

• 基础图案设计

教学内容

第一章 图案的概述

第二章 图案的形式与法则

第三章 图案的写生与变化

第四章 图案的组织构成

图案的概述

第一节 图案的含义

定义 图案一般是指装饰在各种生活日用品、工艺品、建筑物上的纹样组合。

礼品包装

日用品包装

食品包装

食品包装

图案从教学上分为

1. 基础图案 (理论 技法 组织构成)
2. 工艺图案 (设计)

工艺图案

基础图案

基础图案

工艺图案

第二节 图案的分类

a. 按构成效果

平面图案

立体图案

书籍装帧

包装设计

电影海报

篮球鞋

b. 按构成形式

独立形

连续形

单独纹样

连续纹样

c. 按素材分为

花卉图案

人物图案

动物图案

风景图案

图案的形式与法则

第一节 图案的基本要素

图案三要素形、色、质。

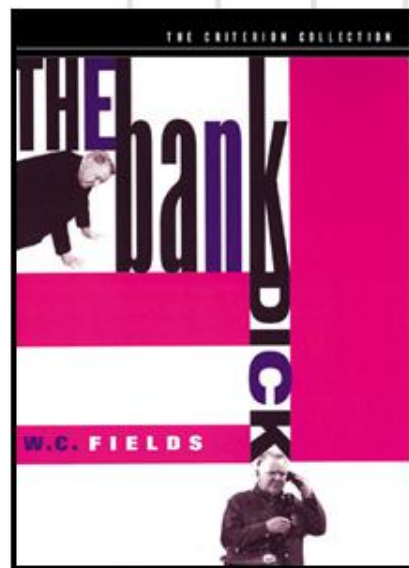
1. 形 即是图案的造型，
也包括构图。

具象形

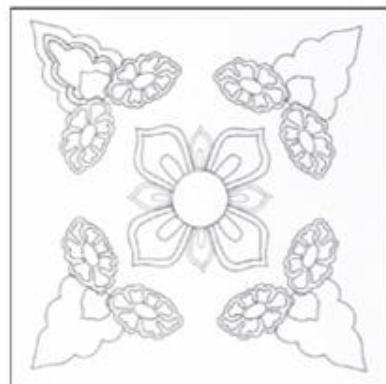

抽象形

有机排列

2. 色 即是图案的颜色
搭配。

原形

冷色调

暖色调

同类色

对比色

3. 质 即是图案的质感（肌理效果）

第二节 图案的形式构成

图案的形式构成规律可分为

1. 变化与统一   2. 对称与均衡   3. 条理与反复   4. 节奏与韵律

1. 变化与统一   也叫对立统一，它是图案构成的基本原理。

太极八卦图

变化 指图案的各个组成部分有差异

统一 指图案的各个组成部分有内在的联系

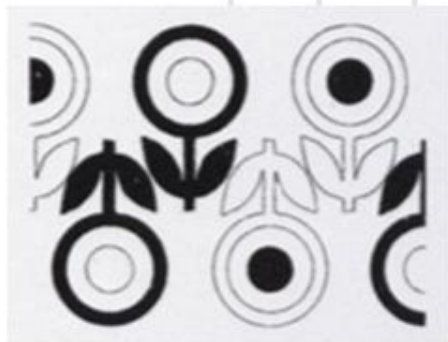
变化

统一

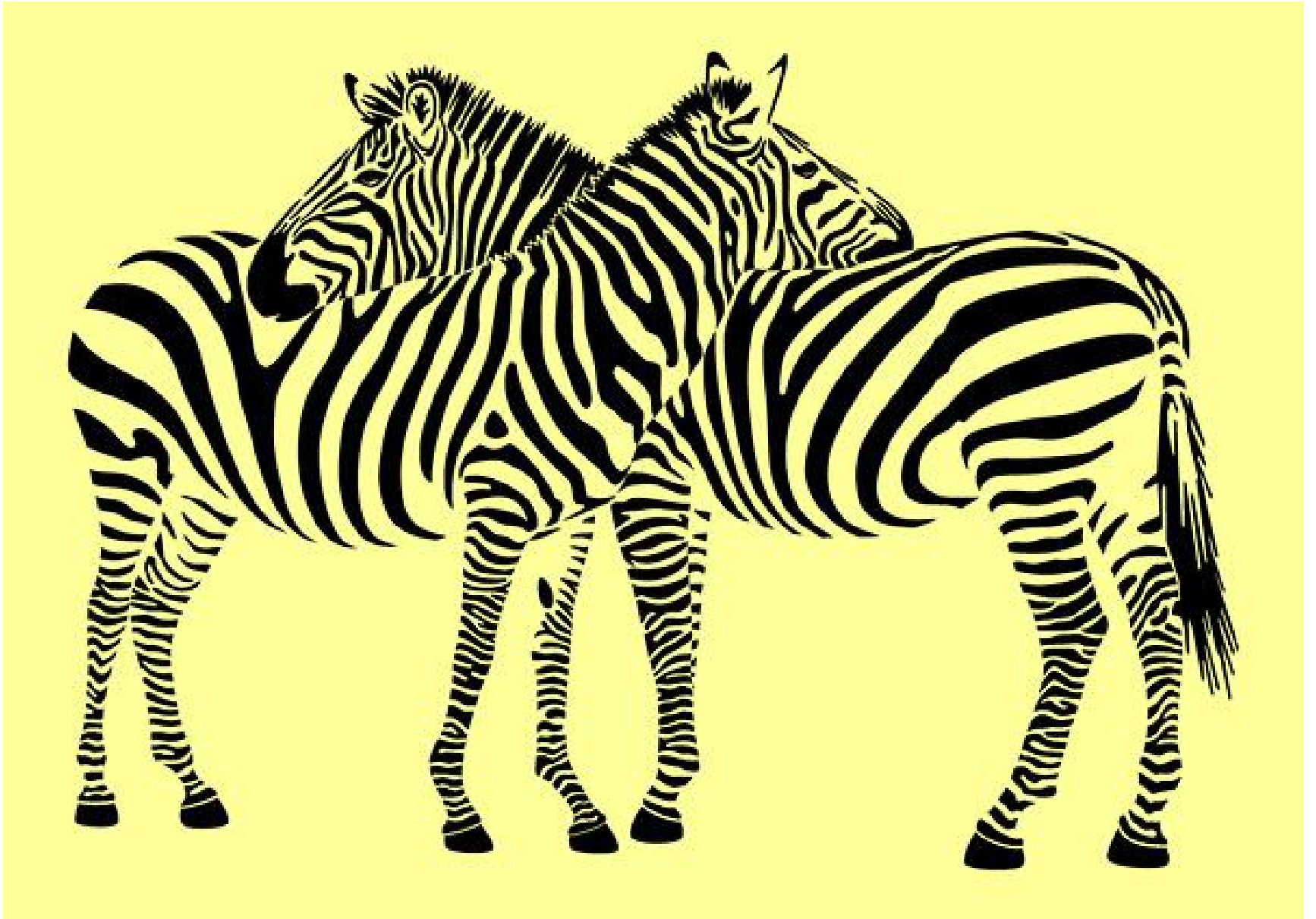
既统一又有变化

统一中有变化

- **节奏**是一种富有规律的形式。在生活中，我们经常看到很多有规律次序的现象：花瓣的排列、叶子的生长的方式、动物身上的斑纹……节奏在图案中的运用可以增强动态的装饰美感。
