

周度其 主编

陆红阳 黄焱冰 编著

 GUANGXI NORMAL UNIVERSITY PRESS
广西师范大学出版社

Tu'An Sheji 图 案 设计

J51/70

2005

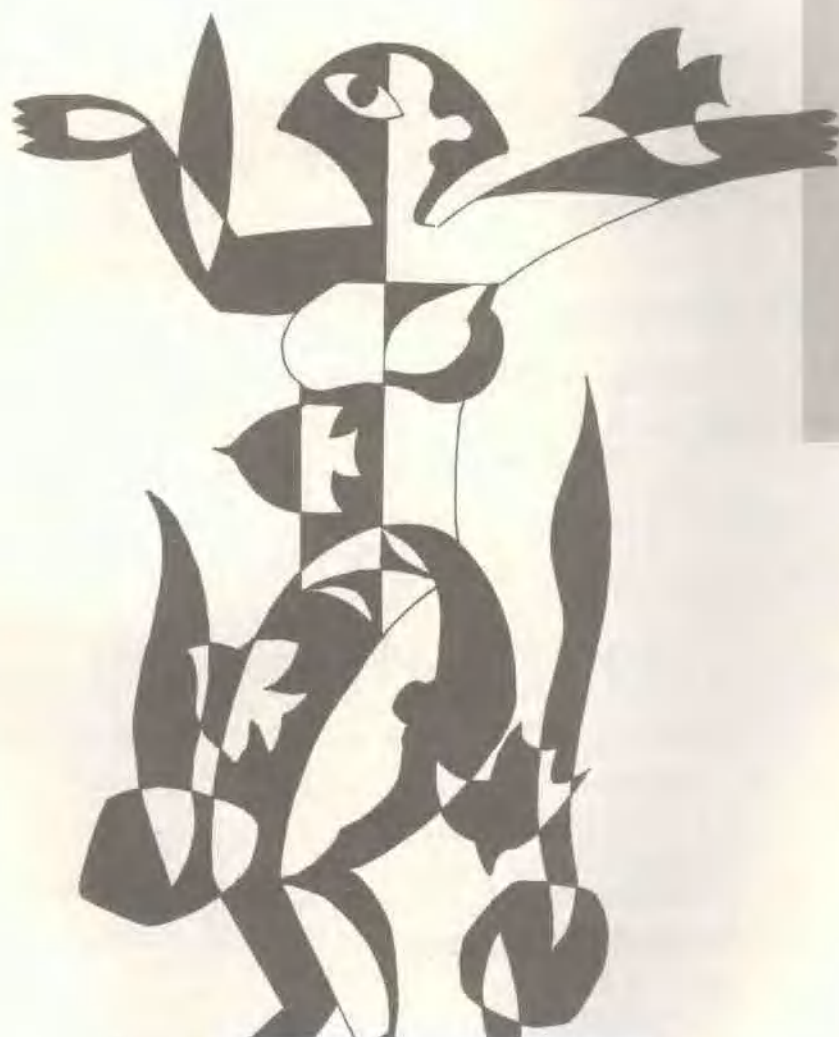
成人高等教育教材

图案设计

Tu'An SheJi

◎周度其 / 主编

◎陆红阳 黄焱冰 / 编著

GUANGXI NORMAL UNIVERSITY PRESS

广西师范大学出版社

·桂林·

图书在版编目(CIP)数据

图案设计 / 周度其主编. — 桂林: 广西师范大学出版社, 2005.1

成人高等教育教材

ISBN 7-5633-5173-6

I. 图… II. 周… III. 图案—设计—成人教育: 高等教育—教材 IV. J51

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2004) 第 139903 号

广西师范大学出版社出版发行

(广西桂林市育才路 15 号 邮政编码: 541004)
(网址: <http://www.bbtpress.com>)

出版人: 肖启明

全国新华书店经销

广西南宁华侨印刷厂印刷

(南宁市北湖南路 20 号 邮政编码: 530001)

开本: 880 mm × 1 240 mm 1/16

印张: 7.75 字数: 180 千字

2005 年 1 月第 1 版 2005 年 1 月第 1 次印刷

印数: 0 001—1 500 册 定价: 16.00 元

如发现印装质量问题, 影响阅读, 请与印刷厂联系调换。

成人高等教育教材编委会

主 任:余益中

副 主 任:黄 宇

委 员:(按姓氏笔画排序)

