

创意 图案

轻松做 CorelDRAW 图案设计表现技法

伍燕玲 王诗彦 编著

兵器工业出版社

北京希望电子出版社
Beijing Hope Electronic Press
www.bhep.com.cn

创意 图案

图案设计表现技法 CorelDRAW 轻松做

伍燕玲 王诗彦 编著

兵器工业出版社

北京希望电子出版社
Beijing Hope Electronic Press
www.bhp.com.cn

内 容 简 介

本书围绕作为艺术设计基础的图案设计,对 CorelDRAW X4 进行深入讲解,例如:如何创造图形、变换图形;如何表现点、线、面的技法;如何创造和应用各种艺术效果的肌理;如何合理方便地运用色彩。

本书以 53 个实例作为学习图案设计的主线,每个实例都突出一个工具的应用,记录了一个由源素材到完美艺术形象创作的过程。各实例的创作步骤简单明了,方便读者学习。本书可作为高校艺术设计专业基础教材,也可作为艺术设计者、爱好者的自学参考书籍。

本书配套光盘内容为书中全部实例素材和最终效果文件,以及作者的部分设计作品。

图书在版编目 (CIP) 数据

创意图案轻松做—CorelDRAW 图案设计表现技法 / 伍燕玲, 王诗彦
编著. —北京: 兵器工业出版社; 北京希望电子出版社, 2010.1
ISBN 978-7-80248-436-8

I. 创… II. ①伍…②王… III. 图形软件, CorelDRAW
IV. TP391.41

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2009) 第 181285 号

出版发行: 兵器工业出版社 北京希望电子出版社

邮编社址: 100089 北京市海淀区车道沟 10 号

100085 北京市海淀区上地 3 街 9 号

金隅嘉华大厦 C 座 611

电 话: 010-62978181 (总机) 转发行部

010-82702675 (邮购) 010-82702698 (传真)

经 销: 各地新华书店 软件连锁店

印 刷: 北京天时彩色印刷有限公司

版 次: 2010 年 1 月第 1 版第 1 次印刷

封面设计: K.X.DESIGN

责任编辑: 宋丽华 孙 倩

责任校对: 方加青

开 本: 787mm×1092mm 1/16

印 张: 13

印 数: 1-3000

字 数: 303 千字

定 价: 38.00 元 (配 1 张光盘)

(版权所有 翻印必究 印装有误 负责调换)

前言

随着社会的进步,科学技术对文化产生了巨大的影响,使艺术作品采用的介质和制作手段已发生了根本的变化,电脑对于设计者来说已成为创意构思、进行视觉解决方案的灵活工具。迄今为止,电脑已在艺术设计领域中大显身手,例如在平面设计中,可任意地合成照片、便捷地应用字体,快速地进行各种排版;在包装设计中可模拟真实的产品;在动漫设计中可表现出想象、虚幻的空间。无论是呈现照相技术逼真的色彩,还是模仿传统手绘笔法的写意,都表现得惟妙惟肖,它能轻易地置换质地肌理、以超写实的手法营造变幻莫测的想象空间。因此,在表现客观对象上的明显优势使其成为艺术设计中重要的表现手段。本书以图案设计为主线来展开电脑技术的学习,从专业的角度探索CorelDRAW软件在变形、构图组织、肌理表达、色彩运用等方面的应用技巧。

图案设计作为艺术设计的基础,主要的目的是将客观的自然对象转化为主观的艺术形象。虽然它代代传承,贯穿了不同的文化,但是其基本原理、原则并未改变。探索电脑技术进行艺术创造、拓展视觉语言,使专业问题得到创造性的解决虽然是很大的挑战,但同时也打开了崭新的艺术大门。本书中介绍的风格迥异的图案设计表明:电脑技术的应用能大量地激发作者的想象力和创造力,除了能真实地表达作品的客观美感外,还能使设计人员在主观上对创造对象有很大的发掘空间。另外,也表明电脑技术的运用只有在艺术整体性原则的指导下,才能变得真正有用和富有成效,脱离对造型元素的掌握和审美的原则,电脑技术自身并不能创造出良好的设计作品。

