

TU
AN
SHE
JI
BU
ZHOU

图案设计 步骤

美术技法丛书

薛慧志 著

广西美术出版社

美 / 术 / 技 / 法 / 从 / 书

图案 设计步骤

● 薛慧志 著

● 广西美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

图案设计步骤/薛慧志编著. —南宁:广西美术出版社, 2002. 3

(美术技法丛书)

ISBN 7-80674-037-6

I. 图... II. 薛... III. 图案—设计 IV. J51

中国版本图书馆CIP数据核字(2002)第017492号

图案设计步骤

薛慧志 著

☆

广西美术出版社出版发行

(南宁市望园路9号)

广西民族印刷厂印刷

※

开本:787mm×1092mm 1/16 印张:5.5

2002年5月第1版第1次印刷

印数:1—5000

ISBN 7-80674-037-6

J · 22

定价:24.20元

序

图案是艺术设计教育中非常重要的组成部分。在高等艺术院校的艺术设计基础教学中,最重要的莫过于图案基础课程,它是艺术设计的 ABC,是艺术设计的基本功。然而近几年来,由于认识上的偏颇或急功近利,在课程设置上或把图案课程减少到与教育需要不相宜的程度,或被引进的“三大构成”课程所取代,从而忽视了我国几代人探索了近一个世纪的、已自成体系并具有中国特色的装饰图案理论和作法,这种现象实在令人担忧。

随着社会的发展和时代的进步,图案设计理论的内涵也需要不断地充实和更新。我们的前辈雷圭元先生就是很好的榜样,他毕生致力于图案设计理论的探索,提出图案设计始终包含造型、构图、色彩三要素,图案语言“群众化”(大众化)、图案形式“民族化”、图案技巧“装饰化”三大原则。我以为,这些观点今天仍有十分重要的指导意义。只有在掌握图案要素的前提下,在形式上重视中国民族文化特征的基础上创新,才是我们艺术设计基础教育的宗旨所在,我们的图案设计才能体现出中国文化的特有风格,也才能拥有真正的时代性和国际性。

借此机会,我向山东艺术学院美术设计系的薛慧志老师在图案设计教学中所取得的成绩表示祝贺。近年来,她在教学实践中注重图案设计的研究,重视图案法则和传统的关系,在图案课程的作业练习中体现了两者的关系,并及时将自己的教学成绩和理论编著成书,作为阶段性的总结,这无疑有利于教学上的不断改进和提高。薛老师毕业于景德镇陶瓷学院,不仅擅长图案设计,也擅长陶瓷艺术创作设计,长期的艺术实践,养成了广采博学的意识。作为一位年轻的老师,能够重视传统图案的学习和创新,并融会贯通于自己的图案教学中,是难能可贵的,值得提倡和鼓励。再次祝愿她在今后的图案教学中不断充实、完善,在艺术设计的创作实践中,获得更加丰硕的成果。

