

高校设计专业用书

基础图案 设计手册

设计实用图典系列

SHEJI SHIYONG
TUDIAN XILIE

NEW

本社编
上海美术出版社
SHEJI SHIYONG
JICHU TUPAN
TUDIAN XILIE
SHEJI SHOUCHE

J51/69

2008

设计手册

设计实用图典系列
高校设计专业用书

基础图案

NEW

SHEN SHIYONG
JICHU TUPAN
SHEN SHOUCE
© 本社 编
上海人民美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

基础图案设计手册/黄宗湖主编.—南宁:广西美术出版社, 2007.7

(设计实用图典系列)

ISBN 978-7-80746-237-8

I. 基… II. 黄… III. 图案—设计—手册 IV. J51-62

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2007) 第 076063 号

设计实用图典系列 基础图案设计手册

本社 编

图书策划: 钟艺兵

责任编辑: 陈 凌

责任校对: 黄雪婷 陈宇虹 尚永红

审 读: 林柳源

终 审: 黄宗湖

出 版 人: 蓝小星

出版发行: 广西美术出版社

地 址: 南宁市望园路 9 号

邮 编: 530022

制 版: 广西雅昌彩色印刷有限公司

印 刷: 深圳雅昌彩色印刷有限公司

版 次: 2008 年 1 月第 1 版

印 次: 2008 年 1 月第 1 次印刷

开 本: 787mm × 1092mm 1/12

印 张: 12

书 号: ISBN 978-7-80746-237-8/J · 838

定 价: 58.00 元

主 编: 黄宗湖

副 主 编: 柒万里 黄文宪 汤晓山 陆红阳

本书执行主编: 罗 鸿

编 委: 喻湘龙 韦自力 刘 佳 李明伟

张燕根 黄江鸣 黄卢健 林燕宁

蒋才冬 林振扬 袁筱蓉 何 流

胡文杰 胡文娟 赵慧宁 叶颜妮

李西宁 钟云燕 苏华君 利 江

李梦红 李 娟 江 滨 尹 红

陆海燕 何 仟 梁新建 周景秋

黄焱冰

版权所有 翻印必究

SHEJI SHIYONG TUDIAN XILIE 设计实用图典系列

前言

所谓的设计就是在想法、思维方面的创新,在视觉方面它是通过图形形象表现出来的。图案艺术在衣、食、住、行的现实生活方面装点、美化着我们的生活,是人类精神需求的产物,属意识形态的范畴,它满足的是人们视觉和精神上的渴求,例如:服装、路标广告、产品包装装潢、环境装饰、陶瓷的纹样等。国内染织专业最早是由中央美术学院分支出来的设计专业之一,图案艺术是染织专业最重要的课程,在一大批老一辈艺术家雷圭元、温练昌等先生和新一代教师几十年的教学实践和总结下,已形成完善的中国特色教学体系,其训练具有系统的教学模式。基础图案是从染织专业精选出来,作为设计艺术各个专业教学的基础课程,训练学生对图形在形、色和布局方面进行创造的应变能力。本手册着重在写生、变形、着色、步骤、组织形式和装饰绘画等方面进行总结,揭示基础图案创作当中特有的艺术创作规律,使基础图案教学更科学、系统和易于学习。其中精选了一批优秀作品汇编成册,意愿是使之成为教师、设计师、学生、考生和美术爱好者理想的参考书和工具书。

CONTENTS 目录

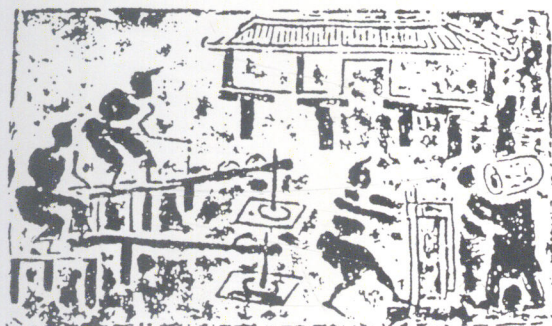
SHEJI SHIYONG
TUDIAN XILIE

设计实用图典系列
基础图案设计手册

001	一、关于基础图案	015	(五) 蜡绘法
003	二、图案的素材收集	015	(六) 彩铅法
007	三、关于变形和装饰	015	(七) 流色法
007	(一) 变形	016	七、彩色图案绘制步骤
007	(二) 装饰	016	(一) 平涂底色着色法
010	四、关于色彩的装饰	016	(二) 直接着色法
010	(一) 色彩的基础知识	019	八、图案的组织形式、基本骨架和创作范画
010	(二) 色彩的基本关系	019	(一) 组织形式和基本骨架
011	(三) 色调	024	(二) 创作范例
012	(四) 色彩的协调	052	九、图案的发展升华——装饰绘画
012	(五) 图案的套色	052	(一) 黑白装饰画
013	五、图案绘制的工具和材料	053	(二) 彩色装饰画
013	(一) 笔类	057	十、作品欣赏
013	(二) 尺子	057	(一) 速写(写生)
013	(三) 纸张	060	(二) 黑白单独纹样
013	(四) 颜料	065	(三) 彩色单独纹样
014	六、图案的表现技法	075	(四) 适合纹样
014	(一) 平涂法	094	(五) 二方连续
014	(二) 勾线法	102	(六) 四方连续
014	(三) 推移法	117	(七) 黑白装饰画
015	(四) 干皴法	123	(八) 彩色装饰画

