

图案设计

Pattern Design

新视点艺术设计丛书

主编 魏嘉

编著 刘木森

张凌云

宋晓辉

纪瑞祥

THE NEW
PERSPECTIVE

OF
ART

DESIGN
BOOKS

黄河出版社

新视点艺术设计丛书

主编 魏 嘉

图 案 设 计

编著 刘木森 张凌云
宋晓辉 纪瑞祥

黄河出版社

责任编辑 李玉专 封面设计 王 巍 监制 武景生

图书在版编目(CIP)数据

图案设计/刘木森,张凌云,宋晓辉,纪瑞祥编著. —济南:黄河出版社,
2008.9

(新视点艺术设计丛书/魏嘉主编)

ISBN 978-7-80152-980-0

I .图… II .①刘…②张…③宋…④纪… III.包装—设计 IV. J51

中国版本图书馆CIP数据核字(2008)第 121987 号

丛书名 新视点艺术设计丛书

主 编 魏 嘉

书 名 图案设计

编 著 刘木森 张凌云 宋晓辉 纪瑞祥

出 版 黄河出版社

(济南市英雄山路 21 号 250002)

印 刷 济南丰利彩印有限公司

规 格 889 毫米×1194 毫米 16 开本

7 印张 196 千字

版 次 2008 年 9 月第 1 版

印 次 2008 年 9 月第 1 次印刷

印 数 1—1000 册

书 号 ISBN 978-7-80152-980-0/J·43

总定价 380.00 元 (全 9 册)

序

INTRODUCTION

“高等学校要贯彻教育方针,按照培养基础扎实、知识面宽、能力强、素质高的高级专门人才的总体要求,逐步构建起注重素质教育,融传授知识、培养能力和提高素质为一体,富有时代特征的、多样化的人才培养模式”,这是教育部对 21 世纪我国高校人才培养的总体要求。

“新观念”“新视点”艺术设计丛书正是根据这个培养模式的框架和艺术设计教育的特点编撰而成的。它主要由绘画基础、设计基础和专业设计三个板块构成。丛书力求以新的观念,从新的视角,解读现代艺术设计的新理念、新思维和新方法,使读者在了解国内外艺术设计发展历程的基础上,理解艺术设计的基本理论和知识,掌握艺术设计的专业表现技能和创作方法,提高艺术设计实践的基本能力。

此套丛书秉承理论与实践相结合的原则:既有理论的升华,又有佳作的赏析;既有知识的解读,又有方法的传授;是一套既有参阅性,又有指导性的艺术设计丛书。“重技轻道”(重视技术方法、缺失设计理论文化内涵)和“重道轻技”(高谈阔论空洞理论,鄙视实际操作能力)都是偏废和误导,而只有“道”“技”并重,齐头并进,才是艺术设计的真谛。

愿新观念、新视点艺术设计丛书能为广大师生和从业人员提供“道”与“技”两个方面的参考和帮助。

2008 年 9 月于百花公园寓所

从某种意义上说,中国现代工艺是从图案设计起步的。图案具有美学装饰意义,是产品表面装饰或美术装饰的基础,是从事艺术设计工作的基石。与其他课程相比,图案设计具有独一无二的造型审美优势,值得艺术设计与美学研究等人员深入学习与研究。尽管图案的运用在中国已有几千年的历史,但我国的图案设计研究却是从20世纪20-30年代开始的。进入20世纪50年代,图案在研究的深度和广度上大大超越了过去水平,人们不仅研究总结中国传统图案,而且也开始深入研究外国图案。随着工业生产的迅猛发展以及人民生活水平的提高,人们期待图案设计更加新颖完美,图案在各个艺术领域的应用也更为广泛。

