

第一章 解读图案

第一节 何为图案

第二节 图案之美

章节提示

本章主要通过对图案的概念、分类、艺术特征与图案设计的基本元素及图案设计的形式美法则进行解读，引导学生了解、掌握图案装饰设计的一些基础知识，为后面图案装饰设计训练做好理论铺垫。

本章重点：了解装饰图案的概念、分类、艺术特征及实用功能。

本章难点：掌握图案设计的基本元素及图案设计的形式美法则。

课时安排与教学建议

1. 课时要求

5 课时 + 课外。

2. 教法与学法

(1) 采用理论与实践相结合的方法，以学生动手练习为主导。

(2) 配合多媒体、课件教学及设计作品赏析等开拓学生的视野，提高学生的鉴赏水平。

(3) 根据学生的作业数量与质量，以作业的形式综合考核。

图 1-1 涡纹彩陶罐 / 新石器时代

图 1-2 敦煌藻井图案

图 1-3 西方教堂彩绘玻璃

第一节 何为图案

一、图案的概念

“广义指对某种器物的造型结构、色彩、纹饰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和色彩。”

——《辞海》艺术分册（上海辞书出版社）

“图案是构想图。它不仅是平面的，也是立体的；是创造性的计划，也是设计实现的阶段。”

——陈之佛先生（图案教育家）

“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，是在工艺材料、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。”

——雷圭元先生（图案教育家、理论家）

一般而言，非再现性的装饰图案表现都可以被称为图案，它既包括基础图案、工艺图案、装饰图案、器物图案，也包括几何形图案和自然形图案，以及计算机设计中的各种矢量图。可以说，图案是与生活密不可分的一种实用性和艺术性相结合的艺术形式。（图 1-1 至图 1-3）

二、图案的分类

图案的分类方法主要有以下几种：按表现形式的不同，图案可以分为具象图案、抽象图案、传统图案、现代图案、装饰图案；按题材的不同，图案可以分为植物图案、动物图案、人物图案、风景图案、器物装饰图案；按结构的不同，图案可以分为单独图案、适合图案（角隅图案、边饰图案）、连续图案（二方连续、四方连续）。

三、图案的艺术特征

1. 实用性和艺术性

“图案的成立包含着‘实用’和‘美’两个要素，这两者的融合统一——实用性和艺术性的协调，便是图案的特点。”

——陈之佛先生

(1) 实用性。图案设计的目的是在满足人们的物质生活需要的同时美化人们的生活，满足人们的文化生活需求，因此图案设计具有实用性。(图1-4和图1-5)

(2) 艺术性。艺术性是指艺术家利用线条、色彩、布局与对比等艺术手法表达其审美意境的程度。图案艺术设计素材来源于现实生活中的自然美，通过运用线条、色彩、形体、构图、造型和设色等艺术表现手法，把现实生活中的自然美与生活中的装饰需求表现出来，体现了设计者的审美教育、审美要求和审美趣味。

2. 装饰性和适应性

(1) 装饰性。图案通过艺术形式美法则体现理想化的审美效果，使其实用功能和审美功能相结合，进而美化生活，陶冶情操。即设计者根据内容的要求，以丰富的想象力和浪漫的表现手法把美好的愿望及大自然与现实生活中各种美的形象进行加工、提炼、概括、典型化，通过取舍、夸张、象征、寓意等表现形式进行造型和装饰，使作品具有强烈的艺术感染力。

(2) 适应性。图案以物质产品作为装饰对象，它必须要适应物质产品本身。物质产品是经过一系列的工艺对材料进行加工制作而成的，所以图案的表现形式也会受工艺、材料、用途等因素的制约。在图案设计中，设计者应注意内容与形式、局部与整体、造型与用途、平面装饰与立体造型相适应，还要注意物质材料与制作条件相适应、使用环境与生活习惯相适应。(图1-6)

图1-4 苗族服饰

图1-5 石雕

图1-6 青花瓷瓶

第二节 图案之美

一、点、线、面的装饰语境

1. 点的表现法

在几何学概念中点通常被认为只有位置没有大小。在视觉艺术概念中点是造型艺术中最基本的构成单位，是视觉元素中最小的单位；它不仅具有位置，还具有空间体量，而且能使人感觉到它内在具有的膨胀力和扩张潜力。点可分为几何形态的点和自然形态的点两种，几何形态的点包括方点、圆点、三角点；自然形态的点则是千变万化的。几何形态的圆点给人饱满、圆满的感觉；方点给人坚实、安定、稳重的感觉；三角点使人产生一种尖锐感。我们用不同工具画出的点也有着各自的特征与情感，有的精致，有的粗犷，有的安静，有的喧闹，有的柔和，有的尖锐；沿水平或垂直方向排列的点会给人一种静止感，沿斜线、曲线、涡状线排列或以自由的方式排列的点则给人一种动感；将点进行大小渐变排列能产生运动感和深度感；改变点的位置、色彩、明度等条件，使其产生与自身不等的感觉时，它们会产生远近、大小、冷暖变化等视错觉。

在图案设计中，设计者可以利用点的丰富表现力取得各种不同的图案效果，运用点的大小、疏密、方向等不同的组合可以展示出不同的节奏与韵律；运用点的大小不同、排列方式不同、轻重及虚实等不同处理手法可使画面产生静止感、扩张感、运动感、吸引力等多种感觉。（图 1-7 至图 1-10）

