

绘画并著文：刘静宜教授

基础图案

青年升学指导画丛

名师出高徒

天津人民美术出版社

刘静宜,女,1936 年生于北京,祖籍山东,1954 年就读于天津美术学院,1958 年毕业,留校任教至今。现为天津美术学院教授、中国工艺美术学会高级会员、中国美术家协会会员。主要从事染织专业教学、专业设计以及构成课等,专著有《传统动物纹样》、《实用美术基础》、《装饰画技法》、《动物装饰造型》等,设计作品曾多次参加国内大型展览,为 1995 年在天津举办的第 43 届世界乒乓球锦标赛设计吉祥物《仙客来》被评为一等奖,并被确定为本届世乒赛吉祥物,铝版漆画《旋律》入选第二届中国体育美术展览,《瓷版画》在中国工艺美术院、系师生优秀作品展中荣获优秀作品,《瓷版画》获天津工艺美术展览优秀奖、漆屏风《孟姜女的故事》被长城博物馆收藏。

基础图案

刘静宜

基础图案是工艺美术设计的重要基础,它是高度概括现实世界并充分体现人们美感意识的一门学科。在设计中要体现适用功能,并受物质技术和生产制作条件的制约,它具有独特的艺术语言及完整的形式美规律。因此要求设计者不仅要有扎实的写实能力,以增强对事物的感性认识;更需要有较深的艺术素养,以增强艺术创作的内涵及浪漫色彩。我国图案从新石器时期彩陶装饰开始至今,有着几千年的优秀传统和独特的艺术风格,它是我国劳动人民智慧的结晶。我们要坚持“百花齐放、推陈出新”、“古为今用、洋为中用”的方针,继承和发扬我国传统的图案风格,掌握图案创作设计的规律,在实践中不断创新、发展,使图案这门艺术更加充实和完善。

图案具有很强的装饰性和实用性,与人们的衣食住行有着密切的联系。不同的专业对图案设计的要求不同,各有其特点,概括的说,图案可分为平面图案和立体图案两大类。平面图案是运用装饰纹样和色彩在平面上进行装饰,如各种单独纹样、适合纹样、连续纹样设计等都称为平面图案。象花布、丝绸、地毯、刺绣、广告设计、书籍装帧、商品招贴等等。立体图案是有体积的物品造型及表面装饰,如器皿设计、家具设计、商品造型、庭院设计、建筑设计以及交通工具设计等等。从图案的性质来分又可以分为基础图案和专业图案两类。基础图案阐述图案的形式法则、写生、变化、纹样组织、图案色彩等共同的艺术规律。专业图案是指结合具体用途、不同的材质和制作条件的图案设计。本辑主要讲述基础图案部分,介绍图案的基本技法和图案的形式法则;图案的写生变化;图案的构成形式;图案的色彩以及几种常用的表现技法,并附图例,以便为自学者和考生准备一把入门的钥匙,初步掌握图案的基础知识,为创作、设计、参加专业考试打下基础。

第一章 图案的概念

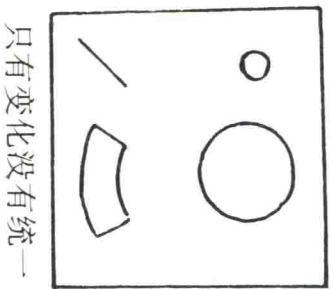
图案就是设计图,它是装饰形象的依据。“图案”顾名思义,即“图案”和“方案”,它是由形象、色彩、结构三者构成的设计方案。

图案与人们生活息息相关,在衣、食、住、行、用各方面都离不开图案。自古我们先人就以图案装饰美化自己的简朴生活。回顾历史,图案几乎成了美的同义词和代名词。随着经济文化的发展,人们生活水平的提高,人们对美的需求迅速提高,因而要求图案不断更新,不断创造,以适应社会生活的需要。

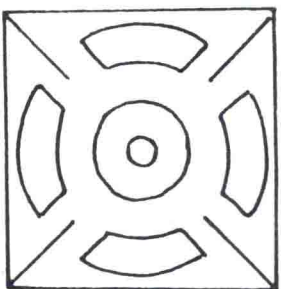
基础图案是图案设计的基础训练,其内容可以分为花卉图案、动物图案、风景图案、人物图案。根据表现形式则有具象和抽象之分。明确了图案的概念后,才能更好的学习和研究基础图案的法则和规律。法则是客观存在的,只有通过创作实践,才能理解它、熟悉它、掌握它。也只有在此基础上才能使其观察力、鉴别力、审美能力得以提高,想象力、表现力、创造力以及联想能力进一步丰富,从而创造出既有民族优秀传统,又有时代精神,生动感人的优美图案。

第二章 图案设计原理与构成法则

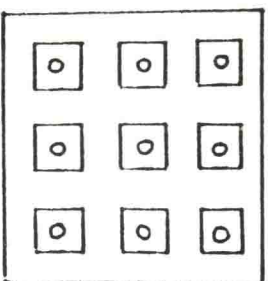
图案就其内容来说,特别是一些实用品上的花纹,一般不表现重大题材和复杂的情节,这是由它的实用性和适

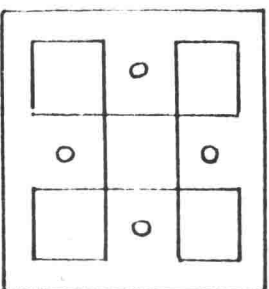
通过重复加以整理

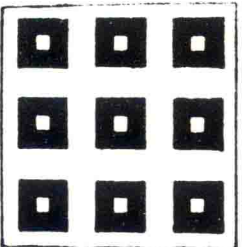
既有统一又有变化
较完整的图案

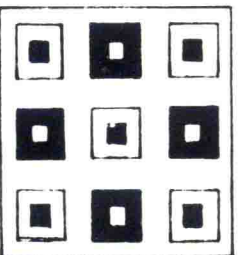
过于统一—显得死板

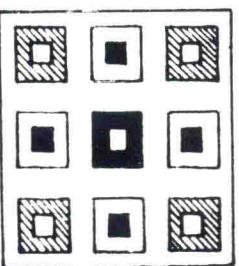
有变化有节奏

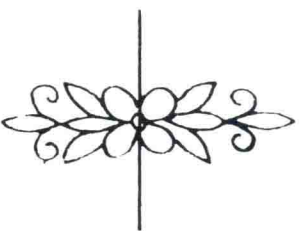
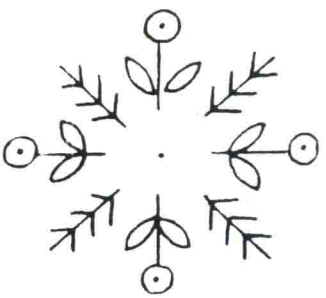
明暗统一—

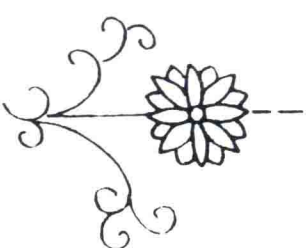
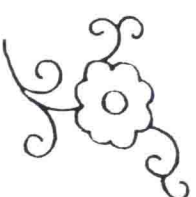
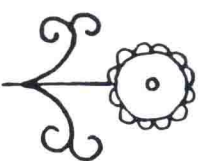
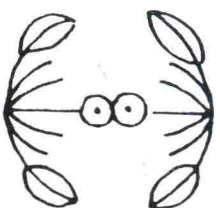
明暗深浅变化

(图 1)

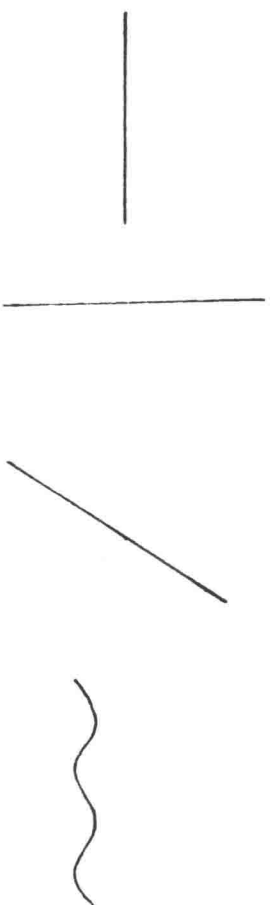
对称

均衡

局部对称

线:

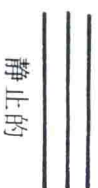
水平线静感强

垂直线较有动感

斜线动感较大

曲线为动感线

线的排列:

静止的

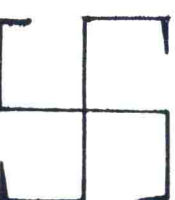

有动感

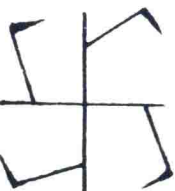
线的粗细、方向、曲度不同,有动、静区别:

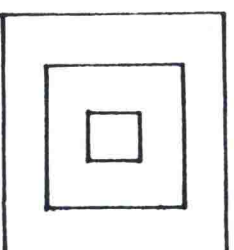
静止状态

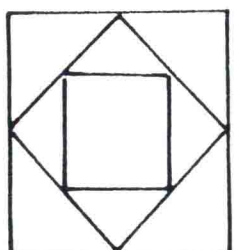
有动感

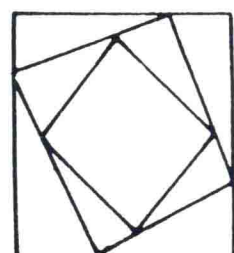
动感大

静止状态

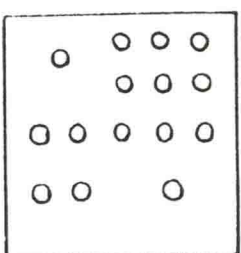
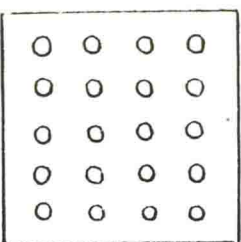
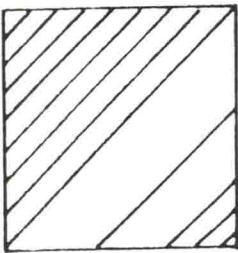
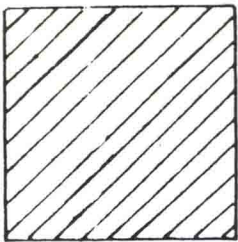

较动

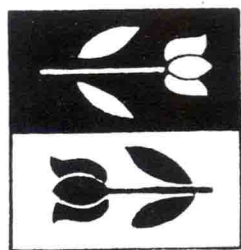
动感大

(图 3)

过于调和感觉呆板

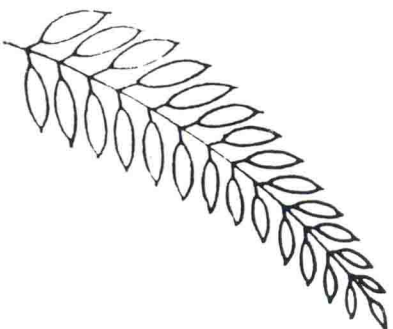
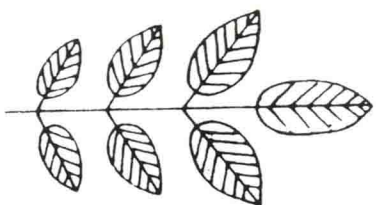
有虚实变化有调和有对比

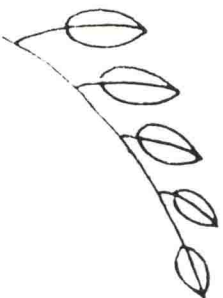
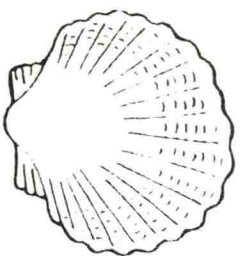
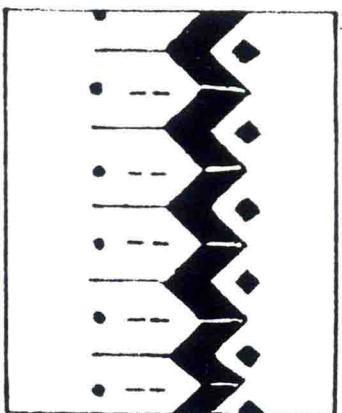
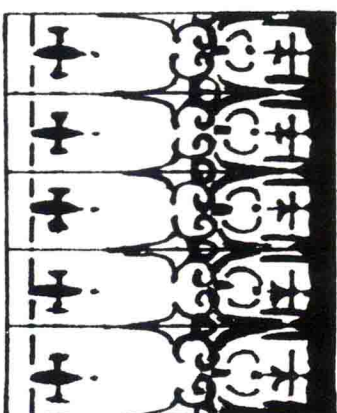
黑白效果有调和有对比

(图 4)

(图 6)

(图 5)

应性所决定的。它所表现的思想在很大程度上是通过审美的熏陶而显现的。对于图案的内容和形式、思想性和艺术性我们不能简单的理解,更不能使两者对立起来。应该辩证地对待这个问题。装饰之所以成为装饰,应该承认在艺术上有其自身的特点,在形式上有其客观的规律。它同一定的内容结合着却又带有相对的独立性。所以我们必须找出其规律来指导实践。

总的来说,图案设计的基本原理就是统一与变化的谐调。这是一条总规律,它是对立统一这一辩证法原理在艺术创作上的运用。

图案构成法则,就是图案形式美的规律,现分述如下:

1 变化与统一

“变化”是指图案的各个组成部分的差异。“统一”是这些组织的内在联系。图案不论大小都包括:内容的主次;构图的虚实、聚散;形体的大小方圆;线长的粗细;色彩的明暗冷暖等,用统一的手法,把其有机地组织起来。形成既丰富,又有规律,从整体到局部作到多样统一的效果,在统一中求变化,在变化中求统一,使图案的各个组成部分既有区别又有内在联系的有变化的统一体。(见图 1)

2 对称与均衡

对称与均衡是客观物质存在的一种形式。对称与均衡是构成图案形式美的基本法则之一,也是图案中求得重心稳定的两种构图形式。

对称:在假定的中轴线两侧或上下,配置同形、同量、同色的纹样所组成的图案,称为全对称。局部同形、同量、同色组成的纹样为局部对称。如人的眼、耳、手、足;蝴蝶、鱼类的双翼,植物对生的叶子等。对称的图案规律性较强,纹样严谨、整齐,有一种静态的统一感。

均衡:中轴线或中心点上下左右的纹样等量不等形,即分量相同但纹样和色彩不同,是依中轴线或中心点保持力的平衡。在图案设计中这种构图生动、活泼,富于变化,有动的感觉,具有变化美。(见图 2)

3 动感与静感

图案由于使用目的不同,可根据需要取动或静的装饰构图形式。静态的纹样统一、庄重,一般以对称构成为主。动态的纹样活泼、多变,一般以均衡构成为主。现就以“线”的处理图例予以说明。(见图 3)

4 对比与调和

在图案设计中常采用各种对比方法。一般是指形、线、色的对比;质量感的对比;刚柔、静动的对比。在对比中相辅相成,互相依托,使图案活泼生动,而又不失于完整。

调和与对比相反。对比强调差异,而调和突出统一,一般来讲适当减弱形、线、色等图案要素间的差距,如同类色配合与邻近色配合具有和谐宁静的效果,给人以谐调感。

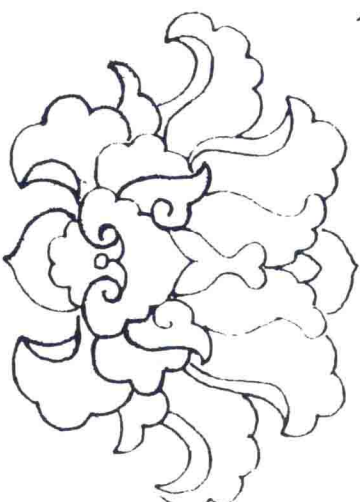
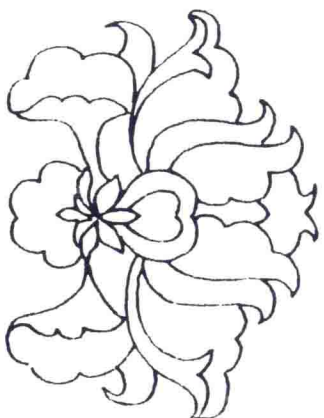
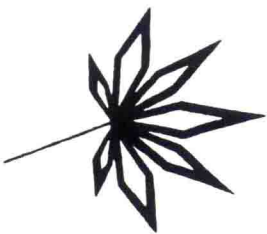
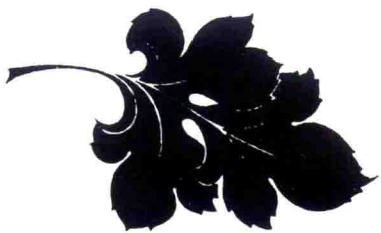
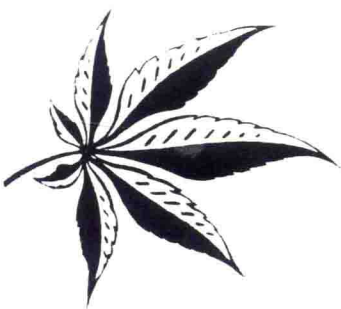
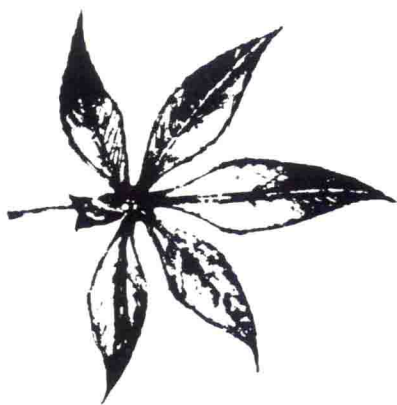
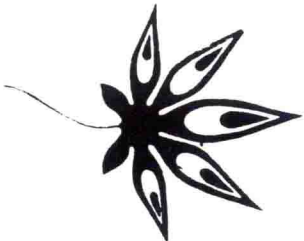
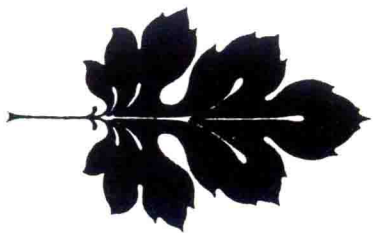
对比与调和是相对而言的,没有调和就没有对比,它们是一对不可分割的矛盾统一体,也是取得图案设计统一变化的重要手段。(见图 4)

