

中国美术院校艺术设计学科教材丛书

# 图案新法

## ——基本形组合

宋行 著



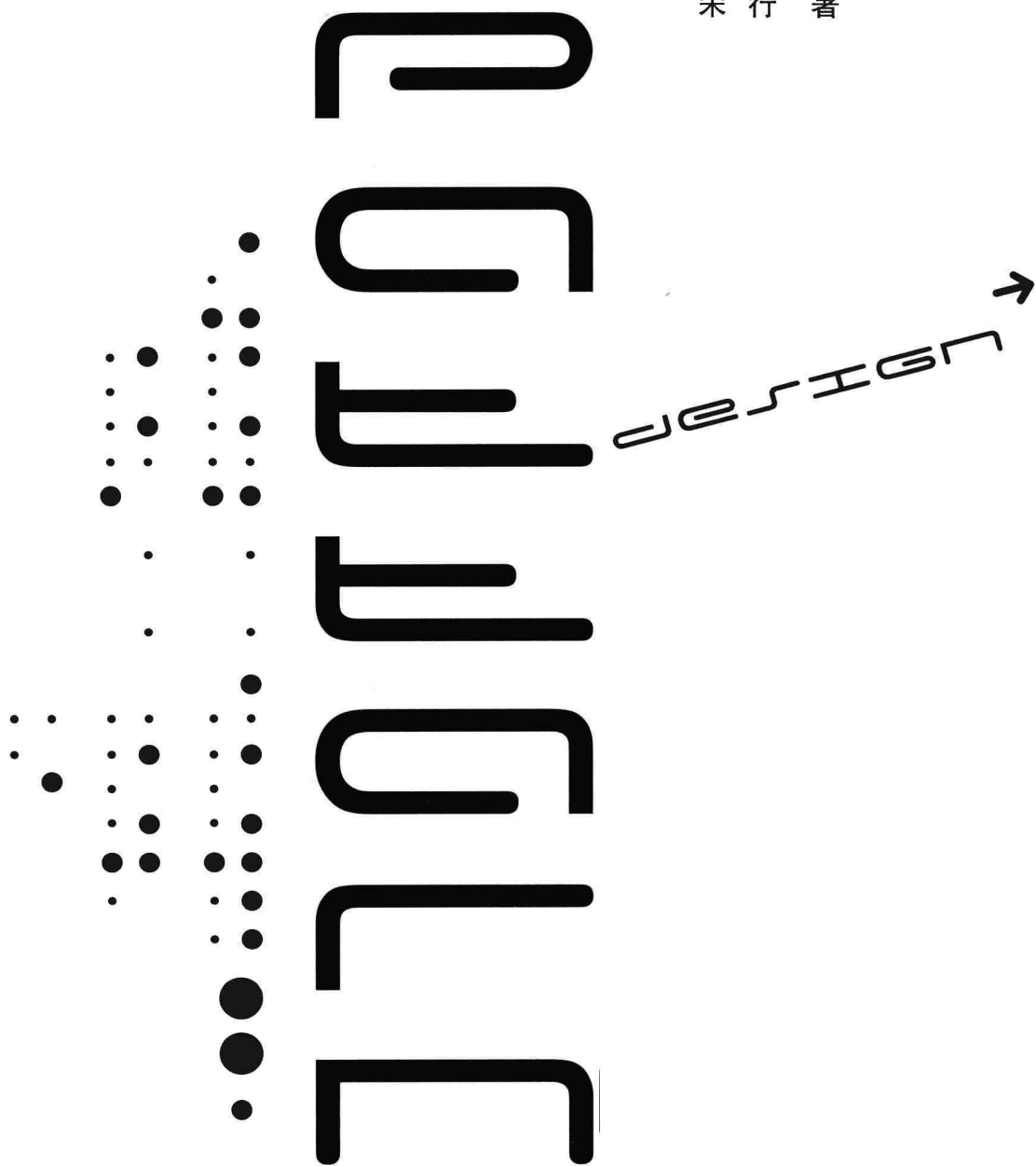
中国美术学院出版社

中国美术院校艺术设计学科教材丛书

# 图案新法

## ——基本形组合

宋行 著



中国美术学院出版社

责任编辑：祝平凡  
特邀编辑：陈平平  
责任校对：南 山  
责任出版：葛炜光

### 图书在版编目（C I P）数据

图案新法：基本形组合 / 宋行著. — 杭州：中国美术学院出版社，2011.11  
ISBN 978-7-5503-0176-4

I. ①图… II. ①宋… III. ①图案—设计—高等学校—教材 IV. ①J51

中国版本图书馆CIP数据核字(2011)第216582号

## 图案新法——基本形组合

宋行 著

出品人：傅新生

出版发行：中国美术学院出版社

地 址：中国·杭州南山路218号 邮政编码：310002

<http://www.caapress.com>

经 销：全国新华书店

制 版：杭州海洋电脑制版印刷有限公司

印 刷：浙江省邮电印刷股份有限公司

版 次：2012年1月第1版

印 次：2012年1月第1次印刷

印 张：8

开 本：787mm×1092mm 1/16

字 数：60千

图 数：101幅

印 数：0001-3000

ISBN 978-7-5503-0176-4

定 价：32.00元

# 教学目的和教学要点

## 一、教学目的

针对艺术基础设计教学中常出现的现象：基础图案和平面构成的训练方法，难以运用到专业设计中去。究其原因：前者主要是削弱了形式美的思维培养，后者主要是抽象思维到形象思维的跨度太大。故提出“基本形组合图案”教学法来训练对形式美规律的运用。它通过对抽象形的处理，来达到具象形图案的目的，从而起到了从抽象训练到具象运用的过渡作用，将形式美规律顺利运用到专业设计中去。

## 二、教学要点

用“基本形组合图案”教学法来训练对形式美规律的运用，用三个左右抽象基本形，组合成一个有内容的新形象。步骤如下：

首先，寻找基本形。我们用线条任意分割方形、圆形、三角形，就可得到各种形状的抽象基本形，其重点是要寻找与待设计的形象有相似特征的抽象基本形。

其次，用抽象基本形组合出想象中的有内容的形象来。在组合过程中，重点要用形式美的规律来综合处理。处理的过程，也正是形式美训练的过程。

目录  
Contents

|   |                 |    |                   |    |                |
|---|-----------------|----|-------------------|----|----------------|
| 1 | 第一章 基本形组合图案概述   | 5  | 第二章 基本形组合图案的过程和方法 | 23 | 第三章 各类形象的基本形组合 |
| 2 | 一、图案的涵义         | 6  | 一、如何寻找基本形         | 24 | 一、基本形组合之动物形象   |
| 2 | 二、艺术基础设计的教学历程   | 7  | 1、方形分割            | 25 | 基本形组合之动物形象范例   |
| 3 | 三、基本形组合图案的概念和作用 | 8  | 2、圆形分割            | 38 | 二、基本形组合之植物形象   |
|   |                 | 9  | 3、三角形分割           | 39 | 基本形组合之植物形象范例   |
