

普通高等院校“十二五”艺术与设计专业规划教材

图案设计

胡 斌 主编

 清华大学出版社
<http://www.tup.tsinghua.edu.cn>

 北京交通大学出版社
<http://press.bjtu.edu.cn>

图案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。有的器物除了造型结构，别无装饰纹样，亦属图案范畴（或称立体图案），狭义的图案则指器物上的装饰纹样和色彩。图案是艺术家用生动的造型语言，结合丰富的联想和别具匠心的制作，综合表现出来的一种高雅精致的艺术。它涉及人们衣、食、住、行的方方面面，在建筑装饰设计、环境艺术设计、影视传媒广告、工业造型设计、服装服饰设计、包装装潢设计、书籍装帧设计等各个领域彰显其作用，不仅为艺术设计专业提供审美的基础教育，同时也为全民审美能力的提高创造条件。

本书编写贴近教学，按照教材需求深入浅出，从欣赏到制作，都能满足不同层次的读者进行学习与交流。书中详述了图案的基本概念，最具特色的有以下几点：一是介绍了图案素材收集与制作方法，系统地将图案传统制作的技能技巧和学习方法用通俗易懂的形式，图文并茂地提供给读者，使读者在学习理论的同时能够参与实践，强化动手能力，培养对图案设计的兴趣；二是介绍了生活中图案的运用，并进行归纳整理，让读者更贴切地了解和运用图案，并着手进行装饰，达到美化生活的效果；三是计算机辅助设计图案，介绍了Photoshop、Illustrator等平面软件应用于制作图案的方法与步骤，使学习者在掌握手工绘制技巧的同时，还能用计算机快速绘制和设计图案。

本书共分7章，由胡嫔主编，魏云、张弦副主编。胡嫔副教授完成全书整体文字工作和图片的收集整理，以及最后统稿。张弦老师主要完成第1章和第3章文字工作和图片的收集，魏云老师主要完成第4章和第5章的文字工作和图片的收集制作，其他章节由胡嫔老师完成参与。部分资料收集和文字核对的有朱俊兰、赵宇、栗品、肖丹、陈祥华、朱希平、杨鑫、高添玉、齐文泽、林帅帅等。本书中提供的部分图片收集了作者本人和学生的作品，为使内容更加完善，还从国内外有关书刊及网站精选了部分内容和作品，在此深表感谢。

在编写和出版本书的过程中，承蒙湖南省哲学社会科学成果评审委员立项课题和湖南省普通高等学校教学改革研究项目的资助，以及长沙学院教务处在教学和研究上的鼎力支持，谨向所有给予支持和帮助的同仁表示真挚的谢意。由于时间仓促与学识有限，书中可能有不少浅陋之见和不当之处，还望读者批评指正，以便今后修订和完善。

编者
2011年3月

图案设计

目录 Contents

第1章 图案概述	1
1.1 图案在设计中的价值和意义	2
1.1.1 图案在室内设计中的应用	2
1.1.2 图案在服装设计中的应用	3
1.2 图案的分类	3
1.2.1 按素材分类	4
1.2.2 按用途分类	4
1.2.3 按空间分类	5
1.2.4 按组织形式分类	5
1.3 图案的艺术特点及风格	5
1.3.1 图案的艺术特点	5
1.3.2 图案的艺术风格	7
1.4 图案的发展概况	7
1.4.1 国外图案艺术	8
1.4.2 中国图案艺术	8
1.5 图案的学习	9
练习与思考	10
第2章 图案素材收集与制作方法	11
2.1 写生素材收集	12
2.1.1 写生的要求	12
2.1.2 写生的工具	14
2.1.3 写生技法	15

2.1.4 写生方法	16
2.2 图案变化与再创作	17
2.2.1 图案变化的方法	18
2.2.2 植物的变化	21
2.2.3 动物的变化	23
2.2.4 风景的变化	25
2.3 单独纹样图案及应用	25
2.3.1 自由式图案	26
2.3.2 适合纹样	26
2.3.3 适合纹样的构成形式	27
2.4 连续纹样图案及应用	30
2.4.1 二方连续图案	30
2.4.2 四方连续图案	32
2.5 图片欣赏	34
2.5.1 二方连续	34
2.5.2 适合纹样	35
2.5.3 四方连续	38
练习与思考	40

