

图案基础教程

Tuan Jichu Jiaocheng

◎ 蒋云标 著

Jiang Yun biao

西泠印社出版社

图案基础教程

Tuan Jichu Jiaocheng

◎ 蒋云标 著

西泠印社出版社

部分范画作者

王 琳

屠静尔

华昊星

水灏洋

张 弛

图书在版编目 (C I P) 数据

图案基础教程 / 蒋云标著. — 杭州: 西泠印社出版社,
2005.7

ISBN 7-80517-948-4

I. 图... II. 蒋... III. 图案学—教材 IV. J51

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2005) 第 069548 号

责任编辑: 项瑞华

责任出版: 李 兵

装帧设计: 尼 摩

电脑制作: 张小惠

出版发行: 西泠印社出版社

地 址: 杭州解放路马坡巷 39 号 邮编: 310009

经 销: 全国新华书店经销

印 刷: 浙江省邮电印刷厂

开 本: 787 × 1092 1/16

印 张: 5.5

版 次: 2005 年 7 月第 1 版第 1 次印刷

印 数: 00 001-5 000

书 号: ISBN 7-80517-948-4/J · 949

定 价: 28.00 元

蒋云标

本书的出版得到宁波市鄞州区
集士港社区教育学院领导和老师
大力帮助和支持，
在此一并表示感谢！

目录

序 /1

图案的构图方法 / 骨架形式

- 平衡式 /2
- 对称式 /3
- 转换式 /4
- 回旋式、人字向心式 /5
- 十字形 /6
- 米字形 /7
- 回字形 /8
- 五等份向心式、离心式 /9
- 大字形散点式 /10
- 六等份放射式 /10
- 六等份回旋式 /12
- 井字形 /13

图案的组织形式

- 单独纹样 /14
- 适合纹样 /16
- 二方连续纹样 /18

图案的构图方法 / 形式对比

- 面积对比、聚散对比 /20
- 虚实对比 /21

图案变形的的基本手法

- 写实变形法 /22
- 简化法 /23
- 夸张法 /24
- 添加法 /25
- 拟人法 /26

图案设计步骤图

- 狐狸 /27
- 蛇 /28

图案设计图例

- 袋鼠、熊 /29
- 企鹅、雉鸡 /30
- 猫头鹰、公鸡 /31
- 鸳鸯、鸭子 /32
- 金鱼、海马 /33
- 海狮、海豚 /34
- 鱼 /35
- 蜗牛、刺猬 /36
- 水牛、黄牛 /37
- 猴子、山羊 /38
- 猫、狗 /39
- 大熊猫、小熊猫 /40
- 马、骆驼、河马 /41
- 梅花鹿 /42
- 袋鼠、狮子 /43
- 虎、孔雀 /44
- 蚂蚁、松鼠 /45
- 青蛙、乌龟 /46

图案的技法表现

- 点 /47
- 线 /48
- 面 /50

图案的配色方法

- 图案的配色要点 /51
- 图案的色调 /51
- 暖调子 /52
- 冷调子 /53
- 对比调子 /54
- 高纯度调子 /55
- 低纯度调子 /56

亮调子 /57

暗调子 /58

季节性命题

- 春 /59
- 夏 /60
- 秋 /61
- 冬 /62

景物性命题

- 城市 /63
- 民居 /64
- 老房子 /65
- 高山民居 /66
- 乡村 /67
- 水乡 /68
- 船 /69
- 异域小镇 /70

图案的变调处理方法

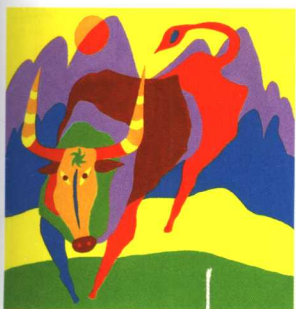
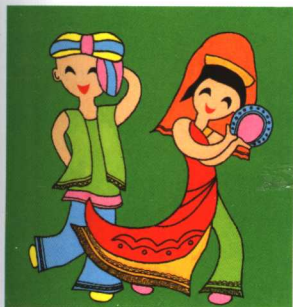
- 冷色调、暖色调 /71
- 各种调子变化 /72

图案色彩的调和的方法

- 色彩的对比、色彩的调和 /74
- 三属性调和法 /74
- 面积调和法 /75
- 渐变调和法 /76
- 隔离调和法 /77

图案构图色彩的推敲 /78

图案作品赏析 /79

序

看到蒋云标老师这一本《图案基础教程》，不由一阵惊喜。

蒋云标老师自1994年来一直从事中小学美术教育工作。其人朴实、勤恳，工作上亦颇有成绩。尤其难得的是，从教以来，坚持学习，不断提高自己的专业水平。这一本书就是他这两年来业余时间辛勤耕耘的见证。

