

21世纪

设计系列丛书

快速 设计

KUAI SHU SE JI

KUAI SU SHE JI KUAI SU SHE JI KUAI SU SHE JI

图案

快速设计

王庆珍 • 编著

J5
97

术出版社

J5
97

21ST CENTURY
LIAONING FINE ART PUBLISHING HOUSE

图案 · 快速设计

KUAI SU SHEJI

KUAI SU SHEJI

辽宁美术出版社
编著·王庆珍

策 划: 金明
责任编辑: 葛彬

图书在版编目 (CIP) 数据

图案·快速设计 / 王庆珍编著. — 沈阳: 辽宁美术出版社,
1999.12

ISBN 7-5314-2300-6

I . 图… II . 王… III . 图案—设计 IV . J51

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (1999) 第 68377 号

辽 宁 美 术 出 版 社 出 版

(沈阳市和平区民族北街 29 号 邮政编码 110001)

沈阳新华印刷厂印刷 辽宁省新华书店发行

开本: 889 × 1194 毫米 1/16 字数: 2 千字 印张: 3

印数: 1—3000 册

1999 年 12 月制版 2000 年 1 月第 1 次印刷

责任编辑: 葛 彬 技术编辑: 鲁 浪 责任校对: 张 燕
封面设计: 金 明 选题策划: 金 明 版式设计: 葛 彬

定价: 18.00 元

目 录

导言

基础图案的快速设计手法

- 1 素材的快速
- 2 创意的快速
- 3 表现技法上的快速
- 4 材料上的快速设计
- 5 构图上的快速
- 6 单位构成上的快速
- 7 构成骨架上的快速

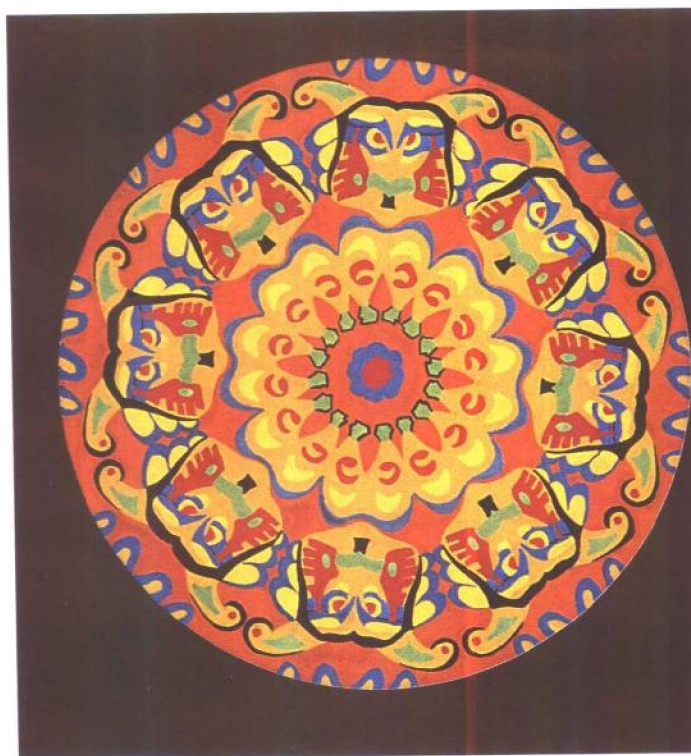

图1 刘娜

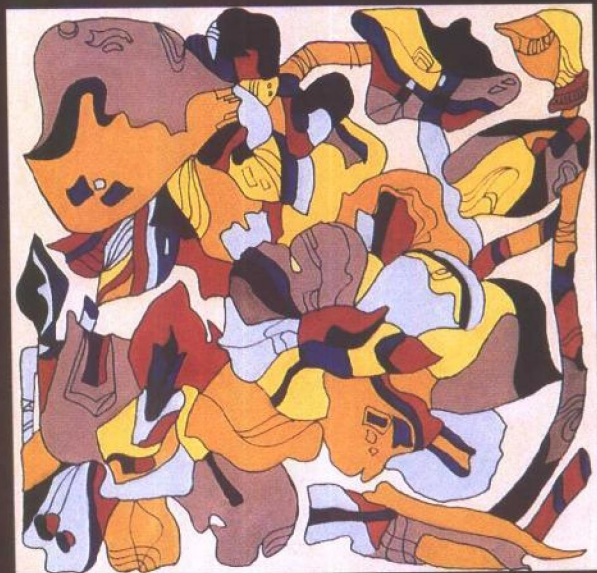

图2 李英蓉

一、 导言

基础图案的适应领域广阔而纷杂，人们迫切希望对这一课题有一种既简要而又全面的介绍，本书就是为这一目的而写的。

近年来，我国的经济迅猛发展，图案的装饰美从艺术领域步入日常生活成为现代趋势。随着人们的精神需求愈来愈高，推动着受过艺术教育又在不断探索的现代知识群，对形式美、装饰美的研究形成热潮，令人目不暇接。

