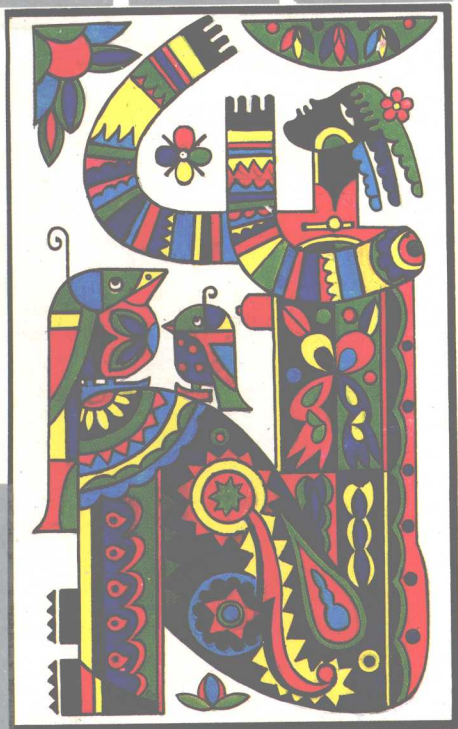

高考入门

图案设计

高等美术院校高考自学丛书

TUAN SHEJI GAOKAO RUMEN

李伶
编绘

ANHUI MEISHUCHUBANSHE

安徽美术出版社

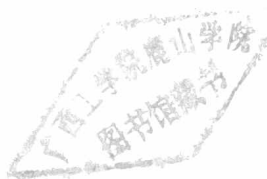
图案设计高考入门

李 伶 编绘 安徽美术出版社

0714099

0714099

图案设计高考入门

李伶编绘

安徽美术出版社出版

1996年7月第1版

安徽省新华书店发行

1997年5月第2次印刷

安徽新华印刷厂印刷

16开

2印张

ISBN7—5398—0503—X/J·503

定价:10.00元

编者的话

近年来,报考高等美术院校的考生日益增多。一般情况下,他们都是在紧张学习文化课的同时,挤出时间自学美术专业、进行考前准备的。他们往往因不知从何处入门,又苦于没有指导教师而造成学习方法的不当,或收效甚微,或事倍功半。因此,如何正确地指导广大考生在报考美术院校之时,作好考前准备,明确考试要求,掌握正确的训练方法,迅速提高专业水平,应该是考生迫切需要解决的问题。针对考生的这一需求,我们编辑了这套《高等美术院校高考自学丛书》,便是想在广大考生和美术院校之间架起一座桥梁,为他们提供一个科学而正确的自学训练方法,少走弯路,以较快的速度达到预期的目的。

为了使这套丛书切合考生的自学实际,更具有指导性、适用性,我们特地约请了高等美术院校部分具有多年教学和绘画实践经验的专业教师担任丛书的编绘者。他们不仅多次参加过考生的阅卷工作,还兼任过考前培训班考生的辅导教师。因此,他们了解考生的考学状况和全国各美术院校的考试要求,具有丰富的指导考生的实际经验。在丛书的编写过程中,他们能紧密地结合高考要求和考生的需要,合理安排各个画种的学习内容和进度,由浅入深地对考生进行全方位的训练。为了使考生能在较短时间内尽快掌握专业基础知识和绘画技巧,他们力求准确、概括地叙述各个不同画种的学习方法和步骤,并附有明确详细的作画步骤图及范画图例,在书后还选编了优秀的习作,能使考生对高考的相对标准有一个直观、形象的了解,更加明确自己的学习目标。丛书还对考生学习时应注意的问题以及在考生试卷中易出现的弊病进行分析和阐述,更具有实际指导意义。

这套丛书是按美术院校招生需考的不同画种编写的,编有《素描头像高考入门》、《素描石膏高考入门》、《素描静物高考入门》、《水粉静物高考入门》、《水粉头像高考入门》、《速写高考入门》、《图案设计高考入门》、《工业设计高考入门》、《室内设计高考入门》、《书籍装帧高考入门》、《包装设计高考入门》、《服装设计高考入门》共12册。主要是适宜于报考面比较宽的绘画专业、工艺美术专业及师范专业的考生学习,还不能说已经包罗万象。以后,我们还将根据考生的需要,再陆续编一些特殊专业学科的高考入门,使这套丛书更为全面,更为系统。

