

MEISHU GAOKAO YINGSHI BAODIAN

随书附赠

1VCD

美术高考应试宝典6

设计基础

黑龙江美术出版社

SHEJIJICHU

MEISHU GAOKAO YINGSHI

美术高考应试宝典6

设计基础

黑龙江美术出版社

SHEJICHU

图书在版编目(CIP)数据

设计基础 / 杨傲云编. — 哈尔滨: 黑龙江美术出版社, 2008.1

(美术高考应试宝典; 6)

ISBN 978-7-5318-1992-9

I. 设... II. 杨... III. 艺术—设计—高等学校—
入学考试—自学参考资料 IV. J06

中国版本图书馆CIP数据核字(2007)第177194号

美术高考应试宝典6—设计基础

MEISHU GAOKAO YINGSHI BAODIAN6-SHEJI JICHU

编 著 / 杨傲云

出版发行 / 黑龙江美术出版社

地 址 / 哈尔滨市道里区安定街225号(邮政编码: 150016)

经 销 / 全国新华书店

责任编辑 / 咸泽寿

装帧设计 / 咸泽寿

发行电话 / (0451) 84270514

印 刷 / 黑龙江省教育厅印刷厂

开 本 / 889毫米×1194毫米 1/40

印 张 / 2

版 次 / 2008年1月第1版

印 次 / 2008年1月第1次印刷

印 数 / 1-6000

书 号 / ISBN 978-7-5318-1992-9

定 价: 16.00元

前 言

装饰是人类社会自古以来从未间断的艺术活动，从第一串由兽骨穿成的饰品出现，从第一道绳纹在陶器上出现，装饰，就开始逐渐占据了人类生活的各个角落。直至今日，装饰图案承载了实用和审美的双重功能；在继承与发展的过程中不断地脱变更新。

学习装饰图案，我们几乎都要经历一个从设计基础学习到实际应用的过程，特别是在专业的美术院校，在一、二年级进行了大量的基础图案训练，如何从自然中汲取素材，表达自我情感，提升审美情趣，为将来的设计打下良好基础；如何将图案完美地融入到设计领域，这就要求我们在各个设计范围内做更深入的探索，寻找属于那个领域并适合现代社会的装饰元素。无论是在染织、服装、陶瓷还是视觉传达、建筑，都有其各自的专业特点，表达图案的媒介也不同，所以并不是每一种图案都适合任何一个领域的，但是它们之间的审美依据还是相通的。

这本书分为两大部分：一是基础图案训练，这部分主要是学习掌握装饰造型、构图、色彩的基本规律，以求为今后的装饰图案设计打下必要的基础。二是装饰图案的应用，针对各专业需要，这类图案要求在设计时既要有符合完整的审美要求，又要有实用功能和工艺制作要求。书中精选了大量的基础图案和应用装饰图案，并简要介绍了设计基础知识、图案的表达方式、审美要求等。希望这本书能够给报考美术院校设计专业的考生提供行之有效的帮助和借鉴。

一 关于装饰图案

（一）装饰图案产生的基础

装饰是人类的本能。人类还处在茹毛饮血的蒙昧状态，在能够使用和制造工具之后，就开始在工具和器物上施加纹饰，为了求偶或恐吓敌人，还在皮肤上描绘各种图案，这种装饰行为随历史的演变发展从未间断。从原始人类的纹身、鲸面，到商周的青铜器，汉代的画像石，唐代的唐三彩，再到明清的青花瓷；从皇家的宫殿、服饰、用品，到民间的剪纸、年画、皮影、风筝等，无处不闪耀着装饰的光芒。

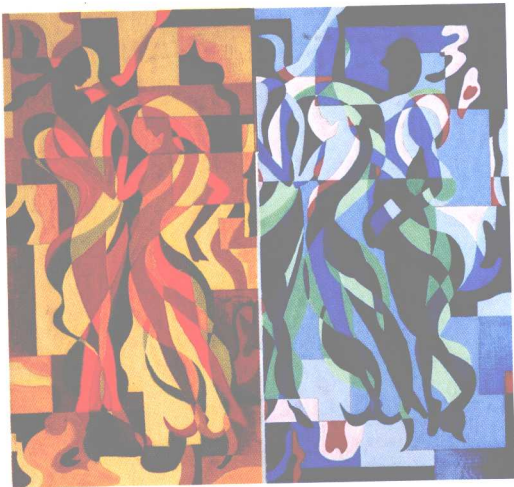
图案也是人类现实生活和精神生活的再现。图案最初是对劳动和生活场景的描绘，表达了内心的祈求和对未知自然力的崇拜和恐惧，这表现在早期的岩画上。在民间艺术中，人们借助图案表达这种对自然、美好生活的向往。

