

中国美术学院美术考级教材系列
素描分册「十三」
总主编 吴冠中
主编 吴冠中

图案设计与应用

中国美术学院出版社

主 编 赵 莹 宋 岩 谢静安
副主编 周 洁 方 彬 杜怡君

高等院校“十三五”应用型艺术设计教育系列规划教材

图案设计与应用

主 编 赵 莹 宋 岩 谢静安

副主编 周 洁 方 彬 杜怡君

合肥工业大学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

图案设计与设计/赵莹, 宋岩, 谢静安主编. —合肥: 合肥工业大学出版社, 2018.5
ISBN 978-7-5650-3716-0

I. ①图… II. ①赵…②宋…③谢… III. ①图案设计—研究 IV. ①J51

中国版本图书馆CIP数据核字 (2017) 第319284号

图案设计与应用

赵莹 宋岩 谢静安 主编

责任编辑 王磊

出版 合肥工业大学出版社

地址 合肥市屯溪路193号

邮编 230009

电话 艺术编辑部: 0551-62903120

市场营销部: 0551-62903198

网址 www.hfutpress.com.cn

E-mail hfutpress@163.com

版次 2018年5月第1版

印次 2018年5月第1次印刷

开本 889毫米×1194毫米 1/16

印张 7.5

字数 230千字

印刷 安徽联众印刷有限公司

发行 全国新华书店

ISBN 978-7-5650-3716-0

定价: 48.00元

如果有影响阅读的印装质量问题, 请与出版社市场营销部联系调换。

前言

图案设计课程是在中国特有的艺术设计教学体系下形成的，是一门重要的专业基础课，同时也是向专业设计过渡的桥梁课程。它和设计素描、设计色彩及三大构成一起，在把学生引入各个专业的设计领域方面发挥着重要的作用。图案设计的应用领域相当广泛，平面设计、产品设计、广告设计、包装设计、服装设计等都与图案设计息息相关；同时，图案设计的作用也非常关键，它不仅美化了我们的环境，而且也使我们生活的空间变得更加绚丽多彩！

近十几年来，由于国际文化交流的频繁以及信息传播的加速，新的艺术设计思潮不断冲击着传统的教学观念和教学体制，使得图案设计在教学理念和教学方法上都有了很大程度的改变，取得了可喜的成果。

但是，综观我国目前的大部分图案设计教材，不管是内容设置，还是教学理念，都存在墨守成规、传统守旧的问题，已经难以满足当今社会对设计艺术人才的技能要求，特别是设计应用型人才的需求。这也是促使编者编写此书的缘由。该书从图案设计应用的角度出发，注重传统图案的挖掘和设计审美能力的提升，并结合地域的产业特色和市场需求，设计开发了一系列既便于课堂操作，又能提高学习者积极性，还能有效和产业对接的项目任务。该书与以往的图案设计教学不管在内容设置还是教学理念上都有了明显的不同，我们希望它能对中国的图案设计教学有所推动，并对喜欢图案和使用图案的人有所帮助。

编者
2018.3

目 录

第一章 图案装饰理论与基础	001
第一节 图案和装饰概述	001
第二节 图案的表现技法	013
第三节 图案的形式美法则	016
第四节 图案纹样的组织形式	019
第二章 图案装饰设计的方法与训练	024
第一节 图案的造型手法	024
第二节 图案造型训练与应用	026
第三章 图案装饰设计的应用	057
第一节 图案在平面设计中的装饰与应用	057
第二节 图案在产品上的装饰与应用	070
第三节 图案在服饰产品上的设计与应用	087
第四节 图案在空间环境上的装饰与应用	101
参考文献	114

