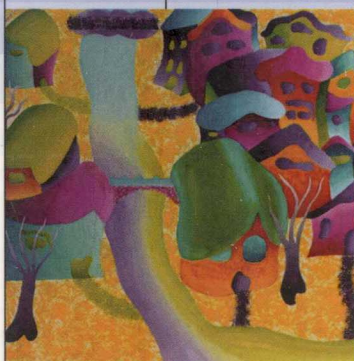

图案基础

全国中等职业技术学校实用美术专业通用教材

TU AN JI CHU

版权所有

翻印必究

本书根据劳动和社会保障部培训就业司颁发的《图案基础教学大纲》编写,供中等职业技术学校实用美术专业使用。本书全面讲述了图案的基本知识,图案的变化,图案的色彩,图案的组织形式和各种图案的特点、变化方法及表现形式等,并配以大量的图案范例。全书图文并茂,循序渐进,可读性强。本书也可作为美术设计人员的参考书。

本书由北京市工艺美术职业技术学校庄侠主编,北京市工艺美术职业技术学校马爱华、广东省轻工业高级技术学校高慧兰参加编写;北京艺术设计学院刘虹、杭州市园林技校宣大庆审稿。

图书在版编目(CIP)数据

图案基础 / 庄侠主编. —北京:中国劳动社会保障出版社, 2002
ISBN 7-5045-3397-1

I. 图…

II. 庄…

III. 图案学—专业学校—教材

IV. J51

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2002) 第 025236 号

中国劳动社会保障出版社出版发行

(北京市惠新东街 1 号 邮政编码: 100029)

出版人: 张梦欣

*

中国青年出版社印刷厂印刷 新华书店经销

787 毫米 × 1092 毫米 16 开本 9.5 印张 28 彩色插面 237 千字

2002 年 6 月第 1 版 2003 年 7 月第 2 次印刷

印数: 3000 册

定价: 28.00 元

读者服务部电话: 64929211

发行部电话: 64911190

出版社网址: <http://www.class.com.cn>

前 言

随着我国社会主义市场经济的迅速发展,企业及其产品的形象宣传在市场竞争中的作用越来越重要,由此带动了广告宣传业的迅速发展。另一方面,随着人民生活水平的不断提高,人们对生产和生活环境及自身形象的美化要求也在不断提高,使装饰工程、形象设计等一些相关行业也得到了较大发展。行业的发展,使企业对上述专业人才特别是操作技能型人才的需求越来越迫切,由此推动了相关专业(工种)的职业教育和职业培训工作的进行。为适应企业的用人要求,满足各地相关专业教学与培训的需要,我们组织了有关行业专家和教学专家编写了全国中等职业技术学校实用美术专业教材。2002年推出《素描速写基础》《构成基础》《图案基础》《色彩基础》《国画基础》《字体设计基础》等专业基础课教材,2003年将推出广告设计、室内设计、展示工程等三个专业模块的专业课教材。

在专业基础课教材的编写工作中,我们始终坚持了以下几方面的要求:一是在内容安排上,从学校的培养目标出发,紧密联系专业课的教学要求,强调教材的实用性;二是理论与实践相结合,避免空洞的理论讲授,强调通过大量的课堂练习加强学生对理论知识的理解;三是强调教材的表达应简明、生动,图文并茂,使其具有较强的可读性。

本套实用美术专业基础课教材的编写工作得到了北京、河北、浙江、湖南、广东等省、直辖市劳动和社会保障厅(局)教研机构和有关学校的大力支持,在此表示衷心的感谢。

劳动和社会保障部教材办公室

2002年6月

实用美术专业基础课教材

编委会名单

(按姓氏笔画为序)