人们往往把艺术类院校称作“殿堂”,敲开殿堂之门是每位考生的夙愿。在这里我们想告诉广大考生,走向成功之路,仅有科学而正确的学习方法作指导是不行的,关键还在于考生坚韧不拔的意志和锲而不舍的精神,还在于自己的苦学苦练。一分耕耘,一分收获,没有捷径可走。我们希望这套丛书的出版,能伴随报考美术院校的考生度过考前的日日夜夜,顺利地通过考试,取得优异的成绩。

成功之路就始于你的足下。

目 录

一、基础图案设计综述.....	1
二、图案美的要素.....	1
1、对比与统一	
2、平衡	
3、节奏	
三、图案的形象.....	2
1、形的单纯化	
2、形的形式化	
四、图案的构图形式.....	7
1、独立纹样构图	
2、连续纹样构图	
五、图案色彩	10
1、以色相变化为基础的色彩配置	
2、以明度变化为基础的色彩配置	
3、以纯度变化为基础的色彩配置	
4、色彩配置规律	
六、图案设计的表现技法与步骤	14
1、工具和材料	
2、表现技法	
适形图案设计的表现技法与步骤	
二方连续图案设计的表现技法与步骤	
四方连续图案设计的表现技法与步骤	
附图案设计作品图例	22

一、基础图案设计综述

我们已进入了信息时代,这个时代的各种设计与装饰之间有着比机械时代更密切的联系。因此,作为各种设计基础装饰图案,又重新受到重视。那么,究竟什么是图案,图案的艺术特点又有哪些呢?

将生活中的自然景象遵循形式美的构成法则,变化加工成为符合设计要求的理想化装饰形象,即称为图案。从中可以看出,图案设计并非是对自然原形的真实摹写,它比自然物象更概括、更典型、更突出形式美的鲜明性,更强调人的主观创造性和参与性,更适合体现想象和理想化的世界,它可以超越客观生活现象,将客观物象重新组合和变化,从而满足人们的精神文化需求。

图案装饰的基本规律,概括起来说即是平面化、单纯化、秩序化和平衡化。

图案如果按内容分类,有花卉图案、动物图案、人物图案和风景图案等。无论是哪种内容的图案,都要通过基础图案的练习来逐步掌握。尤其是为了适应各艺术院校在高考中的要求,考生更应从基础图案入手。本书将对基础图案包括的内容作详细介绍。

二、图案美的要素

1、对比与统一

一幅图案,总是由多种不同的形和色调构成,这就使图案具备了对比的因素。比如,形状的方圆、粗细、大小的对比;空间的前后、疏密的对比;色彩的冷暖、明暗、艳灰的对比;形态的动与静、虚与实的对比等等。要使它们在图案中发挥美的作用,必须使它们之间有一个合理的秩序。各种形式因素相同或相似所产生的一致性,须在对比中求统一。有对比缺少统一则杂乱,有统一缺少对比则呆板。对比与统一在图案中的运用要根据设计要求而定。有的图案以统一为主,追求平静、单纯的情调;而有的则以对比为主,强调热烈、刺激的情绪等。

2、平衡

平衡是图案设计的重要因素。最容易达到平衡状态的,是对称的形式,即以画面中轴线或中心为支点,各方面配置完全相同纹样的图案。这是一种结构严谨、形态整齐、安定的构成形式。

而不对称平衡却有多种选择和灵活性,图案的左右或上下纹样不同,完全凭借个人的平衡感觉,调整形体的位置、大小、方向等,以达到预想的平衡,表现出有动感的空间。

3、节奏

图案中的节奏是通过连续、重复来体现的。连续和重复是图案美的显著特征。同一造型因素反复出现就可以产生节奏。节奏的快与慢、动与静、单纯与复杂、细腻与粗犷……这种抑扬顿挫的时空变化将形态组合和展开,使图案产生节奏美。

三、图案的形象

生活中的客观形象,不能直接用于图案中。当面对一个真实的对象时,每个人都应有他个人的感受和表达意图。同样面对一朵花,有人只捕捉对花的瞬间印象;有人对花的轮廓或结构产生了浓厚兴趣;还有人在花的质感和肌理上找到一种感受等等,关键是要能在这原始素材中努力发现其中的装饰因素,并用形式美的语言去重新解释它们。下面是具体的做法。

1、形的单纯化

为了保证图案形象的鲜明性和强烈性,图案造型必须单纯化。因为只有单纯的形,人才能迅速感觉到它。而归纳和夸张是使形趋于单纯化的两个基本方法。

①归纳法即做减法。舍弃或淡化物象中那些不典型、不美好和非本质的形。比如,花瓣、叶片上过于琐碎的小齿口,枝叶花瓣间过多的穿插与转折,动物身上数目太多的花纹等等,都可以舍弃或减少,从而使图案形象清晰化、平面化和条理化。