第一章 图案装饰理论与基础

第一节 图案和装饰概述

◆ 教学要求与目标

要求：通过对图案和装饰理论知识的学习，学生能够对图案设计有一定的认识，进而逐步提高自我审美水平。

目标：通过学习，学生应了解图案与装饰的含义以及基本特征，清楚图案的分类，掌握中外传统图案的风格。

◆ 教学重点

1. 掌握图案与装饰的概念，了解图案的基本特征与分类。
2. 了解图案纹样的发展历史，掌握中外图案纹样的特点。

◆ 教学难点

在了解中外传统图案的基础上，发挥创意思维对部分图案进行再设计。

◆ 练习作业

作业要求：

1. 中外传统装饰图案临摹。
2. 现代图案元素与传统纹样相结合，进行图案再设计。

作业步骤：

1. 分析我国传统图案纹样在不同时期的演绎变化，掌握其特点并进行临摹。
2. 在临摹的基础上结合现代元素，发挥自己的想象力进行整合与再创作。

作业数量：我国传统图案临摹6张，国外传统图案临摹4张，图案再创作2张；每张尺寸大小为10cm×10cm；完成后装裱在8开硬卡纸上。

建议课时：6课时+课余时间。

作业提示：希望在临摹的过程中逐步体会古代艺术家的创作情感，同时也能激发自己的创新理念。其次，临摹过程中注意线条的流畅与画面的整洁。

古典剪纸图案

民间剪纸喜上眉梢纹样

湘绣图案

花开富贵图案

青花缠枝莲花纹样

一、图案的概念

图案，顾名思义即图形的设计方案。《辞海》对“图案”广义解释为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并制成图样，通称图案；狭义则是指器物上的装饰纹样和色彩。

图案的设计，主要从写生、变化、构成三个方面进行。通过对自然物象的收集，提供装饰变化的依据，运用美的形式对自然形态进行主观理念的归纳、简化、夸张、加强等，使之构成装饰形态。图案的装饰变化在造型、构图、表现上不受自然形态的局限束缚，可以根据不同的创意和需要来构成。

图案与人们的生活密不可分，它把生活中的自然形象进行整理、加工、变化，使之更加完美，更适合实际应用。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。系统地了解 and 掌握图案的基础知识与技能，不仅能提高人们对美的欣赏能力，而且还能在实际应用中创造美，得到美的享受。

二、装饰的概念

装饰就是打扮、修饰的意思。《现代汉语词典》对“装饰”一词解释为使身体或物体的表面加些附属的东西使之美观，并随之演变为一种装饰的形式。这种出自人们爱美的欲望，使不美的变美，美的更美的美化形式在现代生活中比比皆是，像壁挂壁

布艺图案应用

饰、工艺雕塑、装饰绘画、贺卡、服装、饰品等，分别以不同的装饰形式，打扮充实着生活的各个角落。

装饰，也具有广义与狭义两个方面的含义。广义泛指装饰的现象与活动，狭义则是指具体的装饰品类。

三、图案与装饰的基本特征

1. 实用性特征

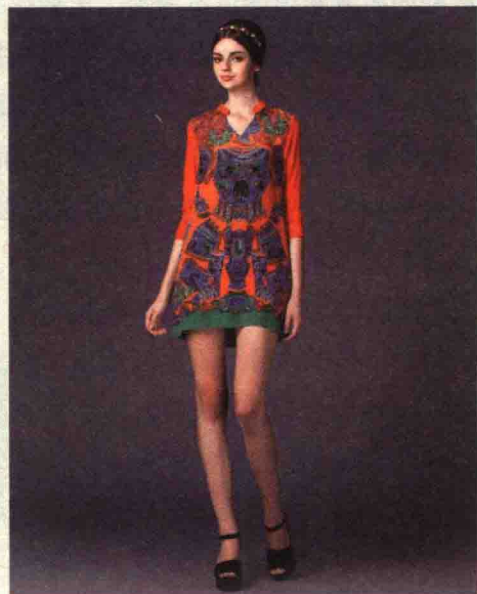
图案与绘画、雕塑、摄影等视觉造型艺术不同，它主要用于修饰人们生活中的实用物品、美化人们的生活环境，同时又给人以美的享受。在现代生活中，图案的实用性还体现在通过美化商品以提高其购买力，并创造显著的经济效益。

2. 装饰性特征

图案的适应性特征决定了它具有独特的艺术语言——装饰性，其表现为物象造型的概括、变形与夸张；色彩处理的主观性、归纳性；表现手法的平面化、单纯化；组织构成上的秩序感、条理性，以及与加工技术相适应的材质美、工艺美等。

3. 依附性

图案只有依附于一定的媒介才能真正体现其价值，它的依附性主要体现在两个方面：首先，

服饰图案应用

家居图案应用

古建筑图案应用

图案受到装饰对象工艺制作技术的限制，不同类别的图案必须适应不同的工艺制作条件、物质材料的特性和不断出现的新技术；其次，要考虑各种不同的使用目的、使用环境及使用对象的审美习惯等因素。

