

张华 著

图案事典

丰富人们的生活
满足人们对美丽事物的追求
使一切被装饰的东西更加美观
不仅仅是一种手段
更是一门艺术

线装书局

8.31-11.25
20A(十书法)

张华
著

图案事典

线装书局

图书在版编目 (CIP) 数据

图案事典 / 张华著. —北京:线装书局,2017.11

ISBN 978-7-5120-2905-7

I. ①图… II. ①张… III. ①装饰图案—图案设计—研究 IV. ①J525

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2017) 第 251014 号

图案事典

著 者:张 华

责任编辑:姚 欣

出版发行:线装书局

地 址:北京市丰台区方庄日月天地大厦 B 座 17 层(100078)

电 话:010-58077126(发行部) 010-58076938(总编室)

网 址:www.zgxsj.com

经 销:新华书店

印 制:三河市华东印刷有限公司

开 本:710mm × 1000mm 1/16

印 张:9

字 数:120 千字

版 次:2018 年 1 月第 1 版第 1 次印刷

印 数:0001—3000 册

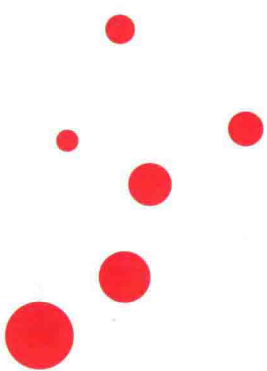
定 价:58.00 元



线装书局官方微信

编委会

成员：袁鹏程 毕明欣 王佳琦
马 婧 王静茹 张泰川
张 宁 赵秋雨 付苏婷
张 坤 刘统秀 张婉婷
王一童 王丽芝 逢诗雨
宫正铎 姜菡烜 王 凯
原 玥 迟怀林 隋振国



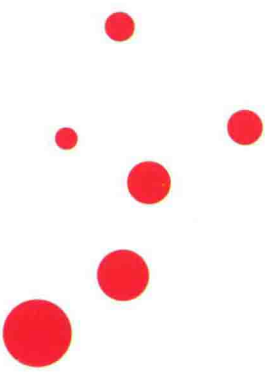
目 录 CONTENTS

>>> 第一章 图案的历史和综述

一、定义与功能	1
二、历史与发展	2

>>> 第二章 图案的造型基础

一、造型的分类	8
二、图案的色彩	17
三、图案的形式	25



目 录 CONTENTS

>>> 第三章 图案运用的养成

- 一、方案与内容35
- 二、培养与训练36

>>> 第四章 思维模式的引导与训练

- 一、开拓思维模式 99
- 二、确定主题思想 100
- 三、创意思维的基本方式 102
- 四、创意思维的重要元素 105
- 五、图形创意的动力 108
- 六、创意思维的渠道 109
- 七、发掘形象整合素材 110

第一章



图案的历史和综述

一、定义与功能

图案是对事物自身的实用性和装饰性相交融的一种艺术表现方式，是普通艺术作品和工艺品的制作过程，预先设计和在图上体现出来装饰性描绘的花样和花纹。图案是生活中现实存在的自然事物，是一种人们日常生活中对精神上的美的追求的一种表现方法，通过生活中的实用性和装饰点缀方法相结合起来的一种美术形式，用不同的工具艺术加工，让它的造型、色彩、构图等各个方面的结合符合实用价值和审美价值的设计图样或者装饰纹样，日常生活中，我们随处可见的用来装饰事物的花纹和图形有很多，这些都可以称为图案。广义上讲它是实用性与审美相结合的经过加工创造的结果。通俗上讲，是对器皿物体等事物的外观进行装饰美化。它可以丰富人们的生活，满足人们对美丽事物的追求，使一切被装饰的东西更加美观。图案的作用与我们的日常生活紧密相连，应用在生活的各个领域。它将实用性与装饰性完美结合，并运用不同的表现手法将事物进行美化，达到人类生产生活对美的追求的各种效果。它不仅仅是一种手段，更是一门艺术。

装饰是把自然与生活相结合，按照一定结构形式美法则，经过抽象、变化等方法将事物变得更富有美感，无论是在造型上、色彩上，还是构图上都符合对象实用目的和审美目的的要求。装饰是一种生活中特殊形式的变化，运用很多种方法，经过美化和变化的方法形成一种表达美感的图案，有种心

