

北京市高等教育精品教材立项项目

PATTERN DESIGN FUNDAMENTALS AND APPLICATION

○ 滕雪梅 霍 康 赵 红 编著

图案设计 教学与应用

第二版

 高等教育出版社

北京市高等教育精品教材立项项目

PATTERN DESIGN FUNDAMENTALS AND APPLICATION

○ 滕雪梅 霍康 赵红 编著

图案设计 教学与应用

第二版

 高等教育出版社

内容简介

本书共分九章,分别为概论、图案的基本特征、写生、图案的变化、图案设计的形式美法则、中外图案艺术的发展、中国吉祥图案设计分析、图案在设计中的应用分析和现代图案设计的发展,并在附录中附有教学建议和作品欣赏。第二版继承第一版的知识系统,做到概念准确、结构明晰、重点突出、体例规范,同时紧密联系现实生活中装饰图案的应用情况,充分分析了现今图案形式多样化、多元化的状态与发展趋势,展现了图案艺术设计的新风貌。本书图文并茂,有较强的可读性。章后的思考题与练习题有助于学生进一步对课堂教学进行思考。

本书适用于普通高校、高等师范院校艺术设计专业本、专科学生及同等学力的学生使用,也可供广大美术爱好者阅读参考。

图书在版编目(CIP)数据

图案设计教学与应用/滕雪梅,霍康编著. —2版.
—北京:高等教育出版社,2009.12
ISBN 978-7-04-028267-2

I. 图… II. ①滕…②霍… III. 图案-设计-教材
IV. J51

中国版本图书馆CIP数据核字(2009)第197226号

策划编辑 梁存收 责任编辑 王海燕 封面设计 王凌波
版式设计 范晓红 责任校对 王效珍 责任印刷 毛斯璐

出版发行	高等教育出版社	购书热线	010-58581118
社 址	北京市西城区德外大街4号	咨询电话	400-810-0598
邮政编码	100120	网 址	http://www.hep.edu.cn
总 机	010-58581000		http://www.hep.com.cn
		网上订购	http://www.landaco.com
经 销	蓝色畅想图书发行有限公司		http://www.landaco.com.cn
印 刷	北京市大天乐印刷有限责任公司	畅想教育	http://www.widedu.com
		版 次	2004年10月第1版
			2009年12月第2版
开 本	787×1092 1/16	印 次	2009年12月第1次印刷
印 张	11.5	定 价	34.00元(含光盘)
字 数	240 000		

本书如有缺页、倒页、脱页等质量问题,请到所购图书销售部门联系调换。

版权所有 侵权必究

物料号 28267-00

前言

21 世纪之初，在全国高等教育改革不断深入、艺术设计学科不断发展之时，首都师范大学怀着对新世纪的憧憬，为推动教育发展，接受了市教委立项的北京市高等教育精品教材“艺术设计系列教材”的编写任务。本系列六卷教材，可以说是中国高等艺术设计教育史上有影响的篇章之一。

本系列教材是高等艺术设计学科（专业）的必修核心课程教材，是信息、知识、技法相结合的课程教材；是包容综合基础、设计基础、专业设计在内的实用性较强的系列教材。

普遍性：本教材内容广泛，有主有次，着眼于设计专业，也适宜其他艺术专业学生学习。它深入浅出，图文并茂，某些非艺术类专业的学生，通过学习也可掌握其原则、原理和技法。

科学性：本教材强调训练学生有序思维，努力培养其预想和计划行为习惯，培养科学的抽象思维和形象思维方法。本着接触各种材料，以“物以致用”的理念，针对一定目的，采用适当的方法，利用传统和最新的科学技术成就进行艺术创作。另外，教材符合认知规律，层次分明，逻辑性强。

创新性：本教材注重培养学生敏锐的洞察力、拓宽思维。通过学习，以激发学生创新能力的不断提高为目的，在学习实践中形成每个学生的不同个性。另外，教材是编者在总结多年教学实践经验的基础上，把握新的设计理念与教学理念，吸收当代世界艺术设计思想而编写的。教材改变过去的课本为“教本”的弊端，而成为学习者的“学本”。就是说，以学习者好学、学好为本，引导学习者能主动进行探索性学习。