常沙娜

2001年8月于北京

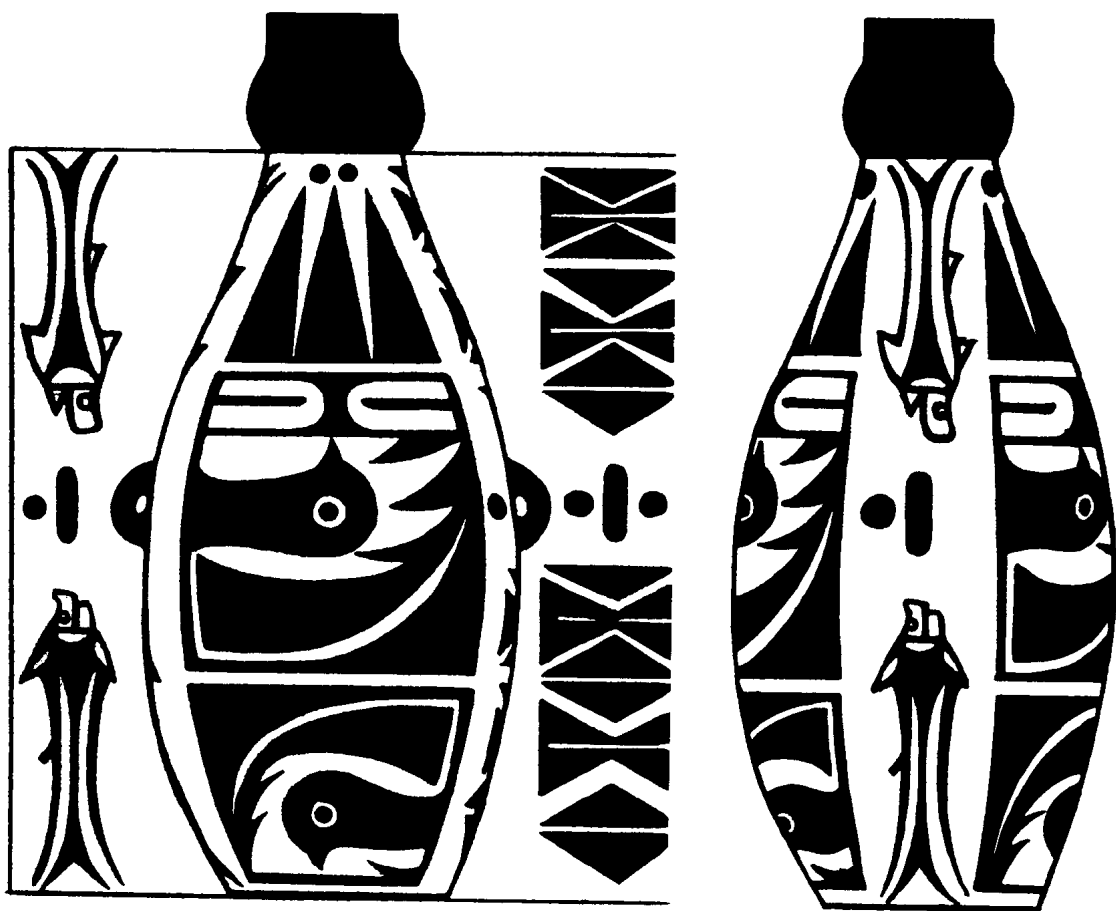
目 录

一. 图案的涵义	1
二. 图案的装饰形象	5
(一) 装饰形象来源于生活	5
(二) 构成装饰形象的方法	5
1. 如何进行写生变化	6
2. 写生的方法和要求	6
3. 变化的手法	11
(三) 装饰形象的表现方法	13
三. 图案的装饰构图	15
(一) 装饰构图的特点	15
1. 较理想化的构图	15
2. 选择自然界生物作题材的构图	15
3. 具有规律性的构图	16
4. 具有从属性和适应性的构图	16
(二) 构成装饰构图的要素和方法	17
(三) 装饰构图的形式和体裁	19
1. 介绍几种常见常用的装饰构图形式	19
2. 介绍构成形式的装饰构图体裁	20
四. 图案的装饰色彩	20
(一) 色彩的基本知识	20
(二) 色彩的调配	22
1. 色彩的对比	22
2. 色彩的调和	24
3. 色彩的基调	26
(三) 图案色彩的使用方法	29
五. 图案设计的表现步骤	29
(一) 以植物为主体的图案设计步骤	30
(二) 以人物为主体的图案设计步骤	32
(三) 以动物为主体的图案设计步骤	34
(四) 以风景为主体的图案设计步骤	36
附作品欣赏	38

一、图案的涵义

图案是一门装饰性艺术，是人类为了美化生活、美化环境而从事的一种艺术活动和艺术形式。图案具有悠久的历史 and 广泛的应用领域，是我们祖先智慧的结晶。可以说，一部图案史，是整个人类文化史的重要组成部分。图案在中国迄今已有6000多年的历史，从新石器时代的彩陶，战国的青铜器，汉代的画像砖、画像石，隋唐的敦煌

壁画、藻井图案，宋代的瓷器、漆器到明清时期的建筑、家具、织锦以及民间工艺品等(见图1-10)，中国历史的每个时期都留下了图案发展的足迹，成为祖国宝贵的文化艺术遗产。图案与我们日常生活中的衣、食、住、行有着密切的联系，人们经常使用它，却又往往对其知之甚少，甚至忽略它的含义，将纹样与图案等同或混淆。因此，有必要在这里强调，图案与纹样相比，前者是个总概念，后者是个从属概念，纹样只是图案在装饰方面的意匠，除了纹样，图案还包括器形等造型方面的设计。

