

现代设计教学丛书

何晶 秦旭萍 张如画 编著

图案创意 设计

Tuan Chuangyi Sheji

Tuan Chuangyi Sheji

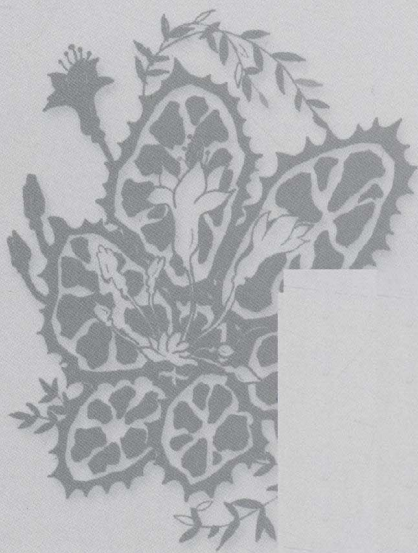
吉林美术出版社

XIAN DAI SHE JI JIAO XUE CONG SHU

图案创意设计

何 晶 秦旭萍 张如画

现 代 设 计 教 学 丛 书

吉林美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

现代设计教学用书 / 秦旭萍, 何晶编著. —长春:
吉林美术出版社, 2002.10
ISBN 7-5386-1338-2

I. 现... II. ①秦... ②何... III. 工艺美术—设计
—现代—高等学校—教学参考资料 IV. J506

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2002)第 079716 号

XIAN DAI SHE JI JIAO XUE CONG SHU

图案创意设计

何 晶 秦旭萍 张如画编著

责任编辑:孙小迪

技术编辑:赵岫山 郭秋来

版式设计:何 晶 秦旭萍

出版发行:吉林美术出版社

(长春市人民大街 4646 号)

制 版:长春吉美雅昌彩色制版有限公司

印 刷:辽宁美术印刷厂

版 次:2002 年 11 月第 1 版

印 次:2004 年 9 月第 5 次印刷

开 本:787 × 1092 毫米 1/16

印 数:11,000—13,000 册 印张:6

书 号:ISBN 7-5386-1338-2/J · 1045

定 价:30.00 元/本(全套 4 本 120.00 元)

CONTENTS

目 录

第一章 概述	4
一、图案的含义	4
二、图案的分类	5
第二章 图案的形式规律与法则	6
一、图案的基本要素	6
二、图案的形式规律与法则	6
第三章 图案的写生与变化	10
一、图案的写生方法	10
二、花卉图案	12
三、动物图案	16
四、风景图案	18
五、人物图案	20
第四章 图案的组织构成	23
一、独立性图案	23
二、连续性图案	27
第五章 图案色彩及描绘技法	32
一、图案色彩的运用	32
二、图案的描绘技法	34
花卉写生变化图例	36
花卉、动物、风景、人物 图案设计范例	51
后记	96

第一章 概述

1、花卉图案

2、动物图案

人生活在中离不开衣、食、住、行，而衣、食、住、行又都和图案有着密切的关系，那就是它们都离不开图案的装饰和美化。所以说，图案和人们的生活密切相关。

图案是一种具有实用性和装饰性的美术形式，同其它艺术一样，属于意识形态的范畴。而同时它又与人们的物质生产、日常生活紧密地联系在一起。

图案是依附在一定的物资材料上的艺术创作，它既包含着思想性、艺术性，又带有实用性和一定的科学性。由于人们生活所需要的物资资料是极为繁多的，它们在生产上与制作的工艺过程都不一样，所以纹样在装饰上的要求也有所区别。也就是说，装饰图案必须受工艺材料和生产手段的制约。如纺织品图案的设计，不同的工艺制作方法就需要不同的设计形式。如采取编织工艺方法就要求装饰图案是几何形风格，而采用印染工艺就可设计为自由曲线造型。

所以，这就需要图案在设计中不但要掌握艺术创作的共性，更要掌握它的特殊规律。而正如其它艺术形式一样，图案设计有它独特的艺术语言。

一、图案的含义

图案是产品艺术设计的图样与装饰纹样，是实用与艺术相结合的一种美术形式，它可以作广义和狭义两种解释。

广义的解释为：图案是工艺美术品、日用品或工业产品乃至建筑、环境艺术等的造型、构成、色彩及纹样的预先设想而绘制成图样的总称。

狭义的解释为：是指一件器物上的每个部位的装饰纹样。图案是由纹样所构成的，因此就图案设计来说，纹样就是构成图案的主要元素。纹样可以分为几何纹样与自然纹样两种，前者为抽象的，后者为具象的。一个完整的图案作品，可能由一个纹样构成，也可能由几个纹样构成。因此，可以说图案是经过设计把纹样组织起来的。不过就广义而言，图案二字应该包括纹样在内。