理论家从美的哲学、审美心理学、艺术社会学多方位对图案装饰美的现代意识进行宏观探索；而实

践家则从视觉元素的精细分类到多元组合以及多媒体的视觉效应进行展示。其数字化电脑化的进程，标志着图案形式美已进入现代科技的微观世界。

本书力图在表达技术原理的同时给予读者以更多地呼吸想象的自由空间。首先掌握规则，知道哪些东西往往是有效的，那些是无效的，掌握在此基础上的快速设计。但如墨守成规，结果会使创造性受到挫伤，所做出的作品也只能是平平无奇，所以应当把本书的每一条规则只当作一种引导，一个起点。

另外，本书因是快速设计系列之一——图案的快速设计，所涉及

的一些内容，包括一些设计规律、手法等等都限于图案快速设计的范围之内，在此之外，我们知道图案艺术所涉及的面更大更广也更深，因不属于快速设计的范围之内，故没有收入本书，但并非是设计规律仅仅如此。

提起快速设计，得先说说现代艺术对整个设计领域的影响。每一个时代都会有与之相适应的设计艺术形式相伴随，九十年代开始，我们便经历我们从未经历过的社会与文化转型的历史巨变。市场加快了整个社会机器的运转，在无暇思索中，当代艺术被置入到新的历史语境中，同样，现代设计艺术也在本

图3 韩江南

图4 苗颖

上 世界、自我/他者、东方/西方、传统/现代的对立与互融中开始了自身的重建。这不仅不可拒绝,而且十分必要。只有在新的历史语境中寻找起源的依据,不断重建自身的文化性质和历史功能,当代设计艺术才能永生。透过这一特定的现象,使我们意识到现代艺术出现的文化内涵,意味着生活在二十世纪的人们更加追求生活的多元化和人性化。

随着人们审美意识的不断转变,现代艺术在艺术形式上表现出其丰富性,既多元共生的倾向,回归传统和反传统的形式交错杂陈,完整统一的风格被削弱。具体到图

案上,这种多元性、丰富性,反映在图案的诸多方面。

图案艺术语言是一个很奇妙的载体,它以自己的成式、材料和各种先验的思想,及这思想带来的欣喜与激情等在符号的层面上进行纠缠,以此形成所谓的图案作品——一幅作品的诞生似乎就是这么简单。但为许多艺术家和理论家困惑不已的是,它不是一个容器,但却蕴含了许多思想:它不是纯感性的,但谁也休想用理性过分修正它。

从图案的风格上讲,传统图案的倾向性一目了然,有着十分明确的流行趋势,两种极端的图案风格

同时并举。诸如可以是传统也可以是现代的,可以是典雅的也可以是通俗的:表现在图案造型上可以是严谨的也可以是轻松的,可以是坚硬的也可以是柔软的,形成大小、疏密等形式多样化的交融。使用者在如此多元化的风貌中随意撷取,从而打破了以往由设计师引导人们的方式,给使用者很大的表现自我及再设计的余地。

另外,实用性图案的形式还表现了现代主义折中主义。或许由于社会对男女两性期望不同,传统图案对于性别的界定比较清晰,女性用图案多突出柔美丰韵,男性用图案强调雄健风格。现在,这种清晰

图5 韩江南

图6 高生升

图7 周坤

的界限被打破了。在现代主义“此中有彼，彼中有此”的影响下，使得男女使用的图案常常不分彼此。“中性图案”也日渐增加，好多男性化的图案如几何形、多种条状纹的风格样式融入女性用品中，而且从色彩、材质的选择上也明显地带有浓厚的男性化倾向。同样，男性用品上也出现了原属于女性的艳丽色彩及扩张感极强的大花图案。

