

XIANDAITUAN

西南师范大学出版社

J5
78

工艺美术设计丛书

XIANDAI

TUAN SHEJI

现代图案设计

柳泽明 编著

西南师范大学出版社

工艺美术设计丛书

现代图案设计

2000年3月第1版
2000年3月第1次印刷

西南师范大学出版社	出版、发行
中国·重庆	邮政编码400715
全国新华书店	经销
都江堰九欣彩印厂	印刷
开本:787×1092 1/16	印张:6.5
字数	40千
全彩页	印数:00001~10000

ISBN 7-5621-2267-9/J·165

定价:29.00元

现代图案设计

目 录

第一章 图案的概念	1	一 图案变化的目的	6
第二章 图案的形式美法则	2	二 变化的方法	6
一 变化与统一	2	三 图案的题材与变化	7
二 对比与调和	3	第五章 平面图案的构成	9
三 对称与平衡	3	一 平面图案的构图	9
四 节奏与韵律	3	二 平面图案的组织形式	10
五 重心与比例	3	三 几何图案的组织形式	11
第三章 图案的写生	4	第六章 图案的装饰色彩规律	12
一 写生的目的	4	一 色彩的基本知识	12
二 写生方法	4	二 图案色彩的运用	13
三 写生的技法与工具材料	5		
第四章 图案的变化	6		

工艺美术设计丛书

现代图案设计

目 录

第七章 图案的表现技法 及工具 16

- 一 点的表现方法 16
- 二 线的表现方法 16
- 三 面的表现方法 17
- 四 渐变的表现方法 17
- 五 晕染的表现方法 17
- 六 撇丝的表现方法 17

七 喷绘的表现方法 17

八 透叠的表现方法 17

九 综合表现方法 17

十 图案设计工 17

第八章 学习传统图案 19

一 学习传统图案的重要性 19

二 传统图案的风格和特点 19

案例·赏析 21

图案的概念

图

案是实用和装饰相结合的一种美术形式。它是把生活中的自然形象,经过艺术加工,使其在造型、构成、色彩等方面适合于实用和审美目的的一种设计图样或装饰纹样。

就图案的实际应用及艺术形式来说,可分为平面图案与立体图案两大类。平面图案是指在平面物体上所设计的装饰纹样。比如:染织图案、装潢设计等。立体图案是指具有三维空间的器物所作的造型、构成、色彩设计。如陶瓷设计、家具设计、家电产品设计等,均属立体图案。就图案的共性与特性来分,又可分为基础图案和专业图案设计。基础图案是研究图案形式美的法则、写生与变化、组织结构、色彩的本质等共同的艺术规律,是专业图案的基础;专业图案是指结合具体实用目的并在工艺材料、经济、生产条件的制约下所设计的图案,如染织图案、陶瓷图案、建筑图案等。

图案的应用范围十分广阔,人们的衣、食、住、行等生活领域的各个方面都离不开它。好的

图案以其精美的造型、合理的构成、美丽的色彩装饰着人们的生活,培养人们的审美趣味,潜移默化地陶冶着人们的情操。它非常广泛地、深入地影响着人们物质生活和精神世界,推动社会文明的发展,起着十分重要的作用。

图案来源于生活,来源于人类长期的生产实践和艺术实践。从原始社会的彩陶、奴隶社会的青铜器、封建社会的陶瓷器、金银器、漆器、丝绸、雕刻、家具等,都能感受到那个时代的生活气息。这些传统图案遗产,是值得后人研究、学习和借鉴的。

现代社会在日新月异的变化着,人们的生活丰富多彩,而生活的丰富性又决定着创造的多样性。因此,图案设计的内容和范围越来越广泛。我们在继承优秀传统的基础上,以生活为创作源泉,认真学习形式美的法则,装饰变化的原理,学会掌握各种设计语言、表现手法和技巧,创造出反映时代精神、民族风貌的适用、经济、美观、独创的图案。

现代图案设计

图案的形式美法则

优秀的图案设计,包含着“实用”与“美”两大要素。而美的要素,主要包括内容美和形式美两方面。内容和形式的辩证统一关系,是图案发展中的普遍规律。因此,认真研究图案的形式美法则是非常必要的。

