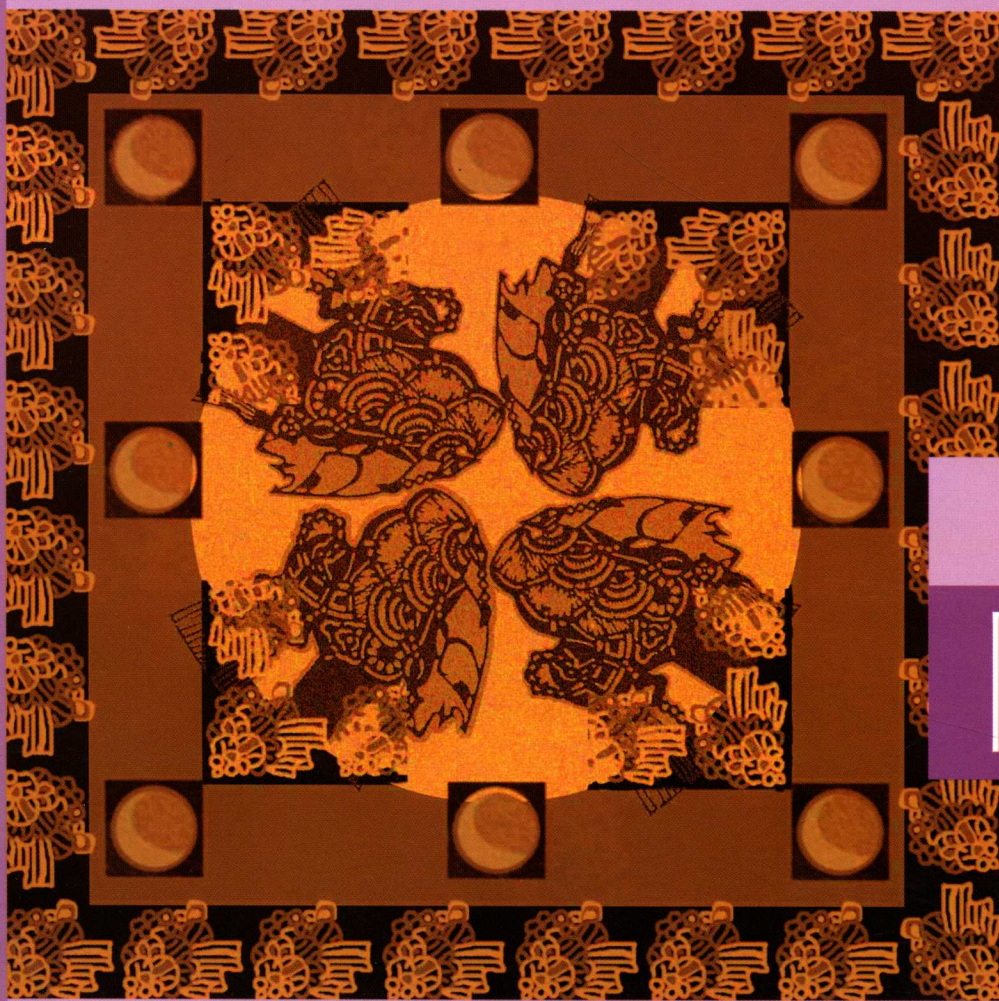

水粉静物训练·素描人像训练·素描静物训练·素描石膏训练·线描速写训练·图案设计训练

高 / 等 / 艺 / 术 / 院 / 校 / 美 / 术 / 专 / 业 / 考 / 生 / 强 / 化 / 训 / 练 / 必 / 备 / 丛 / 书

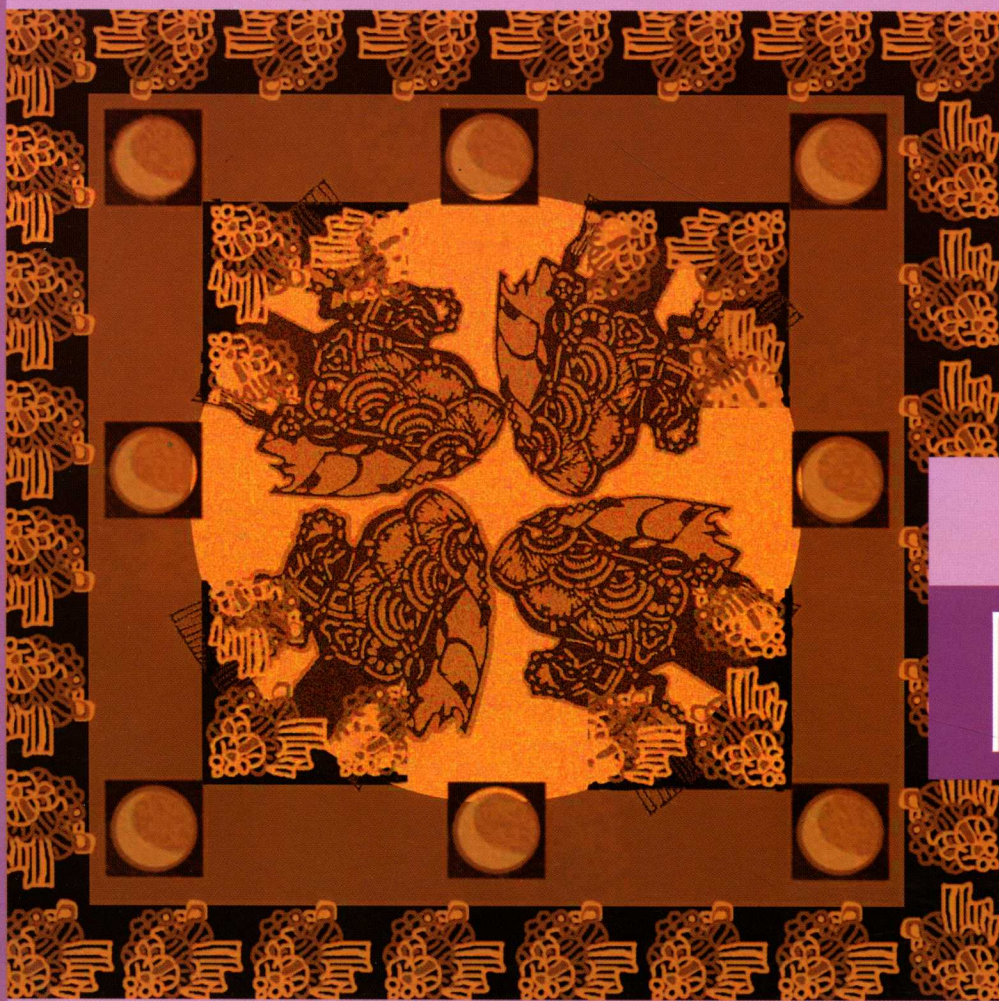
◎ 美术专业强化训练 ◎

图案设计训练

中国民族摄影艺术出版社

水粉静物训练·素描人像训练·素描静物训练·素描石膏训练·线描速写训练·图案设计训练

高 / 等 / 艺 / 术 / 院 / 校 / 美 / 术 / 专 / 业 / 考 / 生 / 强 / 化 / 训 / 练 / 必 / 备 / 丛 / 书

◎ 美术专业强化训练 ◎

图案设计训练

中国民族摄影艺术出版社

长期以来,图案教学在设计专业一直是一门重要的基础课。它包括基础图案和专业图案两部分。传统基础图案课教学是依照写生变化的过程来进行的,在设计环节中往往缺少系统的理论做指导,容易呆板而盲目,同时对传统纹样的借鉴缺少明确的方法。本书的主要目的是在沿用以往图案设计方法的基础上,做一个全新的探讨。