

教 案

2025-2026 学年第一学期

课程名称 基础图案

专业班级 首饰 251

总学时数 64 学时

任课教师 熊南颖

课程基本信息

课程名称	基础图案			
课程性质	基础必修课	学分	4	
学时	总学时： 64 学时， 其中： 课堂讲授 16 学时； 课内实验/实训 48 学时。			
开课部门	机电工程系	任课教师	熊南颖	
授课专业、班级	宝石 251	开课学期	2025-2026 第一学期	
成绩评定	平时成绩占 <u>60</u> %； 期末成绩占 <u>40</u> %		考核方式	考查
选用教材	书 名	主 编	出版社	出版日期
	图案设计	王春霞	化学工业出版社	2024. 2
本课程在本专业人才培养方案中的地位和作用	<p>基础图案课是一门重要的基础课，图案的设计能力是每一位美术及美术设计专业学生的基本功。开设课程的目的和任务是让学生加强装饰观念，掌握图案的基础知识和设计语言，初步掌握图案的造型、构图、色彩的基本规律，为专业课的学习打下基础。</p>			
本课程教学目标	<p>(一) 掌握基础图案理论 (二) 初步掌握图案的造型、构图、色彩的基本规律 (三) 掌握基础图案的各种表现技法 (四) 解决基础图案设计的基本能力</p>			
素质(思政)内容与要求	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通过图案鉴赏提高学生的审美水平。 2. 通过中国传统图案的学习，使学生热爱祖国的灿烂文化，传承和弘扬中华优秀传统文化。增强学生对国家历史、文化的认同感和自豪感。 3. 通过图案创作，可以鼓励学生勇于创新，敢于突破。培养学生不畏艰难、勇往直前的精神品质。更加鼓励学生独立思考、独立判断。激发学生的好奇心和想象力，培养探究精神。 			

**学生用主要
参考资料**

毛溪、金锋编：《图案创意设计》 上海人民美术出版社

回顾 白鑫 刘新泉编：《花卉图案设计》图案基础教程 辽宁美术出版社

基础图案

课内学时数：64

使用的专业范围及层次：全日制专科宝玉石鉴定与加工技术专业
学分：4

考核方式：考察

编制人：熊南颖

教学目标：

基础图案课是一门重要的基础课，图案的设计能力是每一位美术及美术设计专业学生的基本功。开设课程的目的和任务是让学生加强装饰观念，掌握图案的基础知识和设计语言，初步掌握图案的造型、构图、色彩的基本规律，为专业课的学习打下基础。它不仅能加强设计者对美的欣赏能力，而且能在实际应用中提高意识，得到美的熏陶。

主要解决的是基础理论、基础知识、基础技能和图案的设计语言等问题。

教学要求：

本课程要求学生掌握以下几个方面的内容：

- （一）掌握基础图案理论
- （二）初步掌握图案的造型、构图、色彩的基本规律
- （三）掌握基础图案的各种表现技法
- （四）解决基础图案设计的基本能力

在教学过程中，应注意培养学生创造能力，并结合本专业特点设计相关图案。

教学内容：

第一章：图案概述

教学目的和要求：

- 一、掌握图案的定义
- 二、了解图案的来源，产生基础
- 三、了解图案基本特点
- 四、欣赏了解中国传统图案

教学内容：

第一节 图案基础知识

- 一、什么是图案
- 二、图案产生的基础
- 三、图案的基本特点
- 四、中国传统图案

教学目标：

通过对图案基础理论的学习，使学生能掌握图案的定义，了解图案的来源，产生基础。了解图案基本特点，欣赏了解中国传统图案。

教学重点：

了解图案的基本概念，发展过程及我国民族图案的特点

教学难点：

中国传统图案

课时：4 学时

方法：

- (1) 采用讲授与实践写生相结合的方法；
- (2) 采用观摩与讲评相结合的方法；

随着人类的进步和发展，装饰的范围在不断地更新、延展，装饰与人们生活的关系也日趋密切。在我们的生活中，在建筑、室内外环境、服饰以及生活日用品等方面都离不开装饰，任何时期的装饰都体现出不同时期本民族文化的精神特质。我们目前很多装饰课的教学模式都以模仿传统或模仿外来文化为宗旨。事实上，装饰设计应有别于过去的因袭传统模式，而是在传承的基础上，超越旧有，建立新的艺术语言。装饰离不开图案，而图案是体现人类情感、生活的一种艺术形式。

图案是现代装饰设计的一个重要组成部分。它是一种具有实用性和装饰性的美术形式。它是将创造的形态（包括具象形态和抽象形态）在二维的空间内，按照一定的秩序和法则进行分解、组合，从而构成有视觉冲击力的理想的图案形式。

装饰图案设计作为一种设计基础的训练方法，在很早就被设计家和设计教育家所重视，他们客观地评价图案的意义，肯定图案在日常生活中的作用。装饰图案设计是一种感性到理性的艺术活动，它在强调形态之间的比例、平衡、对比、节奏、律动等的同时，又要讲究图案造型、色彩、构图的关系。

装饰图案的设计是追求自然中的形和色，探求其二度空间内的视觉语言，形象之建立，形象之组织形象元素之构成规律，造成适合人的生理需求和审美需要的装饰图案。现代装饰图案综合了现代构成、心理学、美学的成就，扩大了图案的表现领域，大大地丰富了装饰图案的表现手段，在现代设计基础的教学训练中，图案课教学是一门有助于建立设计观念和设计思维的理论性很强的课程。

1.1 图案的定义

图案，“顾名思义”就是：图形设计的方案。老一辈设计艺术家已经给我们明确的定义，如图案教育家陈之佛先生提出：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。图案教育家、理论家雷圭元先生在《图案基础》一书中，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、生产等条件的制约下，制成图样，装饰纹样等方案的通称。”

《辞海》艺术分册对“图案”条目的解释：“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)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。”（上海辞书出版社）

一般而言，我们可以把非再现性的图形表现，都称作图案，包括几何图形、视觉艺术、装饰艺术等图案。在电脑设计上，我们把各种矢量图称之为图案。

图案的种类可分为几何图案（是用各种直线、曲线以及圆形、方形、菱形等构成规则或不规则的几何纹样装饰的图案，应用范围很广，建筑物的窗格、栏杆和编织物等，常用此作装饰图案。）和吉祥图案（是传统装饰纹样的一种。通过某种自然像的寓意、谐音或附加文字等形式来表达人们的愿望、理想的图案，主要流行在民间，如喜鹊、梅花代表“喜上眉梢”，莲花、鲤鱼为代表的“年年有余”等）。纹样是器物上的装饰花纹的总称，一般分为：单独纹样、适合纹样、隅饰纹样、边饰纹样、

散点纹样、连续纹样等。总之，我们可以说图案是与人们生活密不可分艺术性和实用性相结合的艺术形式。图案根据表现形式则有具象和抽象之分。具象图案其内容可以分为花卉图案、风景图案、人物图案、动物图案等等；抽象图案其内容可以为几何图案、肌理图案等，明确了图案的概念后，才能更好的学习和研究图案的法则和规律。

第一章：绪论

1.2 图案艺术研究

随着人类社会的不断进步和时代的飞速发展，图案装饰对艺术形式的追求也在不断变化、更新，各种各样的设计形式谱写着人类图案设计的历史，装点着人类的生活。

图案作为一门艺术形式，它应该站在时代的前沿有意识地引导着人们的审美观念，因此我们应该创造出具有时代特点的装饰图案。装饰图案的艺术研究虽然极其复杂，牵涉的范围极广，但归纳起来不外乎有两个重点，一是有关图案内容，二是有关图案的形式。前者主要是从图案寓意与象征进行研究；后者主要是图案造型与风格发展的研究。在中国传统文化中，花卉图案代表吉祥如意，物丰人和。比如牡丹花开富贵，菊花人寿年丰，玫瑰情投意合。图案造型与风格也是随着人们的审美需求而发展变化的。

