



少年儿童课外系列读物

图案基础

河北少年儿童
出版社



前 言

义务教育，是依照法律规定适龄儿童和青少年都必须接受，国家、社会、家庭必须予以保证的国民教育，是提高民族素质和培养各级各类人才的奠基工程。《中国教育改革和发展纲要》提出，我国要在本世纪末基本普及九年义务教育，并要全面贯彻教育方针，全面提高教育质量。实现这个伟大的历史任务，社会各方面都应尽到自己的责任和义务。编写、出版《少年儿童系列课外读物》丛书，就是为提高义务教育质量做出的实际努力。

提高义务教育质量，根本措施在于深化教育教学领域的改革。首先要转变教育思想，更新教育观念。义务教育要以“面向现代化，面向世界，面向未来”为指针，使培养的人具有符合现代化需要、符合国际激烈竞争需要、符合未来发展需要的基础素质。为此，必须切实转变应试教育思想，落实提高民族素质的宗旨。要办好每一所学校，教育好每一个学生。要坚持“五育”并举，德育为首，教学为主，质量第一，使全体学生在德、智、体、美、劳诸方面得到主动地、生动活泼地发展。

全面发展是指导教育教学工作的普遍性原则，而普遍性寓于特殊性之中。全面发展要通过学生个性的发展才能得到体现。因此，在教育教学中，坚持实事求是，一切从实际出发的思想路线，贯彻因材施教的原则，善于发现和引导学生的兴趣、爱好，使学生的个性、特长得到充分发展，这是使学生全面发展，使教育教学获得成功的极为重要的方面。

目前，由于中小学不同程度的受着应试教育思想的束缚，许多学校只重视升学考试的学科，忽视升学不考试的学科；教学又不甚得法，忽视学生的主体地位，习惯于“填鸭式”，不善于实行启发式；忽视课外活动对学生发展的重要作用，给学生自主支配的时间太少；不切实际地要求学生各门学科平均发展，门门高分，因而频繁考试，大作业量，造成学生课业负担过重，等等。这些做法，严重压制了学生学习的积极性、主动性，压抑了学生个性、特长的发展，窒息了学生的智慧，因而不可能真正做到全面发展，更谈不上主动地、生动、活泼地发展。这种教育思想和教学方法，不仅造成学生基础知识残缺不全，而且也不利培养他们的自学能力、动手能力和参与社会生活、进行人际交往的能力，因而不能很好地完成为提高国民素质和培养各类人才打基础的任务。这种状况应当尽快加以改变。中小学教育必须以课程、教材改革为核心，全面深化改革。要适应社会主义现代化建设的要求，加强科学教育、外语教育，同时要加强对在应试教育思想下常常被忽视的思想政治和品德教育，音、体、美教育，史、地、生教育，劳动技术教育，以及健康教育、青春期卫生教育、人口教育、法制教育、国防教育等。这里，非常重要的

是要更新课程观念,优化课程结构。要按照九年义务教育新修订的课程计划开全课程;不仅开全各门必修课,而且要开出适应学生发展不同需要的各种选修课、要增设地方课程和增加适应地方需要的教学内容;还必须把各种课外活动视为课程,作为教学的有机组成部分;还应十分重视加强实验教学和社会实践环节,以及在适当学段进行就业指导教育等。这些方面的改革,有利于发展学生的个性、特长,有利于调动学生学习的积极性、主动性,有利于不拘一格地把每一个学生都培养成人才,有利于培养出才华横溢的人才。

《少年儿童系列课外读物》,正是根据义务教育深化改革的需要,配合新课程计划的实施编写的。其内容和近些年在中小学泛滥的五花八门的升学复习资料迥然不同。它从为21世纪培养高素质的国民和各级各类社会主义现代化建设人才出发,拓宽、延伸义务教育课程、教材的广度和深度,重视向儿童、少年介绍现代化科学发展和现代社会生产、生活所需要的新知识,所涉及的知识范围,包括现代社会的人应当具备的基础知识、基本能力的许多重要方面。我们希望这套丛书能够成为儿童、少年健康成长的良师益友,希望它的问世能够推动中小学课外活动开展得更加广泛,更加丰富多彩,更加生动活泼,从而促进九年义务教育新课程计划的贯彻落实,促进基础教育深化改革和教育质量的全面提高。

