

高等教育自学考试服装设计专业教材

基础图案教程

JICHU TUAN JIAOCHENG

郝凝 编著

 中国纺织出版社

高等教育自学考试服装设计专业教材

基础图案教程

郝凝 编著

中国纺织出版社

内 容 提 要

基础图案是美术院校工艺美术专业的必修课,是艺术设计专业的基础课程之一。本书系统介绍了图案的起源、发展史及各个时期的特点,能帮助读者对传统图案更好地了解、吸收与借鉴。同时本书全面讲解了植物、动物、风景、人物的基本特征,从自然形态到装饰形象的变化方法;介绍了图案的基本构成形式与表现形式;介绍了图案的形式美与构成法则。全书文字简洁明了,并附有大量的图例与学生设计的作品。

本书是参加工艺美术专业高等教育自学考试学生的理想教材,也可作为一般美术院校本科学生的教学参考书。

图书在版编目(CIP)数据

基础图案教程/郝凝编著. —北京:中国纺织出版社,2001.5
高等教育自学考试服装设计专业教材
ISBN 7-5064-1918-1/J·0082

I. 基… II. 郝… III. 图案学—高等教育—自学考试—教材 IV. J51

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2000) 第 59817 号

策划编辑:魏大韬 张建 责任编辑:张建 责任校对:陈红
责任设计:李 然 郝凝 责任印制:刘强

中国纺织出版社出版发行

地址:北京东直门南大街6号

邮政编码:100027 电话:010—64168226

http://www.c-textilep.com/

E-mail: faxing@c-textilep.com

中国纺织出版社印刷厂印刷 各地新华书店经销

2001年5月第一版第一次印刷

开本:787×1092 1/16 印张:14

字数:193千字 印数:1—5000 定价:35.00元

凡购本书,如有缺页、倒页、脱页,由本社发行部调换

前 言

我国纺织服装教育事业，经过四十多年的不断发展，已经形成了多层次、多门类、多规格的高等教育体系，其立体交叉、多元辐射的办学模式，已为服装工业和科技的发展培养了大批专业技术人才。尤其是在市场经济为主导的方针指引下，服装工业的产业结构、产品结构的调整与发展，科技进步与人才需求的变化，都促进了服装教育的改革。谁能抓住市场热点，满足市场需求，谁能办出专业特色，谁能优先消化吸收国外先进的生产、管理、销售经验，培养一专多能的复合型、应用型人才，谁就能占据市场的主动，经受市场竞争的考验。

现在，服装工业正处在结构调整、产业升级的转折时期，其生产方式由劳动密集型向劳动智力密集型相结合转化，生产经营由低效益向高效益转化，生产管理由单一管理向多元化管理转化。依靠科学技术，加快产品开发，提高产品质量和附加值，是服装企业的必由之路，而企业改革重组过程对人才的需求，以及社会就业的压力，都为服装专业教育提供了极大的发展远景。因此，敞开大门，面向社会办学，广泛提高服装从业人员的素质，为企业再生与发展注入科学技术的活力，是服装教育工作者义不容辞的责任，而高等教育自学考试服装设计专业也应运而生，恰恰顺应了这一社会需求。由

于其大学专科的教育水准、宽进严出的管理模式、循环累进的教学方式、自学与助学相结合的学习方法,开考以来,报考者甚众。为了解决服装专科教材的短缺,同时也为广大服装爱好者提供一套通俗易懂,知识性、实用性、资料性相结合的专业参考书,天津纺织工学院服装系,作为主考院校,组织编写了这套高等教育自学考试服装设计专业教材。

与其他服装设计专业教材不同的是,为了便于读者自学,这套书的每本教程都力求文字简明扼要,图文并茂,并提供一定数量的练习与思考题,便于读者掌握学习的重点,加强基本理论、基本知识和基本技能的训练,培养分析与解决问题的能力。并且,每本教材都附有相应科目的自学考试大纲,在大纲中着重说明应考的范围、重点、难点和要求自学应考者必须掌握的深度、广度及其熟练程度,明确规定有关课程的设计和实验、实习的具体内容和要求,使读者既知如何学,又知如何考。