伍燕玲

目录

第一章 电脑图案基础概述.....1

第一节 图案的基础知识.....2

第二节 有关CorelDRAW X4的基础操作.....7

第二章 电脑图案造型基础——造形与变形 17

例题1 变形笑脸小人面.....18

例题2 变形复瓣花.....22

例题3 变形小刺猬.....25

例题4 变形小蜗牛.....28

例题5 变形树.....32

例题6 变形头像.....33

例题7 变形金鱼.....35

例题8 变形小公鸡.....38

例题9 变形小人头.....41

例题10 变形小红鸟.....43

第三章 电脑图案装饰造型基础——

从自然到平面.....47

例题11 平面花.....48

例题12 渐层花.....50

例题13 轮廓虚化花.....55

例题14 轮廓直线花.....56

例题15 强化花蕊.....58

例题16 强化花瓣.....63

例题17 黑白大猩猩.....67

例题18 几何化小金鱼.....71

例题19 直线平面风格服装画.....76

例题20 曲线平面风格人物表现.....79

第四章 电脑图案表现技法.....83

例题21 红玫瑰写实表现.....84

例题22 百合花写实表现.....87

例题23 绿鸟写实表现.....90

例题24 简化的树——点、线、面表现.....101

例题25 蒲公英——点、线表现.....103

例题26 线性头像——规则线性.....107

例题27 狮王——律动线性.....108

例题28 狮子头——变化线性.....111

例题29 老人头像——粗糙线性.....113

例题30 风景——点线面表现.....114

第五章 电脑图案肌理处理.....119

例题31 美丽鱼纹.....120

例题32 茸茸小松鼠.....122

例题33 纹理花.....125

例题34 梦幻鱼.....128

例题35 浮雕鱼纹.....130

例题36 立体鱼纹.....132

例题37 十字挑花鸡.....134

例题38 纸浮雕.....136

例题39 趣味鱼纹.....138

例题40 拼贴画鱼.....142

第六章 电脑图案构成形式.....145

例题41 单独纹——月季壁挂.....146

例题42 适形纹——折枝花四方图案.....149

例题43 适形纹——圆形、三角装饰人物.....152

例题44 二方连续纹凤纹.....154

例题45 四方连续纹鸟纹.....157

例题46 四方连续卡通纹.....159

第七章 电脑图案装饰色彩表现.....163

例题47 百合花变调.....164

例题48 月季花变色.....166

例题49 自组色调盘填充月季花.....168

例题50 透叠图形.....171

第八章 电脑图案与设计应用.....175

例题51 图案与服装设计.....176

例题52 图案与产品包装设计.....179

例题53 图案与工业产品设计.....182

第九章 CorelDRAW X4电脑图案

作品汇集.....187

人物篇.....188

动植物篇.....194

其他作品篇.....199

后 记.....204

参考文献.....204

第一章

电脑图案基础概述

本章导读

“图案”作为设计前的“图形方案”，由于受限于产品材料、加工条件的制约，所以有必要对其进行艺术加工，而且通过艺术加工可让产品获得更美的艺术形象。如何进行艺术加工呢？前人通过艺术实践已留下了丰富的遗产和相关的理论知识，诸如图案造型的方法、艺术美感的规律等。图案作为视觉语言设计的基础，虽然有文化背景的差异和历史传承的问题，但其中设计的基本原理、原则并未改变，并且学习图案是掌握图形造形和变形、视觉元素表达和提高艺术审美能力的基础。在数字时代的今天，计算机日趋成为设计的主体工具，这不仅让排列、组合、换色、储存等操作快速实现，而且还为创意构思、视觉解决方案提供了便捷的途径。本章前部分介绍图案的基础理论知识，后部分介绍 CorelDRAW X4 的基础知识。

第一节 图案的基础知识

一、图案的概念

顾名思义，图案是图形设计的方案。它是具有特定装饰性、实用性和与工艺制作相关的一种艺术形式，著名的装饰家庞薰琴曾明确说：“图案，就是设计一切器物造型和装饰的方案”。

二、图案的用途

图案用于商品广告、包装、商标、书籍装帧、插图、印染服饰、建筑物装饰、日用品容器、家具等。

三、学习图案目的

图案设计是每一位艺术设计专业学生所必备的基本功，重点培养在认识、分析、辨别图案造型中的形状、色彩、构图、技法等视觉语汇时的敏锐感受力、理解力和判断力。在对图案美的认识与发现过程中，能得到美的熏陶，提高对美的欣赏，加强创造美的意识。因此，把图案当成加强装饰造型感觉，挖掘创造美的思维，是其学习和研究的目的。