1

一、关于基础图案

汉像砖图案

青铜器

瓷器

敦煌飞天

图案在《辞海》当中的解释为：“广义指按对某种器物的造型、色彩、纹饰进行工艺处理而事先设计的施工方案所制成之图样的通称。狭义则指器物上的装饰纹样和色彩。”图案是通过二维的形式概括、表现、美化对象，具有较强的工艺制作和装饰性，并能应用于各专业的装饰纹样。图案从字面上也可以这样理解：“图”就是为我们所绘制的形象部分，“案”则是画面当中预留的底，所以要学好它就必须既重视所画的图的部分也要注意底的形象。

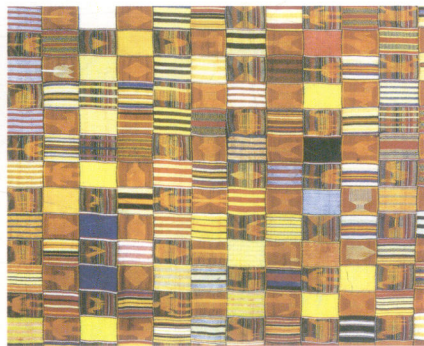
在中国的传统与民间艺术中，图案设计始终是其中非常重要的组成部分，例如敦煌艺术图案、商朝青铜图案、秦砖汉瓦、唐宋瓷器、民间剪纸艺术、服饰图案以及面具等，都为我们今天的学习提供了非常丰富的经典资料。同时，我们还应该多欣赏与学习国外艺术的图案精品，如著名的欧洲建筑图案、美洲印第安图案、古希腊图案、美洲的玛雅图案、印加图案、非洲的木雕图案、日本浮世绘以及大洋洲的毛利族图案等。图案既可以是具象的写实画，也可以是变形、写意和抽象的，是人们按照美的规律进行的创造，是以装饰美为目的的，为满足人们对美的精神需要的产物。相对深入的图案为专业图案，它与日常用品的结合更为密切，在传统当中往往受到一定工艺生产条件的制约，例如染织、陶瓷、装潢的标志等。图案是设计艺术的基础训练课程之一，同时往往也是许多设计院校高考的必考内容，所以掌握图案的基本设计要领是考生克敌制胜的有力法宝，也是学生设计基础入门的必修课程。

日本浮世绘

欧洲图案

非洲加纳装饰艺术纹样

印第安装饰图案

古埃及壁画

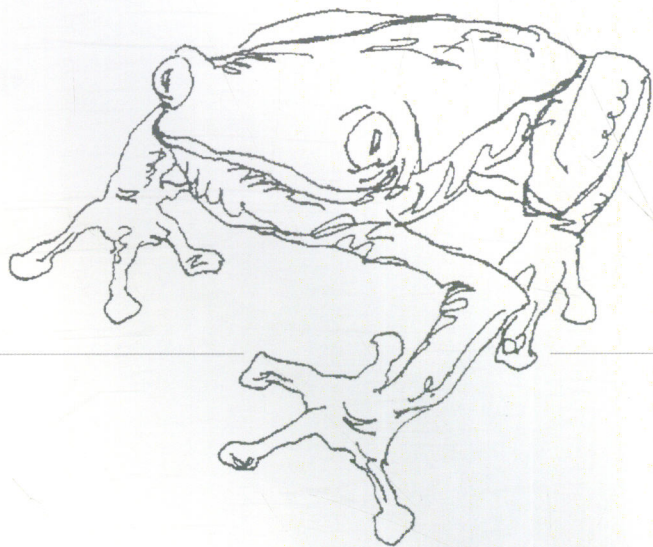
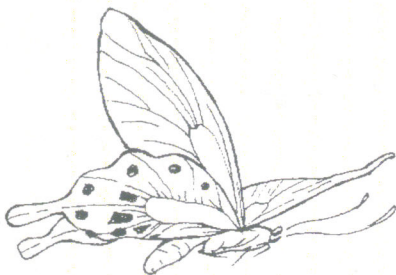
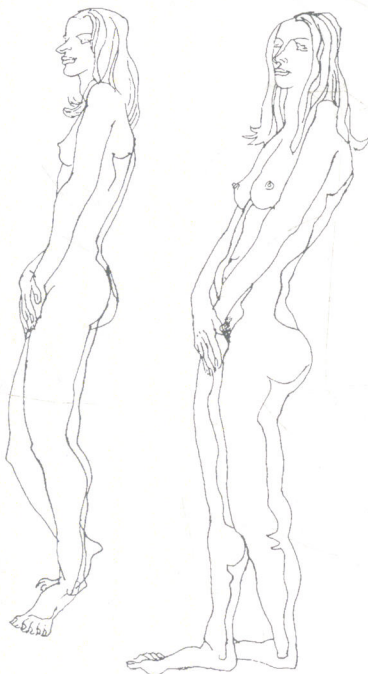
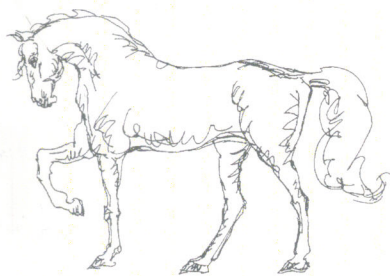