- **节奏具体指：**构成图案的元素间，大小、多少、粗细、轻重、黑白等有规律的变化。

2. 对称与均衡 它是图案构成中应用较为广泛的一种形式法则

对称 是同形同量的组合，体现秩序和排列的规律性

均衡 是遵循力学的原理，以同量不同形的组合取得平衡、稳定的形态

对称

均衡

对称

均衡

图片网 nopic.com/ 631104043

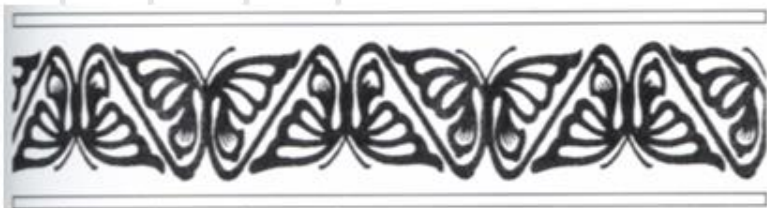

3. 条理与反复 它是图案构成中的重要方法

条理 是指图案组成有规律

反复 是使一种纹样重复出现组成图案

条理与反复

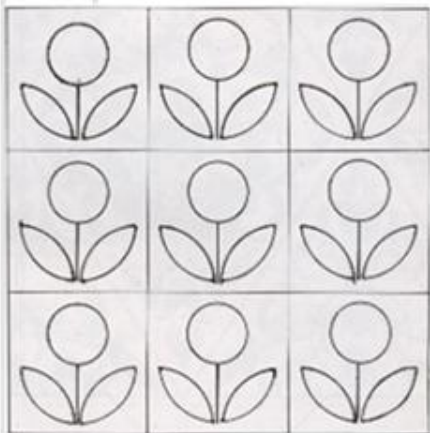
条理与反复

4. 节奏与韵律 它能增强图案的装饰美感

节奏 是指事物的一种特有的机械运动规律

韵律 是指节奏之间转化时所形成的特征

图案的写生变化

第一节 图案的写生方法

图案常用的写生方法可分为

1. 影绘法   2. 线描法   3. 明暗法   4. 淡彩法   5. 彩绘法

1. 影绘法   采用阴影平涂的描绘方法

2. 线描法   用笔对物体的轮廓进行勾勒

3. 明暗法 采用类似素描的画法

4. 淡彩法 在线描的基础上用淡彩上色

5. 彩绘法 直接用色彩对物体进行描绘

第二节 图案写生的变化

图案写生的范围可分为

花卉

风景

人物

动物

针对图案写生的范围，其表现手法可分为

1. 省略法   2. 添加法   3. 夸张法   4. 几何法

1. 省略法   去掉次要部分，保留最具特征的部分

2. 添加法 充实物体造型，在自然美的基础上加以美的创造

3. 夸张法 强调物体特征，增强艺术感染力

4. 几何法 将物体归纳为几何形体，极具装饰效果

图案的组织构成

第一节 独立形图案

独立性构图的图案可分为

1. 单独图案

2. 适合图案

1. 单独图案 具有独立性质的图案纹样

单独图案的构图分为

a. 均衡式

近似中国画的“折枝花”

