

新世纪版 绘画基础教程

主编 陈 延 陈 莹

图案入门

■ 陈 莹著

汕头大学出版社

陈莹，祖籍江苏泰县，先后毕业于河北工艺美术学院染织专业、西安大学视觉设计专业及西安美院研究生进修班结业。曾任西安《家具与生活》杂志社美术编辑、森尼设计公司平面设计师，现任汕头大学出版社美术编辑。中国书籍装帧艺术协会会员。

书籍装帧作品《英语语源新说》获中国大学出版社首届书籍装帧设计一等奖；《爱的格言》、《美国民俗学》获中国大学出版社首届书籍装帧设计二等奖；《文采风流唐宋词》获首届全国高等院校装帧艺术评比二等奖；《世纪伟人周恩来》、《日本侵华大写真》分别获第五届全国书籍装帧艺术展览优秀奖及第二届全国高等院校装帧艺术展一等奖；《饶宗颐东方学论集》荣获全国百家大学出版社书籍装帧艺术展银奖等。绘画作品《丝网印刷挂历》获毕业设计优秀佳作奖；《白鹭》中国画获陕西省银行系统创作展三等奖；《绿茵英姿》纸版画入选广东省第四届体育美展并获汕头市三等奖。论文《清代文人画中的“四王”与“四僧”》获优秀论文奖。

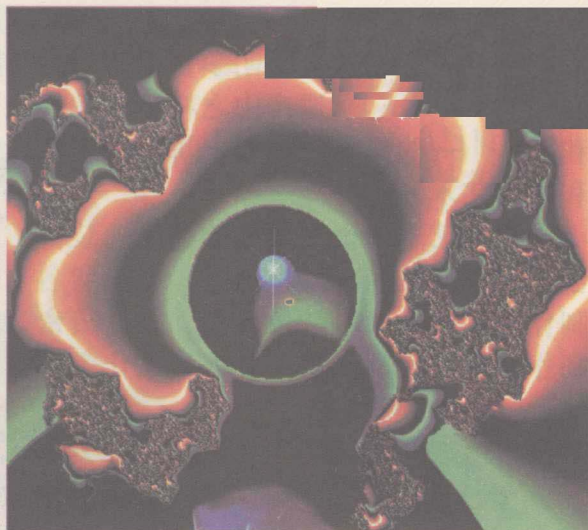
传统中国绘画教学是临摹起步，西方的美术教学没有芥子园之类课图范本，一开始就是石膏几何形体写生训练。两者侧重不同，然而要学生动手画，从实践中感悟具体的绘画技法与艺术的审美道理，这一点是相同的。绘画的最大特征就是它的直观性，文字语言无法表述的繁难道理，看作品就一目了然。这也是历来美术院校学生以看画册、画展为主要学习途径的原因。即使为初学者编写入门的技法丛书，也仍然要按艺术规律办事，把重点放在风格多样表现技法丰富的作品选择上。芥子园中选用一些名家的作品给初学者示范也是这个道理。配图文字的重点是临摹学习的引导。初学者应该多运用自己的头脑思考，从作品中领悟更多的道理，好的美术作品是无言的老师。它所传达的信息是语言和文字的表达不可企及的。

这里再特别提示初学画的朋友，动手画才是最重要的事。本丛书选择尽可能多样的范画给你临摹、学习、提高你的审美眼光，引导你开始写生创作，进入绘画艺术的殿堂。而成就属于不怕辛劳，持之以恒，勤学苦练的人。

图案设计的艺术特色

一、图案是什么？

一般广义上的图案是指具有装饰意味的花纹或图形，以结构整齐、匀称、和谐为特点，多用在纺织品、装饰工艺品、家用电器、平面设计以及建筑和室内装饰等各个领域。狭义的图案是指某物品上面具体的装饰纹样和色彩，例如窗帘上的花纹图案、布质沙发上的图案、家具上的装饰花纹、茶具上的图画或二方连续图案等等不胜枚举，生活中随处可见。

二、图案的特色是什么？

装饰性是图案的功能与特征。所谓“装饰”即在身体或物体的表面加一些附属的东西使其美观。图案的造型来源于人们所熟悉和热爱生活以及大自然中各种物象的原型经过提炼、美化、演变创作而产生了优美和谐的图案纹样。

