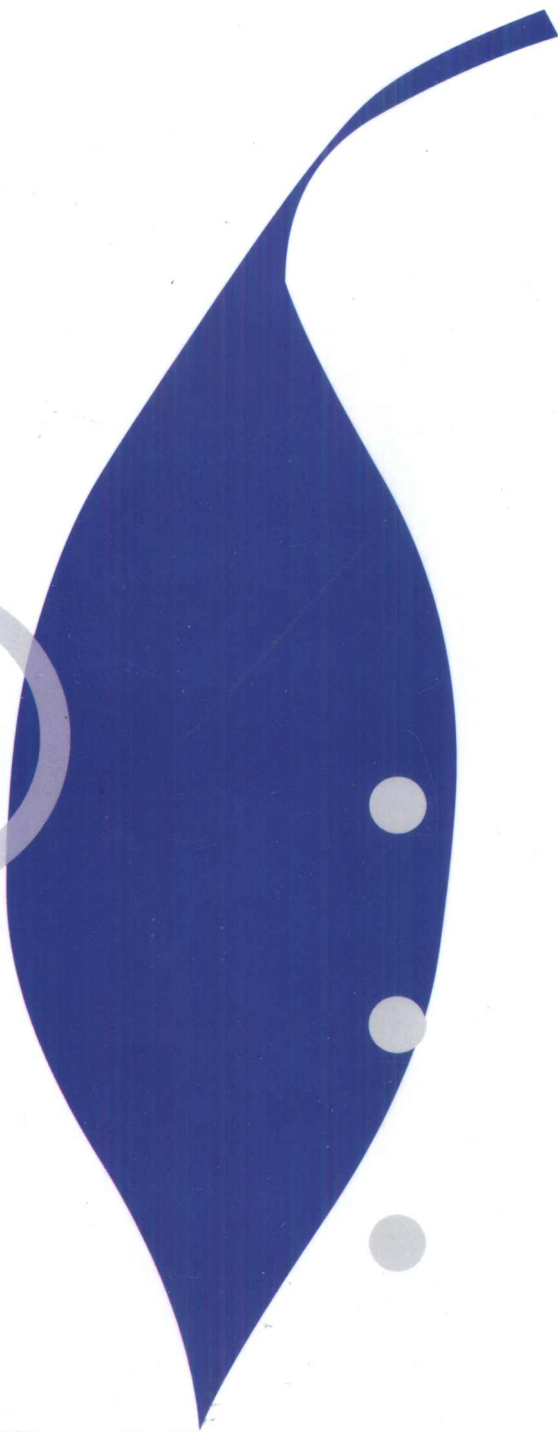
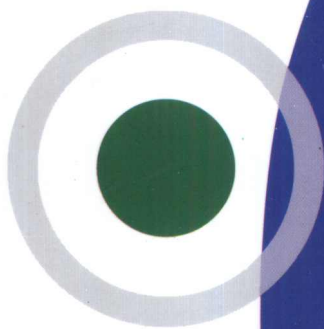

平面港

GRAPHICS HARBOR

[图案设计]

成朝晖 著

平面港[®]

GRAPHICS HARBOR

[图案设计]

成朝晖 著

中国美术学院出版社

A1024346

责任编辑: 陈 平

整体设计: 成朝晖

责任校对: 石同兴

责任监制: 葛炜光

图书出版编目(CIP)数据

图案设计 / 成朝晖著. - 杭州: 中国美术学院出版社,
2002.3

(平面港)

ISBN 7-81083-057-0

I.图... II.成... III.图案-设计-高等学校-教学参考
资料 IV.J51

中国版本图书馆CIP数据核字(2001)第096541号

平面港(丛书)

图案设计

成朝晖 著

中国美术学院出版社出版发行

(杭州市南山路218号/邮编: 310002)

全国新华书店经销

浙江兴发印刷厂印刷

2002年3月第1版/2002年3月第1次印刷

开本: 787 × 1092mm 1/16

字数: 14千/印张4.5/印数: 5000册

ISBN 7-81083-057-0/J·58

定价: 18.00元

目 录

C O N T E N T S

- 5 图案设计的追求方向
- 5 图案概述
- 8 图案之艺术特征
- 8 图案的表现特征
- 11 图案设计与制作工艺
- 13 图案设计的素材来源
- 13 图案设计的写生
- 14 图案设计的写生要领
- 15 写生的方法
- 15 丰富的图案设计造型手法
- 24 图案设计的形式法则

平面港

GRAPHICS HARBOR

[图案设计]