b. 对称式

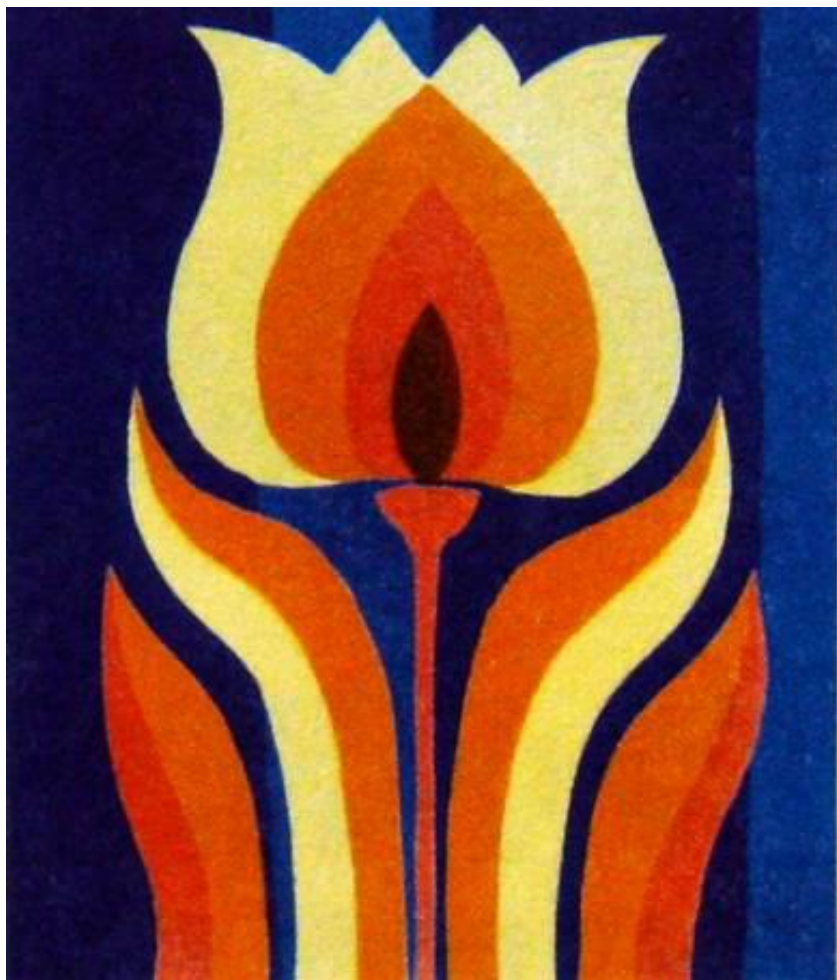

相对式

相背式

对称式单独图案

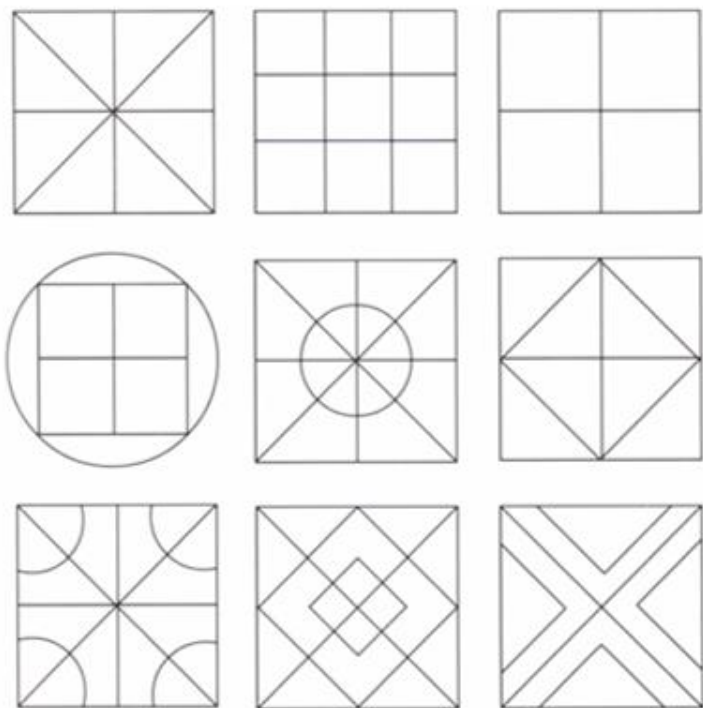

均衡式单独图案

2. 适合图案 受外轮廓限制的单独图案

制作时要求根据外轮廓，划定图案的骨架

适合图案的构图分为

A. 对称式

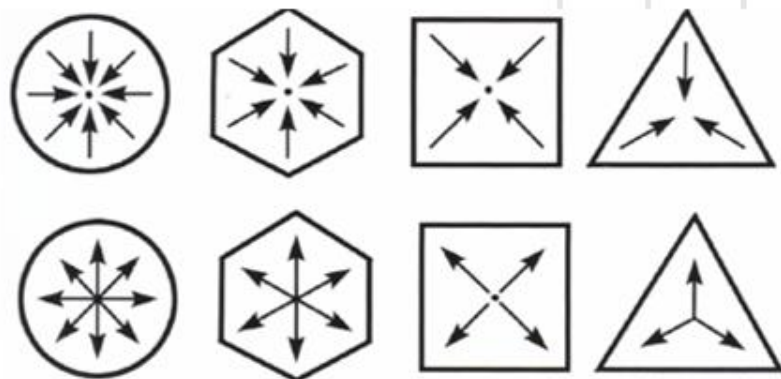
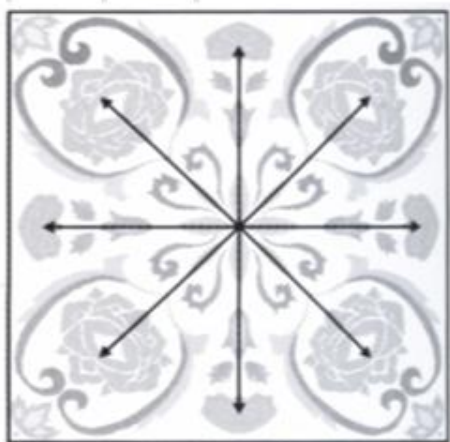
B. 均衡式

对称式按骨架的组织构成分为

a. 直立式

b. 放射式

c. 回旋式

放射式适合图案

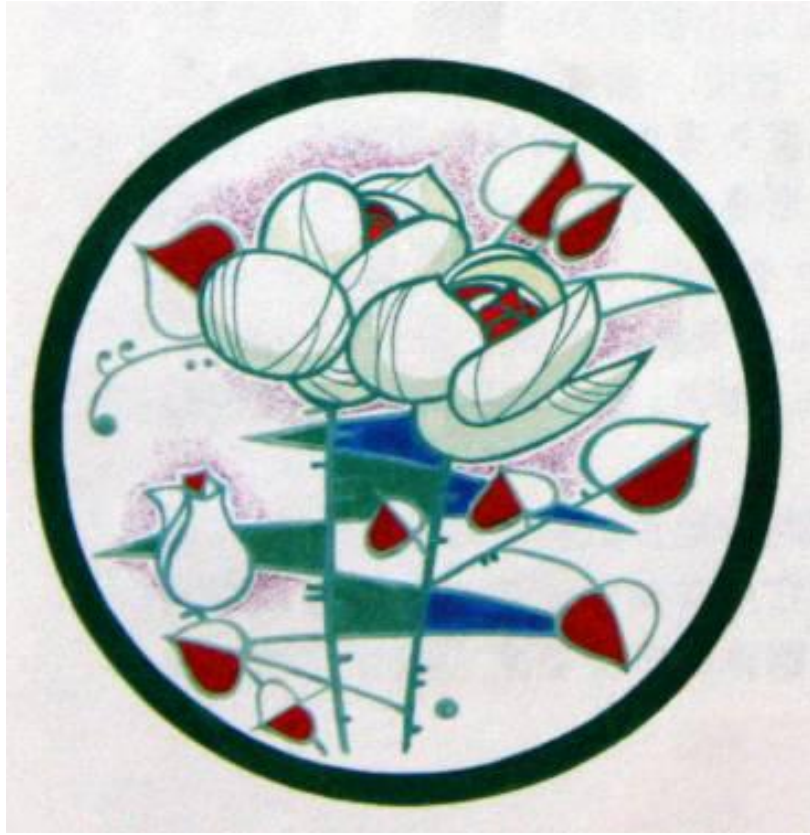