上述原因也就促成了快速设计的产生，面对如此丰富——多元化的艺术潮流，传统的表现手法似乎稍显吃力，当然，我们提倡快速设

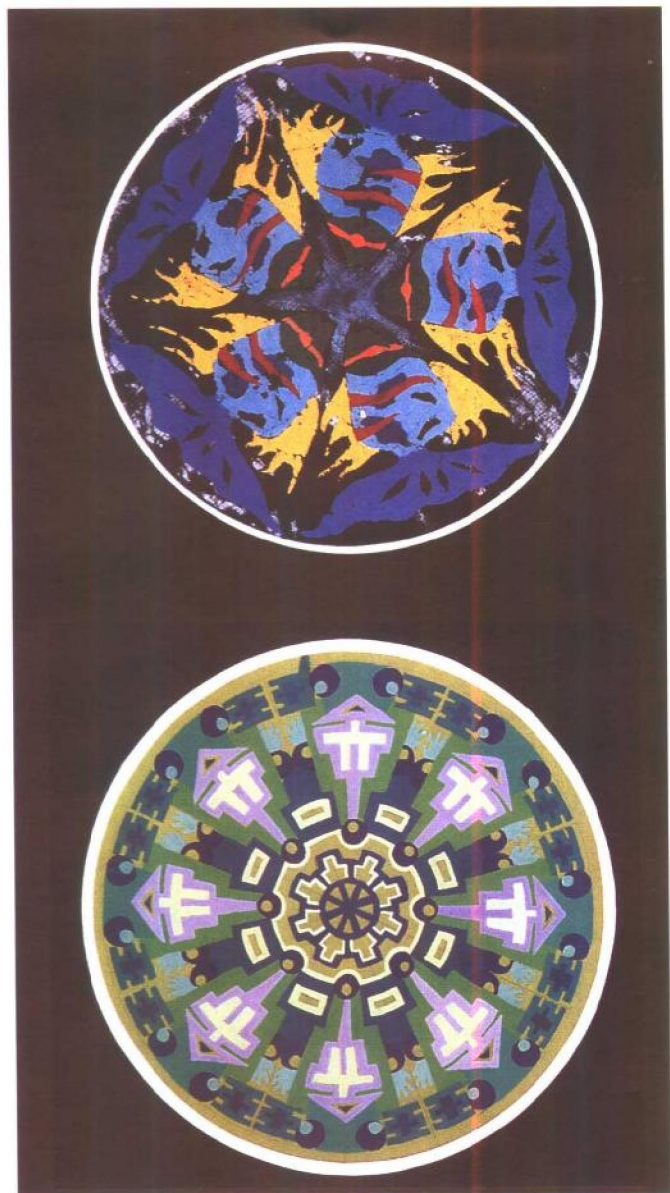

图8 赵铁丰

图10

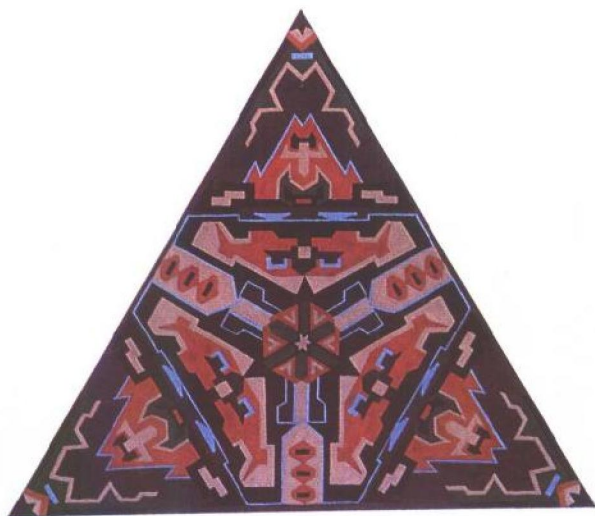

图9 周坤

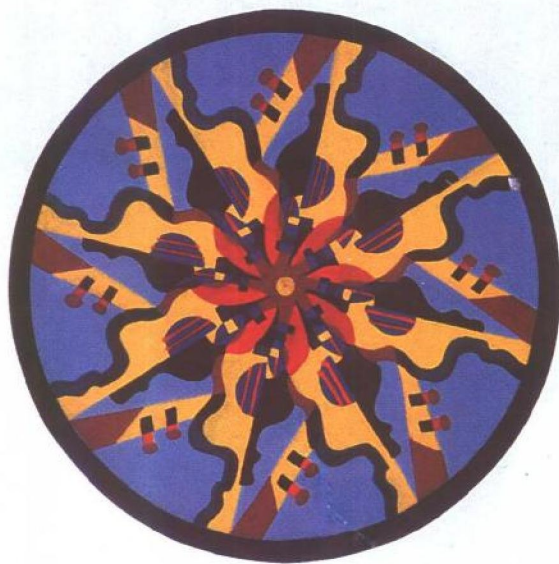

图11 李英蓉

二、基础图案的快速设计手法

广义上讲，快速设计应用的范围是很广泛的，它几乎涉猎到设计学科的所有专业。因篇幅所限，我们这里要谈及的只是基础图案的快速设计方式种种，也就是以适合

纹样，二方连续为例，从快速的角度出发，把其中一种设计方式展现给大家。

前面讲过，快速设计方式在设计学科中的重要作用，在基础图案中也一样。中国传统的图案设计，一般遵循的是“构思——构图——草稿——色彩稿——放大——描出”这样的基本程序，尤其是建国

计并不是全盘否定传统的设计模式，肯定现代并不等于否定传统，只不过在时间上、在经济上，在人力物力上、在情感寄托上，快速设计更能顺应时代的发展，更能体现现代人宽范的情结，任凭周围的生活与思想的困惑不断地撞击，营造出一个视觉上的、心灵上的轻松和愉快。

