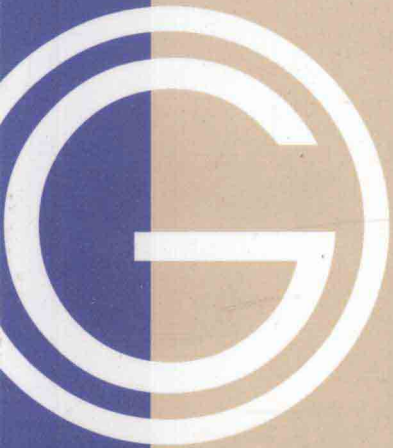

高等院校艺术与设计教育丛书

G D Y X Y S Y S J J Y C S

图案设计 与教学

张刚 / 编著 湖南美术出版社

TU' AN SHEJI YU JIAOXUE

GAODENG YUANXIAO YISHU YU SHEJI
JIAOYU CONGSHU

GDYXYSJYC
TU' AN SHEJI YU JIAOXUE

高等院校艺术与设计教育丛书

G D Y X Y S Y S J J Y C S

图案设计 与教学

张刚 / 编著

湖南美术出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

图案设计与教学/张刚编著. —长沙: 湖南美术出版社,
2009.8

(高等院校艺术与教育丛书)

ISBN 978-7-5356-3323-1

I. 图... II. 张... III. 图案—设计—高等学校—教材
IV. J51

中国版本图书馆CIP数据核字 (2009) 第133949号

高等院校艺术与教育丛书

主 编: 王葆夷 肖 禾

编委会: 关 鹰 李 静 张 刚 杨艳平 肖 禾 罗晓光

吴海恩 郝建英 (按照笔画排列)

图案设计与教学

编 著: 张 刚

责任编辑: 吴海恩 陈秋伟

整体设计: 璟程文化

版式设计: 谭明韬

出版发行: 湖南美术出版社

(长沙市东二环一段622号)

经 销: 湖南省新华书店

制 版: 嘉伟文化
JIAWEI CULTURE

印 刷: 长沙湘诚印刷有限公司

(长沙市开福区伍家岭新码头95号)

开 本: 889 × 1194 1/16

印 张: 6

印 数: 3000 册

版 次: 2009年8月第1版

2009年8月第1次印刷

书 号: ISBN 978-7-5356-3323-1

定 价: 30.00 元

【版权所有, 请勿翻印、转载】

邮购联系: 0731-84787105 邮 编: 410016

网 址: <http://www.arts-press.com/>

电子邮箱: market@arts-press.com

如有倒装、破损、少页等印装质量问题, 请与印刷厂联系调换。

联系电话: 0731-84710536

序

艺术设计是一门新兴的交叉性、综合性学科，其专业方向逐渐涵盖了人们生活基本要素和文化需求的各个层面。随着当代经济全球化和市场经济的快速发展，科学技术与文化艺术的相互交融，社会主流文化、大众文化、时尚文化、网络文化的多元并存，经济的文化力和文化的生产化有序发展，一个非常具有潜力的文化、艺术人才需求空间开始构成，也为高校艺术设计教育和学科的发展带来了空前的机遇。

该书打破了过去传统图案教学的守旧模式，力求思想独特、表现技法新颖，强调装饰性图案的设计教学新思路，主要分六个章节系统地阐述了图案设计概念、图案设计的形式美、图案设计的构成形式、图案设计的方法、图案设计的表现形式与技法等内容，注重用图片来说话，让读者能够深入浅出地了解 and 掌握图案设计。

