

TU AN YU ZHUANG SHI

图案与装饰 教程

TU AN YU ZHUANG SHI

薛向荣 著

中国书籍出版社
China Book Press

图案与装饰教程

薛向荣 著

中国书籍出版社
China Book Press

图书在版编目(CIP)数据

图案与装饰教程 / 薛向荣著. —北京 : 中国书籍

出版社, 2014. 4

ISBN 978 - 7 - 5068 - 4080 - 4

I. ①图… II. ①薛… III. ①图案设计 - 中等专业

学校 - 教材 ②装饰设计 - 中等专业学校 - 教材

IV. ①J51 ②J525

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2014)第 045263 号

图案与装饰教程

薛向荣 著

责任编辑 程丕鹏

责任印制 孙马飞 张智勇

封面设计 薛向荣

出版发行 中国书籍出版社

地 址 北京市丰台区三路居路 97 号(邮编:100073)

电 话 (010)52257143(总编室) (010)52257153(发行部)

电子邮箱 chinabp@vip.sina.com

经 销 全国新华书店

印 刷 青岛海蓝印刷有限责任公司

开 本 889 毫米×1194 毫米 1/16

字 数 151 千字

印 张 8

版 次 2014 年 4 月第 1 版 2014 年 4 月第 1 次印刷

书 号 ISBN 978 - 7 - 5068 - 4080 - 4

定 价 28.00 元

版权所有 翻印必究

本书编委会

主 任：李建刚

副 主 任：王 伟 邹 波 王守暖 张 霞

编委会委员：（以姓氏笔画为序排名）

王 森 王宏伟 米粟粟 孙 鹏

宋韦苇 张桂霞 张杰鹏 张贯宇

李 谊 庞卫华 孟 圆 赵 宏

夏 敏

编 写 人 员：傅昱晗 肖安华 李 芊 卢红艳

刘 蕾 吴晓杰 赵 慧 田建新

刘伦娣 路 平 薛向荣

前 言

图案设计是中等职业学校美术专业的一门重要的基础必修课,体系复杂,类别多样。作者通过多年的设计实践和教学经验,成功地探索出一套图案设计教学的思路和方法,并将多年的教学经验与学生作品成果相结合,完成了《图案与装饰教程》一书的编写。这是一部内容系统全面且实用性极强的学科专著,可作为美术专业教师的参考读物,也可作为职业高中、职业中专等学校实用美术类专业的教材。

本书内容由平面构成、色彩构成、基础图案和装饰与设计等四章组成,形成由造型向色彩再向实用美术的阶梯性渐进结构,层次分明,体系科学,既有效保证了各门类内容的相对独立性和完整性,又便于学习者根据自身实际情况调整学习内容的顺序,使用上灵活性极强。本书在内容的阐述、示例图片上力求体现图案装饰的发展趋势和表现技巧的直观化,用生动美观的设计案例,最大限度地展示了理论与实际的转换过程,有力地阐明了图案与装饰的丰富内涵,方便学习者理解和掌握。同时,在各章节后附有训练习题,提炼出有针对性的练习要点,便于学习者进行自我检测。

本书的编写立足于专业人才培养,突出美术学科专业的特点,以图案装饰基础知识和技能的掌握为目的,着眼于熟练应用与设计实践。在强调图案基础知识和设计应用能力的基础上,依据美术教育的规律,结合美术专业教学实际,全面体现了美术专业技能性、创新性和应用性的特色,重在引导学习者的设计思路和学习方法,使学习者在独立思考、创新设计和综合解决问题能力方面得到全面提升。

最后,在遵循图案体系的系统性、形式感的基础上,本书关注了创意设计知识。这是当前的热点知识,也是实用性最强的内容。本书结合大量实例对比进行了严谨科学的阐述,填补了美术教学的空白,既体现了高职美术专业的特色,又体现了现代时尚特征。

编 者

2014年2月

目 录

第一章 平面构成

第一节 形象	(1)
(一) 点	(1)
(二) 线	(2)
(三) 面	(2)
(四) 形象之间的关系	(3)
(五) 情感的综合练习	(3)
第二节 骨格	(5)
(一) 重复构成	(5)
(二) 近似构成	(6)
(三) 渐变构成	(8)
(四) 肌理构成	(9)
(五) 特异构成	(11)

第二章 色彩构成

第一节 色彩基础理论	(17)
(一) 色彩三要素	(17)
(二) 色彩的冷暖	(19)
(三) 色彩的混合	(19)
(四) 色彩的推移	(20)
(五) 色彩的采集与重构	(21)
第二节 色彩的心理	(24)
(一) 色知觉	(24)
(二) 色彩的心理感觉	(25)
第三节 色彩构成原理	(28)
(一) 色彩的对比原理	(28)
(二) 色彩的调和原理	(30)

