

导入:

图案设计对于设计专业人士并不陌生,我国早在20世纪初就把图案设计课程引入高等学府。近百年的教学史,使我国图案设计出现过辉煌。20世纪七八十年代大量出口的纺织品和瓷制品,以及各类工艺美术品,就足以说明我国独具东方特色的图案设计越来越受外国人的青睐。今天随着我国改革开放步伐的加快,在经济和文化极速发展的进程中,东西方文化交流更为频繁,图案创作与图案课程教学正面临着前所未有的考验。也就是说,我们的设计正向世界靠拢,与世界同步发展,同时图案教程也在不断接受世界设计领域的新观念、新思想的影响和制约,图案教学内容也在期待着改革和完善。以前的图案设计课程内容自然显得陈旧、落伍,甚至有被淘汰和被肢解的可能。因此,我们身为高校教育工作者不能视之不理,必须正视图案设计的新界定和新含义。

那么“图案”的定义是什么呢?简单的理解就是图纹方案和手段。《辞海》是这样解释的:指对某种器物的造型结构、色彩及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。狭义上指器物上装饰纹样和色彩的设计;广义上则指为达到一定目的而进行设计的方案和图样(也包括立体图案)。如庞薰先生所说的“图案工作就是设计一切器物和一切器物的装饰,与英文 Design 有直接联系,其要素是形制纹样和色彩”。“图案”一词原本是20世纪20年代由日本人根据欧洲“Design”的设计思想对译成为汉文一“图案”并移植于中国。“Design”对译成“图案”后,使国人一直公认“图案”皆为“事先设计、方案”的释义,然而设计与图案能等同吗?“设计”与“图案”的等同,在现代社会已经时过境迁,难以成立。在庞大的“设计”领域里,特别是近年来各类设计学科专业正在不断被细分,如平面类设计分视觉传达、图形创意;图案色彩设计训练有色彩构成、色彩归纳、色彩创意等;图案的形象造型设计有结构素描、白描、速写等;立体设计学科中还涉及光学、力学、材料学等诸多内容。而图案如果作为众多现代设计专业的基础教学课程,其最直接涉及的内容就是对复杂的自然形态进行归纳、提炼、再创作,提高学生造型能力和审美能力。作1

者认为图案设计应该把重点放在纹饰结构规律的研究上,一方面作为基础美学入门,另一方面可视其为学生第一次进行专业设计的模拟训练;应该把图案课程理解为既是设计类的基础课程,又是一门独立存在的强调约束与突破、理性与感性结合的综合课题。这样学生可以通过学习和实践,运用各种载体和表现手法,逐渐掌握创意、采集、归纳、变形等手段准确传达课程主题和内容。

第一讲

中国传统图案简析

图案起源于人类本能,也是自然界动、植物装饰本能的体现。远古时期,人类在身体上涂抹颜色和用图案纹身、头颈戴花、腰身围藤、配挂贝壳项链等,皆属于吸引同类或者引发自身快感和异性注意的行为,大多数根源于求偶和繁殖的需

要，是人类自然而本能的流露。动物亦如此。据介绍，一些动物身上的皮毛颜色，很多起到伪装自己、迷惑敌方或者恐吓对方的作用。爬行类动物的马龙蛇、蜥蜴，鱼类、贝壳类，飞禽走兽也是如此，它们身上的颜色均与其环境的颜色相类似甚至相类同。植物中绚丽的花色也能引来蝴蝶和蜂群传送花粉。人类栖息洞穴内涂刻的各种猛兽鬼神形象，是人类有意识的初始图纹。其目的—是为了驱灾避邪、消除恐惧心理；二是对收获的记录，用画渔猎耕种来表明对丰收的喜悦和对安居生活的渴望心态。人类祖先用各种装饰图形表现自我保护的本能和生存繁衍的愿望，其中也体现了人类初期本能的美感观念。(图1-1)

人类图案的诞生与人类实践生活有关，从保存的古董文物中发现，最早的如绳纹、席纹、云纹、水纹等纹饰(常称日用品装饰纹样)是先人们制作生活器物时所留下的纹印。纹饰多数是在制作器皿时在未干的泥胎上用篮、席、绳裹装所留下的印迹，这些有意无意的印迹，经过野火熏烤之后清晰可见，起伏有秩序，形成独具特色、别具一格的“印纹”。印纹装饰中，点、线组合穿插得当，疏密变化合理，有黑白灰和丰富的肌理效果，同时也为人类的图案创造与发展奠定了坚实的基础。(图1-2)

人类最早有意识的图案设计应属于新石器时代的彩陶纹样，距今已有六千多年的历史。彩陶纹样形态生动，造型完美，具有简洁大方、古朴精湛的艺术特色。我们的祖先在彩陶制作过程中，在无任何器械设备和精巧的绘制工具的远古时代，全凭双手和聪明智慧，创造出如此精美的陶器，至今仍然使后人感到惊叹，并且也使后人得到了借鉴和研究。

彩陶纹样的颜色比较简单，多数为红、黄、黑、褐等色。纹样主要以动物、植物、人物、几何形等四种为内容，动物纹中常见鱼、蛙、鸟、鹿等；几何形纹样表现日、月、星、云、风、水、雷、火等装饰内容，图案特点均以抽象化形式表现，主要代表纹饰见图1-3。

