

装饰图案设计
艺术设计专业

关莹著

考试答疑

天津人民美术出版社

关莹, 1973年生, 天津市人。毕业于河北师大美术系, 现任河北师大艺术设计系讲师, 河北省美术家协会会员。专著有《实用美术ABC》, 作品曾入选“法国世界节水招贴展”, 《战争与和平》、《水与人类》等在国家核心美术期刊上发表, 其他作品曾多次参加国内外设计大展。

图书在版编目(CIP)数据

艺术设计专业装饰图案设计考试答疑 / 关莹编著. —
天津: 天津人民美术出版社, 2003.7
ISBN 7-5305-2145-4

I. 艺... II. 关... III. 图案—设计—高等学校—
入学考试—自学参考资料 IV. J51

中国版本图书馆CIP数据核字(2003)第008839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

河北省霸州市光辉印刷有限公司印刷 新华书店天津发行所经销

2003年7月第1版

2003年7月第1次印刷

开本: 889 × 1194毫米 1/16 印张: 1.5

印数: 1-3000

版权所有, 侵权必究

定价: 13.00元

前 言

图案设计是当前我国各高校艺术设计专业（包括染织、陶瓷、装潢等）招生时专业测试或设计基础测试的主要内容，其在卷面成绩中所占分值与素描和色彩基本相同。但由于种种原因，全国各地的中学或美术补习班多以素描和水粉教学为主，往往不重视图案设计的训练。这种倾向造成考生在素描和水粉的成绩上大都接近，而图案成绩却相差很大。少数接受过正规的图案设计训练的考生成绩较高，而大部分考生没有接触过或经受过这方面的专门训练，因此虽然暗地里下的功夫不小，但由于学习方法不正确，使总成绩被图案拉了后腿，以致被理想中的院校拒之门外，这方面的教训已不止一例。

本人曾接触过大量考生，他们在学习图案的过程中常常在图案的设计原理、设计规律以及具体的处理方法等方面存在很多疑问出现某些错误，导致设计出的图案由于这样或那样的问题而影响或破坏了画面的总体效果。

本书的编写正是本着遵循艺术规律和教育规律的原则，立足于新世纪，以培养高水准的设计人才为主要目标，参考了我国大部分重点艺术院校入学测试的图案内容及要求，选取部分试卷和在校生的部分作业，针对当前考生中普遍存在的问题和容易出现错误，加以引导、纠正和诠释，并指导考生在应试时如何避免出现本书图例中所示错误，这正是本书与其他美术高考辅导材料的不同之处。

我在辅导学生学习图案的过程中，经常会遇到他们提出的各种各样的疑问，而且历年的考生出现的疑问都大致相同，我对此作了详细的总结和归纳，下面就结合具体实例对考生普遍存在的一些问题予以解答，希望能够帮助广大考生解除图案设计中的若干困惑，我以为这是我们能为考生作出的最有力的帮助，衷心希望广大考生在考试中获得优异的成绩。

关莹

2002年11月

花卉图案

在图案中花与叶子的比例关系怎样掌握？

(图1-1、1-2)这两幅图案无论是在造型上还是在色调上都十分接近,但画面效果却大不相同,上图的画面比较空,主题也不够突出。与之相比,下图就显得既内容充实又主题鲜明。在图案设计中除了要考虑色彩的处理外,主要还应考虑花头与整个画面的比例关系以及花与叶子的比例关系。一般地,如果是四个单元的适合纹样,应先把画面分成四等份,每个花头(主题)的面积在总面积中所占比例大约是 $\frac{1}{3}$ 到 $\frac{1}{4}$,太大就显得笨重,太小则显得羸弱。如果花比较琐碎,其所占面积可略微大些,而叶子的面积一般不可比花大得太多,否则就会喧宾夺主。

