

高等教育美术专业与艺术设计专业“十二五”规划教材

图案基础

主 编 田 伟 李孟宣

西南交通大学出版社

高等教育美术专业与艺术设计专业“十二五”规划教材

图案基础

TU'AN

JICHU

主 编 田 伟 李孟宣

副主编 杨怀靓 吴晓波 黄 楷

编 委 王振宇

西南交通大学出版社

· 成都 ·

内容提要 本书是高等院校艺术设计基础教学丛书之一,根据国家对美术专业与艺术设计专业设置的评价标准、培养目标等因素精心编写而成。是作者从事艺术设计教育多年来对图案设计的感悟与教学实践的总结。书中从优秀的传统图案艺术讲起,着重介绍图案在设计中如何表现与运用得更具有实践审美价值,层次清楚、图文并茂,讲解由浅入深,系统全面,既有原理又有实践案例。书中还收集了很多学生的习作,并在每个章节布置了相关的实践课题作业,具有很强的实用性。适用于普通本科以及高职专业美术设计专业的在校生,也可以为一些没有设计基础的艺术设计爱好者提供系统学习的方法。

图书在版编目(CIP)数据

图案基础 / 田伟, 李孟宣主编. — 成都: 西南交

通大学出版社, 2015.4

ISBN 978-7-5643-3848-0

I. ①图… II. ①田… ②李… III. ①图案学 IV.

① J51

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 070510 号

图 案 基 础

主 编 田 伟 李孟宣

责任编辑 杨 勇

封面设计 姜宜彪

出版发行 西南交通大学出版社
(四川省成都市金牛区交大路 146 号)

网 址 <http://www.xjtupress.com>

电 话 028-87600564 028-87600533

邮政编码 610031

网 址 <http://www.xnjdcbs.com>

印 刷 河北鸿祥印刷有限公司

成品尺寸 185 mm × 260 mm

印 张 11

字 数 235 千字

版 次 2015 年 4 月第 1 版

印 次 2015 年 8 月第 1 次

书 号 ISBN 978-7-5643-3848-0

定 价 49.50 元

版权所有 侵权必究 举报电话: 028-87600562

前言

图案基础是艺术设计类专业必修的一门重要专业基础课，是一门从基础向专业课过渡的课程。我国近现代工艺美术教育开创之初就已经设立此课程，几十年在内容和方法很少有变化。新中国的艺术教育模式是建立在苏联艺术教育模式基础上的，它的优点是产生了系统的教学体系，完备的教育理念，在中国的艺术教育史上第一次形成了比较规范、统一的人才培养机制。但是时代在发展，中国也在飞速发展，人们对于美的理解和要求也发生着变化。因此固守以前的艺术教育模式已经不能满足现代艺术设计的学习。图案设计的教学与研究也应该伴随着时代的步伐推陈出新。

本书是编者在总结多年图案教学实践与研究的基础上，汲取中外优秀作品精髓和最新设计理念，紧密围绕艺术设计专业基础课程的特点，系统、全面地阐述了图案设计的整个创作过程以及相关的专业知识与技法，对图案的概念、发展演变、写生方法、形式法则、造型规律、表现手法等做出了比较详尽的讲解，图文并茂，由浅入深，重点培养学生的造型能力和创造能力，具有较强的针对性和实用性。另外，书中采用了很多学生的设计习作，增加了教学案例的示范意义。全书不仅提供基础训练的内容，还在后面的章节中将图案设计与不同设计领域相结合，分别对环境艺术、视觉传达、服装纺织等设计中的图案设计及实际应用进行了范例解析，对不同设计方向的学生的学习具有一定的指导意义。

本书适合于高等美术学院设计类的不同学科，是一本设计基础的专业教材，旨在促进图案教学的发展，激发学生的学习热情，探索新的设计思路，从而推动艺术设计教育的发展。

本书共八个章节，主编田伟，李孟宣负责整本书框架的拟定，以及部分文字内容的编写，共约 15 万字；副主编吴晓波负责部分文字以及图片的编辑工作，约 8 万字的工作量由其完成。