回旋式适合图案

B. 均衡式 是对称式骨法的变化与发展

均衡式适合图案

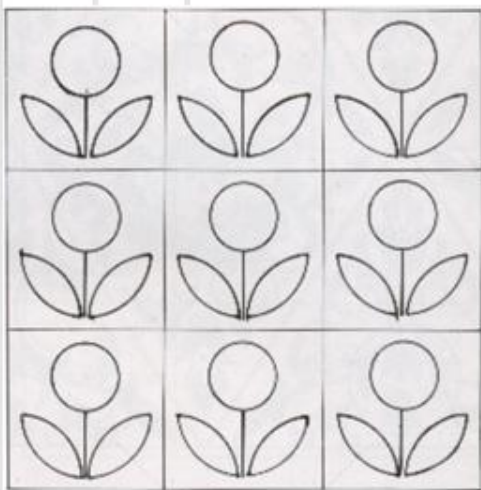

对称式适合图案

第二节 连续形图案

连续形图案是独立形图按的连续变化和发展

连续形构图的图案可分为

1. 二方连续

2. 四方连续

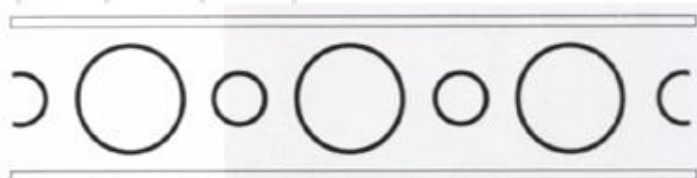
1. 二方连续 是指左右或上下两方，用一个单位图案组成一条无限延长的花边

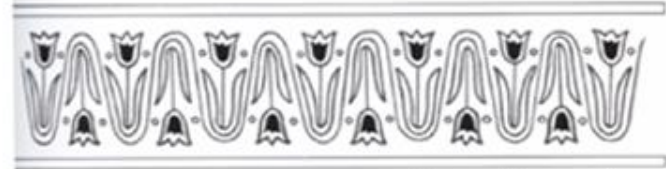
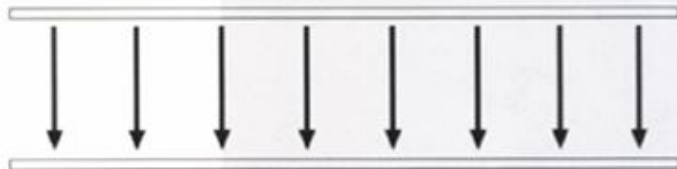
二方连续的构图骨架分为