但上图的色调还是非常和谐优美的,主次有序,且绘制工整细致,可以说也是一幅比较好的作品,其不足之处就是比例有些失调。

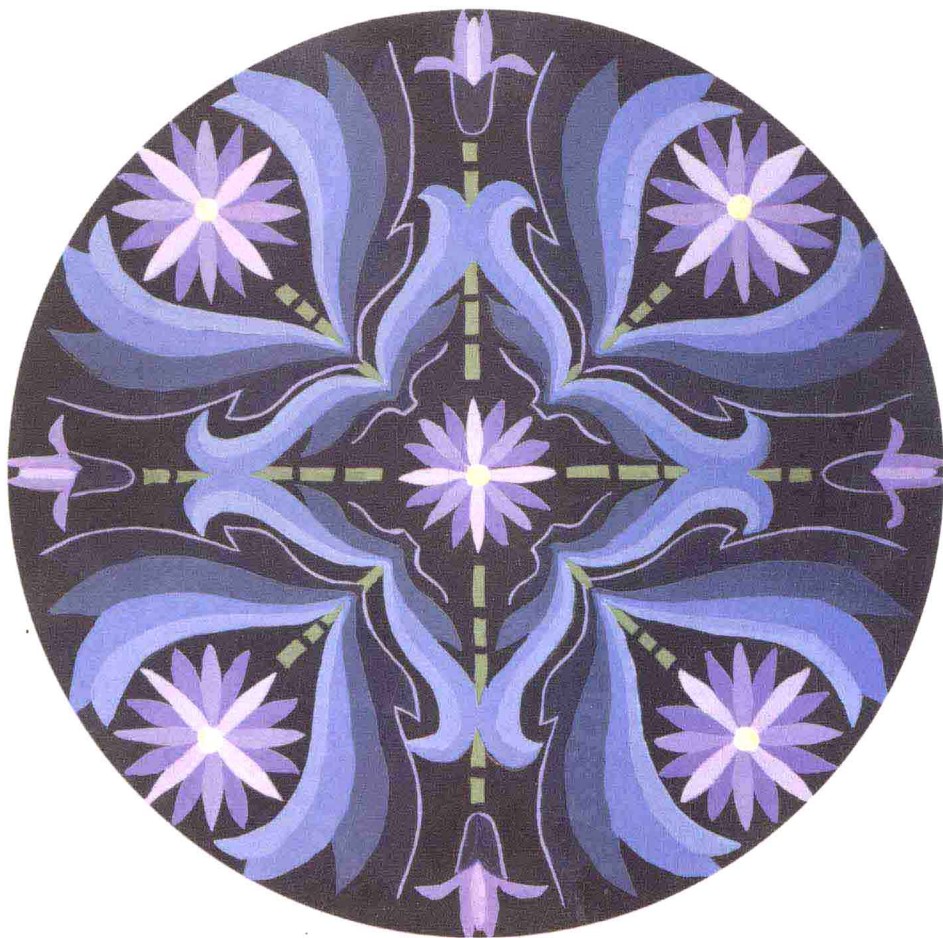

图1-1

图1-2

(图2-1、2-2)这是两幅以牡丹花为素材的适合纹样，二者虽然在造型上明显不同，但都抓住了牡丹花瓣曲线婉转的基本特征，既保持了花型的丰满富丽，又省略了牡丹花的复杂和繁琐，使人一眼就能辨认出画面中的对象是牡丹花，这是花卉变形时首先需要考虑的问题。

这两幅图案都采用向心式骨架结构的构图方式。上图的花头都集中在画面中心，周围缺少与之呼应的色彩和形象，这是考生中容易出现的问题，而下图处理得就比较好，作者在画面边缘处加上了花头的颜色，这样就使画面的中心和边缘互相呼应。但美中不足的是花头画得稍微有点大，略显笨拙，如果把花与叶的比例关系处理成上图那样就好些了。

图 2-1

图 2-2

对比色的图案和调和色的图案 各如何处理？

(图 3-1、3-2)这是两幅以菊花为素材的圆形适合纹样，上图为向心式骨架，下图则为离心式骨架。上图的色彩非常和谐，很多考生都认为这是调和色调，但实际上它是一幅对比色的图案。花是红色的，叶子是绿色的，两种色彩接近互补色，为什么它们组织在一起不显得刺眼呢？这是因为作者有意识地提高了红色与绿色的明度(加白)，减弱了鲜艳度，降低了对比，使它们搭配在一起显得非常和谐。由于强调了花的红色，其主体地位得到确认，再衬以浅灰的底色使画面显得高雅大方。整个画面的色彩面积大小适宜，呼应得当，是一幅比较成功的作品。

与上图相反，下图是以调和的邻近色为主调的作品，它以黄、赭为主色，采用花暗底明的处理方法，使花和叶子在明黄的底色中显得十分醒目，给人以色彩对比较强的感觉，这是强调明暗差别的结果。可以看出使用对比色调也可以把画面变得柔和，而使用调和色则可以强化画面中的对比因素，使之形象分明，在图案设计中要善于根据实际情况主动地运用色彩。另外，这幅作品的纹样线条优美，构图饱满，整体效果很好。

图 3-1

图 3-2

写生的花变成对称的花有何技巧?

(图4-1、4-2)这是以荷花为题材的两幅作品,二者都采用四个单位的对称式图案,使花和叶子都呈左右对称的形态,但两幅作品的造型表现方法又各有不同,这就体现了一个怎样使写生的荷花既严格对称又不失其外形特征的问题。你可以试一下,把写生的荷花经过变形后,按照花的中心线垂直折一下,然后选造型好看的那一半把它折过去描成对称的形,再把过小或过大的花瓣调整一下,就可以达到这两幅图案中荷花的效果了。叶子的处理也可如法炮制。

