

图案起步

(浙)新登字 5 号

钮 敏 钮剑刚 杨振中
方 光 朱 亚 编绘

图 案 起 步

浙江少年儿童出版社出版发行 浙江省诸暨报印刷厂印刷
全国各地新华书店经销

1995 年 5 月第 1 版 1998 年 8 月第 7 次印刷

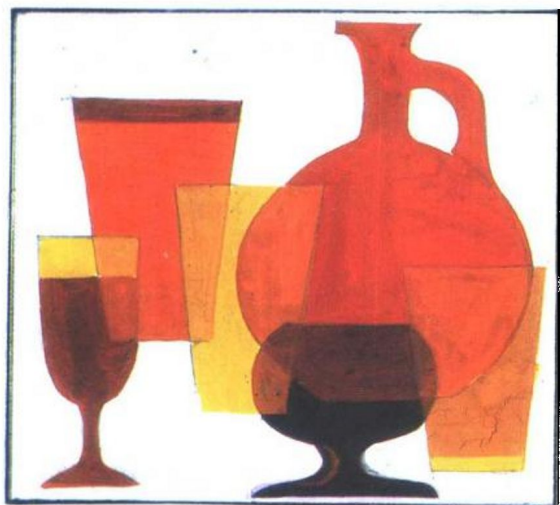
开本 787×1092 1/16 印张 2.5 印数 261001—281050

ISBN 7—5342—1213—8/J · 346 定价:3.80 元

ISBN 7-5342-1213-8

9 787534 212130 >

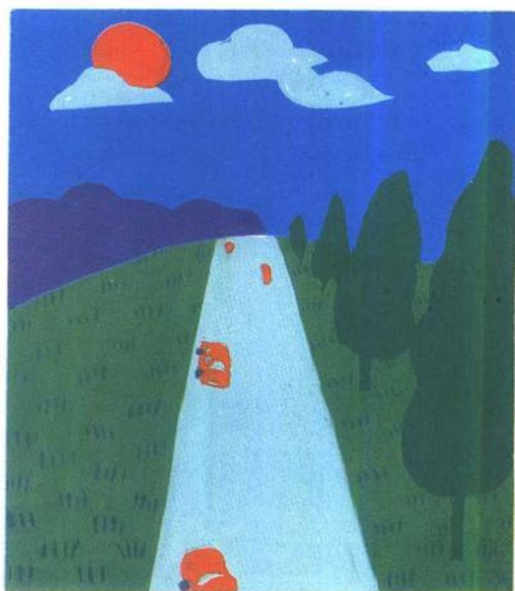

透叠是一种表现方法,可加强色彩的透明度,也容易使色彩协调而又有变化。

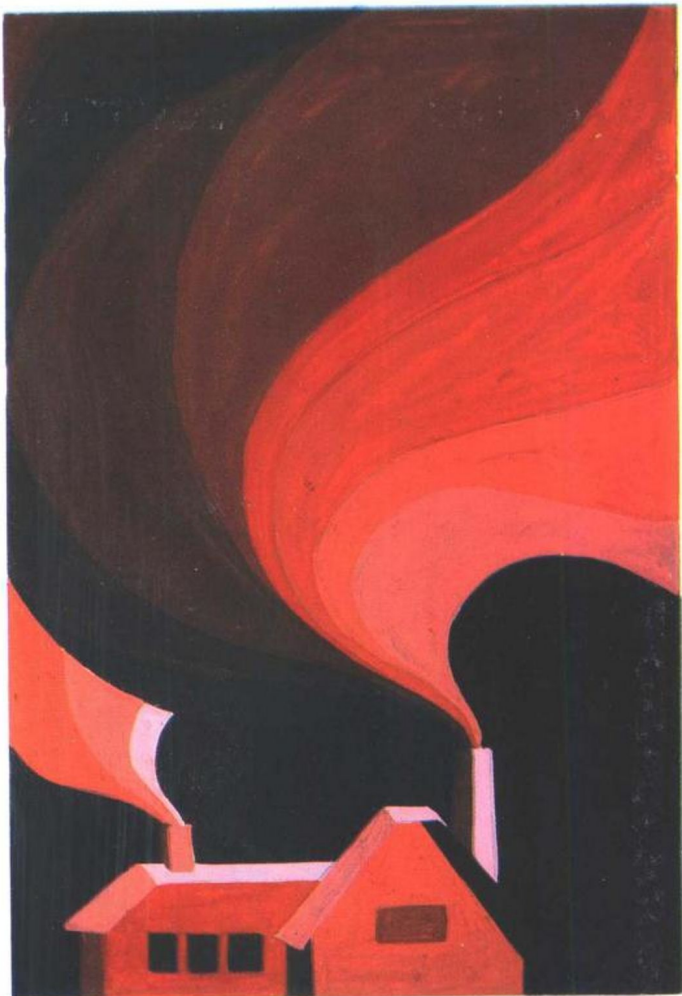
点缀能使图案色彩活跃,增强生命力。一般在彩度低的情况下,运用彩度高的色点,或用彩度高的对比色来点缀图案。

透叠与点缀

彩度与明度

黑色与白色是没有彩度的,以明度来说,白色明度最高,黑色明度最低。因此一种色相调入白色,它的彩度降低了,而明度却提高了。调入黑色,不仅它的彩度降低,同时明度也降低了。

把一种色相,逐步调入黑色与白色,并有秩序地排列起来,这叫色彩的推移,这种推移能使一种色彩产生无数的变化,也可使强烈的对比得到自然和谐的效果。两个色相之间也可采用这种推移得到协调。

图案是实用和装饰相结合的一种美术形式,它把生活中的自然形象进行整理、加工、变化,使它更完美,更适合实际应用。系统地了解 and 掌握图案的基础知识和技能,不仅能提高对美的欣赏能力,而且还能在实际应用中创造美,得到美的享受。