一 变化与统一

变化与统一的法则,是构成图案形式美的最基本的法则,也是一切造型艺术的一条普遍原则或规律。

变化是一种对比关系。图案设计讲究变化,在造型上讲究形体的大小、方圆、高低、宽窄的变化;在色彩上讲究冷暖、明暗、深浅、浓淡、鲜灰的变化;在线条上讲究粗细、曲直、长短、刚柔的排列变化;在工艺材料上讲究轻重、软硬、光滑与粗糙的质地变化。以上这些对比因素处理

得当,能使设计的图案给人一种生动活泼,富有生气之感。反之,过分变化容易使人产生杂乱无章之感。

“统一”是规律化,是一种协调关系。图案设计讲究统一,在设计时应注意图案的造型、构成、色彩的内在联系,把各个变化的局部,统一在整体的有机联系之中,使设计的图案有条不紊,协调统一。但不可过分“统一”,过分则产生呆板,没有生气,单调乏味。

在图案设计中,要做到整体统一,局部有变化。为了达到整体统一,在设计中使用的线形、色彩等可采用重复或渐变的手法。有规律地重复或渐变,能使图案产生既有节奏而又和谐统一的美感。局部的变化,例如使用线条,同样的线条,应注意疏密的变化,粗细的变化,长短的变化,平中求奇,使统一与变化的原理在图案设计中得到有机的结合,使设计的作品达到既调和而又富有生气。

二 对比与调和

对比与调和是取得变化与统一的重要手段。对比:是指在质或量方面的区别或有差异的各种形式要素的相对比较。在图案设计中,如构图的虚与实、聚与散、形体的大与小、方与圆、高与低、宽与窄;线条的粗与细、曲与直、长与短;色彩的明与暗、冷与暖、鲜与灰等对比因素在图案中的应用,都可以产生生动、活泼、丰富的效果,给人以强烈、新鲜、多样的感觉。

调和与对比相反,是由视觉上的近似要素构成的。如图案设计中的线、形、色以及质感等要素的相同或近似所产生的一致性,往往使图案具有和谐宁静之感。

图案设计中要做到既调和又有对比。在使用线条时,如以直线为主,可在局部使用曲线来达到既调和又有对比的效果;在使用色彩时,如以冷色为主,可少量使用暖色,来达到既调和又有对比的效果。

三 对称与平衡

对称是以中轴线为基准,左右或上下为同形同量,完全相等,称之为对称。从自然形象中,到处都可以发现对称的形式,如人的形体就是左右对称的典型。它的特点是具有统一感,适合于产生静止的传统效果,有很好的安定感。不足之处,容易产生拘谨、呆板的感觉。

由对称形式构成的图案给人重心稳定,具有静感和庄重、整齐的美感。

平衡,不是从物理学的角度说,而是从视觉的角度说,是视觉从形体的重量、大小、材质、色调、位置等的感知中所判断的平衡感觉,达到一种力的平衡状态。

平衡是异形同量的组合,即分量相同,但形体的纹样和色彩不同。平衡的形式以不失重心为原则,它的特点是稳定中求变化。由平衡形式构成的图案容易产生活泼、生动的感觉。

四 节奏与韵律

节奏是规律的重复。在图案中,设计的基本形可使它反复的出现,用连续的方法可以组织空间,由于基本形的反复出现而产生节奏感。韵律是节奏的变化形式。它赋予节奏以强弱起伏、抑扬顿挫的变化。节奏具有机械美,韵律具有音乐的美感。

在图案中表现节奏与韵律的方法,可以通过图形的大与小、强与弱、虚与实、疏与密、明与暗,或方向、位置等方面的有规律的组合,以构成富于节奏与韵律的图案。

五 重心与比例

在设计立体的图案时,把握重心关系十分重要。物体造型是否稳定,取决于重心是否恰当。物体的造型的重心位置不同,给人的感觉也不同。重心偏下的物体,给人庄重稳定之感。而重心偏上或左右偏移的物体,给人一种不安定之感。但巧妙地运用上虚下实,或加宽底部等方法,则活泼、新颖动人。

比例是指物体与物体之间,整体与局部之间的长、宽、高的关系。任何一种艺术品的造型和构图,都应有一定的比例关系。在图案设计中,无论是立体或平面的图案,合理的比例尺寸都是以人体的尺度作为标准来满足人们的生理和心理及审美的需求。

常用的理想比例,如古希腊毕达哥拉斯学派发明的黄金律(1:1.618),德国标准比例(1:1.41),中国传统图案比例一般为1:2、2:3、5:8、8:13等。“黄金律”在图案设计中运用广泛,如平面设计中的报刊、书籍杂志、分别有对开、4开、8开、16开、32开等。

