

中国设计·图案设计

廖军 等 编著

Chinese Design: Pattern Design
Liaoning Fine Arts Publishing House

辽宁美术出版社

中国设计·图案设计

廖军 等 编著

Chinese Design: Pattern Design
Liaoning Fine Arts Publishing House

辽宁美术出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

图案设计 / 廖军等编著. -- 沈阳: 辽宁美术出版社, 2014.2

(中国设计)

ISBN 978-7-5314-5783-1

I. ①图… II. ①廖… III. ①图案设计 IV. ①J51

中国版本图书馆CIP数据核字 (2014) 第025003号

出 版 者: 辽宁美术出版社

地 址: 沈阳市和平区民族北街29号 邮编: 110001

发 行 者: 辽宁美术出版社

印 刷 者: 沈阳市博益印刷有限公司

开 本: 889mm×1194mm 1/16

印 张: 28

字 数: 620千字

出版时间: 2014年2月第1版

印刷时间: 2014年2月第1次印刷

责任编辑: 李 彤 郭 丹

装帧设计: 范文南 彭伟哲

技术编辑: 鲁 浪

责任校对: 徐丽娟

ISBN 978-7-5314-5783-1

定 价: 255.00元

邮购部电话: 024-83833008

E-mail: lnmscbs@163.com

http: //www.lnmscbs.com

图书如有印装质量问题请与出版部联系调换

出版部电话: 024-23835227

目录

CONTENTS

概 述	007
第一章 图案的基础构成	南京艺术学院设计学院 沈斌 编著
第一节 重复构成	019
第二节 自由构成	023
第三节 空间构成	042
第四节 肌理构成	049
第二章 图案的应用构成	苏州大学艺术学院 吴晓兵 编著
第一节 花卉的正负形空间构成	053
第二节 均齐式单独图案纹样	057
第三节 平衡式单独纹样图案设计	061
第四节 适合纹样图案设计	065
第五节 二方连续图案设计	075
第六节 彩陶纹样为母题的综合图案构成	081
第三章 装饰画	南京师范大学美术学院 吴可人 编著
第一节 变体型装饰画	085
第二节 写生型装饰画	095
第三节 工艺型装饰画	108
第四节 创作型装饰画	119

Contents

总目录

01

图案设计

廖军-等 编著

02

传统图案在现代设计中的应用

回顾-等 编著

03

花卉图案设计教与学

张大林-等 编著

04

设计思维

丘斌-等 编著

05

图形创意

孙尔-等 编著

《中国设计》系列丛书是超大型的重点出版工程。它汇集了全国顶尖高校数百位设计精英从现实出发整理出的具有前瞻性的教学研究成果,是设计学科建设不可或缺的基础理论书籍。

我国的设计领域正处于迅猛发展的时期,设计以其独特的表现手段覆盖了社会各个领域,成为综合国力迅速增长的重要推力。设计以其复杂的多学科背景和先进的系统整合功能成为当今全球发展最快的前沿交叉学科。从某种意义上说,设计改变了人类的生产和生活方式,成为当代文化的一种重要形态。

随着创意经济时代的到来,今天的艺术领域发生了飞速的变化。在工业化、全球化、城市化的大背景下,各类艺术不断拓展出新,社会经济发展对艺术、设计、创意人才的需求也在日益增加。2011年,国务院学位委员会、教育部对我国高等院校的学科门类作出了重要的调整,将艺术学从文学门类中分离出来,成为新的独立的学科门类。由此,美术学、设计学升为艺术学门类下的一级学科。这是艺术学科自身发展的必然结果,也是时代发展对艺术学科的要求。它将极大改变我国艺术教育的整体格局,直接关系到中华民族伟大复兴所必需的自主创新能力培养的大问题。

近两年来,根据艺术学学科设置的此项变化,为适应普通高等院校艺术专业教育发展的需要和社会人员对艺术学习和欣赏的需求,建构艺术学的学术框架和科学规范教学用书,我们组织编辑了《中国设计》大型丛书。本套书涵盖设计学下设的主要分级学科的内容,是大设计的概念,是针对中国人学习和认识艺术设计的需要所配备的图书。它的出版将有力地推动中国设计教育事业的发展,不论在理论界、设计界、教育界都具有里程碑的意义。

设计是一种把计划、规划、设想通过视觉的形式传达出来的活动过程,是一种为构建有意义的秩序而付出的有意识的努力。最简单的关于设计的定义就是“一种有目的的创作行为”。设计学包含的内容非常宽泛,凡与设计相关的所有基础学科和应用均可列入其中。

进入20世纪80年代,中国的艺术设计教育开始引入由德国包豪斯开创的现代设计体系,如平面构成、色彩构成、立体构成等课程。通过不断的探索和实践,包豪斯设计教育理论与我国的艺术教育实际相融合,逐渐形成了我国设计基础教学体系。目前,设计基础的基本构建点是培养学生艺术设计的创造性。在教学方法上主要通过案例式教学加以分析和启发,通过大量的理论结合实践的训练使学生对设计的基础知识从感性认识升华到更高、更广、更科学的审美境界即理性的思维方式中去,使学生了解设计艺术的特殊性,从而掌握其规律,并在设计中能够合理地运用设计基础理论和方法,发挥创造精神,最终达到满足符合功能和审美的设计要求。

