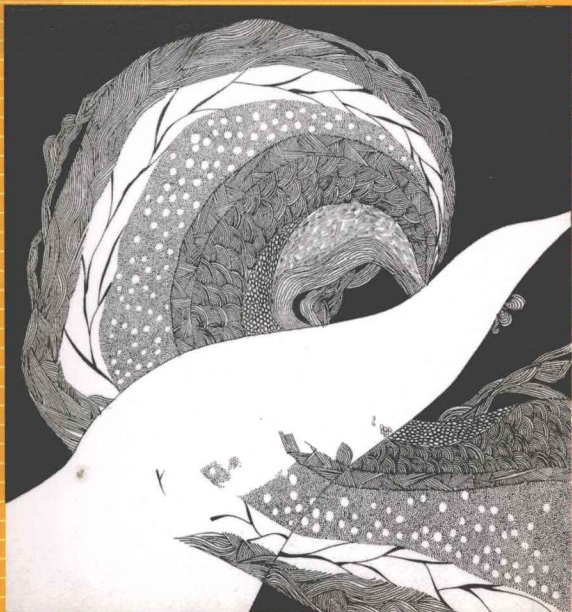

高等院校艺术设计精品教程
顾问 杨永善 丛书主编 陈汗青

DESIGN

图案形态创意设计

韩晓曼 王子涵 著

华中科技大学出版社
<http://www.hustp.com>

高等院校艺术设计精品教程
顾问 杨永善 丛书主编 陈汗青

图案形态创意设计

韩晓曼 王子涵 著

华中科技大学出版社

<http://www.hustp.com>

中国·武汉

内 容 简 介

本书是一本系统论述图案创意设计规律的专业书籍,旨在提升图案设计审美水平,培养设计素质和视觉艺术修养。本书涵盖了图案创意设计的基本理论、构思方法、设计技巧、配色规律及表现技法,详细讲解了图案创意设计形式美的应用规律。

本书是作者多年教学经验的积累,强调系统化、规范化、专业化,观点明确清晰,通俗易懂;书中精选了大量的优秀图案范例,为读者提供全方位的学习借鉴模式,唯美、充满创意的图案同时也为读者提供了具有欣赏及收藏价值的视觉盛宴。

本书适合美术学院设计专业学生以及专业设计师和热爱设计的读者学习参考。

图书在版编目(CIP)数据

图案形态创意设计 / 韩晓曼 王子涵 著. —武汉: 华中科技大学出版社, 2012.6
ISBN 978-7-5609-7968-7

I. 图… II. 韩… 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(2012)第086000号

图案形态创意设计

韩晓曼 王子涵 著

策划编辑:俞道凯

责任编辑:刘 飞

责任校对:朱 玢

装帧设计:潘 群

责任监印:张正林

出版发行:华中科技大学出版社(中国·武汉)

武昌喻家山 邮编:430074 电话:(027)87557437

录 排:华中科技大学出版社

印 刷:湖北新华印务有限公司

开本:880 mm × 1230 mm 1/16

印张:9

字数:357千字

版次:2012年6月第1版第1次印刷

定价:46.00元

本书若有印装质量问题,请向出版社营销中心调换
全国免费服务热线:400-6679-118,竭诚为您服务
版权所有 侵权必究

高等院校艺术设计精品教程

编 委 会

顾 问 杨永善 清华大学

丛书主编 陈汗青 武汉理工大学

编 委（按姓氏笔画为序）

王心耀	江汉大学	范汉成	湖北美术学院
过伟敏	江南大学	赵 阳	中国美术学院
全 森	广州美术学院	徐人平	昆明理工大学
汤重熹	广州大学	殷正声	同济大学
李中扬	首都师范大学	涂 伟	江汉大学
何 方	武汉理工大学	曹金明	中南民族大学
何 辉	长沙理工大学	黄作林	重庆师范大学
辛艺华	华中师范大学	黄建军	华中科技大学
汪尚麟	武汉工程大学	鲁晓波	清华大学
张乃仁	北京理工大学	蔺宝钢	西安建筑科技大学
张瑞瑞	湖北工业大学	魏 嘉	山东轻工业学院

序

中国经济的持续发展,促使社会对艺术设计需求持续增长,这直接导致了艺术设计教育的超速发展。据统计,现在全国已有1 000多所高校开设了艺术设计专业,每年的毕业生超过10万人。短短几年,艺术设计专业成为中国继计算机专业后的高等院校第二大专业。经历了数量的快速发展之后,艺术设计教育的质量问题成为全社会关注的焦点。

