

TU AN SHE JI JI CHU

图案设计基础

丛书主编: 李润生
潘非
刘牧

武梅 编著

31
89

J51
W89

416548

选题策划 和 龚

TUAN SHE JI CHU

图案设计

基础

武 梅 编著

美术与设计基础丛书

丛书主编 李润生
潘 非
刘 牧

● 中国
社会
出版
社

图书在版编目(CIP)数据

图案设计基础/武梅编著. —北京: 中国社会出版社,

1998.7

(美术与设计基础丛书)

ISBN 7-80146-051-0

I. 图… II. 武… III. 图案—造型设计—基本知识 IV. J51

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (98) 第 15931 号

美术与设计基础丛书

李润生

丛书主编 潘 非

刘 牧

选题策划 和 葵

图案设计基础

武 梅 编著

责任编辑 孟 谦

版式设计 孟 谦

中国社会出版社出版发行

北京西城区二龙路甲 33 号 邮政编码 100032

牛山世兴印刷厂印刷

新华书店北京发行所经销

*

开本: 787×1092 毫米 1/16 印张: 5.5 插页: 6 字数: 100 千字

1998 年 7 月第 1 版 1998 年 7 月第一次印刷

印数: 1—10100 册 定价: 13.00 元

ISBN 7-80146-051-0/G · 5

编者的话

近年来，我主要从事图案的基础教学工作，关于图案教学的书看了一些，结合实践，对图案教学有了进一步的认识。本书便是几年来教与学的小结。

学习工艺美术设计的人都上过图案课，图案课是学习设计的基础课程，从点、线、面开始学习装饰规律，从而达到运用自如的境地。

这本《图案设计基础》从学习中国传统图案入手，讲解图案形式法则及图案构成基本原理。力求深入浅出，图文并茂，使初学者能够较快地了解图案的基础知识，提高观察和感受能力，启迪初学者的想象力和创造力，为以后的学习打下一个基础。

本书的编写过程也是我学习提高的过程。本书借鉴了许多前辈老师的观点和方法，并借用了一些其它图案教学资料上的插图，同时也选用了一些学生作业，在此一并表示深深的谢意！

由于自己水平有限，不当之处难免，望大家批评指正。

武梅 1997.6.

- 一、“图案”的定义和应用 (1)
 - (一)图案的定义 (1)
 - (二)图案的应用 (1)
- 二、图案的起源 (2)
- 三、中国传统图案介绍 (3)
 - (一)彩陶图案 (3)
 - (二)青铜纹样 (9)
 - (三)漆器图案 (13)
 - (四)画像砖石 (15)
 - (五)敦煌图案 (17)
 - (六)瓷器图案 (21)
 - (七)丝织绣图案 (24)
- 四、图案构成 (28)
 - (一)单独纹样的构成 (28)
 - (二)适合纹样的构成 (31)
 - (三)连续式图案的构成 (36)
- 五、写生 (44)
 - (一)写生的要求 (44)
 - (二)写生的方法与步骤(以花卉为例) (44)
 - (三)写生注意事项 (46)
 - (四)写生的形式 (46)
- 六、图案变形 (49)
 - (一)图案变形的基本原理 (49)
 - (二)图案变形的基本原则 (50)
 - (三)图案变形的具体方法 (51)
- 七、图案色彩 (57)
 - (一)光与色 (57)
 - (二)色彩的三种属性 (57)
 - (三)原色、间色、复色 (58)
 - (四)色彩的对比与调合 (58)
 - (五)色彩心理 (61)

一、 「图案」的 定义和应用

(一) 图案的定义

“图案”一词，是本世纪初从日本移译过来的，与英语“design”一词有直接联系。design 一词可译为“图案”，也可译为“设计”。尽管对于“design”与“图案”、“设计”三者之间关系的解释有多种说法，但笔者赞成雷圭元先生关于“图案”的解释，即图案是实用美术、装饰美术、建筑美术方面，关于形式、色彩、结构的预先设计。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。

如果我们从图案的字面上解释，有图象形体的设计方案之意。它有广义和狭义两种意思。广义的图案是指为达到一定的目的而进行的设计方案和设计图样。正如庞薰琴先生所说的“图案工作就是设计一切器物的造型和一切器物的装饰”。狭义的图案是以平面设计而言，正如雷圭元先生所说的“是指平面的、纹样的、符合美的规律的构成。”