卢小珠	刘 冰	吴郭泉	余益中	余国强
陈洪江	何锡光	何清平	罗庆芳	周克依
周度其	秦 成	唐春生	唐 宇	黄 宇
覃殿益	蒋就喜	廖克威		

总 主 编:唐佐明

副总主编:钟海青

编写说明

为了进一步贯彻落实教育部关于“教材建设精品化,教材要适应多样化教学需要”的指示精神,加强成人高等学校教材建设,推动成人高等教育的改革与发展,我们组织力量开发、编写了此套成人高等教育教材。

这套教材的开发采取科研课题管理模式进行。首先严格按照《广西成人高等教育部分教材建设实施方案》申报立项,然后通过专家论证和评审,最后经广西高等学校教材建设和管理委员会批准,从200多项申报材料中确定首期研究开发项目46项,编写出版的教材共47种。这47种教材涵盖了文学、法学、教育学、医学、动物科学和艺术等几大门类的学科。为了适应本、专科学生不同层次的学习要求,我们对主要学科分设了本科教材和专科教材。

本套教材力求体现成人高等教育的教学特点,注重教材的实用性,并适合成人高等教育的教学形式和教学规律。在强调基础理论、基本知识、基本技能的同时,着重考虑内容的深入浅出,注意科学性与实践性的结合。在内容的选择上,教材注意面向大多数学生,既确保落实教学大纲的基本要求,又具有适当的弹性,能够适应学生进一步提高的要求,也给授课教师留有较大的选择和发挥空间。在教材编写体例上,采取了总论和分述的编写结构:总论部分概括阐述了课程的主要内容和知识点,分述部分则对各知识点进行详细的讲解。同时,为了帮助学生全面深入地掌握教材内容,便于学生自学,我们根据教材内容的特点编写了相应的学习指导书,对教材中的重点和难点予以点评和解析,并提供习题或自测题给学生自学,力求提高学生的学习效果。

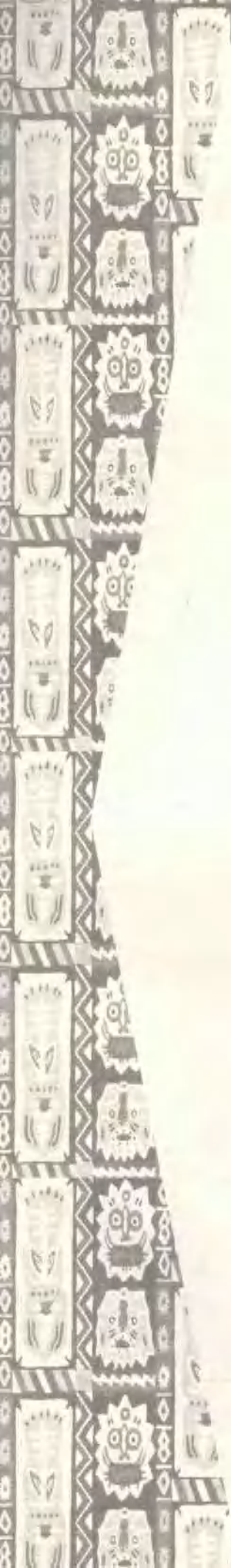
本套教材已经广西高等学校教材建设和管理委员会审查通过。教材得以顺利

编写、出版和使用,与广西教育厅领导的高度重视和大力支持是分不开的,同时,凝聚着广西各高等院校成人教育机构的领导和有关专家特别是广大编写人员的心血和汗水,在此谨向他们表示诚挚的谢意。

由于时间仓促,书中难免有错漏之处,恳请各位专家、广大师生批评指正。

成人高等教育教材编写组

2004年6月

目 录

第一章	图案设计的开始	1
第二章	图案的造型设计	14
第三章	图案的格式变化	78
第四章	黑白图案的设计与变化	21
第五章	图案的色彩设计	32
第六章	图案设计的表现技法	39
第七章	图案作品的欣赏与讲评	45
第八章	图案设计在实际中的运用	93

第一章 图案设计的开始

一、学习与鉴赏

开始学习图案设计时,我们遇到的首要问题是如何着手进行设计。图案设计一般给人的感觉是只不过是设计一些简单的图形而已,学起来应该很容易,但事实并非如此。图案设计所牵涉的知识方方面面,有基础方面的知识,如:素描速写造型的功底,色彩表现的能力,以及对生活环境的敏锐观察和记忆。也有其他知识的制约因素,如:个人的文学艺术素养,生活经验的积累等种种综合因素的影响。因此,在学习的初始阶段,我们应该按照学习设计的基本规律去学习,既重视基础练习,又注重知识的积累,广纳博采。只有这样,我们才有可能在学习中获得灵感,设计出好的图案作品。在中外图案艺术宝库中,我们欣赏到许多的优秀作品,如中国古代彩陶中的《人面鱼纹》、《旋涡纹》等(附图),造型简练大气,手法娴熟,反映了远古时期人们的生