图 1-7 点的空间 / 草间弥生 / 日本

图 1-8 《空中飞舞的眼睛》/ 草间弥生 / 日本

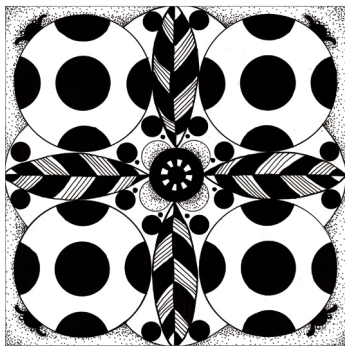

图 1-9 点的表现 / 钟涛

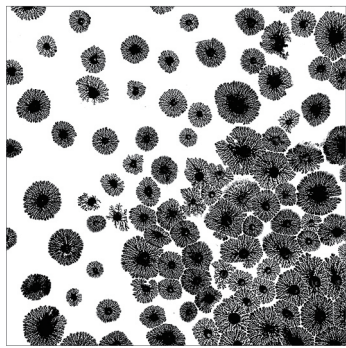

图 1-10 点的表现 / 梁欣婷

2. 线的表现法

在几何学概念中线被认为有长度但没有宽度。在视觉艺术概念中线往往可以理解为点的移动轨迹,也可以理解成面的界线或交叉线。线不仅具有长度,而且具有空间的体量,即粗细和宽度。通常我们把线划分为直线与曲线。直线包括平行线、垂线(垂直线)、斜线、折线、虚线、锯齿线等;曲线包括弧线、抛物线、双曲线、圆、波纹线(波浪线)、蛇形线等。画家克利把线分为积极的线、消极的线和中性的线。不同形态的线在视觉上会反映出不同的特征与个性。直线使人联想到安静、坚硬、平和、单纯、秩序;曲线会让人产生自由、随意、流畅、优雅的感觉;垂直或水平的线会产生向两端扩张的感觉;倾斜的线则会产生强烈的动势。线的粗细、长短、疏密排列可以形成有空间深度和运动感的组合。

线是造型艺术强有力的表现手段,是物体抽象化表现的有力手段,也是形象和画面空间中最具表情和活力的构成要素。在图案设计中,线的应用在表现对象的形体结构和渲染艺术效果方面具有丰富的表现力(图1-11和图1-12)。线条的交织、轮廓的重叠可以形成透明的画面形式。线是连接面与体的有效手段,面的转折、面的连接、体的构成等都能产生线的感知,由面、体构成的事物必然有线的结构。线是物体抽象化表现的有力手段。图1-13至图1-15中,线与线相互叠加,重叠的线形成了面,长线与短线相互交织融合,呈现出丰富有序的画面效果。

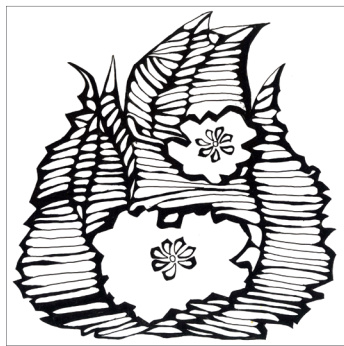

图 1-13 线的表现(一)/汪文彪

图 1-14 线的表现(二)/学生作品

图 1-11 《春光烂漫》/吴冠中/中国

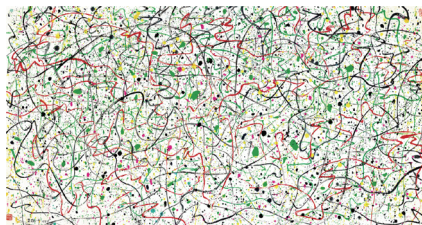

图 1-12 《春如线》/吴冠中/中国

图 1-15 线的造型/陆红阳

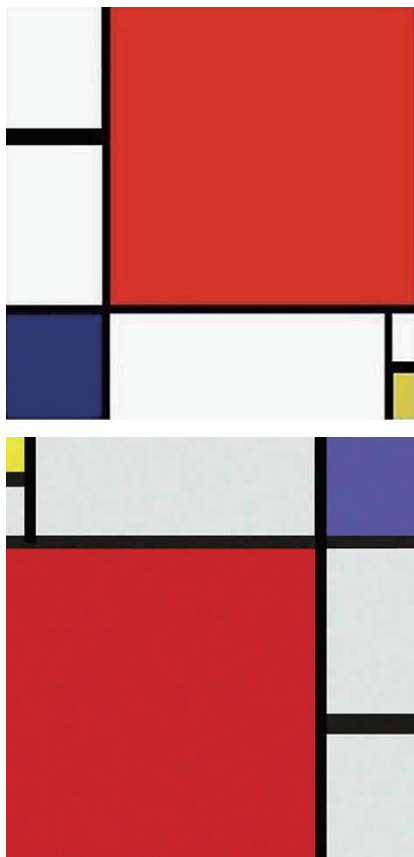

图 1-16 《红、黄、蓝的构成》/ 蒙德里安 / 荷兰 / 1920

图 1-17 面的表现 / 陆红阳

3. 面的表现法

在几何学概念中面被认为有长度和宽度。在视觉艺术概念中面往往可以理解为线移动的轨迹。点的扩大会给人面的感觉，一条封闭的线也会形成面，密集的点 and 线同样能形成面。在形态学中，面同样具有大小、形状、色彩、肌理等造型元素，同时面又是“形象”的呈现，因此面即是“形”。面通常分为几何形、有机形、偶然形和不规则形四种形态。几何形也可称为“无机形”，具有简洁、明快、冷静和秩序感等特征；有机形如自然界的鹅卵石、树叶、瓜果外形，具有生命的韵律和纯朴的视觉特征，具有秩序感和规律性；偶然形是指自然或人为偶然形成的形态，具有一种不可重复的意外性和生动感（如随意泼洒、滴落的墨迹或水迹，树叶上的虫眼，无意间撕破的碎纸片等）；不规则形则是指人随意地运用各种自由的手法徒手绘制的线性构成形态，具有很强的造型特征和鲜明的个性。面有直面、曲面之分。直面具有稳重、刚毅的男性化特征，曲面具有动态、柔和的女性化特征。（图 1-16 和图 1-17）

在二维空间内，面的形状、大小、位置、色彩、肌理、虚实等变化往往会使画面形成丰富多彩的形态类型，它是造型风格的具体体现。面与面通过分离、相切、重叠、透叠、差叠、减缺、联合等方法会产生新的形态和新的视觉感受。

