

李学锋 主编
尤汪洋

现代

中级美术教程丛书

图案设计

赖小娟 林旭 编著

出版社

李学锋 主编
尤汪洋

现代

中级美术教程丛书

图案设计

赖小娟 林旭 编著

河南美术出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

现代图案设计 / 赖小娟, 林旭编著. — 郑州: 河南美术出版社, 1999.2
(中级美术教程丛书)

ISBN 7-5401-0779-0

I. 现… II. ①林… ②赖… III. 图案 - 设计 - 专业学校 - 教材 IV. J51

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (1999) 第 01130 号

现代图案设计——中级美术教程丛书

主 编 李学锋 尤汪洋

编 著 赖小娟 林 旭

责任编辑 梁丙卓

河南美术出版社出版发行

河南省教委印刷厂印刷

850 × 1168 毫米 大 16 开本 7.25 印张

1999 年 2 月第 1 版 2000 年 9 月第 2 次印刷

印数: 5001-8000 册

ISBN7-5401-0779-0/J₂·664

定价: 22.50 元

多年来我们一直担任《图案设计》课程,近几年通过自学,现在也能熟练地使用电脑进行辅助设计。由于我们是从传统的设计基础上学电脑设计的,深感电脑给我们提供了快捷、正确无误的高精度、高效率 and 丰富多样的表现效果,是手工所不能比拟的。使我们能够摆脱以往设计时大量枯燥繁重的制作和修改工作,并能在一个设计作品完成之前就能看到最后的完成效果,缩短了创意与成品之间的距离,节省了许多宝贵的时间。电脑已成为我们进行创作设计的主要辅助工具。

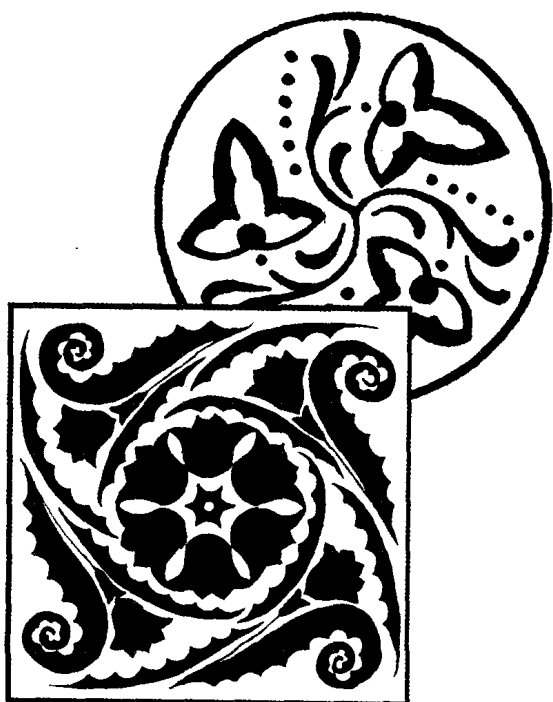
从目前来看,电脑还是取代不了人的艺术灵感和创作智慧,电脑只是把设计师的精力从繁复的手绘工作中解放出来,把设计师的精力集中到设计的创意方面,对设计界是一个巨大的推动。但是技巧是可以苦学的,艺巧则需要聪颖。电脑只能有赖于极富个性、才智、艺术和设计魅力过人的设计师才能体现出辉煌感人的艺术效果。不然后人脑空白,电脑银屏也是一片空白。这就是我们要花费那么多时间总结多年教学经验教训,反复推敲修改、编写《图案设计》一书的初衷所在。

图案是一座丰富的艺术宝库,象一个百花争放、五彩缤纷的美丽大花园。我们这里为大家提供了一把进门的钥匙,引您游览花园,至于深入宝库,还有待于大家花心思、动脑筋,充分发挥您的聪明才智,相信能有所收获。

由于我们水平和学识有限,书中难免存在缺点和不足之处,衷心期待读者的批评指正。

赖小娟 林旭

1998 于广州

赖小娟

1985年毕业于江西景德镇陶瓷学院设计系。现任广东轻工职业技术学院工业设计系讲师，长期担任图案设计课程，有丰富的图案教学经验和较强的图案设计能力。几年来一直钻研图案设计理论，在传统图案设计的继承和创新方面有独到见解。在图案教学方面形成一套顺序渐进、由浅入深的教学方法，深受学生的欢迎。

