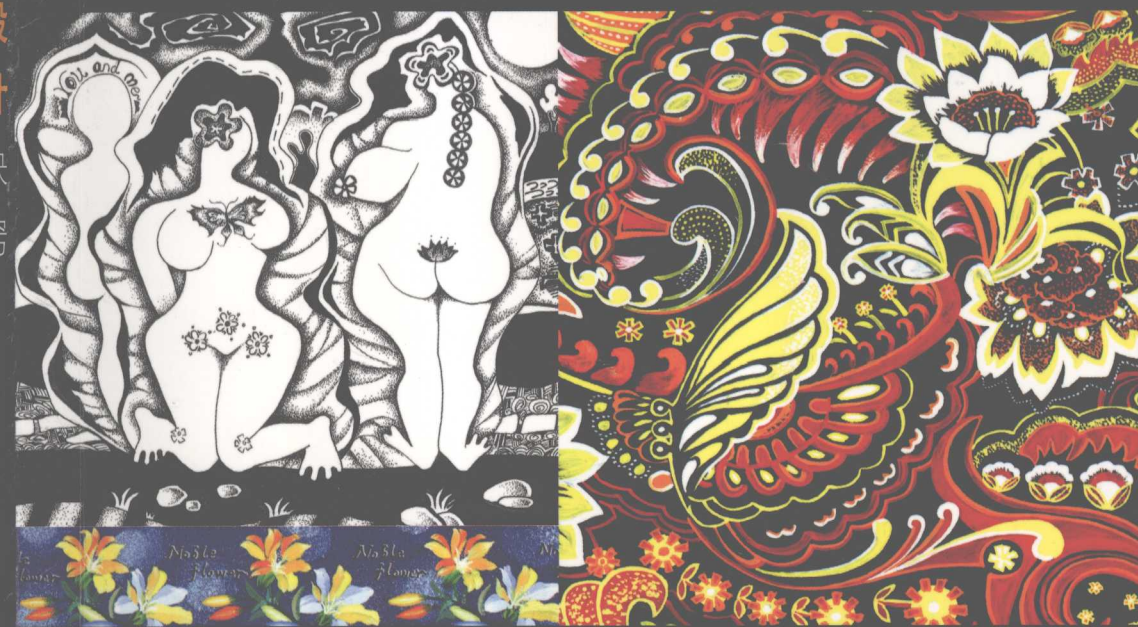

我把绝招告诉你丛书

快速掌握图

案设计 诀窍

聂磊 万云青 编著

一本指导考生入门的书 一本考进大学还可用的书
一本帮助考生冲刺的书 一本老师备课可参考的书

这不是一般意义上的备考指导图书。

通过完整的绝招训练课程，你不仅能在短期内快速掌握一套行之有效的训练方法与诀窍，而且还能快速掌握开阔思维广度与深度的方法，更重要的是能使你自身未知而潜在的艺术感觉与表现能力得到提升。

通过这种综合性的训练和学习，你可以真正体会到设计绘画学习过程中眼、脑、手协调并用的乐趣，你会觉得这种学习过程不再是一种应试备考的程式化训练。

因为有着梦想与追求，只要努力，你梦想什么，生活就给予你什么！

掌握正确的学习方法和艺术观念
是你追求成功的关键诀窍！

湖北长江出版集团

湖北美术出版社

快速掌握图案设计诀窍

K U A I S U Z H A N G W O T U A N S H E J I J U E Q I A O

聂磊 万云青 编著

湖北长江出版集团
湖北美术出版社

图案创意可以快速掌握吗？学习图案设计还有诀窍吗？

任何学习都可以说是有许多捷径可走的。关键是要掌握正确的学习方法和诀窍。翻阅本书大约需要两个小时，但却可以让你的学习兴趣和备考信心发生翻天覆地的变化。

本书总结的几十种快速提高图案设计能力的具体诀窍，多种备考与应试法则，都是短期内行之有效提高成绩的方法，能让你快捷理清备考思路，找出问题的关键，从成功经验中获益，使你走向成功的捷径。

坐下来，一页一页地阅读本书。如果你能切实遵循书中的方法去做，你会发现：你在一天天地进步！

图书在版编目(CIP)数据

快速掌握图案设计诀窍 / 聂磊, 万云青 编著.

—武汉: 湖北美术出版社, 2007.8

(我把绝招告诉你丛书)

ISBN 978-7-5394-2044-8

I. 快 ...

II. ①聂 ... ②万 ...

III. 图案—设计—高等学校—入学考试—自学参考资料

IV. J51

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2007) 第 119931 号

丛书策划 / 韦 冰

责任编辑 / 韦 冰

装帧设计 / 韦 冰

技术编辑 / 程业友

快速掌握图案设计诀窍

© 聂磊 万云青 编著

出版发行: 湖北美术出版社

地 址: 武汉市洪山区雄楚大街 268 号

电 话: (027) 87679520 87679521 87679522

传 真: (027) 87679523

邮政编码: 430070

H T T P: www.hbapress.com.cn

E - m a i l: fxg@hbapress.com.cn

印 刷: 武汉三川印务有限公司

开 本: 889mm×1194mm 1/16

印 张: 5.5

印 数: 4000 册

版 次: 2007 年 8 月第 1 版

2007 年 8 月第 1 次印刷

定 价: 30.00 元

目前在高等艺术院校入学考试这个环节中,更注重综合素质和基本技能的双重考查。在考查学生最基本的造型能力时,更偏重于其创意能力与手绘控制能力的综合素质,其目的是使考前基础教育与高校基础教育有一个良好的衔接。

面对这些更新、更高的要求,我们组织了具有丰富教学经验、在大学从事设计基础教学的教师,以及高考辅导教学的一线教师精心编撰此套设计应考丛书。本着注重基本功的练习和设计思维的培养,以提高创造能力与动手能力为原则,让同学们达到从知之不多到对考试要求应付自如,帮助他们顺利通过各类美术高考的设计应试,并以优异成绩考入各类艺术院校。

本书注重理论与技巧两大部分的训练与培养。理论的重点落在对设计基础的理解方面,强调了对艺术素质及专业兴趣的培养,为同学们能够快速掌握正确的设计思维打下良好的基础。书中使用了大量的范例与评析,在图例的讲析中,强调设计的感知训练,强调正确的设计技巧和绘制步骤与合理有效的训练方法,从而真正达到快速提升自己的动手能力。

通过这两部分的课程训练,同学们不仅能在短期内快速掌握一套行之有效的训练方法与诀窍,而且还能快速掌握开阔思维广度与深度的方法,更重要的是能使自身未知而潜在的艺术感觉与表现能力得到提升。让同学们感觉到这种学习过程不再是一种应试备考的程式化模式。

掌握正确的学习方法和艺术观念是你们追求成功的关键诀窍!