人文性：本教材注重加强学生人文意识的培养，使其热爱中国文化艺术优秀传统，尊重世界文化多样性，能够警觉、适应、引导当代文化发展趋向，克服偏重技法训练的弊端。

实践性：本教材理论与实践相结合，以实践为主，培养学生动手能力，使其在创造与制作过程中不断对构思、结构、材料、工艺以及艺术表现进行修正。同时，强调与他人合作精神、调查研究精神、为他人服务精神。

人类在制造简单工具之时，就已经出现了设计行为。我国出土的大量历代文物和历史文献都证明了：随着历史的发展，人类的设计文化在不断地形成、拓展，艺术设计也随之融入其中。“艺术设计”作为各类美术设计专业的总称已为人们所认同，而通称为“艺术设计”是有其历史背景的。

18 世纪中期开始的欧洲工业革命，改变了生产资源、生产力和生产关系，改变了经济、社会、文化面貌。一个围绕着机器大生产、能源、市场、消费的时代开始了。至 19 世纪末、20 世纪初，进一步实现了工业化。由于当时的经济、科学技术和文化的发展，艺术设计蓬勃地发展起来，并且逐渐找到了自己的位置，成为独立的学科。这些情况使我国当时留学欧洲和日本的人

士看到了艺术设计的重要性和发展的前途，曾向国内介绍并创办专门的设计馆。但由于当时我国正处于手工业时代和资本主义萌发阶段，而这种萌发是随着对外贸易发生的，主要是“手工机器仿制加工”，不具备艺术设计理论形成的条件。可是，由于生产的扩大，出现大量的产品，为了使商品推销出去，产品的包装、装潢以及广告招贴的设计需求量大增，随之出现了广告公司、美术公司、装饰公司。在艺术教育中，开设商业美术、实用美术、装潢美术专业，并出版《图案法 abc》（1930 年）、《新图案学》（1947 年）等专著和许多画册，当时已明确表述“图案实在含有‘美’和‘实用’”两个要求，而且还指明“实用的要素”包括“使用上的安全、使用的便利、使用上的适用性、使用的快感、使用欲的刺激”，甚至在专述《工业品的艺术化》中指出“机械与艺术的接近，可以说是现代的一种特殊现象，这种现象最初出现于建筑，至近来已广及于一切造型的造物了，故现代艺术多伴着机械的发达而发展”。^①可见，欧洲工业化形成的设计理念对国内学术界是有影响的。

至于现代艺术设计在国外发展的情况以及有关著作，是随着我国的改革开放，于 20 世纪 80 年代初，由一批学者翻译引进、宣传推广的。其实，作为艺术设计的基本理念与设计的方法，我国古代早已有之。成书于春秋末年（公元前 476 年）的《考工记》提出了“天有时，地有气，材有美，工有巧，合此四者，然后可以为良”。“天有时”指季节时间条件，“地有气”指自然规律的约束，这是工匠的理论总结和设计制作的基本法则。到明朝宋应星写的《天工开物》主张“天工”（包括自然力和人力相协调）开发万物。此书内容非常丰富，涵盖了农副业、手工业生产的全过程与具体的操作方法，可以说从内容的广泛、记载的详细、数据的翔实、图文并茂上胜过《考工记》和欧洲的《矿冶全书》。法国教育界称《天工开物》为“技术百科全书”，它体现了中国几千年的设计思想与设计方法及科学实证“穷究试验”精神，并有美学建树。此书的成就已被许多国家所承认。

随着历史发展，改革开放的进程，艺术设计理论和教学不断地发展。成就非凡。本系列六卷教材：《图案设计教学与应用》、《装饰色彩教学与应用》、《平面构成教学与应用》、《色彩构成教学与应用》、《标志设计教学与应用》、《平面广告设计教学与应用》就是其重要的成果之一，而且，实践证明，本系列教材内容是比较成熟的，并在体系结构、理念表述、联系实际等方面有所创新，使教材呈现出新意，紧扣教学实际，易于教与学。

本系列教材不仅适用于艺术设计学科的学习者，也适用于非艺术学科的学习者，建议理工农医学科的学习者抽一定时间学习，因为“道德、艺术、科学是人类文化中的三大支柱”。英国哲学家罗素曾说：“中国文明是在世界上几大古国文明中惟一得以幸存的和延续下来的文明……”^②中国文明能够长期延续而生生不息的一个重要原因就是中国向来重视教育、重视学习。本系列教材由首都师范大学组织编写，并和清华大学美术学院、广州美术学院等院校

