

合肥工业大学出版社

百所艺术院校打造百部精品

赵雪玉 朱旭明 编著

Patterns of Clothes

服饰图案

高等院校应用型设计教育规划教材 ▼ 服装艺术与工程系列
丛书主编 邬烈炎

高等院校应用型设计教育规划教材
PLANNED TEXTBOOKS ON APPLIED DESIGN EDUCATION FOR STUDENTS OF UNIVERSITIES & COLLEGES

服饰图案

PATTERNS OF CLOTHES

CD 赵雪玉 主编 朱旭明 参编

合肥工业大学出版社
HEFEI UNIVERSITY OF TECHNOLOGY PRESS

图书在版编目数据
C I P A C C E S S

图书在版编目 (C I P) 数据

服饰图案/赵雪玉等编著. —合肥: 合肥工业大学出版社, 2009.8

高等院校应用型设计教育规划教材

ISBN 978-7-5650-0013-3

I .服… II .赵… III .服饰-图案-设计-高等学校-教材 IV .TS941.2

中国版本图书馆CIP数据核字 (2009) 第133763号

服 饰 图 案

服 饰 图 案
P A T T E R N S O F C L O T H E S

编 著	赵雪玉 朱旭明
责任编辑	方立松 王方志
封面设计	刘萆萆
内文设计	陶霏霏
技术编辑	程玉平
书 名	高等院校应用型设计教育规划教材——服饰图案
出 版	合肥工业大学出版社
地 址	合肥市屯溪路193号
邮 编	230009
网 址	www.hfutpress.com.cn
发 行	全国新华书店
印 刷	安徽联众印刷有限公司
开 本	889mm × 1092mm 1/16
印 张	6
字 数	190千字
版 次	2010年1月第1版
印 次	2010年1月第1次印刷
标准书号	ISBN 978-7-5650-0013-3
定 价	39.00元 (含教学光盘1张)
发行部电话	0551-2903188

编撰委员会

丛书主编：邬烈炎

丛书副主编：金秋萍 王瑞中 马国锋 钟玉海 孟宪余

编委会（排名不分先后）

王安霞	潘祖平	徐亚平	周 江	马若义
吕国伟	顾明智	黄 凯	陆 峰	杨天民
刘玉龙	詹学军	张 彪	韩春明	张 非
郑 静	刘宗红	贺义军	何 靖	刘明来
庄 威	陈海玲	江 裕	吴 浩	胡是平
胡素贞	李 勇	蒋耀辉	陈 伟	邬红芳
黄志明	高 旗	许存福	龚声明	王 扬
孙成东	霍长平	刘 彦	张天维	徐 仇
徐 波	周逢年	宋寿剑	钱安明	袁金龙
薄芙丽	森 文	李卫兵	周 瞳	蒋粤闽
季文媚	曹 阳	王建伟	师高民	李 鹏
张 蕾	范聚红	刘雪花	孙立超	赵雪玉
刘 棠	计 静	苏 宇	张国斌	高 进
高友飞	周小平	孙志宜	闻建强	曹建中
黄卫国	张纪文	张 曼	盛维娜	丁 薇
王亚敏	王兆熊	曾先国	王慧灵	陆小彪
王 剑	王文广	何 佳	孟 琳	纪永贵
倪凤娇	方福颖	李四保	盛 楠	闫学玲

江南大学

南京艺术学院

北京服装学院

方立松

周 江

何 靖

主 审 院 校

CHIEF EXAMINE UNI.

