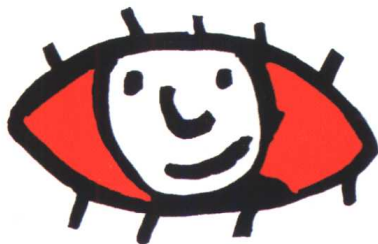

少年美术起步丛书

陈波编著

SHAONIAN
MEISHU QIBU

图案基础

湖北美术出版社

少年美术起步

图案基础

陈波编著

湖北美术出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

图案基础 / 陈波编著.

—武汉: 湖北美术出版社, 2000.1

(少年美术起步丛书)

ISBN 7-5394-0923-1

I. 图…

II. 陈…

III. 图案—构成 (美术)

IV. J214

中国版本图书馆 CIP 数据核字(1999) 第 75548 号

责任编辑: 余 澜

封面设计: 朱筱乔

特约编辑: 陈 波

技术编辑: 祝俊超

少年美术起步·图案基础

出版发行: 湖北美术出版社

地 址: 武汉市武昌黄鹤路 75 号

邮政编码: 430077

电 话: (027)86787105

经 销: 新华书店

开 本: 787mm × 1092mm 1/16

印 张: 3.5

版 次: 2000 年 2 月第 1 版

2000 年 2 月第 1 次印刷

印 刷: 深圳利丰雅高印刷有限公司

印 数: 1-4000 册

ISBN 7-5394-0923-1/J·831

定 价: 20.00 元

引言

图案设计是每一位学习设计专业学生所必备的基本功。学习图案设计,目的是让学生加强装饰观念,掌握图案的基础知识和设计语言,提高设计者对美的欣赏能力,加强创造意识,在实际应用中得到美的熏陶。图案设计是由图案的基础理论、基础知识、基础技能和图案的设计语言等组成的一门课程。

装饰图案具有特定的装饰性和实用性,是与工艺制作相结合的一种艺术形式。装饰图案可分为两类:一类是平面图案,指用于商品广告、商标标志、书籍装帧、印染服饰等设计中的图形;另一类是立体图案,指器物的造型与纹样,如建筑物、日用品、商品容器、家具等的装饰纹样。

装饰图案的产生可追溯到史前。可以说,自有艺术活动起,就有了装饰图案。原始社会早期,人类对美的追求集中表现在石器的加工制作上,新石器时代则表现在陶器的纹饰图案中。从人类用颜料纹身,以及将兽骨、珠贝等物装饰于形体上,把图案绘制在器皿和武器上,成为标志性图案开始,装饰的萌芽就渐渐形成。人类崇拜这些图案,它们象征着超自然的、人们幻想中的神秘力量。

世界各国的装饰图案历史可以从文明古国——古埃及说起,古埃及是世界上较早运用程式化艺术法则的国家,创造了古象形文字及装饰图案。希腊瓶画图案的匀称和谐,丰满的构图,简练的线描,内容有当时战争、狩猎、爱情、婚姻等题材。波斯的装饰图案巧妙地利用多层次、多视点、多侧面的装饰语言,表现了三维空间的效果,绚丽的色彩,有诗歌般的抒情韵律。非洲的装饰图案风格粗犷、质朴热情、节奏感强。多用直线、几何形装饰手法,夸张大胆。大洋洲的装饰图案风格远离自然,有神秘性,以曲线、螺旋形、对钩形为主,造型上富有想像力。

我国古代有丰富的装饰图案宝藏。中国传统图案从新石器时期的彩陶开始,就有动物、植物、人物、几何形的装饰图案;商周时期的青铜器上,有饕餮纹、夔龙纹、凤鸟纹、象纹等;战国时期除发展了青铜器外,开始有了漆器、织绣纹样、玉器造型及纹饰;汉代装饰图案主要有宫殿建筑物的画像石、画像砖、瓦当纹饰、织绣纹样和金属制品的造型与纹饰;南北朝装饰图案佛教盛行,发展了石窟艺术,有石刻纹饰、飞天、忍冬草、莲花等图案;唐代有卷草、折枝花、团花、国相花诸纹饰;宋元时期有莲花、牡丹纹样出现在陶瓷制品上;明清时期的瓷器、织绣、雕漆、景泰蓝等工艺美术品更有了十分丰富的纹饰。中国民间图案也有十分丰富的图案纹饰,它们更加贴近百姓的生活。

民间图案有祈祥纳福的象征意义,内容有庆贺寿辰、婚姻爱情、戏剧故事、民间传说以及百姓的日常生活场景等等,有剪纸、蓝印花布、蜡染、刺绣、泥玩具、木版画等表现手法及制成品。

研究中国的装饰图案历史,了解世界各国的装饰图案历史,对今天的设计者来说具有十分重要的现实意义。中国不同历史时期的装饰图案,造型优美,图案风格各异,变化多样,既有丰富的民族特色又有不同时代的风格,充分显示了中华民族的聪明才智。了解世界各国的装饰图案,为我们提供了更加丰富的装饰语言,继承中国的传统艺术精华,学习、借鉴外国的装饰图案,从中提取有益的养料,补充自己,提高自身修养及装饰图案的创作能力,是我们设计师的正确态度。