王秉复	王大虎	田秀萍	刘增银	刘虹
庄侠	李汉民	孙虎鸣	孙玉珍	张文
郑平昆	杨沂京	宣大庆	徐家森	唐胜化
高耀攀	郭舒漫	龚铁	焦成根	解平华
谭志丽				

目 录

第一章 图案的基本知识	(1)
§ 1—1 图案的基本概念	(1)
§ 1—2 图案的基本特征	(3)
§ 1—3 图案的继承性	(4)
§ 1—4 制作图案的基本工具	(23)
思考与练习	(24)
第二章 图案构成的形式美法则	(25)
思考与练习	(33)
第三章 图案的变化	(34)
§ 3—1 图案变化的途径	(34)
§ 3—2 植物写生变化	(34)
§ 3—3 图案中点、线、面的运用	(43)
思考与练习	(50)
第四章 图案的色彩与表现技法	(51)
§ 4—1 图案的色彩	(51)
§ 4—2 图案的表现技法	(54)
思考与练习	(56)
第五章 图案的组织构成	(57)
§ 5—1 单独纹样	(57)
§ 5—2 适合纹样	(62)
§ 5—3 连续纹样	(69)
§ 5—4 装饰构图	(78)
思考与练习	(81)
第六章 动物图案	(82)
§ 6—1 动物图案的变化途径	(82)
§ 6—2 动物图案的变化方法	(85)
§ 6—3 动物图案的表现形式	(94)
思考与练习	(100)
第七章 人物图案	(101)
§ 7—1 人物图案的特点	(101)
§ 7—2 人物图案的变化	(104)
§ 7—3 人物图案的表现形式	(110)

思考与练习	(114)
第八章 风景图案	(115)
§ 8—1 风景图案的形象变化	(115)
§ 8—2 风景图案的构图	(118)
§ 8—3 风景图案的处理手法	(120)
思考与练习	(122)
第九章 几何图案	(123)
§ 9—1 几何图案的应用范围	(123)
§ 9—2 几何图案的组织和变化	(123)
思考与练习	(143)
第十章 综合装饰图案	(144)
§ 10—1 与实用品相适应的综合装饰图案	(144)
§ 10—2 以观赏为目的的综合装饰图案	(144)
思考与练习	(146)

第一章 图案的基本知识

图案的历史古老而久远，它是与实际生活结合最密切的一种艺术形式，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，对我们今后从事各个专业的装饰美术设计有十分重要的意义。

§ 1—1 图案的基本概念

一、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。从广义上讲，图案是一种将物象的造型结构、色彩图形依据一定的使用目的和审美需求与工艺材料相结合的设计方案；从狭义上讲，图案是指装饰在工艺品、实用品、建筑物及其他各具用途的物品上的装饰纹样，一般不具有独立的使用价值而依附于被装饰的主体。此外，现代社会生活中，图案也常常被作为一种欣赏性艺术形式而独立存在，称之为装饰画。

二、图案的应用范围

图案的应用范围十分广泛，从服装服饰、商标标志、广告装潢、包装书装、纺织印染到饰物挂件、建筑装饰、家具灯具、陶瓷器皿、工艺礼品等。这些结合了精美材质和优良工艺，实用性与装饰性高度结合的商品、产品，丰富、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情趣（图1—1~图1—3、彩图1~1~彩图1—13）。

保加利亚海洋学展览节标志

图1—1 标志（一）

咖啡标志

图1—2 标志（二）

图 1—3 包装

三、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,我们将图案做如下分类。

1. 设计目的上的分类

从设计的目的上,图案可分为基础图案和专业图案。

基础图案是作为课堂教学训练,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图案,一般不考虑工艺和实用功能的要求。本书所讲述的内容就属于基础图案范围。

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。平面图案是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,物体的造型和装饰纹样要同时设计,还要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。

2. 形式上的分类

从表现形式上,图案可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。

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(图 1—4、图 1—5)。

3. 内容上的分类

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。基础图案教学多以这种分类方法进行训练,最终达到综合运用目的。

4. 组织上的分类

从组织构成上,图案可分为单独图案、适合图案、连续图案和综合构图四种形式,它们是为了适应不同的实用设计需求而设定的,在第五章将详细介绍。

图 1—4

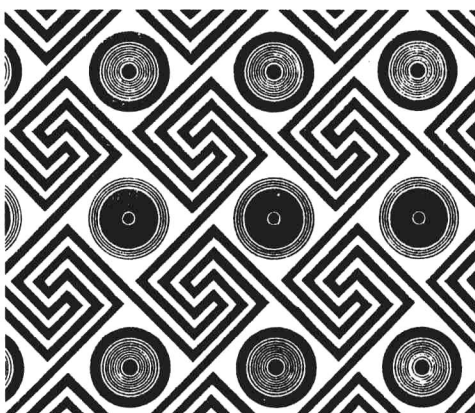

图 1—5

§ 1—2 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、美观的重要原则的具体体现。

一、实用性特征

图案与绘画、雕塑、摄影等视觉造型艺术不同，它主要用于修饰人们生活中的实用物品，通过装饰点点滴滴的生活用品、环境和角落，在满足人们日常物质生活需要的同时，给人以美的享受，而不以观赏为惟一目的。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。