希腊瓶图案

2

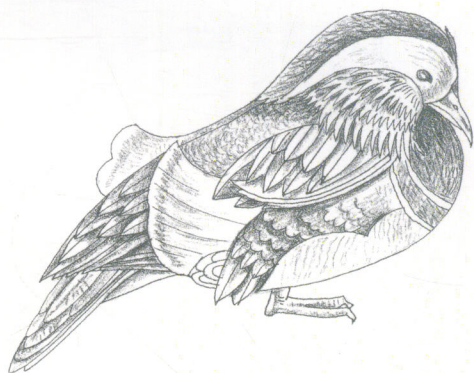
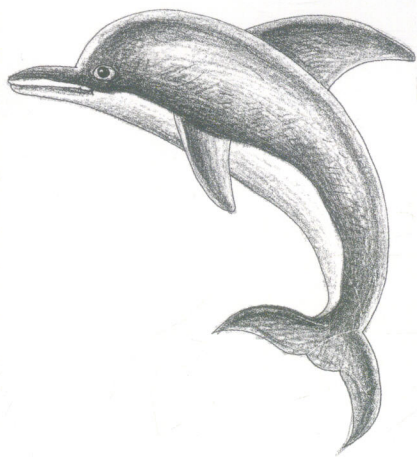
二、图案的素材收集

线描写生

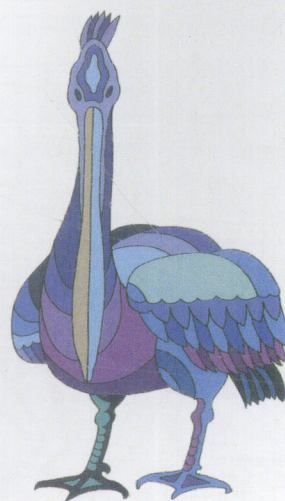
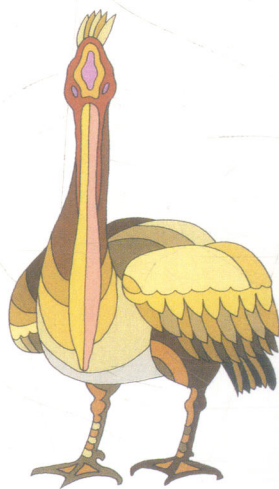
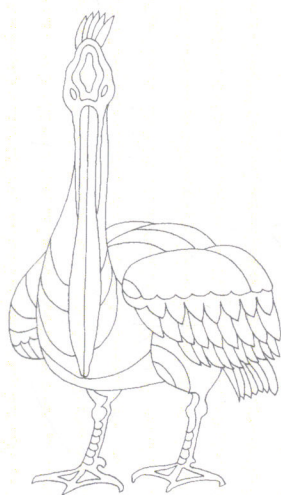
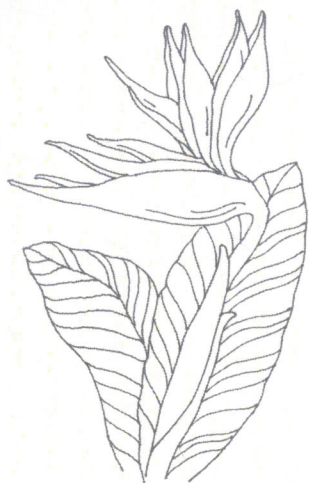

为了获取足够丰富的创作素材,我们必须借助最为原始的写生手段来进行积累,这一过程就少不了要求我们常常光顾美丽的山川、湖泊、国家公园,以及下乡体验生活。到自然、生活当中去感受、寻找、发现美的素材,进行取舍描绘,再通过记忆、默写、组合创作而获得理想的材料,这是艺术创作的基本规律。所以写生是图案基础收集资料的先行军,因为写生能够直接感受到自然的生动鲜活,能够唤起人的激情和强烈的表现欲,使作品不落俗套,富有生命。自然界中无处不存在着合理的、美的结构和美的组合,作为一个设计师,应有敏锐的感受力、观察力和发现力,并能迅速把我们对自然美的感受用速写的方式记录下来作为素材,以便今后整理和应用到设计当中去。其一,师法自然:运用写生采集自然花卉、动物、人物、风景、昆虫元素,并记录自然配色,以便进行组织创作。其二,师法传统:通过收集临摹中外、传统、民间等艺术的造型和色彩,并将它们运用到创作当中。

写生的手法丰富多样。根据工具的不同可以有:铅笔、钢笔、炭笔、毛笔写生;根据素描表现效果的不同可以是:单色线描法、明暗线描法;根据色彩效果的不同可以有:钢笔淡彩法、水粉归纳法、彩色铅笔法、归纳写生法等。但往往既方便、效果好,又最实用的就是单色线描法和明暗线描法。

