

21世纪美术教学丛书

总策划 郭振山

同心出版社

朱医乐 著

设计基础

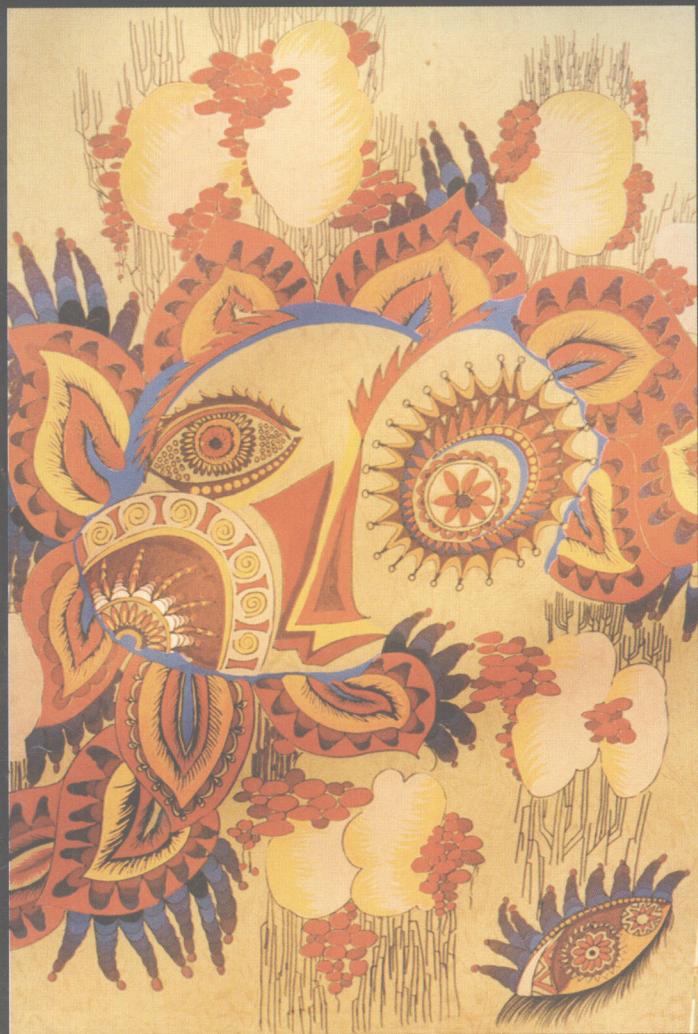
图案造型

Art Education Series
for the 21st Century

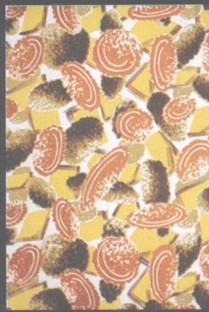
图案造型设计基础

TU AN ZAO XING SHE JI JI CHU

21 世纪美术教学丛书

朱医乐 著

同心出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

图案造型设计基础 / 朱医乐著. —北京: 同心出版社, 2008. 1

(21 世纪美术教学丛书)

ISBN 978-7-80716-372-5

I. 图… II. 朱… III. 图案—写生画—技法 (美术)
IV. J214

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2007) 第 120824 号

图案造型设计基础——21 世纪美术教学丛书

出版发行: 同心出版社

出 版 人: 刘霆昭

地 址: 北京市建国门内大街 20 号

邮 编: 100734

电 话: 发行部: (010) 85204603 (外埠) 85204612 (本市)
总编室: (010) 85204653

E-mail: txcbszbs@bjd.com.cn

印 刷: 北京市燕山印刷厂

经 销: 各地新华书店

版 次: 2008 年 1 月第一版
2008 年 1 月第一次印刷

开 本: 889×1194 1/16

总 印 张: 40

总 字 数: 790 千字

定 价: 160.00 元 (共 10 册)

