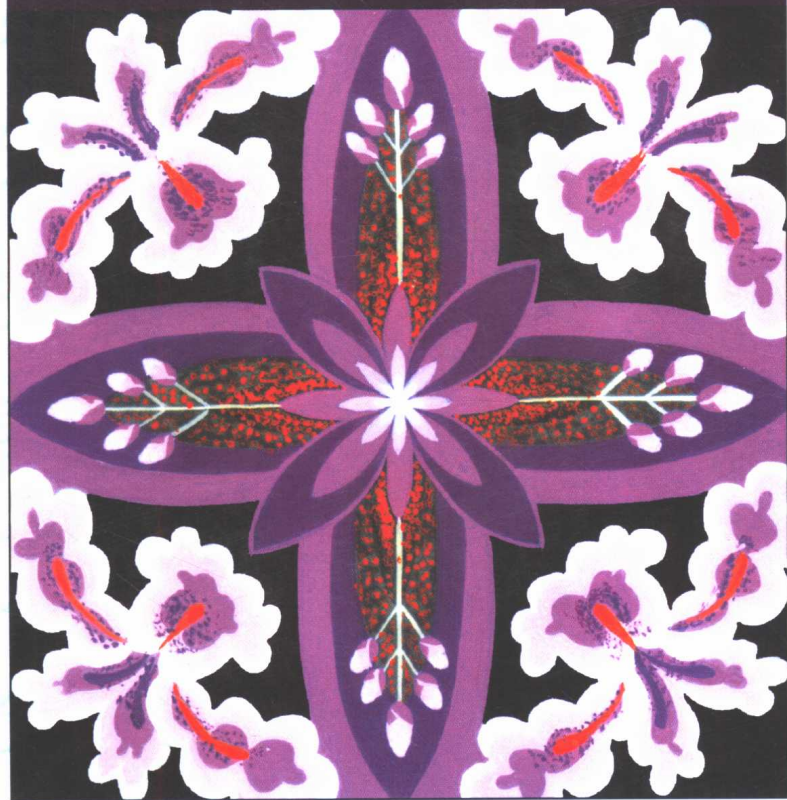

高等教育艺术设计教材

T U A N

图案

崔栋良 编著

 中国纺织出版社

高等教育艺术设计教材

TU'AN

崔栋良 编著

中国纺织出版社

内 容 提 要

图案是一种装饰性和实用性相结合的美术形式。它与人们物质生活中的衣、食、住、行、用各方面,都有密切的联系。

作为一种艺术形式,图案的形式和内容虽然在设计与创作中都受时间、地点、实用、经济、工艺等条件的限制,但其设计与创作图案的思维和灵感又可以海阔天空,不受时间、地点、生活现实的局限。

本书采用图文结合的形式进行系统、明确的讲解和分析,并有图例供习作参考。选图经典,语言精练,适于工艺美术设计专业的学生、考生及工艺美术设计自学者、爱好者作为教材或参考用书。

图书在版编目(CIP)数据

图案/崔栋良编著. —北京:中国纺织出版社,2002.6(2003.11重印)

(高等教育艺术设计教材)

ISBN 7-5064-2306-5/J·0112

I. 图… II. 崔… III. 图案学—高等学校—教材 IV. J51

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2002)第 025367 号

策划编辑:朱 涛 范 森 责任编辑:姜娜琳

责任校对:陈 红 责任设计:何 建 责任印制:初全贵

中国纺织出版社出版发行

地址:北京东直门南大街6号 邮政编码:100027

电话:010-64160816 传真:010-64168226

<http://www.c-textilep.com>

E-mail:faxing@c-textilep.com

中国纺织出版社印刷厂印刷 各地新华书店经销

2002年6月第1版 2003年11月第4次印刷

开本:787×1092 1/16 印张:10

字数:220千字 印数:13001—17000 定价:31.00元

凡购本书,如有缺页、倒页、脱页,由本社市场营销部调换

前言

QIANYAN

艺术设计,是以美化人们衣、食、住、行、用为目的的装饰性与实用性相结合的专业

艺术设计专业的人才必须具备艺术设计的专业基本功和较强的专业设计能力。以上两种能力的具备,是通过学习下列课程达到的:①美术基础——素描、色彩、国画;②装饰基础——图案(具象装饰变化)、构成(抽象装饰变化);③设计基础——字体、版式、透视、制图、画法、印刷、摄影、计算机应用;④专业课程——服装设计、服装面料设计、服装工艺学、服装史论;装潢设计、广告设计、标志设计、包装设计、书籍装帧设计;环境艺术设计、室内设计、室外设计、家俱设计、展示设计、店面设计等等。

