

现代图案设计与应用

周 建 于 芳
编著

 中国轻工业出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

现代图案设计与应用 / 周建, 于芳编著. —北京: 中国轻工业出版社, 2005. 6

ISBN 7-5019-4901-8

. 现... . 周... 于... . 图案 - 设计 - 高等学校 - 教材 . J51

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2005) 第 046378 号

责任编辑

封面设计: 东远先行

责任监印: 胡 兵

出版发行: 中国轻工业出版社 (北京东长安街 6 号, 邮编: 100740)

印 刷:

经 销: 各地新华书店

版 次: 2005 年 6 月第 1 版 2005 年 6 月第 1 次印刷

开 本: 787 × 1092 1/16 印张: 12.75

字 数: 165 千字

书 号: ISBN 7-5019-4901-8/TS·2833 定价: 36.00 元

读者服务部邮购热线电话: 010-65241695 85111729 传真: 85111730

发行电话: 010-65141375 65128898

网 址: <http://www.chlip.com.cn>

Email: club@chlip.com.cn

如发现图书残缺请直接与我社读者服务部联系调换

40889K3X101ZBW

内 容 简 介

《现代图案设计与应用》一书是各院校艺术设计专业的指导性教材，也可以作为设计师的参考资料及艺术爱好者的良师益友。

本书理论讲授约3万字、相关配图70幅；收录经典手绘黑白图案近百幅、手绘色彩图案与电脑辅助设计图案90余幅，应用实例130幅，共计400幅作品。本书最大的特色是针对性地在设计作品旁，以精炼的语言解析作者创作思维、作品内涵及形式、手法等。

《现代图案设计与应用》一书重视基础理论，内容充实，作品手法多样，具有强烈的个性特征，艺术性与实用性贯穿全书。

前 言

现代社会在全球一体化、文化多元化的大背景下,人们的物质需求在精神层面上表现出追求高品位、高内涵、高水准的趋势。图案设计在商品的价值中的作用也越来越重要。这就使得图案设计在各院校设计专业中越发受到重视。为此我们编著了《现代图案设计与应用》一书,作为抛砖引玉呈现在大家面前。

本书内容由文字和图案设计作品、图案应用作品三部分组成。

一、文字部分主要讲授了图案的形式与用途、图案的造型规律、图案的色彩搭配和设计思维方式等内容,并配有准确的形象图例,以便使用者在阅读时心领神会,达到快速理解和深刻记忆的效果。

二、图案设计作品是本书的精华部分。内容涉及面广、表现手法多样、风格变幻、异彩纷呈。更值得一提的是针对图案设计作品,我们从作者的创作灵感到表现方法进行了综合性的解析,使读者在感性与理性的融合方面将作品理解得通透透彻,达到思理清彻、感悟高远的境界。

三、图案应用部分从海报招贴到书面形象、从皇室宫殿到居家陈设、从经典女装到男式领带,无一不充分显示着图案的艺术魅力。在这里,读者可以学习到图案应用的规律和创作构思的技巧,领略到图案从自身美到实用美的神奇作用,从而给头脑注入新的观念、灵感和再创造的活力与动力。

书中注明的作品来源于学生的课堂作业和业余创作,其余作品全部是由本书作者经过几年创作,并在严格自律、坚持原创中积累起来的。在此,要感谢使本书内容更丰满、充实的学生们,也相信他们的作品和创作手法在老师反复的指导和帮助过程中逐步变得成熟。当然,我们的作品还有一定的局限性,书中的缺憾之处,望专业人士和广大师生给予指正,我们将表示深深地感谢。

我们希望通过这本小书,有助于更多的设计学生成材,有助于更多的优秀图案设计作品问世,让我们共同努力,将现代图案设计与现代社会的发展融为一体,使设计产品的附加值不断提高。

编者

年 12 月于惠州

2004

第一章 图案概述

图案在世界艺术史中源远流长,作为实用与装饰艺术,曾有过辉煌灿烂的成就。对于现代物质生活、精神生活,它仍是衡量一个民族文明的标志。继承传统技艺、弘扬审美意识、发展民族精髓,便成为当代图案设计师的光荣使命。

第一节 图案在设计中的价值与意义

图案从形态来讲,它作为一种艺术形式存在,延绵不断,发展至今,以其独特的艺术表现力鬼斧神工般地呈现在世界各地许许多多的工艺品上。图案艺术展示了世界各地域的文化、民族、民俗、宗教等特征,精彩绝伦,群星璀璨,那些优秀的图案设计作品在世界艺术史上有着深远的影响,曾为世人所惊叹、折服。