我们将传统图案的基本元素符号打散,再重新构筑,把图案的形态、构图和层次关系以新思路、新方法融入到设计中。我们知道图案设计是解决有关图形的形式特征、基础理论和描绘技法的组合关系。在研究过程中借鉴素材为设计所用,根据对物象的审视和判断加以概括、取舍、变形和夸张。通常每个图案的描绘具有一定的寓意,每一个小的转折都符合形式美法则。图案元素符号的打散不是简单的块面分割,而是抓住物象的特征,使这些特征更加符号化,构成新的设计,抽象中又具有形象特征。

同时我们在设计过程中离不开对传统图案的借鉴,在了解传统图案精髓的基础上,才能使装饰艺术体现出深厚的民族文化底蕴和鲜明特色,使研究更具有符号化、抽象性和条理性。

古今中外图案,大多是由传统发展而来。因此我们在装饰图案的设计中,离不开广泛借鉴祖辈留给我们的艺术珍品,更不可能完全脱离它们去事半功倍的“白手起家”,借鉴使我们的装饰艺术体现出深厚的民族文化底蕴和鲜明特色。传统图案在构图、表现、形式和应用上体现了形式美学方方面面的要求。基于这种需要,通过广泛接触中外原始艺术、民族民间艺术、各种传统工艺、绘画艺术及西方现代派艺术,不断开拓图案设计的新思路,将传统图案中特殊的形式语言体现在现代图案设计中。