第三章 基础图案

第一节 装饰图案的起源与历史演变	(37)
------------------------	------

(一) 中国古代装饰艺术	(37)
(二) 外国古代装饰艺术	(40)
第二节 图案概述	(42)
(一) 图案的审美特征	(42)
(二) 图案的基本形态	(44)
第三节 收集素材与图形变化	(45)
(一) 收集素材的主要途径	(45)
(二) 图形变化的方法	(46)
第四节 图案的构图	(48)
(一) 构图中的透视	(48)
(二) 形与形的适应	(49)
(三) 形象结构的重复	(50)
(四) 形象的层次关系	(50)
第五节 图案的表现技法	(51)
(一) 黑白图案的表现技法	(51)
(二) 图案色彩的表现技法	(53)
第六节 图案纹样的组织形式	(55)
(一) 单独纹样	(55)
(二) 适合纹样	(56)
(三) 连续纹样	(58)
第七节 图案四大变化	(61)
(一) 花卉图案	(61)
(二) 动物图案	(65)
(三) 风景图案	(70)
(四) 人物图案	(75)

第四章 装饰与设计

第一节 装饰画	(90)
(一) 装饰画在生活中的应用	(90)
(二) 装饰画的构图	(92)
(三) 装饰画的创作过程	(93)
(四) 装饰画的表现技法	(94)
第二节 创意设计	(104)
(一) 创意设计的内容	(104)
(二) 创意设计的创作过程	(107)
(三) 创意的表现风格和技巧	(109)

第一章 平面构成

构成观念可以说早在西方绘画中就可以见到其踪影了,如欧洲的立体主义绘画、俄国的构成主义、荷兰的新造型主义。它们都主张跨越传统的写实,以抽象的形式对认知世界加以表现。到了1919年,平面构成经过德国包豪斯设计学院的不断完善发展,最终形成了一个完整的现代设计基础训练的教育体系,奠定了构成设计观念在现代设计训练及应用中的地位 and 作用。

平面构成是一个近代造型概念,其涵义是指将不同形态或者相同形态的多个单元重新组合为一个新的构成对象,并赋予其视觉化的美感。其构成形式主要有重复、近似、渐变、特异、对比、发射、空间、肌理等骨格形式。迄今为止,平面构成作为艺术设计的基础核心,其原理广泛应用于工业设计、建筑设计、平面设计、时装设计、舞台美术、视觉传达等领域。

第一节 形 象

在绘画中,被纳入画面的一切可视物均被称为“形象”。

(一) 点

点在视觉元素中是最小的单位。所谓小,是相对比而言的。凸形的点有张力感,凹形的点有收缩感;规则的点有硬度感,不规则的点有随意性。大小相等的点机械地排列显得呆板、缺乏个性,但是有秩序且安定(图1-1-1)。大小不等的点间隔排列则产生变化,形成节奏和韵律(图1-1-2)。

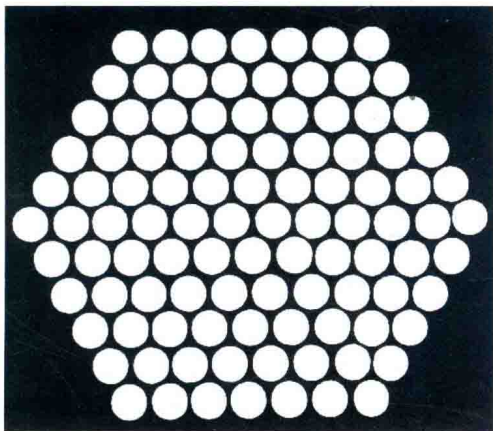

图1-1-1 大小相等的点

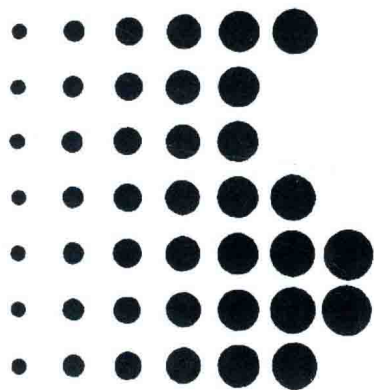

图1-1-2 有变化的点

点的情感体现在不同形状、不同方向、不同面积、不同位置等诸多变化中。通过点的不规则的聚散变化,可以表现出丰富的韵律感。点有规则地排列组合,可以表现出丰富的次序感。

1. 大点:简洁、单纯、缺少层次。
2. 小点:丰富、琐碎、零落。
3. 方点:次序感、滞留感。
4. 圆点:流动感、柔顺、完整、漂浮、圆满。

(二) 线

线可以分为直线、折线、曲线和不规则的线。线具有空间方向性,具有动态的惯性,因而线的延续及波动具有很大的活力。通常情况下,直线表示静止,曲线表示运动,折线则容易产生不安定感(图 1-2-1)。

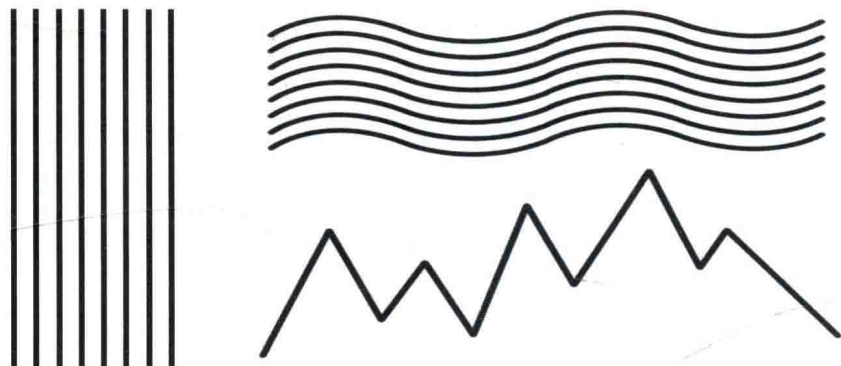

图 1-2-1 直线、曲线和折线

1. 直线:直线型态具有明确性,给人以力度感,表现出平静、力量,具有男性的情感特征。(图 1-2-2)