四、图案与装饰的分类

图案与装饰的分类方法很多：

(1) 按维度分，有平面图案（如地毯、织锦、刺绣图案）、立体图案（如家具、陶瓷图案）；

(2) 按造型意向分，有具象图案和抽象图案；

(3) 按历史范畴分，有原始社会图案、传统图案、现代图案；

(4) 按社会关系分，有宫廷工艺美术图案、民间工艺美术图案；

(5) 按工艺品种类分，有青铜图案、陶瓷图案、漆器图案、印染图案、织锦图案、工业造型图案、家具图案、商标图案、书籍装帧图案等；

(6) 按图案的结构分，有单独图案、角隅图案、适合图案、边饰图案、连续图案等；

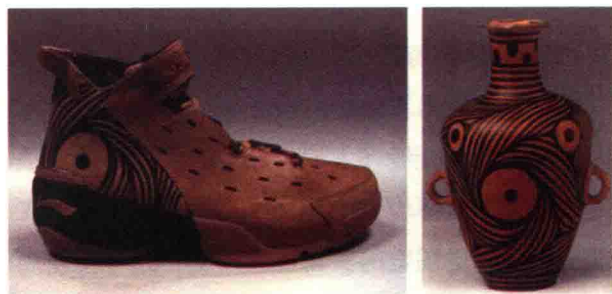
(7) 按装饰题材分，有植物图案、动物图案、人物图案、风景图案、器物图案、文字图案、自然现象图案、几何图案以及由多种题材组合或复合的图案等。

骨瓷餐具

艺术彩绘马

半坡篮球鞋

靠枕图案设计应用

五、图案的历史发展

1. 我国传统图案

我国传统图案有着悠久的历史 and 辉煌的成就，从新石器时代开始，就闪烁着动人的艺术光彩。几千年来，在不同的历史时期人们创造出风格各异、变化多样的装饰图案，表现出不同的时代风格，构成了鲜明的中华民族艺术特色。了解和研究这些图案，对当下装饰图案的创作与发展具有重要价值和意义。

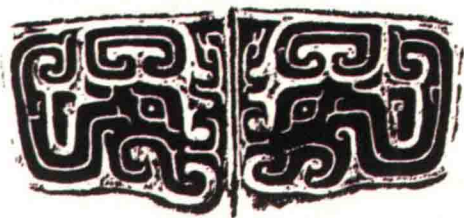
(1) 新石器时代的彩陶图案

我国新石器时代的图案主要集中在彩陶装饰上，这一时期的彩陶图案以简洁、概括、粗犷为主要特征，表现内容主要有动物、植物、人物、几何形四种，其中几何形图案的应用最为普遍。

彩陶中的植物图案多以夸张的手法处理，并以几何造型组合而成，也可以说是几何形化的植物。这些植物图案经过与器皿造型的组合，使其母体图案一形多用，产生了令人惊异的效果；彩陶中的人物图案以舞蹈纹和人面纹最具代表性；动物图案主要以影绘的手法处理，将动物的各种不同姿态与相应的几何形相配合，达到简洁优美的效果。

饕餮纹

夔龙纹

凤鸟纹

(2) 商周时期青铜器装饰图案

商周两代是青铜艺术的鼎盛时期，此时青铜器的装饰图案以意象化的动物形象为主，主要有饕餮纹、凤鸟纹、夔龙纹等，呈现出威严、神秘、庄重的艺术风格。

饕餮纹一般以对称形式的动物面目形象出现，威严中透着神秘。夔是中国古代汉族传说中的一种奇异动物，似龙而仅有一足，夔龙纹极度夸张，给人以狰狞的视觉感。

(3) 战国时期的装饰图案

战国时期的装饰图案不再是超出现实的凶狠神秘怪兽，而是贴近生活，将狩猎、宴饮、农作、战争等场景运用于装饰图案中，总体显示出活泼、自由的艺术特征。

战国时期的装饰图案在青铜器、漆器、玉器、织锦等方面得到了最完美的体现。

(4) 汉代装饰图案

汉代装饰图案主要表现在画像石、画像砖以及瓦当上，其装饰风格古拙、朴质、满而不乱、多而不散，极富动感和装饰趣味。

画像石图案的造型以侧面居多，在构图上以“平视体”的形式呈现。画像砖图案的造型方式则分线、面、线面组合等不同形式，有如浅浮雕感。瓦当图案可分为卷云纹、动物纹、四神纹、文字纹等，大多以圆形构成。