图案艺术从以上两点上反映最典型的是服饰。

服饰不仅秉承历史、思想、情感的特征，而且尽显哲学、心理学、美学、经济学、民俗学、社会学等相关学科的理念和知识，是人类的第二层皮肤。服饰不仅是时代物质生产能力的反映，也是那个时代物质生活水平的反映。所以，服饰是人类物质文明的反映。随着社会的高速发展，人们对于服饰的审美要求也越来越高，图案艺术在服饰中更富有流动的生命意识，创造了非常优秀的服饰图案。

另外，图案在日常生活中已经成为不可或缺的一部分，它给人们的生活增添了艺术的情趣。起到了精神食粮的效用。我们可以从下面的图例中从内容到形式感受图案艺术的魅力。

第二章：图案艺术的基本特征

图案是应用非常广泛的一种艺术形式，它最终是满足人的生理和心理的审美需要，这样才能创造美的图案。20世纪后期信息时代的到来使图案在艺术处理上发生了巨大的变化，特别是对图案思维的构成和装饰图案的创意设计产生了新的思考，装饰图案明确地显露出多元化的发展趋势，流变中的多种风格影响着图案艺术的发展，使其构成了现代装饰图案艺术的特性。

2.1 图案的特性

图案以自然对象为媒介，不受自然对象的约束，追求表现形式的艺术性，追求图案艺术语言的突出性，从而达到图案与工艺的理想境界。因此装饰图案的艺术特性体现在以下几个方面：

①理想化：把自然中美好的物象组织在一起，从而产生一种新奇的景象。这里主要是一种对美好事物的一种追求。表达创意者理想化的境界。如：日月同辉，花果同枝.....

②寓意化：这种形式常常是用字、物的谐音寓意来组织画面，它以完美的内容和形式，直观、富有哲理性的表达对美的向往。如：吉祥图案。

③主观化：设计者根据需求和主观感受改变自然物象的本来面貌，采取夸张变形变色的手法，突出特征。增强装饰意味，突出个性特点。

④秩序化：设计者依据形式美的规律刻意安排布局，把繁杂的客观形象变为一种有规律可循的秩序和节奏。达到形的完美和空间的合理利用。

⑤平面化：装饰图案往往不表现真实空间，它对空间的处理采取平面图形间的大小变化，以及点、线、面之间的疏密节奏变化。常采用多点透视，淡化远近，用平面概括的形式来表现三维关系。

2.2 图案的分类

装饰图案的载体有着特定的形态、用途和使用功能，因此对图案就有不同要求，纹样就需要多种形式，不同载体采用不同的构成方法。从纹样构成形式来讲可概括为：单独纹样，适合纹样和连续纹样。

第二章 花卉图案造型设计基础

教学目的和要求：

- 一、掌握写生方法
- 二、掌握图案变形方法
- 三、了解掌握图案常用表现技法

教学内容：

- 一、培养敏锐的观察力和感悟力
- 二、写生变化是造型设计训练的基础

（一）写生的方法

1. 线描写生
2. 素描写生
3. 色彩写生
4. 归纳写生

（二）变化的要点

1. 抓特征
2. 抓形式
3. 发挥想象

（三）变化的规律

1. 简化归纳
2. 添加组合
3. 夸张变形
4. 分解构成
5. 象征寓意

（四）变化的表现方法

1. 黑白表现方法
2. 色彩表现方法
3. 特殊表现方法

三、图案设计描绘和表现技法

教学目标：

通过对图案知识的学习，使学生培养敏锐的观察力和感悟力，掌握图案设计的流程与方法，掌握写生变化与图案设计中形的观察与基础设计、图案设计描绘和表现技法。

教学重点：

掌握写生和原始素材的变化、形的观察与基础设计、图案设计描绘和表现技法。

教学难点：

掌握写生变化与图案设计中形的观察与基础设计。

课时：44 学时

方法：

- （1）采用讲授与实践写生相结合的方法；

(2) 采用观摩与讲评相结合的方法;

一、形的基础设计

(一) 形的观察与基础设计

观察属于眼的视觉行为, 是对某一对象做有意的注视, 以求得正确的认识。

观察是学习造型的门径, 造型的学习, 起初必须得力观察, 有了深刻的观察, 才会有很好的造型。因为, 观察的目的, 主要是从直观的映象中, 挖掘美的构造, 作为创作的泉源。

自然形象, 是人类造型活动之灵感源泉。它存在于我们所处的实际立体空间里, 是实际的立体形象。自然形象所蕴藏的“美”是无穷的。从植物、花卉、动物、人物以及所有自然形象中, 如果深刻地去观察它, 将会发现许多新奇而又极其美丽的形和色的存在。这些美的形和色, 固然对绘画直接有所帮助, 对于设计, 也是极为重要的。因为设计的意义, 就是要把有限的素材, 发展为无限的创造。

形的基础设计方式, 有客观的练习与主观的练习之分。客观的练习, 目的在于写生。而主观的练习, 侧重在创造性的发挥, 客观的练习以观察的对象为主。在造型上, 作者把自己的造型感觉, 直接地移到作品上去, 同时把对象的线条、形态、光影、色彩等变化关系, 加以描绘, 便可达到造型的要求。主观的练习, 与客观的练习方式截然不同, 它讲究把瞬间的直接感受, 诉诸于造型的表现, 而且可以根据设计的造型意识, 把对象作更多的强调、简化与组织, 以产生全新的效果。这种观察与创造性的练习, 对于直观能力的发达, 创造性的提高, 感受性的敏锐, 想象力与造型能力的增长等, 均非常有利, 因此, 形的基础设计, 更侧重于主观的练习。

由自然形象转化为纹样设计的形象, 轮廓与结构都是要特别注意的。关键在于特征的把握, 才能达到即求得独特新鲜的造型效果, 又不牺牲形象传达作用之目的。在形的基础设计上, 一般方法是先把对象忠实的描绘出来, 再依照设计的意念, 对形态加以变化, 这样比较容易掌握。下述各种基础设计, 均是以形的观察作为学习的起点。

1、平面化设计

平面化是造型的基本方式之一。当我们在一定的距离看一朵花或一棵树时, 它将被看成是一个平面的形。这是因为距离将体面和所有各种不同的细节都消除了, 使知觉可以自由地构思造出尽可能单纯的平面形。

根据这一原理, 在平面化的设计中, 可以主观的态度对物体的形加以省略, 来达到平面的要求。在平面化过程中的主要要求是, 保留住物体的轮廓与基本骨格, 而将不必要的、繁杂的细节部分, 做理性的过滤。

平面化把物的立体关系, 由三度空间改变为二度空间, 进而再把可以省略的部分尽量省略, 使原来的立体形态, 因平面化而得到单纯, 从而把形的影象表现得更为显著。同时还可以根据设计的要求, 在形的基本骨格里加进一些单纯的造型, 如点、线、面等, 使平面化的单纯造型, 增加一些装饰效果, 在视觉上予人深刻的印象。这对于现代装饰设计, 是非常重要的表现方式。

在练习时, 可以取一自然物体, 如以下各图中的一朵花朵一片叶, 从观察中选择最美的形态, 然后描绘下来, 做平面化练习。其表现方法如下:

①分五个步骤进行。A、把写实的形影象出来, 只保留最单纯的平面形。B、留出形的基本骨格。C、用粗线勾出形的轮廓与基本骨格。D、用较细的线条勾出形的轮廓与基本骨格。E、用细线勾出形的轮廓与基本骨格。

②将形的轮廓和基本骨格用细线勾出, 内部用各种不同的点装饰(如圆的、形态不规则的、大的、小的、疏的、密的点等)。

③用粗线勾出的轮廓和基本骨格, 内部用各种不同的线装饰(如粗的、细的、长的、短的、曲

的、直的、干的、沙的线条)。

④用各种线勾出形的轮廓和基本骨格，内部用各种不同的面装饰（如几何形、有机形、偶然形以及不规则形等）。

2、变化设计

形的变化设计，是在平面化设计的基础上进行的，是造型性表现的一种手段。这种练习必须在充分的理解下进行。同时，又是内在心象意识的表达与造型思考的发挥。

所谓“变形”，在造型方面是指把物的形状或构造，根据作者的意图，予以变化的意思。

形的变化方法，是先画出一个基本形，这个基本形可以平面化的，也可以随意决定的平面形。它从任何一个规则的或不规则的形开始，然后根据理性的想法和感觉，把形予以逐渐的或有规律的变化，以达到主观的造型要求。

下列各图，是以花为对象变化的练习，其表现方法如下：

①变化花瓣，花蕊不变

- A、增加：逐渐增加花瓣
- B、减少：逐渐减少花瓣
- C、变宽：逐渐变宽花瓣
- D、变窄：逐渐变窄花瓣。
- E、缩小：逐渐缩小（或再增加）花瓣。
- F、变扁：逐渐变扁花形。
- G、减缺：花瓣的各种直线变化。
- H、重叠：花瓣的各种重叠。
- I、直线变化：花瓣的各种减缺。
- J、几何曲线变化：花瓣的各种几何曲线变化。
- K、自由曲线变化：花瓣的各种自由曲线变化或直线渐变自由曲线。
- L、曲直线变化：花瓣的各种曲直线变化。

②变化花蕊

- M、变大：花蕊逐渐变大。
- N、变小：花蕊逐渐变小。
- O、变方：花蕊由圆形渐变为方形。
- P、添花：花蕊由各种花组成。

③花的整体变化

- Q、加点：花的基本形加点。
- R、加线：花的基本形加线。
- S、加点线：花的基本形加点线。
- T、点线面组合：整朵花用点线面组合。
- U、不规则变化：花形的各种不规则变化。

如是叶的变化，可以通过增加，减少、变宽、变窄、缩小、变扁、减缺、重叠、直线变化、几何曲线变化、自由曲线变化、曲直线变化、加点、加线、加点线面、点线面组合、叶中有叶、叶中有花、不规则变化等方法变形。

3、装饰化设计

装饰化设计是在前几个练习的基础上进行的。练习的方式，是在变化的形内，有目的、有机能性地进行装饰。同时，也是充实和完美形的表现方法。

平面化、变化和理念化的造型，本是以主观的成分居多。因此，对于装饰的练习必须避免漫无目的装饰活动和无意识的练习方式。应当考虑到创造性和造型性的问题。

装饰化的设计，直接与设计的基础有关。对于变化了的形态，应从以物象的观察入手，且根据

一定的想象经验和理性的理解，在对象的形态里，按照装饰的原则予以美化，使物象的原有形态，在形的本质上，显示出特殊的美感。

装饰化的过程，可以赋予适当的内容，让学习者有针对性地练习。同时也可以自己出题，用脑去想，用心智去探求，以发挥想象力和创造能力。因而，这项练习，用意并不只在于对纹样本身的体验，主要是在装饰活动过程中，对装饰问题能有自觉的发现。

装饰化的设计，讲究机能和构造。因此，虽然它只涉及到物体表现的装饰关系，但对于形态整体美感的理解，却含有相当的启发性。

以下各图，是以动物为对象所做的装饰化设计。其方法如下：

- ①形态以点线面组合装饰。
- ②形态以花卉装饰。
- ③形态以剪纸形式装饰
- ④发挥想象力之装饰。

变化

变化是将自然的物象依据美的形式法则，经过主观理念的简化、夸张、加强，上升为艺术形象的阶段。变化后的形象打破了对对象的客观性，以装饰效果为目的。

装饰变化的目的有三点：

- 一是特点更强，更典型；
- 二是形象更美更理想，装饰性更强；
- 三是符合工艺制作的要求，利于投入生产

方法有：概括简化法、夸张法、规整修饰法、添加纹饰法

要设计出令人满意的装饰图案，设计者必须研究装饰图案的形式法则，图案的造型，图案的构图以及它的描绘手法。掌握运用装饰语言，是构成创作完美的装饰图案的前提。

花卉写生

一、花卉的结构

花卉一般由花头（或果实）、叶、茎（枝干）及根四部分组成。

花头：也称花冠，主要由花瓣、花蕊、花蒂三部分构成。

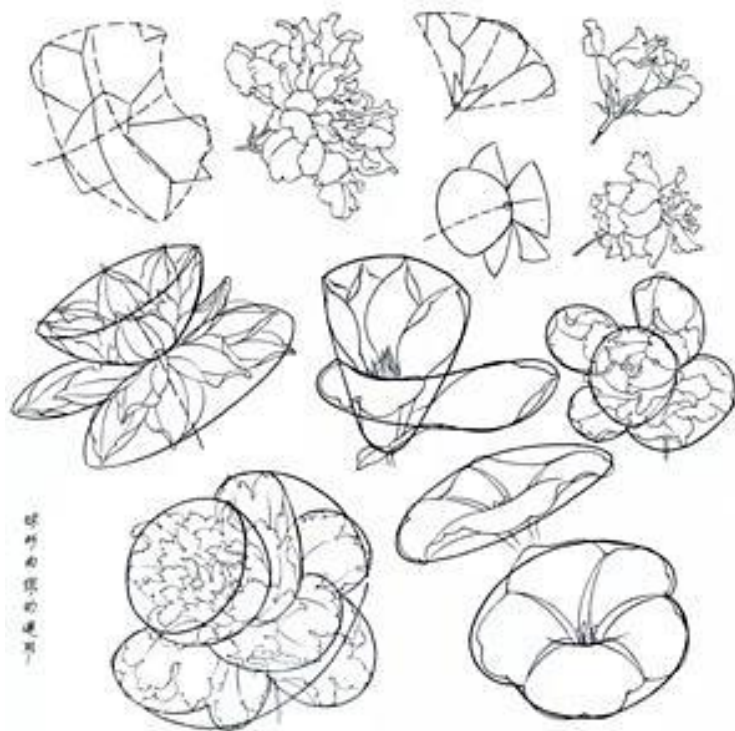
花瓣：是构成花头的主体，鲜艳美丽，多姿多彩，是绘画描绘的主要对象，因此，详细了解其生长规律是十分必要的。根据花瓣的数量和层次多少，可分为单瓣花和复瓣花两类。复瓣花瓣数层次多；单瓣多是花瓣数量少，而且生长在一个层次上，一般从一、两个瓣到十数个瓣不等，如虎刺梅为两瓣（或四瓣），丁香多为四瓣，桃、杏、梅多为五瓣，百合多为六瓣，栀子花多为七至十瓣。有些花如梅花、山茶花、水仙花等，既有单瓣品种又有复瓣品种。有些花瓣的瓣根连在一起，长成一体的，如百合花、杜鹃花、茉莉花等。