^① 陈之佛：《陈之佛文集》，江苏美术出版社 1993 年版，第 3 页。

^② [英] 罗素：《罗素文集》，改革出版社 1996 年版，第 46 页。

的教学中坚力量、学科带头人共同完成。相信在艺术设计教学的老师们与学习者的共同努力下，我们定会在借鉴国外经验的同时总结出自己的最新教学、科研成果，努力创建具有中国特色的艺术设计理论和教学体系。

李绵璐

2004年5月

目录

绪论	1
第一章 概论	5
第一节 图案的起源	5
第二节 图案的类别	9
第二章 图案的基本特征	13
第一节 图案的艺术特征	13
第二节 图案的符号学特征	17
第三节 图案的群众性特征	18
第四节 图案的技术复制性特征	19
第五节 图案的文化浮动性特征	20
第三章 写生	21
第一节 写生的目的	21
第二节 写生提示	22
第三节 写生的技法与工具	27
第四章 图案的变化	29
第一节 图案变化的方法	29
第二节 图案的装饰手法	39
第三节 图案的组织结构	45
第五章 图案设计的形式美法则	56
第一节 变化与统一、对比与调和	56
第二节 对称与均衡、节奏与韵律	58
第三节 秩序与条理、比例与尺度	61
第四节 动感与静感	62

第六章 中外图案艺术的发展	66
第一节 中国图案艺术的发展历程	66
第二节 外国图案艺术的发展历程	72
第七章 中国吉祥图案设计分析	87
第一节 中国吉祥图案的美学基础	87
第二节 中国吉祥图案的设计思维分析	90
第三节 中国吉祥图案的造型特色分析	92
第四节 中国吉祥图案在现代设计领域中的应用分析	101
第八章 图案在设计中的应用分析	106
第一节 在服装染织设计中的应用分析	106
第二节 在视觉传达设计中的应用分析	115
第三节 在环境艺术设计中的应用分析	119
第四节 在工业产品设计中的应用分析	125
第九章 现代图案设计的发展	128
第一节 后现代时期艺术设计潮流的影响	128
第二节 电脑辅助设计的促进作用	129
第三节 现代图案艺术形式的变革	130
第四节 图案教学的新思路	136
附录	141
附录一 教学建议	141
附录二 作品欣赏	143
参考书目	167
第一版后记	168
第二版后记	169

绪论

图案设计是设计艺术中重要的组成部分，图案设计形式以其精美的造型、合理的构造、绚烂的色彩，在衣、食、住、行等各个生活领域得到应用。图案设计取材于自然物象，是以描绘对象为媒介，使其变化、更新、发展的创造性活动。它是一种改造，一种创建，一种新的整合。

一、图案的概念

“图案”是 design 的汉译，20 世纪初从日本传入中国。最早的出处应该是明治 16 年（1883 年）日本出版的《水车意匠法》，意匠即 design；明治 34 年（1901 年）东京高等工业学校设立了“工业图案科”，在这里，design 译成了“图案”。意匠和图案是同义词，后者使用得较为广泛。据日本有关著作介绍，这两种译法借用了汉字的原意，按字面意思组合而成，其中，意匠——“意”有“考虑、设计”之意，“匠”是“意图、思考、技术”之意，综合的意思是“创意功夫”（创造性设计）。受日本学者翻译的影响，我国学者将 design 译为“图案”。

图案一词中“图”用作动词，意为“谋划、反复考虑”；“案”则作为名词，指关于建议、计划等的文件。

图案广义上是指为了对某种器物的造型、色彩、纹饰进行工艺处理而事先设计的施工方案所制成之图样的统称。有的器物（如某些木器家具等），除了造型结构，别无装饰纹样，亦属图案范畴（或称立体图案）。正如庞薰琹所说：“图案工作就是设计一切器物的造型和一切器物的装饰。”

图案狭义上则是指器物上的装饰纹样和色彩。

由此，我们应该把图案作为一个概念范畴来认识，而不是指向某种特定的形象或形式。反过来说，被应用到器物上的装饰纹样、色彩都可以被认为是图案。尤其为了适应或引领商业潮流，图案的形态更迭频繁、花样百出，可以想象图案麾下存在着万千种表现形态。