本书旨在培养艺术设计人员的审美造型能力并掌握艺术设计的基本原理、变化规律、形式美法则和应用设计能力。本书力求在前人的经验基础上有进一步的发展,在尊重传统的基础上更具时代感,深入浅出的对图案设计进行条理性、系统性和针对性地研究。本书图文并茂,从历史的角度入手,从图案设计技能、技巧的掌握与应用方面阐述了中国民间图案、图案造型、图案的色彩、图案的造型与变化以及图案的应用等。本书的特点是应用范围较广,是从事包装装潢设计、环境艺术设计、服装设计、工业设计、展示设计、装饰设计等专业人员极为有益的参考书。

本书中的图片大部分是山东轻工业学院艺术设计学院的学生作品,部分图片来自于相关教材与网络,在此深表谢意!书中有部分图片无法与作者联系,在此深表歉意。在编写过程中得到不少同仁的鼎力支持,在此一并感谢。

时间仓促加之学识浅薄,若有不当之处,敬请专家和读者批评指正,当不胜感激。

编者

2008年6月

录

目CONTENTS

总 序 前 言

第一章 图案概述

第一节 图案的含义	3
第二节 图案的类别	4
第三节 图案的特性	5

第二章 图案艺术发展演变

第一节 中国传统图案	11
第二节 外国图案	32

第三章 中国民间图案

第一节 民间图案的内容	37
第二节 民间图案的种类	37
第三节 吉祥图案	55

第四章 图案造型

第一节 收集素材的主要途径	59
第二节 自然形态美	60
第三节 从自然形态美到图案形态	62
第四节 抽象图案形态	63
第五节 图案的形式美	65

第五章 图案的色彩

第一节 图案色彩概述	69
第二节 图案色彩设计	70
第三节 材料表现	72
第四节 图案设计	76

第六章 图案的造型与变化

第一节 点、线、面的表现	79
第二节 单独纹样结构与变化	81
第三节 连续纹样设计与变化	83
第四节 四方连续	87

第五节	综合纹样	90
-----	------------	----

第七章 图案的应用

第一节	传统与民间工艺图案的应用	93
-----	--------------------	----

第二节	现代染织服饰中图案的应用	94
-----	--------------------	----

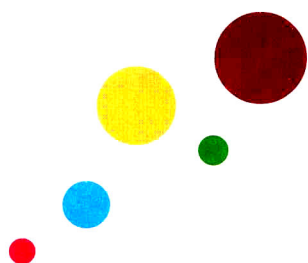
第三节	建筑与环境艺术中图案的应用	95
-----	---------------------	----

第四节	图案在其他领域中的应用	97
-----	-------------------	----

第八章 学生作品展示

第 1 章

THE FIRST CHAPTER

图案设计

第一章 图案概述

对装饰美的追求,最早产生于人类生活的初期,是人类的一种原始本能。装饰图案渗透到了生活的各个方面,显示出人们对于美的追求和向往。从出土的旧石器时代的文物来看,最初的装饰艺术主要体现在雕刻和洞窟壁画方面。原始人类所刻画的形象,都是与他们的生活有密切关系的自然界中的形象,如野牛、太阳等纹样,而动物纹多采用了侧面形式表现。装饰纹样在不断发展过程中,产生了由写实走向抽象化、符号化的几何形阶段,甚至还出现了连续的几何形。在部落发展中人们认识到了自己的渺小,几乎每个部落都会选择图腾作为本部落或氏族的特殊标记,如夏禹的祖先选用黄熊作为图腾,有的部落选用牛作为图腾,有的部落选用老鹰作为图腾等等。为祭祀使用方便,就产生了图腾纹样,这些图腾具有和原动物相同的神力。从这个意义上说,图案艺术是原始人类祭祀活动的一种表现形式,对原始人类具有符咒和魔法的意义。

第一节 图案的含义

“图案”最初是从“Design”翻译而来,20世纪初从日本传入我国,成为装饰类和纹样类设计的专用术语。据日本有关著作介绍将“Design”翻译为“图案”,借用了汉字的原意,主要是指拟定的计

