

现代基础图案设计教程

应用图案

YINGYONGTUAN

主编 周正林

现代基础图案设计教程

XIAN DAI JI CHU TU AN SHE JI BAO CHENG

应用图案 YINGYONGTUAN

邢庆华主编

袁熙阳编著

辽宁美术出版社
LIAONING MEI SHU CHU BAN SHE

图书在版编目 (CIP) 数据

应用图案/袁熙阳编著. —沈阳: 辽宁美术出版社, 1998. 2

ISBN 7-5314-1859-2

I. 应… II. 袁… III. 图案-技法 (美术) IV. J51

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (97) 第 26820 号

辽宁美术出版社出版

(沈阳市和平区民族北街 29 号 邮政编码 110001)

沈阳新华印刷厂印刷 辽宁省新华书店发行

开本: 787×1092 毫米 1/16 字数: 40 千字 印张: 10

印数: 1—2 500 册

1998 年 2 月第 1 版 1998 年 2 月第 1 次印刷

责任编辑: 范文南 责任校对: 张亚迪 臧 虹

封面设计: 范文南 版式设计: 孙瑞林 孙 红

定价: 40.00 元

前 言

当我们的祖先用栩栩如生的装饰壁画点缀洞窟，用精雕细刻的纹样装饰手斧、弓箭与标枪，或用神秘莫测的纹身装扮自己的躯体的时候，图案便产生了。图案作为一种特殊的观念形态，它来源于生活，山川风景、花果草木、鸟兽鱼虫以及人的生产实践、生活娱乐构成了图案设计取之不尽、用之不竭的丰富源泉。图案与人类的生活密切相关，衣食住行各方面均离不开纹样的装饰与美化。图案的题材、风格、手法无论多么纷繁多样、变化多端，它们都受到自然地理因素、生活方式、民族特征、风俗习惯、时代风尚、文化传统等诸种因素的影响，正因为如此，不同国度、民族、地区、时代的人们创造出风格迥异、丰富多彩的装饰图案，而且随着物质文明水平的不断提高与社会文化交流的日益发展，图案风格更是蔚为大观，日新月异，人们应用图案的范围也相应地越来越广阔。人类生活所需的物质资料千差万别，其生产与制作工艺过程也各具特色，因此人们对装饰图案的要求也各不相同，从而形成图案运用上的一些特殊之处。本书从节庆装饰、建筑装饰、室内陈设、服饰设计、企业形象设计、广告与包装设计这六个方面入手，结合古今中外

的优秀范例，探讨图案设计所必须遵循的一些客观性原则，以及各种工艺门类对图案设计与应用的一些特殊要求。同时，本书对图案发展的流变作了适当的陈述，对图案设计的某些常用手法也作了简要的介绍，以期让读者对图案装饰形成较为系统的概念，并在此基础上登堂入室，在专业设计领域不断探索与前进。

目录

YING YONG TU AN

前言

第一章 节庆装饰应用图案	1
第一节 中国节庆装饰图案	2
第二节 西方节庆装饰图案	11
第二章 建筑装饰应用图案	21
第一节 根据建筑结构要求选择装饰图案	22
第二节 根据自然地理条件与科学技术水平选择装饰图案	31
第三节 根据民族传统、社会习俗、文化积淀、审美时尚设计装饰图案	33
第三章 室内陈设应用图案	37
第一节 家具设计应用图案	38
第二节 地毯与壁挂设计应用图案	43
第四章 服饰设计应用图案	49
第一节 服饰图案应用与设计原则	50
第二节 服饰图案的主要流派	59
第五章 企业形象设计应用图案	63
第一节 标志设计应用图案	64
第二节 其他视觉传达要素设计应用图案	72
第六章 广告与包装应用图案	75
第一节 广告设计应用图案	76
第二节 包装、装帧设计应用图案	82
作品欣赏	123