好的开始是成功的一半。把握住今天,就从现在开始吧!

只要同学们静下心来,循序渐进地阅读本书,按照书中的课程安排和训练方法进行学习与训练,一定能使你有所收获。

因为有着梦想与追求,只要努力,你梦想什么,生活就给予你什么!

目 录

M U L U

第一章 装饰图案概述	1
装饰图案的概念	1
装饰图案的设计原则	1
装饰图案的分类	2
装饰图案设计中的形式美法则	2
第二章 装饰图案的造型方法	6
装饰图案的写生	6
装饰图案的造型方法	6
装饰图案的题材与变化	8
第三章 装饰图案的基本构成形式	11
单独纹样的基本形式	11
适合纹样的基本形式	12
连续纹样的基本形式	13
优秀图案作品范例	16
第四章 装饰图案的色彩及表现技法	37
装饰图案的色彩	37
装饰图案的色彩表现	38
装饰图案的色彩表现技法	40
第五章 应试策略分析	45
考前准备	45
工具准备	45
颜料选择	47
心态准备	47
应试对策	47
考题解析	48
第六章 优秀作品欣赏	51

第一章 装饰图案概述

老师导述

本章节要点在于对装饰图案的综合了解, 通过对本章的学习, 要求掌握图案的概念和现实意义, 以及获得图案的美感的设计原则。学习这一章是为了让学生明白图案设计原理和图案设计的目的和重要性, 为后来的设计专业学习打下基础。

装饰图案的概念

装饰图案, 通常被人们简称为图案或装饰纹样。现代图案设计是实用艺术与装饰艺术相结合的一种艺术形式。

装饰图案一般是由源于美化器物的纹饰发展而来的。随着社会的发展, 装饰图案涉及的生活范围越来越广, 对传统装饰纹样的设计要求越来越高, 单调传统的纹样体例早已不能满足需要。由于知识的传承性, 我们对装饰图案的学习, 既要了解熟悉传统的装饰纹样, 又要学会创新设计。因此, 对装饰图案的学习和重新理解是艺术设计专业学生紧迫的学习任务。

装饰图案的设计原则

图案的设计原则是适合性、艺术性、社会性。作为图案设计所包涵的三原性, 其内容和要求是现代图案设计与现代设计相结合。

◆ 适合性原则

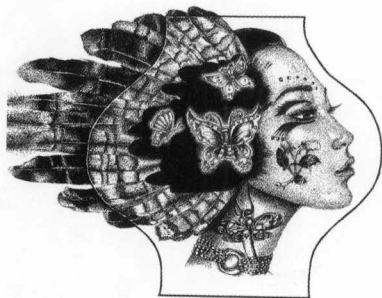
适合性作为图案设计原则的一个方面, 是从图案与它所装饰的物品之间的联系度来界定的。图案的设计应随着主体物的形态、质地、用途、色彩、使用环境等依据来设计, 以产生和主体物之间浑然一体的整体感, 而不会因为装饰图案与主体物之间缺乏联系和协调性产生不和谐的剥离感。

装饰图案与主题物之间的适合性不仅体现在色彩、面积大小、风格之间的协调性上, 还体现出与时代的协同一致性。

不同的时期会产生与之相关的艺术作品, 装饰图案的设计也应该具有时代性, 过于传统的图案形式如果没有融入新意, 很难获得当代人的认可。人们对谐调感的要求是多种多样的, 不同的时代、地域, 以及不同的年龄、职业、文化修养等都会表现出不同的设计要求。在装饰图案设计中, 要确立以“人”为本的设计观念, 正确处理物与物, 物与人, 人与人的关系, 充分满足人的主体需求。

◆ 艺术性原则

图案设计的艺术性是图案能不能被欣赏的决定性因素, 是图案设计审美功能的体现。图案的“美”不仅是图案造型之美、色泽之美、韵味之美, 还包括图案所承担的文化内涵之美。不同的地域拥有不同的文明特征, 不同的民族其装饰图案语言也不尽相同, 各种不同的因素造成装饰图案不同的艺术风格。装饰图案是在实用目的、物质材料和生产工艺条件的限制之中, 形成了其独特的装饰美。它

■ 染织工艺中的平面图案

■ 立体图案。依照容器外形特征进行的装饰、协调且有一定趣味性。

表现为在“限制”中形成功能美、材质美、工艺美、结构美、比例美、简洁美、色彩美，以及同人们的视觉、心理、环境相适应的整体审美效应。装饰图案最终必须通过物质产品来体现其实用与审美的价值。

◆ 社会性原则

图案的社会性，是指图案与现代生活、现代社会、现代产品、现代人结合后所产生的特殊性。图案的社会性包括图案特定时期的审美特征、社会产品对图案装饰功能的需求特征、同时期人群对装饰图案的特定需求特征，以及与图案相关的经济效益，等等。

装饰图案的分类

艺术源于生活，实用先于审美。图案是人类在改造和利用自然的生产实践活动中产生，随着社会的发展和科学技术的进步而不断发展着。从最初可以考证的原始社会彩陶图案，到现代生活中渗透于人们衣、食、住、行各个方面的图案设计，可以说是门类纷繁、样式众多。从艺术形态来看，可分为平面图案、立体图案、综合图案三大类。