同心版图书, 版权所有, 侵权必究, 未经许可, 不得转载

引言

基础图案是美术设计院校基础教学中的重要内容之一，在专业基础课程中开设。基础图案教学与绘画基础教学是并列的，它是美术设计专业的一门非常重要的公共基础课程。它能够在练习的过程中，把前置课程所学的平面构成、色彩构成运用到基础图案中，而且还能给后置课程，如装饰画、面料设计、扎染课程、蜡染课程、丝网印刷、纤维艺术等多门课程的学习打下良好的基础。基础图案教学主要解决和提高我们的图形创造能力、图形组织编排能力和审美能力。基础图案课程的性质决定了它在整体教学中的重要地位和作用。

从多年的图案教学经验来看，我认为学习图案应从花卉图案入手。因为花卉的种类繁多、姿态各异、色彩明丽，无不闪烁着灿烂、美丽而又神奇的光彩，且比较容易表现。通过学习和动手绘画图案，初学者均可从花卉形象的演变变化及构图中很快地领悟到图案的真谛，如提炼、取舍及图案的形式美法则。

人们喜爱花卉，常用它美化和点缀生活，使生活更加丰富多彩。美丽的花卉是世界上许多国家和城市的形象大使，它不仅给人以美的感受，还可以画成图案用来点缀建筑、器物、服装、室内软装饰等。一幅好的花卉图案作品，不仅要注意到花卉的结构、动态及颜色等方面的准确性，还要求绘画者有很好的理解力和较宽的知识面，只有这样才能创造出比自然形态更美的艺术形象，给人们以美的感受和联想——这也正是学习基础图案的意义所在。

目 录

工具及其使用	1
图案的概念	2
图案的题材	3
一、写生的目的	3
二、写生的方法	3
三、写生的要领	7
图案的形式法则	7
一、变化与统一	7
二、省略与夸张	8
图案的设计原则	9
一、对称与平衡	9
二、对比与调和	9
三、节奏与韵律	10
四、比例与权衡	11
图案的基本要素	11
一、点是设计之源，是一切造型的基础 ...	11
二、线是点的移动轨迹	12
三、面是线的移动轨迹	12
图案的绘制方法与步骤	13
图案的构成形式	14
一、单独纹样	14
二、适合纹样	15
三、二方连续	21
图案的色彩	26
作品欣赏	30

工具及其使用

在图案的设计过程中,好的构思和想法只有用笔画在纸上形成视觉图形后,才能让别人看到或成为产品来体现其价值。如果有好的想法却不能够用画笔表现出来岂不遗憾?一幅好图案的产生应有以下几方面的准备。

1. 要有奇妙新鲜的想法,也就是构思。这一点需要学生对多方面知识的掌握和审美能力的不断积累。

2. 精湛的绘图基本功。这是需要学生平时多加练习才可以达到的。

3. 要有得心应手的工具。以上两点都具备了,如果没有好的工具也无法画出好的作品来。

图案设计需要的工具有素描纸或水粉纸、拷贝纸(以便过稿用)、颜色笔、橡皮、调色盒、绘图仪器。

纸: 要准备一张质地细腻、结实、厚实、不会洇的纸。还可以用带颜色的纸,如黑、灰、紫、蓝、绿等,应根据图案的需要选择纸张。另外,还需用拷贝纸把起在草稿上的图样拓下来,然后往正稿上拓印。

颜色: 一般是水粉颜色。这种颜色覆盖力强,它能够在黑纸和其他颜色的纸上画白色或浅色。水彩及水粉颜色等均能使用,可根据图案要表现的技法或手法来决定。

调色盒: 最好选用一个新的调色盒,因为图案设计和画水粉画不同。水粉画用色调一次只是用一两下就不会再用了,可图案不行,图案的颜色要求必须调匀后才可以画到纸上。比如,画底时我们必须多调一些颜色,剩下的留着做修改用。所以,每调一个颜色时都要保留一些颜色,以便修改时使用。