当今社会的数字化进程,标志着图案形式美已进入现代科技的微

观世界。本书的目的是力图多方位对图案符号语言的条理性、逻辑性及抽象性进行探索,对图案的特殊的语言符号进行系统的分析,使我们在多元化的设计领域中打破以往的思维模式,把更纯粹的图案语言融入到设计中。

研究学习民族传统图案,是设计者艺术修养中不可缺少的部分。古代的工艺产品对今天来说已失去了它的使用价值,但图案的语言和符号在美学上仍保留了它不可磨灭的价值。将传统图案的装饰语言符号化,分析其寓意并与装饰法则相结合,使图案设计更具艺术性。

随着计算机的普遍应用,我们也可以用电脑辅助完成图案的创作,但是值得注意的是我们得用一种客观的、清醒的态度去对待,不要被牵着鼻子走。由于进行创作时随意性比较强,也就是在创作初始时脑中并没有多少最终作品的概念,这一点要特别注意。设计过程中要开动脑筋,使电脑更好地为同学们的构思及创作方案服务,设计出又新又美的图案来。

图案作为装饰艺术的一种形式,广泛应用于实用美术的各个领域。图案的功能、设计理念、方法、风格是多种多样的,其中色彩构成形式更为重要。鉴于以上特点,本书根据色彩意象效果图片提取配色图

谱几百种,再通过这些图谱构成约800种图案配色范例,为从事工艺美术、视觉传媒等专业人士,美术院校的学生及设计爱好者在图案设计和配色提供帮助。通过让读者直接感受理想的配色所带来的便捷,教读者如何采集和应用色彩,让读者在最短的时间内找到风格各异的图案配色方案的灵感,享受设计带来的快乐。

一、中国民间图形的运用

中国图案有六七千年的历史,积累了丰富的图案样式,无论是装饰纹样,还是器物造型,都呈现出多样的风格。

民间图案是劳动人民在劳动生活中创造的,它风格淳朴、造型多样、寓意丰富。中国的民间图案种类繁多,流传较广,主要有剪纸、泥塑、面人、蜡染、扎染、刺绣、脸谱、纺织等形式。

下面介绍装饰图案的设计步骤。

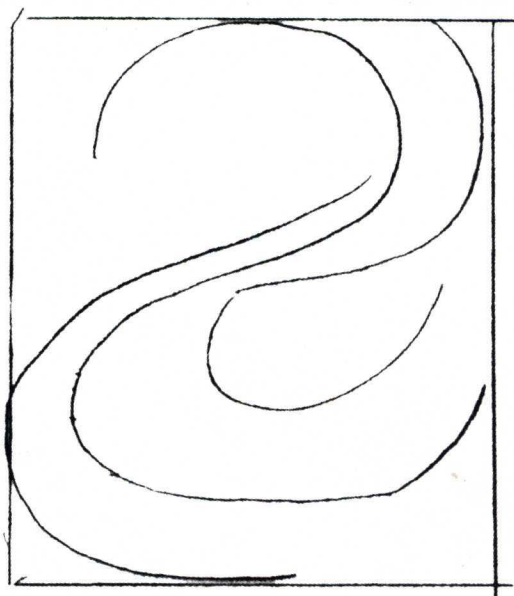
步骤一：草图阶段

此幅图案的设计灵感来源于中国民间剪纸图案。鸡,在民间美术中取“吉”的谐音多表现在民间美术中。因剪纸工艺的特点,图案造型需要相互连接,构成互不分离的统一体。其图案是用剪刀剪制而成,故剪纸作品完成时,会呈现出类似锯齿状的纹样,成为剪纸艺术的独特的语言符号。其造型简朴、粗犷,受到越来越多的人的喜爱。