中国图案为世人所青睐,其原因是具有鲜明的民族风格并自成体系。尤其是在图案形象表达内容上,所谓“立象达意”、“以象传情”,历来是中国图案表现事物、表述内容、表达思想的经典之处。“立象达意”是指通过形象表达意思、意念、意境;“以象传情”是指利用形象传达情感、情绪、情意。“象”即形象,是图案体现美与形式的基本元素,更是表达立意的重要因素。图1-1-1 汉代金银错车马饰,古人通过人物骑射猛兽这一瞬间情节,表现了他们英雄豪气、征服自然之意。图1-1-2 在大日之内,古人看到了山、水、云的美丽景观,以简洁概括的形象、手法,描绘了他们眼中的自然之意境。可见,“意”是图案形式美的终结目标,一切形式均为意所为。

图 1-1-1

图 1-1-2

“情”是人类生活中不可缺少的精神产物,中国图案往往借助自然万物的形象结构、名称环境、生长季节、生性习惯等的寓意和象征手法,并以约定俗成的形式,运用到民间窗花、刺绣、文具、器物、衣料、家具、木雕等一切装饰物上,以此作为人民生活中表达思想感情的方式。

比如图1-1-3,“莲”表示“连”,“鱼”表示“余”,组合起来就形成了“连年有余”的意思,人们希望年年生活富裕,有剩余,逢年过节家家贴上这种形象的剪纸或窗花来表达他们的基本需求与愿望。

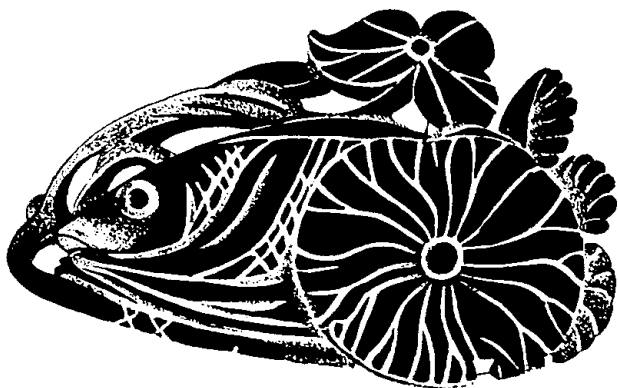

图1-1-3

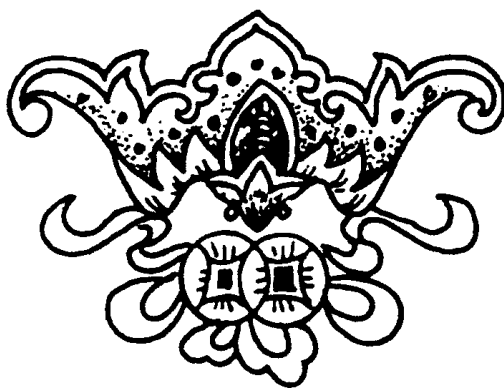

图1-1-4

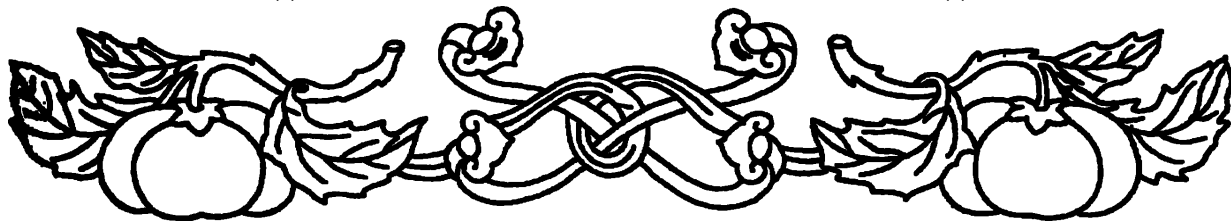

图1-1-5

图1-1-4中,“蝠”与“福”谐音,“钱”与“前”谐音,“孔”寓“眼”,组成“福在眼前”,是美好的祝福,通俗易懂,趣味意长。

图1-1-5画面两个柿子和中心如意连接,“柿”与“事”谐音,借柿喻事,如意早年是用来搔痒的生活用器,后转化为人们喜爱的吉祥物,常被用来表达企盼“万事如意”、“事事如意”的心态。

古人还常把松、竹、梅画在一起,见图1-1-6。“岁寒三友”,意为忠实之人,有见识之人。冬季万物凋零之时,松、竹、梅能恪守其节,喻人之友情长存,不因祸福而变,永葆情意。

