

SHEJI XUEYUAN KAOQIAN SUXUN JIAOCAI
TUAN SHEJI

设计学院考前速训教材

图案设计

主编 柒万里

编著 粟可可 林燕宁 陆红阳

广西美术出版社

总序

柒万里

《设计学院考前速训教材》是专为有志于报读艺术设计类大学的考生而编写的指导性教学用书，并希望此丛书能够弥补我国现行初、高中阶段缺乏艺术设计专业基础课程教学的遗憾。

改革开放以来，随着我国经济建设的不断发展，人们对物质生活、精神生活都有了更高的追求，对艺术设计价值的认识与理解进一步加深。报考艺术设计类大学的考生人数逐年递增，印证了社会对应用型的设计类人才愈来愈大的需求，及其社会就业渠道的宽泛性，这种社会认知无疑对艺术设计教育的发展是十分有利的。

根据我国目前在高等教育中所设立的设计学科专业对人才培养的目标要求和课程质量保障体系要求，结合近十年来国内招生考试题型综合汇总所体现的原则和规定，以及对社会上存在的不尽合理的考生培训状况进行科学而缜密的分析评估，我认为从教育的角度来看，有必要编著一套符合艺术设计学科人才培养目标的前修培训课程教材，为有志于报考此类学科专业的考生提供一个科学规范的、有较高教学质量的、符合高考指导要求的专业培训学习平台。基于这一目的，我们集中了广西艺术学院美术学院和设计学院一批教师作为作者和编委编著了这套速训教材，他们具有讲师以上专业职称，具有较高的专业理论水平与丰富的实践经验、考试指导经验。相信这套教材能够指导考生的学习和系统训练，并增强考生在应试中的能力。

序

陆红阳

图案是艺术设计学科里重要的内容和组成部分，它广泛运用于设计学科中，如服装、陶艺、包装装潢、环境艺术设计等专业，为提高这些学科的文化内涵起着重要的作用。在现行的各艺术院校的教学大纲中，图案设计是基础阶段主要的教学课程，学生通过这门课程的学习，可以学习和掌握图案造型、图案色彩、图案格式等关键的技巧和方法，这对于培养学生的造型意识和设计理念是非常有帮助的。各高校在招生考试中也会以图案的造型和创意设计来考核考生的设计基础水平，由于考前没有进行必要的学习和训练，甚至不予重视，许多考生在考试中仓促应战，表现往往不尽如人意，失去拿分的良好机会。最后胜出的，往往是在图案设计方面有着较好基础，并且经过严格和系统练习的考生。我们编写这一本考前速训教材，希望能够帮助那些报读设计专业的考生作好考前准备。

在本册图案设计速训教材中，我们考虑到考生的实际情况，尽量以较为简练、概括和明了的语言、图形来进行举例和说明，使考生能在比较短的时间内熟练掌握图案设计的基本方法和应试技巧。书中除了安排图案设计的学习和训练方法以外，还增加优秀作品分析、考生试卷点评、模拟考试题型及精品作品欣赏等内容，大大地提高了本书的学术性和实用性。最后预祝所有的考生朋友应考成功，金榜题名。

目录

第一章 图案的概念	4
第二章 图案设计的基本规律与形式法则	6
第一节 基本规律	6
第二节 形式法则	9
第三章 图案的写生与变化	12
第一节 写生	12
第二节 造型与变化	14
第三节 造型分类	17
第四章 图案的构成与组织	22
第一节 图案构成的基本要素	22
第二节 图案的组织形式	24
第五章 图案色彩的运用及技法表现	30
第一节 图案色彩练习的工具准备	30
第二节 图案色彩的运用	31
第三节 图案色彩的设计与表现技法	34
第六章 基础图案考试作品点评	36
第七章 基础图案考试模拟题练习	42
第八章 基础图案优秀作品欣赏与点评	44
第九章 作品欣赏	48
第一节 单独纹样图案欣赏	48
第二节 二方连续图案欣赏	51
第三节 适合纹样图案欣赏	54
第四节 四方连续图案欣赏	57

第一章 图案的概念

图案，顾名思义即图形的设计方案，最直接的理解为装饰性图形。含有设计、计划、图样、结构等多种意思。

著名工艺美术家雷圭元先生在《图案基础》一书中，曾对图案的定义综述为：“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。”《辞海》中对“图案”是这样解释的：“广义指按对某种器物的造型、色彩、纹饰进行工艺处理而事先设计的施工方案所制成之图样的通称。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和色彩而言。”因此，我们说图案是实用和装饰相