本书中所介绍的内容，只是狭义所指

内容的一部分。

(二) 图案的应用

图案从应用角度上考虑又分为基础图案和工艺图案两类。基础图案是指共性的图案设计，没有特定的实用意义或实用价值，为设计者的基础训练之一。而基础图案训练的任务是：透过工艺的制约，认识装饰艺术的共性；培养设计者的想象力和表现力；综合研究古今中外的装饰纹样，提高艺术的鉴赏能力；掌握和运用形式美的规律、法则；研究纹样的造型、构成、组合和色彩以及器物成型的线与形；从生活和大自然中吸取养料，积累设计素材。

工艺图案实质上是按照生产需要进行的专业品类的图案设计，如产品设计效果图等等。而工艺图案训练的任务是：研究材料，发挥材料的性能和物质美；研究工艺，运用科技成就，显示其工艺的精巧；研究人们的消费行为，熟悉人们的生活习惯，了解人们的心理和审美要求；综合以上三者，结合艺术追求，运用于具体的设计之中才是比较完美的。

二、图案的起源

首先，远古人类为了生存，在不断的劳动过程中，创造了多种造型的生产工具和生活器皿。在长期的劳动中，感到规整的石器比不规整的要便于使用，而且在视觉和触觉上产生快感，于是把石刀、石斧制成对称的或均衡的形状，这些石刀、石斧就是工艺品的开始。原始的工艺美术就是随着原始石制工具的创造、使用而产生的。

其次，人类在接触自然的过程中，发现贝壳、彩石、动物牙齿、骨头等磨制后可当工具，穿连起来做装饰品也很美观，就在上面刻画多种线条，虽然是简单的线条，算不上纹样，但已具有装饰的意味了。还有人们在自然界的动物、水纹、山

川、沙漠、树木、足迹中感到了动态和形象，便结合实用，作为装饰，这样就产生了美的纹样——图案。

再次，人们为了记录和记事的需要，在生产工具、生活器皿或洞壁上刻下多种多样的符号，这些符号是对客观事物形象最简练的记录，而这些朴素单纯、生动有趣的符号正是中国象形文字的前身，同时，又可以说它是图案。

随着社会的发展，开始有社会性的巫术、礼仪等图腾活动，如龙、凤等符号，就是远古氏族的图腾符号和标志。为了表示对宗教的虔诚和图腾崇拜，刻画各种纹样来显示自己氏族的威力，图案随之也逐渐丰富起来。

三、中国传统 图案介绍

(一) 彩陶图案

陶器是我国远古文化史上划时代的发明创造。出现在新石器时代中、晚期的“彩陶”装饰艺术已很成熟，它的主要特点是古朴的造型和抽象的花纹。人们用红、黑等色在日常生活中使用的或随葬的陶器上画成千变万化、优美动人的纹样。因其达到很高的艺术成就，后人将这一时期，称为“彩陶文化”时期。彩陶在黄河流域发现最多，图案类型十分丰富，主要有中原地区的仰韶文化，西北地区的马家窑文化，东南地区的大汶口和龙山文化。

1. 仰韶文化

仰韶文化距今约 7000~6000 年前，主要分布在陕西、河南一带，有半坡、庙底沟等类型。

(1) 半坡类型

半坡类型文化由陕西西安半坡村发现新石器时代文化遗址而得名，它是仰韶文化的代表类型之一。纹样有写实与抽象两种，以动物纹和几何纹为主。早期彩绘大多为黑彩，晚期红色较多。有人面纹、鱼纹、蛙纹、鸟纹等，还有少量植物纹，其中以鱼纹为最多(见图 3-1)。