|   |                 | 10 | 4、任意几何形           | 51 | 三、基本形组合之人物形象   |
|   |                 | 10 | 5、自由形             | 57 | 基本形组合之人物形象范例   |
|   |                 | 11 | 二、基本形组合时的处理方法     | 70 | 四、基本形组合之适合纹样   |
|   |                 | 11 | 1、分离              | 75 | 基本形组合之适合纹样范例   |
|   |                 | 11 | 2、透叠              |    |                |
|   |                 | 12 | 3、叠差              |    |                |
|   |                 | 12 | 4、联合              |    |                |
|   |                 | 12 | 5、复叠              |    |                |
|   |                 | 14 | 三、基本形组合图案的步骤      |    |                |
|   |                 | 14 | 1、手工合成步骤          |    |                |
|   |                 | 18 | 2、电脑合成步骤          |    |                |

|    |                  |    |                  |     |                |
|----|------------------|----|------------------|-----|----------------|
| 87 | 第四章 形式美的规律       | 91 | 第五章 基本形组合图案的色彩配置 | 113 | 第六章 基本形组合图案的应用 |
| 88 | 一、形式美法则          | 92 | 一、同类色配置          | 114 | 基本形组合图案应用范例    |
| 88 | 1、变化与统一          | 92 | 二、邻近色配置          |     |                |
| 89 | 2、对称与平衡          | 92 | 三、对比色的配置         |     |                |
| 89 | 3、节奏与韵律          | 92 | 1、降低纯度           |     |                |
| 89 | 4、条理与反复          | 92 | 2、面积的调整          |     |                |
| 90 | 二、“基本形组合图案”关系美要求 | 92 | 3、无彩色的调和         |     |                |
|    |                  | 93 | 色彩基本形组合图案范例      |     |                |