成朝晖 著

中国美术学院出版社

A1024346

目 录

C O N T E N T S

- 5 图案设计的追求方向
- 5 图案概述
- 8 图案之艺术特征
- 8 图案的表现特征
- 11 图案设计与制作工艺
- 13 图案设计的素材来源
- 13 图案设计的写生
- 14 图案设计的写生要领
- 15 写生的方法
- 15 丰富的图案设计造型手法
- 24 图案设计的形式法则

“自由就是秩序，自由就是力量……自由不仅仅是力量和秩序，而且是占据主导地位的、战无不胜的力量和秩序。”

——[英]查尔斯·杰姆士·福克斯

“对现代的设计师和走钢丝的艺人来说，平衡是感觉而不是公式……只有经受威胁的平衡和紧张动作的演出，才能引起兴趣和刺激。”

——[美]艾伦·赫尔伯特

“设计是追求新的可能。”

——[日]武藏野

“设计应该超越单纯的图形或产品而达到一种真正的自由。”

——[日]五十岚威畅

图案的重复给人以安详感，其线条和优美的匀称给人以和谐

之感，在丰富多彩的世界图案中亦蕴藏着潜在的文化因素。

图案设计师不接受单纯模仿自然原形的方法，他不仅要让心

灵能接受真正有想象力的作品，而且发展了人们的形式感。

图案设计的追求方向

图案是具有装饰性与实用性的一种艺术形式。雷圭元先生曾在《新图案的理论和作法》一书中讲到：“现在工艺美术在追求自然界的形和色，万象的比例和律动，以数学为基础，以思维来集中，佐以美学中诸法则，适应人的生理及心理的条件，构成便于使用，达到人类理想的美的生活，给与精神上的一种安定……创造合理的生活方式。”

自20世纪以来，一些发达国家设计界的设计观念已从单纯的图案装饰转向了设计物的功能、构造和加工技术等综合规划，这是一种设计方案求解的过程，是思维活动与实践活动的统一。广延化的设计涉及人类一切有目的的创造活动。从深度上来认识，图案设计也可说是人的创造性技能，是提出问题并求解的过程。

■ 图案概述

图案艺术的发展有着悠久的历史 and 辉煌的成就。早在几千年前的中国新石器时代的彩陶上，就有运用图案来装饰器物的先例，体现了先民利用装饰语言来表达对美的追求和向往。发展至商周时期，以中国古代青铜器为代表，除了饕餮纹等动物装饰外，几何图案也得到了充分的运用。汉代的装饰是以石板为材料，形成了汉代浑厚、宏大而又活泼的装饰图案风格。唐代的图案装饰在内容方面，将植物花卉的图案作为器物装饰的主体，使得图案装饰更加丰满、富丽而华贵，从而为宋元时期瓷器花卉图案装饰达到高峰奠定了坚实的基础。明清时期出现了中西结合的景泰蓝，图案造型密集紧凑，灵活而不失条理，反映出与制作工艺的直接关系。而中国民间图案种类繁多，有剪纸、皮影、木版画、蜡染、刺绣、蓝印花布等，展现了浓厚的乡土气息，体现了民间艺人的图案设计才能。

不同的喜好和审美意识造就了形态各异、趣味无穷的图案艺术形式，也产生了各具特色的艺术取向。以中国为代表的东方人的图案艺术与以西欧为主的西方人的图案艺术各自都有自己独特的源流，产生出不同的特征与形式。东方人在思维形式上表现比较集中，注重综合思考，带有感悟、神秘性和求同的特质；西方人扩散式和分门别类的思维形式，带有表现独特个性的特质，充满了现实主义和个人自由意识。这些尽在图案艺术中非常清楚地表现出来。优秀的图案设计也同样体现了各民族的内在的文化因素。例如，古埃及的装饰图案多以侧面人物为主，造型浑厚、大气，装饰性极强。古希腊的图案装饰主要体现在建筑、雕塑和陶瓷方面，几何形、平行线的有序排列较多，造型简朴，形态抽象。日本的图案是在吸收中国艺术风格的基础上逐渐发展起来的，多采用平面化的构成方法，疏密有致，形象可爱，色彩丰富。图案再现了生活，也装饰了生活。