第3章 图案的色彩

3.1 色彩的基础知识	42
3.1.1 色彩的三属性	42
3.1.2 色彩的分类	42
3.2 图案色彩的混合形式	43
3.3 图案色彩的对比与调和	44
3.3.1 色彩的对比	44
3.3.2 色彩的调和	46
3.4 图案的技法——色彩的表现手法	48
3.4.1 色调的处理	48
3.4.2 着色方法的处理	49
3.5 色彩的心理反应	49
3.5.1 色彩的性格	49
3.5.2 色彩的心理	50
3.5.3 色彩的联想	53
练习与思考	54

第4章 图案的设计与文化关系

4.1 图案设计中运用的装饰手法（形式美）	56
-----------------------------	----

4.1.1	变化与统一	56
4.1.2	对比与调和	57
4.1.3	对称与平衡	57
4.1.4	节奏与韵律	58
4.1.5	重心与比例	58
4.2	中国传统图案的历史、范例及分析	59
4.2.1	原始社会时期	59
4.2.2	商周时期	61
4.2.3	春秋战国时期	63
4.2.4	秦汉时期	65
4.2.5	魏晋南北朝时期	66
4.2.6	隋唐时期	67
4.2.7	宋元时期	70
4.2.8	明清时期	71
4.3	传统图案与现代设计的融合	72
	练习与思考	73
第5章 计算机辅助图案设计		75
5.1	熟悉软件、运用软件	76
5.1.1	Photoshop	76
5.1.2	Illustrator	76
5.2	了解计算机的色彩、肌理变化	76
	计算机中常用的色彩模式	76
5.3	传统图案计算机操作运用及制作	77
5.4	现代图案的计算机操作运用技法制作	80
5.5	设计点评	83
	练习与思考	86
第6章 生活图案的制作技法		87
6.1	平面图案形式的设计及技法	88
6.1.1	剪纸	90
6.1.2	刺绣	94
6.1.3	扎染	98
6.2	立体图案形式的设计及技法	101
6.2.1	泥塑	103
6.2.2	风筝	108
6.2.3	雕刻	111
	练习与思考	116

第7章 图案的应用与鉴赏	117
7.1 家居与装饰	118
7.2 服饰图案	129
7.3 包装设计和书籍装帧图案设计	138
7.4 包袋及饰物图案设计	144
参考文献	151

第1章

图案概述

- 课题内容
了解图案的基本概念及图案在设计中的应用。
- 建议课时
4课时。
- 教学目的
通过教学，使学生掌握基础图案的价值和意义。
- 重点难点
 1. 图案在设计中的价值和意义。
 2. 图案的学习方法。

“图案”一词来源于受我国汉唐文化影响颇深的日本。明治维新时代，日本人在学习西方先进科学技术的同时，在造型领域也接受了英文中“design”词义观念，并创造性地发明了“图案”一词。因此可以说“图案”是国际间文化交流的产物。由于文化观念的相近，“图案”一词从日本传到中国后，就被艺术创作者们普遍理解、接受，并得到迅速的传播。经过近一个世纪的发展，如今，“图案”已经成为艺术设计中的专业术语，被人们所熟悉。《辞海》艺术分册对于图案是这样定义的：“广义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）。狭义则指器物上的装饰纹样和色彩。”

1.1 图案在设计中的价值和意义

我国著名的图案教育家、理论家雷圭元曾在其著作中说道：“图案是实用美术、装饰美术、建筑美术等在形式、色彩、结构方面的预先设计。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。”随着社会经济的不断发展，人们审美需求的提高，图案在设计中的应用日渐广泛。不论是面料设计、室内设计还是平面设计，图案的地位也逐渐变得重要起来。

1.1.1 图案在室内设计中的应用

1. 室内设计的趋势

室内设计是随着社会的发展和人们生活水平的提高而逐步发展起来的，为了追求室内装饰的个性化、时尚化，设计师们煞费苦心地在设计风格上求新、求变，造就出各式各样的文化墙、主题墙、造型吊顶，把室内空间装饰得琳琅满目。但是，设计的好坏、优劣并不在于任何豪华的外表，而在于人的参与。因此，设计的一切都是围绕人展开的。目前，在室内设计中各种装修材料都或多或少地存在着有害物质，在环保意识日益提高的今天，自然而然地把室内设计的重心转移到室内的装饰上。这样，就使装饰图案得到了充分的展示。