这套教材是按高等教育自学考试服装设计专业开考的课程内容和要求编写的,作者均为具有丰富教学实践经验的命题与主考教师。全套书共 21 本:

《色彩写生教程》

《素描教程》

《平面构成教程》

《色彩构成教程》

《基础图案教程》

《西洋服饰史教程》

《中国服饰史教程》
《服装画技法教程》
《服装市场营销教程》
《服装生产管理教程》
《服装纸样放缩教程》
《女装制作工艺教程》
《服装材料学教程》
《服装 CAD 技术与应用教程》
《服装纸样原理教程》
《女装纸样设计教程》
《男装纸样设计教程》
《服装生产工艺与设备教程》
《服装制作工艺教程》
《服装造型设计教程》
《毕业设计指导教程》

本书由郝凝编写。全套书由徐东任主编,马大力任副主编。在编写过程中,曾得到杨永善、陈重武、张蒲生、吕逸华、辉殿臣等专家的斧正,在此表示感谢。

这套书汇集了我们多年从事服装教育的经验,也是我们回报社会、服务于社会,为振兴中国服装工业所献出的一份真情。由于编者水平有限,书中难免有错、漏之处、敬请读者指正。

高等教育自学考试服装设计
专业教材编写委员会主编

徐 东

目 录

第一章 概述	(1)
第一节 图案的概念和基本分类	(1)
第二节 图案风格的演变及其特点	(1)
一、原始社会的彩陶图案	(1)
二、夏至春秋战国时期的青铜器图案	(2)
三、秦汉时期的图案	(3)
四、隋唐时期的图案	(4)
五、宋元时期的图案	(5)
六、明清时期的图案	(6)
第二章 图案的形式美与构成法则	(21)
第一节 对比与统一	(21)
第二节 对称与平衡	(21)
第三节 条理与反复	(22)
第四节 节奏与韵律	(22)
第三章 图案的写生与变化方法	(27)
第一节 图案的写生	(27)
一、写生的目的	(27)
二、写生的方法	(27)
第二节 花卉的变化	(28)
一、花卉的基本结构	(28)
二、花卉变化的方法	(28)

第三节 动物的变化	(30)
一、动物的基本特征分析	(30)
二、动物变化的方法	(31)
第四节 风景的变化	(32)
一、风景图案的特征	(32)
二、风景变化的方法	(33)
三、风景变化的对比与统一	(33)
四、风景图案的画面基调	(34)
第五节 人物的变化	(34)
一、人物的基本特征	(34)
二、装饰人物的变化方法	(35)
第六节 图案的表现技法及图案造型的表现形式	(35)
一、图案的造型元素及表现技法	(35)
二、图案造型的表现形式	(36)
第四章 图案的构成形式	(62)
第一节 单独纹样	(62)
一、自由纹样	(62)
二、适合纹样	(62)
第二节 连续纹样	(63)
一、二方连续	(63)
二、四方连续	(64)
第五章 图案色彩的应用与技法	(71)
第一节 装饰色彩与写生色彩的区别	(71)
第二节 色彩的应用与技法	(71)
一、图案的色调	(71)

二、图案的套色	(72)
黑白图案设计作品	(77)
彩色图案设计作品	(156)
附录 高等教育自学考试 服装设计专业《基础图案教程》	
考试大纲	(209)
后记	(214)

第一章 概 述

第一节 图案的概念和基本分类

图案是把自然形象的美组合、归纳，加以程式化的概括，使之成为一种装饰性的纹样。

图案的起源很早，史前时期的彩陶纹样，可以说是图案的一个小小源头。以后，逐渐形成了一个宽广的领域，包含了染织及服饰图案、陶瓷图案、装璜广告图案、建筑装饰图案等等，涉及人们衣、食、住、行的各个方面。