战国漆器 鸳鸯盒

战国时期服饰纹样

汉代云纹图案

汉代画像石图案

汉代画像砖 四神兽 青龙、白虎、朱雀、玄武

(5) 魏晋南北朝时期装饰图案

魏晋南北朝时期，佛教的兴起给艺术注入了新的活力，呈现出清秀、空疏的艺术风格。其图案受外来形式与风格的影响，造型不仅有飞天、仙女、祥禽瑞兽，还有许多莲花图案以及富有西域风格的忍冬草图案，极大地丰富了当时的装饰艺术，主要表现在石刻、壁画、瓷器、漆器中。

(6) 唐代装饰图案

唐代的装饰图案呈现出博大清新、华丽丰满的艺术风格，其造型上多运用较大弧线，色彩上多运用金彩、退晕的方法表现深浅层次的色阶，有富丽、华美的艺术效果，装饰题材上除了鸟、兽等各种动物外，植物、花卉开始成为主题。

卷草图案：卷草，也称唐草，复合图案，是唐代最具代表性的图案纹样之一。它由多种花型组合构成，起伏跌宕，流畅而又富有节奏，显示出生机勃勃、欣欣向荣的景象。

联珠纹：联珠纹是唐锦以及敦煌藻井上运用最多的图案，其特点是大圆圈中饰以圆点，与当时波斯图案纹样风格相似。

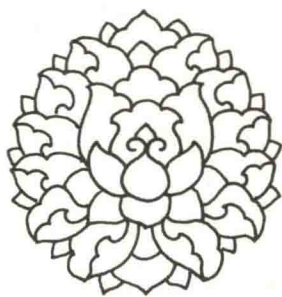
宝相花纹：集莲花和大理花于一体，它是经过理想化加工形成的一种丰富、庄重的装饰花型。

团窠纹：又称团花纹，始创于唐代，分别由不同的花果植物或由花果动物组合在一起构成，采用对称和均衡两种形式。团花饱满、丰富、装饰性强。

忍冬纹

莲花纹

唐 联珠纹

唐 宝相花纹

唐 卷草纹

(7) 宋元时期装饰图案

宋代崇尚理学，表现在装饰图案艺术上为细洁净润、色调单纯、趣味高雅，它与鲜艳富贵的唐风不同，讲究神、趣、韵、味。元代装饰图案艺术继承了宋代的风格。

宋元时期山水花鸟纹样在器物装饰上的地位已经不可动摇，并达到了高峰。

(8) 明清时期装饰图案

明清时期，图案形式繁缛，题材内容丰富，制作技术精绝。主要有缠枝纹、折枝纹、冰裂纹、福寿字纹等。

缠枝花纹是明清时期最为流行的装饰纹样，它格式固定、卷曲连环，通常用宝相花、莲花或牡丹花作为纹饰，是一种典型的组合型构成。

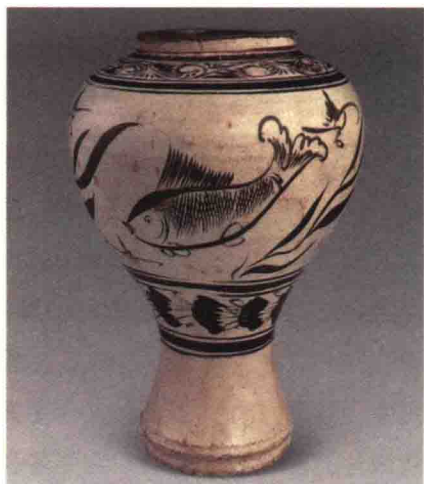
折枝花果与缠枝花纹不同，它以花果的一个枝头为单位，作连续排列，互不相连。

福寿字纹：这一时期的装饰图案大部分“图必有意，意必吉祥”，直接用文字表示意义，如“福”“寿”等。

冰裂纹看似透明的冰，又如梅花层层叠叠，具有较强的立体感。冰裂纹常以透雕和榫接的形式饰于床栏、门窗、椅背等处，它们既满足了古典家具需要镂空的功能，又具有极强的装饰效果。

宋代植物纹样

宋 磁州窑 鱼莲纹

明代永乐青花缠枝花纹

清代青花龙纹香炉

冰裂纹

清代寿字花卉刺绣

(9) 我国民间工艺美术图案

民间工艺美术图案是相对于宫廷与官方，由民间艺人制作并为老百姓所用的一种艺术形式。其形式丰富多样、表现质朴、寓意美好，主要有剪纸、蓝印花布、蜡染、刺绣、木版年画等。

