

设计美术基础·4

基础图案

花卉·风景·动物·人物·服饰·产品

李海峰 / 编著

东华大学出版社

设计美术基础 · 4

基础图案

花卉 · 风景 · 动物 · 人物 · 服饰 · 产品

李海峰 / 编著

东华大学出版社

· 上海 ·

图书在版编目(CIP)数据

基础图案 / 李海峰编著. —上海: 东华大学出版社,

2016. 1

ISBN 978-7-5669-0880-3

I. ①基… II. ①李… III. ①图案学 IV. ①J51

中国版本图书馆CIP数据核字(2015)第189331号

责任编辑 冀宏丽

徐建红

装帧设计 风信子

设计美术基础·4

基础图案

JICHU TUAN

李海峰 / 编著

出版: 东华大学出版社

(上海市延安西路1882号 邮编: 200051)

本社网址: <http://www.dhupress.net>

天猫旗舰店: <http://dhdx.tmall.com>

电子邮箱: 425055486@qq.com

印刷: 上海利丰雅高印刷有限公司

开本: 889mm×1194mm 1/16 印张: 7.75 字数: 300千字

版次: 2016年1月第1版

印次: 2016年1月第1次印刷

书号: ISBN 978-7-5669-0880-3 / J·185

定价: 45.00元

目录

第一章 概论

- 一、基本概念 8
- 二、图案由来 8
- 三、类别划分 9
- 四、研究图案造型的目的 23

第二章 图案的构成法则

- 一、构成法则的多样性 26
- 二、表现形式 27

第三章 图案的造型原理

- 一、造型规律 32
- 二、表现手法 37

第四章 图案的组织形式

- 一、形的组合关系 40
- 二、图案的分类 41
- 三、空间构成形式 50
- 四、图案纹样的案例赏析 51

第五章 图案的色彩构成

- 一、色彩的基础知识 64
- 二、色彩的心理含义 68
- 三、色彩的搭配原理 69
- 四、图案色彩的采集与设计 74

第六章 图案设计表现技法

- 一、套色表现技法 76
- 二、材料与工具结合的特殊表现技法 78

第七章 图案的造型题材

- 一、植物图案 82
- 二、风景图案 88
- 二、动物图案 91
- 四、人物图案 98

第八章 图案的应用

- 一、图案在不同服装中的应用 110
- 二、图案在服装配饰中的应用 117
- 三、图案在产品中的应用案例 119

后 记 124

设计美术基础 · 4

基础图案

花卉 · 风景 · 动物 · 人物 · 服饰 · 产品

李海峰 / 编著

东华大学出版社

· 上海 ·

图书在版编目(CIP)数据

基础图案 / 李海峰编著. — 上海: 东华大学出版社,
2016. 1

ISBN 978-7-5669-0880-3

I. ①基… II. ①李… III. ①图案学 IV. ①J51

中国版本图书馆CIP数据核字(2015)第189331号

责任编辑 冀宏丽

徐建红

装帧设计 风信子

设计美术基础·4

基础图案

JICHU TUAN

李海峰 / 编著

出版: 东华大学出版社

(上海市延安西路1882号 邮编: 200051)

本社网址: <http://www.dhupress.net>

天猫旗舰店: <http://dhdx.tmall.com>

电子邮箱: 425055486@qq.com

印刷: 上海利丰雅高印刷有限公司

开本: 889mm×1194mm 1/16 印张: 7.75 字数: 300千字

版次: 2016年1月第1版

印次: 2016年1月第1次印刷

书号: ISBN 978-7-5669-0880-3 / J·185

定价: 45.00元

前言

图案是实用性和装饰性相结合的一种美术形式，主要是把生活中的自然形象进行整理、加工、变化，使其更完美，更适合实际应用。系统地了解 and 掌握图案的基础知识和技能，不仅能提高读者对美的欣赏能力，而且还能让读者在实际应用中创造美，得到美的享受。