林旭

1982年春毕业于广州美术学院工艺系。现任广东轻工职业技术学院工业设计系副教授，长期担任图案设计教学工作，在设计和应用方面有丰富经验。

目 录

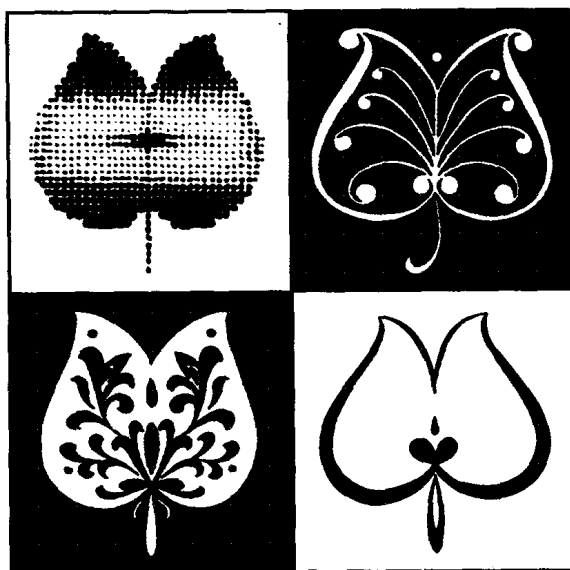
一、图案概述	1
1. 图案概述	1
2. 图案的概念	1
3. 图案设计原则	2
4. 学习图案设计的意义	2
二、图案资料的来源及分类	3
1. 图案资料的来源	3
2. 图案的分类	4
三、图案的临摹	4
四、图案的写生与变化	5
1. 图案的写生	5
2. 常用的几种写生方法	5
3. 图案的变化	6
4. 常用的几种变化手法	7
五、纹样构成	9
1. 单独纹样	9
自由纹样	9
适合纹样	10
2. 二方连续纹样	11
3. 四方连续纹样	13
六、图案的色彩	19
1. 色彩的基本知识	19
2. 色彩的基本要素	19
3. 常用的图案色彩配置方法	20
4. 常用的图案色彩处理方法	21
七、几种常用的图案描绘技法	22
1. 点绘法	22
2. 线描法	22
3. 面、平涂法	23

4. 光影法	23
5. 渲染法	23
6. 撇丝法	23
7. 拓笔法	24
8. 喷绘法	24
9. 综合运用法	24

八、计算机图案设计介绍	24
1. 电脑系统主要功能	24
2. 画面编辑功能与效果	25

九、黑白图例	27
花卉纹样	27
动物纹样	51
人物纹样	69
风景图案	83

十、彩色图例	87
花卉纹样	87
风景图案	102
动物纹样	103
人物纹样	108

一、图案概述

1. 图案概述

二十世纪二十年代,我国从日本引进了“图案学”,也就带来了图案这一新名词。

早在原始社会,图案艺术就已经诞生,至今永恒于世。它是人类历史长河中最宏伟、最大众式的文化。是人类超越现实的理想世界。

劳动创造世界,创造了人类本身,创造了社会的物质生活,也创造了社会的精神生活。图案作为一种物质和精神紧密结合着的一种特殊的美术形式,当然也同样地来源于人类的劳动。

原始社会的石器和骨器,是原始人类在创造物质财富的劳动中,在与自然的斗争中产生的。随着劳动生活的实践,自然形的石头经人工磨光、钻孔成为人为形的石块。这就是以后土器、陶瓷器、青铜器的器物形状来源于生活的例证。也就是今天各种不同材质的现代工业品和日用必须品的形状来源。石块上的刻线和象形标记,便是随后各种装饰纹样的始祖。

编织物、土器、陶瓷器的产生是随着人类生活的发展变化而产生发展变化的。如编织器是由于人类发现藤草植物的耐断性和柔软性而创造的;对于泥土的接触,发现粘土的可塑性而创造了土器;由于雷电所引起的森林着火,发现了泥土经高温后的凝固而产生了陶器的烧造。

随着原始人类逐步走向定居的生活,开始了就近种植果菜(也就是农业生活的开始),生活需要各种盛装器、贮藏器、烹煮器,陶器的烧造便成了新石器中、晚期最主要的生活用具。成器的方法经常是借助树叶、绳索和藤草的包裹和捆扎,而使烧成后的陶器表面留下了叶、绳和各种编织的痕迹。而成了所谓叶纹、绳纹和编织纹。器物的形状、大小和表面的装饰,随着劳动实践和物质的增

加以及生活所积累的经验日益多种多样,风格具有质朴大方、简炼、明快的审美特点,生活气息非常浓厚。

到了奴隶社会,奴隶主为了过着一天比一天更为奢侈的生活,随着铸铜业的发明,铜器不仅是当时统治者的主要生活用品,而且成为奴隶主所专用。奴隶主为了加强其统治的权力,炫耀自己的威武,铜器的造型出现了庄重、威武的气势,在以饕餮纹和雷纹为主的装饰纹样中有富丽严谨、阴沉之感。这一时期的青铜器充满着威胁和恐怖。

随后的各朝各代的图案,也是随着生产的发展,技术的改进,生活各方面的要求,而一面沿袭、一面发展变化着的。这些优秀的艺术遗产,显示了我国劳动人民无穷智慧和创造精神,通过对民族、民间传统图案的学习,可以使我们在吸取和运用自然形象时少走弯路,学习健康有益的创作精神和传统技法,取其精华,去其糟粕,古为今用,推陈出新。

2. 图案的概念

图案在广义上是指实用美术、装饰美术、建筑美术、工艺美术等方面关于形式、色彩的预先设计,在工艺材料、用途、经济、生产等条件的制约下,制成图样、装饰纹样等方案的通称。狭义上则指器物上的装饰纹样。

每种艺术都有它的特性,作为图案设计所要涉及的范围是各方面的,它包括了美学的价值和实用的价值,它既是造型艺术的一个部分,又包含了许多科学的成份。设计中的每一个组成部分是美术加工的设计。它既要考虑装饰,又要考虑物象的实际用途、对象、制作条件、原材料工艺性能的适应等等。因此,它在设计上要受到一定的局限性,正因为这种局限性才赋予了图案独特的风格。

