

DESIGN
&
APPLICATION
应用设计

*Decorative Pattern And Creative
Design For Illustration*

装饰图案与插图创意设计

陈惟 等 编著

辽宁美术出版社
Liaoning Fine Arts Publishing House

DESIGN
&
APPLICATION
应用设计

*Decorative Pattern And Creative
Design For Illustration*

装饰图案与插图创意设计

陈惟 等 编著

辽宁美术出版社
Liaoning Fine Arts Publishing House

7-125
27

图书在版编目 (C I P) 数据

装饰图案与插图创意设计 / 陈惟等编著. — 沈阳:
辽宁美术出版社, 2014.2

(应用设计)

ISBN 978-7-5314-5664-3

I. ①装… II. ①陈… III. ①装饰图案-图案设计②
插图-设计 IV. ①J525②J218.5

中国版本图书馆CIP数据核字 (2014) 第024750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: 沈阳新华印刷厂

开本: 889mm × 1194mm 1/16

印张: 33

字数: 825千字

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: 光辉 苍晓东 彭伟哲

装帧设计: 范文南 苍晓东

技术编辑: 鲁浪

责任校对: 徐丽娟

ISBN 978-7-5314-5664-3

定价: 240.00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

序

自 20 世纪 80 年代以来,随着中国全面推进改革开放,中国的艺术设计也在观念上、功能上与创作水平上发生了深刻的变化,融合了更多的新学科、新概念,并对中国社会经济的发展产生了积极的影响。在全球一体化的背景下,中国的艺术设计正在成为国际艺术设计的一个重要组成部分。

艺术设计的最大特点就是应用性。它是对生活方式的一种创造性的改造,是为了给人类提供一种新的生活的可能。不论是在商业活动中信息传达的应用,还是在日常生活行为方式中的应用,艺术设计就是让人类获得各种更有价值、更有品质的生存形式。它让生活更加简单、舒适、自然、高效率,这是艺术设计的终极目的。艺术设计最终的体现是优秀的产品,这个体现我们从乔布斯和“苹果”的产品中可以完全感受到。“苹果”的设计就改变了现代人的行为方式,乔布斯的设计梦想就是改变世界,他以服务消费者为目的,用颠覆性、开拓性的设计活动来实现这一目标。好的艺术品能触动世界,而好的艺术设计产品能改变世界,两者是不同的。

这套《应用设计》汇集了中国顶尖高校数十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,是开设设计学科院校不可或缺的教学参考书籍。本丛书以“应用设计”命名,旨在强调艺术设计的实用功能,然而,艺术设计乃是一个技术和艺术融通的边缘学科,其艺术内涵和技术方法必然渗透于应用设计的全过程中。因此,丛书的宗旨是将艺术设计的应用性、艺术性、科技性有机地融为一体。本丛书收入 30 种应用设计类图书,从传统的视觉传达设计、建筑设计、园林景观设计、环境空间设计、工业产品设计、服装设计,延展到计算机平面设计、信息设计、创新 VI 设计、手绘 POP 广告设计等现代兴起的艺术设计门类。每种书的内容主要阐述艺术设计方面的基本理论和基本知识,强调艺术设计方法和设计技能的基本训练,着重艺术设计思维能力的培养,介绍国内外艺术设计发展的动态。此外,各书还配有大量的优秀艺术设计案例和图片。我们衷心希望读者通过学习本丛书的内容,能够进一步提高艺术设计的基本素质和创新能力,创作出优秀的设计作品,更好地满足人们在物质上、精神上对于艺术设计的需求,为人类提供适合现代的、更美好的生活环境和生活方式。

With the deepening of reform and opening up in a comprehensive way since 1980s, Chinese artistic design has also experienced profound changes in ideas, functions and creation. An increasing number of new subjects, new concepts are integrated, which has a positive effect on China's economic and social developments. Under the background of globalization, Chinese artistic design is becoming an important part of the international artistic design.

The most obvious characteristic of artistic design is applicability. It creatively changes the way of life in order to provide a possible new life for human beings. Artistic design aims to make people find more valuable and of high quality forms of survival, whether applied to business activities for information delivery or applied to the way of act in daily life. It can make life simpler, more comfortable, natural and efficient, which is also the ultimate goal of artistic design. The ultimate manifestations of artistic design are excellent products, which we can fully feel from Steve Jobaloney and his "Apple" products. Taking serving consumers as the ultimate goal, Jobs creates subversive and pioneering design activities to achieve his dream—change the world, and accordingly changes the way of act of modern people. It indeed works. A good work of art can touch the world, while a good artistic design product can change the world. That's the difference.