由于图案与人类生活息息相关，因此，它同时具有审美性、功能性、附属性、工艺性及装饰性的特点。

图案分为基础图案和专业图案两种。

基础图案是专业图案的准备阶段，也是工艺美术设计所必须经过的基础设计课程。基础图案着重“写生—变化”这一过程，用装饰性的形式语言，把自然中的各种形态加工、整理，变化为程式化的、既源于生活而又高于生活的装饰形象。

专业图案是应用在美术产品上的装饰纹样。如上面提到的染织及服饰图案、陶瓷图案、装璜广告图案等等。专业图案是基础图案的具体应用，要受到功能、目的、工艺、材料、经济条件和市场消费等诸多因素的制约。

第二节 图案风格的演变及其特点

我们的祖先在漫长的历史发展过程中为我们留下了一份宝贵的图案遗产，它是我们中华民族几千年优秀文化的积淀。它随着历史的进程，反映着那个时代人们的思想、习俗和审美趣味；也随着时代的变化，带着不同的思想，具有不同的语言。而图案的学习和创作的过程，也是对传统图案的熟悉、消化和再发展的过程。因此，在学习图案之前，有必要对图案的历史作一番回顾。

一、原始社会的彩陶图案

彩陶图案指新石器时代画在陶器上的装饰纹样，距今有六七千年的历史。彩陶纹样

的题材极为丰富，有几何纹样、植物纹样、人面纹、鱼纹、蛙纹、鸟纹等，是原始人从事渔猎和农业劳动取得素材，以及对太阳、月亮、水、火、山石等自然形象和劳动工具的观察、接触、认识变化而来。

人面纹(图 1-1)把人面和太阳组合起来，形象概括、简洁，据说是原始民族的图腾。

鱼纹(图 1-2)有单体鱼纹、复体鱼纹等，造型简练，并各有特征。

植物纹样的形象有的像稻麦粒，有的像叶子，有的像花瓣(图 1-3)，夸张与抽象的手法很浓厚，并且熟练地运用了对称与连续的法则，表现了重复、条理、节奏等美的形式。

几何形图案纹样有直线形的，有螺旋形的，有波浪形的；据说是由动物图案演化而来，如鱼纹演化成直线几何纹(图 1-4)，鸟纹演化成螺旋纹(图 1-5)，蛙纹演化成波浪纹(图 1-6)。这些几何纹样熟练地运用了点、线和大小、黑白、疏密的层次关系，富有变化，表现出有节奏的运动感和韵律感。

彩陶纹样的构成形式有：

(1)对称的组合。有不同花纹或同一花纹的对称；两组对称；四组两相对称和六组三分相合对称四种。

(2)不对称的组合。

(3)同一母题花纹组成一条完整的带状花纹。

(4)不同母题的两种花纹相互连接起来合成一组花纹。

彩陶纹样体现了原始氏族社会纯粹的美的形式和美的形式感。劳动、生活、自然对象及广大世界中的节奏、韵律、对称、平衡、比例、间隔、重叠、单独、粗细、疏密、反复、变化、统一等种种形式规律，集中表现在这里，为我国的图案发展起了奠基作用。

二、夏至春秋战国时期的青铜器图案

青铜器图案是这一时期装饰图案的主流。纹样的题材主要有饕餮纹、夔纹、鸟纹、蝉纹及几何纹等。

饕餮是传说中的吃人的怪兽。饕餮纹取材于“百物”，包括虫、鱼、鸟、兽的部分形体特征，据说是牛的头、羊的角、鸟的羽和足、蛇的身等，是用分解组合的手法组织起来的图案。既注重写实，又强调变化，强调宾主关系。如角、口、目是流露情感的主要器官，不仅放在重要位置上，而且比例扩大，让一双瞪着的大眼睛，显露出虎视眈眈的威力。饕餮纹表现精巧，结构严谨，外貌凶猛庄严，境界神秘，达到了图案内容与形