图案包括基础图案和工艺图案两大类。基础图案主要是学习图案的基础理论，训练基本技法，掌握图案的组织构成能力；工艺图

案是指结合具体用途,不同材质、不同制作条件的图案设计。前者是为后者打基础,而后者则是前者在实际中的应用。图案的设计是为了达到实用和美观的目的,它要求适合生产和材料的运用,是对规格、造型、纹样、色彩等的构思、设想所进行的一种艺术创作。

装饰图案作为一门基础的艺术训练,在设计艺术中作用很大。它不仅在形象思维上解决装饰造型的问题,更重要的是能够全面遵循艺术设计形式美的规律。作为艺术设计的入门知识,系统地学习和掌握基础图案的基本理论、法则和技能是非常重要的。

二、图案的分类

图案的种类很多,大致可从以下几个方面来分类:

(一) 按构成效果分类

可以分为平面图案和立体图案二种:

平面图案指做一切平面艺术设计与练习的图案,占有二度空间,如丝织、印染、刺绣、书籍装帧、商标海报等,都属于平面图案。另外,几何图案也包括在平面图案里。平面图案有三要素,主要是构图、纹样和色彩,在进行设计构思时,这三个方面要配合进行。平面图案侧重于纹样的设计和色彩的处理。

立体图案主要在立体造型、细节处理、表面装饰和色彩配合等方面进行设计构思。例如设计一套茶具、一辆汽车、一台电视机等,除了平面图案三要素外,还要再加上立体造型设计。有时没有纹样设计,只有立体造型、色彩及标志图案装饰。立体图案侧重于造型结构设计,并在形体上做适当的纹样装饰和色彩配置,如家具、陶瓷器物、玩具、竹器、金属工艺、玻璃制品、建筑设计等。

(二) 按构成形式分类

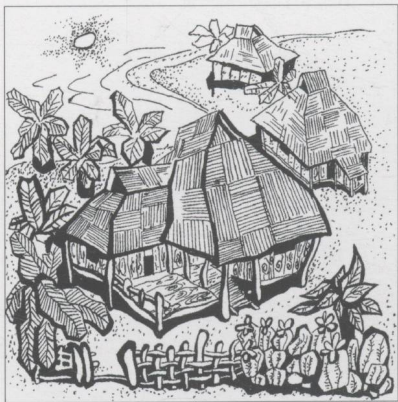
可分为独立形(单独纹样)、连续形(连续纹样)两大类。

(三) 按工艺分类

可分为印染图案、编织图案、拼贴图案、金属点缀图案、印刷图案、雕刻图案等。

(四) 按素材分类

可分为花卉图案、动物图案、人物图案、风景图案、传统图案、几何形图案。不同的素材有不同的特点,可适应各种图案的需要。

3、风景图案

4、人物图案

第二章 图案的形式规律与法则

广义的图案设计,目的在于追求其功能的使用和形式的美感。形式美的法则是以大多数人的生理、心理需要为前提,是阐述美的一般形式问题,其法则也是各类艺术所遵循的基本规律(工艺美术范畴的规律)。要掌握图案设计的技能,达到尽可能完美的艺术形式,设计出完美的图案来,就必须深入学习研究图案自身的特殊规律,即图案构成形式美的法则。

一、图案的基本要素

图案的种类繁多,但就其构成图案的基本要素和规则来说都是一致的,这就是图案的构成因素,形色、质感、数量、位置、空间等。其基本要素是形象(造型)、色彩、构图这三方面,造型则居主要地位,它是色彩、布局表现的内容,色彩和构图则是表现内容的形式。内容与形式取得统一,这就是三要素之间的关系。

其中,形、色、质是最基本的因素。

形具有不同特点,不论是具象形、抽象形、平面形、立体形、自然形,还是人造形、无机形和有机形都构成了形的世界。不同的形或形的组合给人丰满、简洁;活泼、严肃;稳定、运动;朴实、灵巧等不同的感觉。

色和形是不可分割的整体,色依形而得以显示,形由于不同的色而得以区分。色彩具有强烈的视觉感染力,不同的色可引起不同的心理感受,不同的色彩组合可以产生热烈、平静、温暖、凉爽、华丽、朴实、厚重、轻薄等不同的视觉效果。