花蒂：花蒂主要由花萼和花柄组成。有些花不生花萼，有些花的花萼片已经瓣化或部分瓣化了。不同花的花萼片形状和数量不同，花柄的长短粗细也不尽相同。

花蕊：花蕊多生于花冠的中心，一般由雌蕊和雄蕊组成，雌蕊多为一枚，由蕊柱、柱头、子房三部分组成，一般除牡丹等少数花外不明显。雄蕊数量较多，环生于雌蕊周围，由花丝、花药两部分组成。花药由于数量多，颜色鲜明，常作为花的精神所在被重点描绘。有些复瓣花如牡丹、芙蓉

花等，雄蕊散生或分别聚生于花头的四周等处。

瓣形与花形：常见的花瓣的基本形状大致有圆形、舌形、菱形、梭形等等。一般的单瓣花多呈盘形、碗形，如百日草、都金香等。复瓣花形象多为球形、半球形，其它异形瓣构成的花，如喇叭形的牵牛花，蝶形的紫藤花。有些由小花头组成的大花头可组成球形、伞形等。

二、叶的结构形态

叶子一般由叶柄和叶片构成，有些花的叶柄基部生有叶托，有些花则无叶托，叶子一般分为单叶和复叶。叶子起着衬托花的作用，形状、色彩美丽而富于变化。

单叶：有针形叶（如松树叶），剑形叶（如鸢尾），仙、兰花），叶、竹一带形叶（如水披针形叶（桃子叶），卵形叶（如车前子叶），椭圆形叶（如梨花、海棠叶），心形叶（如仙客来、紫荆），盾形叶（如荷花），扇形叶（如银杏），三角形叶（如慈姑）等等。

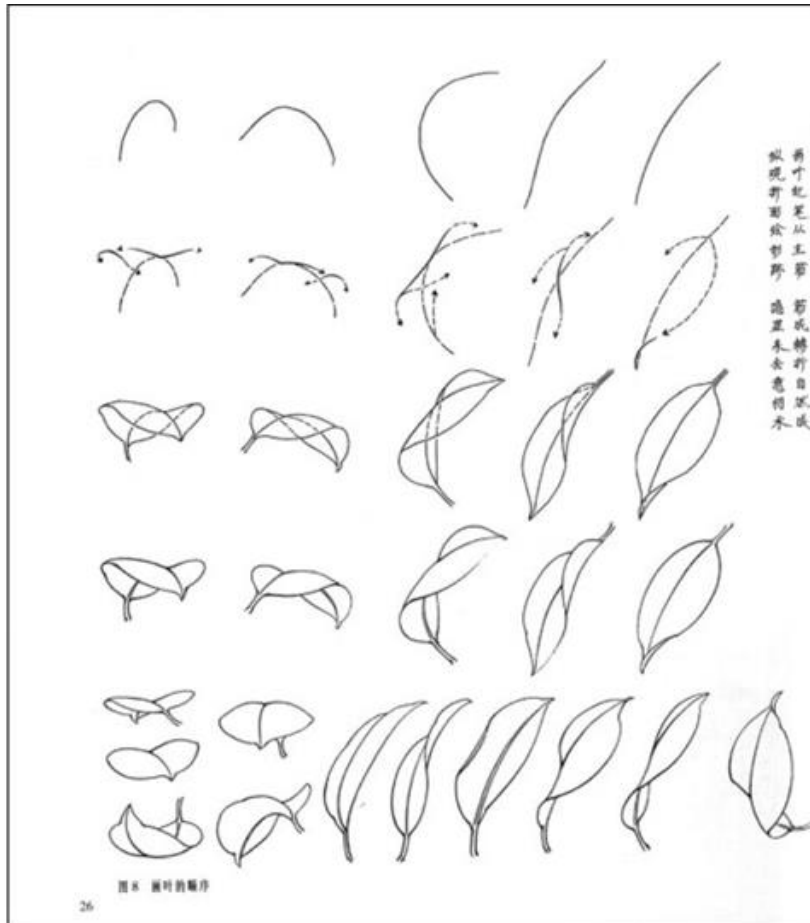
叶：有羽状复叶（如紫藤、月季），掌状复叶（如牡丹、芍药）。

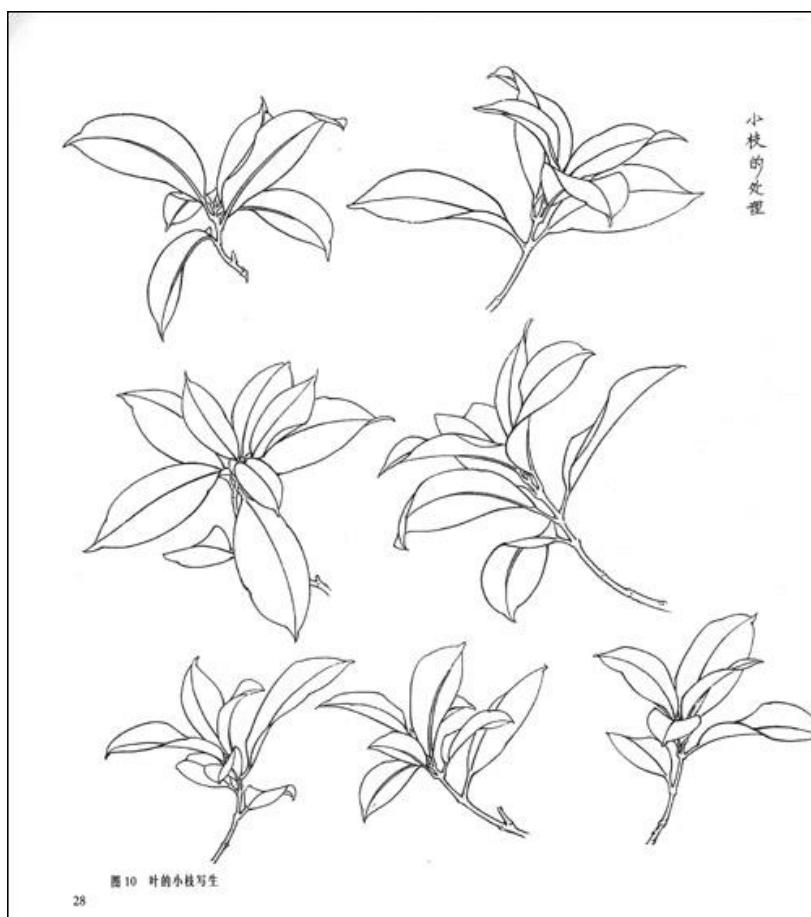
叶脉：主要有平行脉和网状脉两类，一般带状叶子多为平行脉，如竹子、兰花、君子兰等，团形叶子多为网状脉，如葡萄、海棠、月季等。