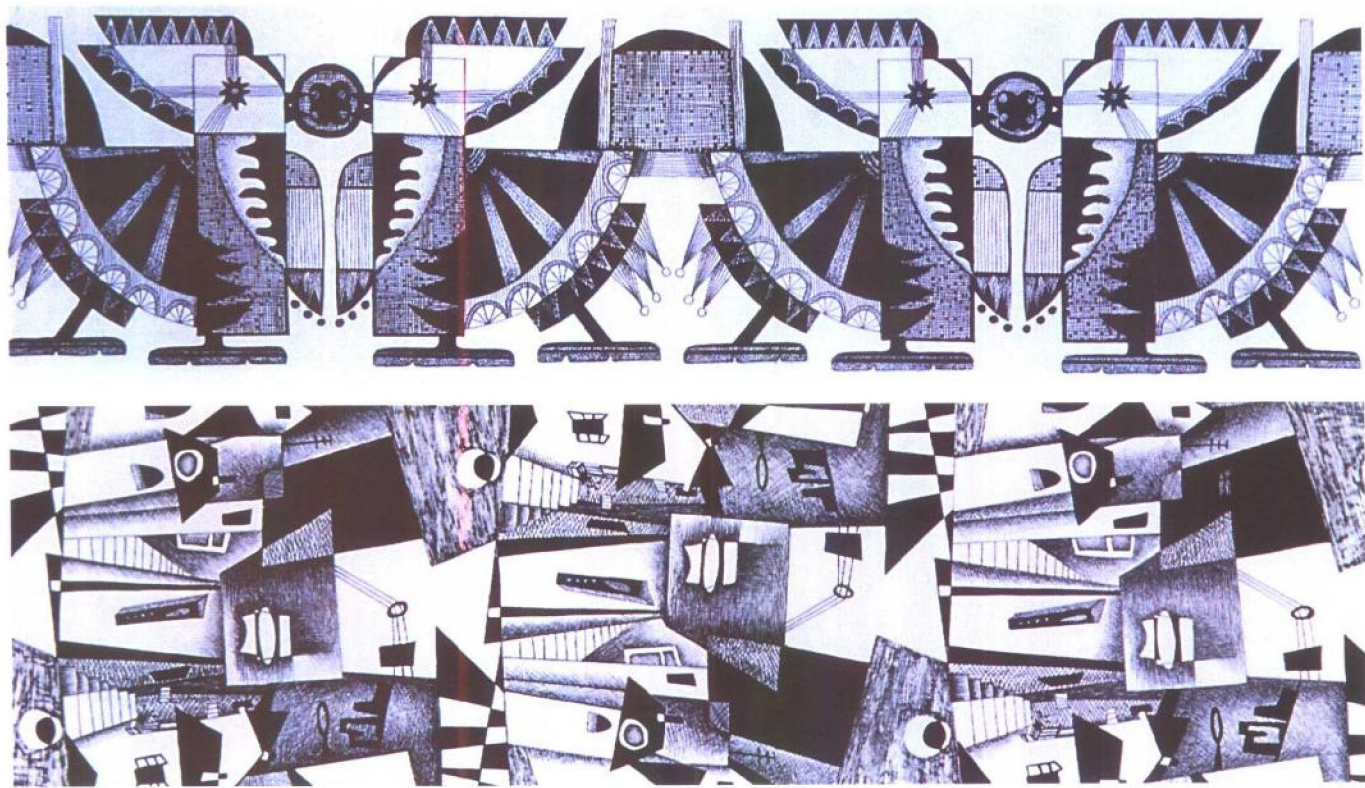

图 12 苗 颖

图 13 肖瑞欣

后至七十年代,几乎所有正规艺术院校都严格遵循着这种教育模式。快速设计的出现,是历史的必然,是艺术发展的一个阶段。

1 素材的快速

科技的迅猛发展,引发出一系列的令人眼花缭乱的惊人瞬间,从核裂变到计算机设计、从克隆技术到现代艺术,似乎每一个领域都在飞奔,其结果是:现代科技把艺术的领域拓宽了、延伸了、丰富了,许许多多的现代科技成果,启发了艺术家去应用、去创新、去发展,让艺术家把直接感知与已有的记忆经验要素结合起来,如图5是运用显微镜下的微观观察物体的表现手法,将对象做夸张组合,再以单纯的色彩表现出来,体现规则的节奏

感(图6、7、8)用宣纸晕染渗透结合水粉覆盖的表现手法,将计算机图案设计的特殊效果体现出来,既保留了原有的肌理效果,又体现出材料的亲切感。图9—11是以机械形直线和曲线构成的与传统的手工描绘图案有强烈对比的机械美,对于要表现的形作了大幅度的概括加工,去除所有的柔与细腻,最大限度地体现了刚直与弹性。图12、13以黑白灰的手法将对象最本质的东西表现出来,用黑白的强烈对比及直线性的坚硬夸张与人的距离感,强调科技的不可抗拒性,图13又带有一部分梦幻色彩及童趣意念,被支解的类似建筑物的形象,以超乎寻常的格局充满整个画面,在视觉上造成脱离现实的梦幻感,从时代