理暗示的作用，不仅体现器物本身的造型，也使被装饰的东西更加美观。

图案从艺术形式上来说是由平面构成和立体构成两个部分组成。平面图案指的是二维空间的装饰纹样。例如：绸缎、染织、刺绣类布制品的图案设计，海报设计、书籍装帧等，这些都属于平面图案的范畴。立体图案是指由具有三维空间感的造型所构成。例如：建筑物上的立体装饰、室内整体的装饰、陶瓷设计、展览布置等，这些都属于立体图案的范畴。立体图案根据实用性、从图案的性质来划分，又可以分为基础和专业两类图案。基础图案指的是遵循图案的形式美法则、写生、变化、规律、色彩等共同的艺术表现形式；专业图案是指设计者根据使用和美化的目的，按照材料并结合工艺、技术等，通过艺术构思，对物体的造型、色彩、装饰纹样等进行设计。

图案的装饰受制于装饰对象，无论是在物质本身的材料上、生产工艺上，还是使用功能上都要适合于装饰对象。不管是用何种方法做出的图案设计，都要表达出一种直接或间接的视觉语言，任何一种表现形式都必须符合特定的实用要求，来体现出图案的实用效果。

二、历史与发展

从原始社会开始人们就已用各种材料来装饰他们的生活环境，例如用树汁当作颜料涂在身上，用兽皮、兽骨、石头做造型，用以表示一些语言和标志。所以说图案来源于我们的生活和生产劳动中，发展到今天已经有着悠久的历史。

中国传统图案与民间装饰艺术反映了古代劳动人民的传统与文化，民间图案是平民百姓各类生活用品上的图案，常与民间习俗相关联，具有祈福纳祥的意义，用寓意和联想来表达对生活的美好向往。其中包括剪纸、蓝印花布、蜡染、刺绣和木版画等。因此说，装饰涉及着我们千百年来生活的各个领域，广泛深入地影响人们的精神和物质世界，具有推动社会文明发展的重要作用。

1. 新石器时期的彩陶装饰图案

新石器时期彩陶分布广泛，造型丰富，有碗、盆、壶、瓶、鼎等生活用品。图案特征简洁，概括性较高，充满活力。主要内容有动物、植物、人物和几何图形等。其中具有代表性的是仰韶文化和马家窑文化。

2. 商周时期青铜器装饰图案

周代统治时期比较长，艺术风格不同，与当时的政治思想文化生活方式有很大的关系。从质朴、活泼变成沉重、神秘、威严和凶猛，以想象的奇怪动物为主。那时几何图形开始使用，且使用广泛。因为铜器的样式多，所以装饰图案也不断变化。

3. 战国时期的装饰图案

战国时期的装饰风格逐渐活跃，所有的动物及生活的环境都开始被用于装饰。因为与中东的接触，出现了人与兽斗或兽与兽斗的题材。铜器上装饰的动物形态都具有动感，且表面较平坦，凸凹感不如前期的明显。

4. 汉代的装饰图案

汉代的装饰图案不仅包括战国时期的图案纹样，还有神话题材和民间传说，风格大气又容易被接受。汉代画像石刻是我国古代艺术的宝藏，被誉为“敦煌前的敦煌”。多出土于汉代墓的石壁上，题材内容特别丰富，雕刻的方法朴实，主要是浮雕和线刻，内容多样，涵盖历史、神话、天象、生活娱乐、动物及建筑物等多个方面。

5. 唐代的装饰图案

由于唐代的思想比较开放，取多家长处，让装饰的艺术变得丰富、华丽，主要的装饰开始用植物和花卉，造型多样，线条多为卷曲的、圆润的纹样。

敦煌莫高窟的石窟彩塑、壁画、建筑，都体现这一时代的特点。其中藻井是中国特有的建筑结构和装饰手法，是敦煌图案中的精华。制作时做成向上隆起的井状，有方形、多边形或圆形凹面，周围用各种花纹、雕刻和彩绘