图1-1-6

图 1-1-7，旋转形中黑白相间的形象是纸草，这种植物生长在尼罗河两岸，能用来书写，埃及人常把它画在图案中，是当地纺织品图案的代表纹样。

图 1-1-8 是印度著名传统图案“生命之树”的纹样，在窠形内一棵垂直的杉树，两边对称布满花草、动物，还配有边饰。这种图案流行于 16 世纪末至 17 世纪初，当时价格昂贵，视为上品。

总而言之，图案中的“象”与“意”在设计中是相辅相成的，缺一不可。“象”为“意”而存在，“意”以“象”而延伸。

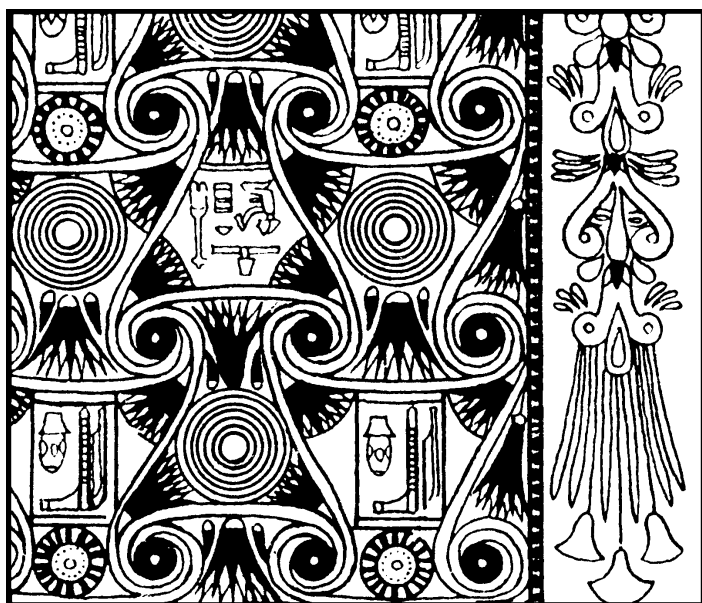

图 1-1-7

图 1-1-8

当我们回顾这些民族的优秀传统图案之时，其价值是显而易见的。图案因“象”而美只是形式，投射于人是视觉上的快感，生理上的享受；而图案因“象”传“意”是图案恩赐于人心理上的满足，赋予人更高层次的精神收获。图案形式美与思想内涵的高度统一、更加完整体现了图案的艺术价值。这里要强调的是，如何借助传统图案的精华创造出更具时代感、新颖的现代图案并将其转化到现代商品之中，对于推动艺术与文化的进程具有功不可没的现实意义。现代商品市场日趋竞争激烈，消费者注重商品品质的同时，对商品上图案的形象万般挑剔。哪怕是一把扇子，一条手绢，装饰上亭台楼阁、参天古树，抑或奇石林立、流水潺潺的图形，也会在数十件或上百件商品中脱颖而出，被消费者作为首选。消费者对现代商品中图案设计的文化内涵越来越重视，以图案展现的意境美来显示消费者本人的审美意向与文化品位，他们遇到适合其身份，体现其修养的商品，价格昂贵也在所不惜，尤其对于中产阶级这一群体。无可非议图案形象在设计作品中起到了决定性的作用，时下不论企业还是经销商都将图案设计视为增加附加值的重要标准。

总体说来，艺术效果好的图案是现代商品中的重要砝码，买与不买就取决于

“象”与“意”之间。古朴、时尚、田园或新潮的图案具有较强的视觉冲击力，拥有各自的特色、情调、风采，又蕴涵一股浓浓的文化气息，这是现代图案设计师追求的主旨、设计的理念与方向，是现代图案真正的价值所在。

第二节 图案设计与设计师

作为今天的图案设计师，这个职业充满激情与浪漫，他们是现代生活的引领者，是人类文明史的书写者，他们的苦与乐都在追求美之中。

图案设计工作主要由构思创意、收集资料、绘制表现三方面组成。在这其中，构思创意是先导，收集资料是为构思创意提供有参考价值的形象、色彩及表现形式和最新信息；绘制表现是以最佳技巧和功力表现出构思创意的预期效果。对此，设计师要深入了解这三方面各自的任务及相互间的关系，才能达到心想事成，笔到意存的艺术境地。