式上的统一,在当时是很杰出的艺术表现,也是当时的装饰主题(图1-7)。夔纹(图1-8)是近似于龙纹的怪兽纹,常用来组织成饕餮纹,或作为饕餮纹的附饰纹样。

这一时期的几何纹样主要有重环纹(⑩)、鱼鳞纹、回形纹(⑪)、雷纹(⑫⑬)、窃曲纹(变形雷纹⑭)等。这些纹样为这一特定历史时代所创造,但也有一定的继承关系。它是把原始社会不加修饰、不甚工整、比较简单的基本单位,工整、严密、规格、繁复起来,从而取得富丽精致的效果。

青铜纹样的组织结构为主体装饰、分区构图以及二方连续等。

主体装饰:用饕餮纹、夔纹或鸟纹等作为主体,用雷纹、窃曲纹等几何纹样作为底纹,用主纹与底纹的面积大小及线条粗细的对比,衬托出装饰主体(图1-7、图1-11)。

分区装饰:把画面分成几个区域,如战国“宴乐渔猎攻战纹”铜壶(图1-10),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。

青铜器图案是图案历史中几何意趣发展到最高阶段的产物。无论是饕餮纹、鸟纹(图1-9)还是象纹(图1-11)等,都是在高度几何化的规范内进行变化;构图严谨,用抽象和象征的手法表现物象。到了战国时期,才开始向写实过渡(图1-12)。青铜器图案的艺术风格也不再是彩陶纹样中的生动活泼的形象了,那些变异的形象——饕餮纹、夔纹、鸟纹、蟠螭纹(图1-13)——庄严、神秘;加上金石般雄健的线条,恰到好处地体现了一种无限的、原始的、还不能用概念语言来表达的宗教情感,一种狰狞的、拙朴的美。

三、秦汉时期的图案

如果说,唐代艺术更多地表现了中外艺术的交融,那么,秦汉艺术就更突出地体现了中华本土的音符和传统,展现着气势与古拙的美。

1. 汉代画像石与画像砖图案

画像石与画像砖是当时墓葬的材料,主要是为死者歌功颂德用的。其内容题材极为丰富,有远古的神话故事,有现实生活与劳动的场景。构图采用平视体构图,平列所有形象,把不同空间不同情节表现在一个场面内,填充丰满,复杂而不杂乱,疏密均衡有致。采用散点透视及俯视的透视方法,表现出极强的装饰效果(图1-14),形象造型均采用剪影式(图1-15)。

2. 秦汉瓦当图案

瓦当是中国古代建筑屋檐顶端的盖头瓦,起庇护屋檐及美观的作用。图案有图像、几何、文字三种形式,结构为适合形。图像瓦当有植物纹、动物纹、云纹、方位神纹等,比较典型的有四神纹及鹿纹。

(1)四神纹：四神是指青龙、白虎、朱雀、玄武。青龙头有双角，颌下有髯，细颈短足，满身鳞甲，长尾翘起，双翼上扬，步伐矫健如飞(图1-16)。虎纹体态雄健，巨口大张，引颈翘尾作奔驰状(图1-17)。朱雀为鸟形，其状为凤头、鹰喙、鸾颈、鱼尾，头上有冠，羽毛散张，振翅欲飞(图1-18)。玄武纹为一龟一蛇，龟匍匐爬行，蛇蜷曲盘绕于龟体之上(图1-19)。四神纹代表东南西北四个方位及青白红黑四种颜色。

(2)鹿纹：鹿的体态丰满，比例协调，准确地把握住了鹿的奔驰与卧伏状态(图1-20)。

3. 织绣图案

西汉隐花波纹孔雀纹锦(图1-21)，在横向连续、纵向重复排列的波折线纹中，按平行线分别嵌入孔雀纹和八角形花纹，形成点与线的对比构成。表现了悠闲的孔雀游于波光鳞鳞、荷花绽开的一池春水中的优美意境。长寿绣纹(图1-22)，以2~4个主体茱萸或云纹形成一个旋转中心，构成纹样的运动旋律。