国外包装图案

地毯图案

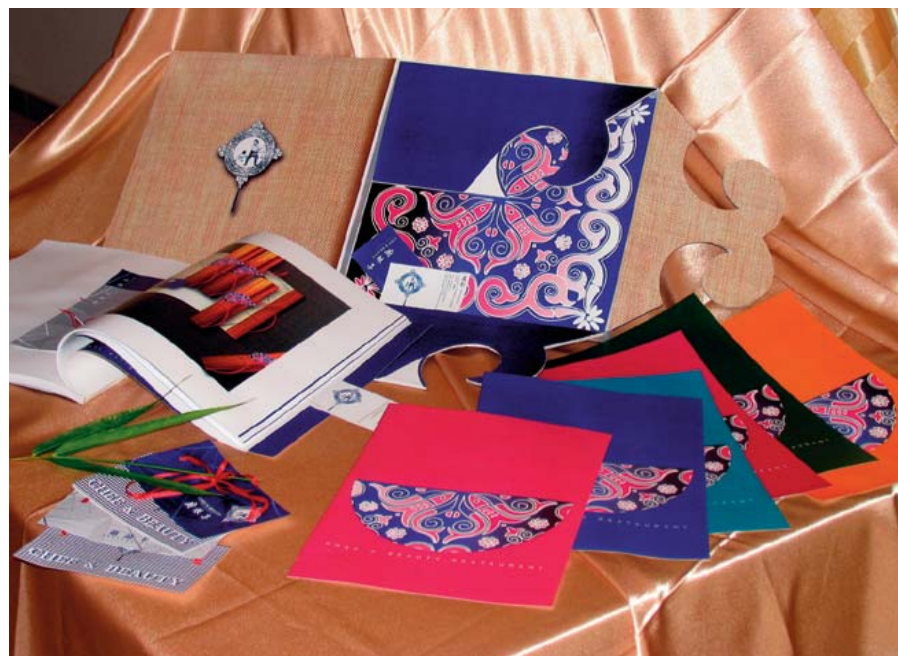

家居图案

结合的一种美术形式，是现代工业、建筑艺术和实用工艺等方面艺术设计的方案或装饰纹样。它依附在器物上，对器物起着美化或标志作用。

在生活中我们见到有图案的物品非常多，如产品的包装设计，服饰上的图形、装饰，家居、建筑中的墙纸、房梁的雕饰、窗花，瓷器上的花纹，广告、标志，等等。它们的艺术内涵是相同的，规律是相通的。基础知识与技法都有一致的审美要求，区别只在于它的特定对象、用途和工艺所形成的不同要求。因此，我们要学好美术设计，必须从基本的图案基础部分开始学习，掌握它的规律、法则、方法和技巧，这对今后的设计起着极其重要的作用。

图案设计其内容可以分为花卉图案、风景图案、人物图案、动物图案等。明确了图案的概念后，下面我们就来学习一些图案的基本知识与研究图案的法则和变化的规律。

国内包装图案 杨扬

瓷器图案

广告图案

服饰图案

第一节 基本规律

1. 变化与统一的意义

变化：是指图案的各个组成部分的差异。求变化是图案设计的方向，没有变化的图案是没有活力的。

统一：是指图案的各个组成部分的内在联系，是将变化进行总体的管辖，有秩序地将变化进行设置和安排。

变化与统一是构成图案形式美诸多法则中最基本，也是最重要的一条法则。是指相异的各种要素组合在一起时形成了一种明显的对比和差异的感觉，变化具有多样性和运动感的特征，而差异和变化通过相互关联、呼应、衬托达到整体关系的协调，使相互间的对立从属于有秩序的关系之中，从而形成了统一，具有同一性和秩序感。变化与统一的关系是相互对立又相互依存的统一体，缺一不可。在图案设计中可以说没有变化的图案是不存在的，即使是只有一个点或一条线，也会与背景产生明度、形态和位置上的变化。既要追求造型、色彩的变化，又要防止过分变化的图形各因素杂乱堆积缺乏统一性。反之，变化不足的图形会让人有单调平凡的感觉，在追求秩序美感的统一风格时，要防止缺乏变化引起的呆板单调，因此在统一中求变化，在变化中求统一，并保持变化与统一的适度。我们所见的图案不论图形大小都有内容的主次、构图的虚实聚散、形体的大小方圆、线条的长短粗细、色彩的明暗冷暖等各种矛盾关系。这些矛盾关系，只有用统一的手法把它们有机地组织起来，才能形成既丰富又有规律、从整体到局部多样统一的效果。