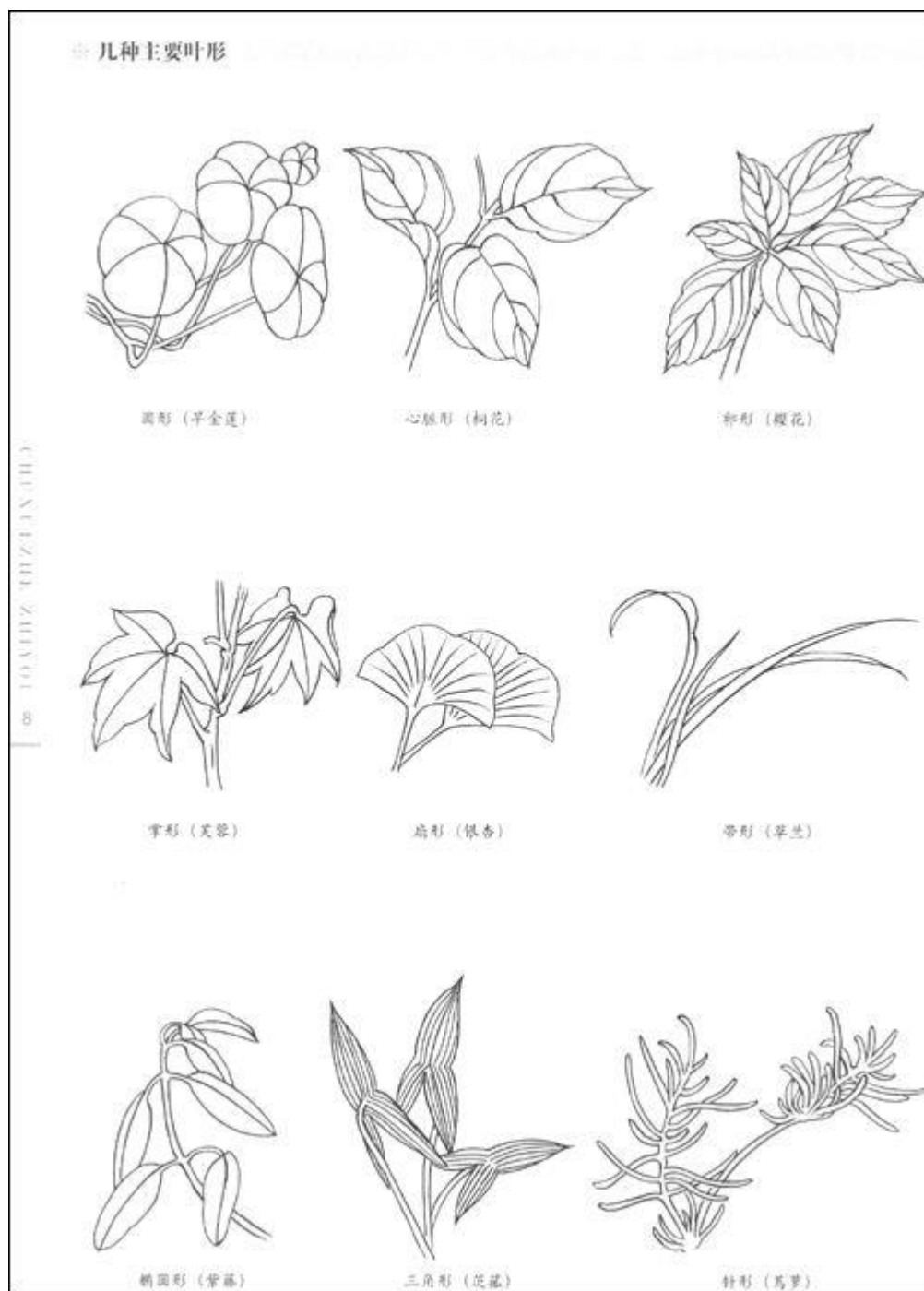
叶序：不同花卉的叶子按不同的节间距离序列生长，可分为互生（如竹子、牡丹、菊花），对生（如丁香），轮生（如夹竹桃），丛生（如兰花、水仙、仙客来）。

叶柄：是叶片与茎的连接部分，通常呈现圆柱、平扁、带翅等形状，叶柄有长有短，有粗有细。多数叶有叶柄，但也有没有叶柄的，如罂粟、二月兰等。

托叶：生于叶柄与茎枝的连接处，豌豆、菊花的托叶较明显，有些花卉不具有托叶。三、茎（枝、干）花茎多为直立茎。此外还有缠绕茎（如牵牛、紫藤），攀缘茎（如葡萄、黄瓜），匍匐茎（如草莓）等等。地下茎有根状茎、块状茎、球茎、鳞茎等等。

花卉速写是学习花鸟画及从事工艺图案设计的基本功。在写生时，要注意观察花的神态，研究了解它的生长规律、组织结构及形象特征。在表现形式上，须进行剪裁、取舍、夸张和改造，从而达到神形兼备的效果。由于速写的目的不同，对画速写的要求也各有侧重。如搞图案设计和画工笔画的，侧重对花卉生长结构的描绘交待；而对于画写意花卉的画家来说，花卉速写不必将花枝的细部结构画得特别细致，而是在大的疏密关系、穿插处理及各种花卉的主要形态特征方面下功夫。画油画的，在花卉速写时，更注意大的虚实变化，整体动势等。

花卉速写的作画步骤

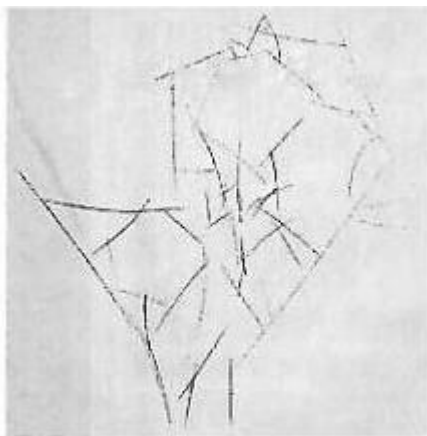
1. 选择理想角度，大致安排花、枝、叶在画面上的位置。
2. 画出花、叶子的基本形。

3. 在了解生长规律的基础上，分出花瓣的层次关系。

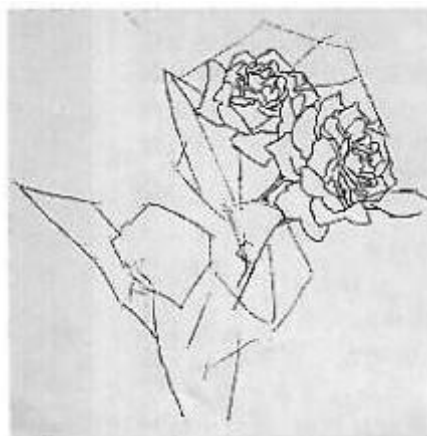
4. 用肯定的线条按前后层次分组画出花瓣及叶子的组合，结构交待要清楚，深入细节地描绘，进一步完成画面。

花卉速写的作画步骤

1. 选择理想角度，大致安排花、枝、叶在画面上的位置。

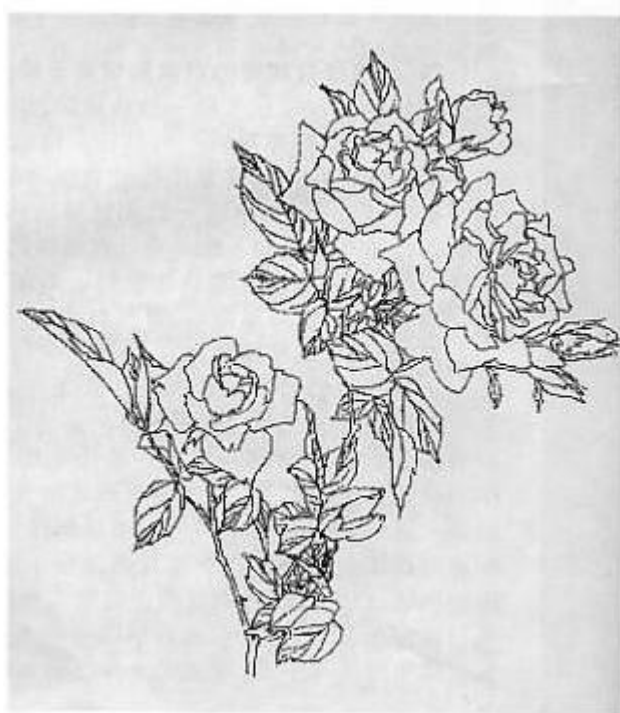
2. 画出花、叶子的基本形。

3. 在了解生长规律的基础上，分出花瓣的层次关系。

4. 用肯定的线条按前后层次分组画出花瓣及叶子的组合，结构交待要清楚，深入细节地描绘，进一步完成画面。

第三章 图案构成

教学目的和要求:

- 一、掌握构成原理
- 二、掌握图案组织形式
- 三、掌握图案设计中比例与尺度的应用

教学内容:

- 一、构成原理
 - 二、图案形式原理
 1. 对比与调和
 2. 均齐与平衡
 3. 条理与反复
 4. 比例与尺度
- 三、图案的结构
 1. 均衡
 2. 对称
- 四、图案的组织形式
 1. 单独纹样
 2. 二方连续纹样
 3. 四方连续纹样
 4. 适合纹样
- 五、图案的比例与尺度

教学目标:

通过对图案形式美的法则,以及图案构成原理的学习,使学生掌握图案的二方连续、四方连续、适合图案几种形式设计的流程与方法。

教学重点:

掌握图案构成的二方连续、四方连续、适合图案几种形式的特点。

教学难点:

根据自己设计的图案特点,选择适合的图案构成形式。

课时: 16 学时

方法:

- (1) 采用讲授与实践写生相结合的方法;
- (2) 采用观摩与讲评相结合的方法;

一、图案构成以及构成原理

构成(Construction)一词,在建筑学方面是常用的术语。从文字的表面解释,它含有构造、结构以及构筑的意思。在造型艺术方面,则指形态和材料等素材,在视觉上、力学上或视觉心理上的组织而言。

构成的原理,又称为“造型的秩序”,在“美”和“用”的前提下,任何一门造型艺术,都会涉及到构成原理的问题。

构成“美”的原理，简言之，就是依据“美的形式”对造型的要素（形态、色彩、材质）作有秩序和有组织的处理，而创造出合理的形态，使视觉产生美的感受。

构成的活动，含有知性的和直观的性质。在感觉的表现方面，它是没有目的构成，但在具有实用目的时，则是有目的的构成。譬如，“绘画”和“雕塑”的构成，属于美感和秩序的追求，并无实用的目的。而“建筑”和“设计”的构成，则必须要满足实用的目的。同时，在构成的条件上，也必须考虑到作品的合理性和机能性。所以，设计的各种构成练习中，也必须包括设计目的，即是要把这种构成的关系——“美的感觉”和“用的条件”融合在一起学习。

构成原理的练习，是和形的基础设计相连接的。形的基础设计，目的在于充实造型的语汇；而构成原理的练习，则是为了提高美感和掌握实用目的的基本法则。二者的特质，在创造学习的重要性上，就如同一个人要创作诗词、文章，必须首先从文字、文法等语文的组成要素和法则等入手一样。

构成原理的练习，亦需先利用形的整体轮廓，作平面化与单纯化的处理，而后才能考虑到画面的结构问题。在形态的组合关系上，注意到美的变化效果，使画面的结构生动有序，具备新鲜的感觉。

装饰构成主要以对称、均衡和反复的方式进行练习。其他方式，如对比、协调、颠倒、叠置、错视、错开、渐层、放射……等，则与对称，均衡、反复联合起来运用。例如对称里面含有放射的构成，均衡之中包含对比效果等等。

要求设计者根据装饰图案的主题要求，赋以图形诗情、画意、象征、寓意等意境。装饰图案的造型语言区别于自然物的描绘，它用概括、提炼或简化而得物象的影象形，影象形排斥非本质的光、色、空间的制约，有明确的单纯性。

二、图案形式法则

装饰图案既是客观物象的反映，又不是自然的再现，它既有与绘画艺术形式一致的追求，又没有像绘画的宏大场面和丰富内涵，绘画注重客观性，而装饰图案注重形式感，强调表现形式，追求创造性和规律性。

变化与统一是装饰图形变化总的设计原则

变化与统一的原则贯穿于装饰图案的造型、图案、色彩以及表现手法等诸元素。

图案造型追求简洁不等于简单，复杂不等于完美的理想目标，统一又不失变化的视觉设计语言。装饰图案形式规律的六个方面：

对称—平衡 条理—重复 对比—调和
动感—静感 节奏—韵律 比例关系

对称—平衡

对称：对称，在假设的中轴线的两侧或上下，为同形等量，呈完全相等的形态，即形式相同、分量相等的图案。

平衡：异形同量，程等量不等形状态，即分量相同，形体不同的图案。

趋向于统一的对称图案与趋向于变化的平衡图案两者可以结合起来，但要以一者为主，或者在均齐中求平衡，或者在平衡中求均齐。在装饰图案上，凡是符合这一规律的就称为均衡感。

在装饰图案设计中，往往运用虚实、呼应求得画面的平衡效果。

条理—重复：有条不紊地往回反复

对比—调和：以对比为住，对比中有调和的因素，才能在变化中求得统一；若以调和为主，调和中有对比的因素，才能在统一中求得变化。所运用的手法不能过于杂乱，必须突出主要的图形。

动感—静感：处理好动感与静感的关系，在统一中求得变化，在变化中注意统一，使之构成富有节奏感的画面。

节奏—韵律：装饰图案中的渐大渐小，渐长渐短，渐增渐减，渐浓渐淡等，都是节奏和韵律变化

的表现。节奏与韵律的形式规律，来源于自然界。

比例关系：比例在装饰图案中指各种物象造型的长短，宽窄的尺寸在使用上的关系。

构成练习

1、对称纹样

对称是构成中最具有单纯的练习。原因在于，其构成在视觉上容易判断出来。只要知道造型之一部分，其余相同的半图形或其他部分，用类推方法就可得知，在知觉上毫不产生抵抗。对称纹样具有静的、消极的美，同时又给人以安定、和谐、舒服等感觉。

对称纹样的练习，目的是为了发现这样美的秩序和掌握这构成的原理。

①左右对称

左右相同的形叫左右对称。它以形的中心线为支点，左右形状相同。同时它又具有相称、均齐、均整的意思。

左右对称是一种普通常见的美的形式，在自然的创造或人为的创造里，均可见到这种情形。在自然界，如人体、蝴蝶、蜻蜓、树叶……等等，都是在一条直线上成左右对称之形。在人为的创造里，如建筑物、家具、器皿……等，无论其形式、装饰、配置，都常喜欢用这种对称形式。因此，左右对称一向被认为是安定的形和具有机能的形。

左右对称的骨格形式是多种多样的。设计时，可以根据形的组织结构和它所装饰对象的形状，做对称构成。

②放射对称

放射对称是环绕一个中心来构成的形式。它以中心点为对称点，基本骨格线向中心集中或由中心向四周扩散。在自然界中，太阳的光芒、花朵、车轮，都是放射对称的现象。放射对称和渐变一样，容易产生惹人注目的视觉效果，而且更为强烈。

放射对称的基本骨格有以下三种形式：

A、同心式：骨格线环绕中心层层扩散。

B、离心式：骨格线从中心向四面发射。

C、向心式：骨格线向中心集中。

③逆对称

逆对称构成是在左右对称或上下对称的基础上，把相称的形相逆对称的意思。它以一个角线为轴线，形态上下或左右颠倒交叉构成。

④回转对称

回转对称是放射对称的一种变异形式，对称的骨格线从几个方面向心或离心旋转构成。其独特之曲线美，很适合圆形的装饰。

A、向心式：旋转的骨格线向心构成。

B、离心式：旋转的骨格线离心构成。

2、均衡纹样

“均衡”一词，在物理学、数学以及其他学科中是常用的。但在平面造型中，其含义亦有差别，是属于视觉上的均衡。因为造型的作品，并不真正讲究实际的重量关系，而是造型的要素，在人们视觉中产生的平衡感觉。

