

The “Thirteen five-year” Excellent Curriculum
for Major in The Fine Art Design of The National
Higher Education Institution in 21st Century

21 世纪全国普通高等院校美术 / 艺术
设计专业 “十三五” 精品课程规划教材

Basic design

基础图案

编 著 刘 冰 马锦天 袁清秀
王 萍 张胜超

辽宁美术出版社

Liaoning Fine Arts Publishing House

图案学习可以分为图案的基础训练和
图案应用的专业训练
在这两个不同学习阶段的图案分别被称为
基础图案和专业图案基础训练
是学习和掌握图案的装饰造型、构图、色彩的基本规律
为今后的设计而进行的基础练习

图案是学习设计的基石
研究现代图案造型基础的目的在于通过学习
使学习者具有普遍意义的图案造型感觉
图案创造思维和图案表达技巧
这也是图案初学者在学习应重点掌握的内容

21 世纪全国普通高等院校美术 / 艺术设计专业
“十三五”精品课程规划教材

The “Thirteen five-year” Excellent Curriculum for Major in The Fine Art
Design of The National Higher Education Institution in 21st Century

Basic design

基础图案

编 著 刘冰 马锦天 袁清秀 王萍 张胜超
常州大学图书馆藏书章

辽宁美术出版社

Liaoning Fine Arts Publishing House

21世纪全国普通高等院校美术·艺术设计专业
“十三五”精品课程规划教材

总 主 编 洪小冬
总 策 划 洪小冬
副总主编 彭伟哲
总 编 审 苍晓东 李 彤 申虹霓

编辑工作委员会主任 彭伟哲
编辑工作委员会副主任
童迎强
编辑工作委员会委员

申虹霓 苍晓东 李 彤 林 枫 郭 丹 罗 楠
严 赫 范宁轩 田德宏 王 东 高 焱 王子怡
王 楠 王 冬 陈 燕 刘振宝 史书楠 王艺潼
展吉喆 高桂林 周凤岐 刘天琦 任泰元

印制总监
鲁 浪 徐 杰 霍 磊

图书在版编目(CIP)数据

基础图案 / 刘冰等编著. — 沈阳: 辽宁美术出版社, 2016.5

21世纪全国普通高等院校美术·艺术设计专业“十三五”精品课程规划教材

ISBN 978-7-5314-7250-6

I. ①基… II. ①刘 III. ①图案学—高等学校—教材 IV. ①J51

中国版本图书馆CIP数据核字(2016)第069756号

出版发行 辽宁美术出版社
经 销 全国新华书店
地址 沈阳市和平区民族北街29号 邮编: 110001
邮箱 lnmscbs@163.com
网址 <http://www.lnmscbs.com>
电话 024-23404603
封面设计 洪小冬 彭伟哲
版式设计 彭伟哲 薛冰焰 吴 烨 高 桐

印刷
沈阳绿洲印刷有限公司

责任编辑 苍晓东
责任校对 薛 力
版次 2016年10月第1版 2016年10月第1次印刷
开本 889mm×1194mm 1/16
印张 6
字数 220千字
书号 ISBN 978-7-5314-7250-6
定价 45.00元

图书如有印装质量问题请与出版部联系调换
出版部电话 024-23835227

21世纪全国普通高等院校美术·艺术设计专业
“十三五”精品课程规划教材

学术审定委员会主任

清华大学美术学院院长

鲁晓波

学术审定委员会副主任

清华大学美术学院副院长

苏 丹

中央美术学院建筑学院院长

吕品晶

鲁迅美术学院副院长

常树雄

广州美术学院副院长

赵 健

天津美术学院副院长

郭振山

学术审定委员会委员

清华大学美术学院环境艺术系主任

张 月

中国美术学院设计学院副院长

周 刚

鲁迅美术学院环境艺术系主任

马克辛

同济大学建筑学院教授

陈 易

清华大学美术学院视觉传达设计系主任

赵 健

鲁迅美术学院工业造型系主任

杜海滨

北京服装学院服装设计教研室主任

王 羿

北京联合大学广告学院艺术设计系副主任

刘 楠

联合编写院校委员(按姓氏笔画排列)