不同时期的审美标准不同，为适应社会因此产生了满足人们审美需求的功能性图案。如传统图案的应用，它在新技术背景下发生了很大变化，其表现为图案设计的功能化、形态的多元化、形式的多样化、设计手段的现代化。在现代生活中，处处可以发现古为今用、推陈出新的佳篇。比如，室内天花板把藻井图案用木材雕刻出来的应用形式，可以影响图案空间的景深功能；用传统图案做成壁纸装饰，可以利用人们的视错觉来改善界面的比例；面铺装饰通过图案自身的明暗、大小和色彩来改变空间效果；富于想象的图案设计用铁艺的形式作为隔断装饰，可以起到空间分割作用；传统图案应用于玻璃材质上的效果，可以使空间富有静感或动感。总之，生活离不开美，美离不开图案的装饰和点缀，它是我们生活的组成部分。

在社会生产力迅速发展的今天，科技使世界各地紧密相联，设计师通过网络接触到世界各地的优秀设计作品，开阔了他们的眼界，但有时难免被其超人的创意吸引，成为其创意形式的奴隶，束缚了他们自身的创新思维。所以，学习传统文化，感受现代科技带来的信息成果体验，确立我们自己的创意思维模式，打造一个属于自己的创意天地，是图案学习的最终目的。

目录

第一章 概论

- 一、基本概念 8
- 二、图案由来 8
- 三、类别划分 9
- 四、研究图案造型的目的 23

第二章 图案的构成法则

- 一、构成法则的多样性 26
- 二、表现形式 27

第三章 图案的造型原理

- 一、造型规律 32
- 二、表现手法 37

第四章 图案的组织形式

- 一、形的组合关系 40
- 二、图案的分类 41
- 三、空间构成形式 50
- 四、图案纹样的案例赏析 51

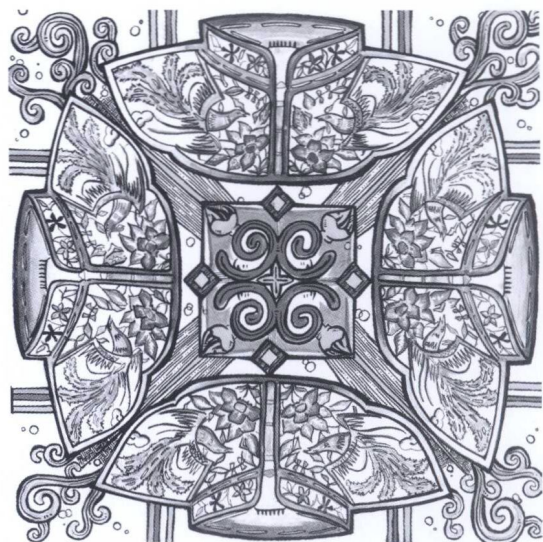

第五章	图案的色彩构成	
	一、色彩的基础知识	64
	二、色彩的心理含义	68
	三、色彩的搭配原理	69
	四、图案色彩的采集与设计	74
第六章	图案设计表现技法	
	一、套色表现技法	76
	二、材料与工具结合的特殊表现技法	78
第七章	图案的造型题材	
	一、植物图案	82
	二、风景图案	88
	二、动物图案	91
	四、人物图案	98
第八章	图案的应用	
	一、图案在不同服装中的应用	110
	二、图案在服装配饰中的应用	117
	三、图案在产品设计中的应用案例	119
	后 记	124

NO.1

第一章

概论

一、基本概念

“图案”一词源于日本，以汉字结合英文单词“design”而译成。图具有“图画、图像、图形”之意，案则有“计划、方案”两字之意，“图案”一词则拥有了“图画、图像、图形的计划方案”兼具设计与美观等词意的内涵。