策 划

PLANNERS

参编院校

排名不分先后

江南大学	南京艺术学院
) 苏州大学	) 南京师范大学
) 南京财经大学	) 南京林业大学
) 南京交通职业技术学院	) 徐州师范大学
) 常州工学院	) 常州纺织服装职业技术学院
) 太湖学院	) 盐城工学院
) 三江学院	) 江苏信息职业技术学院
) 无锡南洋职业技术学院	) 苏州科技学院
) 苏州工艺美术职业技术学院	) 苏州经贸职业技术学院
) 东华大学	) 上海科学技术职业学院
) 上海交通大学	) 上海金融学院
) 上海电机学院	) 武汉理工大学
) 华中科技大学	) 湖北美术学院
) 湖北大学	) 武汉工程大学
) 武汉工学院	) 江汉大学
) 湖北经济学院	) 重庆大学
) 四川师范大学	) 华南师范大学
) 青岛大学	) 青岛科技大学
) 青岛理工大学	) 山东商业职业学院
) 山东青年干部职业技术学院	) 山东工业职业技术学院
) 青岛酒店管理职业技术学院	) 湖南工业大学
) 湖南师范大学	) 湖南城市学院
) 吉首大学	) 湖南邵阳职业技术学院
) 河南大学	) 郑州轻工学院
) 河南工业大学	) 河南科技学院
) 河南财经学院	) 南阳学院
) 洛阳理工学院	) 安阳师范学院
) 西安工业大学	) 陕西科技大学
) 咸阳师范学院	) 宝鸡文理学院

参编院校
EDITORIAL UNI.

参编院校

排名不分先后

渭南师范大学	北京服装学院
首都师范大学	北京联合大学
北京师范大学	中国计量学院
浙江工业大学	浙江财经学院
浙江万里学院	浙江纺织服装职业技术学院
丽水职业技术学院	江西财经大学
江西农业大学	南昌工程学院
南昌航空航天大学	南昌理工学院
肇庆学院	肇庆工商职业学院
肇庆科技职业技术学院	江西现代职业技术学院
江西工业职业技术学院	江西服装职业技术学院
景德镇高等专科学校	江西民政学院
南昌师范高等专科学校	江西电力职业技术学院
广州城市建设学院	番禺职业技术学院
罗定职业技术学院	广州市政高专
合肥工业大学	安徽工程科技学院
安徽大学	安徽师范大学
安徽建筑工业学院	安徽农业大学
安徽工商职业学院	淮北煤炭师范学院
淮南师范学院	巢湖学院
皖江学院	新华学院
池州学院	合肥师范学院
铜陵学院	皖西学院
蚌埠学院	安徽艺术职业技术学院
安徽商贸职业技术学院	安徽工贸职业技术学院
滁州职业技术学院	淮北职业技术学院
桂林电子科技大学	华侨大学
云南艺术学院	河北科技师范学院
韩国东西大学	

参编院校

EDITORIAL UNI.

总序

目

前艺术设计类教材的出版十分兴盛,任何一门课程如《平面构成》、《招贴设计》、《装饰色彩》等,都可以找到十个、二十个以上的版本。然而,常见的情形是许多教材虽然体例结构、目录秩序有所差异,但在内容上并无不同,只是排列组合略有区别,图例更是单调雷同。从写作文本的角度考察,大都分章分节平铺直叙,结构不外乎该门类知识的历史、分类、特征、要素,再加上名作分析、材料与技法表现等等,最后象征性地附上思考题,再配上插图。编得经典而独特,且真正可供操作、可应用于教学实施的却少之又少。于是,所谓教材实际上只是一种讲义,学习者的学习方式只能是一般性地阅读,从根本上缺乏真实能力与设计实务的训练方法。这表明教材建设需要从根本上加以改变。

从课程实践的角度出发,一本教材的着重点应落实在一个“教”字上,注重“教”与“讲”之间的差别,让教师可教,学生可学,尤其是可以自学。它必须成为一个可供操作的文本、能够实施的纲要,它还必须具有教学参考用书的性质。

实际上不少称得上经典的教材其篇幅都不长,如康定斯基的《点线面》、伊顿的《造型与形式》、托马斯·史密特的《建筑形式的逻辑概念》等,并非长篇大论,在删除了几乎所有的关于“概念”、“分类”、“特征”的赘语之后,所剩下的就只是个人的深刻体验、个人的课题设计,于是它们就体现出真正意义上的精华所在。而不少名家名师并没有编写过什么教材,他们只是以自己的经验作为传授的内容,以自己的风格来建构规律。