图案通常是以产品的形态而出现，因此具有工艺性，通常称之为“工艺美术”，其工艺性又可分为不同的工艺学，如印刷工艺、织造工艺、金属工艺、塑造工艺等等，不同的工艺过程均具有其鲜明、独特的工艺特点和规律性，对图案设计有一定的制约作用，图案设计也因不同的用途而风格迥异。

1292493

中国古代传统图案

历史悠久的古代文明孕育了智慧勤劳的人民，也造就了辉煌的历史文化。古代图案是我国宝贵遗产中之精华，我们应该了解历史，从传统中汲取营养，丰富和提高自己的修养。一般来讲，中国古代传统图案大致分为宫廷艺术、宗教艺术和民间艺术三部分。

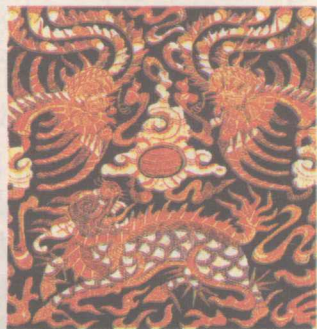
宫廷艺术：帝王贵族的建筑、装饰、工艺陈列品、服装、首饰、日用品等，创作者来自民间，地位低下，极少留名。但其审美标准受宫廷审美意识所制约，制作的工艺品材料精致名贵、设计缜密、制作精致、色彩华美，代表着工艺设计制作发展的最高水平，是人类文化宝库中之精华。

古代宫廷刺绣图案

马王堆汉墓出土锦帛

古代宫廷刺绣图案

宗教艺术：主要以宗教壁画、塑像来描绘宗教内容和神话故事及陵墓雕刻为主，现在得以保留下来的庙宇和石窟中的壁画、藻井、龕楣等最典型代表意义的敦煌石窟堪称宗教艺术之经典。

装饰华丽雕刻精美的古代石佛像

菩萨鎏金铜像精美的衣饰

宗教题材的古代壁画

晚商时期的兽面纹簋

民间艺术：主要有民间工艺品、陶瓷、刺绣、染织、剪纸、编织、皮影等不同形式的图案构成，风格淳朴、造型传神、高度概括，极富人情味，是人们在劳动中创造出来的智慧结晶。

民间刺绣图案三幅

民间剪纸图案四幅

民间工艺品

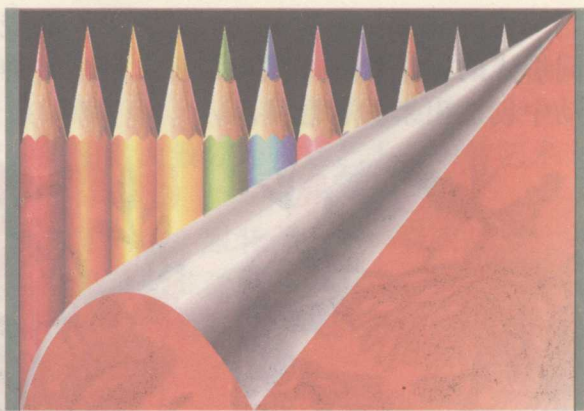
古代纹饰陶罐

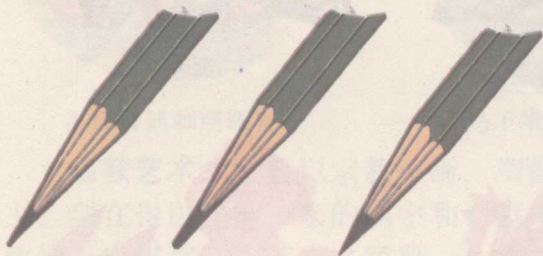
民间皮影

图案设计制作前的工具准备

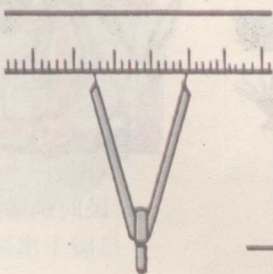
开始图案设计制作前需要准备的工具，美术用品商店或文具店均可购得，绘画专用铅笔，一般B型、HB型或2H等均可用来打轮廓，彩色铅笔可以用来勾画草图并着色。毛笔用来勾线、涂颜色，勾线常用叶筋笔、衣纹笔、狼毫笔等，笔毛长且有弹性的毛笔；涂色可选用羊毫笔、白云笔等笔毛柔软，易吸色涂抹均匀的毛笔。如果大面积着色可用水粉笔、水彩笔或底纹笔。鸭嘴笔又称直线笔、圆规、三角尺、弧线尺、调色盘、制图板等。