在图案设计中,重心与比例十分重要。设计时必须以人为中心,设计出最合理的比例尺度,既满足人们的使用功能,又满足人们的视觉心理及审美要求。

现代图案设计

图案的写生

一切艺术来源于生活，图案也不例外，自然界为图案设计提供了丰富的素材。如青山绿水、蓝天白云、花果草木、鸟兽虫鱼、人物动态、高楼大厦等，都是图案设计取之不尽的源泉。

通过写生记录自然物象，其目的是为图案设计收集素材，积累形象，再经过艺术加工，设计出实用、美观、符合工艺制作条件的图案形象，这就是图案写生与变化的过程。

一 写生的目的

1. 通过写生熟悉了解动植物生长特性及规律，掌握其形体特征和精神面貌。
2. 通过大量的写生，为图案变化积累素材。寻找创作灵感和变化点是写生的目的。
3. 通过写生锻炼观察能力和表现技巧，提

高审美能力，学会用选择、取舍和提炼、加工写生的方法，能充分表现物象的特征和本质，为图案的变化打下良好的基础。

二 写生方法

写生时要选择合适的对象，不能见什么画什么。对描绘的对象要进行细致全面的观察和分析，进一步了解描绘对象的形体特征、生长规律和比例结构等。在写生的过程中做到观察、认识和表现三者的完美结合。例如，在进行花卉植物写生时，应了解写生对象是草本还是木本，是乔木还是灌木；花朵的外形是球形还是圆锥形、开花的季节及生长规律等，掌握必要的花卉植物常识。然后，对所描绘的对象进行细致全面的观察和比较，分析对象的特征、生长规律、比例、动态、结构等。要有整体的描绘，也需要局部细

致的刻画。

1. 花卉写生,一定要选择对象最美、最能显现其特征的角度进行描绘。先画整枝,注意其外形、轮廓、基本形,画出它的姿态和花、叶、枝之间的穿插关系。然后多角度、多方向,再画一些特定细部,如盛开的花,半开的花,花蕾、花瓣、花蕊、花萼、花托、花冠,叶片的叶尖,叶缘、叶基,叶脉、叶柄、叶与茎的接合关系等。还要注意取舍、提炼,能够充分表现出物象特征、最生动、最美的部分取之。反之,则可舍去。描绘时还可以通过提炼、变形、变色,对描绘对象进行单纯化、平面化的归纳处理,使物象具有装饰变化之美感。

2. 动物写生,首先了解、熟悉并掌握动物的生长规律,运动规律,生活习性与性格特点,要分析和研究所描绘对象的组织结构和外部特征,做到胸有成竹。如鸟兽的身体,一般由头、颈、躯干、四肢和尾部(鸟的前肢为翅膀)几部分组成。不同鸟兽的形状、长短比例关系也不相同,其口、眼、鼻、耳、眉、蹄(爪)毛也各具特征。

画动物写生还需要熟悉和掌握动物的运动规律。动物的活动,是有其共同运动规律的。它们的动作,主要是由颈、四肢、腰、尾、耳等几个部分的肌肉收缩和骨骼的摆动产生的。而每个部分的运动,都有其活动的范围,牵动着关节的屈伸。在描绘时只要抓住这些关节点及其活动范围,就能画得生动活泼。另外,动物的生活习性也影响它们的动作。如虎在捕捉食物时的动作形成了它特有的运动线,前后腿拉长与腹部、尾部几乎成一条直线。狐狸行走左顾右盼,灵活多疑,成S曲线。认识动物的生活习性和性格特点,对动物题材的装饰变化非常重要。

3. 人物写生,必须熟悉和掌握人体的结构、比例、形态,懂得解剖知识。描绘时要抓住人物特征。由于不同的性别、年龄、民族、宗教、文化和风俗,因而形成各人不同的特征。描绘时可以通过动态、体态、服饰等特征表现出来。例如,男子健壮的身躯、外形近似倒三角形;女子的外形呈菱形,外形轮廓具有一种韵律美。丰腴的肌体和柔软的体态,显示出一种青春的美感。在描绘时还应注意人物的表情刻画,用夸张的手法表

达出人物的喜怒哀乐。平时,多画人物速写。

4. 风景写生,通过写生,观察了解自然景物的形态与层次关系。写生时应有所选择,分清主次。风景写生的题材非常广泛,山川田野、园林建筑、名胜古迹、都市乡村等皆可入画。