大多数国外院校的课程并无这种中国式的教材,教师上课可以开出一大堆参考书,却不编印讲义。然而他们的特点是“淡化教材,突出课题”,教师的看家本领是每上一门课都设计出一系列具有原创性的课题。围绕解题的办法,进行启发式的点拨,分析名家名作的构成,一次次地否定或肯定学生的草图,无休止地讨论各种想法。外教设计的课题充满意趣以及形式生成的可能性,一经公布即能激活学生去进行尝试与探究的欲望,如同一种引起活跃思维的兴奋剂。

因此,各课不只是收集资料去编写讲义,重中之重是对课程进行设计有意义的课题,是对作业进行编排。于是,较为理想的教材结构,可以以系列课题为主,其线索以作业编排为秩序。如包豪斯第一任基础课程的主持人伊顿在教材《设计与形态》中,避开对一般知识的系统叙述,而是着重对他的课题与教学方法进行了阐释,如“明暗关系”、“色彩理论”、“材质和肌理的研究”、“形态的理论认识和实践”、“节奏”等。

每一个课题都具有丰富的文件,具有理论叙述与知识点介绍、资源与内容、主题与关键词、图示与案例分析、解题的方法与程序、媒介与技法表现等。课题与课题之间除了由浅入深、从简单到复杂的循序渐进,更应该将语法的演绎、手法的戏剧性、资源的趣味性 & 效果的多样性与超越预见性等方面作为侧重点。于是,一本教材就是一个题库。教师上课可以从中各取所需,进行多种取向的编排,进行不同类型的组合。学生除了完成规定的作业外,还可以阅读其他课题及解题方法,以补充个人的体验,完善知识结构。

从某种意义上讲,以系列课题作为教材的体例,使教材摆脱了单纯讲义的性质,从而具备了类似教程的色彩,具有可供实施的可操作性。这种体例着重于课程的实践性,课题中包括了“教学方法”的含义。它所体现的价值,就在于着重解决如何将知识转换为技能的质的变化,使教材的功能从“阅读”发展为一种“动作”,进而进行一种真正意义上的素质训练。

从这一角度而言,理想的写作方式,可以是几条线索同时发展,齐头并进,如术语解释呈现为点状样式,也可以编写出专门的词汇表;如名作解读似贯穿始终的线条状;如对名人名论的分析,对方法的论叙,对原理法则的叙述,

总序

就如同面的表达方式。这样学习者在阅读教材时,就如同看蒙太奇镜头一般,可以连续不断,可以跳跃,更可以自己剪辑组合,根据个人的问题或需要产生多种使用方式。

艺术设计教材的编写方法,可以从与其学科性质接近的建筑学教材中得到借鉴,许多教材为我们提供了示范文本与直接启迪。如顾大庆的教材《设计与视觉》,对有关视觉思维与形式教育问题进行了探讨,在一种缜密的思辨和引证中,提供了一个具有可操作性的教学手册。如贾倍思在教材《型与现代主义》中以“形的构造”为基点,教学程序和由此产生创造性思维的关系是教材的重点,线索由互相关联的三部分同时组成,即理论、练习与构成原理。如瑞士苏黎世高等理工大学建筑学专业的教材,如同一本教学日志对作业的安排精确到了小时的层次。在具体叙述中,它以现代主义建筑的特征发展作为参照系,对革命性的空间构成作出了详尽的解读,其贡献在于对建筑设计过程的规律性研究及对形体作为设计手段的探索。又如陈志华教授写作于20世纪70年代末的那本著名的《外国建筑史19世纪以前》,已成为这一领域不可逾越的经典之作,我们很难想象在那个资料缺乏而又思想禁锢的时期,居然将一部外国建筑史写得如此炉火纯青,30年来外国建筑史资料大批出现,赴国外留学专攻的学者也不计其数,但人们似乎已无勇气再去试图接近它或进行重写。

