

高等艺术设计专业系列教材
GAODENG YISHUSHE JIZHUANYEXILIE JIAOCAI

图案 造型基础

崔唯 编著

 中国纺织出版社

高等艺术设计专业系列教材

图案造型基础

崔唯 编著

 中国纺织出版社

图书在版编目(CIP)数据

图案造型基础/崔唯编著. —北京: 中国纺织出版社, 2004.6
(高等艺术设计专业系列教材)

ISBN 7 - 5064 - 2927 - 6/J · 0160

I. 图… II. 崔… III. 图案-设计-高等学校-教材
IV. J552

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2004)第 034992 号

策划编辑: 朱 涛 由炳达 责任编辑: 徐屹然

责任校对: 俞坚沁 责任设计: 李 歆 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—64160816 传真: 010—64168226

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

E-mail: faxing@c-textilep.com

北京利丰雅高长城印刷有限公司印刷装订 各地新华书店经销

2004 年 6 月第 1 版第 1 次印刷

开本: 787 × 1092 1/16 印张: 13

字数: 170 千字 印数: 1—5000 定价: 30.00 元

凡购本书, 如有缺页、倒页、脱页, 由本社市场营销部调换

高等艺术设计专业系列教材编委会

主 编：王铁成

执行主编：贾荣林 崔 唯

编 委(以姓氏笔画为序)：

王铁成 尼耀红 刘玉廷 陈六汀 邹宁新 严玉仲
詹 凯 张 森 赵云川 贾荣林 崔 唯 詹丙宏

丛书序

艺术设计是一门新兴的交叉性、综合性学科，其专业方向逐渐涵盖了人们生活基本要素和文化需求的各个层面。随着当代经济全球化和知识经济的快速发展、科学技术与文化艺术的相互交融，社会主流文化、大众文化、时尚文化、网络文化的多元并存，经济的文化力和文化的产业化的有序进展，构成了极具潜力的文化、艺术人才需求空间，为高校艺术设计教育和学科的发展带来了空前的机遇。

在艺术设计的教育教学中，以理论研究为先导带动艺术设计的创新，已成为不争的事实。早在20世纪初期，德国包豪斯设计学院就为现代艺术设计教育理论研究和学科建设树立了典范。时至今日，那些凝聚着包豪斯办学思想和教育理念的教科书，如康定斯基的《点、线、面》、伊顿的《色彩构成》等，依然深刻地影响着国际艺术设计的教育教学，指导着一代又一代设计师的创造思维和设计实践。

北京服装学院艺术设计学院，建立于1988年。经过院系领导和全体师生多年来的共同努力，在教育理念、学科建设、师资队伍、教学科研等方面都取得了可喜的成绩，逐步形成了自己的学科优势和教学特色。为继续加强我院艺术设计学科教材建设，艺术设计学院组织一批年富力强的学术骨干撰写出了一套高等艺术设计系列教材。该系列教材内容包括了艺术设计学科的多个相关专业方向的教学课程，既有专业基础平台课和专业设计主干课程，又有对新课程和新专业领域的前瞻性理论研究。在教材的整体把握上，既注重系统性和学术性，又兼顾普及性和实用性。

该系列教材的出版，对规范艺术设计专业教学体系、调整艺术设计课程结构、改进艺术设计教学内容与方法、完善当代艺术设计专业教学体系，提升艺术设计教育教学水平，将会起到积极的作用。我相信，这套系列教材不仅可以为高校艺术设计教育教学提供理论和实践的参照，也为广大艺术设计领域的从业者 and 专业爱好者的知识更新和设计创作提供有益的参考。

祝贺高等艺术设计专业系列教材的出版，并对中国纺织出版社的鼎力支持，表示真诚的谢意。

北京服装学院副院长、教授

2004年3月11日

目 录

第一章 概论	1
第一节 基本概念 / 1	
一、广义概念 / 1	
二、狭义概念 / 2	
第二节 图案由来 / 2	
一、图腾说 / 2	
二、功能说 / 3	
三、装饰说 / 3	
第三节 类别划分 / 4	
一、空间存在形式类别 / 4	
二、造型性质类别 / 4	
三、构成形式类别 / 5	
四、历史类别 / 6	
五、地域类别 / 7	
六、艺术风格类别 / 7	
七、造型类型类别 / 8	
八、阶层类别 / 8	
九、民族类别 / 9	
十、宗教类别 / 10	
第四节 研究图案造型基础的目的 / 10	
一、培养装饰造型感觉 / 10	
二、培养装饰创造思维 / 11	
三、培养装饰表达技巧 / 13	
第二章 图案的形式美法则	15
第一节 基本概念及学习意义 / 15	
第二节 表现形式 / 16	
一、和谐法则 / 16	

