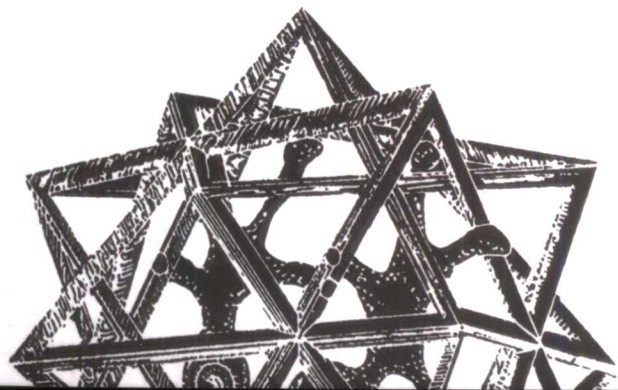

高等艺术院校设计专业教学大参考

创新图案设计

Chuangxin Tuan Sheji

■ 吴可玲 著

江西美术出版社

创新图案设计

吴可玲 著

江西美术出版社

序

艺术设计教育在中国进入了前所未有的繁荣时期。从积极的一面来看,为我国快速发展的社会主义市场经济建设提供了大量的设计专业人才。但另一方面,设计教育的快速扩张也带来了不少问题。在教学方面,学什么?怎么教?已成为摆在所有学校和教师面前的主要难题。要解决好这个问题,除了及时调整课程设置,完善课程体系外,重要的是必须进行教学内容和教学方式的具体改革。

近几年,许多院校将教学改革的重心转移到课程教学的改革与探索上,并出现很多有价值的教材和专著。当然,要编写出优秀的艺术设计专业教材不是一件容易的事。首先,艺术设计有其自身的特点,同理工学科不同,艺术设计的创造结果不是“ $1+1=2$ ”,这也是长期以来艺术设计专业没有“统编”教材的主要缘故。为此,不同学校、不同办学目标和不同办学层次应该选择各自所需的课程体系和教学内容。其次,艺术设计教学必须与时俱进,不断调整和补充新的教学内容,以适应时代的发展。我想这套“高等艺术院校设计专业教学大参考”应该是基于上述两个方面的思考。同时,本套丛书定为“大参考”,其特点是在具备必备的专业知识点的基础上,突出课题教学的过程和教学成果,并注重新颖作品的赏析。这套丛书的参编者均为江南大学设计学院的专业教师,其中大部分是思想活跃、充满创新精神的青年教师,他们将自身的教学思考和探索融进书中,相信会给广大学生带来许多有益的东西。

叶 苹

江南大学设计学院 副院长

2005年12月

在艺术设计的教育体系中，图案设计是一门重要的设计启蒙课程，也是工艺美术各学科的重要组成部分。它涉及到人们的衣、食、住、行和生活环境的各个方面，并规范着人们对物质、文化和精神的艺术审美，同时也承载着培养未来设计师独立的设计风格 and 思想的创新使命。

我国传统的图案设计教育始于上世纪二三十年代，长期以来，在图案教学的训练中，侧重于强调图案的构图、形式美法则的运用和培养，许多学生以客观物象为存在主体，主观能动性的创造显得不足，设计缺乏丰富、鲜活的自我想象和情感特征。80年代后，开放的社会环境和个性化的生活理念，使我们的设计师和设计教育者，更注重在继承传统形式的基础上延伸和拓展，引导学生从新的角度观察、认识和理解熟悉的事物，并结合现代生活，使传统的图案设计具有科学化、现代化和生活化的特点。

本书旨在培养学生对图案形态和形式的综合理解和运用能力。通过在自然界和现实生活中挖掘的基本元素，从多维空间角度，建构客观事物的形态、结构和色彩的关系，捕捉图案元素本质的变化规律，并结合一定的工艺和加工特点，使图案设计从构想计划上升到设计实现的高度，并整体性地探讨传统思想与现代设计理念对人们环境、造物和文化艺术审美的协调关系，探讨图案真正的设计理念，应当始终围绕“设计——生活”之间的关系。在这种观念的指导下，追求创新形式的突破，发挥图案在造型领域和生活环境中的文化作用，丰富人们的生活空间和提升环境的艺术品质。