构思创意是图案创造的第一阶段，也是重要的环节。一个好的创意赋予图案生命和无限的艺术感染力，同时也是设计师长期社会实践、体验生活的结晶。作为设计师必须培养或训练自己从观察自然和体验生活中汲取创意灵感的习惯与能力。一个展览会、一场电影、一次旅游、一首诗词，甚至是陋室墙面上模糊的水迹形态，都可以引发灵感的火花，从中搜取神奇而别有心裁的创意。雕塑家罗丹说过：“美是到处都有的，对于我们的眼睛，不是缺少美，而是缺少发现美的眼睛。”可见作为设计师绝不能忽视自己的生活经历，更要勤于思考，多动手勾画草图。创意贵在有新意，创意志在创造前所未有的视觉美感。

收集资料有两种情况：一种是带着构思主题内容所需要的形象，有目的地专项地去寻找；其二是没有思路前提下泛泛的翻阅，通过某些形象刺激设计师的思维，一旦主题想法确定，再转入专题专项的收集。而且要把同一主题形象的不同风格、不同角度与姿态的所有形象汇总在一起，然后进行筛选并进行主观和综合的艺术处理，形成设计者构思预定目标的创意形象、形式与手法。不仅如此，收集资料还应该和构思创意交替进行，要及时地把收集到的资料整理到画面上。当然，搜集资料不是一次完成的，对已有资料查阅后要针对性补充。资料只是创意中的必要补充，是使设计师加快构思创意让其迅速地走向成熟，激发创造的主动性，真正开启图案设计思路的大门，创造精致、创造意境、创造风格。

绘制表现是图案设计的最后一步，它是以娴熟的技巧和表现手法及最具情感的色彩语言来征服读者的关键。优秀的作品通过高超的绘制表现方法给图案设计作品增添无限的内涵与外延，书中很多作品都达到了这一境界。让人观之悦目，思之动情，回味无穷，使人享受一个完整的审美过程。比如139页作品“欢乐节日”中的手法、色彩造型与主题相融相辅，设计师用各种不同的点、线、面，表现了事物的本质，情感真切，淋漓尽致，不能不说这是一幅经典之作。作为一个优秀的图案设计师，必须不断学习、提高自我艺术修养，深入研究图案艺术的表现语言，使图案作品具有感染力、震撼力和艺术魅力。

第三节 图案的材料、工具及绘制图案的基本步骤

一、颜 料

图案绘制通常使用水粉颜料。水粉颜料由矿物质色粉末或植物性沉淀色、树脂、甘油、甲醛等结合剂混合而成，因此，相对覆盖力较强且不透明，色质纯度高，色彩鲜艳。水粉颜料兼有油画颜料和水彩颜料的优点，但在使用过程中也要注意它的弊端：调色时不宜过厚，防止龟裂脱落；另外，水粉颜料湿与干的时候有较大区别，一般湿的状态下较深，干后则变浅。

水粉颜料有两种包装形式，购买锡管包装时一定要捏一下是否柔软；如果瓶装颜料有一层胶水，搅拌均匀即可使用，否则慎用（见图 1-3-1）。

图 1-3-1

二、纸 张

水粉纸是图案绘制的最佳用纸，一般选择纸纹稍粗、纸质坚韧、手感厚实的为好，这样就达到了吸水的目的。图案绘制必须经过裱纸这一过程，水粉纸裱后再绘图，画面平整，用笔舒畅，又能延长和保持水分在纸上的停留时间，更加充分地发挥图案的表现技巧，增强艺术美感。

裱纸的操作步骤：

1. 用大排笔或宽板刷蘸清水，按顺序均匀刷于纸正面（有纹理面），使纸得到充分膨胀，时间约 1 分钟之内（见图 1-3-2）。

2. 将纸翻过去，在纸反面用细板刷蘸乳胶涂在纸四边（见图 1-3-3）。

3. 再把纸翻回来，反面在下，正面在上，用手将四边贴在画板上，不要有空隙，不得放在阳光处曝晒，使纸自然阴干（见图 1-3-4）。

图 1-3-2

图 1-3-3

图 1-3-4

三、各种用笔及配套工具

笔有铅笔(2H、HB、2B)、尖毛笔(中、小叶筋,中、小白云)、排笔或水粉笔(4号、6号或5号、7号),见图1-3-5;硫酸纸(拷贝用);笔洗(瓷罐或塑料桶);橡皮;刀(美工刀);直角尺(30厘米);圆规(四件套);画板(8开),见图1-3-6。

图 1-3-5

图 1-3-6

四、绘制图案的基本步骤(以圆形的适合图案为例)

