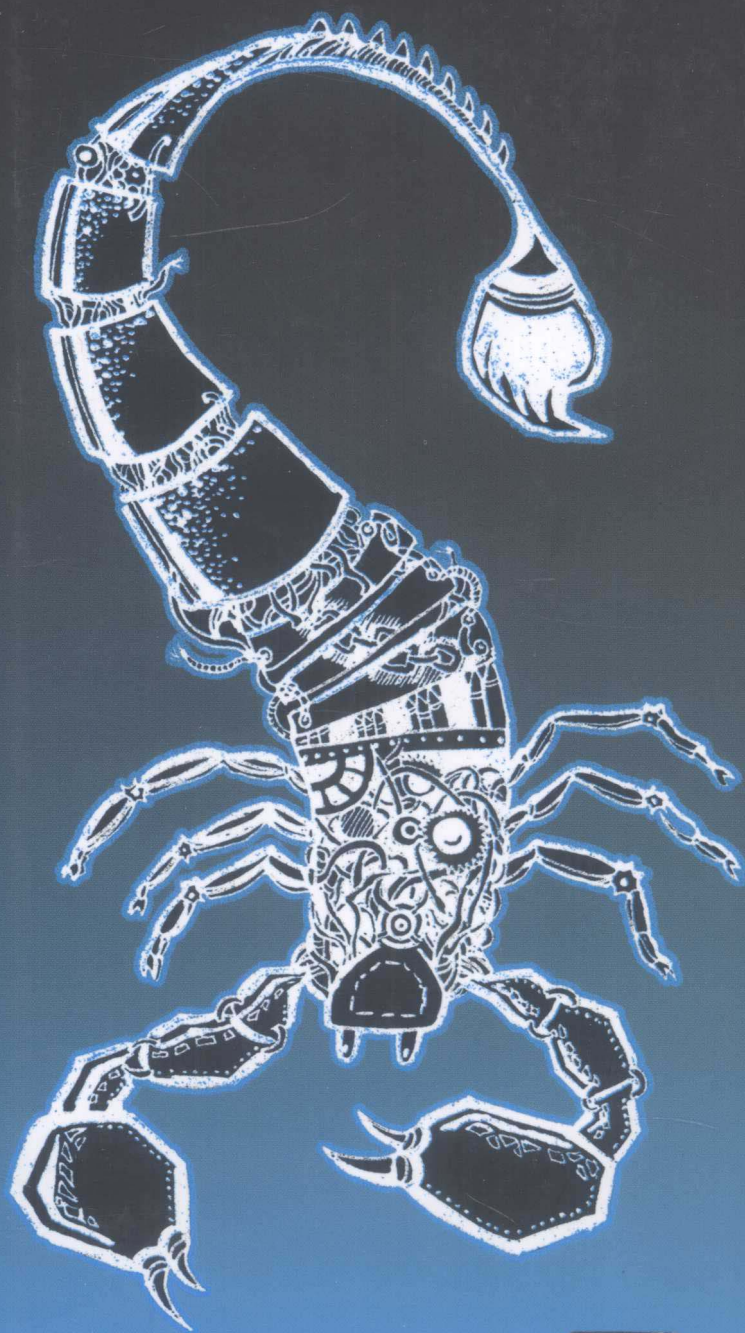

图·案·教·程

■ 于国瑞 编著

清华大学出版社

图·案·教·程

■ 于国瑞 编著

清华大学出版社
北京

内 容 简 介

图案既是一种思维方式,又是一种表达手段。图案作为艺术设计专业学生的一门基础课程,教学的目的已经不是传统意义的技能传授,而是通过图案教学的过程,让学生学会观察(能从熟视无睹的事物中发现美、感受美)、学会思考(能从普通人的思维定势中超脱出来,进入设计师的思维状态)、学会表现(能驾轻就熟地运用图案语言,表达个性和抒发情感)。

本教材根据艺术设计专业各个方向的社会需求,对教学内容、教学方法、教材体例、教材结构等方面进行了全方位的改革,积极倡导开展课题研究型教学,以优化教学过程,培养学生的综合能力。