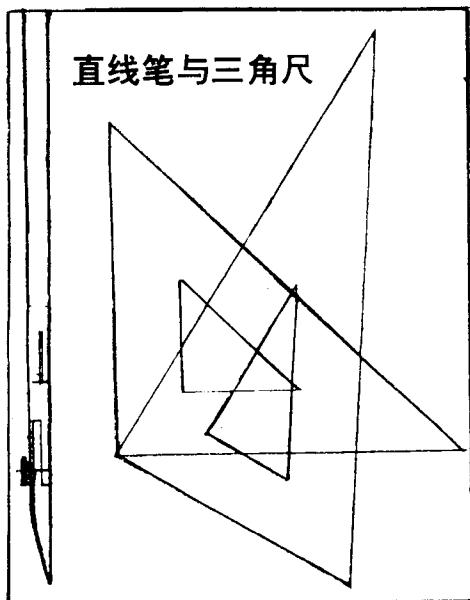
工具及其使用

纸 要求纸质细腻、结实。

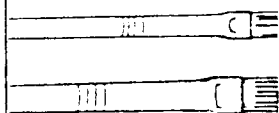
色 以水粉颜料为主。

笔 铅笔用来打轮廓。B、HB、2H 等均可应用。毛笔用来勾线。叶筋、衣纹等毛健锋长的笔均可应用。涂色可用大小羊毫、白云等笔,涂大色块可用水粉笔或排笔(也称底纹笔)。

直线笔与三角尺

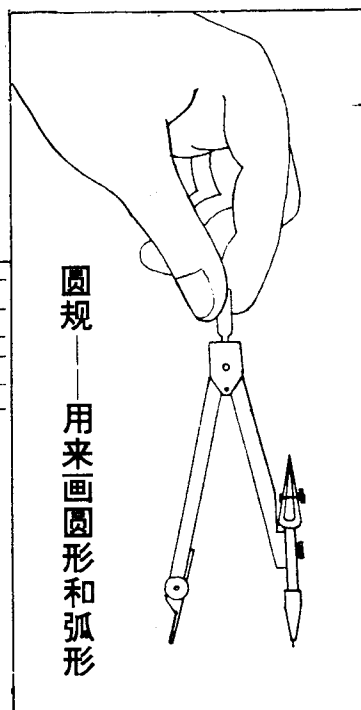

各种不同用途的笔

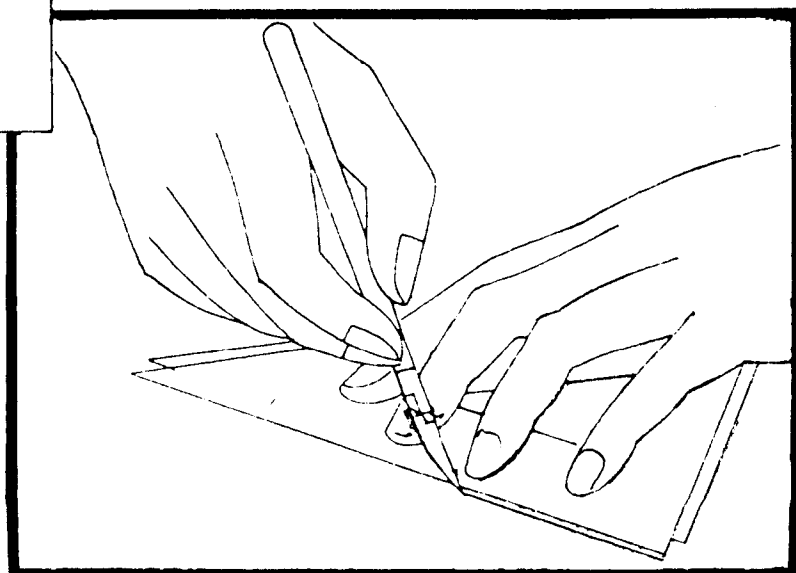
圆规

用来画圆形和弧形

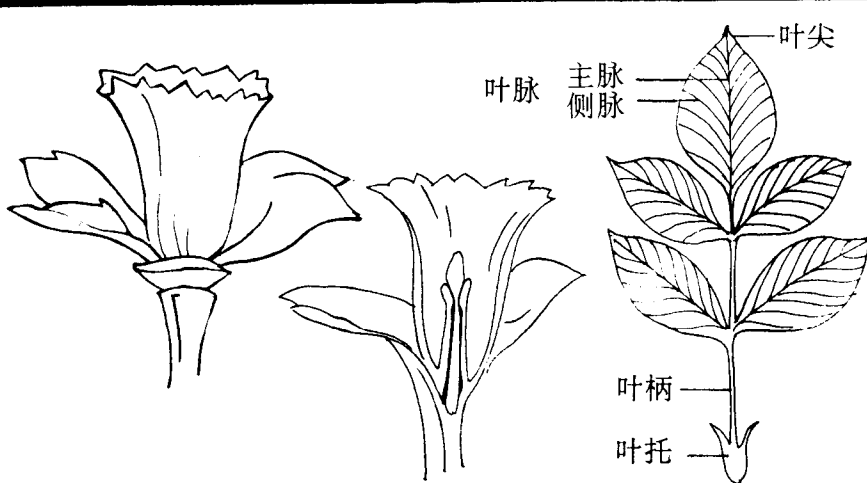
画直线的方法

为了保持画面整洁,使用直线笔时,可将三角尺一边的斜面向下,或在尺下再垫一把尺,使尺与纸保持一定的距离。按三角尺的手指应分开,平均用力,使尺不移动,直线笔与纸面保持基本垂直。

图案的写生

写生是图案的基础，写生能加深了解自然界各种物象的特征和生长规律。图案的写生与绘画写生相比较，它更注重内部的结构、纹理和组织规律。因为图案写生必须考虑下一步，即如何使它变化成图案纹样，每一个细节都可能成为变化的重要因素，所以不仅要从正面、侧面、背面的角度描绘轮廓，而且还要抓住花卉的特征，如花冠的外形、花瓣的组织、形状、边缘变化，以及叶的生长规律，是对生、互生还是轮生等，都需要用特写的方法描绘下来，这是图案变化的依据。

图案的变化

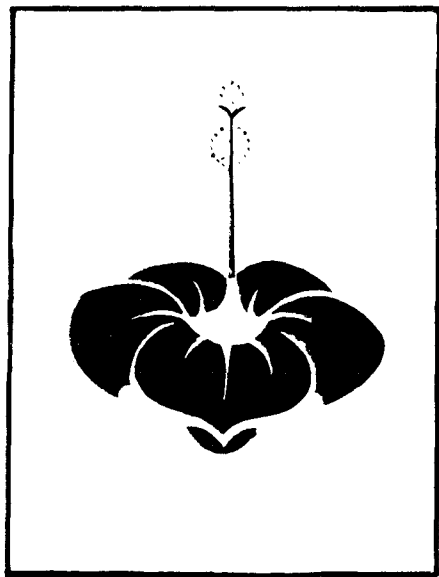
写生所收集的自然形象,不等于图案纹样,它往往过于单调或繁杂,所以需要整理、加工,进行再创造,使它更有实用性和装饰性,这就是图案的变化。写生变化重在变化,它既要根据客观物象,又要不被其所束缚。