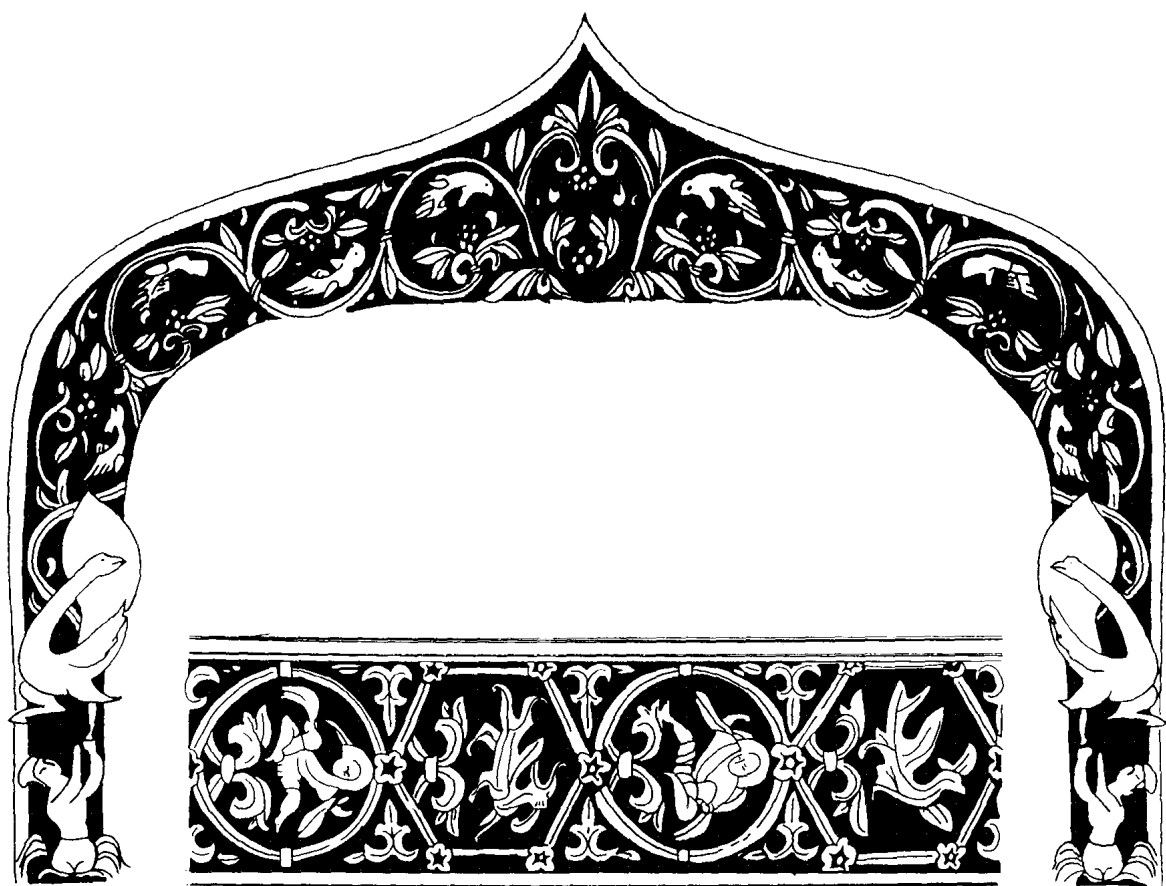
1. 原始彩陶

2. 青铜器

3. 画像砖、画像石

4. 窠楣图案

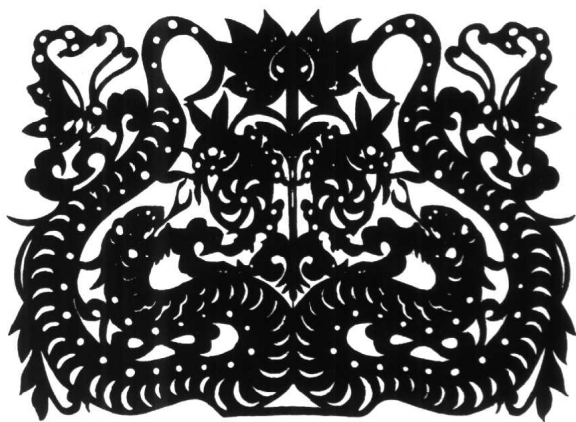
5. 藻井图案

6. 瓷盒

7. 服饰花纹

8. 民间剪纸

9. 面具

10. 民间皮影

图案的研究及服务对象极广,涉及的知识也非常丰富。它被广泛应用在陶瓷、服装、建筑、家具、装潢、日用品等艺术设计领域。所以,针对我们将来的专业对象和发展方向,有必要分门别类地学习和研究。从狭义上讲,图案通常是指符合美的规律的、平面的一般装饰性纹样。广义的解释则为工艺美术方面(即实用美术、装饰美术、建筑美术、工业美术等)关于造型结构、构图形式以及装饰色彩的预先设计,是在工艺材料、用途、经济、生产等条件制约下所作出的图形、装饰纹样等方案的通称。我国著名工艺美术家陈之佛先生曾经指出:从事工艺美术设计,图案基础十分重要。长期以来,图案作为一门专业设计基础学科,在各艺术院校的招生考试和课堂教学中一直占有十分重要的地位。图案设计基础是连接绘画基础和专业设计的重要环节,是从事艺术设计的重要保证。

学习图案的关键,在于我们运用所学到的装饰规律,创造美的图案形式,并应用于我们的日常生活与生产活动中。这种创造包括组织装饰性形象、创造装饰性构图、表现装饰性色彩三个有机组成部分。这三者的关系不是孤立的,而是既互相联系又各自发挥作用。如果说造型给人以直观的形象要素,构图给人以美的形式结构,那么色彩给人更多的则是感官刺激、感情特征和心理反应。

图案的装饰形象源于自然,但又不局限于自然,源于生活又高于生活,它在自然美的基础上把自然描绘得更美,从而满足精神上的需求。图案的装饰构图,可以不受空间概念的约束,往往突破视觉范围而尽情描绘,可以打破正常的比例关系,给人们更强烈的视觉形象效果。图案的色彩,来