青铜器纹样出现在三千多年前夏、商、周、春秋时期。青铜工艺是中国文化宝藏的珍品，是奴隶社会代表手工业发展的最高水平，也是图案发展史上光辉的一页。青铜器的铸造，是皇权贵族和等级

的象征，决定其造型厚实、庄重、威严等特征。纹样装饰的艺术处理随形赋饰，使图案纹样独具粗犷和细密结合的艺术特色，特别是纹饰内容如饕餮、夔龙、凤鸟、鱼鳞等形象，用对称和均衡的构成形式，使纹饰颇具凝重与威严的装饰风格特点。怪兽形象采用非现实形，而且被抽象化、理想化了，怪兽形象周围加饰云纹、水纹、几何纹，使得画面主次清晰、黑白分明、层次丰富，成功地强化了青铜器的庄重与神秘感。(图1-4)

战国时期是战乱年代，也是奴隶制社会与封建制社会交替的时代，从物质文化发展史角度来看，已经进入铁器时代，传统的青铜工艺特点，已经从神秘、奇异凝重改变为越来越生活化、现实化了。这个时代的图案纹样出现了较多的故事情节和生活中动物、人物、风景以及几何纹饰，纹饰造型和构图也从夏商周平行线、垂直线的构图改为方圆结合的装饰基本特点，从严肃对称的形式转化到活跃自由和多元化的装饰风格。此外，战国的日用品和手工艺品也有其独具特色的装饰纹样，如玉器、陶器、丝织、刺绣、漆工艺等，风格多见细腻、精致、活泼等特点。(图1-5)

秦汉时代，政局稳定、经济繁荣，促进了文化领域和手工业制作的进步。独具特色的秦汉画像石、汉像砖和瓦当代表了秦汉的装饰艺术风格。其造型古朴、形

象生动、构图得体、黑白分明、图底清晰、简繁相生、粗细并存、对比强烈。图案内容常见动物和人物，也有较多的故事情节、神话传说。秦汉的艺术表现形式具有很高的品位，其博大精深的艺术特色，令后人深研苦探，正如名句“知书礼，先通秦汉”。(图1-6至图1-8)

魏晋南北朝是我国佛教兴起的时期，这一时期我国修建了许多寺庙和开凿了一批石窟。寺庙建筑和窟穴壁上的石刻图案和浮雕彩绘图案都具有明显的佛教艺术特征，佛像、飞天、莲花、菩萨成为当时的图形代表。在佛像刻画表现中，大多数都是神态自若、温文尔雅、慈祥善意、动态多变。飞天形态常与莲花构成完整的画面，而飞天形象曲线优美，常以女性造型为特点，多数配戴披肩身穿长裙、手持莲花或宝瓶，构图形式多样，装饰空间依形赋饰，自由舒展，让人感觉到轻盈飘逸、脱俗超凡的境界。(图1-9至图1-12)

唐宋处于封建制社会中期，是我国历史、经济、文化发展的鼎盛时期，繁荣的经济给手工业和装饰艺术带来快速发展和革新，创造了举世闻名的唐三彩艺术以及宝相花、折枝花、团花、卷草等图案装饰。唐代的工艺美术品和装饰艺术特征是造型准确，线条流畅挺拔，神态生动，结构丰满。图案装饰题材广泛，装饰风格富丽堂皇、雍容华贵。这个时期的花鸟图案开始成为主要装饰题材，尤其是花卉植物不再像以前仅作点缀作用，而且造型表现较为写实、生动、有朝气，能够抓住富有生机的神态，使宝相花、团花、折枝花、卷草、牡丹花、莲花成为中国传统图案的典范。

宝相花—牡丹、莲花、大丽菊花等几种花组合而成的花卉纹样新品种，是唐代“吉祥如意”的图形纹样。(图1-13)

团花—圆形结构的花卉纹样，其纹样结构主要以曲线为核心，重虚实变化，讲疏密结合，动静相生、 3

均衡饱满，是唐代装饰纹饰中极具视觉张力的花纹。(图1-14)

折枝花—花、叶、枝整体组合的纹样，纹样造型优雅、自由、随意，独立性强，传统称其为单独纹样。(图1-15)

卷草—亦称“唐草”纹样，纹样特点是继承南北朝时期忍冬草纹样，并在此基础上加以完善的卷曲纹，卷曲的波浪回旋形式使图形更加具有强烈的动感和流畅饱满的视觉效果，而且流行过相当长的时期，因此卷草纹样成为唐代的象征。(图1-16)

牡丹花—是宋瓷常用的象征吉祥的纹饰，牡丹花特征明显，易于变化，花、叶、枝不论正侧面入画，既接近自然又能强调形式美感的造型，作为瓷瓶纹饰除了表面别刻，轮廓也显得简洁大方。(图1-17)

莲花—是宋代象征清高雅洁的纹饰花样。宋人将花、莲、叶巧妙地组合，还常常与其他草本植物搭配作陪衬应用，但重点在于突出莲花之丰润感、疏密感和动感。(图1-18)

清时期是封建制社会后期，大规模商品市场使工艺美术品和装饰艺术品受到极大的冲击，装饰风格日趋昏庸，艺术品格调低下，工艺品设计越来越俗套，既烦琐又细腻，有华而不丽的造作格局。清朝图案纹饰主要集中在瓷器、织物、雕刻、日用工艺品等物件上。图案中国民间图案艺术