目录

序

第一章 关于图案设计 1

第一节 图案的概述 1

第二节 图案分类 2

第三节 图案设计的绘制工具与材料 2

第二章 图案设计的形式美 4

第一节 图案的和谐美 4

第二节 图案的平衡美 5

第三节 图案的秩序美 7

第四节 图案的节律美 9

第五节 图案的数理美 9

第三章 图案设计的构成形式 11

第一节 单独图案 11

第二节 连续性图案 14

第三节 装饰性综合图案 17

第四章 图案设计的方法 18

第一节 图案设计素材的收集 18

第二节 图案设计变化的方法 20

第五章 图案设计的表现形式与技法 28

第一节 图案的黑白表现 28

第二节 图案的色彩表现 30

第三节 图案表现的技法 31

第六章 学生作品赏析 35

参考文献 88

后记 89

第一章 关于图案设计

// 学习目的

了解图案的概念及分类, 让学生能够明确图案的概念及学习的目的与意义, 掌握图案设计的绘制工具与材料。

// 学习重点

图案的概念 图案的分类

第一节 图案的概述

图案有狭义和广义之分, 庞薰琴先生认为“图案, 就是设计一切器物的造型和一切器物的装饰方案”, 这是从广义上来分析的。从狭义上来讲, 图案是指具有装饰意味的花纹或图形。它是由自然形态升华为概括或变形的艺术形象, 是一门独特的艺术门类, 有其独特的语言。我国现代图案学的奠基人雷圭元先生曾提出: “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、生产条件制约下, 制成图样、装饰纹样等方案的通称。”由于受到生产工艺、物质材料、经济条件的限制, 故在进行设计时必须考虑到它的审美性和实用性。

图案具有装饰性和实用性, 它是将生活中的自然形象, 经过艺术处理, 使其造型、色彩、构图等适合于实用和审美目的的一种设计图样或装饰纹样。图案的整个创作过程, 离不开装饰材料及制作的限制, 因此, 它有着一定的局限性。图案受材料和制作条件的制约, 决定了它对用途、生产、经济等的依赖关系。

图案的应用范围非常广泛, 人们衣、食、住、行等生活领域的各个方面都需要它, 且随着人们物质生活水平的提高而更新。诸如室内的陈

设、工业产品的造型、服装的款式及花色、商品的包装、书籍的装帧等等,为图案的设计带来了广阔的空间,图案也对它们产生巨大的影响。总之,图案对于人们生活的美化、审美情趣的培养,高尚情操的陶冶均产生着深远的影响。

“图案”一词在汉语中正式出现并且实指社会的一种艺术分工,大约是在20世纪初,由日本人按汉字定名后传入我国。但这并不是说我国以前就没有装饰图形,而过去强调的是纹样装饰而已。

图案是劳动人民在经年累月的劳动中,用自己的智慧改造世界的实践中创造出来的。远在原始社会,我们的祖先在从事狩猎和劳动的过程中,不仅要求石制工具或武器具有实用功能,而且要寻求其形式和色泽的美感,这就是装饰美,也是图案最原始的形式。图案产生于劳动中,它既满足于人类的物质生活,同时也是精神生活的需要。

图案来源于生活,生活赋予人们创作的灵感。生活给予人们创作的素材,如果丧失了生活,图案也就成为无源之水,就会失去艺术的生命活力。因此,我们进行图案设计,不能忽视生活给予我们的感受,只有这样,图案才会不断创新。

第二节 图案分类

图案分类的标准是多样的,常见的分类标准主要有以下几类:

1. 以造型对象不同为标准,图案可分为:植物花卉图案(图1-1)、动物图案(图1-2)、人物图案(图1-3)、风景图案(图1-4)。

2. 以应用用途不同为标准,图案可分为两大类,即基础图案和专业图案(实用图案)。基础图案没有特定的实用价值,只做共性的图案设计,强调基本的构成形式或装饰变化,或者称为装饰图案,这是作为设计者基础训练的必要形式。专业图案即实用图案,又可称为工艺图案,是要求设计者按照生产需要而进行的专业品类的图案设计,这种图案就必须考虑制作成本和制作工艺等因素。常见的实用图案有:建筑图案、服装图案、染织图案、金木工图案、节庆图案、图形标志、陶瓷图案。