例如,由于生产制作的工艺过程要适应印刷、编织、冲压、铸造等条件,要求装饰

简化、变形，因此变化夸张就成了图案造型的特征。

实用美术

一切以实用为目的而进行地美术设计和美术加工都是实用美术。

大的如建筑，小的如一个钮扣，都要考虑其装饰性和实用性。现代的装饰纹样、装饰技巧，是以现代工艺的物质材料和技术来丰富和改造我们的生活方式，扩展我们的审美能力，以至能引起群众的普遍兴趣。它的范围是非常广的，它是其它艺术形式所不能替代的。

工艺美术

指对工艺品的美术设计。它要涉及材料的选择利用和改造，它直接与工业生产发生关系又与美术（装饰纹样）紧密结合在一起。是一种把造型、工艺材料美、装饰纹样美相结合的产物。

装饰美术

只对装饰方面的艺术考虑而言，是设计中的一个组成部分。

所以“图案”这一概念，是指对一切物象关于形式、色彩、结构的预先设计。以上是对图案广义含意的认识。从广义方面来理解图案是广泛的、全面的、本质的。

对图案的含意的认识还有其狭义方面的理解，那就是仅局限于装饰纹样形式的范围，则属于变形的、对称的、连续的、有一定程式的装饰纹样。它是与绘画式的以自然形象为特征的装饰纹样相对而言之。

狭义的认识图案，必须以广义的认识为基础，否则将无法把握工艺美术、实用美术、建筑美术的社会功能以及由此而决定的它们的特殊规律，将有碍于这一美术形式的发展。

3. 图案设计原则

图案设计要遵循实用、经济、美观三方面相结合的原则，对自己所设计的东西要进行全面的考虑。也就是说，在绘制图案首先要考虑使用的对象和用途，结合使用的材料、生产加工方法及经济效果，再进一步根据美的原理和图案的形式法则使之形象化地描绘出来。这就是一个完整的图案设计过程。

初学图案设计的基本训练，一般不要求适合工艺，也不要求有明确的用途，仅作为技法、技巧与构思、构图方面的练习。

4. 学习图案设计的意义

图案设计是工艺品生产的基础，也是提高工艺品质量的一个重要环节。

图案设计工作担负着两个使命，一方面是满足人民物质生活的需要；另一方面是满足人民精神生活的需要。它同其它艺术一样，通过生动的艺术形象，描绘社会的现实生活，反映广大人民群众的生活与思想感情，美化与丰富人们的生活。而且它同样具有一种艺术感染力，影响人们的思想意识，起着潜移默化、移风易俗的作用。通过美好的艺术形象来鼓舞人们的劳动热情，激励人们向新的生活迈进。假设我们日常的穿衣、盖被、挂的窗帘、铺的台布、用的手帕毛巾都是清一色，那么大家一定会感到生活单调、枯燥、乏味；相反，如果在上述的诸用布设计上各种各样美丽的、丰富多彩、鲜艳夺目的装饰纹样，就会使人们感到愉快、舒适，感到生活的美好和幸福。

图案设计的生产不仅为了满足市场的需要，而且很大部分产品远销国外，促进国际贸易和文化交流，为国家创造更多外汇，积累资金，加速我国的社会建设，都有重要的作用。所以图案设计和生产不但具有经济价值和艺术价值，而且具有深远的现实

意义。

作业与思考

- (1)、图案的概念是什么?
- (2)、什么是图案设计原则?
- (3)、学习图案设计有什么意义?

二、图案资料的来源、范围及分类

1. 图案资料的来源

图案资料的来源非常广泛,一般可分为两个方面:一是自然界的客观事物;另一个是传统装饰纹样。

自然界的客观事物可区分为:

人物资料

人民群众的劳动生活,文娱学习活动,如:男女、老少、工、农、商、学、兵以及传统中的僧、道、鬼、神、武士、仕女、戏剧人物等,都可作为图案资料,画出来的图案叫人物图案。

动物资料

动物资料如飞禽、走兽、虫鱼、贝壳等。图案中常见的动物资料有孔雀、熊猫、狮子、猫、蝴蝶等等健壮的形态和美丽的色彩,画出来的图案叫动物图案。

植物资料

花卉、草木、枝叶、果实以及与人们生活有密切关系的稻、麦、棉、麻、蔬菜、瓜果等形状、色彩画出来的图案有的叫植物图案,也称花卉图案。

风景资料

楼台、亭阁、桥梁、宝塔以及山水、森林、农田等自然风光,画出来的图案叫风景图案。

天文资料

风、云、雨、雪、日、月、星、光、电、虹、水纹等,有的虽然是无形的,但也可作为优美的图案资料,属于风景图案的范畴。

器物资料

各种乐器、舟车、生产工具、体育文化用品及器皿用具等,都是属于器物资料。画出来的图案称为器物图案。

文字资料

汉字、外文、阿拉伯字母等。中国文字的来源出于象形,所以文字本身就是一种优美的图案。用文字组织出来的图案称为文字图案。将文字图案化来作为适当的装饰,在现代设计中利用文字作为图案装饰是很多的。

