

高等院校“十二五”应用型艺术设计教育系列规划教材

图案设计

合肥工业大学出版社

邬红芳 编著
赵宏斌

高等院校“十二五”应用型艺术设计教育系列规划教材

图案设计

邬红芳 赵宏斌 编 著

合肥工业大学出版社

图书在版编目（CIP）数据

图案设计/邬红芳，赵宏斌编著. —合肥：合肥工业大学出版社，2015.9
ISBN 978-7-5650-2408-5

I. ①图… II. ①邬… ②赵… III. 图案设计 IV. ①J51
中国版本图书馆CIP数据核字（2015）第199810号

图案设计

编 著 邬红芳 赵宏斌
责任编辑 王 磊
封面设计 袁 媛 郑媛丹
内文设计 陶霏霏
书 名 图案设计
出 版 合肥工业大学出版社
地 址 合肥市屯溪路193号
邮 编 230009
网 址 www.hfutpress.com.cn
发 行 全国新华书店
印 刷 安徽联众印刷有限公司
开 本 889mm × 1194mm 1/16
印 张 8
字 数 260千字
版 次 2015年9月第1版
印 次 2015年9月第1次印刷
标准书号 ISBN 978-7-5650-2408-5
定 价 49.00元
发行部电话 0551-62903188

序

当前，在产业结构深度调整，服务型经济迅速壮大的背景下，社会对设计人才素质和结构的需求发生了一系列的新变化……并对设计人才的培养模式提出了新的挑战。现在一方面是大量设计类毕业生缺乏实践经验和专业操作技能，其就业形势严峻；另一方面是大量企业难以找到高素质的设计人才，供求矛盾突出。随着高校连续十多年扩招，一直被设计人才供不应求所掩盖的教学与实践脱节的问题更加凸显出来，并促使我们对设计教学与实践进行反思。目前主要问题不在于设计人才的培养数量，而是设计人才供给、就业与企业需求在人才培养方式、规格上产生了错位。要解决这一问题，设计教育的转型发展是必然趋势，也是一项重要任务。向应用型、职业型教育转型，是顺应经济发展方式转变的趋势之一。李克强总理明确提出要加快构建以就业为导向的现代职业教育体系，推动一批普通本科高校向应用技术型高校转型，并把转型作为即将印发的《现代职业教育体系建设规划》和《国务院关于加快发展现代职业教育的决定》中强调的优先任务。

教材是课堂教学之本，是师生互动的主要依据，是展开教学活动的基础，也是保障和提高教学质量的必要条件。不少高校囿于种种原因，形成了一个较陈旧的、轻视应用的课程机制及由此产生的脱离社会生活和企业实践的教材体系，或以老化、程式化的教材结构维护以课堂为中心的教学方法。为此，组建各类院校设计专业骨干构成的作者团队，打造具有实践特色的教材，将促进师生的交流互动和社会实践，解决设计教学与实践脱节等问题，这也是设计教育改革的一次有益尝试。

该系列教材基于工作室教学背景下的课题制模式，坚持了实效性、实用性、实时性和实情性特点，有意简化烦琐的理论知识，采用实践课题的形式将专业知识融入一个个实践课题中。该系列教材课题安排由浅入深，从简单到综合；训练内容尽力契合我国设计类学生的实际情况，注重实际运用，避免空洞的理论介绍；书中安排了大量的案例分析，利于学生吸收并转化成设计能力；从课题设置、案例分析、参考案例到知识链接，做到分类整合、交互相促；既注重原创性，也注重系统性；整套教材强调学生在实践中学，教师在实践中教，师生在实践与交互中教学相长，高校与企业市场中协同发展。该系列教材更强调教师的责任感，使学生增强学习的兴趣与就业、创业的能动性，激发学生不断进取的欲望，为设计教学提供了一个开放与发展的教学载体。笔者仅以上述文字与本系列教材的作者、读者商榷与共勉。