②夸张法即做加法。这种加法,不是指数量

上的增加,而是本质意义上的一种强调。构成一个物象的基本要素有几个方面,强化某一个基本要素,就能达到夸张的目的,具体有下列几种:

a、物象基本特征的夸张。基本特征是物象提供信息最多的形,是区别不同物象的标志。比如,丰满的花形、柳树的纤弱枝条、金鱼的裙尾等。

(图 1)

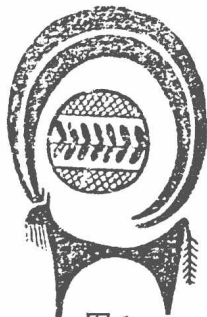

图 1

b、物象动态的夸张。动态也是物象特征的一种体现,而且还是图案借以传达感情和具有生命活力的重要方面,所以也是夸张的重要方面。比如,奔跑中的动物、运动中的人物、随风摇曳的花草等各种优美的、

微妙的、强烈的动态,都是值得表现的。动态夸张中还包括神态夸张和表情夸张。(图 2、图 3)

图 2

c、物象结构和装饰细节的夸张。结构连接着物象形体的各个部分,细节则能体现物象的独特个性,需要时都可以对结构和细节进行夸张。比如,动物的形体结构线、鸟的羽毛、兽类的皮毛、服装衣纹和服饰等。(图 4、图 5)

图 3

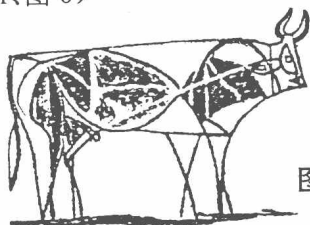

图 4

2、形的形式化

我们面对着的是一个千变万化、丰富多彩的世

界。然而,无论现实中的物象差异有多么大、多么杂乱与琐碎,但是在图案中物体造型手段都以某种相似关系而存在,

图 5

这即是通常所说的图案的规范化、条理化、形式化。规范和条理是形式感的核心。形式化实际上就是在图案中使特点不明显的、自然的形象变得分明有序和具有装饰性的表现手法。这个过程,不仅仅是现实表现的问题,它还包含着丰富的想象力和对于形式法则的灵活运用。

①形的统调。确定以一种线型作为主要的造型语言。比如,不管自然物象的外轮廓是直线还是曲线,也不论自然物象是静态的还是动态的,都规定在一种主要的线型里。或以直线为主,或以曲线为主,也可以几何方形、三角形、半圆形等作为主要语言,统一形的调子,容易取得严密规整的装饰效果。但要注意,有时全用直线造型,容易产生刻板生硬的感觉,所以在适当的地方可用些弧线,曲线运用得好,既有优美、轻松感,也有紧张感和力度,几何曲线理性、规整;蛇形、S形曲线有节奏、弹性感等等。(图 6、图 7、图 8)

②组织关系上的统调。统调就是把造型纳入某一规定的富有形式感的组织结构中。实际上就是把形与形之间的关系处理成一种统一的关系,比如把所有的形分别纳入垂直方向、水平方向以及放射状中,或运用对称的形式规律,将形组织成对称纹样,或运用重复手法,将单个形象有秩序地排列,组织成节奏韵律极强的装饰纹样……使形与形之间形成统一的相互制约的和有条理的关系。(图 9、图 10、图 11、图 12)