上图采用的是平铺色彩加勾轮廓的形式表现,时画面形象清晰。色彩上,花头的红色与花蕊的绿色及蓝色的叶子形成的对比较强,也更突出了花头的形象。

下图采用的是色阶式的表现手法,色彩层次丰富,花面内外相互呼应,整体感强。整个花的色彩明度较高,在黑色的背景衬托下,分外精神。

图4-1

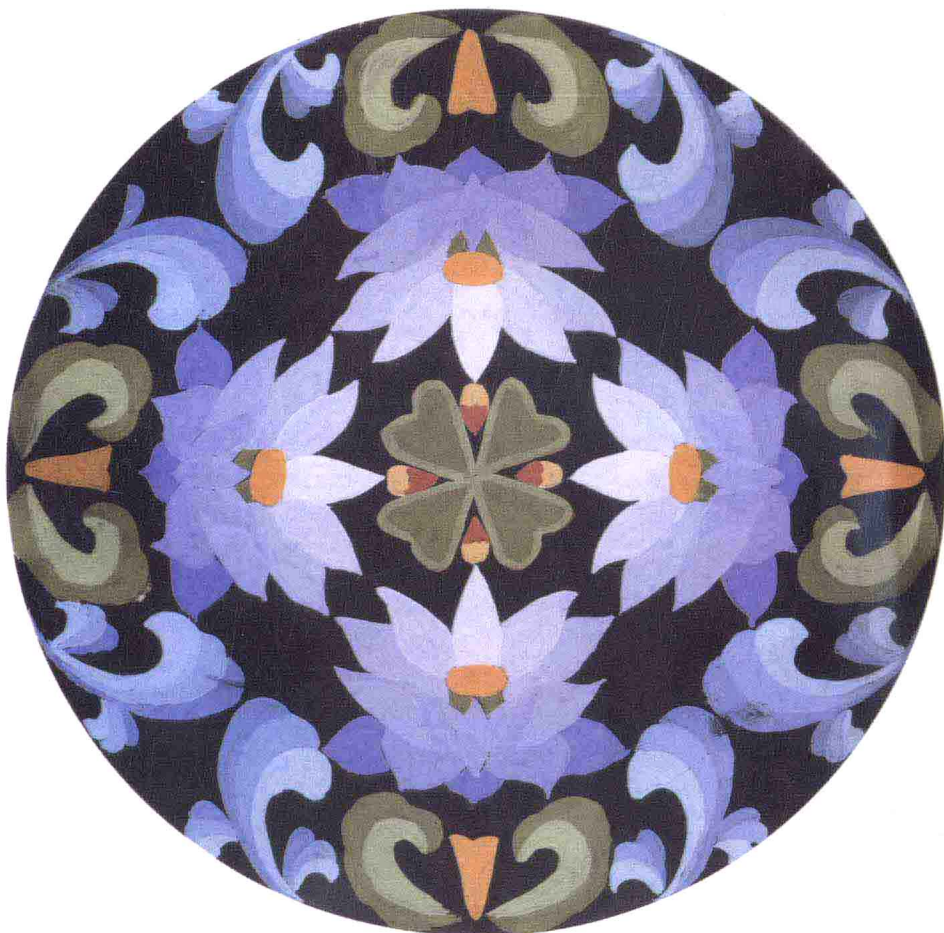

图4-2

图 5-1

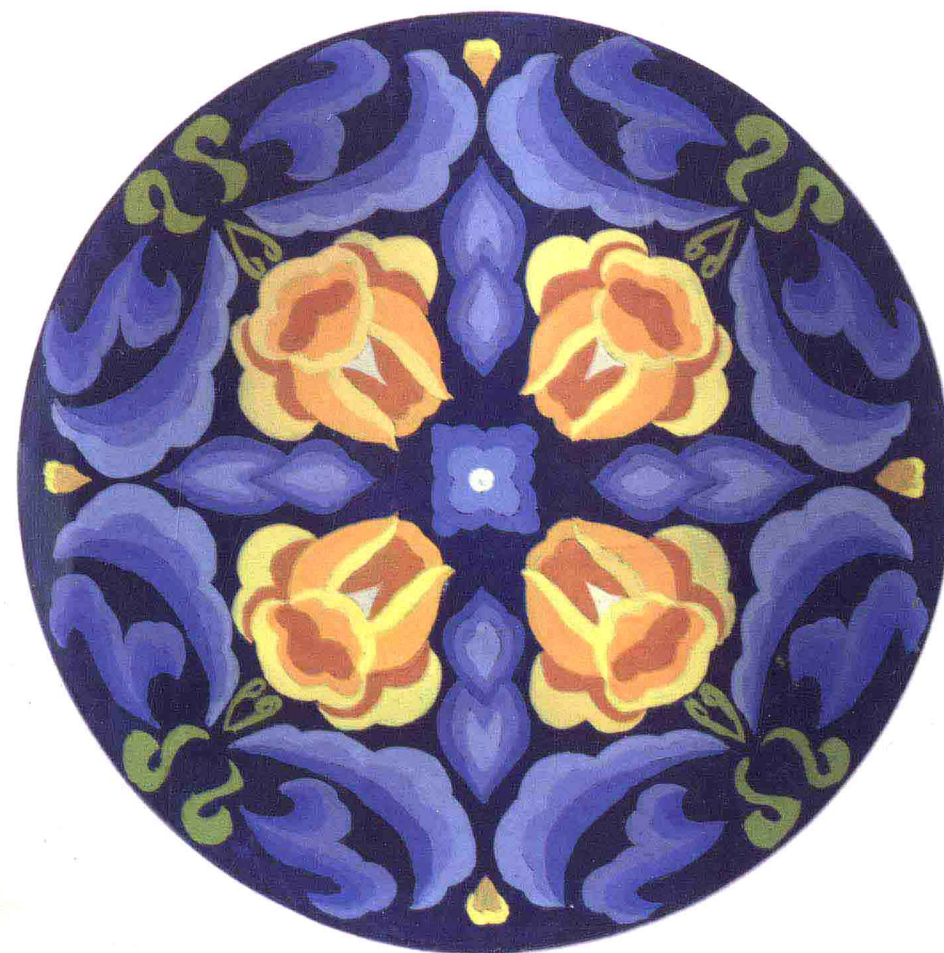

图 5-2

花卉图案中的主次处理应注意什么？

(图5-1、5-2) 这两幅作品虽然花形不同，叶形各异，但都采用了向心式组织结构。上图是菊花纹样，每一朵花处理得都很完整，花和叶子的造型十分协调，只是从向心结构看，画面中心的黄绿色大花是主花，边缘处的小菊花是陪衬，其色彩应和中心的主花一致或接近，但作者却使用了画面主色调的对比色——红色，十分抢眼，影响了中心大花的主体地位。下图就不同了，四朵月季花的花头造型简练、优美，并采用了高明度的黄色，在周围深色叶子和底色的衬托下显得非常突出，强调了其主体地位。边缘的四个小黄花瓣与主花遥相呼应，起到画龙点睛的作用。花和叶子采用退晕的手法，使层次变得十分清晰。为了丰富画面效果，作者又用低调的绿色作装饰，使人觉得整个画面既单纯又丰富。

(图 6-1、6-2) 这两幅画面均为菊花的图案, 由于造型不同, 采用的表现方法也不一样。上图采用平涂勾线法, 其色彩层次是按画面中对象的主次关系来处理的。图案中黑底色最暗, 柠檬黄色的花最亮, 其他小花和叶子的颜色按它们在画面中的不同地位逐渐变暗, 然后用不同颜色的线条勾出花和花瓣的轮廓以及叶子、小花、中心花的边缘。本图案底深花亮, 因此勾线的色彩要浅, 以与主体形态的颜色接近为好。作者在处理上将菊花用白色线勾画, 而叶子则用橄榄绿加白色线勾画, 使线与图非常和谐。反之, 如果是浅底深花, 则要用深色勾线, 否则图案的轮廓就不清晰了。