编写教材并不是一件容易的事情，特别是当今艺术设计教材非常丰富的背景下，要把新鲜、全面的知识展示给读者，更是一件难事。因此作为编者，我们本身也在书写的过程中不断学习和探索，因为在大量的搜集和整理资料的过程中，其实也是自己对图案设计艺术理念的一种梳理和升华，受益匪浅。希望我们的用心编写能够给广大学生和 design 爱好者一些启发和帮助。由于编者水平有限，书中难免有疏漏，真诚欢迎广大同仁和学生品评指正。

编者

2015 年 1 月

目 录

第1章 图案概述 /1

1.1 图案解析 /1

1.2 图案起源与发展 /8

1.3 中国民间图案 /15

1.4 外国传统图案 /18

第2章 图案构成的要素及形式美法则

/22

2.1 图案构成的要素 /22

2.2 图案构成的形式美法则 /23

第3章 图案的造型训练与写生 /31

3.1 图案的写生与变化 /31

3.2 人物图案的写生与造型变化 /37

3.3 动物装饰造型的特点及变形方法 /39

3.4 植物图案的写生与造型变化 /40

3.5 风景图案的写生与造型变化 /42

第4章 图案的组织构成形式 /45

4.1 单独纹样 /45

4.2 适合纹样 /52

4.3 连续纹样 /57

第5章 图案的色彩设计与表现

/66

5.1 图案色彩的表现 /66

5.2 黑白图案的表现 /91

第6章 图案设计的表现技法 /100

6.1 手绘技法 /100

6.2 特殊材料技法 /109

第7章 图案基础设计的创意训练

/114

7.1 创意设计的思维方法 /114

7.2 具象形态 /122

7.3 抽象形态 /126

第8章 图案的应用 /130

8.1 图案在环境艺术中的应用 /130

8.2 服装、纺织品设计中的图案艺术 /144

8.3 应用于平面设计中的图案艺术 /156

参考文献 /167

第1章 图案概述

图案一词源于英文单词“design”，“design”具体有三种意思，即：图案、设计、意匠。图案即图样、方案；设计即设想、计划；意匠即意图、匠心。图案也称为装饰性纹样，是一种装饰性与实用性相结合的艺术表现形式。图案历史古老而久远，是人类物质需求与精神追求共同发展的产物。图案是设计的基础，学习掌握图案的形式美语言和构成法则，对我们今后从事各种专业设计具有十分重要的意义（如图1-1-1）。

图 1-1-1 盘绘图案

1.1 图案解析

1.1.1 图案的定义

图案是一种实用性与装饰性相结合的艺术形式，有较强的主观性、趣味性和规律性。图案教育家、理论家雷圭元先生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、生产等条件制约下，制成图样、装饰纹样等方案的通称。”

广义上认为：图案是从美学的角度对物质产品的造型、结构、色彩、肌理及装饰纹样所进行的方案设计，其中包括很多内容，涉及的范围也很广泛。

狭义上认为：图案是有装饰意味的纹饰，即按照一定图案结构、形式美法则经过抽象、变化等方法而构成的某种或对称或均衡、或单独或适合、或连续或综

合的,具有一定秩序感的图形纹样或表面装饰,一般不具有独立的使用价值而依附于被装饰的主体(如图1-1-2、图1-1-3)。

图 1-1-2 哥特式教堂

图 1-1-3 民间装饰

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。从古至今,图案都深刻地反映着人类在不同的历史条件下对美感和功能等的理解与追求,同时它也受到不同历史条件下的社会经济文化背景、技术条件、工艺制作、生活方式、审美要求等方面的限制或促进,如现代在电脑设计上,我们把各种矢量图也称为图案。

1.1.2 图案的应用范围

图案学是一个涉及领域非常广泛的学科,由于其表现对象不同、应用领域各异,所以分类应该是多角度、多层次的。一般来说,图案主要应用于服装服饰、商标标志、广告装潢、包装书装、纺织印染以及饰物挂件、建筑装饰、家具灯具、陶瓷器皿、工艺礼品等领域。结合精美材质和优良制作工艺以及实用性与高度装饰性的产品,丰富和美化了我们的生活环境,满足了人们日益发展的物质需求和审美需求,给人们的生活带来了无限的情趣和愉悦的感受(如图1-1-4至图1-1-9)。