本教材具有较强的时代感、可操作性和实效性,教学内容及方法新颖独特,经过教学实践的检验,可以在较短的学时里取得显著的教学效果。

本书可作为高等艺术院校、中等专业学校艺术设计专业学生的基础教材,也可供教师、设计师及艺术设计爱好者参考使用。

版权所有,侵权必究。侵权举报电话:010-62782989 13701121933

图书在版编目(CIP)数据

图案教程/于国瑞编著.——北京:清华大学出版社,2010.8

ISBN 978-7-302-22990-2

I. ①图… II. ①于… III. ①图案—设计—高等学校—教材 IV. ①J51

中国版本图书馆CIP数据核字(2010)第105463号

责任编辑:甘 莉

封面设计:陈 希

责任校对:王凤芝

责任印制:孟凡玉

出版发行:清华大学出版社

地 址:北京清华大学学研大厦A座

<http://www.tup.com.cn>

邮 编:100084

社 总 机:010-62770175

邮 购:010-62786544

投稿与读者服务:010-62776969, c-service@tup.tsinghua.edu.cn

质 量 反 馈:010-62772015, zhiliang@tup.tsinghua.edu.cn

印 装 者:北京嘉实印刷有限公司

经 销:全国新华书店

开 本:210×285 印 张:9.25 字 数:235千字

版 次:2010年8月第1版 印 次:2010年8月第1次印刷

印 数:1~5000

定 价:48.00元

产品编号:035089-01

目 录

导论：图案与设计基础教学	1	(三) 配色方法与表现技法	65
(一) 图案与三大构成	1	五、二方连续图案	75
(二) 图案与基础教学	2	(一) 二方连续的构成	75
(三) 图案与教学理念	4	(二) 二方连续的形式	77
一、图案造型基础	7	(三) 二方连续的画法	80
(一) 图案基本特征	7	六、四方连续图案	93
(二) 图案素材采集	10	(一) 四方连续的构成	93
(三) 图案表现方法	11	(二) 四方连续的形式	95
二、图案表现技巧	23	(三) 四方连续的表现	96
(一) 图案创作理念	23	七、适合图案	108
(二) 图案创作过程	25	(一) 适合图案的构成	108
(三) 图案表现手法	27	(二) 适合图案的形式	109
三、图案构成原理	42	(三) 适合图案的表现	111
(一) 图案创意来源	42	八、图案创意表现	120
(二) 图案视觉语言	45	(一) 图案与相关表现	120
(三) 图案构成法则	47	(二) 图案故事与表现	123
四、图案色彩构成	60	(三) 图案创意与表现	124
(一) 写实色彩与装饰色彩	60	后 记	140
(二) 色彩基调与色彩组合	62		

导论：图案与设计基础教学

（一）图案与三大构成

在三大构成未进入中国之前，图案一直是我国高校工艺美术（艺术设计前身）专业的一门最重要的专业基础课，该课程的功能与三大构成课程的功能是一样的。尽管这两类课程的教学理念、内容和主张各不相同，但所发挥的作用基本相同。

在 20 世纪 80 年代初期，随着我国改革开放的春风，发源于德国包豪斯设计学院的三大构成课程被我国各个艺术院校所采用，并在很短的时间里迅速普及并取代了图案，成为艺术设计专业必修的专业基础课。

客观地讲，在我国经济快速发展的 30 多年里，三大构成课程所起到的作用功不可没，为各行各业培养了大量的优秀设计人才，满足了社会对创新型设计人才的需求，使我国各种类型的工业产品能够迅速与国际市场接轨，极大地丰富了人们的生活方式并提高了人们的生活质量。因此，有些艺术院校甚至取消了理念陈旧的图案课程，而把更多课时让位于三大构成或是图形设计等课程，也有些院校将图案课程的名称改成装饰图案或是装饰等。当然，

三大构成课程取得的成功并不意味着它是完美无缺的，它的理性化思维恰恰成为它的局限性，并对工业设计造成负面影响。在艺术中最大的欠缺就是忽视有机生命，三大构成过于理性而缺乏人性，促使产品设计缺少了人性化，使设计走上了形式主义的道路。在现代设计中光有理性创造是远远不够的，一个具有现代设计理念的设计者更需要情感的创造力，当理性与情感有机结合，才会产生巨大的产品效应。

2007 年冬，一次以“理念与方法的升级”为题的中国（国际）设计基础教学特色课程提名展，在中国美术学院开幕了。这是由中国美术学院、中央美术学院和清华大学美术学院主办的国内艺术院校顶尖级基础教学成果展和研讨会，代表了国内艺术院校最新的基础教学改革成果和最前沿的教学理论研究。本次研讨会的议题主要是我国设计基础教学如何“升级”和如何使我国设计基础教学具有“中国的、时代的、国际的”的特质，正如中国美术学院宋建明教授所说：“至今还有影响的所谓‘三大构成’的课程，那种一成不变的格式化的训练方式给我国的设计基础教育带来负面的作用太多了……设计教育本是激活原创思维和强化原创表达技术的教育。创造性思维的终极目的就是要在合适的时间、合适的场合颠覆那些所谓的经典化、

标准化、流行化的方式,构建出一个含有新的生活观念、新市场、新技术、新工艺、新材料的新型表达系统。”^①

中国美术学院将设计基础课程重新定义为二维设计基础、三维设计基础、装饰、人的形态基础和设计初步五个课程平台,以平台式的大课构成台阶状的教学过程,颠覆了以课程为单位的传统的教学模式,取得了一些教学成果。在教学方面,实行了主讲导师制,即主讲导师与各班任课教师(助课)结合的多人共上一门课的授课方式,解决了学生人数多造成的教学难和教师水平不均衡等问题。中央美术学院的基础课程是由造型基础、形式基础和思维训练三部分构成。清华大学美术学院的基础课程是由设计素描和视觉表现两部分构成。

应该说,中国美术学院、中央美术学院和清华大学美术学院等国内顶尖艺术专业院校的设计基础课程的改革,都是卓有成效的。他们教学改革最值得借鉴的成功经验是:①都不是按照某种统一的模式进行盲目照搬,而是根据自己学校的特点因地制宜地进行改革;②都强调了教学理念的创新,强调设计思维的开发和引导;③都注重了教学内容、教学手段的多元化和多样化,反对单一化和简单化。

(二) 图案与基础教学

作为一名综合性大学的专业教师,更关心的是处在综合性大学中的艺术设计专业的专业基础课如何进行改革。在我国,开设艺术设计专业的本科院校以综合院校居多,约占90%以上。综合院校中的艺术设计专业,在人才培养规格、师资条件、生源层次、学术氛围等方面,都与艺术专业院校存在较大差异。尤其是在人才培养目标方面,艺术专