三 写生的技法与工具材料

图案写生的技法很多,经常运用的有以下几种:

1. 线描写生——线描即单线勾勒。选择对象最适宜的角度,用铅笔、针管笔或钢笔等工具,以线条描绘对象的全部轮廓、结构和特征,犹如中国画中的白描。在写生时,根据结构的转折变化,用线讲究轻重、刚柔、顿挫、曲直、虚实、粗细等变化,力求用概括、洗炼的线条准确地表现对象。

2. 影绘写生——影绘即阴影平涂。写生时,着重于对象外部轮廓的描绘,一般使用毛笔,所描绘的形体犹如剪影效果。它的特点是概括力强,黑白分明,形象突出。

3. 明暗写生——这种方法基本上和铅笔素描一样,铅笔画出对象的明暗、空间、体积、结构等关系,以达到层次分明,具有体积感和空间感的艺术效果。

4. 色彩写生——以水粉和水彩工具描绘自然界的人和物。色彩写生可采用单色、写生彩色、归纳色三种方法。

① 单色是将一种颜色加白或黑分为深、中、浅等层次来表现对象的形体、明暗关系。

② 写生彩色即以多种颜色描绘对象,用写实手法表现形体上的光源色、固有色、环境色,以表现对象的体积、空间、质感。

③ 归纳色,以高度概括的手法,用有限的几种颜色去描绘对象。方法概括、简练,层次分明,装饰效果强,满足于图案设计的限色要求,在写生方法中广为采用。

5. 特写法——为了丰富图案变化的需要,取描绘对象的局部加以剖析,详细地描绘对象局部结构、特征。

现代图案设计

图案的变化

图案变化的目的

图案变化的目的是把各种写生素材,加工变化成为具有一定实用价值的图案形象。不同类型的图案有着不同的工艺制作要求,如编织图案、刺绣图案、陶瓷图案等。图案变化是从自然形态到艺术形象的创造。学习图案变化时,还应加强对形式美学及装饰传统的学习,丰富自己的想象力,培养设计图案形象的创造力。

二 变化的方法

图案变化的方法多种多样。大体可分为写实变化和写意变化两大类。写实变化是根据写生的自然形态进行概括、提炼、取舍加工而成的。接近自然形态的写意变化是以写实为基础,适当地作归纳简化、夸张手法的处理,以此加强

装饰效果。写意变化不求形象的真实感,而是追求形象的鲜明及形式美感,追求高度的提炼和极度夸张的统一,追求艺术造型的理想化。

图案变化的具体处理,可以概括为简化法、夸张法、添加法、巧合法、几何法、象征法、分解组合法等方法。

1. 简化法

简化法是抓住物象最美最主要的特征,去掉繁琐的部分,通过归纳、概括、省略,使物象更单纯、完整,以加强整体特征的表现。如菊花,花瓣多、瓣形复杂,通过删繁就简、以少胜多的处理,使形象特征更加鲜明。(见图3)

2. 夸张法

夸张是强调、突出自然物象中能够引起美感的主要部分,使原有的形象特征显得更加鲜明、更加生动、更加典型、更有魅力。如菊花的夸张变化要突出花瓣的细长、卷曲、秀丽的特色,使形象更具有生命力,给人以美感。(见图3)

3. 添加法

添加是为了使图案纹样更加丰富、更加理想的一种装饰方法。在提炼、概括、夸张的基础上,根据设计需要添加装饰纹样,以增加图案联想的浪漫色彩。如传统图案中的花中有花,花中有叶、叶中有花等。它不受客观形体结构的约束,而是在“意”和“情”上探求符合人们审美要求的艺术创造。(见图 2)

4. 巧合法

巧合法是一种巧妙的组合方法,如传统图案中的“三兔”、“三鱼”等。在图案设计中,选用某些典型的特征,按照图案的规律,巧妙地组成新的图案形象,使它更富有艺术魅力,如设计的形象巧妙地共用同一条轮廓线或局部的形。但要注意整体的协调性,充分发挥自己的想象力和创造力。(见图 40)

5. 几何法

几何法是抓住物象的特征,根据工艺制作、设计要求,把变化的物象处理成几何形,如三角形、圆形、方形、折线形、弧线形等。这种变形的倾向是理性的,其逻辑性较强。(见图 43)