几何形资料

构成几何形的基本要素即点、线、面。这是一种抽象形态,人们称它为纯粹形态。下面我们分别叙述这三者的概念。

a. 点

有大圆点、小圆点、小三角、小方块、小菱形等以及其它不规则形的点。点的概念不能由其单独的形态而决定的。它通常要和其他形的关系来决定,例如天上的星星,星星的本身是一个相当大的球体,但当它和太空一比较,我们就称它为点了。

b. 线

线是点移动的轨迹。线有细线和粗线之分,但是线的宽度必须比长度小很多。线可分为直线、折线、曲线及自由曲线等。如点的移动方向专一则成为直线,方向不断变化时则成为曲线。折线是经一定距离后改变方向的线,虽然每个部分都是直线,但其性格可以说介于直线和曲线之间,例如正多角形的边是直线,于是随着边数的增加而接近于

圆。

c. 面

面是线移动的轨迹，直线平行移动产生正方形，直线旋转移移动产生圆形，线向不同角度移动，就组成为不同形状的形。

d. 点、线、面的关系

点若扩大就成面，线的宽度如果增大也成为面，在两者之间划分界线几乎是不可能的，通常均是相对决定的。

点、线、面在图案设计中应用很广泛。如将各种大小不同的点，按水平方向、垂直方向或斜行方向进行直线排列或进行曲线排列，可得到多种变化。如将各种线按距离、粗细、长短、方向的不同进行排列，又可得到多种变化；如在各种面之内，适当地加上大小不同、位置不同、粗细不同、方向不同、长短不同的点、线或面，也可得出多种几何形纹样。用几何形基本要素组成的图案，称为几何图案。

点、线、面的组合应用，不仅仅限于几何图案，在我们设计的其它图案中，它的基本规律和应用，也是必不可少的。

以上讲的是自然界事物的图案资料，图案资料的另一个重要来源是传统纹样的图案资料。

我们的祖国有着悠久的传统文化，祖先遗留给我们非常丰富的民族和民间的宝贵遗产，他们早就利用自然界的事物，创造了许多多美丽生动的艺术形象。远在几千年前，原始社会的人们除了追求物质生活以外，也在追求生活的美化。如西安半坡遗址所陈列的石器时代的石斧等上面都雕刻着简练而优美的花纹，这就告诉我们，图案艺术的产生是与人爱美的观念分不开的。图案艺术的应用与人类的劳动生产也是息息相关

的，这些优秀的艺术遗产，表现了我国劳动人民的无穷智慧和创造精神。

2. 图案的分类

图案可分为平面和立体两种。

平面图案

在平面的物体上配置纹样，着重纹样的装饰和色彩的配合，图案仅有长短宽窄。它包括染织工业的印染、编织、刺绣、各种毯类，印刷业的商标、广告、壁纸等，都属于平面图案。

立体图案

除了平面图案中要注意的纹样装饰和色彩配合外，更重要的是要考虑到造型和构造，它除了长短宽窄外，兼有高低厚薄的处理，考虑整体关系。它涉及的范围很广，如金工、木工、陶瓷、玻璃、漆器、塑料器皿、建筑装饰、舞台装饰和会场布置等等，都属于立体图案的范围。

作业与思考

- (1)、图案资料的来源途径是什么？
- (2)、什么是广义的图案？什么是狭义的图案？
- (3)、图案的分类有几种？

三、图案临摹

临摹是学习图案的一种辅助手段。通过临摹优秀的图案作品或优秀的传统艺术，学习其中的长处，理解它的造型、构图、色彩等的处理方法，熟悉并掌握图案的基本规律，吸收优秀民族传统风格的精华，作为创作设计中的借鉴。同时通过临摹也可锻炼我们的描绘能力，加强图案的基本功。

临摹还有一层意义，因为人不能事事都有直接经验，事实上多数的知识都是从间接

经验得来的。有些创作设计所要表现的内容，我们没有条件去亲身体验，则可通过临摹间接了解，并作为资料积累起来，供创作时参考。

临摹前应先进行认真的观察，深入分析研究，理解其中的道理，然后再动手临摹。不能简单地依样画葫芦。临摹中不仅追求外形的相似，还要求临出其精神。

临摹可分为速写性临摹和精细临摹两种，速写性临摹要求有一定的数量，以量取胜，重于资料的搜集积累。精细性临摹要求从精字入手，细处着眼，在临摹中学习人家的构图、手法、技巧，以及蕴藏的思想内含、艺术格调。精细临摹的步骤分为：临稿、过稿、描稿。

作业与思考

- (1)、为什么要学习古代图案？
- (2)、临摹古代图案两张。

四、图案的写生与变化

花卉、动物、人物、风景的写生和变化的基本方法大致相同。下面单举花卉写生变化的例子，但愿大家能从中得到启示，起到举一反三的作用。

1. 图案的写生

写生的目的主要是搜集素材，为图案设计准备资料，通过写生培养和训练眼睛的观察能力以及造型能力，通过写生去认识、分析、描绘对象，从而去理解自然规律以便进行图案变化。写生不是为了写生而写生，也不是单纯地为了描绘和表现某种自然形象而写生。它在一定程度上严格地与绘画的写生区别开来。

花卉写生

先对自然形态进行全面观察，理解它的

结构，认识它的生长规律。

叶是绿色植物的主要营养器官，由叶脉和叶片两个主要部分组成。常见的叶的形状有单叶和复叶之分。叶的生长结构、形态有对生、互生、轮生、簇生之分。

花是由花托、花萼、花瓣、花蕊组成。花的写生要选择含苞、初放、半放、怒放、正面、侧面、半侧面、背面、仰视、俯视等花形的动人姿态和合适角度进行描绘，把重要的、典型的描绘下来，作为图案变化的资料。