因素上体现出一定的内涵,与其说是以科技的目光冷眼看世界,不如说是一种居高临下的瞩望。

科技发达的另一个结果是电讯业的发展,每个人坐在家里可以游遍世界各地,似乎世界的每一个角落都被展现在人们面前,异国他乡神秘的东西不仅影响了人们的思维方式,也影响了艺术,我国的优秀图案不再是中国遗产的精华,不断地有外来因素的渗入。这种吸取有时是形象的,有时是色彩的,有时是形式的,有时完全是一种感觉,似乎一切都不重要,隐含在其中的感觉左右着一件作品的走向。图14、15画面中充满着非洲部落土著的神秘色彩,这种色彩间隙中的耽搁,旋律结构的舒展,似是音乐音

图 14 刘 娜

图 15 孙继巍

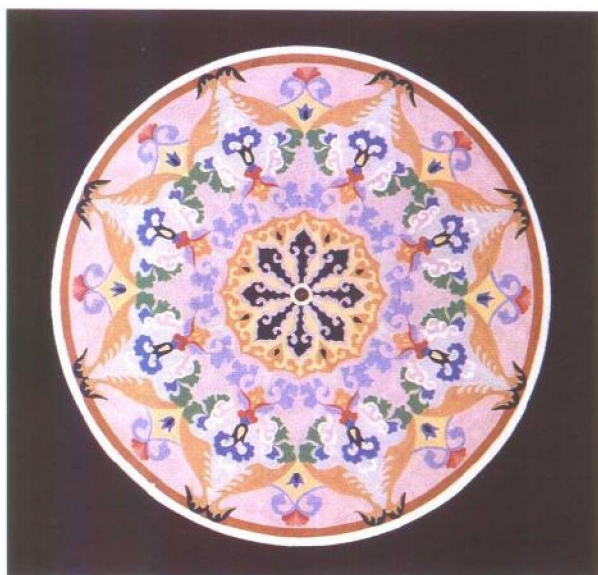

图 16 周 坤

调的微妙差异,也似原作者情感解释的一种形式、隐约可以看到其试图解开灵魂奥秘的表象及昏暗忧虑的情绪。这种神秘中,包含着太多的因素、有我们不习惯的形象、不习惯的色彩、不习惯的组织形式、不习惯的视觉角度、这些不习惯,造成了与我们的距离感,也更增加其神秘感。这种从形象、色彩上的直接吸取,既保留原有文化的精髓,又有构成上的组织训练,图17、18明显的日本风格再现,却淋漓着中国式的平涂概括、洒脱的笔触及冷冰川式的深邃的表现技法,将日本的形象融入更加宏大的黄上文

化,体现深沉的语言方式。图19、20、22是欧洲古典纹样的重构,其中既有原始纹样的严谨,又有时代气息的勾画,尤其是图13,暗示着一种惊恐、惶惑不安的没落情结,似乎在引导人们穿越时空隧道,领略异国神韵,赋予画面一种超然的尝试,编织着预示未来的符号。

当我们面对中国古典文化的表述及其艺术超然时,其造型的古典、细腻、严谨、完整,我们会在作品前久久停留,同时从不同角度去寻求其不同的解释。当我们面对中国民间文化的乡土民风时,那种酣畅、纯朴、强烈、豪放,让我们

响应于激情的汇集,同时从红、绿、黄、紫等民间常用色彩中感受甘苦、悲喜与天人合一。图23、24在构成上力图发掘华夏传统文化的深厚底蕴,并从中抽离出相关的形式、符号与语言,按照自己的主观意绪去编织它们,将它们凝固在画纸上,以特殊的形式意味、别开生面地体现浓郁的传统意识和民族文化形式。图25、26在近乎于强烈的形色块中翩翩起舞,以紫是骨头绿是筋的民间审美导向,在大红大绿大黄大紫中进行色彩并置,在光感中产生交响。色块与色块之间、笔触与笔触之间,寒暖重叠、碰撞、