从新石器时代单纯灵动的彩陶文化到清末极尽奢华的织锦纹理，五千年中华文明，我们智慧的祖先创造了源远流长、博大精深的图案风格。

图案不仅要求美观还要具有实用性。因此图案还有一个定义是“具有艺术性和实用性相结合的一种美术形式”。

二、图案由来

（一）图腾说

图腾说认为图案起源于人类原始的宗教信仰，即图腾崇拜。祖先们由于对守护神及兽类的崇拜，从而模仿生物创作出沿用至今的图腾（图 1-2-1）。

（二）功效说

功能说认为图案是人们在实际生产生活中为了达到某种目的而产生的（图 1-2-2）。

图 1-2-1 图腾说

图 1-2-2 功能说

图案在生活上有美化的功效，在人际交往中可以起到传递信息或内心的自我暗示作用。例如动物身上的图案就有警戒和伪装的作用，警戒是暗示对方“我有毒，你别来”。伪装色顾名思义就是伪装自己，躲避敌人。

（三）装饰说

装饰说认为图案是人们为了彰显自我魅力以达到吸引的目的而形成的（图 1-2-3）。

根据人们的视觉感受，用竖条纹做的直筒裙，可使人的体态显得苗条；做成“人”字形条纹斜裙，则显得生动活泼；制做横条纹裙，则显得发胖；制做成先横后竖的交叉裙，能突出女性臀围；如果是先竖后横的条裙就显得很搭配。

人类的服饰上也多利用图案装饰，如花卉图案，色彩缤纷、艳丽夺目，使人穿着时，更为柔美和富有生气；海滨风光图案，令人感到活泼而潇洒；古典图案古朴而高雅，彰显女性的端庄、典雅；动物图案，容易表现天真、活泼、可爱；别致的几何图案，能增加阳刚之美；字母和人像图案，能体现青年人心理追求的社会意念或偶像。

图 1-2-3 装饰说

三、类别划分

图案在艺术设计过程中,因人的视角和标准不同,图案的分类也不同,本文从空间、造型用途、形式类别等多个角度进行图案类别的划分。

(一) 空间存在形式类别

从空间存在形式上划分,图案可分为在二维空间创作的平面图案和在三维空间中创作的立体图案两类(图1-3-1、图1-3-2)。

平面图案设计是在二维空间中进行设计与应用的图案表现,如服饰花卉设计、书籍装帧设计、建筑装饰材料设计中的图案运用等(图1-3-3)。

立体装饰图案设计是在三维空间中进行设计,并运用到装饰物表面,且具有空间效果的图案表现(图1-3-4),如工艺制品设计、木雕、石雕制品设计、建筑园林设计、服装3D设计等。

图 1-3-1 平面图案

图 1-3-2 立体图案

图 1-3-3 服饰装饰图案

(二) 图案造型形式用途

从造型性质上划分, 图案可分为: 主要不涉及实际应用讲求训练与技巧的基础图案; 结合特定用途、工艺和材料, 具有强烈实际应用功能的专业图案(图 1-3-5、图 1-3-6)。

专业图案按用途可分为装饰用品和生活用品两大类。如艺术挂毯、工艺品陈设中的图案运用; 在家纺、陶瓷、家具、服饰、家电等生活用品中的图案设计与运用。

图 1-3-4 立体空间图案

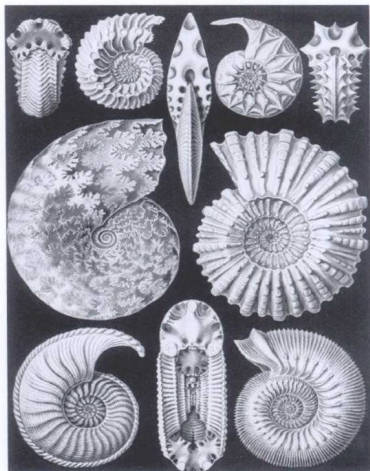

图 1-3-5 标本图案

(三) 构成形式类别

从构成形式上分, 图案可分为一个独立的纹样的单独图案和由基本单位纹样向上下或左右连续(二方连续), 以及纹样向四方拓展(四方连续)的连续图案, 还有将单独图案、适合图案、连续图案等中的两种以上的表达形式综合在一起的综合图案(图 1-3-7~图 1-3-9)。