划和方案。因为在我国古代已经有了对“图案”的诠释。“图”指图形、图画,也包括文字、设计图形等。“案”本意指“食具”,后又引申为“公案”。“案”通“按”,指认识、处理特殊食物的方式,有设计的概念。图案最大的特点就是它的装饰性和实用性,它是和工艺制作相结合的一种艺术形式。在日本学者翻译的影响下,初期我国也开始将“Design”译为“图案”。随着图案包含的设计内容的减少,图案对应的英文是Pattern,Design则被翻译为“设计”。“图案”强调形式美,而“设计”偏重于功能性。

一 广义的图案

装饰艺术家庞薰 先生对图案做了准确的阐述:“图案工作就是设计一切器物的造型和一切器物的装饰。”也就是说,图案广义上是指为了对某种器物的造型结构、色彩、纹饰进行预想工艺处理,并根据材料要求、制作要求、实用功能、审美要求所创作的方案、图样的通称,属于实用美术、装饰美术、工艺美术的范畴。对于某些立体造型结构,没有装饰纹样,也属于图案范畴(或者可以称为立体图案),它将工艺品设计、建筑设计等包括在内,近似于当前所指的艺术设计,是一个“大图案”的概念。

二 狭义的图案

狭义的图案是对平面设计而言,指器物上的装饰纹样或图形。

图 1-1-1 半坡人面网纹盆

图案艺术早在原始时代就已经产生,出土的一些石器、玉器等器物上都雕刻着简练而优美的花纹,而彩陶文化美轮美奂的精美纹饰更散发着原始的艺术精髓。(图1-1-1)经过几千年的文化发展,图案可以说无处不在无时不有装饰着人们的生活。

图案具有实用和美观的双重意义,与一般意义上的绘画有着明显的区别。很多绘画要反映自然,要对自然形象和色彩进行描绘,有的直接反映自然,有的则是在自然的基础上进行一定的艺术处理,但仍留有自然的影子。图案不仅要反映自然,还要对自然形象进行一定的艺术加工和变化,使之更加适合我们生活的需要,应用于生活的各个领域。

三 为什么要学习图案

图案集形式美、实用美、艺术美于一身，是现代艺术设计的一门重要的基础课程，以锻炼我们的艺术思维，提高我们的审美素质，培养我们的创造设计能力。在学习传统美术的基础上结合现代艺术的创作，提高艺术表现能力。现代图案教学应该注重培养学生的图案审美和创造思维能力。艺术的创造思维能力是艺术创作的源泉，是提高艺术创作质量的基石。通过对图案的学习，掌握了基本的图案创作技巧和图案的设计与制作方法，就可以自由的进行其他艺术形式的设计，表达自己的艺术观念和创意。

第二节 图案的类别

由于图案的范围之广类别之多所以无法对图案进行统一规范的划分。综合而言我们可以从图案的题材、形式、应用范围、艺术风格等方面进行分类阐述。

一 从题材方面分类

题材即描绘物的形式。根据题材的不同我们可将图案分为人物图案、动物图案、植物图案、风景图案和几何图案。或者说所描绘的图案形象取材于人物、植物等。

二 从空间形态分类

从空间形态来划分我们可将图案分为平面图案和立体图案。平面图案即应用于二维空间或者说是在平面的物体上配置的图案纹样，主要突出纹样的装饰和色彩的协调配合。如染织图案、扎染、蜡染和任何材质的装饰绘画等。

相对于平面图案而言，立体图案是指在三维空间中创作的图案形式，如园林中的漏窗、建筑中的木雕、砖雕、家具、金属制品以及陶瓷等。

三 从形态构成分类

从形态构成方面来划分，我们可将图案分为自然形态构成的图案和抽象形态构成的图案。

自然形态构成的图案是以大自然中的形态、色彩和纹样构成的图案，例如以自然中的山水、花鸟、动物或者以人物为描绘对象的图案。

不以具体的自然形态（包括造型、色和纹饰等）为对象的图案被称之为抽象形态构成的图案。例如对于几何形的绘制或者是以抽象形态为主体形象的图案，还有标志、广告等等。

四 从组织形式分类

从组织形式上可以将图案分为单独图案、连续图案和适合纹样。而连续图案又以连续的方向为依据，分为二方连续和四方连续图案。适合纹样又根据框架结构分为圆形适合纹样、方形适合纹样、三角形适合纹样等。