5 节奏与韵律

节奏是借用音乐的术语,图案的节奏实质是视线在时间上所作的有秩序的运动。节奏是规律性的重复。韵律是借用诗词的术语,是图案在节奏中表现的象诗歌一样的抑扬顿挫的情调。节奏与韵律往往互相依存,互为因果。韵律是在节奏基础上的丰富,节奏是在韵律基础上的发展。一般认为节奏带有一定程度的机械美,而韵律又在节奏变化中产生无穷的情趣。如植物枝叶的对生、轮生、互生;各种物象由大到小,由粗到细,由疏到密,不仅体现了节奏变化的伸展,也是韵律关系在物象变化中的升华。(见图 5)

6 条理与反复

条理是“有条不紊”。反复是“来回重复”。条理反复即有条不紊来回重复。图案中的连续性构图,最能说明这一

(图 7) 写实变化(具象变化)

(图 8) 写意变化(抽象变化)

特点。

连续性的构图是装饰图案中的一种组织形式,它是将一个基本单位纹样作上下或左右连续,或向四面重复地连续排列而成的连续纹样。图案纹样有规律的排列,有条理的重叠、交叉、组合,使其具有醇厚、质朴的感觉。(见图6)

第三章 图案的写生与变化

自然界是图杂创作取之不尽,用之不竭的源泉。把自然形象作为素材,进行艺术加工,使其适合实用,装饰性更强、并符合制作条件的图案形象,这个过程就是写生变化。

1 写生的目的和要求:

①**图案的写生:**写生是图案设计的基础,通过写生可以进一步熟悉生活,帮助我们不断的从大自然中汲取和积累无穷无尽的创作设计素材。图案写生要根据装饰和制作的需要进行,其目的是为了装饰和研究对象,记录形象为变化做准备。自然界中的风景、花卉、鸟兽、鱼虫都可以作为写生对象,通过写生达到以下三个目的:

〈1〉对自然物象的构造进行观察、分析、研究找出其构造的特点和规律,为图案变化、设计做初步准备。

〈2〉通过写生练习,训练我们按设计要求去掌握几种对自然形象的描绘方法,并使其具备得心应手,捕捉对象的造型能力。

〈3〉通过写生逐步熟悉和掌握自然界丰富多彩、千变万化的色彩关系,由此来加强其色彩感觉,丰富色彩领域,为创作设计提供更多的色彩语言。

②写生的方法:(以花卉为例进行讲述)

〈1〉观察和选择:图案写生的过程是观察认识、分析、记录对象外部形态、结构特征和深入探讨描绘对象的生活习性、生长规律的过程。在对花卉写生落笔之前,要进行认真的观察与选择,择其特点突出、优美动人的角度。有的花宜于俯视,如玉兰、荷花,能看到花蕊的变化;垂丝海棠要稍带仰视,喇叭筒状的花不宜正面画,否则难于画出筒的深度。总之要努力选择角度典型、花形完整、姿态优美的花卉进行写生。

〈2〉注意花卉的生长规律和特点:一切事物都有着内在的规律性,花卉也不例外。花的品种繁多、姿态万千,有高大魁梧的红棉树花、枝高花大颜色红艳;牡丹、芍药花繁叶茂、富丽堂皇,丰艳饱满;兰花、水仙清香俊秀、玲珑俏丽、花舒叶展,还有一些野花小草生命力很强,其特征也别具一格,作为图案的素材也不能忽视。

〈3〉注意提炼取舍:写生时不仅要客观地反映对象,更要提炼取舍,概括集中。对于美的具有典型特征的部分要重点突出,概括加工,删繁就简,使之更完整、更优美,作到出于自然而又高于自然。

〈4〉记录自然色彩:图案写生时,可以不考虑因光线而产生的色彩变化,用铅笔淡彩记录对象的固有色,以加强对图案色彩的感性认识,为图案设计打好基础。

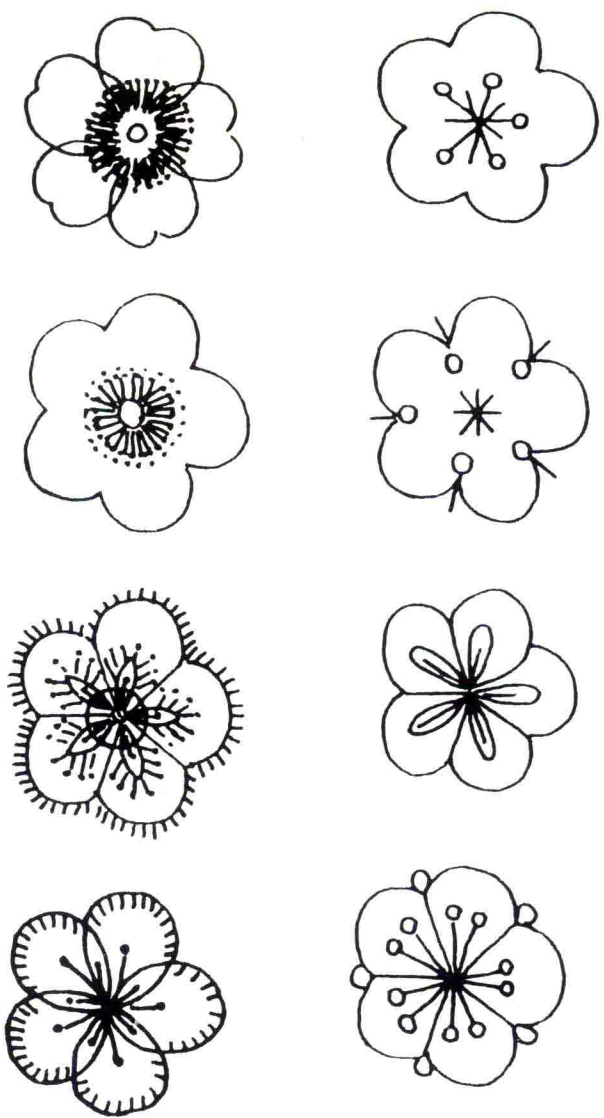
③图案写生的方法:

一般写生的方法:一般多采用铅笔线描写生、素描写生、光影写生、黑影写生、淡彩写生等。写生方法虽不同,其目的都是为了反映客观对象的真实性和特征,为变化提供条件。

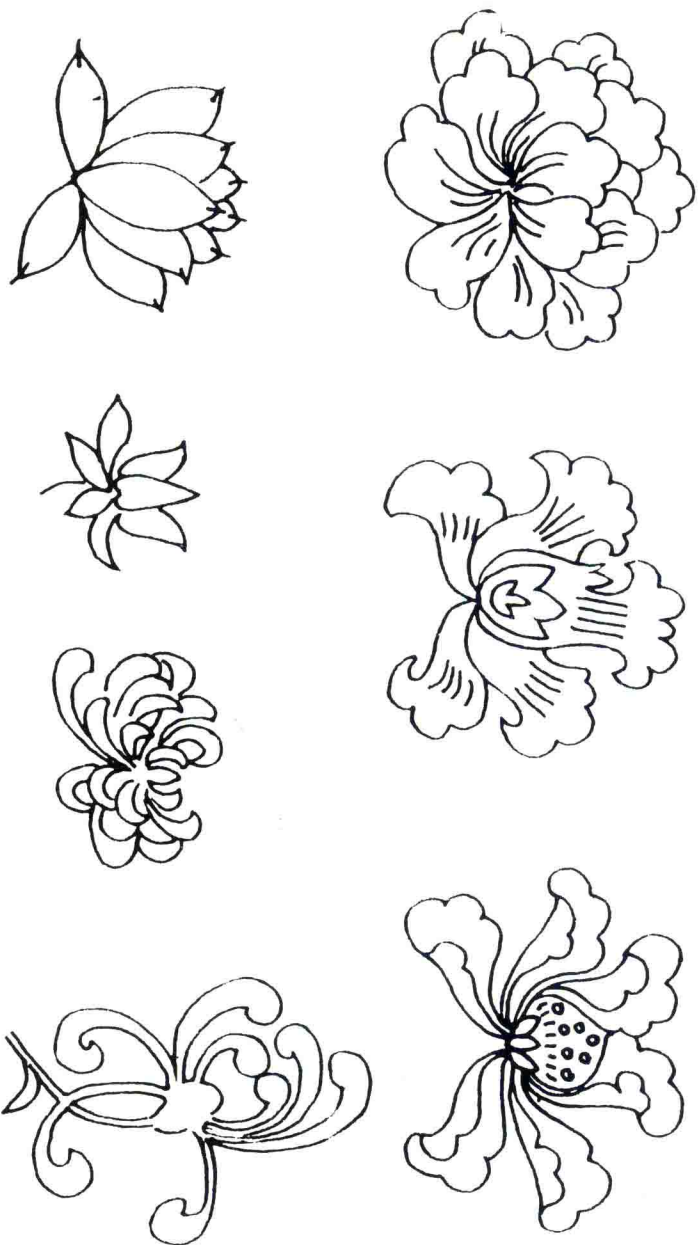
〈1〉线描写生:是常用的一种写生方法。它继承了中国传统的绘画特点,通过不同的线条,描绘不同的物象,用笔力求肯定、流畅、准确。落笔、起笔要交待清楚,依据轮廓和结构分出层次。工具可用铅笔、毛笔或钢笔。

〈2〉素描写生:素描写生以明暗画出对象的质感、量感、空间感,其方法根据图案要求可以全面刻画,也可以局部完成。画法与绘画素描写生基本相同。

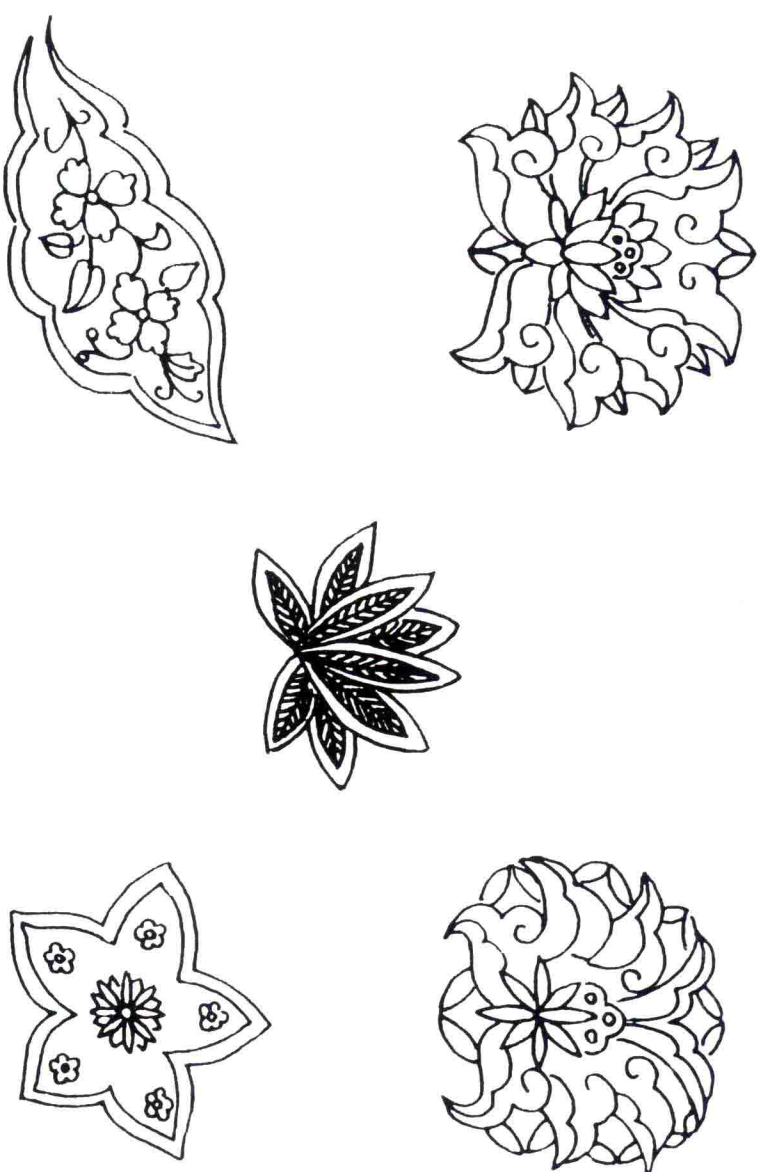
〈3〉光影写生:为了加强其装饰效果,可以根据对象明暗变化归纳成黑、白、灰或用色彩归纳为几个层次进行写

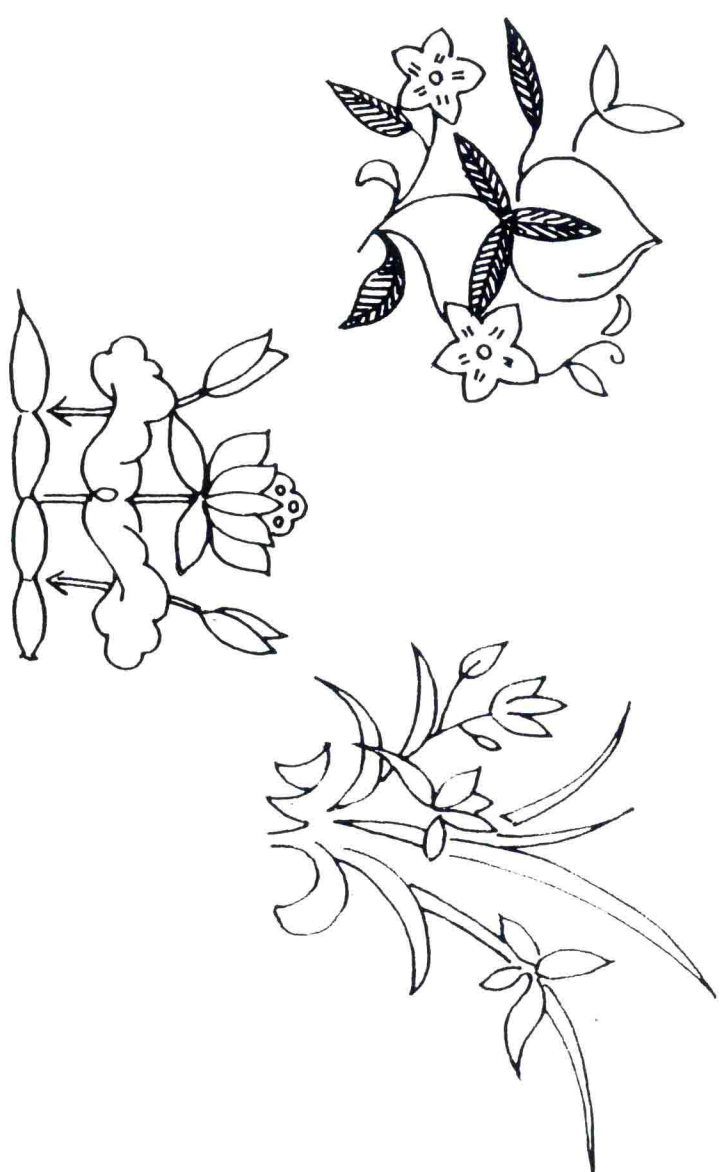
(图 9) 夸张的手法

(图 10) 提炼的手法

(图 11) 添加的手法

(图 12) 求全的手法

生,这种方法洗练、概括,层次分明。

〈4〉黑影写生:即单色平涂,其特点是取舍大胆,概括力强,所画对象整体面貌突出,外形剪影鲜明,是图案写生常用的方法。

〈5〉淡彩写生:淡彩写生方法是在铅笔或钢笔勾勒的基础上,依据对象的固有色,用水彩着色。着色时水份要饱满,用色干净透明,以此作为图案设计用色的重要参考。

2 图案的变化:

图案的变化是为了使图案符合审美要求,适应工艺制作。把写生的素材通过删繁就简,提炼成图案形象,使其装饰性更强。它是工艺美术图案设计中的一个重要环节,也是基础图案的基本功。通过变化把现实生活的各种形象,加工成为适合于各种工艺美术品的图案纹样,没有这个过程,就不能成为图案。

①**图案变化的目的:**写生所搜集的素材是自然形态的,在写生的基础上进一步加工整理,使之便于生产、便于使用、便于装饰,以满足广大群众多样的审美要求,这个过程就是变化。艺术源于生活又高于生活,在工艺美术作品中金色的花、红色的海是屡见不鲜的,这是艺术的提炼、概括、加工的过程,不仅加强了视觉效果,而且为生产制作提供了方便。

②**图案变化的方法:**图案变化是一种艺术创作,其方法多种多样,一般来说不外乎写实(具象变化)和写意(抽象变化)两个方面。写实变化是在写生素材基础上,适当剪裁、修饰,强调形与神的美的特征,使其特点更突出、更完美;写意则是充分发挥作者的想象力,不受自然物象的束缚,不失物象固有特征的基础上创造出新的形象。(见图7、图8)

图案变化可概括为以下几种手法:

〈1〉夸张的手法:是用加强的手法突出对象特征,使原有的形象经强调后特征更鲜明、更生动、更典型、装饰性更强。如梅花可将其五个圆形花瓣组成有规律的花型;牡丹强调花瓣大而圆,多曲折、丰满富丽的神貌特征;画菊花要突出花瓣细长、卷曲、秀丽的特色。总之,通过夸张手法突出主题,加强特征,给人以美感。(见图9)

〈2〉提炼的手法:是在不失其特征的前提下删繁就简,去粗取精,使形象一目了然,这种简明扼要的高度概括是图案造型的重要方法。如民间剪纸的菊花,宋磁上的荷花、牡丹花,寥寥几笔的以少胜多使视觉效果更突出、更鲜明。(见图10)

〈3〉添加的手法:是在提炼概括的基础上,加强形象特征的细部刻画,可以附加其它装饰,还可以综合自然界美的形象特征,把不同的物象组合在一起,创造出新的理想形象。这种图案装饰性强,具有浓郁的浪漫色彩。如传统图案中的宝相花就是综合了荷花、大丽花、牡丹花特征,经过巧妙构思创造出的理想之花;又如常见的花中套花,叶中嵌叶,花叶交融等。此种变化不仅可以借物抒情,寓意象征,更给人以耳目一新之感。(见图11)

〈4〉求全的手法:我国民间图案中常常可以见到把花朵、花苞、果实同时放到一起加以装饰的例子,这种方法叫做“求全法”。此方法很能代表我国民间图案设计中一般不受时间空间的局限的基本原则,这种设计可以丰富想象,使设计更理想、更集中,更能体现人民的心理需要。(见图12)

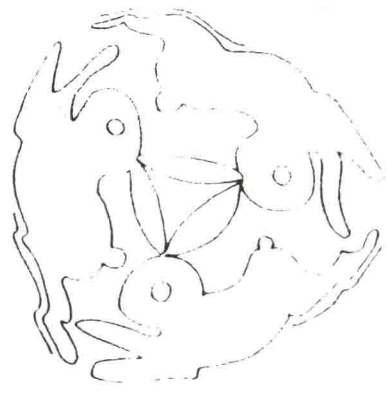
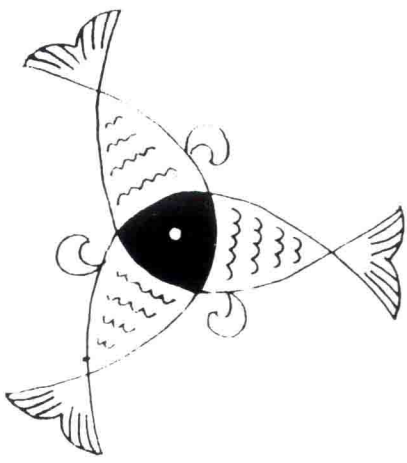
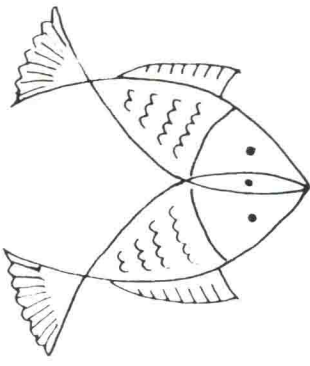
〈5〉巧合的手法:即共用形或共用线的巧妙设计。在图案设计中经过减裁、归纳、调整尽量作到一图多用、一线双兼,此种图案给人一种神秘莫测之感。(见图13)

3 图案的题材:

图案的题材极广,在图案设计中根据装饰和实用的需要,经常采用花卉、动物、风景、人物等。

①**花卉变化:**花卉图案变化是指花卉变形变色,抓住花卉美的形态和结构特征,经过提炼、概括、大胆夸张或省略,使形象更简练,色彩更鲜明,特征更突出,装饰味道更浓。

②**动物变化:**所不同的是它有千变万化的动态及其性格,因此在变化前必须熟悉并掌握动物的运动规律、形体结构和外部特征,如鹿的灵巧、敏捷、公鹿有一对漂亮的角;孔雀的羽毛艳丽,开屏时神态矫健,优美动人;大象魁

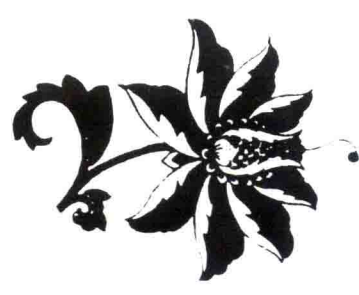
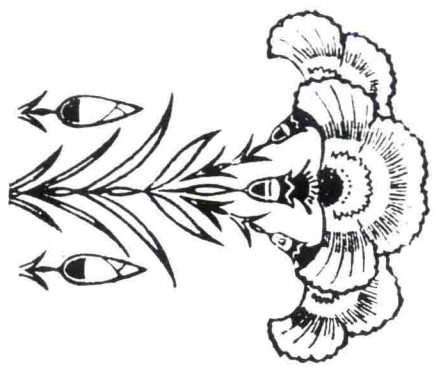
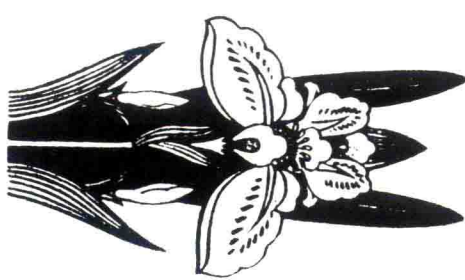

单独图案

对称式

均衡式

(图 13)

巧合的手法

(图 14)

梧笨拙,而灵活的鼻子、醒目的大牙突出了大象的特征。

③**风景变化**:美丽富饶的大好河山、名胜古迹、园林建筑、树木山石……等,都是风景变化的素材,一幅风景图案的构成,要求在特定的主题思想指导下,对所画风景内容进行加工归纳和必要的取舍。风景变化要注意局部变化与整体风格的统一。树在风景变化中占有很大比重,因此要注意树的种类,外形的特征,远近树的空间处理,更要注意树群与建筑之间的变化和谐调。风景图案变化还可将景物自由移动、取舍。风景图案的构图有受透视法则限制,主要依据作者的构思和画面艺术效果的需要来经营。

④**人物变化**:图案人物不同于绘画人物,它不强调人体骨格、肌肉等生理现象的准确,而重视人物的运动规律和神情变化。中外人物变形不乏造型奇巧、表现活泼、趣味横生之作品,如泥娃娃、皮影、剪纸、石刻、泥模、刺绣、挑花等无不各具特色,给人以美的享受。

第四章 图案的构图

图案的构图即图案纹样的组织形式,是由图案的内容和用途以及制作条件而定,形式多样,变化万千,综合其结构特点,可以归纳为很多具有代表性的构图形式,根据图案构图特点,可以分为独立性构图和连续性构图两大类。

1 独立性图案的构图:

“独立”是和“连续”相对而言,这一类图案不具备连续效果。

①单独图案(单独纹样):

单独图案是独立性图案的一种形式,具有相对的独立性,能单独用于装饰。此形式要求图案形象完整,从形态到结构不能残缺,形态的变化不受任何约束,是可以自由处理的独立纹样。构成骨法有对称式、均衡式:

(1)对称式:对称式又称均齐式,其表现形式又分绝对对称和相对对称,绝对对称是以一条直线为对称中心,在中轴线两侧配置等形等量的纹样组织方法,或以一点为中心,上下左右纹样完全相同。相对对称是中轴线两侧或上下左右的花纹主要部分相同,局部纹样稍有差异,但大效果仍是对称的。对称式纹样结构整齐,庄重大方,有静态感。但要注意纹样的布局 and 色彩变化,以免平淡呆板。(见图 14)