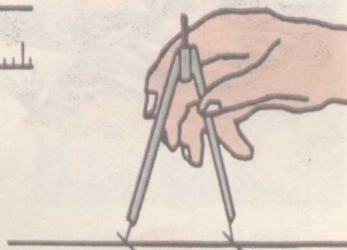
彩色铅笔

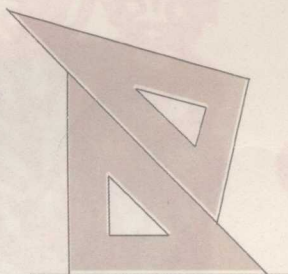
绘图铅笔HB、B、2H

分规

圆规

三角尺

鸭嘴笔
(直线笔)

针管笔

底纹排笔

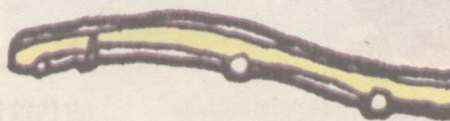
曲线板

曲线尺

墨水、碳素墨水

图案写生

写生目的：通过写生练习，可以熟悉掌握对象的形态与生长特性，是训练和培养造型能力的重要手段。为日后的图案设计收集创作需要的素材。

写生对象：大自然中的山川、河流、花鸟鱼虫、动物、人物等等，任何令你动情的事物都可以摄入你的画面，成为写生对象。

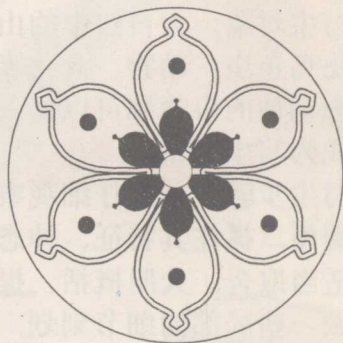
写生步骤：首先仔细观察对象，细心揣摩，抓住其特征、神态，有所选择，适当取舍，大胆概括、提炼，还要多做一些局部的细节刻画，注意画面的透视关系，选择最佳角度使画面构图完美。写生时也需要把观察对象的特征记在脑子里，日积月累会令你可以完全默写出各种对象的形象和神态来。整体把握画面的比例、明暗关系，抓住对象的神态特征，达到形神兼备的最高境界。

写生方法：最常用的是速写线描，也可以选择素描、水彩、水粉以光影明暗的方法写生，根据自己的具体情况来决定。写生要有吃苦耐劳的精神，持之以恒才会真正掌握知识，达到学习运用的最终目的。

图案变化

将写生素材通过艺术加工，概括提炼为各种适合纹样的图案元素。常见的适合纹样有方形、长方形、圆形、椭圆形、三角形、多边形和不规则形等，这种训练叫作写生变化。

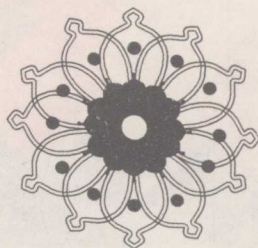
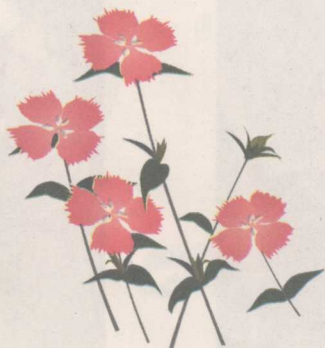
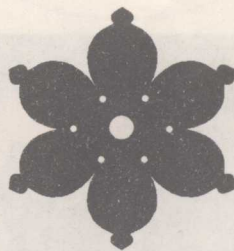
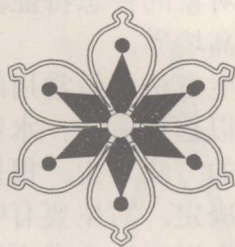
变化目的：通过艺术手法将自然描绘的素材中最美、最生动传神的部分，更加概括、更具代表性、更理想、更完美、更适于装饰在不同的物品之上，增强图案的装饰性及艺术感染力。