陈之佛先生曾说：“图案是构想图，它不仅是平面的，也是立体的；是创造性的计划，也是设计实施的阶段。”可想而知，图案的设计不仅需要理想化的设计方案，还需要有设计实现的可能。纵观这方面完整的专著和教育理念并不多，虽然设计创新做到位了，但设计在生活中的实践还缺乏内在的延续。本书的撰写，只是一个阶段的思考和探索的总结，权当抛砖引玉。

吴可玲

2006年5月于江南大学设计学院

目 录

1 →	第一章 图案的设计语言
2 →	图案的设计原理
12 →	图案造型的变化形式
21 →	图案的形式规则
24 →	图案的色彩

29 →	第二章 传统图案和文化的关系
30 →	传统图案元素的发展
32 →	传统图案与生活的关系
36 →	传统图案与现代设计的融合

39 →	第三章 图案与生活的关系
40 →	图案与平面设计
42 →	图案与产品设计
44 →	图案与建筑设计
46 →	图案与公共环境设计

49 →	第四章 创新图案思维的培养
50 →	创造形的联想
58 →	空间形态的实验
62 →	不同物质属性的转换

65 →	第五章 创新图案的专题 设计与应用
66 →	植物图案的创新设计
72 →	动物图案的创新设计
89 →	人物图案的创新设计
105 →	抽象图案的创新设计

→ 第一章 图案的设计语言

第一章

图案的设计语言

图案的设计原理

图案造型的变化形式

图案的形式规则

图案的色彩

图案的设计原理

一、图案的基本概念

图案是指物体的表面附加上具有审美意味的图形符号,使之具有美观或特定的含义,是人类对自身的环境及用品所作的美化与修饰,多偏重于表面的描绘与工艺处理。图案在实际应用中多用于器物、纺织品、工艺品、产品、广告、宗教或具有象征意义的建筑等。在艺术表现上具有抽象性、概括性、条理性、程式化的特征。

创新图案是在传统形式的基础上,结合现代设计创新的理念,更注重对于自然界和生活的观察和理解,并能使设计与生活相结合。

图1 青铜器上的饕餮纹、凤纹等原始图腾纹样,具有很强的装饰性和神妙的威吓象征意义。

图2 古代漆器图案纹样取材广泛、造型丰富多变,对称纹样在严谨中注重韵律和节奏,在形式的创造上具有不同的艺术风格。

图3 美国画家基斯·哈林的人物造型变化生动,色彩单纯、艳丽,在图案设计中具有很强的应用性。

图4 荷兰画家埃舍尔在矛盾空间的运用中融合了装饰设计的很多变形规律,既有虚实的变化,又有大小节奏的韵律感。

二、创新图案的设计过程

创新图案的设计过程主要包括以下几个方面：观察与思考——联想与幻想——归纳与分析——建构与整合——视觉与应用。

1. 观察与思考

图案设计在进入设计阶段时，首先要在自然界和生活中观察客观对象。写生是记录客观对象的一种方法，其目的是为艺术创作收集素材、积累形象。同时，通过写生又能锻炼观察能力和表现技巧，提高艺术审美能力，为变形寻找创作内容和特点。但写生又不同于简单意义上的绘画，必须根据不同对象及不同的形态特点加以思考，挖掘其本质美的特征，有目的地对物象进行取舍、概括、发展，对有特点的部分加以突出表现。如：自然界中的植物品种繁多，形态的各种生长规律及特征形象有相似的地方，也有不同的地方，可以根据其生长特征、结构特点，按一定的规律进行排列分析；动物可以抓住其性格特征和比例特征，多方面地进行观察与思考，来准确地表现它们的性格、特征和动态；人物可以在形象、结构上抓住特征，也可以在比例上进行夸张，突出人坚强和具征服力的一面。