(2)均衡式:在中轴线或中心点的左右或上下左右采取等量不等形的纹样组织,要求空间与实体在份量上达到稳定平衡。这种构图比较自由,只要不失重心,在保持平衡的前提下,可以任意构图。均衡式单独图案变化丰富、生动、新颖。(见图 14)

②适合图案(适合纹样):

适合图案是具有一定外形限制的图案纹样。纹样组织适合于特定的轮廓中,如方形、圆形、三角形、菱形、半圆形……等等。当外轮廓去掉时,纹样仍有外轮廓的特点,要在适合中求得变化,纹样要求主次分明、形象舒展、布局得当、疏密有致,以取得生动活泼的效果。

适合纹样构成形式有:均齐式、均衡式。

(1)均齐式:是有规则的组织,其纹样采用上下对称或左右对称和等份配置的格式,结构严整、庄重大方,其组织方法是从中心点或中轴线划分几个相等区域,在一个区域内将纹样组织好,作为一个单元移入其他单元区域。(见附图)其骨法如下:

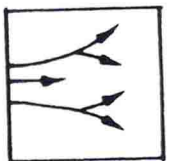
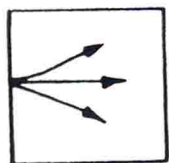
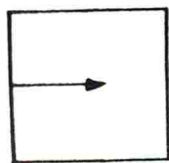
A. 直立式: (见图 15)

a. 独立式 b. 对立式 c. 背立式

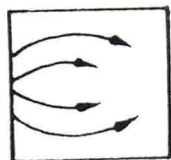
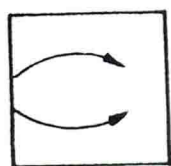
B. 放射式: (见图 15)

一. 直立式:

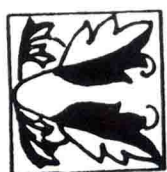
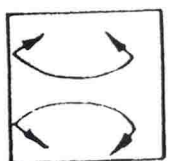
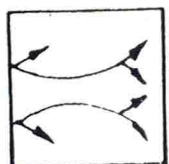
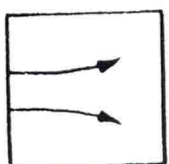
独立式

对立式

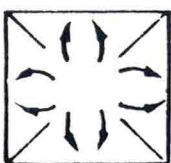
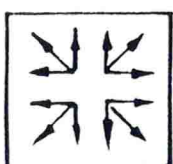
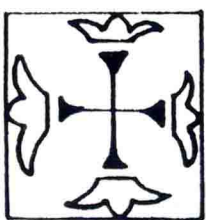
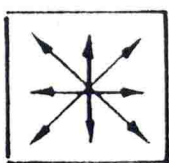
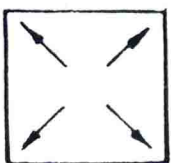

背立式

二. 放射式:

远心式

求心式

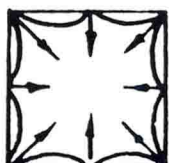
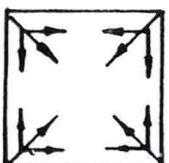
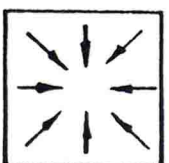
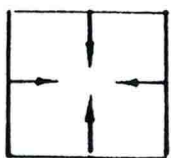
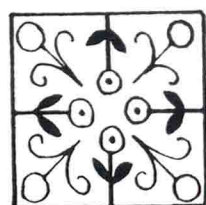
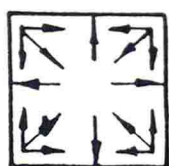
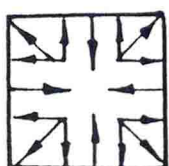
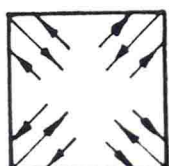
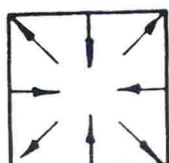
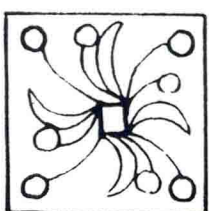
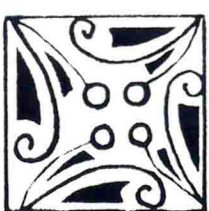
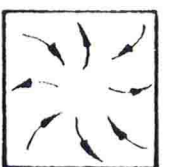
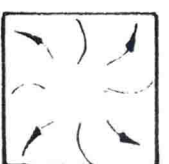
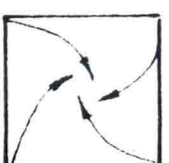
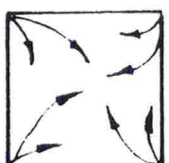
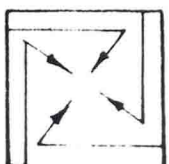
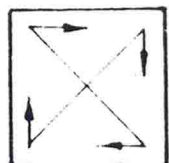
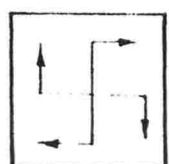

图 15

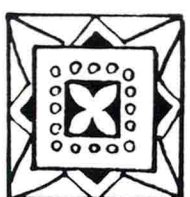
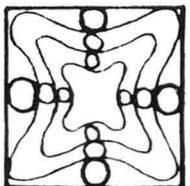
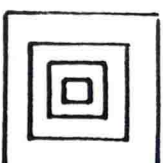
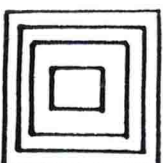
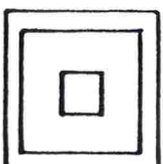
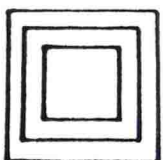
结合式

旋转式:

回纹式:

(图 16)

a. 远心式 b. 求心式 c. 结合式

C. 旋转式: (见图 16)

D. 回纹式: (见图 16)

〈2〉均衡式:属于规则的自由格式,是在特定的外形中,纹样形象不做对称状,但份量相等。这种形式不受一定区域限制,纹样比较自由活泼,但必须适合某一外轮廓。

均衡式构图要注意疏密、虚实、空间处理与装饰效果。其构图特点灵活、优美,富于变化,纹样应均匀平衡,注意重心稳定。

适合图案常用于盒、罐的包装装饰纹样,以及头巾设计、手帕设计、靠垫椅垫设计等等。

除此外,还有角隅适合:装饰纹样在形体转角部位,可装饰在一角、对角或多角。构成骨法有对称式和均衡式,纹样适合轮廓要自然、协调、完整。此种图案常用于床单、被面、地毯、头巾、刺绣、剪纸以及建筑装饰、包装盒等。(见图 17)

2 连续性构图:

连续图案是由一个基本单位纹样向上下或左右连续,或向上下左右四个方向反复展开的一种图案。其特点为有条理的反复,具有规律的韵律美。连续纹样用途很广,如印染、编织、书籍装帧、壁纸以及一些边饰等多采用连续性构图。

连续图案可分为二方连续、四方连续图案。

①**二方连续图案**:二方连续是由一个单位纹样向上下或左右两个方向反复连续而成的纹样,上下连续称为纵式,左右连续称为横式。其特点为带状形式,运用纹样的反复节奏取得优美的韵律。

二方连续构成骨法如下:

〈1〉散点式:以散点为基础反复连续。散点可以是一个也可以是两个三个,它没有明显的方向,是二方连续中最简单的一种。散点式庄重大方、简洁朴实。应注意单位纹样的美观及单位间的距离、节奏,切忌呆板、单调。(见图 18)

〈2〉连圆式:以圆形为骨架排列,圆形大小可相同也可作半圆排列,或圆和半圆间隔排列。连圆式较散点式密切、结实,注意圆与圆相接要自然调和,切忌由于互相套环产生紊乱现象。(见图 19)

〈3〉垂直式:纹样方向是垂直的,可作向上、向下或上下交替排列。在配置纹样时可作疏密变化。此形式给人安静、肃穆的感觉。组织单位纹样时要注意左右呼应,以免缺乏连续感。(见图 20)

〈4〉水平式:以水平形式作骨架,作位置的上下、单位的大小和数量多少的排列变化。有平静、稳定感。处理不好容易呆板。(见图 21)

〈5〉倾斜式:以倾斜线作骨架,根据斜线画出纹样,也可根据基础线所划分的倾斜面填入纹样,倾斜式动感较强,刚劲有力。(见图 22)