变化手法：

夸张法——利用变形、变色的夸张手法，使其形象突出，特点鲜明，加强装饰效果。

概括法——删繁就简，去粗存精，大胆概括，使其主题突出、简洁，充分表现对象的特征美。

添加法——根据画面内容的需要，适当加入一些理想化、寓意丰富的元素，使人产生联想的浪漫色彩，我国民间传统图案多采用此法。

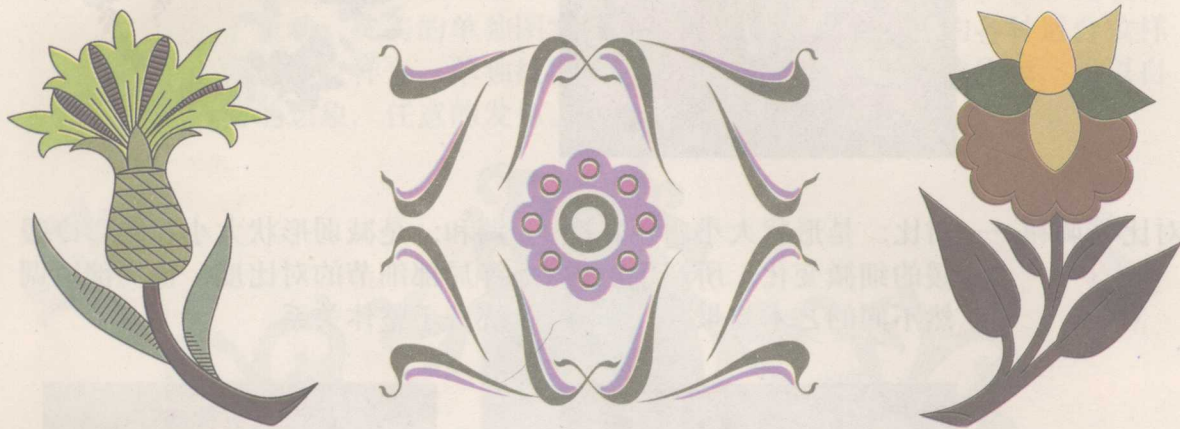

图案的构成形式与规律

图案的构成形式一般可分为平面图案和立体图案两大类，这里我们主要介绍平面图案。图案构成包括造型、纹样和色彩三部分。

学习图案设计，首先应该掌握造型设计的艺术规律与法则，并在设计过程中灵活运用。

变化与统一——图案纹样的变化基本上是由大小、粗细、长短、曲直、方圆、起伏、动静、屈伸、宽窄等因素所产生的对比构成的，而构图上的高低、远近、聚散、疏密、纵横、交叉、简繁、虚实等关系的恰当处理，正是我们要学习图案设计的主要内容。

动与静的对比——动与静是相伴而生的一对矛盾因素，一般来说圆形、弧线、三角形等使人产生动感，称为“变化因素”；方形、长方形、水平线等给人安静、平稳的感觉，称为“安定因素”。图案中运用变化因素越多动感就越强，反之，安定因素越多则静感越强。

对称与均衡——对称：也称均齐，是指图案中心轴线两侧或上下，所设置的纹样同形、同量、同色，即为“对称图案”。

均衡：又叫平衡，即以中心轴线分为上下左右纹样分布，从视觉上将是等量不等形。设计时注意中心保持平衡，较之对称图案生动活泼。

对比与调和——对比：是形状大小、色彩冷暖的细微变化，所产生出截然不同的艺术效果。

调和：是减弱形状大小和色彩冷暖等局部细节的对比度，使局部协调统一于整体关系。

节奏与韵律——节奏：图案中的节奏是指图像符号在画面上产生的有秩序的运动。
韵律：是情调在节奏中起作用，是节奏与节奏之间运动所表现的姿态，比如渐强渐弱、渐大渐小、渐增渐减等都是形象与韵律和节奏的完美结合。

图案设计的基础构成

图案的组成形式是由最基本的单独的纹样加上骨法构成的。骨法：即骨架，将纹样放在不同的骨架上，会产生不同的感觉。图案构成可分为适合图案和连续图案两大类。适合图案主要包括：单独纹样、适合纹样、角隅纹样、边缘纹样等，单独纹样的构成形式有均衡式、对称式、平衡式、直立式、放射式、向心式、旋转式等；连续图案主要包括二方连续纹样和四方连续纹样，连续纹样的构成形式有垂直式、波浪式、斜线式、重叠式、散点式、混合式等多种。

