

The Chinese Design Education Outline

中国设计教育大要

图案设计基础教程

②

PATTERN DESIGN BASIS COURSE II

回 顾 等 编著

辽宁美术出版社

The Chinese Design Education Outline

中国设计教育大要

图案设计基础教程

②

PATTERN DESIGN BASIS COURSE II

回 顾 等 编著

辽宁美术出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

图案设计基础教程. 2 / 回顾等编著. -- 沈阳: 辽宁美术出版社, 2015. 5

(中国设计教育大要)

ISBN 978-7-5314-6635-2

I. ①图… II. ①回… III. ①图案设计—高等学校—教材 IV. ①J51

中国版本图书馆CIP数据核字(2015)第023540号

出 版 者: 辽宁美术出版社

地 址: 沈阳市和平区民族北街29号 邮编: 110001

发 行 者: 辽宁美术出版社

印 刷 者: 辽宁彩色图文印刷有限公司

开 本: 787mm × 1092mm 1/24

印 张: 16

字 数: 150千字

出版时间: 2015年6月第1版

印刷时间: 2015年6月第1次印刷

责任编辑: 彭伟哲 李 彤

装帧设计: 彭伟哲

责任校对: 李 昂

ISBN 978-7-5314-6635-2

定 价: 200.00元

邮购部电话: 024-83833008

E-mail: lnmscbs@163.com

<http://www.lnmscbs.com>

图书如有印装质量问题请与出版部联系调换

出版部电话: 024-23835227

艺术设计教育改革是我国目前创新体系建设中极为重要的组成部分，艺术设计对于创新体系发展来说具有基础性的作用。设计无处不在，创新催生设计，国家的发展创新体系需要艺术设计教育培养出更多具有创新意识和创造能力的艺术设计人才。只有拥有创新能力强的设计人才，才能拥有繁荣昌盛的经济产业链。

现代设计学科必须注重成果转化，走教学、科研、开发一体化之路。设计学科作为应用学科要想得到更大的发展，必须与社会发展、与经济生活紧密对接，无论哪一种设计，如果得不到实践的检验，都不是完整意义上的设计，学以致用，才是设计教育的终极目的。

教育是一种有目标、有计划的文化传递方式，它所完成的任务有两个方面：一是要传递知识和技能；二是接受教育者身心状态得以提升，进而使接受教育者在为社会创造财富的同时实现自身价值。

然而，长期以来，我们的艺术设计教育模式一直未能跟上时代发展的步伐，各类高等院校在培养设计人才方面一直未能找到理论与实践、知识与技能、技能与市场、艺术与科技等方面的交汇点，先行一步的设计大家已经在探索一条新的更为有效的教育方法，在他们对以往的设计教育模式进行梳理、分析、整合的过程中，我们辽宁美术出版社不失时机地将这些深刻的论述和生动的成果集结成册，推出了一系列具有前沿性、教研性和实践性且体系完备的设计系列丛书。

本丛书最大的特点是结合基础理论，深入浅出地讲解，并集结了大量的中外经典设计作品，可以说，是为立志走设计之路的学子量身定制的专业图书。

Educational reform on art design is an integral part of current innovation system in China. Art design is of fundamental significance for the development of innovation system. Design can be found everywhere and innovation hastens the birth of design. The development of innovation system requires art design education to cultivate more talents with innovation consciousness and creative ability, for only by having such talents can our country have flourishing economic industrial chain.

Modern design discipline shall lay emphasis on achievement transformation and insist on the integration of instruction, scientific research and development. As an applied discipline, design discipline must be closely connected with social development and economic life if wishing for further development. No matter which design it is, if it is tested by practice, it's arguably not a complete design. Applying what one has learned is the ultimate goal for design education.

Education is a targeted and planned culture transmission mode, which accomplishes two tasks: First, transmitting knowledge and techniques; second, those who receive education can get improvement physically and mentally and thus achieve self-worth while creating wealth for society.