分离是指面与面之间保持一定的距离，在平面空间中呈现各自的形态，空间与面形成了相互制约的关系。（图 1-18）

相切也称相遇，是指面与面的边线相切而形成新的形状，使平面空间中的形象变得丰富而复杂。（图 1-19）

重叠是指相同的两个面，一个覆盖在另一个之上形成合二为一的完全重合的形象。（图 1-20）

透叠是指面与面相互交错重叠，面与面之间的重叠处出现了新的形状，使形象变得丰富多变，富有秩序感，是很好的图案形象处理方式。（图 1-21）

图 1-18 分离 / 郭文慧

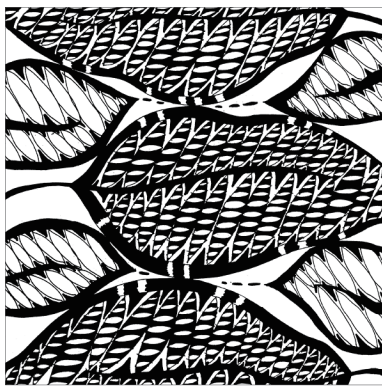

图 1-19 相切 / 郭文慧

图 1-21 透叠 / 郭文慧

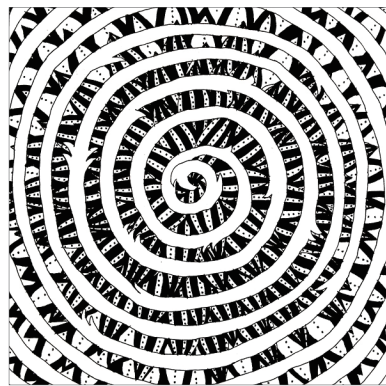

图 1-23 减缺 / 郭文慧

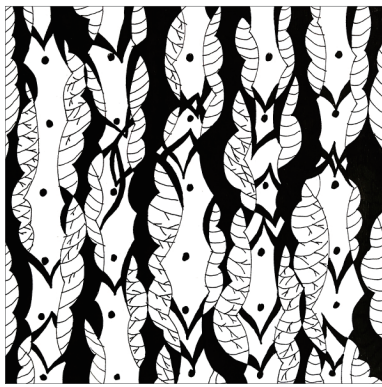

图 1-20 重叠 / 郭文慧

图 1-22 差叠 / 郭文慧

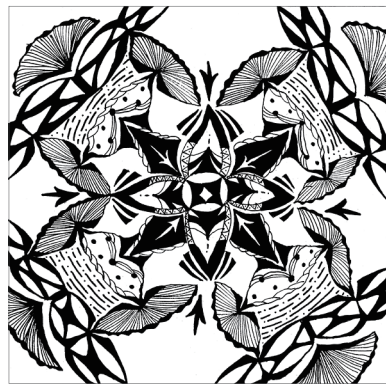

图 1-24 联合 / 郭文慧

差叠是指面与面相互交叠，交叠而产生的新形象被强调出来，在平面空间中可呈现产生的新形象，也可让三个形象并存。(图 1-22)

减缺是指一个面的一部分被另一个面所覆盖，两形相减，保留了覆盖在上面的形状，同时出现了被覆后的另一个形象留下的剩余形象——一个意料之外的新形象。(图 1-23)

联合也称相融，是指面与面相互交错重叠，在同一平面层次上使面与面相互结合，组成面积较大的新形象，它会使空间中的形象变得整体而含糊。(图 1-24)

4. 点、线、面的关系

点、线、面作为形态构成的基本要素，相互依存，共同构建复杂的艺术语言。不同的组合形式会带给人们不同的视觉感受，表达出诸如理性的、平稳的、欢快的、跳跃的、柔和的、轻松的或紧张的、凝重的等不同的性格特征。客观形态是复杂多样的，在图案设计中，设计者在表现手法上不能仅限于点、线、面的个别运用，而应以点、线、面的综合运用创造艺术形象，掌握好它们之间的关系和比例，这是处理好画面的首要前提。(图 1-25)