民间图案来自各民族生活与劳动实践当中，是民间世代代传统文化积淀的艺术珍品。民间图案与4

宫廷皇族上流社会的装饰图案风格特点具有明显的区别。传统中，官民差别极为明显，比如瓷窑分官窑民窑；服饰分官服民服；连色彩亦有宫廷皇族专用色。民间、民族图案特色与各民族生活习俗、审美情趣有关，不同地域和材料的差异、加工方法和处理手法使各自形成地方特色与自身风格。民间图案以实用装饰为目的，简朴自然、无拘无束、活泼亲切是它们的共同特征，也是民族生活真实情感与愿望的体现。

民间图案种类繁多，内容丰富，表现形式多样，其中最为突出的有刺绣、蜡染、剪纸、皮影、织锦、石刻、木刻、玩具等。表现题材内容主要有动物、人物、花鸟、草虫等，也有表现历史题材、民间传说、神话故事、宗教等内容。（图1-19至图1-29）

一、民间图案的手法

民间图案常常运用谐音、寓意、比喻、假托、联想、象征、夸张等手法传达美好的愿望与追求。譬如：

1. 谐音“福”、“禄”、“庆”。福与蝠、富同音；禄与鹿同音；庆与磬同音。蝙蝠与寿桃组合，意为“福寿无疆”；马、鹿、猴构成“马上富贵、爵禄封侯”；戟、磬与鱼构成“吉庆有余”，“鱼”即“余”，连年有余之意。谐音是借助中文同音不同意，巧妙运用动植物花鸟草虫等纹样来表达吉祥与美好的心愿。民间图案中运用谐音、寓意内容很多，数不胜数，如连（莲）生贵子、吉祥（鸡羊）如意等。（图1-30、图1-31）

2. 假托。指借用图纹隐喻寄托和希望，如“双鱼”假托阴阳二气，“双鱼戏莲”寓意“阴阳交感、衍生万物”。鼠因多子，假托为“子神”，于是就有“五鼠上灯台”，意为“五子登（灯）科，万代兴旺”。（图1-32）

3. 象征。如龙是中国古代至尊的神物，起源于华夏图腾，故为中华民族的象征。封建社会里，龙是天子皇权的象征。在民间，龙属九九纯阳之体，故用来象征男性。《说文》中龙能“兴云雨、利万物”。传说龙戏珠时，龙涎四溢，变为甘雨，润化万物，“双龙戏珠”使春满人间。凤凰因其羽毛漂亮美丽，故有彩凤、丹凤之称，“丹凤朝阳”象征高才逢时或盛世明主，贤才辈出。《史记》中的“兴九韶之乐而凤凰翔天下”，说的就是太平盛世。民间中喻凤温柔美丽，“凤戏牡丹”、“龙凤呈祥”寓意婚姻喜庆，美满吉祥。具有象征意义的图形还有很多，民间最常用的如佛手、桃子、石榴、狮子、麒麟等。符号象征吉祥的有“万”字纹、S纹、八结纹、方胜纹等。民间将牡丹、荷花、菊花、梅花象征春夏秋冬四季花。松、竹、梅称为“岁寒三友”，梅、兰、竹、菊称“四君子”，体现一种清高拔俗的情趣。（图1-33至图1-35）

4. 比喻。是民间图形惯用的手法，常常以拟人拟物寓意吉祥美满。如牡丹花比喻国色天香；鹤、松构成延年长寿；蜘蛛称喜子，比喻喜庆吉祥；鲤鱼用来比喻龙，“鲤鱼跳龙门”比喻“望子成龙”。（图1-36）

5

二、民间装饰图案艺术图例欣赏

（图1-37至图1-44）

思考题：

1. 熟习各时期我国传统图案的主要艺术特征。
2. 了解民间吉祥图形及其象征意义。

练习题:

1. 默写“唐草纹”、“宝相花纹”、“莲花纹”各1幅。
2. 古意造型创作: 汉马、飞天、凤凰等若干张。
3. 吉祥图纹创意: “福临门”、“喜天降”各1幅。

一、民间图案的手法

民间图案常常运用谐音、寓意、比喻、假托、联想、象征、夸张等手法传达美好的愿望与追求。譬如:

1. 谐音“福”、“禄”、“庆”。福与蝠、富同音; 禄与鹿同音; 庆与磬同音。蝙蝠与寿桃组合, 意为“福寿无疆”; 马、鹿、猴构成“马上富贵、爵禄封侯”; 戟、磬与鱼构成“吉庆有余”, “鱼”即“余”, 连年有余之意。谐音是借助中文同音不同意, 巧妙运用动植物花鸟草虫等纹样来表达吉祥与美好的心愿。民间图案中运用谐音、寓意内容很多, 数不胜数, 如连(莲)生贵子、吉祥(鸡羊)如意等。(图1-30、图1-31)

2. 假托。指借用图纹隐喻寄托和希望, 如“双鱼”假托阴阳二气, “双鱼戏莲”寓意“阴阳交感、衍生万物”。鼠因多子, 假托为“子神”, 于是就有“五鼠上灯台”, 意为“五子登(灯)科, 万代兴旺”。(图1-32)