全国艺术专业学位研究生教育指导委员会委员

全国工程硕士专业学位教指委工业设计协作组副组长

上海视觉艺术学院副院长 / 二级教授 / 博士生导师

2014年8月

前言

中国现代工艺是从图案学与图案设计起步的。“图案”具有美学装饰意义，它是产品表面装饰或商业美术装饰的主要方法。这种认识和社会需要导致现代图案学研究和图案设计在20世纪20~30年代广泛开展。当时的许多美术专科学校均设立了图案系科或图案课。陈之佛编写了中国第一部现代图案教材——《图案讲义》，并在上海建立尚美图案馆，为厂家提供设计方案。以后他还编著出版了《图案ABC》、《表号图案》、《图案构成法》等专著。雷圭元也著有《新图案学》、《新图案的理论和作法》等专著。其他一些工艺美术家、教育家如李有行、张光宇、程尚仁、柴扉、肖剑青、吴仁敬等都积极倡导或从事图案学研究和创作设计。图案学研究的开展促进了基础图案和各种工艺图案设计（如服饰、陶瓷、染织、广告、漆器等）的繁荣。进入20世纪50年代后，图案学研究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，而且广泛地研究、介绍外国的古今图案。视野的拓宽和生产实践的刺激，使图案艺术呈现崭新的面貌。20世纪80年代，工业生产迅猛发展，它不断在激发人们突破狭隘的装饰图案观念而来适应工业设计的全面性要求。这种新趋势也在带动图案教学以至整个艺术设计及美术教育的改革。

本书正是在这种改革的趋势下，在总结多年教学实践和研究的基础上，经借鉴、吸收国内外有关最新设计思想整理而成。对图案的概念及内涵，图案的发展演变，不同工艺不同材料的应用所形成的特点等方面分门别类作了叙述，对图案的形式法则，写生方法、造型规律及黑白与色彩的不同表现方法作了详尽的介绍，并辅以大量的图例。本书收入了图例及示范作品共计700多幅，包括了不同时代的优秀代表作品。

本书适合高等美术院校设计类的不同学科，其出版旨在促进图案教学的发展，激发学生学习图案的积极性，从而推动设计艺术教育的发展。在此也感谢芜湖双成企业形象设计有限公司，是他们为满足印刷的要求而对部分作品进行了处理。同时，衷心感谢安徽工程大学的领导和合肥工业大学出版社，是他们给本书的出版提供了支持，并促成了本书的完成。

鄂红芳

第一章 图案设计概述	1
第一节 图案设计的概念与类别.....	2
第二节 图案的特点与艺术特征.....	4

第二章 图案艺术的演变概况	8
第一节 中国传统图案.....	9
第二节 中国民间图案.....	28
第三节 外国装饰图案.....	35

第三章 图案的写生与变化	40
第一节 图案的写生.....	41
第二节 图案的变化方法.....	51

第四章 图案的形式美法则	64
第一节 变化与统一	65
第二节 对称与均衡	67
第三节 条理与反复	69
第四节 动感与静感	71
第五节 对比与调和	72
第六节 节奏与韵律	73
第七节 比例与对照	74
第八节 视觉与错觉	75

第五章 图案的造型与构图	77
第一节 图案的造型	78
第二节 图案的基本构成形式	80
第三节 图案的构图	82

第六章 图案的色彩	91
第一节 色彩的分类与特征	92
第二节 色彩的对比与调和	93
第三节 色彩的物理、生理与心理效应	98
第四节 图案色彩的表现技法	100

第七章 作品欣赏	106
第一节 黑白作品的欣赏	107
第二节 彩色作品的欣赏	113
第三节 应用作品的欣赏	117

参考文献	122
-------------	------------

第一节 图案设计的概念与类别

一、概念

1. 定义

图案是一切设计艺术的基础。“图”指图画、图形；“案”即图的方案。古人把图案称“纹缕”。在20世纪30年代，“图案”一词由日本传入中国，其源自英语词汇中的design，意指美术设计、造型设计。

图案艺术家雷圭元先生给图案下的定义是：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，是在工艺、材料、用途、经济生产等条件制约下，形成图样、装饰纹样等方案的统称。