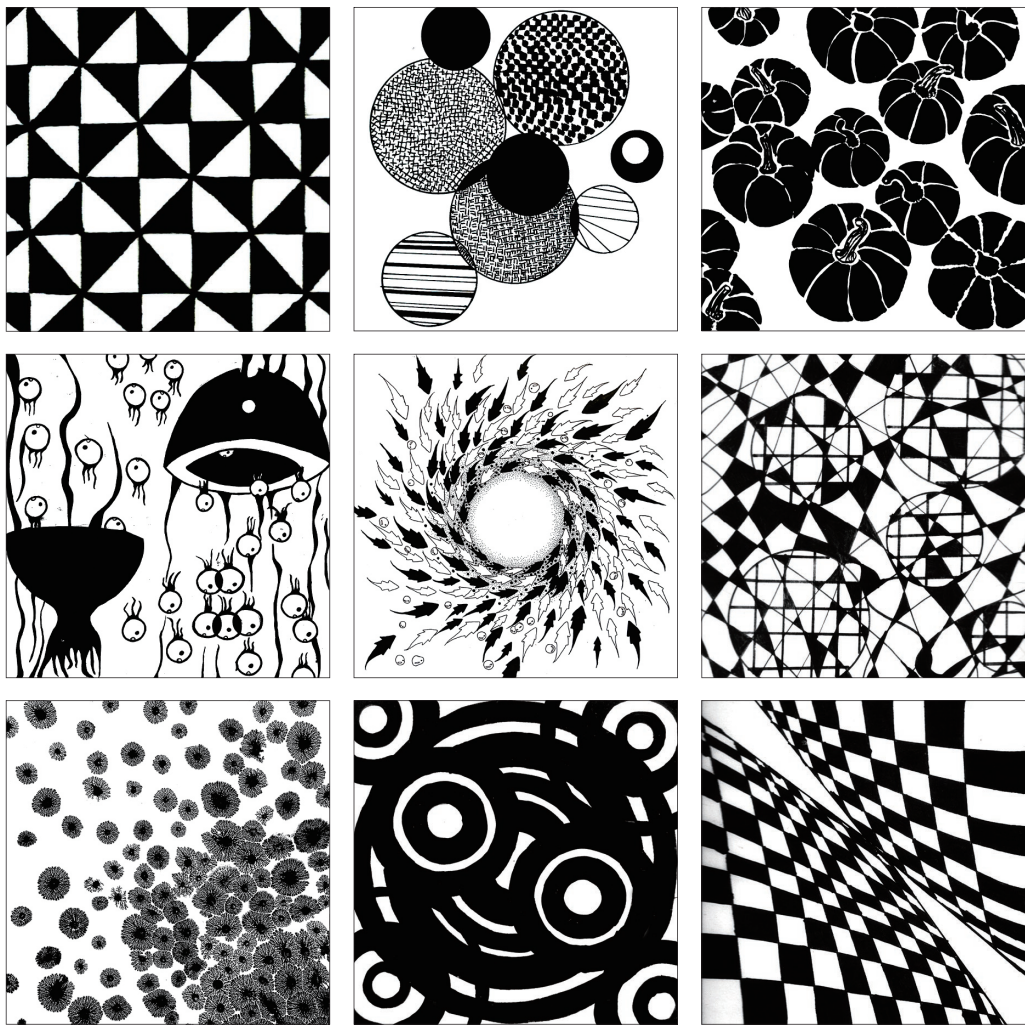

图 1-25 点、线、面的形式训练 / 蔡雨雯、梁欣婷、全晓颖、覃昊连、王炜漩、王意、周月琴 / 陆红阳教学指导作品

二、图案设计的形式美法则

1. 变化与统一

变化与统一又称多样统一，是形式美的基本规律。

变化是指在图案装饰设计中，将形、色、质等相异的要素并置在一起产生对比和差异，在视觉上给人生动活泼、丰富多彩的视觉效果，如构图中的宾主、虚实，位置的上下、前后，形状的大小、方圆，数量的多少、繁简，色彩的色相、明度、纯度、冷暖，质地的粗细、软硬等。统一是指整体中的各个要素在形式上的某些共同特征及各因素之间的相互联系，即通过各个要素相同或类似的形、色、质等因素有机组合而成为一个整体，在视觉上常给人调和安定、庄重严肃、有条不紊的感觉。(图 1-26)

在图案设计中，画面过于追求变化容易使人在视觉上感到杂乱、松散而失去美感；过分强调统一则容易使人在视觉上感到单调、乏味而失去美感。总而言之，没有变化，画面就会显得单调乏味和缺少生命力；没有统一，画面则会显得杂乱无章，缺乏和谐与秩序。

2. 对称与均衡

对称与均衡是艺术最为普遍的表现形式之一。

对称是指在假设中心线（中心点）的左右或上下，图案的各构成要素呈同形、同量的配置。简单来说就是指轴线两侧装饰图案的比例、尺寸、高低、宽窄、体量、色彩、结构完全呈镜射。均衡则是指物体上下、前后、左右间各构成要素具有相同的体量关系，通过视觉表现出来的秩序及平衡，是指画面的上与下、左与右取得面积、色彩、重量等方面的大体平衡。(图 1-27)

凡是具有形式美感的事物都具有对称与均衡的特性。对称与均衡反映事物的两种状态——静止与运动，是事物静止与运动状态升华的一种美学法则。对称式的图案常给人稳定、沉静、端庄、大方、庄严、肃穆的感觉，产生秩序、理性、和谐之美。均衡式的图案则给人生动、活泼、变化丰富的感觉，具有动感、变化美。(图 1-28)

图 1-26 《当日主贵子》/ 库淑兰 / 中国 / 选自《剪花娘子库淑兰》/ 2009

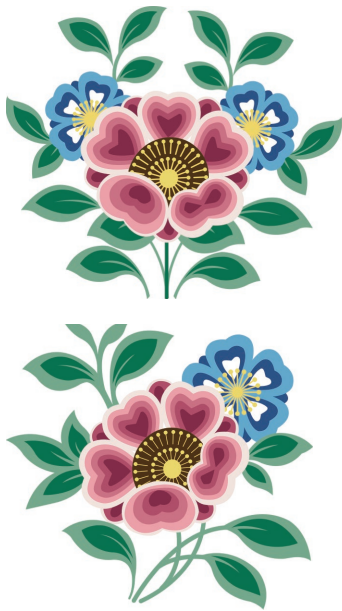

图 1-27 对称与均衡

图 1-28 朱仙镇年画 / 中国

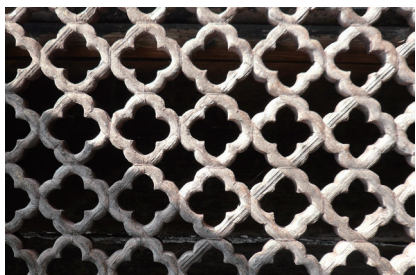

图 1-29 木雕窗棂

图 1-30 舞蹈纹彩陶盆 / 新石器时代

图 1-31 《古韵》/ 陆红阳

3. 条理与反复

条理与反复是客观存在的自然现象，如蝴蝶的色彩、树木的年轮、树叶的形状、花朵的花瓣排列、建筑的窗格及门柱、织物的编织纹理等都呈现着各自不同的条理因素与重复的结构。(图 1-29)

条理是指有秩序的安排、发展或分类，在图案装饰设计中是指将复杂纷纭的自然物象中的构成因素经过概括、归纳，使之规律化、秩序化，呈现出一种整齐美。反复是指同一形象因素的重复或有规律的连续排列，从而产生富有统一感的节奏美。例如，我国新石器时代种类繁多的彩陶图案，其在纹样的反复排列之中蕴藏着优美的节奏韵律，淳厚质朴，极尽意匠之美(图 1-30)。条理与反复有着密不可分的联系，是图案组织的主要原则。条理之中包含着反复的因素，反复则无一不体现着条理，离开了条理与反复，图案的造型和组织将成为不可能。

4. 对比与调和

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。(图 1-31)

对比是把具有明显差异、矛盾和对立的要素并置在一起而形成的一种关系，如图案装饰设计中的形、色、质等要素的差异。一切矛盾的因素或相同因素少的物象都可以呈现出对比关系，如大与小、明与暗、冷与暖、粗与细、刚与柔、动与静、粗糙与光滑、轻薄与厚重、严肃与活泼等。调和是将具有明显差异、矛盾和对立的要素进行适当配置而使其相互协调、和谐统一，即在图案装饰设计中使形、色、质等图案构成因素近似。各要素配置在一起，差异越小或要素间具有某种共同因素越多就越容易产生调和，如色相接近的红与红橙，形状接近的圆与椭圆等都包含着调和的因素。(图 1-32 和图 1-33)

对比强调的是差异，而调和强调的是统一。在图案装饰设计中，以对比为主的画面需要通过调和因素在变化中求统一；以调和为主的画面则需要通过对比因素在统一中求变化。过分地强调一方而失去另一方，都会削弱和破坏图案形式的完美性。