3. 象征。如龙是中国古代至尊的神物, 起源于华夏图腾, 故为中华民族的象征。封建社会里, 龙是天子皇权的象征。在民间, 龙属九九纯阳之体, 故用来象征男性。《说文》中龙能“兴云雨、利万物”。传说龙戏珠时, 龙涎四溢, 变为甘雨, 润化万物, “双龙戏珠”使春满人间。凤凰因其羽毛漂亮美丽, 故有彩凤、丹凤之称, “丹凤朝阳”象征高才逢时或盛世明主, 贤才辈出。《史记》中的“兴九韶之乐而凤凰翔天下”, 说的就是太平盛世。民间中喻凤温柔美丽, “凤戏牡丹”、“龙凤呈祥”寓意婚姻喜庆, 美满吉祥。具有象征意义的图形还有很多, 民间最常用的如佛手、桃子、石榴、狮子、麒麟等。符号象征吉祥的有“万”字纹、S纹、八结纹、方胜纹等。民间将牡丹、荷花、菊花、梅花象征春夏秋冬四季花。松、竹、梅称为“岁寒三友”, 梅、兰、竹、菊称“四君子”, 体现一种清高拔俗的情趣。(图1-33至图1-35)

6

4. 比喻。是民间图形惯用的手法, 常常以拟人拟物寓意吉祥美满。如牡丹花比喻国色天香; 鹤、松构成延年长寿; 蜘蛛称喜子, 比喻喜庆吉祥; 鲤鱼用来比喻龙, “鲤鱼跳龙门”比喻“望子成龙”。(图1-36)

二、民间装饰图案艺术图例欣赏

(图1-37至图1-44)

思考题:

1. 熟习各时期我国传统图案的主要艺术特征。
2. 了解民间吉祥图形及其象征意义。

练习题:

1. 默写“唐草纹”、“宝相花纹”、“莲花纹”各1幅。
2. 古意造型创作: 汉马、飞天、凤凰等若干张。
3. 吉祥图纹创意: “福临门”、“喜天降”各1幅。

第三讲

外国图案

一、非洲图案装饰艺术特色

1. 古埃及装饰图案

埃及位于非洲东北部，大约从公元前2000年，第一位国王纳米尔（Narmer）统一全国，成为古埃及第一王朝第一个“法老”开始，到埃及被波斯帝国征服，埃及奴隶制历史结束，不到2500年相继出现了31个王朝。古埃及王朝统治时期，宗教和神话在很大程度上影响着艺术的发展。古埃及人是笃信宗教和有多种崇拜的民族，他们对死亡有二元的理解，深信人的肉体死去后，灵魂将随着躺在坟墓里的尸体继续活着。他们以为死并不是人生的毁灭，不过是人的生命从一个世界转移到另一个世界，死意味着生活的另一个阶段。埃及人还认为死后的生活是人间生活的一种特殊形式的连续。他们把死后的世界描写为世间世界的变相。古埃及王朝统治者正是利用这一观念，使王权神化了，皇即神的代理人，受神的保护，把皇当作神的儿子、神的化身，死后将成为神的一员。皇权神化思想以及对国王的崇敬使古埃及王朝兴建大量的神庙和金字塔坟墓，为人类艺术宝库提供重要的一页。

古埃及装饰图案与建筑雕刻一同发展，并有其独特的装饰特征。内容以宗教仪式、征战、狩猎为主，也有日常农耕、渔猎劳动场面，还有对自然界各种动物、花鸟的描绘等。造型方法对人物和动物一般采取正、侧面造型，其特征之一是头作侧面，眼睛作正面；肩胸作正面，腰部以下作侧面。牛羊7

等带角的动物，全身作侧面，角作正面，特别对于牛角，正面要求尤其严格。他们把各种不同角度所取得的形象，拼合在一个平面造型上面，人们称其为“观念的形象”。这种形象不是视觉形象的真实，而是观念形象的真实。构图方法采取主题突出法，即宾主鲜明的夸张手法。如许多壁画场面，将墓主形象放大，衣着讲究以显示财富，形象威严象征着地位，构图从上至下，依次排列。一般人物、奴隶等形象画成裸体、卑微的样子，着色也分等级规定，神为青黄或绿色，男性朱红，女性大红等。此外填充和图文兼用也是常用的构图法，以充分考虑画面的充实感，布局以上下左右不留空隙为原则，密密层层，布满为止，有时将画面空白地用象形文字排列填满，使人感到充实，富于变化又统一。古埃及人还常用并行、并列构图法，譬如成群结队的舞女、牲口，巧妙处理成平行队伍，使若干行平行地安置在同一条地平线上，仿佛前后队伍并肩挤在一条火车铁轨上行走，使视觉整齐而不乱。另外还常采取减笔法把前面形象加以刻画，省略其余部分（即前挡后法）。这种处理手法，符合视觉规律和透视规律，使画面形象主次鲜明，富于装饰效果。（图1-45、图1-46）

2. 非洲撒哈拉地区手工艺历史十分悠久，装饰风格多样，制作工艺十分精湛。图案布局非常复杂，还会使用扎染、缝纫和防染技术制作各种花纹。装饰图案色彩鲜艳、和谐。（图1-47至图1-49）