# 第一章

## 基本形组合图案概述

## 一、图案的涵义

“图案”，顾名思义，即图形的设计方案。

图案分类的方法很多。按内容分有：花卉图案、风景图案、人物图案、动物图案等。按构成形式分有：单独图案、角隅图案、适合图案、边饰图案、连续图案等。按历史范畴分有：原始社会图案、传统图案、现代图案。按工艺品的种类分有：青铜图案、陶瓷图案、漆器图案、印染图案、家具图案等。

图案设计是将生活中的自然形象，运用美的规律，进行整理、加工、变化，使它更完美。是实用和装饰相结合的一种美术形式。

构成图案造型的要素是点、线、面。运用对比与统一、对称与平衡、节奏与韵律、条理与重复等形式美的原则，是图案造型的基本要求。

## 二、艺术基础设计的教学历程

艺术设计教学中常出现这样的现象：基础设计中基础图案和平面构成的形式美的思维训练，难以运用到专业设计中去。究其原因：前者主要是过度注重内容，削弱了形式美的思维培养，后者主要是抽象训练到具象运用跨度较大。

在平面构成引进我国之前，基础设计的形式美训练是用基础图案来训练的，这种训练方法的优点是：它强调的是想象与变化，锻炼了形象的思维能力。缺点是：过多地强调了内容上的变化，却削弱了形式美点、线、面关系的思维培养。特别是对初学者，既要强调内容上的变化，又要处理好各点、线、面的关系，会使他们一下子消化不了。这样薄弱的形式美思维训练的缺憾，在专业设计中当然会暴露无疑。

因此，当七十年代鲍豪斯体系中的平面构成引进我国时，相当部分院校的艺术设计基础设计形式美训练，都用平面构成这种抽象思维训练来代替基础图案。其优点是：因它抛开了内容，单纯地在抽象形中寻求各点、线、面的关系，较易使学生掌握形式美各点、线、面关系的处理。缺点是：由于多是抽象形思维训练，削弱了形象思维能力的培养。往往在做平面构成练习时，抽象形关系美处理得很好，但到了“形象”的专业设计时，却难以应用。这说明从抽象思维到形象思维跨度太大，学生运用起来较难。我们承认，抽象形的训练，较能使学生掌握形式美各关系的处理。那么，这种训练是否也能被顺利运用到具象的设计中去呢？近几十年的实践，渐渐暴露出它的某些弱点。

近几年来，不少院校不是取消《基础图案》课程，就是取消《平面构成》课程，

但并没有推出一套行之有效的思维训练方法。这就需要我们寻求一种能把抽象形处理的美学规律运用到具象形处理的训练方法。

### 三、基本形组合图案的概念和作用

针对艺术基础设计教学这一现状，探索出训练形式美和变形的一种新方法。提出“基本形组合图案”教学法：用三个左右抽象基本形，组合成一个有内容的新形象(见图1)。从抽象形入手，以动物、植物、人物等具象形完成。

首先，寻找基本形。我们用线条任意分割方形、圆形、三角形，则得到各种形状的抽象基本形，从中选择三个与待设计形象相似的基本形。其次，组合抽象基本形，组合出想象中的有内容的形象来。可形成许多动物、植物、人物、风景等形象。组合的方法是多样的，当各基本形组合时，我们可作多种方法的处理，呈现的效果也是多样的，可形成各种形外之形。

“基本形组合图案”，它需要用形式美的点、线、面的关系美来综合处理，处理的过程，也正是形式美训练的过程。“基本形组合图案”的思维方式，它以抽象形进行处理，以具象内容完成，使学生的思维，从抽象思维自然地过渡到了具象思维，使形式美规律能顺利运用到“形象”的专业设计中去。解决了一直困扰在艺术设计教学中“基础设计的形式美难以运用到形象的专业设计中”的问题。

“基本形组合图案”，是《平面构成》抽象思维和《基础图案》形象思维的优化组合，它吸取了《平面构成》和《基础图案》的优点，排除了二者不足之处。让学生从抽象形入手，使最后自然完成的图形不失形象的涵义；使学生既能在抽象思维中较易掌握形式美各关系的处理，又不失形象思维能力的培养；是抽象思维与形象思维相结合的综合思维方法。