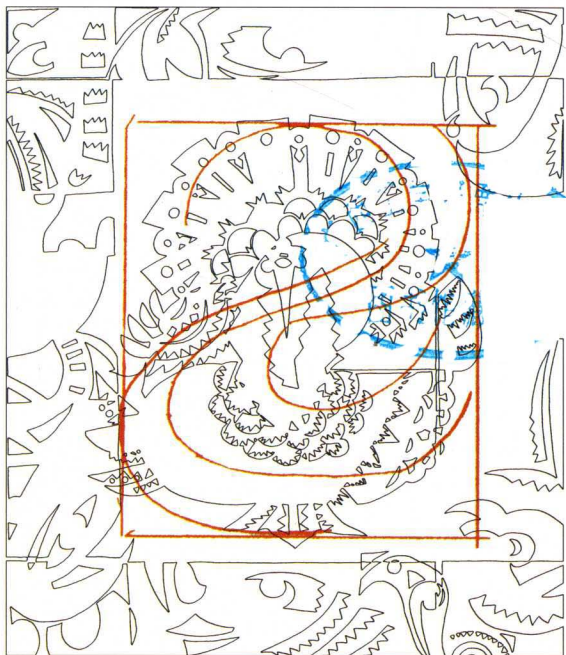
把传统图案中的凤鸟纹借鉴过来,在变形过程中对其加以提炼。抓住原图案中的凤鸟纹方圆结合的语言符号加以概括,同时还要保持其自身的粗犷的味道,并借鉴民间剪纸中的构图(中心式构图),用原图案中的锯齿纹,月牙

步骤一

步骤二

步骤三

354562

纹进行填充,使其剪影化,力求图案本身在整体布局上方圆结合。形与形之间相互适应,产生一种和谐的韵律美。用剪纸的语言完善本设计后,平面的装饰感更强了。同时画面上黑白的处理也采用了民间剪纸的手法,大面积的黑与白的对比,使图象更加空灵,形式感更强。

步骤四

步骤二：构成形式设计

构图可以采用S形的构图,舒畅自由。这里采用一个单位的构成形式,因为它在图案构成中所受的限制最少,相对自由度最大,在相对的空间里,创造出一种高大、开阔、自由的视觉效果。

步骤三：构成形式与符号的结合

将剪纸图案的符号语言提炼出来，然后用夸张、添加的手法进行重新组合。S形构成格式的选择丰富了剪纸图案的内涵。在S形构图中采用单纯的、抽象的符号化语言，使视觉上具有稳定性，同时画面组织既不会过于复杂又不会过于简单，有一定的自由度。

步骤四：新图案的完成

将民间剪纸图案中的表现手法运用到新的形式中，既带有剪纸的质朴，又不失单独纹样的灵活，产生新的秩序美。

二、中国传统图形的运用

飘逸流动的线条为漆器图案的一大特点。此幅图案所表现的云气纹已经不是某个具体形象了，经过变异后，它已经是一种符号的象征，可以是鸟纹、云纹或者是龙纹。漆器的工艺决定了它的图案特点，形式上采用了自由构图，在行云流水中，将每个小单元重复排列，丰富了画面。

细观察漆器图案的点、线、面具体形状，可以清楚看到其在形成构成中，由于轻重缓急的节奏变化，传达了神韵。这对于我们来说是一个极好的借鉴，有助于我们避免在图案创作中完全割裂设计构思与制作，而毫无感情地把点、线、面绘制成缺乏生气的机械图纸式的几何形，同时在设计中注重整体的把握，突出了云气的律动，强调了图案的动感。

图案·王柳春

20cm × 20cm 2000年

漆器图案原始图片

三、国外传统图形的运用

各国的优秀艺术作品都有其特定的历史、宗教信仰、民风民俗的文化积淀,这种具有象征性的图形是各国文化和时代的代表。在运用过程中我们应该深刻领悟与把握艺术的精髓,提炼传统图形的文化韵味,并融合现代审美观念,使设计作品更具表现力与感染力。

以下系列作品取材于非洲原始民族艺术,其图案的装饰主要来源于木雕人像艺术和图腾艺术。人物的图形较丰富,动物的形象也极具特征。图形造型简练、大方、概括,符号特征较强。作品将符号提取重新打散填充,构图上有适当的取舍和组合,疏密布局得当。