3. 以造型意匠为标准,图案可分为:具象图案、抽象图案、卡通图案。

第三节 图案设计的绘制工具与材料

随着科技的发展,时代的进步,图案设计并不像以前一样只局限于手工绘制,现在可以借助电脑等辅助工具进行图案的设计制作。不过在这里我们还是以手绘为重点来介绍图案的绘制工具与材料(图1-5)。

一、绘制图案的笔类工具

勾线类主要用花枝俏、小叶筋、小衣纹,可勾画自然流畅且比较舒

图1-1

图1-2

图1-3

图1-4

图1-5

展的自由曲线；用鸭嘴笔来勾画圆和弧线。涂色类主要用白云笔来涂绘形象的色彩，通常用羊毫板刷或是大号水粉笔来涂底色。还有各类彩色铅笔、中性彩笔、油画棒等。

二、绘制图案的颜料与纸张

常用颜料一般为水粉颜料和丙烯颜料，为省去一些麻烦可选用脱胶水粉颜料。绘制图案一般要求选用纸质较好，同时表面又不太光滑的纸张；拷贝图案纹样时可选用硫酸纸作为拷贝纸使用。

课堂习题

习题一：

通过图书馆或网络查找资料,自主学习中国图案的发展史,搜集各个阶段的典型纹样,以其中一段时期的纹样为主,制作PPT一份。要求主题准确,目录清晰,有自己的见解,作业不少于三十页。

第二章 图案设计的形式美

// 学习目的

通过讲授图案的形式美法则，使学生掌握图案美的基本规律，提高其运用形式美法则分析作品的能力。

// 学习重点

图案美的法则

第一节 图案的和谐美

最早提出“和谐美”学说的古希腊的毕达哥拉斯学派，其主张为，“美在和谐，和谐源于对比统一”。在图案设计中和谐美是设计者进行设计的最重要的艺术标准，要想实现图案的和谐美就必须深刻领悟变化与统一的原则，这是和谐美的基本内容。

变化与统一是事物对立统一的辩证规律在人类设计活动中的集中反映。是适用于一切造型艺术表现的一个普遍原则，也是构成图案形式美的最基本法则。

变化是指画面组合部分的本质区别，是存在于两个以上的形态间的差异，是对事物矛盾的展现。具体表现为形状的大小和方圆，色彩的冷暖、明暗和鲜浊，肌理的粗细、软硬和凹凸，方向的上下和左右，位置的前后、主次等的差异。相互对比的形、色、线等给人以多样化和动的感觉，处理好了变化，会有生动活泼、生意盎然之感。（图2-1）对比使双方鲜明地展示各自的特点，形成了视觉的张力，增强了对视觉的刺激程度。在装饰图案中即指相异、相悖的因素组合而产生因素差异的现象，是变化的一种方式。但是过分“变化或对比”容易使人感到松散和杂乱无章。

统一是指画面组合部分的内在联系。在图案中就是指强调各部分的造型、色彩、结构等有相同的或类似的因素，把各个变化的局部，统一在整体的有机联系之中，低限度减少差异的现象。统一是一种协调关系，它可使图案调和、稳重、有条不紊，具有明显的秩序感与条理性，能够使人产生宁静和谐、井然有序的美感。但是，过分“统一或调和”则容易有呆板、生硬、乏味、单调之感。

