

基础图案课程教学初探

彭静昊

(湖南科技大学 艺术学院, 湖南 湘潭 411201)

摘要:随着科技的发展、信息时代的到来,电脑辅助设计应运而生且优势凸显,并得以广泛的使用。市场对平面设计人才也提出了新的要求和目标。这就不得不促使专业教师要从设计基础课程的教学方法、教学内容、以及教学手段等方面进行教学优化及改进。着重从基础图案课程的重点内容——基本构成形式的具体应用法则以及收集素材的方法入手,结合最新的电脑辅助设计手段对基础图案这门课程的教学重点进行重新设计和探讨,以使其更加适应时代的发展和教学的需求。

关键词:基础图案;电脑辅助设计;基本构成形态

中图分类号:G42

文献标志码:A

文章编号:1674-5884(2014)04-0089-03

1 课程概述

本课程重点在于培养和锻炼设计专业学生的图形提炼、形态创造、图形组织和技法表现等能力,并应适当加强设计应用意识和思维的培养,为今后的专业设计打下坚实的基础。基础图案这门课程主要是研究如何利用二维空间内的视觉符号来创作符合当代审美需求的作品,并处理好每个符号间相互关系的一门学科^[1]。它由概论、写生、变形、组织、表现等几个较为重要的教学板块组成,是艺术设计教学体系中重要的一门基础课程。在基础图案课堂教学过程中,如何让学生按照具体的形式美法则创造一种视觉上美的感受与和谐的关系是其重点。作为一名基础图案课程的教师,如何培养适应信息时代需求的设计人才,是教师应该认真思考的一件事情。经过多年的教学实践和研究,对如何更进一步提升基础图案这门课程的教学质量,我们认为可以从教学重点入手,结合最新的电脑辅助设计手段对教学内容进行优化。

图案一词从字面来解释即:图形的设计方案。美术教育家、理论家雷圭元先生在其著作《图案基础》一书中对图案一词的解释为:“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、生产等条件制约下,制成图样,装饰纹样等方案的统称。”^[2]我们通常可以把非完全写实的图形图像作品都称作图案,包括抽象几何图形、装饰图像(在现阶段自然也包含电脑设计绘制的矢量图形或者是点阵图形)。图案设计是设计师进行的社会性的创造活动。随着经济和科学技术的发展,图案的设计创作者与制作实

施者逐渐分离,设计者和制作者分工越来越明确,并在各自的专业大背景下不断完善和发展。伴随着物质生产的社会化分工越来越细,专业的图案设计师也趋向细分。根据不同的设计对象,考虑其材质、工艺、成本控制等方面的具体要求,图案设计具体可细分为纺织、陶瓷、玻璃、皮革、塑料、家具、工业造型、服装、首饰、钱币、室内设计、交通工具、环境艺术、书籍装帧、广告等领域。不管是什么图案,其基本的美学特征都是应该具备的。图案的主要特质有:秩序的美感、装饰性强、统一中有变化。

2 教学重点

一般来说基础图案可以分为以下三种基本构成形态:具象形态构成、抽象形态构成、综合形态构成^[3]。

2.1 具象形态构成

具象形态的图案又大致可以分为以下几种类型:花卉、风景、人物、动物等。具象形态可分为自然形态和人为形态,自然形态是大自然中可见的,人为形态则是人在社会活动中总结创造出来的一些形态,两种形态都属于存在的概念范畴。一般情况下人们比较容易接受自然形态,而对人为创造总结的一些形态图像在接受起来就需要一定的时间和过程。因为个体的差异,感受不尽相同,以“中国龙”这个图形为例,炎黄子孙自然就对其有比较统一的认知,将其视为正义、威武、不屈不挠的民族精神象征。但另一方面,受不同的传统文化影响,西方人就视“龙”这个形象为略带一点狡黠的怪兽,其对“中国龙”的心理认知上与华人必然也存有较大差异^[4]。