图 1-1-4 泥塑工艺品

图 1-1-5 陶瓷

图 1-1-6 海报

图 1-1-7 字体设计

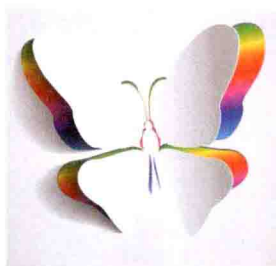

图 1-1-8 广告

图 1-1-9 包装

1.1.3 图案的类别

为了对图案有一个较明确的认识，也便于有针对性、有重点地训练，我们对图案作出如下分类：

1. 按设计目的，图案可分为专业图案和基础图案

专业图案是结合一定的工艺制作和使用功能要求来设计的，如服饰图案、陶瓷图案、建筑图案、染织图案等。

专业图案又可分为平面图案和立体图案两大类。平面图案在二维空间中进行设计，只考虑平面装饰效果，如纺织面料、地毯、海报、壁挂、商标的图案。立体图案是造型与装饰相结合的图案，要求物体的造型和装饰纹样要同时设计，还需考虑装饰部位与整体造型的关系，如包装、陶瓷、家具、服装的图案（如图 1-1-10 至图 1-1-13）。

图 1-1-10 灯饰

图 1-1-11 家具设计

图 1-1-12 旗袍

图 1-1-13 地毯

图案基础作为课堂教学训练，是以理解掌握图案的造型、色彩、组织规律和绘制技法为主要目的的，一般不考虑工艺和实用功能的要求。本书所讲述的内容主要属于图案基础范围。

2. 按造型意象，图案分为具象图案和抽象图案

具象图案是以装饰的手法表现自然与生活中的具体物象，无论怎样夸张、变形，人们仍能看出它们的形象特征，并体会到一种形象美感，它可以分为写实和写意两种类型。抽象图案是用点、线、面等造型元素，按一定的形式美规律排列组合成的几何形图案或纹理性图案，表现的是一种秩序化、韵律感的美。可分为几何形与随意形两类（如图 1-1-14、图 1-1-15）。

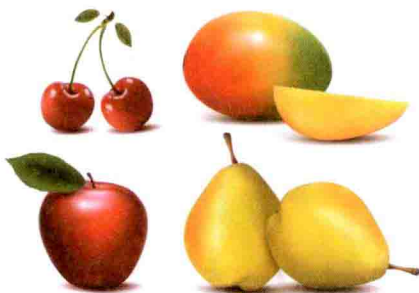

图 1-1-14 具象图案

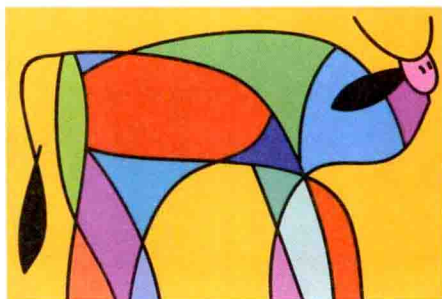

图 1-1-15 抽象图案

3. 按图案内容，图案分为植物、动物、人物、风景四类

从表现的题材内容上，图案可分为植物、动物、人物、风景四大类，每一类物象的造型结构和构成形式均有各自的特点。图案基础教学主要以这种分类方法进行训练，最终达到综合自由运用的目的（如图 1-1-16 至图 1-1-19）。

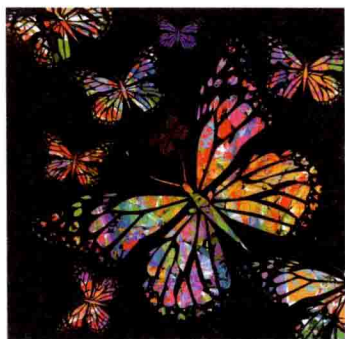

图 1-1-16 动物图案

图 1-1-17 植物图案

图 1-1-18 人物图案

图 1-1-19 风景图案

4. 按构成形式，图案分为单独图案、适合图案、连续图案、综合图案

(1) 单独图案：能够独立存在、纹饰形象完整的图案，它是独立应用与装饰的，与四周没有连续的装饰纹样（如图 1-1-20）。

图 1-1-20 单独图案

(2) 适合图案：将一个或多个纹饰，依据一定的形式法则来组合，使其完整地适合于一定的外形轮廓，并使其外形轮廓、构图与纹饰三者有机结合，构成单独图案装饰纹饰（如图 1-1-21）。