马振庆 王 雷 王 磊 王 妍 王志明 王英海
王郁新 王宪玲 刘 丹 刘文华 刘文清 孙权富
朱 方 朱建成 闫启文 吴学峰 吴越滨 张 博
张 辉 张克非 张宏雁 张连生 张建设 李 伟
李 梅 李月秋 李昀蹊 杨建生 杨俊峰 杨浩峰
杨雪梅 汪义候 肖友民 邹少林 单德林 周 旭
周永红 周伟国 金 凯 段 辉 洪 琪 贺万里
唐 建 唐朝辉 徐景福 郭建南 顾韵芬 高贵平
黄倍初 龚 刚 曾易平 曾祥远 焦 健 程亚明
韩高路 雷 光 廖 刚 薛文凯

学术联合审定委员会委员(按姓氏笔画排列)

万国华 马功伟 支 林 文增著 毛小龙 王 雨
王元建 王玉峰 王玉新 王同兴 王守平 王宝成
王俊德 王群山 付颜平 宁 钢 田绍登 石自东
任 戡 伊小雷 关 东 关 卓 刘 明 刘 俊
刘 赦 刘文斌 刘立宇 刘宏伟 刘志宏 刘勇勤
刘继荣 刘福臣 吕金龙 孙嘉英 庄桂森 曲 哲
朱训德 闫英林 闭理书 齐伟民 何平静 何炳钦
余海棠 吴继辉 吴雅君 吴耀华 宋小敏 张 力
张 兴 张作斌 张建春 李 一 李 娇 李 禹
李光安 李国庆 李裕杰 李超德 杨 帆 杨 君
杨 杰 杨子勋 杨广生 杨天明 杨国平 杨球旺
沈 雷 肖 艳 肖 勇 陈相道 陈 旭 陈 琦
陈文国 陈文捷 陈民新 陈丽华 陈顺安 陈凌广
周景雷 周雅铭 孟宪文 季嘉龙 宗明明 林 刚
林 森 罗 坚 罗起联 范 扬 范迎春 邹海霞
郑大弓 柳 玉 洪复旦 祝重华 胡元佳 赵 婷
贺 祎 邵海金 钟建明 容 州 徐 雷 徐永斌
桑任新 耿 聪 郭建国 崔笑声 戚 峰 梁立民
阎学武 黄有柱 曾子杰 曾爱君 曾维华 曾景祥
程显峰 舒湘汉 董传芳 董 赤 覃林毅 鲁恒心
缪肖俊

序 >>

当我们把美术院校所进行的美术教育当作当代文化景观的一部分时，就不难发现，美术教育如果也能呈现或继续保持良性发展的话，则非要“约束”和“开放”并行不可。所谓约束，指的是从经典出发再造经典，而不是一味地兼收并蓄；开放，则意味着学习研究所必须具备的眼界和姿态。这看似矛盾的两面，其实一起推动着我们的美术教育向着良性和深入演化发展。这里，我们所说的美术教育其实有两个方面的含义：其一，技能的承袭和创造，这可以说是我国现有的教育体制和教学内容的主要部分；其二，则是建立在美学意义上对所谓艺术人生的把握和度量，在学习艺术的规律性技能的同时获得思维的解放，在思维解放的同时求得空前的创造力。由于众所周知的原因，我们的教育往往以前者为主，这并没有错，只是我们更需要做的一方面是将技能性课程进行系统化、当代化的转换；另一方面，需要将艺术思维、设计理念等这些由“虚”而“实”体现艺术教育的精髓的东西，融入我们的日常教学和艺术体验之中。

在本套丛书出版以前，出于对美术教育和学生负责的考虑，我们做了一些调查，从中发现，那些内容简单、资料匮乏的图书与少量新颖但专业却难成系统的图书共同占据了学生的阅读视野。而且有意思的是，同一个教师在同一个专业所上的同一门课中，所选用的教材也是五花八门、良莠不齐，由于教师的教学意图难以通过书面教材得以彻底贯彻，因而直接影响教学质量。

学生的审美和艺术观还没有成熟，再加上缺少统一的专业教材引导，上述情况就很难避免。正是在这个背景下，我们在坚持遵循中国传统基础教育与内涵和训练好扎实绘画（当然也包括设计、摄影）基本功的同时，向国外先进国家学习借鉴科学并且灵活的教学方法、教学理念以及对专业学科深入而精微的研究态度，辽宁美术出版社会同全国各院校组织专家学者和富有教学经验的精英教师联合编撰出版了《21世纪全国普通高等院校美术·艺术设计专业“十三五”精品课程规划教材》。教材是无度当中的“度”，也是各位专家多年艺术实践和教学经验所凝聚而成的“闪光点”，从这个“点”出发，相信受益者可以到达他们想要抵达的地方。规范性、专业性、前瞻性的教材能起到指路的作用，能使使用者不浪费精力，直取所需要的艺术核心。从这个意义上说，这套教材在国内还是具有填补空白的意义。