本套丛书共分31种,主要围绕基础理论、创作、欣赏、研究四个方面展开。具体书目有:《构成基础》《设计素描》《平面构成》《色彩构成》《设计原理》《图案设计》《图形设计》《视觉识别系统设计》《VI设计》《广告设计》《POP设计》《环境空间设计》《公共空间设计》《园林景观设计》《室内设计》《展示设计》《建筑设计与管理》《包装设计》《书籍装帧设计》《字体设计》《工业产品设计》《家具设计》《工艺品设计》《材料应用》《计算机应用与设计》等。

设置艺术学门类为我国艺术类人才的培养提供了更大的空间和自主性。在新的学科门类体系下,针对设计学科的特性,有系统、有计划、有新意地推出设计学范畴的图书,以供社会广大美术爱好者学习者、高等院校师生之用,对繁荣和发展我国高等艺术教育事业有积极的作用。

The *Chinese Design* series is a huge publishing project, which contains the forward-looking teaching and research result of design elites from China's top universities. It is an indispensable theoretical book for the discipline construction of design.

China's design field is in the period of rapid development. With the unique way of expression, design covers almost all the aspects of society and has become the important driving force for enhancement of the overall national power. With its complex multi-discipline background and the advanced system integration function, design has become the fastest growing frontier cross-disciplinary branch. In a sense, design has revolutionized people's way of production and lifestyle and has become an import form of modern culture.

With the arrival of the creative economy, the art has witnessed rapid development. With the industrialization, globalization and urbanization, various kinds of art have come into being and the social and economic development has greater need for talent in art, design and creativity. In 2011, the State Council Academic Degrees Committee and the Ministry of Education made major adjustment on the discipline of colleges, separating the study of art from literature as an independent discipline. As a result, artistic theory, fine arts and design science has become the first-level discipline of art. It is the inevitable result of the development of art and the requirement of age on art. It will greatly change the pattern of China's art education and is directly related to the cultivation of independent creativity of the Chinese nation.

For the past two years, based on the change of the art discipline and to accommodate to the development of art major of university and the need for art learning and appreciation, we compiled the large series of *Chinese Design* with the aim of establishing the academic framework and standardizing teaching books. The series covers the major part of the hierarchical subjects of art. It is the ideal book for Chinese to learn about the art design. The publication of the book will bring benefit to the Chinese art and has milestone significance in theoretical circle and the educational circle.

Design is the active process which conveys plan, program and imagination through the form of visual. It is the conscious effort made to establish meaningful orders. The simplest definition of design is the purposeful creative behaviour.

Discipline of design covers a wide range. All the basic subjects and application related with design and application can be included.

After 1980s, the education of China's art design began to introduce the modern design system by Bauhaus from Germany, including courses such as plane composition, colour composition and three-dimensional composition. With constant exploration and practice, the design instruction theory of Bauhaus has integrated with China's art education practices, which gradually forms fundamental design teaching system. Currently, the starting point of design fundamentals is to cultivate the creativity of students' art design. Case study and analysis as well as inspiration are adopted as the instruction method. With the intensive training of combining theories with practices, the perpetual knowledge of design could be developed into the rational way of thinking, which is a higher, wider and scientific aesthetic realm. Students are required to learn about the particularity of art design and grasped the rules to put the theories and methods into practices rationally. With creative spirit, the students are expected to meet the requirement of function and aesthetic design.

There are 31 kinds of books in the series, which centered on basic theory, creation, appreciation and research. Specifically the books are as follows: *The Basis of Composition*, *Design Sketching*, *Plane Composition*, *The Composition of Color*, *The Principle of Design*, *Pattern Design*, *Figure Design*, *The Visual Identification System Design*, *VI Design*, *The Advertisement Design*, *POP Design*, *Design for Environment Space*, *Design for Public Space*, *Landscape Design*, *Indoor Design*, *Design and Display*, *Architectural Design and Expression*, *Package Design*, *Design for Binding and Layout of Book*, *Font Design*, *Design for Industrial Product*, *Furniture Design*, *Design for Artwork*, *Application of Material*, *Computer Application and Design* and so on.

The establishment of art provides larger space and autonomy for China's art talents. Based on the characteristics of the art discipline, to promote artistic books in a systematic, planned and creative way for art lovers and universities students and teacher has significance to the prosperity and development of China's higher art education.