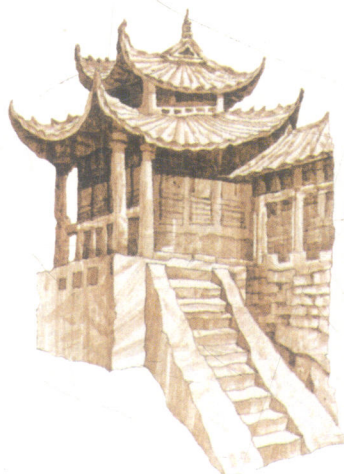
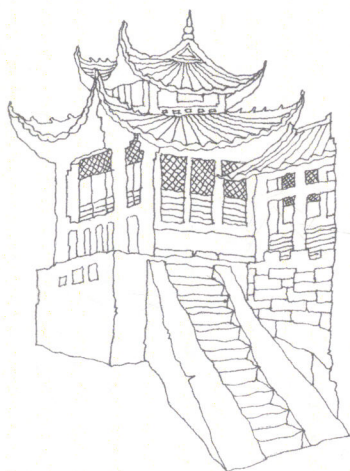
明暗与线描写生对比

线描写生

线描淡彩

色彩归纳写生

线描写生

线描淡彩

色彩归纳写生

3

三、关于变形和装饰

(一) 变形: 基础图案的第一重点就是把写实的形象按人们对美的意愿和需要变形, 达到装饰美的效果。变形的重点是从对象的外形来说的, 它指的是将写生或自然形象, 通过艺术家对审美的理解和需要进行的再创造。这是一个关键的步骤, 这一阶段掌握好了, 将为以下组织的变化打下坚实的基础。

基本外形变化是基础图案的基本功, 手法包括夸张变形、概括、添加、寓意、具象、抽象等。形象可以是机械的, 可以有机的, 可以是方的和圆的等, 以寻求对象外形的完美和拥有较强的形式感, 目的在于将一个基本形象塑造得更完美。掌握单独纹样的变形规律: 要符合大众的道德审美习惯; 要刚柔并举; 要有节奏、韵律; 要积极向上和高尚, 其本质就是要“美”, 即创造“美”。当然对于形象完美的对象, 我们有时不需要进行大的形象改变, 只要将外形理性修饰即可。作为训练就要从造型最快的线造型训练开始, 寻求形象的大美, 有时需要将外形进行较大的变化处理。

(二) 装饰: 装饰内容包括纹样和色彩修饰, 是人们按照个人风格或美的需要进行的添加美化。装饰是人类爱美的天性使然, 人们不仅在生活中、器物上进行图案的装饰, 还不惜通过伤害身体的文身形式达到修饰的目的, 以寻求达到心理上的满足。

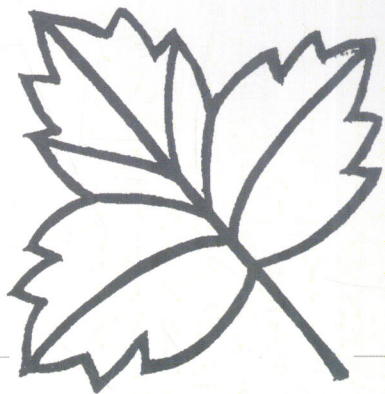
1. 纹样的装饰: 纹样的装饰主要是对形象的内部空白处进行的添

线描

变形

装饰

加和修饰。基础图案装饰训练是设计艺术的基础, 在此要涉及到艺术的基本构成语言: 点、线、面。内部装饰手法包括添加、寓意、巧合、黑白转换、透叠、点线面装饰等。装饰既是为了画面的丰富, 更是为了装饰的物体的美化。装饰添加的内容可以是点、线、面抽象的元素, 可以是物体局部的元素, 可以是中外传统的优秀图案, 也可以是自然当中的花、鸟、鱼、虫等, 也可以是一些毫不相干无厘头的内容。

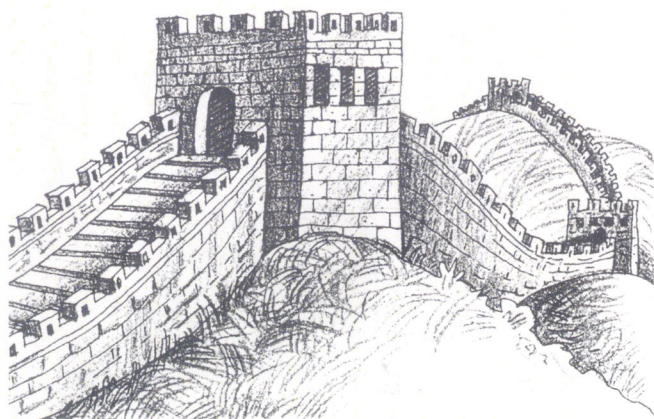
2. 色彩的修饰: 图案色彩的修饰也就是对图案着色的主观处理, 以求得色彩的美化和协调。装饰性是图案色彩的特点, 它是相对写实色彩而言的, 它的色彩运用与写实色彩大为不同, 图案色彩的处理也不是对自然色彩的再现, 它不受光源色、固有色、环境色的制约, 它注重训练对自然界色彩的理性概括和总结, 很大一部分甚至是抛开自然参照色彩, 主观和理性处理整体画面效果, 注重色彩在设计中的主观创意配色和表达理想的意境倾向, 创造合理的色彩配置。它是依据装饰效果或实用、合理的特殊要求, 突出色调, 以增强装饰意味, 强调的是夸张、和谐、主观、抒情、趣味性等。由于老的工艺限制, 图案色彩往往局限于五套色左右, 色套越少, 印花成本越低, 这种限制成就了图案这门以少胜多的艺术。因此, 图案色彩更多表现为减少色彩的过渡, 使色彩简练概括, 突出意象的表达和色彩配置的创造性, 达到更理想化的装饰目的和装饰效果。

