

J

天津人民美术出版社
(全国优秀出版社)

MEISHUZHUYANYE
YINGSHIZHIDAO
CONGSHU

ICHU
TU AN

美术专业应试指导丛书 基础图案

梅映雪 杜宏志 著

Ji Chu Tu An

meishu zhuan ye

ying shi zhi dao cong shu

美术专业应试指导丛书

基础图案

梅映雪 杜宏志 著

天津人民美术出版社
(全国优秀出版社)

责任编辑: 魏志刚
技术编辑: 郑福生
装帧设计: 陈 侃
校 对: 于淑明

图书在版编目 (C I P) 数据

基础图案 / 梅映雪, 杜宏志编著. —天津: 天津人民
美术出版社, 1999. 10
(美术专业应考指导丛书)
ISBN 7-5305-1162-9

I 基 II ①梅...②杜... III. 图案-高中-升学
参考资料 IV G634 955.3

中国版本图书馆CIP数据核字 (1999) 第53925号

天津 人民美术出版社 出版发行
天津市和平区马场道 150 号

邮编: 300050 电话: (022) 23283867

出版人: 刘建平

天津美术印刷厂印刷

新华书店天津发行所经销

2000 年 1 月第 1 版

2000 年 1 月第 1 次印刷

开本: 889 × 1194 毫米 1/16 印张: 2

印数: 1-3000

版权所有, 侵权必究

定价: 23 元

目录

第一章 基础图案的学习目的与要求	1
一、基础图案概论	1
二、基础图案的学习目的与要求	1
第二章 考试范围	1
一、图案变化	1
(一) 素材内容与要求	1
(二) 表现形式	5
二、图案构成	7
三、图案色彩	13
第三章 命题方式	16
第四章 应试须知	17
第五章 优秀学生作品及考生优秀试卷评析	18
一、优秀学生作品	18
二、考生优秀试卷评析	26

第一章 基础图案的学习目的与要求

一、基础图案概论

图案是一种具有实用性和装饰性的美术形式。它是在用途、经济、材料、技术等条件制约下,运用形式美的法则,对某种器物的造型、色彩、纹饰进行设计的图样,通称图案。它涉及人类物质生产、日常生活的各个方面,比如服装、陶瓷、装潢、工业造型、室内设计等专业图案,是我们美化生活、美化自身最实用最普及的艺术形式。

“基础图案”是图案设计基本训练的内容与科目。通常包括造型、色彩、纹饰及构成(或称组织)方法几个方面。基础图案所做的图稿,一般不要求适合工艺,也不要求明确用途,仅作技法、技巧与构思、构图方面的练习。因而是工艺美术专业所必需的专业基础课,也是正规的美术基础教育的重要内容。中小学美术课都设有“基础图案”课。

二、基础图案的学习目的与要求

一些艺术类院校专业招生测试设有“基础图案”考试科目。其目的是引导考生重视图案课的学习;拓宽专业知识面,使学生懂得图案学科的基本概念和形式法则;掌握图案变形、组织构成、色彩配合的规律和表现技法,培养学生的基本设计能力和审美修养,全面提高考生的专业整体素质。随着社会经济和人民物质生活的提高,急需大量的工艺美术设计人才。有关招生院校要求考生具有更加扎实的图案基本功,以利选拔优秀人才,提高考生的入学水平。本书也是为了扭转某些考生死抄硬背、临时突击的应考方法。中学的美术课和美术培训班,对于基础图案的教学内容应该进行系统的学习和严格的训练,培养学生美化自身、美化生活的基本素质和动手能力。全面理解“美术”的内涵和美育的意义,因为图案基础教育是同整个民族物质文化审美创造直接相关的。对于考生来讲,即便不准备报考工艺美术院校,也应具备了解、掌握有关图案知识的素质和修养。那么本书的意义就不限于考试本身了。

第二章 考试范围

基础图案的考试范围,主要考察考生图案变形、组织构成能力和图案描绘的基本功。图案构成原理法则、图案色彩和表现技法一般不单独出题,有关内容、要求结合具体图案变形、构图形式的命题要求,穿插其中考核。

一、图案变化

图案变化是图案设计中将搜集的自然形象转变为设计形象的第一步,也是训练考生装饰造型能力的基本功。图案变化的素材范围、表现形式、处理手法、变形要求如下:

