

学前教育高等专科学校系列教材

XUEQIAN JIAOYU GAODENG ZHUANKE XILIE JIAOCAI

图案与构成

TU'AN YU GOUCHENG

总主编 卢新予 主编 朱晓飞

学前教育专业艺术课程系列教材

图案与构成

主编 朱晓飞

郑州大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

图案与构成/朱晓飞主编. —郑州: 郑州大学出版社, 2014. 8

(中原一帜 学前教育高等专科学校系列教材/卢新予总主编)

ISBN 978 - 7 - 5645 - 0884 - 5

I. ①图… II. ①朱… III. ①图案设计 - 高等职业教
育 - 教材 IV. ①J51

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2012) 第 113828 号

郑州大学出版社出版发行

郑州市大学路 40 号

出版人: 王 锋

全国新华书店经销

河南安泰彩印有限公司印制

开本: 890 mm × 1 240 mm 1/16

印张: 9

字数: 294 千字

版次: 2014 年 8 月第 1 版

邮政编码: 450052

发行部电话: 0371 - 66966070

印次: 2014 年 8 月第 1 次印刷

书号: ISBN 978 - 7 - 5645 - 0884 - 5

定价: 22.00 元

本书如有印装质量问题, 请向本社调换

作者名单

◎主 编 朱晓飞

◎副主编 刘冬梅 柴新昕

◎编 委 (以姓氏笔画为序)

朱晓飞 刘冬梅 祁 峰

柴新昕 程 鹏

前 言

《图案与构成》一书是为适应当前学前教育的快速发展需要而编写的,作为三年制、五年制学前教育的教学用书,本教材在构建系统的美术学科知识体系的同时,兼顾学前教育的特点,突出幼师学生应知应会的美术技能,强调学前教育的专业特点,力求实用性。

教材参编人员,既有多年从事幼教工作的专业教师,也有高校专家及幼儿园一线教师,以尽可能使系统的理论知识和一线需求达到统一。

本册主编朱晓飞,副主编刘冬梅、柴新昕,参编人员及分工如下:第一、二、四章,柴新昕;第三章,程鹏;第五、七章,朱晓飞;第六章,刘冬梅。祁峰老师与刘畅、李雅欣同学参与了教材的资料整理及校对工作,最后由朱晓飞统稿。

在编写过程中,我们参考、引用了部分图例,在此向原作者表示感谢。

由于时间仓促,加之编者水平有限,书中疏漏与错误在所难免,恳请师生在使用过程中提出宝贵意见,以期今后进一步修改与完善。

编 者

2014 年 3 月

目 录

图案篇

第一章 图案概述	3
第一节 图案的概念与类别	3
第二节 图案纹样的组织构成	3
一、单独纹样	4
二、适合纹样	4
三、连续纹样	9
第三节 图案的写生与变化	18
一、图案写生的步骤及要求	18
二、图案写生方法	18
三、图案变化方法	21
四、题材的写生与变化	26
第二章 装饰画概述	33
第一节 装饰画的概念、要素及分类	33
一、装饰画的概念	33
二、装饰画的要素	33
三、装饰画的分类	33
第二节 装饰画的创作主题	35
一、以吉祥的祈盼为主题	35
二、以情感为主题	35
三、以生活美为主题	36
四、以宗教为主题	36
第三章 装饰画的构图与形式美	38
第一节 装饰画的构图	38
一、黑、白、灰关系	38
二、点、线、面关系	39

三、色彩关系	40
第二节 装饰画的形式美法则	44
一、变化与统一	44
二、对称与均衡	45
三、对比与调和	46
四、节奏与韵律	46
五、安定与比例	48
六、动感与静感	48
七、渐变与突变	49
八、统觉与错觉	51
第四章 装饰画的创意表现	52
第一节 装饰画造型的创意表现	52
一、概括与归纳	52
二、夸张与变形	53
三、丰富与添加	56
四、联想	59
第二节 装饰画构图的创意表现	60
一、装饰画构图的创意性	60
二、装饰画构图的创意形式	63
三、材料的创意表现	65