水平线:平稳、静寂、宽广。

垂直线:上升、下落、肃穆、庄重。

折线:下降、动荡、不稳定。

粗线:强劲、厚重、迟钝、有力量。

细线:秀气、柔弱、敏锐、锋利。

虚线:柔弱、神秘、捉摸不定。

实线:明确、醒目、坚硬。

2. 曲线:曲线具有动感,表现出速度、动力、弹力,具有女性的情感特征。(图 1-2-3)

几何曲线:规范、典雅、柔软。

自由曲线:自由、轻快、随意、表现力强。

弧线:有力、有弹性。

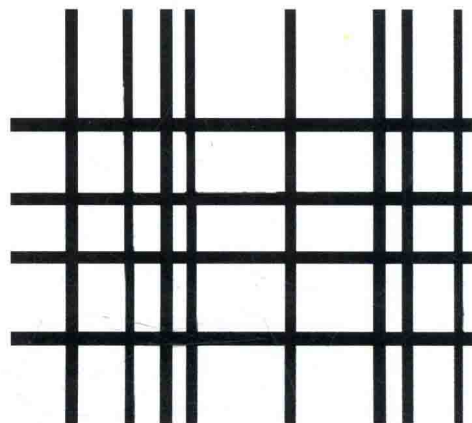

图 1-2-2 直线

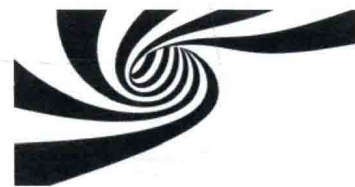

图 1-2-3 曲线

(三) 面

在几何图形中,凡是不被认为是点和线的形都是面。面的形态多样,不同的面形有不同的特性。方形的面给人以有序、稳定的心理感受(图 1-3-1);曲线形的面给人以轻松、柔

软之感(图1-3-2)。

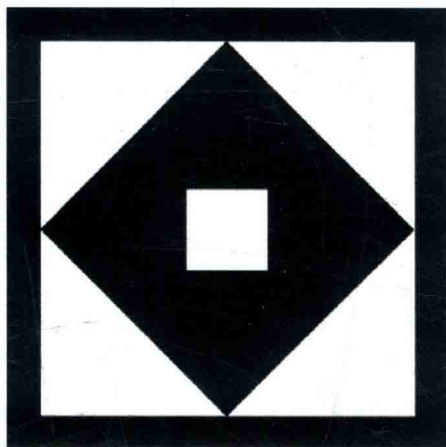

图1-3-1 方形的面

图1-3-2 曲线形的面

面的情感内涵基本上容纳了点与线的情感特征：

1. 正圆形面：由于过于完美而缺少变化。
2. 扁圆形面：圆满并富于变化，于整齐中体现自由。
3. 方形面：具有严谨规范感，易于呆板。
4. 角形面：具有刺激感，鲜明，醒目。
5. 自由形面：通过各个曲面的变化，在心理上可以产生典雅、柔软、魅力感，更具有人情味。

(四) 形象之间的关系

在画面中很少应用方形、圆形、三角形这样规则的形象，而通常是以它们为基本原型，通过以下方法产生出新的形象。因为形象与形象相遇时，是会发生不同变化的。(图1-4-1)

1. 分离关系——形象与形象之间存在着一定的距离，没有相互接触。
2. 相接关系——形象与形象之间的边缘相接触，从而形成一个新的形象。
3. 透叠关系——具有透明性的形象相交叠，不掩盖形象的轮廓，形成一个新的形象。
4. 联合关系——形象与形象联合起来，成为新的较大的形象。
5. 减缺关系——一个形象部分地被另一个形象覆盖，被覆盖的形象自然地缺少，形成一个新的形象。

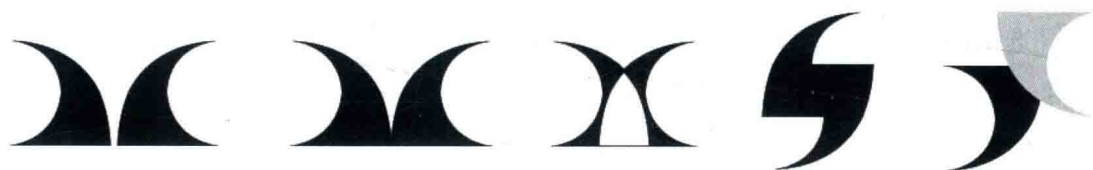

图1-4-1 分离、相接、透叠、联合、减缺

(五) 情感的综合练习

了解点、线、面情感的目的不是仅仅为了了解，而是为了在以后的设计中如何表达设计要求的情感，如何控制、引导观者的情感。在复杂的设计中，其主要的情感特征还是来源于点、线、面的情感。点、线、面在设计中并不是单独使用的，而是综合应用，是以某一为主的应用。实际上，不同的元素越多，统一感越难控制，综