(一)素材内容与要求

图案的素材有花卉、动物、风景、人物等,通常称为图案四大变形。试题一般选用常见的和变形难度适宜的素材。

1. 花卉变化:花头、花叶的正、侧角度。常见的花如:牡丹、月季、菊花、荷花、大丽花、吊金钟、牵牛花、梅花、桃花等。

要求:

- A. 考生能够默写并掌握常见花卉的生态结构、花形特征;
- B. 规定或任选其中一种花卉,能够变出五种以上花形;

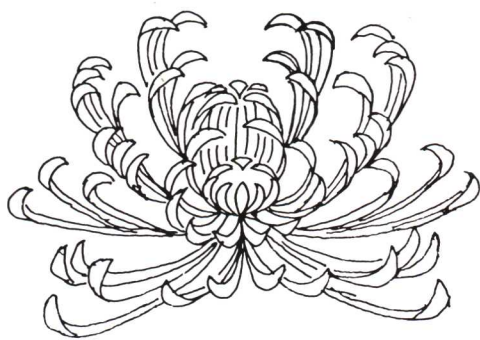

图1 菊花花头线描写生

图2 月季花花头线描写生

C. 用上述花形组织一幅单独纹样, 构成形式包括对称式(相向、相背、左右、上下、旋转对称)和平衡式。

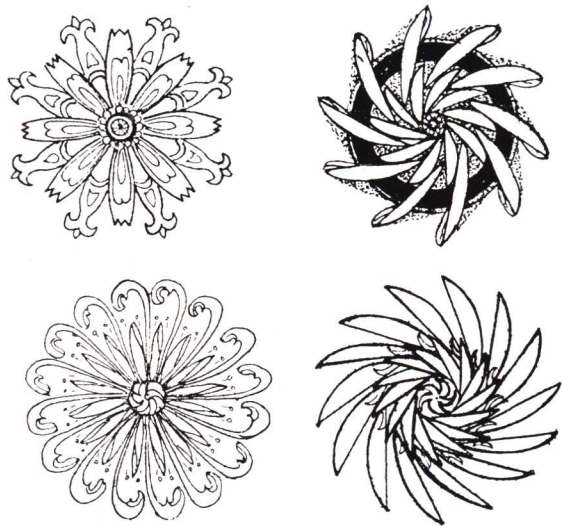

图3 菊花花头的四种变化

图4 菊花花头的单独纹样(旋转对称)

2. 动物变化: 动物包括飞禽、走兽、鱼类、昆虫等。常见的动物如: 牛、羊、鹿、马、虎、象、鸡、鸭、鹅、雁、孔雀、鸽子、金鱼、蝴蝶等。变形要突出动物形态、动态、神态的优美特征。

要求:

- A. 通过默写和速写, 掌握常见动物的形态、动态、神态特征;
- B. 规定或任选其中一种动物, 搞出四种形象、动态不同的变化;
- C. 在上述变化的基础上, 运用情趣或拟人化手法, 组织一幅动物图案。要求特征突出、形象优美, 有装饰性和趣味性。

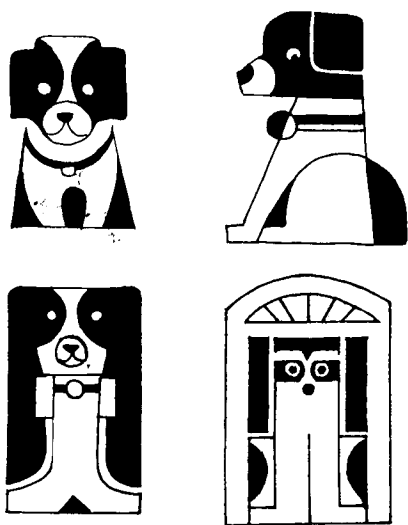

图1 同一动物的四种变化

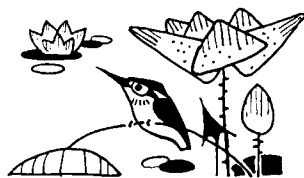

图2 动物纹样1(平衡式)

图3 动物纹样2(对称式)