图 1-3-6 标识图案

图 1-3-7 对称图案

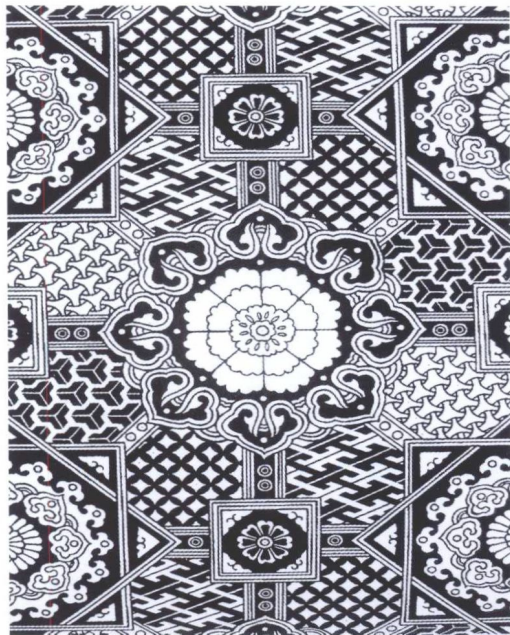

图 1-3-8 综合图案

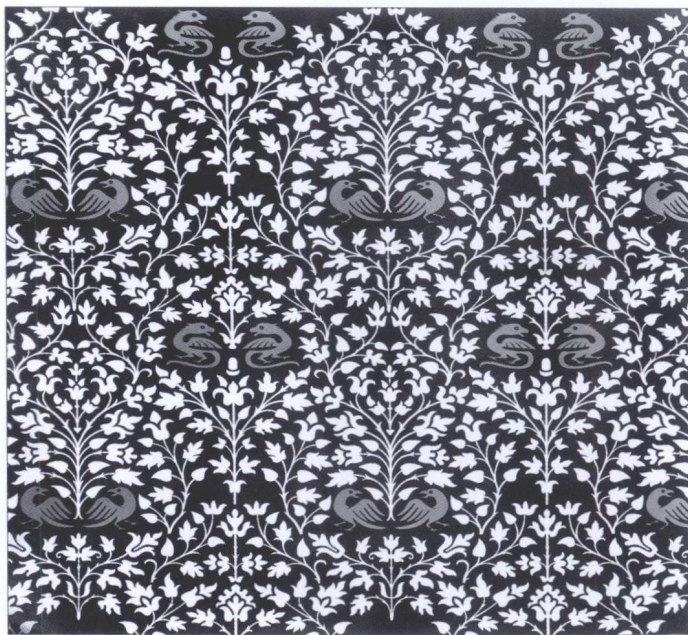

图 1-3-9 二方连续图案

（四）历史类别

按照历史时间划分，图案可分为原始图案、古代图案、近代图案和现代图案四类。

原始图案，指人类原始社会的图案造型，其中以彩陶、岩画、石刻上的图案为主。我国的彩陶图案尤为丰富，以西安半坡、马家窑、辛店等遗址出土的彩陶图案为代表。人物、动物、植物、水波、火焰、编织纹、几何纹是这一时期典型纹样。其图形原始、拙稚、线条粗犷，质朴生动。但已能熟练地采用对称、平衡、分割、连续等图案构成方法。如中国阴山岩画，仰韶文化的彩陶（图 1-3-10）。在图案设计方面，中国的史前彩陶都能结合不同器形的特点和装饰部位的不同，或疏或密，或繁或简，饰以不同纹样。有的宜于俯视，有的适于平观，将器物的实用性质和使用的审美效果结合起来。其中大量出现的编织纹和几何形纹，具有彩纹和底色相互衬托虚实相应的作用，形成“双关图案”。这种构图方式一直延续至今，成为中国传统工艺美术的一种基本装饰手法。