图案设计的训练主要分为写生、变化、构成三个环节。经过三个环节的艺术实践,掌握装饰图案设计的基本规律。

写生是图案设计的第一步,通过对自然物的真实描绘,收集自然美的形象资料,为装饰图案的变化、构成提供素材和依据。

变化是将自然的物象依据美的形式法则,经过主观理念的简化、加强、夸张,上升为艺术形象的阶段。依据不同的自然对象的形态,采取不同的表现方法。变化可分为写实变化与写意变化,前者是指变化后的形象相对写实,写意变化则包含较多的主观因素,变化后的形象打破了对对象的客观性,以装饰效果为目的。

有了第一步自然物体的写生,设计者把自然物体集中、强化、夸张、提炼成为第二步“变化”的艺术形象。而第三步的“构成”,则要求设计者根据装饰图案的主题要求,赋予图案诗情、画意、象征、寓意等意境。要设计出令人满意的装饰图案,设计者必须研究装饰图案的形式法则,图案的造型,图案的构图以及它的描绘手法。掌握运用装饰语言,是创作完美的装饰图案的前提。

形式法则

装饰图案既是客观物象的反映,又不是自然的再现,它既有与绘画艺术形式一致的追求,又没有像绘画的宏大场面和丰富内涵。绘画注重客观性,而装饰图形注重形式感,强调表现形式,追求创造性和规律性,在艺术规律上有各自的特点。

变化与统一是装饰图案变化总的设计原则。

装饰图案来源于自然,宇宙间各种物象虽千变万化、形态各异,但又是规律有条理,彼此依存、相互制约的统一体。

变化与统一的原则既相互对立又相互依存,舍去一方,另

一方则不复存在。在装饰图案中过分地追求变化，图案会杂乱无章，过分地强调统一，又会使图案单调而无生命力，变化与统一的有机结合，才会真正体现自然界的客观规律。

变化与统一的原则贯穿于装饰图形的造型、构图、色彩以及表现手法等诸元素之中。

装饰图案的造型含有对比的因素。图案造型的大小，形象的创意，线条的变化等等，这些变化因素只有在统一的前提中进行应用，才能在统一中求得变化，变化中求得统一；变化的因素越多，动感越强，统一的因素越多，静感越能得到体现。在一幅图形中，设计师要注意突出重点，有选择地表现处理变化的因素，运用大小、方圆、粗细、曲直、长短、黑白处理、色彩搭配等装饰手法，在变化与统一的原则指导下，使得多种对比因素得到有效控制。从整个图案构图的角度，使得图案的内部组织与外在造型既变化丰富又概括统一。处理好图案的黑、白、灰的关系，方可追求既有统一又不失变化的视觉设计语言。

物象的组合构成除了这些因素外，图案构图上还有不同形体、不同方向以及主次、动静等变化因素，在变化中进行归纳，成为相互呼应、关联的统一体。

图案色彩的变化与统一，体现在色彩的明暗与冷暖的变化上，色彩搭配的统一关键是把握色调，拉开明暗层次，处理好主次层次，把握好色彩配置的过渡色。

装饰表现手法的变化与统一是图案设计创意的关键一步。图案造型、表现手法采用不同的处理可产生丰富的变化。同时也可用概括统一的表现手法，处理好过分复杂的造型，以追求图案造型的简洁不等于简单，复杂不等于完美的理想目标。

装饰图案在艺术形式上既多样又统一，是变化与统一的协调，是对立统一辩证原理在艺术创作上的运用，我们可以从以下六个方面来说明装饰图案的形式规律。

一、对称与平衡

对称，在假定的中轴线的两侧，为同形等量，呈完全相等的形态，即形式相同、分量相等的图案。对称的形式有左右对称，上下对称，正面对称和四面对称等。它的特点倾向于统一。较之平衡式构图更容易产生严肃、静止的感觉。

平衡，为异形同量，呈等量不等形状态，即分量相同、形体不同的图形。平衡的构图以不失重心为原则。它的特点倾向于变化，容易产生活泼、生动的感觉。

对称形式，条理性强，有统一感，可以得到端正庄严的效果；处理不当容易呆板、单调。平衡形式变化较多，可以得到优美活泼的效果，处理不当易生杂乱。

趋向于统一的对称图案与趋向于变化的平衡图案两者可以

结合起来,但要以一者为主,或者在均齐中求平衡,或者在平衡中求均齐。前者犹如筋骨,后者则是血肉。在装饰图案设计中,凡是符合这一规律的,就称为有均衡感。

二. 条理与重复

如若把条理解释成“有条不紊”,那么,重复就是“往复反复”,概括起来即有条不紊地往复反复。装饰图案组织成连续性的构图,最能体现这一特点。

连续性的装饰图案形式,是装饰图案的组织方法。它将一个基本的单位图案进行上下连续或左右连续,以及向四面重复地连续排列而形成的连续图案。实际上,对称的装饰图案结构也是有条理的重复。

三. 对比与调和

形的方圆、大小和色彩的明暗、深浅,都是构成对比的因素。但两者又是矛盾的统一。如果以对比为主,对比中有调和的因素,才能在变化中求得统一;若以调和为主,调和中有关对比的因素,才能在统一中求得变化。

在黑白装饰图案的表现手法上,同样需要既有对比,又有调和,但更重要的是表现形式的统一。在同一个画面中,不论造型、构图、黑白图的转换,所运用的手法不能过于杂乱,必须突出主要的图形,并注意多方面的协调。

四. 动感与静感

装饰图案的形式变化因素越多则动感越强,以它为主调可产生生动的效果;统一的因素越多则静感越强,以它为主调可产生文静的效果。但若“变化”过分,画面容易杂乱无章;“统一”过分,又容易死板单调。同一的图案重复时,其构成图案的各个因素所给人的印象也是各自等份的,结果不论哪一部分都感觉微弱。所以,应处理好动感与静感的关系,在统一中求得变化,在变化中注意统一,使之构成富有节奏感的画面。

