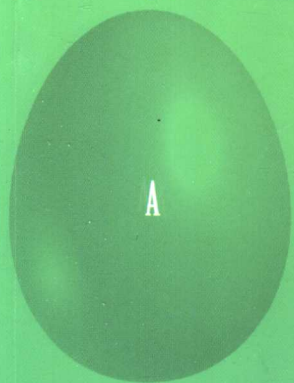
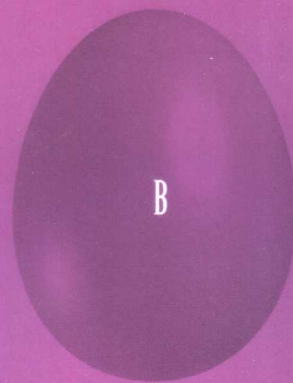

高 职 高

A

专 设 计

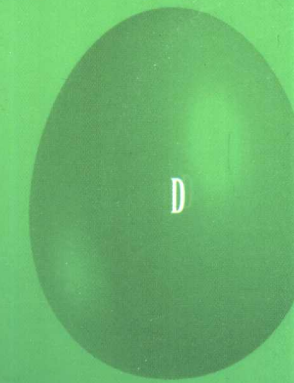
B

艺 术 基

C

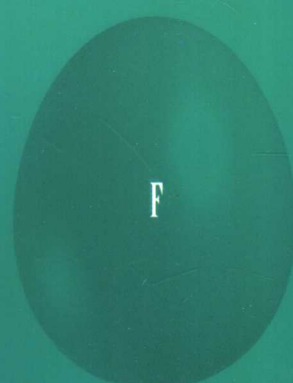
础 教 材

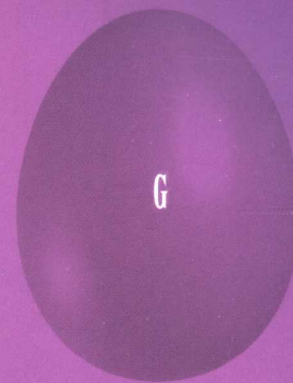
D

E

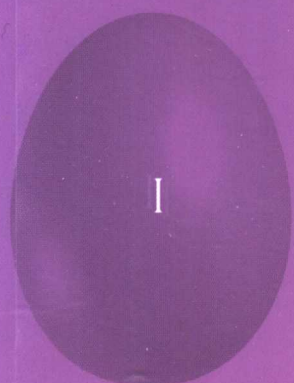
F

G

H

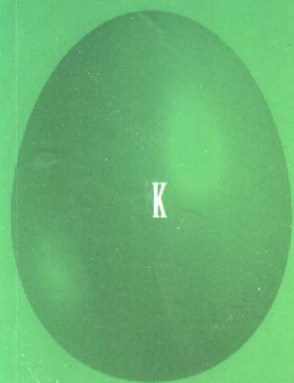
I

J

图案设计

丰明高 唐宇冰 主编

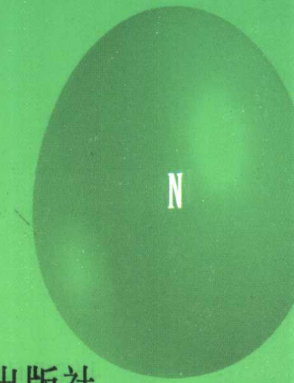
K

L

M

N

湖南大学 出版社

高职高专设计艺术基础教材

图案设计

T U A N S H E J I

主 编	丰明高	唐宇冰
副主编	胡方平	燕 萍

湖南大学出版社

内容简介

本书系统阐述图案的基本概念、要素和类别, 图案的形式美法则、造型原理, 图案的构成形式及表现题材, 图案的黑白构成与色彩构成, 图案的技法表现与创意, 并分析点评了大量优秀作品。

本书可作为高等院校特别是高职高专学生教材, 亦可供广大设计艺术工作者阅读参考。

图书在版编目(CIP)数据

图案设计 / 丰明高, 唐宇冰主编. —长沙: 湖南大学出版社, 2004.5

(高职高专设计艺术基础教材)

