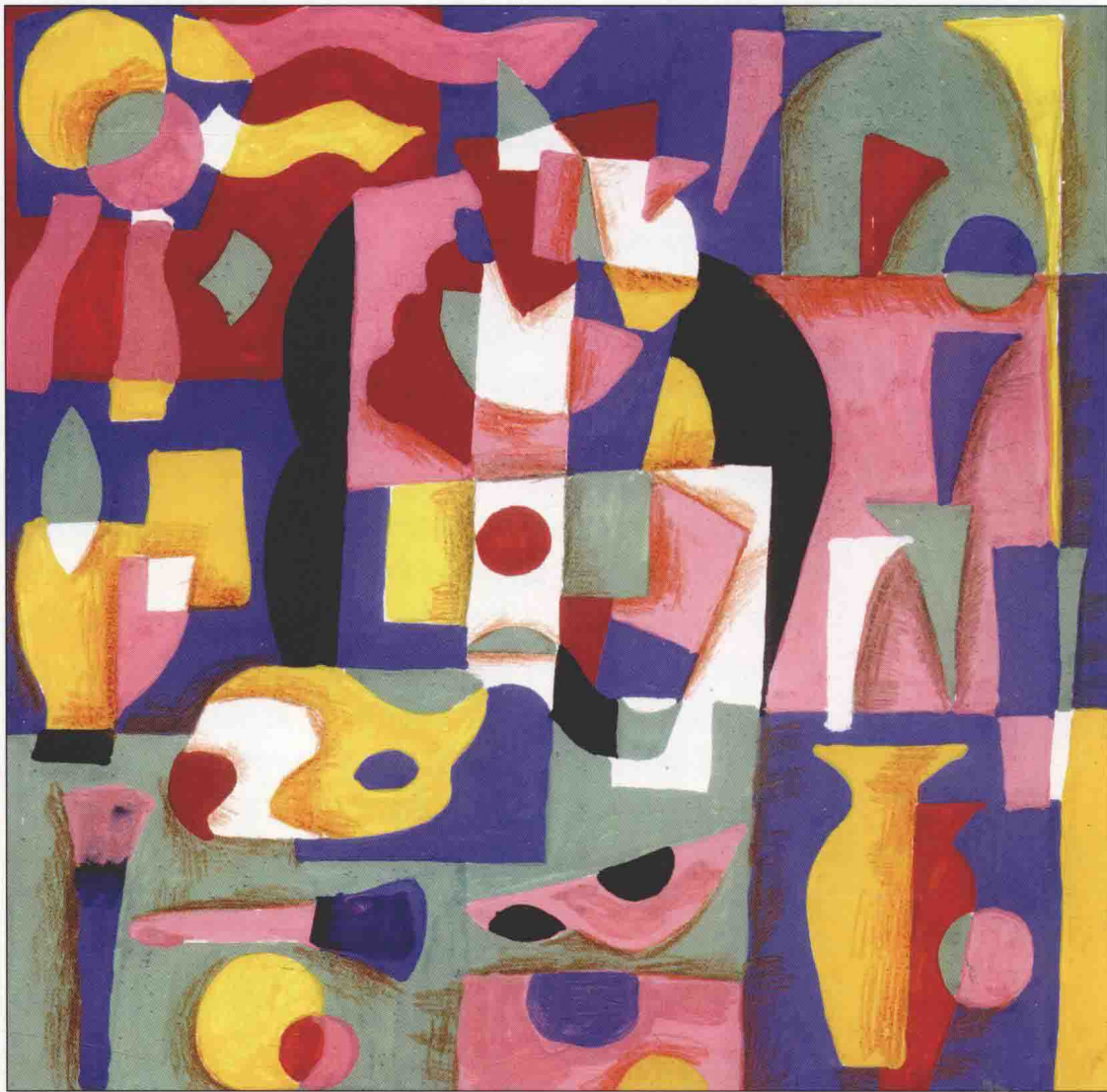
图案是设计的一个组成部分，图案不能代替造型设计，图案的确切含义应该是图形与色彩的设计。

2、图案的构成

图案的基本构成因素是图形、构图、色彩和表现技法。图形是图案的主要造型要素，大致可分为具象图形和抽象图形两种。具象图形主要以自然物象为素材，经写生变化创作而成（图1）。抽象图形是运用几何学原理，以抽象的点、线、面等几何形为造型要素组合而成的图案（图2）。图案形态的应用面很广，它介于平面和立体的空间之中，如纺织品设计、印刷设计、视觉传达设计、环境设计和工业设计中的装饰等领域。