初学者变化形象时，遇到的第一个难题就是“变化”。如果采用“基本形组合图案”的思维方法，它不必拘泥于怎样“变化”，则“变化”已在其中，“变化”这个难题也会迎刃而解。与灵感的思维方式不同，它使造型的偶然性向必然性过渡。

“基本形组合图案”思维方法，能较好地解决形式美法则中“变化与统一”的问题。因是同一基本形组合而来，则必然“统一”；又因组合处理方法各有不同，将会得到形外之形，会使你无法辨认出原来的抽象基本形，则又有“变化”。当处理形与形关系时，自然得到了“统一”与“变化”等形式美关系的训练。

“基本形组合图案”方法，也可广泛用于艺术设计领域。可用于靠垫、台布、床罩、地毯等纺织品设计；也可用于装饰壁挂、装饰画等室内陈设设计及其他专业领域

中的设计。这对发展迅速的艺术设计领域而言是一个提高效率的简便方法。

当然，“基本形组合图案”是形式美和变形的一种训练方法，绝不是唯一的方法。对形式美规律的掌握，须在长期的艺术设计中不断体会、推敲、完善。



图1

#### 作业与思考题

- 1、什么是“基本形组合图案”？
- 2、“基本形组合图案”能锻炼学生什么样的设计思维？
- 3、“基本形组合图案”对艺术基础设计教学有什么作用？

## 第二章

# 基本形组合图案的过程和方法

## 一、如何寻找基本形

运用“基本形组合图案”方法训练时，初学者碰到的第一个问题是如何寻找基本形。

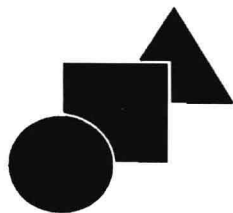
基本形的寻找，我们可以从分割方形、圆形、三角形等几何形中获得。将方形、圆形、三角形，作为基础“母形”，用直线、横线、斜线、弧线、曲线任意分割，则得到各种不同形状的抽象基本形，从中选择三个左右与待设计的形象有相似特征的基本形，从而组合出想象中的图案来。基本形可按比例放大、缩小、复制为同一基本形等。

同一“母形”有无限的分割方案，可产生无数的抽象基本形。而同一基本形，可因组合方式不同，其造型也千变万化。关键是要寻找与待设计的形象有相似特征的抽象基本形。

任何事物都可以分解为最基本的单位，再把这些基本单位按一定关系重新组合，就成了一个新的事物。

在生物界，各种动物、植物的最基本单位是细胞，生物学家通过研究各种生命体的遗传与变异的细胞基因，采用重新编排的方法，创造新的物种，来改善人类环境，提高人类生命的免疫力。

大自然与生活中蕴含着最为丰富的形象与形态。有很多自然形态本身的结构是很美的：如田野中的小草、山林中的树石、河海中的贝壳、天空中的白云等，我们可以通过对其进行概括、整理，分解为所需要的单形或基本形，然后重新构成一个新的形态。这些重构的形态，常为我们意料不到的变化极为丰富的结构特征和生动的视觉趣味。将自然与生活中的原型分解为基本形去理解，据此重新综合构成一个更典型、更