从应用范围来讲，图案可以分为教学性基础图案和专业应用图案。

教学性基础图案目的是培养图案的审美能力和表现能力，不是针对某种工艺制作或实用功能的要求，而是为了学习和掌握装饰的造型、色彩和构图等基本形式美法则而绘制的图案，侧重于审美训练和制作能力的培养，为以后的图案设计进行基础训练。

专业应用图案是针对具体专业的要求进行的装饰设计，要考虑到图案使用的背景环境、图案的制作材料、图案的加工工艺等条件。如染织及服饰图案、建筑装饰图案、陶瓷装饰图案、书籍装帧图案、装潢图案、包装图案等。专业应用图案既侧重于完整的审美要求，又能实现其工艺制作要求和实用功能。

五 根据艺术风格分类

从艺术风格上看，图案可以分为传统图案、现代图案和民间图案。

传统图案是世代相传的图案造型，也称“传统纹样”，具有悠久的历史文化底蕴，反映着时代的特征。每个朝代都有着鲜明的历史特征，如历史上经典的宝相花纹、缠枝花纹、云纹、卷草纹、兽面纹等。随着人们对美的追求，传统图案在继承传统的同时不断推陈出新，丰富着传统图案的艺术内容。

现代图案是相对于传统图案而言的，具有鲜明的现代气息和

审美标准，符合现代人的艺术追求，散发着强烈的时代气息。例如包豪斯的现代抽象设计和康定斯基的现代主义等等。

民间图案来源于民众间并广为流传，是与广大老百姓的生活息息相关的图案。民间文化丰富多彩，为民间图案的发展提供了取之不竭的源泉。民间图案包含多种类型，如年画、皮影、剪纸、泥塑、面塑、蜡染、扎染、石雕、石刻、木偶、建筑纹样等等。

六 根据民族分类

各民族由于在生活地域、生活习惯、宗教信仰、历史文化和审美情趣等方面有着各自不同的体验，因此在图案的形式方面也表现得多姿多彩。不同的民族就有不同的审美习惯，生活习惯以及宗教信仰的不同形成了区别于其他民族的图案，例如苗族图案、藏族图案、蒙古族图案、维吾尔族图案、阿拉伯图案、俄罗斯图案等。

例如：藏族中由“六字真言”就可以组成多种图案。(图1-2-1至3)

图1-2-1 佛教六字真言

图1-2-2 玛尼堆六字真言

图1-2-3 藏银六字真言护身符

从各种不同的角度可以产生多种图案的分类，以上只是从传统的分类形式中将图案进行简单的区分。每一种图案的分类并不是独立存在的，而是互相包容相互依存。每一种图案具有自身的特点，但在图案的形式结构和色彩规律等方面具有相通之处。从以上几种分类方式中可以看出，图案的分类相当宽泛。在实际的图案创作中我们不必去刻意追求将某一图案划归到某种分类中去，不应拘泥于固定的模式，而应该勇于探索其内在特质，寻求其变化规律，只有这样才能创新图案形式。

第三节 图案的特性

图案设计属于工艺美术的范畴，是实用美术的一种形式。图案来源于自然，反映现实生活的社会现象，具有较强的民族性和现实性、鲜明的思想性和艺术性。图案设计主要是通过一定的生产方式，体现在某一种物品上供人们在生活中使用，所以又具有它的特殊性。

一 共同性

(1) 民族性

民族性就是区别于其他民族的具有独特价值的某些因素。鲁迅先生曾经说过：“越是民族的，才越是世界的。”我们一直都在努力把中国艺术赋予民族性内涵，坚持鼓励振兴民族文化，在世界立于一席之地。20世纪以来，以西方发达资本主义国家为主旨的强势文化正影响到我国的民族性文化。