质也是通过形来显示的,物质内在结构的不同,而给人以不同的质感(即为肌理)。

图案构成因素还包括数量、位置、空间等条件因素。形、色、质依赖于各种不同的条件因素,并在一定条件因素的作用下各显其美,构成千变万化、无比丰富的图案。

二、图案的形式规律与法则

无论是花卉图案还是人物图案,作为图案的组织,它们都必须

① 变化

② 既统一又有变化

③ 统一

④ 统一中有变化

⑤ 对称

均衡

5-1、图案的形式规律与法则

遵循各种各样的程式和相应的法则,否则就难以呈现图案所特有的美感。

(一) 变化与统一

图案装饰的形式规律是自然美的概括和集中,统一与变化是构成形式美的两个基本条件。

变化和统一是两个不同的概念,两者既是对立的,又是相互存在的,不能孤立对待。要在变化中求统一,在统一中有变化,适合地变化和统一在一定的条件下能产生美感。过分地追求统一会产生单调、平凡、沉闷之感,无穷的变化又会使人感到烦乱、支离破碎或主体不突出之感,因为大多数人对绝对的和过度的变化在心理上都感到不快。

“变化”是指图案的各个组成部分的差异。

求其变化是图案创作的方法,没有变化的图案就没有生命力。与变化相对立的统一,正是制约变化程度的技巧。

任何图案都包括内容的主次、形体的大小、构图的虚实、色彩的明暗冷暖,以及不同的表现手法等各种因素的区别。图案变化的目的就是恰当地组织处理好这些矛盾关系,以取得生动活泼的艺术效果(如图5-1①)。

“统一”是指图案的各个组成部分的内在联系。

“统一”是将变化进行总体的管辖,是将变化进行有内在联系的设置和安排。

“统一”是指在图案设计中各种因素的一致性。如形、排列、色彩和表现手法的相同或接近,都能产生统一的效果。如同样大小的方形、圆形、菱形,排列在一个水平线上是统一的。同样的细线、曲线、粗线排列在一个水平线上,也是统一的。同种色是统一的,邻近色也是统一的(如图5-1③)。

图案构成中的“统一”,就是寻求对立双方取得协调一致的因素。避免图案的支离破碎、杂乱无章,以取得整体和谐的艺术效果。

变化与统一是矛盾的两个方面,变化是一种对比关系,统一是一种协调关系。它们之间既互相制约,又互相联系。过分统一,容易产生单调平淡的感觉。过分变化,容易产生杂乱无章的感觉。因此,图案常常具备统一与变化两个方面的因素,或以统一为主,有

变化的因素;或以变化为主,有统一的因素(如图5-2②④)。

(二) 对称与均衡

对称与均衡是图案构成中应用较广泛的一种形式法则,是两种不同类型的安定形式。其效果是保持图案外观上的重量均衡,达到形式上的安定(如图5-2⑤)。

1、对称——是同形同量的组合,体现秩序和排列的规律性。

在自然形象中,到处都可以发现对称的形式。如人身上的双耳、上下肢,飞鸟及昆虫的羽翼,花木的对生枝叶,都形成均齐对称的状态。对称能够满足人们生理和心理上对于平衡的要求,是原始艺术和一切装饰艺术普遍采用的表现形式。

在图案中运用对称的规律,能够形成庄重、平稳、宁静的视觉效果。对称结构在图案设计中的形式是以中心轴或中心点为依据,在固定中心轴、点的上、下、左、右或四方,配置形式相同、分量相等的形象和色彩,这种图案形式叫对称式。

2、均衡——均衡是遵循力学的原理,以同量不同形的组合取得平衡、安定的形态。

均衡式图案的设计不受中轴线和中心点的约束,较灵活自如。在组织和色调的配置上,都富于

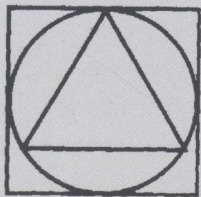
⑥ 条理与反复

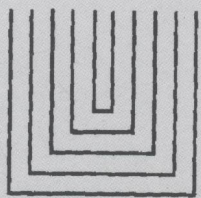
⑦ 节奏

⑧ 韵律

⑨ a、对比

⑨ b、调和

5-2、图案的形式规律与法则

变化,这种图案形式叫做均衡式。均衡是对称的近似形式,均衡式图案虽然不以中轴线作为构成依据,但在纹样、色彩配置各异的情况下,仍然给人以稳定、优美的感觉。

(三) 条理与反复

条理与反复是图案构成的重要方法。有条理的反复纹样是图案组织的基本方式之一(条理中包含着反复的因素,反复无一不体现着条理)。条理是“有条不紊”,反复是“来回重复”,条理与反复即有规律的重复。