业院校进行的是精英教育,培养的是高精尖的专业人才,而综合院校实行的往往是通识教育,培养的是综合性创新人才。因此,艺术专业院校的专业基础课程的改革,并不能完全适应于综合院校。就我国艺术教育整体布局来看,艺术设计专业的人才培养,也应该是高中低多层次的发展格局,从而形成各学校间的优势和特色的互补,满足社会发展的不同需要。

在综合院校,出于教育环境和软硬件条件的限制,在短期内不可能改变以课程为单位的专业教学模式,但对于教学内容、教学方法和教学手段的改革则势在必行。国内顶尖艺术院校基础教学改革的成果,在教学理念方面、在激活原创思维和强化原创表达等方面,为综合院校的教学改革指明了方向,这是综合院校所应学习、吸纳和加强的教学改革的核心内容。但在是否构建课程平台,是否采取多人共同授课,是否取消三大构成课程等方面,则应因地制宜,量力而行。

三大构成的“格式化”和“理性化”确有其弊端,但不能因此而否定它的积极作用。三大构成通过对造型元素的理性思考和系统体验,揭示了艺术创造的本质,解决了技术与艺术、功能与形式、产品与作品之间的矛盾,并具有能够在较短的时间里迅速提升学生设计能力的教学功效。即便是将设计基础课程重新定义为二维和三维,仍然不能全盘否定三大构成的形式、内容及作用,而只是理念和方法的一次“升级”而已。

图案课程在此次教学研讨会虽然没有被提及,但在提名展的教学成果中处处可见其身影(图0-1至图0-4),在中国美术学院基础课程中也开设了装饰课程。无论课程名称是图案还是装饰,其内容基本是大同小异,都十分注重学生的观察力、概括能力、审美能力及想象力的培养,尤其是在抒发个人情感方面、在个性传达及表现形式的创新方面都具有三大构成不可比拟的优势。如果能够做到三大