均衡亦称平衡，通常是指无形轴的左右两方，形状虽不完全相同，但看起来在质与量方面，并不偏得某一边，其份量好似有相等的感觉，以保持力学上的平衡状态，亦称之为均衡。

均衡是比对称更美，也更活泼的一种形式。大自然一切事物的形状或姿态，总是在均衡和对称二者之中取其一种。绘画、设计、舞蹈、建筑等，都离不开均衡的形式。均衡的形式，具有一种变化性的、侧面的、奇数的、互生的、不规则的特性，有优美活泼的感觉。但处理得不好，也容易流于杂乱。

在造型的秩序中，均衡是极为重要的一项。均衡是有对称的均衡和非对称的均衡，但这个练习

着重于在如何求得视觉上的安定感，也就是造型上所重视的非对称的均衡。例如，形态在画面所具有的轻重、大小、对置、强弱、疏密、浓淡、肌理感觉……等，必须保持均衡的状态，从而产生安定的视觉效果。

均衡构成比对称构成更多式多样，它的构成全凭个人的感受而决定，在眼和手的功夫提高之后，就可运用自如了。在练习时，可以赋予一定的内容，有目的性地进行学习。如以下各图，是以花卉为对象做的各种均衡练习，其方法表现如下：

- ①简练：形态要求简明、精练、大方，不要过于琐碎。
- ②精细：充分利用点、线、面的组合，使造型精密、细致。
- ③轻巧：形态多用自由线所组成，线条流畅自然。形象轻快、轻巧，具有动感。
- ④强烈：形态多用面或粗线组成，造型感强烈、有力、鲜明。
- ⑤密：密集效果（群体集中于一面之程度）表现在形态之间并无间隙或很少间隙，而形成密集的视觉效果。
- ⑥疏：是与密相反的构成形式，形态之间间隙大，给人以以少胜多的形式美感。
- ⑦对比：对比亦称对照，是两种形态并列在一起，彼此有一定的差异性。设计时，可以将大小两组造型组织于同一画面，从而产生对比效果。
- ⑧童趣：该设计是针对儿童装饰所进行的。儿童时期对形态表现的想象力和创造力非常丰富。其造型的依据，基于内心对事物的认识，仍是以我为中心的。在造型能力方面，所用的笔触往往显得浑、笨、拙，形态有头重尾轻，站立不稳的感觉。

3、反复纹样

反复的形式是由一个或几个单独形组成一个基本形，向左右或上下作重复规律式排列的现象。也就是说，形态的各部分对象之间，有完全相同的面目，分不出宾主的关系。所以反复即重复表现同一单位的方法。

在各种艺术中，反复形式都采用得很多。如建筑、绘画、音乐、舞蹈、产品装饰等。诗文中在每段的开首和结尾，也常用反复的字或韵。反复的形式使人产生单纯、和谐、鲜明、清新、美丽和无限的感觉。但因过于规则统一，有时亦可能令人感到枯燥乏味。

反复向左右或上下二个方向发展的叫二方反复，向上下左右四个方向发展的叫四方反复。反复构成具有方向、秩序、动势等多方面美的特点。形与形反复地构成，色与色相互地关联，从而产生一种环绕不绝的结构和富有节奏的、旋律的、有如周而复始般的动势和美感，以追求形态构成的空间和秩序。

在反复构成的练习中，基本形是很主要的，每一重复的基本形都像旋律中的一个拍子。基本形若面积大而数量小，则设计具有简单有力的效果；若面积小而数量大，则设计就象一片均匀的肌理一样，由微细的分子构成。

反复构成可以依骨格的几何形状或纹样性质分成两类。在练习时，可以先考虑几何形骨格的如何构成，然后配置适宜的纹样，几何形骨格又可分为点的骨格、线的骨格两种。但也可以先确定具象纹样，然后考虑选用几何形骨格来配合。

①点的反复构成

造型上所谓的“点”，在一般的概念里，是非常小的东西或者是线的最小单位。因此，我们隔一定距离看一组组花朵、动物、人物时，无论其形状如何，都具有“点”的感觉。所以在反复的练习里，为了便于学习和掌握反复骨格的形式，可以把具象形态（如下列各图中的花）当作点，作为构成的练习。

A、点的不连接反复

a、等间隔的反复

点的不连接等间隔反复，会给人们以井然有规律性的美感。然而，这种秩序感略嫌缺少个性，或不大适合表现强烈印象的构成，有趋于呆板的感觉。

b、等间隔错开反复

等间隔有秩序美的反复，加上适当的变化要素，就可以产生独特视觉效果的构成。如等间隔错开反

复，是由水平和垂直的变化而来，其构成具有强烈的对角线张力的倾向和交错感。

c、等间隔点之大小反复

点之中心位置都是等间隔，然而，点之大小经过有计划的安排，再加上错开反复，就使单调的反复变成了活泼独特之构成。

d、变化间隔之反复

点之位置，若是等间隔，无论把点之大小或形态加以何种变化，其表现到底有限。如移动点之位置，再将点之大小和形态加以变化，则造成的视觉变化范围较大，且更有魅力。

e、不规则之反复

不规则之反复，是由一些点不规则地组成一个基本形而反复构成的。这构成比变化性等间隔构成的变化更大、更丰富，而且占有位置也大。然而，这构成不容易组织，弄得不好，会使设计无个性和杂乱无章。

以上点之不连接反复，比起连接反复或重叠之反复，能创作出的设计更为多样，其构成展开的可能性亦较大。

B、点的连接反复

a、等间隔的连接

等间隔的连接反复构成比不连接反复显得饱满、强烈、鲜明，具有独特之刺激性。但它与不连接的构成一样，有秩序单调的缺陷。

b、等间隔错开连接

以变化有秩序单调的等间隔，使反复骨格错开而构成。

c、非等间隔的连接

点变化大小或错开反复时，其连接已非等间隔。

d、不规则连接

点不规则连接之反复，再加上形态、大小的不规则，变化更大、更强烈。同样，它与不规则不连接反复一样，如组织不好，容易乱而无章。

C、点的重叠反复

重叠是造成基本视觉概念偏差的方法之一。当一个单位部分隐蔽在另一单位之后则造成重叠，不论是单一的物象或有安排的群体物象皆然。所以重叠是将形式上的关系集中于一而加强其力量。

点的重叠，可以以二个或二个以上的点，重叠成一个基本形反复构成。它以集中的状态，强调形的性格。

点的重叠可以是规则的，也可以不是规则的。重叠的二点，用同一色表现，会给人以平面的效果。如用不同深浅颜色表现，则最能表现远近感和透明感。再者，各点施上适当的明暗调子，则其三元次性格更强，更具魅力。

a、水平方向重叠

水平方向重叠具有安定感、平和感，如再适当地在间隔、形态上加以变化，则能给人以生动活泼的感觉。如二点重叠之反复；三点重叠反复；形状大小重叠反复；位置错开重叠反复；位置、形状不规则重叠反复。

b、垂直方向重叠

垂直方向重叠之反复在视觉上给人以挺拔、上下发展等感觉。在有秩序的排列中，如再加上位置错开变化和形状大小变化，则更富于魅力。

c、倾斜方向重叠

倾斜方向的重叠，较之垂直和水平的重叠，更富有变化、运动、紧张和不安的感觉。它的基本骨格有同方向倾斜和逆方向倾斜。

②线的反复

我们常认为，线是点的转移轨迹。环顾我们的周围，以线的形式而存在的东西，与点一样无数地存在于我们的环境中。然而，在表现上，线比点更能表示出自然界的特征来。如树枝、花草的伸展，犹如无数的线在移动，显现出强烈的生命力。因此，以线作为反复的骨格，更便于学习和掌握。

