

植物篇

YUANXINGTUANSHEJI

圆形图案设计

班昆 班衡 编著

人民美术出版社

圆形图案设计

植物篇

班昆、班衡 编著

人民美術出版社

图书在版编目(CIP)数据

圆形图案设计·植物篇/班衡,班昆编著. —北京:
人民美术出版社, 2004.4
ISBN 7-102-03011-8

I.圆… II.①班… ②班… III.植物—图案—
设计 IV.J51

中国版本图书馆CIP数据核字(2004)第040213号

圆形图案设计 (植物篇)

编 著 班衡 班昆

编辑出版 人民美术出版社

(北京北总布胡同32号)

电话: 65122584 邮编: 100735

责任编辑 鲁晓明

装帧设计 鲁晓明

封面设计 陆惠国

责任印制 丁宝秀

制 版 北京燕泰彩视印刷有限公司

印 刷 北京彩桥印刷厂

经 销 新华书店总店北京发行所

版 次 2004年5月第1版第1次印刷

开 本 787毫米×1092毫米 1/16 印张11.5

印 数 1—5000

目 录

引言	1
圆形图案的基础	3
写生	3
圆形图案构成法则	3
统一和变化	3
变化的方法	4
统一的方法	4
圆形图案的构成特点	5
条理与反复	5
圆形图案的构成组织形式	5
均齐与均衡	5
圆形图案的构图	5
圆形图案的均齐形纹样构图	5
附图	6
直立式	7
向心式	7
离心式	7
波纹式	7
颠倒式	7
圆环式	7
圆形图案均衡式纹样构图	7
旋转式	7
顺延式	7
自由式	7
圆环式	7
集中内心	7
突出边缘	7
平均分布	7
圆形图案的绘制方法	8
勾线法	8
平涂法	8
点绘法	8
退晕法	8
渲染法	8
圆形图案设计纹图	9

引 言

“图案”一词,《辞海》解释:“广义指对某种器物的造型、色彩、纹饰进行工艺处理而事先设计的施工方案所制之图样的通称。有的器物(如某些木器家具等),除了造型结构,别无装饰纹样,亦属图案范畴(或称‘立体图案’)。狭义则指器物上的装饰纹样和色彩而言。”本书的圆形图案就是属“狭义”图案。是在圆中的装饰纹样。圆,平面上一动点以一定点为中心,一定长为距离运动一周的轨迹。圆,古人认为是天的代称,又有丰满、饱满、圆满之意。故而人们乐意在圆内画上纹样,制成许多圆形图案,人民群众喜爱它。中国传统图案中有许多圆形图案纹样,最为典型的是装饰在铜镜、古币、瓦当、藻井及装饰在各种物件等上的纹饰,其中有不少是经典之作,具有很高的艺术价值,也是后人学习圆形图案创作的范例。是传统图案中非常灿烂的一部分。

圆形图案属适合纹样,在整个图案范畴中占有很重要的位置,应用非常广泛,普遍存在于人们日常的生活中,可说衣食住行无所不在,特别是一些实用工艺品上更是比比皆是。如抽纱、编织、印染、地毯、雕刻、陶瓷、装潢、印刷等等。

圆形装饰图案和其他图案一样,除了具有装饰欣赏功能外,还有实用性、艺术性。它要依附在被装饰物的表面上,因而有一个相互调和、相互适应的问题,必须与生产工艺相结合,才能得到一个完整的美观实用的艺术效果。

圆形图案和其他图案纹样一样,要达到美观实用,则必须遵守图案设计绘制中的构成法则、构成形式、构成手法等共同原则,不同的是圆形图案是在圆的适合形状范围内构成图案。

本册是从我和班衡多年设计的若干图案纹样中选取的一部分圆形图案纹样,一是为繁荣图案艺术事业做点贡献,二是以飨工艺美术同行,作为图案设计工作的参考。由于水平所限,不足之处,望指正。

2000年1月于青岛默耕斋
班昆

圆形图案设计

圆形图案的基础

写生

好的艺术作品的产生,都是源于生活,而高于生活。只有对生活有深入的感受、认识、理解,才能创造出好作品。图案艺术同样是这样。通过写生可以对植物花卉进行观察分析,加深认识,从中掌握其生长规律、结构特征,加强对植物花卉的理性认识,剖析挖掘其最美最具特征的部分为以后的圆形图案变化奠定基础,为图案创作做好思想准备,筹备素材。