受思想水平和知识视野的局限,这套丛书难免存在不尽人意之处。殷切期望广大中小学师生、教育界、出版界的同仁和社会各方面的专家、学者对丛书提出宝贵意见。丛书组编者将做出坚持不懈地努力,使这套丛书逐步得以完善和提高,成为中小学生的优秀课外读物。

安效珍

1993年8月于石家庄

《少年儿童课外系列读物》编写委员会

(按姓氏笔划排列)

顾问 顾二熊

主任 安效珍 张瑞安

副主任 李海洲 张 驰 杨振享 贾全庆

夏金科 韩继业

委员 马其骧 马佩宗 冯彦廷 孙季林

孙修义 刘宝光 刘雅民 李九元

李曙新 谷照恩 张万保 张杏坦

闻宗禹 徐凤文 郭明志 郭富贵

陶永长 傅中和

《少年儿童课外系列读物》编辑委员会

主 编 张瑞安

副 主 编 郭明志 张杏坦

编 委 冯彦廷 谷照恩 郭富贵 张万保

李曙新

工作人员 郭荣敏 贾亚青 肖 利

目 录

前 言	(1)
第一章 图案概述	(1)
第一节 什么是图案	(1)
第二节 图案的分类	(1)
第三节 图案的实用性与装饰性	(6)
第四节 图案的设计原则	(7)
第五节 图案形式美的构成法则	(7)
第二章 图案的表现形式与构成	(12)
第一节 具象图案的表现	(12)
第二节 具象图案的构成	(19)
第三节 抽象图案的表现	(28)
第四节 抽象图案的构成	(34)
第三章 图案的色彩	(49)
第一节 色的三属性	(50)
第二节 原色 间色 复色	(50)
第三节 色彩的调合方法	(51)
第四节 色彩的对比方法	(56)
第五节 色彩的感情	(62)
第四章 图案的制作技法	(64)
第一节 图案的一般绘制法	(64)
第二节 图案的特殊表现法	(68)
第三节 图案轮廓造型几何作图法	(70)

第一章 图案概述

第一节 什么是图案

图案可以有广义和狭义两种解释。

广义的图案是指实用性和艺术性相结合的设计方案。如好的建筑设计方案、工业产品的造型设计等等。

狭义的图案是指装饰性纹样。本书所讲的内容即是狭义图案的解释，也就是基础图案。

图案的应用范围很广，与人们日常生活密切相关。随着社会的进步，图案已经作为艺术的一个门类在迅速发展、创新。例如我们常见的花布上的纹样，头巾、手帕上的花边，工业产品的标志、造型，生活日用品的造型等，都离不开图案的装饰和美化。不同的时代有不同的审美要求，时代发展了，审美要求随之提高，必然促进图案的发展。基础图案是实用美术、装饰美术、建筑美术、服装设计等各专业的基础之一，只有学习并掌握一定的图案知识，才能为将来从事工艺美术工作打好基础，才能按照美的法则，在工艺、材料、用途、经济、生产条件的制约下，充分地发挥想象力、创造力，借助装饰和塑造的手段，使之达到理想的艺术效果。

第二节 图案的分类

图案分类有多种。现将几种分类方法作简单介绍。

一、以图案的构成可分：

1. 单独纹样 (图 1①—④)
2. 适合纹样 (图 2①—③)
3. 角隅纹样 (图 3①—②)
4. 二方连续纹样 (图 4①—②)
5. 四方连续纹样 (图 5①—②)



①



②



③



④

图 1



①



②



③

图 2



①



②

图 3



图 4 ①



图 4 ②



①



②

图 5



图 6 ①

二、以图案的自然形态可分：

1. 花卉图案 (图 6①—③)
2. 动物图案 (图 7①—⑥)
3. 人物图案 (图 8①—⑥)
4. 风景图案 (图 9①—④)