在装饰图案中,形象、构图、色彩的动与静是相对存在的。对称的构图倾向于静态,平衡的构图则倾向于动感;直线倾向于静态,曲线则倾向于动感;调和的色彩倾向于静态,对比的色彩则倾向于动感。

了解静与动的辩证关系,掌握静态与动感的规律,在进行装饰图案的创作设计时,便可根据主题的需要进行艺术处理。生动活泼的装饰图案,可加强动感;严肃庄重的装饰图案,会增添静感。

五. 节奏与韵律

装饰图案中的渐大渐小、渐长渐短、渐增渐减、渐浓渐淡等,都是节奏和韵律变化的表现。

节奏与韵律的形式规律,来源于自然界。譬如,树的生态

是千变万化的，我们观察一下树枝，叶子有对生、互生、轮生，由小到大或由大到小；由粗到细或由细到粗，相互递增或递减地排列着的。花瓣都是从花蒂上层层长出，从小到大。与植物一样，动物也是如此。鸟类的羽毛，走兽的皮毛、斑纹，都是有规律地排列着的，都能构成节奏和韵律感。其它如大海的排浪，大江的波涛，小河的水纹，都是有节奏、有韵律的变化运动。设计者要善于观察和认识自然界这种变化的规律，通过装饰艺术的手法，可更概括、更有条理地进行组合，以显示其固有的节奏和韵律。

六、比例

比例是客观物象普遍存在的现象，无论是人物、动物、花卉植物、风景图案都有各自的比例关系。

装饰图案不是客观自然的再现，它的比例关系有它的特点。

比例在装饰图案中是指各种物象造型的长短、宽窄的尺寸在使用上的关系。如何把握好各种图案造型的比例关系，是设计师要考虑的问题。

设计者在装饰图案的设计中，要处理好物象局部与整体、局部与局部，物象感觉中的轻与重、大与小，图案造型中各个局部间位置的安排，等诸因素的关系，恰当的比例关系是一幅理想的装饰图案的必备元素。

图案构成

图案构成取决于它的题材、内容和工艺品的形状、制作。它在实际应用中虽然千变万化，有着各不相同的组合形式，但从各部分的结构特点来看，又带有一定的程式性。初学者学习这些规律性的构成形式，是入门的捷径。

适合形构成——图案形象与一定的外形轮廓线相适合而形成的构成，叫适合形构成。如适合于方形、圆形、三角形、矩形、菱形、半圆形、椭圆形等；或与规整的自然物、器物的外廓相结合的构图，如桃形、蛋形、扇形、如意形、葫芦形等。它是以一个或几个完整的形象互相参错，巧妙、合理地安排在一个完整的外形内。适合形构成重视形象的完整和布局的匀称。

适合形构成，往往利用均齐和平衡的骨格作为它的基本结构。凡是对称或平衡的结构形式，并适合于一定的外形轮廓线，都能形成适合形的构成。适合形构成的图案结构严谨，制作较难，但能充分显示装饰意匠之美，填充式的适合形图案，较易于奏效，但比之前者，总有不足之处，故多安排完整的中心形象，使主体突出。

连续图案——将专门设计的“单位纹”，按照一定的格式

作有规则的排列，它可以分成两大类，一类为二方连续，另一类为四方连续。二方连续的构图，一般称作“花边”或“边饰”，多用于日用器皿装饰，包装设计，会场布置等。四方连续的构成，大多用于染织设计和壁纸，包装底纹的装饰等。

二方连续——又称“带状图案”，即将一个或几个装饰因素组成的纹样单位，进行上下或左右的连续排列，使之连续成一带状图案。二方连续构成有散点式、接圆式、波线式、斜线式、结合式等样式。

四方连续——指图案中的一个纹样单位能向四周重复地连续和延伸扩展的图案。四方连续构成的形式有：条格连续、点网连续以及散点法、连缀法、重叠法等。

边饰图案——又称边框图案，轮廓图案。它虽可单独成类，实则带有混合的性质。

边纹样可用直线、曲线、点线以及线的粗细、长短、疏密等，作成边纹样，并适合于一定的外形轮廓。连续法的边纹样：把一组装饰纹样，进行上下和左右的连续排列，作成边纹样，并适合于一定的外形轮廓线。对称形的边纹样，利用左右对称、上下对称或者四面对称作成边纹样，并适合于一定的外形轮廓线。

角纹样利用对称式或平衡式的装饰图案，在方形、长方形、多边形内进行四角、上两角、下两角、对角的适合配置，做成角纹样。

表现手法

装饰图案有许多不同的描绘方法。它是图案多样化的因素之一。同一个图案可以用几种不同的描绘手法。

影绘——影绘是把所要画的形象省略掉一些细部，画成一个平面的影子，它是最简练、最概括的。因为只画影子，所以必须强调明确的外形轮廓，而且在选择对象的角度上应十分注意，要能充分地表现其特征。

线描——图案用线，有的采用单线，有的使用双重线或折线、虚线，这是由造型的意匠所决定的。单线，以粗细均匀、挺拔有力的线条描绘图案，容易使形象显得规整；双线，以两条同样粗细的线条或一粗一细的线条并行描绘。虚线，即用同样大小的点构成的线条。为了增加图案的变化，表现虚实、空间、层次，往往把单线和虚线同时运用于一个画面，有虚有实，相映成趣。