四、图案类别

1. 从应用目的上分为2种

基础图案：旨在研究图案艺术中的共性创作原理、基本概念、构成规律及表达技巧，

第一章 电脑图案基础概述

它的实际成果虽可以成为专业设计的基础或素材,但它更多侧重于装饰感觉、装饰思维、装饰技巧的训练与培养。它在遵循艺术创作原则共性的基础上,更追求个性化、趣味性、空间感、想象力、时代感的展现。

专业图案:结合特定用途、工艺、材料而创作的图案,是以实际应用为目的的图案设计。例如,服装图案设计、包装图案设计等。

2. 从空间存在形式上分为2种

平面图案:在二维空间中创作的图案作品,如在纸面或布料上创作的图案造型。

立体图案:在三维空间中创作的图案作品,如浮雕、纸塑等具有立体效果的装饰造型。

3. 从造型表现上分为3种

具象图案:具有较完整客观对象特征的图案造型,包括自然生态的(如花鸟鱼虫、风景、人物等)和人工再造(如建筑、器皿等)具象图案。

抽象图案:非具象的图案造型,通常以纯点、线、面的形式构成。

意象图案:“意象”既有象的具体性,又有意的观念性;主要是指将具象对象几何化的图案造型,或抽象造型带有某种具象特征的图案造型。

五、图案变化的方法

自然中的植物、动物、人物、景物都是装饰图案取之不尽、用之不绝的源泉,但它们的客观形态大多不适合直接应用到装饰或产品设计中去。因此,进行艺术加工就势在必行了,常用的基本手法归纳如下。

1. 归纳法

最基础的变化手法,它采用去繁就简的方式,即通过抓住对象本质,从形体、色彩等方面,进行提炼和概括,使其更纯粹、更美。归纳法使图案更有条理化、平面化、装饰性。归纳法一般采取平面化处理,形体上抓住大关系及有代表性的特征,多以写实风格为基础,其种类包括单色归纳、点线面归纳、剪影式归纳、多色归纳。

2. 夸张法

在归纳的基础上,强化对象的主要特征;几何化地限定整体造型是常用的形式,如让外形的更方、长的更长;扩大、缩小、伸长、加粗、变细等艺术处理都是为了进一步突出对

象的个性，但它不是离奇的凭空捏造，而是基于客观的真，以自己的主观感受来强化对象，力求“方、辣、拙、厚、趣”等目的，并最大限度地提炼以达到形简意显的境界。

3. 添加法

为了使形象更丰富，往往要添加纹样进行装饰，或者给图形添加原有特征以外但有内在关联的元素，使重新组合的图案更符合理想化、更具美感和富有象征意义。表现手法包括图形与图形相加，整体与局部的添加，形体与色彩之间的添加等。如中国传统艺术中的皮影、剪纸等，通过花中套花等手法，把不同事物重新组合后创造出全新的形象特征，既添加了情趣，又增加了寓意、丰富了内涵。

4. 适合造型

因外形的制约和需要而将图形巧妙地合理地安排在某种形体范围内并与形体相吻合。图形随外形变化而变化，外形一般是几何形，也可是异形等；内置图形的排列可呈对称、平衡、边角、综合等形式。

5. 打散构成

根据需要将图案整体或局部打散，再执行放大、缩小、重叠、对比、特异等操作后重新构成图形。重组后的图案全部或部分否定原图中的形状、构图、内涵等要素，可介于似与不似之间。例如，可以是演变过程，可以是对同一物以不同视点和立体观察为基础进行的截取，并重组于统一形象之中，也可以是将打散后的重组对象结合以点线的穿插来体现形散而神不散等效果。

六、图案的配色

图案设计中常用以下的方式运用色彩。

1. 同类色色调

将一个单色调入白色或黑色，使色彩出现深浅变化的效果，画面单纯、素雅。调节此色调时要注意明度的深浅对比变化和面积比例的安排得当。

2. 类似色色调

以颜色在色轮表中的位置为基点，同在60度左右范围内相近的色彩，如红与橙、黄与绿、蓝与紫都属于类似色的范围。因色距较近，含有较多相同的色彩因素，所以在变化时很容易协调。与同类色相比，类似色具有色彩丰富且多变的特性。