变化与统一

变化与统一

变化与统一

变化与统一

2. 变化的方法

在图案设计中，图形的变化无所不在，其方法很多，归纳为以下几种。

a. 形状的变化：点、线、面的规则与不规则的变化。

形状的变化

b. 颜色的变化：色彩的明暗、黑白、纯度与冷暖的变化。

颜色的变化

c. 位置的变化：聚与散、疏与密、上下左右、前后横竖、规律与不规则等的变化。

位置的变化

d. 量的变化：大与小、多与少、长与短、浓与淡等的变化。

量的变化

量的变化

e. 心理上的变化：轻与重、缓与急、动与静、强与弱、虚与实、清透与严实等的变化。

f. 肌理上的变化：哑光与反光、光滑与粗糙等的变化。

心理上的变化

肌理上的变化

3. 统一的种类

a. 突出主题：让主题占据图案的主体位置或较大面积，成为视觉的中心。

突出主题

突出主题

b. 有主有次：主次是相对而言的，在对比条件下形成以主题为中心的主次关系。次主题的内容要服从主题。

有主有次

有主有次

c. 相互呼应：图案的色彩、线、面、形等要有主次部分的呼应关系。

相互呼应

第二节 形式法则

1. 对称与均衡

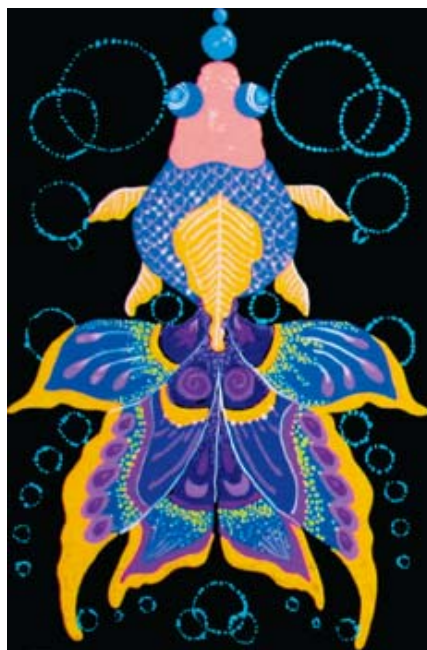
对称与均衡属于两种不同状态下保持的平衡。其表现为对称式的平衡和非对称性平衡两种形式。

平衡：在一个交点上，双方同量或不同量、同形或不同形但相互保持均衡的状态称为平衡。

对称：对称又称“对等”，是事物中为相反的双方之面积、大小、质量在保持相等状态下的平衡，是平衡法则的特殊形式。对称的平衡在平面构图中的对称可分为点对称和轴对称。假定在某一图形的中央设一条直线，将图形划分为相等的两部分，如果两部分的形状完全相等，这个图形就是轴对称的图形，这条直线称为对称轴。假定针对某一图形，存在一个中心点，以此点为中心通过旋转得到相同的图形，即称为点对称。

在自然形象中，到处都可以发现对称的形式，如鸟类的羽翼、植物对生的叶子、蝴蝶等，都具有对称形体。从心理学角度来看，对称满足了人们生理和心理上的对于平衡的审美要求，符合人们的视觉习惯。这种平衡关系应用在图案中具有稳定、静止、庄重、严谨、整齐、严肃、宏伟、朴素等艺术效果。在平面构图中为了打破对称式平衡的绝对对称而产生的单调、呆板，有时候在整体对称的格局中加入一些不对称的因素，能使构图版面生动活泼，富有美感，避免了单调和呆板。

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非对称性平衡。平面构图上通常以视觉中心（视觉冲击最强的地方的中点）为支点，各构成要素以此支点保持视觉意义上的力度平衡，均衡的应用相对于对称来说

轴对称——左右对称

轴对称——上下对称

显得没有规律可循，它更注重一种心理上的感受。在图案设计中，这种构图生动活泼富于变化，有动的感觉，具有变化但又相对稳定。

对称与均衡是图案设计的两种形式，良好的平衡形态，能适应多数人的心理，但对于个别或在一些特殊的要求下，有时并不能产生美感，因此，对称与平衡并不是设计中必须遵循的形式。根据特殊的需要，可以作不平衡的设计，这种设计上的不平衡，调节了人的心理上的失衡状态，所以它在特定的条件下也能产生美感。

点对称

均衡

2. 条理与反复

条理是有条不紊。

反复是来回重复。

条理与反复即有规律的重复。不断重复使用的基本形或线，它们的形状、大小都是相同的。重复使设计产生安定、整齐、规律的统一。但重复构成的视觉感受有时容易显得呆板、平淡，缺乏趣味性的变化。我们在设计中可安排一些交错与重叠，打破图形呆板、平淡的格局。

我们看到自然界的物象都是在运动和发展着的。这种运动和发展是在条理与反复的规律中进行的，如植物花卉的枝叶生长规律，花形生长的结构，飞禽羽毛、鱼类鳞片的生长排列，都呈现出条理与反复这一规律。图案中的连续性构图最能说明这一特点。连续性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左右连续，或向四方重复地连续排列而成的连续纹样。图案纹样有规律的排列，有条理的重复交叉组合，使其具有浓厚质朴的感觉。