渲染——要使装饰图案具有明暗调子或具有柔和层次，富有立体感。渲染主要有两种方法，一种是层染，即一层一层地进行渲染；也可一次渲染完成，即用一种颜色由深到浅地逐渐

渲染晕色。还可以利用喷笔达到色彩鲜艳的渲染效果，不会产生笔路不匀的弊病。

点绘——点在装饰图案上的运用也是比较多的。点可以组成图案纹样的线，也可以组成图案纹样的面。通过点的大小、疏密，可以使图案的形象取得多样变化。构成线条的点，应该规格一致，整齐有序，一般运用圆点来表现。构成面的点，可以用规则的点，也可以用不规则的点。点由大到小、或由疏到密的渐变过程，能有效地表现出图案的深浅、明暗和层次关系。

装饰图案运用块面的描绘可以归纳为两种：一种是运用块面来表现形象的立体感；另一种是运用块面来表现形象的黑白对比。

色彩配置

装饰图案的用色必须与物质材料和工艺的特定要求相配合。装饰图案的色彩应该随着装饰图案形象的夸张变形而变化。

作为装饰图形的色彩练习，首先应该重视色彩的调配和运用方法：

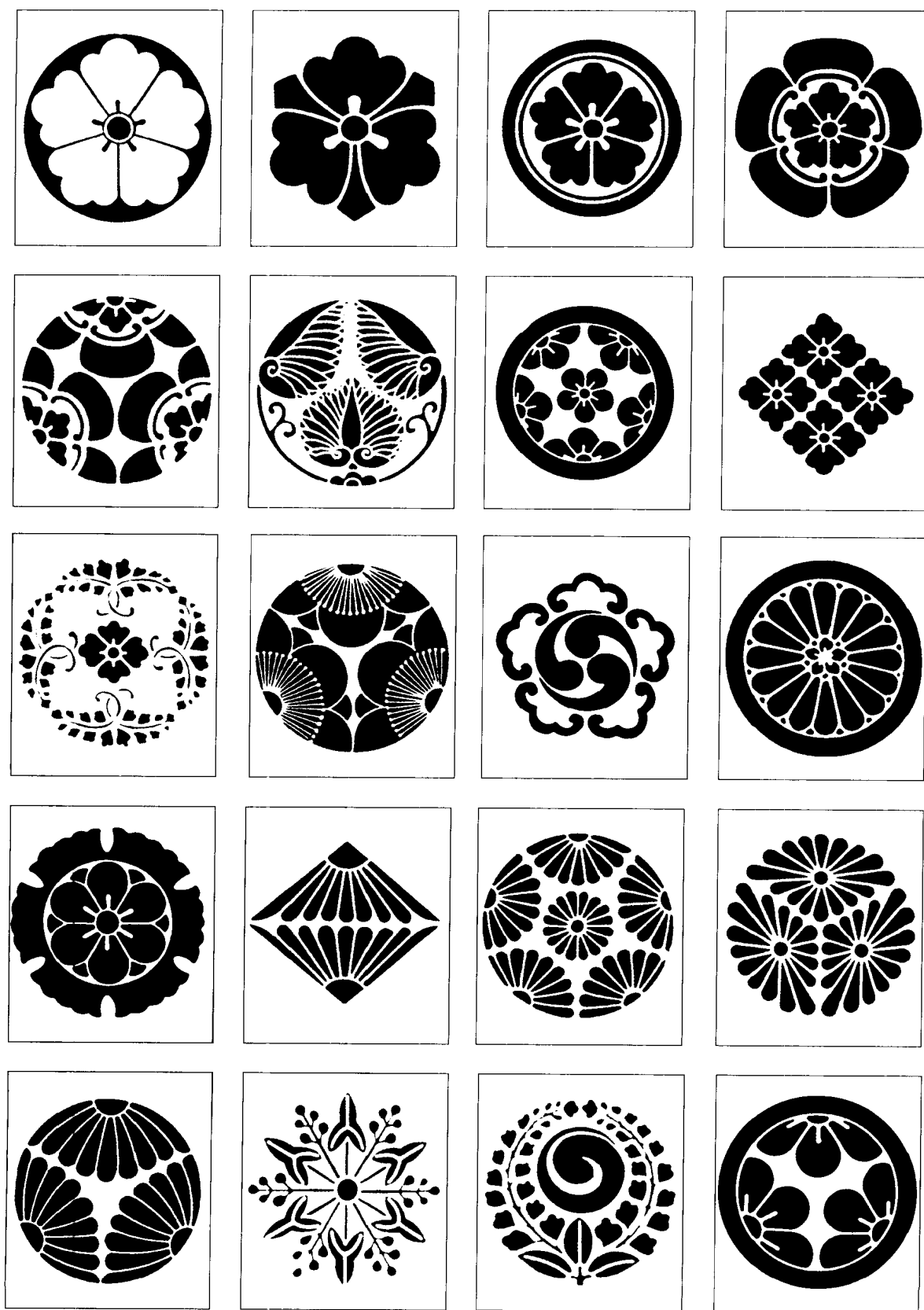
同种色配合：就是用同一色相，作不同明度的变化。黑色和白色，在图案色彩的调配中很是重要。黑色与白色相配合而得灰色。黑、白、灰与其他的色彩相配合可以得出更多的色彩和色调。同种色配合就是选一种颜色，分别加进不同分量的黑色、白色或灰色，使之或深或浅。将这些不同明度的同一色彩配置在同一画面上，叫做同种色配合。各种颜色与白色混合叫做“淡调”或“明调”；各种颜色与黑色混合叫做“暗调”；与灰色混合的称作“中间调”。同种色的配色效果，容易使得画面统一、调和。例如，淡绿的底色配上深绿的图形纹样，淡黄的底色配上深黄的图形纹样等。特别是装饰图形倾向于变化时，色彩配置上更应当多运用同种色的配色方法，使多变的图形纹样配合同种色彩，取得既统一又有变化的艺术效果。