（图1）杨延骁

（图2）孙 珊

二、图案的形式美

1、对比与调和

对比,是指存在于图案中质和量方面的区别和差异的各种形式要素的相互比较。如构图中的虚与实、聚与散、形体的大与小、方与圆、高与低,线条的粗与细、曲与直,色彩的明与暗、冷与暖等。所有的这些因素通过对比,从而更加鲜明的突出了各自的特征(图3)。

调和,是指图案中各种表现要素之间形成的较为和谐的关系,也就是多样统一。要做到既要变化丰富,又要和谐统一;但应该有主有次,相辅相成(图4)。

2、均齐与均衡

均齐与均衡是图案求得重心稳定的两种结构形式。均齐,又叫对称。是依据假设的中轴线或中心支点为基准,把原始形向上下、左右或周围(三面、四面或多面)反复配置,所形成的同形同量的所谓“镜式反映”的结构形式。它具有简单有序,重心稳定,结构严谨,形态整体的美感(图5)。

均衡,又叫平衡或不对称。在图案设计上,这种平衡是心理上或视觉上从形体的形状、大小、材质、色调、位置等的感知中所判断的平衡感觉,而不是物理上重量的均等。

均衡作为均齐的一种变化形式,但不同于均齐的同形同量的组合,而是依假设的中轴线在其上下、左右或周围配置同形不同量、或同量不同形的图案形式,呈现不对称的配置形态。它的特点是在整齐稳定中求变化,比均齐式更灵活多变(图6)。

3、条理与反复

条理与反复是图案构成整齐的秩序美的基础,是在变化中求统一。

条理就是秩序,反复就是重复,他们是图案求得整齐与统一的基本构成原理。条理与反复是紧密联系的,条理包含反复的因素,反复是条理的基本表现形式(图7)。

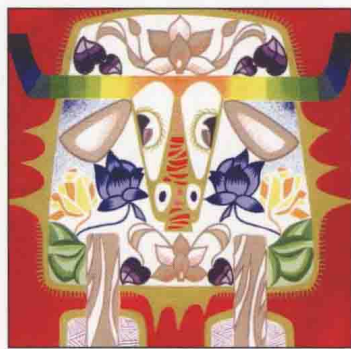
4、节奏与韵律

条理与反复是构成节奏与韵律的基础。节奏在图案中是简单重复排列的形态。如将基本形按一定的比例、角度、方向、距离反复排列,做空间位置的伸展,就会产生节奏感。节奏具有整齐一致的机械美的特点。

韵律是有变化的反复,它赋予重复的图形以强弱起伏、抑扬顿挫的规律性变化。如将图形以正反、渐变、发射等手法,构成有规律和条理的变化形式,就会产生具有优美律动感的韵律(图8)。

(图3) 魏颖

(图4) 隋璐

(图5) 卢军

(图10) 牛 帅

(图6) 杨 鹏

(图8) 魏 颖

三、图案的组织形式

图案的组织形式就是图案的构图。它通过一定的格式，将零散的纹样组织成完整统一的有严密的规律和秩序的图案。图案的组织形式可分为单独纹样、适合纹样、连续纹样三大类。

1、单独纹样

单独纹样是指与四周无联系、独立、完整的纹样，是图案组织的基本单位。

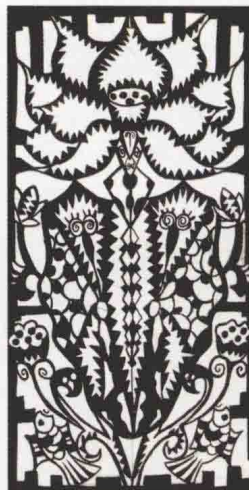
单独纹样的结构形式有对称式和均衡式两种（图9）。

2、适合纹样

适合纹样是组织在一定外形范围内并与之相适应的独立完整的装饰图案。如几何形当中的方、圆、三角等，或自然形当中的花形、瓜果形等。使之适合于某种装饰的要求（图10）。

3、连续图案

连续图案又称二方连续，是以单独图案为基本单位，以组织形式或骨架结构为其连续排列的依据和规范，将一个或多个单独纹样，按照一定的组织形式重复排列连接而成的装饰图案（图11）。

(图9)

(图7) 林冬梅

(图11) 杨 鹏

四、图案的表现技法

1、材料与工具 (图12)