思考题：

1. 了解古埃及装饰艺术壁画的造型、构图特点。
2. 了解非洲其他地区的图案造型特色。

二、欧洲图案装饰艺术特色

1. 古希腊瓶画

古希腊位于地中海东北部，巴尔干半岛的南部，包括爱琴海沿岸的岛屿。希腊是个海滨地区，港湾多，海岸线长，具有悠久而古老的文化艺术传统和丰富的自然资源。早在爱琴文化时期(约公元前16世纪)，古希腊制陶工艺已经达到相当水平，产品已有精工和粗工之分。公元前6世纪雅典已成为希腊陶都并有大量精美陶器远销国外。希腊瓶画艺术就是在这种情况下产生的。所谓瓶画，即用釉画与陶器上的画。希腊瓶画早期只有简单的几何图案，色彩也是简单的赭黄色。直至公元前8世纪，瓶画才出现人物、动物的装饰纹样，“红花式”、“黑花式”、“白花式”等形式相继产生，把陶器造型和瓶画艺术价值推向高峰。

古希腊瓶画装饰图案也是希腊早期绘画创作。据说希腊的绘画起源于一个制陶工人的女儿，由于思念男友，梦见男友身影投于墙上，她马上描下轮廓，涂成黑色，后来人们又发展成相反的画法：黑底子白影子。这种“剪影式”成为后来瓶画艺术特色。希腊瓶画内容有神话传说、历史故事、日常生活、植物图案、海底生物等。其装饰特点是线条流畅，富于动感，图底鲜明，色彩简朴，讲究工8

艺，画面与器形和谐，将陶器的用途与绘画内容有机结合，使陶器成为既是一幅完整的画面又是一件精美的工艺品。(图1-50至图1-52)

2. 古罗马图案

古罗马是欧洲仅次于希腊的文明古国，罗马的文化艺术，是继承了希腊文化艺术的成就并结合自己的传统，创造出具有自己特色的文化艺术。古罗马图案大部分体现在凯旋门、罗马柱和彩绘壁画上，其中最具特色的是庞贝壁画风格，其以描绘细致的装饰纹样为主，图案融合了各种元素，画面采取了折中的母题形态和设计式样，表明当时的艺术家从一些罗马征服的异域领地的艺术中汲取灵感，并且与罗马本土艺术相糅合，形成其独特的艺术风格。(图1-53至图1-58)

思考题：

1. 希腊瓶画艺术的装饰特色。
2. 古罗马图案纹样的装饰风格。

三、亚洲图案装饰艺术特色

1. 南亚

印度半岛出产的图案是世界上最古老、种类最多、最富创意的装饰纹样。那些技艺高超的纺织、印染和刺绣工人制作了这些细致精美的图案，其形式、色彩和纹理的美轮美奂令人惊叹。在印度，过去一个女孩为了刺绣和缝制嫁衣，可能会耗费整个青春年华，可想而知其纺织场景是多么令人感动。(图1-59至图1-61)

2. 西亚

以波斯为代表的伊斯兰装饰风格，图案特色主要体现在地毯、壁毯上，他们通常以细密画手法经营整个画面，纹样灵感来源于花卉，多数采用藤蔓花纹为题，藤蔓与植物相互缠绕、蜿蜒曲折，表现技法运用坐标方格和圆规作为辅助工具，绘制出的几何图案既精细又准确。(图1-62)

思考题：

1. 印度图案特色。
2. 波斯图案装饰特色。

四、美洲图案装饰艺术特色

美洲土著民族有着悠久的图案制作传统，装饰风格多样，许多纹样可以追溯到

更早期的文化与文明。如一些挖掘出土的纺织品、陶制品、木器、石器装饰图案，大多数源于玛雅文化、印加文化以及史前时期的爱斯基摩人、印第安人艺术。美洲传统图案表现内容大多为神灵与巫术，都以神话人物形

态和象征性纹饰图案为母题，表现手法有一个共同的特点，即一个完整的装饰图案是由平面图、前视图以及两个侧视图组合而成。（图1-63至图1-77） 思考题：

1. 了解玛雅、印加文化艺术的内涵。
2. 秘鲁图案特点。

第一讲 图案写生技法

图案的设计规律一般都要按照创作内容和要求来进行。首先考虑的问题是要寻找素材、收集资料（特别是原始素材资料），之后才能进行下一步的造型、构图、色彩等一系列的创意草图，可见收集素材与设计创意同样重要。然而通过写生，可以直接获取第一手素材资料，写生也是最基础、最常见的技能训练和收集素材的方法。自然界中各种形态都可能成为图案创作取之不尽、用之不竭的源泉，我们在图案设计过程中，只有深入生活到大自然中去，通过观察、体会、写生、记忆，尽可能多地了解和掌握大千世界各种复杂和丰富的结构动态，感受自然生活规律和变化真谛，从中获取创作素材和灵感，这样才能使我们的图案设计效果新颖而有灵气。

写生目的在于研究自然形态生长规律、动态、神态的变化，写生不是简单的训练绘画写实功力，它应该是收集素材的过程，是设计草图阶段，是为设计服务。因此，写生应该带着创作目的和要求来进行。

写生时，我们必须注意以下几点：（1）注意观察和比较对象特征，选择最美的动态、姿势，最适合的角度入画。譬如长颈鹿的特征是颈长、腿长；狮子是雄健傲慢；猴子却顽皮、精灵和柔韧。因此，描绘的时候要特别注意选择其动态角度，是正面还是侧面、俯视或仰视，只有合理安排好主次关系、动静关系和整体与局部关系等，才能体现其美感特征。（2）注意取舍、强化或减弱关系。复杂的现

