

全国高等院校艺术设计规划教材

图案设计

赠送
电子课件

易宇丹 张 艺 主 编
陈 斌 张铭倩
马 琳 高 云 徐晓丽 副主编

清华大学出版社

全国高等院校艺术设计规划教材

图案设计

易宇丹 张 艺 主 编
陈 斌 张铭倩
马 琳 高 云 徐晓丽 副主编

清华大学出版社
北 京

内 容 简 介

本书从图案设计的基础出发,关注图案设计的构成变化、视觉表现以及设计对象的相互关系,注重开拓图案的设计创意,以图案的视觉表现为思路。通过理论讲述、创意思维及技能操作三方面的综合训练,培养学生对图案设计的敏锐感觉,丰富其造型思维能力,以及多样化的表现制作能力,帮助其更好地掌握对象的体量、空间、肌理、色彩等艺术规律,从而创作出理想的图案作品。

本书在编写上力求新颖独特、图文并茂,选用了大量风格多样的图案作品。本书编者均为高校多年从事插画设计教学的教师,他们对图案设计教学有丰富的经验积累,并对图案设计做了较多有益的探索、研究,因此本书可以用作艺术设计院校及设计专业本科或专科的插画设计教材。

本书封面贴有清华大学出版社防伪标签,无标签者不得销售。
版权所有,侵权必究。侵权举报电话:010-62782989 13701121933

图书在版编目(CIP)数据

图案设计/易宇丹,张艺主编. —北京:清华大学出版社,2017
全国高等院校艺术设计规划教材
ISBN 978-7-302-45929-3

I. ①图… II. ①易… ②张… III. ①图案设计—高等学校—教材 IV. ①J51

中国版本图书馆CIP数据核字(2016)第307727号

责任编辑:秦 甲

封面设计:刘孝琼

责任校对:周剑云

责任印制:杨 艳

出版发行:清华大学出版社

网 址: <http://www.tup.com.cn>, <http://www.wqbook.com>

地 址: 北京清华大学学研大厦A座 邮 编: 100084

社 总 机: 010-62770175 邮 购: 010-62786544

投稿与读者服务: 010-62776969, c-service@tup.tsinghua.edu.cn

质量反馈: 010-62772015, zhiliang@tup.tsinghua.edu.cn

课件下载: <http://www.tup.com.cn>, 010-62791865

印 装 者: 北京亿浓世纪彩色印刷有限公司

经 销: 全国新华书店

开 本: 190mm×260mm 印 张: 16 字 数: 383千字

版 次: 2017年2月第1版 印 次: 2017年2月第1次印刷

印 数: 1~2000

定 价: 58.00元

产品编号: 069674-01

图案设计是艺术设计专业的一门重要的基础课,图案设计的应用范围广泛,是最古老、最直接、最具表现力的艺术形式之一,是人们生活中不可或缺的一种设计语言。它涉及书籍设计、广告设计、包装设计、服装设计、建筑设计、室内设计、展示设计等各个领域,同时又与纯艺术门类的国画、油画、版画、装饰及陶艺等密切相关。

通过本课程的学习,学生应掌握一定的图案专业理论知识,掌握图案的设计表现技法,培养学生装饰形象思维和对形式美的审美能力。图案设计是一门集系统性、理论性、实践性为一体的课程。在教学中,教师应根据学生的特点,处理好改革与继承、借鉴与创新的关系,让学生多做设计练习,以加深对理论的理解,更利于提高学生的图案设计水平。

本书共分为七章。第一章图案设计的概述,第二章中外图案的发展演变,第三章图案的构成与形式美法则,第四章图案色彩法则与表现,第五章图案的制作与表现手法,第六章图案设计在建筑空间中的运用,第七章图案在实用品与平面设计中的运用。以上章节分别由理论概述、图例、复习思考题等内容构成,在编写上立足内容全面、系统,富有条理,数百幅图例经典且具时尚感,从而将本书的要义作了形象化的阐述,在呈现给读者“理论、技巧”的同时,也引领读者享受审美的视觉之旅。