我们邀请清华大学美术学院、中央美术学院、北京服装学院的知名教授以及各专业设计机构的知名专家,合作编写了这套系统、完整且适于高等艺术设计专业的学习用书。是高校、成人、自考、设计师、自学者的学以致用的优秀教材。

在编写过程中,我们提倡既要重视传统文化,又要吸取国外精华;既重视实用性,又重视装饰性与科学性;力争做到强化基础,掌握画法,丰富构思,充实设计。使其成为既符合时代需要,又富有专业特色的高等教育设计教材。

由于时间仓促,本套教材中难免有不当之处,热诚希望读者提出批评指正。

崔栋良

2002年2月春节于北京

目录 MULU

一、概论	(001)
(一)图案的含义	(001)
(二)图案的基本功	(002)
二、图案的形式法则	(005)
(一)图案的语言	(005)
(二)图案的构成形式	(005)
三、图案的写生与变化	(012)
(一)图案的写生	(012)
(二)写生的方法	(013)
(三)图案的变化手法	(016)
四、图案的造型	(019)
(一)图案造型的特点	(021)
(二)典型的图案造型	(022)
五、图案的基本构成形式	(035)
(一)图案的基本骨架构成	(035)
(二)图案的单独构成	(036)
(三)花卉图案的对称式与均衡式	(037)
六、图案的构图	(038)
(一)图案的适形构图	(038)
(二)图案的连续构图	(039)
(三)综合构图	(041)
七、图案的色彩	(047)
(一)色彩的属性	(048)
(二)色彩的组合	(049)
(三)色彩的分类	(050)
(四)色彩的调和	(051)
(五)色彩的配置	(052)
(六)色彩的心理作用	(053)
(七)图案色彩的表现技法	(054)
八、作品欣赏	(058)
(一)彩色作品欣赏	(058)
(二)黑白作品欣赏	(087)
后记	(152)

一、概 论

(一) 图案的含义

图案是一种装饰性的艺术,更是具有装饰性和实用性相结合的特点的一种美术形式。

图案的装饰内容与形式,要根据实用目的、制作工艺、材料选择等物质生活的要求;还要考虑人们的生活习惯、个人爱好、环境影响等精神生活的需求;遵照总的装饰意图进行艺术创造,力求在装饰的造型、构图和色彩上臻于完美。

图案是人们物质生活与文化生活两者相结合的艺术形式,具有显明的双重性。装饰美化是依据生活的需要进行的。随着物质生活的不断提高,人们在衣、食、住、行、用等方面的需求也必然不断增长。诸如衣着的面料,服装的款式,饮食的器皿,室内的陈设,工业品的造型,商品的装潢,书籍的装帧,广告的传播,都涉及到人们对物质生活日益增长的需求,当然也包含着精神生活方面的需要。在生产物质生活用品的时候,同时也要考虑到精神生活的需求。因此在进行装饰设计时,要考虑如何适用、如何装饰的问题。这种适用和装饰意图相结合的艺术描绘,就是我们创造出新图案的目的——既是现实生活的再现,又富于装饰性的艺术效果(图1-1)。

1. 图案的特征

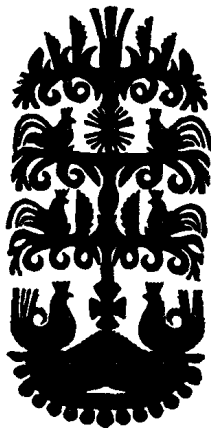
图案是一种装饰手段,它通过艺术手法,把生活中的装饰需要,用图案的语言(装饰的造型、装饰的构图和装饰的色彩)描绘出来。其特征就是把人们生活的观察、愿望、理想和自然美,以丰富的想像力和浪漫象征的手法,再通过它特有的形式与色彩,装饰成理想化的图像表达出来。

瓶画(希腊)

陶器

剪纸

图1-1

2. 图案的三要素

造型、色彩及构图,构成图案的三要素,也是学习图案的三个关键。三者之间的相互联系,决不是一朝一日之功所能掌握的,而是需要具备丰富的装饰知识和熟练的装饰技巧,才能为学好专业设计打下良好的基础。