构成篇

第五章 平面构成概述	69
第一节 平面构成的概念	69
第二节 平面构成的来源	71
一、德国包豪斯设计学院	71
二、俄国构成主义运动	72
三、荷兰的“风格派”运动	73
第六章 平面构成的基本要素	75
第一节 构成形态的分类	75
一、自然形态	75
二、抽象形态	75
三、获取“平面构成形态”	76
第二节 平面构成的基本要素	77
一、造型的基本要素——点	77
二、造型的基本要素——线	82
三、造型的基本要素——面	87
第七章 点、线、面的构成及其形式法则	98
第一节 对称与平衡	99

一、对称与平衡的性格	99
二、对称与平衡的基本形式	99
三、对称和平衡在设计中的应用	100
第二节 重复、近似与群化	101
一、重复	101
二、近似	104
三、群化	106
四、重复基本形的群化构成在设计中的应用	107
第三节 节奏与韵律	108
一、渐变构成	108
二、发射构成	111
第四节 对比与调和	114
一、对比	114
二、调和	117
第五节 破规与变异	119
一、特异构成	119
二、空间构成	121
第六节 平面构成中的肌理	123
一、肌理的概念	123
二、肌理的种类	124
三、肌理的创作方法	126

图案篇

第一章 图案概述

第一节 图案的概念与类别

图案具有特定的装饰性和实用性,是与工艺制作相结合、相统一的一种艺术形式。

广义的图案是指对某种器物的造型结构、色彩及图形构成的设想,并依据材料要求、制作要求、实用功能、审美要求所创作的设计方案。狭义的图案是指器物上的装饰图形。

图案是实用与装饰相结合的一种美术形式。它把生活中的自然现象经过艺术加工,使其造型、色彩、构图等适合于实用和以审美为目的的一种设计图样或装饰纹样。因此,图案即人类对环境及用品所做的美化与修饰,一般偏于表面的描绘和处理。

图案与绘画既相互联系又有所区别。图案与绘画的区别在于:绘画可以充分地表现艺术家的个性,自由地展示想象,充分地发挥技法;而图案除了在审美上要符合使用对象的审美要求之外,在制作上还要受到材料性能和制作工艺的双重限制。也就是说,图案比绘画有更多的限制。同时,这些限制也形成了装饰艺术的特点。但随着新材料的出现和新工艺的使用,制作上的限制越来越少,创作空间也越发广阔。图案所具有的独特美感和表现方式,也影响到了绘画。

图案从属于工艺美术,是以表现静止抒情为主的实用艺术,具有独特的语言及完整的形式美规律。在创作和设计过程中,它受到生产条件及材料工艺的约束,更重要的是其作品必须具备适用功能。正因如此,实用性、技术、美观等因素便成为工艺美术特有的形象特征。

图案和人们的日常生活紧密相连,其应用范围非常广泛,人们的衣、食、住、行等生活的各个方面都需要它,而且它也非常深入地影响着人们的生活。

图案依据不同的标准可以有不同的分类。从用途上划分,图案可分为日用品的装饰图案和陈设用的装饰图案;从基础训练和实际应用上划分,图案可分为基础图案和专业图案;从空间上划分,图案可分为平面图案和立体图案;从取材上划分,图案可分为植物图案、动物图案、风景图案、人物图案和几何图案;从组织形式上划分,图案可分为单独图案、适合图案,二方连续、四方连续和独幅式综合图案。

第二节 图案纹样的组织构成

图案纹样的组织构成是由图案的内容和用途决定的。不同的内容和用途,需要采用不同的图案形式,同时,也要根据不同的制作条件和工艺材料,并充分利用这些条件,以获得美的效果。图案纹样从形式上可分为三大类:单独纹样、适合纹样、连续纹样。

一、单独纹样

单独纹样是一个独立的个体,也是图案的基本单位,是组成适合纹样和连续纹样的基础。

单独纹样的组织构成要注意纹样形象的完整,具有单像美。一枝花或一个动物都可以组成一个单独纹样,其形象的变化或动势不受任何外形的约束,但使人感到形态自然、结构完整。单独纹样一般采取加强主要部分,减弱次要部分的手法。如一枝花,以花头为主题,刻画要细致、变化要丰富;而叶子作为陪衬,处理可单纯些,以使主题突出。

单独纹样的结构形式变化万千、丰富多彩,它可分为规则单独纹样和不规则单独纹样两类,前者又可称为对称式单独纹样(图1-1),后者则可称为均衡式或自由式单独纹样(图1-2)。