源于自然,但又不是自然的模仿。图案色彩应着重于物质材料色彩的研究和应用,要求比自然更美、更多样、更丰富。

二、图案的装饰形象

(一) 装饰形象来源于生活

达·芬奇说:“生活是一切艺术的母亲”。图案也不例外,图案来源于生活,来源于大自然。生活中一切自然形类、几何形类的物象都是图案艺术创作取之不尽、用之不竭的素材。作为一个图案艺术设计工作者,要善于不断收集和积累素材,并能够在平凡的生活中去发现美,创造美,把一切具有美感形态的事物运用到图案中来,以丰富图案的创造内容。

生活本身是多样的,既有值得歌颂的,也有需要鞭挞的。而赞美与歌颂生活则是装饰艺术的任务。赞美与歌颂现实生活和自然中的美需要艺术家用虔诚的心灵、满腔的热情和诗人的情怀去观察、感知和发现其中最典型、最本质的美,然后通过想象去综合、提炼和夸张,从而创造出理想的美的装饰形象来。

(二) 构成装饰形象的方法

构成装饰形象的方法是从写生到变化的过程,也是由自然形到装饰形、由具象到抽象的过程。写生变化是要把对象画出来,变成具有形式美感的图案。这一过程是通过生活中形形色色的自然物象的描绘,经过形象思维,在原始素材的基础上,根据装饰变化的多种手法来完成的。这就要求我们具备扎实的专业基本功、敏锐的观察力和丰富的想像力。通过这样的装饰造型的训练,使我们能够真正掌握第一手资料,为今后的专业创作打下坚实的基础。

基于图案歌颂性、装饰性的特点,我们在创作中应以表现物象美好、健康、充满活力的一面为主,要带着创造美的热忱去发现生活中美的因素,并按照图案的创作要求去写生,做到心领神会,意在笔先。写生与创作原本是一体的、不可分割的,写生是为创作采集素材,创作要体现写生素材的实质。在写生创作过程中,物象的精神面貌、个性特征要贯穿始终。

1. 如何进行写生变化

首先,装饰图案的写生与变化是相互联系的整体。写生是变化的必要条件和依

据,变化是写生的必然结果和目的,也就是说,我们在写生的同时就要为变化作准备。写生的时候,我们不能满足以直观感觉把对象画准确,而是带着装饰的眼光,通过认真观察、分析,认识和理解,并充分发挥我们的想象,然后才去仔细地描绘它,这样,在进行变化的时候,一切就会“变”得轻松自如。

2. 写生的方法和要求

写生的对象通常是以自然形类的人物、动物、植物和风景等形象为主,它们是装饰图案题材中最普遍采用的素材。(见图 11-14)

11. 人物形

12. 动物形

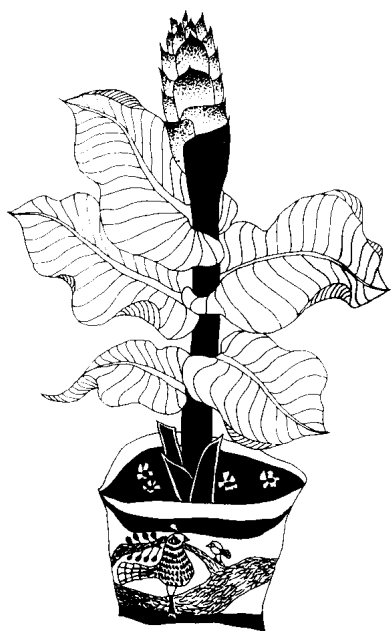
13. 植物形

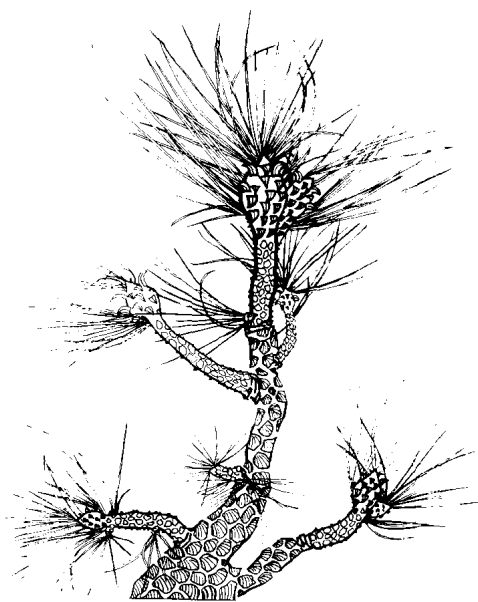
14. 风景形

尤其是植物形的花、草、树、木，在自然中丰富多彩、婀娜多姿，其外观就能给人以美的享受，如牡丹花、月季花、郁金香、玉兰花、美人蕉等都是人们所熟悉和喜爱的花卉。（见图15）在采集花卉素材时，这些知名的花卉固然是很重要的，然而，也不可忽

略那些无名花草，若用心去观察，便会发现它们的可贵之处。在装饰形象中，有的无名花草，花瓣的排列和叶子的形状往往是很特色的，无需多加变化，便带有很强的装饰性。（见图16）