图案是一种装饰性的艺术，是装饰性和实用性相结合的艺术形式。图案有明确的装饰对象，它是受工艺材料用途制约的艺术，是设计与工艺统一的艺术形式。

2. 图案与纹样

纹样是图案的组成部分，是构成图案艺术最基本的花纹和图样，也是图案最基本的造型语言。如单独图案、适合图案、连续图案我们可以称其为纹样，但对于

由纹样组成的装饰构图，如敦煌的藻井我们则称为藻井图案。（图101）（图102）（图103）（图104）

3. 图案与装饰画

图案与装饰画从本质上说是相同的。张光宇先生曾说过，装饰绘画，也可以说是与一定的工艺材料、实用目的和欣赏价值联系在一起的画。这就是与图案艺术紧密结合在一起的，具有特殊表现形式的画。就图案研究而言，我们应扩大它的领域，冲破适合纹样、二方连续、四方连续的概念，使图案的根本法则运用于画面造型、结构和色彩处理。但图案与装饰画还是有区别的，装饰画有其特定的主题内容和独立完整的特性。如果把纹样也称为装饰画显然不合适，一些大型的装饰壁画如果称为图案也不恰当。由此可见，装饰画应该用图案的装饰语言来表现其主题内容的设计和各种不同类型的壁饰、壁画设计。

二、类别

图案涉及的范围非常广泛，衣、食、住、行、用，无所不在。由于应用领域不同，服务对象各异，因此，我们从不同角度会产生不同的分类方法。

常见的分类有如下几种：

图 101 敦煌图案

图 102 适合纹样

1. 从图案的训练和应用方面,可分为基础图案和专业图案。

基础图案:主要是研究图案的基本训练内容与科目。通常包括:造型、色彩、纹饰及构成(或称组织)方法几个方面,基础图案所做的图稿,一般不要求适合工艺,也不要求明确用途,仅仅作为技法、技巧与构思、构图方面的练习。

专业图案:指结合各应用领域而有针对性的专业图案设计。如服饰、染织、陶瓷、建筑、工业造型等,它要受材料性能、生产工艺、使用目的、经济条件等因素的严格限制。专业图案设计必须考虑适应实际的生产方式、生产能力和消费要求等方面的问题。

2. 从图案存在的空间形式方面,可分为平面图案、立体图案、平面与立体结合图案。

平面图案:是指在纸面上进行的基础图案的练习和应用于平面对象的美术,其表现形式是二维的,如纺织、刺绣、印染、印刷、广告招贴、商标、壁画等。平面图案侧重于构图、形象、色彩、材料、工艺的研究和设计。

立体图案:指对一切立体形态的造型美化设计,其表现形式是三维的,如建筑、陶瓷、家具、灯具、木雕等。立体图案侧重于立体造型及结构的研究和设计。

平面与立体结合图案:指立体造型的表面装饰,如服饰图案、各类器皿装饰等。这类图案范围相当广泛,是平面图案的立体表现,主要侧重于解决纹样与立体造型之间的适应与和谐问题。

3. 从图案的应用形式和目的方面,可分为日常用品图案和装饰用品图案。

日常用品图案:指日常生活中所涉及到的物品装饰,如服饰图案、家纺染织图案、陶瓷图案、家具图案等。

装饰用品图案:指用于装饰陈设,起点缀美化生活作用,如建筑图案、书籍装帧、装饰壁挂、木雕或金属浮雕饰品、陶瓷饰品等。

4. 从图案的装饰内容和取材方面,可分为植物图案、动物图案、风景图案、人物图案、吉祥图案、民间图案、几何图案等。

5. 从图案组织构成方面,可分为单独图案、适合图案、连续图案和综合图案。

除了以上几个方面的分类外,图案还可以从地域、民族、历史、宗教、阶层等方面进行分类,这里不再一一赘述。从不同层次、不同角度去研究、探讨图案的分类,主要是为了帮助初学者更加全面、清楚地认识和理解图案的概念、含义和范围。