2、表现技法

- (1) 点的表现技法 (图13) (2) 线的表现技法 (图14)
(3) 面的表现技法 (图15) (4) 其他表现技法 (图16)

(图12)

(图14) 郭熙慧

(图15) 颜 妮

(图16) 刘 翔

(图13) 张晓兰

五、图案的色彩设计

图案设计是形、色、结构三者的结合，然而图案在映入欣赏者眼帘的瞬间，却是色彩配合的效果。因此，色彩的设计决定着图案设计的效果与成败。

（一）图案设计的色彩原理

色彩的三属性：认识和了解色彩的三属性对于表现色彩极为重要。

色相：即色彩的相貌，如色彩的名称有大红，翠绿等；

明度：即色彩的明暗程度，也称亮度。

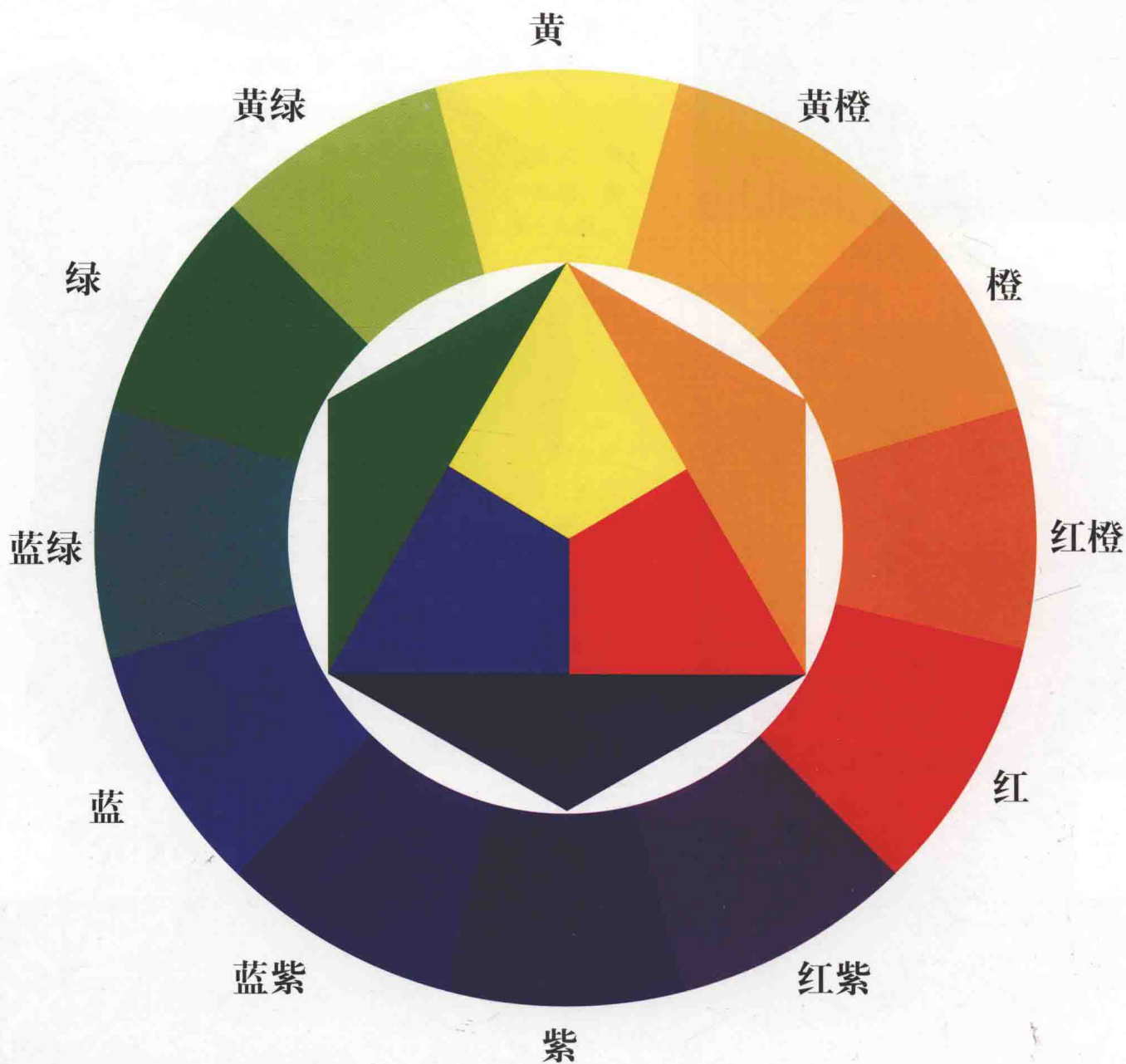
纯度：即色彩的鲜艳程度，也叫彩度、饱和度。

（二）图案设计的配色

同类色：即同一个类别的颜色，如大红和深红、朱红。

邻近色：也叫类似色，在色环上90度以内的色彩配合，如红—橙—黄。

对比色：在色环上120度左右的色彩搭配，如红—绿、黄—紫、蓝—橙（图17）。

（图17）

（三）图案色彩的搭配方法

- 1、**整体色调**：是有一组起主导作用支配画面的颜色。如可以用大面积的同类色或邻近色作为主调，并加入小面积的对比色，使画面既统一又有变化。（图18）
- 2、**对比色的运用**：对比色运用的好与坏是检验一个学生色彩搭配能力的一个标准，解决得好可以使作品既有变化又有统一，解决得不好将使作品显得土气、不耐看。具体解决的方法有以下几点：
 - A、可以使一方服从于另一方。如红和绿的对比，可以使绿偏暖，服从于红，或反之。（图19）
 - B、如果双方互不服从，可以服从于第三者。如将红和绿各加入同等量的黄，就可以形成黄调的红绿对比。（图20）
 - C、用间隔的方法。在对比色之间加入间隔或缓冲色。如金、银、黑、白、灰中任意一种，可以减弱双方的色彩纯度和对比强度，从而达到色彩的调和。（图21）