本书的编者均是多年从事高校图案设计教学的教师,对图案设计的教学有着较为深入的研究与思考。本书是编者在多年图案设计教学实践中的经验总结,其结构和内容主要来自编者的教案及教学笔记,在编写上力求内容全面、严谨丰富、新颖独特,选用了风格各异优秀作品穿插其中,直观、形象、生动地阐述了插画设计的主旨,从而加深读者对图案设计的全面认识。

本书由易宇丹、张艺任主编,负责全书的总体规划;由陈斌、张铭倩、马琳、高云、徐晓丽任副主编。具体编写分工为:张铭倩编写第一章,马琳编写第二章,陈斌编写第三章,徐晓丽编写第四章,高云编写第五章,张艺编写第六章,易宇丹编写第七章。

书中难免有疏漏之处,恳请广大读者多提宝贵意见。

编者

第一章 图案设计的概述 1

第一节 图案的概念及起源	2
一、图案的概念	2
二、图案的产生渊源	7
第二节 图案的种类与特征	9
一、图案的种类	9
二、图案的功能特性	21
本章小结	23
复习思考题	24
实训课堂	24

第二章 中外图案的发展演变 25

第一节 中国历代经典图案	26
一、新石器的彩陶图案与商周的青铜器图案	26
二、春秋战国的漆器染织图案与秦汉时期的瓦当砖石图案	31
三、魏晋南北朝的佛教图案与唐代的实用图案	36
四、宋元明清的陶瓷与织锦图案	41
五、民间图案	49
第二节 各国不同地域图案	57
一、亚洲图案	57
二、非洲图案	61
三、欧洲图案	64
四、美洲图案	68
本章小结	73
复习思考题	73
实训课堂	73

第三章 图案的构成与形式美法则 75

第一节 图案纹样造型构成形式	76
一、单独纹样	77
二、适合纹样	80

三、连续纹样	82
--------------	----

第二节 图案造型的形式美法则 87

一、节奏与韵律	87
二、变化与统一	89
三、对称与均衡	90
四、对比与调和	93
五、条理与反复	94
六、重心与比例	96
七、写生与提炼	98

本章小结	109
------------	-----

复习思考题	109
-------------	-----

实训课堂	109
------------	-----

第四章 图案色彩法则与表现 111**第一节 图案色彩的基本原理及特征 112**

一、图案色彩的原理	112
二、图案色调与基本搭配配置方法	120
三、图案色彩的采集、归纳概括与重构	128

第二节 图案色彩的表现规律 141

一、图案色彩的源泉	141
二、图案色彩的符号特性	144
三、图案色彩的感情象征	150
四、图案色彩的性格联想	155
五、图案色彩的心理感应	155
六、图案色彩的综合运用	156

本章小结	164
------------	-----

复习思考题	165
-------------	-----

实训课堂	165
------------	-----

第五章 图案的制作与表现手法 167**第一节 图案的构图设计与绘制步骤 168**

一、图案的构图设计	168
二、图案的绘制工具与绘制步骤	174

第二节 图案材料与风格表现 177

一、图案不同的绘制风格	178
二、材料类型与工艺表现	181
本章小结	193
复习思考题	193
实训课堂	193

第六章

图案设计在建筑空间中的

运用 195

第一节 图案设计在室内外设计中的运用 ..	196
一、图案设计在室外建筑中的运用	196
二、图案在室内设计中的运用	202
三、图案在展示设计中的运用	204
四、图案在门锁设计中的运用	207
第二节 图案在家居饰品设计中的运用	209
一、图案在家具设计中的运用	209
二、图案在软装设计中的运用	212
三、图案在灯具设计中的运用	215
四、图案在橱窗设计中的运用	216
本章小结	219

复习思考题	219
实训课堂	219

第七章

图案在实用品与平面设计中的

运用 221

第一节 图案设计在实用品中的运用	222
一、图案在玉器与金器中的运用	222
二、图案在器皿设计中的运用	225
三、图案在吉祥物设计中的运用	233
四、图案在服装设计中的运用	235
第二节 图案在平面设计中的运用	237
一、图案在标志设计中的运用	237
二、图案在招贴广告中的应用	239
三、图案在包装设计中的运用	244
本章小结	246
复习思考题	246
实训课堂	246

