

现代设计教材丛书

基础图案 设计技法·图例

主 编 张如画 张宏燕 王作文

JICHU TU 'AN SHEJI JIFA TULI

 吉林美术出版社

现代设计教材丛书

基础图案设计技法·图例

主编 张如画
副主编 李小红
靳占荣
刘鹏宇
田桓宇

吉林美术出版社

亲爱的读者:

为了使我们的编辑工作更加出色,希望您多提出宝贵的意见和建议。如果您有好的作品和选题,请与我们联系,我们在此正式向您约稿。同时我们欢迎您为我们主编书稿,我们也希望出版人加盟。真诚合作——精美的印制和良好的声誉会令您满意。我们工作室的全体员工,将献策献力成为您得力的助手和知心朋友,共同制作精美图书,共同创造美好未来……

地址:长春市人民大街 4646 号 出版大厦 吉林美术出版社

电话:0431-5637189 13943053670

邮编:130021

E-mail: in_bm@163.com in_bm@yahoo.com.cn

图书在版编目(CIP)数据

基础图案设计技法图例 / 张如画主编. — 长春:吉林美术出版社, 2004.6

(现代设计教材丛书)

ISBN 7-5386-1649-7

I.基... II.张... III.①图案-设计-高等学校-教材 IV.J51

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2004)第 058046 号

现代设计教材丛书

基础图案设计技法·图例

丛书主编:张如画 本册主 编:张如画 张宏燕 王作文

副主编:李晓红 靳占荣 刘鹏宇 田桓宇

总 策 划:松果文化工作室

责任编辑:张学杰

技术编辑:赵岫山

装帧设计:张如画 张闰明

图片摄影:万伯乐

出版发行:吉林美术出版社

(长春市人民大街 4646 号)

印刷:深圳现代彩印有限公司

开本:787×1092mm 1/16

印张:7

印数:1-5000 册

版次:2004 年 6 第 1 版 2004 年 6 月第 1 次印刷

书号:ISBN 7-5386-1649-7/J·1342

定价:全套(2 册)70.00 元 本册:35.00 元

序

图案作为传统图式，是平面设计的基础。图案的形成有着悠久的历史，是人类物质文明与精神文明相结合的产物，人们在进行物质生产的同时得到了精神的愉悦。图案的纹饰极具装饰效果，是典型的平面化、秩序化的结合体。图案的构成规律在现代设计中及工业生产中具有严格的韵律美，它在现代平面设计中具有独特的魅力，蕴含着丰富的美学价值与法则，是传统与现代的有机结合，又是装饰性与功能性的完美结合。希望通过本书能给美术学习者一定的启发，图案作为现代视觉传达艺术的基础学科，它涉及了服装、工业造型、室内外设计等诸多领域，为其他学科的学习提供了前提。

目 录

图 案

一、图案概述	1
二、图案的发展与应用	1
三、图案的定义	1
四、图案的组织形式	2
(一)适合纹样	2
图片欣赏	3
(二)二方连续	19
图片欣赏	22
(三)四方连续	50
图片欣赏	51
(四)角隅纹样	60
图片欣赏	61
(五)边缘纹样	63
图片欣赏	64
五、形式美法则	65
(一)变化统一是形式美的总法则	65
(二)形式美的总法则	65
图片欣赏	66

图 案

一、图案概述

图案作为工艺美术的基础，是审美与实用的统一。图案的成立包含着“实用”和“美”这两个要素。它作为一种装饰形式与人们的物质生产、精神生活密不可分，既可以美化人们的生活又使人们在使用中得到精神愉悦。图案既是在劳动中创造出来，又受一定的生产工艺、物质材料的限制。图案是由实用美术、装饰美术、建筑美术所构成的，它按照美的法则，在工艺材料、用途、经济、生产等条件的制约下，充分地发挥想象力，借装饰和塑造的手段，使之达到意匠的艺术效果。

