21世纪艺术设计基础教材

第2辑

图案设计

■ 杨娜 红方 编著

中国传媒大学出版社

图案设计

■ 杨娜 红方 编著

中国传媒大学出版社

图书在版编目（CIP）数据

图案设计/杨娜，红方编著．－北京：中国传媒大学出版社，2010.10
ISBN 978－7－5657－0045－3

Ⅰ.①图…　Ⅱ.①杨…②红…　Ⅲ.①图案－设计－教材　Ⅳ.①J51

中国版本图书馆 CIP 数据核字（2010）第 167714 号

图案设计

编　　著　杨　娜　红　方
策　　划　冬　妮
责任编辑　王雁来
责任印制　范明懿
封面设计　阿　东
封面制作　飞　翔
出 版 人　蔡　翔

出版发行　中国传媒大学出版社
社　　址　北京市朝阳区定福庄东街 1 号　　邮编：100024
电　　话　65450532 或 65450528　　传真：010－65779405
网　　址　http：//www.cucp.com.cn
经　　销　全国新华书店
印　　刷　北京中科印刷有限公司

开　　本　787×1092 毫米　1/16
印　　张　9.75
版　　次　2011 年 1 月第 1 版　2011 年 1 月第 1 次印刷

ISBN 978－7－5657－0045－3/J·0045　　定价：45.00 元

版权所有　翻印必究　印装错误　负责调换

目　录

第一章　概　述 …… 1

一、图案的概念 …… 3

二、图案的应用 …… 3

第二章　图案风格的演变及其特点 …… 5

一、原始社会时期 …… 7

二、夏至春秋战国时期的青铜器图案 …… 10

三、秦汉时期图案 …… 11

四、隋唐时期图案 …… 14

五、宋元时期图案 …… 16

六、明清时期图案 …… 17

七、中国传统民间图案 …… 19

第三章　图案的形式美法则 …… 25

一、对比与统一 …… 27

二、对称与均衡 …… 28

三、条理与反复 …… 29

四、节奏与韵律 …… 31

第四章 图案的观察与写生 …… 33
一、图案写生的目的 …… 35
二、观察 …… 35
三、图案写生的方法 …… 35

第五章 图案设计的变化方法 …… 39
一、省略归纳法 …… 41
二、夸张法 …… 42
三、添加法 …… 43
四、巧合法 …… 44
五、几何法 …… 45
六、寓意法 …… 46
七、分解重构法 …… 47

第六章 图案的构成形式 …… 49
一、单独纹样 …… 51
二、适合纹样 …… 54
三、连续纹样 …… 56

附 录 图案设计作品 …… 61

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com

第一章 概述

一、图案的概念

图案，顾名思义即图形的设计方案。广义上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。

可以说图案是与人们生活密不可分的艺术性和实用性相结合的艺术形式。生活中具有装饰意味的花纹或者图形我们都可以称之为图案。我们也可以把非再现的图形表现称为图案，包括几何图形、视觉艺术、装饰艺术等。在电脑设计上，各种矢量图也称之为图案。

我们根据图案的表现形式把它分为两类。一类是具象图案，其内容可以分为花卉图案、人物图案、动物图案、风景图案等。另一类是抽象图案，其内容不具有具体形状，而是将其视觉化的一种图案表现形式。

二、图案的应用

图案设计的应用范围十分广泛，与人们的生活、生产和环境休戚相关，影响着人们生活的方方面面。如服饰、建筑、壁画、染织设计、工艺等。它既反映着物质利益，也体现着精神价值，总是洋溢着浓郁的时代气息。不同民族、不同国家的装饰图案都拥有各自独特的艺术语言。（如图1-1、1-2、1-3）