However, our educational mode for art design hasn't kept pace with the development of the times for a long time. Various institutions of higher education haven't found an intersection point for theory and practice, knowledge and technique, technique and market as well as art and technology in terms of cultivating design talents. However, masters who have moved one step forward in design are exploring a new and effective education method. While they are sorting out, analyzing and integrating previous design education modes, Liaoning Fine Arts Publishing House takes this chance to organize their profound achievements into books, releasing a series of innovative, instructional and researching and practical design books with complete systems.

The most important feature of this series is its combination with basic theories so as to explain profound classic design works both at home and abroad in simple language. It's arguably a professional book series specially created for students who are determined to commit themselves in design.

THE CHINESE DESIGN EDUCATION OUTLINE

01

风景图案设计

回顾等 编著

概 论

——风景图案 · 风光这边独好

以风景为题材创作的艺术品可谓种类繁多、形式多样，单从画种上分就有油画、风景、水粉风景、水彩风景、版画风景、中国山水画，以及装饰风景、风景图案、风景工艺品等。上述艺术品如果再从表现手法及形式上分，还可以分为写实性风景和装饰性风景两大类型。然而在现代艺术高度发展的今天，画种之间的界限已被打破，写实性与装饰性更是相互渗透，因此又出现了装饰性油画、写实性油画等的说法，由此看来写实性与装饰性又不能以画种来界定。那么何为写实性风景，何为装饰性风景，装饰性风景应该具有哪些特征呢？作为纯粹装饰性风景艺术，风景图案在这方面表现得十分典型而富有代表性。

风景图案不以真实地再现自然景物为目的，而是以自然景物作为创作的素材和依据，

大胆地运用形式美的法则和规律，以夸张变形的艺术手法对自然景物加以美的理想化的再创造，使自然形态在造型、构图、色彩等方面得到脱胎换骨的改造，升华为装饰性的艺术形象。

首先，风景图案的造型一般不追求表现客观景物复杂的细节和立体结构，而是注重对客观景物外形轮廓的概括，即平面形的表现。以富于变化的轮廓线形成的风景图案的实体外形与虚体的内形相辅相成，共同构成了风景图案造型的两种最基本形式特征。它既可以转换为实体的黑影形体，又可以添加其他形象，为风景图案的形象塑造留下了想像空间。

风景图案在造型上常常运用组合手法，将风景中的图形按照重复排列、穿插呼应等形式规律重新加以组合和创造，使之呈现出

来自于自然又不同于自然的富于装饰的视觉效果，构成具有独特的组合美感和层次丰富的风景图案。

风景图案的造型是将客观世界的可视素材加以归纳概括、夸张变形，使其由繁杂变为简洁、立体变为平面、具象变为抽象、不规则变为规则……，以富于装饰化的形象表达风景图案所特有的形式美和意境美。

风景图案的构图不受自然景物三维空间结构的限制，并且也不局限于焦点透视的空间表现，而是采取多视点的组织方法，将透视变为多变的和可以自由选择的手段，刻意创造出平面的二维的空间感觉。

风景图案的构图不停留在客观景物的自然组合，而是按照构图形式规律重新加以组织，按照装饰化的想像和需要作结构处理。风景图案的构图还打破了时空的羁绊，不受具体的时间、地点等的局限，四季的景致可以同处一处，大漠孤烟与小桥流水对接，江南水乡与北国雪原并置，创造出充满想像和神奇的意境美和装饰美。

风景图案的色彩尽管来自于自然色彩的启示，但决不是自然色彩的翻版，而是对自然色彩加以删繁就简、去芜存菁的整理，以简练、概括的少数几套色表现自然景物丰富的多套色的效果。因此，风景图案的色彩比自然色彩更简洁，更抽象，更典型也更美，并且带有很强的主观性、理想性、情感性和装饰性。