 - D、以面积取胜。在对比色的配色中，色彩在面积、份量等的应用不应平均分配，而应以其中的一种或一组色为主，占据画面的大部分面积，形成主色调。而将与其对比的色彩作为陪衬和点缀，这样可以强化一方，使之形成大调和小对比的组合配色。（图22）
- 3、**配色的平衡**：即色彩在画面上的面积、大小、强弱等形成平衡。有两点非常重要：
 - A、图案的色彩不能孤立使用，而应相互交叉、渗透，做到你中有我，我中有你。这样才能增加套色的效果。
 - B、图案色彩的使用应有主有次、有大有小、有轻有重。如图23所示，明亮的色彩主要用于主体纹样，一少部分可以分散到陪衬纹样，而深暗的色彩主要用于底纹，而极少部分可用于主体纹样或陪衬纹样的局部（图23）。

（图18）刘子煜

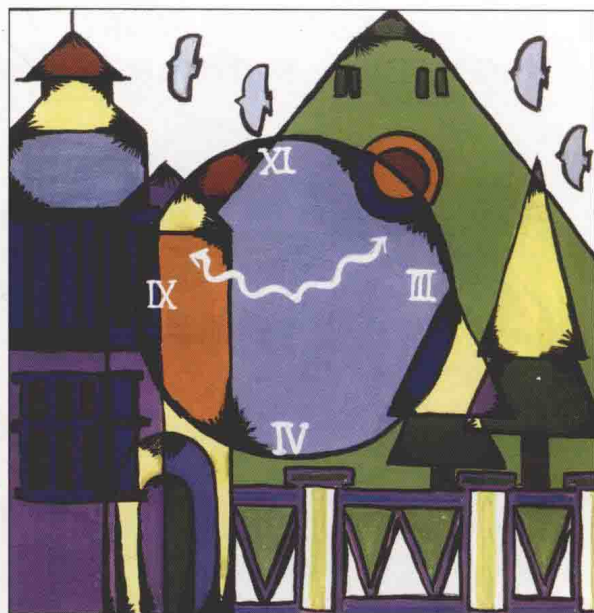
（图19）张 娜

(图23) 卢 军

(图20) 吴 丹

(图21) 姜 珊

(图22) 杨立博

七、图案设计的制作方法和步骤

- 1、**构思**：在一个命题设计中，首先要考虑确定一个组织形式，如是用均齐式还是用均衡式，其次就是要设计花纹，如用写实的还是抽象的等。
- 2、**画草图**：在硫酸纸上用铅笔画出纹样的线描稿草图，如是对称的，可以只画出一个独立的部分，再以硫酸纸拷贝的方法将其他部分画出来，构成一个完整的草图（图24）。
- 3、**试色**：根据设计的要求和意图及纹样造型风格等，确定选用何种色调配色，并将设想的配色效果画出来，也可截取一部分进行试色（图25）。
- 4、**涂底色**：如果外形是几何形的图案，先可以用鸭嘴笔将外轮廓画出，在用大号的水粉笔将底色均匀涂好。如果底色较分散就不用刷底色。水分的干湿要适当（图26）。
- 5、**待底色干后**，将画有草图纹样的硫酸纸固定在正稿上，用铁笔将纹样刻画到有底色的正稿上，然后开始描绘直至结束（图27）。