具装饰味的新形象，则是人类认识上的一个飞跃。

### 1、方形分割

在方形的基础上，用对角线、中心点找出分割部位，然后在相对和相邻的方向用直线、弧线加以分割。即可在方形基础上找出若干个不同的抽象基本形。（如图2）

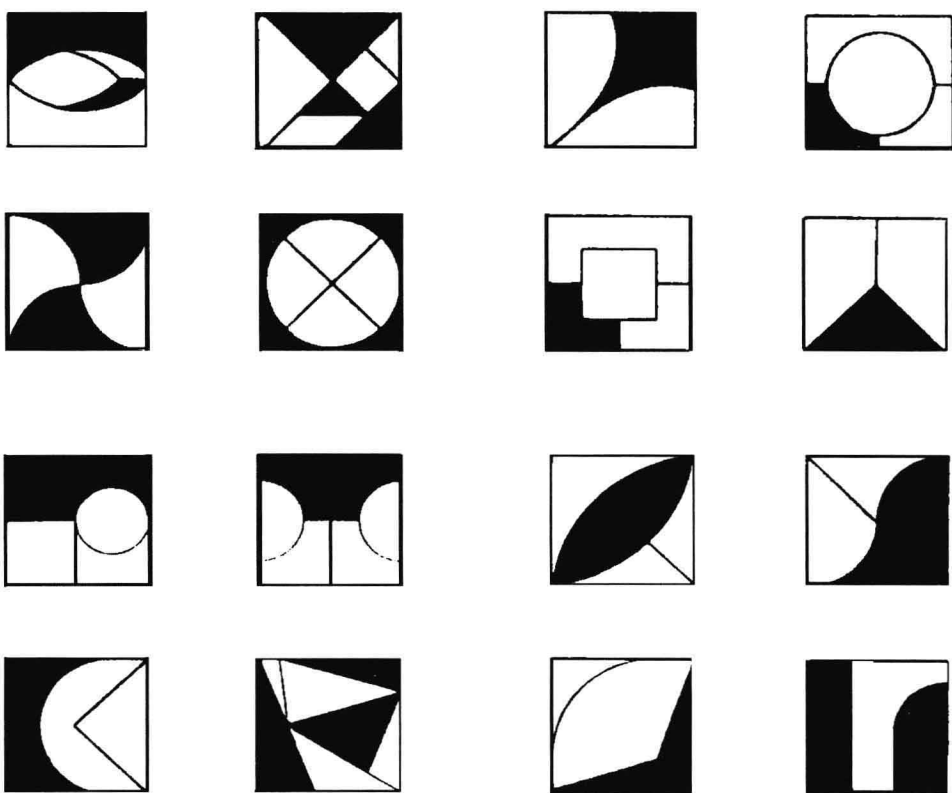


图2

## 2、圆形分割

在圆形基础上找出圆心点，然后以圆心点为中心进行二、三、四份等分割。或以圆心点为中心，用弧线、直线均齐变化分割。即可找出像太极图形、月牙形和有各种变化角度的半环形等的“基本形”。（如图3）