21世纪全国普通高等院校美术·艺术设计专业“十三五”精品课程规划教材编委会

目录 Contents

序

第一章 基础图案概述

07

- 第一节 图案的概念 / 08
- 第二节 图案的由来 / 09
- 第三节 研究图案造型的目的 / 11
- 第四节 图案设计的材料与工具 / 12

第二章 图案的形式美法则

15

- 第一节 变化与统一 / 16
- 第二节 对称与均衡 / 21
- 第三节 对比与调和 / 25
- 第四节 节奏与韵律 / 28
- 第五节 比例与尺度 / 31
- 第六节 动感与静感 / 32

第三章 图案的写生

35

- 第一节 图案写生的目的与要求 / 36
- 第二节 写生方法 / 39

第四章 图案的变化

43

- 第一节 图案变化的目的与要求 / 44
- 第二节 图案变化的方法 / 45
- 第三节 图案变化的题材 / 51

第一节 视感肌理表现技法 / 89
第二节 触感肌理表现技法 / 93

第七章 图案的表现技法

88

第一节 图案色彩的基础知识 / 69
第二节 图案色彩的表现方式 / 77
第三节 图案色彩的运用 / 84

第六章 图案的色彩

68

第一节 单独纹样 / 56
第二节 适合纹样 / 57
第三节 连续纹样 / 61

第五章 图案的构成形式

55

21 世纪全国普通高等院校美术 / 艺术设计专业
“十三五”精品课程规划教材

The “Thirteen five-year” Excellent Curriculum for Major in The Fine Art
Design of The National Higher Education Institution in 21st Century

---

Basic design

基础图案

编 著 刘冰 马锦天 袁清秀 王萍 张胜超

辽宁美术出版社

Liaoning Fine Arts Publishing House

21世纪全国普通高等院校美术·艺术设计专业
“十三五”精品课程规划教材

总主编 洪小冬
总策划 洪小冬
副总主编 彭伟哲
总编审 苍晓东 李彤 申虹霓

编辑工作委员会主任 彭伟哲
编辑工作委员会副主任
童迎强
编辑工作委员会委员

申虹霓 苍晓东 李彤 林枫 郭丹 罗楠
严赫 范宁轩 田德宏 王东 高焱 王子怡
王楠 王冬 陈燕 刘振宝 史书楠 王艺潼
展吉喆 高桂林 周凤岐 刘天琦 任泰元

印制总监
鲁浪 徐杰 霍磊

图书在版编目(CIP)数据

基础图案 / 刘冰等编著. — 沈阳: 辽宁美术出版社, 2016.5

21世纪全国普通高等院校美术·艺术设计专业“十三五”精品课程规划教材
ISBN 978-7-5314-7250-6

I. ①基… II. ①刘 III. ①图案学—高等学校—教材 IV. ①J51

中国版本图书馆CIP数据核字(2016)第069756号

出版发行 辽宁美术出版社
经 销 全国新华书店
地址 沈阳市和平区民族北街29号 邮编: 110001
邮箱 lnmscbs@163.com
网址 <http://www.lnmscbs.com>
电话 024-23404603
封面设计 洪小冬 彭伟哲
版式设计 彭伟哲 薛冰焰 吴烨 高桐

印刷
沈阳绿洲印刷有限公司

责任编辑 苍晓东
责任校对 薛力
版次 2016年10月第1版 2016年10月第1次印刷
开本 889mm×1194mm 1/16
印张 6
字数 220千字
书号 ISBN 978-7-5314-7250-6
定价 45.00元

图书如有印装质量问题请与出版部联系调换
出版部电话 024-23835227

21世纪全国普通高等院校美术·艺术设计专业
“十三五”精品课程规划教材

学术审定委员会主任

清华大学美术学院院长

鲁晓波

学术审定委员会副主任

清华大学美术学院副院长

苏 丹

中央美术学院建筑学院院长

吕品晶

鲁迅美术学院副院长

常树雄

广州美术学院副院长

赵 健

天津美术学院副院长

郭振山

学术审定委员会委员

清华大学美术学院环境艺术系主任

张 月

中国美术学院设计学院副院长

周 刚

鲁迅美术学院环境艺术系主任

马克辛

同济大学建筑学院教授

陈 易

清华大学美术学院视觉传达设计系主任

赵 健

鲁迅美术学院工业造型系主任

杜海滨

北京服装学院服装设计教研室主任

王 羿

北京联合大学广告学院艺术设计系副主任

刘 楠

联合编写院校委员(按姓氏笔画排列)