◆ 平面图案

平面图案，是指在平面上装饰图案。过去曾为染织工艺、印刷工艺等提供平面设计。现代的平面图案所指范围变得更加宽泛，广义上的平面图案是指一切绘制在平面范围内的图形化的艺术作品，既包括传统的纹饰，还包括其他的一些平面图形；狭义的平面图案是指在平面范围内的，从传统纹样延续发展过来的图案形式，其表现特征是以装饰纹样为重点，包括纹样的造型、组织和色彩。如服饰图案、广告图案、书籍装帧图案等均属于平面图案的范围。

◆ 立体图案

立体图案，是指用来装饰器物的图形，为立体器物提供设计图样和塑造模型。它的表现特征是以具有三度空间的立体图形为重点，包括立体图形的形态、结构、装饰和色彩。如陶瓷器皿、玻璃器皿、模压塑料制品、钟表、家俱等日常生活用品的造型设计，均属于立体图案的范围。

◆ 综合图案

综合图案，是指兼有平面图案和立体图案两种形态的图案设计。如室内装饰设计中墙面装饰、装饰物品表面的纹饰等均属于平面图案，而室内空间设计、家俱设计等则属于立体图案。与此相同，展览设计、商业橱窗设计等，其中用到的图案形式均属综合图案。

装饰图案设计中的形式美法则

美，总是以其千姿百态的形式，客观地存在于大自然之中。

人类在长期的劳动、生活和艺术实践中，通过不断的认识积累，总结了许多关于图案的形式美的法则和规律。它是表现图案内容的方法，是取得图案完美形式的一般原则。根据人们长期的图案实践，

在反复的审美试探中总结出图案的形式美的法则，归纳图案的构成形式规律有：变化与统一、条理与反复、对称与均衡、对比与调和、节奏与韵律五个方面的内容。

◆ 变化与统一

变化，是指相异的形态、色泽、质地等图案因素并置在一起所带来的不同，因为不同造成显著的视觉对比效果。变化的视觉结果是使图案形态富有动感，图案形式生动丰富，变化多端，出其不意。在同一图案中，当变化的因素过多，如果处理不当则易显杂乱松散，缺乏主次，零散而失去美感。

统一，是指图案各组成部分间存在的内在联系。图案的形态、色泽、质地等都是形成统一的因素。以统一为基调的图案设计给人以安定充实、有条不紊的感觉。但视觉元素过分的统一，也容易因单调乏味而失去美感。

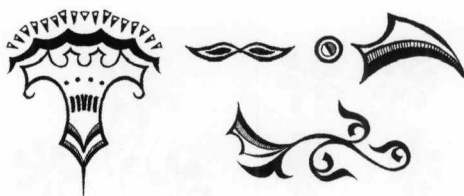
变化与统一是相互对立而又相互依存的。任何完美的图案都具有变化与统一两个方面的因素，形成有机联系的整体。只是在不同的图案中，变化与统一的主次关系不同，在图案中所占的位置比例不同，图案才保持着条理性与完整性。图案以变化因素为主要倾向时，则需要通过某些同一或近似的因素，在多样中求得统一，稳定图案的整体；当图案设计以统一因素为主要倾向时，则通过某些相异或对比的因素，在单纯谐调中求得变化，以获得丰富的视觉效果。

◆ 条理与反复

条理是指把形态自然、未经雕饰的天然物象，经过概括、归纳的艺术加工手法，人为地使物象形态更加规律化、秩序化，呈现出一种整齐和谐的秩序美。反复是把同一描绘形象重复或有规律地连续排列展示，从而产生强有力的规范和人为统一的秩序美。

条理与反复在自然现象中也是客观存着的，如对生、互生的树叶具有条理与反复的形态组成，树叶的边缘锯齿状的规律排列，圆形花朵的花瓣排列，蝴蝶翅膀上绚丽斑斓的对称性图案等等；而在我们的日常生活中，人们也对具有条理和反复的特征情有独钟，如统一规范的社区规划、对称性建筑以及渐进的阶梯。另外商品橱柜的展示、服饰的精心细节设计也往往体现着条理与反复的特点。

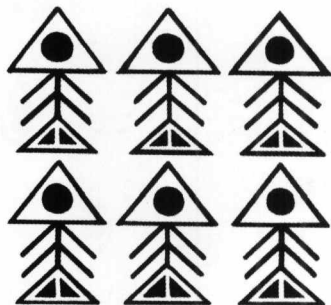
条理与反复有着密不可分的联系。条理之中包含着反复的因素，反复则无一不体现着条理。离开了条理与反复，图案的造型和组织将成为不可能。因此，条理与反复是图案组织的主要原则。

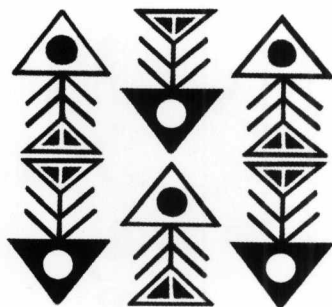
■ 变化

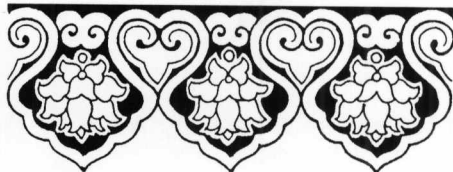
■ 既统一又有变化

■ 统一

■ 统一中有变化

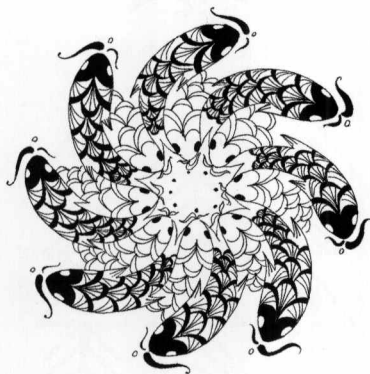
■ 形象简单，经重复后产生了条理与节奏，视觉元素形体的线条感加强了整体的连贯性和流畅性，简约而不简单。