变化手法一般有: ▲修饰(写实变化)

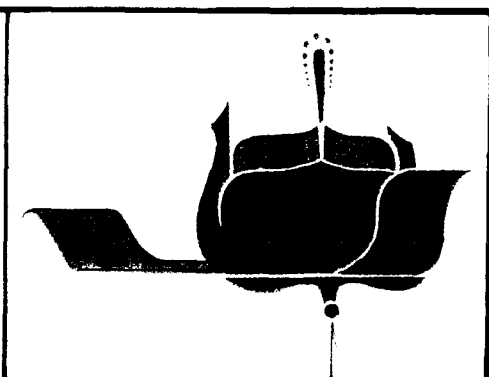
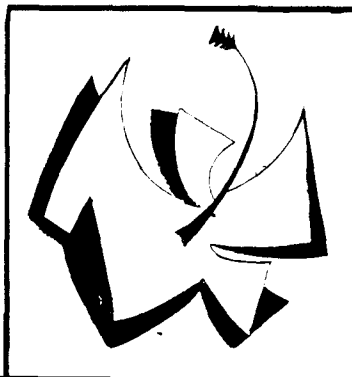
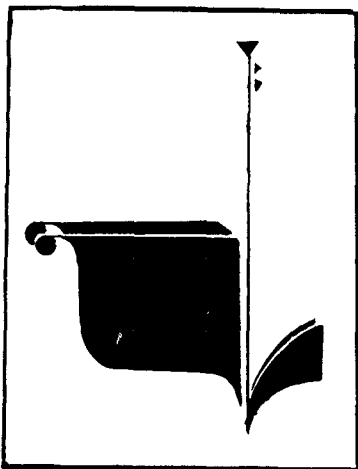
在原有写生形态的基础上,对不理想的部分加以改变,如把弯弯曲曲的边加以概括,把多余的枝叶、不美的虫眼等删掉。使物象更整体、更完美、更适合实用要求。

▲夸张(写意变化)

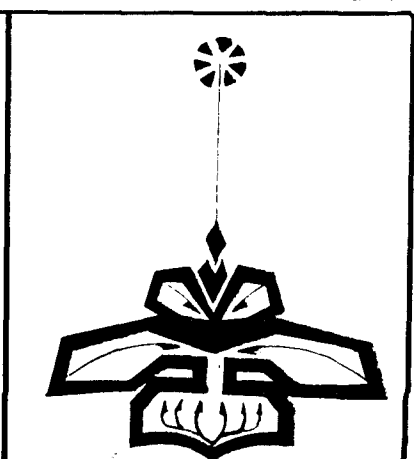
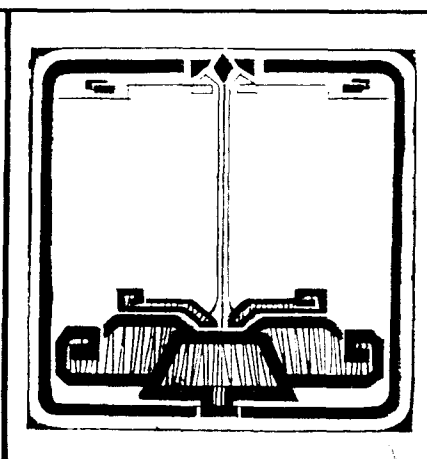
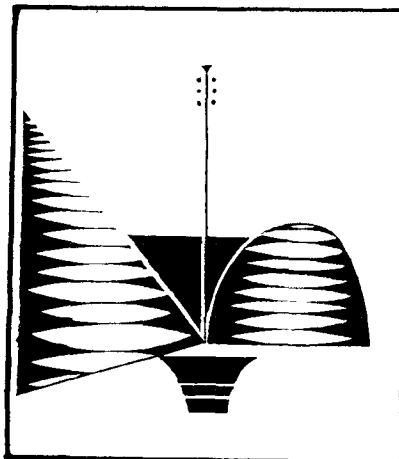
抓住对象的特征,进行艺术夸张,使它的主题更鲜明、特征更显著,从而加强趣味性和整体效果。