二、图案教育的发展

图案教育的发展分为两个阶段，早期的图案学（科）教育与中后期的图案设计教育。

20 世纪前期，国内新式美术教育中的“图案”（design），其外延基本囊括了当前“艺术设计”教育所包含的内容，为早期的图案学（科）教育。以当时的国立杭州艺专图案系为例，该系包括建筑设计、装潢设计、染织设计、陶瓷设计、室内设计等不同专业方向，反映了图案不光表现为二维空间的平面设计图形，还包含依据材料要求、制作要求、实用功能、审美要求而进行的对器物的立体造型设计制作，它承担着为工业产品所作的广泛的艺术设计工作。这属于图案学（科）教育。

其后,1950年,国立杭州艺专改名“中央美术学院华东分院”,图案系改名“实用美术系”,大约从这时起,我国高等艺术院校中的“图案”课程,开始作为名词,用于特指装饰纹样,这才真正进入图案设计教育层面。因为随着设计分工的细化、设计衍生内容的扩充,图案已无法包容和指代设计体系。这时狭义的图案概念可理解为装饰纹样,是将自然景物或几何形体进行提炼加工,通过概括、夸张、取舍等艺术手段,使之具有一种装饰性效果的纹样组织形式。其内涵便专指附着于器物并为增加其美而存在的装饰图形。

图案教育建立初始,课程内容与教学手法基本脱胎于日本的教育模式,如国立北京美专的图案教育的整体构架就是日本东京美术学校的翻版,教师为日籍教师鹿岛英二及中国留日归来的教师,并在课程中直接采用小室信藏的《一般图案法》等日本教材。20世纪20年代中后期开始,随着刘既漂、雷圭元等留法学者执教于杭州国立艺专,李有行、谭旦烟等留法教师进入国立北京艺专执教,国内图案课程领域逐渐刮起欧陆新风,开始采用西洋的写生变化法及构图法。1928年成立的国立艺术院的图案课程就具有典型的欧洲色彩,教学方式一般采用实物写生,再经归纳、夸张、变形等变化为装饰图案的方法,并一般遵循从花卉植物到动物、从人物到风景的分级分类的学习程序,将图案的创造性与艺术性的形式总结为易于学习、传授的形式规律,增强了教学中的应用价值。这种方式延续至今。

三、图案在设计及教学中的地位和作用

图案是学习设计的基石。正如闻一多所言:“装饰美术里边最要紧的一大部分就是图案画。”这同样适用于今天的艺术设计学习。(《清华艺术讲堂》,中央编译出版社,杭间、张丽聘)

从设计者需要完成的任务来看,图案学习有助于提高设计师的信息处理能力。设计师的任务就在于提高信息的品质,增强传播的力量。用理查德·沃尔曼的话来说:“信息设计的目标就是给予用户力量。”图案艺术是一门商业味道很浓的装饰艺术,它也是创造商业奇迹的重要信息途径,通过对图案艺术的学习,可以促使学习者从学习早期就培养从美学、商业二重视角来进行信息处理的能力。

从艺术设计教育体系来看,图案是三大艺术设计学科基础课程之一。它与设计理论课程、构成课程共同撑起学科基础架构,起着建构设计思维、开拓专业视角、积淀历史文化内涵、掌握装饰艺术表现手法等作用。图案作为环境设计、视觉传达设计、服装设计、染织设计、陶瓷设计等专业共同的设计基础课程,在艺术设计理论与专业设计实践之间搭建了桥梁,为培养设计者起着承前启后的作用。

四、回归图案教学的本源目的

图案设计教育的目的不只是讲授一种技能,而是教授捕捉生活本质的感觉能力与洞察能力,是我们掌握认知与交流的一种方式。一直以来,人们对图案的认识建构在图形的基础上,去研究它们的产生与变化,教师对图案的讲授也只是建立在对图形的视觉认识基础上,教学传授的

内容主要是图案的变形技法，以至于图案课程作为艺术设计的学科基础成为一门技法训练课，进行纯粹的技巧教学。这种造型意识实际是将图案孤立化，将它与所依附的生活背景割裂开，使图案作为平面二维的形式存在于我们的设计意识中，对图案的应用也仅仅在乎其形式或含义的运用，使图案所承载的仅仅是图形视觉信息而已，仅仅提示设计者及消费者通过视觉来感知世界。其实，图案设计教育不只是一种技能训练，而是教授捕捉事物本质的感觉能力与洞察能力，是我们观察和认知世界的一种方式。图案设计是一种潜在的“交流学”。这种信息不是无机质数据的堆积，而是“人体五官感觉所能提供的丰富情趣知觉对象物的情感体验”。图案艺术强调了自然感官的愉快享受与社会文化的功能作用的交融统一。图案作为审美对象是感性的，同时沉淀着理性的历史，体现了它所具有的社会文化的功能。