(二) 图案的基本功

图案具有装饰性和实用性,同时也有一定的局限性,即受到装饰条件的限制,这就形成了图案的固有特点。为了便于掌握图案的画法,我们就必须学习它的方法和步骤,掌握和创造这门装饰艺术的基本功。

1. 图案的来源

怎样画图案?画什么样的图案?我们主张从认识生活;掌握生活,表现生活开始。就是从大自然和生活中汲取素材,而后运用艺术的加工、提炼、概括等装饰手法,再创造性地把花卉、飞禽、走兽、山川、河流等素材,改造或变化成为图案所需要的造型(图 1-2、图 1-3)。

2. 图案的造型

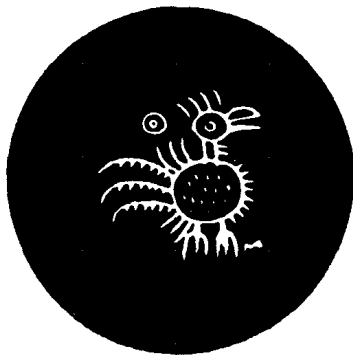
图案的造型,受到实用条件的限制,如工艺条件、材料质地等的限制。所以必须从工艺程序中表现出图案的造型美。如木雕的花卉粗犷,而牙雕的花卉则细腻。这就要注重花的造型处理;也应重视与图案构成形式上的紧密配合。再如挂盘中的花卉需要独幅或适形的图案造型;而花布中的花,就需要连续、重复的图案造型(图 1-4)。

3. 画图案的“三化”

学习画图案,最初要从局部开始,如花卉图案,就要从一朵花、一片叶、一枝干地深入描绘。还要注意到图案的构图形式和色彩的运用,更要精通图案的“造型的程式化”、“色彩的装饰化”、“构图的理想化”。

剪纸

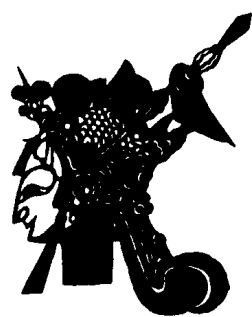

陶盘

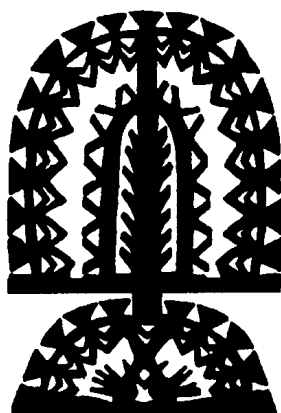
图 1-2

绣花

皮影

剪纸(波兰)

瓶画

陶器

图 1-3

4. 图案与绘画的区别

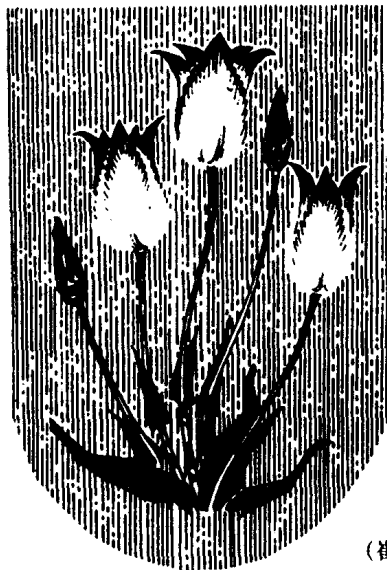
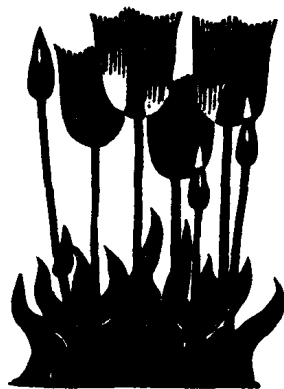
图案不同于绘画。图案,从造型、色彩到构图,都极其重视形式美的运用。而绘画则是对造型、色彩、构图均要重视形象的真实和再现。装饰性构图的需要,制约着图案的造型、色彩和构图。在传统图案设计与创作中,大多强调“因地制宜,依材取势,论质施艺,量题定格”。