从风景图案的功能来看，它具有审美与实用的双重属性。风景图案可以版画、剪纸等形式参与各种美术作品展览和室内装饰美化，可以与髹漆、金工、镶嵌等工艺结合制成工艺品，还可以书籍装帧、插图、广告、商标、题花、贺年卡，以及纺织印染图案等形式，起到美化产品刺激消费的目的。

综上所述，风景图案既尊重自然法则和生活逻辑，又尊重美的心理尺度，既富于意境和情感的表达，又注重形式风格的创造，自然之美在这里得到形式美的诠释，变得更为简洁、典型的艺术美，这是一个真实而又浪漫的童话般的美的世界。

CONTENTS

THE CHINESE DESIGN EDUCATION OUTLINE

／ 总目录

01

风景图案设计

回顾等 编著

1.....198

02

花卉图案设计

回顾等 编著

1.....246

目 录

概 论

第一章 风景图案的素材

第一节 风景写生的方法.....3

(一) 风景写生的目的.....3

(二) 风景写生的方法.....4

第二节 风景资料的借鉴.....7

(一) 传统艺术的学习.....8

(二) 当代艺术的借鉴.....9

第二章 风景图案的创作

第一节 风景图案的造型.....11

(一) 概括.....11

(二) 夸张.....11

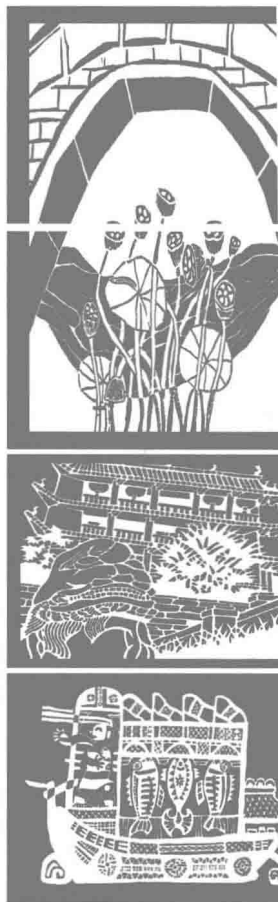
(三) 组合.....12

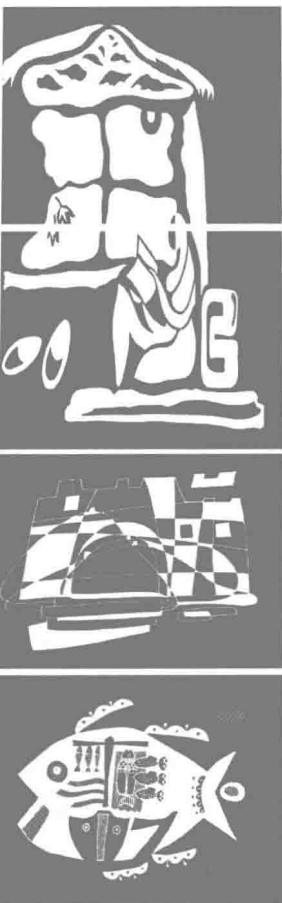
第二节 风景图案的构图.....13

(一) 风景图案的构图要点.....14

(二) 写实性风景图案的构图格式.....15

(三) 写意性风景图案的构图格式.....16