二、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，图案设计只有通过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的特性，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，考虑使用对象的审美习惯等因素。

三、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、归纳性;表现手法的平面化、单纯化;组织构成上的秩序感、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。

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—3 图案的继承性

图案是古老的艺术。古今中外,从王侯官宦到庶民百姓,无论贫富、贵贱,用图案装饰美化生活的要求从未停止过。各类不同风格的图案样式代代流传、变化发展、极尽完美,人类在图案方面保留下来的文化遗产丰厚无比。这样,就使图案的创作有了大量可借鉴的样板,具有很强的继承性。在此介绍一些中外传统图案以供大家临摹欣赏。

一、中国传统图案

中国传统图案题材广泛、构图巧妙、形象生动、赋色绚丽、手法多样、刻画精细,在世界工艺美术装饰纹样中独树一帜,享有盛誉。中国传统图案主要由三大部分构成。

1. 民间工艺美术品图案

民间工艺美术品包括雕刻、版画、刺绣、印染、编织、剪纸、玩具、皮影等。这类图案造型是劳动人民观察生活,发挥想像,按自身的审美观创造的,质朴、健康、粗犷,具有浓厚的乡土气息和地方特色。民间图案与百姓的生产、生活习俗联系密切,内容多具有祈祥纳福、美好寓意的象征意义(图1—6~图1—15、彩图1—14~彩图1—17)。