图案是设计的基础。图案设计是艺术设计专业的必修课程，也是一些艺术设计类院校招生考试科目之一。现在流行的国际商业美术设计师（ICAD）职业资格认证考试，被认证者也必须具备扎实的图案基础。通过对图案的设计学习，不但可以加强装饰观念，掌握图案的基础知识和设计语言，还可以提高思维能力、创造能力、引导能力和审美能力。

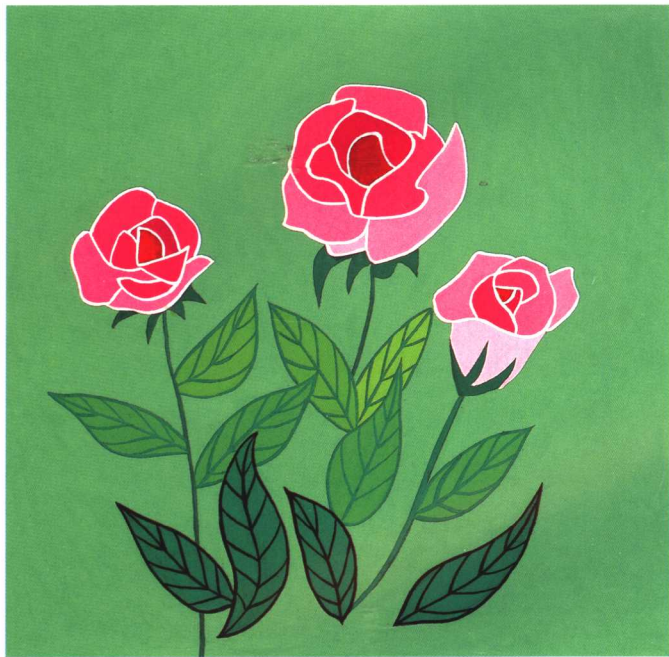
本书包括风景、花卉、动物、人物四大素材，全面、系统、详尽地讲解图案设计的要素、形式、方法原理、画面构图、形象装饰、色彩设置等。以大量的手绘图案为例，结合简明文字，充分体现了图案设计的基础性、条理性、针对性、系统性和实用性，相信对读者会有启发和帮助。

“少壮功夫老始成”，愿蒋云标老师静下心来，取得更好的成绩。

周志琦

图案的构图方法

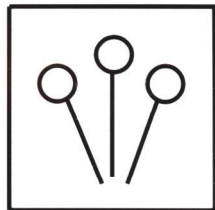
图案的构图也称画面的结构,指所需表现的对象,在限定的平面里所占有的空间位置及它所形成的画面分割形状。在图案构图中,讲究形的排列、对比、穿插和呼应等关系,注重画面的节奏感和均衡感。

骨架形式

骨架形式又叫骨式或骨骼结构,是指组织纹样的脉络和基础。骨架在图案中的作用如同建筑中的框架结构。

骨架形式决定了以单位纹样的重复、连续、排列关系,是组合方式的结构依据和规范,它直接体现了图案的艺术节奏、韵律感。

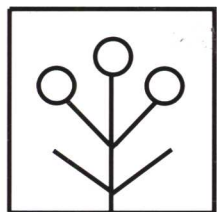
平衡式

这两幅作品以自由式组合,讲究重心的平衡,在平衡基础上又给人产生多样变化的感觉。

对称式

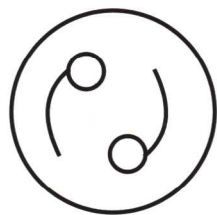
这两张作品都是采用左右对称的形式,以中心轴线为准两边作同形同量绘制。作图时,先画好一边,另一边用拷贝纸翻印,这样图案既完整又对称。但对称式图案往往因显庄重而欠活泼。