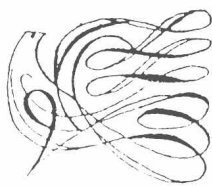

图 6

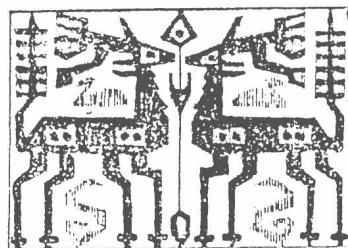

图 7

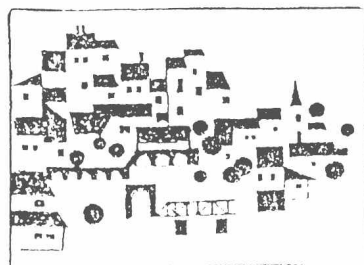

图 8

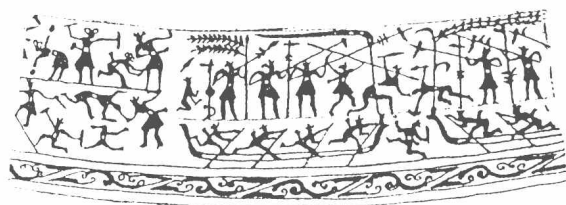

图 9

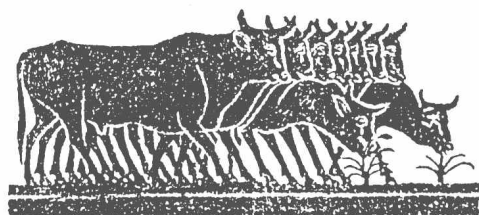

图 10

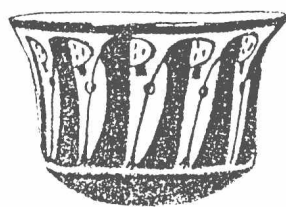

图 11

图 12

③比例的变更。将物象正常的比例关系夸大或缩小,拉长或压扁。

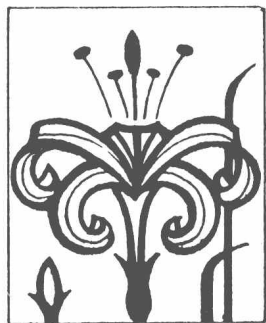
总之,图案形象设计,首先要抓住自然物象的形态特征和情感特征,并据此进行归纳和夸张。其次要运用形式规律和方法,有意识地、合理地加以组织。这样才能完成从自然物象到装饰图案的变化过程。如果再加上不同的技法、不同的形式处理,虽然是同一原始形象,却依然能创作出无数不同效果的图案形象。(图 13①—⑤)

原始形象

①

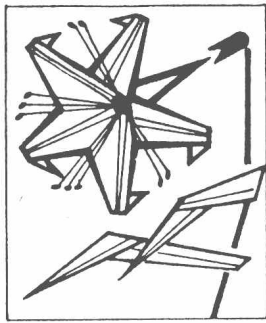
②

③

④

⑤

图 13

四、图案的构图形式

构图就是把不同的造型平衡地安置在一定的空间范围里,用完整的形式法则统一起来。

图案的空间是二维的。因此,它的一切活动都是在平面中展开的,都是以空间量的分配即面积的占有而存在的,无论是哪种构图形式,虚形面积(图与图之间的空白面积)和实形面积(图的轮廓内面积)都同样重要。它们相互依存又独立存在。因此,在图案设计中不仅要看实形,同时还要看虚形,看实形和虚形所占有的空间量是否平衡。如果空间量的安排比重失调,就会失去图案的平整感。这是图案构图必须了解的图案空间意识。

图案构图分为两大类:即独立纹样构图和连续纹样构图。无论是什么构图形式都可以有对称和非对称的构成形式。

1、独立纹样构图

①单独图案

单独图案就是没有固定的外形限制,与周围无连接关系,能够单独存在的纹样。它有自身的完整性,也可以成为其他装饰纹样的基本单位。有对称和非对称两种形式。(图 14)

②适形图案

将图案形象整体地作适合某个特定外形的造型处理。如适合方形、圆形、六面形、半圆形、瓶形、扇形等。适形图案具有强化自然物象的特点。它能摆脱自然形态的束缚,为适应限制的条件而创作出新的形。这种构图的关键是必须依特定的外形空间的势,自然巧妙地安排造型,要尽量使造型舒展,空白匀称,不应有拘束和勉强的感觉。适形图案,也有对称和非对称两种形式。具体的构图骨式(图 15a)有直立式(彩图 1、3、4)、辐射式(彩图 2)、旋转式(彩图 6、7)。