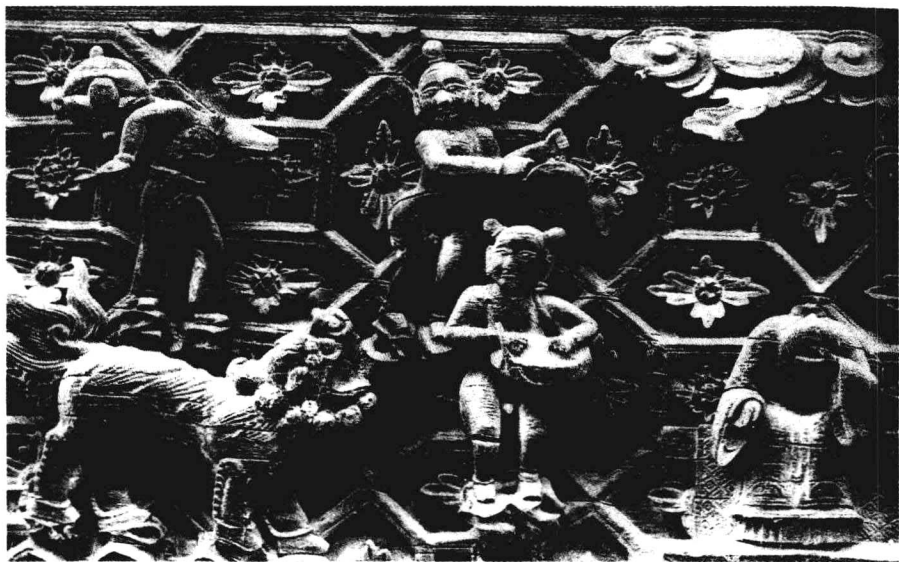

图1—6 民间木雕

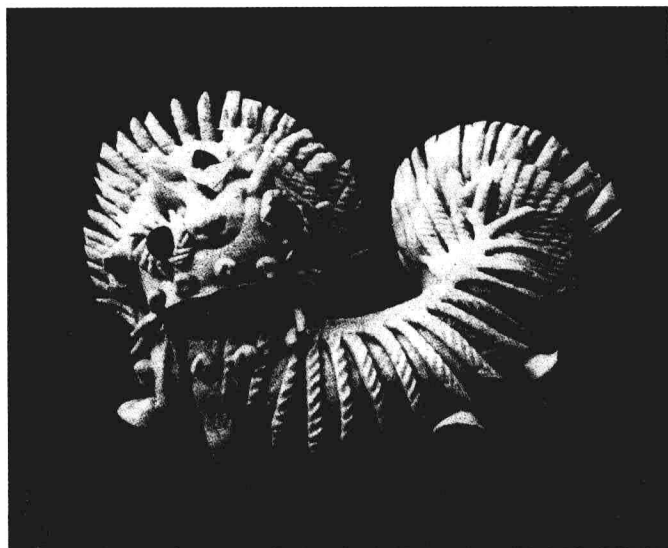

图 1—7 面塑玩具

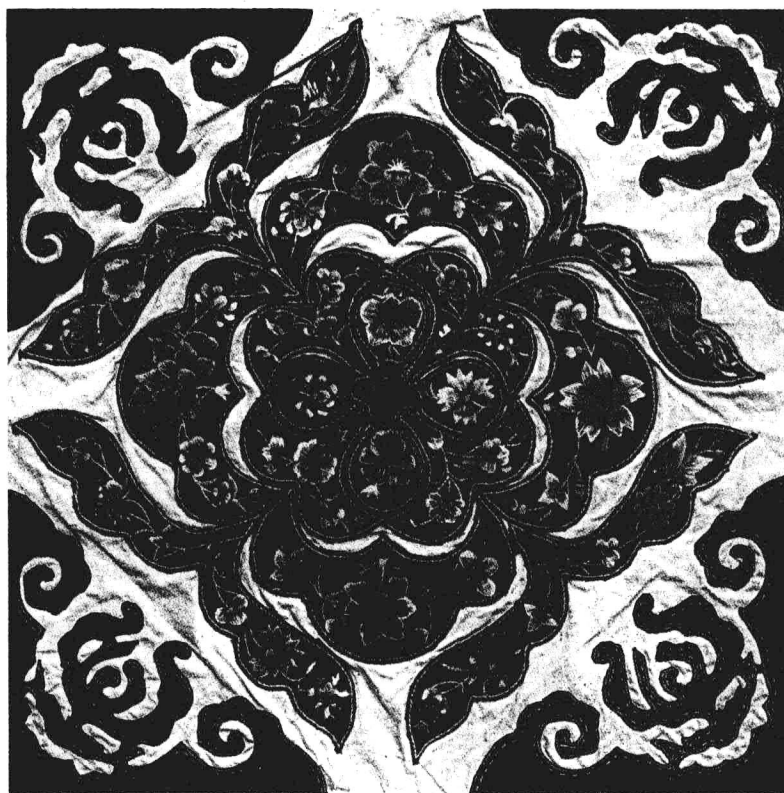

图 1—8 桃花合叶背带

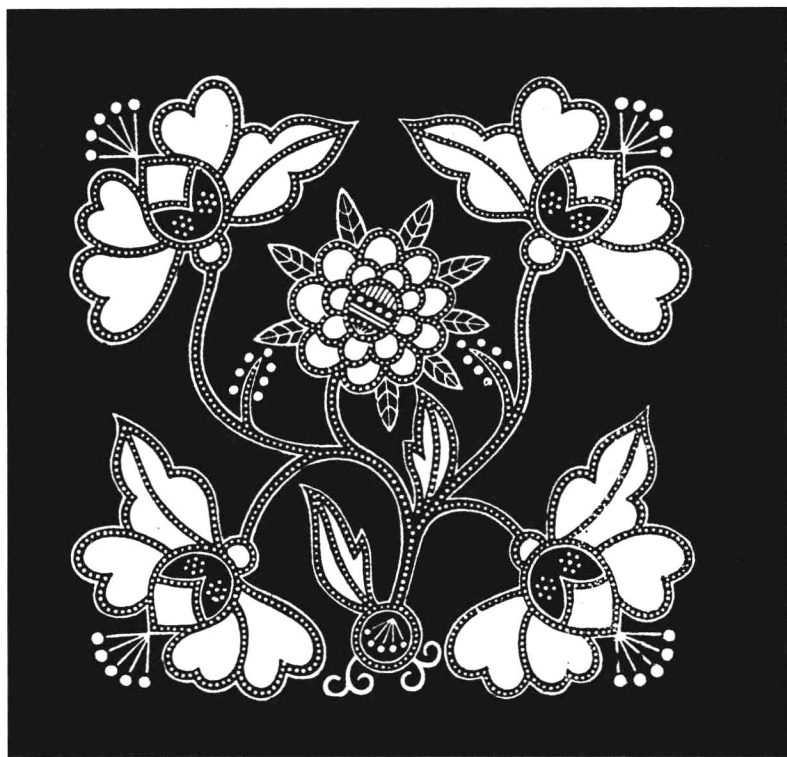

图 1—9 苗族蜡染