②



③

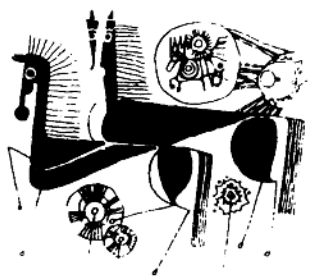
图 6



①



②



③



④



⑤

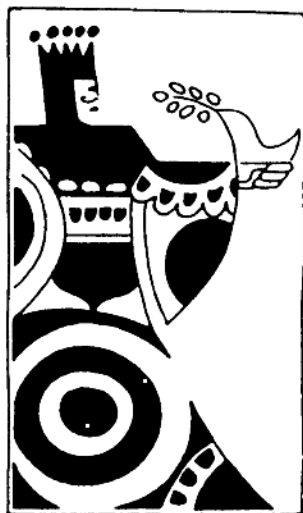


⑥

图 7



①



②



③



④



⑤



⑥

图 8

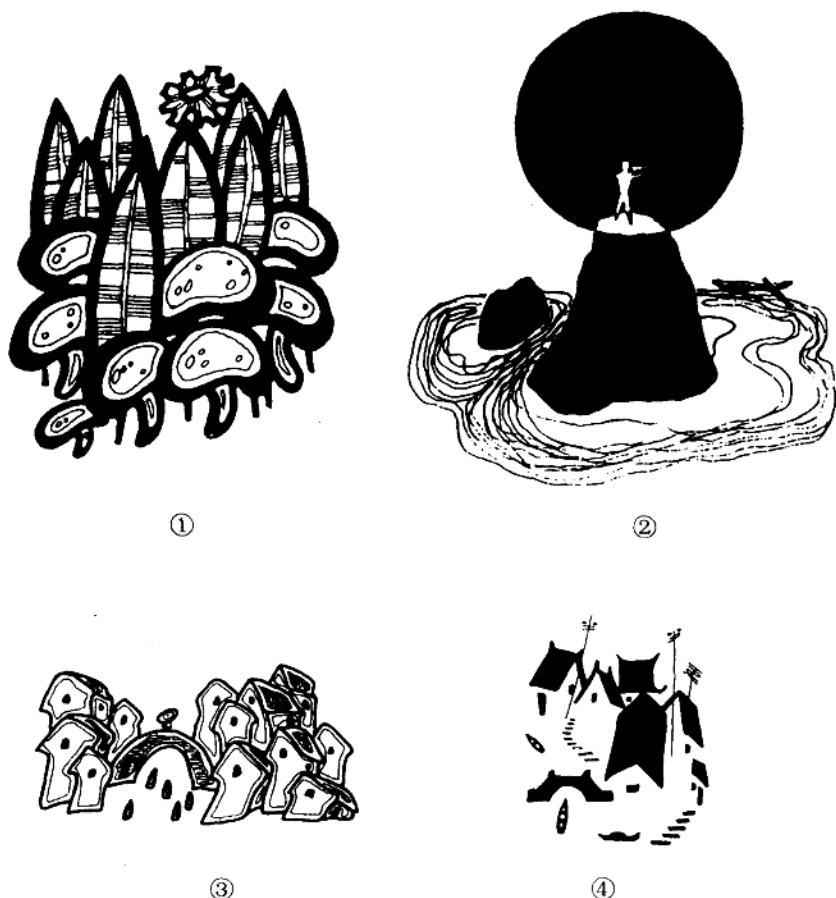


图 9

三、以图案的表现形式可分：

1. 具象纹样
2. 抽象纹样

除上述几种分类方法外，还可按图案的空间表现分为两大类——平面图案和立体图案。总之，图案的种类多、范围广，分类方法多种多样，各类之间又相互联系，同一图案又可置于几个类别之中。图案的构成和表现形式，是我们学习的重点内容。