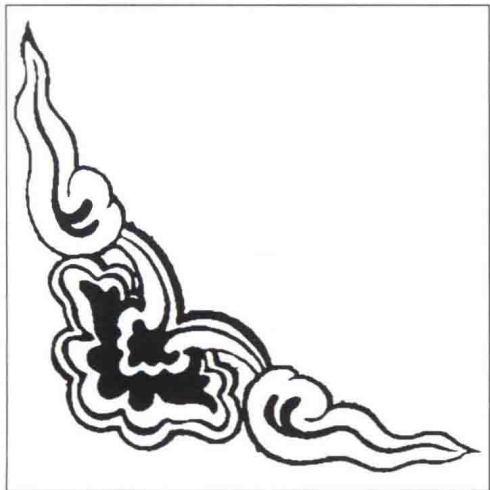
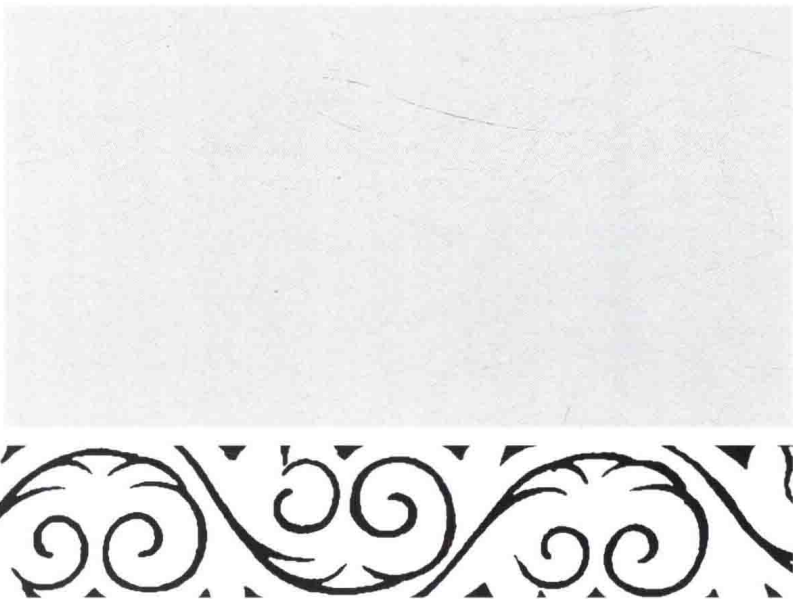

图 103 角隅纹样

图 104 二方连续纹样

第二节 图案的特点与艺术特征

一、图案的特点

我们了解了图案的概念和分类之后,对图案的特点就更容易理解了。

1. 装饰性:图案的一个重要作用就是修饰美化物质产品,使其实用功能和审美功能相结合,进而美化人们的物质生活和精神生活,潜移默化地陶冶人们的情操。这一特点决定了图案必须具有健康生动、美丽优雅的艺术品格。如通过和谐的关系、适度的比例、精巧的布局、美妙的造型、漂亮的色彩、亲和的材质来体现理想化的审美效果。

2. 适应性:图案所装饰的物质产品都要以一定的材料经过一定的工艺制作而成,所以图案的表现形式必须适应各种材料、工艺的特殊要求。因而它必然受到物质材料、生产工艺、使用功能、使用对象、经济条件、市场消费乃至时代风尚的约束,所以也有人说图案艺术是一种受约束的艺术。然而这种约束也促使了图案的丰富

性,不同的材质、不同的工艺制作会产生出千差万别的丰富的艺术视觉效果。

二、图案的艺术特征

图案艺术取材于自然中的美,通过艺术手法,把生活中的装饰需要,用图案的语言即造型、构图、色彩描绘出来。其特征是通过观察,把人们对生活的愿望、理想、寄托和大自然中所蕴藏的美丽,以设计者丰富的想象力用图案的浪漫象征手法及特有的形式与色彩,装饰成理想化的图像表达出来。主要体现在以下几个方面:

1. 概括与强调

图案的设计有特殊的需要,设计者根据创意和对自然的感受,追求艺术的形式美,而非自然的再现。常常采用概括精练的艺术语言,注重轮廓美、造型美、姿态美的特征,同时采用夸张、变化的手法来强调自然物像中美好的部分,用宏观的方法概括,用微观的形式强调,两者结合使图案装饰变得充实、丰富、完美。如图105唐代牡丹花纹强调突出了牡丹花的硕美花头和雍容优雅的姿态,图106唐代莲花纹则用极其精练的线条概括出莲花的洁白清高之态。