实中，我们无法样样纳入画面，写生虽以尊重实际结构为基点，但毕竟不是拍照，我们必须注意哪些可以保留，哪些可以删减。我国传统的中国画“神形兼备，意存笔先”给予启示，在造型写生过程中，必须心里有数，懂得取简删繁，力求统一与变化的和谐关系。（3）注意宾主关系和整体与局部的关系。写生对于初学者来说，往往因复杂的对象而不知所措，其实只要理顺好秩序，先从前到后、从近到远、从主到次、从大到小、从整体再到局部，就像音乐的音阶一样，循序渐进，就能找出一定的形式规律，自然也就产生一种节奏的韵味美感。比如画花卉写生，可以先从花头入手，重点刻画出花的精神面貌，然后再配上枝叶，衬托和加强层次变化，要做到疏密相生，简繁合理，主次分明。

写生方法很多，表现手段各显神通，无需强调固定章法和手法，可以灵活变化，

各取所需，以收集到素材为最终目的。一般情况下，常用钢笔、铅笔作速写、素描写生；也有惯用毛笔、水彩笔，采用淡彩、白描等表现方法；还有人用针管笔、圆珠笔，甚至用油画棒、色粉笔、彩铅笔等工具，有的干脆直接表现肌理效果或者特殊的视觉效果。根据教学需要，这里重点介绍花卉、人物、动物、风景等几种写生表现方法：

一、线法写生

线法也称线描写生方法，传统的线描是用毛笔单色勾勒，是为着彩而描边打稿的白描，白描法传统还细分为铁线描、钉头鼠尾描、行云流水描、曹衣描等18种描法，充分运用毛笔的特殊性能，表现出刚柔动静、活的、有生命的、有情感的线。但是由于时代的变迁，现代人越来越不习惯于毛笔的运用，再加上新的笔具层出不穷，针管笔、马克笔、彩铅笔，在绘画表现和设计实际应用中，同样能有用武之地。特别是线的表现方法，例如表现细线，钢笔和针管笔能使线条细如发须，无论勾边或组成灰面，其肌理都有特殊的视觉效果。粗的线条则采用马克笔、彩色笔，粗线条宜表现钝拙、滑稽、幽默的形态特征。粗细结合的线，可以组成画面黑、白、灰的效果，而且颇具视觉冲击力。（以下参考图中均采用铅笔、毛笔和钢笔完成，见图2-1至图2-12）

二、淡彩写生法

淡彩写生目的是为了记录色彩变化和瞬间情调变化。淡彩写生方法可分为勾线淡彩和没骨直彩两种。勾线淡彩是先用线法造型再施以水彩或水粉颜色淡淡罩之，其特点透明、淡雅、清爽，韵味十足。没骨直彩指直接用彩笔、彩料造型（不用线形打底造骨架）的方法，这种方法可以用来表现写实也可以表现写意或者表现带装饰的画面效果。然而用淡彩写生还应注意色彩对比关系，注意水分的适度运用和颜色的厚薄关系，讲究情感配色和色彩的肌理效果，只有这样才能使画面生动活泼。（图2-13）

三、装饰归纳写生法

11

写生的目的最终还是为了平面和装饰，运用装饰归纳、夸张提炼的手法写生，等于提前形成图案装饰纹样，其方法可以通过写生，直接对景合理取舍，按照疏密、重复、条理、渐变等形式，主观地将写生对象按新的构成方式排列，从现实中提取精华而不被客观所束缚，直接把纷繁庞杂的自然现象进行加工提炼，使其典型化、概括化，成为来自生活而高于现实的艺术形象。（图2-14至图2-17）

四、明暗写生法

明暗法指图案写生的黑白表现技法，是写生常用的表现方法，它可以直接表现对象的立体效果和平面层次效果，其特点往往由于单色而增强视觉冲击力。在表现技法上必须充分运用点线面组织形式，详细描绘结构特征，可以表现出对象的体积感、空间感和质感。有时也可以直接平涂和用概括影绘法，表现大动势和轮廓的基本特征，强化其装饰效果。（图2-18、图2-19）

第二讲

多渠道收集素材

资料收集除了写生，还有许多途径如摹写、默写和记录等方法。摹写记录并非照抄，应该是有选择地通过书籍、展览，摹记具有代表意义的优秀先进的作品内

容，有时候可能只是一个局部，甚至只是一个纹样，但是请不要忽略图案是由许多细小的元素组合而成，如果有好的参考价值或者有借鉴意义，哪怕最小的元素，只要能为图案创作服务，为我所用并提供丰富资料的都需要我们去收集。此外，通过拍摄、网页方式收集素材。越来越先进的照相设备，同样给我们提供了极大的方便，拍摄的优点在于快捷准确，能瞬间记录运动中的物象，有时还可以利用机械功能和拍摄特技，运用暗房技巧处理和表现不同的艺术风格。电脑网页为我们提供世界范围的信息资料，让人们在有限的条件里得到更广泛的素材。(图2-20至图2-22)

思考题：

1. 通过哪些途径收集素材?写生时应注意什么?
2. 写生方法有哪些?