^① 王雪青主编:《理念与方法的升级》[M],杭州:中国美术学院出版社,2007。

图 0-1 中国（国际）设计基础教学特色课程提名展参展作品之一

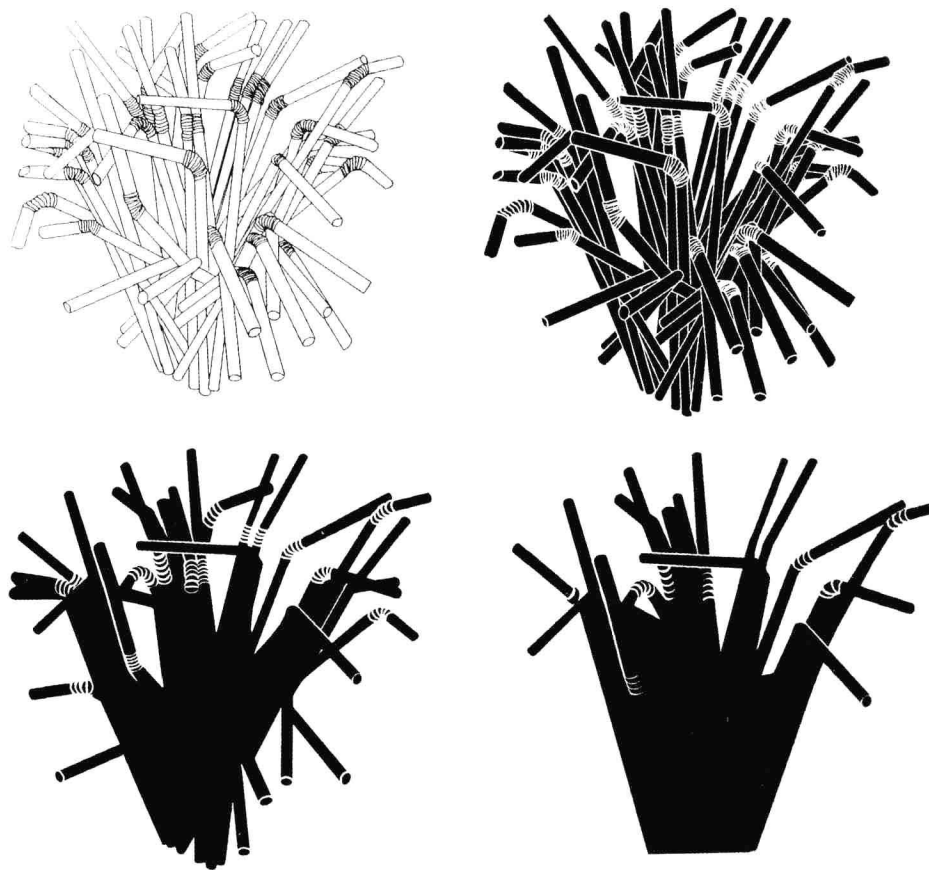

图 0-2 中国（国际）设计基础教学特色课程提名展参展作品之二

图 0-3 中国（国际）设计基础教学特色课程提名展参展作品之三

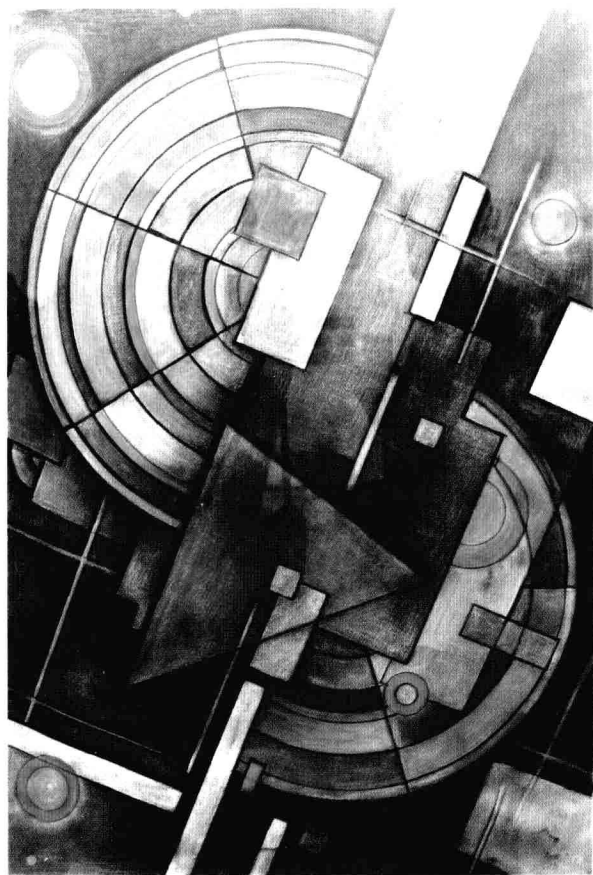

图 0-4 中国（国际）设计基础教学特色课程提名展参展作品之四

构成与图案两者兼顾，可以获得优势互补的教学效果，也比较适合综合院校的教学实际。

（三）图案与教学理念

图案课程的教学改革最重要的就是教学理念的更新。传统的图案课程之所以不能满足时代发展的需要，主要原因有三点：①过于注重师法自然和传统而忽视了现代和未来；②过于强调写生和变化而忽视了人的想象力和创造力；③过于看重形式和技巧而忽视了对形式的创造和对人的培养。

过去，我们大多习惯于把图案当做一门技法课来教，这样的做法带有很强的“舍本逐末”的意味，实际上是把图案的本原淡化了，或者说是迷失了。什么是图案的本原，是装饰？是审美？是象征？都是，又都不是，图案的本原其实也很简单，主要是：情感。

一曲“信天游”可以让人的内心情感随着歌声的翅膀在蓝天大地自由地遨游，它是陕北人民在面朝黄土背朝天的凄苦生活中对人生与命运的一种情感的表述。一帧民间剪纸也同样是真情实感的自然流露，它是劳苦大众在长期的生产生活中为满足自身精神需求而创造的一种简单淳朴的艺术表达方式，它根植于广大民众之中，不受功利思想和价值观念的制约，只为抒发对美好生活的追求和向往，体现了人类艺术最基本的审美观念和精神品质。由此，我们也可以联想到新石器彩陶艺术中的抽象图案，古人那充满了激情的创造与丰富的想象，赋予了那些简朴的陶罐以强大的生命力和艺术感染力，历经几千年的风风雨雨，至今仍然熠熠生辉。

人们对图案本原的迷失，主要原因在于，在改革开放之前，图案课程承载了人们太多的厚望，既要在自然和传统当中发掘创作灵感，又要在图案教学当中肩负造型基本功培养的责任，还要在图案创作当中传授高超的专业技巧，等等。而且，写生——提炼——变化又是一成不变的训练法则，不得违背或改变。因此，传统的图案教学注重结果必然大于注重过程，注重技巧必然高于注重创造，单一僵化的训练方式，也必然看重眼睛所及的直观的世界而轻视人的内心情感。

其实，图案只是一种简单而淳朴的情感表达方式而已，它本不应该承受“生活”之重，在此，我们应该倡导图案创作的回归，使图案创作更切近于艺术的本质。生活不等于艺术，图案与自然、与传统越近，与艺术的本原就会越远。倾诉于画面的感受不应该是自然物象的复制，而应该是以客观感受为原料，按照形式美的规律进行加工、升华和创造，寓情感与意象于表现之中。带着情感的眼睛去观察自然，笔下必将是一片自由的世界，是一片因心而造的意象、情象和理想化的世界。民间艺人在剪纸创作中，可以边剪边唱，手舞足蹈，不求形似，只求达意；不求合理，只求合情。他们把剪纸创作作为自己身心解脱、情感宣泄的一种最直接最投入的

表达方式。民间剪纸的这种注重直觉、直抒胸臆的主观意象表现方法，才是图案创作所应学习和研究的创作真谛。

“回归”是一种趋势，不仅图案创作如此，传统的绘画艺术也在走向回归。时光进入 20 世纪末期，中外艺术家们已经不再满足对自然的模仿和再现，而注重自我情感、个性和精神的揭示，他们从装饰艺术、非洲艺术以及东方艺术等人文形态中得到启发，美学观念发生了巨大变化。从而使西方的一些传统的绘画形式又重新回归到平面形式意义的创造上来，摆脱了再现自然的美学观念对绘画艺术的奴役，从而创造了现代绘画艺术。这不仅标志着绘画艺术新时代的到来，更标志着绘画打破传统的枷锁，朝着多元化、多样化、人性化的综合表现形式发展。现在，我们甚至很难划清现代绘画与装饰画之间的界限，现代绘画艺术高举着“大艺术”的旗帜，开始了对平面空间的探索之路。