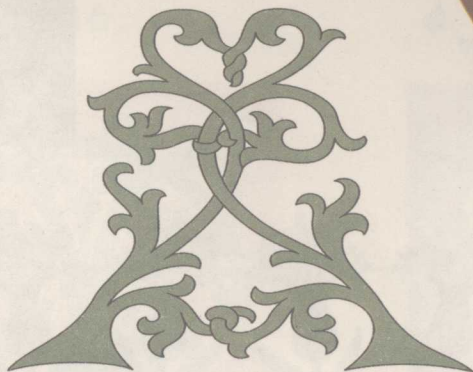
单独纹样——单独纹样是图案最基本的元素，是图案的基石，不可小视。先创作了生动、优美的单独图案，才可以设计出更加出色的各种适合纹样或连续纹样来。单独纹样的特点是不受外轮廓形状的约束，可以自由地想象，任意的发挥。

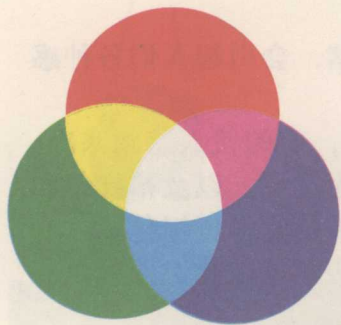

适合纹样

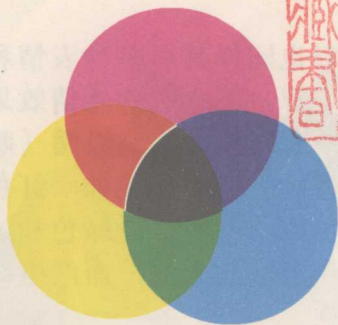
适合纹样就是将图案纹样放入一定的形状之内，并使纹样的组织结构与其外形轮廓吻合一致，这就叫做适合纹样。

适合纹样多采用几何形，结构比较严谨，布局匀称、自然。常用的有圆形适合纹样、椭圆形适合纹样、三角形适合纹样、正方形适合纹样、长方形适合纹样、

光色三原色

颜色三原色与复色

色相环

色彩基础知识

光与色是不同的色谱，光色三原色混合成为白色，而颜色三原色混合会变成黑色。色彩的本质是色彩通过光反射到人的眼中而产生的视觉感，色彩的属性可分为三大类，它们分别是色相、明度和彩度。

色相：是指色彩的样貌，是区别色彩种类的名称。通常光谱上的红、橙、黄、绿、蓝、紫等六色做基础色相。而实际上我们能够分辨的色相就不仅这六种色彩了，例如红色中有紫红、深红、洋红、大红、橙红、土红；绿色中有深绿、翠绿、草绿、浅绿等色彩。

明度：色彩的明亮度叫明度，明度最高的色是白色；最低色是黑色。

彩度：色的鲜度叫彩度。鲜艳色的彩度高叫清色，反之则称为浊色。

色彩的识别方法，按照色彩的使用方法，可使色彩产生出种种变化，在进行色彩设计之前，应该首先了解一下色与色之间的识别与对比。

色相对比：对比的两个色相，总是处在色相环的相反方向上，红和绿、黄和紫就是两对补色。当二个补色相邻时，色相不变而彩度增高，称之为补色对比。

明度对比：明度不同的二个色相邻时，明度高的色彩看起来明亮，而明度低的色彩看起来更为暗一些，这种明度差异增大的现象叫明度对比。

彩度对比：彩度不同的二个色相邻时会相互影响，彩度高的色彩更显得鲜艳，而彩度低的色彩看起来更暗一些，而被无彩色包围的有彩色，看起来彩度则更高。

不同大小面积的色彩，其视觉效果也会不同。如果色彩的明度、彩度是相同的，面积大的色彩就会比面积小的色彩在明度和彩度上显得更高一些。

色彩的视认性：色彩有时在远处可清楚看见，而在近处却模糊不清，这是因为受背景色的影响，清楚可辨认的颜色即为视认度高的色彩，相反称为视认度低的色彩。视认度在底色和图形色的三属性差别大时增高。