秦汉时期的图案摆脱了单一的几何纹样形式，更多地采用了写实手法及组合再造法，形象丰满，准确地把握住了人物与动物的运动状态及运动与速度的韵律感。无论是画像砖、石，瓦当，还是织锦纹样，都充满动感(包括水的流动和云气的流动)；造型与表现手法的古拙更增加了力的气势，使这一时期的图案达到了中华民族艺术史上的顶峰。以后，随着中外文化的交流，图案纹样开始有了新的变化和突破。

四、隋唐时期的图案

随着中国封建社会的发展与进步，人们审美意识的转变，隋唐时期的图案也发生了巨大的变化，以充满自然风情和生活气息的植物花鸟纹样代替了带有原始图腾、宗教、政治意义的人物动物等纹样，几何纹样也退居次要地位。同时由于中外经济文化的交流，中国民族图案也在对外来图案纹样的吸收、融合、消化过程中，创造出了具有民族形式的崭新的植物花鸟纹样，其中有代表性的是联珠纹、唐草纹、宝相花。

1. 联珠纹

联珠纹是波斯萨珊朝纹样形式，以圆形串珠为构成形式，内部填充立鸟、对兽等(图1-23)。以后逐渐发展成以卷草纹代替圆圈，圈内填充中国人喜爱的鸾凤、游龙、骆驼、羊、马等动物；最后联珠完全消退，只留下对鸟、对兽等形式与花树结合，展现出东方的田园风味(图1-24)，成为隋唐时期主要图案纹样的构成形式之一。

2. 唐草纹

古希腊时期形成的植物卷草纹样。唐时与中国的流云纹相结合，以宝相花和莲花为主体，以蓟科和毛茛科植物的卷叶取代了忍冬，形成了完全民族化的卷草形式——唐草纹。

唐草纹是以植物的枝茎按照波状线连续和每个凹谷处逆向弧线相结合而形成的“~”图案，可以由一两种动植物花纹组成(图 1-25)，也可以将多种动植物花纹加以组合，形成富丽生动的效果(图 1-26)。

3. 宝相花纹

是与唐草纹同时诞生的佛教象征性花卉纹，由莲花纹演变而来。隋唐时装饰风格日趋华丽、丰满，早期写实莲花纹显得过于简朴和拘泥。唐代在变体莲花的基础上，出现了以牡丹为母体的宝相花：在严格的格律体中以多层结构代替了独花结构，花瓣层层交错，并用如意云头般的造型、花中套花的添加手法，多层次叠晕法的配色，创造了这一丰满而又富丽堂皇的图案纹样(图 1-27)。它和唐草纹一起，成为我国传统图案的模式，为历代人民喜爱并沿用至今。

在唐代，花卉植物成为图案的主要题材。对花的变化也不只是简化，而是在简化的基础上再进行添加，花头多采取正面形象，规整变化后再组合成团花式或散点式，给人以富丽华贵、亲切可爱的感觉。这也说明从隋唐时起，审美因素已占据了主导地位(图 1-28)。

五、宋元时期的图案

和唐代艳丽、豪华、丰满的图案相比，宋元时代图案纹样更趋向恬淡自然，强调平淡之美，使这一时期的图案纹样更加市俗化，更富于装饰性。花鸟画的发展与兴盛，对图案纹样产生很大影响。大自然中诸多为人们所喜爱的花草鱼虫、飞禽走兽，都成为图案纹样的题材。在图案的写实变化和夸张变化中，也更多地保留了其自然的外形特征及生长运动姿态(图 1-29)。

宋元时期图案纹样主要有折枝花式、穿枝花式、缠枝花式、喜相逢式、二方连续式。

1. 折枝花式

写生时截取带有花头、枝叶的单枝花卉作为素材，经平面整理后保持生动写实的外形和生长动态，作为单位纹样；再将数枝折枝花散点分布，注意它们之间的起承转合，俯仰变化及相互间的呼应，形成生动自然又和谐统一的整体效果。折枝花式以其写实生动、恬淡自然的风格，成为反映宋代审美意识的典型的纹样程式(图 1-30)。