5. 画图案的途径

对古今中外优秀图案的汲取与借鉴,是学习画图案的主要途径。要学好图案这门课,就必须重视对古今中外的优秀传统图案的学习。在我国五千余年的历史长河中,工艺美术既是历史的延续,又是文化的发展。一个优秀的工艺美术家,若不懂传统、不懂历史,就等于没有文化,没有民族意识。同样,对世界上其他民族文化与历史的学习,也有着广泛的现实意义。如埃及、波斯、希腊、印度的优秀文化传统,对我国工艺美术事业的发展有着深刻的影响。所以说汲取与借鉴外来的优秀图案艺术风格,也是学好图案的重要途径。

6. 图案是创造性的劳动成果

学习图案的目的,是为了创造新的图案,也是专业设计和创作的需要。图案的技法、技巧、技能的练习,是一种长期的、艰辛的、反复的艺术劳动。没有认真与钻研精神,图案的系统知识是学不到家的。图案与其他艺术一样,是前人不断从事工艺美术实践的结果。前人通过生产和艺术实践,创造了无穷无尽的装饰技法和优美的形式。作为学习者、研究者、设计者,必须通过艺术的劳动,才能创造出更新更美的新图案。

(崔栋良)

花的变化

图 1-4

二、图案的形式法则

(一) 图案的语言

图案的形式法则,也称图案的构成法则,就是该图案形式美的规律。任何艺术,都有其自身特有的规律、自身的艺术语言。美术,是线条与色彩的艺术。装饰艺术与绘画、舞台美术、建筑艺术有着共同规律和相通的造型手法。工艺美术自身的艺术语言和特殊规律,缘于工艺美术有着装饰性与实用性的要求。工艺美术家的任务,在于设计和创造出符合实用要求的装饰艺术。若要达到完美的设计和体现创作意图,作为一位优秀的工艺美术家,应该具有画家的素质,即掌握造型与表现色彩的能力,这仅是工艺美术家所具备的能力之一。此外,他们还必须掌握图案构成法则,也就是装饰艺术——图案的语言,即图案的造型、图案的构图及图案的色彩。

(二) 图案的构成形式

1. 变化与统一

变化与统一,也称多样与统一,是任何事物转换运动的规律。人,有四肢、五官;花,有枝、干、叶、花、果;山,有高低起伏;水,有波涌浪涛;云,有阴晴变幻……。自然界中的万事万物,都是既统一,又复杂多变的。在图案的规律中,也是既要统一又要有变化;既要多样,也要有统一。在统一中求变化,又在变化中求统一。变化与统一要相互制约、互相补充、反复推敲,做到合情合理。在观察和表现规律时,统一变化要注重四点,即内容与形式的统一变化、局部与整体的统一变化、层次与空间的统一变化、调和与对比的统一变化。变化与统一,是相辅相成对立的统一,使图案既不呆板,又不杂乱;既有整体的统一,又有局部的变化,才能描绘出动静适宜、宾主分明、主题突出的完美图案(图2-1)。