■ 既统一又有变化

■ 对称与均衡

■ 离心的发散状态也是一种动感的对称，整齐而富于变化，律动而巧妙随心。

■ 传统的花卉骨式一波三折，雅致动人；均衡的动势更显生动。

■ 色相的对比 (彩图见 83 页)

◆ 对称与均衡

对称是同形同量形态之间的组合，既等量也等形。指在一假设中心线（中心点）的左右、上下，图案的各构成因素呈同形、同量的配置，形成视觉上形态印象的一致性。对称是自然界中处处可见的现象。如人体的眼、耳、手、足呈左右对称，蝴蝶、鸟类的双翅亦然，植物的对生叶片，冬天的雪花，等等。对称体现着统一的原理。对称的结构富于静感，具有严谨的规律性，呈现出庄重、稳定、整齐的美感。但是，处理不当会导至单调、呆板。

均衡，即平衡，在视觉艺术上均衡是指异形同量的组合。指在绘图范围，图案的各构成因素保持视觉力量的平衡，等量不等形的配置。均衡也是自然界处处可见的形象。人的运动、鸟的飞翔、兽的奔跑等，无一不是处在平衡的动态美中。

◆ 对比与调和

对比是变化的一种形式，指形态、色泽、质地等图案构成因素之间存在的明显差异。

对比体现在图案艺术上是指构成图案各元素之间在面积的大小，色彩的明暗、鲜灰、冷暖、厚薄，质感的光滑粗糙，态势的动静、张弛等方面的一一体现。如果没有了对比，人们的视觉不能准确地感知物象。正因为现实生活中处处存在着对比，我们才可以真切地感受到高山流水的意境、白昼黑夜的转换、城市的喧嚣和乡村的寂静。

对比强调差异性。无论是相同因素之间的差异还是不同因素之间的差异，构成元素在对比中互相衬托，彼此作用，对比的结果是取得清晰、醒目、强烈、突出的效果，呈现生动活泼的美感。但是，如果过分强调对比，则容易产生生硬、僵化的结果。

调和是统一的体现。指形态、色泽、质地等图案构成因素之间获得相似性，达到彼此之间的秩序和融合。当元素相互间的差别较小或具有某种共同点时，因素配置容易得到调和。如蓝与紫是色相的近似，圆与椭圆是形状的近似。

调和强调近似。具有和谐统一、令人安定的特点，呈现出平静和谐的美感。但是，过分的强调调和，则容易产生单调、贫乏而失去美感。对比与调和是图案的基本技巧，是取得变化与统一的重要方法。对比与调和也是矛盾的统一。过分强调一方而失去另一方，都会削弱和破坏图案形式的完美。

在图案设计中，以对比为主则通过调和因素在变化中求统一，以调和为主则通过对比因素在统一中求变化，通常所赞誉的“万绿丛中一点红”，则是在对比中求调和，调和中求对比的色彩配置。我国传统图案中的“方中有圆，圆中有方”、“刚中有柔，柔中有刚”、“动中有静，静中有动”，即是正确处理对比与调和关系的例证。

◆ 节奏与韵律

节奏是借用音乐的术语。指图案构成的诸因素有秩序、有条理地反复出现时，人们的视线随之在时间上所作的有秩序的运动。形

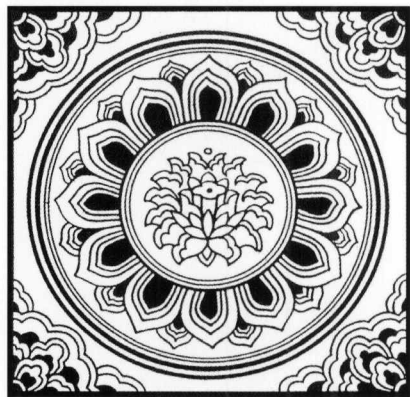
的大小、线的曲直、色的冷暖、数的多少、位置的聚散、空间的虚实等诸多对比因素，在有条理的反复中，因其不同的配置、组合，都会给人以不同的节奏感。节奏产生于各种物象的生产、运动的规律之中，是自然界处处可见的现象。如叶的互生、轮生；花的单瓣、复瓣；四季的交替更迭；潮汐的涨退以及人的行止作息、呼吸步行等，无一不呈现出节奏。

韵律是借用诗词的术语。指图案构成的诸因素的条例与反复所产生的节奏中，表现的像诗歌一样抑扬顿挫的优美情调和趋势。形的方或圆，色的浓或淡，质的刚或柔等，在其渐变、起伏、反复交错的组织中，均呈现出不同的韵律感。

韵律产生于按一定规律而变化的节奏之中，也是自然界处处可见的现象。如水中的涟漪，天边的流云，摆动的柳枝，起伏的沙丘，层叠的梯田等，无一不呈现富有韵味的韵律景象。节奏与韵律有着密不可分的关系。节奏决定着韵律的情调和趋势，韵律是节奏的丰富和发展。在特定的情调和趋势中，节奏与韵律相统一，才能在整体中形成完美的视觉效果。节奏与韵律中包含着变化与统一的意义。在设计中要善于从图案构成因素的组合、配置及各部分的相互关系中去整体考虑。精心安排形的大小方圆、色的明暗冷暖、线的粗细疏密等，组成不同的节奏与韵律，创作出富有活力与生气的图案。

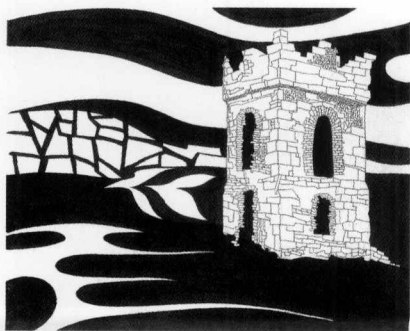
■ 近似色相之间的配置产生调和美。
(彩图见 83 页)

■ 方中有圆，圆中有方。

■ 强化线条组织方向的同一性，产生舒缓的形态和节奏。

■ 以大面积流畅的黑白色块来填充底色，使普通的主题显现出灵动的节奏和韵律，增加了画面的诗情画意。

绝招卡片

掌握构图饱满性原则的诀窍

传统图案是具有附属性的，一般依赖并服从于传播媒质的造型样式、色泽质地、应用途径等。因此，传统图案在设计上有一定的局限性，在构图上会因为所依附载体的特定变化而随之变化。