第一章 节庆装饰应用图案

第一节 中国节庆装饰图案 第二节 西方节庆装饰图案

XIANDAJICHUTUANSHEJIJIAOCHENGYINGYONGTUAN

在漫长的历史发展长河中，我们的祖先不仅创造了绚烂多姿的民俗文化，形成了多姿多彩的传统节日，而且还创造了异彩纷呈、意味深长、蕴蓄着浓郁民族特色的节庆图案、吉祥图案。它们不仅反映出各国各族人民的传统生活方式、文化习俗、道德风尚和宗教观念，更传达出人们对美好生活的向往和追求。正由于这一点，千百年来它们在民间广泛流传，为人们所喜闻乐见，直至今日作为传统文化的精华仍旧焕发着蓬勃的生机。作为一种传统文化的载体，我们所选择、设计、运用节庆图案、吉祥图案时，必须首先领会其传统的象征意味与丰富内涵，了解其发展源流与应用范围，并在此基础上，使之与当今的社会生活相融合，相适应，为美好生活锦上添花。

第一节 中国节庆装饰图案

中华民族是历史悠久的文明之邦,其丰富多彩的年节风俗和节庆图案也较西方更为丰富,在长期的发展过程中,形成了众多自成一格、耐人寻味的吉祥图案。

一、春节装饰图案

春节是我国的古老节日,也是我国最重要的民俗节日。千百年来,围绕春节形成了许许多多各具特色的民间活动,其中有的带有宗教迷信色彩,如接神、敬天等,随着科学的普及和文化的提高,这些目前已逐渐被淘汰;而有的习俗经过改造则被赋予了新的内容,如燃放鞭炮、张贴春联、送拜年贴、挂年画、剪窗花、耍龙灯、舞狮子等等,不仅洋溢欢乐意味,也蕴蓄着浓厚的传统文化色彩,因而历久不衰。在这些年节活动中,五色缤纷的装饰无疑是一个重要组成部分。

图1

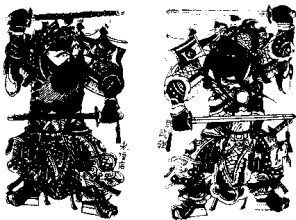
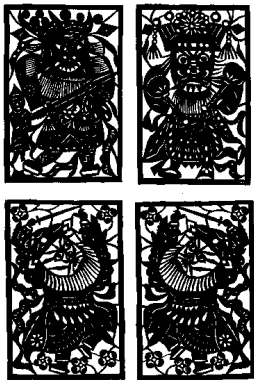

图2

年画是我国民间装饰中最受人民群众喜爱的一种艺术形式。早在汉代就有在门上画勇士、贴门神迎新春的习俗,经过历代劳动人民的辛勤创造,年画逐渐形成了构图饱满,线条粗犷豪放,造型简洁、生动、夸张,色彩鲜艳明快、富丽堂皇,装饰趣味浓郁的独特艺术风格,喜庆欢乐,热烈红火,极具乡土气息。年画装饰题材中最常见的是门神,高大威武、剽悍粗犷的“神荼”与“郁垒”,既装饰美化了房门,又可以辟邪镇宅,祈祷平安吉祥(图1、2)。其中,门神又有文武之分,武门神可分为将军、武财神、勇士等类型,文门神又有祈福、多子、辟邪等类型。除门神之外,年画也表现财神、灶王、土地、和合、八仙等各类神异形象。此外,年画还表现“五谷丰登”、“连年有余”、“金鸡报晓”、“春牛图”、“岁朝图”、“合家欢”等喜庆吉祥的生活题材以及各种戏曲故事(彩图1)。这类题材多用寓意、夸张、象征手法,生动别致,情趣盎然。在长期的年画创作中,民间画工总结出很多经验口诀,例如画人物时“面画无脖项,少女应削肩,佛客宜秀丽,神像须伟壮,仙侠意思淡,美人要修长,文人如颗钉,武夫势如弓”,“怒像眼挑把眉拧,衰客头垂眼离开,喜相眉舒嘴又翘,笑样口开眼又眯”等等。在配色上也总结出:“白间黑,分明极;红间绿,花簇簇;粉笼黄,胜增光;青间紫,不如死”、“浓不堆垛,淡不浅薄,密不