图案从美学特征上看，是装饰性与功能性的统一，有其独特的审美价值；从形式上看，图案追求的是秩序美、单纯美、影像美，它的形式特点是单纯化、平面化、秩序化。图案的发展偏向于装饰性，这里包括“装饰变形”“装饰构图”“装饰色彩”等。图案的发展在我国有着悠久的历史。在现代图案中，由于不同的需要，形成了不同的表现风格。虽然有了较强的写实风格，但从整体图案艺术来看，平面化处理仍占主导地位，它是图案所特有的构成形式。

二、图案的发展与应用

一个民族的形成、繁荣与发展，主要是依靠文化（包括艺术）的创造推动其发展。世界各国从原始社会到现代社会的各个历史时期的石刻、建筑、青铜、绘画、陶瓷等都包含着图案的演变与发展，都蕴含着丰富的美学价值与法则。中国图案的风格，反映在民族性上最为强烈，在每一个历史时期、地域都会产生不同的风格，历史上中国各民族的服饰都各具特色。从地域上看，北方的剪纸与南方的剪纸，风格的简朴与秀丽别具一格。图案与人们的生活息息相关，它在美化生

活的同时，不断地体现自身的审美价值。

三、图案的定义

从广义上说，图案是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。狭义的图案是指器物上的装饰纹样和色彩。

图案是一种变化丰富的艺术，一般分为基础图案和装饰图案。基础图案主要指图案构成中的基本构成要素及其形式美法则便于以后的设计应用能够得心应手。装饰图案是在基础图案的基础上，对图案在形象上进行概括、夸张，在构图上强调形式美，注意典型形象的细部特征，使其在审美方面达到更高的精神层面，突出图案的艺术感染力。装饰图案的表现形式有如下几个特点：

（一）不以模仿自然物象为准则，对自然物象进行主观夸张、变形，取其形态，抓其共性。在实际变化中使其符合审美规律。

（二）根据工艺材料和制作工艺的限制，对图案的造型和色彩进行艺术处理，变工艺上的制约为艺术上的独特风格，使制作的图案更为理想、自由、丰富。

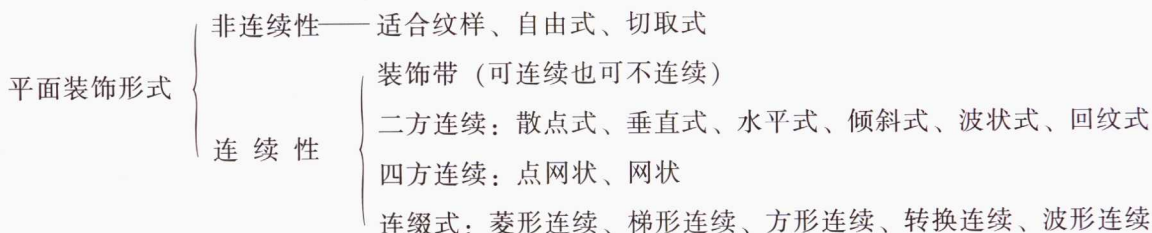
（三）对形象的安排采取平移的视觉方式。整个画面处理为平面的，没有透视变化，使其在应用中具有强烈的装饰效果。平移的视觉方式是现代装饰画、壁画、染织、装潢、广告等设计中常用的形式，它打破了透视规律，使所有物体处于一个平面，舍弃了物体的空间变化，主要体现物体的形态变化，根据设计者的主观需要对画面进行大胆构图，画面分割错落有致。

现代装饰运用了不同的肌理和材质的变化，依据现代美学理论对画面进行了全新的设计，为图案开辟了一个全新的领域。

四、图案的组织形式

图案总的说来可以分为平面图案和立体图案两大类。平面图案是指在平面物体上所设计的装饰纹样，比如：纺织图案、装潢设计等；立体图案是指具有三维空间的器物所做的造型、构成、色彩设计，如陶瓷设计、家具设计、家电设计等。就图案的共性与特性来说又可分为基础图案和专业图案。基础图案是研究图案的形式美的法则、写生与变化、组织结构、色彩本质等艺术规

律的，它是专业图案的基础；专业图案是结合具体使用目的并在工业材料、经济、生产条件制约下所设计的图案，如染织、陶瓷、建筑等。我们这里所说的图案组织形式主要从基础图案方面来进行具体研究。为了适应不同的装饰对象和不同的内容，图案可以占据整个空间，也可以缩小到某一局部，因此图案的装饰形式可用下图表示：