二、平衡法则 / 18

三、节律法则 / 21

四、数理法则 / 24

第三章 图案的造型原理.....28

第一节 造型规律 / 28

一、图案造型与写实造型的区别 / 28

二、创作动机 / 28

三、创作原则 / 30

四、变化手法 / 31

第二节 变化方式 / 37

一、写生变化 / 37

二、想像变化 / 40

三、改造变化 / 41

第四章 图案的组织形式.....43

第一节 形的组合关系 / 43

一、分离式 / 43

二、接触式 / 43

三、覆叠式 / 44

四、透叠式 / 44

五、联合式 / 44

第二节 构成形式 / 45

一、单独图案 / 45

二、适合图案 / 45

三、连续图案 / 48

四、综合图案 / 50

第三节 空间构成形式 / 51

一、平视体构成 / 51

二、立视体构成 / 52

第五章 图案的黑白构成.....54

第一节 基本概念 / 54

第二节 构成类别 / 55

一、写实性黑白构成 / 56	
二、装饰性黑白构成 / 56	
三、点线面构成 / 56	
第三节 黑白灰色的运用 / 60	
一、黑白调构成 / 60	
二、灰调构成 / 61	
第四节 表达形式 / 61	
一、色彩表达 / 61	
二、背景处理 / 61	
 第六章 图案的色彩构成.....63	
第一节 色彩的基础知识 / 63	
一、色彩类别 / 63	
二、色彩三属性 / 64	
三、色彩混合形式 / 66	
四、色彩视错现象 / 67	
第二节 色彩的心理含义 / 70	
一、色彩性格 / 70	
二、色彩联想 / 74	
第三节 色彩感觉 / 75	
第四节 色彩美的创作原理 / 77	
一、色彩美的表现形式 / 77	
二、色彩美的构成方法 / 83	
第五节 色彩资料的再创造设计 / 90	
一、观察色彩 / 90	
二、积累色彩 / 91	
三、表达色彩 / 92	
 第七章 图案的技法表现.....94	
第一节 视感肌理表现技法 / 95	
一、手绘式视感肌理表现技法 / 95	
二、制作式视感肌理表现技法 / 98	
三、数码式视感肌理表现技法 / 99	
第二节 触感肌理表现技法 / 101	

- 一、现成式触感肌理表现技法 / 101
- 二、改造式触感肌理表现技法 / 103

第八章 图案的造型题材.....109

第一节 植物图案 / 109

- 一、植物概述 / 109
- 二、植物的基本知识 / 111
- 三、植物变化 / 114

第二节 动物图案 / 115

- 一、动物概述 / 115
- 二、动物的基本知识 / 119
- 三、动物变化 / 121

第三节 人物图案 / 123

- 一、人物图案概述 / 123
- 二、人物变化 / 126

作品赏析 131

参考文献 195

后记 196

第一章 概论

第一节 基本概念

汉语是世界上词汇最为丰富的语言之一,据专家统计约数十万种,仅1998年版的《现代汉语词典》中收录的常用词汇即有6万余条。不过,在现代设计艺术和装饰艺术中应用最为广泛的“图案”一词,则不是原创于中国,而是来自与我国一衣带水、深受汉唐文化影响,并借鉴汉字字形、字义为文字构成基础的日本。明治维新时代,日本人在学习西方先进的科学技术的同时,在造型领域也接受了英文中“design”的词义观念,并采用与汉字字义对译的方式,创造性地发明了“图案”一词。因此说,“图案”一词纯粹是舶来品,像沙发(sofa)、图腾(totem)等词以及艺术(art)、美术(fine art)、设计(design)等造型术语一样都是外来语,是国际间文化交流的产物。

从构词法上看,“图”在汉语中有“图画、图像、图形”等意,而“案”则有“计划、方案”之意,故两字合二为一,即形成了“图形、图画、图像的计划、方案”的词意内涵。该词内涵显然是与“工艺美术”或称“艺术设计”中对造型对象的预先构想之意是“神同貌合”的。于是,一经从日本移译到中国,就被当时的工艺美术创作者、研究者、教育者们所普遍接受,并且迅速传播。经过近一个世纪的广泛应用以及在几代图案工作者,尤其是老一辈的艺术家的不懈努力下,如余剑华(1920年《最新图案