笔: 起稿要用铅笔画在草图上,用笔要轻,这样便于涂改;大白云笔、小白云笔用于面积大的颜色;叶筋笔或依纹笔用来构线;涂底时还需要一只板刷。

三角板、美工刀、橡皮: 橡皮是画图案起稿时不可少的,应选择柔软、洁白的。这样的橡皮会对画面起到整洁的作用。

绘图仪器: 直线笔,用来画颜色的直线。圆规(带鸭嘴笔的最好),用来画颜色的圆形和弧形。直线笔和鸭嘴笔的用法是:使用直线笔时,先将直尺有坡的一面向下,使直尺与画面有一定的距离。按直尺的手指要分开,平均用力,使尺不能移动。直线笔要清洗干净,然后用毛笔调好颜色的浓淡,使颜色能够自流即可,用毛笔把颜色直接注入直线笔里,保持直线笔的外围不要有颜色,也可以先在一张废纸上试一下,然后再往正稿上画,直线笔与纸面要保持垂直。

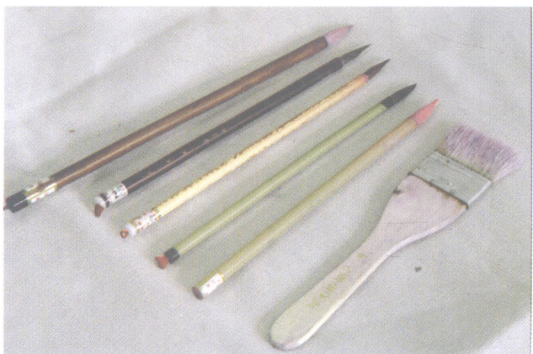
▲ 水粉纸与拷贝纸

▲ 颜料

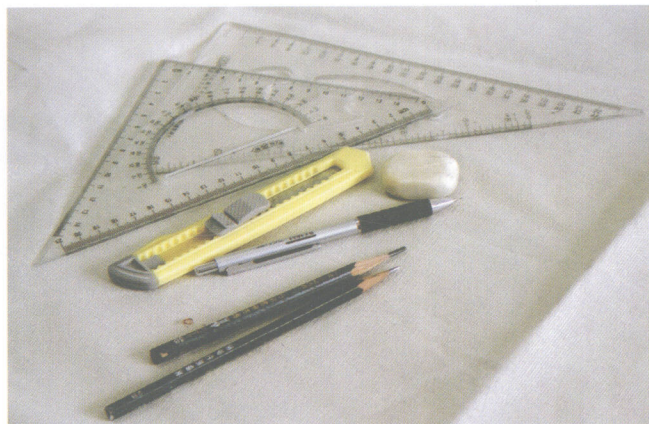

▲ 调色盒

▲ 叶筋笔、白云笔、板刷

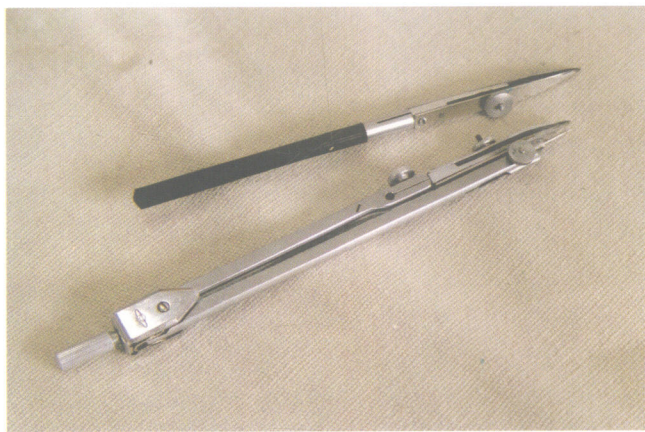
▲ 三角板、美工刀、橡皮、铅笔

▲ 绘图仪器

▲ 圆规与扎规

▲ 鸭嘴笔与圆规鸭嘴笔

图案的概念

▲ 《龙》 陈星

图案是指有装饰作用的花纹和图形。其特点是结构整齐、匀称、造型简练，多用在建筑物、纺织品和工艺美术上。它和人们的衣食住行是息息相关的，起着美化生活的作用。图案和绘画有所不同，图案画好以后不经过加工生产，是没有使用价值的，必须通过加工转换成商品后才能体现其价值，而绘画直接就能成为商品。