1. 当设计一个圆形适合图案时,先用圆规在草稿纸上按规定尺寸画出圆形,之后在圆形中用直角尺等分四份完成骨架。然后用HB铅笔在其中一个单位中把构思的图形画好(见图1-3-7)。

2. 圆形中的其余三个单位不必重复描绘,而是用硫酸纸将第一个单位中画好的形象描摹下来,依次刻画在其余三个单位中。参考下面第5拷贝图案的方法(见图1-3-8)。

3. 裱纸参见前面的叙述及配图。调配设想的六种颜色,分别装在废弃的胶卷塑料盒中封好,用一个打开一个,以免干枯。

4. 涂底色,一般比较细碎的图形都可以按此方法描绘。如果是形态大的图案,可由浅入深依次描绘。这个图案整幅面积小,形象也小,以先涂底色更为方便适宜。用圆规的鸭嘴夹深红色,以半径画圆,然后用中白云笔涂内部空白地。涂抹时一笔连一笔,可达到均匀美观的效果(见图1-3-9)。

5. 待颜色干后,将图案拷贝到深红色底上。方法是用硫酸纸把全部图案描摹下来,再把纸翻过去,在反面用2B铅笔按原形画一遍,再翻回来压在涂好的深红色底上,用较硬的2H铅笔刻画在深红色的圆形底上,才容易看清楚。

6. 涂浅黄色,用小白云笔画,白云笔为羊毛制作,毛质较软,易画较大面积,叶筋笔为狼毫制作,毛质坚韧有弹性,易画线条(见图1-3-10)。

7. 用中叶筋笔画橘黄色花,狼毫笔适宜描这类细腻及细小的形态。圆规夹

橘黄画外圆形,颜色最好放在色盒上多加一滴水稀释,否则,干滞不宜画长线条;水多会溢出圆规鸭嘴落在画稿上,需要多次尝试,水适当比徒手画时多一点即可。其次用叶筋笔画主花、花蕾(见图1-3-11)。

8. 用中叶筋笔连续画好浅蓝色形象,这时图案已具备黑、白、灰色阶,有一定的层次效果。一般涂色的顺序是主色调、主形象及骨架色为先(见图1-3-12)。

9. 用小叶筋笔画花蕾和小面积,选择白色,使图案更醒目,给全幅画面增添明丽的艺术效果(见图1-3-13)。

10. 用小叶筋笔涂深灰色,全幅图案最后一种色,使图形相互间更有联系,互衬互映,浑然一体(见图1-3-14)。

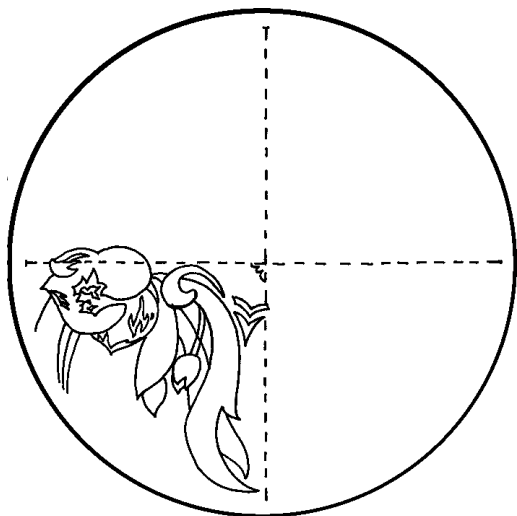

图 1-3-7

图 1-3-8

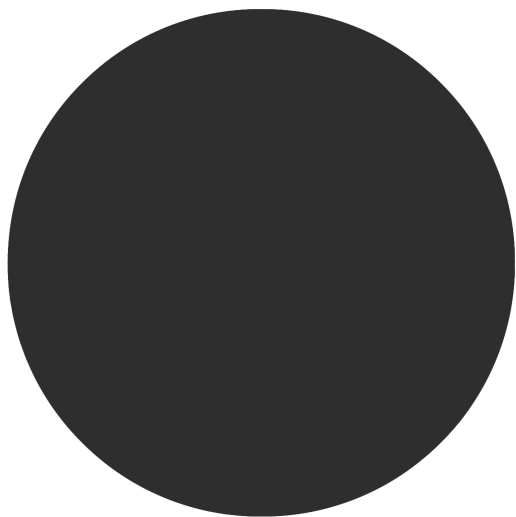

图 1-3-9

图 1-3-10

图 1-3-11

图 1-3-12

图 1-3-13

图 1-3-14

第二章 图案构成形式与用途

图案构成形式是由图案的用途和该图案成为产品后的生产制造条件决定的，这是长期以来形成的固定模式。在这里分四节介绍它们各自的构成原理与设计要点及用途。

第一节 单独纹样图案及应用范围

单独纹样图案是具有比较完整而相对独立的纹样形式。它没有外轮廓，不受任何形状的制约。它的优势是能够独立应用于各种装饰之中，单独纹样又是组成连续纹样形式的基本单位，因此是学习图案设计最基础的训练。