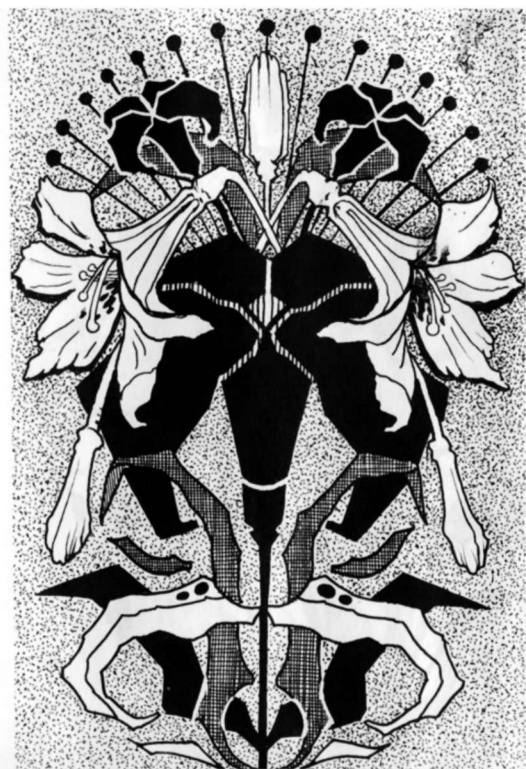

图1-1 对称式单独纹样

图1-2 均衡式单独纹样

单独纹样应用范围很广,日常生活用品中随处可见,如商标、徽章、台布、靠垫、金属制品、玻璃器皿、建筑装饰材料等。

二、适合纹样

适合纹样是具有一定外形限制的图案纹样,是将图案素材经过加工变化,组织在一定的轮廓线内,既适应又严谨,即使去掉外形,仍有外形轮廓的特点。因其花纹组织必须具有适合性,所以称为适合纹样。适合纹样要求纹样的变化既有物象的特征,又要穿插自然,构成独立的装饰美。

适合纹样的骨式有对称式和不对称式两种。

(一) 对称式适合纹样

对称式适合纹样是指在假设的中轴线(或中心点)两侧,或上下或四周配置的形、量、色等元素呈相等状态的纹样。对称式适合纹样的骨式有多种,如直立式(独立式、对立式、背立式),放射式(远心式、求心式、结合式),旋转式,多层式等。

1. 直立式(图 1-3)