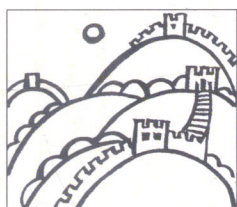
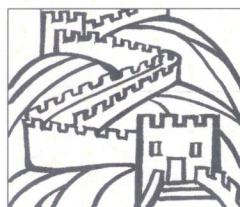
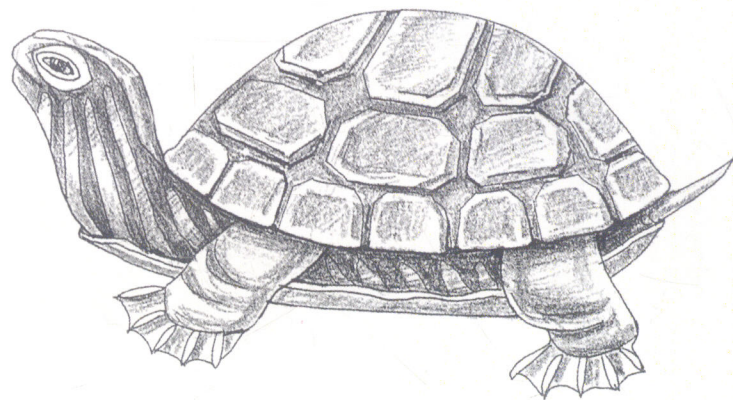
线描

变形

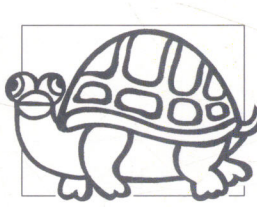
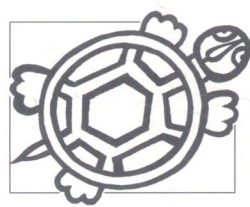
装饰

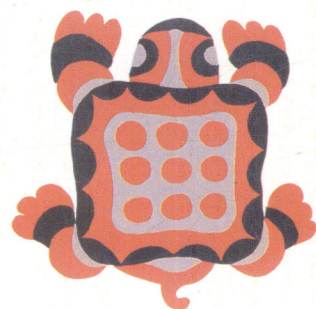
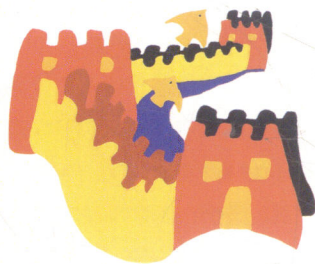
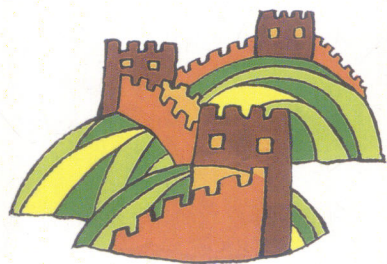
明暗写生