合练习的目的就是要学会使不同元素产生统一感。

点、线、面构成的情感表达是依附于构成形式的。点、线、面的构成形式可以分成等间隔的构成、有规律的构成、无规律的构成。

等间隔的构成:使人感到井然有序,但是缺乏个性,无法给人留下深刻、强烈的印象。(图 1-5-1)

有规律的构成:画面的视觉反应强烈,但易于流入平凡。(图 1-5-2)

无规律的构成:画面内容的安排看似无心,实是巧妙构思。(图 1-5-3)

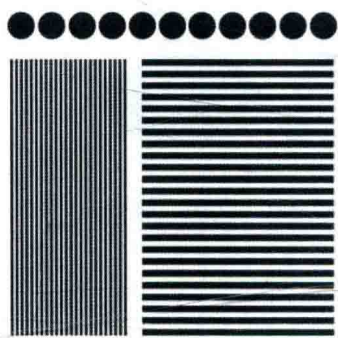

图 1-5-1 点和线的等间隔排列

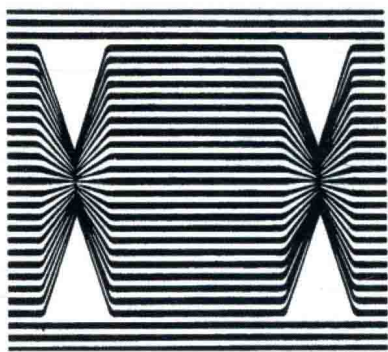

图 1-5-2 线的有规律构成

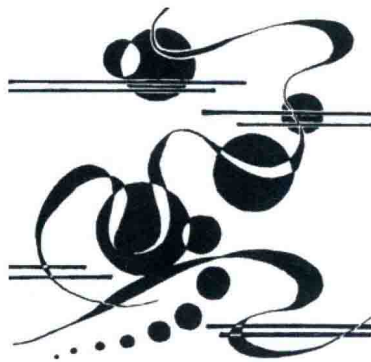

图 1-5-3 形象的无规律构成

课题训练

训练一:

训练要求:点构成、线构成、面构成。

尺寸:15 厘米正方形。

训练要点:分别运用点、线、面等抽象形态构成画面,初步体会点、线、面的丰富性和表现风格。

训练二:

训练要求:点、线、面的综合构成。

尺寸:22 厘米正方形。

训练要点:运用点、线、面的抽象表现手段,以某一形象元素为主构成画面,形成表现丰富、层次分明的视觉效果。

训练三:(选作)

训练要求:基本形的组合。

尺寸:单位基本形 2 厘米左右。

训练要点:以方形、圆形、三角形为原型设计一个基本形,并以此进行组合关系的练习,以了解形象之间的适应与组合方法。

训练四:

训练要求:点、线、面的情感构成。

尺寸:12 厘米正方形。

训练要点:运用点、线、面及其相互组合的关系,完成“欢快”“丰富”“庄严”“平静”的情感表达。

第二节 骨 格

任何平面设计都是依照一定的规律将基本形态进行编排组合构成的,这种管辖形象的方式就称为骨格。骨格在平面构成中有两个作用:一是固定每一个基本形的位置,使基本形之间保持一定的顺序和必要的联系;二是骨格线将框架空间划分为大小形状相同或者不相同的骨格单位,以便构成设计的整体。

(一) 重复构成

重复构成是平面构成中最基本的表现形式,讲求秩序和规律,但在秩序和规律中也要力求变化。

1. 重复基本形

如果在设计中不断使用同一个基本形,那么这个基本形就被称为重复基本形。重复基本形可以使设计产生一种绝对和谐与秩序的感觉。(图 2-1-1、图 2-1-2)

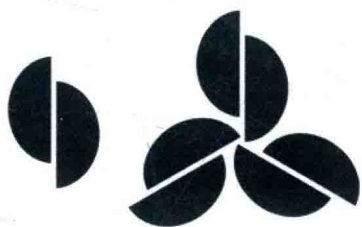

图 2-1-1 基本形和基本形的重复

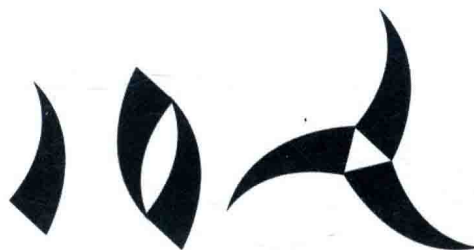

图 2-1-2 基本形和基本形的重复

2. 重复骨格

用骨格线将空间分割成大小、形状相同的单位就构成最基本的重复性骨格。重复骨格中的骨格单位,最简单、最基本的就是正方形,它由等距离的垂直线和水平线纵横交叉而构成,在这个基础上,还可以将骨格线按照不同方式加以变动,变动后则产生多种形式的重复骨格。(图 2-1-3)