2. 图案在室内设计中的应用

(1) 地毯。地毯是室内铺地的一种，通过地毯上不同的装饰图案可以协调室内的整体风格。不同图案的地毯让居室风格各异，它往往成为室内的视觉中心。如花团锦簇的地毯样式，必定体现传统的、高贵典雅的风格；几何纹饰的地毯给人以庄重典雅而又不失活泼的感觉，用于光线较强的房间，可以使房间显得宽敞而富有情趣（见图1-1）。

图1-1 地毯 <http://www.5s5j.com/>

(2) 家具。家具在室内占相当的比重，可以利用家具上的布艺图案来活跃室内气氛，如室内沙发上的装饰图案，将不同图案的布料制作成靠垫，和周围环境融合，达到协调的效果，虽然只有小块的变化，但产生的视觉变化却是丰富的（见图1-2）。

(3) 墙面。随着现代物质文化生活的不断进步，人们的欣赏水平也有了巨大的变化，墙面设计早已摆脱原来单一的形式，各种颜色、各种材质的图案设计应用在墙面设计中而得到集中的体现，使得室内设计整体性更强，更加富有美感（见图1-3）。

1.1.2 图案在服装设计中的应用

从艺术的起源看，原始人首先懂得装饰，很久以后才懂得设计。起初他们把战利品挂满岩洞，在身上涂满了油彩，后来才注意式样的美感。所以说，造型艺术是从外加的装饰或从象征主义开始的——审美的快感首先是在于它的材料的贵重（兽骨、动物毛皮等），装饰的丰富（自然界的各种植物、花卉、动物、人物等）。装饰之美，它来自色彩的丰富性，形式的精巧细致或粗犷豪放，对感官或想象的刺激，装饰就吸引人们观赏。作为装饰的纹样和色彩在历史的长河中经历了不同的发展阶段，图案形式各具特点和文化意味，在服装设计中的应用使其锦上添花，丰富充盈。虽然在服装设计的历史时期中，由于种种因素导致有的时期注重装饰美，有的时期注重结构美，但服饰图案以其独有的语义，对服装美的诠释是其他形式所不能替代的。从古代的辉煌走来，服饰图案蕴涵着新的理念。结构美顺从心灵所流露的追求统一的倾向，既重结构又重装饰，它们是完整的统一体，装饰的分配务必强调结构的审美要素，使它更合乎理想，增加更强的趣味以配合结构款式的固有趣味在一个统一体中。图案装饰美的典型意味，会使人们的理想变得更丰富，服装也显得更有品味了（见图1-4）。

1.2 图案的分类

图案在设计过程中，可从不同的角度出发进行构思，因看问题的角度标准不同，分类的方法很多。

图1-2 家具 <http://cs.jiaju.sina.com.cn>

图1-3 墙面 <http://cs.jiaju.sina.com.cn>

图1-4 印花图案在服装中的应用
<http://www.haibao.cn>

图1-5 动物图案 韩美林

图1-6 植物图案 李江
指导教师秦娅娜

图1-7 几何图案 <http://www.sccn.com/>

图1-8 陶瓷图案

<http://www.glytcw.com/Html/728/744/194.html>

1.2.1 按素材分类

在设计图案时首先要收集素材，不同的素材有不同的特点和不同的审美要求。设计者在生活中收集美的东西，如动物、创意图形、风景、花卉、人物、几何图形、传统纹样及后现代艺术等诸多设计素材进行图案设计，以适合图案设计的各类需求（见图1-5~图1-7）。

1.2.2 按用途分类

在用途中可分为生活用品和陈设用品。日常生活中有染织图案、服饰图案、陶瓷图案、家具图案、家电图案等应用型用品。玩赏用品中有装饰壁挂图案、金银玉器图案、首饰设计图案、玩具图案、环境艺术景物设计图案等主要用于观赏的物品（见图1-8）。

1.2.3 按空间分类

图案设计分为平面装饰和立体装饰两大类。平面装饰图案设计是在二维空间进行设计并应用图案表现,如广告招贴图案、染织服饰图案、书籍装帧图案、建筑平面装饰材料等。立体装饰图案设计是在三维空间进行设计并应用到装饰物表面具有空间效果的图案表现,如陶瓷器物、工艺金属制品、雕刻玉石制品、家具造型设计、服装设计、工业用品外观造型等(见图1-9)。