图 105 唐代牡丹花纹

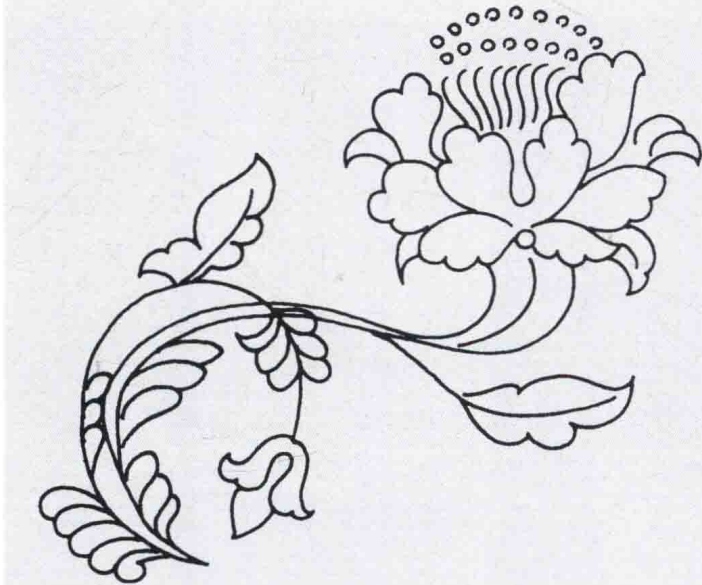
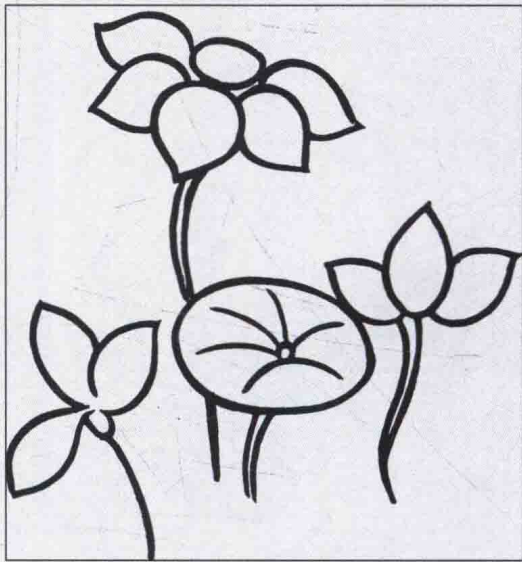

图 106 唐代莲花纹

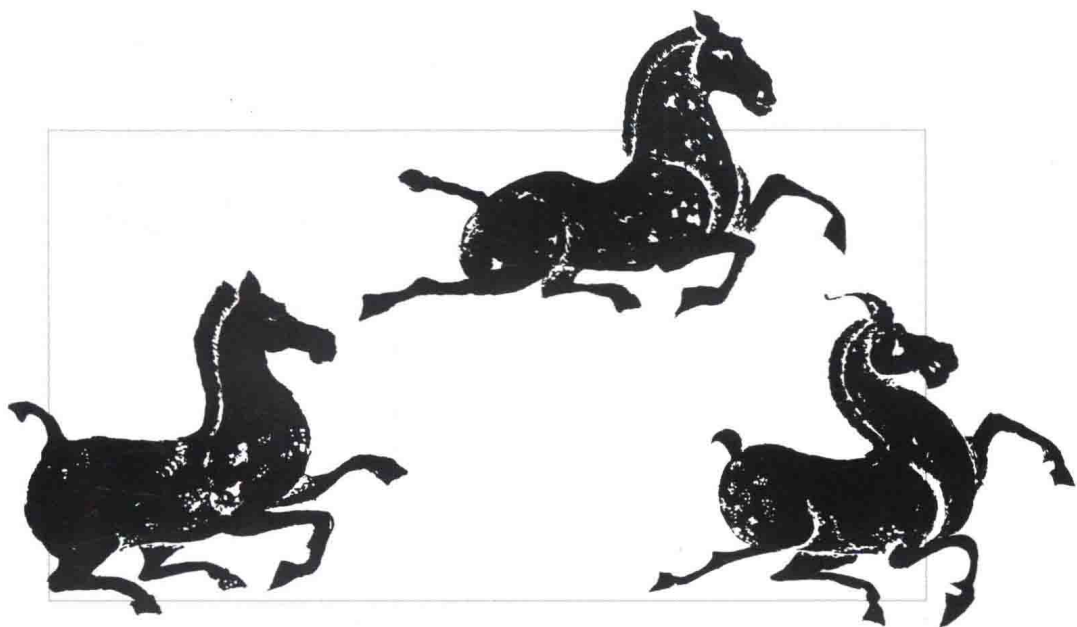

图 107 汉代马纹

图 108 汉代朱雀纹

2. 平面化与秩序美

图案设计在造型上不受光感、透视，甚至对象自身结构的限制，采用不断变换作者位置的多点透视方法，淡化远近关系，使造型更完整，特征更突出。色彩上采用明暗色调，用平涂方法来压缩空间（图107）（图108）。在布局上追求形的完美，合理有效地利用空间，有规律地组织排列图形，可以产生秩序的美感。如共同轮廓线，使形与形相互依存、相互制约，融为一体，有效地体现平面化与秩序美。（图109）（图110）