This set of *Design and Application* boasts the forward-looking teaching research results compiled based on the reality by a dozen design elites from top colleges and universities across China. It is an indispensable reference book for teaching for colleges and universities which have set up design disciplines. This series is named as *Application and Design*, targeting at emphasizing the utility function of artistic design. However, artistic design, as a boundary science integrating technology and art, its artistic connotation and technical method definitely permeate into the whole

Preface

process of application design. Therefore, the purpose of this series is to integrate applicability, artistry, and technology into a complete one. This series includes thirty kinds of books relating to application and design, from the traditional visual communication design, architectural design, landscape design, environmental space design, industrial design, costume design to recently developed artistic design categories such as computer graphic design, information design, creation VI design, hand-drawn POP advertisement design. Each of the books mainly elaborates the basic theory and knowledge on artistic design, emphasizes the basic training of design method and technique, focused on the cultivation of thinking ability for artistic design and introduces the development trend of artistic design at home and abroad. In addition, a large number of first-class artistic design cases and pictures are illustrated for each book. We sincerely hope readers, through the study of this series, can further improve their basic quality and innovation ability for artistic design and create excellent design works to meet people's spiritual and material need for artistic design and ultimately provide a more modern and beautiful living environment and lifestyle for human beings.

概述

OUTLINE

图案设计一直是设计专业的基础课、必修课,在现代设计教学中是培养造型能力、设计能力和创造力的有效手段,是从事艺术设计人员的必备基本功。一个不了解民族传统图案特点、不懂得图案造型规律、不了解图案造型的多种方法,不能对图案构成形式进行创造性的表现与运用,就无法从事各类具体设计活动。随着社会经济水平的不断提高,设计在人们的生活中占有越来越重要的比重,图案设计在生活的方方面面无处不在。它不只是设计师们所独有,对每个人来说都享有参与设计的权利。每个成功的产品设计表达的都是设计师与大众共同的创意与默契,如广告设计、交通工具、玩具设计、服装设计、环境设计、平面设计及文化活动、公益宣传等等不胜枚举,这些提高了对设计师的综合要求,相对也提高了对设计基础教学的要求。

本书针对目前高职教育特点,遵循艺术教育教学规律,本着“必须、够用”的高职教学内容要求,对以往图案设计教材进行了新的梳理与创新,力图做到“精理论、重实训”。每一章中都有教学要点及思考题与实训建议,供教学参考,以适合培养高职高专的应用型人才的需要。

《图案设计》以对中国传统图案、民间图案、外国图案的学习为切入点,让学生通过大量的中外优秀图案设计作品赏析,感受传统图案形式、特点,明确什么是图案、图案与人们生活的关系以及图案的使用功能与审美价值,同时也可感受到图案运用的世界性与时代性。学生通过实训作品的赏析,体会图案形式美的规律及原则,为进一步学习图案造型及表现方法做铺垫。学习图案的造型方法及表现技法是本书教学环节的关键,也是本教材实践训练的第一步。它区别以往教材中流于形式的理论性学习,强调学生在大量的实训作业设计中掌握体验图案各种造型手段及学习图案造型的真正意义,了解掌握各种表现技法,为在各类专业设计中运用图案造型表现奠定扎实基础。任何图案造型设计方法的学习与运用都是以不同的形式呈现或服务于设计作品之中。本书最后一章就是以图案的构成形式学习为主线,欣赏图案各构成形式在服装、装饰设计、平面设计等实际设计领域中的应用,能对所学图案的造型手段、方法,按照所需要的构成形式,进行具体专业方向有目的的设计或模拟式的设计。这一实训设计过程,是本教材培养学生创造性、综合性、应用性能力的具体体现。由于编著时间仓促,加之水平有限,书中难免存在不妥之处,希望同行专家和广大师生批评指正。