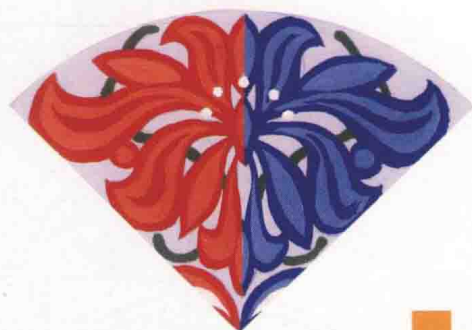
值得注意的是，在拷贝图稿时，要主要拷贝主型和大型，点缀的纹样可以在制作当中直接画。另外，可以准备一个专门画图案的调色盒，平时将常用的一些颜色调配成套，以备在制作时节省时间。

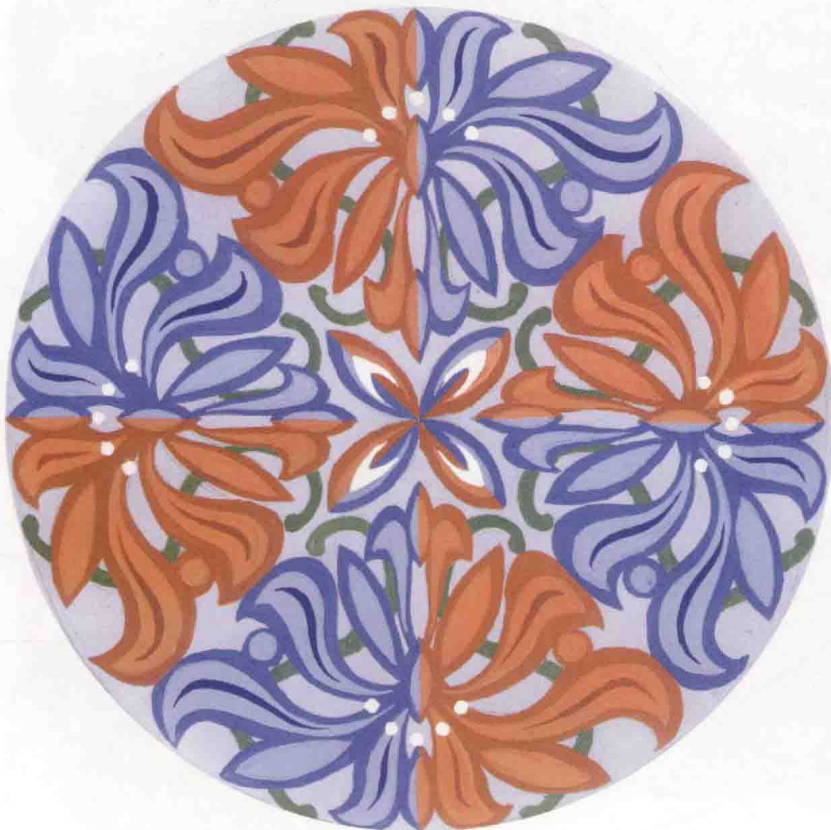
(图24)

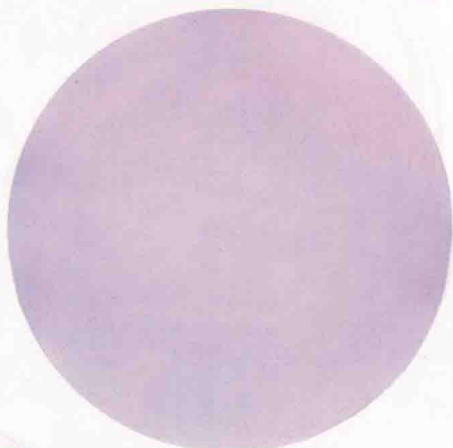
(图24)

(图25)

(图27) 穆 润

(图26)

花卉图案

一、花卉变化的意义

花卉不仅作为客观审美对象存在于自然界中，还以装饰图案的形式出现在建筑、器物、服装等人类生活的环境中。

花卉从自然形态到艺术形象的形成，要与装饰对象的实用、技术、工艺等相适应，并创造出比自然形态更美的艺术形象，以满足人们的审美感受。

二、花卉图案的形式美

所谓形式美就是花卉变化所应遵循的准则和依据。

(请参考“图案基础知识”中的第二部分：图案的形式美)