马振庆 王 雷 王 磊 王 妍 王志明 王英海
王郁新 王宪玲 刘 丹 刘文华 刘文清 孙权富
朱 方 朱建成 闫启文 吴学峰 吴越滨 张 博
张 辉 张克非 张宏雁 张连生 张建设 李 伟
李 梅 李月秋 李昀蹊 杨建生 杨俊峰 杨浩峰
杨雪梅 汪义候 肖友民 邹少林 单德林 周 旭
周永红 周伟国 金 凯 段 辉 洪 琪 贺万里
唐 建 唐朝辉 徐景福 郭建南 顾韵芬 高贵平
黄倍初 龚 刚 曾易平 曾祥远 焦 健 程亚明
韩高路 雷 光 廖 刚 薛文凯

学术联合审定委员会委员(按姓氏笔画排列)

万国华 马功伟 支 林 文增著 毛小龙 王 雨
王元建 王玉峰 王玉新 王同兴 王守平 王宝成
王俊德 王群山 付颜平 宁 钢 田绍登 石自东
任 戡 伊小雷 关 东 关 卓 刘 明 刘 俊
刘 赦 刘文斌 刘立宇 刘宏伟 刘志宏 刘勇勤
刘继荣 刘福臣 吕金龙 孙嘉英 庄桂森 曲 哲
朱训德 闫英林 闭理书 齐伟民 何平静 何炳钦
余海棠 吴继辉 吴雅君 吴耀华 宋小敏 张 力
张 兴 张作斌 张建春 李 一 李 娇 李 禹
李光安 李国庆 李裕杰 李超德 杨 帆 杨 君
杨 杰 杨子勋 杨广生 杨天明 杨国平 杨球旺
沈 雷 肖 艳 肖 勇 陈相道 陈 旭 陈 琦
陈文国 陈文捷 陈民新 陈丽华 陈顺安 陈凌广
周景雷 周雅铭 孟宪文 季嘉龙 宗明明 林 刚
林 森 罗 坚 罗起联 范 扬 范迎春 邹海霞
郑大弓 柳 玉 洪复旦 祝重华 胡元佳 赵 婷
贺 祎 邵海金 钟建明 容 州 徐 雷 徐永斌
桑任新 耿 聪 郭建国 崔笑声 戚 峰 梁立民
阎学武 黄有柱 曾子杰 曾爱君 曾维华 曾景祥
程显峰 舒湘汉 董传芳 董 赤 覃林毅 鲁恒心
缪肖俊

序 >>

当我们把美术院校所进行的美术教育当作当代文化景观的一部分时，就不难发现，美术教育如果也能呈现或继续保持良性发展的话，则非要“约束”和“开放”并行不可。所谓约束，指的是从经典出发再造经典，而不是一味地兼收并蓄；开放，则意味着学习研究所必须具备的眼界和姿态。这看似矛盾的两面，其实一起推动着我们的美术教育向着良性和深入演化发展。这里，我们所说的美术教育其实有两个方面的含义：其一，技能的承袭和创造，这可以说是我国现有的教育体制和教学内容的主要部分；其二，则是建立在美学意义上对所谓艺术人生的把握和度量，在学习艺术的规律性技能的同时获得思维的解放，在思维解放的同时求得空前的创造力。由于众所周知的原因，我们的教育往往以前者为主，这并没有错，只是我们更需要做的一方面是将技能性课程进行系统化、当代化的转换；另一方面，需要将艺术思维、设计理念等这些由“虚”而“实”体现艺术教育的精髓的东西，融入我们的日常教学和艺术体验之中。

在本套丛书出版以前，出于对美术教育和学生负责的考虑，我们做了一些调查，从中发现，那些内容简单、资料匮乏的图书与少量新颖但专业却难成系统的图书共同占据了学生的阅读视野。而且有意思的是，同一个教师在同一个专业所上的同一门课中，所选用的教材也是五花八门、良莠不齐，由于教师的教学意图难以通过书面教材得以彻底贯彻，因而直接影响教学质量。