类似色配合：与同种色配合一样，也可以取得色彩的调和效果。凡是在色环上90度以内的颜色，统称类似色。因为在此范围内的色彩都含有共同的色彩成分。如红、红橙、橙、黄橙，它们也可以说是关系色的配合，如黄和橙是关系色，因为橙含有黄色的成分。绿和青、紫和青等都是关系色。类似色在色感上比较相近，容易取得统一、和谐的效果，但在实际应用时，两色相距不宜过近，如红与红橙、橙与橙黄等，因为色相接近，两色分辨不清，会影响图案的艺术效果。

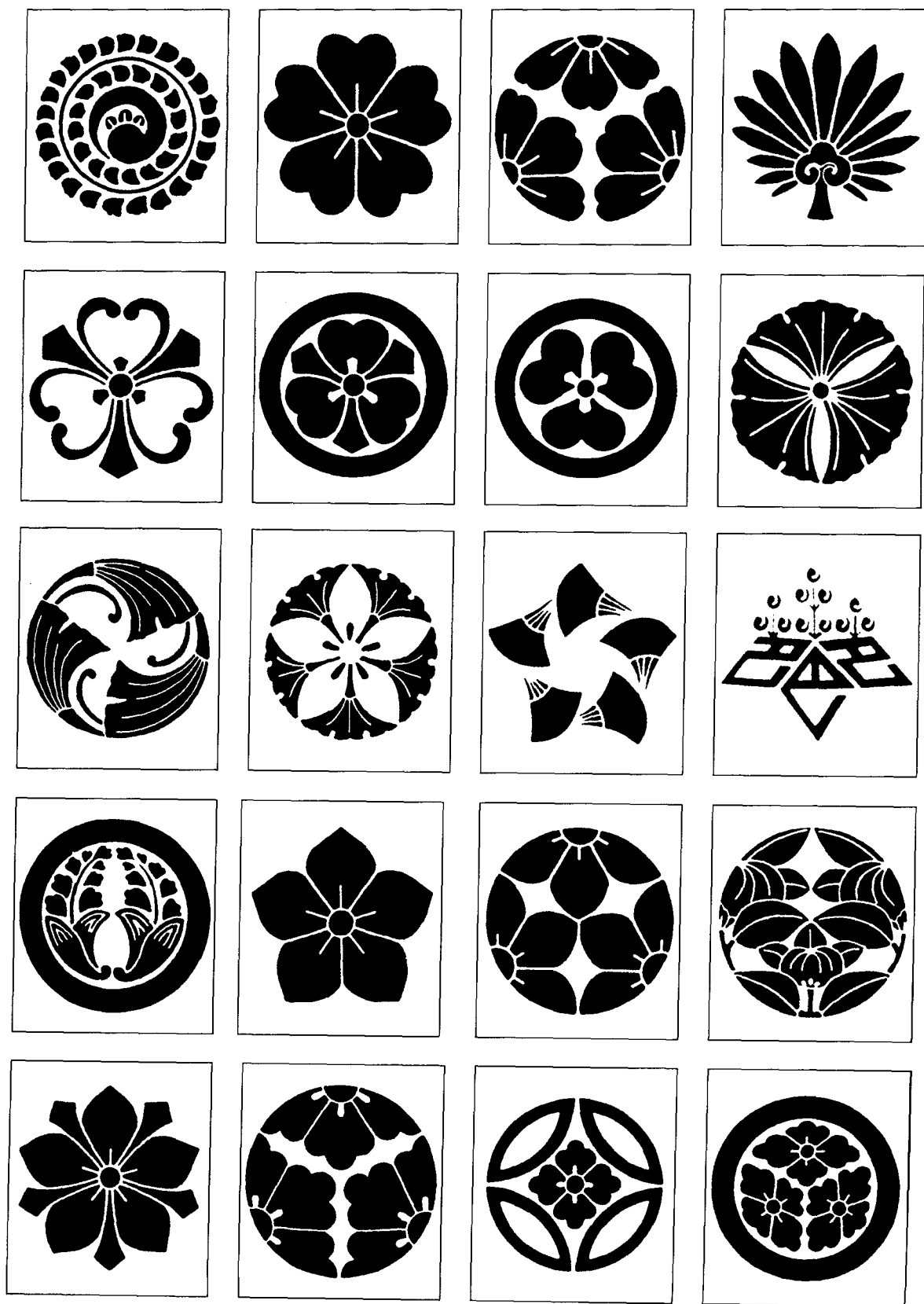
对比色的配合：色彩的对比在装饰艺术的创作上很重要。色彩对比的现象很多：明度强弱可以对比；色彩冷暖可以对比；色

彩面积大小也可以对比；还有色相的补色对比。在光带中，依次排列的六色，每隔两色相对的两个色彩，互相成为补色。在色环上，凡是两色相对成180度的，也成补色。补色对比是两种正色等量并列的对比，也是色彩上最强烈的对比。如红与绿互为补色，黄与紫互为补色，青与橙互为补色，这三对补色是基本的对比色。色彩中最富于明快、强烈对比作用的，是色彩中的一对互为补色的对比色。