条理与反复是客观世界存在的自然现象。自然界的物象都是在运动和发展的,这种运动和发展是在条理与反复的规律中进行的。条理与反复形成一种节奏和韵律的美感,如植物、花卉枝叶的生长规律、花型生长的结构、飞禽的羽毛、鱼类鳞片的生长排列,都呈现出条理与反复这一规律。

1、条理是在变化过程中讲究变形和结构规律的结果。自然形象的素材是极其丰富多彩的,但时常是庞杂、无秩序的,必须经过一番加工,把那些庞杂的东西加以概括、归纳,使之条理化,达到层次分明、有条不紊、秩序井然,更多地体现装饰性,呈现出整齐、规律的美。

2、反复就是使一种纹样重复出现组成图案,它是图案区别于其它艺术的特有的艺术规律,也是图案组织的基本方法之一。人们在长期工艺制作中,体会到纹样重复地运用可以节省人力,节省时间,提高工作效率。而效果却能产生整齐的、有节奏的美感,图案中的连续性构图最能说明这一点。

图案的反复能产生多种多样的美的节奏,像音乐上有二拍、四拍等的节拍。图案的结构也有缓慢的、急促的,由于距离间隔的长短而产生缓、速等的感觉。这种近于“规律化”的方式,在图案设计中起着积极的逻辑作用。

条理和反复结合起来,再用二方连续和四方连续的组织形式,可以取得很好的效果,运用极其广泛(如图5-2 ⑥)。

(四) 节奏与韵律

节奏本为音乐中的名词,是音乐构成中的三大要素之一。由于音乐中的节奏规律在其它艺术中都有不同程度、不同形式的体现,

所以它在广义上已成为各类艺术借用的名词。

节奏和韵律的现象,我们在生活中经常可以见到。自然界中的万物生长是变化有序的,显露出重复、渐变、近似等有规律的形式。如向日葵的花籽儿由里向外旋转地生长;石子投入水中,水波纹一层层地扩散;鸟的羽毛、走兽皮毛的斑纹隐现;金鱼、热带鱼的纹理等都存在着节奏和韵律的因素。这种秩序的美感,不仅应反映到图案的创作中去,而且还应进一步加强,使这种形式更具条理性。

节奏是事物的一种特有的机械运动规律,它本身没有形象的概念。韵律是指节奏之间转化时所形成的特征,如轻快、缓慢、平稳、激越等等。

在音乐中,节奏是指音在时间上的长与短,分量上轻与重的变化秩序。而在各类艺术中,节奏则指构成因素的大与小、多与少、强与弱、轻与重、虚与实、曲与直、长与短、快与慢等有秩序的变化。在图案设计中,它是指形态组合方式的反复、层次、渐变,就是以等比递增和递减形态的序列和自由配置,形成各种不同意味的节奏感(如图5-2⑦)。

在音乐中,韵律使节奏富有情调,能引起人们感情上的共鸣。在造型艺术中,韵律是指造型的基本单位略有调整或不加调整的多次反复,在统一的前提下施以变化。总之,韵律是指构成要素或单位,呈现有规律地反复和周期反复(如图5-2⑧)。

节奏与韵律综合了静与动的两大特点,使人们的视觉随着纹样的起伏,有时急剧紧张、有时断续震动、有时缓慢平稳,产生感情上的共鸣而获得美感。

节奏与韵律这一自然规律反映在图案艺术中,能增强图案纹样的装饰美感。

(五) 对比与调和

对比与调和是图案组织构成的一个重要条件。对比是变化的一种形式,是指在质和量方面的区别和差异的各种形式要素的相比较。就图案设计而言,在装饰面上布置两种互相对比的纹样,往往能加强吸引力。在图案中常采用的对比方式,一般是指形、线、色的对比;质量感的对比;刚柔静动的对比。在对比中相辅相成,相互依托,使画面既生动活泼又统一协调(如图5-2⑨a)。