写生时首先仔细观察,分析研究对象。方法可勾线,用线把其形的结构画出来,如同国画中的“白描”一样,不必强调明暗,这样可为圆形图案纹样创作留下更大空间。可以把对象整体全画出来,也可以只画某几部分比较具有典型特征的,这样可以更有利于创作出不同风格的圆形图案纹样。

写生时注意以下几点:

1. 选形象美的。
2. 抓特征明显的。
3. 注意取舍,只画适宜对圆形图案创作的部分,可以取花卉的花朵,也可以取其叶子,还可以取其果实。
4. 通过写生观察和了解对象的生长规律、结构特点,为圆形图案的创作打下坚实的基础。

圆形图案构成法则

统一和变化

统一和变化是构成图案美的法则,是圆形图案设计过程中一个不可缺少的步骤和过程。图案中纹样的素材来自写生和搜集到的原始资料,有很多美的自然形象和资料素材不一定适合用到图案中,因而就需要我们对这些素材进行艺术加工——变化。变化后的素材要适合我们设计圆形图案的构思需要与艺术风格一致,还要能符合装饰器物的生产工艺,这是图案变化中的局限性和有别于绘画的特殊性。使原始资料素材达到我们理想的美观的装饰效果要求,这修饰取舍的加工过程就是图案设计中的“变化”。

变化后的素材要能做到“源于生活,高于生活”,使自然界的東西更好看、更典型、更突出、更有代表性。变化的根据要看素材本身的自然情况、生长规律、结

构和特征。从它的内部结构到外部特征，从它的内部联系到外部造型，从感性认识到理性认识，充分认识了客观事物，变化就有了根据，圆形图案变化虽有很多艺术加工方法，但是一定要强调根据其客观的生长规律和结构特征进行变化，否则就要出现离奇、不伦不类和画蛇添足的情况。

变化的方法

夸张：把素材本身最好看、最典型、最有代表性的特征进行夸张，使素材形象更强烈、更深刻、更美。

提炼：亦叫“简化”。在深刻了解素材结构和特征的基础上，高度概括、去繁就简、去粗存精，把最美最有特征的部分留下，使素材形象简练而美观。

丰富：为使素材的形象更圆满、更完美，而进行超现实浪漫的艺术加工。如在一个圆形图案中可安排四季花或多种花，一个枝上也可画上各式各样的花，达到图案内容丰富的目的。

结合：把素材的各种特征加以综合运用，如把各种鸟的好看部分集中组成了凤凰，把若干兽的好看部分集中一起组成了龙。花里面套花，叶子外形里套上花，花里面套叶子。传统图案中的“宝相花”，把各种好看的花的特征集中到一朵花上。此种手法要合情合理，恰如其分，要结合自然、协调，使人能接受，越看越好看。不要随便东拉西扯硬凑在一起就无美可言了。

巧合：有些素材的形象，在构成同一个圆形图案的时候，大部分采用旋转式排列，有些素材都是同样的，具有共同的结构，其中结构的某一部分可以共同，特别在传统图案中这类纹样较多。如三条鱼利用一个头，侧面形的三只兔子只有三只耳朵，八个小孩四个脑袋等等。

统一的方法

变化和统一是构成图案形式美的重要手段，有一定的讲究和规律，掌握运用得好坏，对整体图案的艺术效果有很大作用。变化要突出素材的特点、简练，适度夸张，世上任何事物都讲究一个“度”。统一就是约束变化，不能变得太出格，适度的变化和统一方为佳作，统一也不能过分，过分则限制了变化，纹样会出现单调呆板。变化中要有统一、统一中求变化。

在变化中，除对素材变形外，绘制时采用线条的粗细、点的排列疏密、面的大小，都会从另一方面起到变化的作用。圆形图案中纹样邻近素材，在形的大小、方圆、宽窄上产生形状上的自然变化；高低、曲直、疏密能产生排列上的变化；色彩冷暖、浓淡、明暗能起色彩上的变化。缺乏统一的图案纹样，也就没有一个好的整体效果，就会出现“零乱”，纹样中的“气韵”就不通畅。要解决图案纹样的不统一，有以下几种方法：