练习题：

1. 用速写或默写方式完成5至8幅的植物素材稿。
2. 用较慢的写生方式画人物、动物、风景各2幅。

12

3. 课外利用空余时间收集20幅相关素材。

第一讲

图案的基本设计方法

写生稿以及原始素材为什么不能直接成为图案纹样呢?因为写生往往是通过客观实际反映现实形态，而客观现实形态中存在着许多不规则的、杂乱无章的因素，如残花败叶、枯枝萎草，写生作品毕竟顾及不了太多。即使有些写生稿画得很像，结构也很准确，动态趋于优美，甚至达到完整，但也还是不符合要求，因为图案的审美准则是要讲究装饰性、平面性，讲究形式感、程式化、典型化，要有整体统一美感。图案夸张与变化的目的是为了追寻美的形式规律，符合人们的审美需求，因此图案必须按照美的形式法则进行创作，还要适应工艺制作要求。图案的夸张与变形不是丑化。初学者往往以为不写实的画就是夸张与变形装饰画，甚至畸形不健康的画也归属于变形装饰艺术，这是不对的。其实夸张与变形设计应该考虑多元文化的综合，考虑主题内容的深层含义和表面形式的统一感与谐调感等诸多因素。图案设计有其特殊的基本原则，即需要强调形与势的夸张变化，形象的典型化、归纳化、平面化、单纯化、秩序化以及均衡和谐化等。因此，图案设计创意练习不但不拘泥于真实结构的表演，还应该是在理解和消化的基础上，大胆地进行夸张、变形，灵活地把握整体，深掘主题思想与内涵。(图3-1、图3-2、图3-10、图3-15、图3-20)

那么，图案夸张与变化方法有哪些呢?图案夸张与变化是一种艺术再创造，其方法是多种多样的，正因为这样，艺术家们才不断地通过创作，发挥个人想象力努力去探索。正如联想电脑的广告语：“人类失去联想，世界将会怎样。”毕加索也说“幻想使科学发展，想象使艺术增辉”。因此，图案变化需要多方面思考和发挥丰富的想象力，即通过对自然客观形态加以理解、消化，人为地夸张、取舍、抽象、半抽象，甚至连不符合现实规律的图形，只要符合于审美需求，就可以大胆地进行夸

张与变形。通常从写生到变形的创意程序如下：写生稿—初次变形稿(雏形构成，这个步骤主要对结构及黑白关系进行简单的变形尝试)—再稿(也叫定型稿，主要任务是对图案形体进行大胆的夸张、归纳、装饰，运用各种变化手法，寻找生动有趣的视觉美感效果)—完成稿(也是理想的图纹稿，最后效果应该是秩序感、节奏感、韵律感、统一协调感)。以下介绍几种传统装饰图案的变化方法：

一、简化法

简化法指删繁就简、去粗取精的方法，也叫概括和提炼的手法。此法目的是要用简洁的艺术语言来表达丰富的艺术内涵，使形象刻画更加典型精美，从而更明确地表达事物美的本质。譬如花卉中的牡丹、月季，它们的共同特点是花头丰满，枝繁叶茂，倘若如实照搬，采用花满叶也满的手法，必然会出现平淡乏味的效果。(图3-3至图3-5、图3-11、图3-21)

二、添加法

添加方法亦称丰富法，是指在省略简化和典型化的基础上，为了设计需求使之更丰富、华丽的一种手法。添加不是画蛇添足，更不是回到原先的复杂形态上，而是谋求对原始形态的提炼、夸张和变化，使纹样更有新意、美观和丰富。譬如画鸭子，除了抓住鸭的外形特征外，添加莲花、莲子，把鸭毛变化为鱼纹，其目的是寓意一种“连年有鱼”的精神内涵，使画面更富有情趣和浪漫的情怀。添加方法有时候并不需要任何象征意义，比如肌理性添加，纯粹是为了视觉变化，以引起观者的视觉快感和视觉焦点。(图3-6至图3-8、图3-12、图3-16、图3-17、图3-19、图3-22、图3-23)

三、变形法

夸张与变形均指形态造型的典型化处理手法。传统图案设计中，讲究“神形兼备”，“不求形象，只求神似”，追求意境变化，表现丰富的内涵，耐人寻味。在此，如何抓住对象的主要特征显得很重要。譬如大小、方圆、曲直、疏密等，都应该注意采取主观人为的形式加以夸张变形处理，可以打破自然形象本身的比例关系，用拉长、缩短、剖方为圆等手法，使表现对象更具美的艺术特征。另外，只有通过夸张和变形，才能使作者得到情感的抒发，才能使客观形象达到升华。(图3-9、图3-13、图3-14、图3-18、图3-24)

图案的变化方法除以上常用的几种外还有许多，如成全法、拟人法、具象法、抽象法等。表现方法是艺术家实践中不断总结和归纳积累的结果，其实法无定法，只要从美的形式法则出发得到美的规律，事物的发展总是需要大家作更新的追求，本课程之所以把重点放在创意训练上，其目的在于开发思维、拓宽视野，使有限的图纸有更广阔的表现形式与内容。关于这内容后面将作更多更详细的探讨。

第二讲

图案设计的题材内容

一、花卉图案变化

花卉品种数不胜数，一般选择入画的元素需要考虑形、神、色俱全，并且特征明显，易于表现的花，如木本类：桃、李、梅，木棉、杜鹃等；草本类：月季、牡丹、玫瑰、菊花、荷花、喇叭花、美人蕉等。花卉写生时，应该连枝、叶、茎一起记录，要仔细观察其生长规律及造型特征，注意外形姿势和花苞、花蕾的绽放过程，以备变化应用。花最美丽处应属花头，最生动是初放时刻，最神秘的点是花蕾，但俗话说“红花需要绿叶来衬托”，千万可别忽略枝叶的变化。下面综合前面所提的变化方法，作常见的几种花叶变化，如图所示：