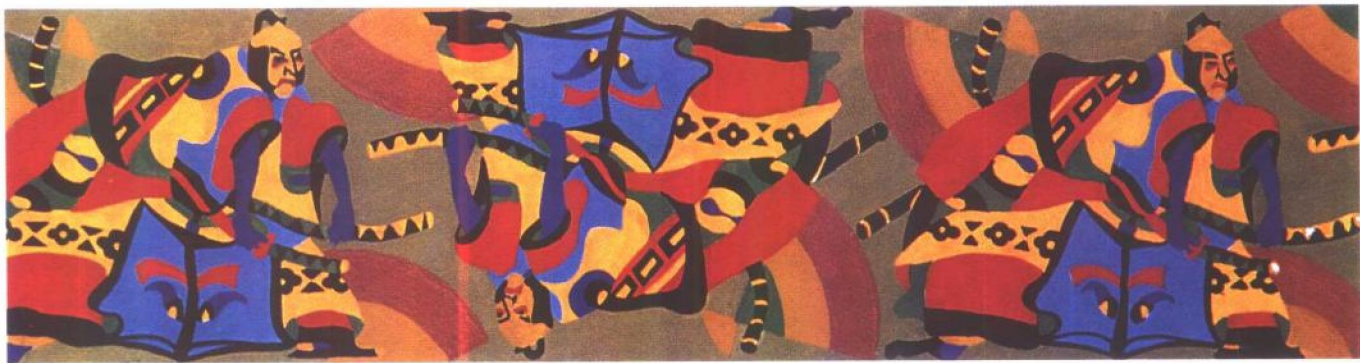

图 17 李芙蓉

图 18 王井泉

图 19 周 坤

交叉、流动、转换。这种对东方艺术审美的理解与气氛的演练,使民间情感更加融汇于自然的流淌之中。

2 创意的快速

创意就是为一个旧的内容设计一种新的表现形式,他是从常见的表现题材内容中发现的新的形象、新的立意。而且,只有当这种发现突破了原有的主题时才具有价值。这种构想在于艺术家心灵的体悟与别具慧眼的观察、捕捉、记忆、积

累,也在于人们从司空见惯的事务中发现美的神韵,惊喜于美的显露之中。

主观意象的再现——图案设计强调创造性思维,要打破原有的思维方式,进行一种心理转换。与其它艺术门类一样,图案设计的特点是不重复性、新鲜而耐人寻味的感受。由于图案设计的本身不受时间、空间、具象思维模式的制约,更符合于意识思维的发展。通过主观的设定、变异、变形等手段将其

转化为具有内在含义特征的形态。所以我们更多地看到的是其所表现的图案艺术的纯粹性、完整性、深刻性及在表现形式上的超然,使其创造性思维步入一种开阔、纵深的自由空间。图27利用分割重组的表现手法,将适合图案的原有模式进行了突破性的呈现,既保留了原图案的风格、色彩、形象特征,又充满构成形式上的新意,不失为快速设计的一种便利方式。图28注重形象处理上的创意,打破适合图案常