3. 对比色色调

以颜色在色轮表中的位置为基点,处在120度至180度范围内的色彩,称为对比色或补色。如红与绿、黄与紫、蓝与橙都属于对比色,其色彩对比强烈,相互衬托性较强。补色在并置时应作面积强弱对比和无彩色、中间色间隔等手段,以获得更佳效果。

七、图案美的规律

1. 图案美的特征

可以归纳为5个方面,即平面性、单纯性、秩序性、平衡性、和谐性。它们在图案中处处可见,也是图案与其他造型艺术图式明显区别之处。

2. 图案美的形式法则

● 变化与统一

它是衡量图案优劣的尺度标准,是构成形式美要遵循的总原则。没有变化就没有图案的生命力,而过于强调变化会使人感到不安、杂乱、躁动。统一是宏观把握变化的要素,将各变化要素之间用一定的方法使其具有内在联系,但过于追求统一会使人感到单调、平乏、无味。追求纯粹的统一和强调纯粹的变化,都不可能产生美感。只有在变化中求统一、统一中求变化,才适合人们心理的审美平衡。

对变化的理解:

变化使图案在构成要素上有了对立面、对比点,从而使图案在形体、构图、色彩、肌理等方面有所丰富、发展与创新。变化的方式方法多种多样,可以是形状如点线面、方与圆、曲与直等的对比变化;可以是色彩如黑白灰、冷与暖、明与暗的对比变化;可以是方位如聚与散、上与下、开与合的变化;或是面积大与小、度量长与短的变化;情感上有轻与重、强与弱的变化;肌理上有细腻与粗糙的变化等。

统一的方法:

图案不论大小都有内容的主次、构图的虚实聚散、形体的大小方圆、线条的长短粗细、色彩的明暗冷暖等各种矛盾关系(即对比因素),它们使图案生动活泼,有动感,但处理不好,又易杂乱。用统一的手法,将构成元素中方方面面的关系互相配合好,减少抵触,达到整体协调的效果。寻找元素之间的共性是统一常用的手法,可以从色彩、形状和肌理等方面找到共性的元素,并对其加以强化,从而使其主题明确。另外,穿插、呼应也

是使元素之间相互建立联系求得画面平衡、统一的手法。

● 节奏与韵律

节奏原是指音乐中节拍的长短，其中反复是重要标志，而这里指在装饰图案设计中各元素(如点、线、面、形、体、色)给观者在视觉、心理上造成的一种有规律的秩序感、运动感。它们的表现形式可以是大小、轻重、虚实、快慢、曲直的重复、反转、渐变等。总之，由节奏构筑的画面，因对比小、变化少，最易使画面呈现统一和谐的视觉美感，因此节奏是图案设计基本的表达手段。对节奏给予的变奏性处理，称之为“韵律”。例如，对同一造型要素可做有规律的大小、长短、疏密、色彩、肌理等艺术加工，从而使其显示出合乎视觉审美规律的画面格局和效果。因此，对比与变化是韵律有别于节奏的鲜明标记。合理的韵律画面，不仅更富于运动的造型特征，而且更暗合人们心理追求视感丰实的审美诉求。节奏与韵律两者是密不可分、相辅相成的统一体，节奏中蕴涵着韵律，韵律中体现着节奏。

● 比例与权衡

适度的比例是所有美感的重要因素。所谓比例是指在图案设计中形状的长短、面积的大小等存在着一定比率的规律，如黄金分割比、数学中的等比数列等。数学比例的运用能够产生秩序美。另外，人们常把外在的一些事物是否能够适合自身内在结构比例关系，特别是内在心理感受，作为形式美的标准之一。装饰图案设计中比例的运用主要是为了求得视觉与心理上的平衡。形与形之间失去比例会造成紧张不安的感觉。权衡原指秤锤和秤杆，一般用来比喻衡量利弊与得失，这里是指总体性把握构图的整体与局部、局部与局部之间的比例关系，从而使各元素之间的构成关系合乎情理。

八、图案创作的素材

图案创作的素材来源多样化。

- (1) 客观事物：风景、人物、动物、植物等的自然对象或人造的楼台阁亭、装饰建筑、器皿等对象都是常用的图案创作素材。
- (2) 其他形式的艺术：各流派绘画作品、抽象作品、雕塑作品、摄影作品、民间美术作品等，还有来自音乐、文学的启示，都可以是图案创作的素材来源。
- (3) 主观想象物：如中国的传统图案龙凤、麒麟、宝相花、饕餮纹等，就是通过想