6. 求全法

求全法是一种理想的手法,它不受客观自然的局限。在图案变化中,常把不同时间或不同空间的物象组合在一起,完整地展现出来,给人以完整和美满的艺术享受,如将水面上的荷花、荷叶、莲蓬和水下的藕,同时组合在画面上。又如,把不同季节的花卉,同时设计在一张图案中。求全法打破了时间和空间的局限,满足了人们追求完美的愿望。(见图 21、22)

7. 拟人法

拟人法是把动物、植物的形象与人的性格特征联系起来,表现出人的表情、动态和感情。如童话、寓言、动画片中常采用拟人法,非常适合儿童的心理,具有丰富的想象力和幽默感,深受人们喜爱。

8. 分解组合法

分解组合法是设计者将自然对象加以变化、分割位移,再通过并列、重叠、交错、反复、转换、旋转等手法重新组合。创造的图案形象往往融入了设计者的情感和想象。分解组合法可将多种物象分解,把具有美感的局部重新加以组

合,构成一个全新的图案形象,如传统图案中的龙凤形象和原始社会的彩陶纹样。运用较为普遍,在现代图案设计中也经常运用此法。

9. 象征、寓意法

寓意是借物托意、以具体实在的形象比喻某种抽象的情感意念。设计者把美好的理想和愿望,寓意于一定的形象之中,用来表达对某种事物的赞美与祝愿。民间图案中以蝙蝠、桃子表示“福寿双全”等,就是采用寓意的手法。

象征是用具体事物表示某种抽象概念或用以象征某种特别意义的具体事物。它以某种形象为对象,取其相似相近加以类比,来表达特定的意义。象征在中国传统图案和现代标志图案中应用广泛,如“长城”表示中国,鸽子和橄榄叶的组合象征和平等。

上述几种图案变化的方法在图案设计中可以综合运用。

三 图案的题材与变化

图案的题材非常广泛。大自然提供了丰富的物象作为素材,设计者可根据实用和装饰的需要来进行选择。下面仅就植物变化、动物变化、人物变化、风景变化,作简要介绍。

1. 植物变化

开始学习图案设计,一般从植物变化入手。在植物变化中,主要是花卉的变形和换色。因变形和换色的变化程度的不同,又可分为写实变化和写意变化。写实变化是在写生的基础上,抓住花卉的外形特征,进行适当的取舍和修饰,使其更加完美、生动。最初学习图案变化,可以从一片叶、一朵花进行,逐步过渡到花、叶、枝一起变化。写意变化是抓住花卉总的精神面貌和主要特征,充分发挥设计者的想象力,创造性地加以夸张、减化,使形象更简练,特征更明显,装饰效果更强,使其造型和色彩更富于理想化。(见图 1、2)

2. 动物变化

通过写生熟悉和掌握动物的生长规律、运动规律、生活习性、性格特征,以此作为变化的依据。在变化时,首先要抓住动物的主要动态,靠动态来传达动物的精神面貌。另外,要强调动

物的特征,根据动物的不同特点进行变化。在变化中,要运用减化、夸张、添加、拟人化等艺术手法加以表现。抓住动物最本质、最突出、最能体现其个性特征的部分,通过变化使动物的形象更集中、更概括、更简练、更典型、更生动、更完美。如金鱼的眼睛和尾部、长颈鹿的颈和腿、大象的鼻子、松鼠的长尾巴、兔子的耳朵等,都是夸张变形的关键部位。(见图 17)

3. 人物变化

人物变化,首先要了解人物的自然属性,如男、女、老、幼的动态、体形特征、结构、比例等,把人物最美的、最理想的体态、结构比例、特征形象加以变化,如男子的健壮、女子的婀娜,儿童的活泼可爱,老人的稳健。人物变化,还必须重视人物的社会属性,如宗教信仰、民族、文化、风俗习惯等。人物的社会属性决定着人的精神状态和内在感情,这些常常表现在人的外在形态之中,如服饰等。另外,还要注意人物的表情。人物的表情是表达人的内心世界的窗口,如喜怒哀乐等。在此基础上,对所变化的人物形象、动态、服饰进行概括提炼,夸张人物最美的部分,使人物形象更加鲜明强烈,如舞蹈人物形象的变化。重点注意动态、舞姿造型和服饰,抓住人物动态重心,以及腿部、手部优美的姿势和颈部、头部和谐有机的配合,设计出舞蹈装饰图案,给人以优美动人的舞姿造型的视觉效果。(见图 11、12、13、14、15、16)