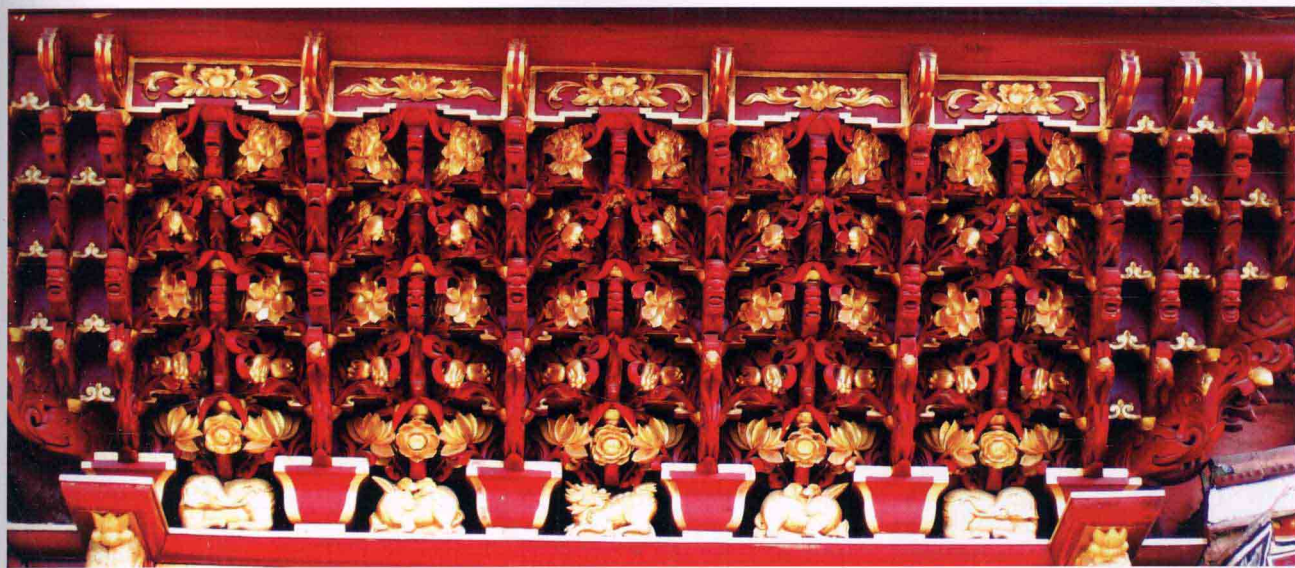

图2-1

一件作品要统一,必须使主调占优势。为了达到这个目的,在设计中经常在线、形、色彩等的表现上使用反复的手法。有规律的反复或是不规则的反复,都可以使作品达到统一。图案设计必须充分运用对比,加强或减弱矛盾方面的对立强度,才能获得强烈而鲜明的形象特征。从图案艺术角度来看,一幅图案作品画面中如果缺少统一与调和,就会显得纷繁散乱,没有秩序。如果没有变化与对比,便会显得呆板,缺少生机。

变化或对比与调和或统一反映在图案中,主要有图案造型的变化或对比与统一或调和、图案色彩的变化或对比与统一或调和、图案构图的变化或对比与统一或调和、图案表现手法的变化或对比与统一或调和等等。在关于图案的和谐美的分析上,传统理论及艺术表现侧重的是图案的统一或调和的关系,一般忽略变化或对比的作用。而现代图案观念及造型方式则主张在对比中求调和,变化中求统一。

第二节 图案的平衡美

平衡是一切造型艺术在进行形色组织时应遵循的视觉重力构成原则。它体现的是被组织的视觉形象给人感觉在画面中处于的停顿状态。通常以对称平衡和均衡平衡两种形式来表现。对称与均衡,是图案组织的两种基本构成形式。

对称又可称为均齐,通常是指中轴线两侧的画面造型要素,或略有变化的视觉平衡构成形式。简单说就是在图案中同形同量的组合,体现出秩序和理性。对称的形式在生活中极为常见,它是同形同量的组合,以中心线划分,上下或左右相同,人体的眼、耳、手、足,蝴蝶、鸟类的双翼,植物对生的叶子、花朵等(图2-2至图2-3),都是以对称的形式有规律地生长排列着。对称是有节奏的美,且含有人为的创意美。对