在视觉艺术中点、线、面、体以一定的间隔、方向按规律排列，这种重复变化的形式有三种：有规律的重复、无规律的重复和等级性的重复。

条理与反复

a. 有规律的重复：基本形每隔一定的距离或一定的角度重复一次，次数不少于三次。具有稳健、庄重的效果。绝对规律的重复缺少变化，容易产生单调、没有活力之感。

有规律的重复

b. 无规律的重复：基本形在方位、距离上不定向、不等距的反复。由于在方位距离上的变化引导着视线，产生跳跃的变化，从而会产生韵律的美感。

无规律的重复

c. 等级性的重复：按等比、等差的关系作等级变化或等级渐变。在视觉心理上有和谐的韵律感。

等级渐变性的重复

3. 节奏与韵律

节奏是规律性的重复。节奏在音乐中被定义为“互相连接的音所经时间的秩序”，音乐的韵律与节奏是在不断的重复（节拍）以及重复中的变化（调子）给人以美的感受。在造型艺术中平面设计的韵律与节奏也建立在重复的基础之上，是反复的形态和构造。在图案中将图形按照等距格式反复排列，作空间位置的伸展，如连续的线、断续的面等，就会产生节奏。

韵律是节奏的变化形式。图形在统一的前提下以强弱起伏、抑扬顿挫的规律变化，就会产生优美的律动感。

在音乐、舞蹈、诗歌及电影等具有时间形式的艺术中，节奏是通过视觉和听觉来表现的。节奏本身没有形象特征，只是表明事物在运动中的快慢、强弱以及间歇的节拍。在平面设计中的节奏与韵律具体体现在点、线、面、色彩等因素有规律的变化，形成视觉上的大与小、多与少、强与弱、虚与实、曲与张、长与短、快与慢等有秩序的变化，其中还包括视觉上和心理上有秩序的运动变化以及内在量的变化。这些变化与音乐中的节奏、韵律的美学内涵是完全一致的。韵律在节奏基础上丰富，节奏是条理与反复的发展。一般认为节奏带有机械的秩序美，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。

节奏与韵律

4. 对比与调和

对比是指在质或量方面具有区别和差异的各种形式要素的相对比较，是差异性的强调，必须含有两个以上不同的造型因素才能显示出来，是求得变化的最好方法。在图案中常采用相异的形、线、色对比，产生大小、明暗、黑白、强弱、粗细、疏密、高低、远近、硬软、直曲、浓

淡、动静、锐钝、轻重的变化，使图案活泼生动，而又不失完整。

调和就是适合、舒适、安定、统一，是近似性的强调，使两个或两个以上的要素相互具有共性。亦即构成美的对象在部分之间不是分离和排斥，而是一种相对统一的和谐关系，被赋予了秩序的状态。一般来讲，对比强调差异，而调和强调统一，适当减弱形、线、色等图案要素间的差距，在变化中求统一。

对比与调和是相对而言、相辅相成的，没有调和就没有对比，它们是一个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。

对比与调和

对比与调和

思考与练习：

1. 图案设计的基本规律是什么？
2. 图案设计的形式法则是什么？

第一节 写生

写生是图案创作的基础,通过写生进行艺术再创造,是从感性到理性升华的过程。大自然为我们提供了极其丰富的形态资源,为了获取第一手资料,应到自然中去通过写生而得到大量的造型素材,通过写生观察和体会,把认识、理解物象的结果描绘出来,为往后的图案设计提供参考资料。