外形变化

色彩装饰

写生

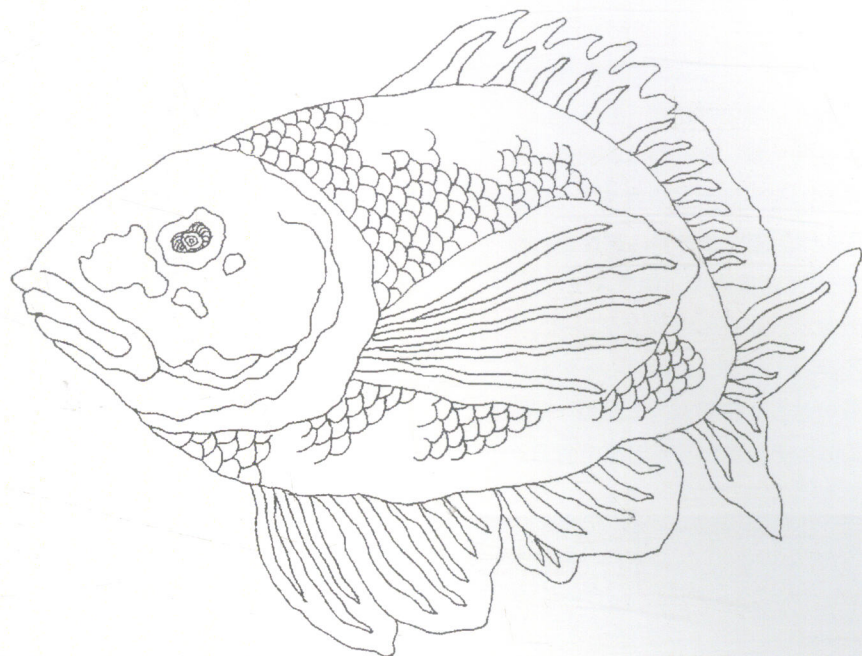
黑白装饰

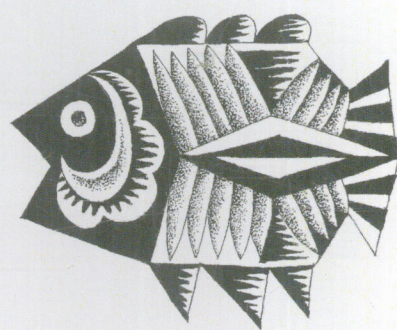
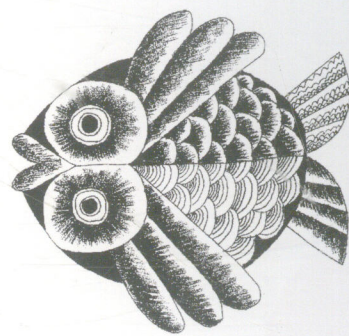
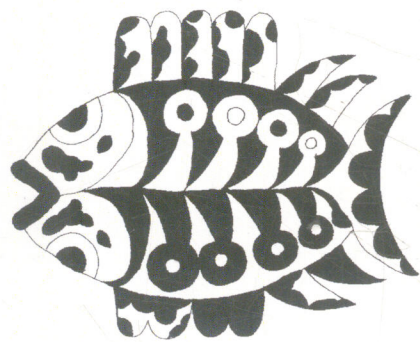
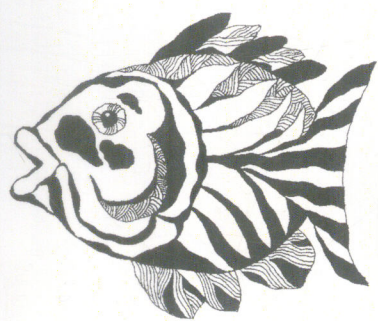
写生

黑白装饰

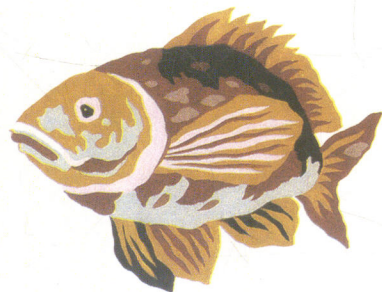
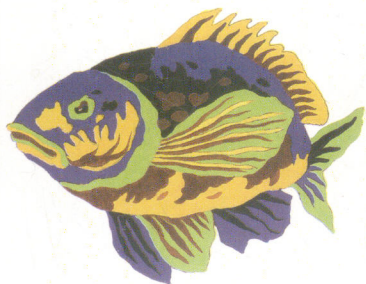