图2-2

图2-3

图2-4

图2-5

图2-6

图2-7

称的图案规律性强,有稳定、庄严的美感,但过多的对称重复会使人觉得单调、呆板。在装饰图案中对称又可分为绝对对称、相对对称两种形式。

绝对对称,即中轴线两边或中心点周围各组成部分的造型、色彩完全相同。绝对对称分左右对称、上下对称、上下左右对称、转换对称和旋转对称等形式。如我国民俗中的逢年过节,娶媳嫁女等喜庆日子里所贴的对联、窗花、喜字(图2-4、图2-5、图2-6、图2-7)等都采用对称的形式构成。同时,对称也寓意完美和成双成对的吉祥,但设计师如果处理不当,画面就会显得拘谨和呆板。

相对对称,是指绝对对称的结构中有少部分形状或色彩出现不对称的现象。这种形式仍不失其对称形式的稳定感,又显得灵活、自由。如京剧《铡美案》中包拯的脸谱,整体上采用了绝对对称的形式,但在脸谱前额位置勾画了一个月形,以表现他光明磊落、刚正不阿的性格。另外,我国民间门神画(图2-8),一般并置的左右神像,形象并不完全一样,只是大同小异。对称式神像给人以威严感,同时也因左右神像的差异丰富了人们的视觉感受。

均衡也称平衡,是指非对称的视觉重力的平衡构成形式,也就是异形同量的组合,是依中轴线或中心点保持力量的平衡。生活中人体的运动,鸟类的飞翔都是展示均衡的姿态。平衡相对于对称来说,在形状与色彩的组织上更加活泼,更有动感。均衡是有变化的美,采用均衡形式设计图案,要掌握好重心,抓住实体的平衡、动势的平衡、色彩的平衡、空间的平衡等各个环节,才会产生生动活泼、富于变化的图案。

图2-8

对称形式条理性强,有统一感,可以得到端庄严肃的效果,但处理不当易产生呆板、单调的感觉;均衡形式富于变化,可以得到优美活泼的效果,若处理不当易产生杂乱感。倾向于统一的对称图案与趋向于变化的平衡图案两者可以结合起来,但一定要以一方为主。人们常把对称比作天平,均衡比作秤,在实际应用中,既可单独运用,也可综合运用,借以求得丰富多彩的结构形式。

第三节 图案的秩序美

条理与反复是装饰图案组织的重要原则,是构成秩序美的主要因素。

条理,即对事物有规律的组织 and 安排。图案是较为典型的秩序性艺术,图案创作需要将杂的自然对象有规律地加以整理、概括,使之成为变化有序的统一体。在造型的设计、色彩的搭配以及整体布局各个方面,我们都应依照条理的原则,在装饰图案中,这种条理越单纯,所形成的图案就越严谨、庄重;这种条理越复杂,所形成的图案就越活泼、自由(图2-9)。