传统图案的起源多带有祥和如意的愿望，因此，图案的构图多以视觉上的对称或均衡为要求，构成元素以一定的向心力和膨胀的外张力凝聚成饱满的图形样式。

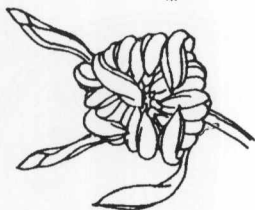
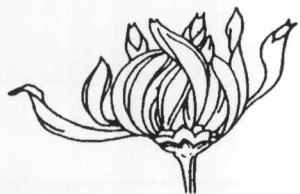
练习

1. 收集有图案装饰的物品，分辨出装饰功能的成功与否，并尝试分析成败的原因；
2. 阅读相关资料并归纳出装饰图案的风格类别，从中找出自己喜欢的种类临摹。
3. 收集一些装饰图案，运用形式美法则分析其得失，并从中吸取成功经验。
4. 请设计两幅以“统一”为主，含变化因素的花卉图案。

第二章 装饰图案的造型方法

老师导述

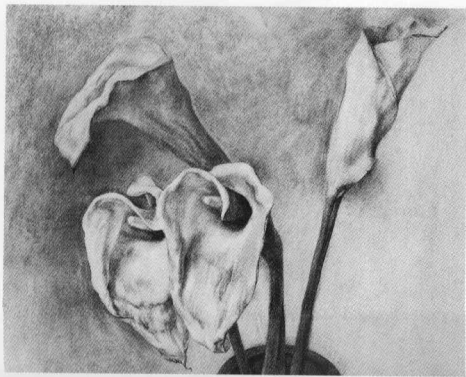
本章节要点在于对装饰图案的写生要求、造型方法的讲解，并通过列举装饰图案几种不同的常规题材变化的方法，来阐述装饰的基本规律。

■ 线描写生

■ 影绘写生

■ 素描写生 (曹晓阳)

装饰图案的写生

将自然形态的形象资料，按照图案形式美的法则，运用归纳、简化、夸张、添加等手法进行加工变化，使之成为更美、更集中、更典型的图案化形象，以适应人们实用与审美的需要，并且要适应材料和生产工艺的要求。这一过程叫做图案的造型，也叫做图案的“写生变化”。图案的造型，一般要经过图案的写生和图案的变化两个步骤。图案写生是图案变化的基础，是图案造型的依据。

◆ 图案写生的目的与要求

图案写生是为图案创作而积累素材，为图案变化提供充分完整的形象依据。因此，图案的写生与一般绘画写生相比较，有着自己的特殊要求。这些要求概括起来是：细心观察，掌握特征；结构准确，特征鲜明；姿态生动，形象完整。

◆ 图案写生的方法

图案写生的方法是多种多样的，只要有利于图案写生的目的和要求，各种方法都有所长，均可采用。一般常用的方法有：素描写生、线描写生、影绘写生。

素描写生

图案的素描写生方法和绘画素描的原理是一致的。但作为图案写生，不需过分地追求线条、明暗、虚实等空间表现，而强调表现对象的结构，以及黑白灰层次的概括归纳。做到层次分明、有立体感和生动感。明暗的表现既可以是整体的，也可以是局部的。

线描写生

图案的线描写生是依据中国传统绘画形式，用线造型的方法。运用线的粗细、浓淡、曲直、刚柔等，准确地表现对象的形态、结构和特点，有如中国画的白描。用线要求准确、肯定、清晰。

影绘写生

图案的影绘写生是运用毛笔和墨汁，剪影式的表现对象。影绘着重表现对象的外形特征和生动姿态，形象简练、概括。因此，要善于选择最能集中表现对象形态与神态的角度进行写生。

装饰图案的造型方法

图案的造型即是图案的变化。把图案写生的自然形象素材化，提炼加工成图案化形象的过程叫做图案变化。如果说图案写生和图案变化是图案造型全过程中两个紧密相联的环节，那么图案变化则是环节中的关键一环。

图案变化的具体方法是多种多样的。常用的方法有以下几种：

◆ 省略

省略，即简化，也是简略、简炼、概括。从形来讲，要“省”去一切非本质特征的、繁琐的、不美的部分。从色来讲，要“省”去复杂的明暗层次和色彩层次。通过对自然形象的删繁就简，提炼概括，“炼”出特征鲜明、造形简练、色彩单纯、富于完整性和典型性的图案形象，以获得以少胜多、简洁得体、栩栩如生的艺术效果。

◆ 夸张

夸张，也即是突出、加强、强调。要在省略的基础上，突出自然形的典型特征，加强形象自身具有的美的因素，强调形象生动感人的神态，创造出更典型、更具代表性、更具艺术魅力和意境情趣的图案形象。

◆ 规整

规整，也即是条理、规律、整齐。它是依据自然形态的组织结构、形象特征，运用条理与反复的图案组织原则，进行整理归纳，呈现出规律化的结构，条理化的装饰，整齐化的外形，使图案造型的形式感更趋明显，形象特征更加突出，装饰性更加强烈。

◆ 添加

添加，也即是充实、丰富、组合。它是在省略与夸张的基础上，进一步充实形象美的因素，丰富图案形象的变化和表现，组合为富有浪漫色彩、更加理想化的图案形象。从添加的内容上讲，有以下几种类型：

同类因素添加

以自然形象本身具有的美的因素，并将其规律化，条理化地进行添加。如花中套叶，叶中套花、花中套花都是同类因素的添加。

相异因素的添加

在夸张和突出主体形象典型特征的基础上，将其它形象所具有的美的因素进行添加。如在花形中套鸟，在猪身上添花等都是相异因素的添加。

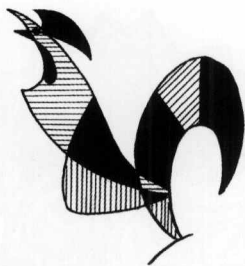
求全因素的添加

是依据形象的内存联系，而不受客观自然的束缚，把不能存在于同一时间或同一空间的事物组织在一起，共同构成完整的图案形象。如把春夏秋冬四季花卉组织在一起，使图案更富于理想化，给人以完整、和谐、圆满的审美感受。