写生

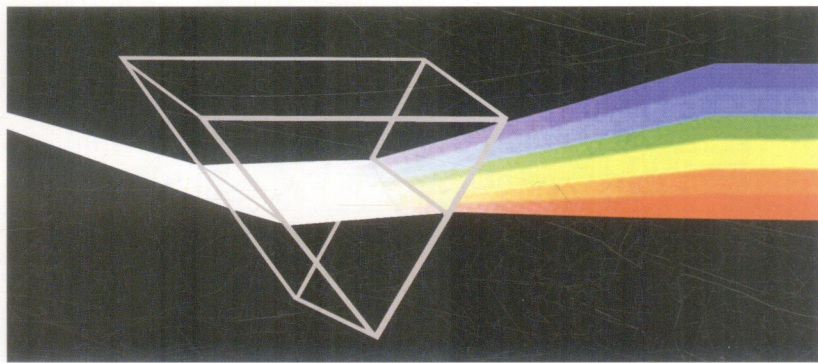
黑白装饰

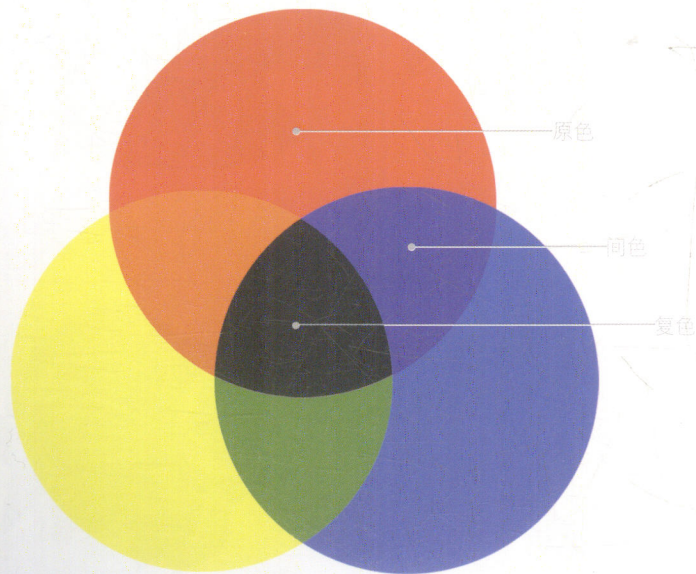
色彩装饰

4

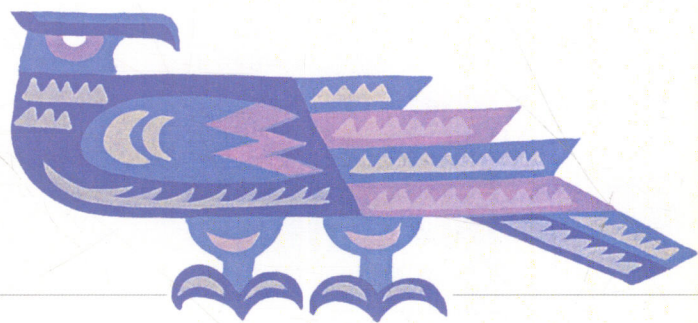
四、关于色彩的装饰

三菱镜色光分解

原色、间色、复色

(一) 色彩的基础知识:

1. 色彩的物理效应: 牛顿的“色散实验”使太阳光通过玻璃三棱镜, 在对面白墙上形成了一组有序的红、橙、黄、绿、青、蓝、紫的排列, 如雨后的彩虹一般美丽, 说明了白光当中包含有这些颜色。光是一种波, 在人眼视觉正常的情况下, 700~400 毫微米是人眼看得见的电磁波, 称为可见光, 还有很多电磁波是人类肉眼所看不到的。我们所看到某一物体的颜色是由物体自身对不同光源的吸收和反射的选择决定的, 如果我们看见花是红色的, 那是因为花吸收了光线中其他的单色光, 而反射回来红色光, 我们才能感觉到花是红色的。因而光、物体、色彩视觉感知系统是一系列完整的感知必备条件。

2. 三原色: 颜料色彩三原色、间色、复色:

①三原色: 是指色彩最基本的三种色即红、黄、蓝, 这三种色彩可以混合出红、橙、黄、绿、青、蓝、紫七种色彩, 甚至可以混合出来我们所看到的任何颜色(理论上是如此); 而这三原色是其他颜料无法混合得到的, 我们把这三种最基本的颜色称为三原色。

②间色: 三原色当中任何两个颜色按任何比例相调而得的颜色称做间色, 例如橙色是红与黄相调和所得, 绿色是蓝与黄调和而得。色环当中除了三原色之外, 其他颜色都是间色, 也就是说无论是多少色的色环中两原色之间的颜色都是间色。

③复色: 含有三个原色按任何比例调和所得的颜色称为复色, 例如土红、橄榄绿、赭石、褐色、灰色等等, 这些复色都含灰色成分。

(二) 色彩的基本关系: 色彩关系总是以整体呈现的, 当两个或两个以上的颜色并置, 它们之间就存在着色相、明度、纯度、冷暖的相互关联, 这四个要素关系的对比, 如何把握其间的关系, 决定画面的效果。在绘画、设计艺术、装饰图案等视觉艺术当中, 色彩四要素的理解和把握是色彩艺术基础的基础。因而首先要弄明白色彩的四要素: 色相、明

度、纯度、冷暖的概念,以及四要素在绘画艺术作用的重要性和功能是必须要理解和掌握的。

1. 色相: 色相是指色彩的相貌,色环上的原色和间色: 红、橙、黄、绿、青、蓝、紫,是所有色相之中特征最突出、纯度最高的,相貌也最明确,色相能起到决定色彩基调和区分两色相貌的作用。

2. 明度: 明度是指任何一种色彩的明暗程度。明度最高的是白色,最低明度的是黑色,其他的颜色明度处于黑白色之间,明度的黑、白、灰变化最适于表现物体的立体感与空间感。

3. 纯度(彩度): 它是指彩色系中每个色彩的鲜灰和纯净程度。白色、黑色和灰色的纯度为零,任何一个鲜艳的色彩加白色、黑色和灰色,都会降低它的纯度,混入越多,纯度越低。另外,三原色相调和也能够使色彩的纯度降低。色彩画面的鲜艳度需要通过纯度来控制,纯度也能

使色块的明度提高。

4. 冷暖: 色彩的冷暖是色彩在人们心理感受: 冷色调给人寒冷、清爽、空气感、空间感; 暖色调给人热烈、热情、刺激、有力量、喜庆等感受。它是绘画艺术很重要的要素,运用得好,能充分表现画面的空间感、透明感、色相的明确感以及色彩搭配的真实感。

(三) 色调: 色调是色彩的基本调子,也就是色彩的一种基本倾向,色相明确的色调会给人很强的心理感受。色调的区分从明度上可分为亮调子、灰调子、暗调子或低调、中性调、高调; 从色性上可分为冷调子、暖调子; 从色相上可分为黄调子、红调子、蓝调子等。但往往由于画面色彩因素是以综合形式出现,因而多以其最明显的色彩倾向特性为主。图案是在有限的色彩内进行的创作,色调的理性处理和把握就显得尤其的重要。