在艺术设计的知识链条中，图案作为专业基础课，大多安排在设计素描、设计色彩之后，三大构成课程之前；是一门综合性、创意性的基础课程，没有特定的设计要求、审美标准与技术限制，主要以开发学生的想象力、创造力和个性表现为主；是一方可以自由创作、自由飞翔的天地。由此教学思想指导的学生作品，何愁缺少现代生活气息，又何愁跟不上时代发展的脚步。因此，图案教学内容的陈旧，问题并不在图案本身，而在于教师的教学观念。教师教学理念的陈旧，才是制约图案发展的根本所在。

在教学方法和教学手段方面，课题式研究型教学也是值得倡导和推广的符合时代发展需要的教学模式。传统的以教师讲授为主的教学方式，束缚了学生独立人格的发展和个性的张扬，限制了他们的自主意识和创造空间，而课题式研究型教学则是以学生为主体、以教师为主导的教学方式，教师在其中的身份是学习的引导者、参与者和协助者。课题式研究型教学的教学过程是：先由教师根据教学目标制订出完整的教学计划，再根据具体的教学内

容设计出切合学生实际的研究课题，每个课题就是一个教学单元。进入教学环节之后，教师主要以相关知识介绍和课题讲解为主，并以网络资源、相关影像资料作为课程背景，开阔学生视野。在课题研究中，要尊重和发挥学生的个性，提倡不同风格、不同手法、不同形式的表现，鼓励学生主动学习，主动发现问题、分析问题和解决问题。在课题完成后，教师要对学生的研究过程和研究成果，及时地作出客观的评价，也可以由学生进行自我总结、自我评价或学生之间互相评价，以鼓励学生学习的积

极性和激发学生的学习兴趣。

课题式教学，最反对的是学生作品的雷同和缺乏个性，最提倡的是与众不同和作品具有原创性。任何课题都没有固定的标准答案，只有每个创意完成得充分和不充分的区别。这样的课题研究，学生不是被动地接受，而是主动地建构和探索。教学的整个过程，学生都是在主动地自主地学习，既要动脑，又要动手。而这个主动学习的过程，正是课题式教学最为关注和强调的，因为，教育不单是传授知识，比传授知识更为重要的是培养能力。

一、图案造型基础

(一) 图案基本特征

1. 图案的概念

图案，即图形的设计方案。图，是指图形、图样；案，是指方案、草案。

图案是一个较大概念，有广义和狭义之分，平面和立体之别。广义是指非写实的、经过作者有意或无意变化的、改造的、创造的所有图形表现；狭义是指经过艺术加工的，使其在造型、构成、色彩等方面适合于审美目的需要的图形表现。平面是指运用绘画、印刷、剪刻等手段获得的图形；立体是指以浮雕、透雕等形式附着在物体表面的造型或是装饰感很强的整体造型。

图案是与生活、劳动和手工艺密切相关的艺术表现形式，它的起源很早，最早出现在被誉为“人类童年的智慧之花”（艾青语，著名诗人，1910—1996）的我国新石器时期的彩陶上（图 1-1）。在人类社会几千年的历史长河中，图案非但没有被湮没，反而是伴随着人类社会的进步不断地绽放异彩，如商周的青铜器、战国的漆器、秦代的秦砖、

汉代的瓦当、魏晋的壁画、唐代的唐锦、宋元的陶瓷、明清的木雕等（图 1-2）。同时，还有大量的各具特色的民间图案，以其简洁朴素的装饰语言和人们喜闻乐见的表现形式广泛地流传于民间，如民间剪纸、手工印花、手工刺绣、年画、皮影、玩具、风筝、脸谱等（图 1-3）。

传统图案的形象往往是有机的、富于情感和寓意的，是人类真情的自然流露。传统图案的承继注重的是师法自然和传统，认为自然是源，传统是流，源与流缺一不可。因而，表现的内容常常是自然的美、生命的美和心灵的美。

图 1-1 人面鱼纹陶盆 新石器时期

图 1-2 击鼓说唱陶俑 东汉时期

图 1-3 兔 山西民间剪纸

现代图案伴随着近现代工业的大规模兴起应运而生。现代工业改变了人们的生活方式，也改变了人们对图案的理解和认知。在现代社会，人们在冷漠、单调的工业产品语境中快节奏地生活，图案就如同摆放在居室里的绿色植物，成为缓释情绪、放松心情的载体，带给人们无限的温馨。因此现代图案的形象往往是多元化的、强调创意的、富于时

尚感和趣味性的。现代图案的设计注重的是回归自然和时尚感，认为自然是神圣的，时尚是美好的，两者缺一不可。因此，表现的内容常常是对自然的向往、对创意的崇尚、对生活的娱乐，甚至是调侃。

2. 纹样的概念

纹样，是装饰花纹的总称。纹，是指花纹、纹饰；样，是指图样、样式。

纹样的概念与图案的概念相比相对较小，只是图案构成的一部分，主要是指单独纹样、适合纹样、二方连续和四方连续等内容。当图案的内涵指向这些内容时，图案与纹样的概念可以互相替代，内涵是相同的。

就图案的发展趋向来看，由于纹样的概念过于狭窄且过于温情，应用起来所受限制过多，因此使用频率不高，有被图案一词逐渐取代的迹象。

3. 图案的特征

图案的艺术表现与其他的艺术表现形式有所不同，有自己独特的表现形式和表现语言。除了形态鲜明的立体图案和纹样范畴中的适合纹样、角隅纹样、二方连续和四方连续等内容之外，就平面图案而言，也与其他艺术表现形式存在着一定的差异。平面图案的基本特征主要有以下几个方面。