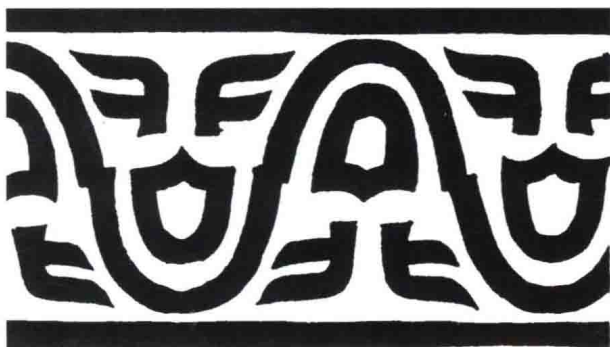

图 109 青铜器上环带纹

3. 理想化与吉祥如意

理想化是人们的愿望表现在图案设计中，可以把一些不符合自然规律、非现实的但在自然中感觉美好的物像有机地组织在一起，通过梦幻般的画面把人们带入一种超现实的美好境界，如花果同枝、日月星辰同辉、叶中套花、动物套花等等。这些来自生活，不同于自然的图案给人带来无限的遐想（图111）（图112）。吉祥如意是图案艺术中特有的装饰形式，具有民间民俗特点。这种形式多以字、物的谐音寓意来构成画面，比理想化的形式更富哲理，更直观地表达人们对美好生活的向往和追求。这种形式体现了中华民族传统朴素的审美观，值得我们继承和发扬光大。图113是清代吉祥图案三多纹，其中石榴代表多子，佛手（“佛”谐音同“福”）代表多福，桃子代表多寿。图114是彩陶中的日月山纹，象征日月同辉，江山稳固。图115是清代吉祥图案富贵有余的纹样，以“鱼”来表示有富余。图116是清代吉祥图案瓜瓞绵绵纹，用瓜和蝴蝶（瓞）为素材组成图案。小瓜称瓞，《诗经》载：“绵绵瓜瓞”，是以前称颂亲友子孙昌盛常用的祝福语。