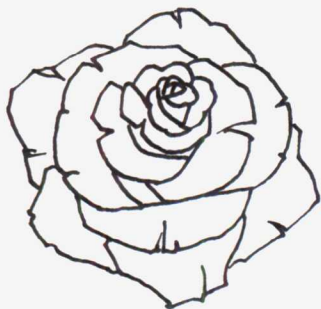

图1 写生型

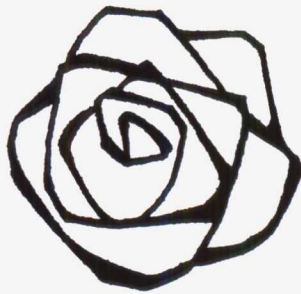
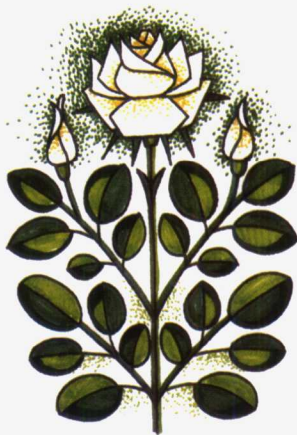

图2-3 图案型

第一章

图案的设计语言

图案的设计原理

图案造型的变化形式

图案的形式规则

图案的色彩

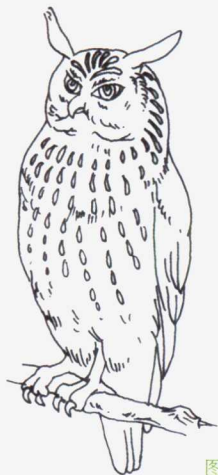

图1 写生型

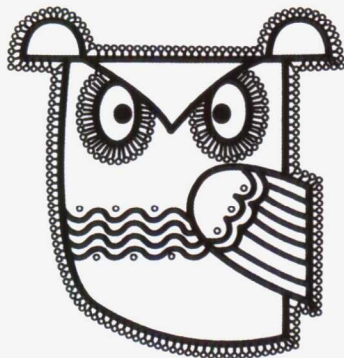

图2-3 图案型

图4 写生型

图5-6 图案型

2. 联想与幻想

联想培养的是学生对各种形态间相互联系和作用的驾驭能力。幻想是运用丰富的想象力，把不同的视觉元素加以对比与统一，用合理或不合理的思维方式，巧妙地复合在一起，建立一个现实与虚幻的世界，达到对形象的“再认识”与“再表现”的目的。