对于图案的认识分为三大领域：

- 一是认识领域，即人的逻辑能力、思维模式对图案信息创作的根本作用。
- 二是情感领域，即人的美感趣味、审美能力对图案审美信息的强化作用。
- 三是伦理领域，即人的道德品质、意志能力对图案交流信息的强化作用。

图案课程中对认识领域的学习是一个重要的教学目的，引导学生认识设计艺术的共性，掌握和运用形式美的规律、法则，使课程着重于培养和提高学生的想象力及设计思维能力，使学生具有装饰造型的创造能力、表现能力。

图案课程中对情感领域的学习是另一个重要的教学目的。图案被创造出来依附于器型、材料时，马上变成了有存在感的立体物质，得到了又一次生命。图案一旦被应用，它与载体之间就形成血肉相连、生生不息的关系。该图案不再是二维平面的孤立存在，其所依托的材料、技术、器型在共同塑造着图案的质感、量感，甚至赋予其味道与精神灵魂。在我国的节庆生活中有一种饮食习俗，阴历七月七过乞巧节时，吃一种油炸的面食；阴历八月十五吃月饼。这些面食都是由模子制作成，其造型模仿花卉或鱼的形态，表面布满装饰图案。这是一种“吃图案”的例子。这些造型因为与人们的饮食相关而具有一种与口腔和舌头的触觉以及嗅觉都有的微妙的联系。这些来自于我们生活中的纤细的感触更应该被积累与重视。原研哉先生所认识的“设计是对感觉的敏感而细微的处理”。“日常是生活孕育优美意识的温床。”（原研哉，《设计中的设计》）谈到这里，我在想我们在教学中应该引导学生学会虔诚地对待生活，学会一种“关注的体贴”，学会对日常生活中应用的图案细细品味。反过来，在进行图案设计时，可以在生活经验感受中去设计包含着丰富质感的三维图案。

图案课程中对伦理领域的学习是第三个重要的教学目的。图案从诞生起就接受了社会文化意识的渗入和融合，服务于伦理政教，沉淀着理性的历史，体现了它所具有的社会文化的功能。由此，图案艺术自身具有丰富的社会文化语义。传统图案服务于伦理政教，图案创作的目的除了驱邪祈福以外，还要具有强烈的讽世劝诫的社会功能。它的影响具有习惯性的持续力量，不只是一种理论、学说或观念。图案表现人际关怀，由这种种关怀所带来的种种人生遭遇和生活层面，被大量地、细腻地描述着、品味着。人的各种社会性情感在这里被交流、被加深。也正

因为如此，情感的人际化引向种种仁爱为怀、温情脉脉的世间留恋，各种险毒的情绪、观念，各种淫荡、邪恶的恶劣品质，在图案中都被排斥在外。正是这些传统让我们对图案文化持有敬意。这种对大自然及传统文化的诚意与崇拜、这种传统的自然观，在今天非但没有落伍，反而更具有意义，表现出从过去到现在的脉脉温情。

当我们完全用构成的思维对图案进行深入的思考、分解，从造型元素到构图形式对图案进行理性的整理时，却容易失落图案在日常生活中应具有的灵性与活力，不知不觉中我们又将自己的认识迷失在某一个局部，失去看到图案整体的机会，更谈不上抓住它的本质。图案创作应该放弃那种就变形而变形的机械设计模式。

当我们的社会消费从粗犷型进入到精密的市场营销阶段，设计师的任务定位在于提高信息的品质，增强传播的力量。图案作为设计中重要的信息媒介，应该是具有生命张力的形态，能够创造出良好的生活环境，并借此使人们不断感受到生活中的喜悦。

