

第三章

图案的构成与形式美法则

【学习要点及目标】

- 认识图案的构成形式及形式美法则的重要性。
- 熟练运用构成形式进行图案的设计创作。

学习指导

讲解、分析、归纳图案的构成形式和形式美法则，掌握基本的图案审美能力和收集素材的能力。

技能要点

1. 了解图案的几种构成形式及形式美法则。
2. 熟练掌握图案的变化规律。

第一节 图案纹样造型构成形式

图案的构成形式是为适应不同饰物、不同环境、不同空间而特别形成的，例如，器皿包装上的装饰多以二方连续和单独纹样的构成形式来表现，建筑墙面和壁饰大多以适合纹样和自由散点式纹样来表现，而染织、服装常用四方连续的构成形式来表现。每一种构成形式都有自己的构成规律，都有与自己相适应的图形变化方式。

图案应用的范畴非常广泛，大到装饰画、小到邮票、瓶贴，以及生活中常见的花布、丝绸、刺绣、花边、手帕、地毯、商标、书籍装帧等。图案的题材多样，可取材于社会，又可取材于自然界，如图3-1至图3-6所示。

图3-1 马里2016年生肖猴年邮票

图3-2 贝宁2016猴年邮票

图3-3 印染

图3-4 刺绣

图3-5 印花丝巾

图3-6 瓷盘装饰纹样

点评：如图3-1至图3-6所示，图案设计在生活中随处可见，应用极为广泛。

平面图案通常以几何形态或自然形态为基础，结合内容要求，运用图案法则，加以创造性地安排和组织，设计出形象、色彩、构图多变而统一的艺术效果，并符合实用、经济、美观的要求。

图案的构成形式是由图案的内容和用途决定的。不同的内容和用途，采用不同的图案形式，同时，它又要根据不同的制作条件和工艺材料，并充分利用这些条件，以获得美的效果。图案的构成形式可分为单独纹样、适合纹样、连续纹样和综合纹样。

一、单独纹样

单独纹样是一个独立的个体，也是图案的基本单位，是组成适合纹样、二方连续、四方连续纹样的基础。

单独纹样应用范围很广，日常生活用品中随处可见，如商标、徽章、瓶贴、毛巾、手帕、桌布、靠垫、杯盘碗碟、金属制品、玻璃器皿、建筑装饰材料等。

单独纹样的构成要注意纹样形象的完整，具有单象美。一枝花或一个动物，都可以组成一个单独纹样。形象的变化或动势，不受任何外形的约束，但会使人感到形态自然，结构完整。单独纹样一般采取加强主要部分，减弱次要部分的手法。例如，一枝花，以花头为主题，刻画要细致，变化要丰富，叶子作为陪衬，处理可单纯一些，使主题突出。

单独纹样的结构形式变化万千，丰富多彩，它可分为规则和不规则两类，前者可称为对称式，后者可称为均衡式或自由式。规则类和不规则类又可再细分为多类。

1. 以称式

对称式又称均齐式，表现形式分为绝对对称和相对对称。绝对对称是以一条直线为对称中心，在中轴线两侧配置等形等量纹样的组织方法；或以一点为中心，上下和左右完全相同。

对称是中轴线两侧或上下左右主要部分相同，局部纹样稍有差异，但大效果仍是对称的。

对称式纹样结构整齐，庄重大方，有静态感。但要注意纹样的布局和色彩变化，避免平淡呆板。对称式单独纹样可分为上下、左右、相对、相背、转换、交叉、多面、综合组织形式，如图3-7至图3-9所示。

图3-7 对称式(1)

图3-8 对称式(2)

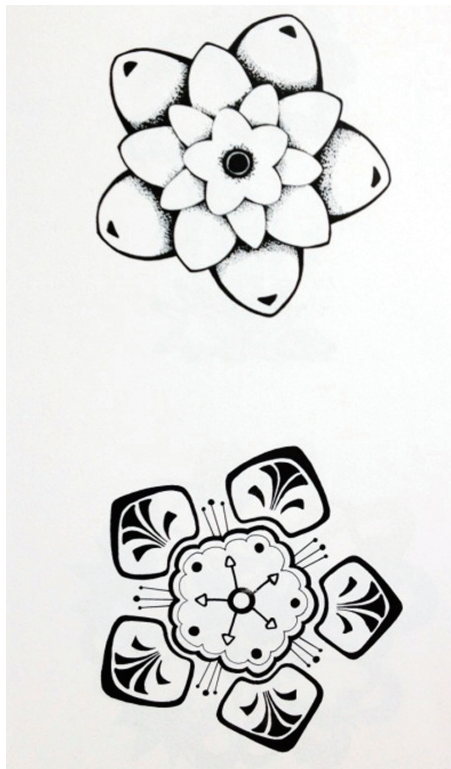

图3-9 对称式(3)

2. 均衡式

均衡式单独纹样，是依中轴线或中心点采取等量而不等形的纹样的组织方法。上下左右的纹样的组织不受任何制约，只要求空间与实体在分量上达到稳定平衡。均衡式单独纹样使人感到生动、新颖、变化丰富。均衡式单独纹样又可分为涡形、S形、相对、相背、交叉、折线、重叠、综合等组织形式，如图3-10和图3-11所示。

图3-10 均衡式(1)

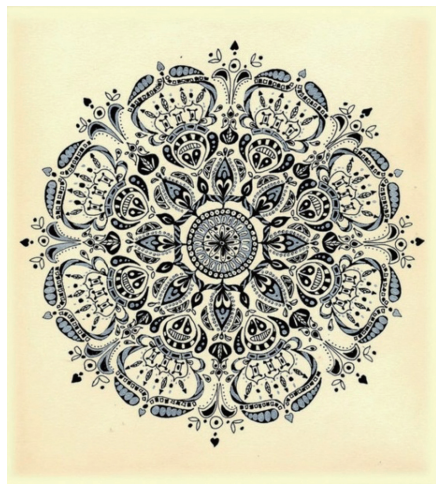

图3-11 均衡式(2)