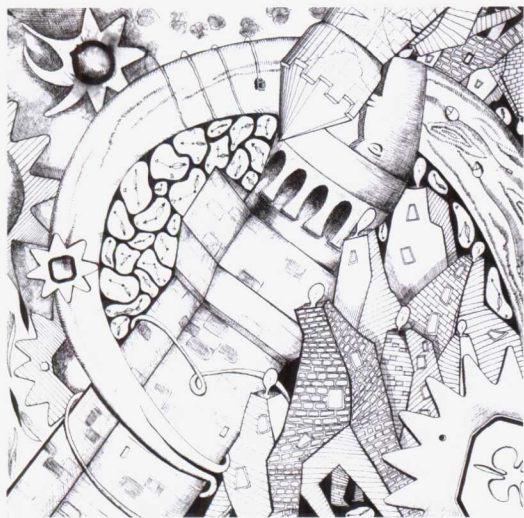

图1 作者：吴舒婷

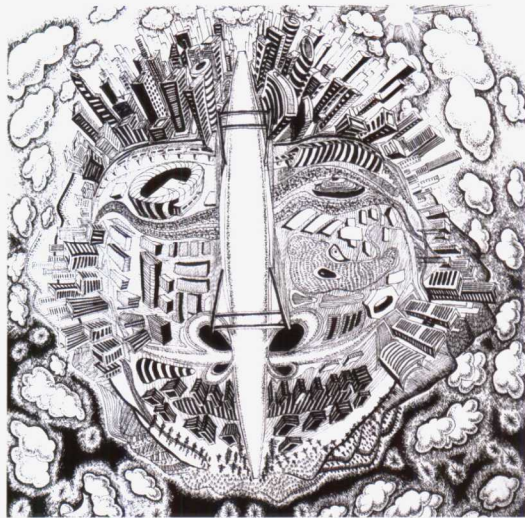

图2 作者：赵兵

第一章

图案的设计语言

图案的设计原理

图案造型的变化形式

图案的形式规则

图案的色彩

3. 归纳与分析

归纳是根据设计的需要,分析形象的特点,并进行简化、概括、夸张、抽象等一系列的手法处理,形成具有规律和特点的形象。

4. 建构与整合

建构是为了使分散的想象形象,根据设计理念的需要,建立一个新的视觉形象,然后根据构图、形象、色彩的需要,有目的地进行穿插、排列、分切,使之相互融合为一个完整的形象。