图1-9 立体图案 <http://www.haibao.cn>

图1-10 连续纹样图案 胡媛

1.2.4 按组织形式分类

从图案组织上分独立式和连续式两类。独立式受外形左右分为单独纹样和适合纹样,连续式变化多分为二方连续等综合图案(见图1-10和图1-11)。

1.3 图案的艺术特点及风格

1.3.1 图案的艺术特点

任何艺术形式都有其自身的特点,通过了解图案的艺术特点,能更好地掌握这门艺术。

1. 强调主观感受

图案造型是一种区别于写实造型的艺术形式。它在自然写实的基础上,结合创作者的主观意象,采用概括、夸张、写意等手法,使图形更典型、更美观、更生动和更富有创意地表达客观对象。

在色彩的处理上,它与绘画写生色彩的不同之处是对所描绘的对象进行色彩归类,不受自然光色的约束和环境的影响,往往用理想化的色彩来更换原来的色彩。统调后表现出作者心愿和完美的个性化调和效果。

2. 超现实表现

在艺术中,常常看到一些奇异的、自然界中没有的景象,如四季同景、花中套动物、龙凤翱翔等超越时空的画面,通过艺术的处理,体现出人们对美好生活的追求,提高了人的审美情趣和生活乐趣(见图1-12)。

图1-11 独立纹样图案 胡媛

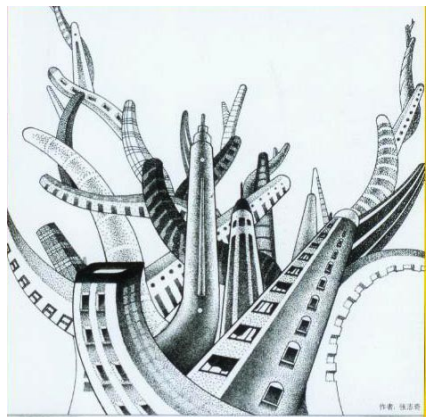

图1-12 植物与建筑

3. 追求装饰美感

图案在构图、造型、色彩、肌理等方面都追求装饰美感，形成了许多充满秩序美的程式化语言。如对称重复、二方连续、四方连续等骨骼的运用，适合图形的完形处理等装饰艺术语言（见图1-13）。

图1-13 瓶子的适合图案 <http://www.sccnn.com/>

4. 民俗风情化

人们喜欢各种充满喜庆和吉祥等象征意义的图式，寻求情感的寄托。各个民族由于风土人情和兴趣爱好的不同，对美好事物的愿望和联想也各不相同（见图1-14）。

图1-14 剪纸作品 “喜上眉梢” <http://www.sccnn.com/>

5. 强调工艺性

图案是一门实用艺术，强调审美和工艺生产的有机结合，图案的设计受器物形态、工艺条件、材料特点等生产条件的制约，呈现千变万化的处理形式。

1.3.2 图案的艺术风格

艺术风格是某种艺术形态的外在表现，是艺术工作者表现出来的创作个性和艺术特色，如有的古朴，有的现代，有的优雅，有的张扬等，具体在作品的创作内容和形式等各个因素中体现。

1. 图案风格的影响因素

艺术风格的形成，是多种因素共同作用的结果。从社会学角度来分析，人类的需求包括安全感的需求、劳动协作的需求、社会地位的需求、情感反应的需求和新鲜感的需求等。不同的需求产生了不同的审美趋势，而在不同的气候和时代下又形成了不同的文化理念和世界观，因为这些因素的存在，人类有着千差万别的审美感受。图案创造者们集种种因素之大成，结合工艺材料等实用要求进行创作，风格千差万别的图案纹样随之产生、发展。

2. 图案风格与时代气息

风格的形成，离不开它所处时代的社会文化、物质经济条件和人们不同层次的审美需求。如世界古代文明中的古希腊图案，充满雄伟刚健的生命之美；15世纪末意大利文艺复兴时期的图案装饰，注重内在含蓄的人情味，追求华丽与人性的统一；法国路易十五时期的洛可可艺术，由于处在一个社会体制更替的动荡年代，其图案所呈现的艺术风格是多变的，一方面是在继承文艺复兴的传统上向烦琐的装饰发展，另一方面又主张回归自然的田园趣味。这些图案风格的形式，都是不同经济背景下的产物。