总目录

01 |

图案设计

廖军 编著

02 |

CG插图全攻略 基础篇

陈惟 编著

03 |

CG插图全攻略 提高篇

陈惟 编著

04 |

插图创意设计

郑大弓 编著

Preface

process of application design. Therefore, the purpose of this series is to integrate applicability, artistry, and technology into a complete one. This series includes thirty kinds of books relating to application and design, from the traditional visual communication design, architectural design, landscape design, environmental space design, industrial design, costume design to recently developed artistic design categories such as computer graphic design, information design, creation VI design, hand-drawn POP advertisement design. Each of the books mainly elaborates the basic theory and knowledge on artistic design, emphasizes the basic training of design method and technique, focused on the cultivation of thinking ability for artistic design and introduces the development trend of artistic design at home and abroad. In addition, a large number of first-class artistic design cases and pictures are illustrated for each book. We sincerely hope readers, through the study of this series, can further improve their basic quality and innovation ability for artistic design and create excellent design works to meet people's spiritual and material need for artistic design and ultimately provide a more modern and beautiful living environment and lifestyle for human beings.

Preface

With the deepening of reform and opening up in a comprehensive way since 1980s, Chinese artistic design has also experienced profound changes in ideas, functions and creation. An increasing number of new subjects, new concepts are integrated, which has a positive effect on China's economic and social developments. Under the background of globalization, Chinese artistic design is becoming an important part of the international artistic design.

The most obvious characteristic of artistic design is applicability. It creatively changes the way of life in order to provide a possible new life for human beings. Artistic design aims to make people find more valuable and of high quality forms of survival, whether applied to business activities for information delivery or applied to the way of act in daily life. It can make life simpler, more comfortable, natural and efficient, which is also the ultimate goal of artistic design. The ultimate manifestations of artistic design are excellent products, which we can fully feel from Steve Jobaloney and his "Apple" products. Taking serving consumers as the ultimate goal, Jobs creates subversive and pioneering design activities to achieve his dream—change the world, and accordingly changes the way of act of modern people. It indeed works. A good work of art can touch the world, while a good artistic design product can change the world. That's the difference.

This set of *Design and Application* boasts the forward-looking teaching research results compiled based on the reality by a dozen design elites from top colleges and universities across China. It is an indispensable reference book for teaching for colleges and universities which have set up design disciplines. This series is named as *Application and Design*, targeting at emphasizing the utility function of artistic design. However, artistic design, as a boundary science integrating technology and art, its artistic connotation and technical method definitely permeate into the whole

图案设计

廖军 编著

目录 contents

序

概述

第一章 走进图案 09

第一节 图案的起源与发展 / 10

第二节 中国传统图案 / 11

第三节 中国民间图案 / 13

第四节 外国传统图案 / 15

第二章 感受图案形式美 19

第一节 图案形式美的总规律 / 19

一、图案形式美的总规律——变化和统一 / 19

二、统一与变化的关系 / 19

三、处理变化与统一的方法 / 19

第二节 图案形式美的基本法则 / 20

一、条理与反复 / 20

二、节奏与韵律 / 20

三、对称与不对称，均衡与不均衡 / 20

四、对比与调和 / 23

五、动感与静感 / 23

六、统觉与错觉 / 25

第三章 体会图案造型 27

第一节 图案设计的素材 / 27

一、植物图案设计的素材 / 27

二、动物图案设计的素材 / 28

三、风景图案设计的素材 / 29

四、人物图案设计的素材 / 30

第二节 图案造型途径、方法训练 / 31

一、写实手法 / 31

二、变化手法 / 32

三、创意手法 / 34

— 第四章 探索发现图案设计的表现技法

39

第一节 图案的黑白造型技法表现 / 39

第二节 图案的色彩技法表现 / 43

一、图案色彩设计 / 43

二、装饰色彩的配色方法 / 44

三、装饰色彩运用的一般规律 / 44

四、图案色彩表现技法 / 45

第三节 图案不同材料的技法表现 / 46

第四节 图案电脑的表现技法 / 47

— 第五章 综合体验图案的构成的形式与应用

49

第一节 单独图案的构成与设计应用 / 49

一、单独图案设计的组织形式 / 50

二、单独图案设计的应用欣赏 / 52

第二节 适合图案的设计 / 53

一、形体适合图案设计 / 53

二、角隅适合图案设计 / 57

三、边缘适合图案设计 / 59

四、适合图案在各专业设计中的应用、欣赏 / 61

第三节 连续图案的构成设计应用 / 65

一、二方连续图案设计 / 65

二、四方连续图案设计 / 73

三、综合图案设计与应用 / 77

概述

OUTLINE

图案设计一直是设计专业的基础课、必修课,在现代设计教学中是培养造型能力、设计能力和创造力的有效手段,是从事艺术设计人员的必备基本功。一个不了解民族传统图案特点、不懂得图案造型规律、不了解图案造型的多种方法,不能对图案构成形式进行创造性的表现与运用,就无法从事各类具体设计活动。随着社会经济水平的不断提高,设计在人们的生活中占有越来越重要的比重,图案设计在生活的方方面面无处不在。它不只是设计师们所独有,对每个人来说都享有参与设计的权利。每个成功的产品设计表达的都是设计师与大众共同的创意与默契,如广告设计、交通工具、玩具设计、服装设计、环境设计、平面设计及文化活动、公益宣传等等不胜枚举,这些提高了对设计师的综合要求,相对也提高了对设计基础教学的要求。