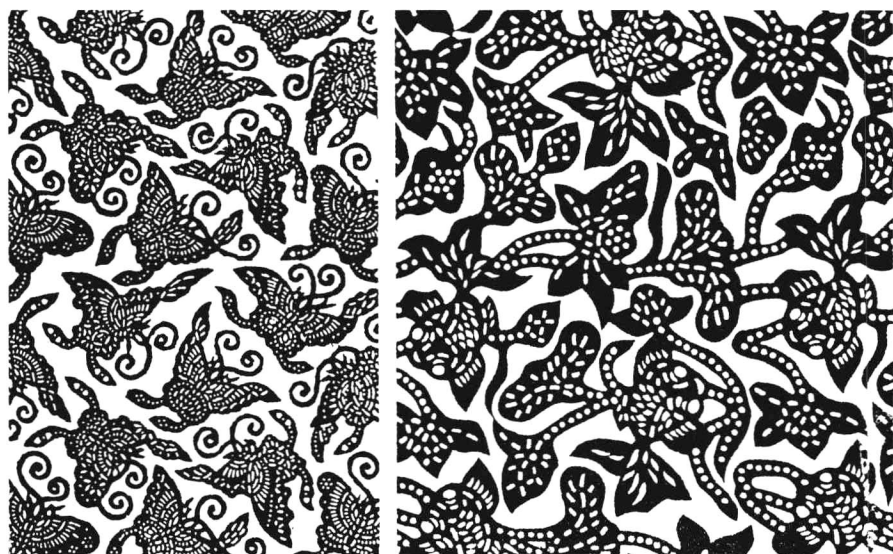

图 1—10 蓝印花布

图 1—11 皮影

图 1—12 窗花

图 1—13 苗族剪纸

图 1—14 虎头面具

图 1—15 藏族面具

2. 宫廷、上层社会的陈设、实用品及建筑物图案

这类图案多是为满足统治者奢侈的生活需求而精心设计制作的，其纹样精美、内容丰富、构图严谨、刻画细腻、种类繁多、工艺精湛。主要有陶瓷、青铜、玉雕、漆器、金属制品、织绣、砖雕、石刻、雕漆、景泰蓝等（图1—16~图1—33）。