01

廖军 等 编著

图案设计

目录

CONTENTS

概 述	007
第一章 图案的基础构成	南京艺术学院设计学院 沈斌 编著
第一节 重复构成	019
第二节 自由构成	023
第三节 空间构成	042
第四节 肌理构成	049
第二章 图案的应用构成	苏州大学艺术学院 吴晓兵 编著
第一节 花卉的正负形空间构成	053
第二节 均齐式单独图案纹样	057
第三节 平衡式单独纹样图案设计	061
第四节 适合纹样图案设计	065
第五节 二方连续图案设计	075
第六节 彩陶纹样为母题的综合图案构成	081
第三章 装饰画	南京师范大学美术学院 吴可人 编著
第一节 变体型装饰画	085
第二节 写生型装饰画	095
第三节 工艺型装饰画	108
第四节 创作型装饰画	119

概述

OUTLINE

一、图案的定义

“图案”原为日语汉字，它出自日本在20世纪初对英文“Design”的意译，因而，对于日本而言，图案也是一个外来词。1910年至1920年期间“图案”一词从日本传入中国。

20世纪60年代图案教育家、理论家雷圭元先生在《图案基础》一书中对图案作过这样的定义：“图案是实用美术、装饰美术、建筑美术方面，关于形式、色彩、结构的预先设计。在工艺材料、用途、经济、生产等条件制约下，制成图样、装饰纹样等方案的通称。”对雷先生的定义，我们可以这样理解，他强调了两点：一方面图案是关于实用产品（包括建筑）在美术方面的设计，如对形式、色彩、结构等方面的设计。明确了图案是属于审美性的艺术活动，表明了它与产品在工程结构、工程机械原理等方面的设计区别。另一方面图案是一项在一定技术条件的制约下完成的工作，这一点与美术创作活动不同。尽管图案与美术都属于艺术活动，都运用形式、色彩等造型要素进行创造活动，其区别在于图案是与技术、与生产工艺相结合的设计活动，而美术创作却以创作者为中心，着重表达作者自己的观点、感受。雷先生这个定义使图案活动的范围及本质有了基本的界定。对当时的研究与实践有明确的指导意义。另外，在定义中“装饰纹样”被着重提及，可见纹样是当时图案设计的重头。

至今，对“图案”一词的定义往往采用广义和狭义两种。《辞海》中“图案”条目的解释：“广义指对某种器物或建筑实体造型结构、色彩、纹样进行工艺处理而事先设计的施工方案制成图样，通称图案。有的器物（如某些木器家具等）除了造型结构，别无装饰纹样，亦属图案范畴（或称立体图案）。狭义则指器物上的装饰纹样。”广义指图案是对于器物的造型、色彩、纹样的设计，狭义则是指器物纹样的设计。

二、图案教育历程简述

20世纪初,许多艺术家从日本、欧洲留学归来。他们把国外现代艺术、现代设计的观念、风格、做法引入中国,使中国的艺术、设计发生了前所未有的变化。在中国新式美术教育中,图案课的设立无疑是一个重要的标志。国外现代设计思想大都通过图案教学的形式影响了中国。1923年,陈之佛从日本留学归来,在上海、南京等地担任高等院校图案教学,并出版了《图案设计ABC》等书籍,将日本设计教育的思想、内容介绍到中国。1929年,陈之佛还根据日本的书籍资料,撰写了《现代表现派与美术工艺》一文,系统介绍了欧洲艺术设计思想,其中包括德国包豪斯的设计教育情况。30年代,雷圭元、庞薰琹赴法留学回国,分别在国立杭州艺专、上海美专、国立北平艺专担任图案教学,将欧洲艺术设计教学内容引入中国。这些老一辈的艺术家、教育家为中国的图案教育事业做出了非凡的贡献。

1949年,中华人民共和国成立以后,共和国十分重视工艺美术在轻工业经济中的作用。图案教育侧重对传统工艺美术和民间工艺美术的整理和收集,并从中摸索出图案创作的基本方法和规律。

20世纪70年代末至80年代初,中国改革开放初期,图案教学作为设计艺术教育的基础课程,沿续了传统工艺美术的创作方式,在大量临摹中国传统图案和民间图案的基础上,遵循从自然中汲取素材进行变化的创作原则,即“写生变化”,加之装饰化的表现技法。但此时的中国经济发展迅猛,按照市场需求,设计活动的领域有了全新的拓展。图案教育者意识到现有的图案教学方式已不能满足现代设计的需求。对外交流的增多,为图案教学注入了新机。“三大构成”在此背景下由港台进入中国,成为我国高等院校设计教育与图案相并列的基础课程。在当时,“三大构成”的新不仅在于通过几何形构成展示的视觉效果,更重要的是开创了设计创作的新途径。它摆脱了“生活是艺术创作唯一源泉”的创作原则,从抽象造型要素出发,用一系列理性的规律进行造型、构图和表现。这无疑是设计创作思维的一大突破。

20世纪90年代,通讯信息产业迅猛发展,电脑在中国得到快速的普及。在设计领域,图像加工技术与数字成像技术对传统的手绘方式产生了巨大的冲击。另一方面,市场竞争加剧,对设计的要求从制作走向创意。设计基础教育又一次面临更新、提升。图案课程在训练动手的同时,更应注重开发大脑,注重对创造性思维的培养。“图形创意”、“图形语言”等基础课程正是以此教学目的为前提创建的。

从20世纪初图案课创立至今,图案几番“变脸”,涉及的内容越来越宽泛。如今,它已作为一门解决所有

设计艺术专业基础问题的课程。各高等院校对“图案”课程的名称、教学内容、方式都有不同程度的改变。图案的教学呈现出教学目的更实用、教学内容更丰富、教学方法更多元的面貌。

三、图案学习的核心内容

我们学习图案所需解决的核心问题依然十分明确。概括起来有以下几点:

1. 对造型、色彩、构成、材质、表现等图案设计基本要素进行探讨和把握。具备基本的设计理论知识和设计基本功。
2. 认识形式美规律,掌握装饰艺术的审美风格和基本表现手法,提高综合创作能力。
3. 掌握装饰纹样的造型规律、构成法则和表现手法。学会从生活中吸取素材的创作方法。
4. 学习研究中外古今优秀的图案作品,提高对设计艺术的审美力和鉴赏力。

四、图案的造型

1. 图案造型的分类

图案按形态特性可分为具象形、抽象形。

(1) 具象形

具象形以描摹生活中客观事物的外形特征为基础,具有丰富的感性外观。其造型途径从自然对象中经过“写生—变化”,运用多种表现手法进行装饰,最终完成富有形式美感的、理想化的图案形象。

(2) 抽象形

抽象形是以点、线、面等基本形式要素构建的形态,它无须与生活中的客体事物有一一对应的关系。抽象形的塑造要熟练把握形式要素的基本特征、构成的基本规律及表现手段,其中对形式美规律的运用同样十分重要。

2. 图案的写生与变化

写生变化:到生活中去写生,根据写生的材料进行变化是图案设计的一条创作途径。在写生变化的过程中,我们可以掌握图案造型的基本规律与表现手法。

图案写生是收集素材,通过观察、熟悉、了解设计对象,为变化做准备。

在写生的过程中,我们要了解对象的特征,掌握对象的生长规律和组织结构,并敏锐地把握客观事物由形态中引发的形式美感,锻炼对美的感受力。

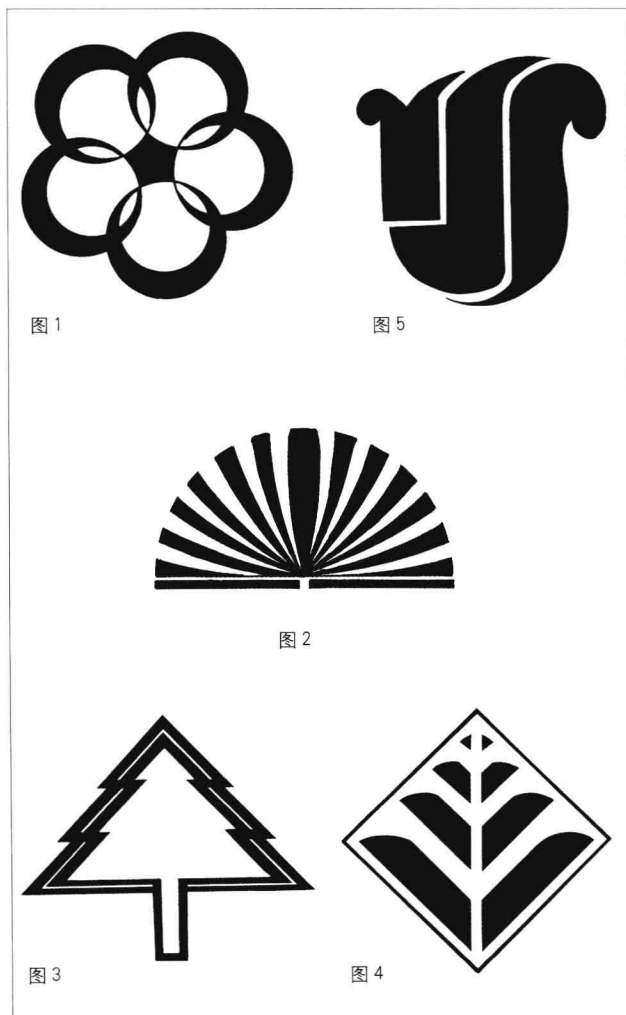
图案的变化是图案造型的重要环节,变化首先要抓住客观对象的精神特征和自然特征;其次变化要遵循形式美的规律,即变化统一规律,节奏与韵律规律,对比