◆ 综合表现

综合表现是指把前面讲到的省略、夸张、简化、规整、添加等手法综合运用到同一张装饰图案表现中。综合表现也通常是最常用的图案设计手法。

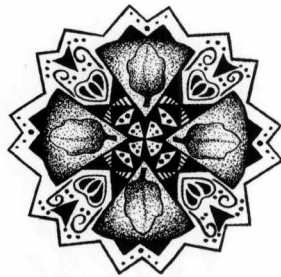
综合表现能够最大可能地体现图案的独特性和表现力，可以使图案体现出更加繁复或美好的形态，延伸了图案的使用范围。

■把形象省略成最简单的线、面形态后，既能使主题抽象化，又获得了全新的视觉印象。

■夸张菊花花瓣的个性化特点，并加入拟人化的美好想象，表达的方式既传统又现代，赋予了传统图案新的意义。

■把自然形象人为地加以整理和规范化，增加了图案的表现力度和完美性。

■“叶中套花”是培养富有想象力的图案设计创意的第一步。

■装饰图案的综合表现。

装饰图案的题材与变化

装饰图案的题材,根据自然界中物象的类别不同,可以分为花卉图案、动物图案、风景图案、人物图案,以及由前面几种发展而成的综合图案。作为图案造型训练,可依据下列常用题材进行练习。

◆ 花卉图案

花卉的种类繁多,形态各异,是我们最常见的植物性形态之一。它可以激发人们美好的愿望和对生活的热爱,花卉图案也是在现实生活中被应用得最为广泛的纹样之一。花卉的写生变化必须掌握花枝、花叶、花瓣、花蕊、花苞、花萼、花蒂的形态结构特点。花瓣是花的主体,最能体现花的“样貌”。花瓣的形状、结构、纹理,不仅反映出花的个性与特征,也是十分重要的装饰因素。

花蕊有如花的“眼睛”,形虽小,却能传神。花蕊的开头有的似点,有的如丝;花蕊的组织有的呈五角形状,有的是离心放射状;花蕊的颜色有的娇嫩素雅,有的华贵艳丽,具有极强的装饰意味。花的老干与新枝,花朵与蓓蕾,叶芽与叶片,特别是花叶的对生、轮生、互生的各种规律,都是花卉图案变化的重要依据。

花卉的图案变化,可以是条理后的修饰,使花的外形整齐化,花瓣规则化,花蕊规律化,再以线或点作纹理的装饰。也可以是省略后的添加。以充分表现美的造型特征为基础,省略一切自然的表象,或以粗线勾花,以细线排列作为花瓣的装饰;或以细线勾花,以块面作为花瓣的装饰;或以大小点的渐变作为装饰;或以面与线的装饰。也可以是分解后的组合。在充分掌握了花的神韵风采和基本特征的基础上,将自然形态的花进行分解,抽出最美、最富于个性特征的某一局部,或一片花瓣,或一片花叶,以此作为基本形进行多种形式的排列组合,充分发挥想象力,创造出更典型、更富美感的形象。

◆ 动物图案

动物的图案变化首先要熟练掌握动物的三个主要特征:动物的外貌特征、动物的动态特征、动物的生活习性。动物的动态特征是以“形”传“神”的基础。充分表现动物的动态情趣,才能赋予图案形象以艺术感染力。动物的生活习性和性格特点的掌握,是增强动物图案的生动性、趣味性和典型性的关键。

在熟练掌握动物的外貌、动态、生活三个特征的基础上,动物的图案变化则应突出特征,夸张动态,巧于联想与传神。突出特征要在不同动物的对比、差异之中,抓住形象的特征进行变化。如斑马的纹身,公狮的头,象的鼻、鼠的尾等。这些特征既是创造典型形象的依据,也是装饰的因素。

◆ 风景图案

风景的图案变化,不以如实的描绘自然风光为目的,它是在充分把握自然景观的典型形象及其意趣的基础上,运用形式美的艺术规律与法则,通过典型的艺术形象和多样的表现手法,表现大自然蕴藏的诗情画意和不拘泥于自然的艺术之美,是一种理想化的艺术

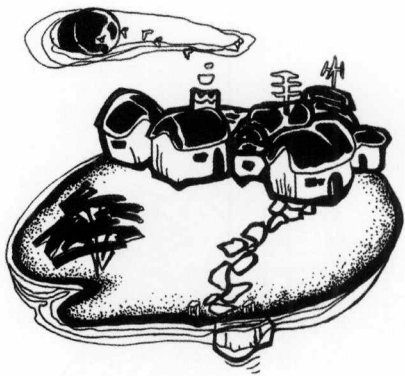

形式。

风景图案重在意境的表现,或老树新屋,或小鸟林泉,或都市大厦,或田园小舍等,都必须把主观的情与客观的景结合起来,有感而发,以景寄情,情景交融。使人们在方寸之间,感受到大自然的温馨与生命,在诗情画意之中,油然而生对生活的热爱之情。

风景图案的题材丰富,形象繁多。从云水日月到山川林木,从大海小舟到飞泉小溪,从都市风光到田园小景,以至小鸟、人物等都是风景图案的题材与形象。这就需要我们在生活中,深入观察,积累素材,既要收集大自然的万千形象,还要领会大自然的深邃情思。但又不为“自然”所束缚,以省略、概括、夸张、变形的艺术手法,对自然风景中的山、水、草、木加以美的再创造,使形象、色彩、构图等方面,更富于形式美的特点,更充分地体现出设计的意念与情趣。