杂乱，疏不空旷”、“紫是骨头绿是筋，配上红黄色更新”等等诀窍。这些心得体会对于我们今天进行图案设计也很有指导意义。

剪纸也是春节传统装饰的重要种类。五色彩纸剪成的各种花鸟虫鱼、飞禽走兽、人物故事，形象概括夸张，讲究虚实对比，线条规整流畅，色彩对比鲜明，为节日增添了祥和喜庆的欢乐气氛。根据粘贴位置的不同，春节装饰剪纸又有窗花、墙花、顶棚花、灯笼花、礼花、供花、门笺等不同种类，其纹样选择、谋篇布局也各有特色。其中窗花在中国北方流传最广，题材广泛，既有吉祥题材，也有戏曲故事，样式多自由舒展，除四角的角花与折剪的团花外，其外部轮廓没有什么限制，但为避免影响光照，一般尺寸不太大，且注意镂空透亮，窗花之间或内容上配套，或形式上相互呼应（彩图2，图3--5）；墙花又有炕围花、灶头花等分枝，炕围花题材以戏曲故事、民间传说为多，灶头花题材多取五谷丰登、连年有余等吉祥内容，有的图文结合，有的借物寓意，运用象征、谐音等

图5

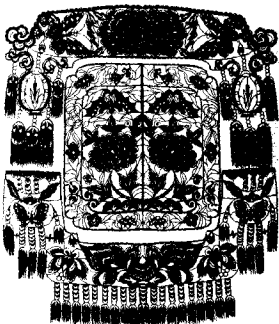

图3

手法构成（图6、7）；顶棚花多为折剪对称式的大团花，四隅衬以角花，题材多为卷草缠枝花纹（图8）；贴在宫灯、纱灯上的灯花多为整齐对称的适合纹样，贴在走马灯上的则以无边框的历史、戏曲人物为多（图9）；贴在礼品上的礼花常用吉祥图案，构图对称严谨（图10、

图4

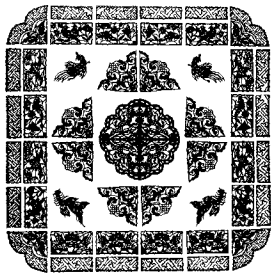

图6

图8

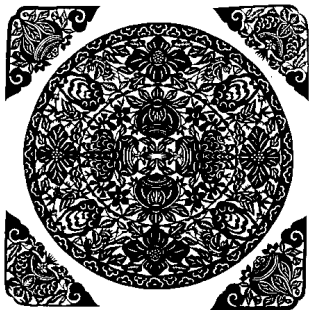

图7

11); 装点祭品、供品的供花，题材则多与供品内容相一致；门笏，形如镂空锦旗，两边宽缘，下边是一排流苏，贴在门楣上，迎风飘动，煞是好看，图案多为规整几何纹和吉祥文字花纹（图12）。

图9

图 10-A

图 10-B

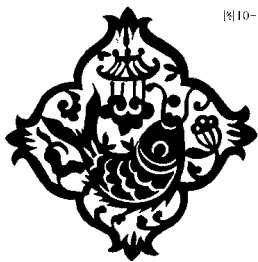

图 10-C

图 10-D

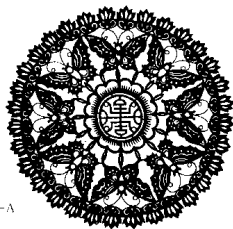

图 11-A

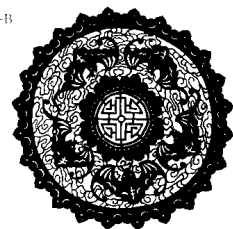

图 11-B

图 12

图 13

尽管今日中国已与传统社会有了很大区别，但作为一种传统文化的象征，春节图案仍有巨大的生命力，特别是在这个追求返璞归真、追求更高精神生活水准的时代，这些散发出浓厚而温馨乡土气息、历史气息、民族气息的艺术形式，更备受人们的青睐。尽管广大群众的居住环境早已今非昔比，但人们还是喜欢在新春佳节里在家庭、商场、饭店、文化娱乐场所的醒目之处装饰以传统的吉庆图案(图13—16)，人们更喜欢将传统的春节图案移用在贺年卡、馈赠礼品与广告、包装之上，用以表达人们对幸福美满生活的向往与追求，用以弘扬悠久的民族文化传统。