2. 穿枝花式

穿枝花式是在唐草纹与折枝花的基础上发展而来。在平面上将众多写实花卉纹样散点排列，通过枝、叶所形成的 S 形线的伸展、反转、连属，使单位花纹相互连接，流畅飘逸的韵律线与花头、花叶等形成线与点、动与静的对比，既生动自然又富有韵律之美

(图 1-31)。

3. 缠枝花式

直接从穿枝花式变化而来。穿枝花式还保留了自然花卉的生长形态，花茎连接自然不露痕迹。而缠枝花式则有一规律性极强的主茎线，成 S 形，在主茎线上分枝发叶，并环绕主花周围生长，整体效果极富装饰性。缠枝花式标志着我国从隋唐卷草纹——宋代穿枝花——元代缠枝花形式的发展成熟与定型，以后则作为一种程式在明清两代广泛使用(图 1-32)。

4. 喜相逢式

是唐代传统纹样团花的一种变化形式，由中国传统的太极图演变而来。把一反一正两个写实莲花，以 S 形线分成两个阴阳交互的两极，形成一对相反相成、有无相生的变化统一形象。这种构成形式广泛应用于宋以后的瓷器、铜镜、丝绸等装饰中，成为象征喜庆团圆的纹样程式(图 1-33)。

5. 二方连续式

宋代妇女的服装装饰主要集中在袖、襟、领等边饰，因此，宋代的花边装饰很有特色，有连续式和散点式。连续式逐渐发展成不像唐草纹那样有明显的波状韵律线，而是由折枝花的花头与枝叶的转向动势巧妙而自然地构成(图 1-34)。散点式是把不同的单位纹样散点、平行、重复排列，互不遮挡，互不连属，用单位纹样的大小、错落取得变化与节奏感(图 1-35)。

六、明清时期的图案

明清时期的图案在宋、元两代图案的基础上又有所发展，无论是写实变化还是添加变化，形象都更加自然化，更加丰满，更富有韵律感(图 1-36)。在纹样组织的疏密、穿插、比例上更加恰到好处(图 1-37)。

明代比较有特点的纹样组织形式有锦上添花式、落花流水式、自由散点式，清代则有吉祥纹样。

1. 锦上添花式

在散点折枝花的下面加上几何纹样的底纹，更丰富了纹样的层次，并产生了静与动的对比(图 1-38)。

2. 落花流水式

根据元代缠枝花式变化而来。以波状线横向或斜向贯通全幅，上下循环，形成富于动感和韵律变化的纹样形式(图 1-39)。

3. 自由散点式

用自然生动的折枝花、小簇花、花鸟、人物、风景作自由散点排列。在排列上注意纹样与底纹，纹样与纹样之间的疏密、大小、主次、运动方向等的呼应对比关系，构成具有内在韵律联系和均衡关系的、既富于变化又整体统一的形式(图 1-40)。

4. 清代的吉祥纹样

吉祥纹样开始于原始社会，源于人们的吉祥观念。人们把对吉祥如意的祈求和愿望用具体事物加以表现，如汉代用榆叶、水波之纹喻连绵不断的续世之意，唐代用宝相花象征吉祥富贵等，到了清代，更是集历代之大成，把吉祥纹样发展到了顶峰。

吉祥纹样的构成有：

(1)谐音手法：如用麦穗、蜜蜂、花灯寓意五谷丰登；喜鹊梅花寓意喜上眉梢；莲花、鲤鱼寓意连年有余；磬鱼寓意吉庆有余；蝙蝠、鹿、桃寓意福、禄、寿等(图 1-41、图 1-42、图 1-43)。

(2)隐寓手法：如鸳鸯喻夫妻恩爱，松鹤喻延年益寿，麒麟喻送子，石榴喻多子等。特别是“龙凤呈祥”，龙凤在清代后期，不但作为统治者的象征，而且被认为是许多吉祥的综合表征，因此“龙凤呈祥”成为我国最具代表性的吉祥纹样(图 1-44)。