图 1-32 《百鸟衣》/ 陆红阳

图 1-33 《乐舞》/ 陆红阳

5. 节奏与韵律

节奏是自然界中处处可见的一种现象，各种物象的生长（如花的单瓣、复瓣等）、运动的规律（四季的交替更迭、人的呼吸步行等）无不呈现出节奏。在图案中，节奏是指图案构成诸要素按某种秩序有条理地反复出现时使观者的视线随之在画面中所做的有秩序的运动（图1-34）。韵律是指图案构成的诸要素在条理与反复的节奏中表现出像诗歌一样抑扬顿挫的优美情调和趋势。韵律也是自然界中处处可见的现象，如水中的涟漪、天边的流云、摆动的柳枝、起伏的沙丘、层叠的梯田等，无一不呈现出富有韵味的韵律景象。（图1-35和图1-36）

节奏与韵律有着密不可分的联系。节奏决定着韵律的情调和趋势，韵律是节奏的丰富和发展。在特定的情调和趋势中，节奏与韵律相统一才能在整体中形成完美的视觉效果。

图 1-34 节奏与韵律 (一)

图 1-35 节奏与韵律 (二)

图 1-36 节奏与韵律 (三)

小结

(1) 图案是与生活密不可分的一种实用性和艺术性相结合的艺术形式。根据不同的分类方法,可分为具象图案、抽象图案、传统图案、现代图案、装饰图案;植物图案、动物图案、人物图案、风景图案、器物装饰图案;单独图案、适合图案(角隅图案、边饰图案)、连续图案(二方连续、四方连续)。

(2) 图案具有实用性和艺术性、装饰性和适应性两大艺术特征。

(3) 点、线、面是图案设计的基本元素。

(4) 图案的形式美法则包括变化与统一、对称与均衡、条理与反复、对比与调和、节奏与韵律。

练习

(1) 什么是图案? 图案有哪些分类?

(2) 点、线、面各自的特征是什么?

(3) 如何理解图案的形式美法则?

(4) 形式美法则练习: 点的节奏变化, 线的节奏变化, 面的节奏变化及点、线、面的综合节奏变化图案各数幅。

第二章 创意设计图案

- 第一节 训练一 素材收集与写生练习
- 第二节 训练二 创意思维与装饰变化
- 第三节 训练三 构成形态与表现

章节提示

本章通过图案临摹与写生、图案的黑白与色彩表现、各类题材图案及各类纹样四个方面的训练，引导学生“细心观察，用心思考，用手体验”，使学生能够掌握图案的素材收集方法、图案的创意方法、图案的表现方法及图案的构成形式，真正将图案艺术与现代生活需要相结合，为生活所用。

本章重点：了解图案的素材收集方法、图案的创意方法、图案的表现方法及图案的构成形式。

本章难点：掌握图案写生的要点、方法及创意思维、图案的表现方法。

课时安排与教学建议

1. 课时要求

23 课时（训练一为 6 课时，训练二为 8 课时，训练三为 9 课时）+ 课外。

2. 教法与学法

（1）采用理论与实践相结合的方法，以学生动手练习为主导。

（2）配合多媒体、课件教学及设计作品赏析等开拓学生的视野，提高学生的鉴赏水平。

（3）根据学生的作业数量与质量，以作业的形式综合考核。

第一节 训练一 素材收集与写生练习

图案装饰设计与其他的绘画创作一样“源于生活而又高于生活”，都是艺术家把客观物象进行概括、提炼、加工而形成比生活更典型、更完美、更感人的艺术世界。因此，创作者必须拥有大量的创作素材。本节通过对借鉴、临摹、写生这三种图案素材收集方式进行解读，引导学生继承和借鉴我国优秀的传统图案及外国优秀图案，以此获得大量装饰图案的素材，为后面图案装饰设计创作训练做好铺垫。

本节重点：借鉴、临摹、写生

本节难点：掌握写生要领

一、经典图案设计案例

1. 龙纹图案

2. 凤纹图案

二、知识点

1. 借鉴与临摹

2. 写生

三、相关机构

1. 故宫博物院 北京市东城区

2. 中国苗族蜡染博物馆 贵州省黔东南苗族侗族自治州

3. 中国剪纸博物馆 江苏省扬州市

四、课时安排

6 课时 + 课外

一、经典图案设计案例

1. 龙纹图案

在中国传统艺术中，龙的神话此迭彼兴，层出不穷，先秦文献中有关龙的记载有四种可具代表性。第一种是把人和龙混为一体，如伏羲氏、女娲氏、黄帝、神农氏都被描写成龙身人面或蛇身人面；第二种是龙乃人的化身，如禹的父亲鲧死后化为黄龙；第三种是把龙作为神通广大的神灵，禹为民竭力治水的行为感动了天地，于是神龙以尾画地成河；第四种是把龙作为神人驾驭的动物，如《山海经》中的夏后氏启乘两龙。

龙作为中国装饰艺术中的传统题材，其形象早在五六千年前原始社会的彩陶和玉器中就出现了。自此以后，中国历代的装饰艺术，包括建筑、舟车、礼乐器具、家具、陶瓷、金属、纺织刺绣、服装、漆器、玉器、玩具、钱币、邮票、商品包装都用到龙纹。在民间艺术中，龙的形象朴素、拙稚可亲，充满了普通人民对生活的赞赏和对幸福的憧憬之情，表现出了普通百姓的审美思想和感情；而在宫廷艺术中，龙的形象威猛刚烈、严厉可畏，表现的是王权的尊严，成为皇朝宣传思想之需。（图 2-1 和图 2-2）

图 2-1 故宫建筑中的龙纹图案

图 2-2 龙纹图案 / 选自《东方图案与应用》/2012

2. 凤纹图案

作为古老的汉族传统装饰纹样之一的凤纹是由原始彩陶上的玄鸟演变而来的，是人们按照审美观念对自然界中多种鸟及部分其他动物的局部加以综合塑造设计出来的一种装饰纹样。凤纹在其发展演变过程中经历了从简单到复杂、从抽象概括到繁复的过程。其形式多样，生动传神，具有浓厚的民族特色和强烈的装饰性。在不同的历史发展阶段，凤纹呈现出明显的时代特征。商周时期，凤纹体现的是一种粗犷的形式美；春秋战国时期，凤纹趋于轻盈活泼、自由舒展；秦汉时期，凤纹从单一质朴转向生动多变；魏晋南北朝时期，凤纹主要表现为宗教与艺术的融合及凤鸟图案与植物图案的搭配使用；隋唐五代时期，凤纹开始趋向现代设计的简洁风格；辽、宋、西夏、金、元时期，凤纹设计清淡含蓄、隽永优美；明、清时期，凤纹设计富丽与简约并存，艺术形式趋向成熟。（图 2-3 至图 2-9）