第三章 风景图案的表现技法

第一节 黑白表现技法·····21

(一) 黑白对比与转换·····21

(二) 黑白过渡与层次·····23

第二节 色彩表现技法·····24

(一) 客观色彩的归纳·····25

(二) 主观色彩的表现·····26

(三) 色彩构成原理的运用·····27

第三节 材料与技法应用·····29

(一) 粘贴·····29

(二) 沥粉·····29

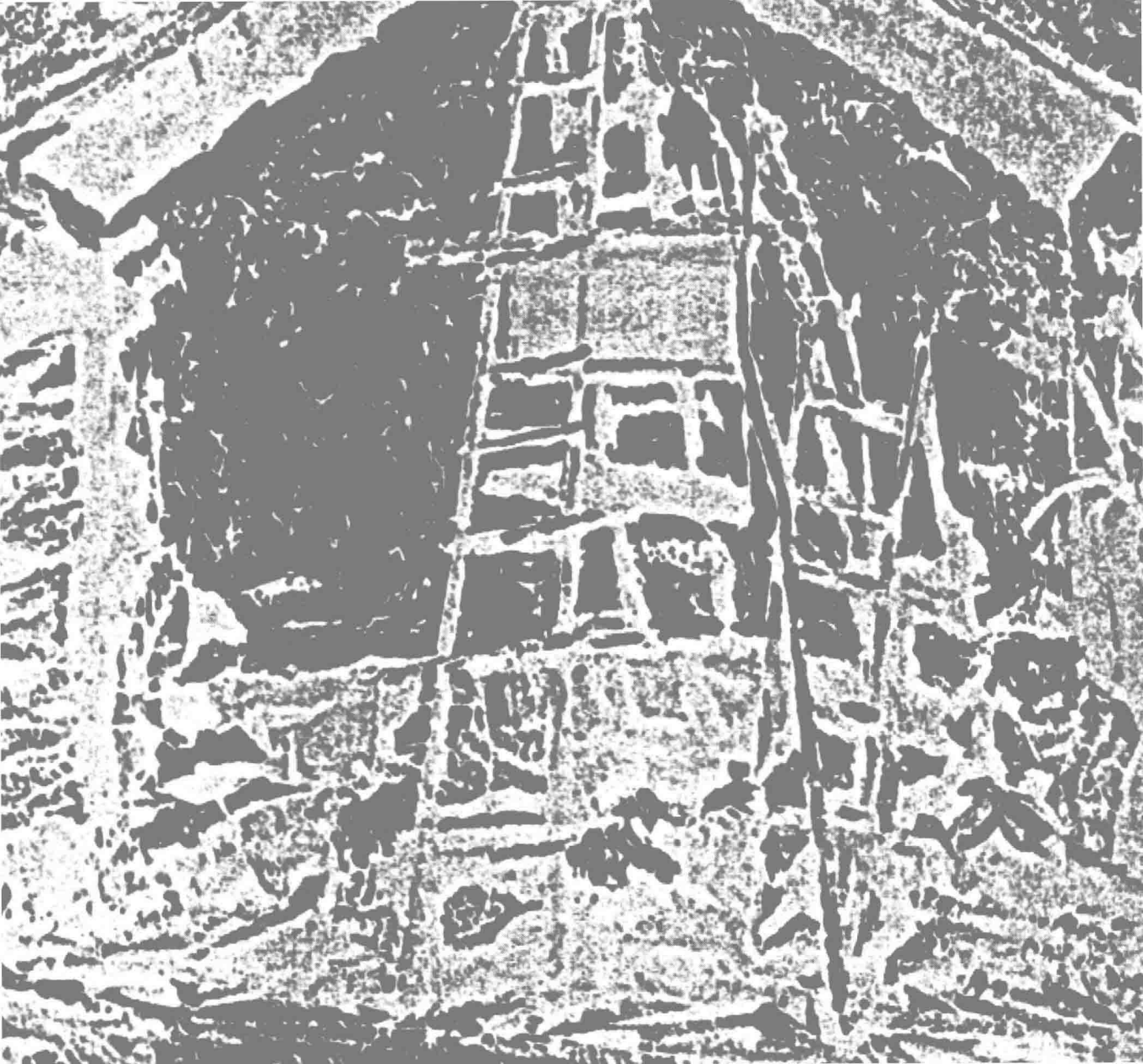
(三) 胶画·····30

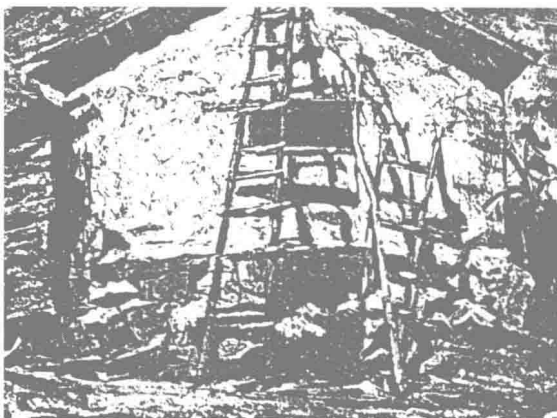
(四) 蜡画·····30

(五) 晕染·····31

黑白图例·····32

彩色图例·····163

- 风景写生的方法 1 FENGJINGXIESHENGDEFANGFA
风景资料的借鉴 2 FENGJINGZILIAODEJIEJIAN

第一章 风景图案的素材

风景图案的素材来源于两个方面：其一来源于自然，其二来源于传统（艺术）。

生活是长新的，大自然和人类社会是风景图案永远鲜活的永不枯竭的资料来源。祖国各地广袤而神奇的大自然，无论是北国的林海雪原，还是南国的桂林奇山秀水，无论是西北的沙海绿洲，还是海南的热带雨林，辽阔的内蒙草原，巍峨而圣洁的西藏雪域高原……，自然风景是丰富而各具特色的。而人类生活所创造的第二自然也是绚丽多彩的。北京的故宫，苏州的园林，陕北的窑洞，江南的水乡，各地的名胜古迹，农村的田园风光，现代化城市鳞次栉比的建筑……，这些都是风景图案极好的素材。