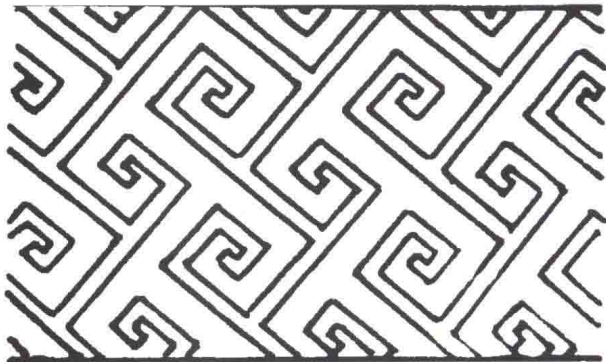

图 110 青铜器上勾连纹

图 111 剪纸花中套花

图 112 剪纸果中套花

图 113 清代吉祥图案三多纹

图 115 清代吉祥图案富贵有余纹

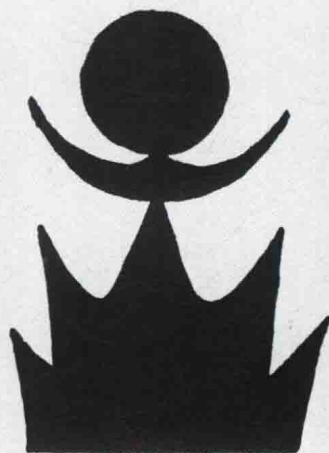

图 114 彩陶中日月山纹

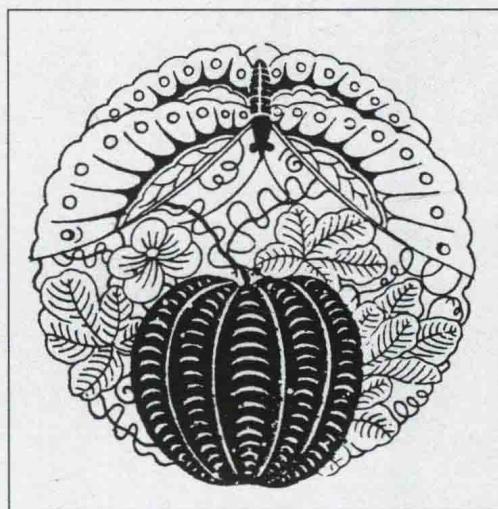
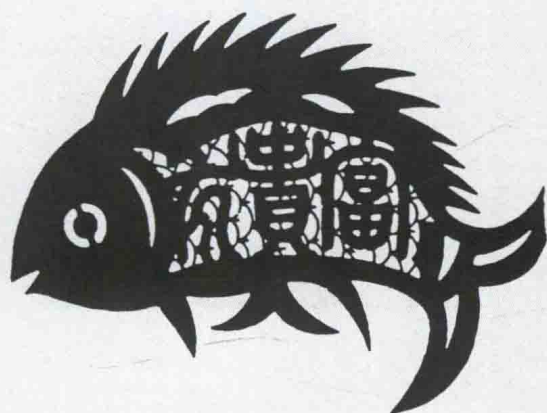

图 116 清代吉祥图案瓜瓞绵绵纹

第一节 中国传统图案

中国传统图案是中国文化的一部分，它伴随着社会的发展而发展，有着悠久的历史 and 辉煌的成就。从几千年前新石器时代的彩陶开始，先民们就开始运用图案来装饰自己的生活，他们仰观天象、俯察大地，伴随着生产实践，始创出水纹、花叶纹，进而鸟兽鱼虫的简化变形，利用装饰语言来表达对美的追求和向往。到了阶级社会，在青铜器、玉器上刻有神秘色彩和富于想象的龙凤纹、饕餮纹，这些出于原始部落的图腾结合神话传说和祭祀，具有很高的意境。随着道教的兴起和佛教的引进，五行八卦、莲花蔓草风靡一时。在中国传统文化中，名花异草和珍禽猛兽，往往被赋予福禄寿喜之含义。

了解和研究这些图案，继承其精华，对民族传统文化的延续、设计者自身修养的提高及装饰图案的创作具有很重要的现实意义。中国传统图案的发展是漫长的，内容极为丰富，在有限的篇幅里，只能以点代面，简要陈述。

一、朴素纯真的新石器时期彩陶图案

远在6 000年前的新石器时代，我们的祖先就用他们的勤劳和智慧，在那种最为原始、最为简陋的条件下，创造了气魄浑厚、优美淳朴的彩陶文化。从各地出土的彩陶艺术看，他们完全是根据自己的生活经验和感受来表现对生活的赞美、追求和幻想，用自己的双手和极为简陋的工具创造出了优美的器物造型及图案，充分显示

了他们对美的向往与智慧，其简练的形式与寓意的内涵为后人的艺术创作提供了丰富的借鉴。彩陶图案的形式一直沿用至今，可见这些美妙图案的生命力之强。

新石器时期的彩陶分布很广，主要在黄河流域和长江流域，以及华南、东北、新疆、内蒙等地。彩陶的造型极为丰富，常见的器形有碗、盆、壶、瓶、鼎等生活用品，式样众多，千姿百态。这些丰富的器物造型配上不同图案的装饰更显得充实完美。同时，为了适应原始人席地而坐，陶器平放地上所呈现的俯视要求，将装饰纹样安排在陶器的腹部以上，体现了当时的生活习惯和审美意识。这一时期的图案以简洁、概括、充满活力为特征，内容主要表现为：动物、植物、人物、几何形四种，其中几何形图案的应用比较普遍。