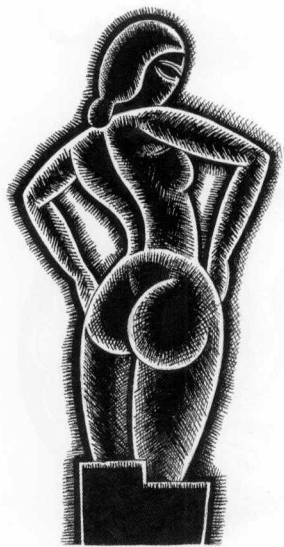
风景图案的造型要以少胜多,多样统一。一是通过典型形象的提炼,求得以少胜多。二是运用条理、重复的手法,即有规律的程式化手法表现客观景物,实现多样统一。风景图案的构图要注重形象及空间的主次、虚实的变化与统一。要善于通过画面上下左右间的位置经营,组织好形象与空间的关系。形象有主有次,主次照应,给人以直接而强烈的美感,包括主体形象的轮廓美、主次照应的组合美。空间有实有虚,虚实相生,给人以丰富的想象美。

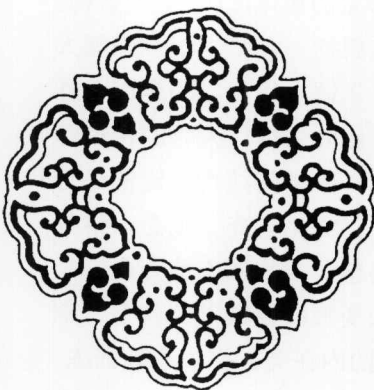
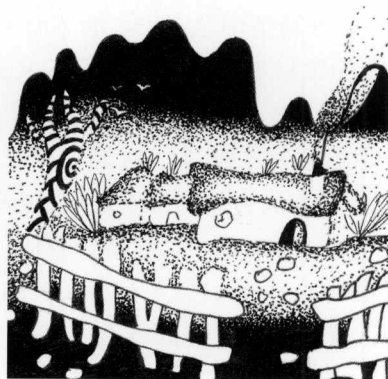
◆ 人物图案

人物图案是图案造型训练的重要课题。同一般的绘画人物造型相比较,程式化是图案人物造型的最大特点。它不以追求“逼真”地再现人物形象为目的,而是在领悟人物形象的形体比例、解剖结构、动态规律、动作特征的基础上,通过简练概括、夸张变形,强调人物的鲜明特征和神态的表现。人物图案要强调人物形象的鲜明个性和最大特征。人物的特征,是人物图案变化的依据。人物的特征不仅表现为人的性别、年龄以及五官、四肢、体形的结构、比例等自然属性,还表现在人的民族、信仰、职业、文化素养、观念习俗等社会属性。人物图案要突出人物形象的美感。人物图案的变化,无论是简练概括以提炼美的因素,还是夸张变形以强调美的特征,都是为了表现人物“形”的外在美和“神”的内在美。作为基础训练,人物图案变化的夸张变形不是随心所欲,更不能“以怪为美”,而应该把人物形象的特征、美的因素和神韵结合起来,通过人物的形体、动势、五官、四肢、发型、服饰等外在的形态美,表现出人物内在的神态美。

人物图案变化的素材要注重装饰性。人物图案的简练概括、夸张变形,一般可以从以下两个方面进行。一是人物的形体美。人的动态包含了对称与平衡,节奏与韵律等形式美的因素,也往往是人们情感的表达和自然的流露。抓住人物美的动态及微妙变化,通过提炼夸张,使人物图案更具美感。二是人物的服饰美。服饰与人的关系最密切,人的性别、年龄、情感、性格、职业等都可以从中得

以反映。服饰的款式、色彩、质地等是人物图案中极重要的装饰因素。服饰美的表现不仅要注意历史、地域、民族的特点，而且要在突出特点的基础上，通过简化、夸张、修饰、添加等进行再创造。

绝招卡片

造型方法创新小诀窍

现代的图案设计需要我们求变、求新，我们可以把一些我们很少涉及到的元素，运用到图案的表现中来，例如用京剧脸谱做添加纹样，这样会产生意想不到的视觉效果。

练习

按写生稿，适当运用简化、夸张、规整、添加的手法，分别作花卉、动物、风景、人物的装饰图案。

第三章 装饰图案的基本构成形式

老师导读

本章节通过对装饰图案的各种骨式的展开讲解,分析构成平面设计构成形式的起始规律,培养学生对平面图形形式感的领悟。章节重点内容是各种纹样的构成骨式。

装饰图案的构成特点是有规律、有秩序地组织图案形象,具有较强的程式性。它是根据主体的需要,运用图案的形式美的法则,创造性地安排和组织图案形象,求得形象、色彩、构图及局部同整体的变化与统一,图案的设计既要适应材料与生产工艺条件的需要,又要完美地体现设计构思,获得丰富多彩的效果,满足人们的审美要求。

装饰图案的组织形式,根据图案的构成规律分为单独纹样、适合纹样、连续纹样和综合纹样。

单独纹样的基本形式

单独纹样是图案组织最基本的组织形式和单位。单独纹样的特点体现在完整性、独立性上,它能单独装饰物品,也是组成适合纹样、连续纹样的基础。由于它具有独立性和完整性的特征,而被广泛应用于平面设计、建筑装饰、日用器皿装饰等方面。

单独纹样由它的构成骨架结构分为对称式和均衡式两种基本结构形式。

依据纹样的方向变化,对称式又可分为相对、相背、回转、交叉、综合等多种形式。它们的组织特点是整齐、严谨、庄重、大方,富于静态美。但要注意纹样的布局和色彩的变化,避免平淡呆板。

◆ 对称式

对称式又称均齐式,在图案表现上分为绝对对称和相对对称两种情况。

绝对对称

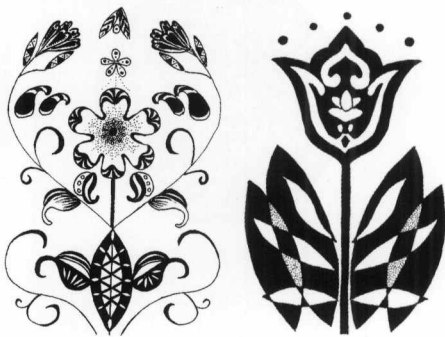
是以一条直线为对称轴,轴线两侧面的纹样为同形同量配置的组织方法,通俗来讲,即是轴线两侧面的纹样为形态相同的组合。或以一点为对称中心点,上下和左右纹样完全相同。