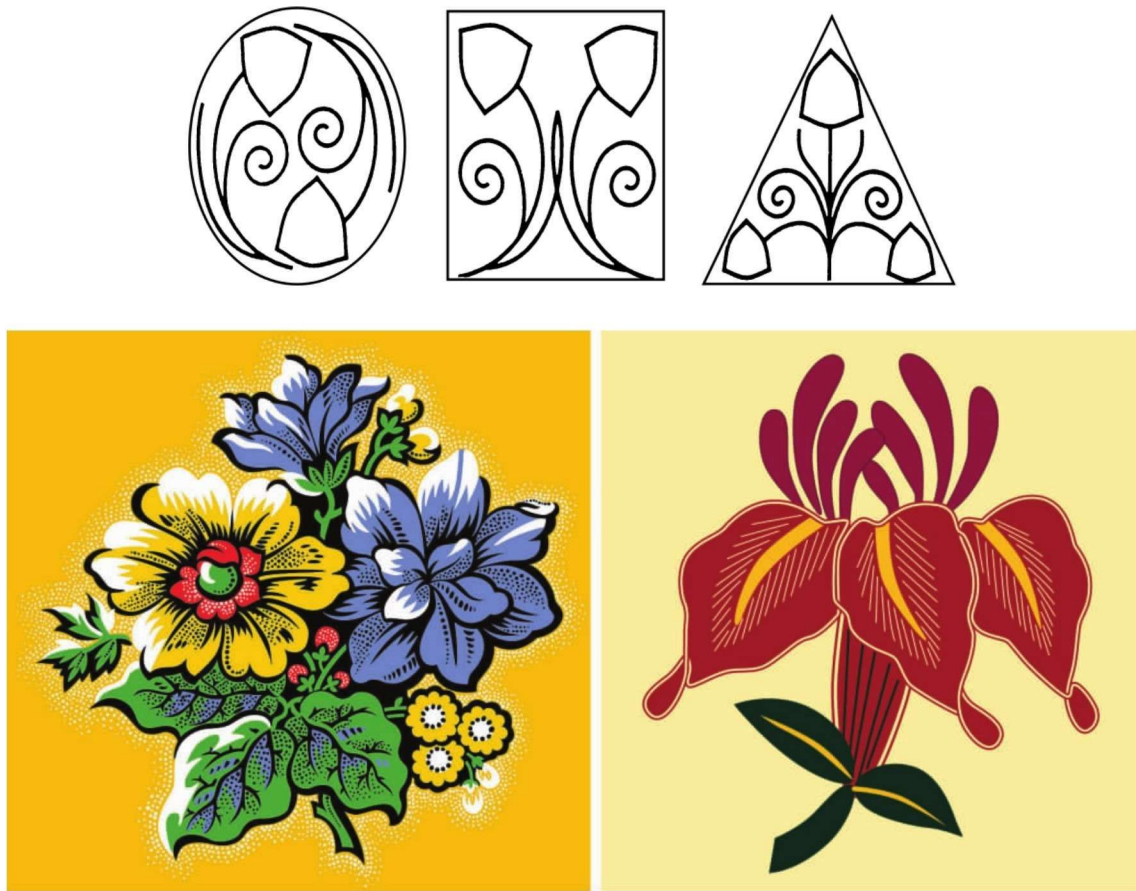

图 1-3 直立式

2. 放射式(图 1-4 ~ 图 1-6)

图 1-4 远心式

图 1-5 求心式

图 1-6 结合式

3. 旋转式(图 1-7)

图 1-7 旋转式

4. 多层式(图 1-8)

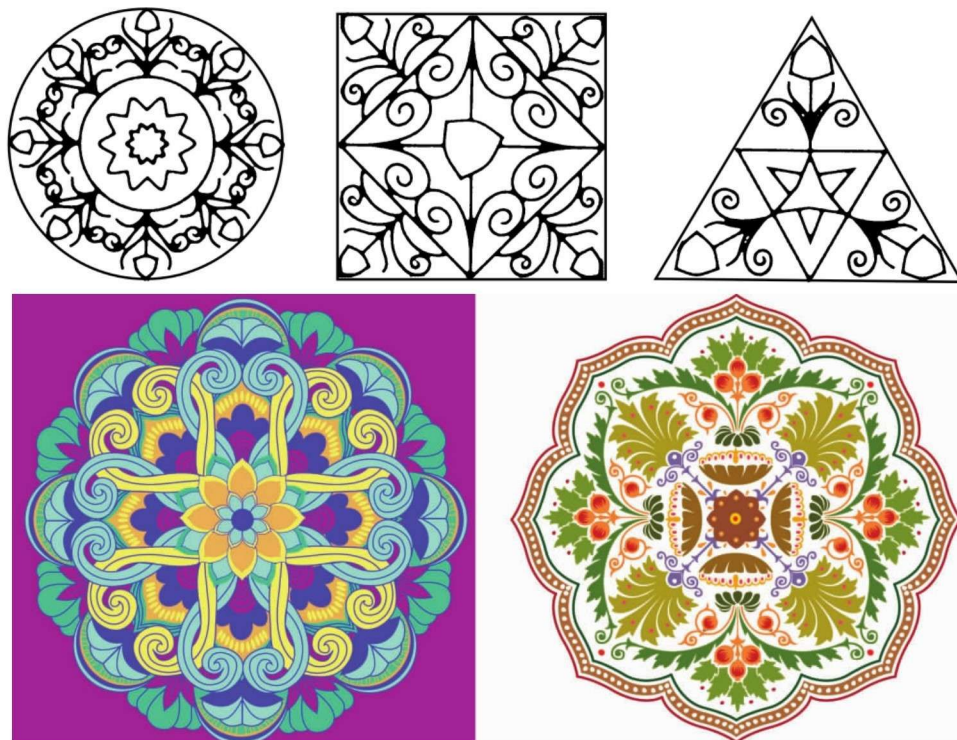

图 1-8 多层式

(二) 不对称式适合纹样(图 1-9)