另外也可以尽可能周密细致刻划，从芽、苞、花、叶、梗、枝的厚薄、方圆、长短、比例、结构全部姿态都描绘，掌握它活生生的生理状态和特征。

对结构的观察，要理清对象各个部分的来龙去脉，每一个部位是怎样衔接的，有什么特点。如写生菊花，要缩短小叶，把下面的大叶拉上来，叶子要穿插、交错、疏密、叶脉可增减。叶子也要加工，使之有生气，花头如开得太齐了，可以加工提炼剪裁，也可移花接木，但要符合规律。

外形较呆板的花要找出变化的地方，乱的花要找出它的规律，整齐的地方，花要注意外形，分组来画，花多采用半侧面，画花的次序，从花蕊开始往外扩张，中间层要分组变化画出透视关系，外形要有长短、疏密参差，花瓣要归心。

画花要当人来画，倾注感情，花也要有舞蹈的感觉，枝是手，叶是衣服，花是头，花的姿态舞蹈化，这样才会生动一些。

2. 常见的几种写生方法

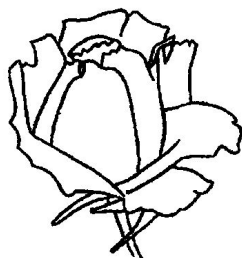
图案写生的工具一般用铅笔、毛笔、颜料等。

表现形式是按变化的要求和工艺生产、材料及写生时的具体情况而定，一般有线描写生、素描写生、淡彩写生、水粉写生、黑影写生、归纳色写生等等。但不论采用什么

形式，其目的都是为了反映客观对象的真实性和特征，为图案变化提供条件。

线描写生

这是写生中最常用的一种方法，在描绘时要根据对象的特点，用不同的线条（粗、细、曲、直、浓、淡）去刻画出各种不同质感的对象。根据对象的转折、明暗生长关系，用笔要有轻重、抑扬、顿挫来体现对象的质感。起笔落笔要清晰，来龙去脉要清楚，用笔要流利舒畅、准确有力、生动而快捷。工具可用铅笔、毛笔、钢笔。

素描写生

花卉的素描写生和一般的绘画素描方法一样，强调光源效果，追求立体感。它有利于图案纹样塑造得更真实更有立体感。写生时可以根据花卉的特点与变化要求作快写、慢写、全部擦影或作记录式的局部擦影。

水粉写生

水粉写生与图案设计同样用的是水粉颜料。水粉写生具有素描写生和淡彩写生的优点，更能表现出丰富的色彩，产生强烈鲜明的效果，有利于花卉的写实变化。

淡彩写生

淡彩写生方法是在铅笔或钢笔勾勒的基础上，加上淡彩渲染，其特点是在较快的时

间内把花卉丰富的形象、色彩、明暗记录下来。它类似水彩画，用色不宜太复杂。

黑影写生

黑影写生就是用笔把枝叶、花朵用一样浓淡的墨色，将它生动的姿态画在纸上，就象月光将花叶的影子映在白墙上一样。

这种影绘的目的是锻炼敏锐的观察力，简练的表现力和集中描绘对象特征以及构图上提炼取舍的布置能力。

归纳色写生

把客观对象加以概括和集中，删繁就简地突出表现典型的主要部分，在明暗色彩方面，掌握整块大面，以明显的块面为主，即从复杂的明暗色彩中，归纳成简单的块面色彩和光影，这样有利于逐步深入，加深理解变化产生的根源。

作业与思考

- (1)、为什么要进行图案写生？
- (2)、常见的有几种写生方法？
- (3)、用不同的写生方法，各写生两种叶子、花头。

3. 图案的变化

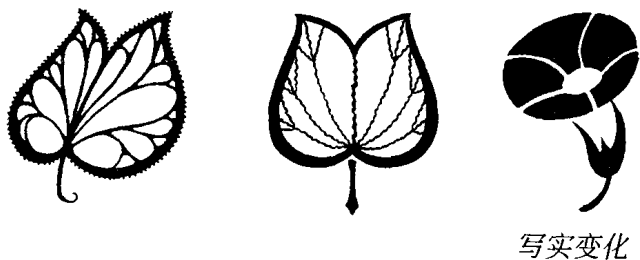
图案变化一般来说就是将自然形象删繁就简，从烦琐的自然形象中抽出典型特征加以改造，以利于进行图案的变化，这是有依

据的变化，不是凭空的随意乱变，也不是随便的简单化和复杂化，而是在充分认识对象的基础上，考虑工艺材料特点而加工提炼的。

变化一般分为两种：写实变化和写意变化。

a. 写实变化

把写生得来的素材进行适当的剪裁、取舍。舍掉残缺部分保留和夸张其精美部分，按照生长结构层次进行归纳整理，使它构成各种装饰纹样，这种变化基本上不失原来对象的形态特征。

写实变化

b. 写意变化

写意变化可以完全冲破自然形象的束缚，在充分理解对象的生长规律、组织结构和所具特征的基础上发挥想象，以统一变化、加强、省略等手法，作一种合于规则、近于情理的变化。这种变化完全变更了对象原有的形状和色彩，虽然减少了对现实的说明效果，但富有含蓄的韵味。