▼简化 抓住对象的基本形体和特征,将素材进行删繁就简,提炼概括,使对象更简练、清晰。

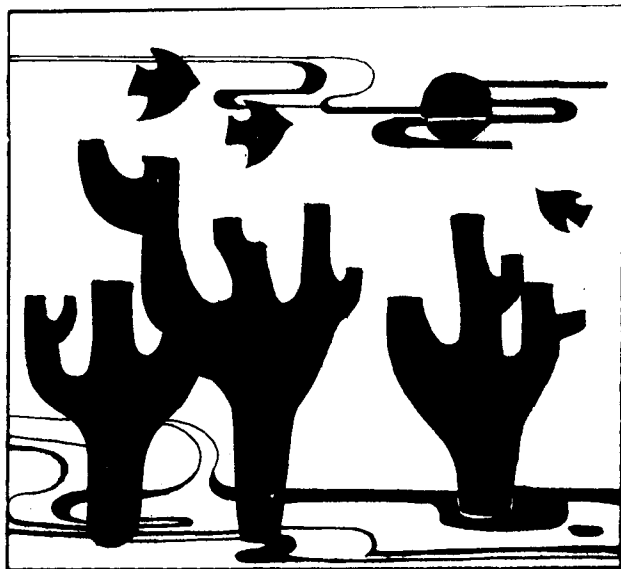

▼添加 在造型基础上进行填白补空,以增强装饰趣味,使其更丰满、严实、完整。

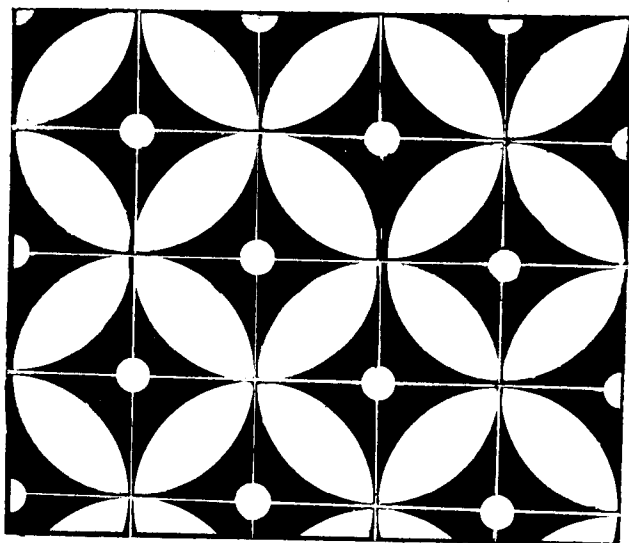

图案的题材和内容

图案的题材十分广泛,天上地下的各种物象,都可成为图案变化的素材。图案题材大致分以下几种类型:花卉图案、风景图案、动物图案、人物图案、几何图案等。

△风景图案

几何图案△

花卉图案△

▽动物图案

人物图案△

基础图案的组织形式

图案的组织形式是千变万化的,这里仅介绍以花卉为例的几种最基本的形式。

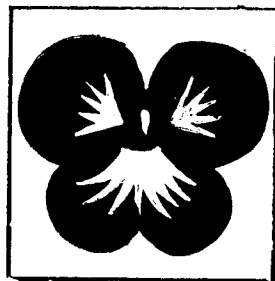
▲单独纹样

包括花头纹样(图一)、折枝纹样(图二)、角隅纹样(图三)、适合纹样(图四)。

▲连续纹样

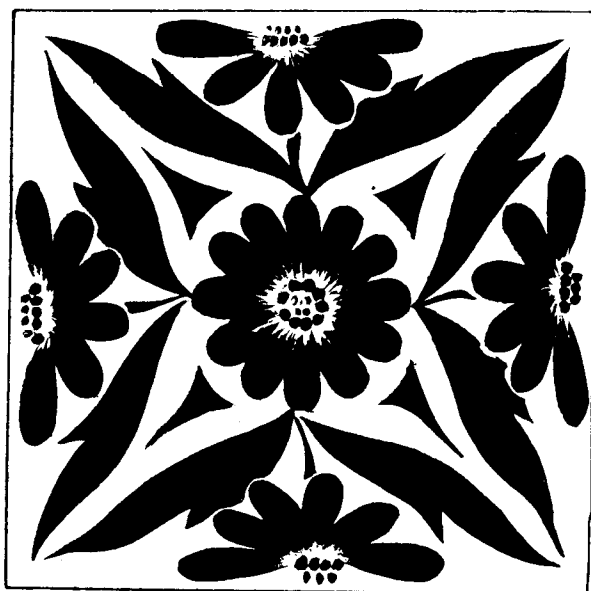
连续纹样有两种形式,左右或上下相连的称二方连续纹样(图五)。左右上下四面相连的称四方连续纹样。

(图一)

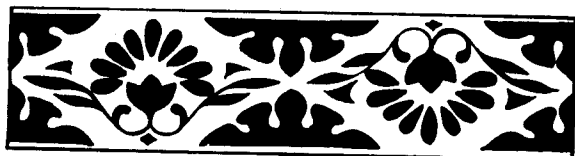

(图二)

(图四)

(图三)

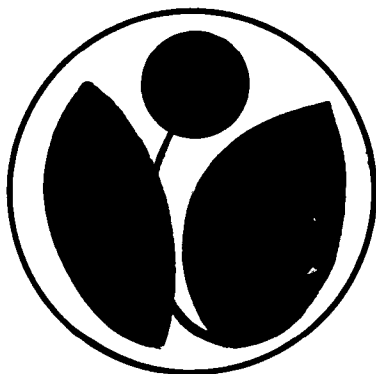
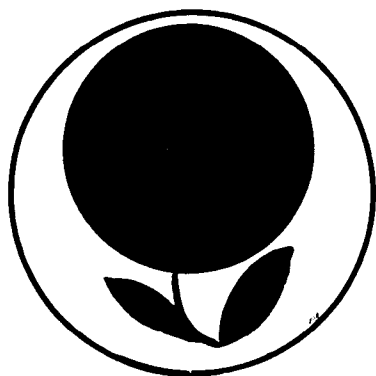
(图五)

图案的组织规律

(一)变化与统一

变化 造型上有大小、方圆、长短的不同,色彩上有明暗、冷暖、浓淡之分;构图上有疏密、高低的区别。变化可以使图案生动、活泼、丰富多彩。

统一 是使组成图案各部分的造型、色彩、结构有相同或类似的因素。如一致的造型、统一的色调、相同的结构等等。统一可以协调关系,使图案整体化。

变化和统一,在图案中是互相依存、互相影响的一对矛盾,既要强调变化,又要进行统一,在统一中求变化,在变化中讲究协调。左图中花与叶的大小不协调也就不统一。

左右均齐

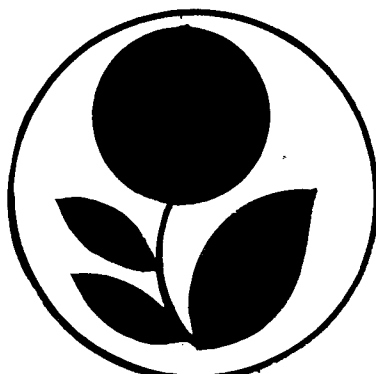
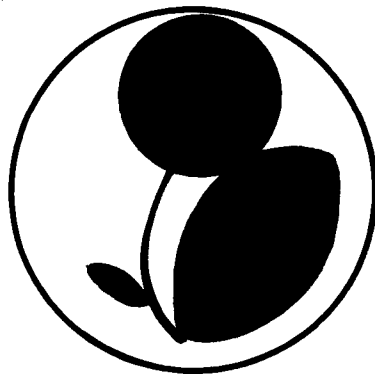
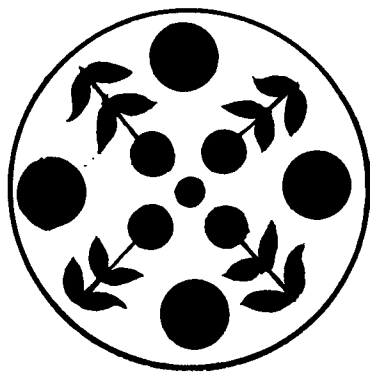
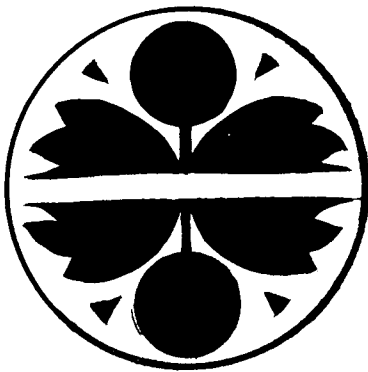
上下均齐