调和就是适合,即构成美的因素被赋予了秩序的状态。在部分之间不是分离和排斥,而是和谐统一。调和是统一的体现,在运用时要掌握适当的程度(如图5-2⑨b)。

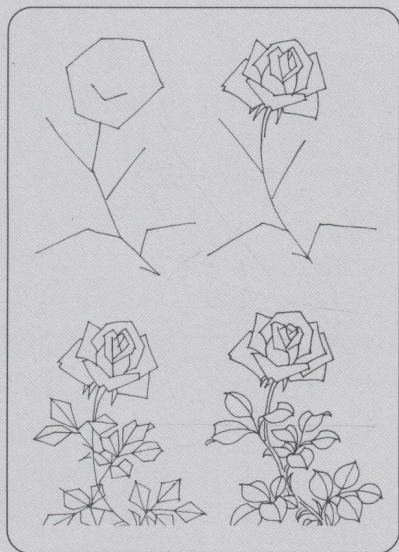
如果以调和为主,可在局部采用对比的手法处理,使其形成有对比的调和,容易收到较好的效果。如雷纹中的方中带圆,就是以直线为主而略带曲线,在调和中加入了对比的因素。又比如万绿丛中一点红,就是配色时在调和中寻找对比的典型例子。

对比与调和是相对而言的,没有调和就没有对比。过于调和会感到枯燥、沉闷,过于强调对比又容易产生混乱、刺激的感觉。因此,应在对比中求调和,调和中找对比,它们是一对不可分割的矛盾统一体,也是取得图案设计统一变化的重要手段(如图5-3⑨c)。

5-3、图案的形式规律与法则

第三章 图案的写生与变化

6、图案的写生步骤

① 影绘

7-1、图案的写生方法

写生变化是一种以自然为创作源泉的图案组织方法。是指由对景或物的写生，向图案化的方式转化的创作方法。即由自然观察多种方式的写生——要素分析——图案格式的组织，图案的设计只有经过写生变化这个过程才能算完成。

由写生变化使自然形态变成一个“纹样”，由“纹样”而构成一个完整的图案。因此，变化的过程也就是纹样设计的过程，而纹样是一切图案构成的基础。

一、图案的写生方法

写生的目的是为了图案创作，是向生活取材的一种手段。通过写生去认识对象、分析对象、描绘对象。从而能加深了解不同物象的特征及生长规律，作为图案设计的资料，以便下一步进行图案变化。

图案写生的方法一般来说与绘画写生基本相同(如图6)，但作为图案设计素材的写生画，需要更细致、更全面地观察、分析、研究对象的特征、生长规律、比例、动态、结构等等。如花卉的写生，要从不同的角度描绘花卉的轮廓，抓住花卉的外形，花瓣的组织、形状、边缘变化，以及叶子的生长规律，是对生还是互生，是木本还是草本、藤本等等，这些在写生时都要认真观察。在必要时可用局部特写的方法描绘下来，作为图案变化的依据。

常用的写生方法：

(一) 影绘——是采用阴影平涂的描出方法，将物象处理成平面的剪纸形式。这种方法是简练、概括地描绘出物象的外形轮廓特征，舍去细部的描绘。能概括、大体地抓住对象总的精神面貌，抓住对象外轮廓的特征和生动优美的姿态，有利于进一步加强造型的装饰性(如图7-1①)。

(二) 线描——线描写生是一种最基本、最常用的方法，有用铅笔和钢笔勾勒两种方法。线描是国画中的传统技法，线的类型有“十八描”之多，都非常讲究用笔，各有风格、特点。它不仅可以描绘物象大的形体，而且可以对物象的细部构造进行描绘。在描绘时要根据对象的特点，运用不同的线质来表现。用笔要有轻重、起

伏、转折、顿挫，力求使描绘的对象生动活泼、变化丰富，又给形象以不同的特质和各种不同的装饰风格。

线描写生要求造型严谨。由于线描是以单线刻画形象，所以必须清楚明了，准确肯定，还要求造型准确而线条不死板（如图 7-2 ②）。

（三）明暗法——明暗法类似素描的画法。用铅笔、钢笔等工具刻画对象的明暗关系，即立体效果。和素描不同的是不必讲求三大面五大调子，只需要根据物象大概的体面，表现物象的立体感和空间感即可。