与和谐规律等；最后，变化要有敢于突破的意识，要有丰富的想象力及多变的表現能力。

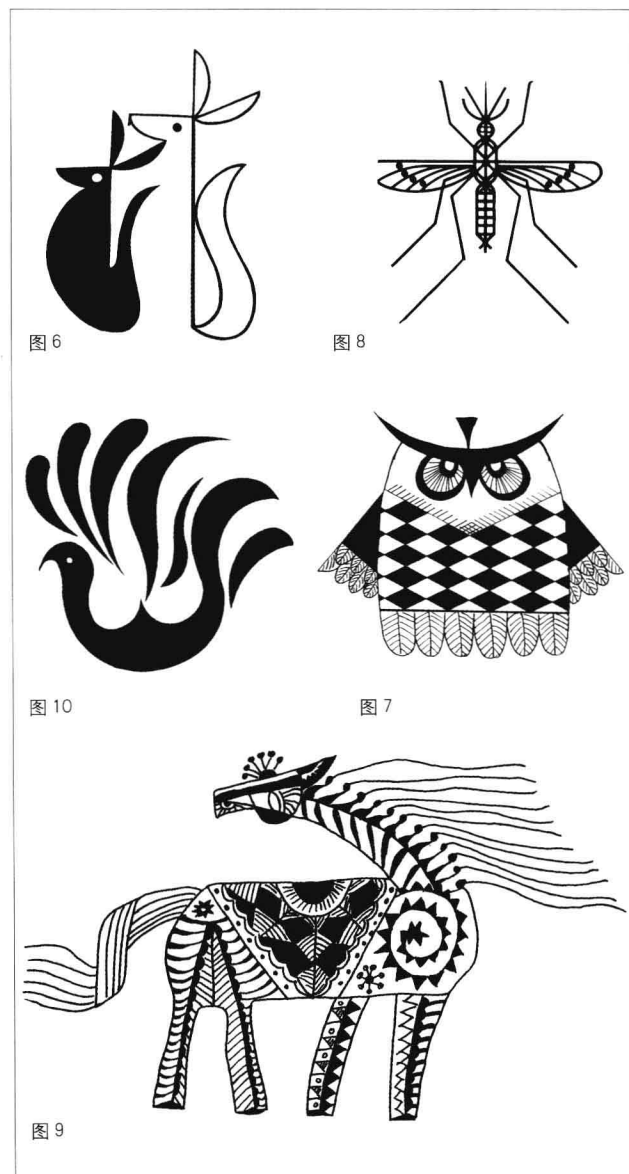
3. 图案变化的基本方法

简化——将事物的形态、结构归纳、整理，抓住本质特征，去除无关紧要的枝节部分。使形象趋于条理化、规律化。如图1梅花的形态特征趋向圆形，就使其更圆，并将花瓣围绕圆心有规律地旋转排列。简化后的造型形象特征鲜明，富有装饰美感。图2抓住了菊花花瓣细长的特征，排列出有次序的半圆形，简洁的形象更醒目，更突出。图3、图4、图5也都是运用简化的方法设计的图案。从这些图案中我们可以看出，在变化中要注意两点：一是抓住对象的基本特征，将其趋于抽象几何化，这主要体现在外形轮廓的造型上。二是使局部关系条理化，次序化，按一定的方向重复排列或大小依次渐变排列。

简化方法使形态简明，特征清晰，形式感强。在实际设计运用中，易于识别和记忆。

夸张——重点突出客观事物中本质的、典型的特征。使形象更生动、更具感染力。如动物中夸张大象的鼻子、松鼠的尾巴、狮子的鬃毛及威猛的神情等。图6抓住了袋鼠的基本特征并加以夸张，长耳朵，大肚子，弯曲的尾巴。另外，通过夸张袋鼠背部，把背部完全变成一条直线，表现了袋鼠直立昂首远望的动态。图7猫头鹰圆圆的身体，大大的眼睛，缩成团状攀登在树上的动态都得到了提炼和夸张。图8是一只蚊子，用直线、折

线夸张了蚊子长长的腿。图9、图10夸张了马的鬃毛和鸟的翅膀。飘动的曲线不仅使形态特征得到夸张，也使整体形象富有浪漫的气息，增强了装饰感。

在设计中使用夸张方法要抓住形象的形态特征和神态特征。在这两个方面下工夫，会使变化后的形象更生动，更富有个性。

添加——在形象组合中加入与之相关的其他形象。发挥想象力，将相关联的事物组合在一起，使图案形象寓意丰富、情趣盎然。如：我国民间图案中常用的花中套花、花中套叶等方法。图11是我国民间剪纸图案。鸡的身体中又添加了花叶和小兔。大胆的组合使造型丰满、充实，质朴、自然中流露出不拘一格的想象力。图12兔子身上布满了装饰性的花纹。花纹的添加多而不乱，大小错落有致，方向变化与兔毛生长的规律一致，使变化显得自然、贴切。图13、图14在添加时注意了花纹的疏密布局。添加的部分与整体形象有主有次，花纹的添加没有影响主体形象特征的表现。图15是大动物中套小动物。处理手法是块面平涂，黑白对比强烈。可见添加并不一定都是加入细密的纹样，大块的黑白处理手法也同样实用。