图 1-1-21 适合图案

(3) 连续图案：一个单位纹样（由一个或几个装饰元素组成），按照一定的规律循环反复地进行排列所构成的图案形式（如图 1-1-22）。

图 1-1-22 连续图案

(4) 综合图案：将单独纹样、适合纹样、连续纹样等两种或多种形式综合组织在一起的图案（如图 1-1-23）。

图 1-1-23 综合图案

以上四种图案分类方式是为了适应不同的实用设计需求而设定的，我们在后面章节的学习中 will 对其作详细介绍。

1.1.4 图案的基本特征

图案的基本特征，即实用性、适应性及装饰性。是图案设计实用、经济、美观等重要原则的具体体现。

1. 实用性特征

图案主要用于装饰人们生活中的实用物品，通过装饰生活用品与环境，在满足人们日常物质生活需要的同时，给人以美的享受，而不仅仅以观赏为唯一目的。在现代生活中，图案的实用性还体现在通过美化商品达到提高购买力、创造经济效益的作用，这与绘画、雕塑、摄影等视觉造型艺术是完全不同的。

2. 适应性特征

图案的适应性体现在两个方面：一是对工艺制作技术的适应，表现为设计与制作是有机结合的一个完整过程，图案设计只有使用一定的材料工艺加工成为物质产品，才能体现其价值功能。不同类别的图案必须适应不同的工艺制作条件及物质材料特性，适应不断改进的新工艺和不断出现的先进技术设备。二是要适应各种不同的使用目的、使用环境，以及使用对象的审美习惯等因素。

3. 装饰性特征

图案因其所具有的适应性特征，决定了它具有一种独特的艺术性语言，即装饰性，表现为物象造型的概括、变形与夸张、色彩处理的主观性与归纳性，表现手法的平面化与单纯化，组织构成上的秩序感与条理性，吉祥如意、奇思联想和理想化形象的组合美，以及与加工技术相适应的材质美、工艺美等（如图 1-1-24、图 1-1-25）。

图 1-1-24 人物图案

图 1-1-25 壁挂图案

图案的三个基本特征互相贯通、有机联系，充分体现了图案实用与审美、物质与精神高度统一的特性。

1.2 图案起源与发展

1.2.1 图案起源与发展的特征

中国被誉为世界四大文明古国之一，有着悠久的历史 and 传统文化。中国传统图案艺术受到中国传统美学思想的影响，重视图案的“意义”传达、“内涵”表现，而少以“写实”“再现”为手法。它的起源和发展有如下两个特征：

(1) 图案起源于人类的生产生活。

人类在由低级逐渐向高级进化的过程中，学会了发明和使用工具，这样能获得猎物或储存更多的食物来维持生存。当人类发现天然木石工具不能再适应需求，就产生改造或重新创造的欲望，在着手改造工具时，图案便随着人类的造物活动产生了，它与人类生活紧密地结合在一起，更多地表现在人类生产生活中使用的工具和器皿等方面。图案是古人对自然规律的理解和总结，及合情合理的表达（如图 1-2-1）。

图 1-2-1 绳纹陶器残片

(2) 图案的发展历程是审美意识渐进性的独立。

苏珊·朗格认为：“艺术是人类情感的符号形式的创造。”在早期人类的劳动中，随着生产力的发展，开始产生一种美感需求，并且，随着时间的演化产生了将这种美感转化为实体或实景的需要，即在实用功能之外，对美的追求也成为了图案创作的一个重要内容，它与实用性共同构成完整意义上的图案，同时驱动了人类社会绘画与其他艺术形式的出现。图案具有想象和创造的成分，表现了人们对真善美的追求与渴望，是人类审美意识逐渐发展与独立的明证。