明暗法的特点是层次分明，有一定的立体感、空间感，形象生动（如图 7-2 ③）。

（四）淡彩法——淡彩法是在线描的基础上，使用铅笔和钢笔对物象进行深入和概括的描绘，再用淡彩渲染一遍，强调色调的变化，渲染时可用水彩颜料进行。

（五）彩绘——彩绘是以水粉、水彩等颜料对物象进行描绘。它不仅准确地刻画物象的形象特征，又可根据光线照射和空间环境的变化，以不同的色彩表现种种不同的情调。

常用的色彩写生有三种：一是单色写生，二是复色写生，三是归纳色写生。

1、单色写生

把自然界中一切物象的明暗、色彩关系概括归纳为黑、白、灰三个层次。从物体受光情况看，不外乎背光、受光和侧光三种光照，而物体本身的体面结构，在平面上要表现立体效果，至少需要有三个面。要区分三个面，必须有三个明暗层次。以光区分即暗、明、中间色三个调子，用色彩表现可简化为深、浅、中三种不同的明度。因此用这种方法进行写生，可以描绘物象的形体和明暗关系。

将一种颜色加白，使其成为深、浅、中（或黑、白、灰）三个层次，表现物象的形体和明暗关系，概括简练、层次分明，具有一定的立体效果。单色写生的方法可以锻炼在明暗规律的前提下概括色彩的能力。

2、复色写生

复色写生是以多种色相描绘物象。这种写生是把素描关系与色

② 线描

③ 明暗法

7-2、图案的写生方法

8、花叶的变化

彩变化结合起来,观察表现物象三度空间、固有色及环境色的变化。

复色写生要观察色彩变化的规律,集中概括。要表现不同环境、不同气候、不同光照条件下物象所呈现的不同情趣。把那些富有装饰美感的因素提炼出来,深入研究在特定光照下,物象色调的特点及色彩变化的规律,这样才能为图案设计提供需要的素材。

3、归纳色写生

是以高度概括的方法,用有限的几种颜色表现物象的形体。这种写生方法,更接近图案设计的要求。客观的自然物象本身具有丰富的色彩和多变的特征,归纳色彩写生则是将多变的自然色彩归纳为有限的几种色彩,如三色、五色等,以概括、集中、装饰的手法进行绘制。其目的是为了更简练地表现出物象带有规律性的内在特征,使之更接近于专业的特点,更富于装饰性。

二、花卉图案

花卉图案设计是现代图形设计中最重要,运用最为广泛的题材和内容之一。如在服装面料的设计、包装装潢设计、环境艺术设计、书籍装帧设计中都有着广泛的应用。

以花卉为素材,是进行图案基础训练的入门途径。

(一) 花卉图案写生的要点

花卉图案的创作,首先必须进行写生。花卉图案写生的方法,一般来说与绘画基本相同,但是图案写生必须考虑下一步还要变化成图案形象。所以,在写生的过程中,应注意并仔细地观察好所要写生花卉的生长规律及特性。不应只是停留在外形、轮廓、明暗等,而需要对自然物象进行更细致、更全面的观察、研究、分析对象的特征、生长规律、比例、动态、结构等等,并作详细的刻画,甚至对局部进行特写。如花瓣的造型及瓣数,花蕊的特点,是单蕊还是多蕊,是长还是短等等。

特别要注意从花型的各个角度观察,看看哪个角度最能体现其造型特征。有的花型正面特征不明显,而侧面特征却很生动,如玫瑰花正面特征和月季及牡丹相差无几,而侧面则更易表现。花卉的

写生,不但要经过一番仔细的观察比较,选择完美适宜的角度,同时还要注意以下几个方面的问题。

1、要抓特征

写生时,首先要抓住花卉生长规律的特征,如外形有圆形、圆锥形、扁平形等。不同的花有不同的外形、不同的叶子、不同的枝干、长相、姿态,每种花瓣、花托也各不相同,叶子是对生还是互生的也不一样,是木本、草本、藤本等等,写生时都要仔细观察并且记住。

花卉形态的基本特征如下:

花卉是由花、叶、梗和茎几部分组成的,花卉图案主要塑造的是花、叶、姿态。

花卉的叶子一般都是扁平状,有的近似卵圆形、椭圆形、羽毛状,有的近似心形等等。叶脉有平行脉和网状脉二种,有的叶子上还有明显的斑点。

叶子有单叶和复叶的区别。在叶柄上只生一片叶子的叫单叶,在一个叶柄上生二片以上的叶子叫复叶。

叶子在茎上的排列方式称叶序,叶序可分为对生、互生、轮生三种。

花冠的形状有的呈筒状,如牵牛花、扶桑等。

花冠的形状有的呈盘状,如向日葵等。

花冠的形状有的呈碗状,如牡丹、秋葵等。

花冠的形状有的呈球状,如绣球等。

花冠的形状有的呈蝶状,如蝴蝶花等。

花瓣的形状有的呈舌状,如扫帚梅、兰菊等。

花瓣的形状有的呈管状、针状,有的接近圆形,如梅花等。

2、要取舍

写生不是自然物的再现,要把物象的精神本质表现出来。要取其生动、优美、有代表性的部分,舍其残缺、杂乱、多余无用的部分。但要注意单瓣花,特别是五至六瓣花要如数的画出来。复瓣花或多至复十瓣花,可以减少花瓣的数量。如菊花不仅花瓣多,层次也多。所以不仅可以舍去一部分花瓣,而且可以适当减少层次。必要的时候可以用移花接木的方法,但不能违背其生长规律,如果画

面上某一部分太空,可移一花苞画上。比如花梗太长,可以根据构图的需要适当加以缩短,短的可以适当拉长。枝叶过于茂盛,应根据设计要求,舍弃一部分枝叶,便于简化枝叶,突出主花。

写生首先要掌握对象特有的姿态(直立、倒悬、侧生……),以此来定画面上的构图位置。画面的上下左右,虚实空间,前后层次,力求布置得当。不要太稀也不要太密,避免头重脚轻,也要防止头轻脚重。不要紧缩在一角留出大面积空白,也要避免画了花头就画不下叶子,要注意构图应有利于设计。

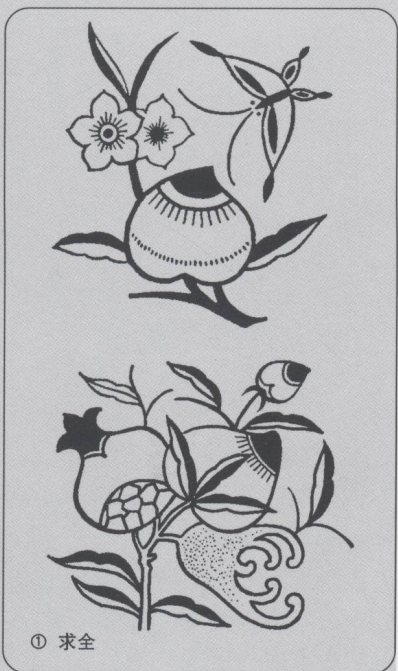
(二) 花卉图案的变化

图案是实用美术,是以实用为主要目的的设计。不同的装饰目的需要不同的图案作为装饰。要将写生素材变为装饰形象,必须运用多种方式进行加工创造。图案变化即是将写生来的自然物象处理成图案形象,是指把物象的形状、构造与色彩等,根据创作意图予以变化,加工改造成适应于各种不同装饰目的的图案形象。它是图案设计中的一个重要部分,也是基础图案的基本功。图案形象要美,要有装饰性,就需要掌握一定的技巧和方法。

变化方法:

9. 花卉图案的写实变化

① 求全

10-1. 花卉图案的写意变化

图案的变化方法是多种多样的,可归纳为写实变化与写意变化两大类。

1、写实变化

写实变化是以写生的形象为主,对自然形象给予适当的裁剪、取舍、修饰,对形象中不理想的部分加以舍弃,对形象中完美的部分给予保留。运用形式美的法则进行艺术加工,使之成为优美的图案形象(如图9)。

2、写意变化

写意变化又称想象变化或抽象变化,它也是在自然物象的基础上进行艺术加工。它完全可以突破自然现象的束缚,充分发挥想象力,运用各种处理方法和表现技法,给予大胆的加工。抓住对象的特征写其大意,使其主题更鲜明、特征更显著,充分表现出对象的精神特征。变化后的纹样已脱出自然对象的原来形态,但仍然能体现对象的精神特性。

写意变化包括以下几种方法:

(1) 夸张

夸张就是用加强的手法突出对象的特征,把美的东西、有特征的部分强调出来。它能增加感染力,使被表现的对象更加典型化,更具代表性、装饰性和趣味性。

夸张并非随心所欲,对所表现的对象不能任意加强和削弱,而是要通过作者的感受和理解来进行。夸张的具体方式不同,达到的效果也有所不同。如梅花的花瓣,经过夸张后的花形成为更有规律、更有秩序美的图案形象。