彩陶旋涡纹

彩陶人面鱼纹

彩陶旋涡纹

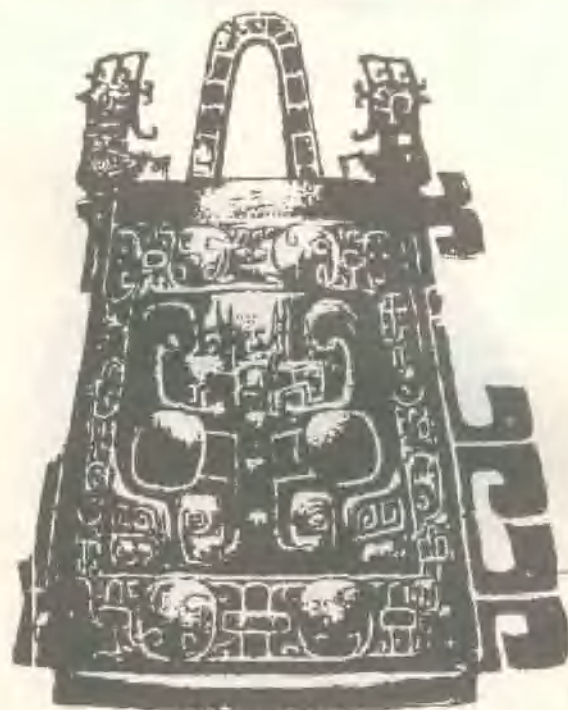
彩陶旋涡纹

活状态和审美情趣的变化。到了青铜器时代,由于生产力及生产方式的进步,青铜锻造技术得到了广泛的运用。当时的工匠们利用这一特殊的材料,制作出了大量的青铜器及其壮观的图案作品。《兽面纹》(附图)图案是青铜器中最常见的,也是最有代表性的作品之一。这幅图案造型采用了牛、人、虎等造型特征,综合利用,设计出了这一伟大的作品,既达到了设计的目的,突出了造型效果,又形成了统治者需要的精神因素。秦汉时期的《四神瓦当》(附图)图案,是中国古代图案艺术的又一杰作,以青龙、白虎、玄武、朱雀等四种神形动物组成的

兽面纹

兽面纹

青龙纹

白虎纹

玄武纹

朱雀纹

圆形图案,描绘出了汉代造型艺术的光辉成就。历史进入魏晋南北朝,敦煌艺术的出现给了艺术家们以更大的震撼与收获。带有浓郁东西方宗教文化色彩的洞窟艺术展现在我们的眼前。大量的彩塑、壁画、壁雕、藻井图案等,堪称艺术瑰宝。作品中的各种人物、动物及花草图案,造型优美而独特,蕴涵着丰富的西域文化色彩。其中《飞天》、《藻井》图案(附图)是最具代表性的作品。藻井图案中运用了许多联珠纹、莲花纹及卷草纹等,这对后来的唐宋时期的工艺美术起到了重要的影响和促进作用。唐朝是中国古代政治、经济及文化艺术发展的鼎盛时期。丝绸之路的开拓为盛唐带来了更大的繁荣和发展。纺织产品通过这一渠道走向世界,精美的丝绸图案(附图)应运而生,并形成了唐代工艺美术的重要组成部分。陶瓷艺术是宋、元、明、清时期工艺美术发展的主流艺术,各个时期风格各异,图案造型千变万化,丰富多彩,让人目不暇接。青花瓷

图案(附图)应是其中的极品。产生于明朝景泰年间的“景泰蓝”制铜艺术,其图案之精美(附图)也让后人叹绝。

传统藻井

传统飞天

传统丝绸

图案艺术发展到今天，它已经是现代设计不可或缺的重要内容，由于现代设计已充分溶入到社会经济的发展当中，图案设计也变得更加丰富多彩，各种形式和风格共同存在。影响和发展。