现代图案风格，往往是周期性地流行，出现周而复始的现象，但都深受时代的影响，注入了多元化的时代气息。一方面，现代图案结合了构成艺术的视觉理念和商业文化特点，呈现了视觉效果强烈、简洁明快的图案风格。图案的色彩处理，以大块面、有节奏的色阶或色彩纯度为主体，表现手法以粗犷明朗为主体。另一方面，现代社会的高度城市化和工业化，使得人与自然失去平衡，追求质朴的力度和自然生态的韵律，追求绚丽的天然气息的自然美。

1.4 图案的发展概况

图案作为一门有着数千年历史的艺术形式，在有限的篇幅内是不可能完全地将它概括出来的。但是，可以从图案的发展简史来了解各国各民族的图案艺术创作史和图案艺术特色，了解世界各地图案艺术的交流与沟通，继承和借鉴古今中外优秀作品中的养分，提高自己的艺术素养。

1.4.1 国外图案艺术

1. 亚非地区图案

两河流域是亚洲古文明的起源地之一，历史上先后出现了古巴比伦王国、波斯帝国等许多文明古国。这些国家创造了形式丰富多彩、风格古朴典雅的艺术品，如地毯、陶器、瓷器等。印度也是世界文明古国之一，随着佛教的兴盛，出现了大量反映宗教题材的作品。日本的图案艺术独树一帜，注重图案表达的象征意义，风格雅致含蓄。古埃及也是世界文明古国之一，其浓厚的宗教信念和神秘文化对图案艺术产生了很大的影响，反映在艺术形式上追求程式化的艺术语言，图案风格静穆、庄重，充满了秩序感。由于独特的自然环境和历史发展进程的影响，非洲地区的工艺品风格既有原始古朴的一面，又有简练的现代气息。其成就主要表现在木工艺、青铜工艺和纺织品上。

2. 欧美地区图案

古希腊是欧洲文明的发源地，在世界文化史上占有重要地位，它的艺术成就主要体现在建筑、雕塑和陶器等方面。其中，陶器的装饰图案最负盛名。这些图案以大量的神话传说为题材，造型极富装饰趣味。古罗马帝国分裂后，欧洲经历了漫长的中世纪，在这个神权大于人权的时代，欧洲的艺术主要是为宗教服务，缺少具有特色的作品，直到文艺复兴时期，才逐渐打破思想的枷锁，出现了许多优秀的工艺创作。古代墨西哥玛雅文化和秘鲁印加文化是美洲文明的发源地，创造了灿烂的美洲古文明。

1.4.2 中国图案艺术

中华民族历史源远流长，黄河流域和长江流域很早就出现了华夏古文明。在距今七千年前的河姆渡文化遗址中，就发现了雕刻及彩陶，其纹样有几何形、稻谷纹、鸟兽纹等。新石器时期的仰韶文化，其彩陶图案结构严谨、疏密适宜、色彩雄厚朴实，形成的图案样式如水波纹、漩涡纹、谷叶纹、斜叶纹等，都真实地反映了原始人的渔猎和耕作生活。

进入奴隶社会的青铜器时期，其代表作青铜器图案纹样以雷纹变化的回纹为主要形式，还出现了饕餮纹、蛇纹、蝉纹、羊纹、窃曲纹、鳞纹及具有图腾象征的龙凤纹、怪兽纹。

战国时期的图案出现了花卉、人物、动物等纹样，其图案精美严谨、规整多样、配色调和而华美。社会的剧烈变动，在思想文化上出现了百家争鸣的局面，长沙楚墓出土的漆器及湖北出土的丝绸等艺术品种显现出当时艺术发展是十分繁盛的。

秦汉时代是统一的封建王朝的开端，有风格粗犷豪迈的秦代瓦当和东汉时期的画像石、画像砖、漆器、金属制品等，其图案有动物、江河、花卉等艺术图形。

唐代是我国封建社会经济和文化艺术的鼎盛时期，花卉纹样日趋成熟，特点是丰满、富丽、端庄、大方。如著名的唐卷草，饱满而丰腴，一直影响着后世的宋、元、明、清各个朝代的图案风格。

宋代图案以独具民间风味的瓷器刻花工艺而闻名，风格古朴淳厚、豪放流畅。染织图案有“满地锦”、“八达晕锦”、“规矩纹”等新花色，配色复杂、结构华美。与宋代同时发展的几个北方少数民族国家一直都比较强盛，从他们的工艺制造中就能窥视当时的经济发展水平。元代在装饰艺术上有所创新，元代的建筑、雕塑、瓷器和髹漆工艺有一定的成就。