3. 风景变化: 日、月、彩虹、山水、树木、沙漠、草原、春秋四季等自然风光和农田、房屋、桥梁、水库等人工景物, 长城、故宫等名胜古迹。风景变化注重典型环境、典型特征、情调意境, 强调景物形、色的归纳简化、大胆夸张以及装饰性构图组合。

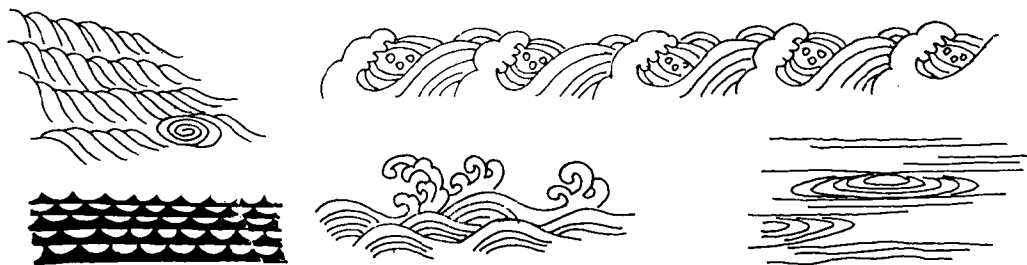

图1 水波的五种变化

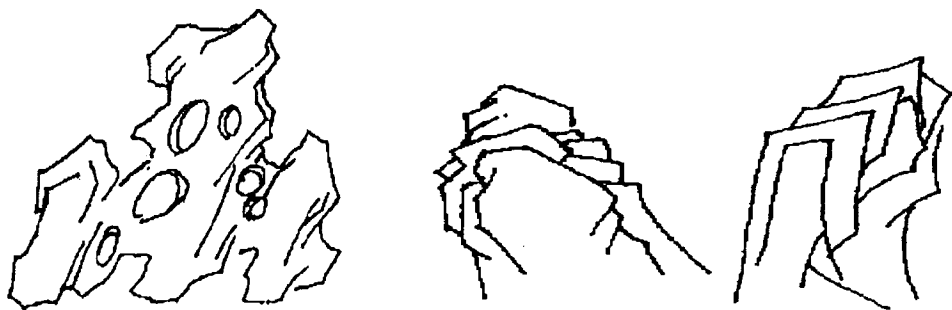

图2 山石的三种变化

要求:

- 掌握松树、柳树等几种树的变形, 从自然和生活中发现题材, 掌握景物的造型、明暗、色彩、空间关系的归纳和总体色调气氛;
- 指定或考生熟悉的当地自然风光、名胜古迹为素材, 设计一幅风景图案;
- 以古今诗词写景名句为主题, 设计一幅风景图案(如“大漠孤烟直, 长河落日圆”, “明月松间照, 清泉石上流”等)。

图5 风景图案1

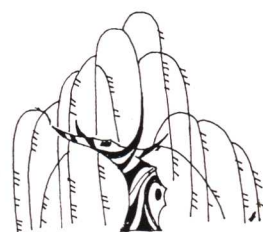

图3 柳树的两种变形

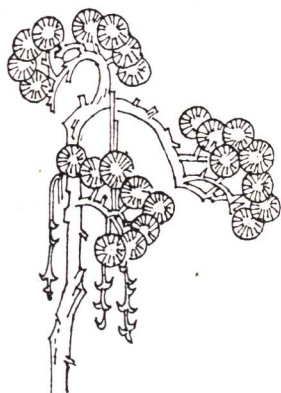

图4 松树的两种变形

图6 风景图案2

4. 人物变化:简单的如儿童、青少年形象变化和类似报头、贺卡中人物图案设计;较复杂的人物动作组合、情节组合等命题设计。如母子游园、器乐演奏、体育比赛、民间舞蹈、庆祝节日等。人物变化首先离不开面部五官、发型、服饰、形体、动作等装饰造型设计。常用夸张的、程式的、几何形变化的手法,造型求简,求平,影像清晰,简单概括,形象优美,形神兼备。