中国民间图案

北方剪纸

景泰蓝

青花瓷瓶

青花瓷瓶

景泰蓝

图案艺术一般分为传统图案和民间图案两大部分。传统图案与民间图案的风格有一定的区别。传统图案多接近主流历史和文化，而民间图案则多来自不同的民族和地区，有一定的地域性。但不可忽视的是，民间图案往往可以为研究民间艺术和文化提供最好的资料。我国是个多民族国家，民间图案艺术极为丰富，如北方的剪纸窗花(附图)艺术，工艺精巧，造型细致，生活情趣浓郁，极富欣赏价值。南方的少数民族众多，每一个民族都有自己的民族文化和艺术风格。如苗族、瑶族、壮族、侗族等少数民族，他们是西南地区中较大的少数民族。他们在服装上饰有大量的图案和纹样(附图)，同样也具有较高的欣赏价值。

苗族图案

北方剪纸

中国民间图案

苗族图案

苗族图案

在国外的图案艺术中,各国的图案艺术风格也别具特色。如亚洲的日本及东南亚各国,同样拥有丰富的图案艺术资源(附图),在欧洲、美洲、非洲及大洋洲等国家和地区的民族中,图案艺术的运用也是非常普遍的(附图)。只要我们平常多注意去学习,去鉴赏国内外优秀的图案作品,将会对图案的学习和设计起到积极的潜移默化的作用。

日本图案

日本图案

印第安装饰艺术

欧洲图案

欧洲图案

美洲图案

美洲图案

非洲图案

印第安装饰艺术

二、资料的收集

首先要准备大量的相关资料,包括图案资料、写生资料及图形照片资料,以备设计时参考使用。

1. 图案资料

这方面的内容包括各种中外图案及图形资料,主要来自中外的书籍及刊物,也可从其他的途径和媒体获得。在现代的图形设计作品中,无论是设计创意还是表现手法,图案资料都有着很高的欣赏价值和参考价值,这对于初学图案设计的人来说是非常必要和有帮助的。

2. 写生资料

这是获取素材的最好方法,通过直接面对写生的物体,观察并了解景物的造型特点和生长的规律,为日后的设计打下感性认识的基础。写生的内容包括人物、风景、花卉植物和动物等。在写生的过程中,观察是非常重要的,每种景物的造型特征都有所不同,表现方式也要因物而变,如花卉的写生,就要考虑到花卉生长的特征,花朵、枝节及叶子的生长规律,有的花卉品种枝节呈对生,有的呈互生;花朵有多瓣形,也有单瓣形;叶子形态也大不一样,各显其形(附图)。热带地区的花卉及植物,造型就更加独特。棕榈树、龟背竹、仙人掌等造型,都是入画的好题材(附图)。在植物类的图案中,树的造型应该是最常见的,它是构成风景图案类的主要内容,所以要搜集多种树木类的造型,以

花卉原型

花卉写生

花卉写生

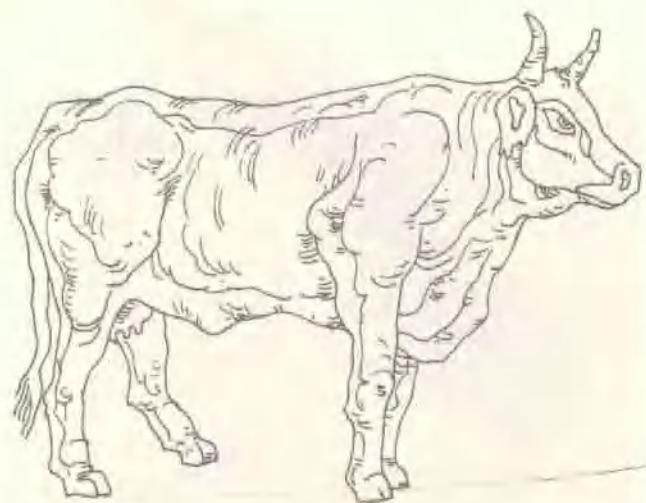
植物写生

便加以比较和运用。动物的分类较为复杂，野生动物中的鸟类、鱼类、走兽等，还有和我们熟悉的家畜家禽类及昆虫等(附图)。不同种类的动物其生长结构大都不一样，加之其千变万化的动态形式，在写生时尤应加注意(附图)。人物的写生也有特点可循，人物一般来说只分男女两种形态，当然也有老少、高矮、胖瘦之分，不过应寻找有特征的形象来画，如美女、少数民族、舞蹈、人体

动物原型

动物写生

动物写生

动物原型

等人物造型采画, 动态、表情应具有一定的可塑性(附图)。风景一般包括各种房屋建筑, 桥梁河流, 森林海洋, 山水湖泊等自然景观, 其综合性较强, 写生时须在构图上加以调整和变化(附图)。

人物头像写生

人物写生

人物头像写生

人物装饰写生