图案源于生活，同时又美化、丰富人们的生活。在科技和经济高速发展的今天，图案的应用还将不断地扩展到许多领域，它能为美化我们的生活发挥更大的作用。如左图设计的地毯纹样富丽堂皇，若配以中国式的古典家具，则室内必然会增加中国式的文化内涵。

图案的题材

当我们想画一幅图案时，首先要想好题材，也就是在这张纸上要画什么，用什么色彩、什么构图形式，这都是我们在画之前就要考虑好的。图案的题材很广，大到宇宙、小到花草均可入图。人们生活中的每一样东西，通过写生变化都能成为图案题材。

一、写生的目的

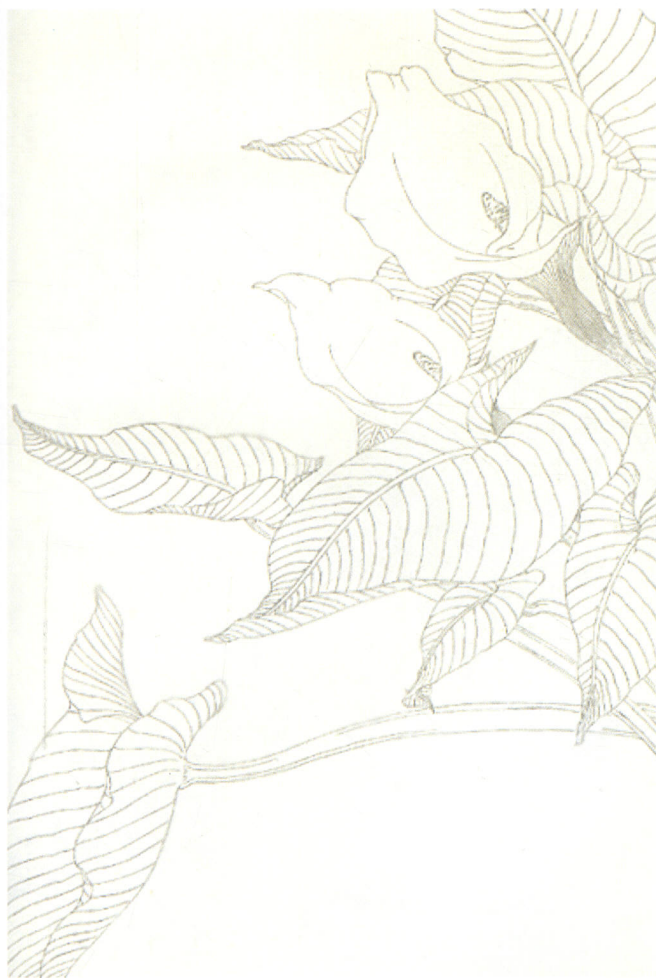
写生的目的是记录我们生活当中的一些景物、动物、人物、植物、器物等，其中花卉在图案当中运用得最多。我们应从自然中搜集素材，为变化成装饰图案做准备。

二、写生的方法

1. 用线来描绘形象，是最省事、最简单的一种方法，可以直接用铅笔、毛笔、钢笔等任何一种笔，利用线条的粗细、曲直、浓淡等刻画出各种形象和不同质感的物体。用笔时要求肯定、流畅、准确，起笔落笔都要交代清楚。