我们要从中国几千年的文明和悠久的历史中去继承、发掘有中国特色的图案文化，并与外来的优秀文化有机的结合。在图案艺术创作中，更要提倡民族性，以民族性为导向，但不能只停留于借鉴传统的典型的民族文化符号的简单平面上，而应体悟本民族的文化内涵，这就是要求图案作品具有民族风格和民族的形式。图案设计提倡民族性，是指图案作品象征着一个国家的文化艺术水平，反映出该民族丰富多彩独特的艺术风格。(图1-3-1至4)

图 1-3-1 道

图 1-3-2 容

图 1-3-3 德

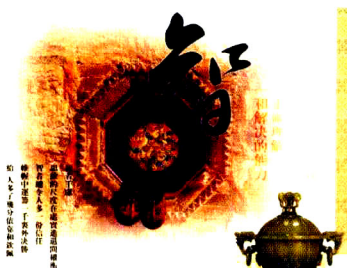

图 1-3-4 智

(2) 现实性

艺术来源于现实生活，应表现

现实生活，例如图 1-3-5 就具有很强的现实性的环保主题海报。图案设计和其他艺术形式一样具有现实性的特点，反映了现实生活状态，体现了广大民众的审美标准，并集中代表了时代特征。

图 1-3-5 环保主题海报

(3) 思想性

任何一种艺术形式都有它的思想性，代表了作者的艺术观点。图案的思想性表现在两个方面，一是设计者本人的思想情感表达，二是满足广大人民的思想感情需要。

(4) 艺术性

与思想性一样，任何一种艺术形式都有它的艺术性。作为实用美术的图案同样具有其独特的艺术性。优秀的图案作品，应该具备下列艺术性：风格新颖，内容健康，构图完整，排列灵活，造型饱满，色彩明朗，层次分明，主题突出，宾主呼应等。作品只有具有艺术性，具有艺术感染力才会有生

命力。(图 1-3-6 至 14)

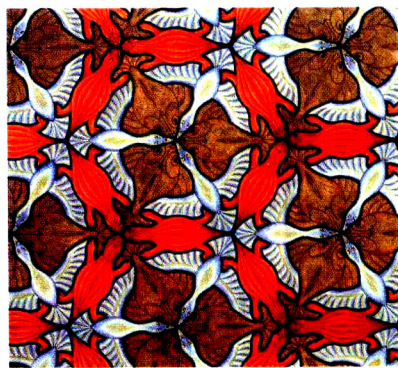

图 1-3-6 埃舍尔作品

图 1-3-7 埃舍尔作品

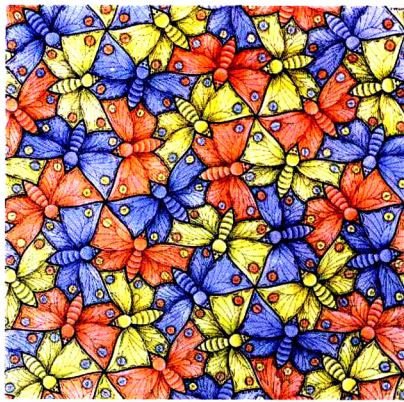

图 1-3-8 埃舍尔作品

二 特殊性

(1) 实用性

一般意义上的文学、绘画、雕塑等艺术形式主要突出其精神功能，强调其审美作用。而图案则主要注重实用目的，具有强烈的装饰效果，与人们的生活密切相关。(图1-3-15)