色相上表现较为明确的对比

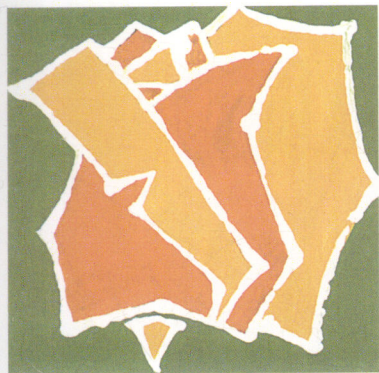
通过明暗推移产生体量和空间较强的效果

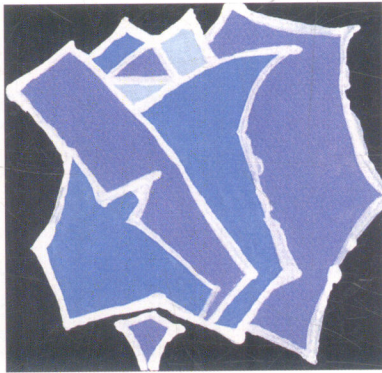
纯度上体现出来的主次效果

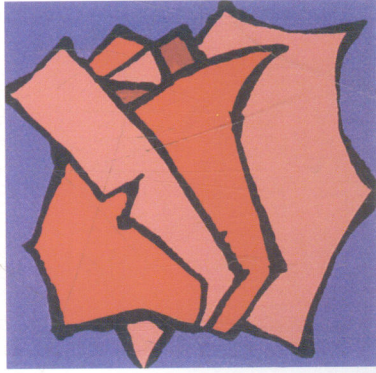
冷暖对比强烈的色彩关系

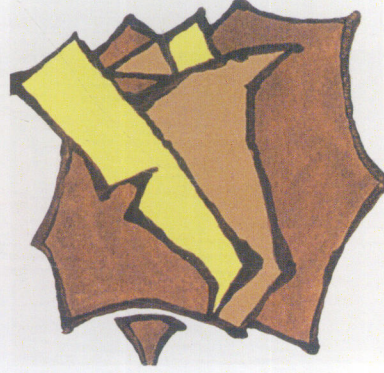
黄色调

蓝色调(冷色调)

红色调(暖色调)

灰赭色调

(四) 色彩的协调:

色彩的协调是指两个或两个以上的色彩按比例、有次序地组织在一起,给人感觉美、愉快、喜欢和舒适的色彩组合搭配,是好的色彩搭配。不好的色彩搭配让人觉的不协调,就要用人为的改变一些颜色或加入其他颜色使之协调,这种行为称为调和,它指的是调配色彩的能力,也是一种技巧。色彩有的容易协调有的不容易协调,把不易协调的色彩组合起来都能达到和谐、美丽,这是一种色彩的驾驭能力。

色彩的协调与否是以大众传统色彩欣赏习惯为根据的,标准即是让大多数人感到舒适的色彩配置。常规当中同类色、临近色、近似色易协调,对比色、补色难协调,所以色彩协调训练是针对对比色和补色而言的。不协调的色彩可以通过具体如下的方法求得协调:

1. 通过改变(即增加或减少)其中一个色块的面积,使其中一块色彩的色势更加明确。
2. 两颜色同时调入一种中性色,如黑、白、灰,分别可形成暗调子、

粉调子、灰调子。

3. 两颜色同时调入色环之中两色的中间色,可拉近两色的距离,减缓两色的对比,达到协调。

4. 用色环上两个颜色之间色彩隔开形成渐变,达到协调。

5. 用黑、白、灰、金、银中间色或另一种不同的中间色勾边,也是一种色彩调和的行之有效的办法。

(五) 图案的套色: 图案的色彩套色限制,是传统工艺成本约束的结果(色套越多,相应的成本越高),这恰恰造就了图案艺术的特色,形成了自成一体的训练模式。一般来说美术高考和图案训练的套色都限制在5至6套色,往往黑色和白色不算套色,因而要进行相应的套色训练。由于现代纺织技术的发展,电脑在纺织工艺方面的运用,套色的限制已经不在是问题了,因此现在图案设计的套色也往往没有限制。

三套色

四套色

五套色

六套色

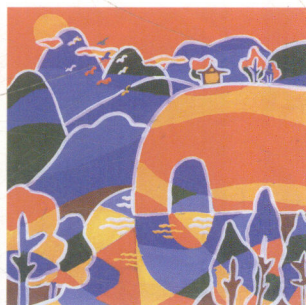
在面积的差异上使蓝色与黄色强对比达到协调 李斯雅作品

通过中性黄色勾边,使红色和绿色补色达到协调 何舜飞作品

运用中间色的过渡,使红绿补色达到协调 李斯雅作品

白色勾边使强烈的补色对比达到协调 李斯雅作品

两个强烈的对比色黄和蓝,通过黑色勾边,求得协调 阳林作品