① 剪纸：剪纸是用剪刀或刻刀在纸上剪刻花纹，刀法有阳刻、阴刻或阴阳结合法，剪纸常以窗花、灯花的形式装点着百姓的生活。

② 蓝印花布：蓝印花布始于古老的民间手工印花工艺，分白底蓝花和蓝底白花两种形式，其造型结构线及纹理变化均以有规律的短线、点、小块面构成，这种造型规律与蓝白相间的色彩共同形成了蓝印花布的装饰特点。

③ 蜡染：蜡染是我国古老的少数民族民间传统纺织印染手工艺，古称蜡，贵州、云南苗族、布依族等擅长蜡染。蜡染是用蜡刀蘸熔蜡绘花于布后以蓝靛浸染，既染去蜡，布面就呈现出蓝底白花或白底蓝花的多种图案，同时，在浸染中，作为防染剂的蜡自然龟裂，使布面呈现特殊的“冰纹”，尤具魅力。

④ 刺绣：刺绣是针线在织物上绣制的各种装饰图案的总称，俗称“绣花”，是民间应用最为广泛的传统手工艺。其种类繁多，针法表现丰富，常以花、鸟、鱼、虫图案为主，走兽、人物、风景、民间习俗也经常出现于各类刺绣装饰之中。

⑤ 泥玩具：泥玩具又称泥塑，是历史悠久的汉族传统手工艺品，它以泥土为原料，以手工捏制成形，或素或彩，以人物、动物为主。

⑥ 木版画：木版画是由民间艺人以木刻水印的形式创作并制成的一种民间装饰画，常以吉祥、福寿等内容为主题。它是唯一可借雕版印刷大量复制的艺术传播形式。

民间剪纸

蓝印花布

安顺蜡染

传统刺绣

木版画

2. 外国传统图案

(1) 埃及图案

程式化的装饰风格是古埃及装饰图案的特点，人物图案以正面律方式呈现，如正面的眼睛、侧面的头部，正面的身躯、侧面的腿是其人物造型的典型代表。

在古埃及的图案中还有不少植物与动物形象，古埃及的象形文字也是一种非常有个性的图案造型。

(2) 古希腊装饰图案

古希腊装饰图案在陶器艺术中得到了完美体现。早期，抽象化的动物、人物以简朴的黑影表现，其他辅助纹饰除几何纹外，还有平行纹、交叉线等，同时，舞蹈、战争、生活场面等也经常出现在不同形状的陶器纹饰中。中后期，陶器装饰纹样更多是对神话故事的描绘，场面宏大、人物众多，人物造型以侧面姿态为主。

在希腊陶器装饰图案中，植物纹的应用也是十分出色的。涡卷纹由抽象的螺旋纹演变为自然植物的枝蔓和须卷，与莲花或扇状棕榈叶纹等植物纹饰自然融合，构成了自由流动的卷草纹样，成为影响深远的一种纹样典范。