图 14

图 15

图 16

二、吉祥图案

中国装饰艺术精深博大，源远流长。在长期的发展过程中，中国装饰图案形成了有别于其他民族的推崇吉祥寓意的特点。吉祥图案始于商周，发展于唐宋，成熟、极盛于明清，它运用人物、走兽、花鸟、器物、吉祥文字与符号，以民间谚语、古语箴言、神话故事、历史传说为题材，通过借喻、比拟、双关、象征及谐音等表现手法，构成“一句吉语一图案”的艺术形成，赋予图案以致瑞呈祥、消灾灭祸之意。它因物喻义，物吉图祥，情景交融，妙趣横生，生动地体现出人们健康向上的进取精神和对美好幸福生活的追求，因而广泛应用于日常生活与喜庆场合，各种传统的、改良的、创新的吉祥图案遍及建筑装饰、家具陈设、玻璃陶瓷、印染织绣、首饰、服装、金工木作乃至机制日用品。

五福捧寿

图 17

中国吉祥图案内容丰富，题材主要有祈福、长寿、多子、富贵、喜庆、吉祥等类型。

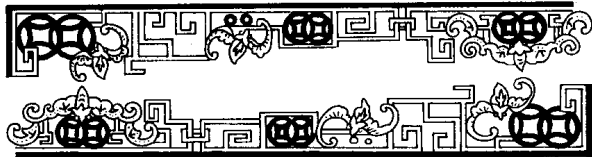
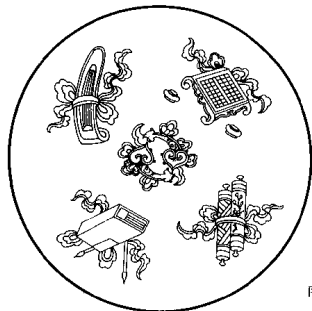

图 18

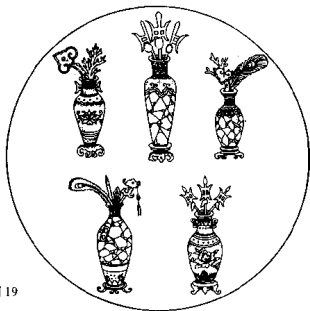
1. 祈福图案

民间以福、禄、寿、喜、财五福来概括个人与家庭幸福。蝙蝠由于谐音“遍福”而成为最具代表性的祈福图案。蝙蝠望着古钱中心的方眼图案，称作“福在眼前”；五只蝙蝠与云朵组合，谓之“福自天来”、“五福齐天”；蝙蝠图案中再加蝙蝠，或用蝙蝠组成福字，称“福中

有福”；五只蝙蝠环绕寿字称作“五福捧寿”；蝙蝠、寿桃、双钱组合则是“福寿双全”（图17、18）。此外，祈福还包含“有余”、“如意”之意，因而“连年有余”（莲花、鲤鱼），“百事如意”（百合、柿子、灵芝），“平安如意”（花瓶插如意）、“必定如意”（毛笔、银锭、如意）等也是常见题材（图19）。

西艺如意

岁岁平安

图19

图20

双双鹤寿

图21

灵仙祝寿

2. 长寿图案

古往今来祝颂长寿的图案不胜枚举,例如松鹤延年、灵仙祝寿(灵芝、水仙、天竹、寿桃)等,此外,灵龟、枸杞、绶带鸟、菊花、万年青等都可寓意长寿(图20、21)。

3. 多子图案

子孙众多、世代绵延、香火不绝是中国古人的一大愿望。多子的石榴、宜男的萱草、送子的麒麟、绵延多实的瓜瓞、缠绕不绝的葫芦等都是多子多嗣的象征(图22)。

4. 富贵图案

财物丰饶、官高爵显一直是世人所孜孜以求的。“官上加官”(公鸡与鸡冠花)、“连中三元”(荔枝、桂圆、核桃)、“平升三级”(花瓶插三戟)、“玉堂富贵”(玉芝、海棠、牡丹)、“招财进宝”,这些都是富贵的绝佳象征(图23、24)。