风景图案的创作还要向传统艺术学习，利用和借鉴前人创造出来的优秀的艺术成果。一方面我们要向中外传统的优秀的风景艺术作品学习，从中汲取和借鉴风景图案创作的方法及形式；同时我们还要向当代的风景艺术作品

学习，大量浏览展览、书籍、影视等展示的作品，把握当代风景图案创作的动态及水平。另一方面受时间、条件等的限制，我们每个人都不可能亲临所有地方，因此风景图案的创作可以借助于其他人创作的摄影、摄像及绘画、设计作品，以此为素材进行艺术的再创造。

然而风景图案的素材还是经过作者自己的写生等得来的第一手资料最生动，感受最深，也最富于创作激情和灵感。

第一节 风景写生的方法

（一）风景写生的目的

风景写生的目的是为变形创作收集素材，积累美的形象，并以此为契机寻找变形创作的灵感和切入点。

风景写生的过程就是把作者观察、感受、理解和认识对象的结果记录下来，是观察、认识和表现三者的有机结合，它可以为创作出比较典型、生动的艺术形象打好坚实的基础。因此，风景写生所掌握的素材越多，对于各种素

材的特点认识得越深刻、越全面,就越有利于变形创作。可以说风景写生通过深入认识对象,加强对形象的感受和记忆,并将这一感受与记忆融入到艺术形象的表达,本身已具有了变形创作的因素。

风景写生还可以训练和培养我们对自然景物的观察能力、表现能力和艺术的审美能力。

风景写生是锻炼描绘技能和表现方法的有效手段,通过写生可以掌握客观对象的结构和形象特征,捕捉其美的意境,培养艺术表现力。也只有描绘技巧提高了,捕捉美感的眼力敏锐了,风景图案创作的水平才会提高,风景图案的艺术表现语言才能更加丰富。

(二) 风景写生的方法

风景写生的方法因自然景物的多样性和风景图案变化创作的特殊需要,以及不同的工具材料等,表现形式是多种多样的。概括起来有线描写生、素描写生、色彩写生和归纳写生等几种。