1. 正面花头变化

大多数花头造型几乎以圆形为主，用一个花瓣为基本单元，顺着圆周排列，里和外的变化均从小到大，形成一种条理反复的美观感。（图3-25、图3-26）

2. 侧面花头变化

侧面的花头指花头用平视体的观察方法，它与俯视的正面花头有着巨大的差别。首先，在造型上不以圆形为主，而是以半圆形或者是放射式蘑菇形为造型主流，从形态变化上讲，相比之正面花头显得自由、活泼、灵气、生机。（图3-27、图3-28）

3. 枝叶变化

枝叶刻画中，一般要讲究形与势的完整性、装饰性和理想性，就是说在取形和势的过程中，必须寻找到画面的疏密对比、动静对比、黑白对比等关系。比如图3-12中，源于相同的一片叶子，由于处理手法不同，因而得到了10个不同的视觉效果，其中有的以点为主，有的以线为主，有的却以点线面综合运用，其实最重要的是能够突出形象的视觉效果。然而每一块平面的视觉肌理显然对视觉效果起着决定性作用，因此，我们对画面处理时千万要强调面与面之间的肌理变化。

（图3-29、图3-30）

如图3-31至图3-34就是以花卉为题材的不同形式的图案。

练习题：

（本章练习题较多，任课教师可以根据课时长短，灵活安排。）

（1）花头变形、叶子变形和折枝花变形等三个内容。（用多种形态的花叶素材，作两组花头变形和一组叶子变形图案；用折枝花变化出具有生动、活泼、魅力的单独图案纹样一组。）

15

（2）以花卉为题材内容，创作一组带禅意的陶瓷挂盘图案。（参考图3-35、图3-36）

作业提示：

“禅意”可以简单地理解为生活的智慧，是东方哲学的美好意境。日常生活中，带有禅意的器物能给人以宁静、和平的感觉，而选用陶瓷作挂盘，是因为其质朴细腻，若将挂盘装饰些花叶或者配上些动物作整体而简单、含蓄的组合，赋予其

单纯朴实的内在特点，相信你的作品会有一种空灵豁达的意境。

二、风景图案变化

风景图案与一般风景绘画不同，其最大区别是图案需要平面化、装饰化和形式化。绘画则表现空间感、真实感以及各种意境的变化。虽然素材都源于各种名胜古迹、山川河流，但视觉效果和艺术功能却有着极大的差别。图案的表现目的除了具备较高的欣赏价值外，还必须适应于实用意义和加工要求。因此，风景图案题材虽广，但并不是自然界的一切都可以入画，特别是初学者练习，应该分门别类进行探讨和研究。

1. 云、气、水的图案变化

云与气贯通，造型特点几乎相同，其形态多种多样。“云”，通常说有“祥云”、“乌云”、“流云”、“片云”、“团云”、“层云”等景象。用线法表现云，有动感、飘逸感等效果。而用块面表现云，厚重沉着，有较静止和稳重的视觉感觉。我国传统中国画表现云的方法值得我们研究和借鉴，特别是用毛笔表现出来的线，那种流动、轻盈、富有节奏变化的线的韵味，是西方人用硬笔画出来的线所无法比拟的。水的变化表现，传统也有程式化表现手法，如“鳞纹”、“网纹”、“卷曲纹”等。现代手法更为丰富了，主要以水的动态为依据，湖水的表现可用“平波细浪法”，江河水用“回波顷浪法”，海潮翻滚的水则需要用“巨浪表现法”，每种水纹都需要经过仔细观察和归纳，才能画出生动的形态。（图3-37、图3-38）

2. 山、石、树的图案变化

树的变化需要特别注意干、叶特征，还有造型动势的变化，如柳树宜表现为婀娜多姿，松柏要苍劲有力，槐树则舒展轻松。叶的表现可以直接借鉴中国画方法。石和山的表现，可从敦煌壁画得到启示，用归纳和装饰方法，特别要注重山形的起伏，注意采取筑层叠嶂，高低错落，主次分明的处理手法，特别是山的外轮廓变化尤为重要，通常石山为方，土山为曲，排列有序。山、树、石可以同时装饰，以增强画面的丰富效果。（图3-39）

3. 建筑物图案变化

建筑变化需要根据各种建筑特点来描绘。比如哥特式建筑，尖顶高耸如林是其特点；苗家木楼却是通透灵巧；潮州土楼厚重坚实。不论哪种风格建筑，其共同变化特点大多数均体现在屋顶、墙面、

门窗等部位，描绘过程都应该注重这些元素的变化，可以采取各种象征、寓意的装饰和表现手法，这样才能使其更富有视觉冲击力。（图3-40至图3-42）

如图3-43至图3-46就是以风景为题材的不同形式的图案。

练习题：

风景创意4幅（在4开纸上完成）。

作业提示：

风景变化的题材非常广泛，祖国大好河山、名胜古迹、园林建筑等为我们提供了丰富的创作源泉。但风景图案中，由于复杂的大自然景物不能一一入画，因此寻找变化素材时，必须要进行筛选并加以取舍。首先，需要抓住典型的特征，选择表现的对象要与众不同。水、云、气均属于流动性、变幻不定的形态，表现时应该考虑更多地运用曲线形、圆形。建筑物、石、树、山等形态均属于静止状态，表现时应该体现一种稳重结实的视觉感，直线形、方形更适合于此类表现。另外