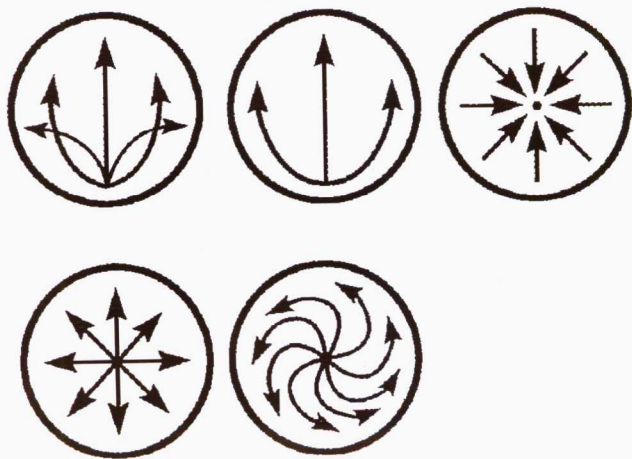

（一）适合纹样

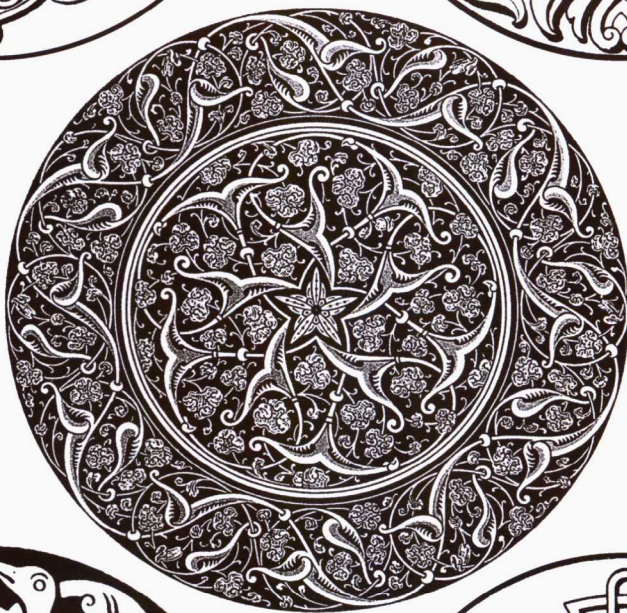
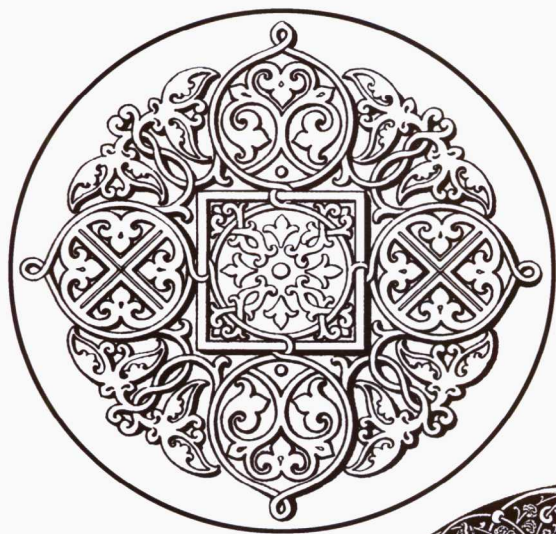
所谓适合纹样是指将一种纹样适当地组织在某一特定的形状范围之内，如圆形、方形、三角形、六角形、扇形、不规则形等。纹样在这些形