① 动物纹

早期多数为象形的人面和鱼的组合纹样。反映一种极原始的图腾气息。

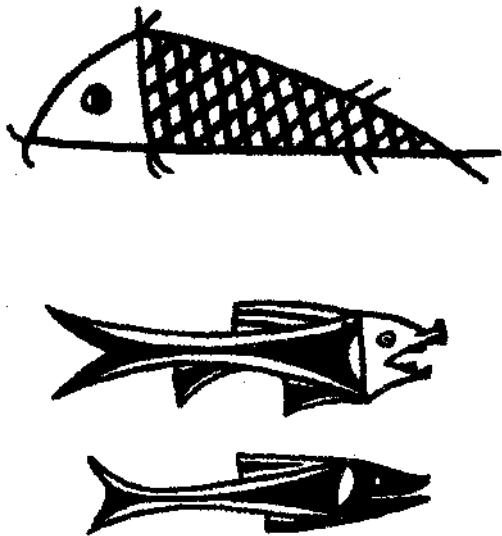

图 3-1 鱼纹

鱼作为素材在半坡彩陶中,装饰手法多种多样。如寥寥数笔,便把一条鱼勾画得神形兼备、栩栩如生。在描绘几条鱼并行时,更是充满生机、极富美感,再加以变形,就成为既对称又有变化的菱形图案(见图3-2)。

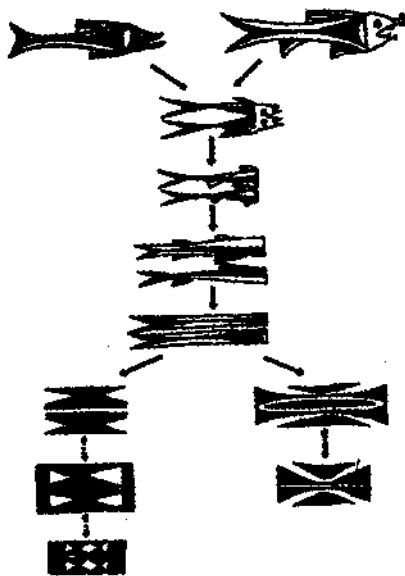

图 3-2 半坡鱼形纹推理演化图

②几何纹

在半坡彩陶中,几何纹较普遍(见图3-3),大多是从动物、植物编织纹变化而来的,线条运用多为直线,有的相交成网线,有的为折线,也有直线构成的三角形。半坡人对抽象线的运用还处于初步阶段,风格显得格外稚朴。

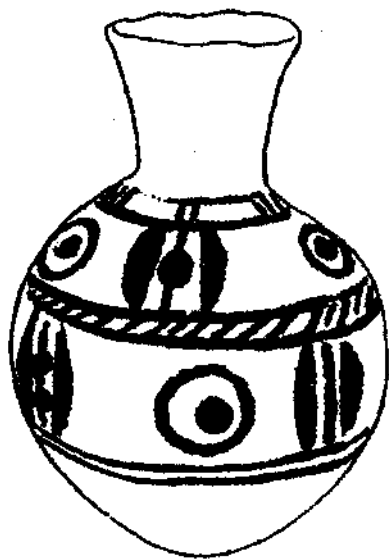

图 3-3 几何纹

(2) 庙底沟类型

庙底沟型彩陶是以河南陕县庙底沟的发现而命名,距今约 6000~5000 年前,是继承半坡发展而来,其影响范围较大,向西可达青海东部。

纹样装饰风格,多用弧线,富有圆润的流畅感。其纹样主要是植物纹和几何纹。

① 植物纹

以花叶纹为主,表现形式有两种。

一是放射形,类似卷瓣花朵纹的旋花纹,常以二方连续组织环绕器身描绘的。

二是叶状纹,以单叶为母题连接起来,组成纹样,由于母题本身简单,容易安排,所以经过组织后的图案,变化很多(见图 3-4)。

② 几何纹

庙底沟彩陶的几何纹(见图 3-5),其图案也和植物纹有关,如勾连纹、同心圆纹、弧形纹、菱形纹、对角三角纹等。

庙底沟类型彩陶纹样把鸟和鱼的各种姿势组合成抽象图案,其中几个黑点的分布形成倒 S 形,先定点后连线继而绘成黑白相间的效果。从这些视觉效果强烈的装饰纹样中,我们看到了节奏感和韵律感,似乎可以感受原始人类劳动生活的气息。