法》)、陈之佛(1930年《图案构成法》)、傅报石(1937年《基础图案学》)、雷圭元(1947年《新图案学》、1963年《图案基础》)等,时至今日,“图案”一词已成为造型艺术领域,特别是实用美术中的重要专业术语,并被收录在各种辞典之中,被人们所熟知。

从历史的角度看,尽管“图案”一词在我国汉语中单独出现与应用的历史不足百年,属于新词,但像有的专家指出的那样,其绝非是一个新的事物。从新石器时代的俭朴生动的彩陶纹样到清末华美艳丽的织锦图案,在悠悠数千年的中华造型艺术史上,我们聪明睿智的祖先创造了源远流长、博大精深的中国图案风格,它也为我国古老文明的发展增添了无尽光彩,这也是我们后人学习图案取之不尽、用之不绝的丰富宝藏。

长期的图案艺术实践告诉我们,深刻领悟图案的基本概念是设计者进行图案创作的重要前提。从历史上看,自“图案”一词传入我国后,美术界便对该词的词义内涵界定了广义与狭义两个层面的理解与表述,以《辞海》、《工艺美术概论》(田自秉著)等权威词典论著均为代表。

一、广义概念

在多种论及图案的广义概念中,老一辈装

饰家庞薰琴先生的观点最具代表性。他认为“图案,就是设计一切器物的造型和一切器物的装饰方案”。例如,一件陶瓷的器物造型及其表面装饰纹样等的整体设计。其词意内涵接近于英文中的“design(设计)”的名词概念。

二、狭义概念

图案的狭义概念应以《现代汉语词典》中关于图案的解释为语意尺度。其将图案界定为“有装饰意味的花纹或图形”。一般而言,人们概念中的图案词义,多以此为依据。因此,在狭义的概念层面上,“图案”与我们常言的“纹样”、“花纹”是同义词,其词义与英语单词“pattern”意思相一致。总体上说,现代图案研究与创作的主体对象,就是装饰纹样的构成。

实践证明,在图案的学习与研究过程中,设计者能够准确地把握其基本概念是搞好图案创作的先决条件。

一般意义上,图案研究与实践的纹样造型多侧重于客观形态的表达,但鉴于从生活中直接获取(未经整合)的造型对象,大多不适合

直接应用到装饰或生产制作中去,因此,给客观对象以合乎工艺、材料等应用目的的艺术加工——夸张变形,就势在必行了。由于在图案的创作过程中,设计者不但要考虑艺术造型对象的审美性,而且还要兼顾其实用性,于是在许多图案书籍中,还习惯将图定义为“具有艺术性和实用性相结合的一种美术形式”。

所谓艺术性,即指图案艺术设计应以审美为核心,而图案造型的形式美法则,如统一与变化等都是图案美重要的表现形式,由此构成的造型对象方能彰显出鲜明的装饰美感与装饰意味,而装饰的本意就是使被装饰的对象既美观好看,又耐人寻味。所谓实用性是指图案造型除要契合于工艺、材料等条件需要外,它在掩饰瑕疵(如花布等)、防止磨损(如刺绣纹样)、增加利润(如附加值)等物质应用上,也是不可或缺、作用明显的。由此可见,要想成为一名优秀的图案设计者,不仅要具备较好的艺术修养、艺术技巧,而且还应了解其应用方面的基本知识,才可能为创作出优秀的图案作品提供契机。

第二节 图案由来

在图案发展的历史过程中,有关其起源的学说历来是莫衷一是。以下介绍几种代表性说法,它们可以帮助我们了解图案生发的多种可能性。

一、图腾说

图腾学说认为,图案起源于人类原始的宗教信仰,即图腾崇拜。当原始人认为某些事物是他们的祖先、保护神或与本氏族存亡关系密

切时,常将某些东西视为自己的膜拜对象,并希望凭借它们力量的庇护使本氏族兴旺发达、平安吉祥。久而久之,此物便逐渐演变成为一种神圣的禁物,成为整个民族的象征和崇拜的对象。由于处于人类智慧启蒙时期的人们,尚无文明人所具有的写实造型能力,因此,他们创作的那些由模仿自然界的某种生物而来的图腾形象便被不自觉地表现成为现代人所言的图案造型。例如,居住在北美西北地区的印第安人