15. 美人蕉、牡丹花

16. 无名花草

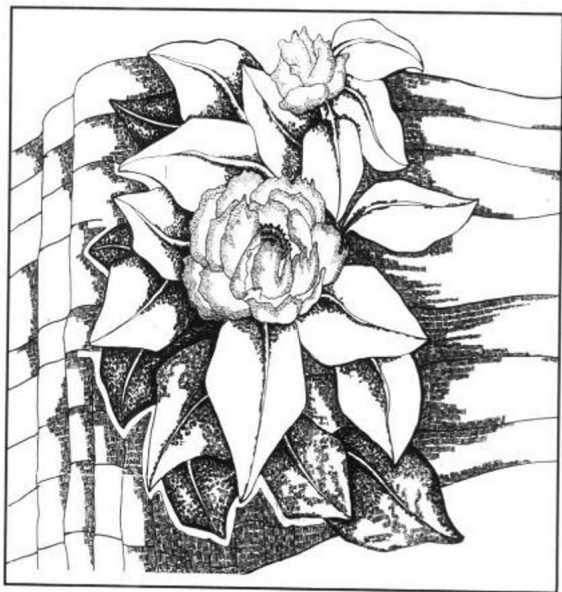
每次带学生外出写生，同学们都会被那千姿百态、色彩缤纷的植物所吸引。奇花异草的姿态、形状、结构千差万别，藤本花草的穿插奇妙无比，哪怕是秋后的枯枝落叶、吊在枝上的干果都显示出一种情趣，这些平时极易被忽略的花草动势、结构和形态若予以一定的艺术处理，就会得到意想不到的效果。写生要求造型准确、严谨，神态生动、自然，哪怕是极其细微的部分，都要将来龙去脉交代清楚。透过这些自然现象，了解物象之根本，掌握最宝贵的第一手感性素材。

关于写生方法，因为图案写生与其他画种的写生目的、要求不同，因此方法也有所不同。它不同于铅笔素描的“静物写生”，而通常以勾线为主。如进行植物写生时，通常情况下要求用概括、简练的线条准确地表现对象。由于线条清晰明确，对物象轮廓结构交代得比较具体，对植物花卉的装饰造型较为有利，更能充分体现植物的多姿形态和神采；光影、明暗的处理不是主要的，有时可干脆不涂明暗，但它和国画中的白描画又有区别，白描画主要强调线条的流畅、生动、顿挫、曲折，有的甚至追求笔墨趣味，而图案写生，在画之前，要求深入地研究所画对象的一切特征，用装饰的思维去观察它，分析它，理解它，然后抓住特征，提炼概括，有目的地画下来。总之，图案写生是从整体入手，逐渐深入细部以及准确、完整、细致地描写对象的全貌，既写形，又写态。

关于写生要求，在写生中除了注意眼和手准确到位，更要注意收集图案变化时所需要的形象和特征。写生是变化的依据，所以要求在写生中必须深入细致地观察物象的生长规律、特征、结构关系等。要求写