参考文献

247

第一章

图案设计的概述

【学习要点及目标】

- 了解图案的概念。
- 了解图案产生的来源及发展。

学习指导

图案设计是一门设计基础课，是基础能力的体现。同时，图案是图形造型与色彩搭配的综合表现，图案设计与人们的衣、食、住、行分割不开，它强调对象的装饰性及在各个生活领域的应用性。完整的图案设计，要熟悉图案设计的种类、功能特性、审美特质、创新思维等。了解这些，才能对图案设计有所把握，在设计图案形式与形态的过程中，使造型与色彩之间的关系更加协调，使设计的表现力更加充分。

技能要点

1. 了解图案的概念及起源。
2. 了解图案的种类。

第一节 图案的概念及起源

一、图案的概念

我们通常理解的图案的概念有广义与狭义之分，广义的概念是指器物、衣物上的凡是带有图形的图样都称为图案，而狭义的概念则是指装饰意味的图样。以艺术加工的手法所描绘的图形都称为图案。对于图案的概念，1928年图案教育家陈之佛先生曾提出：图案是构绘图，它不仅是平面的、立体的、创造性的计划，也是设计实现的阶段。而另一位图案教育家、理论家雷圭元先生则在1963年人民美术出版社出版的《图案基础》一书中，对图案的定义阐述为：“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。”

《辞海》艺术分册对“图案”这个条目有另外的解释：“广义的图案概念指对某种器物的造型结构、色彩、纹饰进行工艺处理而事先设计的施工方案，制成图样，通称图案。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)。狭义的图案定义则指器物上的装饰纹样和色彩。”

云南沧源岩画，勐来乡境内文化遗址，画面形象以轮廓剪影的方法，将写实形态转换为平面形态绘制在岩石上，记录场景的同时也形成了最早的装饰图案，如图1-1和图1-2所示。

图1-1 云南沧源岩画(1)

图1-2 云南沧源岩画(2)

点评: 岩画是用矿粉与动物血调和后画在岩石上, 保留时间长, 内容多以人类群居生活、狩猎、祝祷舞蹈为主, 属于广义的图案概念。

石窟造像与木雕也属于广义的图案概念, 石窟与木雕都是通过造型结构表达创作的含义, 因此色彩纹样极少, 只是因为材质不同, 多以结构表现为主, 如图1-3至图1-6所示。

图1-3 石窟(巩义石窟寺造像 张铭倩摄)(1)

图1-4 石窟(巩义石窟寺造像 张铭倩摄)(2)

图1-5 石窟(巩义石窟寺造像 张铭倩摄)(3)

点评: 造像的造型介于写实与写意之间, 简化后的线条平面感更强, 与旁边的规则造型更融合。

图1-6 木雕(许昌 张铭倩摄)

点评: 石窟造像与木雕的造型创作手法介于写实与写意之间, 没有过多的颜色, 简化后的线条平面感更强, 与旁边的规则造型更融合, 属于立体图案的范畴。

剪纸是中国特有的民俗文化, 逢年过节将剪纸粘贴在门窗上, 取吉祥的寓意, 所以传统剪纸多以红色纸为主。因为剪纸的表现媒介是纸, 所以平面化是剪纸的最大特征, 但剪纸内容、形态却不受纸质的影响, 形态多样, 如图1-7和图1-8所示。

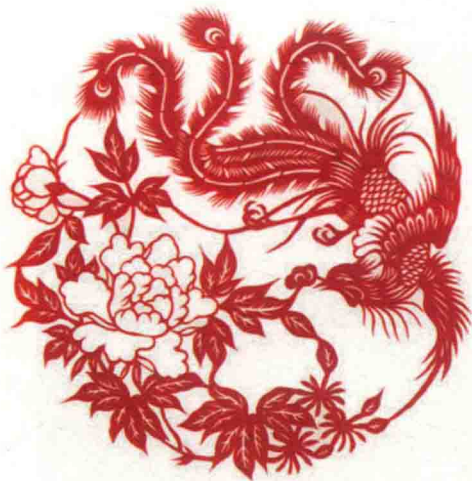

图1-7 中国传统剪纸(1)