1. 花卉写生

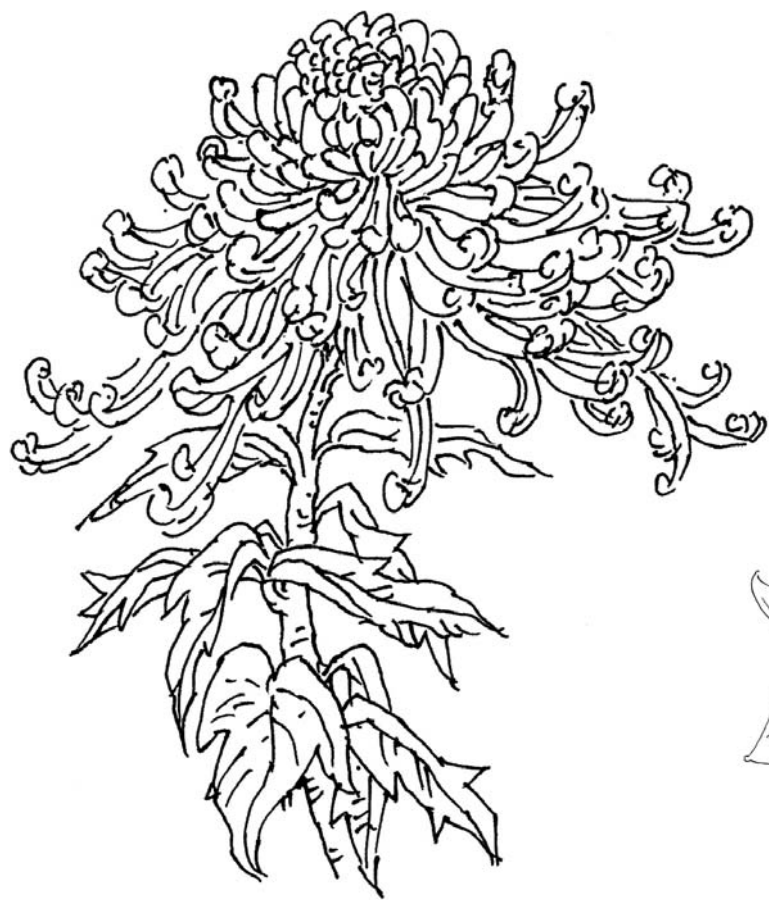
花卉的观察与写生,是花卉图案设计的必要手段。进行花卉写生时,首先应仔细观察、了解、熟悉花卉的基本生长特点。每种花卉都有不同的特点,仔细区分它们的形态结构和生长规律,从花形、花瓣、枝叶、根茎等局部进行分析比较,应特别注意花形的各个观察角度,看看哪个角度最能体现其造型特征,有的花形正面特征不明显,而侧面特征却很生动;叶子的造型,则应观察其外形特征,是圆叶还是尖叶,叶脉是对生还是互生。掌握它们不同的外部特征和内在结构会使你在设计中做到心中有数、得心应手。然后选择最佳角度把花形勾画下来,描画时最好能把整枝花形(即有花头、叶瓣、根茎的折枝花)画下来后,再画些不同角度的单个花头、单片叶瓣的特写,以求更加了解其生长特征。我们看到的自然形态生动丰富,但往往是粗糙杂乱的,因此在写生时不能完全客观地去描绘,而是要采取概括取舍的手法,把最能表现物象特征和本质的精华、最完美生动的形态描绘出来。对次要的、杂乱的、残缺的予以删减,按其生长规律整理加工,注意整体与局部的关系处理。如有条件,可着些淡彩,加深记忆。写生稿的画面一定要生动、准确、资料性强。

玫瑰

马蹄莲

菊花

柱顶红

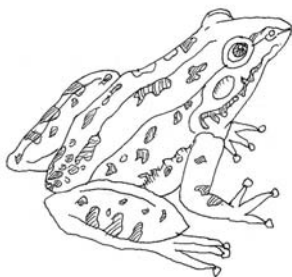
龟背竹

2. 动物写生

动物是图案创作中常用的造型素材，动物写生相对于花卉写生来说，难度稍大些，因为花卉是静止的，而动物是动态的，所以初学者需具备一定的观察能力和速写功夫。动物分不同种类，如禽鸟类、牲畜类、兽类等，有明显的体态特征，有的体态近似，生理结构大体相同，但在体形与神情动态上动物是有很多的差异的。我们可先选择某些比较有特点而又易于掌握的动物进行写生，如大象、鱼、长颈鹿、兔子、斑马及某些鸟类等。注意仔细地观察所画动物的形象特点，如头部、躯干、腿脚、尾部的生长特征及其神态特征。如大象的鼻子、鱼的体形、猫头鹰的眼睛、长颈鹿的长颈都是我们在造型时极好夸张的部位。写生技法可采用速写方式捕捉动态。写生应尽可能画得准确、生动。利用摄影也是一种获取资料的好办法。

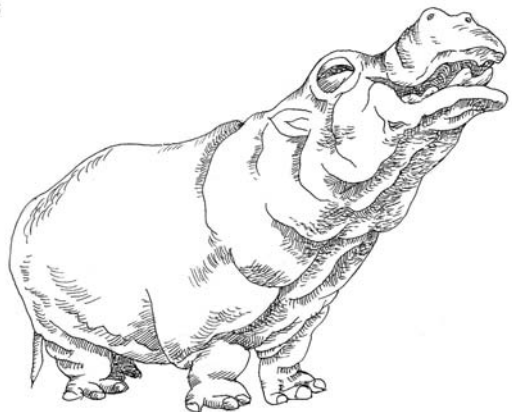
绵羊

青蛙

猫头鹰

河马

3. 风景写生

风景图案也是基础图案中较为重要的组成部分，涉及的内容极为广泛，世界各地的名山大川、江河湖海、亭台楼阁、风情景物，都是图案设计取材的范围。自然景物很美、很丰富，如果把眼前看到的一切都画出来，太复杂，也不一定完美，所以选景、取景显得很重要。风景写生、收集资料应该选择一些较有特点的景物为好。观察时要把握住景观大的气势特征，分析局部造型，面对繁杂的景物一定要大胆舍去那些零、杂、乱的景物。不要过分追求细部，要注意整体表现，选择最能表达自己审美感受的角度来画，表现出最能表达自己内心感受的主体。国内的桂林山水、苗家木楼、风雨桥、河边的小木船、江南水乡，国外的城堡、教堂，这些都是风景装饰中很有特点的题材。