图 1-1 彩陶上的人面纹

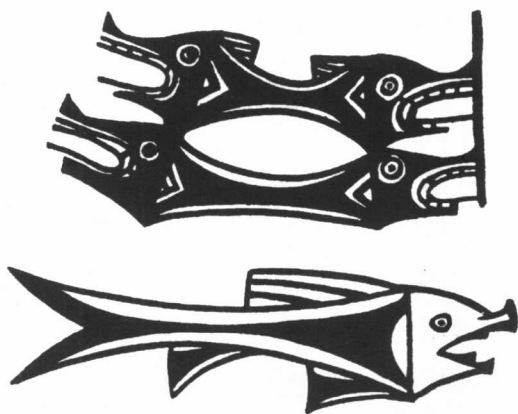

图 1-2 彩陶上的鱼纹

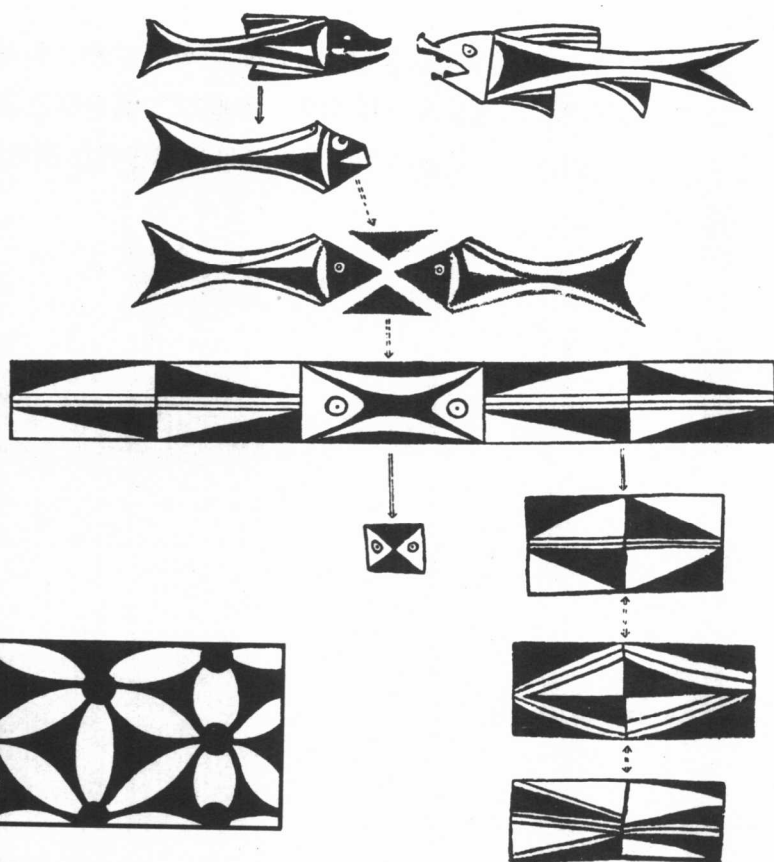

图 1-4 鱼纹演化成几何纹的过程

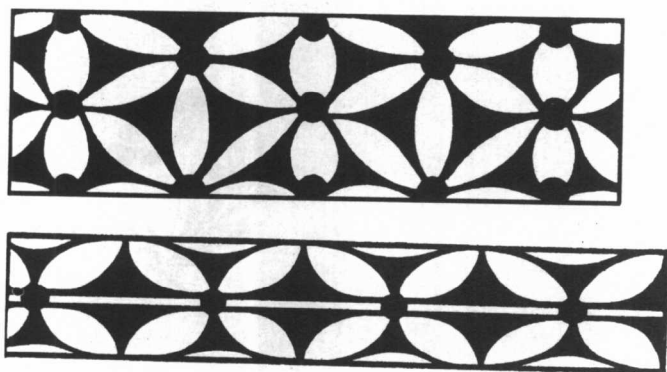

图 1-3 彩陶上的装饰花纹