多面均齐

(二)均齐与均衡

均齐 也叫对称,是指在图案纹样中设中心线或中心点,中心线的左右或上下相同,或中心点四周都相同的纹样,称均齐图案。它给人以完整、规则、整齐的形式美。

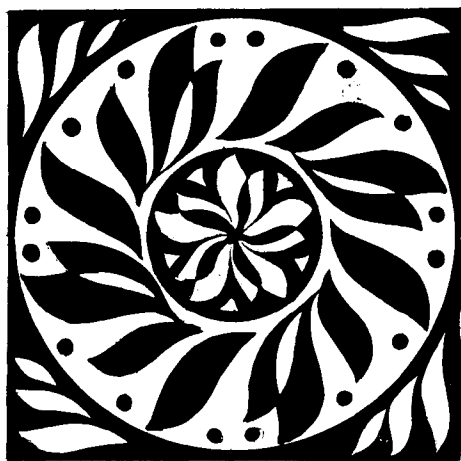
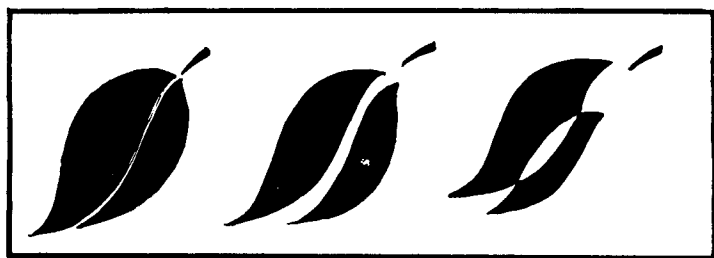
均衡 根据力学原理,在假定中心线的左右、上下或四周,布局不同的纹样,而在感觉上却是分量均等的,它给人以新鲜、活泼、灵活的装饰美感。

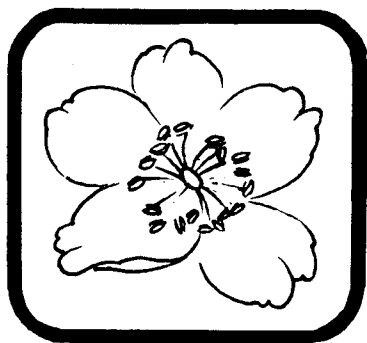

图案的打散组合

图案的变化是多种多样的,除了进行夸张、简化、添加外,还可以打散进行重新组合。以花卉中的叶子为例,以其叶筋为中心,分为两片,把这两片错位重叠,再运用不同的手法,能组合成各种实用的图案。