明代是我国古代图案遗留最丰富、存世最多的时代。如以规矩纹、缠枝花、折枝花鸟为主的吉祥纹，运用谐音、会意的手法出现了“五谷丰登”、“延年益寿”、“福寿如意”等花卉图案；明锦图案最著名的有落花流水、如意团花等。明代图案的特点就是结构严谨、造型简洁而丰满、色彩沉着而富丽。

清代是中国封建社会的后期，封建制度逐渐走向衰亡。随着资本主义因素的出现，工业生产与商品生产的联系开始密切。图案纹饰在走向华丽、丰富的同时，又显得艳俗烦琐，许多工艺品上的图案出现了堆砌琐碎的弊病，但民间工艺题材广泛，风格活泼多样。

1.5 图案的学习

图案的学习不是一朝一夕之功。读者一方面在专业上要善于向好的东西学习，另一方面要注意提高自己的科学与人文素养。

1. 善于做一个学习者

图案的学习要在三个方面同时进行，即向传统艺术学习、向社会学习和向大自然学习。

图案艺术有着几千年的辉煌历史，囊括古今中外各个历史时期人类创作的优秀艺术作品，传统的图案艺术是取之不尽、用之不竭的宝贵精神财富。图案是为社会大众服务的，学习图案不能只看传统的东西，而应该更加深入社会，了解时代的真正需要，将实用与审美紧紧结合在一起。人们说“外师造化，中得心源”，讲的就是艺术学习的一般规律。图案的学习也是如此，学习者要在大自然中感受山河的雄伟壮丽，观察树木花草的千姿百态，体验芸芸众生的生生不息，并将这些感受随时用笔记录下来，都将是图案创作设计非常好的材料。

2. 提高人文素质

杰出的艺术工作者应该有比较高的人文素养，这是经过事实证明的。一个艺术创作者不应该只局限于专业学习，而要在专业学习之外广泛涉猎，多读文学、历史和哲学著作，多欣赏音乐和当代艺术，善于借他山之石，培养自己的艺术创造潜力，促进专业水平的提高。

3. 提高科学素养

与工业生产紧密结合是图案设计的出发点。设计者应该多了解生产工艺与设计方案的结合方式，关注世界最新的科技发展，培养自己的科学理念并将这些思考融入到设计中，这将给人带来无穷的启迪。

总之，图案的学习应该将功能与外在的形式美有机地结合起来，把握时代的脉搏，这样才能创造出优秀的设计作品。

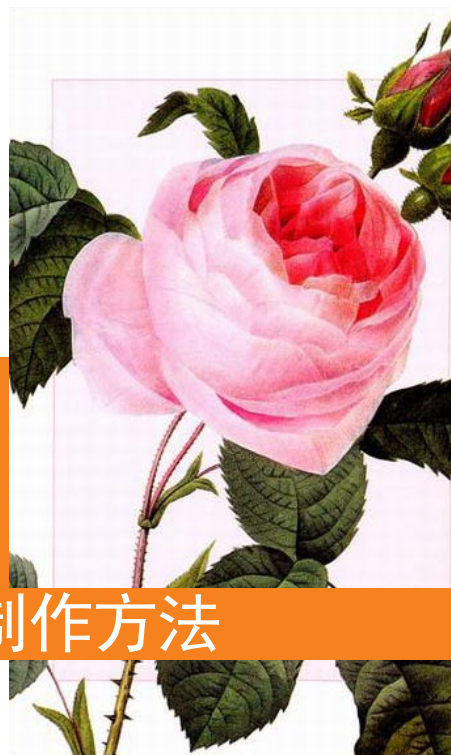

练习与思考

1. 图案在设计中的价值和意义是什么？
2. 图案的分类方法有哪些？举例说明各种不同的分类方法，可将图案分成哪几类？
3. 通过各种渠道收集相关资料，撰写一篇关于中国某一个时代的图案特点的论文。
4. 谈谈学习图案的方法。

第2章

图案素材收集与制作方法

- 课题内容
了解图案素材收集与制作方法。
- 建议课时
12课时。
- 教学目的
提供日后创作的素材来源，为图案创作打下坚实的基础，并提前掌握基本的设计思路，形成良好的设计习惯。
- 重点难点
 1. 写生技法及写生要求。
 2. 动植物变形。
 3. 二方连续及四方连续的表现形式。