生对象自然生动、真实感人，特征要鲜明突出，选择角度和姿态以及构图要得体、适中。具体要求如下：

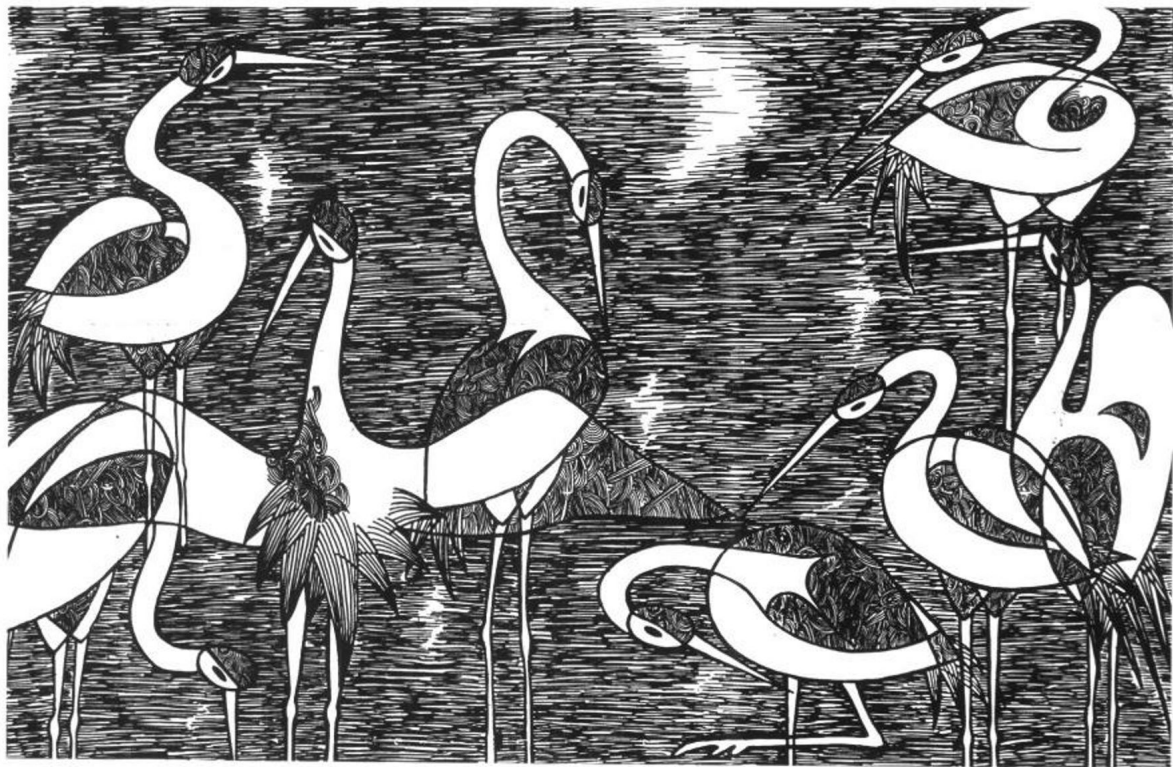
(1)强调特征。强调特征是从物象自身的规律出发，从不同的角度，由表及里，由整体到局部地去观察，其中包括形体轮廓、表面纹理等。例如，在开始植物写生的时候，我们不能仅仅看到植物的茂密和繁杂，还要通过深入细致地观察对象，理性地分析研究对象，去发现它有规律、有秩序、有特征的一面。这时我们的眼睛就好比“过滤器”，把自然界中一切繁、杂、乱统统过滤掉，只保留和突出我们所需汲取的具有强烈特征的、美的、精彩的部分。不论是画花、画叶，都要注意它们的神态，抓住轮廓特征。明显的轮廓特征往往因各种植物的组织结构不同而表现于各个不同角度。所以，写生时角度的选择十分重要，大都以表现侧面和正面为宜，以便充分表现被描绘对象的特征。而轮廓准确，又是显示其对象特征的主要依据。（见图17）

17. 强化特征

(2)抓住动态。动态反映出物象的精神面貌,它直接影响到物象的整体感觉,给观者以特别强烈的第一印象,或挺拔向上使装饰形象更具生命力,或枯萎下垂使物象本身失去光彩。画植物要表现植物动态,植

物动态主要表现在枝干上,如画花的枝干用“S”形曲线表现出花的婀娜多姿和自由舒展。画动物和人物则要掌握物象的运动规律,要善于捕捉动态的瞬间变化,要自然贴切,生动感人。(见图18)

18. 抓住动态

(3)掌握结构。各物体都有自己的结构,虽然可能会千变万变,但其内在结构却不变,如水、火、云、气等。只有正确掌握物体的内在结构,画出的装饰形象才更完美、更生动。(见图19)

(4)概括提炼。大自然是美好的,但对于我们搞艺术设计的人来说,尤其是面对它进行取材的时候,往往显得繁、杂、乱。因此,我们就必须对它进行删减、提纯和净化。装饰形象要求由小变化归纳到大变化上,要求更高的浓缩。(见图20)

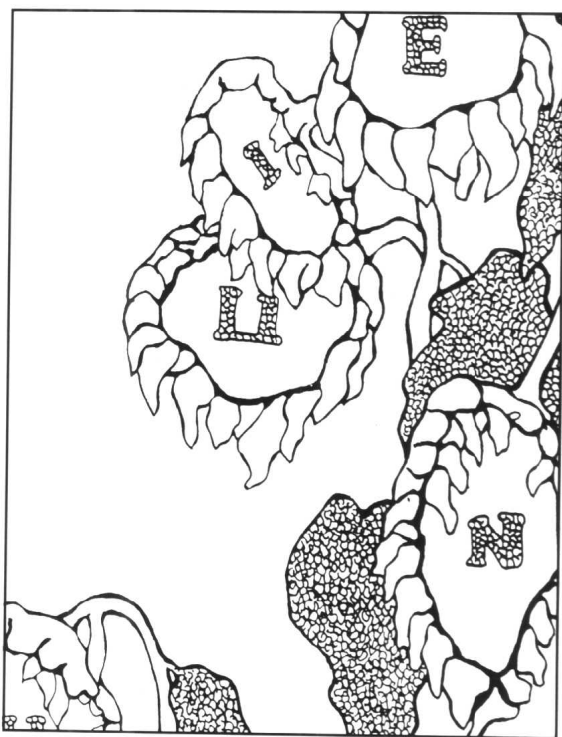
(5)加强减弱。是概括提炼的升华,对

美的、有明显特征的部分尽量加强,使之成为主要,而对不需突出的部分就尽量减弱,使之成为次要。(见图21)