线的基本形有粗、细、规则、不规则、直、曲……等，由这些不同的线，反复地构成，便可产生出具有韵律之美感。

线的构成常常结合点、面来组成。如以一折枝花作为线的反复练习时，其本身就具有花果、叶子、树杆等等。因此，线的构成，同时也是点线面的构成。

线的构成形式基本上与点的构成形式是一样的，但由于线的基本形变化丰富，而且线移动的方向性不同，所以在表现方法上，比点的构成更丰富，更富有美感。

以下是以折枝花为基本形，做线的反复构成。

A、线的不连接反复

线的不连接反复构成，最正式的方法，乃是等间隔的反复构成。构成的形式，以垂直、水平、倾斜的方向发展。

a、等间隔垂直方向反复

垂直方向反复是以直线作为骨格而构成，但为了获得生动而富有变化的效果，也可用曲线作反复构成。

b、垂直错开反复

等间隔的排列给人以井然有序的感觉，但缺少个性，显得单调。为了补救这一点，可以用错开或下列的方法，设计出富有韵律的作品来。

c、垂直颠倒反复

将垂直骨格颠倒反复，有映影之效果。如再加以错开构成，变化更大。

d、变化大小反复

形态的大小排列反复，加强了节奏感。

e、水平方向反复

水平方向的反复构成，具有静止安定之效果。它与垂直方向构成一样，可以用直线或曲线做反复构成。

f、水平错开反复

g、水平异方向反复

h、水平形状大小反复

i、倾斜方向反复

倾斜线具有动的、不安定的效果，构成时要充分发挥出斜线形态的反复效果。

k、倾斜倒置反复

j、倾斜错开反复

l、倾斜形状大小反复

m、垂直与水平反复

n、垂直与倾斜反复

o、水平与倾斜反复

垂直及水平方向有静止安定之感觉，倾斜方向具动的不安定效果，如果将它们组合在一起，使之有秩序重复构成，会产生相反的视觉感。

p、垂直与点反复

q、水平与点反复

r、倾斜与点反复

以线与点的反复构成，具有虚实、强弱的变化，并富有节奏感。

B、线的连接反复

线的连接反复比不连接反复更引人注目，效果更强烈，连贯性更强。构成的方法，除了向上下或左右两方向反复外，还可以水平与垂直或倾斜线的组合，以颠倒或相反方向，或交叉配置之手法使造型向四个方向反复构成。同时，在骨格线上配置纹样时，可以用错开或变化形状等方法，使整个形态变化性更强。

适合纹样和连续纹样。

2.2.1 单独纹样造型

单独纹样是一个独立的装饰单元，与其它装饰单元并无联系，纹样结构上比较自由，自身具有独立性和完整性。根据装饰的需要，可组成较大而复杂的纹样，用于建筑装饰；又可设计较简单、概括而小的纹样，用于报刊题花或商品标志。

单独纹样可作为组织其他装饰纹样的单位纹样。从构成形式上，它可以分为：对称式和平衡式两种。对称式又称均齐式，是由中轴线左右两侧相对的同形同量的纹样所组成，还有上下对称式，以点为中心构成的三面、四面等对称式，对称式纹样有庄重、安定感；平衡式是以自由的手法组织纹样，在纹样的组织中，要求形象、空间的比例与纹样动态上的平衡，即量与力的均衡。平衡式是通过视觉在心理上取得平衡感，纹样具有自由、活泼、生动的特点。

2.2.2 适合纹样造型

在工艺制作上，由于器物造型的方、圆、长、扁不一，设计者需要将图案与这些外形相适应，适合纹样就是在一定的外形内组织纹样。这种纹样组织要求是：要与特定的外形相适应，形象与空间要舒展匀称，也就是要适于作为主体的形，使形态、规格、内容都凝结成一个有机的整体。同时，特定的形态和规格也为图案的设计提供了基本形和限制性。这种造型方法在工艺美术设计和装饰绘画中应用很广，它是形象思维的一个重要环节，也就是说任何一种形体都能在设计者的手中因形而制形，派生出理想的艺术形。其具体方法主要体现在以下几个方面：

①共用线造型

适形中常会出现形与形的轮廓线之间相互借用、相互成为对方的一部分，形成一个共生共存现象，这一个形的产生被周围其他的形所制约，这种相互制约，又相互依存的关系不仅是一种制约，也是一种凭借和依存。最典型的共用线造型是中国传统的“太极图”，也称双鱼追逐，它用一条相反相成的S形线，把整个画面分成两个阴阳交互的两极，这两极围绕一个中心回旋不息，双鱼相互追逐是共同线发挥的一种不寻常的创造力，这种创造力是主观意识的表现，它超越了视觉习惯的常规。无论在造型、组合、构思以及感情表达等方面都具有表现力，这是因为它完全符合变化统一的规律，并且在双鱼追逐中深藏了我国传统的美学法则。

②角隅纹样

角隅纹样也是适合纹样的一种。它因常用作角的装饰，所以也叫“角花”。角隅纹样装饰的部位，分一角、对角、或四角。对角运用时，纹样可相同或不同，也可一大一小。四角装饰时，可两大两小，也可与边花配合使用，如床单、地毯的装饰纹样。

③边缘纹样

边缘纹样也属于适合纹样的一种，是沿着某一外形的周边作装饰纹样，用于美化物体的边缘，如像片框、画框、书籍封面、服装、商品装潢等。

2.2.3 连续纹样造型

连续纹样是指以一个基本单位纹样为准，按照一定的格式，有规律地做重复循环排列，构成无限连续性的纹样。它的连续形式有二方连续和四方连续两种。

①二方连续

二方连续与单独纹样的结构方式有所不同，二方连续是一个装饰单元的二次元延伸，即以一个纹样或由两、三个纹样组合成的单位纹样，向左右或上下两个方向重复连续排列而构成无限连续性纹样。二方连续纹样的连续性、重复性、循环性特别适用于圆形边缘和圆柱形体的装饰，由于其丰富的构成形式，它被广泛地运用于建筑中的墙边、门框、服装的饰带和装饰布的边缘以及商品包装的边饰等部位，所呈现起伏、虚实、轻重、大小、疏密、强弱的视觉效果，给人节奏美和韵律美。

②四方连续

四方连续是一个装饰单元按比例的四次元延伸。它是以一个单位纹样（可由一个或几个纹样组成）

向上、下、左、右四个方向，作反复排列而构成的图案纹样。由于它具有四个方向无限连续扩大的特点，因此适合于建筑壁纸图案设计、包装纸设计、花布设计、地板设计等方面。

图案的传承与超越

图案千变万化，但又有内在的联系和共同的本源。各个国家、各个民族、各个地区，以及各个历史时期的图案，它们创意都是源于自然，大自然神奇美丽，它是图案的源泉和宝库。自然界的各种造型和色彩是图案的母题。

我国的图案设计历史非常悠久，技艺精湛，取材广泛，种类丰富，在全世界的图案艺术中都享有极高的荣誉，除中国之外，埃及、希腊、伊斯兰、土耳其等文明古国也拥有自己独具特色图案艺术作品，前人的这些优秀的图案艺术作品给人美的享受，与人产生心与物的交流，其所蕴含的传统文化的氛围让人产生丰富的联想。

随着人类生活内容的丰富，图案的素材和表现内容愈加丰富。身边的一景一物，给人以愉悦的视觉美感，给平常的生活增添了不少乐趣。当今人们更为关注自己生活的环境，更为重视自己生活的品质。美丽的图案蕴含了人们对自然美好生活的热爱和向往。