1.2.2 中国图案的发展

中国几千年的历史积淀形成的精美图案艺术是一个不可多得的宝库，了解我国历代图案的艺术特点，是对传统图案的熟悉、消化和再发展、创作的过程。下面是图案在我国各个历史发展时期的艺术特征。

1. 原始社会时期

原始社会时期的图案纹样可以追溯到距今有六七千年历史的石器时代，其多含有原始宗教色彩和图腾意味，主要以彩陶纹样为代表。彩陶的装饰图案中，最普遍的是几何图案，主要由精细的、疏密不同、长短不一、横竖各异的线曲折或交叉并和各种圆点、圈点等有规律地排列组成，如正三角、倒三角、方格纹、网纹、旋纹、锯齿纹、圆圈纹等。其次是较为写实的动物纹样和植物纹样，人物纹样较少。这些几何纹样通常又按二方连续、四方连续和适合纹样等各种不同的构成方法进行图案构成。彩陶的色彩主要为红、黄、黑、白、褐五种颜色，单纯强烈的对比色使彩陶呈现出浓重、艳丽、质朴的感觉。主要代表有以下几种类型：

（1）半坡文化

半坡彩陶早期纹饰多为散点式构图。可爱的形象表现了人类童年的天真无邪和与自然的亲密关系，是半坡人原始生活的记录。图案花纹简练朴素，绘有人面、鱼、鹿、植物枝叶及几何形纹样。其中最著名的半坡出土单体鱼纹陶盆器纹是用人的脸和鱼的身体结合而成的人面鱼纹，形象概括、简洁，是自然形态的再现（如图 1-2-2）。

图 1-2-2 半坡陶盆

（2）仰韶文化

常见图案是几何纹、装饰鱼纹、鹿纹、蛙纹、羊纹，以并列的斜线和三角为单位组成反复连续纹样，从而产生一种既富于节奏和条理，又富于变化的形式美感（如图 1-2-3 至图 1-2-5）。

图 1-2-3 鱼纹盆

图 1-2-4 网纹罐

图 1-2-5 几何纹陶罐

（3）庙底沟文化

主要装饰在黑彩陶上，纹饰主要有花瓣纹、钩叶纹、涡纹、三角涡纹、条纹、网纹和圆点纹等，也有动物纹饰（如图 1-2-6、图 1-2-7）。

图 1-2-6 庙底沟黑陶

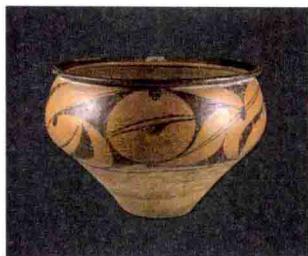

图 1-2-7 花瓣纹彩陶

(4) 马家窑文化

马家窑装饰以橙黄色为底色，涂以黑彩，纹样以漩涡纹为主。其典型为彩陶瓮，口沿有四只提耳，平口、短颈一离肩，腹部逐渐下收，平底，泥制红陶，陶器外壁用黑彩绘出上、中、下三层纹饰。上层为花卉纹，中层为旋涡纹，下层为水波纹。线条流畅生动自然，并能根据立体造型巧妙安排又重视视觉效果，即平视为二方连续放样，俯视为适合纹样。造型结构严谨合理，色彩运用对比色，以红、黑、白为主，风格古朴。这些纹饰起源于生产和生活，是人们对实用之外的美观的追求，也与原始巫术礼仪的图腾崇拜有关（如图 1-2-8、图 1-2-9）。

图 1-2-8 二方连续陶罐

图 1-2-9 水波纹陶罐

2. 商周时期

商周时期是奴隶社会的鼎盛时期，青铜冶炼技术逐渐成熟。这一时期，青铜器制作趋于大型化。图案的手法、题材、骨骼变得更丰富，图案结构变得更繁杂。

青铜器成为奴隶主的祭祀和生活的主要器具，因而在权力、等级、祭祀活动中起着主导作用，如礼器、烹饪器、食器、酒器、乐器、兵器等的使用。青铜器纹样中的主要造型是动物纹。动物纹又分两大类，一类是想象中的变形动物，另一类是现实中的动物。除了动物纹，还有几何纹，但大多作为辅助纹使用。写实纹样几乎不常见，其手法严谨刻板，缺乏生气，构成多严谨对称，图案镂刻精密、繁缛、多重叠形式，作风神秘森严，反映出当时奴隶制盛期“礼治”的严厉氛围。西周后期，随着“天命”、“神权”的逐渐衰退，纹饰上神秘的色彩也慢慢消失，取而代之的是疏朗粗放的装饰（如图 1-2-10 至图 1-2-13）。