夸张要适度,不过分,要有生活基础。夸张后的形象不仅要使物象特征更鲜明,而且形态要更美观,否则就起不到美化的作用(如图10-2②)。

(2) 添加

将已经提炼、概括、夸张变形处理后的图案形象,在较单一的图案上添加一些能够突出特征的装饰纹样,使其更加丰满、更有情趣、更具装饰性。

添加处理不是对造型空间的简单填充,它是装饰造型不可缺少的重要组成部分。通过添加纹样,可以丰富画面肌理效果,增添画

面情趣，并体现作者个性特点。

添加处理可分为以下三种类型：

①与自然形有关的纹样添加。这类处理通常是对自然结构、纹理进行归纳、概括，以形成更具条理的纹饰。如利用花瓣及叶片上的茎脉为依据进行添加；利用花蕊的特征进行添加；鸟的羽毛、鱼的鳞片、树干的木纹都是添加最好的素材。

②一种是与外形特征无关的纹样添加。这种纹样处理不是抽象的产物，也不是对自然的歪曲，而是综合对象美的特征，把不同情形下的形象组合在一起，使画面产生新意，增添情趣，如我国传统图案中的花中套花、花中套叶、叶中套花等。(如图10-2③④⑤)

③完全从形式感出发，在简化后的形象里，添加抽象的点、线、面。按照形式美的法则进行构成，能取得较好的装饰效果。

添加纹样对装饰形态是至关重要的。在很多情况下，在同样的造型轮廓内仅仅通过纹样的变化就可以改变整体的效果。

(3) 求全

求全造型是图案装饰表现中的又一特征。因为完整而美丽的造型是一种理想的追求，这种求全的方法，是以现实为依据，在自然的基础上充分发挥想象和联想加以综合一起来运用。

求全造型体现在以下几个方面：①无论表现任何形象都要求饱满、生命力旺盛、富有朝气，而不去表现那些残缺、病态的物体。

②追求画面形态的完整性。所表现的物象应控制在画面之内，不要画出画外。③不受时间、空间的限制，将美好的物象加以集中体现。在一些民间图案中常把荷花、荷叶、莲蓬和藕画在同一画面上，把春、夏、秋、冬四季开的花画在同一个画面上等等(如图10-1①)。

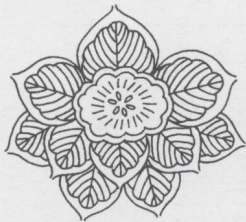
有时为达到这种求全的造型，可采用透叠的方法。透叠处理是装饰造型中常用的表现方法，这种方法可以使透叠双方或双方的轮廓得以完整表现，同时模糊了形与形的前后关系，使不同形态像处于前方又像处于后方，更像处在同一个平面上。运用这种方法的处理不仅使形态完整，也可以使画面产生多种变化。

② 夸张

③ 添加(叶中套花)

④ 添加(花中套花)

⑤ 添加(花中套花)

10-2、花卉图案的写意变化

11-1、动物图案变化

三、动物图案

动物历来是画家们喜爱的题材之一，是装饰图案中的一个重要内容。它和植物、花卉一样，是图案设计取之不尽、用之不竭的创作素材。

（一）动物图案写生要点

写生是收集动物图案资料的源泉，通过写生的过程，去熟悉动物，了解所要创作的对象，观察各种动物的形体结构，以及它们的神情姿态。与花卉写生相比较，动物写生难度较大。因为植物、花卉是静止的，而动物处于静止的状态较少，它是活动的和有情绪变化的。所以在写生的过程中，必须以敏锐的眼光，迅速而准确地进行形象的“捕捉”。

动物图案的感染力就在于完美、准确地表达动物的典型特征及生动的姿态和情感。所以，在写生时必须掌握以下规律：

1、注意掌握结构特征

准确地描绘出不同动物的结构特征，是动物变形的依据，所以在写生时必须了解和掌握动物的解剖知识。

2、注意了解动物的生活习性

如熊猫行动笨拙、缓慢，喜吃竹子等等。

3、注意掌握动态

主要要掌握运动规律，但不可忽视整体（大形）。

在以上这些基础上，加以高度概括和取舍，力求典型化、拟人化。一般来说，归纳写生也还是从属于素材的积累，可是它大大接近于图案变形的要求。

（二）动物图案的变化

动物图案的变化，其手法与花卉图案变化基本上是相同的，所不同的是，动物生理结构的复杂性和形态的多样性。动物界不论是鸟和兽，它们由于生活环境的不同，逐渐形成了它们对不同环境的适应性（包括脾气、习性）。又由于性别不同，它们的形态特征也有着一定的差异。

动物形态塑造的重点是体形、比例、动态和神态。如：猪的体形应该具有肥壮、丰满的效果，因此猪的形象常能附着于圆形或接