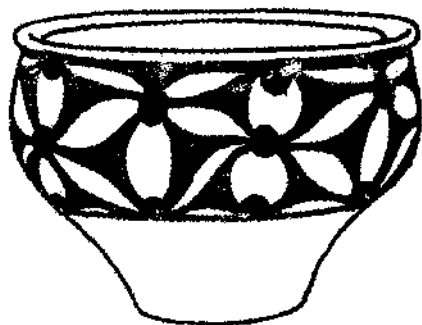

图 3-4 花叶纹

图 3-5 几何纹

2. 马家窑文化

马家窑文化晚于仰韶文化,距今约5000~4000年前;主要分布在甘肃、青海地区,有:马家窑、半山、马厂等类型。

(1) 马家窑类型

马家窑文化类型彩陶的装饰纹样,在庙底沟型运用曲线的基础上,使线条更加生动并极富韵律(见图3-6)。

纹饰中常见的有卷草纹、蝌蚪形纹、蛙形纹、旋纹等,其中,最有代表性的是旋纹(见图3-7)。

马家窑类型彩陶上的旋纹饰是律动美的典范。纹饰中大旋心统带小旋心,同心圆和弧线三角形与排列匀称的平行线为我们勾画出飞动流畅、活泼自由、富于变化的审美对象。彩陶上有韵律感的

图3-6 三重弧线圆点彩陶碗

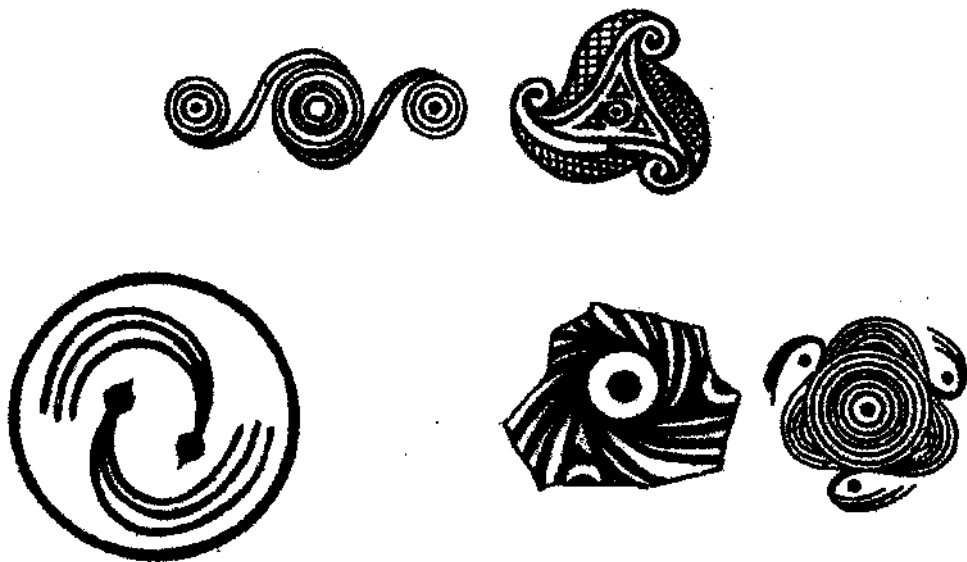

图3-7 旋纹

纹饰之所以给人赏心悦目的美感,首先是因为它的结构关系,圆点纹形成倒三角形,所产生的不稳定感和分布匀称的旋纹线,使得它本身就具备一种“流线型”的有节奏的动感。

纹饰从内容题材上多综合运用,器物上既有动物纹,又有植物纹和几何纹。且动、植物纹都经过变化,组合在纺织纹或几何纹中,形成谐调统一的风格。

青海大通县孙家寨出土的舞蹈纹彩盆(见图3-8),以勾叶纹为界,主体纹饰成三组,在两侧复线内向弧线纹间画舞蹈纹,五人一组手拉手,既写实又夸张,在原始装饰艺术中是罕见的。纹饰本身的结构形式体现出反复的节奏与韵律,纹饰中不仅是五个富有激情的舞蹈小人,而且有规律地反复出现,虚形也显出空间的节奏感、韵律感。上部虚形是倒三角形,有不稳定感,下部凹形与倒三角形彼此呼应相咬,珠联璧和,异常和谐,即使今天看来,它依然是那么情趣横生。它那稚拙生动的画面产生的韵律美感,是无法用语言来描绘的。