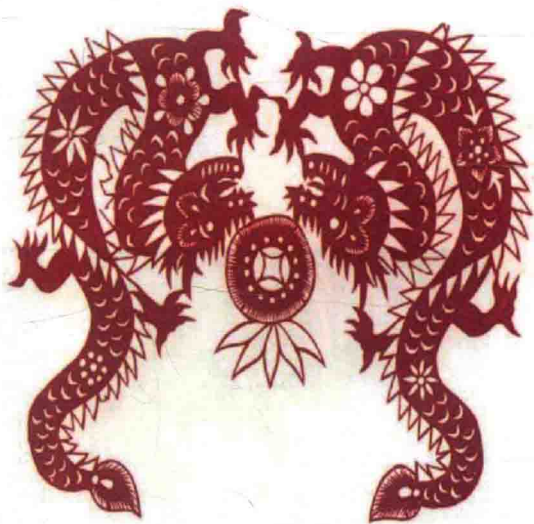

图1-8 中国传统剪纸(2)

点评: 传统剪纸的线条更偏向白描效果, 内容多以民间传说和吉祥寓意的形态为主, 但平面装饰感更强。

图案的概念虽有广义与狭义之分, 但在生活的具体使用上并不会强硬地分配哪些东西用广义概念的图案, 哪些东西用狭义概念的图案。在实际应用中, 图案的出现更多的是通过形态、颜色的变化使我们触目可及, 或使衣服、器物变得装饰感更强, 更加赏心悦目, 如图1-9至图1-20所示。

图1-9 京剧人物、服饰

图1-10 瓷器(1)

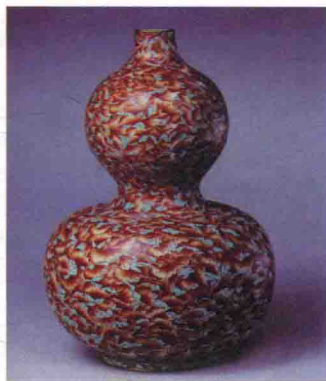

图1-11 瓷器(2)

点评：瓷器是中国特有的集使用性与观赏性于一体的器物，内容有人物、风景、文学故事等，瓷器上的图案会受到当时的文化审美影响。

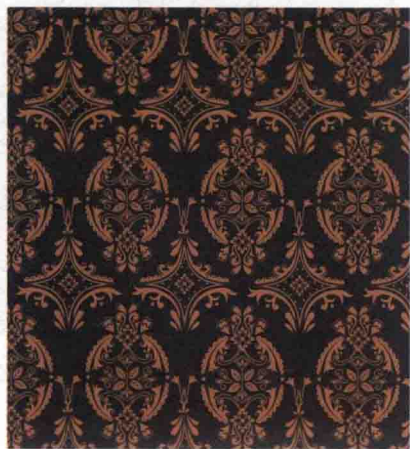

图1-12 电视背景墙壁纸图案(1)

图1-13 电视背景墙壁纸图案(2)

点评：壁纸图案多以单个图案重复组合的形式出现，艺术性薄弱，以色彩装饰为主。

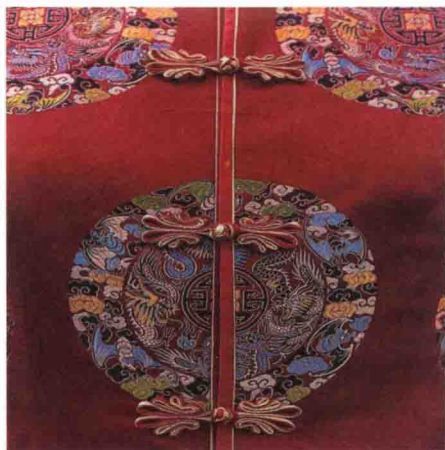

图1-14 中国传统衣饰纹样(1)

图1-15 中国传统衣饰纹样(2)

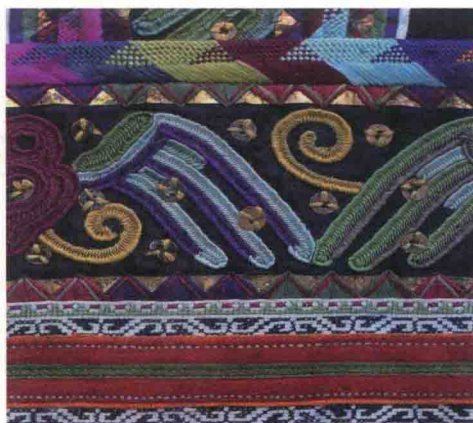

图1-16 中国传统衣饰纹样(3)