非洲木雕面具原始图案

图案·肖瑞欣
20cm × 20cm
2000 年

图案·肖瑞欣
20cm × 20cm
2000 年

从民间剪纸纹样变化后的新适合纹样

四、装饰图案的构成形式

装饰图案的构成形式包括适合纹样、连续纹样和单独纹样。

适合纹样要求图案造型要与特定的外形相适应,形象与空间舒展匀称。从构成形式上,适合纹样采用了向心式构图,由外向内集中的动

势。纹样组织内外相互呼应,使画面有节奏、有层次。

此图案的形象取材于中国民间的剪纸艺术,同时在表现手法上也沿用了剪纸的艺术语言,画面颜色对比合理,蝙蝠形象的运用提升了图案的吉祥寓意。

吸取民间剪纸中的装饰符号变化而成的新图形——二方连续图案一

吸取民间剪纸中的装饰符号变化而成的新图形——二方连续图案二

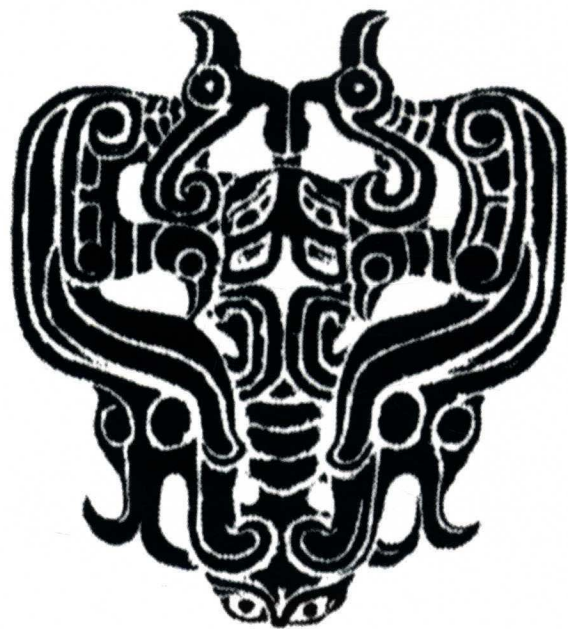

吸取民间剪纸中的装饰符号变化而成的新图形——二方连续图案三

连续纹样包括二方连续和四方连续。二方连续纹样的排列构成形式有散点式、垂直式、波线式、折线式、斜线式、综合式。为了丰富纹样组织形式，往往将上述形式综合运用，但要注重对比效果，主次分明，从而求得完美统一。

作品中构成形式的不同，描绘技法的不同，相似的图案会产生丰富的画面效果。

由传统青铜器纹饰变化而
成的新图形——角隅纹样

商周青铜器图案

此幅作品属于角隅纹样。角隅纹样属于适合纹样的一种，它因常用作角的装饰，所以也称“角花”。分对称式和自由式两种，常用于地毯、床单、手帕等的装饰。作者把传统图案中的青铜器纹饰借鉴过来，并用青铜器的纹饰进行底纹填充，虚实相叠、对称手法的运用，增强了主体图形与底纹的虚实对比，使形象更突出，形式感更强。电脑“滤镜”效果的运用，增加了画面层次感，使画面淳朴生动。

☞ 单独纹样是独立存在的构图形式，包括对称式和自由式两种。它不受外形的限制，往往在画面的表现上自由飘逸，经常被运用到服装、建筑、室内装饰等。

自然界中，动物、植物、人物等往往外表本身并不具有肌理效果，但是在图案创作中我们要“无中生有”。可以将富有不同寓意的象征图形添加到图案中，这在图案设计中被称为“加法”。为使形象更加完美，添加的时候可选用不同的描绘技法。此幅作品就是先将所要添加的图形刻成简单的型板，再拓印到画面上，丰富了表现效果，更有趣味。