正如中国科学院院士、人文素质教育的倡导者、华中科技大学教授杨叔子所说:“百年大计,人才为本;人才大计,教育为本;教育大计,教师为本;教师大计,教学为本;教学大计,教材为本。”尽快完善学科建设,确立科学的、适应人才市场需求的教学体系,编写质量高、系统性强的规划教材,是提高艺术设计专业水平,使其适应社会需求的关键。华中科技大学出版社根据全国许多高等院校的要求,在精品课程建设的基础上,由国家精品课程相关负责人牵头,组织全国几十所高等院校艺术设计教育的著名专家及各校精品课程主讲教师,共同开发了“高等院校艺术设计精品教程”。专家们结合精品课程建设实践,深入研讨了艺术设计的教学理念,以及学生必须掌握的基础课与专业课的基本知识、基本技能,研究了大量已出版的艺术设计教材,就怎样形成体系完整、定位清晰、使用方便、质量上乘的艺术设计教材达成了以下共识。

1. 艺术设计教育首先应依据设计学科特点,采用科学的方法,优化知识结构,建构良好的、符合培养目标的教育体系,以便更好地向学生传授本学科基本的问题求解方法,并通过基本理论知识的传授,达到培养基本能力(含创新能力和技能)、基本素质的目的;注重培养学生的社会责任感,强化设计服务于社会、服务于人类的思想,从而造就适应学科和社会发展需要的高级设计人才。

2. 艺术设计基础课教学要改变传统的美术教育模式,突出鲜明的设计观念,体现艺术设计专业特色,探索适应21世纪应用型、设计型人才需求的基础教育模式。

3. 艺术设计是一门实践性很强的学科,社会需要大批应用型设计人才,因此教材编写应力求以专业基础理论为主,突出实用性。

4. 艺术设计是创造性劳动,在教学方法上要通过案例式教学加以分析和启发,使学生了解设计程序和艺术设计的特殊性,从而掌握其规律,在设计中发挥创造精神。

5. 艺术设计是科学技术和文化艺术的结合,是转化为生产力的核心环节,是构建和谐社会不可缺少的组成部分。艺术设计的本质是创新、致用、致美。要引导学生在实训中掌握设计原则,培养创新设计思维。

6. “高等院校艺术设计精品教程”将依托华中科技大学出版社的优势,立体化开发各类配套电子出版物,包括电子教案、教学网站、配套习题集,以增强教材在教学中的实效,体现教学改革的需要,为高等院校精品课程建设服务。

令人欣慰的是，在上述思想指导下编写的部分教材已得到艺术设计教育专家的广泛认同，其中有的已被列为普通高等教育“十一五”国家级规划教材。希望“高等院校艺术设计精品教程”在教学实践中得到不断的完善和充实，并在课程教学中发挥更好的作用。

国务院学位委员会艺术学科评议委员会委员
中国教育学会美术教育专业委员会主任
教育部艺术教育委员会常务委员
清华大学美术学院学位委员会主席
清华大学美术学院教授、博导

楊永善
2006年8月19日

韩晓曼

1984年毕业于鲁迅美术学院染织设计专业并留校任教，现任染织服装设计系副教授。主讲装饰形态创意设计、平面构成、色彩构成、设计插图技法及装饰画等课程。

主要著作

《动物形态创意》（辽宁美术出版社）

《设计师掌中宝——平面设计实用手册》（辽宁美术出版社）

《装饰画基础教程》（辽宁美术出版社）

《商业插图技法73例》（黑龙江美术出版社）

王子涵

沈阳建筑大学建筑与规划学院建筑学专业毕业，热衷于装饰图案在建筑设计领域的应用研究，并整理、积累了大量建筑图形、图案及相关资料。

前言

图案、创意、装饰、设计这些词语在生活中出现的频率非常高，或者说我们就生活在一个充满图案、创意、装饰、设计的环境中。以各种形态为表现主题的图案形态创意设计，具有悠久而灿烂的历史，是古今中外文化及生活的重要组成部分。一件精美的图案设计作品，不仅能够美化生活，更重要的是能够创造并传递美的信息，给大众带来美好的精神享受，实现心灵的沟通，使生活品质大为提升。因此，图案形态创意设计成为美术院校设计学科最经典的课程，这门课程不仅仅是学习装饰设计的基本技巧，更重要的意义在于提升设计审美水平，培养设计素质及视觉艺术修养。

通常，学生在学习设计课程之前，大都只经过绘画素描与写生色彩的基础训练。由于绘画性的基础训练多以写生的方式进行，以形象、结构的写真准确为追求目标，因此学生最初对于美术的认知几乎全部来自于对自然形象的再现，以“像不像”为判断标准，并根深蒂固地扎根于头脑中。这无形中给日后学习装饰设计带来了不利影响，因为写实绘画与装饰设计是两种不同的思维模式，其训练目的各异。装饰设计不赞同对自然形态的逼真模拟，强调的是夸张、变形、创新。而那种不敢背离现实的思维定式，则阻碍了设计思维的发展，几乎成了一道难以逾越的门槛。因此，我们在书中将图案设计的形式美感以及创意设计的思路、方法都做了特别强调，并针对读者容易误解或不易理解的问题进行解析、引导，期望通过本书所表达的理念提升创造性思维，进而帮助那些研究设计却又被写实意识所束缚的读者跨越这道门槛。