象创作的不存在的对象。

(4) 借鉴现代技术、特种工艺、材料都可丰富图案创作素材的来源。

第二节 有关CorelDRAW X4的基础操作

一、认识CorelDRAW X4应用视窗

1. 视窗功能简介

CorelDRAW X4的工作界面如图1-1所示。

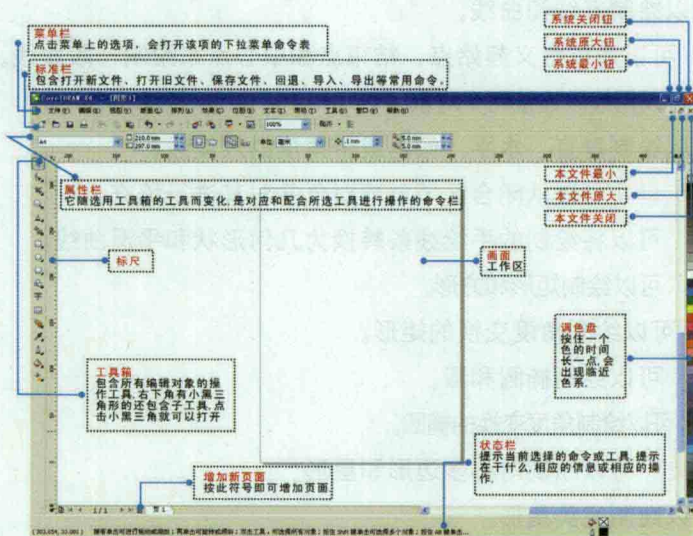

图1-1 工作界面

2. 工具箱工具简介

- **挑选工具**：用于选择对象、设置对象大小、倾斜和旋转对象。
- **形状工具**：用于编辑节点，从而改变对象的形状。
- **涂抹笔刷**：可以沿矢量对象的轮廓拖动对象以使其变形。
- **粗糙笔刷**：可以沿矢量对象的轮廓拖动使其轮廓变得粗糙。
- **变换**：以鼠标指定的点为锚点，作自由的“旋转”、“缩放”、“倾斜”等动作。

创意图案轻松做——CorelDRAW 图案设计表现技法

- **裁剪工具**：用于裁减掉对象多余的区域。
- **刻刀**：用于切割对象。
- **橡皮擦**：用于擦除图中的不需要的区域。
- **虚拟段删除**：用于删除对象交叉的部分。
- **缩放工具**：用于更改视窗口中对象的大小显示级别。
- **手形工具**：可以平移视窗中对象的显示。
- **手绘工具**：可以绘制单个线段和曲线。
- **贝塞尔**：可以一次一段绘制曲线。
- **艺术笔**：提供预设“笔刷”、“喷罐”、“书法”和“压力”4种笔工具。
- **钢笔**：可以一次一段曲线地绘制曲线。
- **折线**：可以绘制直线和曲线。
- **3点曲线**：可以通过定义起始点、结束点和中心点来绘制一段曲线。
- **连线器**：可以用线段连接两个对象。
- **度量**：可以绘制垂直、水平、倾斜或带角度的尺度线。
- **智能填充工具**：可以从闭合区域创建对象并对其进行填充。
- **智能绘图**：可以将绘制的手绘线条转换为几何形状和平滑曲线。
- **矩形工具**：可以绘制矩形和方形。
- **3点矩形**：可以绘制角度变换的矩形。
- **椭圆工具**：可以绘制椭圆和圆。
- **3点椭圆**：可以绘制角度变换的椭圆。
- **多边形工具**：可以绘制对称多边形和星形。
- **星形**：可以绘制完美星形。
- **复杂星形**：可以绘制有相交边的复杂星形。
- **图纸**：可以绘制网格线。
- **螺纹**：可以绘制螺纹。
- **基本形状工具**：可以从各种形状中进行选择，包括六角星形、笑脸和直角三角形等。
- **箭头形状**：可以绘制各种形状、方向及不同端头数的箭头。
- **流程图形状**：可以绘制流程图符号。
- **标题形状**：可以绘制丝带对象和爆炸形状。