图1 四种不同类型的人物头像变化

图2 人物图案1

图3 人物图案2

(二)表现形式

1. 写实变化:以客观自然形象为依据,造型突出典型美的特征,舍弃繁琐和不美的部分,使图案简练、优美而又生动、逼真。

2. 写意变化:抓住对象基本特征写其大意,加入作者主观理想的创造性发挥,突破自然形态的束缚,使图案新颖、独特,更富于诗意和艺术的魅力。

3. 处理手法

(1) 简化归纳法: 从外形轮廓、内部线面、光影层次、局部细节进行删减归纳、条理修饰。

(2) 变形夸张法: 用加强的手法突出对象优美特征的表现, 进而变形夸大, 使其更加突出醒目。

(3) 分解组合法: 根据设计意图, 将形象规则或自由分解, 然后按一定方法及规律, 进行重新组合(重叠、重复、重构), 又叫打散构成。

(4) 理想添加法: 出于对画面形式处理的需要, 增加装饰美感; 或是为了寓意、求全, 从形式和内容表现方面更加理想, 将几种形象组合起来, 以某一两种形象为主, 其它形象添加、穿插其中。

(5) 象征寓意法: 以某种形象为对象, 取其相似或相近加以类比, 以表达特定的意义; 或托物喻义、谐音使图案成为一种有意味的形式。

4. 变形要求

(1) 形象简练概括, 突出美的特征;

(2) 运用统一变化、条理反复、均齐平衡、节奏韵律、完整和谐的形式美原理与法则, 采用恰当的变化手法, 创造出既不失自然形象特征, 又具形式美感的装饰纹样;

(3) 表现手法统一协调, 描绘工整细致;

(4) 根据不同的素材、对象, 充分发挥想象和联想, 通过相应的艺术表现形式, 表达一定的构思或审美趣味。

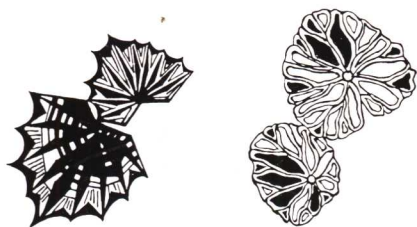

图1 两种叶子的写实变化

图2 树木写实变化1

图3 树木写实变化2

图4 变化手法2
(理想添加)

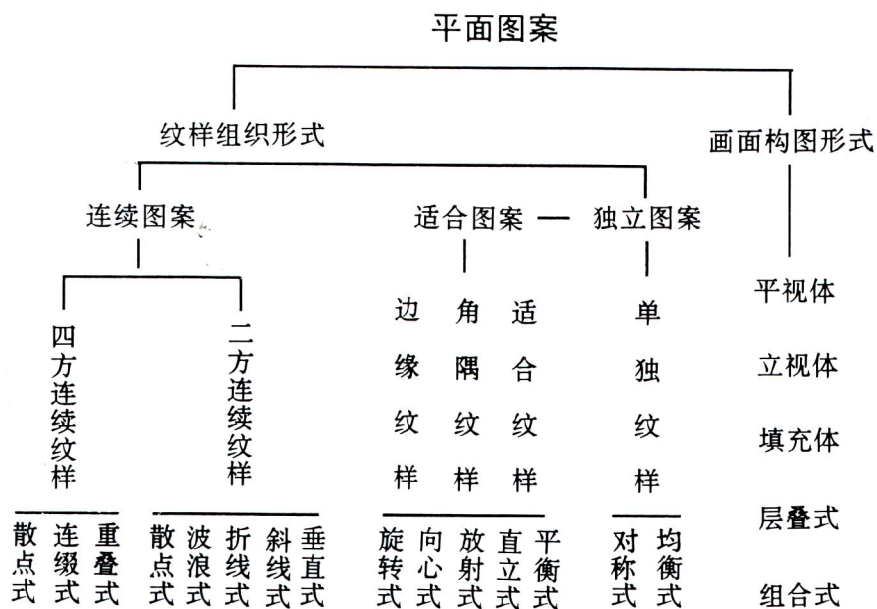
图5 变化手法1
(变形夸张)

图6 变化手法3
(分解组合)

二、图案构成

图案的构成形式,可以分为平面图案和立体图案两大类。平面图案的组织形式又可分为单独纹样、适合纹样、连续纹样。这几种纹样又有各种组织的形式和骨法,形成各式各样的组合。此外,风景、人物等图案画面构图形式,还分平视体构图、立视体构图、填充体构图、层叠式构图、组合式构图等,下面列表说明:

1. 单独纹样是一种具有相对独立性的纹样,是图案的基本单位,它的纹样变化不受任何约束,也不受外轮廓的制约,它的组织结构可以分为两种:对称式和均衡式。

图1 单独纹样1(均衡式)

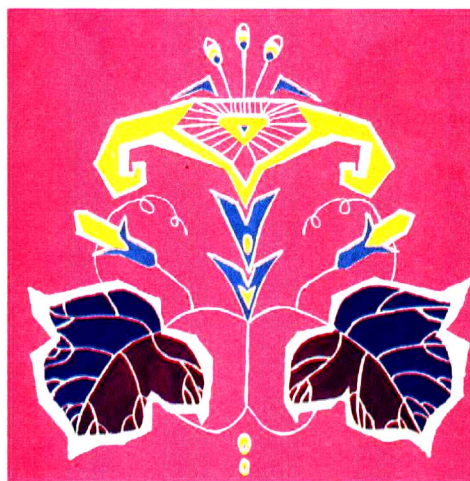

图2 单独纹样2(对称式)

图3 单独纹样3

2. 适合纹样: 图案纹样适合在一定的形状之内, 纹样组织要和外形轮廓吻合一致, 并能按照形式美的规律和色调要求, 做到结构合理、紧凑, 纹样舒展、优美, 色彩和谐、丰富。

要求: 规定或选定上述常见花卉、动物为题材, 分别采用直立式、放射式、向心式、旋转式、平衡式的构成骨法, 掌握如下几种适合:

(1) 方形适合(含正方形适合和长方形适合)

(2) 圆形适合

图1 长方形适合(对称式)

图2 方形适合(放射式)

方形适合基本骨架

圆形适合基本骨架

图1 圆形
适合(旋转式)

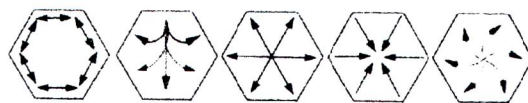

图2 圆形适合
(平衡式)