植物形态的装饰设计是美术学院设计学科的专业必修课，是学生掌握图案形态创意设计的必经之路。将植物形态作为学习图案设计的入门之选也是最适合、最容易理解的，因为在众多的植物自然形态中，我们很容易发现装饰的元素以及形式美的规律。因此，本书从植物形态的装饰创意解析入手，详细讲解图案形态创意设计的基本规律，并选配了大量典型的设计范例，尤其注重唯美的设计风格，摒弃那些奇形怪状、只有变形却毫无美感的图案。图案形态创意设计最重要的意义在于创造美，而非为了变形而变形。这些充满创意的图案不仅具有示范作用，更是为读者准备的具有欣赏、借鉴与收藏价值的视觉盛宴。

我们期待着这样一种场景：当读者翻阅这本书的时候，他们心中就会涌起一股对于创意设计的热情，并能够从书中学到实实在在的知识，真正领悟设计的意义，理解创意的内涵，学会分析，学会表达，从而激发设计潜能。高度的设计审美意识及敏锐的观察力，永远是优秀设计的前提。

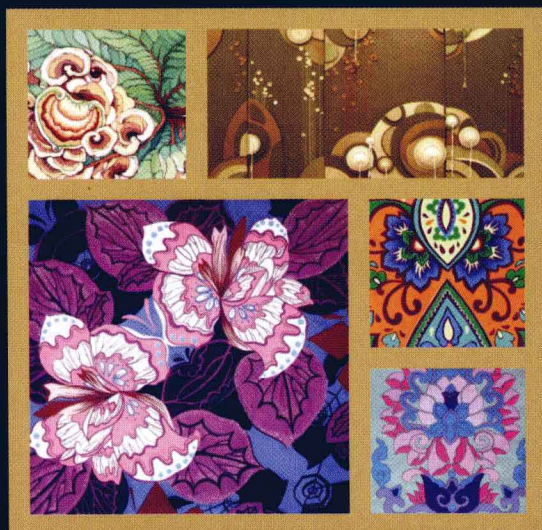
韩晓曼

2012年2月于沈阳

目 录

上篇	设计原理	/ 001
第一章	自然的恩赐	/ 002
第二章	创意生活	/ 008
第三章	引领设计之美	/ 018
	一、和谐	/ 020
	二、对比	/ 022
	三、平衡	/ 030
	四、节奏	/ 034
	五、韵律	/ 034
第四章	从自然到装饰	/ 036
	一、设计的目的	/ 037
	二、积累	/ 038
	三、培养想象力	/ 042
	四、强调特征	/ 045
	五、遵循形式美规律	/ 046
第五章	创意设计路径	/ 048
	一、减法	/ 049
	二、夸张	/ 050
	三、风格	/ 054
	四、视角	/ 058
	五、时空转换	/ 058
	六、加法	/ 060
第六章	创意色彩之美	/ 064
	一、从色相属性考虑配色	/ 065
	二、按照色彩明度关系考虑	/ 072
	三、按照色彩纯度关系考虑	/ 074
	四、色彩的调配原则	/ 076
第七章	设计之表现	/ 080
	一、剪影表现	/ 081
	二、重叠表现	/ 082
	三、点、线、面的运用	/ 084
下篇	作品欣赏	/ 097

上篇
设计原理

图案形态创意设计

第一章 自然的恩赐

图 1-1 摄影 / 朱延龄

大自然为人类提供了数不清的美好事物，多姿多彩的鲜花犹如美丽的天使降临人间，给我们的世界送来了一幅幅美丽的画卷。这是大自然的恩赐。地球上生长着许许多多不同种类的植物，已经被科学家命名的植物大约有三十五万种之多。那些有花的植物尤其受到人们的喜爱，“花”几乎就是美的代名词。人们喜欢花，离不开花，用花装点着生活，用花表达着不同的心情，花甚至成了一种传情达意的特殊语言，传递着不同的情感和信息（图1-1~图1-4）。有了花的装扮，人们的生活便繁花似锦，格外美丽。追求美好事物