下图是用退晕法来表现的, 所谓退晕就是先把花按照设计意图分出若干层次, 再按花纹的层数用颜料调出深浅不同的几个类别显著的色阶, 然后分层平涂。这种方法主要用于同一类颜色的色系中, 将其逐渐加深或减弱, 各层色带之间可以是等距的也可以是渐变的, 还可以是不规则的。此图案中花与叶子均由不规则的色带构成, 花的颜色从白色开始, 后面依次是黄、浅粉、深粉和红色, 通过退晕使色相逐层变化, 叶子的颜色则由深蓝逐渐变为浅蓝。这种方法体现出一种节奏和韵律的美感。

图 6-1

图 6-2

风景图案怎样画才有意境?

(图 1-1) 风景图案中景与情、意与境是相互交融的, 特定的情感通过特定的景物营造出特定的氛围, 本图中的海滩、渔船、渔网使人浮想联翩, 沙滩上渐远的脚印把人的思绪带向大海, 使人在略显苍凉的画面中感受到生命的存在, 从而更觉得画面意境深远, 耐人寻味。

图 1-1

图 1-2

(图 1-2) 这是一幅情景交融、寓情于景的作品, 作者在表现设计技巧的同时还赋予画面亲切的情感。作品以偏冷的色调来表现普通农家小院清凉的夜色, 一条近似水平的横线把天空与大地分割成两部分, 一轮新月照得天空如水般明亮透澈, 清幽、静寂的月光使人产生“月是故乡明”的心境。

风景图案的空间怎样表现？

(图2-1) 风景画的空间是怎样表现出来的呢？通常是按照自然空间的透视关系，即以人们视觉习惯为标准的“近大远小”。本图中的树木和房屋都是遵照这一规律完成的，河水近宽远狭，色彩近暖远冷，给人一种开阔的空间感，只是造型变得图案化了，色彩也在真实的基础上作了删减和省略，具有一定的装饰性。概括地说，这种设计图案的方法是在自然景物空间特征的基础上进行选择、取舍和归纳，具有直观、易于被人接受的特点。

图2-1

(图2-2) 这幅作品以深蓝色的天空来衬托淡蓝色的山，并用退晕法来处理水，把人带入暮色苍茫的景观之中。红色的屋顶和醒目的黄色树冠使人犹如置身于京剧《三岔口》中，演员虽在通明彻亮的舞台灯光下进行打斗，给人的感觉却像是在黑暗中摸索着挥拳或踢腿，这种主观意念的创造构想打破了自然景物的局限性。图案的空间感是依据形态的排列顺序产生的，水在画面的最前方，其后是草坡，树木挡住房子的一部分，前面的房子又挡住后面的房子，再往后是远山和天空，一层层地把形象推向远方。这种顺序可以不完全按照自然界的真实透视关系来完成，这是图案中常见的空间处理方法。