(1) 平面化

图案的平面化，是指在图案表现中减弱或放弃物象真实三维空间的模拟，运用二维空间想象去表现和造型。其表现形式的二维特性与民间剪纸的形态表现相类似（图 1-3）。

图案的平面化特征，是将现实中的物象引入并限定在二维空间的范围之内，强调的是二维空间的想象，而无须刻意地再现真实。也就是说，看到一个立体的物象，只是得到了一个图案创意的素材，必须要经过一番艺术加工的过程，将物象进行平面化处理，才能转化或升华为图案形象，最后这个图

案形象如何去表现,则是根据画面表现效果的需要来决定。因此,所谓“平面化”,并非指图案的形态或色彩表现一定要平涂,尽管平涂是图案表现最常使用的一种表现手段,具有凝重简洁的美感。不平涂的虚实相济的效果同样也是一种美,也是图案表现经常使用的表现手段。

在现代图案表现中,虽然不注重客观物象的立体感,却十分注重画面表现的空间感和层次感,常常需要运用点的疏密、线条的曲直、形态的叠压、黑白灰的对比等变化增加画面的表现力,有时也需要利用明暗或光影等因素,加强形象的感染力(图1-4)。因此,现代图案设计的思维方法是:①平中见奇。就如同戴上一个具有法力的“平面眼镜”,将所看到的一切立体物象,都转化成平面形象,从而发现蕴涵其中的美。②不被迷惑。不能被物象色彩斑斓的表象或是强烈的立体感所迷惑,要抓住其最本质最具特色的方面。③变被动为主动。要发挥人的主观能动性,在观察中不断地改变视角,在思考中不断地改变想法。

(2) 理想化

图案的理想化,是指在图案表现中可以按照自己的理想,随心所欲地去创造,而不受客观物象的限制。

图案的理想化特征,在图案中随处可见,几乎所有的传统和民间图案都蕴涵着祈福求祥、辟邪驱魔等美好生活理想的寓意,其中最典型的例子就是传统图案中的“龙”和“凤”的形象。中国传统文化中的龙和凤,都是现实世界中不存在的,是人们按照自己的理想臆造出来的动物形象。龙的形象是由鹿角、牛头、鳞身、鱼鳞、鹰爪组成,集中了许多动物的特点,因此也就被赋予了超凡的能力,它能细能巨,能幽能明,能兴云作雨,能降妖伏魔,是英勇、尊贵、威武的象征。凤的形象是由锦鸡的头、鹦鹉的嘴、鸳鸯的身、大鹏的翅、仙鹤的腿、孔雀的尾组成,是能带来和平、幸福的瑞鸟,居百鸟之首,是吉祥、喜庆、美丽的象征。

在现代图案表现中,祈福求祥寓意的诉求已经

图1-4 猫 [美] 尼斯多夫斯基

不是人们的最大愿望,现代人的理想常常是把自我个性、审美情趣或情感抒发放在首位,并呈现复杂化、多样化、自由化的趋势,这与现代社会多元化的构成状态密切相关。现代图案创作的基本原则是:①法无定法。你拥有充分的自由创造的空间,而没有固定的方法供你参考。②你就是上帝。就像上帝始造天地和人一样,你可以按照自己的理想去开天辟地。③描写事物应有的样子。事物现在的样子未必就是应有的样子,需要你把它“应有的样子”描绘出来。

(3) 形式美

图案的形式美,是指在图案表现中要将线条、形态、色彩等元素按照形式美法则和审美经验进行有目的的组合,以获得“有意味”的构成形式和独具美感的形象效果。

图案的形式美特征,是图案表现成功与否的关键,也是最需要创作经验和最能体现艺术功力的方面。同样一个图案题材,可以有许许多多不同的艺术表现形式,这样的情形在生活中也有多种体现。例如,同为发型可以有长辫、短辫、单辫、多辫、直发、卷发等多种形式;同为树叶、同为花朵、同为果实、同为昆虫,也有无数种不同的构成形式

(图1-5、图1-6)。英国美学家克莱夫·贝尔(Clire Bell)在他的《艺术》一书中提出了“美是意味的形式”的著名观点,他指出:“线条、色彩以某种特殊方式组成某种形式或形式间的关系,激起我们的审美感情。这种线、色的关系和组合,这些感人的形式,我称之为有意味的形式。”^①

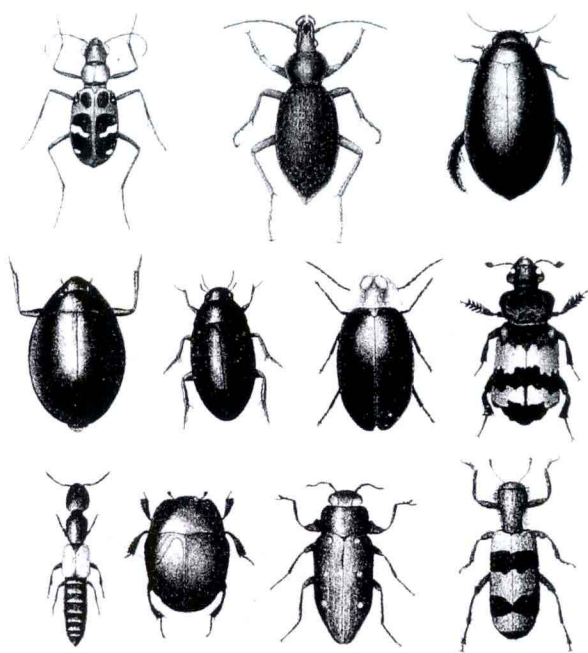

图1-5 昆虫构成形式 标本照片

图1-6 卡通生物形象(国外作品)