图 1-2 摄影 / 韩晓曼

图 1-3 摄影 / 韩晓曼

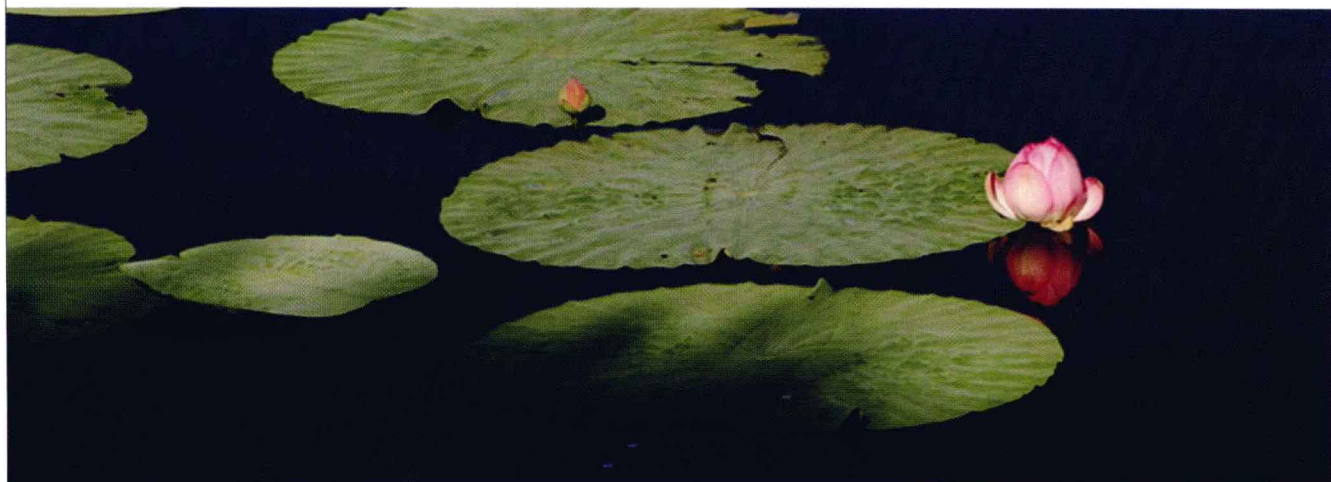

图 1-4 摄影 / 韩晓曼

图 1-5 摄影 / 韩晓曼

是人类与生俱来的本能，早在人类的摇篮时期，我们的祖先就已经知道用花纹图形来装饰自己的生活了。人们在日常生活器皿上描绘花纹，在身上佩戴各种花朵饰品，表达了人们对美好生活的向往，同时也代表一种祈福。有了花的陪伴，生活从此不再乏味暗淡。花卉装饰是伴随着人类成长最长久的朋友，是生活的重要组成部分。随着社会的不断发展演变、科学技术的进步，以植物花卉为主题的装饰图案几乎渗透到生活的各个方面（图1-5~图1-15）。

图 1-6 摄影 / 韩晓曼

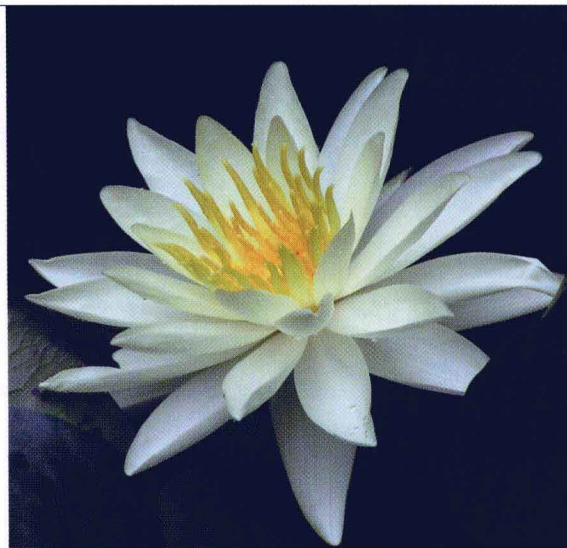

图 1-7 摄影 / 韩晓曼

图 1-8 摄影 / 韩晓曼

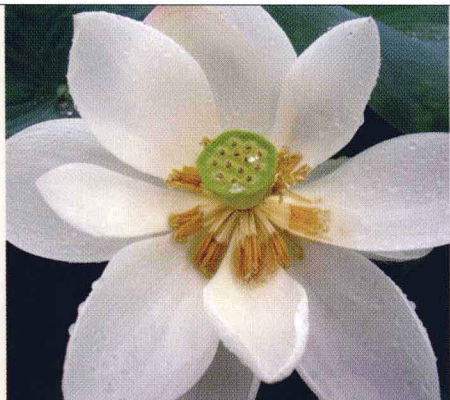

图 1-9 摄影 / 韩晓曼

图 1-10 摄影 / 韩晓曼

图 1-11 摄影 / 韩晓曼

图 1-12 摄影 / 韩晓曼

图 1-13 摄影 / 韩晓曼

图 1-14 摄影 / 韩晓曼

图 1-15 摄影 / 韩晓曼

图案形态创意设计

第二章 创意生活