图案教学在设计教育中应该起什么作用需要重新进行审视。我们认可“设计不是一种技能，而是捕捉事物本质的感觉能力和洞察能力。所以设计师要时刻保持对社会的敏感度”。（原研哉，《设计中的设计》）由此，应借助图案教学培养学生对日常生活的体会进行敏感而细微的处理，不能忽略纤细的感觉的交流，借此提高信息设计的品质，增强信息的处理能力。图案教学应该引导学生去更深刻地感知在日常生活中“活”着的图案，不再把它们看做是“无意识的平面”，而是意识到它们在“物质”向度充满魅力的本来面目，学习细细品味这些图案的触、味、声、色等感性的一面。让学生去创作有“味道”的图案，有“手感”的图案，体会图案传递生活中才会有的感官刺激。以珍惜图案信息的态度来理解图案的魅力。

本书力求从全面深入的角度对图案设计进行阐述，配有大量的彩色插图，并在每章的前面以要点的形式进行阅读和学习提示，每章后面安排了一定数量的思考与练习，以便使学生通过实践，切实了解和掌握图案艺术的魅力，为专业设计打下坚实的基础。

第一章 概论

本章要点

本章讲述图案产生的原因及其发展的历程，以便于学生了解图案产生和不断发展的根本动力。同时，从图案学习和应用的各个角度对图案进行划分，使学生明确图案的基本艺术特征，关注图案与其他艺术形式相比在精神本质、题材与主题、表现手段等诸多方面具有的独特艺术特征，以利于图案的创作和欣赏。

第一节 图案的起源

一、原始图案艺术

图案艺术的起源可以追溯到几十万年前的原始洪荒时代。先民在制作工具、追踪猎物的各种劳动中，逐渐认识到印痕的标志意义，并开始有意识地进行模仿和刻画各种纹痕，用以图画记事。这意味着具有信息传递作用的图式符号、纹样形式开始大量出现，并逐渐成为人们除了语言、肢体语言之外的另一种进行表述、传达的语言方式。

从旧石器时期遗留的文物来看，图案艺术主要体现在雕刻和洞窟壁画方面。原始先民在岩石、身体上刻画的形象和绘制的纹样，大都是当时与他们生活关系密切的自然界形象，如太阳、鹿、野牛、狮子等各种动物纹（图 1-1），这些动物形象绝大多数为侧面造型，原因在于侧面易于显示动物的整体特征和动势。今天非洲某些部落仍保持文身的传统，每个纹样都包含自我保护本能和祈求生命繁衍的意义，如图 1-2。这些在岩石、身体上刻画的形象和绘制的纹样，我们可以理解为最早时期的图案形式。

图 1-1

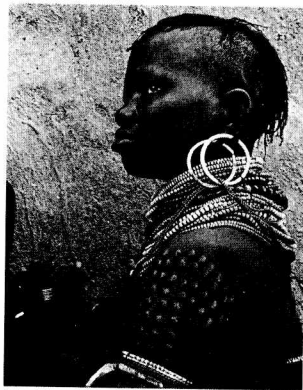

图 1-2

图 1-3

图 1-4

图 1-5

图 1-6

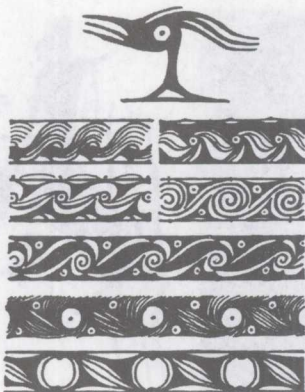

图 1-7

这些形象没有固定的视点，没有对比的标准，但却有意地进行了纯化、夸张处理。如图 1-3 所示，非洲岩画中的采蜜女人的头部被缩小，通过臀部比例的夸张来突出女性的特征。

除了写实性的表现之外，纹样已经由模仿自然动物形象发展到抽象化、符号化几何形阶段，有的地区已发展到连续的几何形结构。新石器时期，彩陶图案成为图案装饰艺术中最为丰富、最具表现力的艺术形式。早期的彩陶图案是由直线、折线和弧线组成的抽象几何纹。中期的彩陶图案出现了连续的旋涡纹，纹饰更加生动，并具有运动感。图 1-4 和图 1-5 的彩陶罐，纹样为旋涡纹，流畅生动，构成丰富繁密而且富于变化，具有很好的装饰效果。后期的彩陶图案装饰风格更加复杂多样，强调不同形状的组合与对比，视觉效果强烈。如图 1-6 的马家窑文化舞蹈纹彩陶盆，为表示手臂的运动特意将队伍两侧的人的手臂多加了一笔，动态鲜明。