本书针对目前高职教育特点,遵循艺术教育规律,本着“必须、够用”的高职教学内容要求,对以往图案设计教材进行了新的梳理与创新,力图做到“精理论、重实训”。每一章中都有教学要点及思考题与实训建议,供教学参考,以适合培养高职高专的应用型人才的需要。

《图案设计》以对中国传统图案、民间图案、外国图案的学习为切入点,让学生通过大量的中外优秀图案设计作品赏析,感受传统图案形式、特点,明确什么是图案、图案与人们生活的关系以及图案的使用功能与审美价值,同时也可感受到图案运用的世界性与时代性。学生通过实训作品的赏析,体会图案形式美的规律及原则,为进一步学习图案造型及表现方法做铺垫。学习图案的造型方法及表现技法是本书教学环节的关键,也是本教材实践训练的第一步。它区别以往教材中流于形式的理论性学习,强调学生在大量的实训作业设计中掌握体验图案各种造型手段及学习图案造型的真正意义,了解掌握各种表现技法,为在各类专业设计中运用图案造型表现奠定扎实基础。任何图案造型设计方法的学习与运用都是以不同的形式呈现或服务于设计作品之中。本书最后一章就是以图案的构成形式学习为主线,欣赏图案各构成形式在服装、装饰设计、平面设计等实际设计领域中的应用,能对所学图案的造型手段、方法,按照所需要的构成形式,进行具体专业方向有目的的设计或模拟式的设计。这一实训设计过程,是本教材培养学生创造性、综合性、应用性能力的具体体现。由于编著时间仓促,加之水平有限,书中难免存在不妥之处,希望同行专家和广大师生批评指正。

第7章

走进图案

本章要点

- 什么是图案，图案在设计领域中的应用
- 中外图案的种类、特点

长期以来，图案教学在美术院校一直是一门重要的基础课。以往图案课的内容，包括基础图案和专业图案两部分。传统基础图案课教学是依照写生变化过程来进行的，在设计环节中往往缺少系统的实用性和理论性作指导，容易陷入呆板的状态而过于僵硬，同时对传统纹样的借鉴缺少创新。我们知道图案是解决有关图形的形式特征、基础理论和描绘技法。研究过程中借鉴素材为设计所用，根据对物象的审视和判断加以概括、取舍、变形和夸张。通常每个图案的描绘都具有一定的寓意，每一个小的转折必须符合形式美法则。图案元素符号的打散不是简单的块面分割，而是抓住物象的特征，使这些特征更加符号化，构成新的设计，既抽象又具有形象特征。

古今中外图案，大多是由传统发展而来。我们在装饰图案的设计中，离不开借鉴那些祖辈留给我们的艺术珍品，更不可能完全脱离它们去盲目地重新“白手起家”。只有借鉴，才能使我们的装饰艺术体现出深厚的民族文化底蕴和鲜明特色。



生活中的图案欣赏



生活中的图案欣赏

传统图案在构图、表现形式和应用上体现了形式美学方方面面的要求。基于这种需要，通过广泛接触大量中外原始艺术、民族民间工艺、绘画艺术及西方现代派艺术，不断开拓图案设计的新思路。将传统图案中的条理性、逻辑性和抽象性体现在现代图案设计中。

图案的范围非常广泛，我们日常生活中所接触到的一些用品和器皿，都离不开图案的设计，都与图案有着或多或少的密切联系。很多物品都是运用图案的手法，在实用和美兼顾的基础上进行装饰美化，如服装样式的纹样、花布的设计，哪怕是衣服上的一个很小的纽扣造型和装饰都离不开图案设计。又如建筑设计、都市的规划和美化、会场的布置、节日的标牌及商店橱窗展示等等都跟图案设计分不开，所以图案属于实用美术或称工艺美术范畴。