(3)多边形适合

三角形适合基本骨架

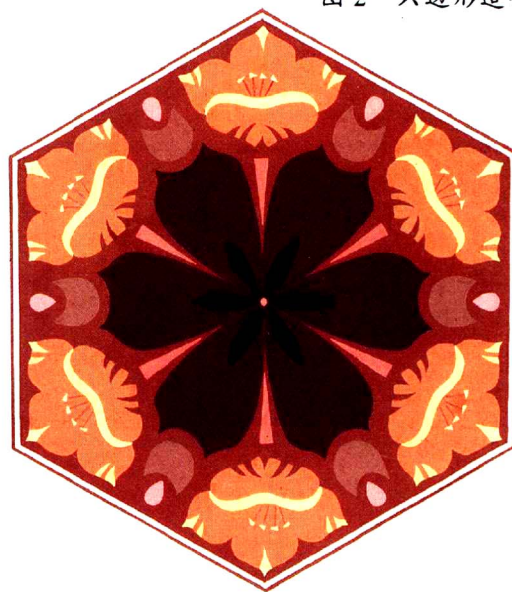

六边形适合基本骨架

图1 三角形适合

图2 六边形适合

(4)角隅适合

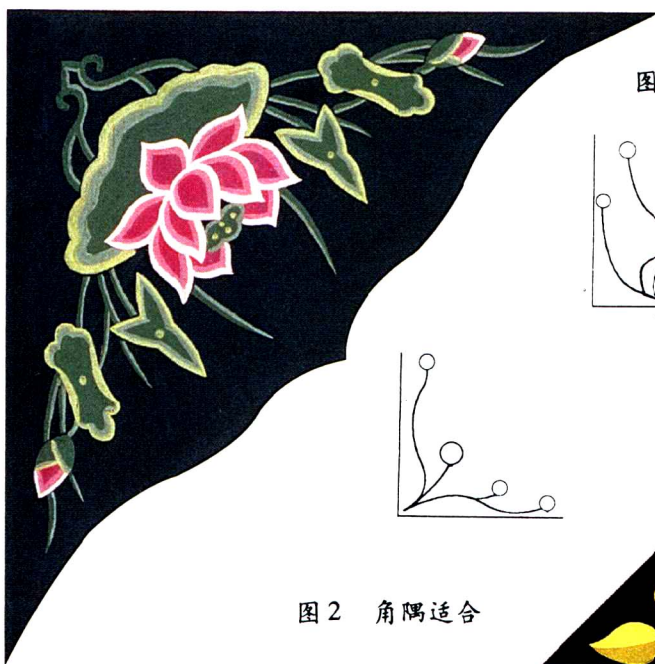

图1 角隅适合

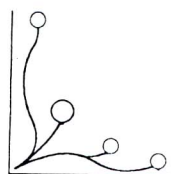
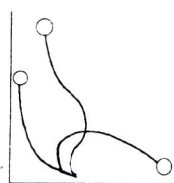

图2 角隅适合

3. 二方连续: 以一个纹样作基本单位, 分别向左右或上下延展连续。作图至少要画出三个纹样单位。

要求: 以常见的花卉、动物为素材, 掌握以下几种构成形式的二方连续:

- (1) 散点式;
- (2) 垂直式;
- (3) 斜线式;
- (4) 折线式;
- (5) 波浪式。

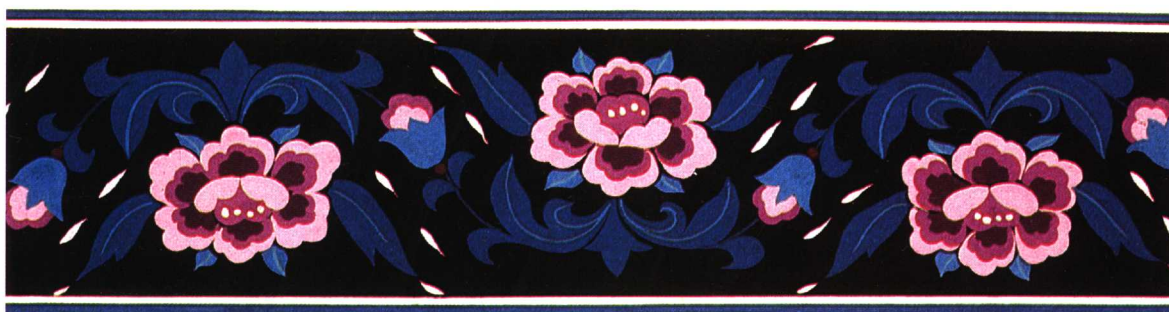
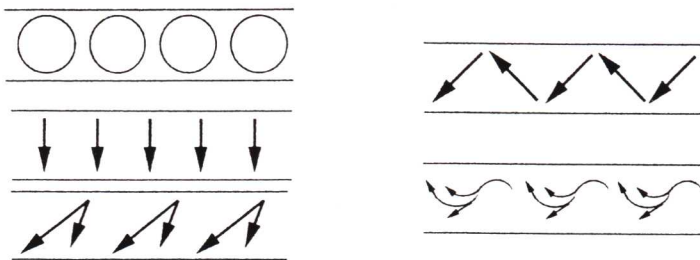

图1 二方连续1(波浪式)

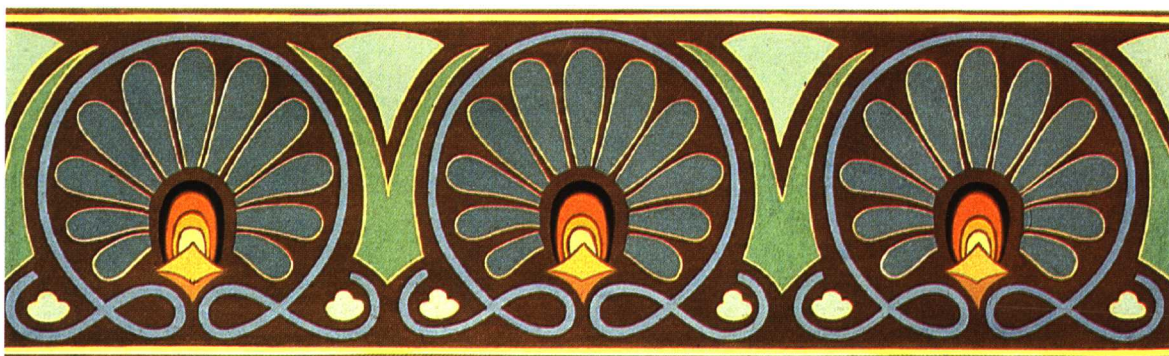

图2 二方连续2(垂直式)