在部落发展中，人们感受到自己在自然中的弱小，每个氏族和部落都会选用具有某种意义或神秘力量的动物或自然物象作为本氏族或部落的特殊标记——图腾，如女娲氏族以蛇为图腾，夏禹的祖先以黄熊为图腾，还有的以太阳、马、鹿、乌鸦为图腾，为便于祭祀将图腾视觉化，逐渐形成图腾纹样。他们认为这些图腾纹样、图形具有与原物同样的功能与神性，表现出对图案纹样的迷信崇拜心理。这一心理特征被不断延续，成为吉祥图案形成的“沃土”。“在彩陶上主要的几何形图案花纹可能是由动物图案演变而来。有代表性的几何纹饰可分成两类：螺旋形纹饰是由鸟纹变化而来的，波浪形的曲线和垂幛纹是由蛙纹演变而来的。……这两类几何纹饰划分得这样清楚，大概是当时不同氏族部落的图腾标志。”如图 1-7。

图案最初的来源主要归纳为以下几个方面：

其一，编织的模拟。由于编织纹有规则而又富于变化的织纹组织，启发人们进行模仿，有意识地运用在陶器的图案装饰中（图 1-8）。

其二，劳动的节奏。几何纹的规律组织和劳动的节奏

感有着内在的联系。人们在劳动过程中为了动作的一致，而要求统一、规律，使产生节奏，增强力量。劳动的节奏感对几何纹的规律化产生着影响。

其三，图腾的符号化。原始各部落为了共同的利益，而产生图腾崇拜。图腾的简化，往往形成符号化，从而也创造了抽象化的图案形式。

其四，自然物的抽象化。原始人们对于自然界的一些事物，特别是和生活有直接联系并具有深刻影响的事物，如水、山、鱼、鸟等，从写实到高度概括，进行抽象化，从而构成各种几何纹。^①

在今天的人们看来这些只是“美观”的图案，并无具体含义和内容，但在当时却具有特定的内容和含义。图案艺术作为原始人类巫术祭祀活动的表现形式之一，绝不仅仅是为了美观，因为此时的审美意识并没有完全独立或分化出来，纹样具有原始巫术礼仪的图腾含义。即便是简化和抽象化的几何图案，对原始人的感受不只是均衡对称的形式美感，它们所具有的符咒魔法的含义反而更强了。

二、图案的衍生内容

随着人类认知能力与表达能力的不断提高，图案形式日益简化、抽象，所包含的内容越来越具有特定的意义，最终孕育发展出文字形式。古印加文字、古埃及文字都经历过这样一个发展过程（图1-9），但最终却因各种原因随文明的失落而未延续，只有中国文字得以完整地延续发展。如中国“车”字、“鸟”字的最初形式完全是图案化的象形纹样（图1-10）。根据推测，“甲骨文、金文的火字与庙底沟型彩陶碗、盆上的火焰纹似乎有内在的联系”。^②

随着社会分工的细化，图案的衍生内容不断扩充。最熟悉的是由图腾发展而来的标志、会徽、吉祥物。古代人们在劳动和社会生活中，为方便联系、标示意义、区别事物的种类和归属，以各种图案作为标记。在古希腊、古罗

图 1-8

图 1-9

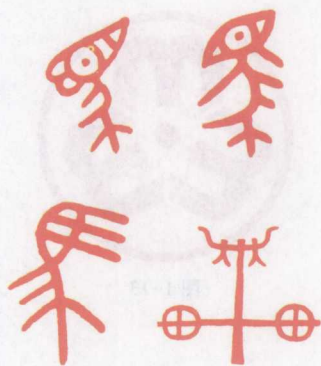

图 1-10

① 田自秉：《中国工艺美术史》，东方出版中心 1996 年版，第 20 页。

② 李砚祖：《装饰之道》，中国人民大学出版社 1993 年版，第 38 页。

图 1-11

图 1-12

图 1-13

马的建筑物上曾发现以新月车轮、葡萄叶等图案作为石匠专用的标志。欧洲中世纪，贵族家族都拥有家族的图案形式的徽记。中国宋代，图案作为商标使用已相当广泛。当时济南专造细针的刘家针铺，在商品包装上印有兔的图形和“认门前白兔儿为记”字样的商标（图 1-11）。今天，经过精心设计的标志广泛应用于社会的一切领域，公共标志、国际化标志、世界上各种社会组织的会徽、吉祥物等，都具有高度实用性和艺术性（图 1-12、图 1-13）。