在现代图案表现中,“有意味的形式”是图案设计所追求的最高境界,艺术形式是衡量一件作品艺术价值的尺度,艺术最本质的特征就在于它那特殊的形式,只有形式,才使艺术成其为艺术。现代图案形式美的构成,主要有三个方面:①选择元素。点、线、形态、色彩等元素,都有各种不同的多样的状态,以适合内容表现为最佳选择。②运用手段。巧妙地利用各种方法将元素调动起来、组织起来,发挥其最大功效。③设定规则。没有规矩不成方圆,没有规则就会缺少秩序而导致混乱,要按照某种规则或是秩序将元素进行有序的排列布局。

(二) 图案素材采集

1. 图案题材

(1) 传统图案题材

传统图案及近现代图案创作的题材,主要以人物、动物(鱼类)、植物(花卉)、风景(建筑)四大类题材为主,从古到今,这四类题材都与人的生活息息相关,也是人们最为熟悉和最感亲切的图案内容。

在近现代图案课程的教学中,由这四类题材构成的图案统称为“四大变化”,这是因为当时图案教学是按照“写生——变化——创作”三位一体的训练方式进行的。变化是其中最重要的环节,是指对写生获得的自然形态进行归纳、概括、提炼、取舍等加工处理的过程。图案教学之所以强调写生变化,一方面是受美术教学的影响,通过写生可以直接获取图案创作的第一手资料,培养细致地观察生活的习惯和感受自然之美;另一方面是受生活条件的限制,在没有相机、网络,图书资料又匮乏的条件下,写生自然是最好的方法。

① [英] 克莱夫·贝尔, 艺术[M]. 北京: 中国文联出版公司, 1984.

（2）现代图案题材

现代图案的创作题材，仍然把人物、动物、植物、风景看做是非常重要的题材内容，但又不仅仅局限于此。一方面，需要把四类题材内容进行细分，如动物类细分为动物、禽鸟、水族、昆虫等；植物类细分为植物、花卉、瓜果、蔬菜等；风景类细分为山水、建筑等。另一方面，就是可以增加与现代人的生活密切相关的题材内容，如汉字英文、卡通形象、生活用品、电子产品、机械产品等。

现代图案的题材是宽泛的、没有限制的，生活中任何美好的事物形象都可以成为图案的题材，只要你对它感兴趣就可以拿来使用。这是因为，现代人生活在现实社会和虚拟社会两个空间里，在信息大爆炸的今天，人们每天接触到的信息十分的广泛，获得信息的方法也十分便捷，只要打开电脑，便可知晓天下，“行走”天下；只需轻轻一点鼠标，身边生活的信息、异国他乡的信息或是宇宙空间的信息等，都可以信手拈来。在现代社会，如果还把图案创作的素材局限在亲眼所见的范围内，视野必然狭窄，图案的内容很难丰富多彩，也很难跟上时代发展的脚步。

2. 素材收集方法

现代图案素材的收集方法多种多样，可以根据自己的实际情况选择适合自己的方法，主要有以下三种收集方法。

（1）写生收集

写生收集是指直接面对实物运用写生手段收集素材的方法。写生收集图案素材是最传统的方法，优点是形象直观、体验深刻、具有真情实感，可以培养人的观察力和增加审美体验，收集素材的过程也是体验和感受生活的过程；缺点是耗时费力，效率低，视野狭窄，只能画可视的物象，思维想象容易受到客观物象的局限。

（2）图片收集

图片收集是指直接面对实物或面对图片资料采用数码相机拍照收集素材的方法。图片收集图案素材是比较现代的方法，优点是方法灵活、简便、信息量大，既可实地拍摄获取第一手资料，也可通过拍摄收集到的图片获取第二手资料，同时还具有形象直观、体验深刻等优点；缺点是素材未经提炼整理，只能拍摄所看到的物象和所收集到的图片，受到生活空间的限制。

（3）网络收集

网络收集是指借助于电脑网络中的图片资源收集素材的方法。网络收集图案素材是最现代的方法，优点是节时省力、方便快捷、信息量大，既可获取常见的熟悉的动物、植物等题材信息，也可获取不常见不熟悉的海洋、宇宙、微观生物等题材信息；缺点是素材未经提炼整理，不能亲身体验客观物象真实的生存状态，只能凭借感觉去判断，受到图片的数量、质量及拍摄角度等方面的制约。

（三）图案表现方法

1. 点绘法

点绘法是指利用点的大小、疏密、浓淡、虚实等变化来表现图案的方法。点在视觉形象中，给人的感觉是细小的形象。可以采用钢笔、直线笔、彩色水笔、毛笔等工具获得点的形象，巧妙地运用点可以获得灵活、细腻形态表现效果，可以表现形象的明暗关系、层次变化、形体转折，增加形象的丰富内容，表现特殊的质感效果等（图 1-7、图 1-8）。