色彩的前进和后退：色彩在相同距离看时，有的色彩比实际距离看起来较近（又称前进色）；而有的色彩则看起来比实际距离较远（也称后退色）。从色相看，暖色系的色彩为前进色，冷色系的色彩为后退色；明亮色为前进色，暗色为后退色；以及彩度高的色彩为前进色，彩度低的色彩为后退色。

色彩的膨胀和收缩：同样面积的色彩，有的看起来大一些，有的则小一些。明度、彩度高的色彩看起来面积膨胀；而明度、彩度较低的色彩则面积缩小，暖色为膨胀色，冷色为收缩色。

色彩的感情

形体具有各种表情，而色彩也同样具有各种表情和情绪，会引起人们各种感情的作用。因此我们有必要去了解一下色彩的感情效果。

暖色和冷色：看到色彩时，有的使人感到温暖（暖色），有的使人感到寒冷（冷色），这是由色相而产生的感觉。有些暖色如：红色最为典型，以及桔红色和过渡到黄色的色相色；有些冷色如：蓝色、青绿色和过渡到蓝紫的色相色。绿和紫是中性色，以它的明度和彩度的高低，而产生冷暖表情的变化，无彩色中白色冷，黑色暖，灰色为中性。

兴奋色和沉着色：兴奋与沉着由刺激的强弱引起，红、橙、黄色的刺激强，给人以兴奋感，因此称为兴奋色。蓝、青绿、蓝紫色的刺激弱，给人以沉静感，因此称为沉着色，但是往往彩度低时兴奋性和沉着性都会降低。绿和紫色是介于二者之间的中性色，是人们看时不感到疲劳的色彩。

华丽色与相互色：华丽和朴素是因彩度和明度不同而具有感情的，像纯色那样彩度高的色或明度高的色，给人以华丽感。冷色具有朴素感。白、金、银色有华丽感。而黑色按使用情况有时产生华丽感，有时则产生朴素感。

轻色和重色：颜色的轻、重感是由色彩的明度而产生的，明亮色感觉轻快，而暗色感觉沉重。在明度相同的情况下，彩度高的色彩感觉轻，反之则感觉重。

阳色和阴色：暖色红、橙、黄为阳色、冷色青绿、蓝、蓝紫为阴色。明度高的色为阳色，明度低的色为阴色。明度和彩度均低时使人感到阴气。白色在与其他纯色一起使用时产生阳气、黑色使人感到阴气、而灰颜色是中性的。

柔软色和坚硬色：柔软和坚硬是由明度和彩度而具有感情的，一般来讲明度高，彩度低的色产生柔软感，而明度低，彩度高时给人坚硬感，白和黑有坚硬感，灰色具有柔软的表情。

色彩的联想和象征：看到红色时，人们会联想到火或血；看到蓝色时人们也许会联想到海洋或天空；看到绿色会联想到一望无际的碧野。这是人根据自己的生活经验，记忆或知识而产生的，又会因性别、年龄、民族的不同而不同，一般来讲共性的联想也是相当多的。