2. 用素描来描绘形象，主要是描绘形象的立体感。利用其特点可以更加具体地描绘出对象来。

3. 用色彩来描绘形象（水粉写生与专业水粉写生），这样不仅记录了形象，还记录了形象的色彩，为以后的图案着色提供了依据。

△ 线描写生

△ 素描写生

△ 水粉写生

水粉写生

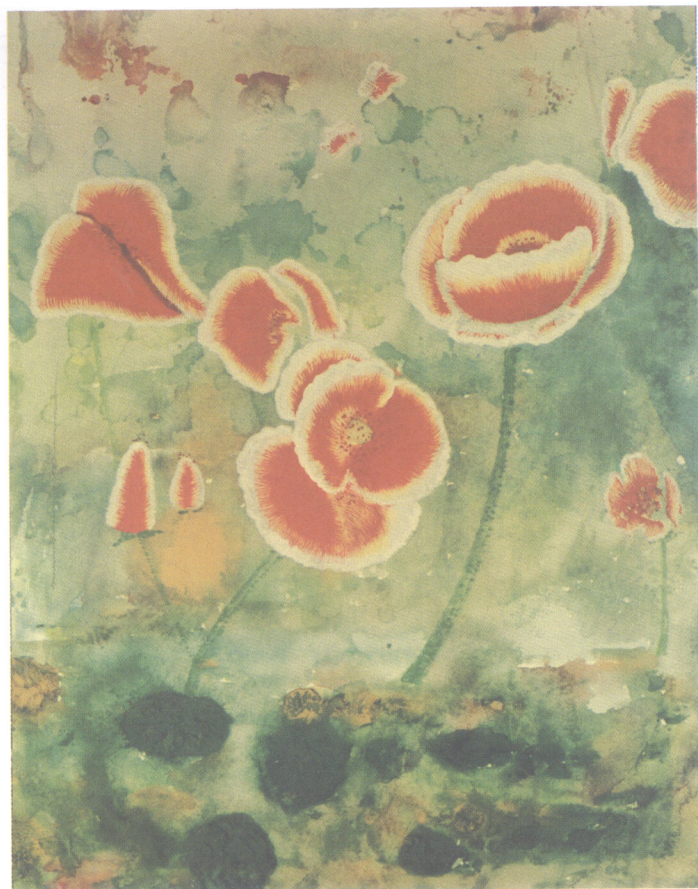

水粉写生

△ 水粉写生

◁ 水粉写生

专业水粉写生比水粉写生从形态及颜色上都更具有装饰性。

专业水粉写生

三、写生的要领

1. 观察和选择：画图案和照相不同，画图案可以随心所欲，美的可以重点表现，不好的可以舍去，是很自由的；照相要是想改变现实就没有这么方便了。例如，我们准备画一幅花卉写生，首先是观察它，然后择优录取的办法，选择姿态优美、颜色艳丽、花头和枝叶饱满而没有残缺的花。如果你所选的这一组花有残缺的花瓣和枝叶，在画的过程中要自然的舍去。

2. 记录生长规律和特点：一切事物都有它的内在规律，写生时主要是抓规律和特点。比如花卉和其他植物，它们除了有一定的共性外，每一种花还具备它独有的规律和特点，有的小巧、有的粗大、有的长、有的短，我们必须抓住这些特点来画，就像我们画人物头像时必须抓住人物特点来描绘一样。