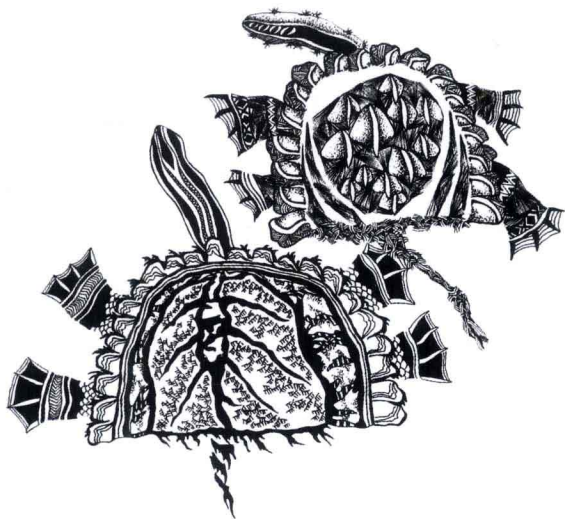

图 1-7 龟 国内图案作品

图 1-8 鸭 [日] 小林敏也

2. 线描法

线描法是指运用线的粗细、曲直、排列、疏密、交织等来表现图案的形状和结构关系的方法。线在视觉形象中,给人的印象是细长的形象。线可以分为直线和曲线、粗线和细线、长线和短线等,同时也有规则和不规则之分。在图案表现中,线的表现

力最强,它既可以直接描绘形象结构,也可分割块面,使之成形。因此,图案的边线一定要宽于内部结构线,才容易给人以完整的形象认知。

一般说来,以直线为主的图案形象,会给人以强烈的现代感;以曲线为主的图案形象,会给人以浪漫的情怀。细线有精致细腻感;粗线有粗犷豪迈感。长线有流畅感;短线有细腻感。线的排列有灰面退缩感;线的交织有结构变化和丰富感。曲线有动感,给人以张力;直线有静感,给人以力度感等。

在图案表现中,完整的线形态感觉靠前、距离近;邻近的不完整的线形态感觉靠后、距离远,由此可以体现形态的前后空间关系。

3. 平涂法

平涂法是指以没有深浅变化的单色平涂构成图案底色或是形态色块的图案着色方法。平涂的色彩有时也以多种色彩调合构成,但要调合到没有深浅变化的状态才可使用。平涂的效果会给人一种“面”的感觉,面在视觉形象中,是比点感觉大、比线感觉宽的形态。面具有衬托点和线的作用,面的轮廓线往往决定着图案的某部分形状,可以表现图案的整体或部分形象的外形特征。

在图案表现中,完整的面形态感觉靠前、距离近;邻近的不完整的面形态感觉靠后、距离远,由此可以体现形态的前后关系、空间和层次感。

4. 枯笔法

枯笔法是指利用比较干枯的笔蘸和水分较少的颜色,在已经平涂底色的色块上面涂着部分颜色,来表现形象的明暗、起伏和转折关系的方法。枯笔法是属于增加画面效果,起到丰富、充实作用的表现方法。尤其是在彩色图案的多种色彩表现中效果最佳,既可增加色彩的表现力,丰富画面色彩效果,也可利用色彩的深浅变化表现形象的立体感、空间感。

5. 特殊技法

特殊技法是指运用画笔以外的特殊手段表现图案的方法。在图案表现中,除了使用画笔描绘以外,还可以使用喷绘、拓印、刀刮等多种表现图案的方法,这些方法统称为特殊技法。运用特殊技法,可以获得使用画笔达不到的特殊效果,以达到丰富图案表现力的特殊功效。特殊技法有很多种,需要发挥每个人的创造力和想象力去灵活运用。

关键词: 装饰 物象 美感 形式 形式美

装饰: 是指修饰、美化。通常指在物体表面附加一些花纹或饰物,使其变得更加美观。

物象: 是指客观事物,它不依赖于人的存在而存在,有形状、颜色,是具体可感的客观存在。

美感: 是由客观事物的审美属性引起的感情上的愉悦的心理状态。

形式: 是指构成内容各要素(色彩、形状、线条等)的内部结构及内容的外部表现。

形式美: 美的一种范畴。既指客观事物符合目的性的外观形式,亦指由人工按照美的规律创造出来的结构形式。

课题名称: 不同表现方法训练

训练项目: (1) 图案素材收集

(2) 不同方法表现

教学要求:

(1) 图案素材收集

每人完成4~5个生活用品的写生收集、6~8

个植物形象的图片收集、8~10个动物形象的网络收集。

要求:生活用品可以包括服饰用品、文化用品、灯具等,要画在一个速写本上。要注意写生变化,勾画的形象一定要具有美感,可以简略但不能空洞乏味。图片收集和网络收集,同样要注重形象的形式美感,形象内容要充实,要具有可塑性。写生收集直接上交速写本;图片收集和网络收集以电子文档的方式上交,不需要打印。

(2) 不同方法表现

每人完成2张“同一个形象4种不同方法的图案表现”,2张图案形象不能雷同。

要求:图案不同方法的表现,既要从事物的外形变化、不同的材料构成、由平面到立体等方面去考虑问题。不同方法表现的内容要充分,特征要鲜明。图案原型一定要富于美感,收集的图案原型或是自己构想的图案原型均可。采用毛笔或黑色中性笔绘制在复印纸上,每个图案形象大小在8cm左右,相同大小裁切,4个一组分两组分别装裱在A3灰色白板纸上。

教学建议:

图案素材收集和不同方法表现,是认识和了解图案的最佳方法,也是本课程的切入点。通过素材收集学生可以很快地获得对图案的认知,也会对图案充满好奇,接着进行多种表现方法的训练就具有了很好的基础,很容易激发起学生学习的热情。作业完成之后,学生就会对自己充满自信。此时,教师在下一次上课之前,对这些作业的及时评价就至关重要,客观并带有鼓励性的评价,会让学生对新内容的学习充满期待。时间:4课时。