2、连续纹样构图

指一个单位纹样作重复连续的排列。按其排列方向又分为二方连续和四方连续两种。连续图案是由许多单位纹样连续而成的。它的特点是纹

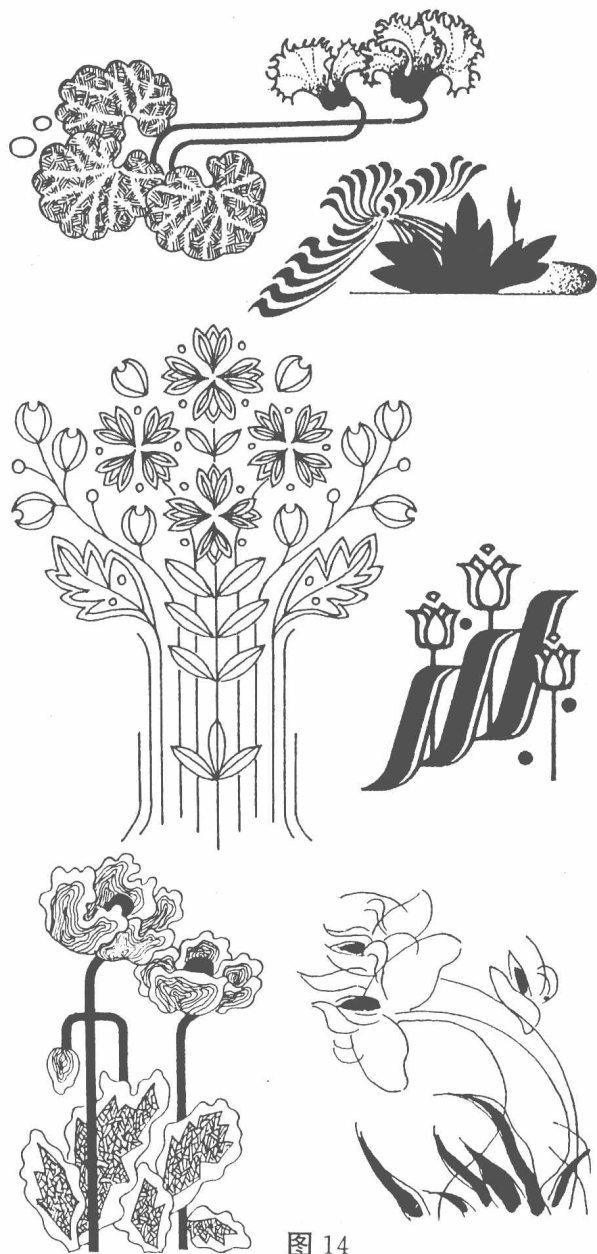

图 14

样能反复延伸出去。这就要求把单位纹样的接头安排好,不能出现断缺和错拉。单位纹样连接起来后,就会产生新的虚空间,这样有时会出现许多意想不到的形。因此,单位纹样不是最后的结果,一定要注意连接后产生的效果,做到形与形之间浑然一体。

①二方连续

以一个单位纹样向左右或上下两个方向作重复连续的纹样。二方连续的基本骨式(图 15b)有散点式(彩图 15)、波状式(彩图 14)、折线式(彩图 12)、直立式(彩图 10)、斜线式(彩图 11)。

②四方连续

以一个或两个以上单位纹样向上下左右四个方向作重复连续的纹样。四方连续图案既要注

a、适形图案基本骨式

直立式

辐射式

旋转式

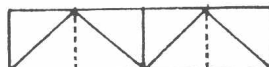
b、二方连续基本骨式

散点式

波状式

折线式

直立式

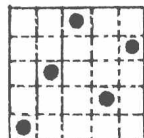
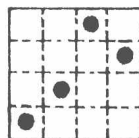
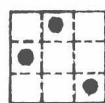
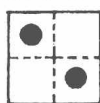
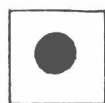

斜线式

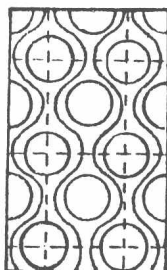

连锁式

c、四方连续基本骨式

散点式

连缀式

重叠式

图 15

意纹样本身的好坏,更要注意连续后的分布是否均匀,空间处理是否有呼应。四方连续的基本骨式有散点式、连缀式、重叠式三种(图 15c)。其中散点连续形式用得最广。

a、散点式。分规则排列和不规则排列两种。规则排列是根据散点的个数,将单元方形的各边作同样数目的等分格子,然后在格中布点,每一行格子只安排一个散点,互不冲突;不规则散点的排列不受格子的限制,只需将纹样在一个循环区内作自由配置,注意将空间距离分配合理即可。(彩图 16、18)

b、连缀式。是一种紧密、充实、连续性极强的连续形式。

c、重叠式。两种以上纹样重叠在一起,一个作底纹,一个作浮纹的构成方式。(彩图 17)