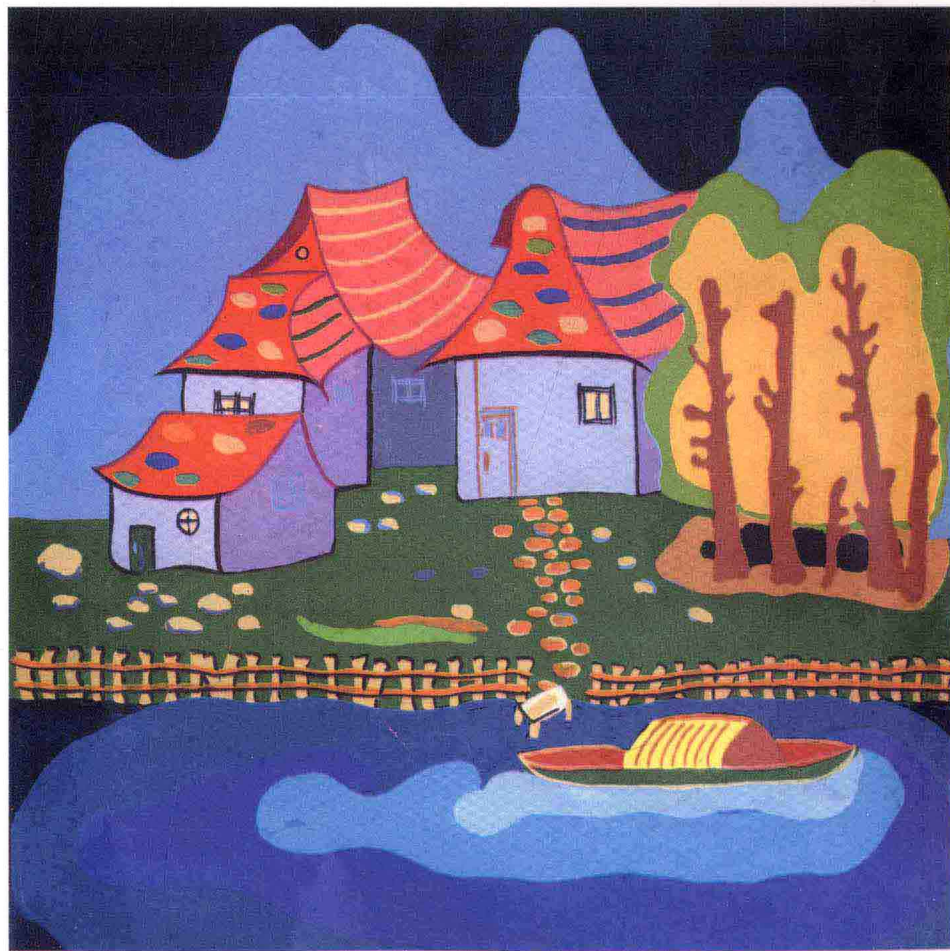

图2-2

图 3-1

风景图案如何造型?

(图 3-1) 风景图案包括的范围很广, 如云、水、树、石、山、车、船、建筑等都是其经常选用的对象。在构思时首先要考虑形象的定位, 是写实的还是抽象的或卡通的, 画面整体效果要统一, 色彩要与造型一致。本图案以建筑为主体对象, 追求一种卡通效果, 它采用平面化的构图方式, 将形态几何化, 然后再像搭积木一样把它们组合起来, 并用粗线框成大小不等的跳跃色块, 构成画面主体。无论是土坡还是建筑和白云都用统一的线描绘而成, 使人仿佛置身于童话世界。