转换式

这两张作品均采用转换式构成。这种方式是以圆心为对称点作旋转 180° 。此种图案强调首尾呼应，造成一种连续而丰富的视觉效果。

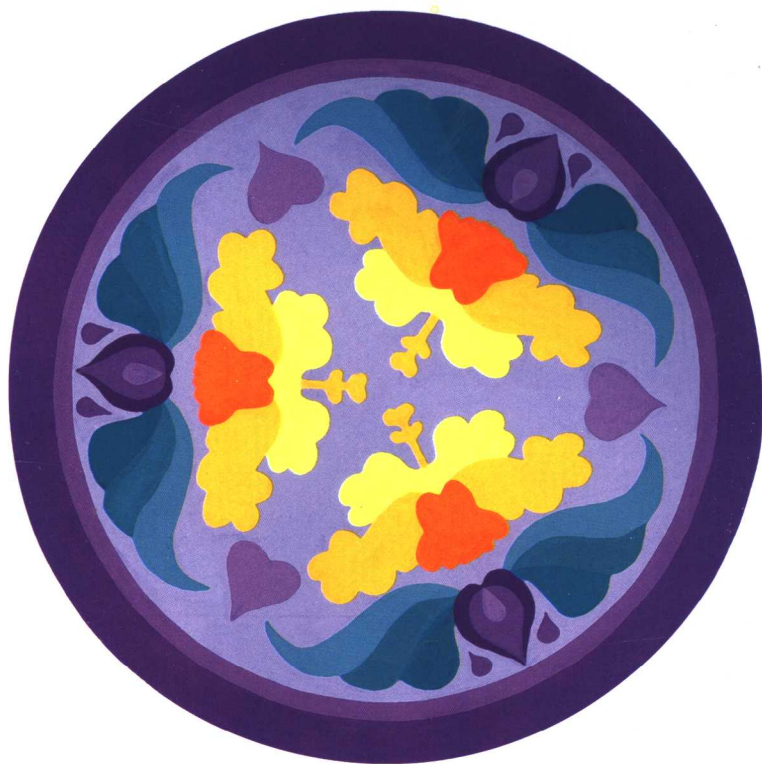
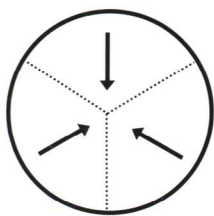
回旋式

这是在转换式的基础上进行形式扩增，使内容更丰富，更加强了旋转的动势。

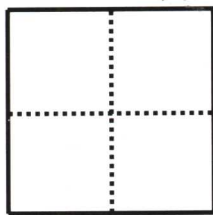
人字向心式

将圆分作三等份，花形方向朝着圆心，色彩采用外深内浅渐变方式，更加强了画面层次和向心的凝聚感。

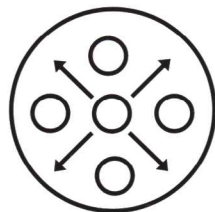
十字形

做十字形骨架，图形显得端庄、稳定，花形采用弧线，使画面方中寓柔。以紫色调为主，留白边，显得十分典雅。

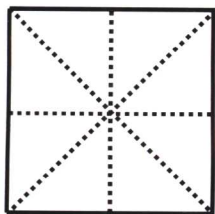
十字形

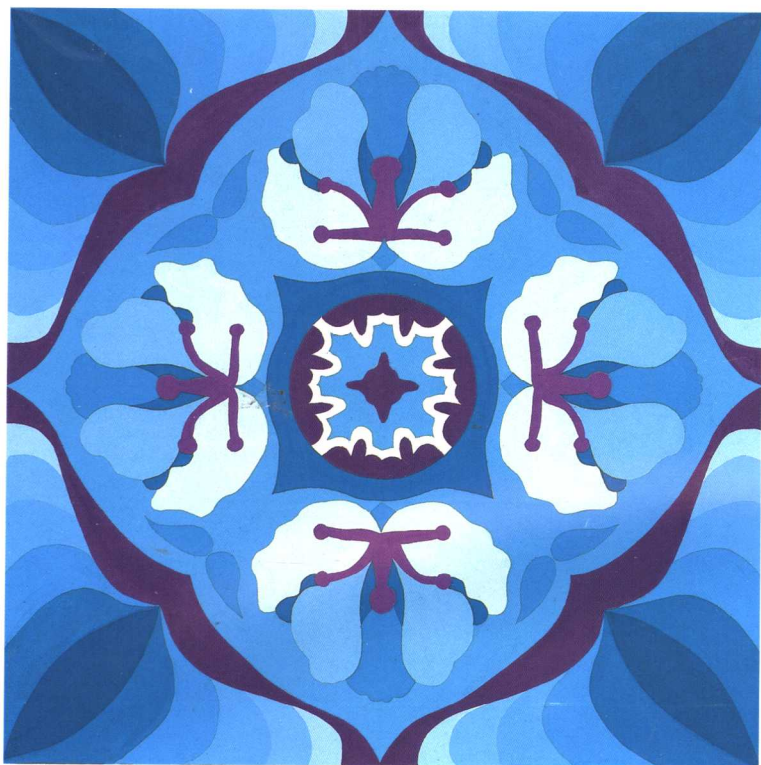
本图为十字形骨架构成，画面更加饱满，色彩鲜明，用灰色勾线，使画面更加和谐。

米字形

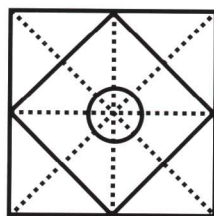
这三幅作品都采用米字形骨架。作图时只需先设计八分之一，然后利用拷贝纸反复转印即成。