〈6〉波纹式:以波状线为骨架,可作一波线构成,也可作双波线相重或双波线相交构成。这种形势较活泼,运动感强,组织时注意骨架的韵律不要中断,纹样要有连贯性。(见图 23)

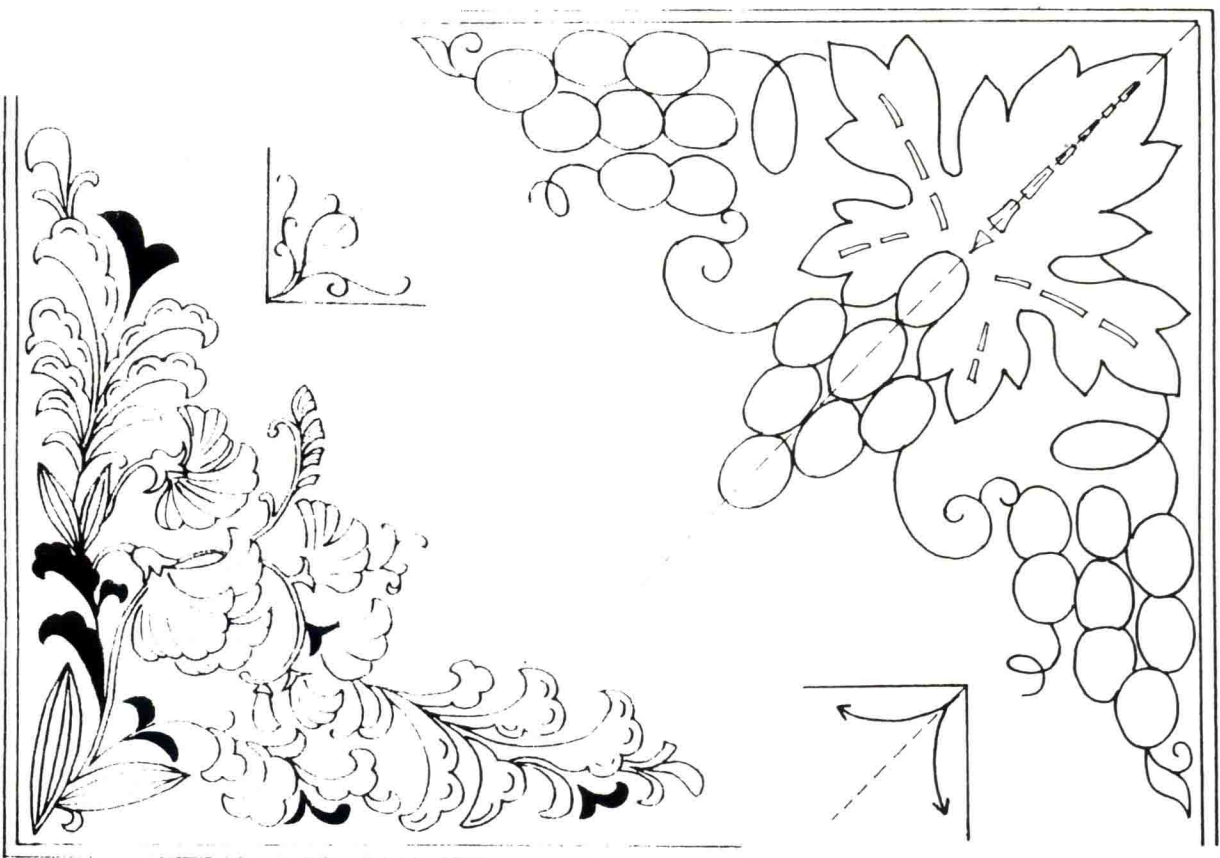
〈7〉综合式:综合使用以上各种组织形式,以两种或多种结合所组成,可以得到丰富的艺术效果。(见图 24)

以上介绍的为横式二方连续组织形式,其骨法也可用在纵式二方连续上。(见图 25)

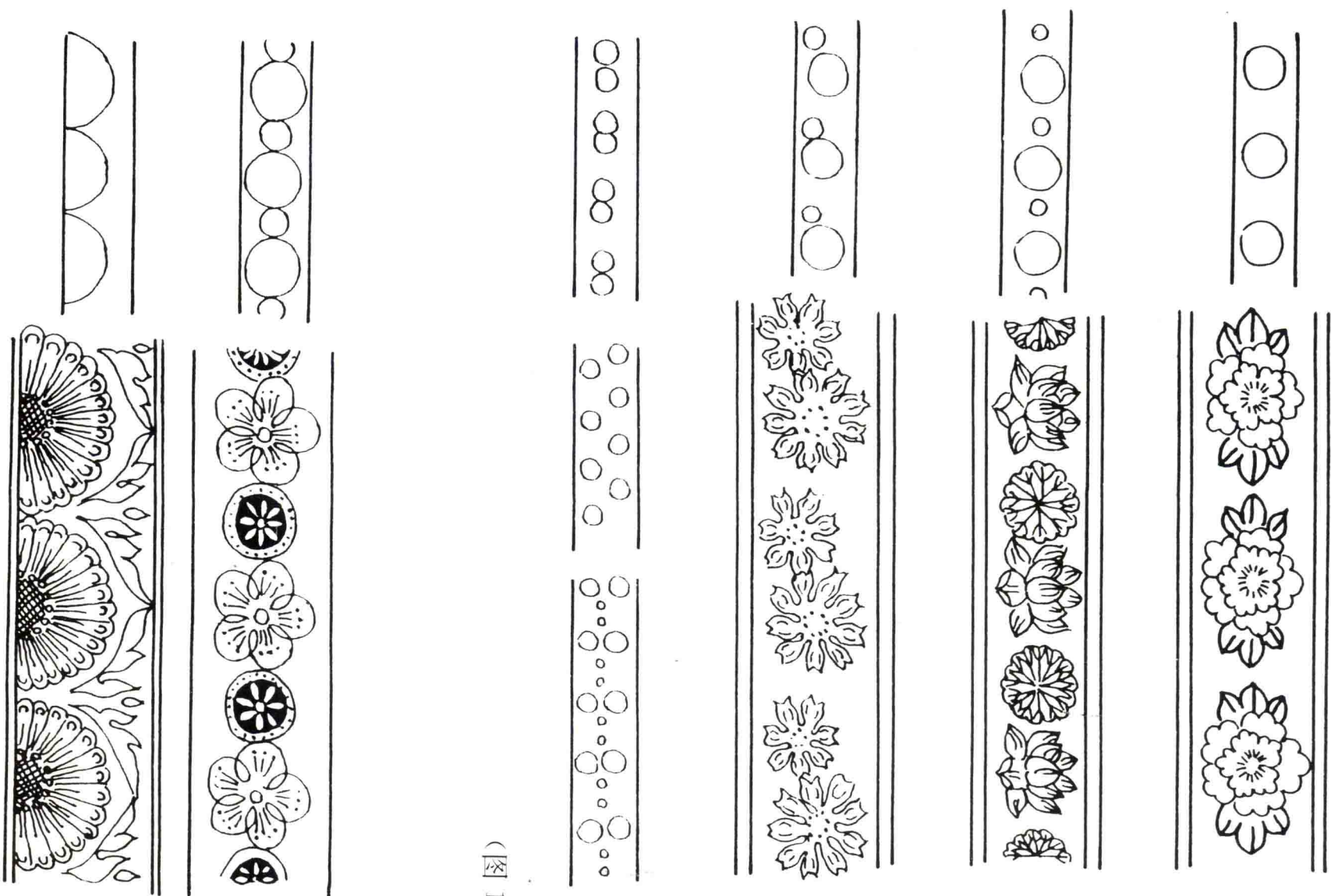
②四方连续图案:

四方连续图案是由一个纹样式几个纹样组成一个单位,向上下左右四个方向反复连续而成的图案形式。四方连续多用于花布、丝绸、锦绣、瓷砖、壁纸、地毯、商品包装、书籍装帧等。四方连续构成形式如下:

〈1〉散点连续纹样:散点排列是四方连续最常用的排列方法,其形式有平排与斜排两种。平排即形成四方连续的单位纹样成水平和垂直方向反复出现,习惯上叫平排。斜排是单位纹样的移动沿斜线方向反复出现,由于斜度不

(图 17)

(图 18)

同,有 1/2、1/3、1/4 斜排等形式。1/2 斜排应用最为普遍。常见的有一至七个散点排列,现只介绍一个散点至三个散点的排列方法:

A. 一个散点:在一个单位内仅有一个单位纹样,采用这种排列方法所选用的花纹以没有上下左右方向为宜。(见图 26)

B. 二个散点:在一个单位面积内有两个纹样,这种排列花纹不宜密布。(见图 27)

C. 三个散点:将四个边三等分使单位面积分为九个小格,在其中画三个纹样:要注意花纹的方向变化。(见图 28)

〈2〉连缀连续排列:连缀连续纹样的单位互相联合,纹样互相穿插,连续性较强,纹样占面积较多,因此所采用纹样不可过密,现介绍三种方法:

A. 方形连续排列:在一单位内画好主纹样先分切,左右上下移动后将中间再添画纹样,然后上下左右移动,再填充纹样。当四边及中央全布有纹样后,其余空间可用次要纹样做连续性的相接。单位界限不清,连续效果较佳,其特点丰富、生动不呆板,纹样枝叶穿插自然。(见图 29)

B. 菱形连续排列:依照方形连续而成,区别是菱形连续为斜行配置,变化丰富多样。(见图 30)

C. 梯形连续排列:将单位纹样做梯形相接,有 1/2、1/3、1/4 等区别,排列时要注意上下左右连接。(见图 31)

〈3〉重叠连续纹样:把两种不同纹样重叠应用,是由地纹、浮纹组成,常用几何纹作地纹,以散点纹样式连缀纹样作浮纹。纹样重叠时避免杂乱、堆砌。(见图 32)

第五章 图案色彩的运用

图案造型要求变化,与形相依的色彩也必然要变化,这种变化是夸张的、简练的,是富有装饰性的。图案色彩通过变化更抽象、更理想、更富有感情。可以说图案色彩是浪漫的,是装饰艺术的核心。

1 色彩在图案设计中的重要性:

色彩在装饰艺术中占有极其重要的地位,它是构成设计的主要因素之一。图案的构成是以色彩、纹样、构图三个主要因素组成,因此在研究图案色彩时必须与纹样、构图的整体效果结合。

2 图案色彩的特殊性:

图案色彩与绘画色彩有很大区别。绘画色彩的基本练习常以描绘自然为主;图案色彩的基本练习除描绘自然外,着重研究物象间色彩的对比与协调。图案色彩是用来装饰生活的。

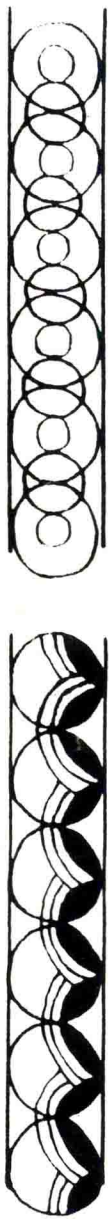
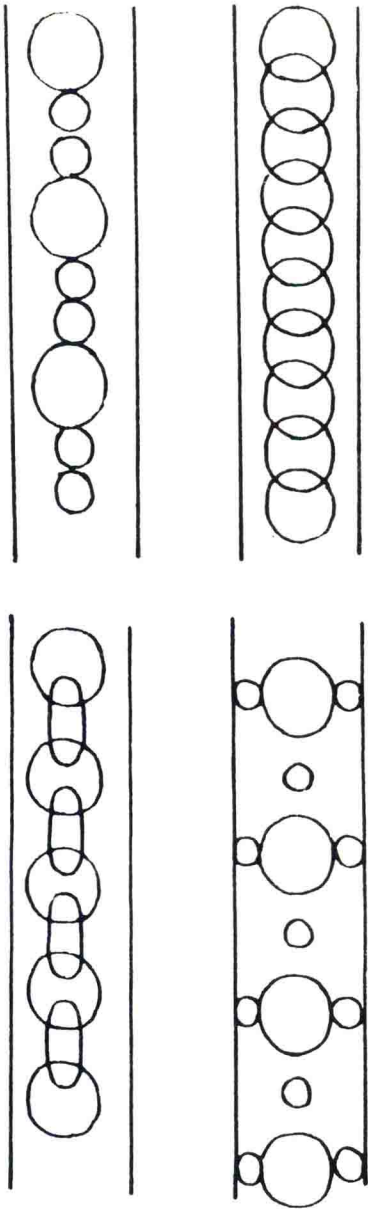
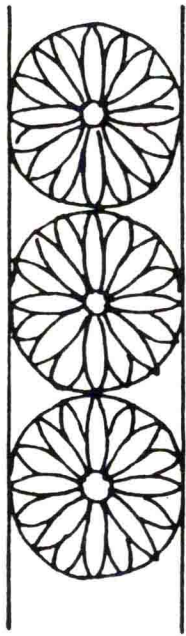
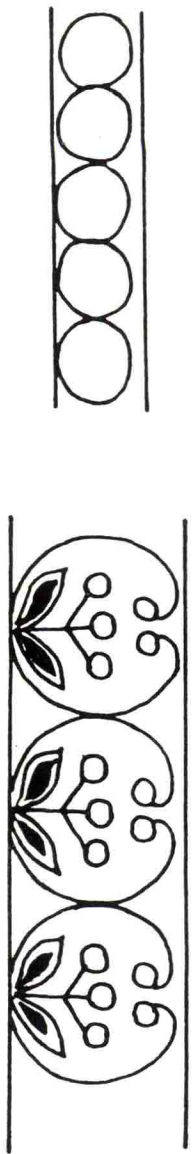
3 色彩的配合:

在图案设计中,色彩的配合是很重要的,根据不同的装饰要求,可以采用同类色配合、邻近色配合、对比色配合、补色配合。

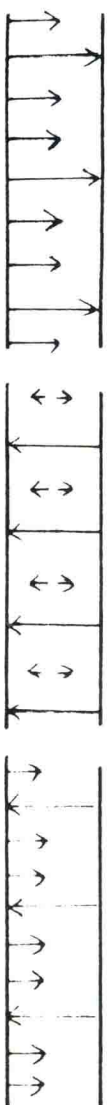
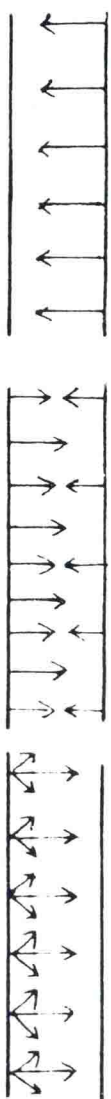
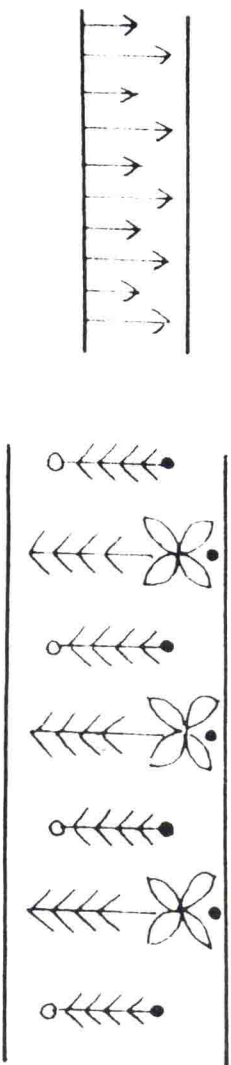
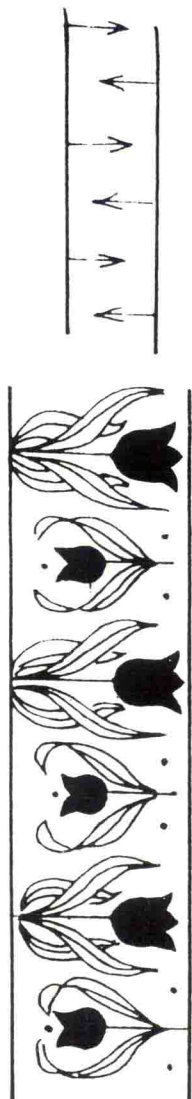
①**同类色**:同一种色彩不同光度的配合叫同类色配合,即用同一种颜色加入白或黑,形成不同光度的色阶,如淡蓝色与深蓝色的配合极为优美。配合时要注意光度距离,注意明暗的对比关系,这种配色效果朴素、明快,容易调和,但要避免平淡。(见图 33)

②**邻近色配合**:性质相近的颜色配合在一起,即在色环上 90° 以内的颜色互为邻近色(也称类似色)。邻近色之间都含一个共同色彩,如红、红橙、橙;绿、蓝绿、蓝。如果深浅、明暗层次分明,配合得当,给人温和、活泼的感觉。在配合时要注意使用色彩的光度、纯度距离,才能达到既调和又对比而有变化的视觉效果。(见图 34)

③**对比色的配合**:性质完全不同的色彩相配合,即在色环上一个颜色和它正对半圆上的各个颜色为对比色关系。采用对比色配合,色彩鲜艳、明快、引人注目,但必须注意光度、纯度的变化,注意面积的大小、主次,以一种色

(图 19)

(图 20)