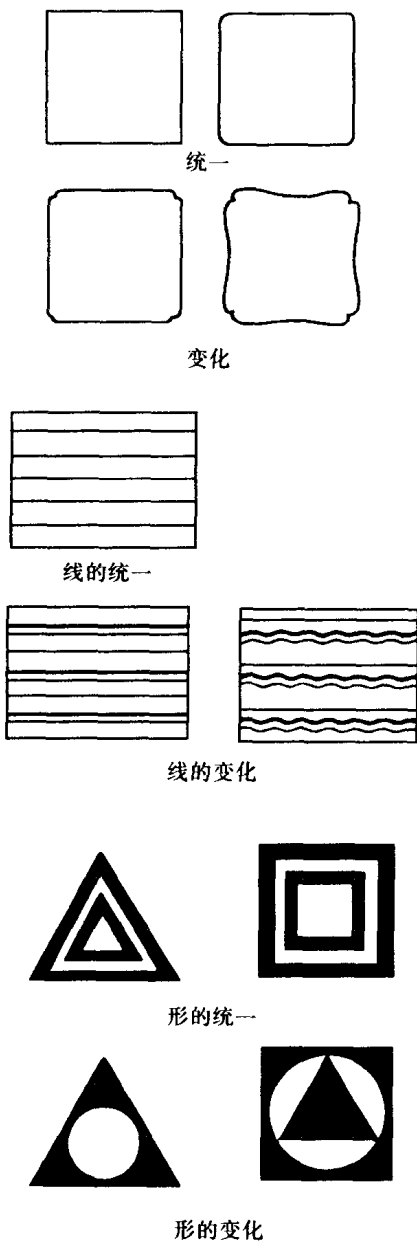

图2-1 变化与统一

2. 条理与重复

图案在造型处理、构图形式和色彩感觉等方面,都有着明显的秩序与连续性。条理与重复、秩序与连续,是图案的组织特点,决不是编造出来的,而是客观规律在图案中的反映。从图案造型中,视觉所能感到均齐与对称的有秩序排列,如点、线、面的构成规律,色彩中呈现出的冷暖、明暗、浓淡,构图中的聚散、轻重、虚实,都可以使我们意识到条理与重复在图案构成形式上所表现出的特点(图 2-2)。

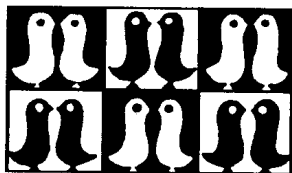
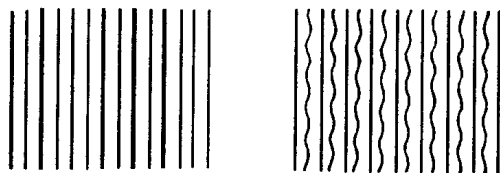
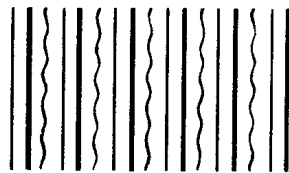
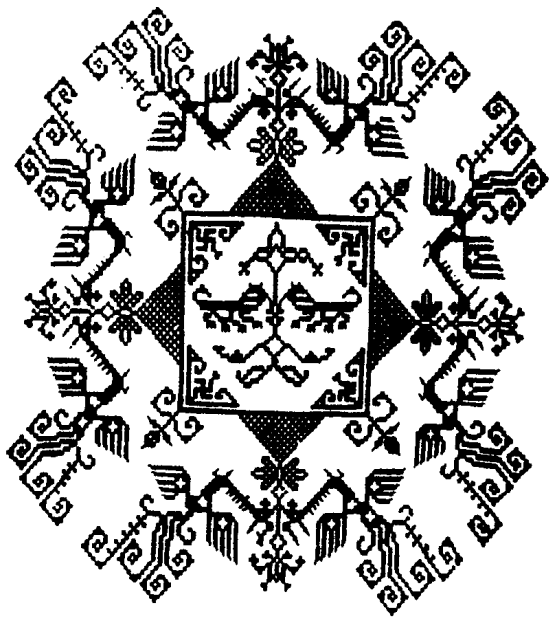
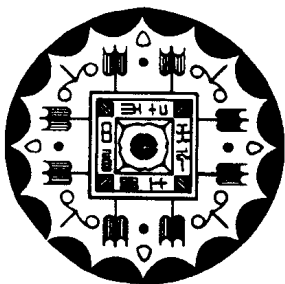

图 2-2 条理与重复

3. 对称与均衡

对称与均衡,是图案组织的两种基本构成形式。在图案中,重心稳定是很重要的。图案的排列重心不稳,就必然造成心理上、视觉上的不平衡、不舒服的感觉。而要重心稳定,就必须运用对称与均衡的构成形式。