庙宇

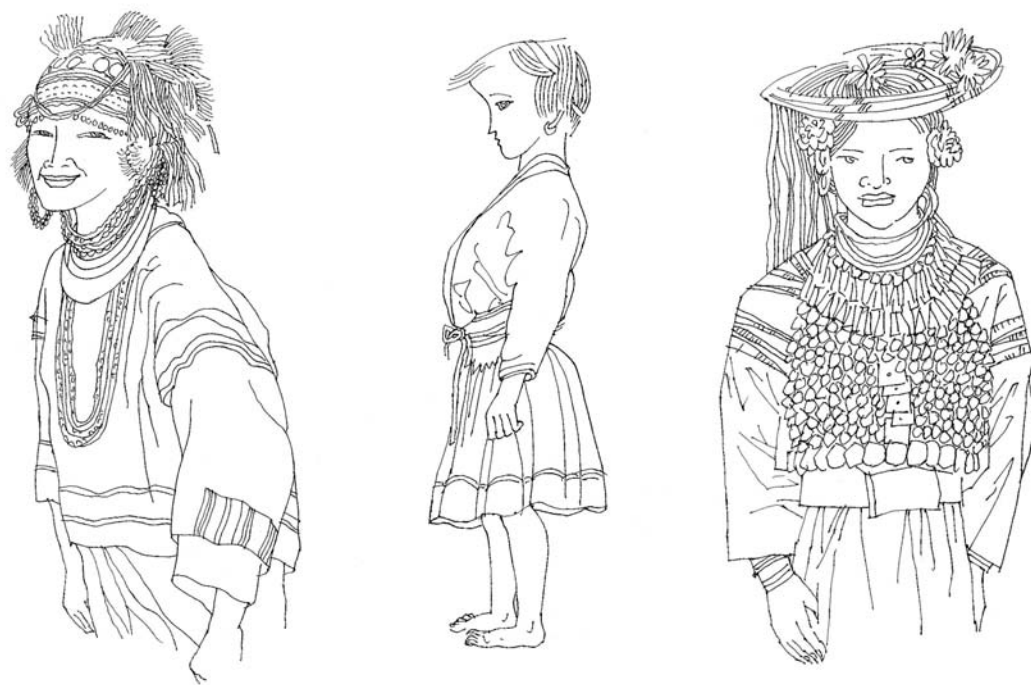
民居

苗寨

4. 人物写生

人物写生是写生训练中难度比较高的。初学者开始写生时,可先从一些较为简单的头像速写着手,然后再画些全身动作速写。在内容上,有男女、老少、中国人与外国人、汉族与少数民族的形象之分。应注意选择特征较强的人物及动作来写生。如少数民族人物,他们的形象及服饰较有特点;外国人中黑人人物形象也很有个性,特征很强。所以在人物写生时,应尽量有所选择,学会取舍、夸张,用自己的观察与联想去表现不同人物的表情、动态及服饰。另外,对人的体形及动作的变化也应注意选择,如不同民族的舞蹈动作特征、时装表演、人体造型等,都可为图案设计找到最有特点的人物素材。根据线描写生,经过艺术概括,去粗取精,就能创造出个性鲜明的主题形象。