随着信息的全球化和迅捷化，世界各国的艺术设计必然在相互借鉴的基础上取得宏观和大方向上的趋同。这种具有世界意义的艺术潮流冲击着当前的图案艺术设计。图案巨大的商业价值表现出强大的开发与发展的潜力。针对这种现状，在图案的设计与应用中，图案数字化成为必然。在图案的设计及制作中，电脑对形象强大的处理功能加速了新的图案形式的产生（图 1-14）。

在本书中，借助对绘画、雕刻、建筑艺术形式的分析与图案形式的不断比较，体会到已有上万年历史的图案艺术的发展始终离不开与其他艺术形式相互借鉴与相互吸收，正因为如此，才使它的表现形式得到不断的充实。

图 1-14

第二节 图案的类别

一、图案装饰用途的划分

图案装饰的用途非常广泛，涉及生活的方方面面。想象一个没有图案装饰的世界，该是多么单调乏味。

针对使用品的功能，图案可分为日用品装饰图案和陈设装饰品图案。

日用品的使用涉及人们衣食住行的各个方面。如餐饮使用的碗、盘、碟等器皿，往往使用花卉图案进行装饰，使食物的色泽与纹饰交相辉映。日用织物通常是家居装饰中面积最大的，窗帘、床上用品、地毯的图案造型和色彩成为营造空间氛围的主要组成部分。为营造舒适、温馨的家居环境，它们所使用图案多为几何、花卉纹样的二方连续、四方连续组织。花卉纹样采用的花形一般较大，使室内花团锦簇，春光宜人。几何纹样具有抽象的含义，配合素洁的色彩使室内充满优雅、安宁的气氛（图 1-15）。图案装饰使这些日常使用的产品在体现了实用性的同时，更增添了赏心悦目的审美性。

陈设装饰品更是极大地体现了图案装饰所带来的艺术美感。随着生活水平的提高，作为装饰欣赏的陈设品在家居及公共环境中越来越常见。我们熟悉的陈设装饰品多为手工艺品，如画屏、壁饰、花器、烛台、牙雕等（图 1-16）。它们以彩绘、雕刻、镶嵌、铸造等工艺手法表现了图案造型的各种美感，在空间情趣的营造中起到画龙点睛的作用，是空间品位的重要象征。

二、图案装饰效果的划分

图案对器物的装饰，从图案的装饰效果上，又可分为平面图案和立体图案。

平面图案指应用于二维平面的装饰图形，多采用印刷、印染的手法使图案附着于物体的表面。如染织服装面料图案设计（图 1-17）、书籍装帧图案设计、广告招贴图案设计等。

立体图案是相对于平面图案而言，图案自身多采用浮

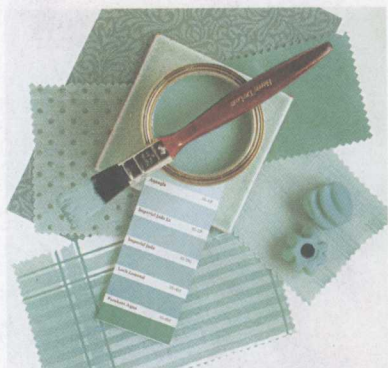

图 1-15

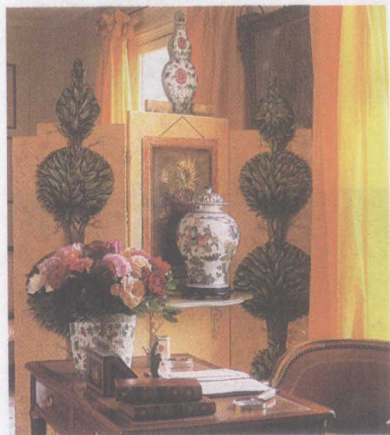

图 1-16

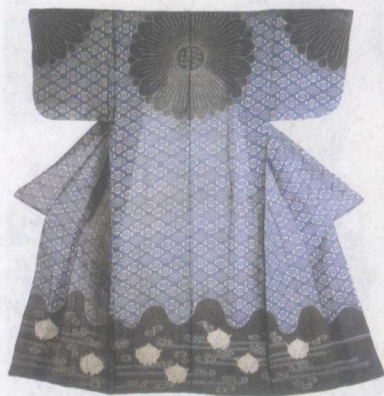

图 1-17