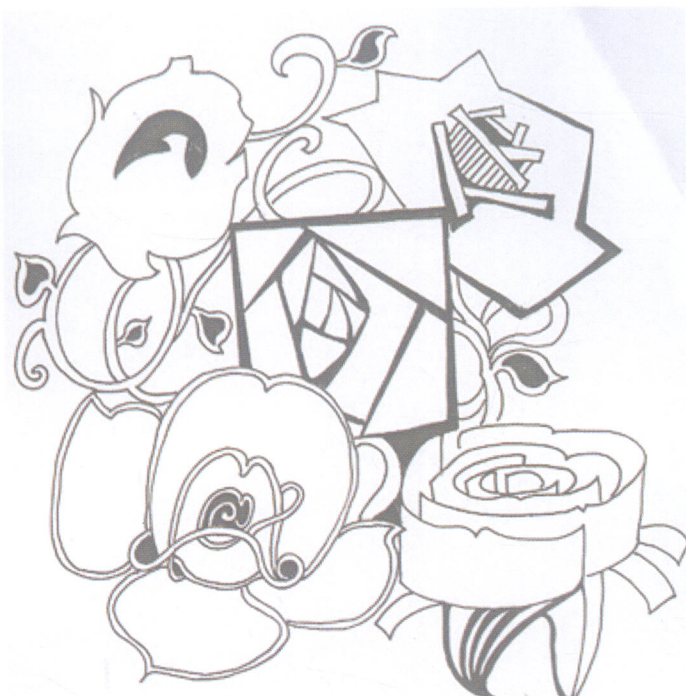
图案的形式法则

一、变化与统一

1. 变化：亦称变形，是以写生素材为依据进行加工改造的形象，以使其造型更加概括、简练，特征更加鲜明突出，性格更加典型，从而把自然物象升华为理想化、艺术化的形象。这种理想化、艺术化是对客观物象形的再创造，我们把这种再创造就叫做变化或变形。

2. 统一：是指性质相同或类似图案的装饰因素并置在一起，从而造成一种协调一致的感觉，或具有一致的趋势感。

变化的图形

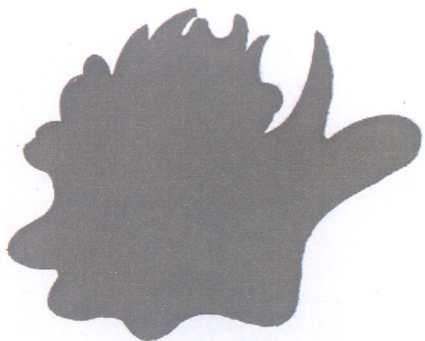

统一

二、省略与夸张

1. 省略：是对客观物象进行删繁就简的工作，是纯化物象形态的一种方法。它将整体同类的局部细节省略归纳，以增加整体物象的特征及表现力。省略是着眼于对物象外轮廓的省略变化，对于那些残缺不全、复杂的外形，选其特征归纳后加以省略，去其表面保留本质，可以使物象更典型、更集中、更感人。

2. 夸张：是对物象的形象特点进行有意识的夸大。如对形态、动态、色彩等加以夸张表现。物象的种类繁多、形态千差万别、各有其不同特征，选择典型的美的特点，恰到好处地进行夸张变化，从而使其形象更加鲜明、更具有典型性。

省略

夸张

图案的设计原则

一、对称与平衡

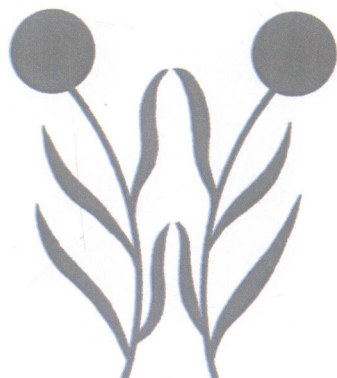
1. 对称：是指依照一假设的中心线或中心点为基准，在其上下、左右配置同形、同样、同量、同色的纹样，具有对称效果的装饰图案形式。凡是以对称形式出现的装饰图案，都具有稳定、庄重和沉着的美感。

▲ 对立式

▲ 背离式

▲ 对称式

2. 平衡：它不同于对称的同形、同量的组合，是异形不同量的组合。在不失去重心的情况下，上下、左右纹样可以呈现不对称，但不能失去平衡感。

▲ 平衡式

▲ 左平衡式

▲ 右平衡式

二、对比与调和

1. 对比：是人们对一切事物识别的主要方法，是区别和差异的各种形式要素的相对比较。任何艺术品都是在对比中形成的。如：画面的形体与形体之间的大小对比、虚与实、聚与散、方与圆、曲与直、明与暗、冷与暖的对比等。对比可增加画面的趣味性和可读性。