中间,所有的图腾都是以动物为代表的,鲜有其他内容。这是因为氏族里的人们笃信这些动物和自己有血缘关系。为此,他们不遗余力地把象征本氏族的动物图案全部雕刻在自己周围的事物上,如大到人们居住的墙壁,小到个人日常使用的衣帽、弓箭和餐具等。这种做法不仅反映了他们对图腾的无比尊崇之情,而且也使自己的物品带有鲜明的氏族标记。据报道,澳洲一些部落的土著人迄今还保持着在日常生活中把自己装扮为某种动物形象的古风遗俗。例如,人类学家豪易特在记录吉波士兰人举办成年仪式时曾有过这样的文字表述:“巫师们使用白黏土将年轻人的脸上画上鸭子似的纹样造型。”类似事例,可以说在人类早期图案史上不胜枚举。

二、功能说

功能学说认为,图案是人类在制造或保护某些物品抑或在战争、社会交往中辨别族类等实际需要过程中,把某些具有装饰效果的图案造型应用于身体、服装服饰、生活用品之上而形成的。例如,许多少数民族的服装服饰上大多装饰着刺绣、绗缝等花纹,而这些纹样的装饰部位多为袖口、衣肩等处,原因是这些部位因劳动所致最容易被磨损,而图案的应用无疑起到了保护服装的作用。另外,在一些原始民族中,当他们进行狩猎活动时,为了不让动物发现自己,常常在身体上画一些纹样以便隐蔽自己,迷惑对方。上述事例都为图案的功能说起源提供了有力的论据。

三、装饰说

装饰学说认为,图案是人们借以显示自身的勇敢、智慧、英俊或美丽,在身体或物品上

装饰某些纹样而形成的。德国艺术史学家格罗塞在探讨装饰艺术的起源时曾这样认为:“人类进行装饰活动,首先是从装饰自身开始的。”我国著名图案教育家雷圭元先生也持此类观点:“人类最初之艺术活动,都是尽情装饰其抚爱的肉体,那就是装饰。先从自身上开始,因为装饰的目的,为了取悦对象而使种族能够繁殖下来。从原始社会的文身到文明社会的服饰,莫不包含着这个伟大的意义。”例如,世界上有许多原始或土著民族都保持有割痕的习惯。在这些部族人们的心目中,割痕产生的纹样不仅是部落的标记,而且更多地具有纯粹的装饰意义。这种意义甚至常常能够凌驾于其他的社会意义之上。西方著名人类学家曼恩曾在明科彼人中居住过很长时间,他说:“割痕的最大意义是装饰。”他亲眼看见昆斯兰德的妇女能像殉难者一样地忍受残酷的习俗,特别在少女仪式上,“尽管是可怕的痛苦,少女们却一概热望着在自己身上割成那种代表自己已经是成年人标记的花纹,因为一个割痕花纹很密的背部,被她们视为是足以能够增加其美感的”。格罗塞认为,诱使人们将自己装饰起来的最大的、最有力的动机,无疑是想取得别人的欢悦,尤其是为了吸引异性。

以上我们从图腾说、功能说、装饰说的角度探讨了图案艺术产生的多种可能性。关于图案产生的理论学说远不止如此,诸如“游戏说”、“空间恐怖说”、“移情说”等不一而足。这些学说之所以能够被人们所认同,势必有其各自存在的理由,并且是有关专家学者长期研究、论证和思考的结果。不过,由于被考证的图案历史都已经十分久远,因此这些学说难免都带有推断成分,而未必是图案起源的历史真貌。事实上,笔者更赞同那种将图案产生归于

“除了一个部落的标记和宗教的象征，同时也可以是装饰的这个事实”的综合论的观点。因为，现代艺术史学家在研究原始人在思维与智力上都较为接近的土著人图案的过程中，他们发现许多部族的人们对于图案的应用是多层面

的。换言之，这些土著人推崇和钟爱的纹样不仅富有浓郁的宗教意味，而且同样还具有使用价值及审美含义。总之，通过研究图案的由来，可使我们对图案内涵的理解更加丰富和深刻。

第三节 类别划分

在图案界，关于图案的类别划分一向是“横看成岭侧成峰”。但归纳起来，我们不妨从空间、性质、风格等多个角度对其予以类别界定和认识，目的是使学习者能够更立体地认识图案的范围与概念。