相对对称

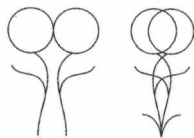
是在轴线两侧面或中心点的上下左右配置的纹样,其主要部分相同,局部稍有差异,但整体效果仍呈对称。

◆ 均衡式

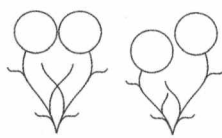
均衡式纹样是依中轴线两侧或中心点的上下左右纹样成异形等量配置的组织方法,即纹样的物理形态不同,但视觉重量相等或相近。均衡式自由纹样从组织形式到空间安排,不受任何制约,只求量的平衡,重心稳定。依据纹样的方向变化,均衡式也可以表现为相对、相背、回转、交叉、综合等多种形式。它们的组织特点是生动、新

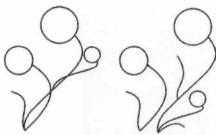
■ 单独纹样的对称式

■ 单独纹样的对称式骨骼

■ 单独纹样的对称式、均衡式骨骼

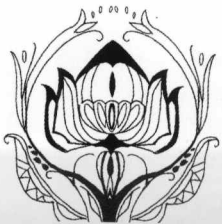
■ 单独纹样的均衡式骨骼

■ 单独纹样的均衡式骨骼

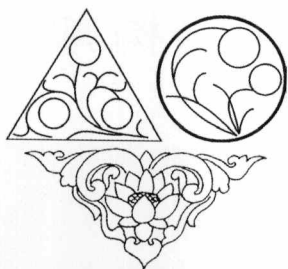
■ 均衡式单独纹样

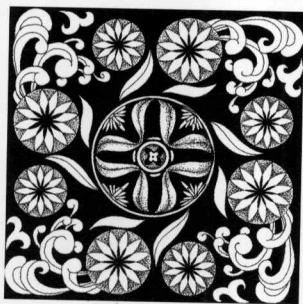
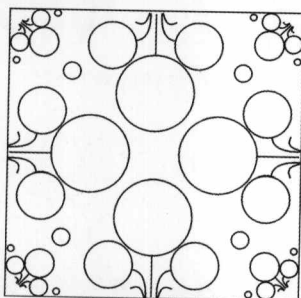
■ 对称式单独纹样

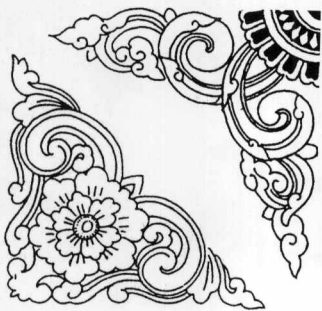
■ 均衡式单独纹样

■ 适合纹样均衡式骨骼及图案

■ 适合纹样对称式骨骼及图案

■ 角隅适合

■ 边缘适合

颖、丰富，富于动态美。均衡式的自由纹样，无外形限制，变化自由，因此布局要严谨，形象要完整，避免松散、零乱。

适合纹样的基本形式

适合纹样是适合于一定外形的单独纹样。它是将一个或多个纹样，依据一定的组织方法，使其完整地、自然地、严谨地适合一定的外形轮廓，使图案外形轮廓基本吻合一定形的外轮廓，并使一定形的外形轮廓、图案构图与纹样结构三者有机地结合，构成特殊的单独装饰纹样。适合纹样表现为形体适合、角隅适合、边缘适合等。

◆ 形体适合

形体适合是适合纹样中最基本的一种。它的外轮廓具有一定的形体，这种形体是被装饰物的形体所决定的，例如圆盘中圆形的装饰纹样。它受着被装饰物的形体的制约，决定着纹样的造型、变化和布局。形体适合的外形可分为几何形体和自然形体两大类。几何形体如圆形、方形、三角形、六角形、多边形、综合形等。自然形体包括的内容更为广泛，通常自然形态的形体适合来源于早期人们对美好生活的祝福和向往，往往带有吉祥如意的谐音在内。如果形（桃形、葫芦形、石榴形）；花形（梅花形、桃花形、海棠花形）；器物形（钟形、扇形）；文字形（福字形、寿字形、喜字形）等。形体适合的组织有对称式、平衡式，其具体表现为起立式、辐射式（向心、离心、向心与离心集合）、旋转式、重叠式、平衡式、综合式等多种形式。组织形式要根据设计的需要依“形”而定，即是说要依据装饰对象的“形”来确定纹样的组织形式。

◆ 角隅适合

角隅适合是指一定的角形适合，用于装饰形体转角部位的纹样，因此叫做角隅纹样，又称角花。

角隅纹样根据装饰对象的不同，装饰角的大小、形式和部位的不同而变化。角隅纹样可以是直角，也可以大于或小于 90 度。角隅纹样两条边的轮廓线长度可以相等，也可以不相等。其装饰角顶点所对的边轮廓线可以是直线，也可以是起伏的曲线。角隅纹样可以单独使用，也可以同边缘纹样配合使用。角隅纹样可以配置于形体的每一角，也可以仅在形体的某一角配置。可以用大小和形式相同的纹样，也可以用大小和形式各异的纹样。综上所述，角隅纹样的设计要根据装饰物及设计需要而定，并注意其整体的装饰效果。角隅纹样的组织形式有对称式和均衡式，并具体化为多种富于变化的骨式。角隅纹样的用途广泛，如古典书籍装帧设计、地毯设计、布艺设计及建筑装饰等。

◆ 边缘适合

边缘纹样是指同形体的周边相适应的纹样，它受一定形体的边框所制约，因此称为边缘纹样，又称边饰纹样或花边。边缘纹样同二方连续样有所不同，边缘纹样受形体边框的限制，组织形式不完全是单位纹样的重复，可以根据设计需要组织纹样的形状、大小、