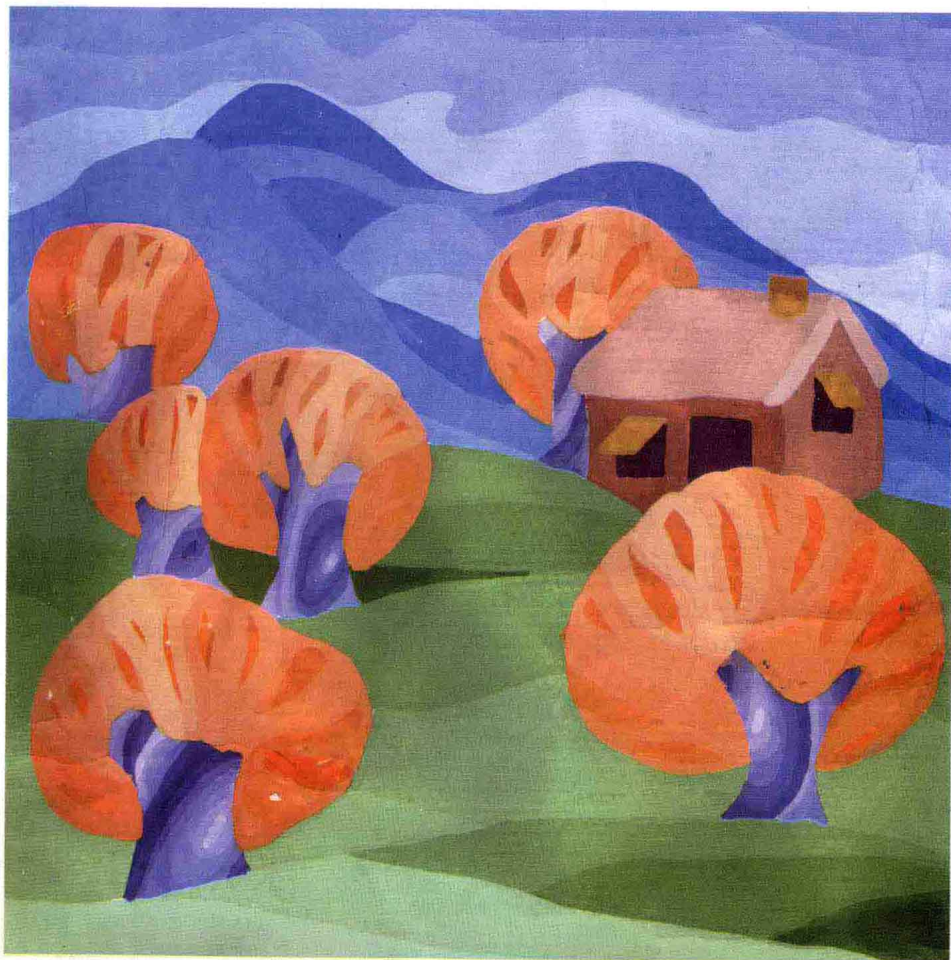

图 3-2

(图 3-2) 这幅作品的造型主要体现在树的变形上, 人们在进行图案设计时经常会受一种形态的启发而产生另一种形态的联想。秋天树木的艳丽色彩使作者想到孔雀开屏, 并以此作为树的基本形态的变形, 这种由两种景物在形态上的相近性和联系性产生的视觉形象的巧合使人产生妙不可言的意境联想, 别有一番情趣。

统一画面效果的几种办法

(图4-1) 此画面由大红色建筑和绿色植物构成, 建筑采用的是温暖的同类色, 与天空的颜色非常和谐, 同时又与植物的绿色形成色彩的冷暖对比, 使画面富有变化, 而植物触须的使用起到了调和冷暖色对比的作用, 从而使整个画面既有变化, 又不乏和谐统一。在造型上将建筑和植物都采取纵向布局, 整体感很强, 这是考生应当学习和借鉴的一点。

图4-1

(图4-2) 这是一幅表现农家小院秋景的图案。画面的上半部是群山, 采用垂线分割处理, 与树的形状取得一致, 使画面上、下两部分有机地联系在一起。在色彩的使用上以黄褐色等暖色调为主, 体现了秋天的特点。画面下部环绕以蓝色的水, 以与顶部蓝天的色彩相呼应、相对比, 丰富画面效果。不足的是, 作者忽略了作为主体的房屋及其屋顶的色彩应与背景山的颜色区分开一些, 图(1-2)就是这样处理的, 效果显然要好些。

图4-2

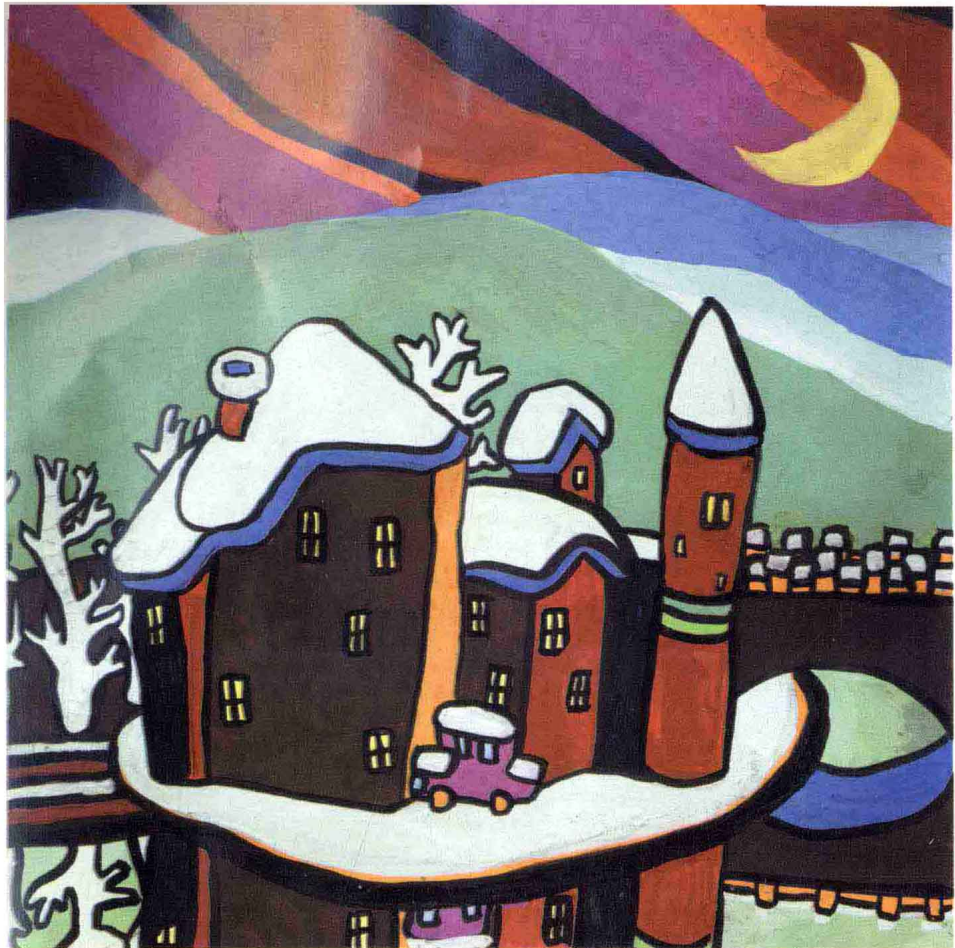

图 5-1

(图 5-1) 这是一幅山城雪景的画面，建筑的暖色调与远山的冷色调形成鲜明的对比，屋顶上与地面上的积雪的白色处于冷暖色之间，起一种连接作用，很好地解决了冷暖色的对比关系，使整个画面既有对比，又不失和谐。从造型上看，房屋的垂线、远山的平线、天空的斜线三者搭配使用，使画面效果更加丰富。