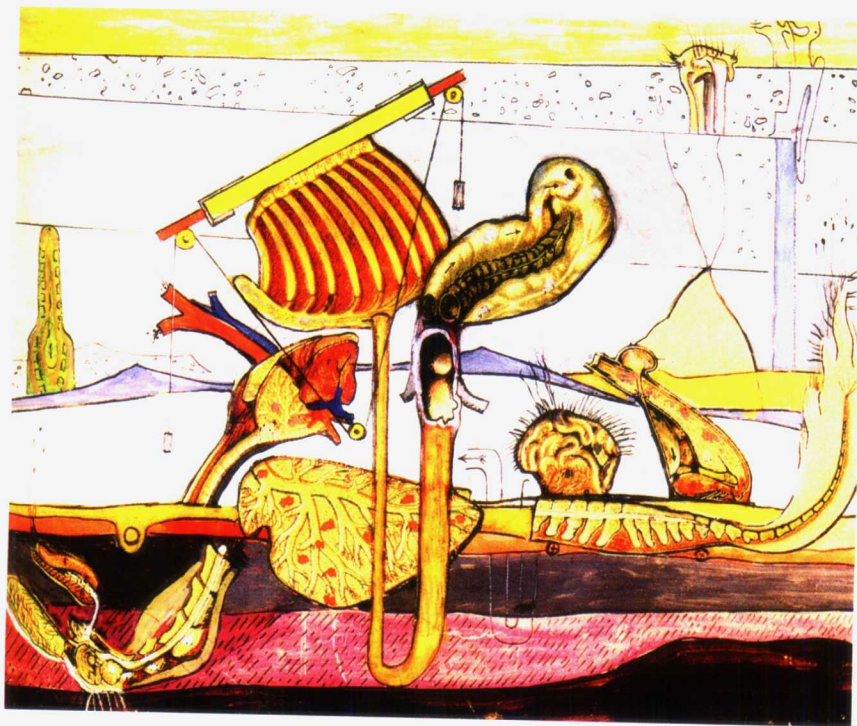

图1 这幅现代绘画作品,有意地对背景进行分割,在基本形态中添加了很多程式化的元素,画面丰富而具装饰性。

5. 视觉与应用

不管是用何种艺术思维形式，最终体现出来的作品，应该呈现出具有深刻内涵的象征意义，并且具有强烈的视觉表现力和感染力，才能达到有效传递信息的目的。

图案的形象是从自然界和生活中获取信息的，设计的目的也应该为我们的生活服务，并且能运用在我们生活的各个领域中。

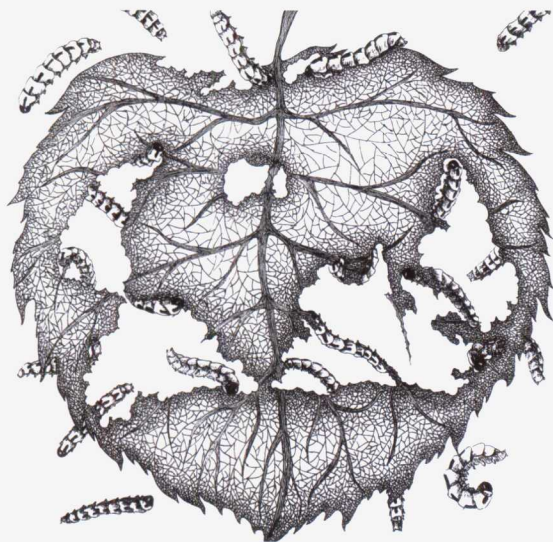

图1 作者：师建明

把植物、昆虫与地图结合起来进行变化，具有形象和意义上的表现力。

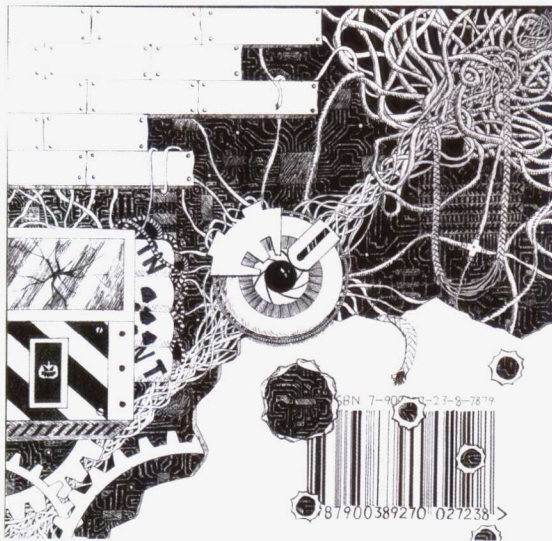

图2 作者：师建明

把植物、昆虫与地图结合起来进行变化，具有形象和意义上的表现力。

第一章

图案的设计语言

图案的设计原理

图案造型的变化形式

图案的形式规则

图案的色彩

三、图案的基本特点

1. 不追求如实地再现客观事物本身, 强调主观感受对客观事物的再认识和再创造, 是一种理想化的表现形式。
2. 图案在表现语言上简洁、洗练、概括。造型上追求客观的轮廓美, 即平面影像效果, 同时追求形与形的组合美。
3. 图案在构图上追求装饰化的表现形式, 即采用抽象的几何线形来归纳形态, 表现出似与不似之间的变形美感。
4. 图案在色彩上追求理想的情调, 使图案作品充满鲜明的个性和视觉特点。
5. 图案不是独立存在的个体, 它必须依附于一定的形体、材料、加工工艺, 共同为我们的生活服务。