① 线描写生

风景的线描写生通常使用对开的16开速写本(便于携带和构图剪裁——对开为8开,

单面为16开)和钢笔。由于钢笔具有线条清晰流畅,富于抑扬顿挫的变化,以及使用方便、表现力强和易出效果等优点,普遍为大家所采用。

线描写生要求用概括、洗炼的线条准确地表现出自然景物形象,对自然景物的轮廓、结构、层次等进行较具体地刻画。线描写生要具体而完整,既要有大的气势全貌,又要有生动的细部描写。而完整、细致、肯定的形象素材对于图案变化创作是十分有利的,对于变化的适应面也较宽。

由于自然景物是立体和复杂的,用线条表现要善于概括提炼,既要表现出景物的形体轮廓,又要表现出结构、层次和质感,因此,线条的运用要结合具体的形体,要富于变化,达到准确、生动、概括地表现自然景物,使之成为艺术形象的目的(图1)。

② 素描写生

以铅笔或钢笔为工具,对自然景物进行全面因素的描写,表现自然景物的立体结构和层次透视关系。此种写生可以采用线与调子结合的方法,概括地表现客观对象的形体结构关系,一般不表现光影(图2)。也可以采取全面

(图1)

(图2)

因素的画法,借助于自然景物的光影明暗表现其立体结构和层次透视关系。此种方法较适宜于表现局部或小场面景物(图3)。

③ 色彩写生

A. 淡彩写生: 用钢笔先在水彩纸上画出自然景物的轮廓线或带有一定明暗关系的素描稿。然后以水彩颜料或照相透明色渲染上色,

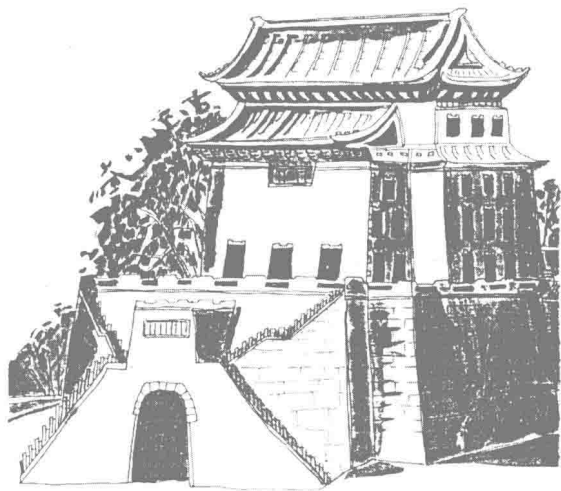

(图3)

根据自然景物的色彩关系由浅入深层层渲染,概括性地表现。由于水彩等颜料的透明性,可以保留原有的线描或素描稿,并使两者融为一体(图4)。

B.水粉写生:以广告色、水粉纸和水粉笔等为材料工具对风景进行色彩写生,注重大的色调以及色彩的冷暖、空间、层次的处理,全面表现自然景物丰富的色彩关系(图5)。

C.马克笔、色铅笔、油画棒等的写生:以

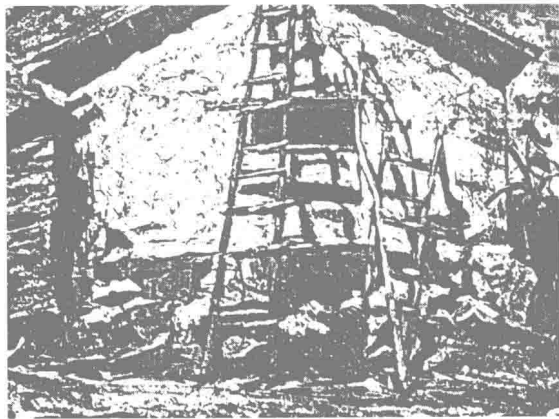

(图4)

马克笔等工具外出风景写生具有方便快捷的优点,同时又由于马克笔等具有色彩单纯鲜艳、不能涂改等特点,故写生时用笔要干净利索,用色概括洗炼(图6)。

④ 归纳写生

归纳写生是在写生过程中对自然景物进行一定的归纳整理,具体分为黑白归纳写生和色彩归纳写生两种形式。

(图5)