图 2-3 凤纹刺绣

图 2-4 龙凤纹彩绘陶壶

图 2-5 双凤纹宣和佩

图 2-6 凤纹方座簋

图 2-7 凤纹青花瓷

图 2-8 凤纹石雕

图 2-9 凤纹图案 / 选自《中外纹饰图案精选》/2011

二、知识点

1. 借鉴与临摹

国内外经典图案是我们创作灵感的源泉之一，了解国内外历代装饰图案的艺术特点，对于学习图案设计有着重要的作用。中国传统装饰图案形态多姿多彩，有优美的，有粗犷的，有神秘的，有着浓郁的民族特色，反映了劳动人民对美好生活的追求与向往。如剪纸、刺绣、木版年画、民间印染艺术、面具与脸谱、皮影、民间绘画等都以不同的风格形式展现着各自的魅力，为我们提供了丰富的临摹和创作素材（图 2-10 至图 2-14）。由于地域、民族、历史文化的不同，世界各地的图案艺术风格也各具特色。例如，埃及高度程式化的图案主要以人物构图为主，宗教色彩浓烈，具有一定的象征意义的造型构成了鲜明的本土化艺术语言；以写实手法为主的希腊图案，精工细作，色彩以强烈的黄、红、蓝为主，植物纹样以忍冬花（金银花）和掌状叶（棕叶）为主。

图 2-10 民间剪纸

图 2-11 朱仙镇木版年画

图 2-12 凤翔泥塑

图 2-13 传统刺绣

图 2-14 皮影

图 2-15 波斯地毯图案局部

图 2-16 埃及墓室壁画局部

追求形态完美、装饰性极强的古代波斯图案多单色手涂，其结构严谨，连接自然，造型独特，线条精细流畅。印度以更纱纹样、原始的佩兹利纹样为代表。非洲各国的扎染、蜡染装饰图案和仿蜡染的基高纹样、基坦卡纹样及源于桑给巴尔的重矩形、重中心对称式的康茄纹样等。澳大利亚及太平洋各岛屿土著居民以红、白、黄各色画抽象的装饰图案来美化自身，以蠹痕和刺纹来文身装饰人体，在室内、大门口、村落中竖立有几何形、抽象形及动植物形和人形的图腾柱，有代表性的“塔帕（他巴）纹样”便是以树皮制成，以几何形构成特殊的语言来隐喻各种象征意念的。中美洲地区玛雅文化用织物等装饰图案表现宗教巫术，动物装饰图案多，植物装饰图案较少，人物形象表现得如天外来客一般，多几何形装饰图案，采用黑白表现手法。这些传统装饰图案为我们提供了丰富的临摹和创作素材，我们可以通过临摹的方式向经典图案作品设计者们学习，借鉴图案的构图、造型及黑、白、灰色彩关系，还可以了解不同地域、不同民族、不同时期的图案设计风格特征和发展特点，运用符合时代的表现语言对这些传统装饰图案进行重构、改编，赋予它们新的生命。（图 2-15 至图 2-17）

图 2-17 极具个性的土著装饰艺术

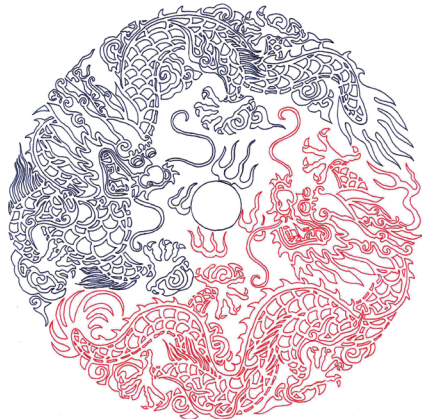
临摹有摹、对临、意临、背临、心临多种方式。摹是为达到摹仿精准，用薄纸在范本上写或画，训练其眼、手协调能力，为图案设计者提供最初的练习，增强兴趣；对临是一边仔细观察原作一边尽可能地与原作画面效果相似的写或画；意临是参照原作，以追求作品的气韵、意趣与画面的整体效果和深层规律法则为目的的写或画；背临是在充分研究分析原作的基础上脱离原作，依靠记忆默写或默画出原作；心临是以分析研究原作为主，在头脑中研究、记忆、体味原作品的创作设计过程与方法及目的。我们可以根据自

身状态、研究目的、环境条件的不同对以上这五种临摹方式做出灵活的选择。(图 2-18)

临摹通过实践积累知识技能，借鉴和改造技法，为图案设计获得理论知识和技法经验。因此，在临摹实践时，首先要选择一些针对性强、经典的作品作为入门阶段的范本；其次要读懂原作，研究原作是如何通过构图、色彩、肌理、技法等要素把自然或想象的表现意图转化为画面的。只有通过对原作画面进行全面、深刻的研究，才能正确地理解画面并为临摹者所运用。

步骤 1：用铅笔轻轻地勾勒出纹样的结构线

步骤 2：用红、蓝水笔深入地勾勒出纹样细节

步骤 3：细致地填充纹样

步骤 4：调整细节，完成临摹

图 2-18 龙纹临摹步骤 / 方绮绅

2. 写生

写生是设计者通过观察物象发现自然物象的形态美、结构美、形式美，并将其转化为具有审美意识的艺术形态的主要途径，是我们收集图案设计素材的主要方法，即通过写生获取生活中具有美感的素材，然后运用图案美的形式法则进行再创作，使之符合当下审美需求，从而创造出典型、完美的图案，满足人们使用和审美的双重需求。

1) 写生的分类

(1) 植物写生。植物是图案创作中常用的造型素材之一，而对花卉的观察与写生是植物图案设计的必要手段。在进行花卉写生时，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，特别应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我们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。虽然我们看到的自然形态生动丰富，但其往往是粗糙杂乱的，因此在写生时不能完全客观地去描绘，而要采取概括取舍的手法，把最能表现物象特征的、最完美生动的形态描绘出来。对次要、杂乱、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。若有条件，可着些淡彩，加深记忆。写生稿的画面一定要生动、准确。（图 2-19 至图 2-22）