4. 风景变化

风景变化的题材非常之广,我们可以从树木、山石、河水、云雾、建筑、交通工具等方面学习变化。

①树木的变化首先要注意树形的特征。不同种类的树木有不同的树冠、树干、树枝和树

叶,其姿态各种各样,如柳树的袅娜、松柏的苍翠、梧桐的繁茂等。一般树叶的特征比树干明显,从装饰变化效果来看,树叶的变化比树干的变化更重要。如松树,从它的侧面外形看,一簇松针的排列好似扇形;从它的正面外形看,一簇松针的排列好似圆形。松树的树干表皮开裂似鱼鳞。这些都是松树的自身特征,也是构成松树装饰变化的依据。在变化中,可以通过这些特征进行综合表现,也可以通过其中一个或两个特征来加以表现。(见图 9)

②山石的变化要注意山石的势态、纹理变化,注意山石的质感及体积、山峰的主次和前后的呼应关系。在变化中,还要处理好高山与云雾及树木的关系,以此衬托山的气势。(见图 18、19)

③云雾的变化要注意云雾的形状和动势。在风景图案变化中,可根据设计需要将云变化成:有飘动感的流云,晴空中的朵朵白云,早晨中的彩云满天等。

④水的变化。在变化中,要注意水的动态。如江河的波涛,大海的巨浪,小溪的激流、浪花、漩涡,还要注意水的动态与相关物象的协调关系,如船只、水鸟、鱼、水草等。(见图 20)

⑤建筑物与交通工具的变化。建筑物因其固定,比较规矩。变化时,可多用横线、竖线,注意突出主体建筑物。交通工具是活动的,变化多,在变化时,可适当运用曲线或曲、直相结合的线型,增添其动感。此外,风景变化,在表现其空间关系时,可灵活运用透视规律。如散点透视,可使画面变化无穷,步步有景,景随人移。根据变化需要,画面可左右、上下无限延长。常常采用的透视还有任意透视、混合透视、平置透视等。(见图 19)

现代图案设计

平面图案的构成

平面图案是在平面上表现各种装饰纹样。其构成,一般以几何图形和自然形态为基础,结合设计要求,运用形式美法则,设计出的图案符合实用、经济、美观的原则。

一 平面图案的构图

构图是图案的组织形式。在构图时,对图案的形象、色彩、组织结构等须认真推敲,解决好整体与局部的关系。如构图上的主从、疏密、虚实、高低、呼应,形象上的大小、方圆、长短、曲直、动静,色彩上的冷暖、明暗、浓淡、轻重等变化。图案的构图是和实用目的相联系的,要采用一定的工艺材料,通过生产过程来体现,有其自身的特殊性。图案构图的特点是有规律、有秩序的合理安排各种形象,具有一定的程式化,有较强的节奏感和韵律感。

构图时应注意的几个方面:

①构思:构思是构图的基础,构思应考虑内容与形式的统一。在构思过程中,充分发挥想象力,整体布局,结构完善,层次清楚,主次分明。

②主题:主题突出,主要形象要安排在重要的位置上,刻画要细致,色彩对比要强烈。

③布局:布局要严谨、合理,使画面形成总的气势,达到气韵生动,具有艺术感染力。

④骨格:骨格是图案组织的重要格式,决定着图案的基本布局,如传统图案的“十”字覆盖,“井”字格,“半”字格等骨格方法。

⑤空间层次:可通过形体的大小,线条的粗细、疏密,色彩的明暗、冷暖来体现图案的空间层次关系。

⑥虚实关系:是指对比关系。图案中的形象与空间,构成了图案的图与底、虚与实的关系。实给人以充实、丰富之感,虚给人以朦胧、含蓄之感。巧妙地处理虚实关系,对构图起着非常重

要的作用。

⑦完整性:图案的构图讲究完整性,结构严谨而有规律。在表现内容上讲究完整性,对装饰形象的外形也讲究完整性。人的视线随着画面中的形象秩序、色彩秩序的流动,可以感受到图案构成的完整性。

二 平面图案的组织形式

平面图案纹样的组织形式,是由图案的内容和用途决定的。平面图案的纹样的组织形式,可分为单独纹样、适合纹样、连续纹样、综合纹样、几何纹样。

1. 单独纹样

单独纹样是一个独立的个体,具有完整性,也是构成适合纹样、连续纹样的最基本的单位。单独纹样的构图形式可分为对称式和平衡式两大类。

①对称式的表现形式又分为绝对对称和相对对称。

绝对对称:依据假设中心线,上下、左右、或上下左右纹样形象完全相同,是等形等量的组织结构。(见图 29、65)