学生的审美和艺术观还没有成熟，再加上缺少统一的专业教材引导，上述情况就很难避免。正是在这个背景下，我们在坚持遵循中国传统基础教育与内涵和训练好扎实绘画（当然也包括设计、摄影）基本功的同时，向国外先进国家学习借鉴科学并且灵活的教学方法、教学理念以及对专业学科深入而精微的研究态度，辽宁美术出版社会同全国各院校组织专家学者和富有教学经验的精英教师联合编撰出版了《21世纪全国普通高等院校美术·艺术设计专业“十三五”精品课程规划教材》。教材是无度当中的“度”，也是各位专家多年艺术实践和教学经验所凝聚而成的“闪光点”，从这个“点”出发，相信受益者可以到达他们想要抵达的地方。规范性、专业性、前瞻性的教材能起到指路的作用，能使使用者不浪费精力，直取所需要的艺术核心。从这个意义上说，这套教材在国内还是具有填补空白的意义。

21世纪全国普通高等院校美术·艺术设计专业“十三五”精品课程规划教材编委会

目录 Contents

序

第一章 基础图案概述

07

- 第一节 图案的概念 / 08
- 第二节 图案的由来 / 09
- 第三节 研究图案造型的目的 / 11
- 第四节 图案设计的材料与工具 / 12

第二章 图案的形式美法则

15

- 第一节 变化与统一 / 16
- 第二节 对称与均衡 / 21
- 第三节 对比与调和 / 25
- 第四节 节奏与韵律 / 28
- 第五节 比例与尺度 / 31
- 第六节 动感与静感 / 32

第三章 图案的写生

35

- 第一节 图案写生的目的与要求 / 36
- 第二节 写生方法 / 39

第四章 图案的变化

43

- 第一节 图案变化的目的与要求 / 44
- 第二节 图案变化的方法 / 45
- 第三节 图案变化的题材 / 51

第一节 视感肌理表现技法 / 89
第二节 触感肌理表现技法 / 93

第七章 图案的表现技法

88

第一节 图案色彩的基础知识 / 69
第二节 图案色彩的表现方式 / 77
第三节 图案色彩的运用 / 84

第六章 图案的色彩

68

第一节 单独纹样 / 56
第二节 适合纹样 / 57
第三节 连续纹样 / 61

第五章 图案的构成形式

55

基础图案概述

练——

— 本章重点 >

本章主要讲述了图案的概念、由来、学习图案的目的以及设计、绘制图案的材料与工具，重点是一方面使学生了解什么是图案；另一方面使学生明确学习图案的目的。

— 学习目标 >

学生刚进入学习图案的起步阶段，对图案的基础知识及应用方向还不是很明确，应该正确引导学生展开学习，并逐步培养学生的兴趣。

— 建议学时 >

4学时。

第一章 基础图案概述

第一节 图案的概念

图案，顾名思义即图形的设计方案。现代设计艺术和装饰艺术中应用最为广泛的“图案”一词是Design的汉译，不是原创于中国，而是来自日本。最早的出处应该是明治十六年（1883年）日本出版的《水车意匠法》，意匠即Design。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。明治三十四年（1901年）东京高等工业学校设立了“工业图案科”，在这里，Design译成了“图案”。意匠和图案是同义词，后者使用得较为广泛。据日本有关著作介绍，这两种译法借用了汉字的原意，按字面意思组合而成，其中，意匠——“意”有“考虑、设计”之意，“匠”是“意图、思考、技术”之意，综合的意思是“创意功夫”（创造性设计）。受日本学者翻译的影响，我国学者将Design译为“图案”。

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。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。

一、广义概念

图案广义上是指为了对某种器物的造型、色彩、纹饰进行工艺处理而事先设计的施工方案所

制成之图样的统称。可以说，图案是与人们生活密不可分的艺术性和实用性相结合的艺术形式。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。而如有的器物（如某些木器家具等），除了造型结构，别无装饰纹样，亦属图案范畴（或立体图案）。正如老一辈装饰家庞薰琹所说：“图案工作就是设计一切器物的造型和一切器物的装饰。”我们也可以把非再现的图形表现称为图案，包括几何图形、视觉艺术、装饰艺术等。

二、狭义概念

图案的狭义概念指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”是近义词，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。