图 2-19 植物写生（一）/ 凌晨

图 2-20 植物写生(二) / 张紫瑜

图 2-21 植物写生(三) / 陆红阳

图 2-22 植物写生(四) / 陆红阳

(2) 动物写生。动物写生相对于植物写生来说难度稍大,因为植物是静止的,而动物则是动态的,所以初学者需具备一定的观察能力和速写功夫。动物都有明显的体态特征,如禽鸟类、牲畜类、兽类等。这些动物有的体态近似,生理结构大体相同,但在体型与神情动态上却有很多的差异。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、腿脚及尾部的生长特征及神态特征。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的夸张部位。写生技法可采用速写方式捕捉动态。写生资料应尽可能画得准确、生动。摄影资料也是一种获取资料的好办法。(图2-23和图2-24)

图 2-23 鸟类写生 / 吴丽丽

图 2-24 动物写生 / 陆红阳

(3) 人物写生。人物写生是写生训练中难度比较大的。初学者开始写生时可先画一些较为简单的头像速写,然后再画一些全身动作速写。在内容的选择上,有男女老少、中国人与外国人、汉族人与少数民族人的形象之分。因此,应该找特征较强的人种及动作来写生。在进行人物写生时,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的

人物表情、动态及服饰。另外,在人的体形及动作的变化方面也应注意选择,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,就能创造出有个性、更为鲜明的主题形象。(图 2-25 至图 2-27)

图 2-25 人物写生(一)/陆红阳

图 2-26 人物写生(二)/陆红阳

图 2-27 人物写生(三)/陆红阳

(4) 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,近有祖国名山大川、江河湖海、亭台楼阁,远有世界各国的风情景物、不同地区的山川景色,都是图案设计取材的范围。自然的景物很美,很丰富,但如果把眼前看到的一切都画出来就太复杂,也不一定美。所以选景、取景显得很重要。进行风景写生、收集资料时应该选择一些较有特点的风景、建筑。观察时要把握住景观大的气势特征,再分析局部造型部分,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,创造出最能表现自己内心感受的主体。如桂林山水、苗家木楼、风雨桥、河边的小木船、江南水乡、国外的城堡、教堂等都是风景装饰中很有特点的题材。(图 2-28 至图 2-30)

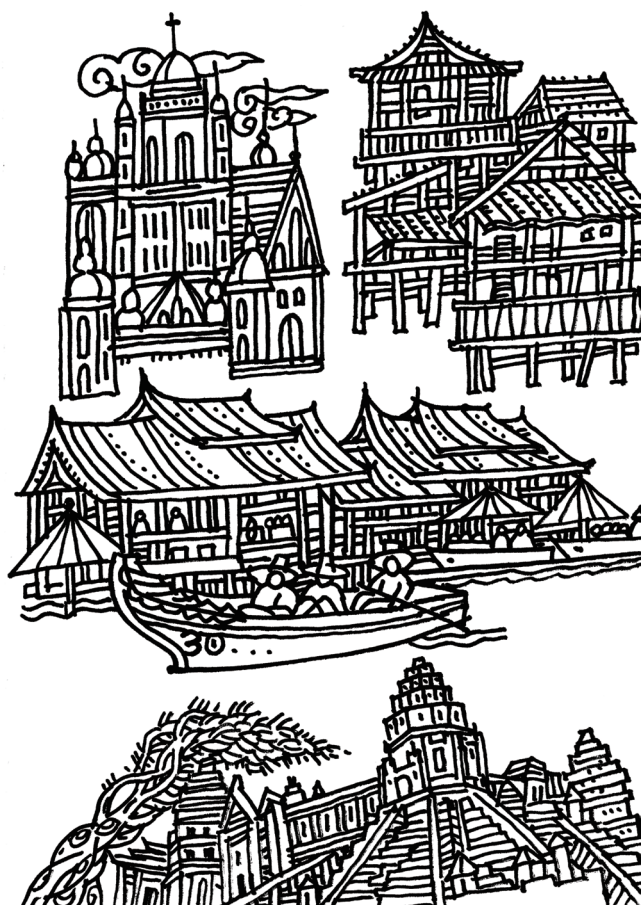
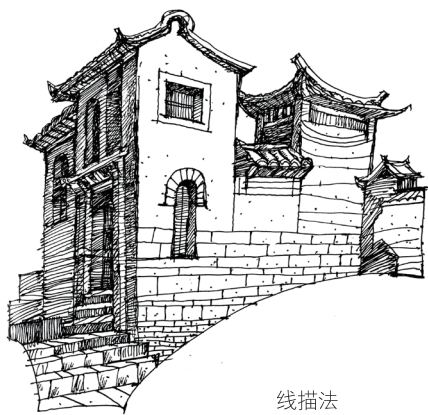
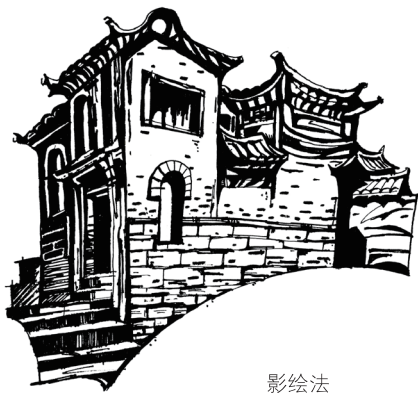