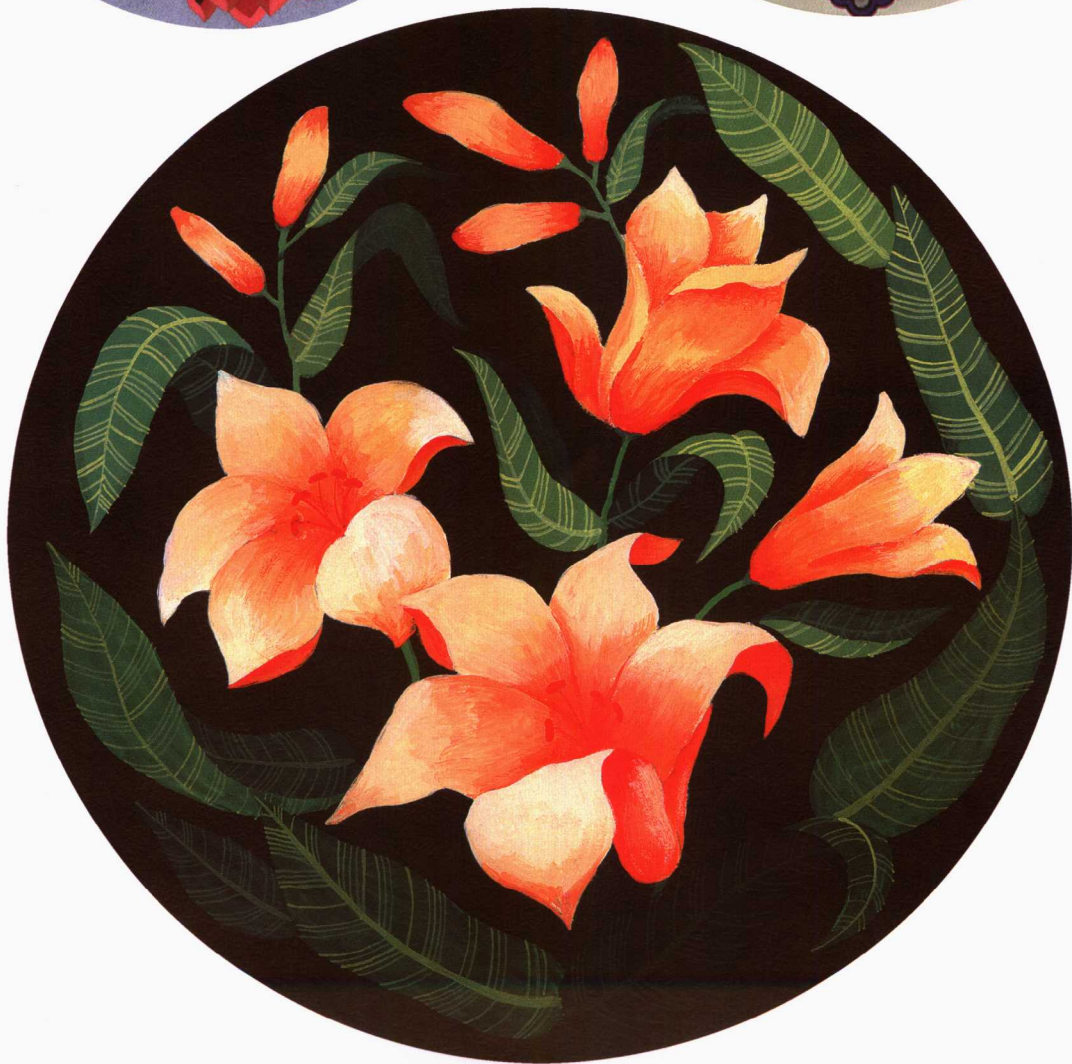
体中要伸展自然，有疏密变化，比例适当，空间谐调，其外形要求单纯、明确、整齐、方圆适中。