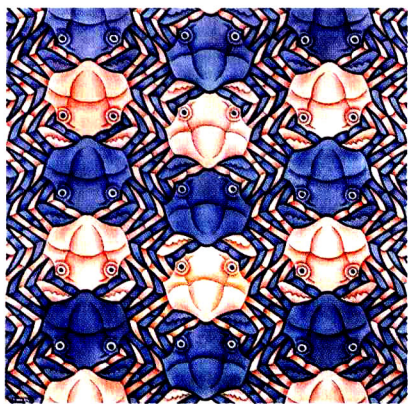

图1-3-9 埃舍尔作品

图1-3-12 山东轻工业学院 高小兰

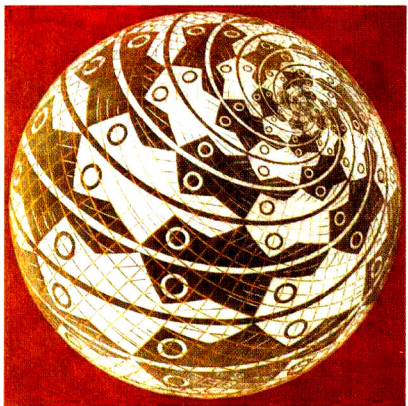

图1-3-10 埃舍尔作品

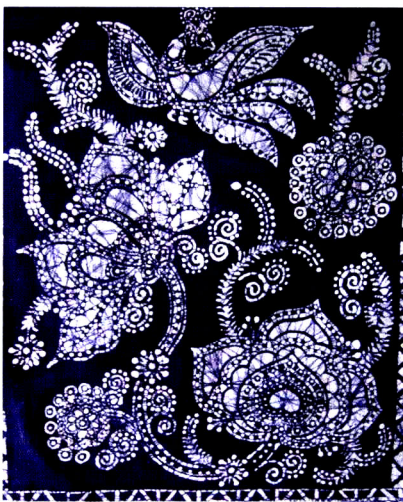

图1-3-13 山东轻工业学院 宋萍

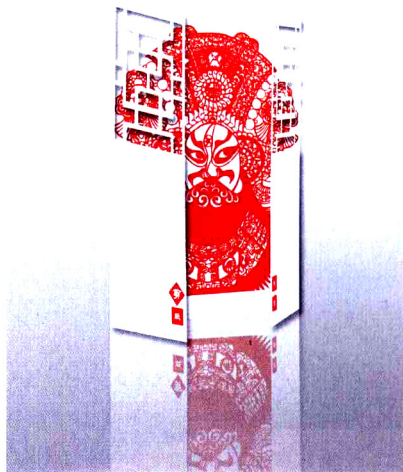

图1-3-15 民间剪纸包装

(2) 装饰性

根据具体的使用条件，在对自然物体进行一定的艺术提炼和概括基础之上使图案具有不同的装饰要求和装饰效果，这就是图案的装饰性。图案的装饰性要与生产使用条件相结合，与实用性相结合，还必须与人们的审美情趣相统一。(图1-3-16、图1-3-17)

图1-3-11 埃舍尔作品

图1-3-14 山东轻工业学院 郑芳芳

图 1-3-16 红珊瑚饰品

图 1-3-17 首饰设计 王瑞

(3) 技术性

图案设计的最终目的应该是应用，将设计出来的图案通过一定的技术手段生产出来为人民服务，美化生活。这个过程是一个技术生产、制作的过程，是建立在科学技术基础之上的，受到经济条件和技术因素的制约。因此，图案具有明显的技术性，离开了技术性就谈不上图案的实用性。

(4) 制约性

图案设计既是物质生产又是

艺术创造，具有很强的从属性。图案是艺术性和实用性相结合的艺术形式，它必须依附于一定的形体中或形体的某个部位上反映出艺术和实用的价值。因此，图案具有物质与经济的双重功能以及实用与审美相统一的两重性。图案的诸多功能必须以特定的材料经由工艺生产成为产品才能得以实现，这就不可避免地要受到一定的物质材料和生产工艺的制约。所以，图案设计必须要与科学技术、生产工艺、艺术设计进行完美的结合。

(5) 系统性

图案设计一般不单独使用，它讲求符号化、连续性的设计原则，在各种使用目标上都反映着装饰的连贯性与统一性。在一件器物或者是一个目标上使用更强调系统性设计的逻辑关系和重复性视觉美，在重复中求变化，在变化中求统一，在统一中求多样。(图 1-3-18 至 20)

图 1-3-18 山东轻工业学院 杨阳

图 1-3-19 山东轻工业学院 张娜

图 1-3-20 山东轻工业学院 张鹏鹏

第 2 章

THE SECOND CHAPTER