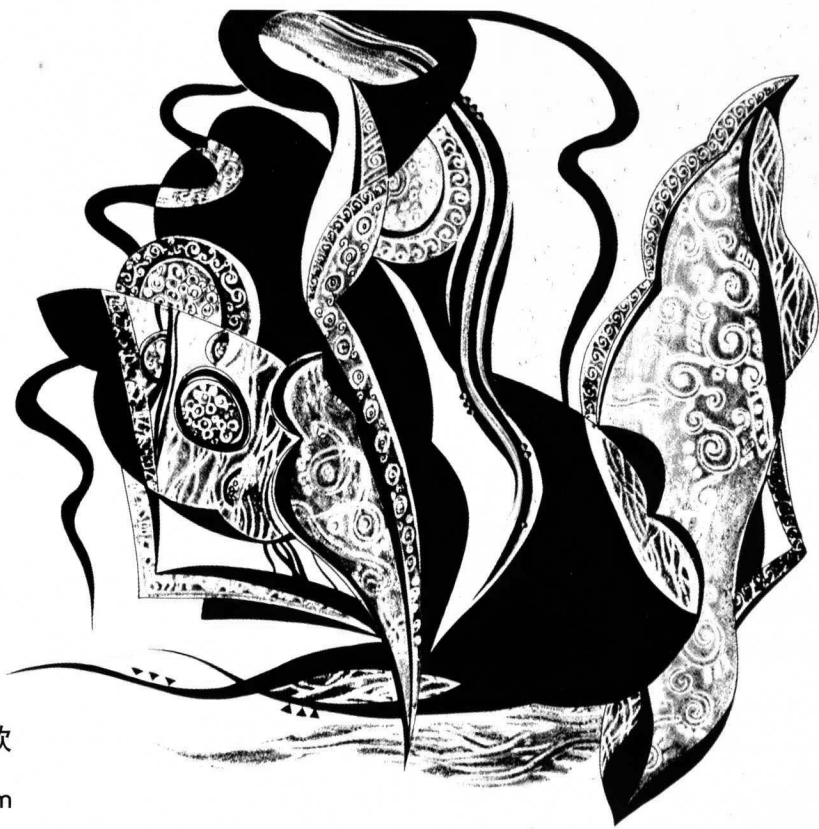
作品是由人物写生变化而来，在表现手法上点线面的综合运用使作品更加生动。

马蒂斯在他的剪纸和线描中，都极为明快地传达了女人体形的神奇的美。

图案·肖瑞欣
20cm × 20cm
2000 年

图案·肖瑞欣
20cm × 20cm
2000 年

由人物写生变化而来的新图形——单独纹样

由传统漆器纹样变化而成的新装饰纹样

图案·王柳春

20cm × 20cm 2000 年

作品运用水粉色均匀地涂在纹样的形象上，使形象整洁、单纯、直观、醒目，是最为常用的表现方法。大面积的黑白对比，使作品风格大胆且细腻。

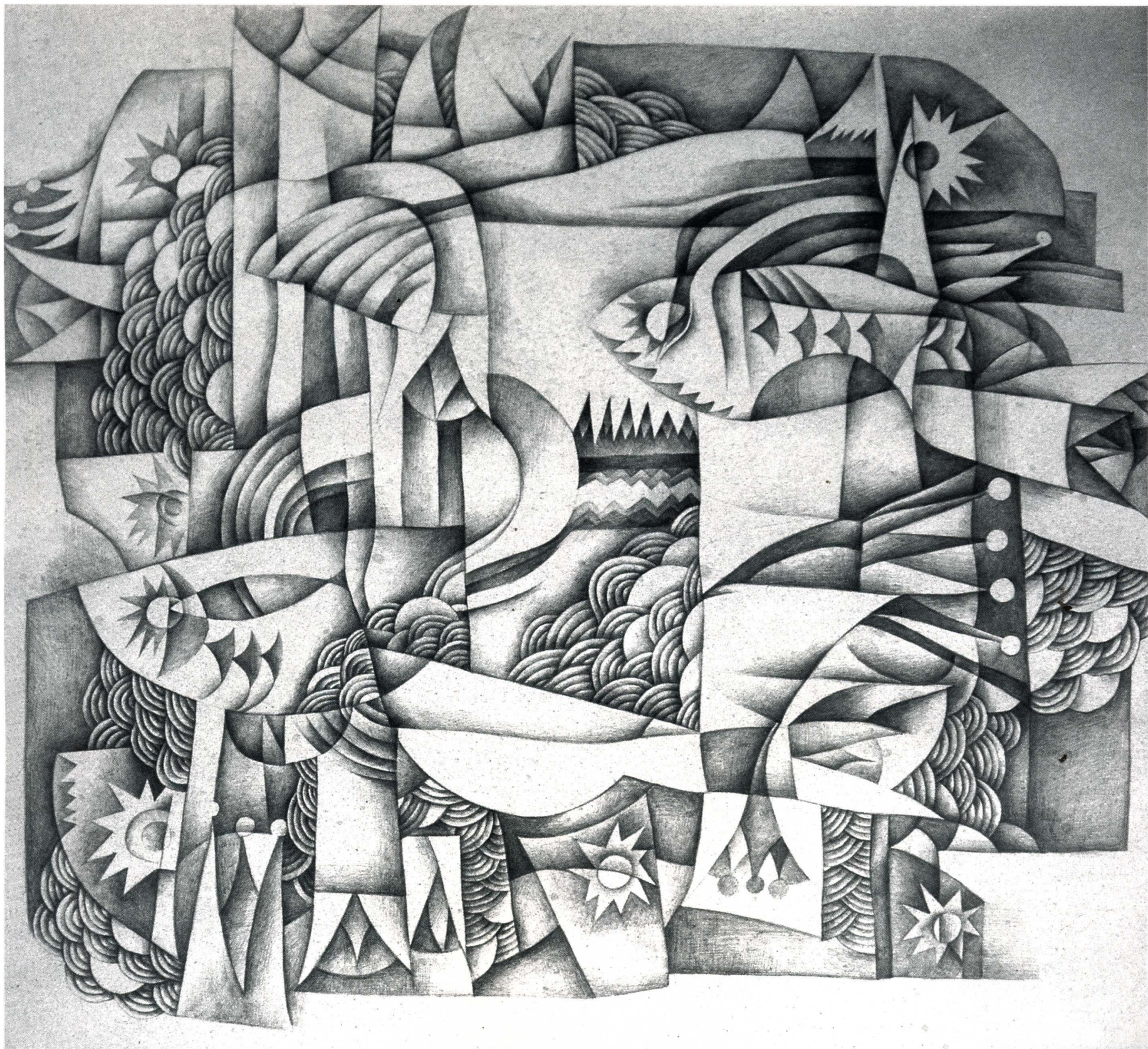

由传统青铜器纹样变化而成的新装饰图形

图案·王柳春

20cm × 20cm 2000 年