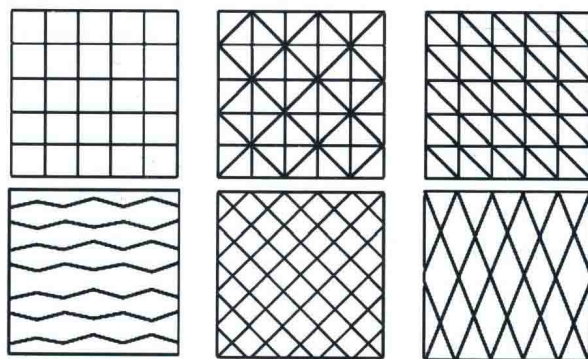

图 2-1-3 各种重复骨格

3. 重复构成

将基本形按照重复骨格的位置,有秩序地安排好,就形成了重复构成(图 2-1-6、图 2-1-7、图 2-1-8、图 2-1-9)。为避免画面过于呆板,可以改变基本形在单元格内的方向。

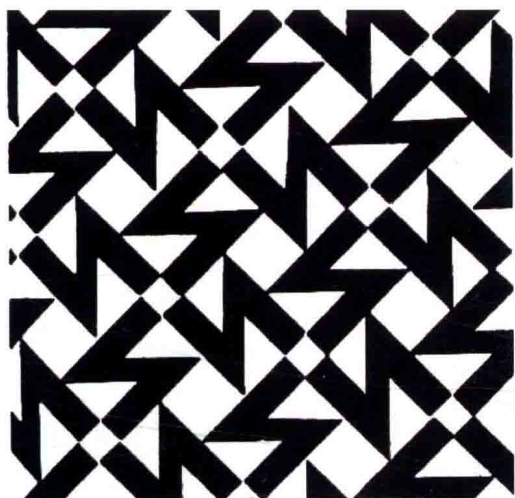

图 2-1-6 重复构成

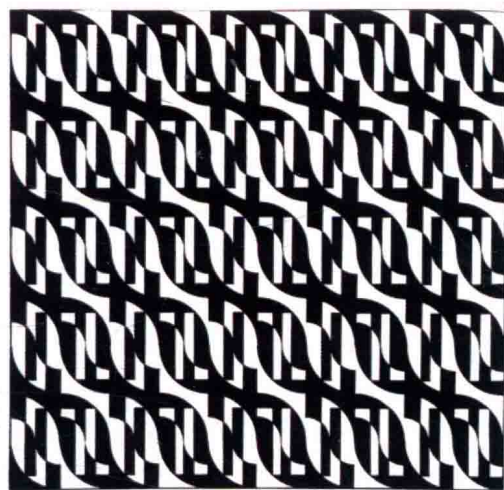

图 2-1-7 重复构成

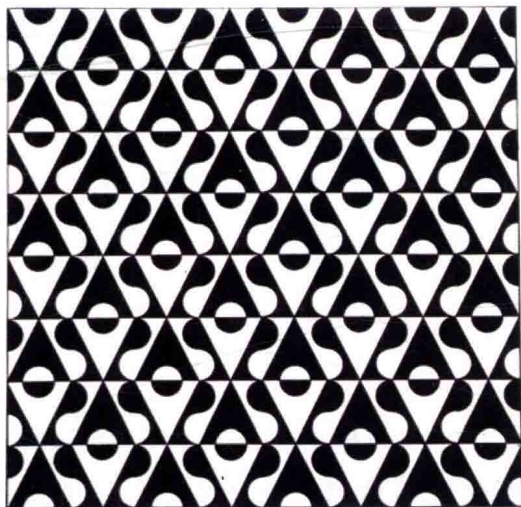

图 2-1-8 重复构成

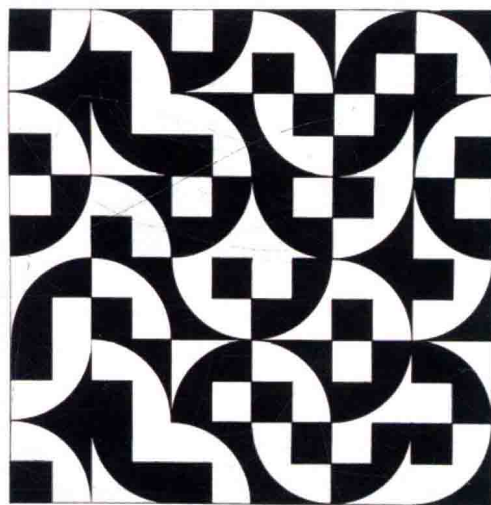

图 2-1-9 重复构成

(二) 近似构成

近似是重复的轻度变异,它没有重复的严格规律,但仍不失其规律性。

1. 近似基本形

设计近似的基本形,往往是以一个理想的形象为基准,然后在这一理想的形象限度内加减、增切或者变形。这些基本形所占的空间应该大致相同。(图 2-2-1)

图 2-2-1 近似基本形

2. 近似骨格

骨格单位不重复而是近似,骨格单位大小差不多,但不尽相同。(图 2-2-2、图 2-2-3)