图1-17 中国传统衣饰纹样(4)

图1-18 中国传统织绣龙纹样

点评：织绣图案的形式感以绣线的色彩转折搭配进行表达，绣线色块的形态变化具有鲜明的民族特色。

图1-19 火烈鸟胸针

图1-20 蝴蝶胸针

点评: 胸针属于立体图案, 由于是服装饰品, 所以胸针的图案与色彩更复杂, 更具装饰性。

二、图案的产生渊源

图案在成为一个系统概念被提出来之前, 就已经存在了很长时间, 它是伴随着人类生产实践与生活行为而形成的。在没有文字的原始社会时期, 人们将场景、狩猎活动、意识等用工具刻画在岩壁及龟甲上用以记录或长期保存, 这些留在岩壁或龟甲上的图形符号就是最早的图案。之后随着人类的进步, 图形符号渐渐开始演化为文字或是具有祭祀意味的图案, 进而形成了不同的发展方向。甲骨文、象形字从某个角度看也属于图案的一种, 如图1-21至图1-25所示。

图1-21 壁画(1)

图1-22 壁画(2)

图1-23 壁画(3)

点评: 早期壁画以记事为目的, 表现形式更偏向写实风格。

图1-24 甲骨文(1)

图1-25 甲骨文(2)

点评: 早期文字的画面形式强烈, 记录多以动作或者事件反应为主, 多环境因素。

图案是以“形”达“意”的视觉语言, 在图案设计的发展过程中, 图案的“形”由简单到复杂, 由记述性到创造性, 除了自身变化规律外, 在变化发展过程中还会受到其他领域(比如说不同时期的绘画、雕塑、摄影、视觉设计等艺术形式语言, 如图1-26至图1-28所示)的影响。

图1-26 东巴象形文字

图1-27 象形文字

图1-28 埃及神庙象形文字

点评：文字发展过程中去繁留简，慢慢以简化图形为主，更方便记录。

第二节 图案的种类与特征

一、图案的种类

图案从产生、发展到今天，受到其他相关艺术领域的影响，同时也吸收了某些优秀的民族艺术独有元素，图样变化繁复瑰丽，色彩也更趋于系统化。从审美角度和应用性来说，图案大概可以分为应用、空间、时间、取材、组织形式五大区域，在这五种区域里图案又根据自身特点细分为更详细的类别。

(1) 从应用(使用目的)上看，图案可以分为日用品图案与陈设品图案。日用品范围广泛，

日常生活使用到的物品都可以称为日用品，如图1-29至图1-34所示。陈设品则是作为摆件摆在固定的地方用以欣赏或是作为软装饰出现，如图1-35至图1-42所示。

图1-29 农夫山泉新包装(1)

图1-30 农夫山泉新包装(2)

图1-31 T恤印花图案(1)

图1-32 T恤印花图案(2)

图1-33 手机外壳图案(1)

图1-34 手机外壳图案(2)

图1-35 瓷器(1)

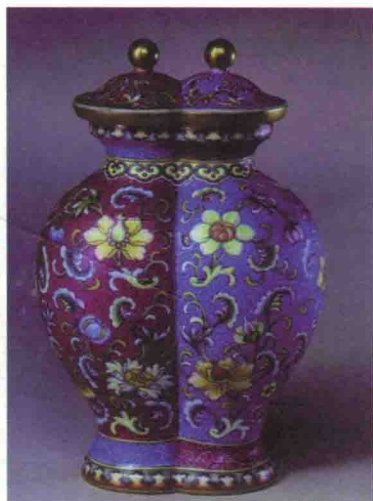

图1-36 瓷器(2)

点评: 日用品图案以平面化为主, 使用对象为日常生活用品, 图案形式简练。

图1-37 瓷器(3)

图1-38 屏风图案

图1-39 墙壁装饰图案

图1-40 木雕图案(1)