古代图案，在中国指由夏至清前期的图案造型，典型图案是古代流传下来具有示范性的图案。商、周两代是青铜器艺术的鼎盛时期，其装饰图案和造型为世人所瞩目。图案风格稳重、神秘、威严、凶猛，以龙、凤、怪兽的图腾形象为主。汉代工艺品很多，不同材质的器物由不同形式的装饰图案构成，形成了汉代浑厚、宏大活泼的装饰风格，漆器、汉玉、瓦当的图案尤为典型。盛唐时期，国家繁荣，对外交流与贸易频繁，艺术设计博取众长，这时期装饰艺术丰富多样、丰满华丽，很多图案融入了外来文化，以唐三彩和植物花卉图案装饰的工艺品尤为典型。宋、元时期是古代陶瓷艺术的高峰，清秀大方的图案代表了这一时期高雅、凝重的艺术风格。带有波斯文化的元青花图案造型完美，以花卉为其主要内容。明清经过不断的艺术探索和技术改良，艺术品工艺制作提高，装饰图案多样化。明中期的景泰蓝至清乾隆的宫廷御用品，图案风格华丽、丰富、密集，以至于清后期的图案过分追求装饰性显得纤细，艳俗（图 1-3-11~图 1-3-19）。在西方，古代图案主要是指文艺复兴之前的图案造型。

近代图案，是指欧洲文艺复兴到 20 世纪初之间的图案造型，如巴洛克、洛可可时期的纹样等；现代图案，指 20 世纪以后的图案造型，如超现实主义、立体派、抽象派、后现代主义等图案风格。

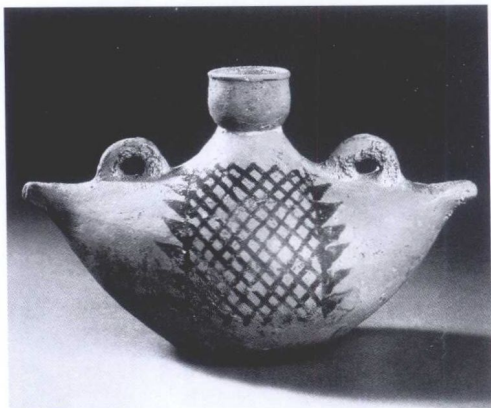

图 1-3-10 仰韶文化

图 1-3-11 初唐莲花飞天藻井

图 1-3-12 明清青花图案

图 1-3-13 汉代茱萸云纹

图 1-3-14 元代双凤团花

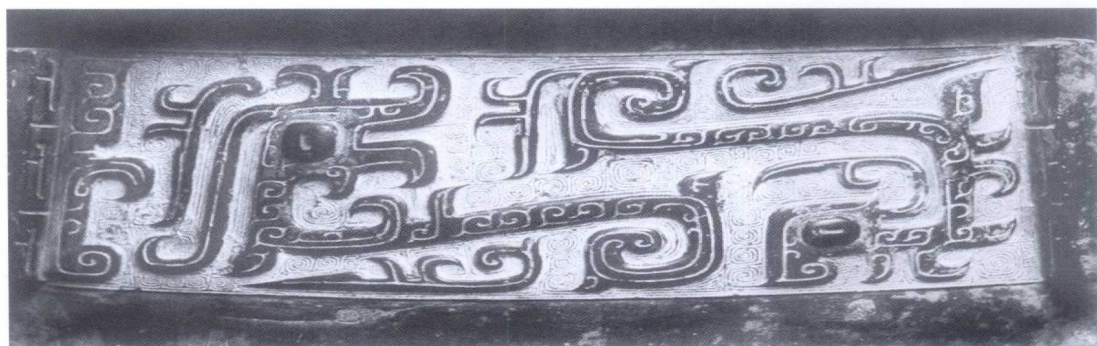

图 1-3-15 青铜纹样

图 1-3-16 宋代碑拓凤纹

图 1-3-17 唐代鸳鸯牡丹折枝花

图 1-3-18 清代双蝶刺绣团花(一)

图 1-3-19 清代双蝶刺绣团花(二)