ISBN 7-81053-932-9

I. 图... II. ①丰... ②唐... III. 图案—设计—高等学校: 技术学校—教材 IV.J51

中国版本图书馆CIP数据核字(2005)第046501号

高职高专设计艺术基础教材

图案设计

TUAN SHEJI

作者 丰明高 唐宇冰 主编

责任编辑 李 由

特约编辑 詹花秀

装帧设计 吴颖辉

出版发行: 湖南大学出版社

社 址: 湖南·长沙·岳麓山 邮 编: 410082

电 话: 0731-8821691(发行部), 8649149(编辑室), 8821006(出版部)

传 真: 0731-8649312(发行部), 8822264(总编室)

电子邮箱: press@hnu.net.cn

网 址: <http://press.hnu.net.cn>

印 装: 湖南新华精品印务有限公司

总 经 销: 湖南省新华书店

开本 889 × 1194 16开 印张 6.75

版次 2005年8月第1版 2005年8月第1次印刷 印数: 1~5 000册

书号 ISBN 7-81053-932-9/J·63

定价 28.00元

版权所有, 盗版必究
湖南大学版图书凡有印装差错, 请与发行部联系

高职高专设计艺术基础教材

丛 书 编 委 会

主 编 张小纲

副主编 丰明高

委 员 (按姓氏笔画排列)

丰明高	张小纲	吴天麟	陈鸿俊	李德胜
罗星源	邹海霞	段林杰	姚 铭	唐宇冰
曹永智	符 远	廖少华	熊 伟	

参 编 学 校

深圳职业技术学院

广东轻工职业技术学院

湖南第一师范

湖南女子职业大学

湖南工艺美术职业学院

湖南科技职业技术学院

湖南涉外经济学院

长沙民政职业技术学院

武汉职业技术学院

郑州轻院轻工职业学院

江西大宇职业技术学院

江西陶瓷工艺美术学院

西安欧亚学院

青岛职业技术学院

序

X U

据资料显示,我国独立设置的高等职业技术学院已有1000余所。从其办学特色、办学规模、人才培养质量以及毕业生就业等多方面情况来看,都有了长足的发展,呈现着一种蓬勃向上、迅速扩展的态势。这其中,设计艺术相关专业由于专业的适应性强、市场需求大、就业形势好,被普遍认为是高等职业技术教育中的热门专业而受到“追捧”。也正是在这种大背景下,人们已清醒地意识到:越是“市场”看好,越要冷静思考。如果一味追求数量的扩充而忽视质量的提升,无疑会“自毁前程”。坚持高等职业技术教育的人才培养目标定位,强化办学特色,不断提升办学质量,是高等职业技术教育健康、可持续发展的必由之路。

高等职业技术教育在人才培养目标上的定位,决定了其在人才培养模式上的定位,这就是职业针对性。即针对行业、职业及岗位对人才知识、能力结构的需求来开展教学,来设置课程,来编写教材。反过来说,只有当课程建设、教材建设乃至整个教学建设都能够真正体现职业岗位对知识、能力结构的要求,能反映最新和最前沿的应用技术成果的发展趋势,所培养的人才才可能真正带有鲜明的职业针对性,也才可能是“应用型”而非“学术型”。

高等职业技术教育强调以能力培养为中心,这就需要在课程建设、教材建设中突出反映能力培养的特点,而非满足于知识、概念的传授,必须兼顾理论知识与实践知识并重,既应体现理论“够用为度”,更应突出足够的实训(实务)内容,从而形成“模块化、组合式、实践型”的课程体系和教材特色。

高职设计艺术教育的目标是培养服务于生产第一线的应用型艺术设计人才。这类人才应当以动手能力强、解决实际问题能力强为主要特征,他们既具有大学程度的专业知识,又具有熟练的专业技能;既能进行创意设计,又能将创意设计、工程图纸转化为产品或应用于特殊的实体,并能在现场进行技术指导。

应当指出,我们所说的应用型人才并不只是“工匠型”的人才,艺术设计毕竟是一种智力劳动,应用型设计人才还是以掌握理论技术为主,应用智力技能来完成设计任务的。因而在强调培养学生实践能力、动手能力的同时,还应高度重视对学生创新思维、创造能力的培养,这一切也应当在我们的课程建设、教材建设中,在教学过程中得到充分体现。