- a. 散点式   b. 垂直式   c. 倾斜式   d. 折线式   e. 波浪式

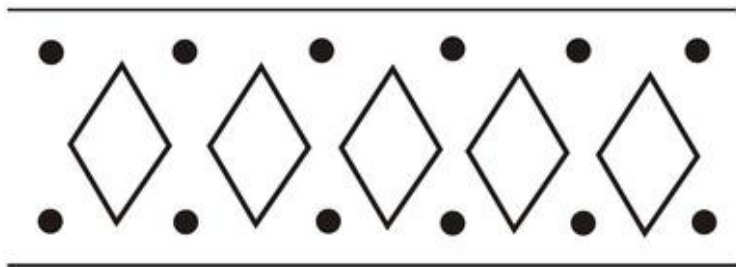
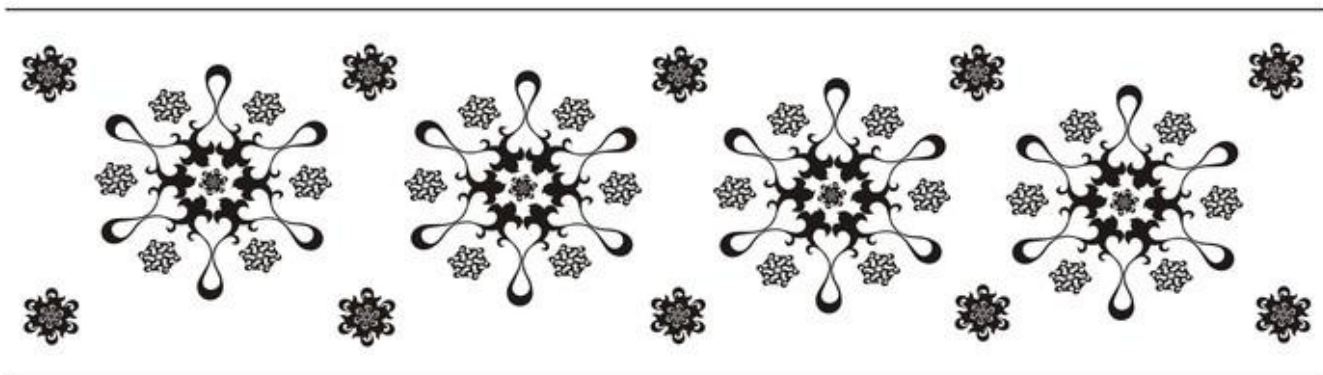
a. 散点式

b. 垂直式

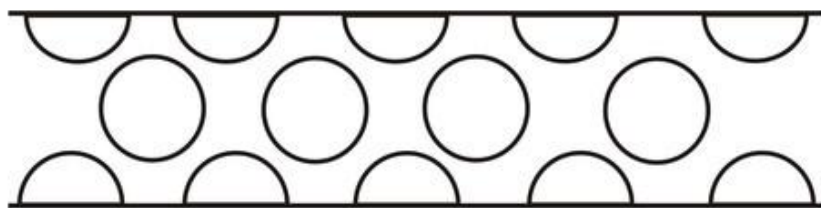
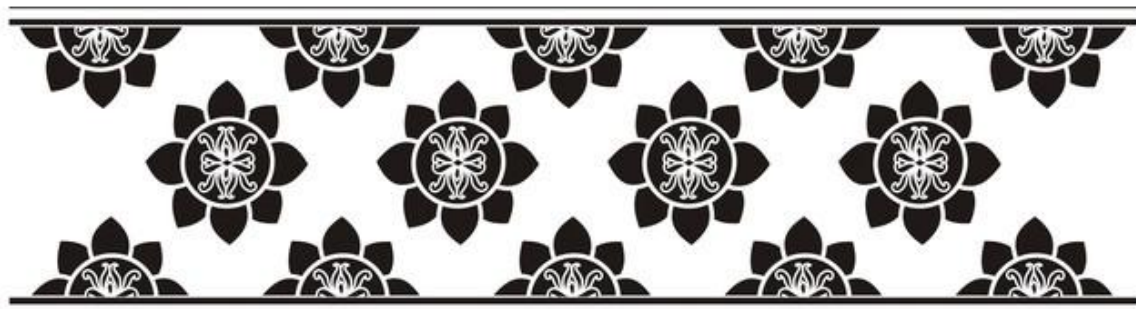
散点式

独立纹样

散点式

一整二合式

独立纹样

散点式：散点式是指单位图案互不相接的构成形式，由一个或多个单位纹样有规律的重复，形成散点形式排列。散点式二方连续方法比较简单，制作方便，连续后有大方，安定的装饰效果，整体感强。