我们可以认为,一部教材的编撰,基本上应具备诸如逻辑性、全面性、前瞻性、实验性等几个方面的要求。

逻辑性要求,包括内容的选择与编排具有叙述的合理性,条理清晰,秩序周密,大小概念之间的链接层次分明。虽然一些基本知识可以有多种不同的编排方法,然而不管哪种方法都应结构严谨、自成一体,都应生成一个独特的系统。最终使学习者能够建立起一种知识的网络关系,形成一种线性关系。

全面性要求,包括教材在进行相关理论阐释与知识介绍时,应体现全面性原则。固然教材可以有教师的个人观点,但就内容而言应将各种见解与解读方式,包括自己不同意的观点,包括当时正确而后来被历史证明是错误或过时的理论,都进行尽可能真实的罗列,并同时应考虑到种种理论形成的文化背景与时代语境。

前瞻性要求,包括教材的内容、论析案例、课题作业等都应具有一定的超前性,传授知识领域的前沿发展,而不是过多表述过时与滞后的经验。学生通过阅读与练习,可以使知识产生迁移性,掌握学习的方法,获得可持续发展的动力。同时一部教材发行后往往要使用若干年,虽然可以修订,但基本结构与内容已基本形成。因此,应预见在若干年以内保持一定的先进性。

实验性要求,包括教材应具有某种不规定性,既成的经验、原理、规则应是一个开放的系统,是一个发展的过程,很多课题并没有确定的唯一解,应给学习者提供多种可能性实验的路径、多元化结果的可能性。问题、知识、方法可以显示出趣味性、戏剧性,能够激发学习者的探求欲望。它留给学习者思考的线索、探索的空间、尝试的可能及方法。

由合肥工业大学出版社出版的《高等院校应用型设计教育规划教材》,即是在当下对教材编写、出版、发行与应用情况,进行反思与总结而迈出的有力一步,它试图真正使教材成为教学之本,成为课程的本体的主导部分,从而在教材编写的新的起点上去推动艺术教育事业的发展。

邬烈炎

南京艺术学院设计学院院长 教授

CD

[illegible]

前言

图案是实用和装饰相结合的一种美术形式，它把生活中的自然形象进行整理、加工、变化，使其更完美，更适合实际应用。系统地了解 and 掌握图案的基础知识和技能，不仅能提高对美的欣赏能力，而且还能在实际应用中创造美，得到美的享受。

图：图形。案：方案、计划。图案，顾名思义，即图形的设计方案。图案教育家陈之佛先生1928年提出：“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，也是设计实现的阶段。”广义的图案是指对某种器物的造型结构、色彩、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。狭义则指器物上的装饰纹样和色彩，即按形式美规律构成的某种或拟形或变形、或对称或均衡、或单独或组合的具有一定程式和秩序感的图形纹样或表面装饰，它可以是器物表层的装饰纹样，也可以是具有针对性的纹样构成练习。

图案和服饰图案的关系是共性与个性，一般与特殊的关系，当图案运用到服饰中时，就是服饰图案。

在各类图案中，服饰图案大概是与人的关系最直接、最密切的一种。人的复杂性和人的需求的多样性，使得服饰图案呈现丰富多变的面貌。在当代服饰上，这种关系不但有充分的体现，更有进一步的加强。所以，服饰图案学习的一个重要特点就是具有比较广泛的涉猎性，它不仅要求学习者深入地学习图案自身的各种结构形式、组织方法、表现手段，而且要求学习者尽可能全面地了解古今中外各种类型、各种风格的图案艺术。实践表明，一个优秀的服装设计师，不但善于设计图案，还善于选择图案，利用现成的图案来充分实现自己的设计意图。因此，培养相应的分析和判断能力，养成一种敏锐的感觉，对服饰图案学习尤为重要。