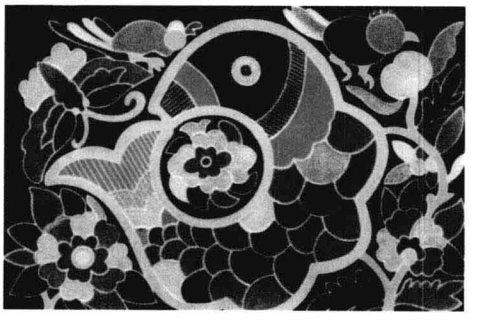

图1-1
刺绣图案

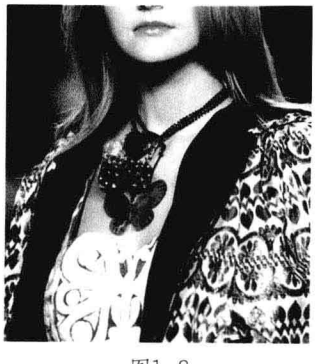

图1-2
染织图案

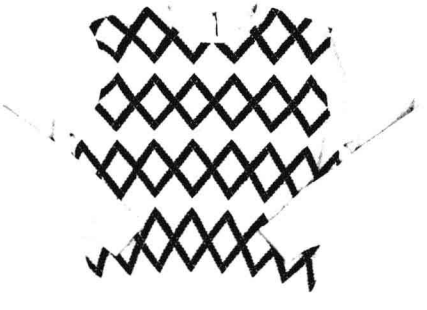

图1-3
织物图案

第二章　图案风格的演变及其特点

此为试读,需要完整PDF请访问: www.ertongbook.com

我国被誉为世界四大文明古国之一，有着悠久的历史、传统的文化。而我国的图案在长达数千年的历史长河中，有着飞跃式的发展，并随着历史的进程，反映着不同时代、不同地域、不同民族的艺术风格与表现形式，同时也反映着不同时代人们的思想、习俗和审美趣味。因此，图案是我们中华民族几千年来优秀文化的积淀，在世界历史上享有极高的声誉，并对人类文明的发展起着越来越重要的作用。

几千年的历史积淀形成的精美图案是一个不可多得的艺术宝库，而我们对图案的学习和创作，也是对传统图案的熟悉、消化和再发展、创作的过程。因此，在这里有必要对各时期图案的历史作一番介绍。

一、原始社会时期

原始社会时期的图案纹样主要以彩陶纹样为代表，距今有六七千年的历史。彩陶的题材极为丰富。新石器时代的陶器装饰图案除了较为写实的动植物纹样外，最普遍的还是几何图案，主要由线的精细、疏密、长短、横竖、曲折、交叉和各种圆点、圈点等相互有规则地排列组成，如正三角、倒三角、方格纹、网纹、旋纹、锯齿纹、圆圈纹等。这些几何纹样通常又按二方连续、四方连续和适合纹样等各种不同的构成方法进行图案构成。主要代表有以下几种类型：

半坡文化。图案花纹简练朴素，绘有人面、鱼、鹿、植物枝叶及几何形纹样。其中最著名的半坡出土单体鱼纹陶盆器纹是用人的脸和鱼的身体结合而成的人面鱼纹，形象概括、简洁，是自然形态的再现。（如图2-1、2-2）

图2-1
人面纹

图2-2
人面鱼纹彩陶盆

半坡彩陶早期纹饰多为散点式构图。在一件器型上，装饰往往只占据器面的一小部分，纹样一般是自然形态的再现。半坡纹饰的形象可爱，表现了人类童年的天真稚气和与自然的亲密关系。仔细体味，有人与自然融为一体的感觉，可以说是半坡人原始生活的记录。

仰韶文化。常见图案是几何纹、装饰鱼纹、鹿纹、蛙纹、羊纹，以并列的斜线和三角为单位组成反复连续纹样，从而产生一种既富于节奏和条理又富于变化的形式美感。（如图2-3、2-4）

图2-3
彩陶人形纹陶瓮

图2-4
蛙纹盆

庙底沟文化。主要装饰在黑彩陶上，纹饰主要有花瓣纹、钩叶纹、涡纹、三角涡纹、条纹、网纹和圆点纹等，亦有动物纹饰。在做图案装饰时，先是从点入手，然后在点与点之间用曲线或直线连接起来，再与花叶形结合组成优美的二方连续纹样。最为典型的是以弧线组成的月形、花瓣形与圆点相结合的形状，反复连续构成清新、活泼的图案。纹样的黑白各自成形，并有阴阳双关、虚实相生的意味，较之半坡类型彩陶，更富有一种诱人的律动感。（如图2-5、2-6）