由此，我们应该把图案作为一个概念范畴来认识，而不是指向某种特定的形象或形式。应用到器物上的装饰纹样、色彩都可以被认为是图案。尤其为了适应或引领商业潮流，图案的形态更迭频繁、花样百出，可以想象图案麾下存在着万千种表现形态。

从构词法上出发，“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”的词义内涵。古人把图案称“纹缕”。在20世纪30年代，“图案”一词由日本传入中国，其源自英语词汇中的design，意指美术设计、造型设计。该词内涵显然与艺术设计中造型对象的预先构想之意是一

致的。于是，此概念一经从日本移译到中国，就被当时我国的工艺美术创作者、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，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，被收录于各类辞典之中，为人们所熟知。

从历史的角度出发，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，但绝非新事物。从新石器时代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，聪明睿智的华夏祖先创造了源远流长、博大精深的中国图案风格，如史前陶器纹样、商朝青铜图案、秦砖汉瓦、敦煌艺术图案、唐宋瓷器，以及各类民间艺术如剪纸、服饰图案以及面具等，都为当代图案的学习提供了非常丰富的资料，为我国古老文明的发展增添了无尽光彩，也为当代提供了取之不尽、用之不竭的丰富图案宝库。

同时，国外艺术的图案精品，也为理解学习图案提供了重要的依据。如欧洲建筑图案、印第安图案、古希腊图案、玛雅图案、印加图案、非洲的木雕图案、日本浮世绘以及大洋洲的毛利族图案等。图案既可以是具象的写实画，也可以是变形、写意和抽象的，是人们按照美的规律进行的创造，是以装饰美为目的的，为满足人们对

美的精神需要的产物。相对深入的图案为专业图案，它与日常用品的结合更为密切，在历史当中往往受到社会生产力条件的制约，例如染织、陶瓷、装潢的标志等。

从表现形式出发，图案研究与实践的纹样造型多侧重于客观形态的表达。鉴于从生活中直接获取的未经整合提炼的造型对象，大多不适合直接应用到装饰或生产制作中去，因此就必须对客观对象予以合乎工艺、材料等应用目的的艺术加工。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，还习惯将图案定义为“具有艺术性和实用性相结合的一种美术形式”。

艺术性，即指图案艺术设计应以审美为核心。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能彰显出鲜明的装饰美感与装饰意味。而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、审美鉴赏能力，而且还应了解其生产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 图案的由来

图案的起源可以追溯到几十万年前的原始蛮荒时代。先民在制作工具、追踪猎物的各种生产生活劳动中，逐渐认识到符号的标志意义，并开始有意识地进行模仿和刻画各种符号，用以图画记事。这意味着具有信息传递作用的图式符号、纹样形式开始大量出现，并逐渐成为人们除了语言、肢体动作之外的另一种进行表述、沟通的交流方式（图1-1）。

图1-1

从旧石器时期遗留的文物来看,原始时期图案艺术主要体现在雕刻和洞窟壁画方面。原始先民在岩石、身体上刻画的形象和绘制的纹样,大都是与当时的生产生活关系密切的自然界形象,如太阳、鹿、野牛、狮子等各种动物纹样,这些动物形象绝大多数为侧面造型,原因在于侧面易于显示动物的整体特征和动势。今天非洲某些部落仍保持文身的传统,每个纹样都包含自我保护本能和祈求生命繁衍的意义。这些在岩石、身体上刻画的形象和绘制的纹样,可以理解为最早时期的图案形式。以下介绍几种代表性的图案起源说法。

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膜拜的对象,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,成为整个氏族的象征和崇拜的对象。由于处于人类智慧启蒙时期的祖先们,尚无写实造型能力,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认定的图案造型。如印第安图腾都是以动物为代表的,鲜有其他内容。这是因为印第安人坚信这些动物代表着氏族源头。为此,印第安人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,如人们居住的墙壁、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。

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、战争等活动时,为了不让猎物发现自己,常常在身体上画一些纹样以便隐蔽自己,迷惑对方,或是恐吓敌人,达到战胜的目的。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。”如世界上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。

这些图案产生的代表性学说之所以能够被人们所认同,是有关专家学者长期研究、论证和思考的结果。现代艺术史学家在研究土著人图案的过程中,发现许多部族的人们对于图案的应用是多层面的,即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价值,即“除了一个部落的标记和宗教的象征,同时也可以装饰的这个事实”。通过研究图案的起源由来,会使我们对图案内涵的理解更加丰富和深刻。