在19世纪初的日本明治时代，英文DESIGN被翻译成为“图案”一词。“图”为谋划之意，“案”为运筹之意。1910年，日本小室信藏所著的《一般图案法》曾将“图案”定义为：“图案是基于某种构思对形状、色彩、图形等加以处理，为引起观者的美感，而进行有意识创造的表现。”中国社会科学院语言研究所词典编辑室于1982年编的《现代汉语词典》中将“图案”一词解释为“有装饰意味的花纹或图形，以整齐、匀称调和为特点，多用在纺织品、工艺美术品和建筑物上。”

现代图案已具有了多层次的含义。广义地讲，图案是在对某种实用性器物的造型结构、色彩及图形的美感构想的基础上，依据材料、制作工艺、实用功能所作的设计；狭义地讲，图案是指实用器物、包装等实用设计上的装饰图形。图案设计包含着实用与美的要素。美的要素即形状、装饰、色彩等；实用的要素即使用上的安全便利与适应性等。图案设计是一种创造性的心智成果，是源于人的创造性的物质表现，而不是对技术手段或自然原型的被动反应。

图案设计的范围相当广泛，可以从不同的角度进行分类。常见的分类方法有：

从图案的用途分类，可分为陈设类和日用品类。陈设类图案在功能上主要起到点缀、美化环境的作用，如装饰壁画、壁挂、屏风、金属或陶瓷工艺品等；日用品类图案指日常生活中的装饰物，如服饰图案、日用陶瓷品上的图案、室内染织品图案等。

从图案设计训练和实际应用来分类，可分为基础图案和专业图案。基础图案在学习和掌握装饰造型、构成、黑白与色彩的基本规律的过程中绘制的图案，为今后的专业设计打下必要的基础；专业图案指针对各设计专业的实际需要而进行的装饰图案设计，以求达到符合实用功能和制作工艺的要求，又具有相对完整的审美性。

从图案的空间形态来分类：可分为平面图案和立体图案。平面图案主要是指在纸面上进行的基础图案的创作，以及应用于平面的设计意图的表现，如标志设计、广告设计、包装设计、书籍设计等。立体图案是相对于平面图案而言的，如运用于家具、陶瓷、金属制品、木雕等上的图案装饰。

从图案的取材来分类：可分为花卉植物图案、动物图案、风景图案、人物图案等。

从图案的组织形式来分类：可分为单独图案、二方连续、四方连续、适合图案、角隅图案、独幅式综合图案等。

现代设计的图案作为装饰常常因物而异、因功能而异、因美感而异，大致有如下手法：

以纹样作为图案装饰设计物，它不光指单纯的花纹等具像形态的装饰，还包括商标、牌号和文字等装饰；

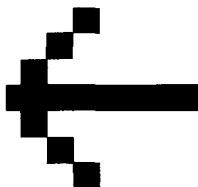
以点、线作为图案装饰设计物，属于纯抽象图案；

以色彩作为图案装饰设计物，色彩在设计中肩负着视觉传达的主要任务，设计应采用以普遍性和一般性为主的基础设色，同时要充分考虑设计物的特性。应对色彩的色相、亮度、彩度等属性，色彩的象征功能，色彩对设计物的体积、形态、质地的影响，以及设计物所处的环境等等方面，进行全面地综合判断。其次，设色还应充分考虑生产工艺的难易因素；

以色光作为图案装饰设计物，如对材料进行特殊处理，可产生高光、亚光和无光的高雅感。

图案之艺术特征

图案取材于自然物像，往往以被描绘对象为媒介，却不受光线、透视甚至自身结构的限制。设计者常常根据对物像的直接感受与自己的艺术形式美感进行非自然的艺术再现，多采用夸张、概括、象征、寓意的艺术表现语言，遵循一定的图案形式法则与构成原理，进行实用与美感的设计。

■ 图案的表现特征

● 概括与强化物像之特征

对物像的概括与加强是通过对自然物像的观察与主观感受相结合来实现的。设计师通过写生可从自然界中获得素材及灵感，经省略、夸张、变形、添加等手法将自然形象变为装饰艺术形象。图案设计注重轮廓美、造型美与姿态美，要求图案设计者首先在观察自然物像时，从整体出发，以较为宏观的方法来研究所要表现的物像，捕捉他们的动态特征和形态变化，再用微观的方法发现某些局部中的细微的纹理变化和形象独特点，取其所需而用于图案设计当中，增添图案装饰的情趣和审美特征。也就是说，要用整体宏观的方法来概括，而用微观的方法来夸张强化，两种方法相互结合，相互补充。