（二）装饰图案的基本特点

装饰图案的特性就是受制于工艺制作、材料、销售对象等条件，形成了一种特殊的装饰风格。但是这种制约与艺术创作是对立统一的，这种制约反而成了图案的特性。装饰图案的特性包括以下几点。

1. 使用价值和审美价值：

装饰图案要依附于某种形体中或某些部位上来反映出审美价值和实用效果，所以，在装饰图案设计时，不

仅要考虑它的艺术性，同时还要考虑到它的实用效果。

2. 装饰性：

装饰图案一方面要考虑适应于被装饰的对象，要与产品相融合，另一方面要有艺术性。

所谓装饰性就是在创意过程中要根据对象的特征，沿着对象的本质进行取舍、夸张，根据主观感受与自然物象进行巧妙构思，有规律地组织安排图形，产生秩序的美感，有效地体现秩序美和平面化的特点。

3. 制约性：

装饰图案最终要体现实用和工艺相结合。它是一个涉及面很广的，为多种工艺专业进行设计的综合性的装饰艺术形式。由于装饰图案的从属性而受到了多方面的制约，除了受工艺制作条件的制约外，还受材料的属性、适用性、经济效益等方面的制约，所以在进行设计的同时要充分利用和发现工艺的特点，力求对其做充分的了解和认识，这样才能使自己的设计与工艺相结合。

二 装饰图案的创作方法

(一) 装饰图案的素材来源

人类、动物、植物、环境组成了变幻莫测的大千世界，艺术的光辉在生活的各个角落闪烁着，待我们去发掘、探索，我们只有不断地从中汲取创作素材，才会创作出真正有生命力的作品。这些素材我们可以通过写生、摄影、收集图

片资料等手法记录和补充。在这个收集的过程中，首先要有选择地进行写生、记忆、感受。图案设计资料收集的越多、越详细就越有利于创作。

1. 写生：写生是以客观为主，了解和研究对象，为图案设计提供原始素材。选择那些有特征、结构清晰、造型优美的物象形态做描绘的对象。

写生之前要对物象进行全面的观察，发现美的形式。了解对象的特征、结构、比例关系，而且这种观察要贯穿整个的写生过程中，只有这样才能对形象特征以及他们之间的相互关系留下深刻的印象。

对物象进行观察时，首先是要在大处着眼，大的外形特征以及整体结构所构成美的形式，但是不要忽略局部的细微之处，深入局部，整体才能显得充实，更具感染力。如叶子的叶脉，花瓣的纹理、鸟的羽毛、贝壳的斑纹，这些细部的变化无不与整体发生着不可分割的关系，也是这些细微之处让整体的特征更强烈。

在写生中要进行删减与概括。我们所面对的物象不是所有的都有利于创作，比如，那些影响形体结构的、不符合规律的要大胆删减。还有时根据需要将不同场景的物象“移植”到一张画面上；另一方面在色彩构成上也要加以提炼，这带有较强的作者主观意图，根据客观对象的色彩特征、情调及给人的感受和印象，将复杂的色彩归纳为一种或几种代表性的色彩，使对象的色彩表现更趋于单纯化和装饰化。

2. 摄影：摄影能更准确地把握对象的动态，对于手绘难以表达的东西，能真实、快速地记录。尽管摄影有如此之多的优点，但是，它毕竟不能代替绘画表

现，它不能自如地对物象进行取舍，不能随意地组织自然物象。

3. 图片的收集：图片的来源途径很多，数字光盘、资料图书、网络下载都是现今比较快捷有效的途径。参考这些资料要全面了解，既要参考形象资料，又要参考有关的文字资料。

（二）装饰图案的变化方法

1. 概括提炼：这是一个去繁求简、纯化形象的一种方法。将自然形象可有可无的细部进行合并、删减或省略，保留最能体现特征的部分，以加强整体感的表现。人物图案的简化包括线形、面形和形体的简化等。

（1）线形的简化：主要是形象外轮廓的简化，以线造型。运用线条根据对象质感进行轻重缓急、抑扬顿挫的变化，还可以规则用线、线条粗细一致，具有整齐规则的装饰美感。

（2）面的简化：将客观的对象进行二维的平面处理，注重外形的特征表现。形象单纯明确、整体感强。

（3）形体简化：从光影、明暗的角度去观察，省略中间层次，强调黑白对比。

2. 添加组合：在进行删减之后，还可以添加一些造型元素来增加图案的装饰效果。一种是在不变动原图形外轮廓的情况下添加装饰纹样，可以移花接木，将两种不同的造型组合在一起构成装饰图案。如将仙人掌的形象加到骆驼的身体上，叶中长花，鸟的翅膀加花卉形象 这种与造型有关或看似无关的纹饰添加会构成非常有趣的形式，使图案

达到完美化和理想化。

另一种是可以将表现的物象和另一种形象结合成复合图案。比如：在表现人物时，添加一些环境、道具，更能烘托人物的性格和情感。在表现动物时，可以重复单体动物的形象，这样动物的习性和特征更突出、鲜明。组合的方式很多，如并列、重叠、透叠、联合、重复等。