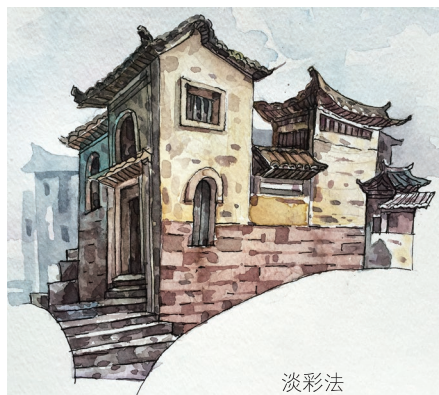
图 2-28 建筑风景写生(一) / 陆红阳

线描法

影绘法

淡彩法

图 2-29 建筑风景写生(二) / 陆俊豪、黎依婷

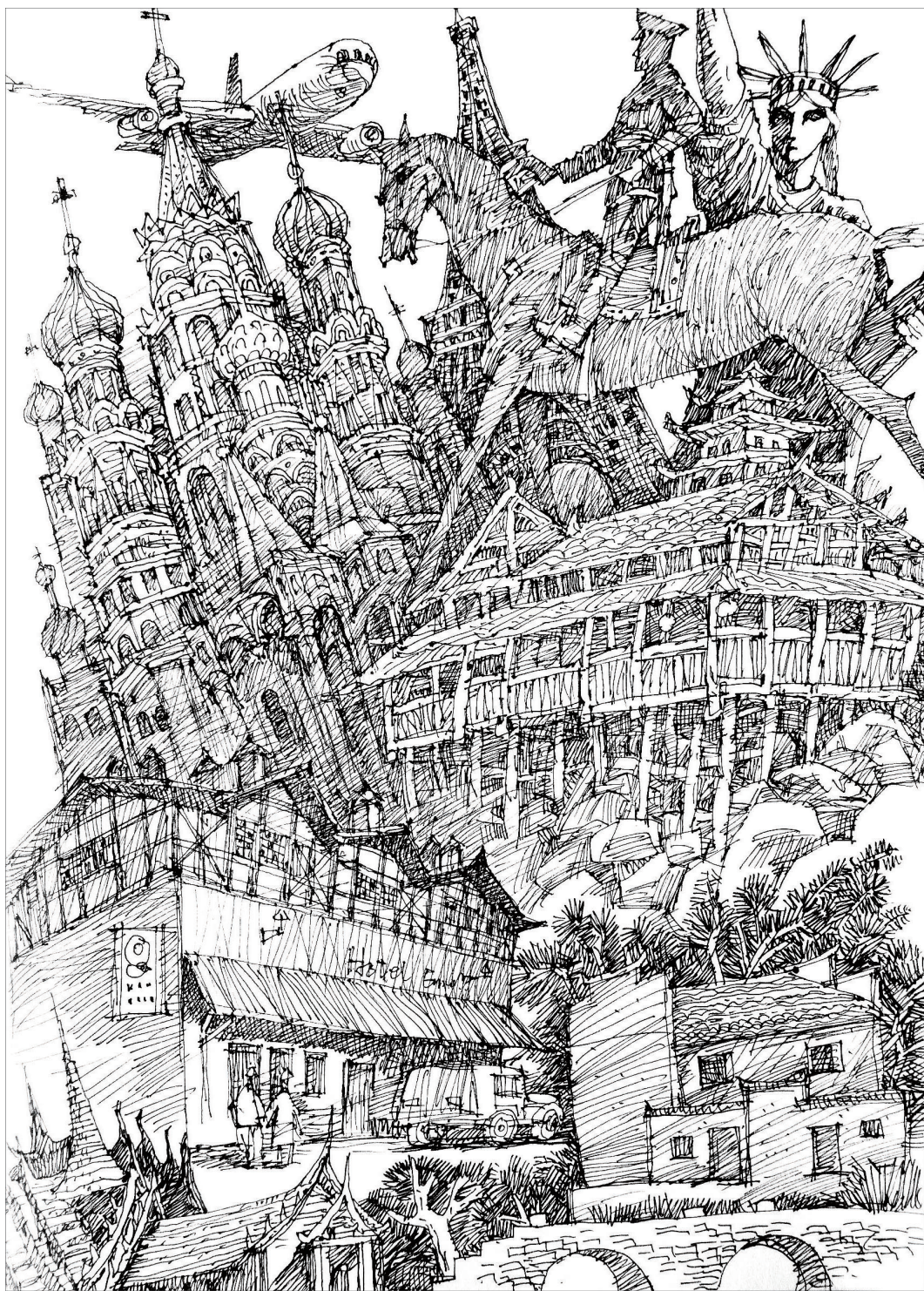

图 2-30 建筑风景写生(三)/陆红阳

2) 写生的方法

写生的方法有很多，西方绘画中有素描、速写、铅笔淡彩或钢笔淡彩、水粉、水彩、油画、色粉、油画棒等，中国画中有白描双勾、意笔（大写意、小写意）、工笔重彩等。但在图案写生中常用的方法（图 2-31 和图 2-32）有以下几种：

（1）线描法。线描法就是用单线来描绘对象，也叫单线勾勒。可以用铅笔、钢笔或毛笔进行勾勒，勾勒要求线条挺拔，准确地表现对象。此法的优点是可以细致地刻画形象的结构、特征。初学者最好用铅笔描绘，便于修改，携带方便。

（2）素描法。素描法就是以表现物象造型、结构、立体、空间、调子及虚实关系为目的的

一种形式，通过光影的变化来刻画物象的形体、量感、质感。此种表现方法有助于深入细致地理解对象、塑造对象，也适合微观景物的描绘和利用超写实手法对对象进行描绘，所表现的对象相对静止。

（3）影绘法。影绘法就是用一个色或用墨来平绘形象的面，画出来的形就像剪影的效果。此法着重绘出物象的外轮廓，其特点是能概括地抓住物象的外形特征和生动的姿态，但不能刻画细部结构。

（4）淡彩法。淡彩法就是用铅笔或钢笔勾出形象的轮廓，再用淡淡的颜色点染。一般用水彩就行，目的是将物象的形和色记录下来，作为图案设计的参考。

图 2-31 玫瑰花原形

线描法

素描法

影绘法

淡彩法

图 2-32 玫瑰花写生 / 陆俊豪、黎依婷

小结

(1) 优秀的传统图案、民间艺术品以不同的风格形式为我们提供了丰富的临摹、借鉴和创作素材。

(2) 通过临摹可以理解、学习优秀图案作品的造型及构图、色彩的处理方法，了解不同国家、不同时期装饰图案的风格特征和发展特点。

(3) 写生可以锻炼创作者敏锐的观察能力和高超的表现能力，也是创作者收集创作素材的主要方法。

练习

(1) 什么是临摹？什么是写生？

(2) 临摹的目的是什么？在进行各类题材的写生时应注意哪些问题？

(3) 临摹练习：临摹三幅。

(4) 写生练习：植物花卉写生、动物写生、人物写生、风景写生各数幅。