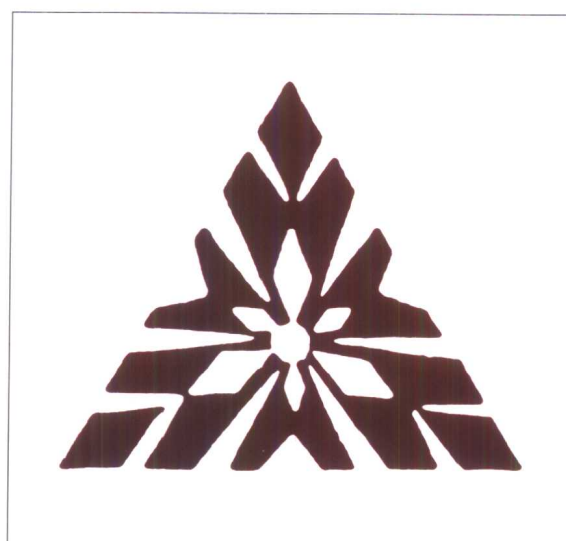
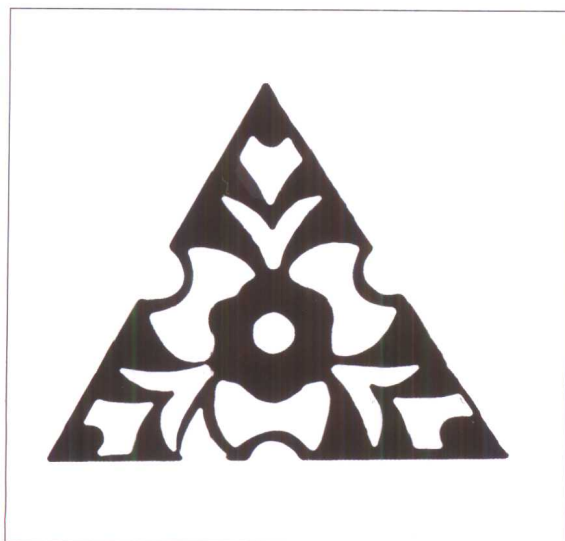
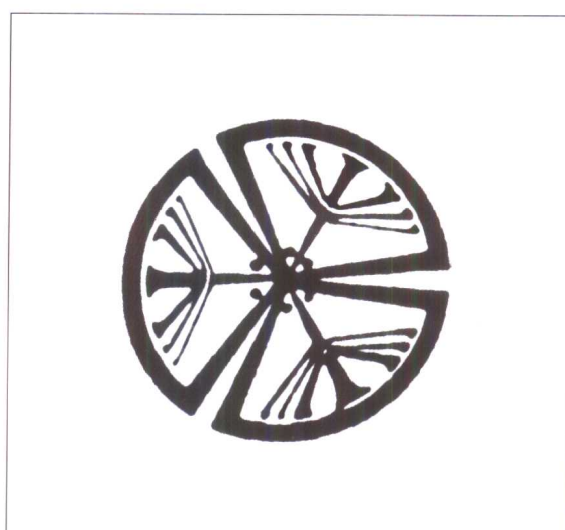
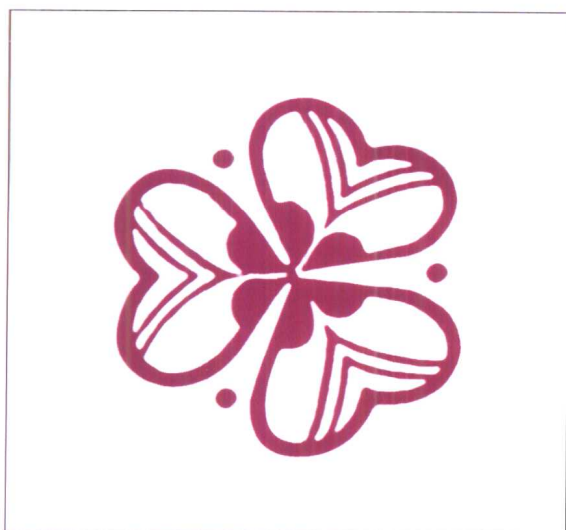
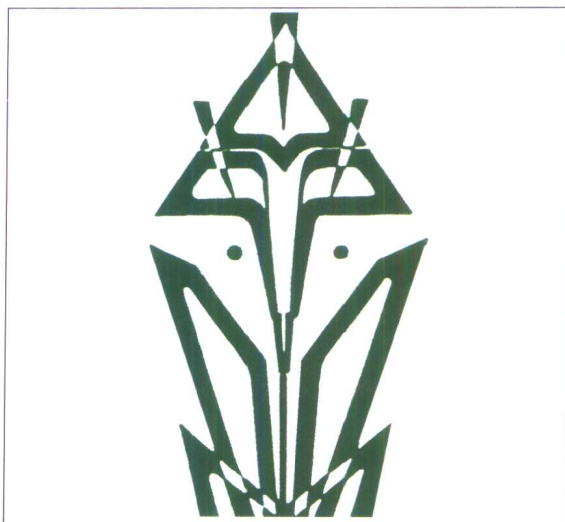
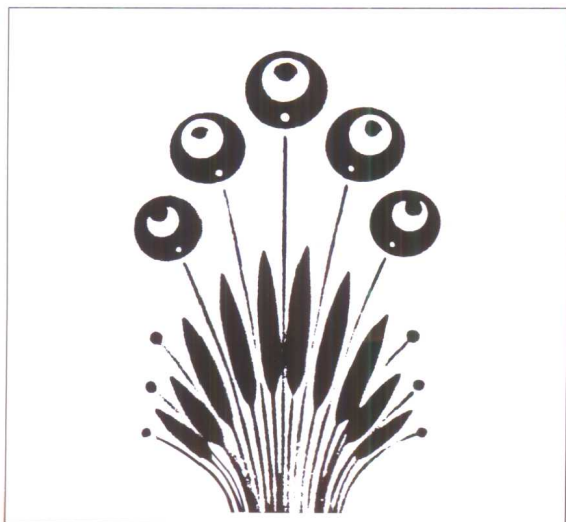
装饰图案上的配色，更多的则是对比与调和的并用。在画面上，要注意一般不采取色块等量的配置。如果主色调倾向于对比，就在其他的细部多安排调和的色彩；如果主色调倾向于调和，就在其他的细部多安排些对比的色彩。任何装饰图案的色彩都应该有调子，如红调子，绿调子，暖调子，冷调子。应依据装饰图案画面的主从关系，分出色彩的主辅色，形成装饰图案画面的统一色调。