图案的条理首先体现在布局的安排上。根据条理的原则,使不同的

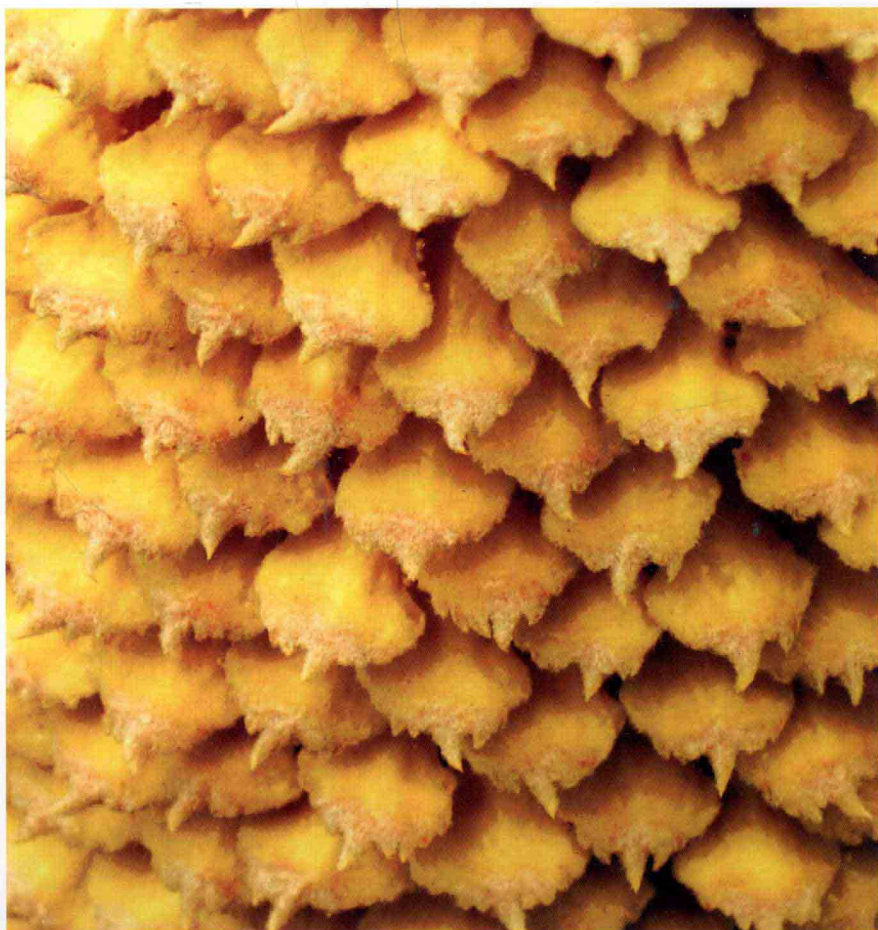

图2-9

造型排列有致,以求得在视觉上给人以大方、美观、整齐的感觉。条理还体现于造型、色彩以及处理手法等不同方面。在造型上,可以将不同形状归纳为大小各异的近似形,也可以用某种直线或某种曲线形式来造型,使其条理化;在色彩上,条理的体现通常是用几种很少的颜色,有时甚至不是依据对象的造型,而是依据整个画面的需要来安排颜色以达到整体统一的效果。同时,合理的处理方式也是体现条理、达到统一的有效方法。

反复,是图案组织上的一种处理手法。是指相同、相似的形象或单元以某种形式有规律地重复排列,在组织元素相对的动静之间体现出既有条理性又有跳跃性的节奏,使图案造型在组织结构上形成独特的重复效果(图2-10)。