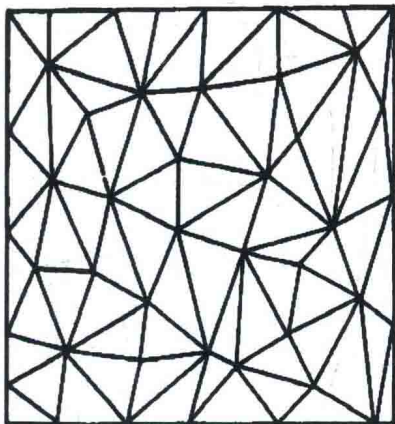

图 2-2-2 近似骨格

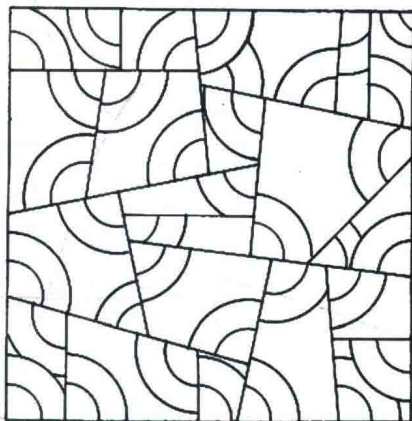

图 2-2-3 近似骨格

3. 近似构成

将重复基本形或者近似基本形放置在近似骨格内,就可以构成近似。(图 2-2-4、图 2-2-5、图 2-2-6、图 2-2-7)

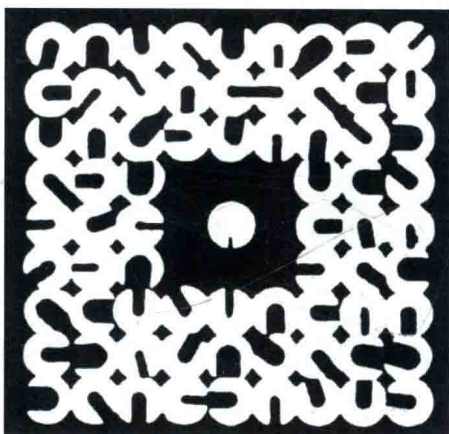

图 2-2-4 近似构成

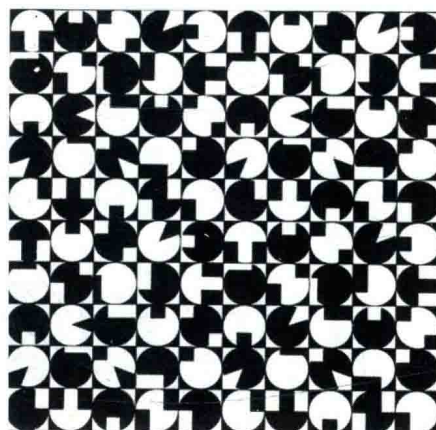

图 2-2-5 近似构成

图 2-2-6 近似构成

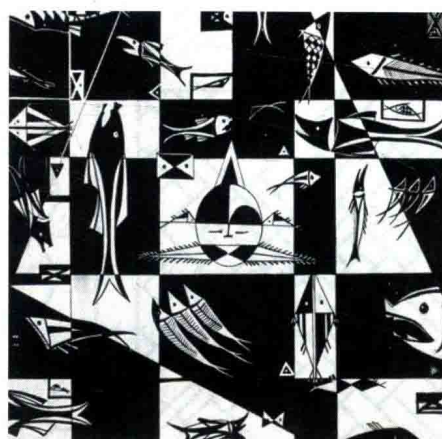

图 2-2-7 近似构成

(三) 渐变构成

渐变是基本形和骨格分别有规律地逐渐发生变动,或是基本形和骨格同时有规律地发生变动。渐变构成体现的是节奏感和韵律美。

1. 基本形渐变

① 形状渐变

几何形可以逐渐变换其自身的形状,例如,圆形渐变成三角形、三角形渐变成正方形等等。(图 2-3-1)

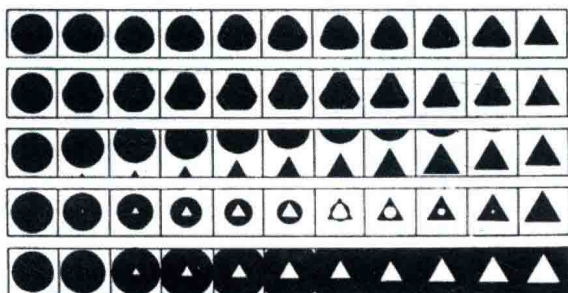

图 2-3-1 形状渐变

② 位置渐变和大小渐变

基本形在骨格中的位置产生迁移变动,或上或下,或左或右,使原来静止的基本形产生波动。基本形也可以由大变小或者由小变大,充分利用透视的规律。(图 2-3-2)

③ 方向渐变

基本形排列的方向变动,也可以造成渐变的效果。(图 2-3-3)