第三节 图案的实用性与装饰性

一、图案的实用性

它是图案的物质属性，其内部结构形成具有特定的功能。任何图案设计都离不开实用的需要。比如一个茶杯，首先必须是能够装水，然后才能考虑设计多样的造型和多彩图案。从原始社会的彩陶纹样，到现代造型的各个方面，图案正是以它的实用性区别于一般绘画，区别于一般意义上的美术。

二、图案的装饰性

它是图案的精神属性，是外部构成形式。它体现设计者与使用者审美水平的高低。比如，同样是茶杯，在商店里有多种式样，你可能喜欢这样的，他可能喜欢那样的。这就是图案装饰性在人们心理的反应。

三、图案的实用性与装饰性的关系

装饰性从属于实用性，两者相互制约，又相互统一，根据应用特点，又各有侧重。简单地说，就是首先要好用，然后再考虑好看。

第四节 图案的设计原则

一、实用

实用是指它的使用功能。包括视觉（眼睛看到的）、心理（心中想到的）、生理（好用不好用）等方面的合理性。简单地说，使用起来要合理、方便、舒适。

二、经济

经济是指它的价值功能。简单地说，设计选价要合适，尽可能地附合人们的经济生活水平。

三、美观

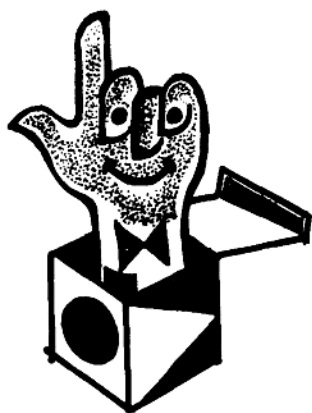
美观是指它的审美功能。包括心理、视觉环境的整体要求。简单地说，看起来要美观漂亮。在满足物质需要的基础上，还要美化环境，美化人们的心灵。

一件优秀的作品，要达到令人爱不释手，百看不厌，通过作品使人回忆、联想，达到美的感受，并使它具有促销作用（就是卖得快），这就要求设计者熟悉图案基本知识，掌握图案的制作技巧，了解欣赏者、使用者的审美情趣。

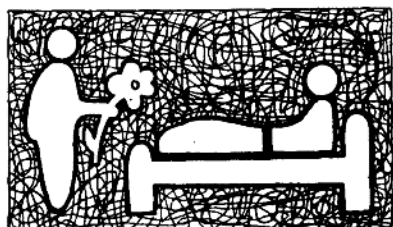
第五节 图案形式美的构成法则

一、变化

变化指由性质不同图案因素并置在一起，产生一种明显的对比感觉。它



①



②

具有生动活泼的特点，但处理不好，又容易显得杂乱。所以一定要力争恰到好处，才能产生并升华美感。

方圆、大小、宽窄在一起能产生形的变化；

高低、长短、疏密、曲直在一起，能产生排列的变化。(图 10

①—③)



③

图 10

二、统一

统一指由性质相同或类似的图案因素并置在一起，产生一致的感觉。它比较严肃、庄重、有静感。但处理不当，容易显得单调。

变化统一是对立的，又是相互依存的。一件图案总是具备变化和统一两方面的因素，但在某一具体作品中，总是较多地倾向其中的一个方面。变化中求统一，统一中求变化。整体统一，局部变化，局部服从整体。(图 11①—②)

三、条理

条理能把复杂的自然图形组织成有条理的装饰图案形象，可达到程式化、规律化，表现出和谐、工整的韵律美。(图 12)



①



②

图 11

四、反复

反复是同一图案形象的重复出现，从而产生多种多样节奏。比如二方连续、四方连续。(图 13)

五、对称

对称指以中心点或线为基准，在上、下、左、右配置相同形象，相同数量，相同色彩的纹样组成的图案。它的特点是稳定、庄严、整齐，但在处理时应避免呆板。(图 14)

六、均衡

均衡指中心点或线两侧量的平衡关系。即均齐平衡。但不是对称。(图 15①—



图 12



图 13



图 14

②)