单独纹样

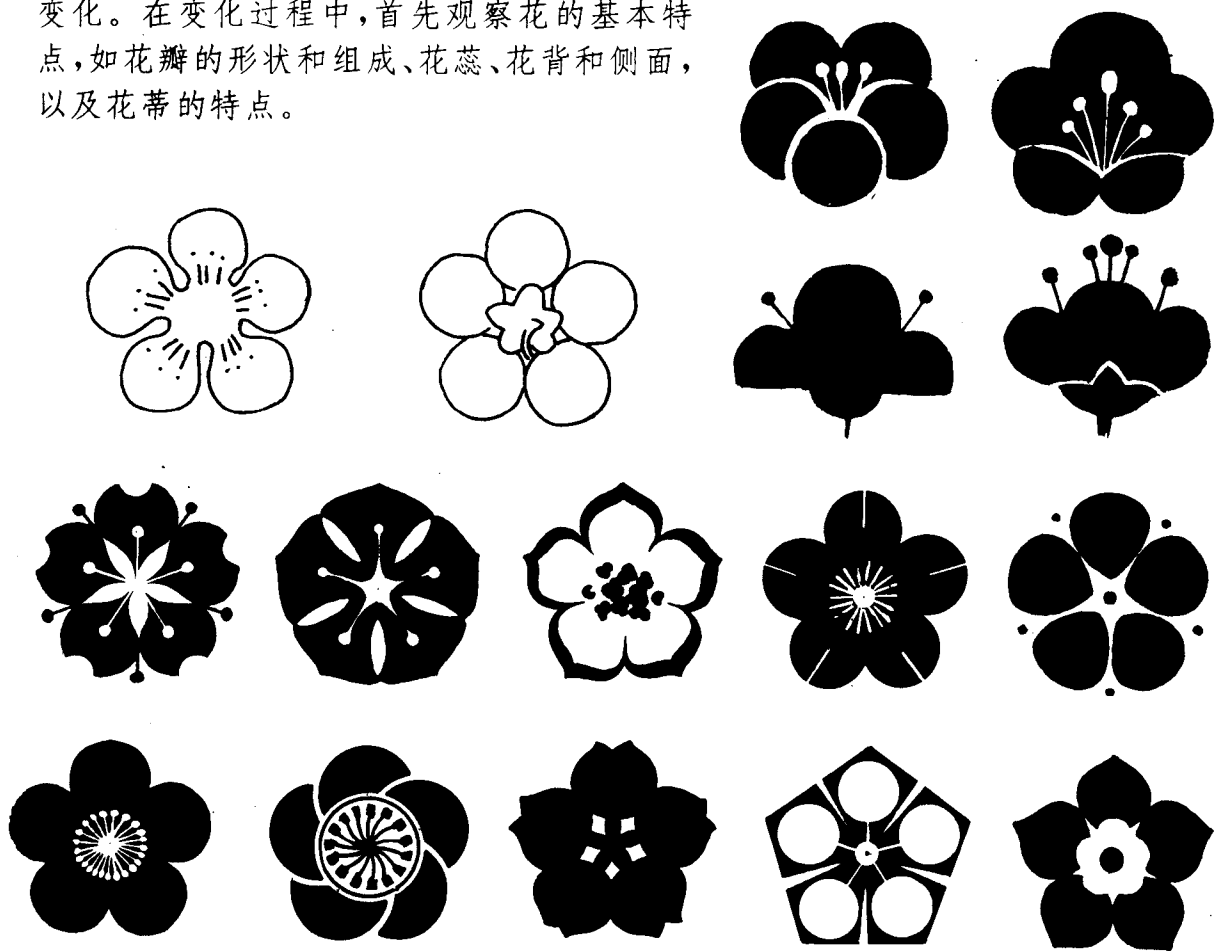
单独纹样的造型完整、自由，可独立应用于商标广告，书籍封面，日用器具等方面。

单独纹样是图案中最基本的形式，它可作为连续纹样和各种纹样设计的基本单位。

▲花卉单独纹样的基础——花头变化

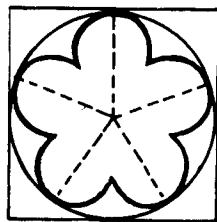
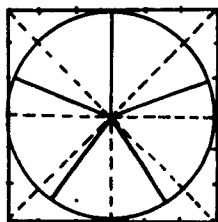
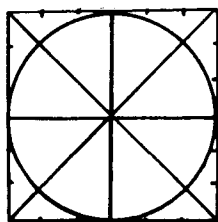
花头变化就是在花丛中取一朵花，进行变化。在变化过程中，首先观察花的基本特点，如花瓣的形状和组成、花蕊、花背和侧面，以及花蒂的特点。

五瓣花的变化

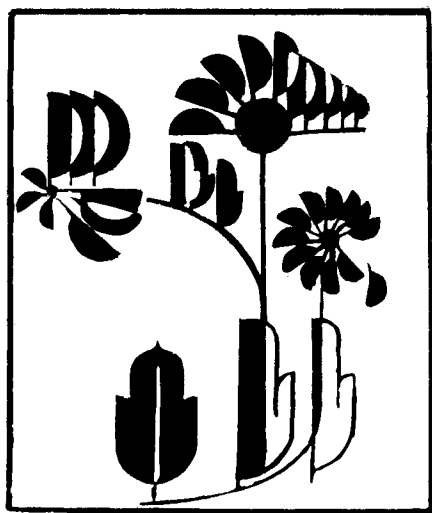
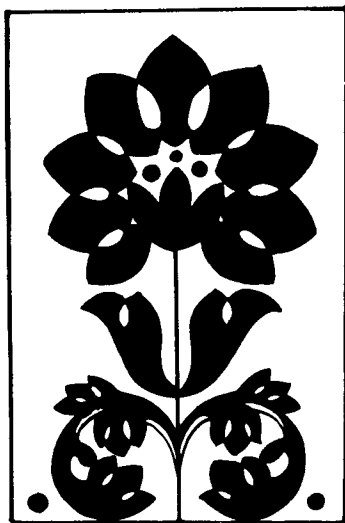
画五等分的一种方法

在米字方格中画一圆圈，将方格的左、右、下三条边线各六等分。把左、右边线的第二分点及底边上的第一、第五分点各与圆心相连。

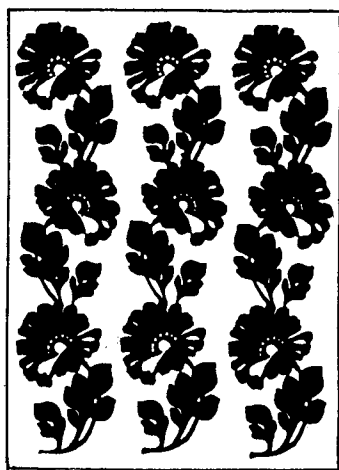
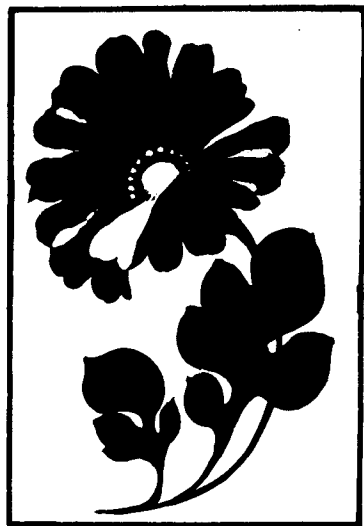
▲折枝变化

折枝就是选择一枝花进行整理、加工。在折枝变化中,除了抓住它的特点外,还应注意它生长的规律,以及花与干、干与叶相连处的相互关系。设计花卉单独纹样中的折枝变化时,可根据需要采用“均齐”或“均衡”等形式。

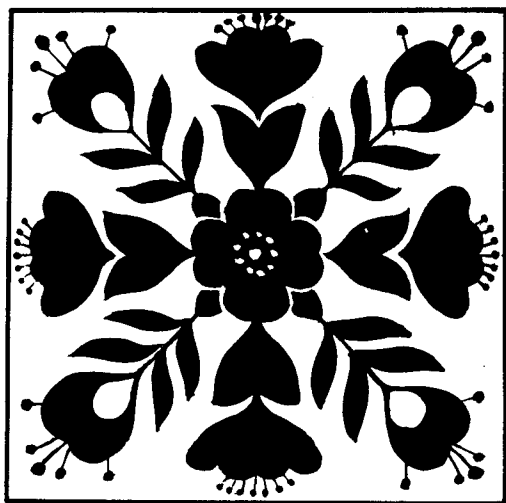
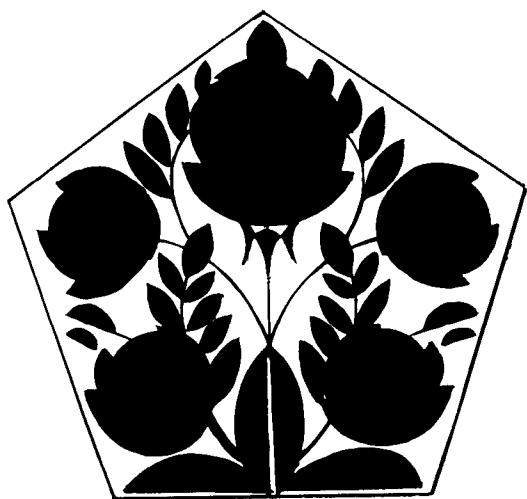
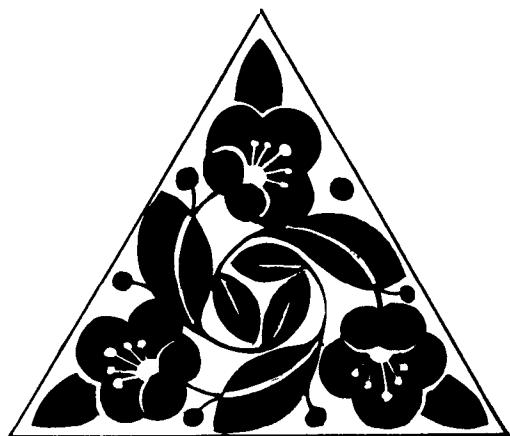
一个单项纹样的变化组合