图 11

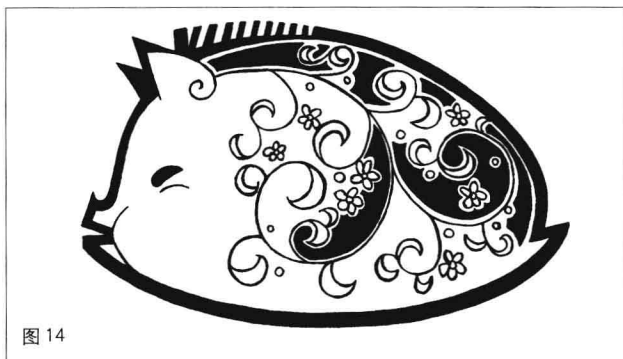

图 14

图 15

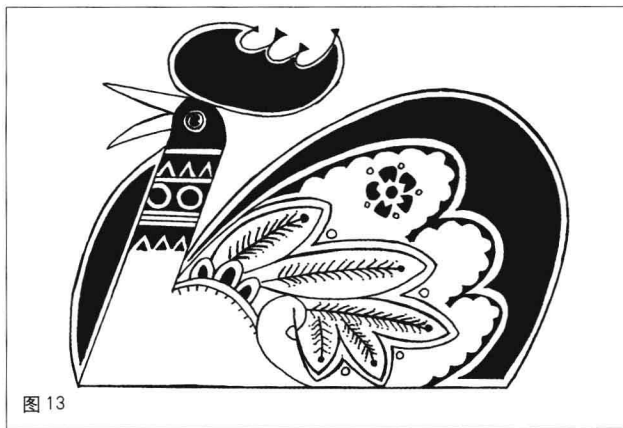

图 13

图 12

象征——图案除了表达自身形象以外，还代表着某些思想、愿望和情感，它在具体的、现实的形象外表下，还包含着抽象的概念性语言。象征图案常运用生活中人们普遍认可的视觉符号，以此来获得交流和理解。中国民间节日、民间习俗活动常用的吉祥图案多数采用象征的手法来设计。如松鹤象征长寿，蝙蝠象征吉祥、有福。图16我国明代青花瓷盘图案。图案是由松、竹、梅组合而成。松、竹两种植物经冬不凋，梅花也是迎寒开放，用它们象征人与人之间历经患难，友谊长存的高尚品质。图17、图18中的鸽子是基督教中圣灵的代。七只鸽子组成的图案象征了七种神圣的美德，中间的心脏代表了博爱，锚则是希望的象征。

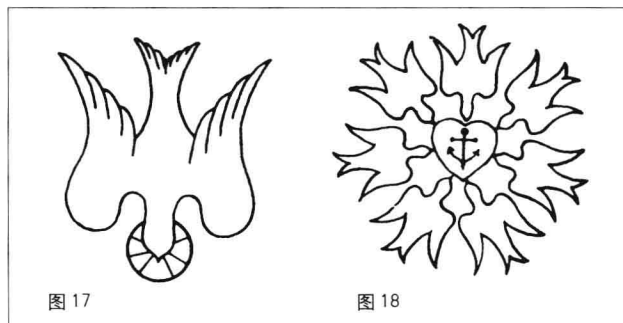

图 17

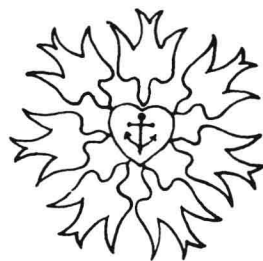

图 18

图 16

4. 图案基本的形式要素

点——点是以视觉对其面积大小的感受来界定的。面积越小的形，点的特性越强。不过，同样面积的形，在画面尺寸与相邻形不同的情况下，视觉对点的感受也会发生变化。在画面中，形与形之间的相互比较、形与画框大小的比较等都直接影响对点的感受。如：同样大小的形态，在不同尺寸的画面中，其点的特性会被确立或消失。大的参照系使点的特性增强，相反，小的参照系却会使点变成面。点的形成与面积有关，其形状却不受限定。点不一定是圆形，只要是相对细小的形都可以称为点。

一个单纯的点在画面中能集中视线，成为稳定的中心。多个点能产生强烈的跳跃，给画面增加活力。

在设计中，点的形象可以加强画面的节奏感，多个点组合可以构成虚线，许多点聚集可以组成面。点的大小、距离、方向、疏密、明暗等关系的变化可以造成画面的空间感、运动感、韵律感，还可构建具体的写实形象。

线——线的确立在于形象具有细而长的形态特性时，视觉感受为线。形态的长度与宽度的比量是确定线的关键。比量差越大，线的特性越强。反之，线随着宽度的增加，逐渐由线变为面。

线可大致分为直线形和曲线形两类。直线明快、刚健。曲线婉转、柔润。线在粗细、长短、方向、曲直、疏密、距离等关系上的变化，能造成画面的空间感、虚实感、速度感。不同的工具可以塑造多种表面质感的线。

线具有丰富的表现力。以线造型，用线来表达对事物的理解，生活的情感，甚至抽象的概念，是人们常用

的方式。

面——面是具有长度和宽度的实体。面的产生来自于点在面积上的扩大，无数的点在量上的聚集；来自于线在宽度上不断增加以及众多线的近距排列。面也可以称为“形”，它是造型中重要的因素。面的边界线即轮廓是决定面的形态特征的关键。轮廓线的类型体现了面的特性，如直线构成的面是直线形，曲线构成的面是曲线形。轮廓完整、清晰，面的感受十分明确，具有稳定感、坚固感。轮廓残缺、松散、淡化，面的感觉相对较弱，对形的识别也会产生影响。

面可以分为直线形、曲线形、偶然形。直线形简洁、明了，直角矩形相对充实、稳定。锐角三角形相对敏锐、富有动感。曲线形柔软、平滑、有弹性。曲线形呈现了生命的感性力量，富有个性和情感。偶然形是不受设计者控制，运用工具、材料或特殊的手段，在不经意中获得的形。偶然形随意、自然、朴素，具有不可复制的特性。

图 19 图案中的圆分别用点、线不同的形式要素进行处理。第一排是点构成圆，视觉效果跳动、活泼，但圆的外形特征较为模糊。另外两排是用不同粗细的线构成的，粗线构成的圆造型效果醒目、突出，细线构成的圆造型丰富、多变。图 20 传统图案中常用的万字纹。在世界不同的国家和不同的民族都有这种用折线构成的图案。万字纹的应用范围也十分广泛。图 21 我国甘肃地区出土的彩陶罐上的图案，这种图案是原始社会的人类在陶罐上留下来的图案，线条运用十分娴熟，几乎达到了完美的境界。图案以波线、涡线构成，线条起伏上下，动势韵律强烈，方寸间的图案却留给我们大气磅礴的感受。