2. 调和：有广义和狭义两种解释。狭义是指“统一”与“近似”，指图案中各形式因素的相同或近似所产生的一致性，如纹样的形态近似、形的大小一样或类似、色彩相同或相近等。广义的调和是指适合、安定、舒适、完整等。

△ 对比

△ 调和

三、节奏与韵律

1. 节奏：是指音乐中音的长短、强弱有规律地交替出现的现象。在造型艺术中表现为纹样形状的大小比例、虚实关系，在画面中反复的形态构成，就会出现视觉上的节奏感。

2. 韵律：是指诗词中的声韵和格律，主要包括平仄格式和押韵等规则。那么，在图案设计中韵律表现为不同纹样的造型有规律地排列，图形与图形之间面积的大小、疏与密的关系、虚与实的体现、明与暗的对比、图形的方向性等，都能表现出图案中的韵律感。

◀ 节奏

◀ 韵律

四、比例与权衡

比例与权衡在图案设计中是指整体与局部、局部与局部之间的大小面积和长短粗细的关系比较。

权衡是调节比例大小关系的，有相互补充的作用。

△ 比例与权衡

图案的基本要素

我们在拿起笔时，起笔第一步落到纸上的首先是点。

一、点是设计之源，是一切造型的基础

在数学上，线与线相交而成为交点，显示了点的位置。点没有大小，只有位置。但对造型艺术来说，点如果无形、无大小，便无法进行视觉的表现，其他形态的点则除了位置、面积大小之外，还具有方向。点的大小是相对而言的，由它所处的具体位置与环境的比例关系来决定。晴空的夜晚闪烁的繁星，尽管它们有的体积超过地球数百倍，但在无穷的宇宙中，它却呈现出“点”的性质。如果画面当中点过于小，那么不但难以辨认，其存在之感亦会随之减弱。

△ 点绘

△ 点绘纹样 马彦霞

点的线化：当点的移动轨迹一致时，就成为直线。当点与点的接触轨迹发生变化时，直线就会成为曲线或折线。点除了线化以外还可成面化。点的移动产生线，点的聚集又产生面的感觉。点的大小或配置上的疏密，将给平面带来凹凸与明暗的感觉。

在图案设计中，点往往是以群集的面貌出现在图案中，如点的连续可以形成虚线和实线。在点的排列上，点的渐大渐小的变化可使线条富于韵律感。点的群集排列可以体现灰面；点的聚散可以产生疏密关系和远近层次变化。

▲ 线描

二、线是点的移动轨迹

在几何学定义里，线只具有位置、长度而不具有宽度和厚度。

线的形态与种类包括直线、曲线、折线等，直线又分垂直线、水平线、斜线，曲线又分几何曲线和自由曲线。

“线”在图案设计中的应用，具有很强的表现力和感染力。线的粗细变化和不同方向的运动可表现出各种优美的形状和结构。在图案设计中，线的绘画技巧作为专业基本功的训练内容，要求画出的直线要刚劲有力，粗细均匀圆润；画出的曲线要优美柔韧，如行云流水。优美漂亮且具有生命力的线条会在图案设计中给予图案以生命和灵感。

三、面是线的移动轨迹

当线的轨迹是平行移动时，就会出现面。面有长度、宽度，但没有厚度。直线平行移动成为长方形，旋转移动成为圆形，自由移动成为各种有机形。

由于面的形态具有多样性，会在视觉上产生不同的作用和特征。在图案形象表现中，可以用点来表现面，也可以用线来表现面。这两种表现方法从视觉上都要比用大面积的平面来表现画面好，因为点和线之间都会有一定的秩序和空隙，不像平涂面那样死板，这样会更好看一些。

▲ 线的表现 马彦霞