一个单项纹样，只要善于应用，通过不同的组合，就能使它成为各种不同形式的图案。如上下排列就成为纵二方连续纹样，上下、左右排列就成为四方连续纹样，安排在一定形状内就成为适合纹样，另外还能组成风景图案等。

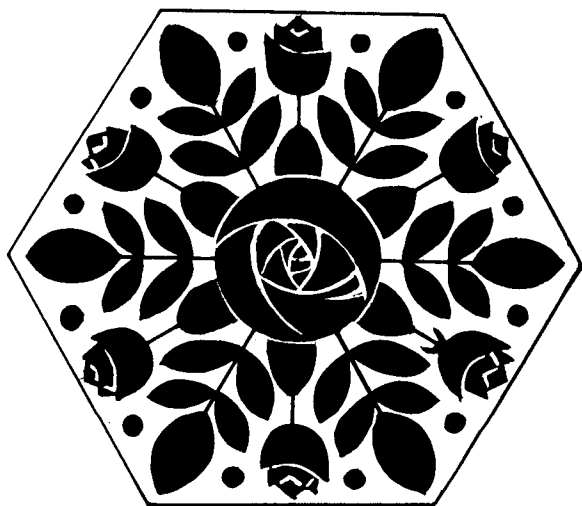
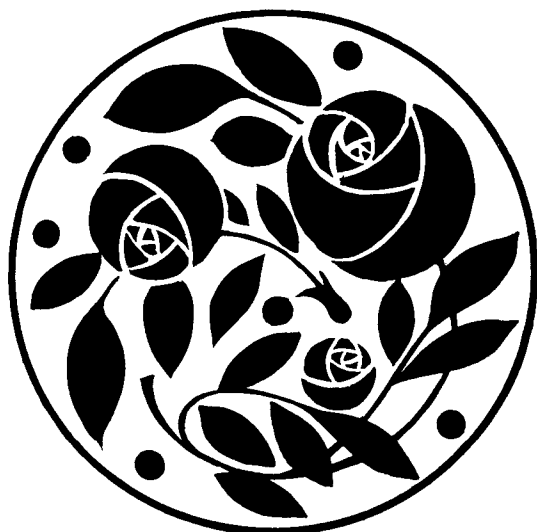

适合纹样

适合纹样是根据实用需要而进行创作的,除根据不同的骨格填入各种基本图形外,还应根据空间的需要,适当添加些叶和小花、小点。因此它常常被限制在一个规定的范围内,如三角形、方形、圆形等等,即使框线除去,仍然看得出纹样的骨格形状。

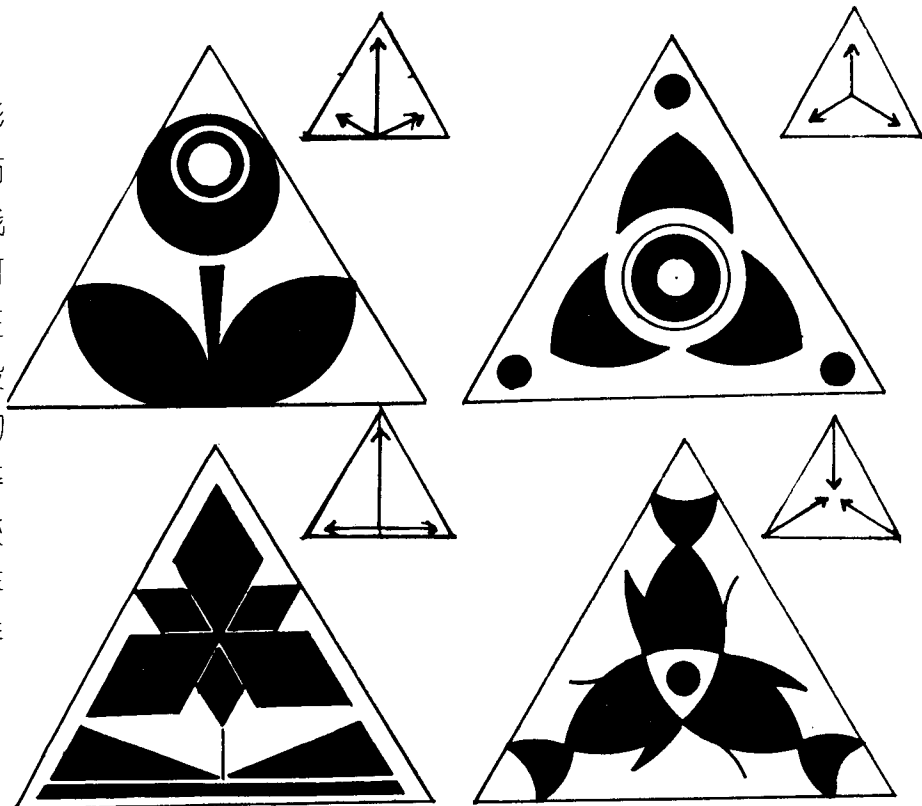

多面均齐的图案和骨格

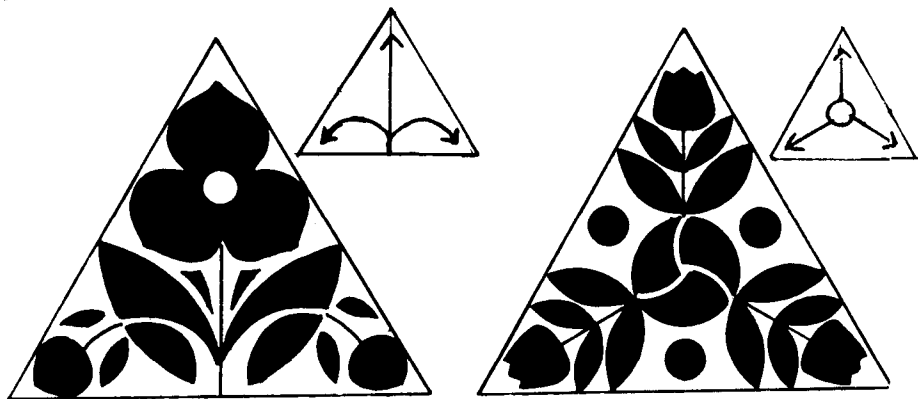
▲三角形适合

在等边三角形的空间中,设计布置纹样,可用中线轴对称方法,也可找出中心点,分三个等分的方法来设计,另外还可用均衡方法来设计。等边三角形有三个较尖的角,布置纹样时必须使三个角丰满。