图 5-2

(图 5-2) 本画面的主色调为黄褐色。褐色的沙漠，淡茶色的天空，黄、红色的树冠，整体色调和谐统一但如果没有画面中间起点缀作用的几棵绿树和一小块蓝色的水面，画面就显得有些乏味了。假如树的绿色和水的蓝色用鲜艳的纯色，又会喧宾夺主。因此作者把树的颜色处理成偏灰的黄绿，就解决了这个难题，既对比又和谐，使画面生动活泼。

动物图案

动物图案要不要意境?

(图1-1)和风景图案一样,动物图案的灵魂仍然是意境,这就是说在进行图案设计时要把作者的主观意愿与客观环境结合起来,使图案产生艺术感染力。意境就是借助动物的自然属性抒发作者的思想感情而产生的精神境界。通过意境可以将欣赏者带入大自然,使之产生无限的联想和幻想。本作品马的造型强健有力,它是作者心境的再现,画面中的一草一木,马的一动一静无不具有象征意义,加之背景的色调幽深、和谐、安静,所有这些都唤起人们美好的联想和回忆。虽然作品在绘制上略微有些粗糙,但统一、平衡、对比以及色块的分割、简化等形式美法则始终贯穿其中,因此画面的整体效果很好。

图1-1

(图1-2)这幅图案表现的同样是马的形象,其背景以用垂直线描绘肌理的山和水,马用蓝、紫二色平涂,表现出足踏祥云的动态。马的线条由自由的横线绘成,与背景的垂直线形成对比,增加了奔马的速度感,使人联想到天马行空的意境。这两幅图案虽然都是以马为主题,但表现出的意境却迥然不同。

图1-2

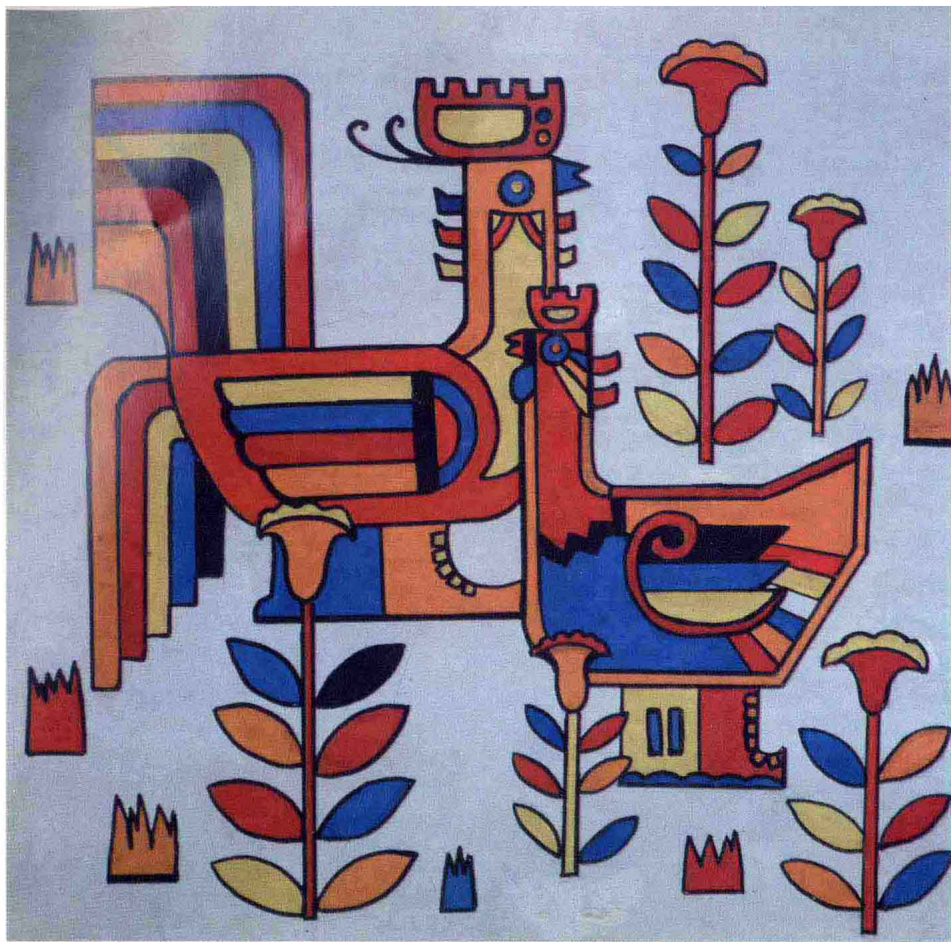

图 2-1

怎样抓住动物的特征来变形?