相对对称:主要组成部分结构形象相同,局部纹样稍有差异,大体效果仍是对称式,比绝对对称稍有活泼之感。对称式单独纹样又可分为上下、左右、相对、相背、转换、交叉、多面及综合等组织形式。

②平衡式:是依据轴线或中心线或中心点采取等量不等形的纹样的组织形式,在视觉上和心理上求得力的平衡与安定。均衡式单独纹样又分为涡形、S形、相对、相背、交叉、折线、重叠、弧线综合等组织形式。(见图 45)

对称式单独纹样给人以庄重大方、稳定、整齐之美感。

平衡式单独纹样给人以生动活泼、变化丰富、新颖之美感。

2. 适合纹样

适合纹样受一定外形限制,其纹样必须安置在特定的外形中。即使去掉外形,纹样仍保持外形轮廓的特点,如圆形、方形、三角形、椭圆形、菱形等。也有用自然形体作外形轮廓的,如

葫芦形、花形、叶形、桃形、扇形等。(见图 47、49、51 等)

适合纹样可以由一个或几个完整的形象组成,恰到好处地安排在一个完整外形内,达到构图和形象的完整性。结构严谨,布局匀称、主题突出,力求外形与纹样形象和谐统一。

适合纹样的构图形式可分为:向心式,离心式,向心、离心结合式,旋转式、转换式、直立式、重叠式、均衡式、综合式等。(见图 62)

3. 角隅纹样

角隅纹样是指装饰在形体转角部位的纹样,又称角花。有直角、钝角、锐角之分。角隅纹样可以单独使用,也可以与边缘纹样配合使用。角隅纹样的构图有对称式、平衡式两种。

角隅纹样的用途较广,如枕套、床单、台布、地毯、围巾等构图,多采用角隅纹样。(见图 24、46、48、50)

4. 边缘纹样

边缘纹样是装饰形体周边的一种纹样。它一般是用来衬托中心花纹或配合角隅纹样,也可独立用于装饰形体边缘。边缘纹样与二方连续纹样的不同点是,二方连续纹样可以无限伸展,而边缘纹样则受外形的限制。

边缘纹样的构图有角对称式、边对称式、散点式、连续式、均衡式等。(见图 27、60)

5. 连续纹样

连续纹样是用一个或几个基本单位纹样向上下或左右无限重复运动,也可向上、下、左、右四个方向无限重复扩展的纹样,其特点是它的延续性。

连续纹样可以分为二方连续和四方连续两大类。

二方连续:以一个或几个单位纹样向上下反复连续的称为纵式二方连续;向左右反复连续的称为横式二方连续;对角的称为斜式二方连续。

二方连续的特点是节奏感强。设计时,要注意单位之间的衔接、穿插和呼应,使之形成完整的统一体。

二方连续应用很广,如日用器皿、包装、窗帘、台布、陶瓷、封面、报刊等的装饰构图,多采用二方连续式纹样。

二方连续的构图形式主要有:

①散点式:是以一个或几个纹样组成,重复排列,纹样之间有一定的空间距离,故称散点式。(见图 69)

②直立式:纹样方向向上或向下,也可上下交替,反复排列,称直立式。(见图 74)

③水平式:纹样方向呈水平状向左或向右,也可以左右交替,反复运动。(见图 72)

④倾斜式:纹样作倾斜排列,形成一定的倾斜角度,有并列、穿插、交叉等排列,有动感。(见图 72)

⑤波纹式:是由波浪状的曲线组成,纹样流畅、节奏韵律感强。(见图 73)

⑥折线式:是以直线转折来排列形象,有直角、锐角、钝角之分。力度感强。

⑦一整二剖式:一个完整的形象与其剖成两半的纹样交替排列组成。(见图 71)

⑧综合式:综合运用两个或两个以上的构图形式,使设计的画面效果更加理想。

四方连续:由一个单位纹样作上下、左右四方无限反复、扩展运动,称为四方连续纹样。

四方连续要注意单位面积之间彼此联系和呼应。布局讲究匀称协调,纹样既可反复连续地单独排列,也可以有主宾层次,纹样穿插连续,讲究自然活泼,有疏有密,虚实变化,达到整齐统一的艺术效果。