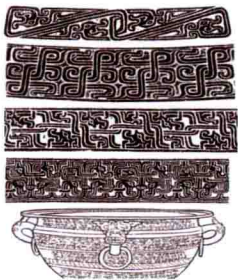

图 1-2-10 青铜器二方连续纹

图 1-2-11 马形青铜器

图 1-2-12 象形青铜器

图 1-2-13 青铜器鸟纹

3. 春秋战国时期

春秋战国是我国古代哲学、艺术繁荣发展“百家争鸣”的时期，在工艺美术上也出现了百花齐放的繁荣景象，图案形象元素更复杂，以重叠缠绕、上下穿插、四面延展的四方连续为主。而且贵重器物的装饰中出现了华丽的错金、错银、镶嵌红铜、松石和细线刻镂等先进的工艺技术，也出现了描写当时宴饮、征战、格斗、乐舞、射猎等现实生活的图像。

春秋时期，青铜器、玉器、木雕、染织、陶器、琉璃等艺术都有长足的发展。随着奴隶社会的崩溃，青铜纹饰原先的神秘、威严、凝重的装饰风格已逐渐消失，取而代之的是自由、活泼、轻快、灵巧的风格。作品题材以写实为主，主要表现世俗生活。另外还出现了大量的铜镜纹饰。

战国时期漆器逐渐代替了青铜器成为日用器，漆器质地薄于青铜器，纹样上既继承传统又有发展，题材上多了人物故事，少了几何纹饰。漆器重规矩分割、重骨架构图反映儒家思想和礼教制度，自然表现的云纹、凤纹等则反映道家思想的清逸缥缈（如图 1-2-14、图 1-2-15）。

图 1-2-14 战国云纹漆盒

图 1-2-15 凤纹图样

4. 秦汉时期

进入秦汉时代封建社会,随着社会生产力进一步发展,虽然“独尊儒术”的思想使理性意识在社会生活中得到强化,但浪漫气息仍存在于当时的审美意识中,使得这一时期的装饰风格充满浪漫的幻想和雄浑的气势。图案追求上更加趋于大气、明快、简练、多变。

秦汉时期的装饰图案主要以画像砖、画像石、瓦当为代表,其他的还包括漆器、铜器及织绣等。图案的表现题材更为广泛,表现技法更多样,有白描、没骨、写意等,构图上既严谨又生动,色彩运用也非常丰富。汉代画像砖、画像石是当时墓葬用的材料,其内容极为丰富。构图以格律式、平视体、立视体为主,打破时空界限,将不同时间、地点发生的事集中到一个画面上,用上下法、鸟瞰法、散点透视法构图表现大的场面与事件(如图1-2-16、图1-2-17)。

图 1-2-16 汉画像砖拓片

图 1-2-17 秦画像砖拓片

瓦当是一种古代的建筑材料,是放在房檐前面挡住房椽(木头搭的梁)的东西,也叫盖头瓦。瓦当大都属于适合构图、对称构图,也有均衡式构图,有动植物图案、云纹、葵纹以及动植物变形图案等,其中以西汉晚期的青龙、白虎、朱雀、玄武四神造型最为著名(如图1-2-18、图1-2-19)。

图 1-2-18 汉代瓦当拓片

图 1-2-19 汉瓦当图案

秦汉是我国历史上一个辉煌的时代,“大一统”的封建制度推动了社会经济的发展。特别是汉代,历经“文景之治”的休养生息,社会传统工艺中的纺织品、铜器、漆器、石雕艺术日臻成熟、完善。铜器中,铜灯是铜器制作鼎盛时期的代表作,金属工艺中的铜镜是继战国以后的又一次大飞跃,主要纹样有草叶纹、蝙蝠纹、花纹、云电纹、双夔纹等。由于提花机的改进,汉代织物花纹变得