图 20 焦 阳

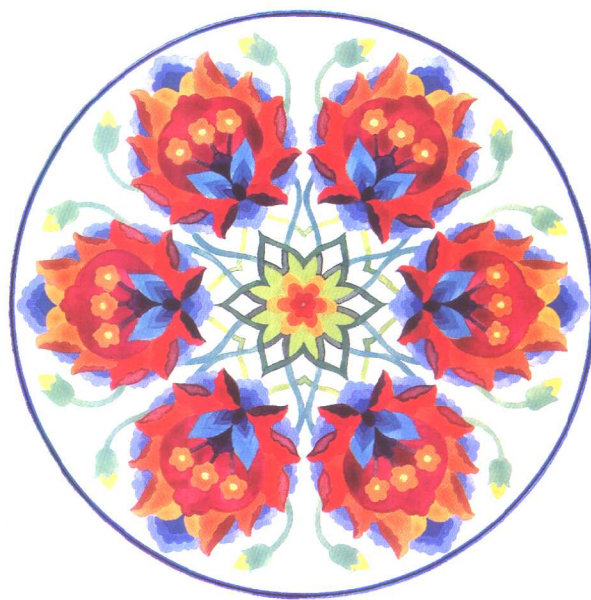

图 21 王子琪

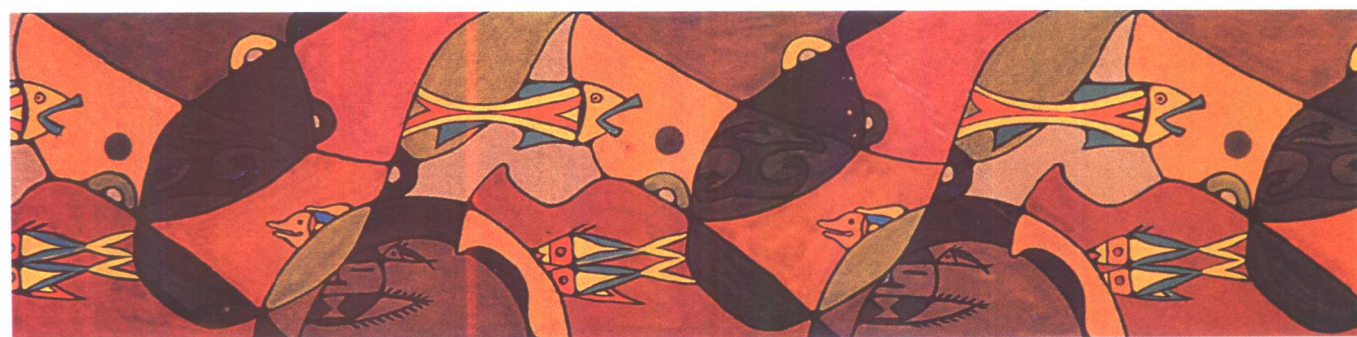

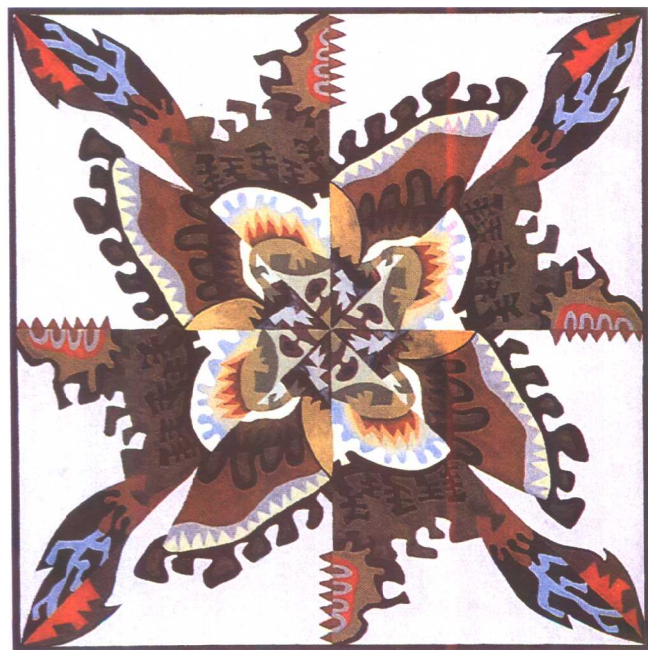
图 22 庞 荣

图 23 吴 昊

图 24 吴 昊

图 25 肖瑞欣

图 26
周 坤图 27
周 坤

规表现形象时色块并置互相衬托的手法，完全用线——细细的线——彩色而不同明暗不同色相的线，由直线发展到曲线，排列出形象的形状特征、明暗、疏密、大小与曲直，靠留出的细碎的白色底色，营造出一系列的温馨的情感流动。图 30 作者寻求的是一种视觉的感悟，从造型到构图给人以似曾相识又陌生的恍惚感，不规则的色彩游离与不间断的线，软

图 28

图 29

图 30

硬走势形成了秩序的理性时空，看似随意的线条及色彩，却处处显示出条理与规则，画面中将几组对比关系处理的恰到好处。

自然是物的再创造——一个时代、一个民族所寻求的文化生成基因，往往归结于人与自然、人与历史、人与天籁的永恒连接之处……，归结到图案上，它是在自然景物的基础之上进行的选择、提炼、取舍、归纳，直至具有直观、易

于被人接受的特点。适应平面性、利用平面性，在保持客观原型的基础上将深度的无限空间压缩成有限空间。并进行横向或纵向转移。图31将主体形象压缩成片状，尽管也加入了一些肌理效果，但基本上还处于二维状态，简洁中透出一种秩序美——规则而条理，而图32则在强调造型二维化的基础上，将生体形象进行了主观上的色彩过渡，也可以说是一种夸张的过渡，这种横

向的色彩转移，更增强了画面的装饰性。图33、34，从画面总体效果看，似乎更接近于自然的原形，但从中不难看出作者对其把握视角、方法与手段时所下的功夫，其中色彩的归纳整理、形象的分解从置，块与面的明暗变化，都隐含着装饰规律的方方面面，尤其是二件作品都大量而且较纯地使用了一般情况下人们很少使用也很难使用的紫色，使作品更具特色。