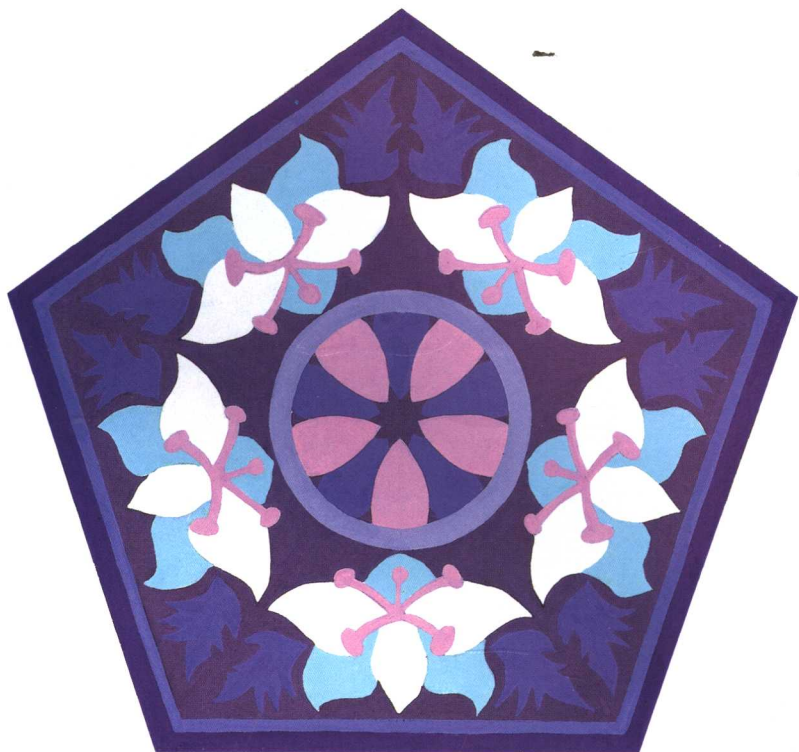
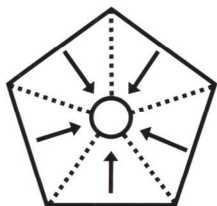
回字形

这两幅作品都以回字格构成，外方内圆，花卉纹样成放射式，色彩素静、淡雅。

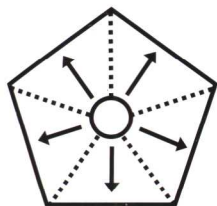
五等份向心式

这幅作品采用五边形外形，内作五等份向心式骨架，色彩以冷色调为主，显得素静、古朴、沉着。

五等份离心式

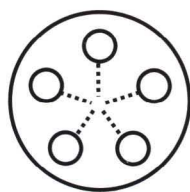
这幅作品也采用五边形外形，内作五等份离心式骨架。

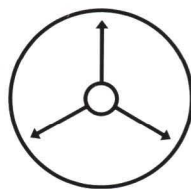
大字形散点式

将圆作五等份,散点式排列,用暖色调渐变方式调配色彩。

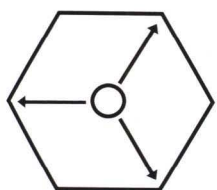
六等份放射式

本图为六等份式适合纹样。大面积的绿色与粉红色的荷花形成鲜明对比,并通过明度将色调取得和谐。

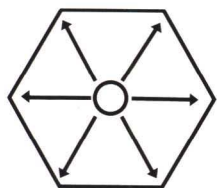
六等份放射式

外形为正六边形，内分作三组，呈放射式。

六等份放射式

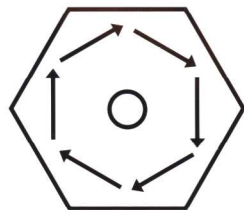
本图作六等份放射式排列，通过色彩的渐变推移，加强了画面的层次感。

六等份回旋式

将卷曲的菊花作旋转式排列，更加加强了画面的动感。色彩以黄、橙、红等暖色构成，更显热烈奔放。

六等份回旋式

本图将圆分成六等份，六份中两两相对形成组，共三组。不同明度的玫瑰色在深紫色底上更显娇艳。