在学习时不要一味地把立体的服装平面化，一味地去研究图案的本身而不将图案同面料、流行、消费者个体甚至整个服装本身整体的结构造型结合起来。

学习服饰图案要解决的问题主要有两个：一是培养学生设计意识和审美能力，训练学生的造型技能，使其逐渐进入专业状态；二是培养学生针对服装的装饰意识，训练学生适应服饰广泛需求的装饰技能。显然，这就不仅仅是让学生学会画幅漂亮图案的问题，更重要的是使学生深刻理解图案与服饰的关系，掌握服饰图案特有的内在规律和形式特征，开阔眼界，熟练技巧，练就广泛适应、灵活运用、独立创造的能力。

赵雪玉
2009年11月

第一章 图案的形式美

学习目标:

提高艺术审美能力,了解形式美法则并运用到今后的设计中。

学习重点:

形式美的概念,以及形式美法则的内容。

学习难点:

通过形式美法则的学习,达到图案设计的整体变化与统一。

第一节 什么叫形式美

形式是作者的思维、事物的现象和人的技术结合起来的一种具体的表现形态。美,不仅是艺术工作者十分关切和不断探索的重要课题,而且也是人们日常生活中经常向往和不断追求的东西。美,简单地说来虽是一个抽象概念,但到底怎样才算美?要说明这些问题就不能离开具体的事物了。因此,美是必须依赖于具体事物而客观存在着的。客观事物的美包括自然美和艺术美。也可以说美是大自然的特征之一,普遍地存在于生活之中,并且经常集中而又典型地被艺术反映出来。金银玉石的美就在于它的天然光泽色彩,因此这种自然性质的美是客观存在着的。社会客观事物和自然界事物一样,也具有它本身所固有的美的客观性质。

人们通过感官、感觉,按照自身的生理与心理情况以及自身在社会中的政治、经济地位等特点和条件去辨识与反映客观事物的美的性质,引起人们自觉地按照美的规律来体验对象,乃至创造具有美感的艺术作品,赋予作品以艺术,赋予艺术欣赏者以美的享受。也正是由于这种艺术品能让人们感觉到美感,才使艺术家们的创作具有一定的社会意义。

形式是内容的一种表象,内容必须依赖于形式才能得以表现,而形式也只能在内容的前提下才能存在。某个事物的内容和本质通过它特有的形式集中而又典型地表现出来,然后让人们获得美感。因此,美和形式又有着本质的联系,美必须通过一定的形式才能得到揭示和表达。

综上所述,形式美就是某一艺术作品揭示和表达了事物的内容和本质,展示了事物最佳的表现形式,使人们得到一种美的感受。能充分表现艺术内容的、有感染力的形式,是真正的富于美感的艺术形式。形式美,是一切艺术作品所必须具有的,也是艺术工作者们需要不断探索的。

图案,广义地说并不只是某个具体的花纹,它不仅是一切艺术设计(实用美术)在物质材料、生产工艺、用途等条件制约下制成的图样和装饰花纹的通称,而且随着社会生产力的发展,广泛运用于各项科技发明创造的产品中。图案中形式美不同于绘

图 1-1

图 1-2

图 1-3

画、雕塑的形式美，它是一般艺术形式美中的特殊表现。后者的社会功能是满足人们精神上的审美，而前者则需要结合物质功能才能满足人们的审美。

优秀的图案设计，主要包括内容美和形式美两方面。我们讲究图案的形式美就是为了更好地满足人们日常衣食住行的实用需要，从而在物质材料、工艺制作条件制约下，最大限度地去进行装饰。内容和形式的辩证统一关系，是图案发展中的普遍规律。因此，认真研究图案的形式美法则是非常必要的。（图1-1）

■ 第二节 形式美法则

图案纹样大都采用自然界丰富多样的形象和色彩来构成，它们既有相异之处，也有相同之处。图案构成充分利用它们的相异之处，以达到多样变化的趣味，同时又要在千差万别的相异之中，发现它们的相同之处，并充分利用这些相同的因素去补充相异的一面，使之达到优美和谐的统一。（图1-2）