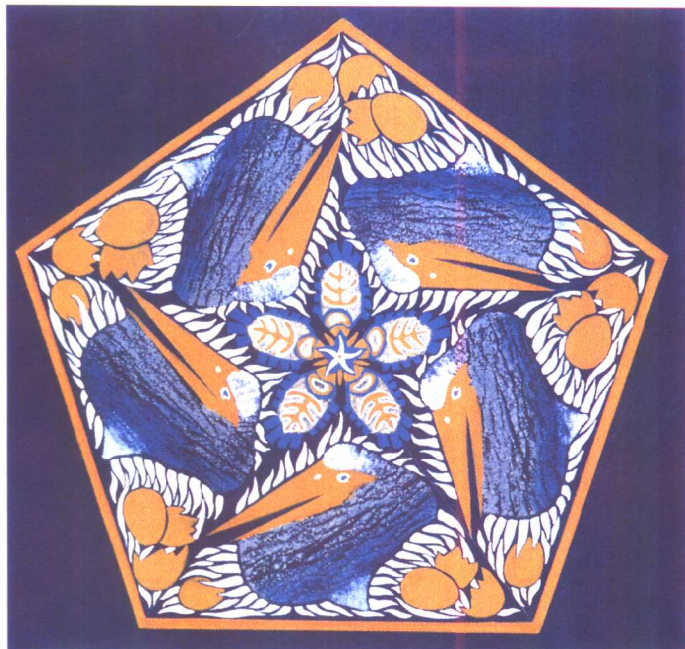

图 31
肖瑞欣

图 32 王子琪

图 33
苗颖

图 34
焦阳

图 35
韩江南

图36 周 坤

图37 刘冬梅

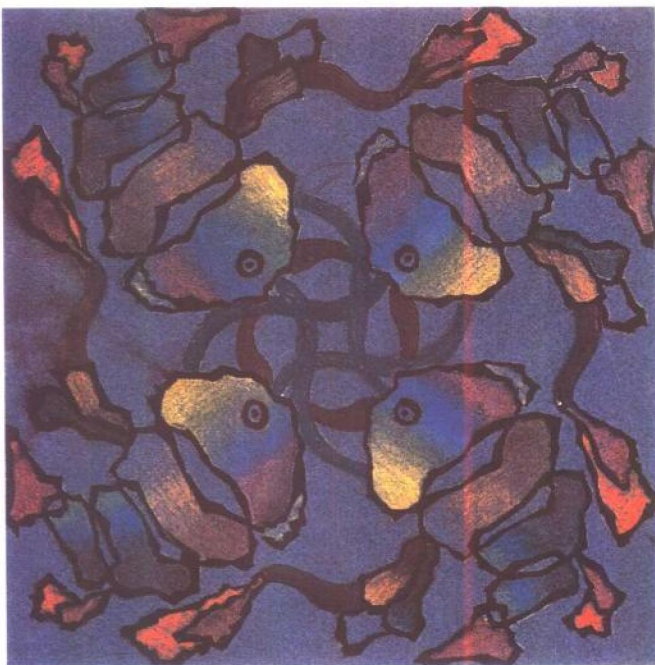

图38

图39 刘冬梅

3. 表现技法上的快速

从语言层面上看,语言作为思想的表现形式也制约着思想,但是语言的变化往往也显示出思想的变化。图案的表现技法也可以说是装饰语言的技巧再创造、图案的创作

是由构成意识和选择形像开始的,在处理形象时,恰当地运用技法,可以使构思得到进一步的深化,然而对技法的感知与认识来源于人的观察和联想,也来源于对材料本身的主观认识和运用技法表达的可能

性,技法所表现出的暗示性的装饰效果往往引导我们去进一步探索。

(1)彩色铅笔快速表现方法——彩色铅笔具有掌握容易、使用简单、携带方便的特点,在短时间内可满足一些特殊要求。图35、36是

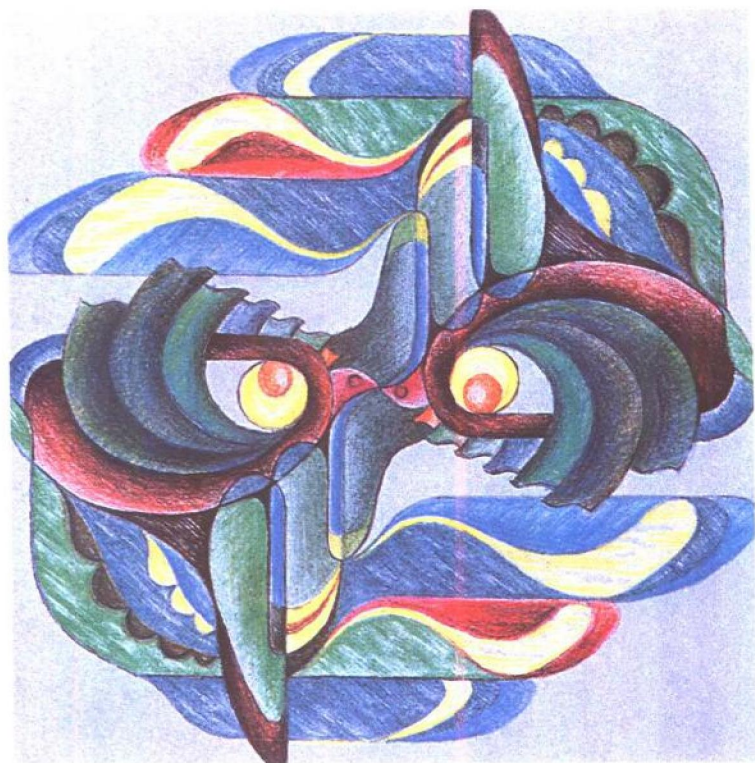

图 40 吴昊

用彩色铅笔画在不同色相的、有不同纹理的灰色卡纸上的,图37是画在深蓝色有纹理的卡纸上的,因三件作品所用卡纸纹理不同,可以看出同是用铅笔却有不同肌理效果,细纹理形成的规则的秩序美与粗纹理形成的轻松的整体美形成了强烈的对比,由纹理所产生的隐露出的地色在画面起着协调的作用。图39、40是彩色铅笔在白色及淡色纸上的,与画在彩色上的图案相比,它具有清晰、对比强烈、主体形象明确的特点。图41—42是画在不同色相的深蓝色卡纸上的图案,因在不同程度上使用平涂、勾线、过渡等手法,使每个画面产生不同的视觉效果,而且留出的部分地色与主体形象产生对比、或产生协调、或产生衬托的画面效果。图45是彩色铅笔与水粉颜色相结合的表现手法,用水粉颜色的厚重、坚实,托出彩色铅笔的飘逸、轻盈与变幻莫测。同是一种材料,结果却是我们看到了各自情感的趋向与

图 41 刘娜

图 42 韩江南