 标注形状：可以绘制标注和标签。

 文本工具：可以在屏幕上直接键入文字作为美术字或段落文本。

 表格工具：可以绘制和编辑表格。

 交互式调和工具：可以调和两个对象，即让两个对象产生渐变。

 轮廓图：可以向对象应用轮廓图。

 变形：可以向对象应用推拉变形、拉链变形或扭曲变形。

 阴影：可以向对象应用阴影。

 封套：可以通过拖放封套上的节点使对象变形。

 立体化：可以让对象产生立体透视形。

 透明度：可以向对象应用透明效果。

 滴管工具：可以复制对象的颜色、属性，如填充的图样、轮廓线条粗细等。

 颜料桶：可以将上述对象属性应用于绘图窗口中的对象。

 轮廓：可以设置轮廓的粗细、颜色、虚实等属性。

 填充：可以设置填充属性。

 均匀填充：可以选择各种颜色模式进行填色。

 渐变填充：可以选择各种渐变方式进行填色。

 图样填充：可以选择填充各种纹样。

 底纹填充：可以选择填充各种图像的纹理。

 PostScript填充：可以选择各种PostScript语言创建的底纹。

 无：可以去除填充。

 颜色：可以将各种颜色模式打开放在视窗的右边。

 交互式填充工具：可以进行颜色填充和调整各种填充的颜色或底纹。

 网状填充：以网格为基础进行填色。

二、获取CorelDRAW X4的“帮助”

1. 使用“帮助主题”全面了解知识

(1) 选择CorelDRAW X4菜单栏中的【帮助】/【帮助主题】命令，弹出“CorelDRAW帮助”对话框，如图1-2所示。

创意图案轻松做——CorelDRAW 图案设计表现技法

(2) 在对话框左栏中, 可以在“目录”选项卡中找到相关话题, 或者在“搜索”选项卡中输入关键字进行搜索, 都可以得到详尽的软件功能介绍和工具使用的相关知识。

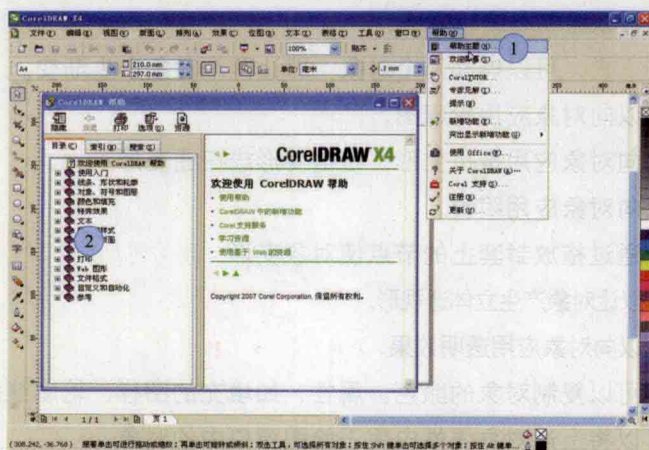

图1-2 “CorelDRAW帮助”对话框

2. 使用“提示”直接指导工具操作

(1) 选择菜单栏中的【帮助】/【提示】命令, 此时在视窗右侧会弹出“提示”对话框, 如图1-3所示。

(2) 在工具箱中选择任意工具, 例如“矩形工具”。

(3) 此时在“提示”对话框中将出现有关矩形工具操作方法的说明: 例如提示如何画出正方形、如何从中心点开始画正方形等操作方法。

(4) 如果单击“提示”对话框右上角的书样小图标, 则会弹出“帮助主题”对话框, 并在其中显示矩形工具的相关介绍。

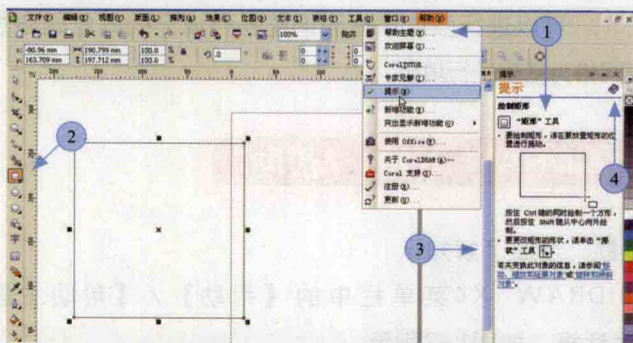

图1-3 “提示”对话框

3. 使用对话框中的“帮助”及时了解工具应用

(1) 如果对矩形对象作线条改变操作, 则先选中矩形对象, 然后选择“轮廓”工具栏上的“轮廓笔”子工具, 弹出的对话框如1-4上图所示。

(2) 在其中单击“帮助”按钮, 此时弹出“CorelDRAW帮助”对话框, 里面显示了对线条进行设置、虚实变化, 以及设置线条端头样式的方法, 如1-4下图所示。