2.2 抽象形态构成

著名美学理论家朱光潜先生在其著作《形象思维在文艺中的作用和思想性》一书中曾经指出:“抽象具象都是相对而言的,抽象就是‘提炼’,正如毛泽东同志在《实践论》里所说的‘将丰富的感觉材料加以去粗取精、去伪存真、由此及彼、由表及里的改造制作工夫。’”^[5]在造型艺术上来说,抽象或具象的视觉符号都是相辅相成的。抽象的符号往往代表了一些具象形态所具备的共同特征,或是人为地将其共有美感要素提取出来,形成让观者高度认同的具有和谐美感的视觉符号。具象形态是抽象形态的灵感源泉,抽象形态又是基础组成单元,是造型的要素。

2.3 综合形态构成

综合形态构成的图案就是将自然具象形态和人为抽象形态综合应用的装饰图案。本文重点以综合形态为例结合电脑辅助设计手段对其具体的几种常用表现方法进行详细的阐述,进而实现对基础图案这门课程教学重点内容的优化^[6]。

综合形态构成在当下的图案作品创作中应用得较为广泛。众所周知,装饰图案美学特质可以概括为以下几个主要方面:平面性、秩序性与和谐性。电脑辅助设计软件(最常用的电脑辅助设计软件有:CORELDRAW、PHOTOSHOP、AI等)因为其直观、高效、易操作等优势正好可以将图案造型的一些传统的手绘方式转化为电脑辅助教学模式,并且方便表现装饰图案的美学特质,对提升学生的学习兴趣 and 效率方面的优势是显而易见的。综合形态的表现形式多样,能够丰富视觉层次感。结合电脑设计软件在这里介绍一些最常用的表现方法(以常用的矢量图绘制软件 CORELDRAW 为例)。

2.3.1 添加

添加即在某一个图形纹样的中间或周围,适当加入一些与原来纹样图形有关联且能产生具有相对和谐视觉效果的新纹饰,使原有的图形在视觉效果上显得更加丰富。如传统剪纸图案中出现的“生肖猪”图形就是很好的例证。猪的臀部和胸腹部就添加了一些原本没有的花卉图形,使得整个图案更加的富贵喜气,层次感丰富,视觉效果更佳。电脑设计软件中有很多工具和命令且功能强大。可以提高图形制作的效率。例如在软件里进行图形大小的调整以及旋转图形、位移图形时就十分的方便快捷,只需要用到工具栏里面的“选择移动箭头”。

2.3.2 结合

结合方法是将自然界中的各种图像不受时空的约束,通过人为的创作以及装饰性的语言将这些物象巧妙地结合在一起。这种图形往往能留给观者很多的想象空间,给人美的感受。在软件里可以通过选择多个图形对其进行重新的组合,组合的方式和效果有并置、叠加、透叠、接触、修剪、融合等,这些组合方式及效果在 CORELDRAW 里可以通过使用图形修改命令实现。

2.3.3 巧合

巧合是将几个不同纹饰图像之间的相互重叠部分、交集部分或图形的外轮廓线相互连接、合围而产生的新的图形,图形与背景可以相互转化又相辅相成,是“计白当黑”理论在图案设计中的一种生动的体现。这种方式巧妙的结合了“图”和“底”,形成的正负图形具有鲜明的特色和时代感,也是现代图案设计作品中较为常用的手法。这种形式的图案通过电脑绘图软件制作时可以使用“剪切”和“结合”命令轻易地完成。

2.3.4 理想

理想化图形是传统装饰图案里面最常采用的一种表现形式,具有吉祥或喜庆的寓意。突破时空的限制,把追求美好事物、期盼美满顺意的愿望通过理想化的图案表现出来,这些图样多以具象的形态呈现,当然也有约定俗成的一些文字符号和几何图形^[7]。其很好的体现了中国民间传统文化。在使用绘图软件的过程中如果需要用到一些传统吉祥纹饰时可以通过“导入”命令导入一些搜集到的位图资料,再通过“自动运算查找边缘”命令将其转化为矢量图形,也可以通过“贝塞尔曲线”工具进行细致的节点描绘和编辑得到矢量图形。这样一来就可以很好的解决低分辨率位图素材给计算机辅助设计造成的困扰。位图一旦转换成了矢量图形后就可以很方便快捷的编辑其形状、大小、颜色、轮廓线样式等。