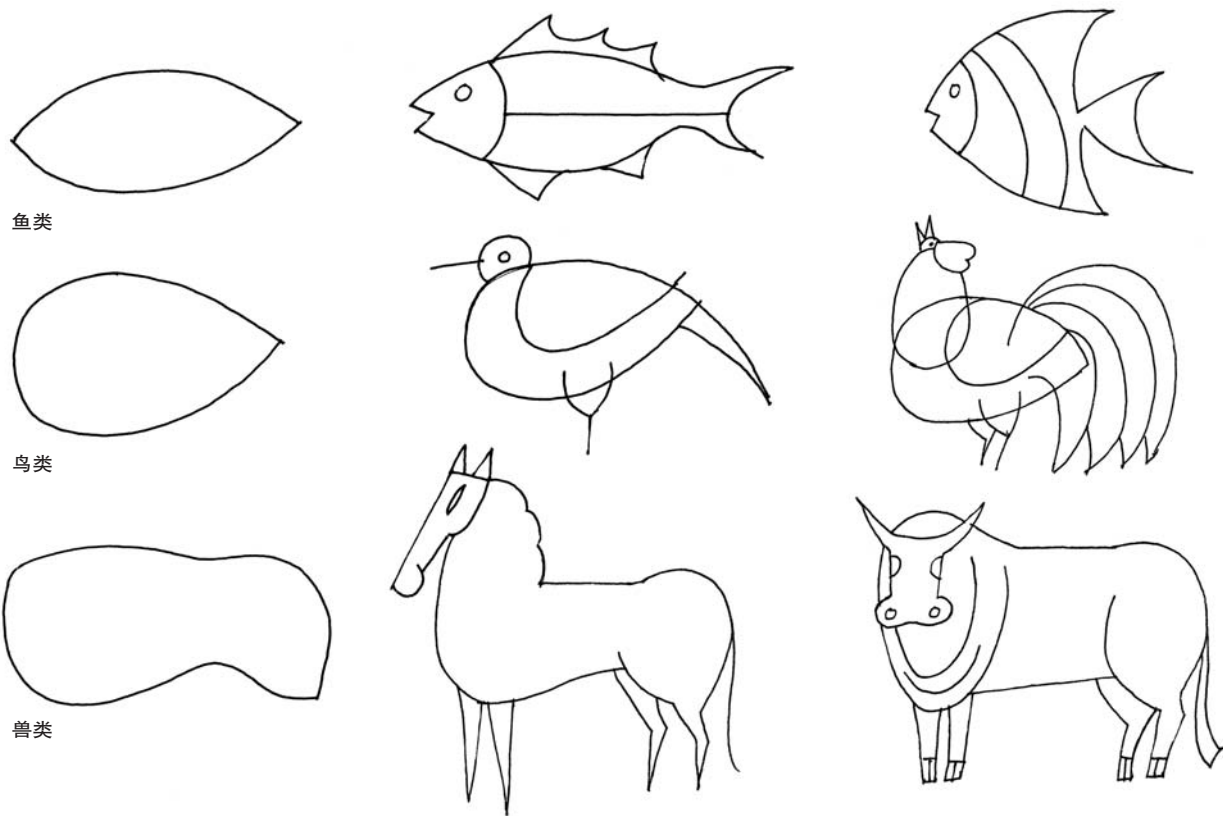
少数民族人物形象

第二节 造型与变化

1. 造型的基本形态

在图案设计过程中,有必要对所表现的造型作更多的了解和研究。因为设计一个好的造型并不是轻而易举的,除了大量的写生练习外,还需了解和研究造型的基本规律,如不同的物体在造型上有很大的不同之处。例如鱼

类、鸟类、兽类,从大的形体来看,鱼类的基本造型呈纺锤形,鸟类的躯干呈水滴形,兽类的体形则呈前大后小的不规则形。了解了这些大的基本的特征后,局部的造型就好解决了,设计起来也会得心应手。

鱼类

鸟类

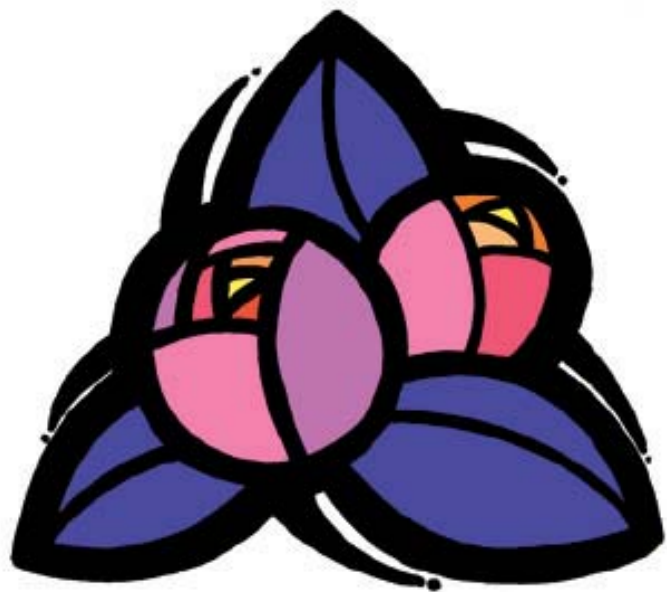
兽类

2. 简单形的设计

简单形是指在设计的初期阶段,从写生及收集的资料中作一定的整理并提取有用的造型来进行概括和变化。如:折枝花的造型,只选择较有特点的花头和叶子等局部来变化,易于掌握和概括。人物造型也要作一定的调整和概括,突出表现头部及人体的造型特征,去掉一些不必要的细节,尽量简练而概括。动物造型也应强调整体造型特征和变化中的动态,让人能在第一眼就能认出是哪种动物的造型。风景图案大多以房屋建筑和树木植物为主,虽然复杂,但如果注意整体的构图需要,突出主体景物,简化周围的配景,也可以得到理想的效果。简单形的图案在视觉上更加简洁明了,不要求过于复杂的变化和装饰。中国石器时代的彩陶