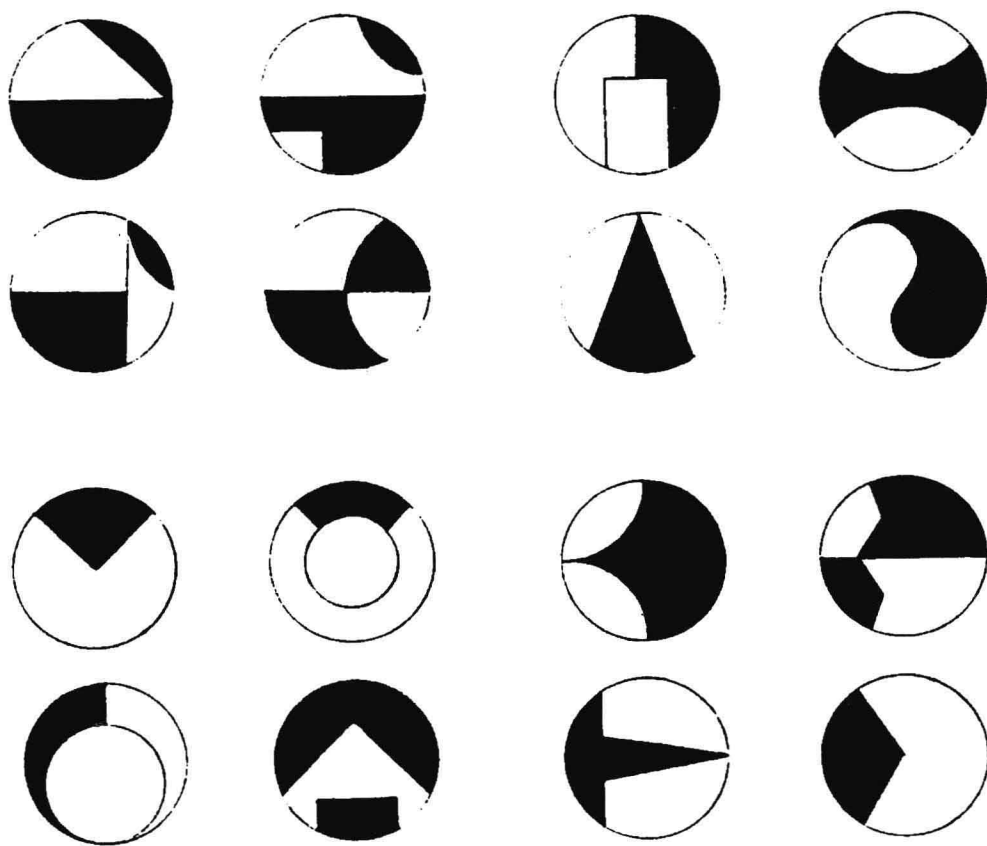


图3

### 3、三角形分割

在三角形基础上，在形体中心用两种不同形式的线作分割，或在三角形基础上用相同形状的图形按照不同角度重叠而成的线条加以分割，就能呈现出多种不同的“基本形”。（如图4）