对色彩的喜好因性别、年龄、阶层、职业、环境、地区、民族而有所不同，另外也因个人性格、趣味不同而有差异，但存在着共通的倾向。

色彩的联想：

红色：太阳、烈火、鲜血、激情、恋爱、冲突。

橙色：华美、温情、灯光、桔子、柿子、金秋。

黄色：阳光、月亮、香蕉、柠檬、幸福、快活。

绿色：和平、安全、成长、绿叶、田园、森林。

蓝色：沉静、理想、悠久、天空、海洋、宇宙。

紫色：高贵、神秘、紫罗兰、丁香花、葡萄。

白色：洁白、神圣、虚无、清静、雪花、白云。

灰色：平凡、惊恐、忧郁、阴天、平凡、失意。

黑色：恐怖、严肃、罪恶、沉闷、绝望、死亡。

色彩的象征：

红色：活泼、热烈、温暖、幸福、吉祥。

橙色：甜蜜、快乐、兴奋、温柔、和谐。

黄色：尊贵、华丽、太阳、希望、明朗。

绿色：新鲜、和平、柔软、青春、理想。

蓝色：深远、永恒、沉静、理智、寒冷。

紫色：优雅、高贵、魅力、自信、神秘。

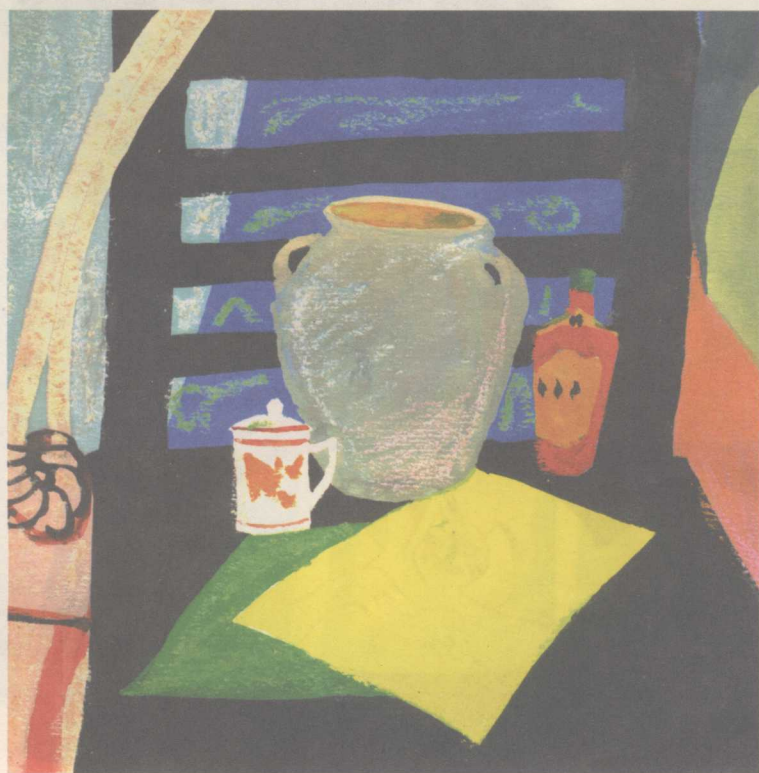
白色：纯洁、神圣、明快、柔弱、轻盈。

灰色：谦虚、沉默、中庸、寂寞、忧郁。

黑色：严肃、坚毅、罪恶、恐怖、绝望。

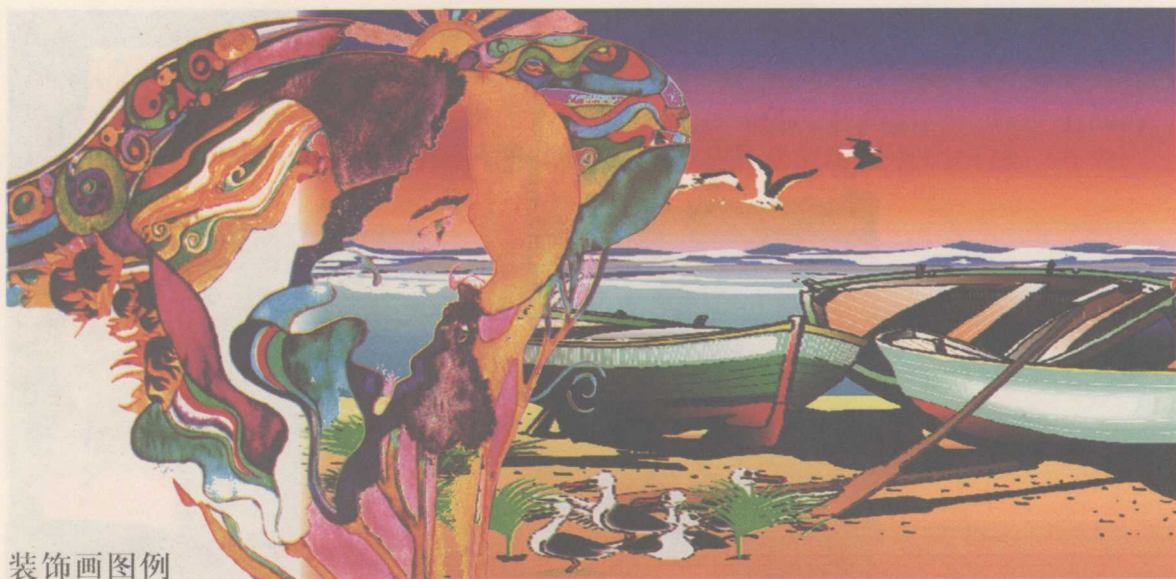
装饰画图例

装饰画图例

装饰画图例