图3 二方连续3(斜线式)

4. 四方连续: 用一个纹样单位向上下左右四个方向循环延展。

要求:

- (1) 选用一组纹样按照四方连续的规律和方法, 设计一张图案;
- (2) 组织形式不限, 循环方式不限, 要求花形生动优美, 布局匀称活泼。
- (3) 色调明确, 不超过六色。

图 1 四方连续 1

图 2 四方连续 2

5. 命题图案设计

运用以上图案的构成形式,规定或自选某种花卉、风景、动物、人物作题材,结合大家熟悉的某种日用品、工艺品,如:装饰挂盘、壁挂、靠垫等进行设计。

图1 圆形动物图案挂盘

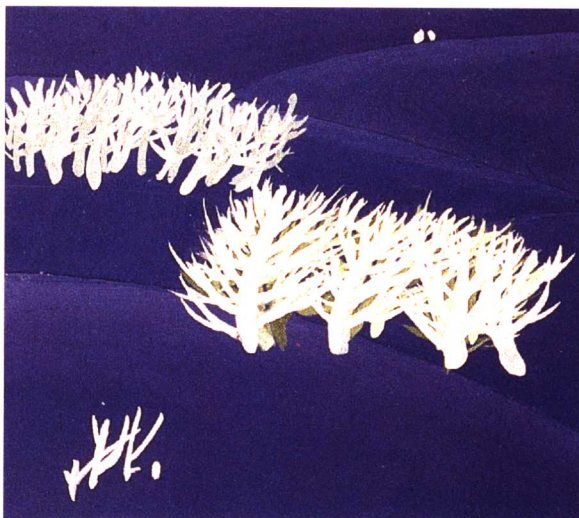

图2 风景图案壁挂

图3 人物图案壁挂

图4 人物图案

图5 动物图案壁挂

图6 风景图案壁挂

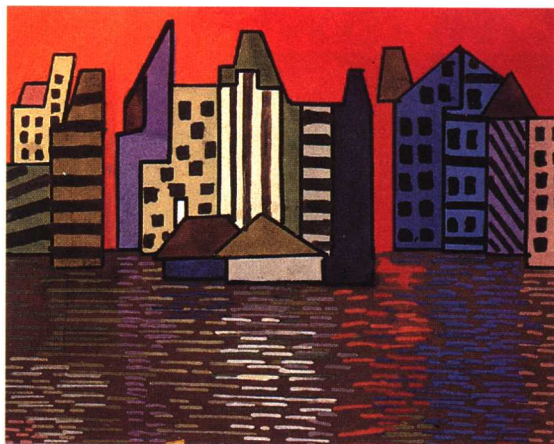

图7 风景图案

三、图案色彩

1. 配色计划

图案色彩配置,是表达构思和主题内容、决定色彩效果的重要环节。根据设计目的或考题要求,通过绘制色彩小稿,制成图案的色彩处理方案,称为配色计划。配色时首先要考虑总体色调和预期效果;考虑地色和图形色之衬托关系,考虑色彩面积大小与分布,配色的重点与陪衬、节奏与呼应、色彩进退、虚实与层次,色彩的情感象征与视效果。做到主题突出、层次分明,色彩既多样又统一,色调优美、清新悦目。

2. 图案色彩基本配置方法

(1)同类色配置:使用同一种颜色深浅不同的变化,产生单纯、朴素、柔和、协调的效果。注意色阶明度,避免生硬或单调、沉闷。

(2)类似色配置:即色环上 90° 以内几种邻近色配合,都含有共同色素。给人以活泼、明快而又统一协调的效果。

(3)对比色配置:色相差异较大,彼此不含共同色素,色相差距在色环上约为 130° 的色彩配置。最强烈的对比是色环 180° 的互补色对比,如红与绿、黄与紫是最典型的对比关系。运用对比色时,一是要注意色彩面积不要相等,利用主色统治画面;二是降低其中某种颜色的纯度;三是利用黑、白、金、银色加以间隔,否则色彩关系杂乱、刺激,难以协调。