写意变化

4. 常用的几种变化手法

(1)、统一与变化

统一与变化是图案构成的普遍原理。没有统一则杂乱无章，失去变化则呆板缺少生

气。统一的手法如：

a. 以类似的线条，类似的色调，类似的形体和块面的组合成主调。

b. 以方向和力的中心达到统一。

c. 以规律整齐的排列达到统一。

d. 以简练的外形达到统一。

图案的变化通过对比来完成，如大小、粗细长短、虚实明暗、方圆曲直、疏密、动静、刚柔、干湿、冷暖等交错穿插对比，使之形成丰富的画面，成为完整的、带装饰性的艺术形象。

统一和变化的形式多种多样，哪些方面应占多少比例要根据创作内容和生产工艺的需要而定，不应面面俱到无重点。

统一与变化

(2)、省略与夸张

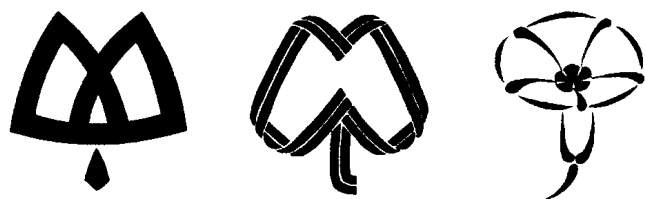
从自然现象中去掉不完整、不健康、不典型、病态的、不美的部分，也就是说省略掉次要部分，保留它必不可少的部分，集中美的特征。省略的程度应根据用途而定，有的只略加简化，有的则极度简化，也就是提炼和概括，从特定的要求决定取舍。

夸张是强调写意和传神，在形体上突出了某些部分，使形象更感人。夸张应有一定的写生基础，不是对物象简单的放大，夸张是对物象的外形、神态、习性进行适度的夸大、强调、突出。是用加强的方法突出对象的典型部分和主要特征，使它更突出、更有代表性，更有鲜明的说服力和感染力。

夸张的手法就是加与减，夸大和缩小及强与弱的斗争，这是矛盾着的两个方面。

省略与夸张手法，在图案变化过程中，是互相联系、互相依存的，省略就是简化，而

简化实质上就是为了突出主要部分，就已带有夸张的意味。而夸张是在简化的基础上的一种进一步的加强手法。使其特征和可取部分更为鲜明，为设计所用。

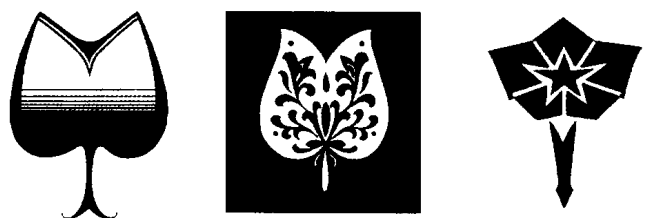

省略与夸张

(3)、添加与综合

这种手法不局限于对象各部分在自然界中的现实形象，而是把不同情况下的形象组织结合在一起。综合其优美的特征，产生新意，丰富艺术想象，用象征的手法，使纹样更符合理想。但它在大局方面仍应保留原对象的基本面貌和主要特征。

其种类可分为纯装饰与结合纹样深化意义两种：有的图案在动物身上加花纹，如在鱼身上加莲花，就寓意“年年有余”的意思。我国民间传统图案运用花中套花、叶中套花、花中套叶，就是为了增强图案的联想。

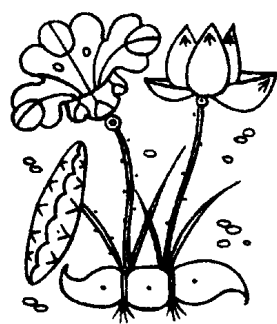
添加与综合

(4)、完整求全

是人们常用的为求丰富美好理想化的手法。采用大胆巧妙的构思，在变化图案形象时，使形象更活泼主动，更富于联想。因此，它和省略、简化、夸张，并不是矛盾的，而是要在省略夸张的基础上进行的。

自然界有些东西我们只看到局部，如荷

花在水面，梗和藕在水下。在图案上我们可以把花、梗、藕全画上，“肝胆齐全”，变化后的纹样使人感到符合客观实际，这是我国民间艺术中的一种健康朴素向上的艺术风貌。

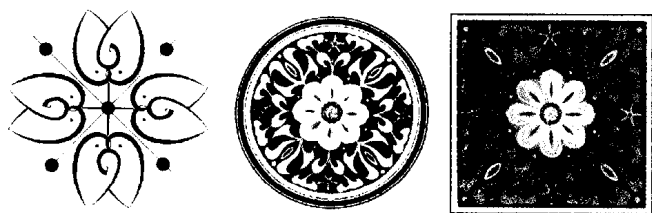
完整求全

(5)、分解与组合

分解与组合是图案变化中的一种理想化，它较强烈地反映作者的主观愿望和创造精神，其艺术的浪漫手法比添加综合手法更强。

这种手法虽然反映了较强的主观性，但它装饰上的要求是在对事物有充分理解的基础上，抓住对象的特征进行分解，选择典型的某些部分，按照图案的规律、构成原理，重新组合，使之成为新的图案形象。如我国传统纹样中的牡丹图案和龙凤图案。