简单形

简单形

图案,那简洁概括的图案造型风格令人过目不忘。

3. 装饰形的设计

装饰形的图案在设计的形式上比较强调造型的装饰效果和变化特点,在基本的图形中尽可能地运用点线面的表现手法将图形进行大胆的装饰,以达到最佳的视觉效果和艺术效果。装饰形图案最大的优点集中体现在图形的各种层次变化极为丰富,如画面中的形体可形成虚实、大小、空间、远近等变化。装饰形的图案设计,要求设计师具有较强的表现能力和敏锐的设计思维。装饰形的运用非常广泛,除了在图案中运用外,在诸如装饰绘画、壁画、重彩国画中也是较为常见的。装饰形体现的美是大众比较易于接受的美,并具有较高的学术性和较好的欣赏性。

装饰形

4. 创意形的设计

创意形设计是指将形体作更大胆的夸张和变化,直到图案能达到具有较强个性的造型形态,形成现代设计意识和理念更加突出的图案作品。这一类风格的图案作品在现代设计中尤为常见,设计师们已更加注重造型设计的创意性和个性。在现代设计中,图案与图形的设计理念已相互地融入与结合,所以我们可以看到现代的图案设计多多少少都带有创意图形的造型手法与设计风格。从另一个角度来分析,图案设计中创意的表现形式除了受到西方现代艺术及设计观念的影响以外,更重要的是创意的造型手法可以使设计的图形作品在视觉的冲击力上技高一筹,无论在造型、空间、层次及特征上都充满着新的创意理念和意识。

5. 几何形图案设计

几何形的图案结构最简单、形式最有序,它包含了所有装饰图案最典型的特征,几何图案是体现形式美规律的最简洁的方式,对于创造性

思维的启发有着重要的意义。

几何图案是具象事物的抽象化图形。任何形态都可以分解成若干单位,将分解后的单形(所谓单形就是指纹样中最小的单位形)重新组合成新的形态,就是分解组合,分解组合的程序就是构成,所以构成是将几个单元的形状、大小、方向及位置进行组织,重新组合成新的单元。

分解形态是一种设计思维活动,目的是为了寻求新的造型元素。组合的过程就是构成的过程。通过不断地分解和不同地组合,可以取得众多的构成形式,从而创造出多种多样的新形态。

几何图案通常被分为纯几何图形构成与几何抽象图形。

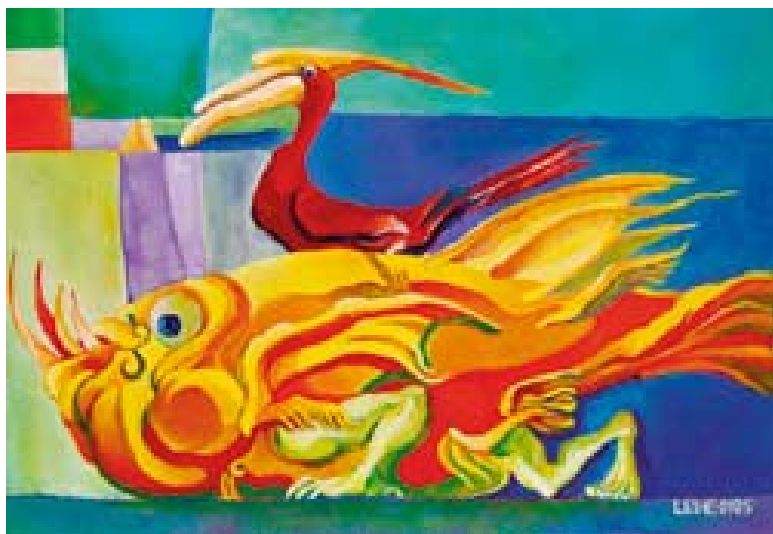
对于应试的考生来说,需要认识的是几何抽象图形,主要是学习对自然形的概括与整理的方法,就是将动物、人物、风景等自然物象进行几何结构处理,使具体形象抽象化。通过这种学习,提高设计思维能力,训练抽象构成的设计能力和培养审美趣味,并有目的地运用到图案中去。

创意形

几何形

创意形

几何形

第三节 造型分类

1. 花卉造型

花卉图案造型是所有图案造型中最易于掌握的。花卉植物类的构造比较简单，一般由花头、叶脉、枝干等三个部分组成，花头是主要的造型，在设计中叶脉和枝干大多是用来衬托花头造型的，因此，初学图案设计一般选择从花卉图案开始。开始学习的阶段，应该遵循循序渐进的规律进行，有目的地选择一些相对熟悉而且简单的花形来练习，如玫瑰、菊花、荷花、马蹄莲等，这些花形既简单又有特点，非常好表现。练习时首先观察好造型的基本轮廓及生长特征，然后以简练的形式进行夸张变化。花头和叶子分开练习，待造型熟练以后再加以组合。

叶形与花形的设计