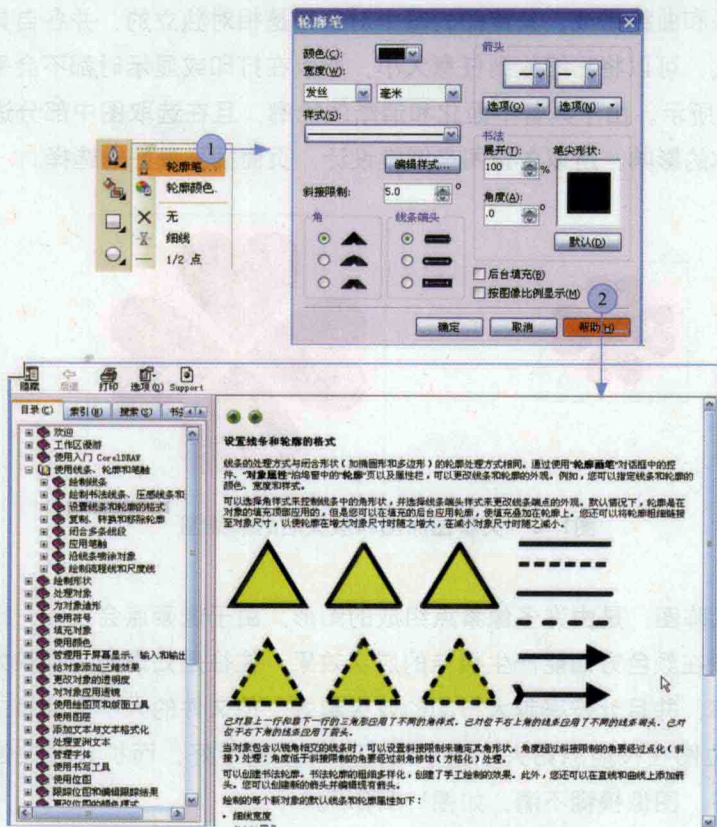

图1-4 “CorelDRAW帮助”对话框

三、理解绘制中相关术语的概念

1. 对象的概念

绘图中的任意元素, 如图像、形状、线条、文本、曲线、符号、图层等。

2. 矢量图与位图的概念

在计算机中,图形是以数字的方式进行处理、保存和输出的。若按照储存方式的不同,可以分为位图和矢量图两大类。

(1) 矢量图

矢量图是一种描述性的图形,是以数学的方式对线条的位置、长度和方向进行描述,其矢量对象由线条和曲线组成。矢量图的每个对象都是相对独立的,并各自具有属性。矢量图与分辨率无关,可以将它缩放到任意大小,所以在打印或显示时都不会丢失细节和降低质量,如图1-5所示。由于具备平面化和清晰的轮廓,且在选取图中部分进行编辑时不用考虑变化对整体的影响,所以矢量图是图案设计、页面插画最好的选择。

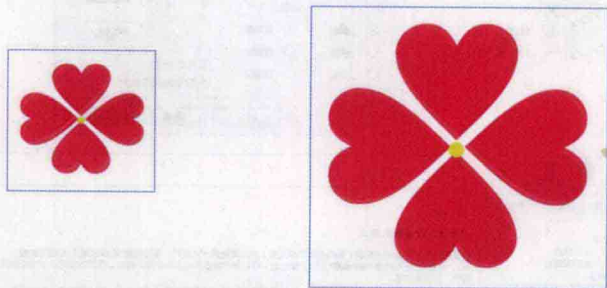

图1-5 矢量图原图和放大后的效果图

(2) 位图

位图又称为点阵图,是由许多像素点组成的图形。由于像素点会按照一定的顺序结合在一起,所以图像在颜色方面能产生极佳的层次效果,往往是处理照片类最好的选择。位图有固定的分辨率,并且分辨率越大打印的效果越好,但文件的大小也会增加,操作的速度会明显减慢。位图在按照原始大小显示或打印时效果最好,而扩大会使位图的质量变差,边缘参差不齐、图像模糊不清,如图1-6所示。

图1-6 位图原图和放大后的效果图