均齐平衡给人具有平稳、恒定、庄重的感觉。

七、对比

对比指物象的形状、色彩、组织排列、描法、数量、质地等方面的差异,由此造成各种变化,可以取得醒目、突出、生动的效果。



①



②

图 15

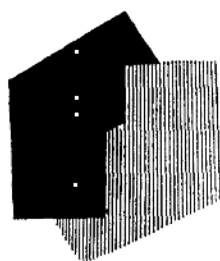
形的对比有大小、方圆、曲直、长短、粗细、凹凸等等。

质的对比有精细与粗糙、透明与不透明等。

感觉的对比有动与静、刚与柔、活泼与严肃等。(图 16①—④)



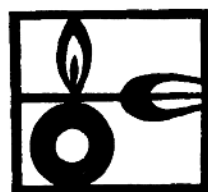
①



②



③



④

图 16



图 17 ①

八、调和

调和有狭义和广义两种解释。狭义的指同一类似。如纹样以圆形的或接近圆形的形组成形的大小一样或类似,色彩相同或相近等。广义的调和指适合、舒适、稳定、完整等。调和也是统一,效果是稳定、严肃而少变化。(图 17

①—②)



图 17 ②

九、节奏

节奏是由一个或一组纹样为单位，反复、连续、有条理地排列组合所形成的视觉效果。节奏是条理与反复的具体体现。(图 18)

十、韵律

韵律是在节奏中表现出来的情调。(图 19)

十一、比例

比例是以实用为基础，确定器皿、用具等横宽、竖高等实际尺寸在使用上产生的视觉关系。



图 18

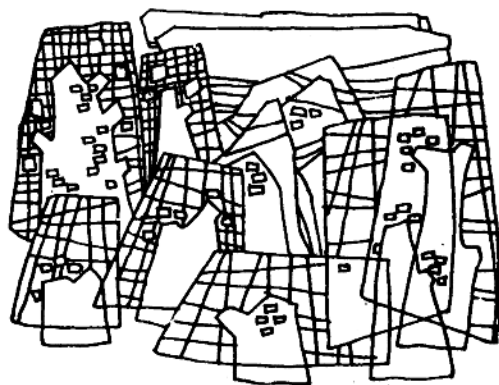


图 19

作业

- 一、狭义的图案是指什么？举例说明图案在日常生活中的应用。
- 二、以图案的自然形态划分种类，有哪几种？
- 三、图案的设计原则有几个方面？

第二章 图案的表现形式与构成

在第一章里讲到了图案的分类，本章着重学习图案的表现形式和构成方法。即：图案的具象表现和抽象表现。简单地说就是图案是怎样变化出来的。那么，首先要知道什么是具象图案，什么是抽象图案。

具象就是现实的、具体的形象。

抽象就是纯粹的形态造型，一般情况下，它更多地利用不代表任何物象的几何图形造型。

任何图案的表现形式都离不开具象和抽象两大类，可以是完全具象的，也可以是完全抽象的，还可以是抽象、具象兼有的。

第一节 具象图案的表现

一、写生与图案造型

图案设计被广泛应用于各行各业的各个方面，与我们日常生活密不可分，在我国已有相当久远的历史，今天同样受到人们的特别喜爱，并在不断地发展。

进行图案设计，首先要掌握图案的变化规律和方法，并要拥有大量的图案素材，而图案素材的重要来源之一就是写生。作为以装饰为目的的写生与一般绘画创作中的素描、速写是有区别的，原因在于图案写生带有进行图案变化的目的。也就是说写生并不是最终目的，它只是搜集和积累素材、体验生活的手段，是为进行图案创作进行的必要准备，也是对自然美、生活美的感受过程。

1. 写生的方法、要领

①观察选择

写生必须考虑到变化，不能只停留在自然描绘上，不能把客观对象原封不动地搬到画面上来。要注意从各个方面或角度进行观察、分析，了解物象的生态、形态、神态特征，要对它们的生长规律、生活习性加以观察，在写