1. 可去掉一些不相同的物件，特别是差距较大的。
2. 增加一些相同的物件和相同的色彩。
3. 缩小绘制纹样时用笔粗细、浓淡的差距，多用一些相同的绘制方法。
4. 把邻近物件色彩的冷暖拉近，部分色特别是次要物件的色要减低纯度。
5. 减小浓淡明暗的差距，渐浓渐淡，降低对比度。

圆形图案的构成特点

条理与反复

条理与反复是图案纹样区别其他绘画造型的特有的规律。条理与反复是人们在实践活动中逐渐发现并应用到图案中的,它的应用对变化后的纹样统一起到很大作用,也省了很多设计构思的精力和时间,对被装饰器物在生产工艺上提供了方便。

条理就是构成图案纹样的规律性,反复是图案的一种条理形式,就是依一个纹样为单位,反复接续排列。如圆形图案中的多面均齐和二方连续构成组织方式。条理与反复构成了图案的节奏和韵律,同时形成了图案的装饰美。由于单位纹样中的素材不同和构成形式不同,节律和韵律形成了千姿百态、风格迥异的情况,由此给人以不同的视觉感受。

圆形图案的构成组织形式

均齐与均衡

在图案设计中和大自然很多事物一样,有一个重心稳定的问题,建筑、器物、人等如重心不稳,就会倒下,立不起来的东西也不复存在。均齐和均衡是图案中求得重心稳定的两种结构形式,这种形式美的形成,主要依据中轴线(直径)和中心支点(圆心)向四面八方多面配置同形、同量、同色,或异形、等量异色所呈现出的图案构成结果。

“均齐”也叫“对称”,它是依圆心为中心支点或直径为中轴线,向四面八方所配置的纹样,呈绝对均齐状态。配置的纹样局部如出现异形或不等量,就称“均衡”。它可用也可不用依中轴线和圆心为均衡点,它是采取不等形,却是等量的配置方法造成的。也就是说,它的上下、左右、各方面形象色彩是不等同的,但从视觉上分量是相等的。

均齐形式结构的图案规则性强、构图严谨、庄重大方、有安静感。如果处理不当,容易出现呆板、单调的感觉。均衡形式结构图案纹样,具有富于变化、活泼、生动的感觉,但处理不好,容易造成零乱,不完整。