● 平面化之构成特征

图案平面化的构成主要体现于两个方面：其一是透视关系的表现，其二是色彩关系的表现。图案设计是采用不断变换观者视点位置的多点透视的方法，不同于传统绘画中的素描、色彩写生或创作中的焦点透视的表现。它打破正常的透视关系，忽略或淡化远近的距离感，使所需表现的个性特征更为突出，造型更加完整。在色彩关系上，不再追求受光与背光的冷暖变化和远近的虚实关系，多采用归纳的色调或夸张的表现。设计者往往根据需要来分布色彩，一般采用平涂的方法来压缩空间。同一种色彩可以在画面的不同部位重复使用，使其构图中的各个造型相互衬托，以平面概括的形式展现出来，使其抽象化、概括化，表现设计者自身的主观感受。

● 追求秩序美感之特征

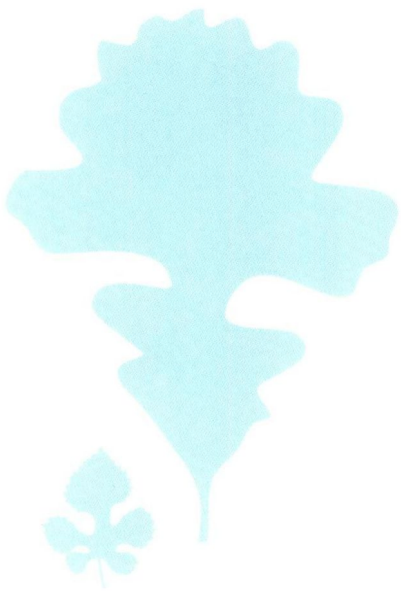
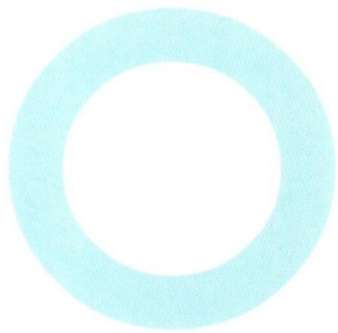
图案在布局方面首先追求形的完美，强调合理地利用空间，有规律地组织排列图形，进而产生秩序的美感。甚至最简单的图形成分也能通过有序的重复变化出各种难以捉摸、令人惊叹的图案。要将形状、大小、方向、位置……等作为一个整体来进行编排处理。设计者如果将它们作同形、同大小、同方向等一致性安排，并使其基本形繁简程度不同，会取得多种整齐、单纯、和谐统一的效果。倘若将它们整体进行变化组合，其构成效果将会显得丰富、复杂。图案的布局不再是纯自然的真实写照，而是通过设计者依据形式美的规律有意安排的。例如，图案中公共轮廓线的应用，设计师可根据形与形之间的关系，构成公共轮廓线，使它们相互制约，相互依存，融为一体，有效地体现秩序美与平面化的特点。

● 理想化之展现

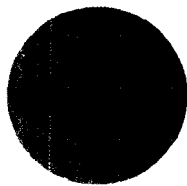
图案中采用装饰性的语言，可体现独有的地方语言和时代特色，表达人们对美好事物的向往和追求。把自然中的美好物像有机地组织在一起，可产生一种新奇的景象。因此，在图案设计中经常可以看到一些不符合自然规律、非现实的景象，通过幻想似的设计构成把人们带入一种超现实的美好境界，这尤其表现在传统和民间图案设计中。在艺术造型上也应尽可能达到完美。完美是指圆满、美观、美好、和谐的艺术特性，是图案设计所追求的理想目标。完美的图案是来源于生活，又不同于自然的典型化了的设计。

- 美好吉祥之寓意

美好吉祥寓意是图案设计中的一种特有的装饰形式，具有强烈的传统民族民俗特征。这种形式往往是取事物的谐音寓意来组织画面，例如运用中国传统的皮影、剪纸的表现手法，将人们的美好心愿如“喜上眉（梅）梢”、“连年有余（鱼）”表达出来，将对美好生活的向往和追求以更富哲理性、更直观地表现出来。另外，人们赋予图案装饰纹样的象征意义是普遍、曲折而又深邃的。我国黄河流域的民间艺术中，表现生殖崇拜观念的艺术形式有以动物、植物或想象物为母体的造型，如麒麟送子、榴开百子、抓髻娃娃等，形象地刻画出人们的美好愿望和传统的生育主题。民间图样的题材和形式丰富多彩，均运用各种不同的手法表达出不同的吉祥含义。将绳结作为装饰，表现出民间艺人将设计思路扩展到纯装饰的领域之中。其形式质朴，完美地表现了主题，反映了人们向往美好生活、寻求精神慰藉的心理。