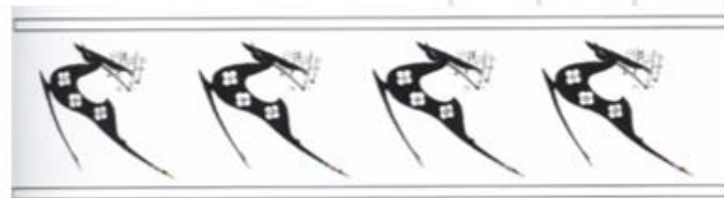

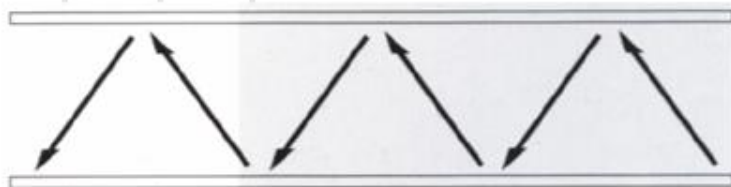
垂直式：直立式的图案具有明显的方向性，纹样遵循一定的规律做定向排列，由一个或多个单位纹样连续而成。

c. 倾斜式

d. 折射式

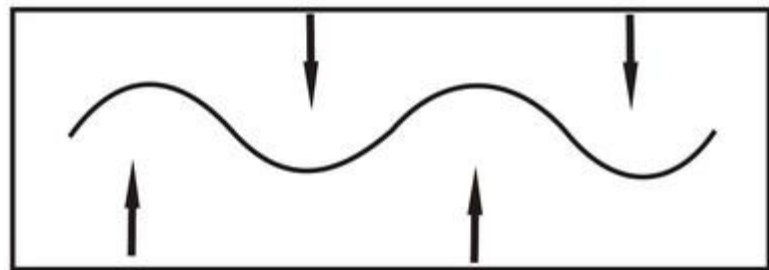

e. 波浪式

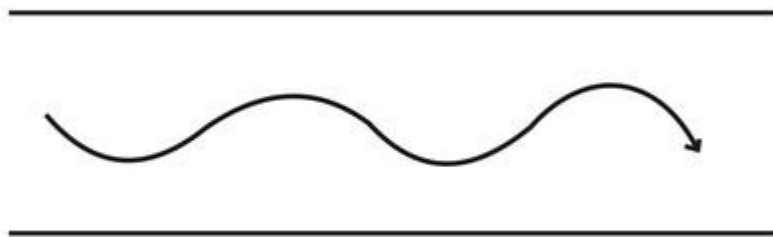

综合式

独立纹样

波浪式

单独纹样

倾斜式：这种纹饰以一定角度的倾斜连续，可以向左，向右，还可以交叉，构成形式变化较多，组成的纹样生动、活泼。

波纹式：是以波纹曲线为骨法做连续衔接和排列的二方连续图案，有单波线式和双波线式等。纹样可以安排在波线上，也可以安排在双波线内，这种形式具有柔和流畅的韵律美感。传统图案装饰常采用这种组合变化形式。

开光式：即在带状连续纹样中，间饰以几何形的框架，如圆形、椭圆形，内置主花纹，以突出主题并增强装饰效果。也可由枝叶组成开光的形式，内饰以主花纹，同样能取得良好的效果。