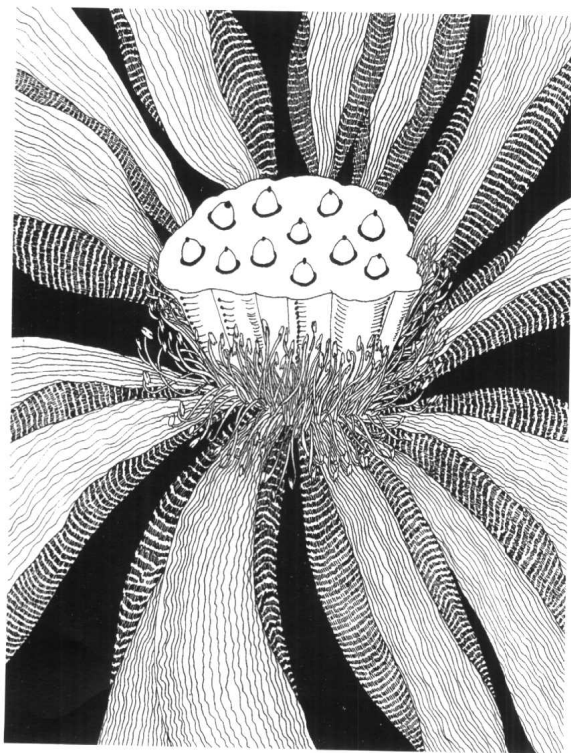
(6)赋理想。装饰图案来源于生活,是对自然形象进行美的加工,在进行装饰形象创作时,可以不受时间、空间的限制,力求尽善尽美。正如绘画大师毕加索所言:“艺术家必须懂得让人们相信虚构中的真实。虚构就是幻想,幻想带来新生命的诞生,幻想使科学发展,幻想使艺术增辉。”(见图22)

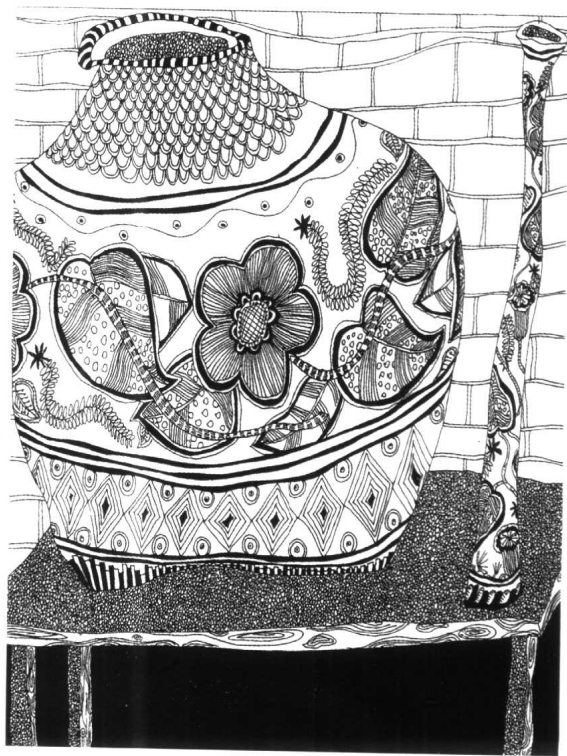
19. 掌握结构

20. 概括提炼

21. 加强减弱

22. 赋予理想

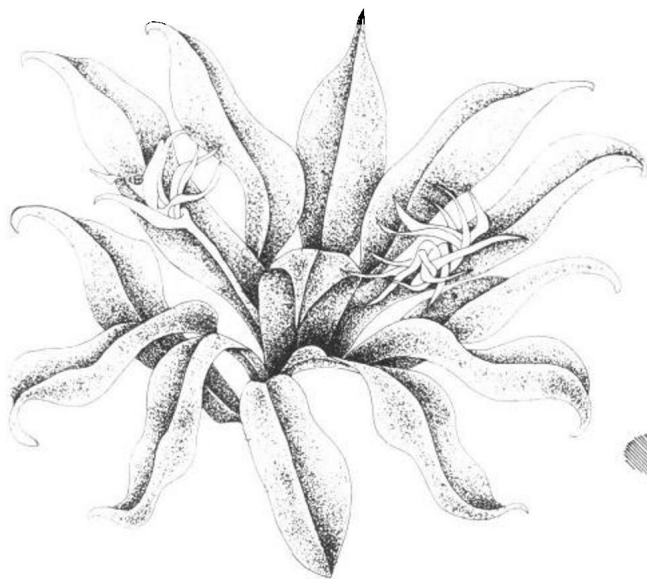
3. 变化的手法

根据不同的需求把写生获得的自然物象进行整理与变化。整理素材是从感知到理性的升华过程,也是由量变到质变的循序渐进的发展过程。学生往往会夸大其“变形”,把很好的素材盲目地去“变”,其结果是面目全非,不堪入目。正确的做法是:在整理过程中,强调其形、其势,加以夸张变化,去伪存真,使形象更具典型化、平面化,符合装饰所特有的视觉语言。同时,还应加强从单株植物到多种植物组合的训练,即秩序化的美的构成方法。这样,从简到繁,从少到多,逐步提高变化能力和组织能力。通过多次反复的整理、变化,最终得到形式