3. 夸张变形：夸张，是为了加强图案的装饰性，使形象特征更突出，更具装饰性和趣味性。夸张并非随心所欲，不能任意加强什么削减什么，而是根据作者的感受和理解来进行，将客观形象的形态、动态、神态、色彩等某些突出的特征进行夸大强化。可以从物象的整体外形出发，进行夸张，比如：将猪的身体，夸张成一个圆。还可以从物象最具特点的局部来夸张，比如：把苗族少女的头饰，夸张得更大、更繁缛，将五官省略。还可以进行抽象夸张，将对象具有的几何形式倾向加以夸张强化，使其变为方圆曲直的规则几何形，使其规则化、几何化、装饰化。

4. 时空变化：打破时间的制约，让不同时间发生的事情同时出现在画面上，比如：将植物从生长到开花到衰落的过程同时表达在一幅画面上。打破空间的制约，把不同地点或不同角度的景物拼接在一起，或者将不同透视点的景物组合。在装饰图案设计中不再象普通绘画那样以焦点透视的方法观察物体，而是以能够完美体现对象的姿态为目的。因此，常常在同一造型内，以散点透视观察物象。在大多数的图案造型中，不再追求体积的变化，而是以平面的形式进行创造，像是所有造型结构都平面展开对着你的视线，由此产生了很强的装饰性。

5. **丰富想象**：联想在图案设计中必不可少，是由此物联想到其他相关的事物，它往往脱离现实，但又源于客观生活。装饰图案创作不受自然规律的限制，经常将互不相干的事物综合到一起，创造出既来源于自然又区别于自然的全新造型。这种造型可以是时间和空间上比较接近，如荷叶与鱼的形象相互转换。也可以是由一事物引起与该事物在性质上或形态上相似的事物，如形态上的联想，飞鸟和云彩；本质的雷同，如荷花与少女等等。

（三）装饰图案的形式法则

1. **统一与变化**：造型中含有对比的因素，就是变化，如：造型的大小，线条的粗细、长短、曲直，群组的聚散等等。统一指的是在不同的图形中包含共同的元素，图案之间的元素不是互相排斥，而是相同或者近似。统一和变化是相互依存，又互相制约，割舍一方，另一方就不复存在。过度统一，画面会呆板、单调；过分变化，画面会变得杂乱无章。只有将两者有机的结合起来，才会在变化中有统一，统一中不失变化。

对比在图案设计中，可以产生生动、活泼的感觉，因此，对比是强调相互的差异，侧重变化，但是，这种变化还是要基于统一的范围内，否则会造成散乱、刺激的视觉效果。所以一张完美的图案是既要和谐统一，又要有丰富变化，但是变化和统一又不能平均对待，而应该有主有从。

2. **对称与平衡**：对称有绝对对称和相对对称之分。绝对对称是指以一个假设

的中轴线或中心点为基准，配置相同的图形、色彩向上下、左右或周围展开。对称，给人的感觉稳定、庄重、规矩、平和，富有浓厚的装饰味。

相对对称是指在绝对对称的结构中有少部分形状或色彩出现不对称的现象。这种形式仍不失其对称形式的稳定感，又不象绝对对称那么呆板，一成不变，更显灵活、自由。

平衡也称均衡。在视觉上利用力学的基本原理，使形象各部位在“量”上达到均衡，在视觉上、空间上、心理上产生稳定感。它在设计中会采取同形不同量、同量不同形、异形异量的方式出现。这种构图灵活、生动、自由、变化多样。

3. 节奏与韵律：节奏在图案设计中指图形元素或色彩有规律的、连续不断的交替重复出现，如果这种重复元素单纯，所产生的节奏也比较平淡；若构成的元素复杂，产生的节奏效果则丰富；但过度变化会产生杂乱、失去美感的节奏。

节奏是具有整齐一致的机械美的特点，那么，韵律就是有变化的反复。它赋予重复的色彩或图形以强弱起伏、抑扬顿挫的规律性变化。如：图形的发射、渐变、回旋等手法，构成有规律、有条理的不同的变化形式，产生优美的律动。

4. 比例与对照：图案中各造型要素之间的数量关系和谐，才能给人以赏心悦目的感觉。比例是指物体的整体与局部、部分与部分之间长度、体积与面积等的比率。比例在图形上表现为大小、多少等比率关系。在图案中的另一种表现方式是不受自然比例的限制，根据需要来安排图像之间的比例关系，有注重自然比例变为注重画面比例。对照，就是相互参照、相互衡量。图案中各个造型之间、造型与空间之间、色彩的比例关系是否协调，都要以对照的形式来衡量。这个过程也是对图案的整体把握和调整的过程。