装饰在宫殿、寺庙中的宝座、佛坛上方最重要的部位。

6. 宋元时期的装饰图案

宋元时期社会稳定，经济相对繁荣，出现了各种山水花鸟造型的贴近生活的图案纹样。另外宋元时期的图案，融合了唐代一些图形和手法上的优点，其装饰风格显得比较质朴大方，具有一定的实用性，同时还注重一定装饰性。比较有特点的是宋代官窑的青花瓷，在图案上有着写实和绘画风格，图案的题材也有生活中的花卉、云龙、童戏图等，特别是民间生活的一些吉祥图案，表现了普通阶层一些趣味及生活场景，并大量出现在民窑的瓷器中，成为后来明清时期吉祥图案的开端。

7. 明清时期的装饰图案

明清装饰图案受到商品生产与市场的影响，变得华丽和密集，同时刻画由于过于细腻、复杂而显得有些做作。明代是传统装饰图案发展的成熟期，表现出了生活当中隆重和谐的健康生活气息，具有质朴、醇厚、复古的特点，这一时期的图案大多体现在生活当中的家具造型、刺绣、漆器、瓷器等各个领域。

8. 非洲的装饰图案

古埃及装饰图案与建筑雕刻是一起发展的，并有着十分独特的装饰特征。内容包括宗教仪式、战争、打猎，还有日常生活的场景。对人物和动物一般采取正面和侧面的造型方法，典型的特征之一是将头部作为侧面，眼睛作为正面；肩和胸作为正面，腰部以下则作为侧面。牛羊等带角的动物，全身作为侧面，角作为正面，尤其对于牛角，正面要求特别严格。古埃及人把各种从不同角度所取得的形象，拼合在一个平面造型的画面，被称为“观念的形象”。而这种形象不是真正视觉形象上的真实，而是人的主观观念形象的真实表现。如许多壁画，将墓主形象突出放大，衣着讲究以显示他的财富，形象严肃以显示其地位，构图由上至下，依次排列。一般的人物，尤其是奴

隶等形象大部分是裸体、显出卑微的样子,着色也有着严格的等级划分,神为青黄或绿色,男性朱红,女性则是大红等。构图方法采取主题突出法,采用夸张手法使主题鲜明。同时填充的图文也采用常用的构图方法,为了使画面具有充实感,布局上采用上下左右不留空隙为原则,使图案布满画面。也

有时将空白部分用象形文字排列填满,使人在视觉上感到充实,达到变化而又统一。也有一些类似成群结队的舞女、牲畜,巧妙处理成平行队伍,采用了并列构图法。使若干行的人物或动物平行地安置在同一条地平线上,仿佛前后队伍并肩在一条直线上行走,达到视觉整齐的效果。另外还常采取减笔法,这种处理手法,把前面形象加以描写刻画,忽略其余部分,符合视觉和透视规律,使画面形象主次分明,具有强烈的装饰效果。

非洲撒哈拉地区手工艺历史悠久,其装饰风格图案布局非常复杂且变化多样,但制作工艺精湛,还会使用扎染、缝纫和防染技术制作各种花纹。装饰图案一般都颜色艳丽却十分和谐。

9. 欧洲的装饰图案

古希腊瓶画,是古希腊陶器上的装饰画,依附于陶器而得以流传下来,代表了古希腊绘画风貌。瓶画的发源地位于地中海东北部,巴尔干半岛的南部,包括爱琴海沿岸岛屿的古希腊,是海滨地区,港湾众多,海岸线延长,具有悠久的文化艺术传统和丰厚的自然资源。在爱琴文化时期(约公元前16世纪),古希腊制陶工艺已经达到很高的水平,陶瓷产品已有精细、粗糙工艺之分。在公元前6世纪的雅典就成为古希腊的陶都,已经有很多精美陶器销售到国外,当时的瓶画艺术就是在这种情况下产生的。而瓶画艺术就是釉画与陶器上的画。早期的瓶画只是出现过简单的几何纹样,直到公元前8世纪,瓶画才出现人物、动物的图案,“红花式”“黑花式”“白花式”等形式产生,把瓶画的艺术价值推向高峰。

古希腊瓶画的装饰图案是希腊早期的绘画创作。据说希腊的绘画起源于制陶工人将人投在墙上的身影,描下轮廓,涂成黑色,后来这种画法又被人

们发展成相反的画法：黑底子白影子。这种“剪影式”的风格成为后来瓶画最大的艺术特色。希腊瓶画的内容广泛，有神话及历史的传说故事、人们的日常生活、植物图案、海底生物等。瓶画的装饰特点是画面富有动感，线条流畅，色彩简朴，图底鲜明，工艺精湛，画面与器皿外形十分和谐，将陶器的用途与绘画内容结合起来，使陶器成为既有完整的画面内容又成为一件精美的工艺品。