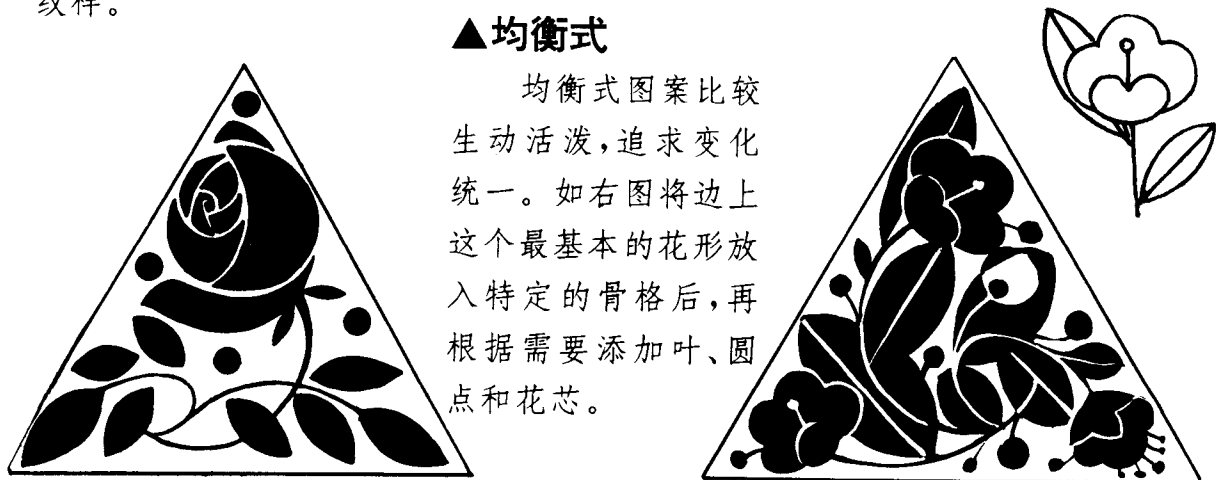
▲对称式

对称式图案庄重、大方。富有装饰感。画前先确定图案走势(如右边小图),然后在大的框架结构基础上安排纹样。

▲均衡式

均衡式图案比较生动活泼,追求变化统一。如右图将边上这个最基本的花形放入特定的骨格后,再根据需要添加叶、圆点和花芯。

▲方形适合

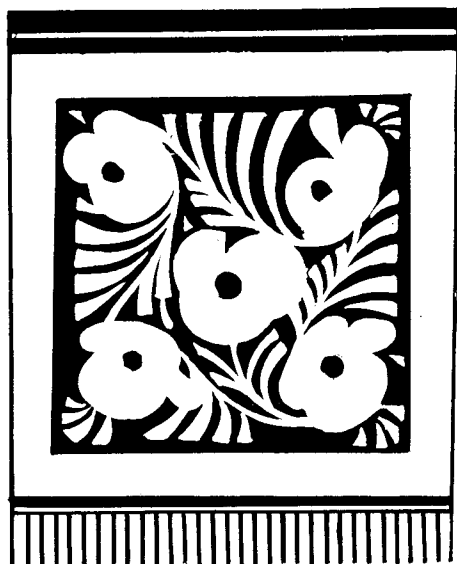
方形适合,即在方形空间中进行设计、排列纹样。它的骨格和圆形基本相同,也可在圆形基础上加四个角花,成为内圆外方的纹样。

图一、二、三为均衡式。

图四为对称放射式。

图五为圆形加角花。

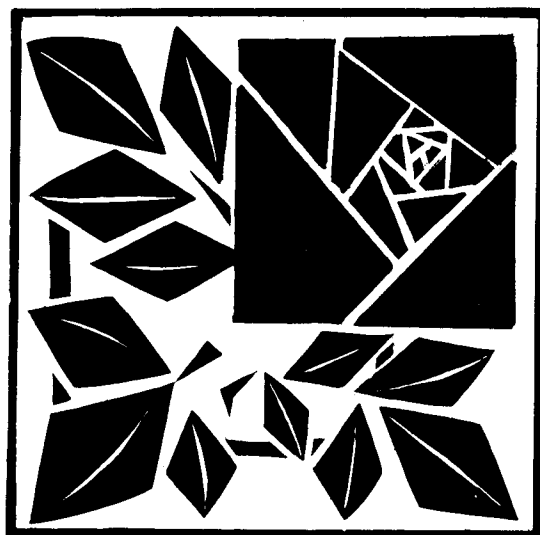
图一

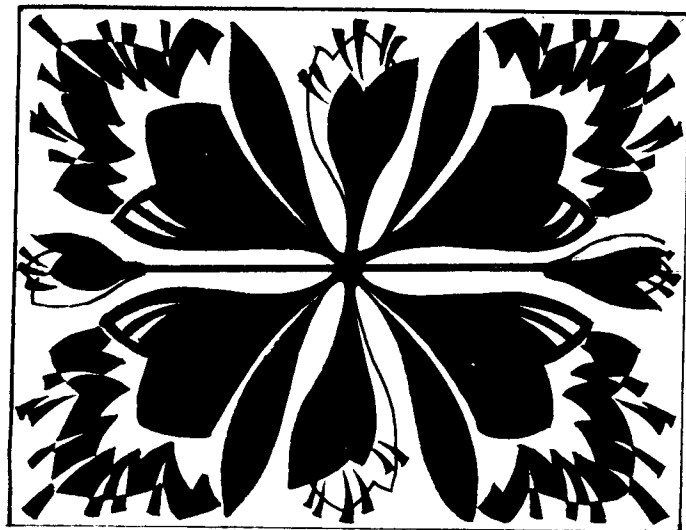
图二

图三

图四

图五