一、空间存在形式类别

从空间存在形式上划分，图案可分为平面图案和立体图案两类。平面图案是指在二维空间创作的图案作品，如在纸面或布料等上创作的图案造型(图 1-1);而立体图案则是指在三维空间中创作的图案造型，如传统的石狮、铜麒麟等装饰造型(图 1-2)。

二、造型性质类别

从造型性质上划分，图案可分为基础图案和专业图案两类。所谓基础图案，旨在阐发图案艺术的共性创作原理、基本概念、构成规律

及表达技巧，而不涉及实际应用的图案造型设计。本书讲述的内容即属此类。通常，基础图

图 1-2 立体图案

案的实际成果虽可以成为专业设计的设计基础或素材，但并不限于此，它更多侧重于装饰感觉、装饰思维、装饰技巧的训练与培养。基础图案在造型风格上灵活多样，不拘一格，如在遵循装饰艺术共性创作原则的基础上，目前图案设计具有向个性化发展的大趋势。这其中，尤以绘画风格的图案造型的方兴未艾最具影响力和号召力。这种图案风格打破了传统的“平(平面)、板(呆板)、洁(整洁)、甜(甜美)”的创作模式，给人更具空间感、趣味性、想像力、时代感和个性化的审美印象，因此深受具有新理念图案创作者的普遍欢迎(图 1-3)。所谓专业图案，即结合特定用途、工艺、材料等而创作完成的图案造型。例如，标志图案的设

图 1-1 平面图案

计之所以要简洁洗练,这是为了便于记忆与传播(图1-4);丝绸图案的设计之所以要精美细腻,是因为只有如此才能充分展现丝绸不同凡响的材质之美(图1-5);民间剪纸图案之所以讲究形的连接与转合,这是因为剪、刻工艺的使然等(图1-6)。

图 1-3 新图案风格

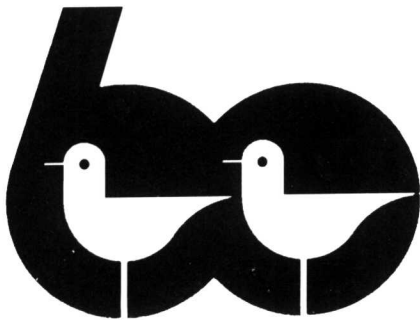

图 1-4 标志图案

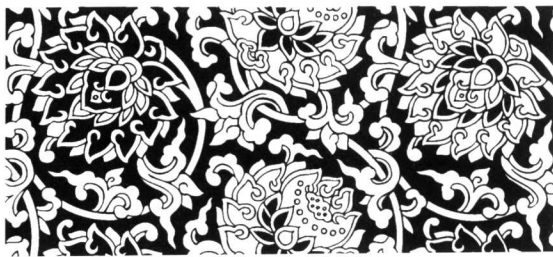

图 1-5 丝绸图案

图 1-6 剪纸图案

三、构成形式类别

从构成形式上分,图案可分为单独图案、连续图案及综合图案。单独图案,指一个独立的个体单位纹样,如一枝花等(图1-7);连续图案,指由一个或几个基本单位纹样向上下或左右连续,抑或向四方拓展的图案构成类型;综

图 1-7 单独图案

合图案,指将单独图案、适合图案、连续图案等中的两种以上的表达类型综合组织在一起的图案构成形式,如地毯图案等(图1-8)。

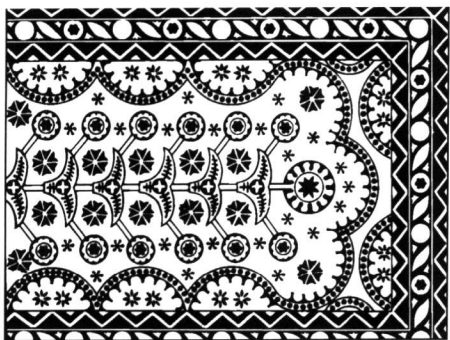

图1-8 综合图案

四、历史类别

从历史上划分,图案可分为远古图案、古代图案、近代图案和现代图案。远古图案,指人类进入文明时代之前创作的那些图案造型,如法国拉斯科窟壁上的动物及中国阴山岩画上的人物造型等(图1-9);古代图案,从西方历史看,它主要是指文艺复兴之前至阶级社会建立之间的图案造型,而从中国历史看则是指由夏至清期间的图案造型,例如,唐代的卷草纹样以及清代的龙凤纹样等(图1-10);近代图案,指文艺复兴到20世纪之间的图案造型,如巴洛克、洛可可时期的纹样等(图1-11);现