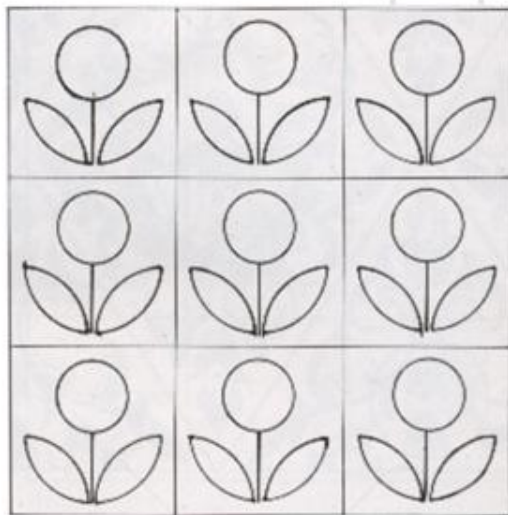

综合式：将两个或两个以上的构成形式进行综合运用，可以取得更丰富的艺术效果。

1. 四方连续

由一个基本纹样，向上下左右四方循环连接而成

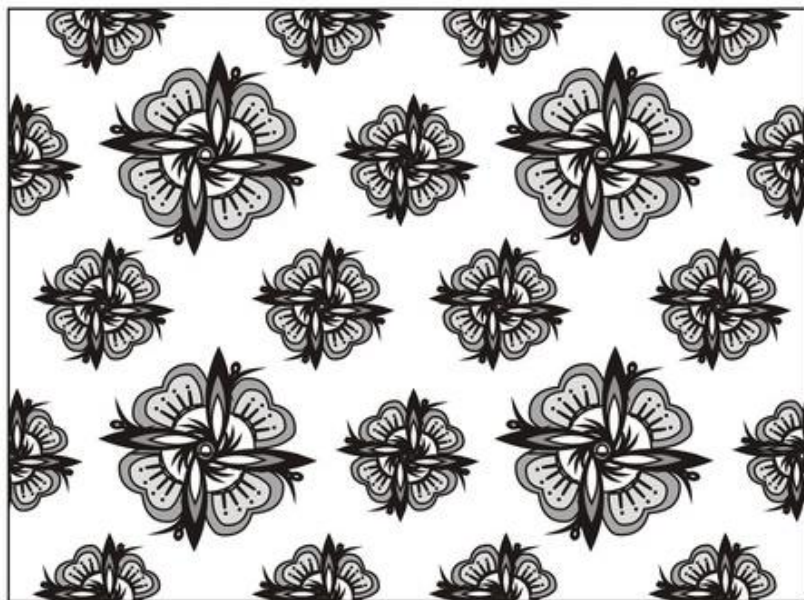
二方连续的构图骨架分为

a. 散点排列法

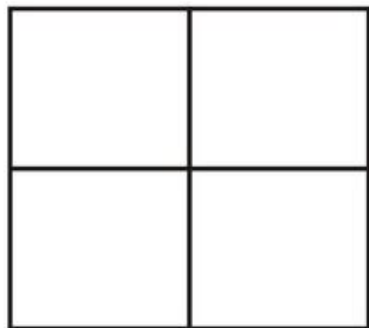
b. 连续排列法

四方连续(平行)