对称,也称均齐,是同形同量的组合,体现出秩序、排列的安定感。在图案中大多采用对称(均齐)的构成形式,能使图案产生安静、平稳和庄重之感。

均衡,也称为平衡,是同量而不同形的构成组合,在图案中大多采用平衡的构成形式,能使图案产生安定、适宜感,既生动活泼,又富于变化。

对称与均衡,既可单独运用,也可综合运用,以求得丰富多彩的结构形式(图2-3)。

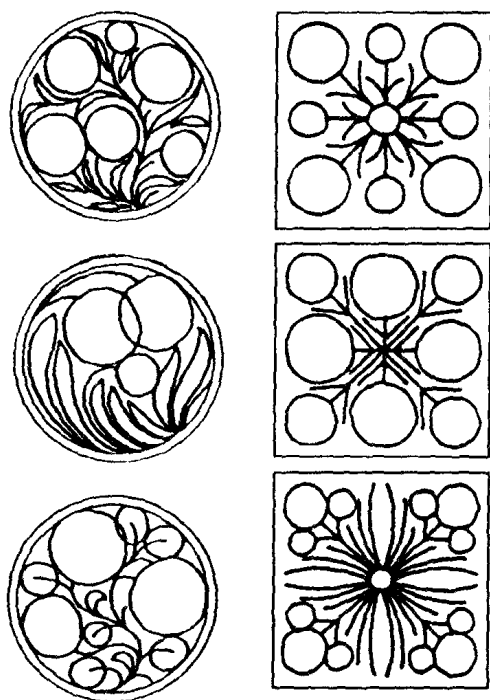

图2-3 对称与均衡

4. 对比与调和

对比与调和，是图案的重要条件。对比是变化的一种形式，调和则是统一的体现。在图案的造型、色彩和构图中，都依据具体要求作适当的安排，以便做到在调和中求变化，在对比中求调和。要重视掌握适当的程度，只注意调和就会感到乏味、枯燥、沉闷；过于强调对比，又容易产生混乱、刺激的感觉(图 2-4)。

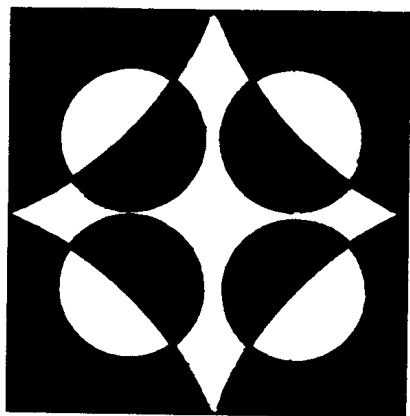
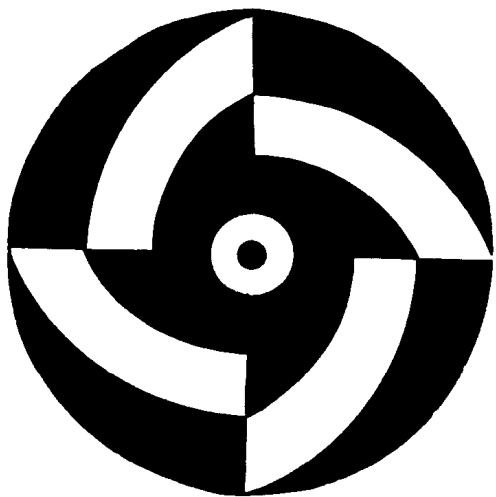
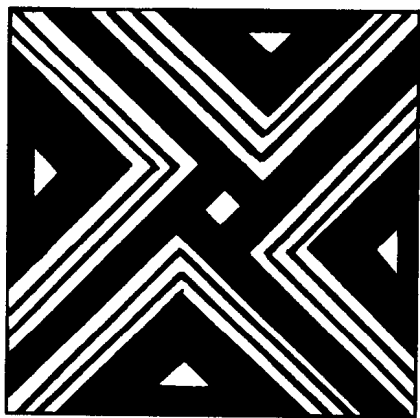
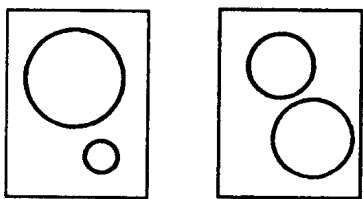
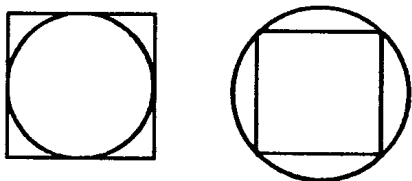
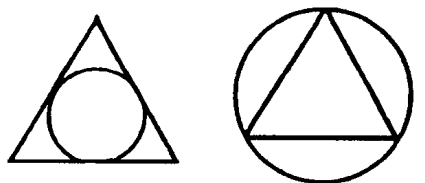

图 2-4 对比与调和

5. 节奏与韵律

节奏与韵律，是图案构成的重要部分。同其他艺术一样，图案也必须富于节奏、韵律，才能产生和获得装饰美。条理与反复构成了图案的节奏，即条理、重复的形式不同，其节奏与韵律也不同(图 2-5)。