五、图案色彩

案色彩表现的是色彩本身的配置及如何使视觉产生美感,而不以描绘客观自然物象的色彩作为目的。

色彩有色相、明度、纯度三个要素。色相指的是一个色彩与另一个色彩区分开来的品质,即色的面貌;色彩明度指色彩的明暗程度;纯度指色彩的饱和程度,有色成分越多,纯度越高,反之越低。色彩效果就是在这三个要素的相互对比与协调作用中体现出来的。

色彩的变化非常丰富,不可能有固定的配色程式。为了便于学习,我们以色彩三要素为基础,介绍几种典型的色调配置。

1、以色相变化为基础的色彩配置

①同种色色调:一种颜色以不同深浅变化组成的色调,如浅红、深红等几种不同的红组合在一个图案中。这种色调容易达到统一调和的效果。

②类似色色调:以色相环上大约 60 度左右范围内颜色组成的色调,比如黄与橙红,品红与青紫等。由于色相比较接近,易形成调和效果,但比

同种色调富有变化。(彩图 1)

③对比色色调,以色相环上间隔 120 度至 180 度范围内的颜色组成的色调(180 度的两极色称互补色),如红与绿,黄与紫,青与橙的对比,互补色的对比最为强烈。因对比色的色相差距大,对抗性强,所以能充分显示色彩强烈的个性,从而生产对视觉强刺激的效果。(彩图 8、13)

2、以明度变化为基础的色彩配置

黑和白构成了色彩明度的两个极端,这两个极端之间构成了一个连续的黑白色阶,如此便发现每一种色彩都与一种灰色相对应,即每一种色彩都有自身的明度。如果将一种色彩的明暗度作从最暗逐渐到最亮的排列,那么接近白色的最亮阶段的色称亮调,接近黑色阶段的色称暗调,中间阶段的色称中调。

①以亮调为主的色彩配置

亮调是以几种浅色为主的色彩配置在一起所形成的明亮、轻快、淡雅的色彩效果。在亮调中,如果配合适量的暗色或中间明度的颜色,就会形成明度的强对比。这种调子的画面较之于全是浅颜色的亮调子,黑白更分明,层次更清楚。(彩图 6)

②以暗调为主的色彩配置

暗调是几种以深色为主的色彩配置在一起形成的具有深沉、厚重感觉的色彩效果。在暗调中,如果配合适量的亮色或中间明度的色彩,就会形成一定的明度对比,从而使画面避免沉闷、无生气的感觉。(彩图 12)

③以中调为主的色彩配置

中调是在亮调和暗调之间,以不深不浅的颜色相配置。大部分的纯色都属于中明度色彩,中调色彩仍可配加白或加黑的浅色或暗色,形成以中调为主的、但对比呈弱变化的色彩调子。(彩图 11、2)

3、以纯度变化为基础的色彩配置

以含色成分的多少决定色彩的纯度高低。色

彩越鲜艳,纯度就越高,含黑白灰色成分越多纯度就越低。从高纯度色到低纯度色之间同样有很多层次。大体也可分高纯调、低纯调和中纯调三种。

①以高纯度色为主的色彩配置

将几种纯度较高的色彩配置在一起,会形成强烈、鲜明、活泼的色彩效果。但如果不当,易产生刺目、生硬的感觉。如适当配些低纯色,或调整色彩明度,可降低过于刺激的色彩调子。(彩图 5)

②以低纯度色为主的色彩配置

将几种低纯色为基调进行色彩间的相互搭配,使之具有深沉、厚实的特点。其关键是要处理好各灰色之间的冷暖变化,避免产生脏、灰、死的感觉。(彩图 18)

③以中纯度色为主的色彩配置

将以中纯度色为基调的几种色彩配置在一起,效果介乎于高纯度与低纯度之间。(彩图 16、3)

4、色彩配置规律

①确定色彩的表情倾向

科学证实,色彩会对人的心理产生各种影响,比如有的色彩组合后使人感到热烈、华丽;有的使人感到柔和安静;有的使人感到神秘、诡谲;有的使人感到庄重、智慧……所以在设计图案色彩时,首先要有一个基本打算,即要达到什么样的色彩效果,确立什么样的表情基调。如想得到兴奋、灿烂的感觉,那么就应选择对比强烈、纯度较高、中明度的色彩配置;如需要平静、安宁的色彩效果,就应选择色相对比不太强的色彩配置。色彩之间只有进行这种有选择的组合,才能达到感染人的目的。

②主色调

色彩的表情倾向确定之后,接着便是色调的确定。所谓色调,主要是对两个或两个以上的颜色配合在一起,并在画面上所占面积比重的大小