明确、造型完美、格调高雅的理想画面。在变化中还应注意造型要自然,比例要适度,自然的特征要为我所用。如植物的花、叶、梗的变化,不能为变化而变化,要使变化的形象比原来的更典型、更美、更概括、更有趣味。在黑白装饰处理上,应以简练统一为主,不可采用繁多的变化,繁多的变化只能显得花哨、累赘、喧宾夺主。

图案变化的手法通常有写实变化和变形变化:

(1)写实变化。以写生资料为基础,稍做加工修饰,去粗存精,去伪存真,按照物象原有的生长规律,保留它的本质特征部分,具有写实风格的图案形象。(见图23)

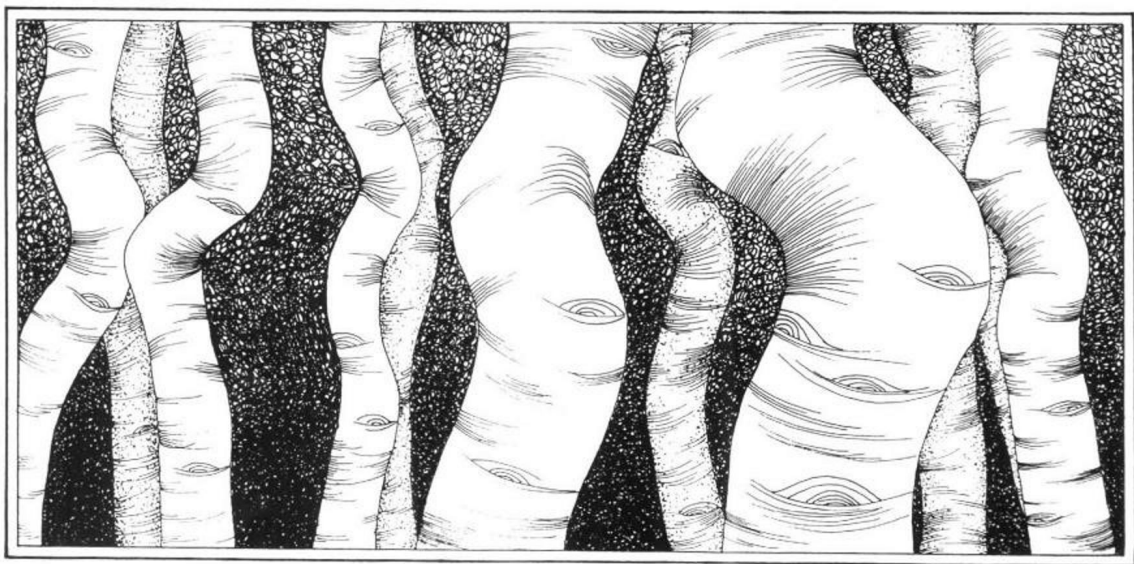
23. 写实变化

(2)变形变化。意味着在处理形象时,离现实形象比较远,变化的程度比较大,是在原有物象的基础上,重构一种特殊的、与众不同的艺术情趣。这一过程是经过形象思维,在原始素材的基础上,根据装饰变化的多种手法来完成的。出于不同的设计要求,在装饰造型内部的处理上,往往通过简化与添加,使形象产生不同的面貌。简化与添加是两种不同的概念,但在变化过程中又是紧密联系在一起的。将自然形象中繁杂的结构、纹理变化,概括为单纯统一的简洁形象是简化;将简化后的形象根据不同需要加以充实则是添加。由此不难看出这是一个由繁到简、由简到繁的变化过程。

概括和简化:就是将素材去繁就简,去粗取精。在概括的过程中,重要的是提炼什么,简化什么,无论提炼还是简化,其目的都是要用朴素、简洁的艺术语言去表达丰富的内涵,使形象刻画更典型、更精美。在具体描绘时,有时取装饰后的动物或其他形象的外形特征,将形象内部的结构纹理几乎全部简化,只保留最主要的一小部分,

形成装饰特征鲜明的影形效果;有时则把形象内部结构纹理变化用面的形式加以概括,形成大小不同、变化有序的装饰面;有时将内部的结构和纹理的变化简化为规则和不规则的线条,使画面中的线条既起结构作用,又起装饰作用。

在视觉艺术中,任何形式的表现都建立在对客观事物的概括与提炼之上,装饰图案则更强调以简明的黑白概括地表现对象。简明不是简单化,概括也不等于概念化。概括应该是从繁杂的客观世界中提炼出那些更有表现力的东西。经过提炼的黑白,一方面应具备刻画特征和说明形态的功能,同时,还应负有构筑画面、表现力感和塑造个性的责任。因此,在教学中,要求学生不但要掌握用黑白造型的方法,更应注意研究黑白的组织构成、黑白的虚实变化、黑白的形式内涵。因此,概括和简化的目的是为了主题更加突出,从而抓住所要表现的事物主要特征,更明确地表现事物美的本质。(见图24)

24. 概括和简化