四方连续应用很广:如染织图案,窗帘布,印刷底纹等,多采用四方连续纹样构图。

四方连续纹样的构图形式主要有:

1. 散点式:是四方连续的主要构图形式,由一个纹样或两个以上纹样组合成一个单位,向四方反复循环,连续构成。在一个单位内纹样是散布着的。单位纹样有规律地循环反复,使一种或几种纹样以各自不同姿态、不同大小、不同方向,有规律地散布在一定的范围之内,称之为散点式。散点排列分有规则散点排列和不规则散点排列两种。(见图 75、86)

有规则的散点排列,是指在一个循环单位安置一个纹样,叫一个散点,安置两个点叫两个散点,安置三个点叫三个散点,以此类推。根据一定的规则决定纹样的位置,排列比较均匀整

齐。在安置纹样时,注意纹样的方向、形态和大小等变化。不规则的散点排列,只须将单位纹样的衔接点和尺寸确定,其他纹样可不受格式限制,随意穿插排列,但要注意纹样的呼应,疏密有致。不规则的构图形式比较活泼。

2. 连缀式:其单位互相连合,纹样互相穿插,连续性强,构图形式丰富,应用很广。有波形连缀、菱形连缀、阶梯连缀、转换连缀等。(见图 76)

①波形连缀:用弧线构成四方连续纹样,纹样起伏变化如同水波状,故称波形连缀。

②菱形连缀:在单位画面中用菱形作基本形,在菱形中设计适合纹样,然后向四方连接,形成菱形连缀纹样。(见图 76)

③阶梯连缀:单位纹样如阶梯般地依次升高排列。阶梯单位形状有方形和长方形。

④转换连缀:是在两个等同的基本形中,用同样的纹样作倒顺的排列。

3. 重叠式:用两种或两种以上的纹样重叠排列在画面上,底纹可由几何纹连缀构成。主纹样可用散点排列。注意重叠层次要清晰,达到既有变化而又统一的视觉效果。

4. 综合纹样

综合纹样是指运用单独、适合、连续纹样等综合组织在一起的一种纹样。

综合纹样的构图常用方圆、曲直等基本几何形,在经纬线、对角线上作安排布局,再设计适合的纹样,创造出丰富而又格律严谨的图案。

综合纹样应用很广,如地毯、床单、建筑装饰等多采用综合纹样构图。(见图 66、68)

三 几何图案的组织形式

几何图案是用点、线、面等几何要素构成的图案纹样。几何形的二方连续、四方连续应用较广,如装潢印刷、布料设计、建筑装饰材料等,多采用几何形的二方连续或四方连续构图形式。几何形主要有:方形、梯形、多边形、波形、圆形、三角形、条形、直线形、斜线形、折线形等。以上形状可综合使用,能构成更加丰富的几何图案。

图案的装饰 色彩规律

色彩的基本知识

我们的眼睛能够感受到大自然五彩缤纷的色彩。由于光照射在各种物体上,通过各种物体对光的吸收与反射作用而呈现出各种色彩。可以说,所谓色是光刺激眼睛所产生的视感觉。

太阳光通过三棱镜的折射,投射到白色物体上,现出光谱色彩:红、橙、黄、绿、青、蓝、紫七彩色。如果将这七种色,通过聚光镜收集起来,又变成白光。

我们通过眼睛感受到树叶是绿色的,是由于吸收了光带中除绿色以外的其他所有色彩。同样,我们看见花有红色、黄色、蓝色等,都是光吸收和反射的结果。可以说,没有光就没有色。对色彩基本知识的了解,有助于掌握图案配色的规律。色彩对图案设计十分重要。如人们在购

买商品时,主要是凭感觉;而凭感觉判断时,色彩起着重要的作用。作为一名图案设计者,不仅要系统地掌握色彩基本理论知识,还应该研究了解不同地域和文化背景的人们习惯爱好,准确地运用色彩语言,设计出人们喜爱的图案。

1. 色彩三要素

①色相:指每一种色彩本身呈现出来的面貌、特征。如红、橙、黄、绿、青、蓝、紫,它们是视觉接受到不同波长的可见光后产生的色彩感觉。

②纯度:又称饱和度。纯度是区别色彩的纯净程度,也可指某色相中色素的含量多少,如黄色中柠檬黄比土黄纯。

③明度:是指色彩的明暗程度。如红、橙、黄、绿、青、蓝、紫中,黄色最明亮,绿色居中,紫色最暗。图案中的色彩明暗变化产生层次、空间感。