所有形象都是以平面的形式表现的，曲线的运用，虚实相应，使其结构明晰、疏朗，图案语言特征更加明确，黑白色调的选用，增加了作品的神秘感。

由自然景观变化而成的新装饰纹样

图案·王柳春

20cm × 20cm 2000 年

作品取材于生活中鱼的形象，将写生的素材删繁就简，去粗取精。在概括的过程中，归纳、取舍、夸张、抽象得到的图形或是完全不符合现实的图形，可能正是图案创作的精华所在。铅笔的使用使得朴素的黑白画面层次细腻且生动，构图完整，装饰性强。

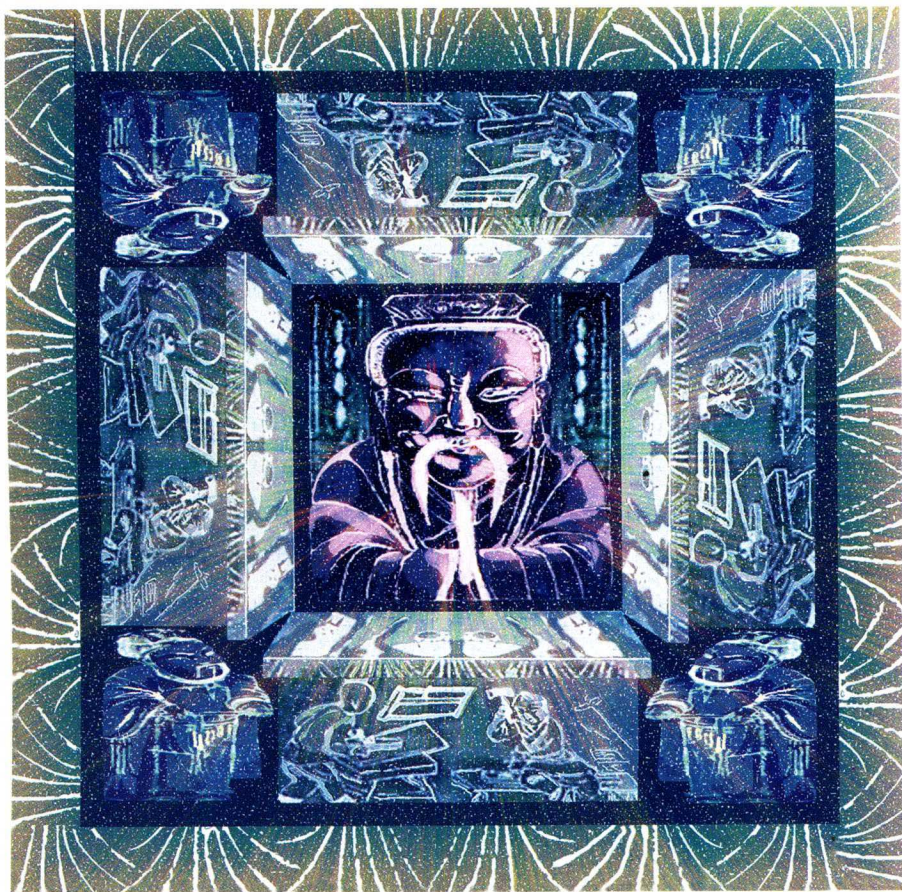

由传统青铜器纹样变化而成的新装饰图形

图案·王柳春

20cm × 20cm 2000 年

作品借鉴了中国传统图案中青铜器纹样，黑白对比鲜明，大面积黑色中添加细腻的青铜纹饰，神秘、庄严。除了点线的平涂技法外，通过在黑底上刀刻的方法，产生出版画效果，整幅画面大气、统一。