湖南大学出版社拟出版一套实践性、实用性俱佳,品种齐全,特色鲜明的高职类设计艺术系列教材。为此,他们力邀全国14所有相当影响力的高等职业技术学院组成强大阵容,从中遴选部分专家和骨干教师参编,反映出他们的魄力与远见卓识。值得一提的是,笔者曾有幸作为该社的一名普通作者参加过另一套教材的编写,对编辑们敏锐的市场洞察力、果断的决策能力、超强的策划与组织能力、极高的办事效率以及对事业的执著和专业精神早有领略,他们给我留下了深刻的印象。可以相信,他们与主编院校的共同努力必将获得成功,中国的高等职业技术教育发展史也将为之记下浓浓的一笔。

当然,努力的预期与结果之间能否高度一致,有待读者与同仁们来评价,但有一点是可以肯定的,那就是只有当大家携起手来,为共同的事业而齐心努力时,我们的事业才可能真正拥有辉煌的明天。

张小纲

2005年5月14日

1 概论 1

- 1.1 图案的基本概念 2
- 1.2 图案的类别 3
- 1.3 图案的基本要素 5
- 1.4 研究图案造型的目的 5

2 图案的形式美法则 7

- 2.1 和谐法则 8
- 2.2 平衡法则 11
- 2.3 节律法则 12

3 图案的造型原理 15

- 3.1 图案的造型规律 16
- 3.2 图案造型的表现手法 18

4 图案的构成形式及表现题材 23

- 4.1 图案的构成形式 24
- 4.2 图案的表现题材 29

5 图案的黑白构成与色彩构成 37

- 5.1 图案的黑白构成 38
- 5.2 图案的色彩构成 43

6 图案的表现技法 55

- 6.1 材质肌理与图案表现 56
- 6.2 手绘式肌理表现技法 57

contents

目录

- 6.3 制作式肌理表现技法 60
- 6.4 数码式肌理表现技法 63

7 图案的创意与设计 65

- 7.1 中国传统图案分析 66
- 7.2 吉祥图案的色彩与造型联想 67
- 7.3 鼎的图案创造 70
- 7.4 瓶子图案创意设计 71
- 7.5 T恤图案创意设计 72
- 7.6 面孔图案创意设计 72
- 7.7 抽象图案创意设计 76
- 7.8 创意图案设计程序 79

8 图案作品欣赏 81

参考文献 97

后 记 98

1

概 论

1.1 图案的基本概念

图案的历史源远流长。早在原始社会,人类就用富于浪漫想象的粗犷图案来装饰自身及生存环境。千百年来,图案一直与我们的生活息息相关,它渗透到人类衣、食、住、行等各个不同的生活领域,广泛而深入地影响人们的物质生活和精神世界,推动着社会文明的发展。

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材料是极为繁多的,而它们在生产与制作上的工艺过程都不一样,所以纹样在装饰上的要求也应有所区别。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,采用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,设计师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。

“图案”一词源于日本。19世纪70年代,日本人从西方引入“Design”一词,将它翻译成“图案”。我国的辞海对“图案”是这样定义的:指对某种器物的造型结构、色彩及纹饰进行工艺处理而事先设计的施工方案,制成图样,通称图案。有的器物(如某些木器家具等)除了造型结构,别无装饰纹样,它亦属图案范畴(或称立体图案)。20世纪60年代初,雷圭元先生在《图案基础》一书中为图案进行了定义:图案是实用美术、装饰美术、建筑美术方面关于形式、色彩、结构的预先设计,在工艺材料、用途、经济、生产等条件制约下制成图样、装饰纹样等方案的通称。“预先设计”、“方案”是关键词,这个解释使图案等同于“Design”。在多种论及图案的广义概念中,老一辈装饰家庞熏琴先生的观点最具代表性,他认为“图案就是设计一切器物的造型和一切器物的装饰方案”。例如,一件陶瓷的器物造型及其表面装饰纹样等的整体设计就是如此。