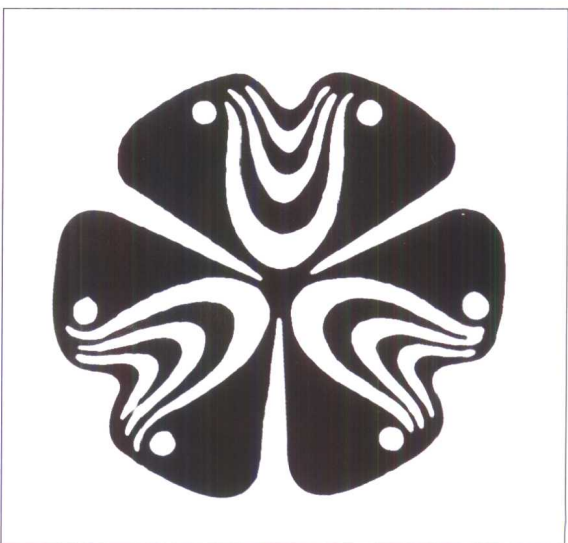
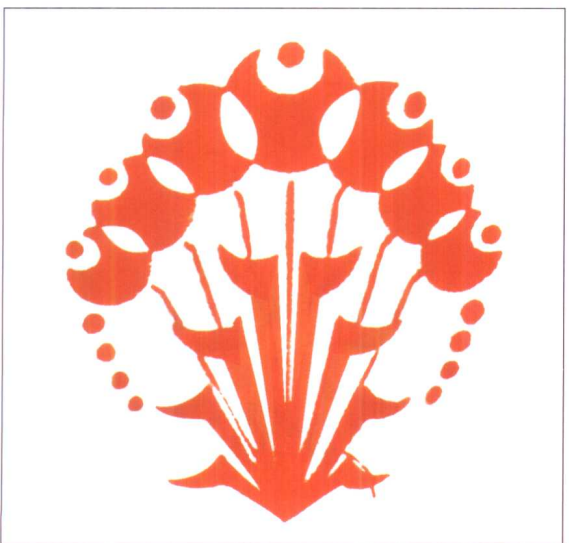
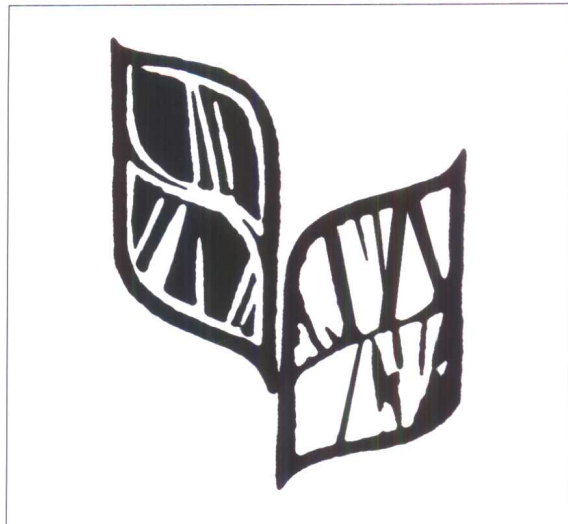
花的变化与构成