另一种是在现实生活中不可能同时出现的几种物象组合在一起。如：桃、荷、菊、梅（四季花）同时在一画幅上的出现。

分解与组合

作业与思考

- (1)、有几种常用的图案变化手法？
- (2)、根据写生稿，作单叶、花头的变化各6小张。

五、纹样构成

纹样构成是图案的重要组成部分。花卉的组织构成就是将变化后的花纹根据不同的材料、生产工艺、实用要求进行一番组合安排,使图案纹样组织成为有规律、有秩序的一个整体。在这方面民间艺术家在长期的实践过程中总结了客观事物的规律、创造了一整套适应工艺特点的构成形式,这就是目前常用的组织构成形式。

图案纹样的组织形式是由图案的内容、用途、制作条件等决定的。形式丰富多样、变化不一。图案的组织形式,基本上可分为“单独纹样”和“连续纹样”两大类。

1. 单独纹样

单独纹样是指具有相对的独立性,并能单独用于装饰的纹样,是一个完整的,独立的纹样个体。

单独纹样由于纹样本身造型完整,具有独立性,因此用途极广,如标志设计、书籍装帧、包装设计、纺织品、日用器皿装饰、刊头画、展览会装饰、建筑装饰等等都广泛应用。

单独纹样分为自由纹样和适合纹样。

自由纹样

自由纹样也称折枝花纹样,在形式上不受一定的外轮廓限制,纹样比较自由灵活。外轮廓虽然不受限制,但其结构严谨、造型丰满、外型完美。其结构形式有均齐式和平衡式两种。

a. 平衡式

平衡式通常指无形轴的左右两方,形状虽然不完全相同,但看起来在质与量方面,不偏重某一方,这种不对称的纹样,保持力学上的平衡,在人们的视觉心理中产生平衡的感觉。平衡式易显生动,但处理不当,则

松散零乱。

b. 均齐式 (也称对称式)

均齐式是属于规则的组织,这种形式是以一假想的轴线和轴点出发,向左右上下,多面布局形象相同、分量相等的模样,构成互相呼应、整齐的骨格,这种骨格又可分为绝对均齐和相对均齐两种构成形式。

a). 绝对均齐

就是假想轴线或轴点的左右上下或周围的

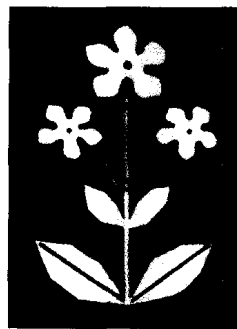
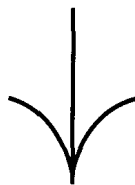
模样是由完全对称的骨格构成的,对称之纹样形象的分量,以及所构成的纹样实体、空间虚体、色彩等各方面均是相同的。

b). 相对均齐

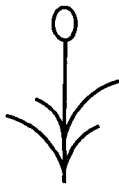
就是在假想的轴线或轴点的左右上下或周围的纹样是不完全对称的,但主要部分对称,次要部分或某些局部不对称,略有增加和变化,但整体感觉上是均齐的骨格。

平衡式

绝对均齐

相对均齐

相对均齐还有一种构成方法,那就是从整体到局部均不完全对称的结构,仅在分量上求得各部分的感觉是“对称”的。

作业与思考

(1)、折枝花纹样有几种常用的变化骨格?

(2)、根据写生及变化的单花、单叶组合成折枝花。注意花的姿态、动势、特征。

a. 白描写生折枝花一小张。

b. 黑影写生折枝花一小张。

c. 写生变化折枝花一小张(平衡式、均齐式任选)。

适合纹样

适合纹样是将一个纹样或一组纹样装饰在特定形体之中。纹样具有明显的适合形的外形特征,如圆形、方形、三角形、多角形等,当外轮廓去掉时,纹样仍保留外轮廓的特点。

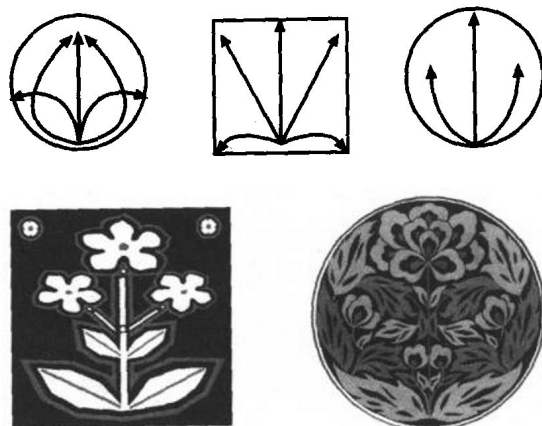
组织适合纹样,首先要定好外轮廓,然后根据不同的内容和要求,选择与之相适应的物象,在组织适合纹样时,要充分利用并发挥写生对象的特点和生长规律,也就是根据写生资料原有的形体特点,进行加工变化,使之更符合特定的外形。

适合纹样的构成形式,也有均齐和平衡两种。

其构成骨格可以归纳为以下几种

a. 直立式适合纹样

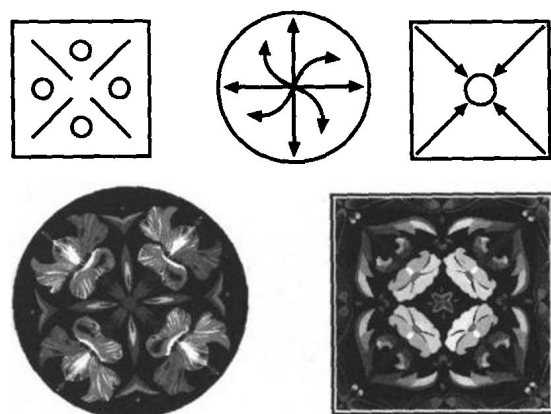
直立式适合纹样,骨格其一是平衡式适合纹样,其二是以竖轴线为中心,纹样向左右均衡伸展而构成的有一定轮廓外形的纹样,这种纹样的方向可以是竖立向上的;也可以是垂直向下的;也可以是两者结合构成的。