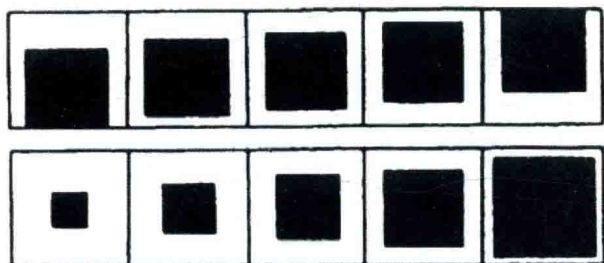

图 2-3-2 位置渐变和大小渐变

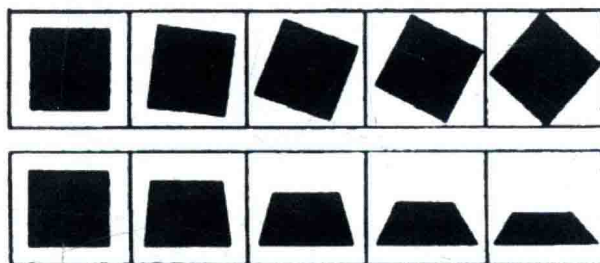

图 2-3-3 方向渐变

2. 骨格渐变

骨格单位的形态、大小按照等比或者等差的方法进行规律性地转变就是骨格渐变。(图 2-3-4、图 2-3-5、图 2-3-6)

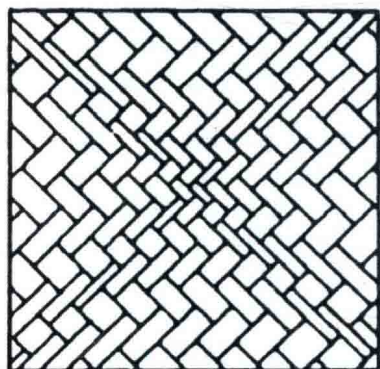

图 2-3-4 渐变骨格

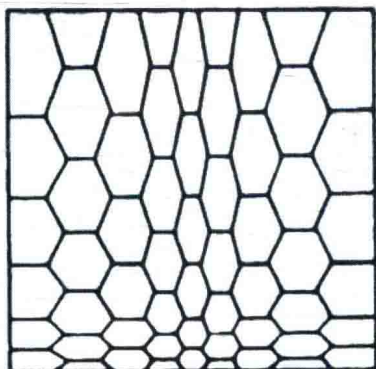

图 2-3-5 渐变骨格

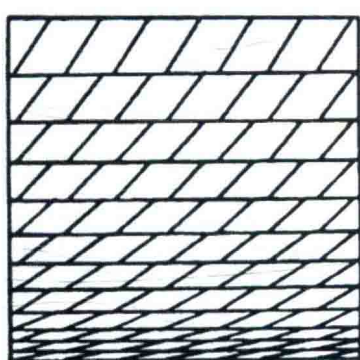

图 2-3-6 渐变骨格

3. 渐变构成

将渐变基本形放入重复骨格或者将重复基本形放入渐变骨格,就形成了渐变构成。(图2-3-7、图2-3-8、图2-3-9、图2-3-10)