■ 图案设计与制作工艺

图案设计的最终目的是要实现实用和工艺的完美结合，它是一个涉及面广，为多种工艺设计专业采用的综合性的装饰艺术形式，属于艺术设计学科中的一门。图案的形式和处理手法千变万化，这是由于装饰目的和制作方式的多样化以及实际用途的不同所决定的。所有这些充分体现了图案设计的多样性和受条件局限的特点。图案设计受到工艺制作方面条件的制约，同时又受到材料的制约，人们正是要充分利用这些制约，反过来使图案设计的装饰效果产生独特的个性和风格。

● 建筑图案装饰：

主要采用浮雕、彩绘、镂空等工艺形式与不同材料相结合，使图案的设计与整体建筑形式和功能融为一体，显示出其建筑的民族风格和时代特点。这种图案装饰并非是附加的，而应成为体现建筑装饰整体设计思想的重要组成部分，达到内容与形式的完美统一。

● 浮雕图案装饰：

多以金属板、木板、玻璃钢等为材料，用锻造和雕刻等工艺手段来达到浮雕的装饰效果。这种浮雕图案装饰不但具有造型美，还具有材质美。

● 染织图案装饰：

染织工艺包括印、染、织、绣等，可分为手工制作和机械制作。染织装饰不仅用于人们的服装穿着、室内纺织物等生活实用品，也用于室内外的装饰品。由于工艺制作的不同，所产生的艺术效果也各不相同。

● 陶瓷图案装饰：

陶瓷制作是一种古老的工艺形式，采用陶土和釉彩为原料，要经过陶土处理、塑型与拉坯、陶坯装饰、上釉、烧炼等制作过程。装饰设计首先取决于塑型，再就是装饰、釉彩等方面。它的装饰要与整体设计协调一致，同时要服从材料的要求。

- 书籍设计、包装等商品图案装饰:

书籍与包装等商品装饰设计不是纯装饰图案设计,它要表达事物的内容,并常与字体、摄影图像或绘画作品结合在一起,是一种综合性的艺术设计。在设计中应用装饰图案式的设计占相当的比重,而且常常表现了强烈的民族传统文化的特征。

- 漆画工艺图案装饰:

漆画装饰工艺在我国有着悠久的历史,多以器物制作为主,如传统的“十里红妆”。随着时代的发展,漆的装饰范围、类型也在发生变化,形式纷呈,并出现了不少精美的漆画,逐步形成了一个独立的画种。现今漆的装饰除了应用于传统的器物等工艺品外,更多的还是以装饰壁画、屏风的形式出现,用于陈设等公共环境艺术的领域。

用于环境装饰的图案。

图案设计的素材来源

只有不断地深入生活，从生活中获取创作素材，才会使图案设计保持旺盛、持久的生命力。自然界中的植物、动物、风景、人物等都是图案设计创作取之不尽，用之不竭的源泉。要使自然界中的丰富物像为创作所用，首先要经自己之手、自己之脑有选择地进行写生、记忆、感受。这种写生、记忆、感受的素材越丰富，质量越高，使用起来就越方便；反之，则不利于设计创作。

■ 图案设计的写生

图案设计中的形象均来自于大自然。写生是图案基础的重要环节，它对培养观察力、积累审美修养有着很大的作用。写生有助于培养对美的观察能力，从而进一步表现美、创造美。因此，写生的首要目的是为图案设计搜集大量的原始素材。大自然中的物像千变万化，要从中得到有用的资料，先要细致观察，认识、了解、分析、描绘的对象，掌握其特征、比例、结构及生长或生活规律，只有这样才能客观地描绘对象，反映其精神面貌和特征。写生的最高追求是灵气和神韵，意境和意趣。设计师既需要认识、了解、分析，又需要作有针对性的选择，选那些特征明显、结构清楚、造型优美的物像形态进行描绘和感受。其次，运用写生搜集素材，还要注意素材的广泛性。素材越广泛，越丰富，应用时就会越方便。

写生同时也是提高描绘技能的手段。这种技能的锻炼主要表现在三个方面：对物像的捕捉能力、表达能力和概括能力。捕捉能力主要是运用观察的方法，去认识、了解对象，去发现那些美的结构与形式等，并将这种美的感受及时表达在纸面上。写生中表达能力是描绘技能的关键所在，表达能力的强弱直接影响到画面效果。概括能力的提高对画面的生动、灵活起着重要的作用，当面对那些广阔、繁杂的物像时，必须要有重点、有选择地进行描绘。