- 1、对比：(图1)
- 2、调和：(图2)
- 3、对称：(图3)
- 4、均衡：(图4)
- 5、节奏和韵律：(图5)

(图1) 屈晓梦

此幅作品在图形上形成了圆形与方形及多边形的对比关系；在色彩上包括了红—绿，蓝—橙，黄—紫的色相对比，但表现的还比较协调。

(图3) 张晓兰

(图2) 毕鹏飞

(图4) 苏阳

(图5) 李默

三、花卉的变化

1、变化的规律：

- (1) 突出特征：要突出对象的属性、形态和情感特征，发挥想象，使形象升华。(图6)
- (2) 运用形式规律：要根据不同对象，采取相应的形式规律，将其组织成赋予形式感的装饰纹样。(图7)

2、变化的方法：

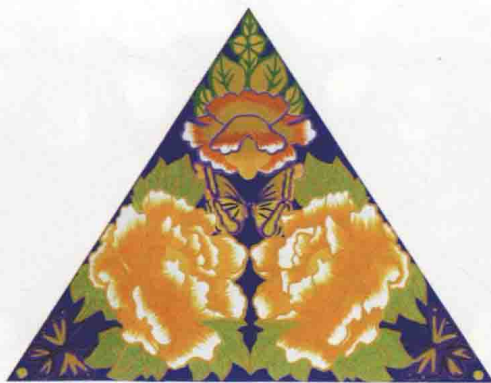
- (1) 写实变化：接近于自然形态的变化。(图8)
- (2) 表意变化：借物托意，以具体实在的形象比喻某种抽象的情感意念。(图9)
- (3) 抽象变化：将对象的形态加以强化，使之规则化、几何化、装饰化。

(图6) 桑璇

(图7) 王璐璐

(图8) 王雪

(图9) 林冬梅

四、花卉图案的几种表现形式

1、单独图案：单独图案是一种具有独立性质的图案纹样。主要形式有均齐式和均衡式。

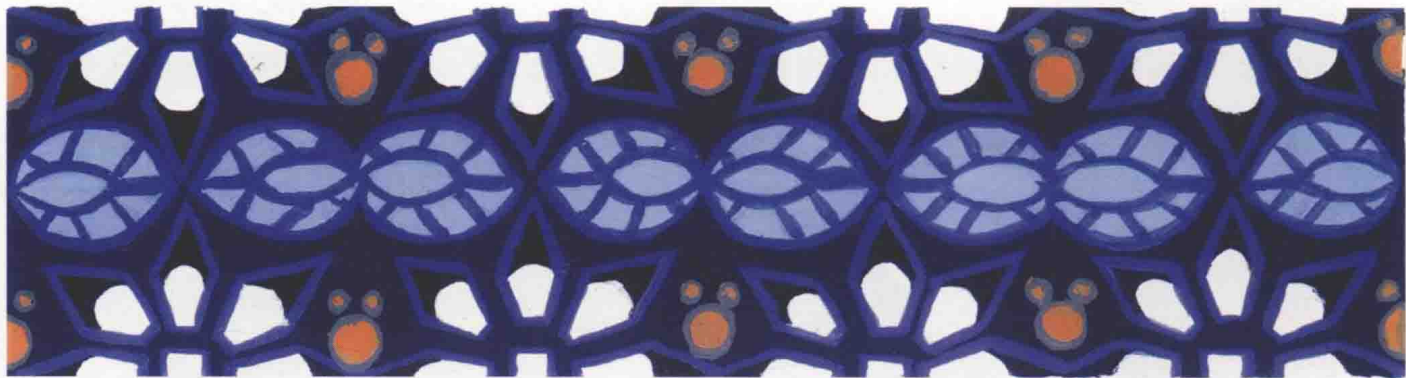
(图参考“图案基础知识部分”的图5)

2、适合图案：适合图案就是单独图案，但与单独图案所不同的是，它必须合适于一个外形形象，如几何型中的方、圆、三角等，或自然型中的花型，瓜果型或动物、昆虫型等。(图10、11)

3、二方连续：二方连续也从属于单独纹样。它是将一个单独图案分左右或上下连续起来，形成一条可以无限连续的花边。(图12)

(图11) 王 佳

(图12) 王璐璐