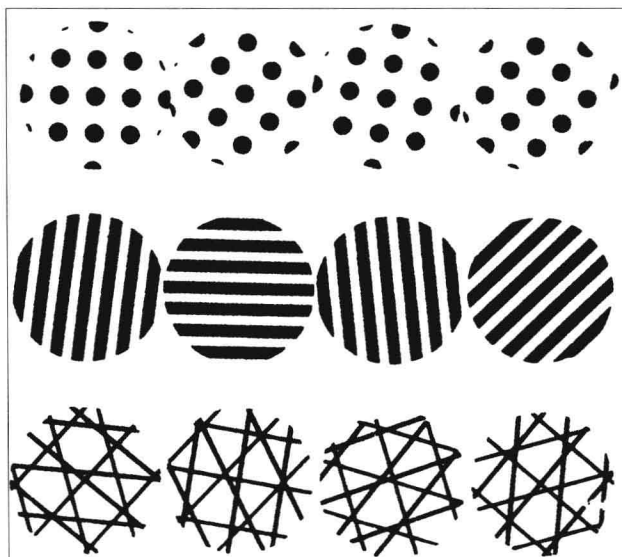

图 19

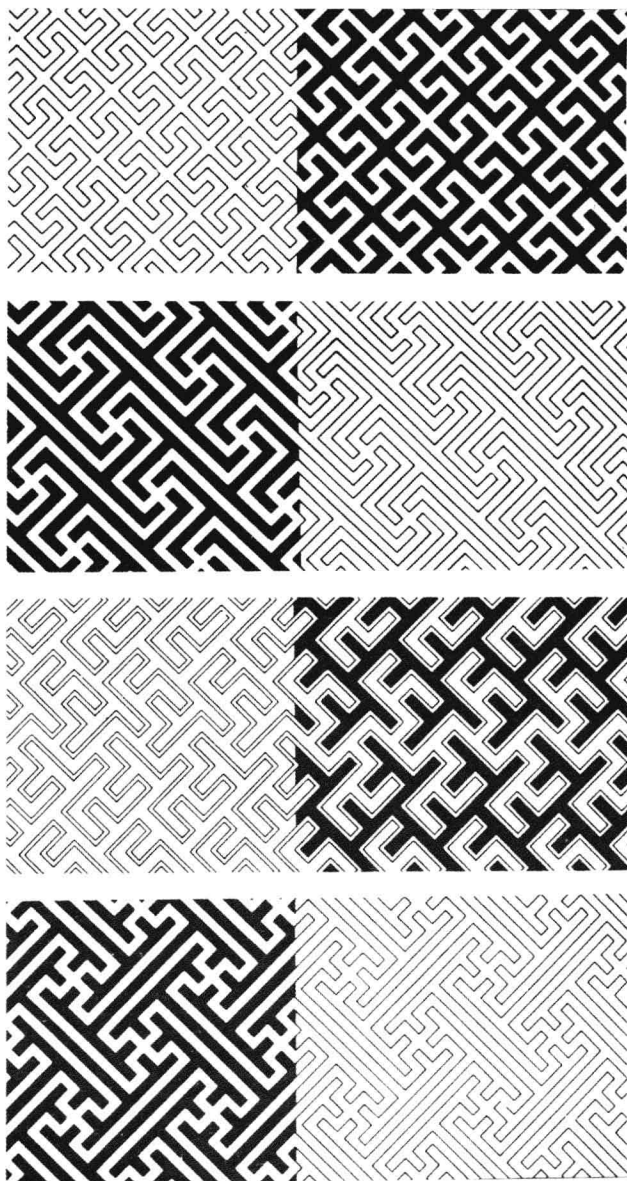

图 20

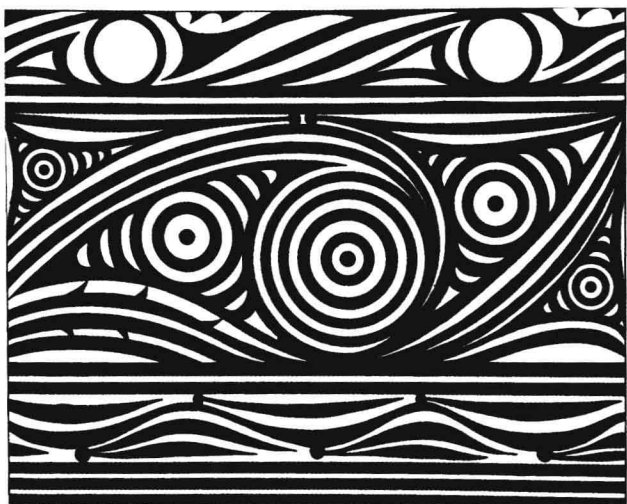

图 21

五、图案的基本原理和形式规律

1. 图案的基本原理

变化与统一是图案遵循的基本原理。

从广义上看，“变化”是世界万物生命的本质。变化促成了事物的多姿多彩，促成了事物的发展。但事物的千变万化之中却蕴涵着规律，这就是“统一”。没有统一，事物将支离破碎，人类也无法认识和把握世界，无法在世界上适应和生存。