5. 喜庆图案

古诗“久旱逢甘雨,他乡遇故知,洞房花

图22

烛夜,金榜题名时”表明了中国人对喜庆的不懈追求。在喜庆图案中,除形形色色的喜字造型,“喜上眉梢”(喜鹊登梅)、“眉开双乐”(梅花双鹿)、“丹凤朝阳”、“鲤鱼跳龙门”、“鸳鸯戏水”、“花开并蒂”、“白头偕老”等均是常见题材(图25·27)。

图24

图23

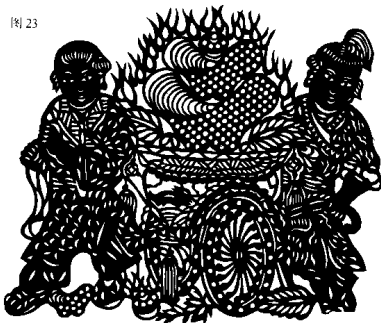

图 25

6. 祥瑞图案

以瑞禽仁兽等构成的传统吉祥图案有“龙凤呈祥”、“二龙戏珠”、“凤穿牡丹”、“双狮戏球”、“金玉满堂”（一缸金鱼或莲塘金鱼）、“岁寒三友”、“万象更新”（万年青、大象）以及宗教图案“八吉祥”（法螺、法轮、宝伞、宝盖、莲花、宝罐、金鱼、盘长）、“八宝”（宝珠、古钱、方胜、玉璧、犀角、银锭、珊瑚、如意）以及源自八仙传说的“暗八仙”（宝剑、莲花、扇子、渔鼓、玉箫、葫芦、柏板、花篮）等，不一而足（图 28—31）。

吉祥图案构思巧妙，主题鲜明，其构成方法通常有借代比拟、谐音取意、传说附会等，例如，以红梅、山茶借代春光；以松柏的四季常青、凌寒不凋象征长寿万年；以猫、蝙蝠谐音耄耋，象征长寿；以花瓶、马鞍谐音平安；再如源自神话传说的龙凤、麒麟、灵芝、寿星、八仙等纹饰。此外，有些吉祥

图 26

图 27

纹样不以实物形式出现，而是经艺术加工以符号图文字形式存在，如盘长、方胜纹就是实有器物的抽象化反映，宝相花、缠枝纹、回纹则由自然物提炼出来，双喜、寿字则是汉字经艺术加工之产物。

吉祥图案与特定时代的社会心态、审美情趣、文化特质、民俗底蕴密切相关，但在长期发展中，难免鱼龙混杂，良莠不齐，其中某些掺杂封建、迷信、落后观念的纹饰如加官进爵、多子多福、三从四德等，与当代社会的意识形态已格格不入，应予摒除，但更多的吉祥纹样则表现了人们的理想与追求，时至今日仍放射着耀眼动人的光华。因此，对于吉祥图案，我们应在去芜存真的基础上发扬光大，不断创造出富于时代气息、民族特色的新样式、新风格。

第二节 西方节庆装饰图案

西方各国的节日部分来自宗教庆典，部分源于历史性的纪念日，在长期的发展过程中，两者均染上了浓厚的风土人情和世俗气息，进而体现为多姿多彩、情趣盎然的节庆装饰。随着中西文化交流的密切，西方民俗文化与节庆装饰在我国也产生了一定的影响。作为一种外来文化和外来艺术。我们首先必须充分了解其象征含义、艺术程式，了解它与特定的生活习俗、宗教信仰、道德风尚、文化传统的内在联系，从而结合本国特色，做到兼收并蓄、扬长补短。

图
28

图
29