(2) 半山类型

半山型彩陶以甘肃宁定半山的发现为代表,其装饰艺术在马家窑基础上更上一层楼。

纹饰用曲线构成,还有多种编织纹,组织排列手法别致。由马家窑的旋纹发展成涡纹,涡纹中心点又往往发展成圆圈连续纹、格线纹、水波纹等(见图3-9)。锯齿纹为半山型所始(见图3-10)。在彩陶上画各种四方连续纹,是半山型

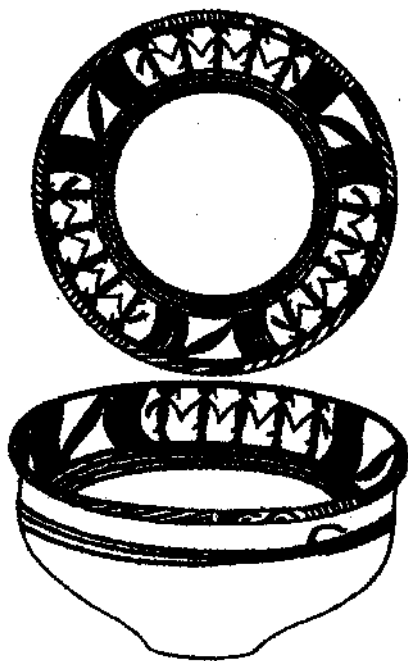

图3-8 舞蹈纹盆

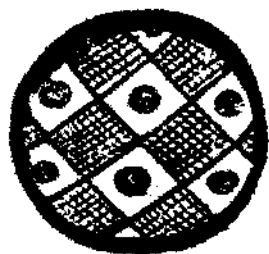

图3-9 圆圈连续纹

图3-10 锯齿纹

较特殊的手法。

半山型彩陶在同一件作品上使用红、黑两种色彩同时出现,从而使橙黄色胎底上呈现出更加热烈的气氛,通常是红色线纹和黑色锯齿纹相间使用,使装饰风格更富层次感和立体感。

(3) 马厂类型

马厂型彩陶因首见于青海乐都马厂而得名。其分布比半山地区更向西发展,以西宁与兰州之间的乐都、民和、永昌等县出土最为丰富。

马厂型彩陶的艺术风格,早、晚期有较大变化,纹饰有以涡纹发展而来的旋涡纹,另一方面半山的圆圈纹在此成为四个有规则连续的大圆圈纹占据着主要地位或称四大圈纹(见图3-11),也有六大圈、十一大圈等形式。马厂彩陶中还有一种人体蛙纹(见图3-12),以圆圈纹作头部,这种人体蛙纹还有很多无头或仅剩四肢的表现。而所谓圆圈纹,在圆圈中又有米字纹、十字纹、卐字纹、波折纹和联珠网纹等。马厂晚期彩陶纹样日益简单和粗率,像是随意点画上去的,更显粗犷潇洒。纹样中出现了回纹、三角纹、叶形网纹等纹样,更增添了雄浑、严峻的气势。

3. 大汶口文化

大汶口文化发展时期和马家窑文化相重合,但延续时间稍长。

在黄河下游,今山东和江苏北部一带,装饰纹样以几何纹为主,有折线纹、波线纹、菱形纹、花瓣纹、回旋纹等,纹样均受仰韶文化和马家窑文化的影响。

图 3-11 圆圈纹

图 3-12 蛙纹

折线纹的构成和马厂型相似,也有双重、三重、多重相对、相错和交错等多种形式。波线纹大多是旋形组织,动感较强,花瓣纹和勾连回旋纹与庙底沟型近似,但风格更豪放,用色更丰富(见图3-13)。

4. 龙山文化

龙山文化在山东章丘龙山镇发现,从而得名;主要分布以黄河中下游为中心,波及长江下游和渤海湾地区,是上承仰韶文化,下接奴隶制夏代的一种原始文化。

龙山文化彩陶装饰风格朴素,以质地的精良和造型的规整见长。有的只几条单纯的线条纹,由于安排得恰当,同样达到一定的艺术水平。黑陶最为突出,有三角纹、圆圈纹、圆点纹、折线纹和方格纹等(见图3-14),匀称端正、质朴大方,是这一文化装饰艺术上的主要特色。