图1 作者: 张绍华

构图上追求装饰化的表现形式, 画面生动、活泼, 具有对生命力的美好追求。

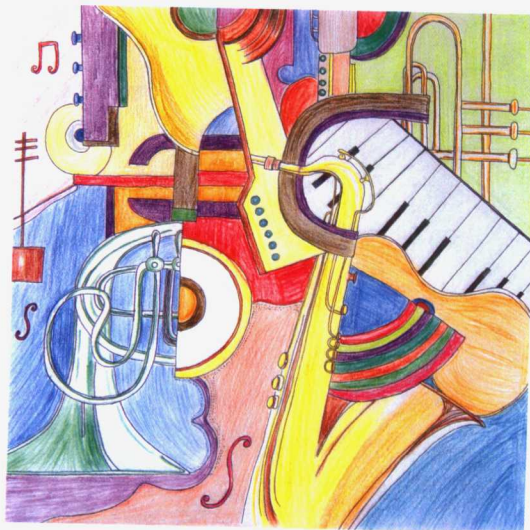

图2 作者: 刘海明

在表现语言上简洁、概括, 造型上追求形与形的组合美。

课题练习：图案的观察与理解（一）

要求：观察生活中点的构成的不同组成元素，并按照自己的想法做不同的变化。

目的：培养学生对于图案基本形的变形能力。

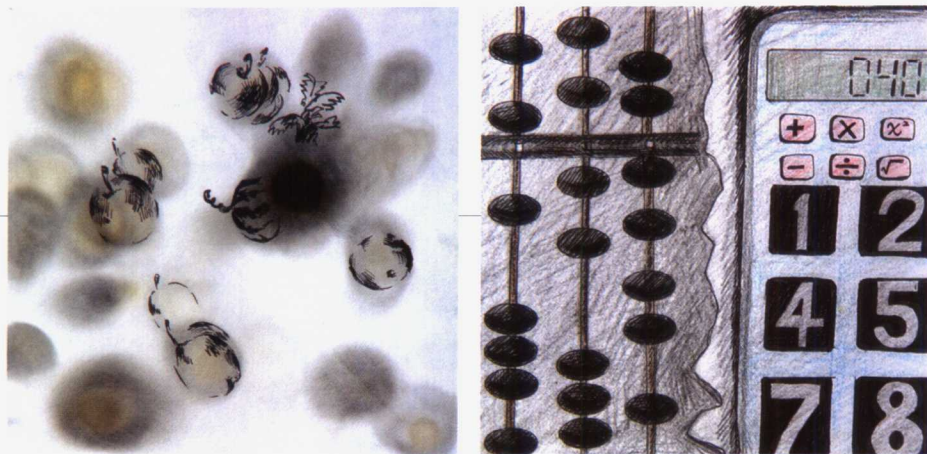

图1 作者：朱光远
点的虚、实变化

图2 作者：吴竹
不同点的组合变化

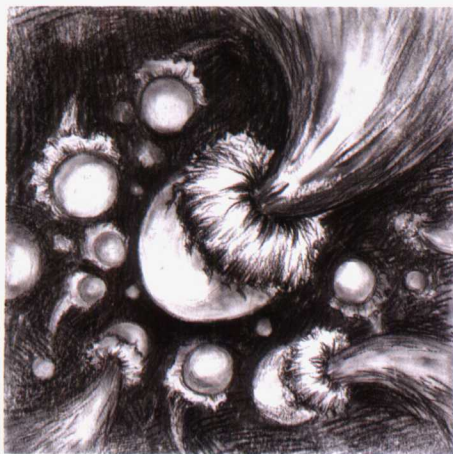

图3 作者：何明哲
点的空间变化

图4 作者：乐晟曦
不同点的空间变化

第一章

图案的设计语言

图案的设计原理

图案造型的变化形式

图案的形式规则

图案的色彩

课题练习：图案的观察与理解（二）

要求：观察生活中线的不同构成元素，并作不同的创意变化。

目的：培养学生对于图案基本形的变形能力。

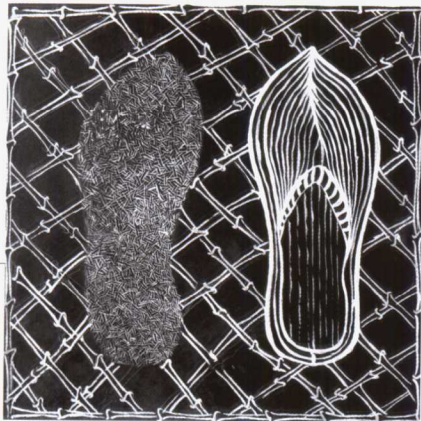

图1 作者：刘涛 线的构成

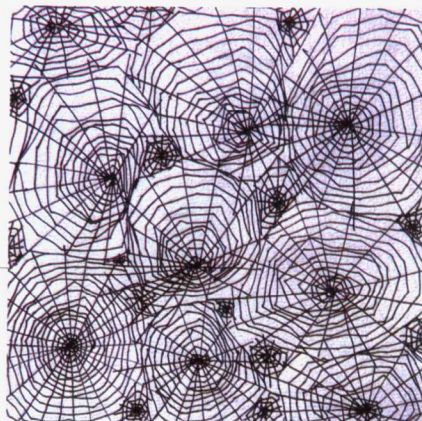

图2 作者：龚继鹏 线的构成

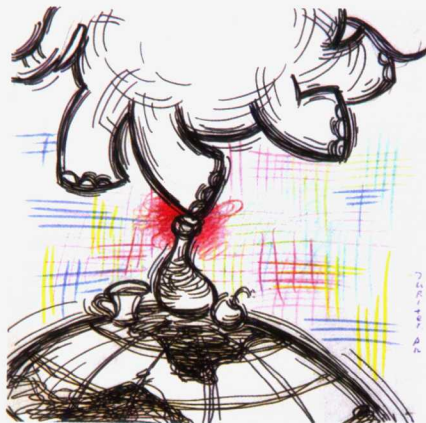

图3 作者：乐晨曦 线的构成

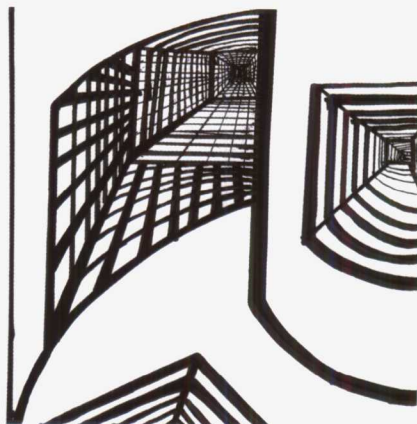

图4 作者：蓝蕾 线的构成

讲评：线是点移动的轨迹，具有位置和长度。线条形态多种多样，有长和短、柔和刚、粗和细、曲和直、折和旋、规则和不规则等特点，不同性质的线条能产生不同的视觉感受和心理联想。