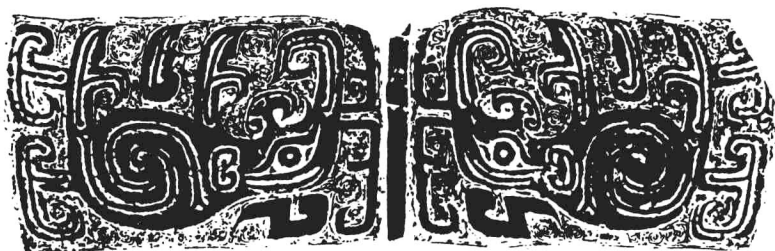

图1—16 青铜器象纹

图1—17 青铜器鸟纹

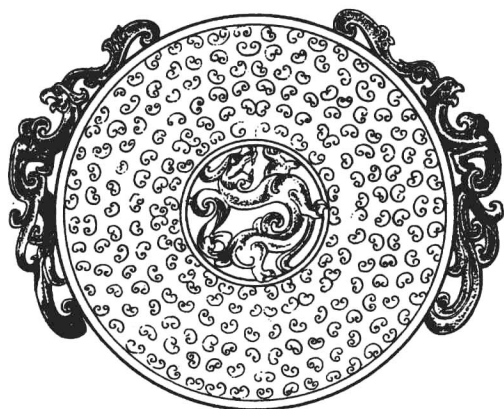

图1—18 玉器纹样

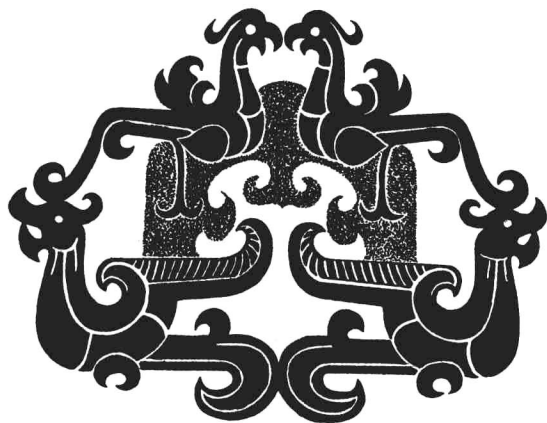

图1—19 漆器纹样

图 1—20 铜车饰鸟兽纹

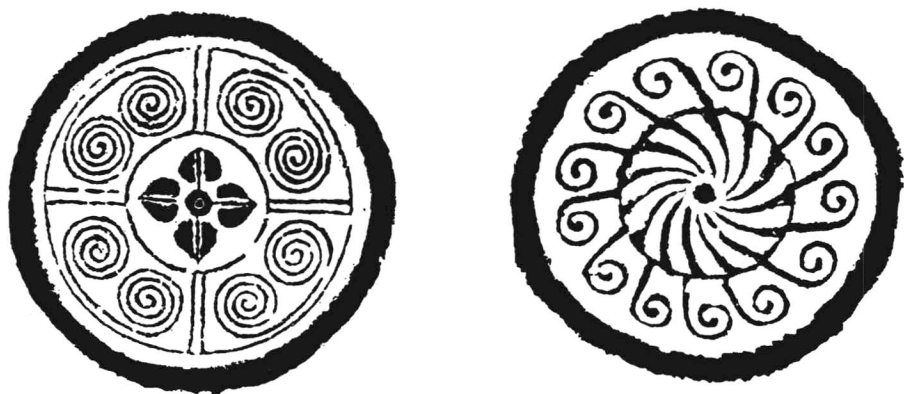

图 1—21 云纹瓦当

图 1—22 砖刻朱雀纹

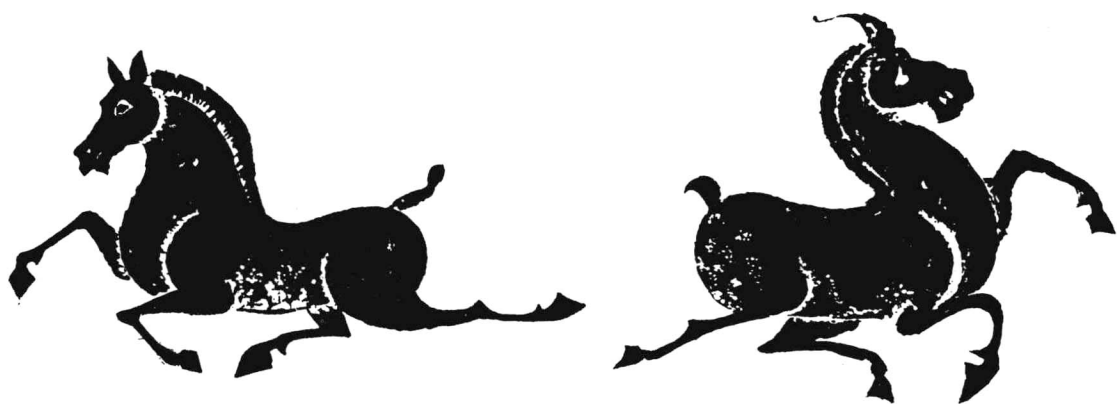

图 1—23 石刻马纹

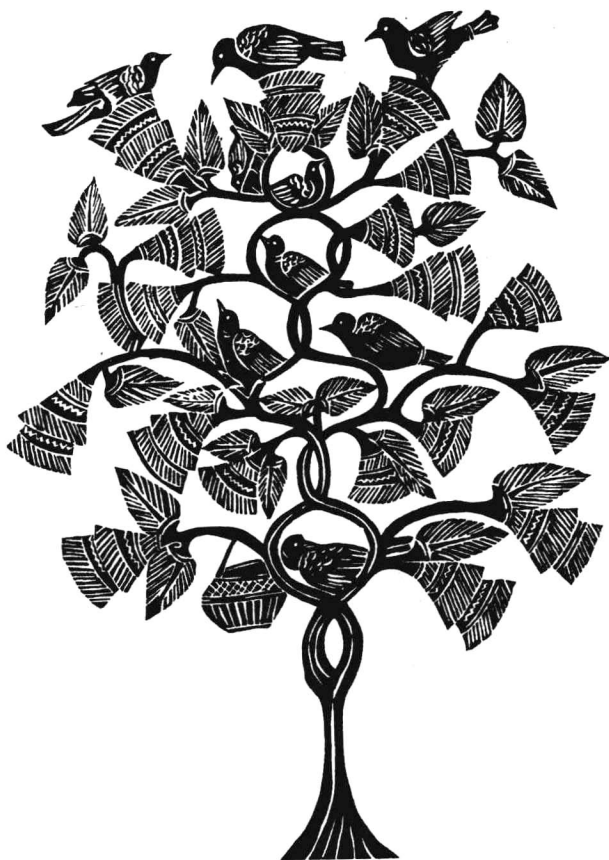

图 1—24 画像石树纹