1. 动物图案

彩陶中动物图案很多，如鱼纹就有宽体、窄体、张口、闭口，形态各异，而且有单体鱼、双体鱼、三体鱼等不同形式的变化，生动地表现了鱼的形态特征（图201）（图202），这与当时人们的渔猎生活有直接的关系，从中可见设计者对生活的观察是如此的细致深入。鱼形的艺术处理上，抓住了主要特征，简化了自然鱼的细节，点、线、面的运用恰到好处，具有高度的艺术概括性。此外，还有鸟、鹿、狗、羊等不同动物的造型（图203）（图204），也都用同样的手法，对各种不同的姿态采用影绘的处理手法，均取得了优美简洁的效果。彩陶中还出现了不少富有趣味的蛙纹，造型更为概括、夸张，仅保留了蛙的双眼和双爪特征，组合成圆形，具有极强的装饰趣味。（图205）

图 201 彩陶宽体鱼纹

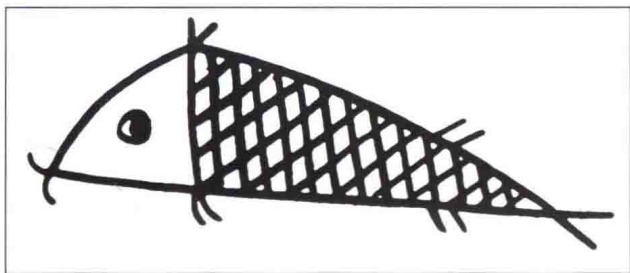
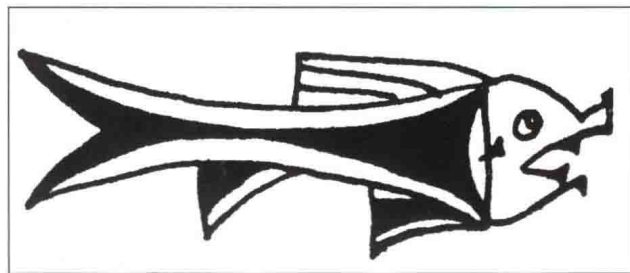

图 202 彩陶开口鱼纹

2. 植物图案

彩陶中的植物图案多以夸张手法处理，并以几何形组合而成，也可以说是几何形化了的植物。它多以叶子、花瓣构成，其主体为一片叶或一朵花，往往是花朵与花朵之间采用巧合的组织手法，朵朵相连，往往两朵花共用一个花瓣，形成一种花朵联络网样的图案，经过与器皿造型的组合，使其主体图案一形多用，产生了美妙的变化。（图206）（图207）

3. 人物图案

人物图案虽然在彩陶中为数不多，但很有特点，尤其是马家窑彩陶盆上的人物舞蹈图案，人物分为三组，每组五人，手拉手呈舞蹈状。人物形象概括，动态优美，与其相适应的粗细线构成有节奏的空间对比，变化和谐而统一（图208）。另一种人物装饰形式是人面形纹饰，不仅以变形的手法刻画出了人的五官特征，而且

还在面部作了面积不同的分割处理，增强了装饰意味。（图209）

4. 几何图案

在彩陶的装饰中，大部分为几何形图案。几何形不仅做法最容易，而且容易与器皿造型相适应。这些装饰形式是作者对生活感受的积累，从中可以发现，它们一部分源于渔猎生活中不可缺少的鱼网及衣物的编织结构，如编织纹、绳纹、网纹等等（图210）；一部分源于在宏观宇宙中所观察到的物像变化，这为艺术创作提供了美好的素材，由此而产生了日纹、月纹、星纹、雷纹、云纹、水纹、火纹等等。这些形象的本身就近似于几何形，经过艺术加工，使其典型化、几何形化；还有一部分则由动植物逐步演变而来，形成一种新的形象。这些图样都充分体现了祖先们的艺术才华和创造精神。

彩陶艺术不仅体现了美妙的造型，同时还体现了优

图 203 彩陶鹿纹

图 204 彩陶羊纹

图 205 彩陶蛙纹

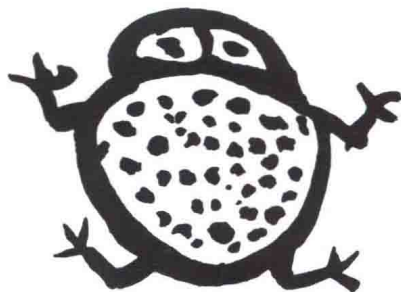

图 206 彩陶花纹

图 207 彩陶花纹水纹