10. 亚洲的装饰图案

南亚：世界上最古老、种类最多、最富创意的装饰纹样来自南亚的印度半岛。其形式、色彩和纹理都美得令人惊叹，这些精美的图案都是由技艺高超的纺织、印染和刺绣工人制作完成的。在以前的印度，一个女孩可能会耗费整个青春年华来制作嫁衣，可想而知其刺绣场景是多么令人感动。

西亚：伊斯兰装饰风格的代表是波斯，图案的特色大部分体现在地毯、壁毯上，人们通常以细密的手法来塑造画面，纹样来自于花卉，大部分采用藤蔓花纹为主题，藤蔓与植物相互缠绕，表现技法是运用坐标方格和圆规作为辅助工具，绘制出精细准确的几何图案。

11. 美洲的装饰图案

美洲土著民族的图案制作传统历史悠久，装饰风格多种多样，许多装饰纹样来自更早期的文化与文明。从一些挖掘出土的纺织品、陶制品、木器、石器装饰图案中可以发现，这些图案大多数源自玛雅文化、印加文化以及史前时期的爱斯基摩人、印第安人的艺术。美洲传统图案表现内容主要是神灵与巫术，主要是神话人物形态和象征性的纹饰图案，但表现手法有一个共同的特点，即由平面图、前视图和两个侧视图组合成一个完整的图案。

图案来源于生活。因此，生活中的各种事物都是图案的制作来源，这是图案制作的基本原理，不可以忽视，不然会导致图案没有真正意义上的创新，从而失去艺术的生命力，最终得不到发展。图案有着几千年的历史，我们的

祖先几千年来创造出了十分优美丰富的图案，这些优秀的图案遗产都是值得我们去学习的，在创新中可以借鉴的；有助于我们研究图案创作的规律，认识熟悉并且理解美的法则，使图案和生活、生产取得有机的联系。这些都是有启发和参考的价值。当然，我们更应该以古鉴今、不要一味模仿古代。通过对装饰图案的基本概念和基本构成的理解，了解传统图案的来源及其特征，以及传统图案对现代设计的重要作用，并为后续的图案设计表现提供借鉴的素材。不同时期的传统图案及其特点，以及不同历史时期的时代背景，对各个时期的主要纹样都有一定的影响。在日常生活中，通过传统图案在现代艺术设计中的应用案例的欣赏，了解民俗文化与民间美术的关系，民间美术造型的分类、基本特征、造型方法，理解传统图案的再设计方法，更深入地认识中国的民族、民间艺术所涵盖的中华民族本土艺术样式原创魅力和审美价值。从而完成对本土化审美形象的心理体验和对现代化设计理念的消化和超越。