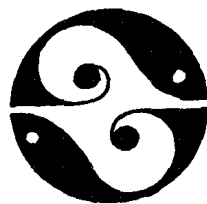
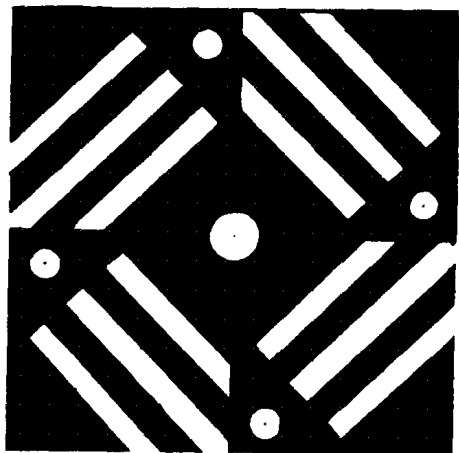

图 2-5 节奏与韵律

6. 安定与比例

安定的原则,取决于重心的安排。要重视在造型、构图上的稳定性。造型的重心位置不同,给人的感觉也不同。重心越往下,感觉就越稳。比例,就是指长短、宽窄、高低的尺寸概念。比例的运用,主要是以人体的尺度为标准。根据人体的生活与使用要求,而设计出建筑、家具、服饰、器皿、工具……一切图案中的造型(纹样)、构图(结构)都有一定的要求和适当的比例。比例,可分为单数、复数、级数。传统图案中的比例与排列为1、2、3或1、3、5。只有注意重心的稳定、比例的适当,图案才能产生美感(图2-6)。

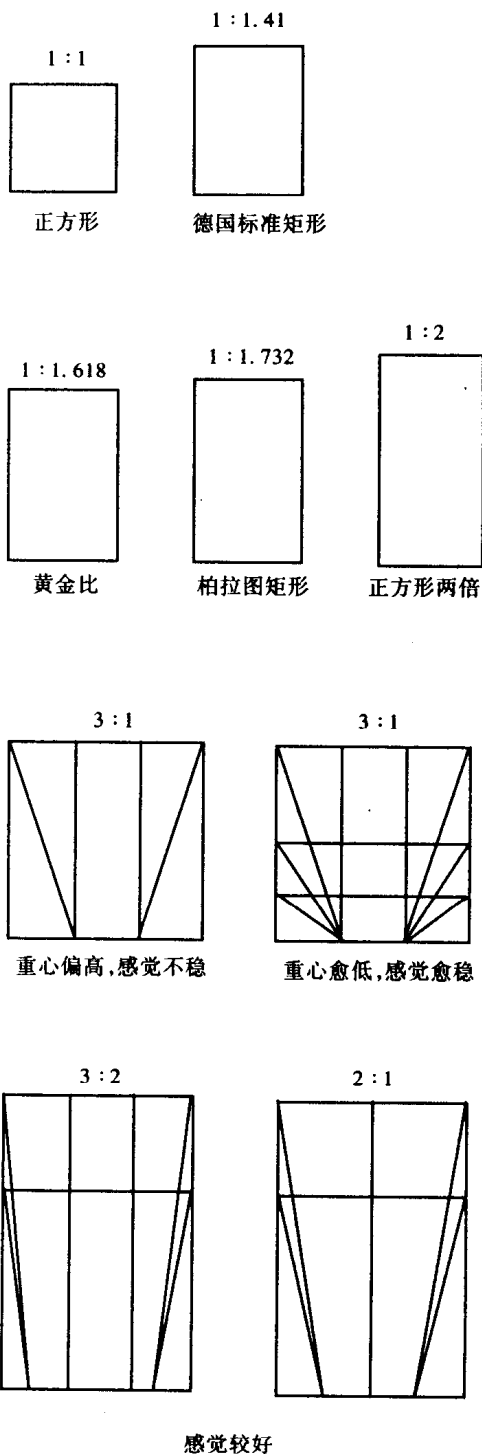
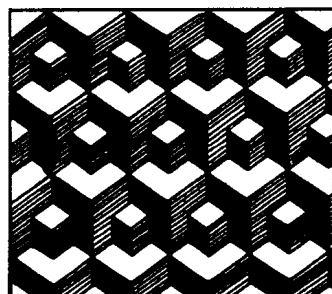
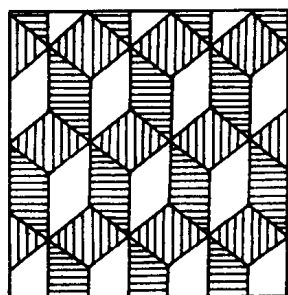