马家窑文化。纹样主要以旋涡纹为主。其典型为彩陶瓮，瓮高46厘米，口沿有四只提耳，平口、短颈、阔肩，腹部逐渐下收，平底，系泥制红陶。陶器外壁

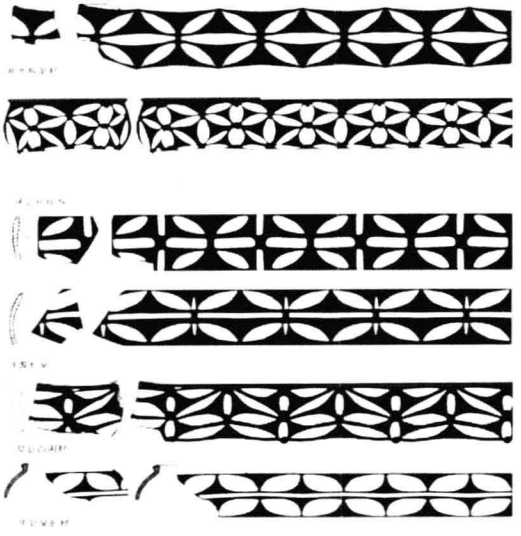

图2-5
彩陶上的装饰花纹

图2-6
花瓣纹彩陶盆

用黑彩绘出上、中、下三层纹饰。上层为花卉纹，中层为旋涡纹，下层为水波纹。（如图2-7、2-8、2-9）

图2-7
马家窑彩陶

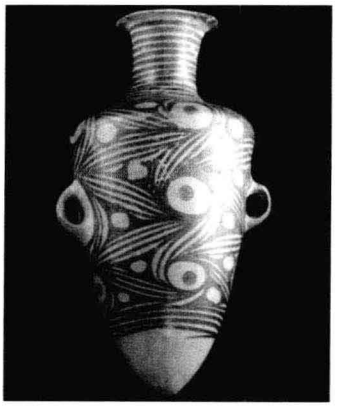

图2-8
旋涡纹瓶

图2-9
旋涡纹彩陶瓮

通过对彩陶的造型与装饰图案的设计创造，我国新石器时代的制陶匠师极大地丰富了诸如节奏、韵律、对称、呼应、均齐、平衡、对比、调和、比例等美的形式法则，对后世图案产生了深远的影响，为图案的进一步探索和发展提供了诸多的启示，打下了坚实的基础。

二、夏至春秋战国时期的青铜器图案

春秋战国时期以青铜器、漆器为代表。青铜器图案是这一时期装饰图案的主流，它们通常以抽象和半抽象的动物纹样为主要装饰。最为突出的是饕餮纹，又称兽面纹。据说它取材于百物，牛的头、羊的角、鸟的羽和足、蛇的身等，采用抽象和夸张的手法，把它们组合在一起，造成狰狞、恐怖、神秘的视觉效果，充分体现着奴隶社会的社会性质。

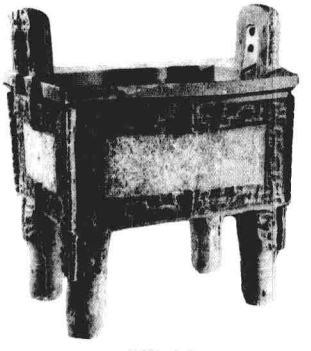

图2-10
司母戊大方鼎

图2-11
饕餮纹

商代后期的司母戊大方鼎是这一时期的典型作品，鼎高133厘米，长110厘米，宽78厘米，重达850多公斤，雄伟高大，并饰有饕餮纹，是目前所见世界上最大的青铜铸鼎。（如图2-10）

这一时期除了饕餮纹，还有一些典型的几何纹样，如重环纹、鱼鳞纹、雷纹、窃曲纹等。在图案中，以饕餮纹、鸟纹为主，用雷纹、窃曲纹等几何纹样作为底，再加上面积、线条粗细等对比，来衬托装饰主体。（如图2-11、2-12）

战国时期的漆器图案作品的题材以写实为主，主要表现生活场景，如狩猎、宴饮、歌舞、农

作、战争等。战国宴乐渔猎攻战纹铜壶就是同时表现了采桑、渔猎、宴乐歌舞、水陆攻战的场面，区域之间用三角卷云纹隔开，画面丰满、统一又富于变化。（如图2-13）

图2-12
天亡簋

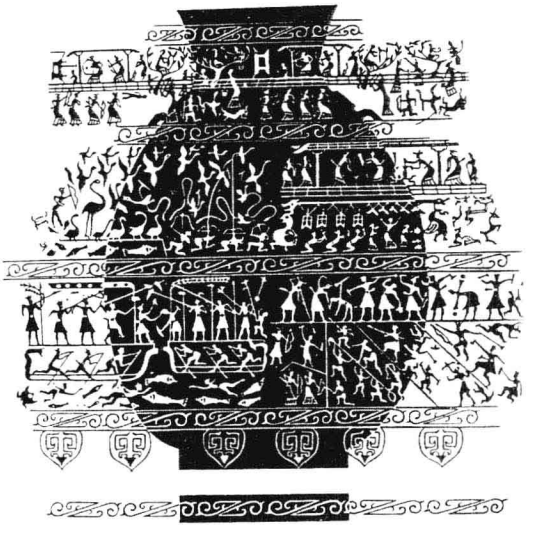

图2-13
宴乐渔猎攻战纹

三、秦汉时期图案

秦汉时期的装饰图案主要是以画像砖、画像石、瓦当为代表，其他的还包括漆器、铜器及织绣等。

1.汉代画像砖、画像石

汉代画像艺术吸收和继承了商周青铜器造型、纹饰以及战国绘画之长,将绘画与雕塑集于一身,对后世绘画产生了深远的影响。这种艺术风格包括构图方式、造型手段、雕刻技法以及彩绘特点等几个方面。汉代画像砖、画像石是当时墓葬用的材料，其内容极为丰富，它在表现上有如下几个特点：（1）打破时空界限,将不同时间、地点发生的事集中到一个画面上,用上下法、鸟瞰法、散点透视法构图表现大的场面与事件;（2）选择物象的动态作为造型的依据,采用夸张的手法写形,表现物象的神;（3）充分发挥想象,采用变形的手法塑造非现实世界中的人物。（如图2-14、2-15、2-16、2-17、2-18）

图2-14
画像石图案

图2-15
汉代画像砖

图2-16
画像石图案

图2-17
弋射收获画像砖拓本

图2-18
四川汉代画像砖

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com