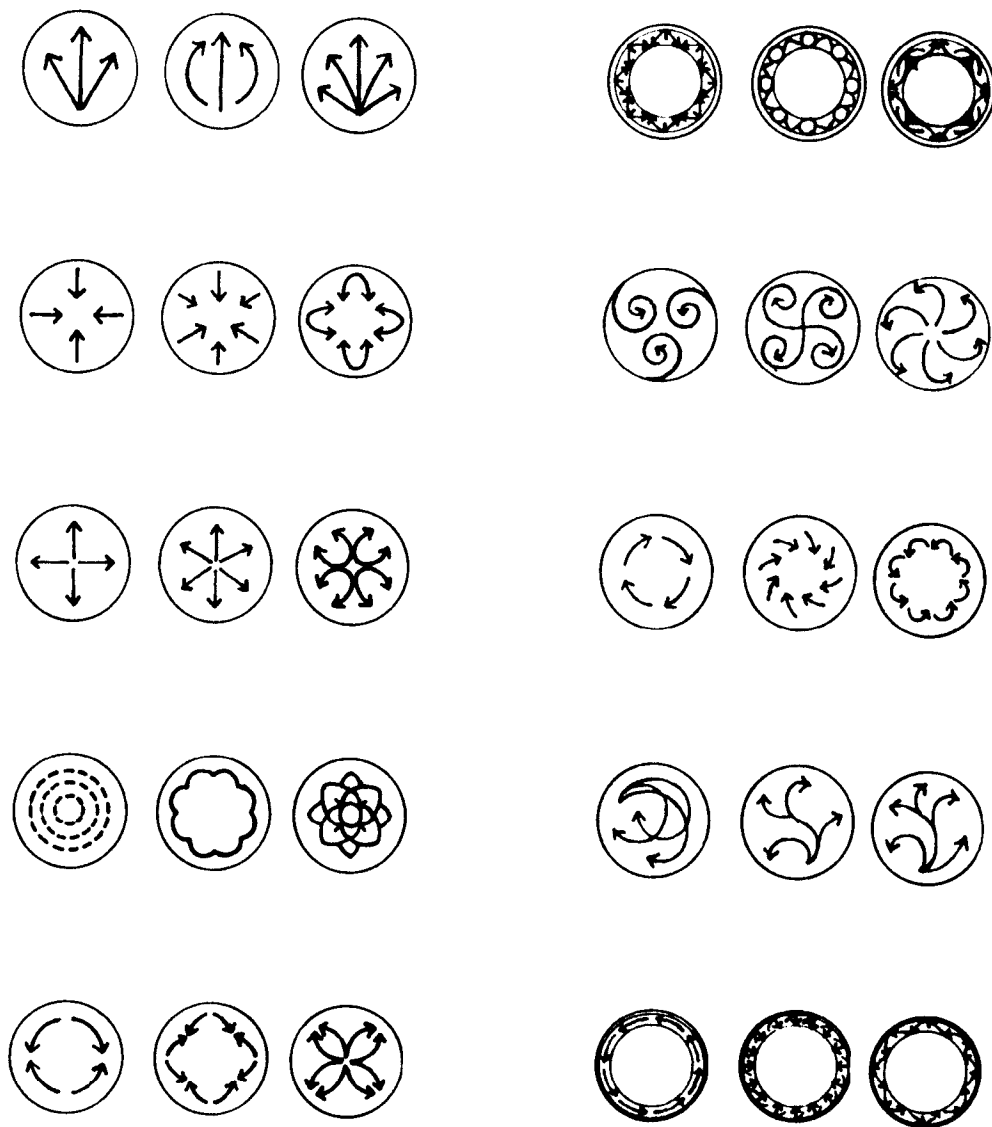
圆形图案的构图

圆形图案属适合纹样范畴。其中的纹样构图要与圆相适应。纹样在圆内要能伸展自如、疏密有致、结构合理、严谨完整。圆形图案构成布局,归纳为均齐形适合和均衡形适合。

圆形图案的均齐形纹样构图

均齐形适合纹样,以直径为中轴,上下、左右,或以圆心为支点四面八方构成对称的纹样,下面以纹样骨架形式(见附图)简要说明:

附 图

图形图案构图骨架

左：从上至下
 均齐——直立式
 均齐——向心式
 均齐——离心式
 均齐——波纹式
 均齐——颠倒式

右：从上至下
 均齐——圆环式
 均衡——旋转式
 均衡——顺延式
 均衡——自由式
 均衡——圆环式

直立式: 直立式分为对立、背立、倾斜、以垂直直径为轴左右均齐构成的形式。

向心式: 以圆心为点向四面八方划成等距离间距, 其纹样走向朝向圆心的构成形式。

离心式: 以圆心为点向四面八方划成等距离间距, 其纹样走向背离圆心的构成形式。

波纹式: 以圆心为点向四面八方划分等距离间距, 纹样组成形式如石子投入水中后出现的一圈圈扩散的波纹。

颠倒式: 以圆心为点向四面八方划成等距离间距, 其纹样呈头连接头, 尾连接尾, 颠倒排列构成。

圆环式: 以圆心为点, 两个不同半径的圆之间的环状部分装饰的纹样称圆环式。靠近圆外边缘处, 叫圆边缘适合纹样, 属圆环式。圆环式构成布局包含以上所述的几种格式, 只不过局限在圆的环形里。除以上布局外, 二方连续的通常构图格式, 环形适合纹样里均可用, 不同的是纹样要适应圆环形内的排列形式, 而不是直长带状。

圆形图案均衡式纹样构图

圆的均衡式适合纹样变化丰富, 除了旋转式或顺延式等少量有规则构图外, 大部分没有一定形式, 可塑性强, 但必须使构成纹样适合于圆形轮廓。均衡式构图要注意均衡关系, 构图要保持稳定, 要有疏密虚实, 要重视空白与纹样间的关系。如空间处理得当, 可以与纹样形式对比, 起互补作用, 相映生辉; 如果处理不当, 均衡关系就会受到影响, 使整个纹样产生不稳的感觉, 影响圆形图案纹样的装饰功能和艺术效果。下面把几种均衡式纹样构图的骨架形式简要说明:

旋转式: 以圆心为准向四面八方划分成等距离间距, 纹样成弧线状, 画线的大小决定纹样旋转的动态趋势和强弱。

顺延式: 以圆心为准划分等距离间距, 其中纹样走势顺延, 呈顺时针或反时针排列。

自由式: 不以圆心为准, 也不依直径为中轴线, 以不等形而等量的纹样造型, 注意纹样左右平衡, 以求纹样在圆内有视觉的稳定感。

圆环式: 圆环式在均齐形格式里用得很多, 由于在圆环式的单位纹样不是以对称形式排列, 而是以顺延或更为自由的安排, 可不受等距离间距限制, 所以圆环式在均衡形里也适用。

在圆形图案构图中, 通常处理纹样布局虚实有以下三种:

集中内心: 圆形图案中的纹样, 主题重点和大部分纹样都安排在圆心周围, 形成内实外虚;

突出边缘: 圆形图案中的纹样, 重点和大部分安排在圆的边缘, 形成外实内虚;

平均分布: 图形图案中的纹样安排均匀, 内外纹样多少差不多, 空白之间大小、距离也差距不大, 在通常图案中的四方连续, 就属平均分布构图。适合散点纹样安排的图案。

圆形图案的绘制方法

圆形图案的设计,目的是要装饰器物,由于被装饰的器物千差万别,其制作工艺也五花八门,故而图案纹样设计绘制时也不尽相同,大致可分以下几种:

勾线法:勾线法是以线绘制图案纹样的方法,也是应用最多的一种。由于勾线工具软硬不同,造成两种效果。一种近于国画的兰叶勾线法,用毛笔,借运笔的轻重、快慢、提按、粗细的不同变化,再通过疏密来表达纹样的虚实。如丝绸印花、陶瓷里的勾线彩绘。另一种用硬笔、钢笔、绘图笔及绘图仪器中的鸭嘴笔等绘制,线条粗细规则、均匀。在抽纱、织绣、景泰兰、雕刻等工艺中用得更多,勾线画法是所用诸法中最基本的一种,也是其他几种画法的基础,是第一道工序,因而勾线法是用处最多的一种、最重要的一种。本书就是以此法为主,以便为工艺美术同行在借鉴参考时,留有更大发挥空间。硬笔有它自己的运笔规律,有快慢、不同粗细笔的变化。例如画花头,可用流畅的细笔线条;为了对比,叶子可用较有力的粗笔画;画捆束花的飘带用轻而流畅的细线条;画写意花卉或老树用粗笔、颤笔、有间断的涩线条画,宜表现苍老之感。总而言之,勾线法用笔要以充分表现图案纹样中的物件特征为原则,使勾线法画出的圆形图案丰富多彩、美观大方。

平涂法:在勾线法的基础上,在纹样中均匀涂敷颜色,通过色彩间的冷暖、明暗对比来表达虚实层次。漏版印、丝网印多采用此法。

点绘法:点绘法是用“点”组成图案纹样和明暗的方法。它用点来表达层次和虚实关系。“点”可用墨点,也可用各种颜色点。“点”不能过大,否则明暗渐变过渡难以处理。有一种绘制法不勾线直接点,另一种是在勾线后的纹样中点。印染多用点绘法。

退晕法:它是用不同明度的颜色依次排列,层层退晕的方法。表现物体颜色由深到浅,或由浅到深的深浅明暗变化,一般都是同类色的色阶退晕。退晕法常用于刺绣、地毯、民间彩画等。

渲染法:渲染法是把颜色从深到浅不留痕迹地过渡出来,有的是一色,有的两种以上色。此法画的图案洁净、柔和、细腻,但要注意纹样各物件间的明暗变化,避免纤弱无力。此法常用于陶瓷彩绘、绣品补花、印刷等。

以上几种圆形图案的绘制方法不管是哪一种,都要注意纹样中的物件间的对比关系,黑白稿或彩色稿都离不开图案设计绘制的艺术处理,其中包括大小、多少、长短、曲直、疏密、明暗等关系的适宜对比,以及点、线、面的恰如其分的搭配应用,可使图案纹样醒目、耐看,获得好的艺术效果。同时可使被装饰器物增加艺术欣赏价值,提高档次,从而圆满完成图案设计的创作意图。