在图案中,一切对称形式的图案和所有的连续图案都是反复这一形式的具体体现。这种形式不仅达到了多样统一的效果,而且给工艺制作带来了很大的方便。

反复是条理化的扩展和延续,反复本身就是条理化的一种形式。

图2-10

第四节 图案的节律美

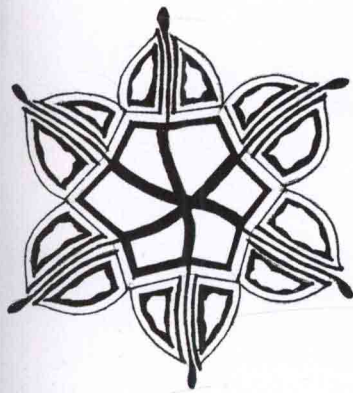

图2-11

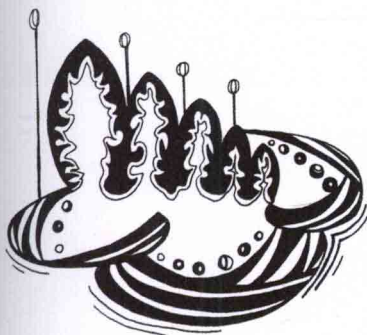

图2-12

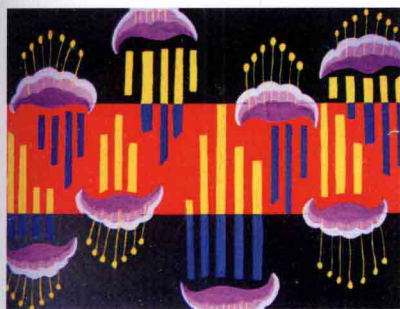

图2-13

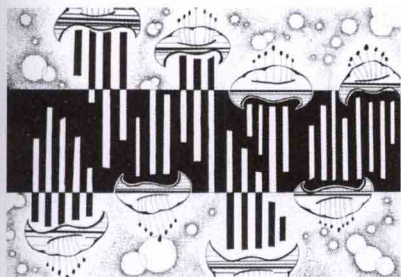

图2-14

在音乐术语中常听到“节奏”和“韵律”一词，节奏与韵律是构成音乐的主要要素，没有节奏与韵律就不可能产生美妙动人的音乐。视觉艺术中也同样需要节奏与韵律，它可以通过视觉感官激发人们美好的情绪。装饰图案的节奏与韵律实际上是条理化、秩序感的重复发展而产生的形式美。

节奏是指一定单位的有规律的重复（图2-11）。在图案中是强调形和色有秩序、有规律的变化和反复。在现代艺术设计中通常把节奏在形式规律上分为重复节奏和渐变节奏两类：重复节奏是由相同形状的等间距离排列形成；渐变节奏除了重复外还包含着渐变的因素。那么在设计中，要想产生节奏关系就必须有两个基本条件：第一是对比或对立因素的存在，第二是一定要有规律的重复。连续不断的交替和重复就会产生节奏感。若这种交替和重复是平缓、单纯的，所产生的节奏也就比较平淡、单调；若这种交替和重复是快速、复杂的，所产生的节奏就会激烈、丰富。因此，我们必须把握变化的适度性，否则就会出现紊乱的局面，失去节奏的美感。

韵律，指给节奏进行变奏性处理，也可以说是节奏的运动性的变化。画面合理的韵律，不仅能够丰富画面的活泼的造型特征，同时也能更好地符合人们的审美诉求心理（图2-12）。韵律与节奏一样，有内在秩序性，但变化的周期长短与变化元素的多样性是节奏所不能包含的。韵律存在于宇宙万物之中，如植物枝叶的分布、枝梗的粗细、叶子的大小等，再如动物身上的斑纹，不同形状有规律地排列也充满着韵律的变化。由于它在节奏变换过程中的自由和灵活，能使自身表现出鲜明的个性，使作品注入情调性，更充满情感魅力。

节奏与韵律既相互独立，又彼此联系。二者的联系性表现在，节奏是韵律的基础，韵律是对节奏的升华。在装饰图案中物象的渐大渐小、渐长渐短，色彩的渐浓渐淡等都是节奏与韵律变化的表现。

第五节 图案的数理美

中世纪著名美学家圣奥古斯丁认为：“数是一切美的基础。”对数理美有深厚研究兴趣的雷圭元先生指出：“图案的规矩中包含着客观规律和人的主观创造，包含着情与理。其中的理，就包含着数。因为有理、有数，才有规范，才严整，才有装饰性，才引人入胜。图案又必须有情，但这情应该是由一定的理由、一定的数来贯穿支配的。”关于数理美关系的表现形式最常见的就是比例与数字（图2-13至图2-14）。