图 2-6 安定与比例

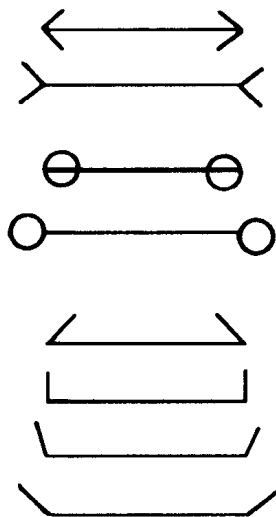
7. 统觉与错觉

图案中的统觉,就是在视觉中所看到的形象最强部分或变化部分。常见的连续图案,由一个单位或两个以上的单位,向上下、左右连续组成的造型,或是花纹,形成了有机的统一整体,即统一的感觉。

错觉,则是由两种以上的构成因素在一起,一种因素对另一种因素起作用,在视觉上引起的一种现象。在图案中,有形的错觉和色的错觉。形的错觉:在观看物与物、形与形之间关系时,所产生的大小、宽窄、曲直的感觉。色的错觉:如在观察两个同样大小的正方形中的圆时,其错觉则是黑的小,白的大,造成了视觉上的错觉效果。在进行图案练习或设计时,可利用错觉发挥作用,也可注意不产生错觉(图2-7)。

统觉

错觉

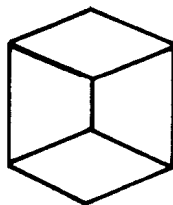
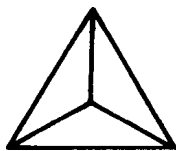
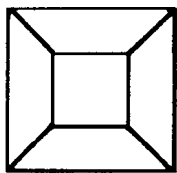

图2-7 统觉与错觉

三、图案的写生与变化

图案的造型,来源于生活。写生,就是面向生活,熟悉生活,表现生活。掌握写生技法才便于从事图案的设计与创作。

写生练习,其目的就是把自然形象加工、提炼为图案的造型,以利于创造出新图案。写生的目的,就是搜集图案的素材,为学习图案设计作准备。通过写生,可以丰富生活知识,磨炼描绘技法,培养观察对象和表现对象的能力(图3-1)。

(一) 图案的写生

1. 观察对象与表现对象

观察对象是为了正确地认识和掌握对象,便于达到创造图案的目的。要认识和掌握对象,就要注重观察其特征、动态、规律和环境,并采用速写、默写、追忆等方法记录下来,既为图案设计积累了素材,又可磨炼人们的描绘技巧与能力。

2. 熟悉和掌握自然的规律

植物的生长规律,动物的生活习性和特征,我们虽然不能完全掌握它,但在图案设计时,必须注意它,描绘它。人的劳动、马的奔驰、鱼的跳跃、鸟的飞翔、行云流水、山峦起伏等,这一切都有着显明的动态、特征、规律和习性。所以我们必须学会观察它、利用它,为图案设计搜集与积累素材。

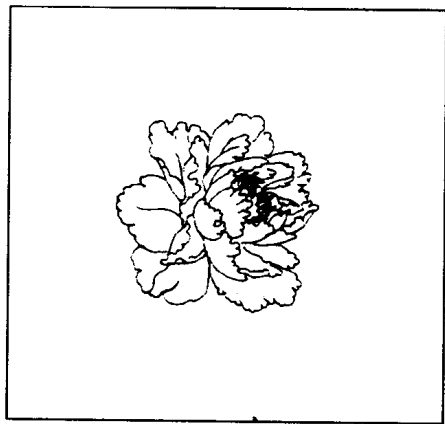
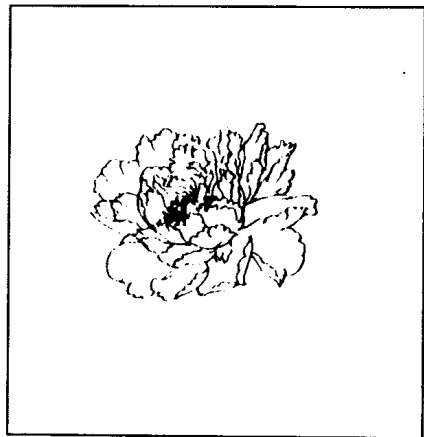

图3-1