(图 2-1) 动物的变形是考生学习中的一大难题, 这幅作品着眼于外形轮廓的变化, 强调的是形象的简化归纳。这种方法主要用于表现动物的正侧面, 强调外形平面化的特征。作者省略了羽毛和体积变化等细节, 使形象平面化。为了使画面更加丰富, 他又把鸡的身体进行了分割, 然后施以黄、红、蓝、橙等色平涂, 增加了图案的华丽感。

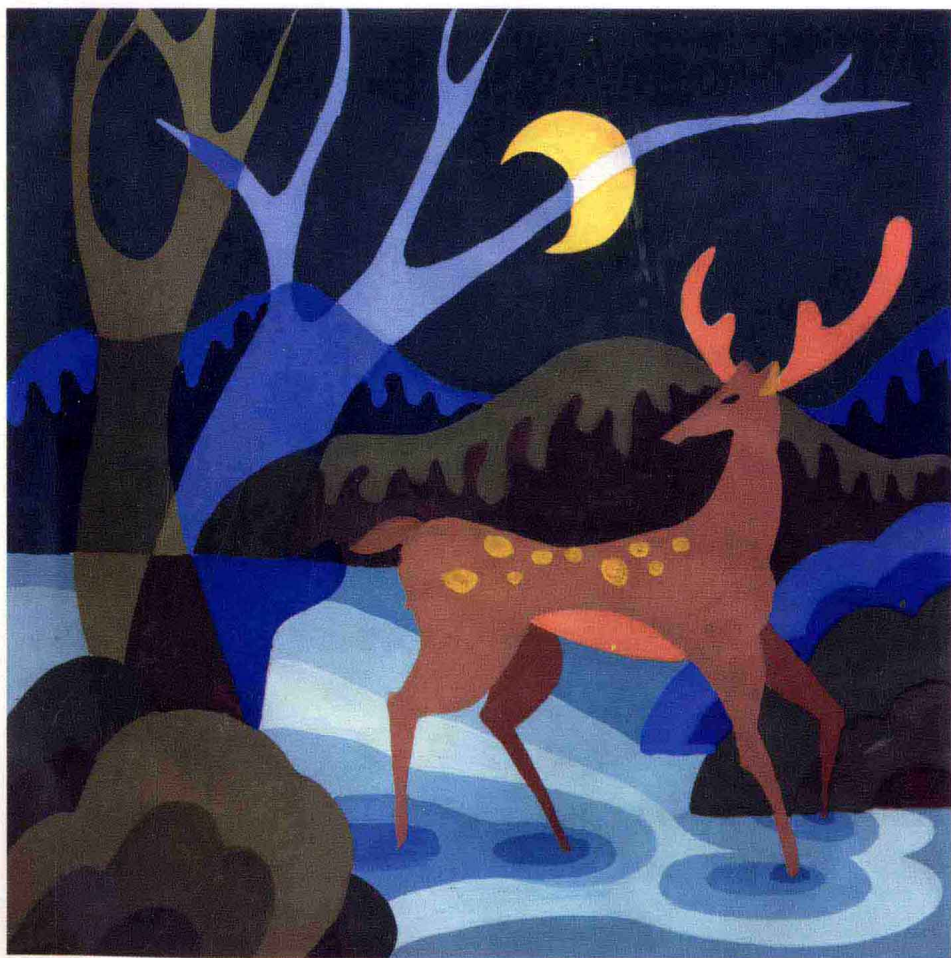

图 2-2

(图 2-2) 这是一幅月光下的鹿的画面, 作者在此适当运用了夸张的手法, 充分显示了鹿的特点。鹿是善跑的动物, 形体瘦小才可轻盈, 腿略长才能奔跑, 这也正是鹿的美感所在。如果画成公园里圈养的鹿, 膘肥体胖, 臃肿懒散, 就失去了鹿的基本特征。因此夸张要得体、适当, 无论是不到位的夸张还是过分的夸张都会使画面失去美感。总的说来这幅作品在色调、造型、构图等方面的处理都是比较成功的。

人物图案

人物变形与动物变形有何区别?

(图1-1) 动物的变形只要了解动物的形状及习性就可以了, 而人物的变形还需了解人物的自然属性(如男、女、老、幼等)和社会属性(如风俗、习惯、民族、宗教等)等因素, 这是与动物图案最主要的区别。这幅图案表现的是正在水边整理妆容的广东惠安女, 其姿态婀娜多姿, 优美婉转, 旁边的水纹富于节奏变化, 与人物的动作配合默契, 产生优美的旋律感。

图 1-1

(图1-2) 人物变形首先要考虑人物的结构和比例, 这幅图案中作者有意识地拉长了人的身体, 使之体型修长, 同时将其手臂也适当加长, 这是初学者经常忽略的一点, 他们往往把人物画成长身子、短手臂, 造型十分难看。一般来说, 人物的头与身体的比例可以按1:9的比例来处理, 就会显得既舒适和谐又顾长优美。出比例选择较好之外, 作者又将人物的衣服着成蓝色, 使人物在黑色背景中又增加了几分飘逸。

图 1-2