古埃及壁画图案

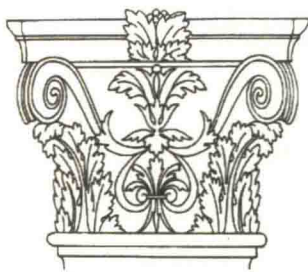
古埃及瓶画

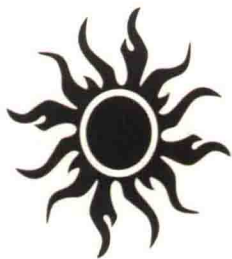
古埃及图案装饰家具

古埃及图案双枪烟盒

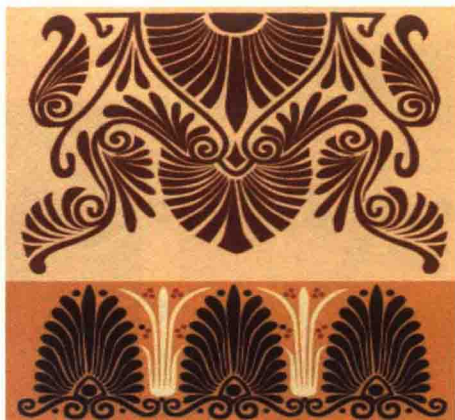
古希腊柱头纹样

太阳神赫利乌斯的图腾

古希腊瓶画图案

古希腊卷草纹

古希腊浮雕

(3) 罗马装饰图案

古罗马纹样色彩大多以黑白和单一的颜色组成，其中图案大多以花朵和植物茎叶为主。古罗马券柱式极富装饰意味，成为西方室内装饰最鲜明的特征，至今在家庭装饰中还经常应用。

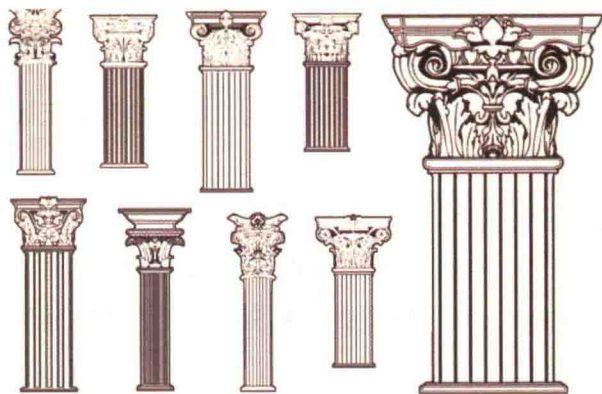
(4) 巴洛克和洛可可图案

巴洛克装饰图案起源于罗马，常见的图案有不规则的珍珠壳、美人鱼、半人鱼、海神、海马、花环、涡卷纹等。巴洛克图案最大的特点是贝壳形和海豚尾巴形曲线的应用，以其线形优美流畅、色彩诡异艳丽而充满生命跃动感。

洛可可装饰图案与巴洛克一脉相承，也可以说是后期的巴洛克，图案造型华丽纤巧，色彩富丽典雅。

巴洛克风格灯饰

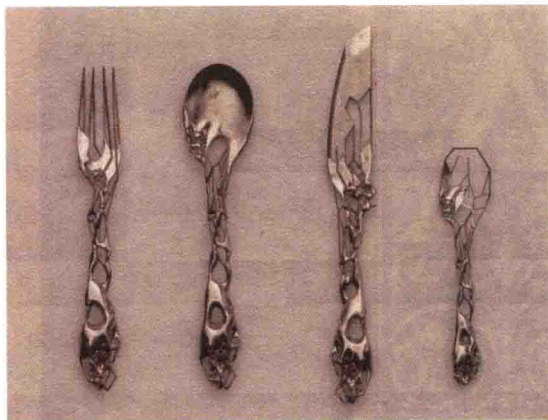
古罗马柱式图案

镂空雕花巴洛克风格手包

Chanel (香奈儿) 2011 早秋高级手工坊系列

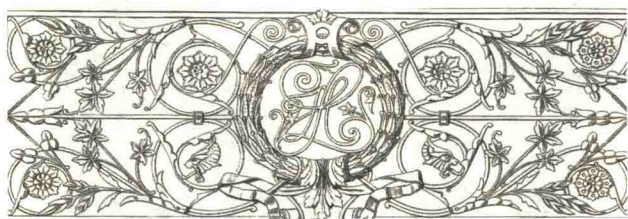
巴洛克风格 Cutlery 银餐具

巴洛克式珠宝

巴洛克风格胸针

巴洛克风格图案

(5) 非洲装饰图案

古代非洲工艺品独具特色，主要有伊费、贝宁的青铜工艺和扎伊尔、马里、象牙海岸的木雕工艺。它们独特的艺术风格和精美的制作工艺，令世人为之倾倒。

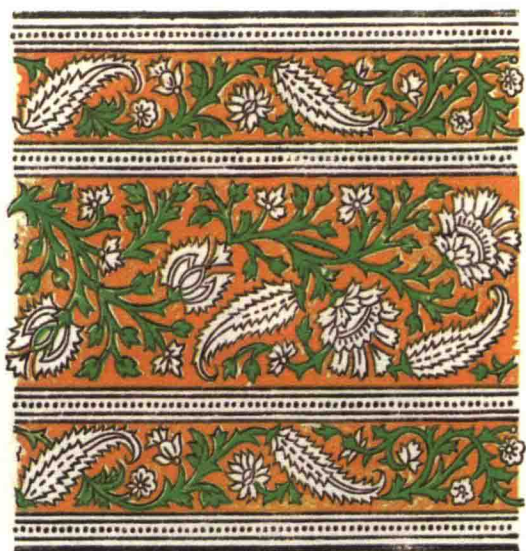
以动物、热带花朵和植物为主的装饰图案无疑是非洲土著风情的亮点。

(6) 印度装饰图案

莎丽、地毯、陶罐、媚眼如丝的女郎，作为古老的文明古国之一，印度装饰图案有着迷离艳丽的经典。

非洲装饰图案

印度装饰图案