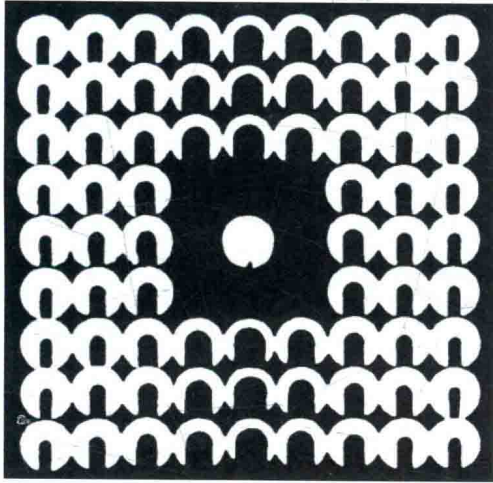

图 2-3-7 渐变构成

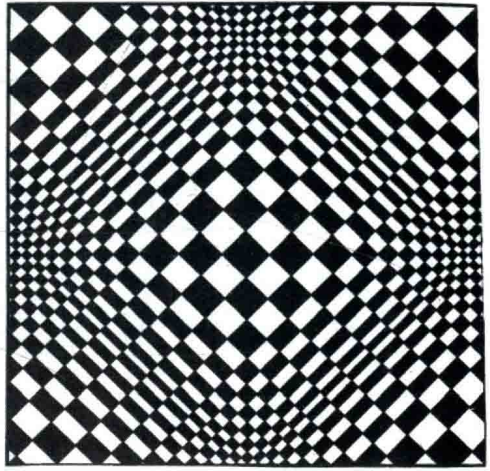

图 2-3-8 渐变构成

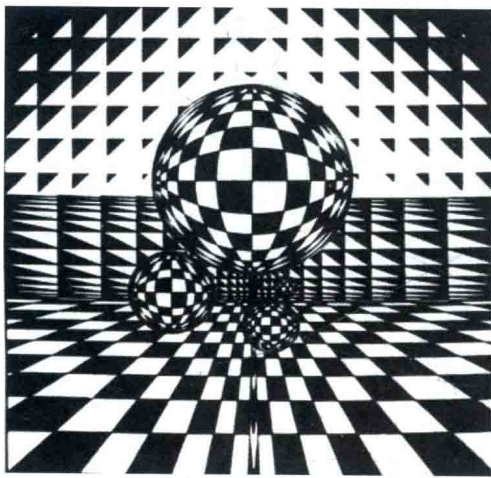

图 2-3-9 渐变构成

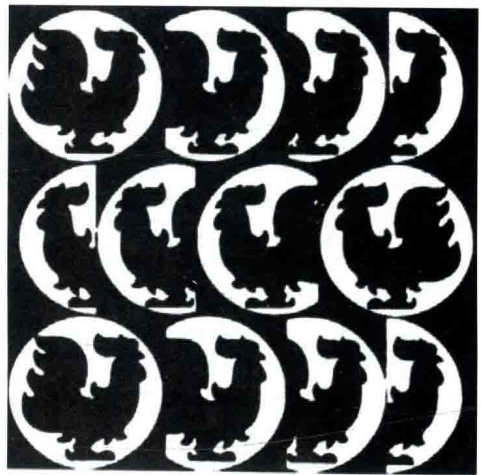

图 2-3-10 渐变构成

(四) 肌理构成

任何形象表面的纹理都可以称为肌理。它代表材料表面的质感,给人们带来不同的感觉,比如:干湿、软硬、粗细等等。肌理制作的方法通常有以下几种:

1. 绘制法——用各种适宜的画笔,规律性地或者非规律性地绘制多种肌理。(图2-4-1)
2. 拓印法——将一种物体表面的纹理转印到另一个平面上。还可以将水质颜料或者油质颜料倾倒在纸上,用吸水性较强的纸吸附漂浮在水面上的颜料,形成自然的花纹。(图2-4-2、图2-4-3)
3. 滴溅法——将水质颜料垂直滴向纸面或者甩向纸面,使其产生斑痕。(图2-4-4)
4. 流淌法——将饱和的颜料不等量地倾倒在光洁的纸面上,或掀动纸张、或用气吹动,任颜料流淌,可以造成偶然的线条和较为抽象的自然形。(图2-4-5、图2-4-6)

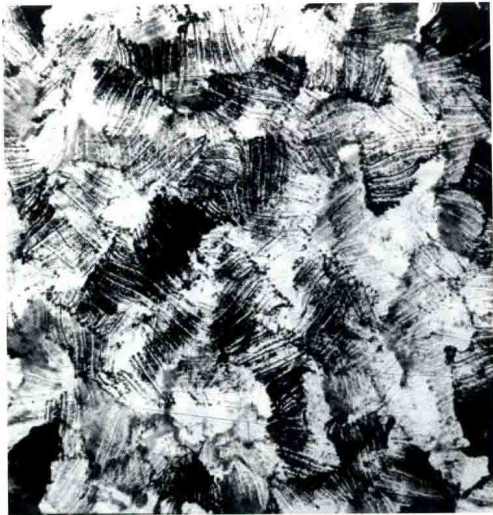

图 2-4-1 绘制法

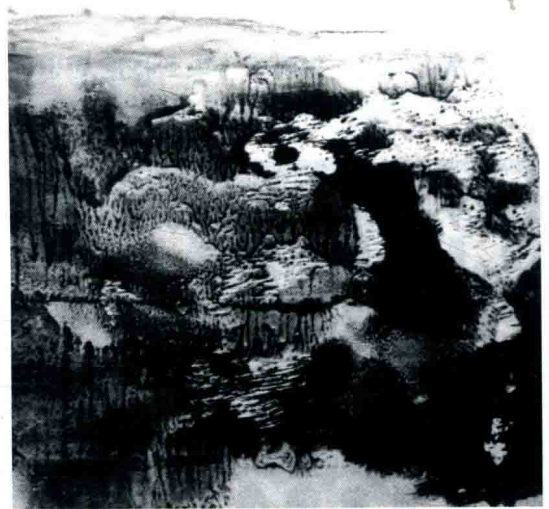

图 2-4-2 拓印法

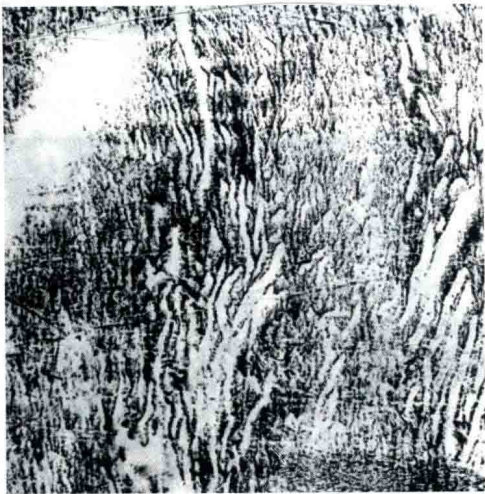

图 2-4-3 拓印法

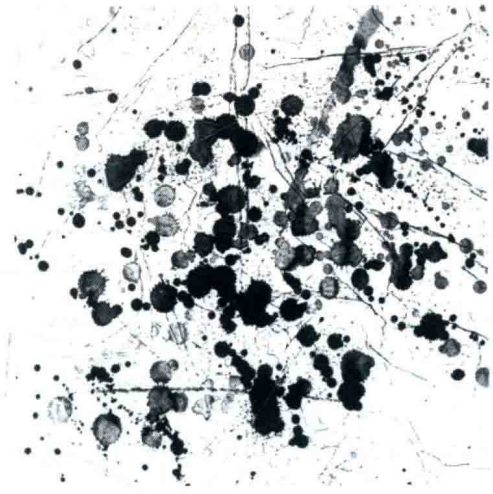

图 2-4-4 滴溅法

图 2-4-5 流淌法

图 2-4-6 流淌法