从狭义来看，在图案设计中，“变化”是指图案中各种关系的相互对比。如造型要素点、线、面的对比；色彩要素中色相、明度与纯度的对比，或者是要素本身的变化产生的对比；如点的大与小；线的长与短；同种色在明度或纯度上的对比等。图案设计必须使用变化，变化使图案充满活力。没有变化图案就是呆板的、没有生命力的。

“统一”是指图案中各种因素所含的一致性。如：形态中包含共同的特征；构成排列中遵循的规律等。统一使对比与差异得到调和，统一避免了过度变化造成的杂乱无序，它是制约变化的手段。

变化与统一是矛盾的双方，变化是求差异，统一是求协调，但两者又互相制约又互相依存。变化过分，图案各部分零散、琐碎。统一有余，图案单调、呆板。实际操作中，我们常常以某一方面为主，而另一方面为辅。或强调统一，但不失变化；或彰显变化，却暗含统一。

2. 图案的形式规律

(1) 对称与均衡

对称与均衡是图案中常用的形式规律。

对称是以中心轴或中心点为依据，在中心轴或中心点的上、下、左、右配置相等等量的形象和色彩。这里的“量”是视觉感受上的重量、体量。在我们生活的现实世界里，到处都可以发现有对称规律的事物。人的身体构造，花木的对生枝叶，建筑、车辆等都是对称结构。

对称具有完整、稳定、清晰、安静等视觉特征，它体现了完美的、理想化的审美风格。图 22 波兰民间剪纸图案。剪纸的方法是把纸经过一次或数次折叠，用锋利的剪刀剪好，打开后就会形成完美的对称形式。这幅剪纸来自农村，剪纸特有的对称结构十分明朗，造型生机勃勃。

均衡是异形同量的组合配置规律，均衡通过对不同的形象的精心调配，达到视觉心理上的平衡感受。均衡在设计中灵活自由，形象富有动感，但在变化的动态中依然要保持形象重心的稳定。图 23 是我国宋代瓷器上的花纹。它运用了均衡的形式规律让花叶在构图中穿插

自如,奔放的动感中保持了视觉的稳定。其中,花叶的方向走势、大小长短在设计中十分关键,安排得当,视觉才能得到均衡的感受。

图 22

图 23

(2) 条理与反复

条理与反复是装饰性造型风格的重要方式之一。

条理是对自然形进行加工变化的基本方法。去除自然形态中庞杂无序的部分,对形态归纳、概括,使其主次有序、有条不紊。条理使形象具有整齐化、规律化的美。

反复是使一个同样的形象重复出现的组合规律,反复也是图案构成的基本方法之一。形象在不断地重复中产生了连续,这种连续又是产生节奏感和韵律感的基础。图 24 古代西亚陶器图案。在陶器的罐口上部,简洁的动物图案整齐地按横向排列,体现了重复与条理形式规律。让视觉感受到有条不紊的次序美。

图 24

(3) 节奏和韵律

节奏是指形象在连续的重复运动中的分节。在图案设计中,节奏首先要具有按一定单位进行分段“周期性”重复排列的规律。其次,节奏中要包含形象构成因素的对比,如:长与短、多与少、大与小、直与曲、明与暗等。由此,视觉产生强与弱、轻与重等心理感受。这与音乐、诗歌中节奏产生的感受是相通的。

韵律指节奏在规律性运动变化中所呈现出的特征。如平缓、激越、轻快、沉稳等。不同的组合规律,不同的运动节奏,各自表现出不同的个性。视觉从中体验到多姿多彩的审美情趣。韵律是形式规律内在精神的体现。

节奏与韵律规律产生的美感,来自于人们在生活中的体验。自然界中万物变化有序:海浪拍岸、月圆月缺、树木花草随岁月盛衰、动物的皮毛斑纹、昆虫的斑斓色彩,人类的视觉感知在大自然中积累了经验。设计中,图案中运用形态、色彩形成的节奏和韵律,正是唤起了人们生活中的情感经验,激起了共鸣。

(4) 对比与调和

对比与调和是图案设计的基本规律。

对比是图案变化原理的具体体现,对比是指设计中各形式要素之间的差异在整体画面中形成的关系。形态的大小、方圆、直曲,构成的远近、疏密,色彩的色相、明度、纯度等,这些要素的相互对比,是画面生命力的源泉。

对比是相对的,因为,对比是在相互的比较中进行的,所以对比中呈现的视觉特征是变化的。如:一个圆的大与小,随着与其比较的条件发生变化,其形态的特性也会产生变化。圆的周围与之相比较的形面积都比它大,这个圆在视觉感受上就小。同样是这个圆,周围与之比较的形面积都比它小,这个圆就显得大。

调和是让各要素具备相同或相似的特征或关系的方法,调和是统一原理的体现。调和在形态特征、构成方式、要素关系等方面要体现一致性,调和给画面营造和谐。