不对称式适合纹样,或称均衡式适合纹样,是一种不规则的自由格式,纹样形象虽不对称,但分量相

等,使纹样保持一定的视觉平衡状态,取得一种更优美的效果。这种格式虽自由活泼,但必须与某一外轮廓相吻合。其纹样构图与外形轮廓相适应,纹样在外形中要伸展舒适自然而不生硬勉强,要把外形轮廓与纹样构图有机地结合在一起,而不使外形成为可有可无的生硬边框。

图 1-9 不对称式适合纹样

适合纹样还可以分为形体适合纹样和角隅适合纹样。

1. 形体适合纹样

形体适合纹样是适合纹样最基本的一种,它的外轮廓具有一定的形体,且这种形体是根据装饰形体而定的(图 1-10)。

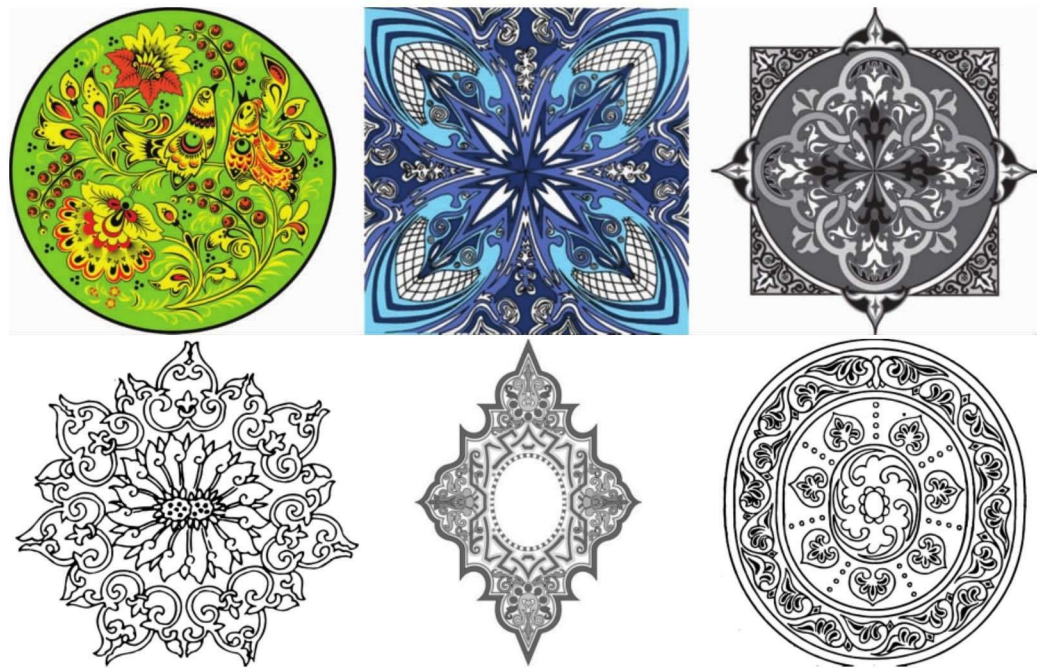

图 1-10 形体适合纹样

2. 角隅适合纹样

角隅适合纹样是装饰在形体边缘转角部位的纹样,所以又叫角花。角隅适合纹样用途很广,如床单、被面、地毯、头巾、台布、枕套、建筑装修等都常用角隅适合纹样进行装饰(图1-11)。

图 1-11 角隅适合纹样

三、连续纹样

连续纹样是用一个或几个单位纹样向上下或左右连接,或向四方扩展的一种图案纹样。连续纹样的特点就在于它的延展性。连续纹样是单元纹样的连续组合,所以它具有一种规律的节奏美。连续纹样的用途很广,既可作装饰,也可作大面积的装饰花纹,也可作地纹。印染、色织、壁纸、图书封面等一般都采用连续纹样。

连续纹样可分为二方连续纹样和四方连续纹样两大类。

(一) 二方连续纹样

二方连续纹样是指连续成带状的一种纹样,因此也称带纹,或称花边。用一个或数个单独纹样向左右连续的,称为横式二方连续;向上下连续的,称为纵式二方连续;斜向连续的,称为斜式二方连续。