单独纹样的构成分对称式和均衡式两种。

1. 对称式：对称式又称均齐式。其特点是以一条竖直线为中轴线，两侧等形等量的纹样组织形式（见图 2-1-1）。对称式纹样结构整齐大方，庄重而严肃。在设计时，要注重以色彩的变异来调节其呆板与平淡之感。

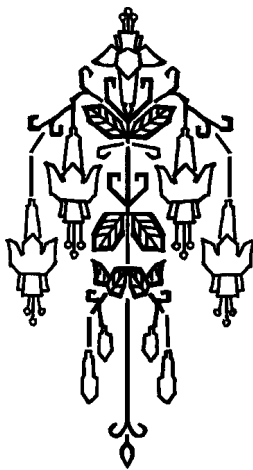

图 2-1-1

图 2-1-2

2. 均衡式：也叫不对称式。其特点是在中轴线两侧上下左右采取等量不等形的纹样组织形式。其形与空间的安排，一般通过纹样结构方向与位置来控制重心，利用视错觉，使纹样在分量上有稳定的心理感受，从而达到视觉上的平衡（见图 2-1-2）。均衡式单独纹样组织形式和结构变化比较丰富，形象较为生动。均衡式的设计，只要纹样不失重心，可不拘一格地自由调配构图空间与形象，取得灵动的艺术效果。

单独纹样的应用范围很广泛。在古建筑“画像砖”中是最常见装饰墙面的中心纹样；现代室内的装饰浮雕、壁饰、椅子背、服装的前身、领角、领带及皮

包和发卡等；纺织品的床单、毛巾、手绢等以及在器物上，甚至勺柄都可应用单独纹样。随着社会文明程度的日趋提高、工业产品的日益丰富，单独纹样的应用会让我们的精神与物质生活更有光彩，更具魅力。

第二节 二方连续图案及应用范围

二方连续图案是将一个“单独纹样”作为基本单元，有规律地反复排列在特定骨骼内，具有连续性的纹样形式叫做二方连续图案。自上而下反复连续叫纵式二方连续，从左至右反复连续叫横式二方连续。不论哪种形式的设计，首先要了解的是骨骼的构成，下面分别讲解：

1. 圆点式：以点（花头）为基本单元，间隔或不间隔作反复连续排列的纹样形式。花头形象多为俯视，没有一定方向，只要在设计中把花头自身形象刻画得富于变化，并大小有节奏的配置，都能取得左顾右盼的连续效果，且庄重而大方（见图 2-2-1）。

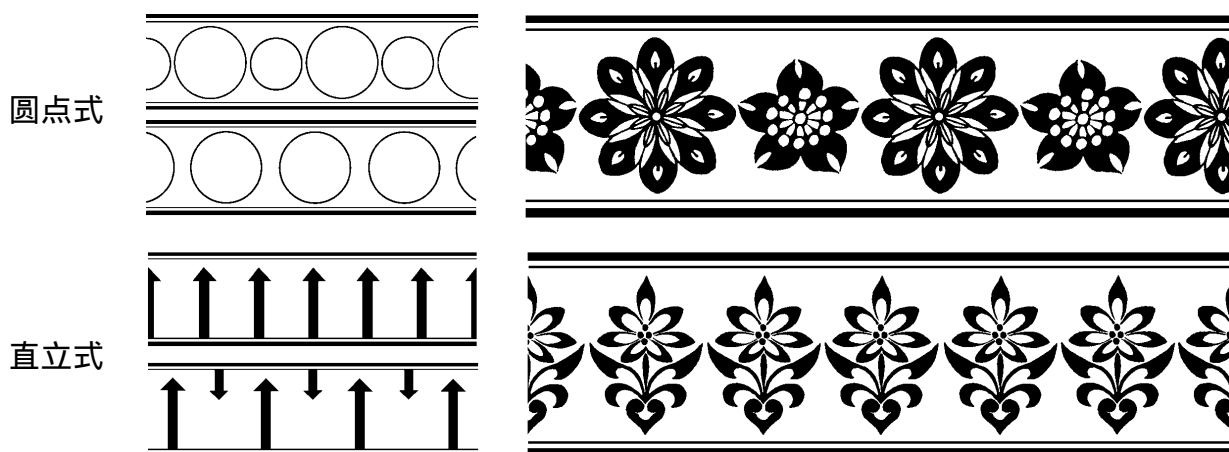
2. 直立式：基本单元具有垂直向上的特点，但也可向下或上下交替排列。直立式有稳定感，给人安静、肃穆的感觉。设计时注意基本单元的左右呼应关系，以免缺乏连续性（见图 2-2-1）。