一、变化与统一

变化与统一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。适当的变化和统一会产生美感，过分追求统一易产生单调、乏味、平淡、沉闷之感；而追求无穷的变化则易产生支离破碎或主体不突出的感觉。因此，我们要注意把握好这个尺度。（图1-3）

1. 变化

变化是由两种以上物质相异的东西，并列相处而产生的多样对比关系。在图案构成中形状的不同、色彩的不同、组织排列的不同等，均能产生变化的效果。这种变化是由对比形成的。

比如：形体有大小、方圆、高矮、长短、粗细、曲直等对比；色彩有色相的不同，有色调的差异，即明暗、强弱、冷暖、素艳等对比；部位有上下、左右、前后等对比；布局有疏密、虚实等对比……在图案构成中，只要能够恰当地应用这些对比关系，就能使画面产生丰富有趣、引人入胜的效果，从而增强图案的感染力。

对比变化的处理，必须运用得当，变化要有分寸，要有限度，否则就会令人眼花缭乱，不堪入目。因此，在变化中一定要充分注意形象与色彩的内在联系和统一性。

2. 统一

统一并不只是形象、色彩、组织排列的单纯或简单化，而是使各种变化因素具有条理性、规律性，达到整齐、一致。这正是制约变化程度的技巧，即将变化进行总体的管辖，使之有内部联系的设置和安排，从而做到既有变化又整体统一。在设计时应注意图案的造型、构成、色彩的内在联系，把各个变化的局部统一在整体的有机联系之中，使设计的图案有条不紊，协调统一。

二、均齐与平衡

1. 均齐

均齐是一种对称的形式，其形、色、量都是相等的。在图案构成中有二面均齐，三面、四面、五面、六面、八面均齐等形式。均齐形式具有重心稳定、整齐、端正、规则和安静的效果，给人静感和庄重、整齐的美感。

2. 平衡

平衡具有活泼、运动、多变和平稳的效果。不是从物理学的角度说，而是从视觉的角度说，是视觉从形体的重量、大小、材质、色调、位置等的感知中所判断的平衡感觉，达到一种力的平衡状态。

平衡是异形同量的组合，即分量相同，但形体的纹样和色彩不同。平衡的形式以不失重心平稳为原则，其特点是稳定中求变化。由平衡形式构成的图案容易产生活泼、生动的感觉。

均齐与平衡的现象，在自然界中到处可见。如人的五官和四肢，禽鸟与蝴蝶的双翅，花木对生的根叶，都是呈左右对称的。十字形的菜花、五瓣的梅花、石竹花，也是呈四面或五面对称的。花草树木生长的形态，人们体操和舞蹈的动作，大都是呈平衡的姿态。

均齐与平衡的法则，能使丰富多彩的图案纹样具有整齐、规律、端正和稳妥的效果。

三、节奏与韵律

1. 节奏

节奏是借用音乐的术语，指图案构成的诸因素有秩序有条理地反复出现时，人们的视线随之在时间上所作的有秩序的运动。画面上不同形状、姿态、色彩、排列的变化，如同音乐和舞蹈那样，要讲究旋律和节奏。如果在变化中缺乏规律性，就会杂乱无章，失去美感。节奏是规律的重复。节奏关系表现在对形状、色彩、排列、动态的对比上，要按一定的规律和部署进行逐渐的变化，如渐大、渐小、渐长、渐短、渐粗、渐细、渐增、渐减、渐强、渐弱。进行有节奏的渐变，就能取得柔美统一的效果。如果进行无规律、无节奏的乱变和突变，就不能取得和谐统一的效果。

这种逐渐变化的节奏在自然界中是常见的。如松塔由粗渐细，竹节由短渐长或由长渐短，花瓣从里到外由小渐大，湖面上点水的蜻蜓，由密到疏直至渐渐消失，都属于自然的节奏变化，使人感到和谐统一的美感。