图案的狭义概念见《现代汉语词典》,该词典将图案界定为“有装饰意味的花纹或图形”。一般而言,人们概念中的图案词义,多以此为依据。因此,在狭义的概念层面上,“图案”与我们常言的“纹样”、“花纹”是同义词,现代图案研究与创作的主体对象,就是装饰纹样的构成。本书中所使用的图案一词更多的是指狭义上的图案(图1-1)。

图1-1 传统装饰图案

1.2 图案的类别

1.2.1 按构成空间分类

按构成空间分类,图案可分为平面图案和立体图案两大类。

平面图案:是指在平面物体上配置的纹样和色彩。如印染花布、包装纸、书籍封面设计、板报、广告招贴、地砖等(图1-2)。

立体图案:包括器物造型、器物表面装饰。如建筑立体装饰、室内装饰、陶瓷器、服饰配件等(图1-3)。

图1-3 立体图案

1.2.2 按造型题材分类

按造型题材分类,图案可分为植物图案、动物图案、人物图案、风景图案(图1-4、图1-5、图1-6)。

1.2.3 按不同专业应用分类

按不同专业应用分类,图案可分为服饰图案、纺织品图案、建筑图案、家具图案、装潢图案、餐具图案等(图1-7、图1-8、图1-9、图1-10、图1-11)。

图1-2 平面图案

图1-4 植物图案

图1-5 风景图案

图1-6 人物图案

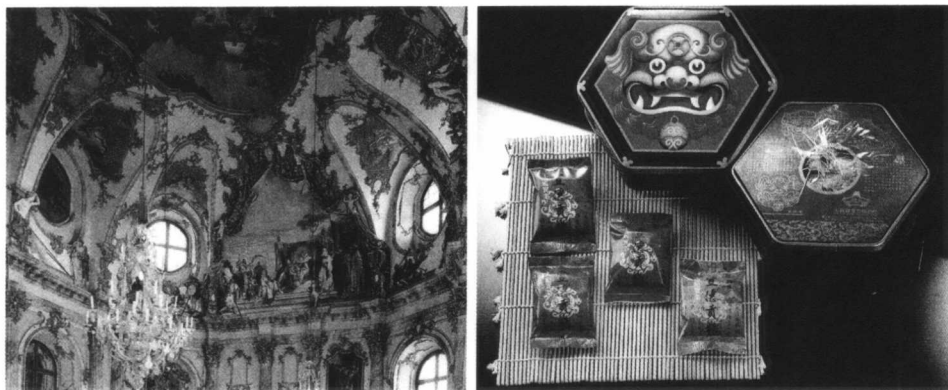
图 1-7 (左) 纺织品图案
图 1-8 (右) 服饰图案

图 1-9 家具图案

图 1-10 (左) 建筑图案
图 1-11 (右) 装潢图案

1.2.4 按构成形式分类

按构成形式分类, 图案可分为独立形(单独纹样)、连续形(连续纹样)两大类。

除以上几种分类外, 图案还可以从不同的历史阶段、地域、民族、宗教等角度进行分类。

1.3 图案的基本要素

图案丰富多彩,种类繁多,但不同种类的图案都有其共性,也就是说构成图案的基本要素和规则都是一致的。图案的构成因素,包括形色、质感、数量、位置、空间等,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,都可以构成形的世界。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。

色彩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,不同的物质内在结构,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。

1.4 研究图案造型的目的

图案设计是工艺品生产的基础,也是提高工艺品质量的一个重要环节。所以,图案设计工作者担负着两个使命,一方面是满足人民物质生活的需要,另一方面是满足人民精神生活的需要。它同其他艺术一样,通过生动的艺术形象描绘社会的现实生活,反映广大人民群众的生活与思想感情,美化与丰富人们的生活。而且它同样具有艺术感染力,对人们的思想意识起着潜移默化的作用,还可以通过美好的艺术形象来鼓舞人们的劳动热情,激励人们向新生活迈进。假设我们日常的穿衣、盖被、挂的窗帘、铺的台布、用的手帕毛巾都是清一色,那么,大家一定会觉得生活单调、枯燥而乏味;相反,如果在上述的诸用布上设计各种各样美丽的、丰富多彩、鲜艳夺目的装饰纹样,人们就会感到愉快、舒适,体会到生活的美好和幸福。