圆形适合纹样骨架

图片欣赏

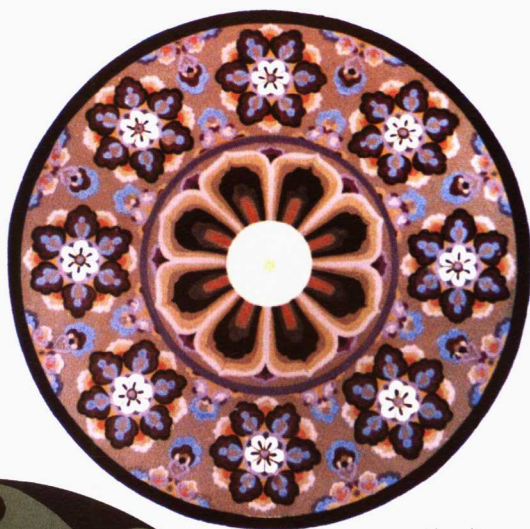
张晓红

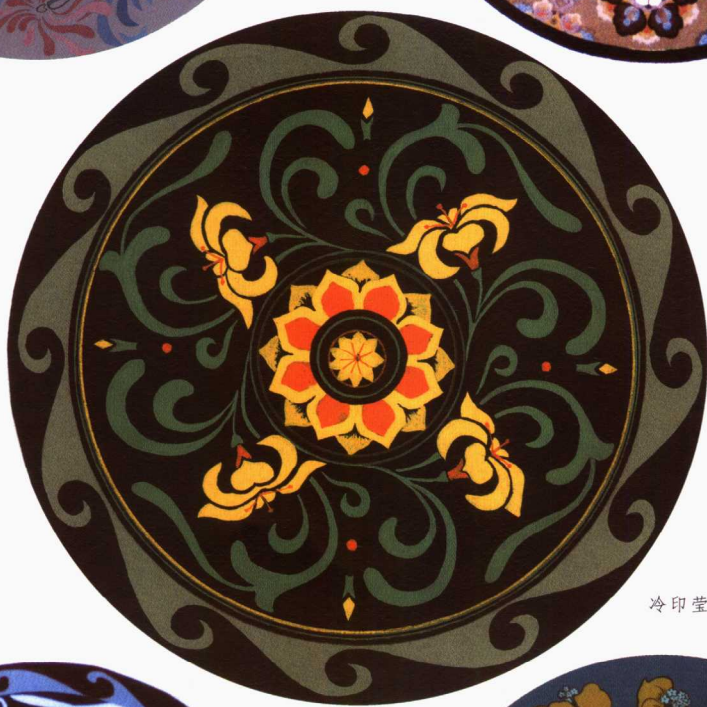
袁丽娟

尹明善

刘卓

冷印莹

刘卓

刘卓

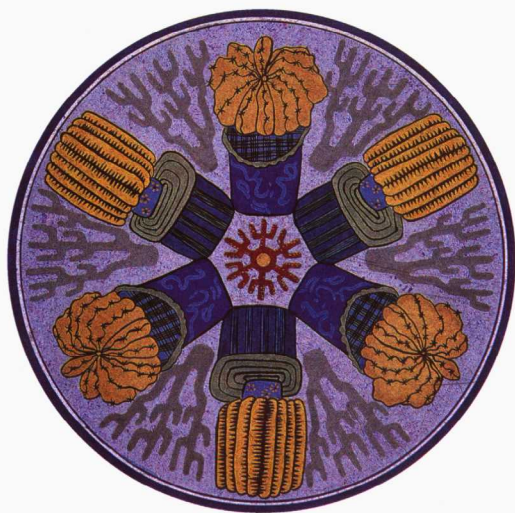
王丹妮

尹明善

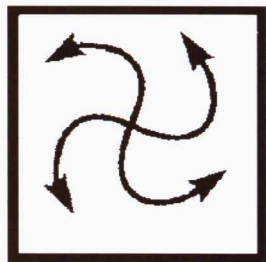
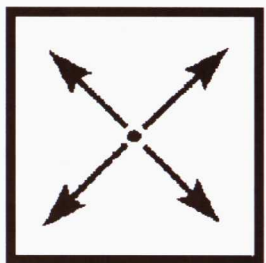
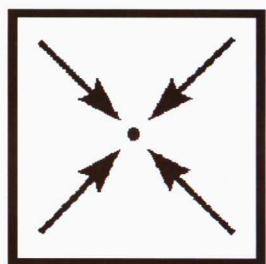
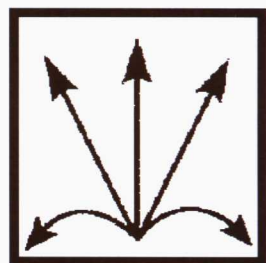

姜欣

方形适合纹样骨架

辛文