2. 韵律

韵律是构成系统的诸元素形成系统重复的一种属性，也是使一系列大体上并不相连贯的感受获得规律化的最可靠的方法之一。韵律产生于按一定规律变化的节奏之中，也是自然界处处可见的现象。如水中的涟漪，天边的流云，摆动的柳枝，起伏的沙

丘，层叠的梯田等，无一不呈现富有韵味的韵律景象。

如果说节奏强调的是一种规律性的变化，那么韵律则是在这种规律中寻求一种突变，从而产生美感。

四、对比与调和

1. 对比

对比是指在质或量方面的区别或有差异的各种形式要素的相对比较。在图案中常采用各种对比方法，一般是指形、线、色的对比，质量感的对比，刚柔静动的对比。在对比中相辅相成，互相依托，使图案产生生动、活泼、丰富的效果，同时又不失完整、强烈、新鲜、多样的感觉。

2. 调和

调和即协调和谐，使多样变化或构成强烈对比的各种形状、色彩、排列呈现外观协调和具有内在联系的统一体。一般来讲对比强调差异，而调和强调统一，适当减弱形、线、色等图案要素间的差距，如同类色配合与邻近色配合具有和谐宁静的效果，给人以协调感。

从形的调和来看，如在一个圆形里面画一个方形，同时在另一个圆形里面把方形的四边直线改成和圆形具有等同因素的弧形线。后一个圆形就会使人觉得比前一个圆形调和，因为后一个圆形具有性质相似的内在联系。

调和的手法就是要使矛盾各方构成的强烈对比的关系趋于缓和，使之融洽协调。例如一个颠倒的三角形，去掉下垂的尖角就调和很多；再如花与叶子的组合，应该是大花配大叶，小花配小叶。如果破坏了这种关系就很不调和（大叶配小花的，大都是丛生的，如丁香、油菜、绣球等等）。

另外，在图案内容组合方面，也要注意调和。如面料图案中，花朵配叶子，它们之间既调和，又有呼应关系。但是如果旁边再画几个尖锐的三角形，或者铁塔、钢锹等图形，由于这些图形与色彩和花叶缺乏共同的因素，就显得相互孤立，很不调和。如果在画面上点缀适量的与花果花叶相似色彩的圆点，就能使画面相互呼应，从而取得调和一致的统一效果。

从色彩上看调和问题。如果将大量黑色与白色并列在一起，会因其强烈对比关系而显得不调和。如果在二者之间加入中性灰色，它们就会调和了。再如正红色与正绿色等量并列相处，就会构成强烈的对比效果，假如各自减弱其浓度（加水或加白），或者改变其纯度（加适量的灰），或在分量上使其中一色减少一些，改变其等量对比的格局，使之有多有少，有主有次，这样就能获得调和的效果。

在色彩中，同种色或类似色之间，都能取得调和的效果。因为同种色或类似色你中有我、我中有你，具有共同的因素，所以能调和相处。

对纹样的组织排列，即上下左右的纹样布局，其疏密聚散应

有适当的对比,保持必要的调和,才能取得统一的效果。

对比与调和是相对而言的,没有调和就没有对比,它们是一对不可分割的矛盾统一体,也是取得图案设计统一变化的重要手段。

运用形式美的法则应注意:

(1) 运用形式美法则进行创造时,首先要透彻领会不同形式美法则的特定表现功能和审美意义,明确欲求的形式效果,之后再根据需要正确选择适用的形式法则,从而构成适合需要的形式美。

(2) 形式美法则不是凝固不变的,随着美的事物的发展,形式美法则也在不断发展。因此,在美的创造中,既要遵循形式美法则,又不能犯教条主义的错误,生搬硬套某一种形式美法则,而要根据内容的不同,灵活运用形式美法则,在形式美中体现创造性特点。

作业:

1. 什么叫形式美?
2. 变化与统一的关系是什么?
3. 什么叫节奏?什么叫韵律?请分别举例进行阐述。

图 2-1

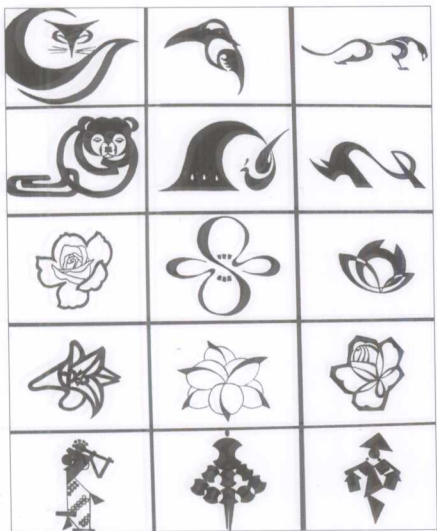

图 2-2

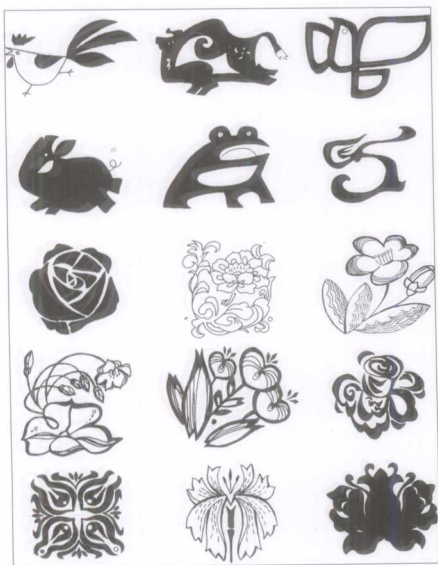

图 2-3

第二章 图案的造型方法和构成形式

学习目标:

了解图案的造型方法和构成形式,并能自主设计。

学习重点:

图案的方法,图案的构成形式。

学习难点:

夸张变形手法、综合式。

第一节 图案的造型方法

图案造型通常称为图案变化,即形象塑造的手法。图案形象塑造的手法多种多样,常见的有以下几种。

一、写实手法

写实手法是指图案形象接近自然形态,比较真实、客观地反映原形。写实手法可运用摄影作品中的素材作为造型依据,也可根据实物写生作为装饰形象。在运用过程中可根据需要进行概括提炼,可以予以适当的裁剪、取舍、修饰,对形象中不理想的部分加以舍弃,对形象中美的部分予以保留,运用形式美的法则进行艺术的加工,使之成为优美的形象。它不是纯粹的自然写生,而是有装饰意识的创作。(图2-1)

二、夸张变形手法

如果说写实手法是对自然形象客观表现的话,那么夸张变形则更多表现设计者对自然的理解、感受和想象,着重主观意识的加工,是将自然形象处理成为艺术形象的过程。夸张主要是强化形象的特征,突出其最精彩的地方,使对象的特征更加明显,或是使用拟人手法,将动、植物或某种物品赋予人的情感,使图案形象生动有趣,更具艺术力。变形则侧重改造物象的外形外貌及变化物象的组织结构。变化必须强调整体效果,特别注意内部结构和外形的一致性。夸张有形态夸张、动态夸张、神态夸张。夸张是对客观物象进行超常规的变化设计,使之形成高者更高、矮的更矮、胖者更圆、瘦者更细的局面,具体方法如下:

1. 简化(图2-2、2-3)

简化是一种去繁就简的方式,要求设计者能保留物象主体个性的外形,变复杂为简单,使形象较原型更简洁、更典型。其主要的处理方法有剪影法、几何法。

(1) 剪影法

剪影法是简化其内部,强化轮廓的一种手法。这种手法要求简化后通过平涂手法,仍可表现出物象的特征,这就对表现物象所选择的角度有很高的要求(比如人物头像的剪影,我们一般是选择侧面),同时还要对五官轮廓进行有目的的美化,找到美的特征、因素。