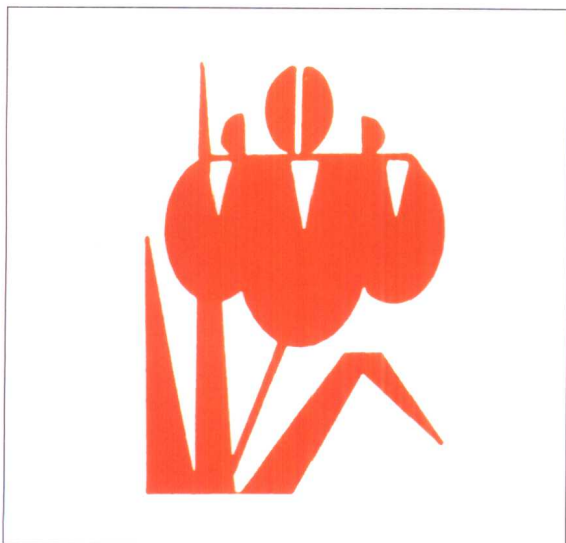
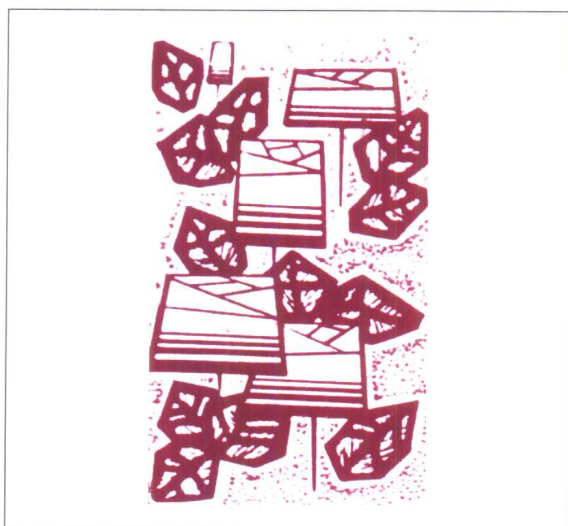
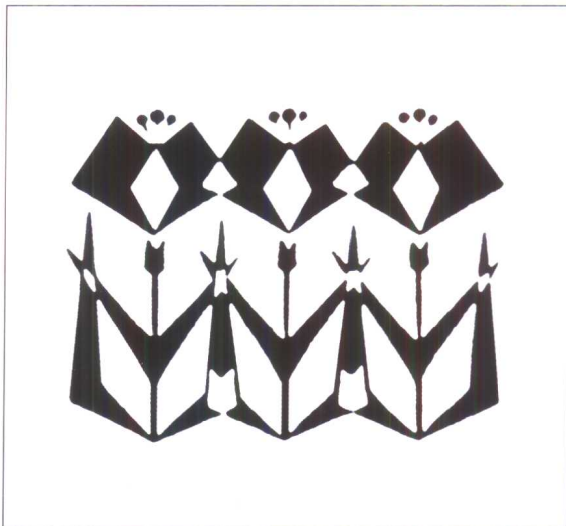
花的变化与构成

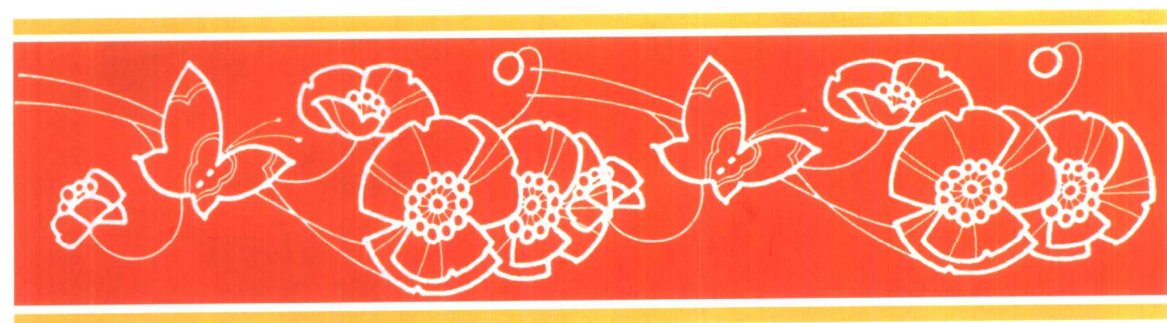
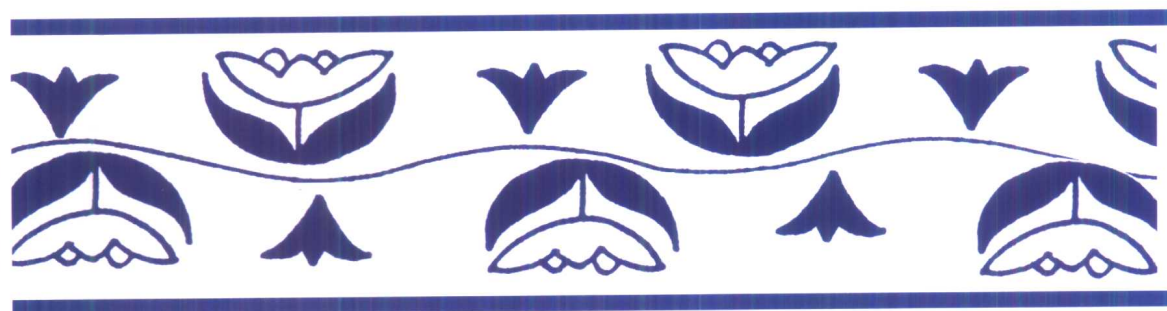
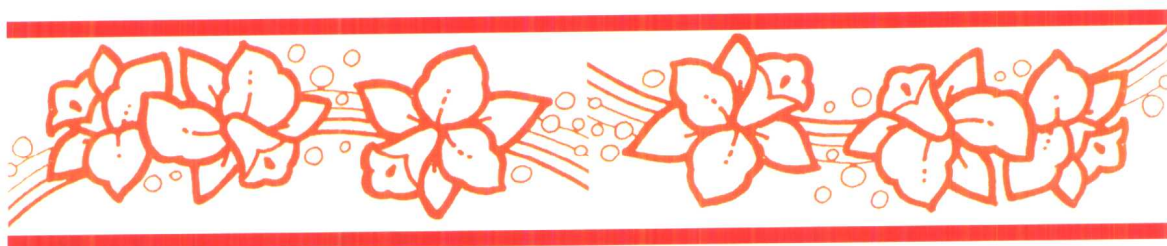
花的变化与构成

花的变化与构成

花的变化与构成

花的二方连续