3. 倾斜式：骨骼呈倾斜线，形象纳入骨骼线。倾斜式挺进有力、动感较强。设计倾斜式二方连续，倾斜角上端不宜分量过重，以免失去重心（见图 2-2-1）。

4. 波浪式：以曲线组成上下波动状的骨骼。设计注意波长短的结合。为增强丰富效果，可设计双波线。填入纹样注意顺韵而行笔，避免破坏骨骼韵律美。波浪式形式柔美流畅、富于变幻（见图 2-2-1）。

5. 综合式：综合以上两种或多种骨骼特点，组成丰富变化动静于一体的骨骼形式。设计时注意形象与骨骼的造型统一，避免造成画面的混乱（见图 2-2-1）。

二方连续应用范围比单独纹样更加广泛，大量出现在我们生活的各个方面：如古建筑的窗格边框、门框上；现代室内的地毯、瓷砖、墙线装饰、铁艺栅栏；纺织品桌布、床单边饰及各种装饰布边；实用生活器物盆边、碗边、碟边，还有服装衣摆、围巾边饰、富有民族风格的挂包等等（见图 2-2-2）。

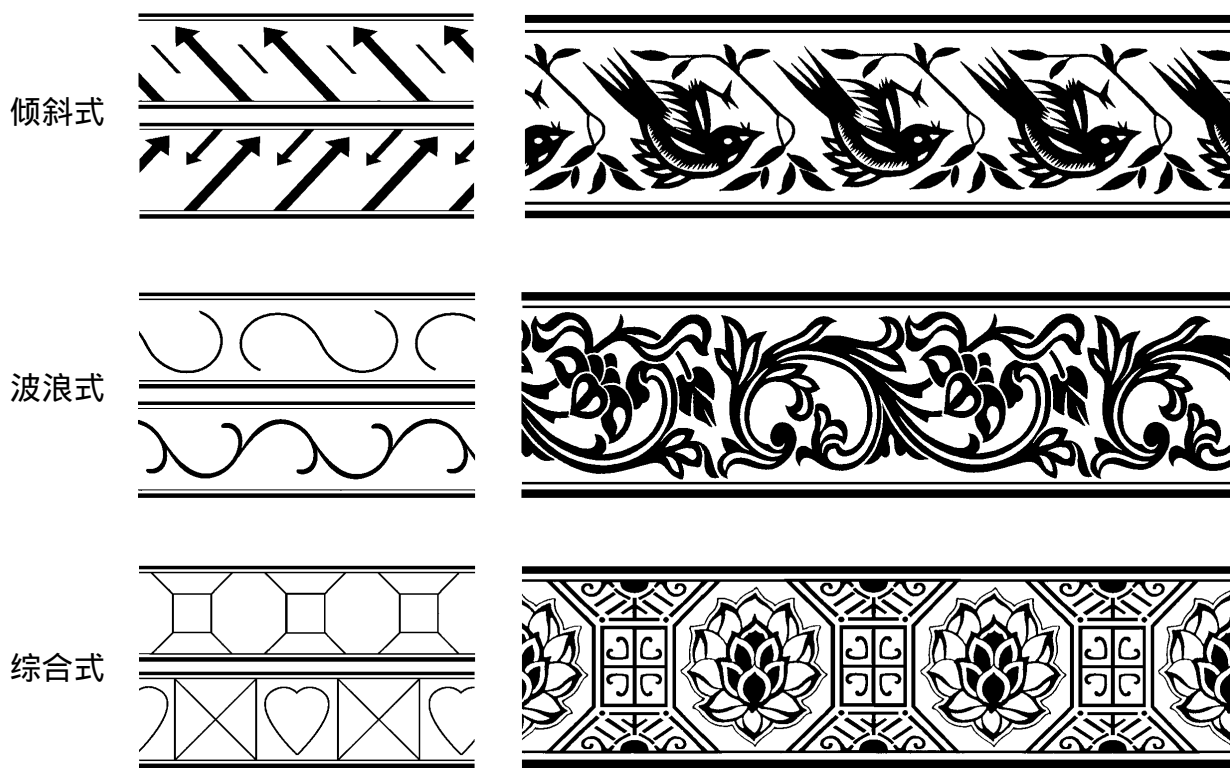

图 2-2-1

图 2-2-2

第三节 适合纹样图案及应用范围

适合纹样图案是具有几何形外轮廓限制的纹样形式。轮廓内的形象刻画要力求适合所设定的外轮廓，当摘去外轮廓时，形象仍保持围合的状态。常见外轮廓有方形、圆形、三角形、菱形、椭圆形等。