由神话故事变化而成的新图形

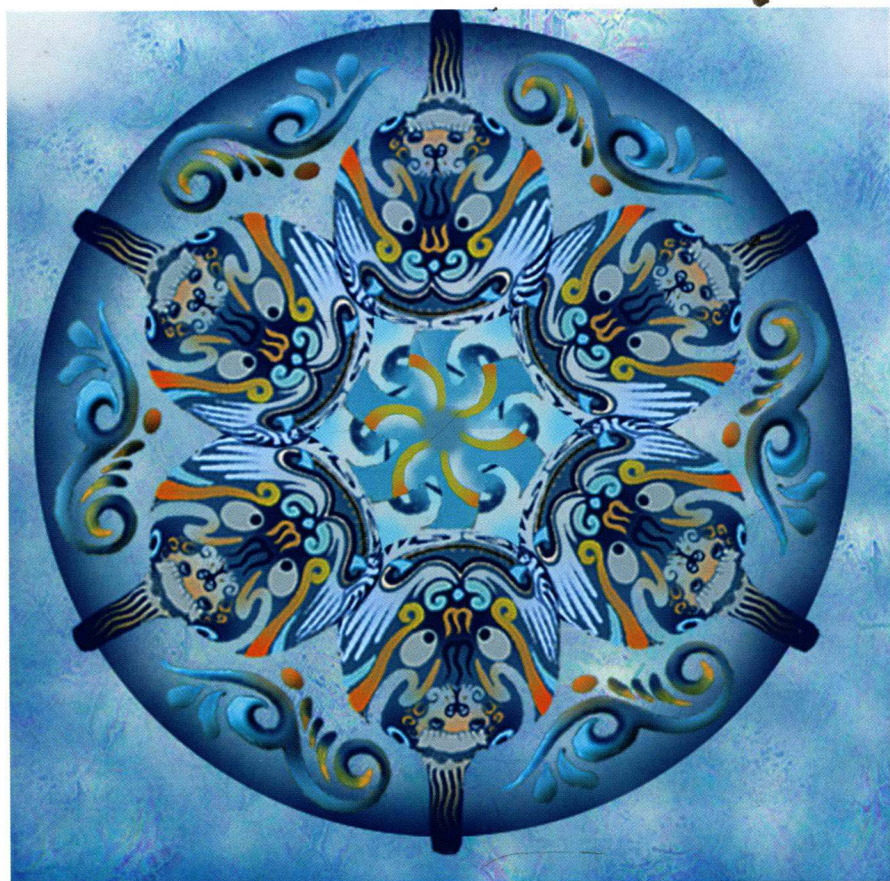
☞图案以中国木版彩印年画为题材设计而成。构图上以方形太上老君神像为中心，四角配以众神像，刻板情形为底纹。技法上运用了电脑“滤镜”光晕效果，赋予图案神秘的宗教色彩，表现出神像的神圣与久远。（左图）

由彩陶和青铜器变化而成的新图形

☞图案的形象取材于中国传统图案中的彩陶旋涡纹、蛙纹和青铜凤纹。构图上采用向心式构图，同时与外形相对比富于变化，内圆外方使图案更富有感染力。虽然图案造型风格相去甚远，但由于运用了色彩及表现技法的统一处理，使画面风格浑然一体。（左下图）

由民间社火马勺形象变化而成的新图形

☞图案取材于陕西宝鸡社火马勺形象，按照辐射式的构图形式组织成圆形的适合图案。马勺形象按六角对称的格式重复排列，中间及四周以几何植物纹装饰。整幅图案配以浅淡柔和的蓝色调，明快清新。（下图）

由埃及壁画中的形象变化而成的新图形

埃及的壁画形象充满了神秘气息，人物造型美丽大方。图案以古代埃及壁画的人物形象为主体，埃及的莲花纹为外形，组成了一幅圆形的适合图案。色彩在原有的基础上提高明度，降低色彩的纯度，色调高雅柔和，具有现代美感。

由传统青铜器纹饰变化而成的新图形

设计中大胆地采用了中国传统的青铜器图案。青铜器图案体现了一种神秘的肃穆气氛，向心式构图，增添了画面灵活性。配合着中心渐变的色彩，使作品更加完美。