2.3.5 夸张

夸张的方法在图案设计中是使用得非常多的,也是极其重要的一条应用法则。它是将需要表现的具象物体最能让人印象深刻的、最具代表性和特点最突出的部分进行人为放大强调处理,使所表现的物象更加具有识别性、更加生动简洁、更具有代表性。形成视觉上具有巨大冲击力且能让观者过目不忘、高度认同的视觉符号。

2.3.6 比例

这种方法是将一件作品里所出现的所有视觉纹饰图形,按结构、比例、质感、心理感受等因素通过形状、颜色、大小等数据的调整使原本貌似杂乱无章的一些自然形态得以规整谐调,也强化不同图形之间的反差对比效果,使得既有对比又和谐统一,从而形成丰富的视觉感受和强大的冲击力。以上数据的修改在绘图软件中可以通过“选择移动箭头”工具“填充”工具和“外轮廓”工具来完成。

2.3.7 繁简

简而言之就是疏密关系的处理手法,将不同空间层面的纹饰图案进行有意识地重复或者有规律地渐变,控制好疏密关系,在画面中形成丰富的层次感和极为强烈的秩序感。疏密关系处理得当可以很好的实现合理的“视觉流程”。明度低、密度高的图像在视觉上会有逐渐后置的感受,明度高、密度低的图像则视觉上相对前置和凸出,介于二者之间的明度和疏密程度的图形视觉上处在中间层次,可以起到衔接过渡的作用。在使用电脑绘

图软件制作时可以运用“外轮廓渐变”工具以及“复制”命令和“图层位置调整”命令。

2.3.8 重复

具体是指在将一个单元图形通过多次的复制形成具有很强秩序感的新图形。这种图形在基础图案中常常以“二方连续”或“四方连续”的形式体现。在绘图软件里大量复制一个单元图形时轻而易举的,可以按“+号”键或使用“复制——粘贴”命令实现。相比较手工绘制其对外轮廓的描绘和颜色的编辑更为方便快捷。可以使学生的学习效率大幅度提高,同时也可以提升学习兴趣。

3 结 语

综上所述,在目前人才市场对设计师要求不断细化且提高的当下,培养具有极强竞争力、创新能力、综合设计能力的人才,就显得尤为重要。这当然就要求学校和教师在教学大纲的制定与具体课堂教学方面要更加注重课程理论与实践操作并行的教学模式,电脑辅助设计与专业手绘技能并重的教学思想。需从图案设计的实际情况出发,培养综合素质强能与时俱进的学生。充实、完善课堂教学内容,同时强化计算机辅助设计在基础图案中的应用,采用多媒体教学。在具体课堂教学过程中,教师不仅要对软件操作方法技巧进行完整系统的讲解,而且

要结合设计实践,对学生进行大量的实例分析讲解和演示。电脑辅助设计应用能力是学生走向社会后适应设计师岗位所必需具备的一种能力。所以在教学过程中强化学生对数码工具和资料收集方法的掌握运用,并顺利的完成相关练习作业就显得尤为重要。

参考文献:

- [1] 清华大学美术学院. 基础图案[M]. 武汉:湖北美术出版社,2003.
- [2] 雷圭元. 中国图案作法初探[M]. 上海:上海人民美术出版社,2000.
- [3] 魏诗国. 图案[M]. 成都:四川教育出版社,2001.
- [4] 胡 笏. 装饰效果[M]. 杭州:中国美术学院出版社,2003.
- [5] 朱光潜. 形象思维在文艺中的作用和思想性[J]. 中国社会科学,1980(2):107-113.
- [6] 李 伟,张 月. 图案设计[M]. 上海:上海人民美术出版社,2007.
- [7] 王钰锋. 对中国传统室内设计元素符号化的思考[J]. 邵阳学院学报(社会科学版),2012(4):100-104.

(责任校对 晏小敏)