直立式适合纹样

b. 辐射式适合纹样

辐射式适合纹样,骨格是以向心或离心的格式构成。这种骨格,一般是由三个以上相同或大体相同的纹样构成。从四周向中心集中的形式称为向心式(反射式);由中心向四周伸展的称为离心式(放射式);还可以是向心和离心相结合而构成的。它比直立式的纹样更富于变化。

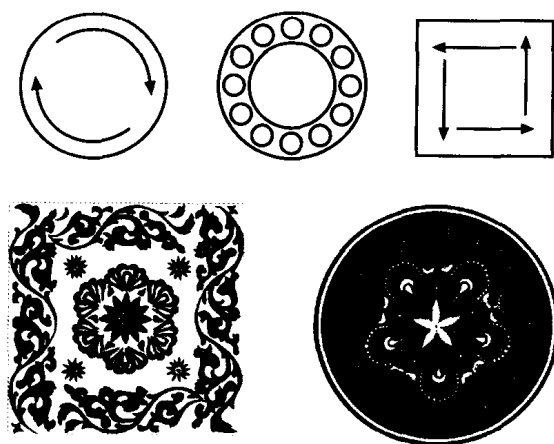

辐射式适合纹样

c. 边缘式适合纹样

纹样从一定形体内的边缘部位出发围绕在形体内边缘构成,它随着外形轮廓而变化。

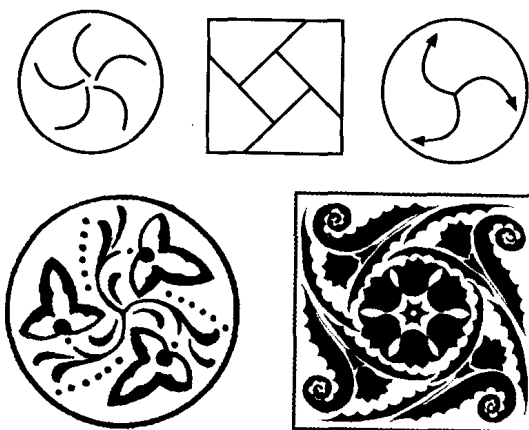
其具体构成的骨格有一方环徊式和二方环徊式两种,这种骨格形式可根据设计的需要,可以中心留有一定空白部分,也可以将纹样自由向中心展伸。

边缘式适合纹样

d. 涡旋式适合纹样

涡旋式适合纹样，是由旋涡的骨格所构成。有从中心向外旋转和自外向中心旋转的两种格式。涡旋式适合纹样由于多用曲线，所以最容易取得优美的效果。

涡旋式适合纹样

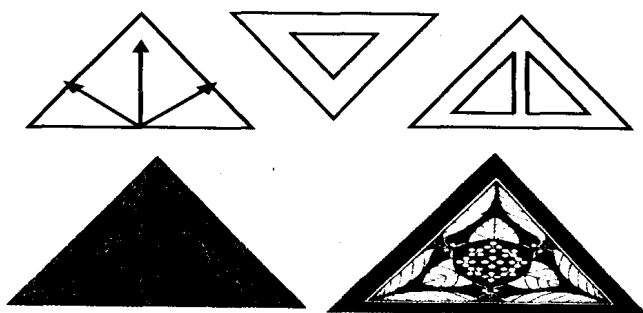
以上四种是适合纹样最基本的骨格形式。其它形式都是在这四种基本骨格的基础上加以变化的，构成方法也大致与这四种类同。

e. 角隅适合纹样

角隅适合纹样装饰在形体的边角，也叫角花。纹样一般在类似三角形的范围内配置。边角纹样一般应用在黑板报、宣传栏、报

章杂志的四角、上两角、下两角或相对角作为装饰。此外如枕套、床单、台布、手帕也常用这种装饰方法。

角隅纹样在装饰应用上范围是很广的，人们的衣食住行各方面均离不开它，其装饰应用是根据各种装饰对象的各种形体，用途而装饰。

角隅适合纹样

作业与思考

(1)、什么是适合纹样？适合纹样有几种常用的变化骨格？

(2)、用色纸对折法剪正方形、圆形、三角形适合纹样各一个。

(3)、根据写生资料，设计适合纹样一组，圆形、三角形、正方形（一个系列）。也可选择其中一个形状，以产品的形式完成。如适合挂包、沙发靠背、床单、枕套、手巾、天花板、地砖、壁饰等。

2. 二方连续纹样

二方连续纹样是装饰纹样构成的种类之一。二方连续纹样是连续纹样中的一种形式（它的另一种形式是四方连续纹样），这种纹样的应用很广，几乎在人们的衣食住行各方面都可以见到。它经常出现在某些物象的边缘、上下或左右。所以有人称它为“边缘纹样”，也就是一般人通称的“花边图案”。

以一个有连续性的单位纹样为单位，向左右或上下两个相反的方向连续排列起来而成带状的连续纹样，称为二方连续纹样。