图1-9 阴山岩画

代图案,指20世纪以后的图案造型,如立体派、抽象派、后现代主义等图案风格(图1-12)。

图1-10 清代的龙凤呈祥

图1-11 洛可可图案

图 1-12 马提斯作品

图 1-14 太平洋图案

中东图案、热情奔放的太平洋图案等(图 1-14)。

五、地域类别

从地域上划分,图案可分为中国图案与外国图案两大类。其中,外国图案可以按照大洲归类,如丰富多彩的亚洲图案、神秘夸张的非洲图案等;也可以按照国等统并,如新颖活泼的美国图案、典雅细巧的日本图案、古风犹存的埃及图案等(图 1-13);或者按地区划分,如严谨细密的

图 1-13 日本图案

六、艺术风格类别

从艺术风格上划分,图案可分为民族民间图案、传统图案、现代图案等。民族民间图案,指来源于民众中间广泛地被使用与流传的图案造型,如苗族的刺绣图案、黎族的织锦图案等(图 1-15);传统图案,也称“古典图案”,指世代相传的图案造型,如中国的喜相逢、龙纹以及西方的忍冬草、掌状纹等(图 1-16);而立体派图案、野兽派图案等,则可归类为“现代图案”风格的表现范畴。

图 1-16 欧洲掌状纹

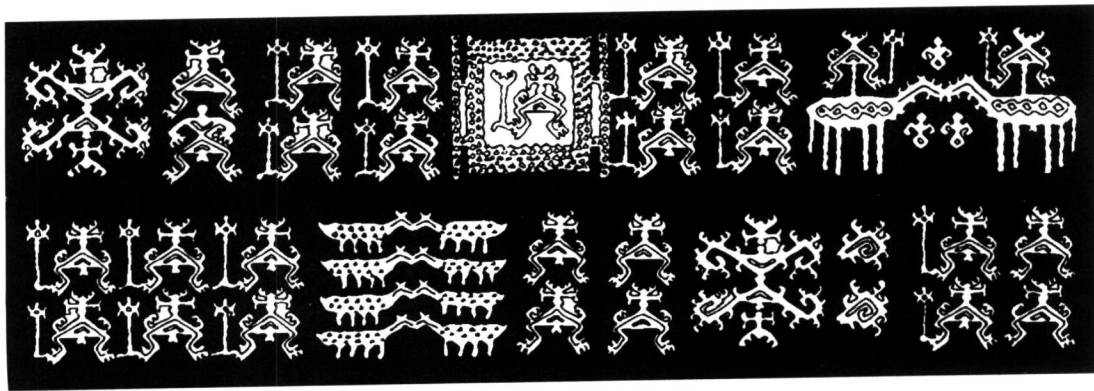

图 1-15 黎族织锦图案

七、造型类型类别

从造型类型上划分,图案可分为具象图案、抽象图案和意象图案。具象图案,指具有较完整客观对象特征的图案造型,包括自然(花鸟鱼虫等)具象图案和人工(亭台楼阁等)具象图案两类;抽象图案,指非具象的图案造型,通常为纯点线面的构成形式,如蒙德里安的绘画等;意象图案,主要是指将具象对象几何化的图案造型方式,抑或抽象造型带有某种具象特征的图案造型方式。

八、阶层类别

从阶层上划分,图案可分为宫廷图案、乡野图案和市井图案。宫廷图案〔图1-17(1)〕,顾名思义,就是皇室宫廷范围内使用的图案题

材、造型等。皇权独尊观念是宫廷图案的灵魂,因此,该类图案造型无不体现着华丽精美、庄重神圣的艺术造型个性。乡野图案〔图1-17(2)〕,其实就是乡村图案,主要指生活在广大乡村里的人们创作、喜爱的那些反映其生活方式、行为习俗、伦理观念、审美情趣等的图案造型。该类图案大多具有朴素与祥和的造型意趣,如剪纸、皮影图案等。宫廷图案与乡野图案的差别,在表达“龙”这一中国人喜爱的题材时体现得最为充分。乡村艺人创作的龙,如陕西12生肖中的龙,显得可爱、憨厚,而北京故宫里无论是九龙壁、黄袍或玉玺等上装饰的龙纹,无一例外地示出一副气宇轩昂、唯我独尊的气势与神态。市井图案,简言之,就是一种都市图案,是由城镇居民根据其生活需要、

(1)宫廷

(2)乡野

图1-17 龙纹图案