适合纹样形式分对称式和均衡式两类：

1. 对称式：是有规则的组织形式，以中轴或中心点划分几个相等区域。先设计好一个纹样作为基本单元，依次移入其他单元区域。设计时关照区域与区域间衔接处纹样刻画，骨骼显而不露、藏而意连。

对称式有三种形式：直立式、放射式、旋转式（见图 2-3-1）。

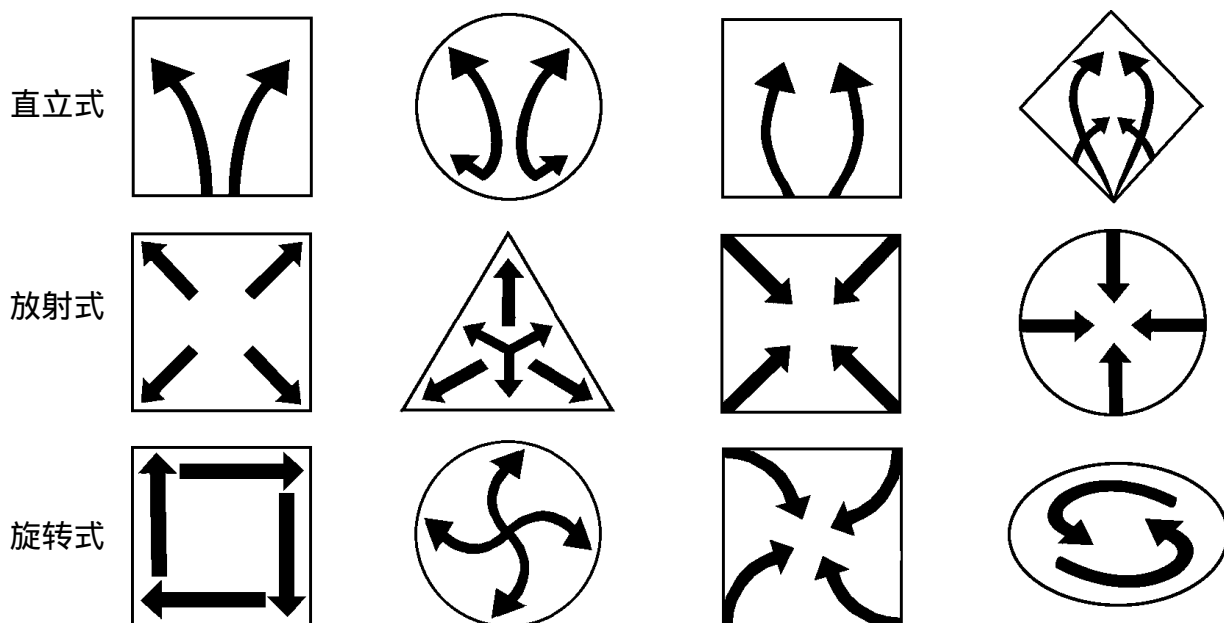

图 2-3-1

2. 均衡式：是一种不规则的自由格式。纹样安排异形同量，设计纹样布局匀称、疏密穿插；虚实照应、形态生动。保持平衡状态并强调韵律，才能收到优美的艺术效果（见图 2-3-2）。

图 2-3-2

总之，适合纹样形式应用极广。建筑中从天顶到地面，从窗格到门扉，比比皆是。图 2-3-3 就是一幅均衡式木雕窗格适合纹样，布局均匀，疏密有致。适合纹样还应用于现代室内的地毯、床单、桌布及各种巾帘等。图 2-3-4 “对鸟”是台布一角的图案设计，属于三角形对称式适合纹样，造型古朴、典雅。适合纹样在器物中更普遍，大多使用在装饰物的盖、底的中心位置。