图案设计生产的产品不仅满足了市场的需要,而且很大部分产品远销国外,促进

了国际经济贸易的发展和文化交流，为国家创造外汇，积累资金，加速了我国的经济建设。所以，图案设计和生产不仅具有经济价值和艺术价值，而且具有深远的现实意义。

实践证明，研究现代图案造型基础的目的在于通过学习，使学习者具有装饰造型感觉、装饰创造思维和装饰表达技巧，这也是图案初学者在学习应掌握的重点。

思考练习题

1. 什么是图案？
2. 图案有哪些类别？
3. 研究图案造型的目的是什么？

2

图案的形式美法则

2.1 和谐法则

“美在和谐”这个命题早在西方古希腊和中国春秋时代就已经被提出，直至今日，当众多的美本体的命题都被逐一驳倒时，似乎只有“美在和谐”颠扑不破。“和谐”的确是人类一直孜孜以求的最高境界。

2.1.1 变化与统一

图案装饰的形式规律是自然美的概括和集中，而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，又是相互依存的，不能孤立对待。要在变化中求统一，在统一中有变化，适当地变化和统一在一定的条件下才能产生美感。过分地追求统一会使人产生单调、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，绝对的统一和过度的变化都使人感到不快。

“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，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。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2-1)。

“统一”是指图案的各个组成部分的内在联系，统一是对变化进行总体的管辖和有内在联系的设置和安排。形、排列、色彩和表现手法的相同或接近，都能

图2-1
变化中求统一的脸谱图案

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。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(如图2-2)。

图2-2 双鱼图案

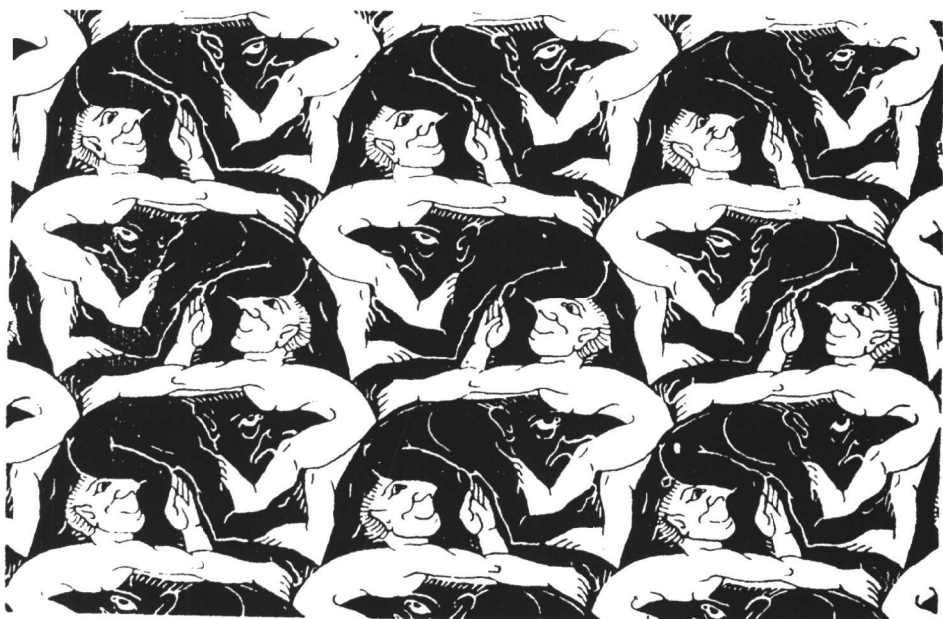

图2-3 变化中求统一的四方连续

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2-3)。

2.1.2 对比与调和

宇宙中的一切事物都存在着既对比又调和的相互关系。有调和才有秩序,有对比才有生气。当图案中局部与局部、局部与整体之间相互适应时,自然和谐的美感就能产生。对比与调和是图案组织构成的两个重要条件。对比是变化的一种形式,是指在质和量方面存在和差异的各种形式要素的比较。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。各种图案构成因素在对比中相辅相成，相互依托，使画面既生动活泼又统一协调。

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，在运用时要把握好。

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。过于调和会使人感到枯燥、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，也是图案设计统一变化的重要手段(如图2-4)。

图2-4
鱼的综合图案, 宁庆兰设计