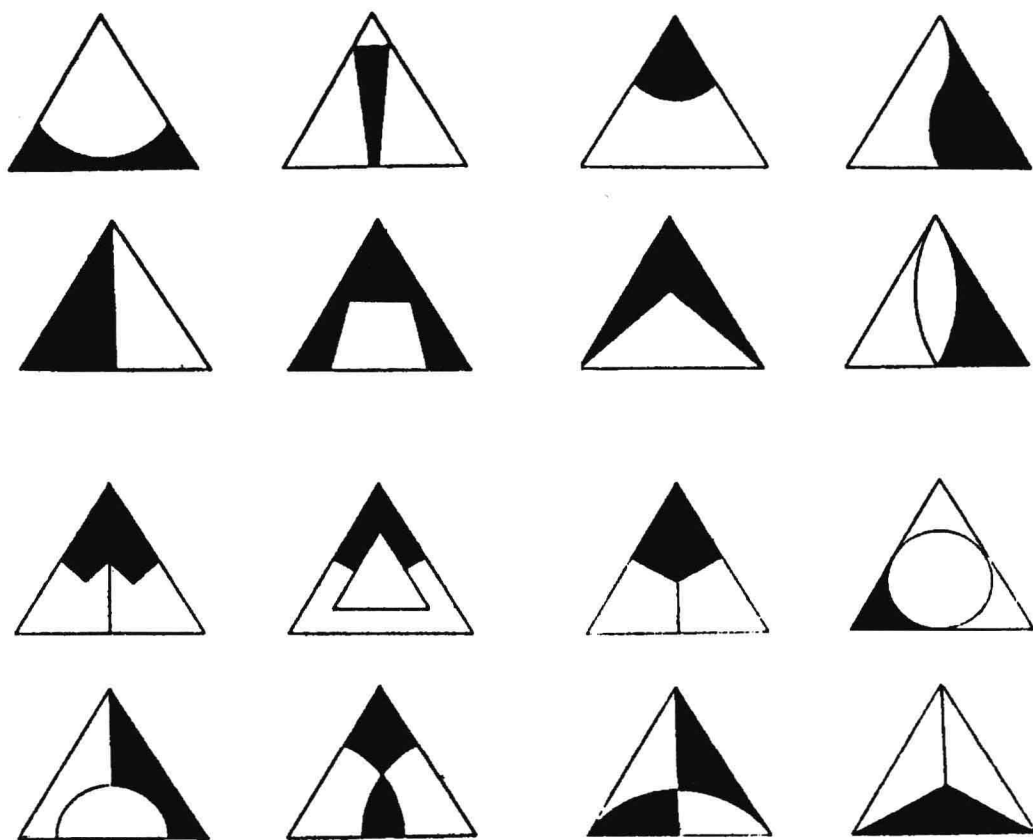


图4

#### 4、任意几何形

用各种直线、横线、斜线徒手任意构成的，不受分割限制的形体，均称之为任意几何形。这种形在作为“基本形”时，取形较随意。（如图5）

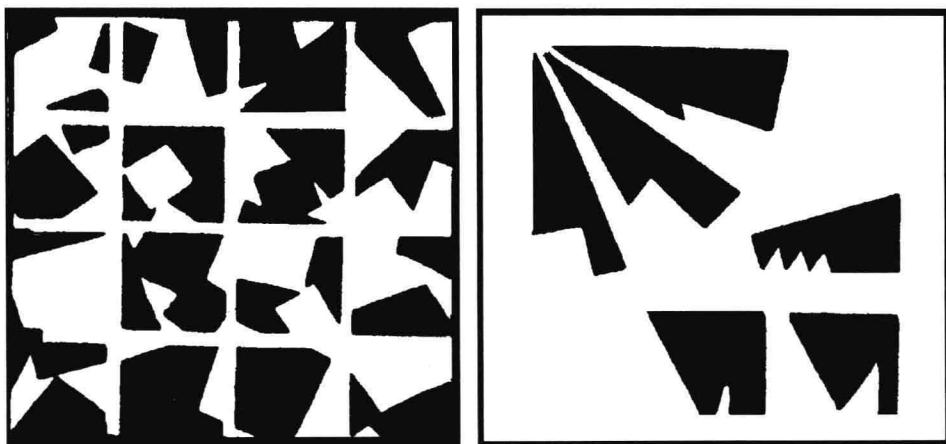


图5

#### 5、自由形

用弧线任意构成的形体称之为自由形。这种形也可作为“基本形”，组合后的形象较活发生动。

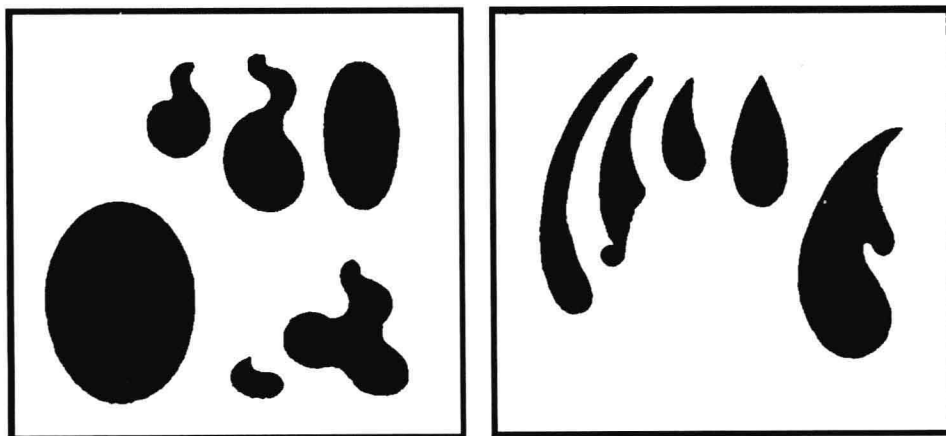


图6

## 二、基本形组合时的处理方法

当两个基本形A形与B形相遇时，我们可以在形象与着色之间作多种技巧的处理，得到形外之形，使形象更富有变化，形成各种有差异形态的对比关系。

### 1、分离

A形与B形保持一定距离，互不接触。



由于背景明显衬托出各个形的形态，背景空间被形状覆盖后形成有底的图形，它与画面上形态共同占有了画面的空间。这时要多考虑图与底的关系。平时我们习惯把金钱豹身上的黑色斑纹当作图形，而黄色的部份为底；但对于斑马身上的斑纹就很难说清白色斑纹是图还是黑色斑纹是图。可见，图与底是相辅相成的，可依视觉程度的变化而互相转换。

黄宾虹先生曾说：“看画，不但要看画的实处，还要看画的空白处。”基本形组合后，有一定的空白处，应处理好各种空间的关系，空间美由多种因素组合而成，是空与空、空与实、空与点、分与合等之间相互衬托而成的。

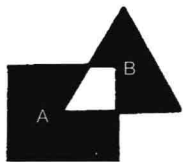
空与空：即底与底，由大空与小空之间的不同空间形态对比组合而成；

空与实：即底与图，由无之美和有之美的形态互相衬托组合而成；

空与点：即空间与点的关系，由一点之美与空间美相互组合而成。

有底才有图的存在，有图才有底的空间，它们相互依赖而存在。

### 2、透叠



当A形与B形相遇时，将重叠之处留白，重叠之形状呈显透明，透过上面的形可以看到下一层被覆盖的部分，两形重叠处又出现一个新的形状。

各基本形透叠后，画面将出现各种形状不同、大小不等的黑白形，此时，则要处理好形的各种对比关系。

大小对比：若透叠太多，则留白也多，看上去很琐碎，可选择若干透叠处涂黑，较主要的内容和较突出的形象，一般都处理得较大一些，并与一些小的部分，形成对照。

聚散对比：透叠形成的留白处，易使形象之间看起来很散乱。应安排好形象的疏密关系，要有主要密集点和次要密集点，使形象之间的相互关系有一定的呼应。