(二) 青铜纹样

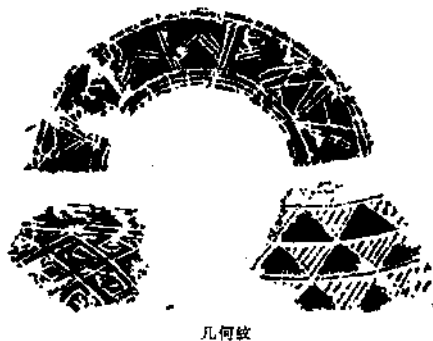
青铜器是我国商周奴隶制社会时代的艺术,它是继原始社会彩陶艺术之后的又一个艺术高峰,在造型、装饰与铭文、书法等方面对中国艺术的发展产生了深远的影响。

青铜工艺作为奴隶社会的一面镜子,折射出这一时期在政治、经济、军事、文化各方面的情形。

青铜器早期制造粗糙、纹饰简陋;中期逐渐成熟,造型浑雄厚实、纹样狞厉神秘,以饕餮纹、雷纹为主要装饰纹样;后期器形由厚重转为轻灵,纹饰由简洁转

图 3-13 彩陶壶上的二方连续

几何纹

图 3-14 几何纹

为繁杂丰富。

青铜器纹饰主要体现了奴隶制社会统治者的威严力量和意志。

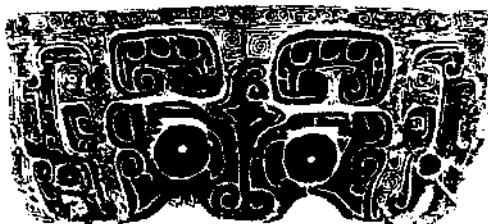
1. 兽面纹

兽面纹也称饕餮纹（见图 3-15），它的基本特征是以鼻为中轴，左右对称的正面兽脸，有角有耳，双目突出，圆睁睁地瞪着你，给人一种强烈的精神威慑，齿牙森列，形象恐怖，主要以虎、牛、羊等动物特征综合而成，细微变化丰富。要求在一个限定的面积内把构图处理得饱满而富有变化，如果兽面呆板，两旁就加上夔龙纹或鸟纹产生灵活多变的效果。

青铜器上的饕餮纹具有神秘感和狞厉感，产生一种威严的美。从社会意义而言，这种审美对象既是统治阶级威仪的象征，又是原始宗教图腾崇拜的产物，其形式的对称，显得端庄平稳，气度宏大。但在垂直、水平线当中充实着仿佛蠕动的曲线。这样在整体中就有了变化。整体外形以块面的凝聚为主，便产生了凝碍之美，从它的结构关系中，能感觉到深重的分量，使人觉得压抑。这些纹样的构成与人的心理现象相吻合，因此更具欣赏价值和艺术魅力。

2. 夔纹

夔纹也称夔龙纹（图 3-16），为兽头蛇身，一足一角的形象。它是我国传说中“龙”的早期形象，夔龙、夔凤和雷纹、饕餮纹纠缠在一起，是各种变异了的动物形象。它们不像仰韶彩陶纹饰那样生动活泼的写实形象，完全是变了形的恐怖的动物形象，也给人一种狞厉之

兽面纹

图 3-15 兽面纹

图 3-16 夔龙纹

美。

3. 凤纹

凤纹(见图3-17),为鸟形,但不能确切地看出是哪一种鸟,都有长尾和高冠且能随装饰面作任意变化,姿态万千。有无华丽的高冠成了区别凤纹和一般鸟纹(见图3-18)的重要标志。

图3-17 凤纹

4. 人面纹

人面纹有写实和变形的不同形式,写实的人物呈浮雕形,变形的由人面和兽类组合在一起。人面纹的青铜器给人一种威慑感,意在强调一种超人间的暴力。

5. 写实动物纹

写实动物纹主要是人们对牛、羊、虎、象、犀牛等动物的形象记录,多与几何纹穿插使用,形态可爱,栩栩如生(见图3-19、20、21、22)。

图3-18 鸟纹

图3-19 虎纹

图 3-20 鱼纹

图 3-23 环带纹

图 3-21 象纹

图 3-24 勾曲线

图 3-22 龟纹

图 3-25 云霄纹