课题练习：图案的观察与理解（三）

要求：观察生活中面的不同构成元素，并作不同的对比变化。

目的：培养学生对于图案基本形的变形能力。

图1 作者：曹蕾 面的空间形态

图2 作者：温玲 面的大小变化

图3 作者：赵天宇 面的肌理组成

图4 作者：唐佳 面的质感组成

讲评：面是点线密集的最终转换形态，面有几何形、有机形、偶然形和自由形，不同的面在画面的组合、变化中，能产生不同的视觉新形象。

图案造型的变化形式

一、图案的变化形式

1. 简化和概括

是基础图案中塑造形象的主要手段，即在原有物象的基础上，去掉繁琐的层次，使主体突出，形象集中，如：汉代画像石中的老虎、飞禽、人物，以极其简练的概括手法，刻画出鲜明的特征。

2. 夸张

是把美的东西、有特征的东西强调出来，抓住对象的形体特征、神情、动态、比例，收到强烈的效果。

3. 丰富

是一种求全、理想化的浪漫主义手法，可以不受客观自然的局限，把不同时间、空间的事物组合在一起。

4. 巧合

即把两种物象的形体巧妙地结合在一个图形里的变形法。

5. 摹拟

指所作图形不是单一的形象，同时还具有另一物象的特征的变形手法，如：一朵花，它的花与叶都由一条卷曲的飘带构成，即摹拟飘带的花卉图案。

6. 变形

即在夸张的程度上处理，图形比夸张更简练、单纯。

图1 作者：埃舍尔 [荷兰]

图形中的动物变化单纯、夸张，在图的反转变形中，巧妙地结合了形象特征和性格特征。

图2 作者：崔励

适合图案中的甲虫形态简化而概括，点线面的穿插、呼应使画面层次分明，透露着一种回归自然的生活气息。

图3 作者：袁笑彤

作品中的骆驼运用了摹拟人物的变形手法，色彩浓郁而丰富，不管是动物还是人物，都充满了生命的活力。