在我国传统文化观念中数字和人们的日常生活、思想感情是分不

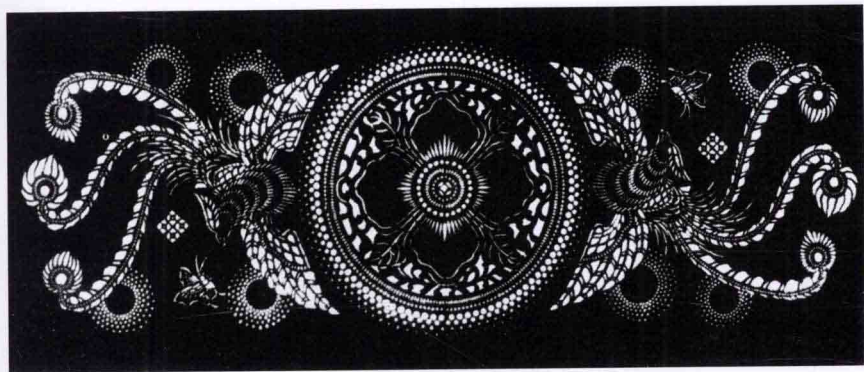

图2-15

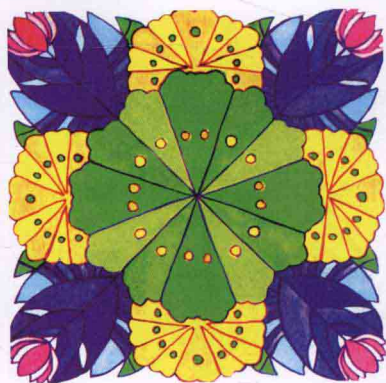

图2-16

开的。许多图案设计的创作规律和法则是以数为基点出发的。如传统图案中的“喜相逢”是以偶数来表现的（图2-15）。米字格（图2-16）等传统格律体构图和现代图案中的二方连续纹样和四方连续纹样，也是借特定数的变化来取得图案美的。

比例存在于大自然中，一切生物比例尺度的产生，如花卉树木的大小、高低，飞禽走兽的翅膀、体形，四肢的长短粗细等，均是根据自然生长和生活条件而产生的。比例是指物体与物体之间、整体与局部之间、局部与局部之间的数与量的关系，也是图案设计的基本要素。离开了比例，就意味着失去了形状比例的参照。比例与数字不仅是形体的定量行为，而且是美感特征数据化、理性化的集中反映。“万绿丛中一点红”就是通过“一”与“万”的数理关系达到特定的审美意图的例子。

一切纹样、构图都要求有适当的比例。有几个理想的比例，如黄金律、柏拉图矩形等，从古希腊一直到今天，许多人都将它们作为设计的基本原理。但比例与数字绝不可生搬硬套，在装饰图案中，可根据需要来安排图像之间的比例关系，由注重自然比例变为注重画面比例。因此，比例与尺度是相对美感适度而言，应视图案中具体内容和美学原理灵活掌握和运用。以数理概念设立的数字与比例的形式美法则，对我们进行图案设计有着积极意义。

课堂习题：

习题一：

思考图案设计的形式美规律的内容。

习题二：

思考图案的数理美主要有哪些内容。

第三章 图案设计的构成形式

// 学习目的

通过讲授本章节基本知识,使学生掌握图案的基本构成形式,达到能够合理安排设计图案的能力,为以后的专业设计奠定良好的基础。

// 学习重点

单独图案、连续性图案、装饰性综合图案

图案的构成形式,除与其他造型艺术有一般的共通之处外,还有其特殊形式,它必须力求适应工艺制作和装饰要求的制约,而且要尽可能使图案构成的形式趋于完美。图案的基本构成形式是由图案的内容和用途来决定的,一般分为三大类:单独图案、连续性图案和装饰性综合图案。随着装饰图案的不断发展和人类审美意识的不断提高,装饰美的范围也越来越宽,传统的图案骨架形式和纹样已不能完全满足现代人日益增长的精神文明和物质文明的需要。因此,我们在继承传统的同时,还必须创新。

第一节 单独图案

一、自由形单独图案

自由形单独图案是一种没有一定外形轮廓的独立的造型表现形式,也是图案的基本单位,其结构比较自由,但造型要完整。它既可以单独应用,也是组成适合纹样与二方连续、四方连续纹样的基础。

自由形单独图案的组织要注重纹样形象的完整性。一枝花或一个动物都可以组成一个单独纹样。形象的变化或动势均不受任何外形的约束,只要使人感到形态自然,结构完整即可。尽管其结构形式千变万化,但在单独图案构成中可分对称式与均衡式两种。