第二章



图案的造型基础

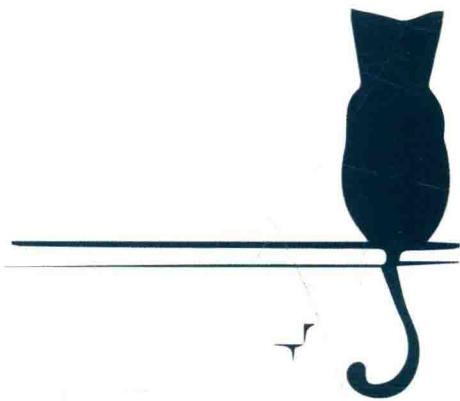
一、造型的分类

1. 概括与归纳

图案的造型应该注重物体本身的造型，它主要是由自然事物和原生态事物变化而来的。对于任何形象的变化和装饰，我们都首先要了解被装饰对象的特征、运动规律、存在方式等。

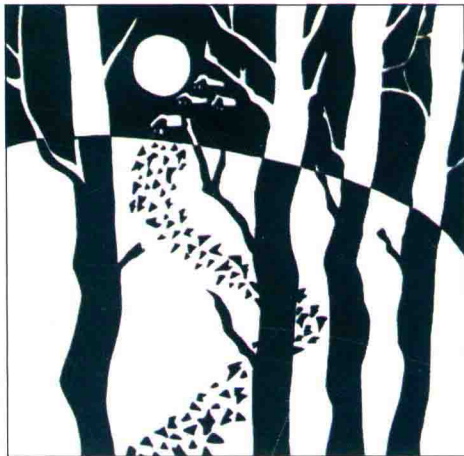
图案的造型就是把复杂烦琐的事物化为简单、容易理解的事物。在这个过程中，可以用提炼、概括、总结的方法，使事物的特征更加简洁明了，容易被理解和接受。但是这种概括方法并不意味着简单，首先，我们要抓住事物最基本的特征，保持其最基本的外部形象。其次，对于事物的内部结构、特征进行整理和总结，使画面效果简约但是不简单。

比如省略法就是一个高度简化的过程，在抓住对象本身的前提下，进行放大或缩小，高度提炼是省略法的本质。通过概括使图案更加简洁，从而达到少即是多的表现效果。简化就是把烦琐的进行高度的提炼，也叫作概括和提炼。这种方法是为了用简单的语言来表达更多的内涵，这样可以



使被刻画的形象更加精美，并且更加明确地体现事物的本质。自然界所有生物的生长都是有一定规律的，比如渐变、近似、重复等规律，鸟身上的羽毛，鱼身上的鱼鳞，昆虫类的翅膀，身上带着斑纹的动物，都表现着一定的规律和秩序。这种规律可以通过概括变得简约美好，很好地适用于图案的创作之中，为设计增加更好的视觉效果。

猫咪的形态特征本身就十分具有特点，所以就算简化成一个剪影我们也能一眼辨别它。



省略法的图案是通过对建筑物和植物的高度概括、提炼、简化后达到对比强烈、简单明了的效果，黑白的表现会更增加视觉冲击力。抓住了物体最主要的特征、去掉烦琐的部分，通过归纳、概括、省略等方法，让建筑物和树林看起来更加单纯、完整。

2. 艺术与夸张

夸张是对图案造型设计的重要方法之一。夸张是使事物的明显特征根据设计者的要求而改变，把事物的特征进行强调和加强，使事物最根本的特征突出出来。但是进行夸张的同时要注意整体与细节相互协调，避免过度夸张，

失去作品本身的美感。

传统图案设计中注重神形相似，不求外形相像更求神似，追求意境的变化，用意境来表现丰富的内容，因而如何抓住对象的主要特征显得十分重要。比如大小、方圆、曲直、疏密等，都需要主观的方法加以夸张与变形，可以将本身的形象加以改变，用拉长、缩短、剖方为圆等手法，通过夸张和变形来抒发设计者要表达的情感，才能使客观的形象升华。夸张是以简化为基础，抓住对象的本质和特征进行夸张、渲染，使对象更加吸引人，具有更强的装饰效果。

主要的几种夸张表现方式：

整体夸张和局部夸张，整体夸张就是表现出事物总体的方向和特征；局

部夸张就是抓住事物特征最鲜明的部分加以夸张，使这一特征更加鲜明。

表情与神态上的夸张，把某一个特定的具有代表性的表情或神态加以突出，使被夸张的对象形象更加鲜明，引人注目。

透视夸张，就是利用非常规的透视角度，来表现其特殊的视觉效果，达到展现出强烈的视觉冲击力的效果。但对其夸张必须符合现实生活的常情和事物本身的规律，并不是虚拟的想象。

图中人物的局部夸张，把人物表情再夸张一下，强调对象特点、突出主题，更能体现出趣味性，使人们更容易地将视线集中到夸张的部位。还有整体夸张、透视性夸张，让人们对主体对象更能够形成视觉的冲击力，





使要表现的物象的特征更加典型，更加具有图案、装饰、趣味的特点。

3. 添加与装饰

添加法就是丰富法，即是在夸张省略的基础上进行添加丰富。添加不是添加烦琐的图案，而是为了使原始的形态更加丰富，使图案有新的装饰效果。在省略和夸张方法的基础上，将物体中最有代表性的、典型的特征进行夸张、强调，使其更具特点，更具装饰性和趣味性。在设计中利用点、线、面等元素来对事物形态进行装饰或修饰。

添加是对图形的外形或者内部添加一些更具有特征的图案图形，从而突出和丰富本身的原有形态，添加纹样是在不破坏原有图形的基础上，保