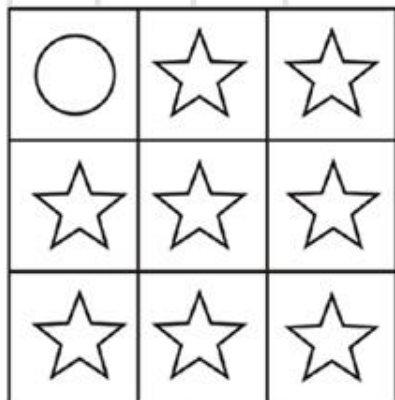

单独纹样

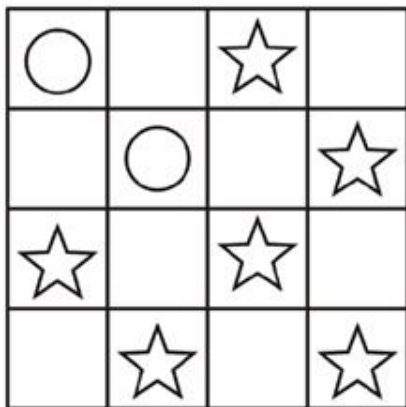

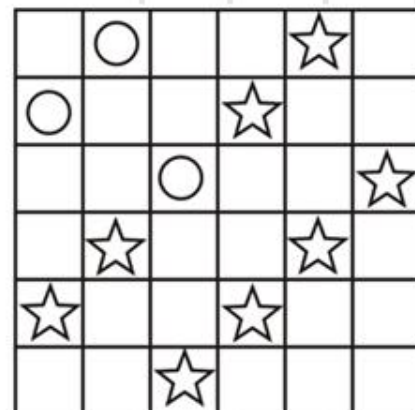
a. 散点排列法

一个散点排列

二个散点排列

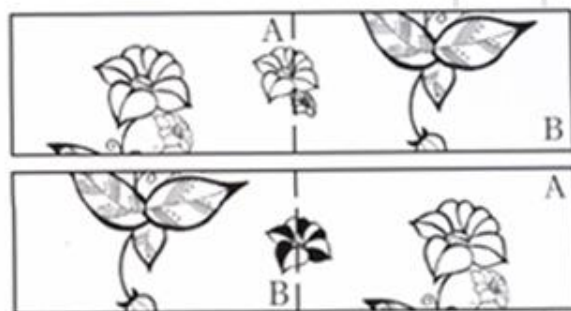

三个散点排列

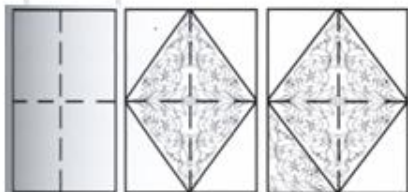
优点 花纹比较均匀，调和

缺点 不生动

b. 连缀排列法

二分之一开刀连缀

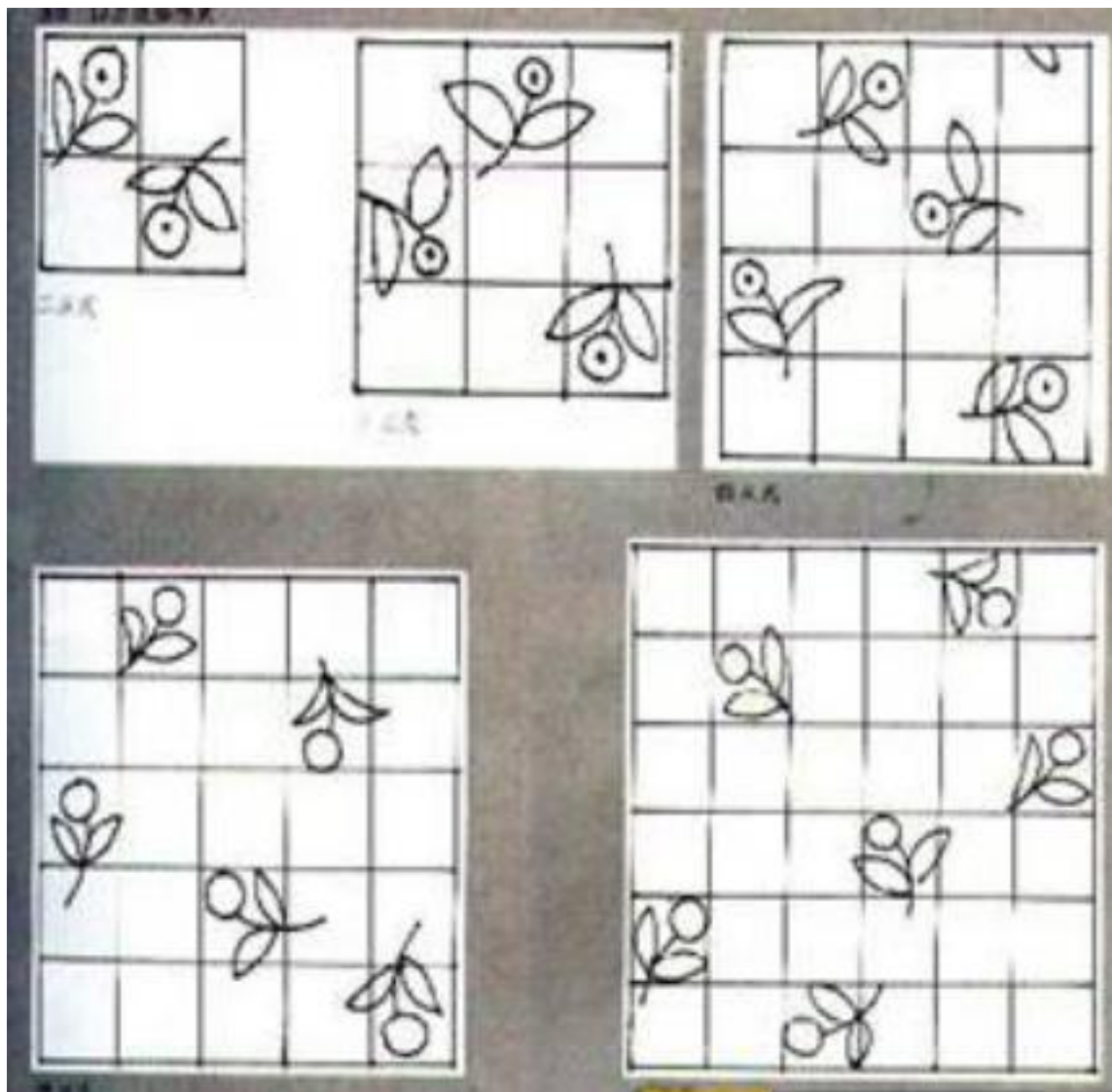

菱形连缀

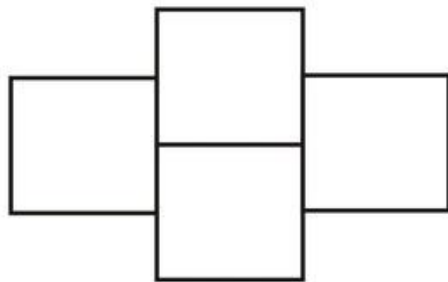
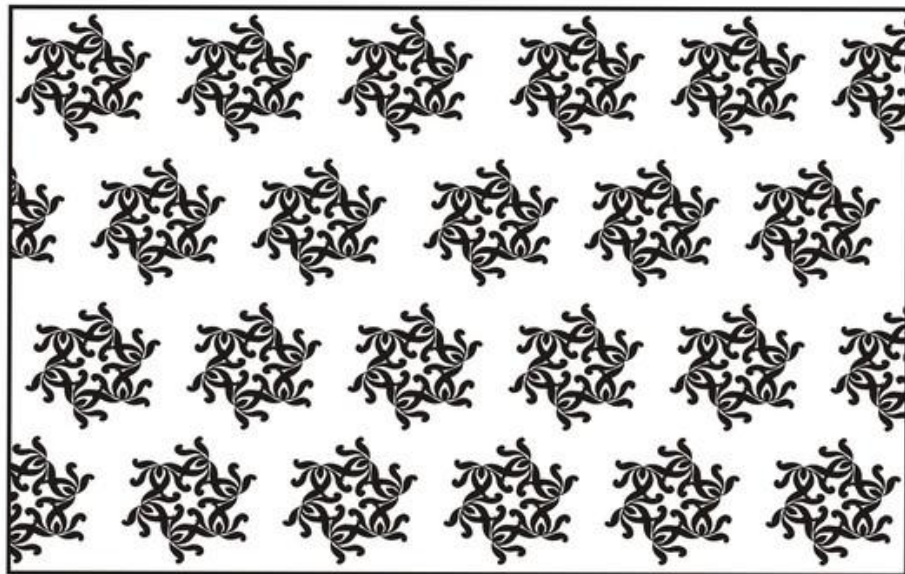

波形连缀

一行一列一散点法

四方连续(错位)

单独纹样

四方连续纹样广泛应用于纺织面料、室内装饰材料、包装纸等方面。

