

图案与表现

TUAN YU BIAOXIAN

郑军 杨晓娟 编著

现代设计新视窗丛书

上海書店出版社
SHANGHAI BOOKSTORE PUBLISHING HOUSE

● 现代设计新视窗丛书 ●

图案与表现

上海書店出版社

SHANGHAI BOOKSTORE PUBLISHING HOUSE

郑军 杨晓娟 编著

图书在版编目(CIP) 数据

图案与表现 / 郑军, 杨晓娟编著. — 上海: 上海书店出版社, 2006.8

(现代设计新视窗丛书)

ISBN 7-80678-570-1

I. 图... II. ①郑... ②杨... III. 图案—设计 IV. J51

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2006) 第 066200 号

图案与表现

作 者 郑 军 杨晓娟

责任编辑 冯 磊

技术编辑 吴 放

装帧设计 郑 军

出版发行 上海世纪出版股份有限公司 上海书店出版社
200001 上海福建中路 193 号

www.ewen.cc www.shsd.com.cn

印 刷 上海三印时报印刷有限公司

开 本 889 × 1194mm 1/36

印 张 4 35 千字

印 数 0001—5000

版 次 2006 年 8 月第一版 2006 年 8 月第一次印刷

书 号 ISBN 7-80678-570-1/J · 279

定 价 22.00 元

郑军
1987年毕业于
无锡轻工业学院
(今江南大学)工业设计系
现为
山东艺术学院设计学院
副教授
硕士生导师

杨晓娟
2003年毕业于
山东艺术学院设计系
现为
天津大学建筑学院
环境艺术设计系
硕士研究生

前 言

现代设计是随着科学技术和经济发展而兴起的一门新兴学科,现已广泛应用到包装装潢设计、广告设计、服装设计、工业产品设计及环境艺术设计等现代生活中的各个领域之中,对于发展社会经济、美化人们生活、改变人类的生活方式产生着深刻的影响。

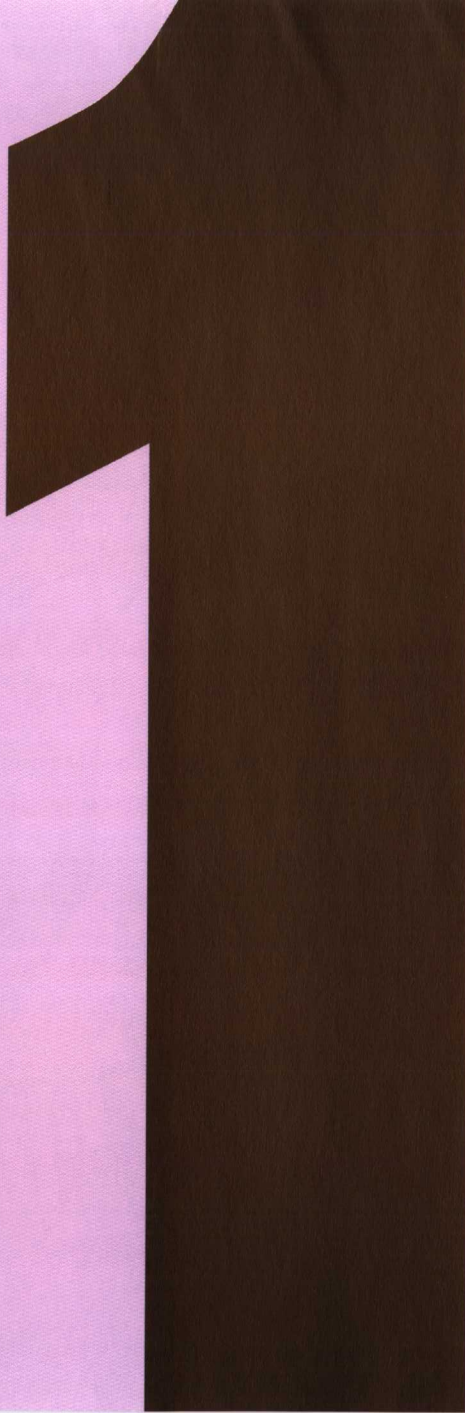
现代设计是一门综合性的应用性学科,它研究生产技术、艺术、社会生活间的相互关系;研究怎样既符合生产工艺和产品性能,又符合美的规律来塑造物体,充分发挥设计人员的创造性,根据不同的功能和要求,探寻结构、材料、综合造型、色彩、工艺设备和生产程序等规律,构成物质生产领域的艺术因素,生产出既有实用价值,又有审美价值的新型产品。现代设计的范围非常广泛,它包括人们日常生活中的衣、食、住、行等各个方面。

本丛书以现代设计与应用为主线,结合设计教学与实践的探索与思考,力求向读者介绍设计领域中的新成果,即设计的新思维、新观念、新理论、新技巧和新作品,因其能帮助读者开阔视野,把握未来设计的发展趋势。不当之处,恳请读者指正。

目 录

第一章 图案概述	1
一、 图案的概念	3
二、 图案的特点	4
第二章 图案的分类	13
一、 人物图案的变化	14
二、 动物图案的变化	28
三、 花卉图案的变化	56
四、 风景图案的变化	63
第三章 黑白图案的特征	73
一、 关于黑白图案	74
二、 黑白图案的创作意识	79
三、 黑白图案的空间利用	82
四、 黑白图案的外延与比例	88
五、 黑白图案的表现	93
六、 黑白图案的构图	102
第四章 彩色图案的特征	111
一、 历代图案的色彩简述	112
二、 彩色图案的特点	114
三、 色彩的产生与要素	118
四、 图案的色调	123
五、 图案的制作	127

第一章 图案概述

当我说到形式的美，我想要表达的不是一般人对这个字的了解，例如一个动物的美或是一张画的美……我所指的是一条直线或是一个圆形，或是由陶轮、量尺、角规所作出的平面和立

体。我认为这一类事物的美并不像其他事物那样是相对的，它们经常是绝对的美。

——柏拉图(古希腊哲学家)

动物图案 郑军

动物图案 郑军

一条线就是一个点在散步。

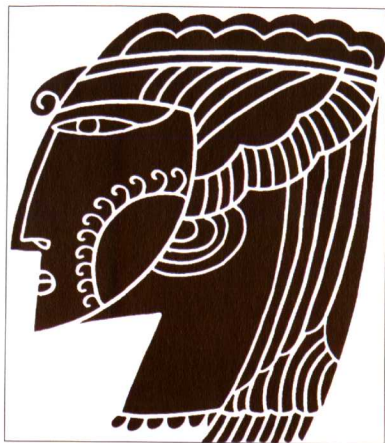
——保罗·克利(瑞士)

一、图案的概念

“图案”一词源于日本，20世纪20年代引入我国，原意为“用意匠的图像所表现出来的设计方案”。“意”即意

图，“匠”即匠心，泛指工艺美术的构想和计划。图案是工艺美术产品设计的基础和关键。

雷圭元先生在《图案的定义》一文中指出：“图案，从字面上解释，有视觉形象的设计方案之意。图案有狭义和广义两种含义。狭义的图案，是指平面的纹样符合美的规律的构成；广义的图案，则是关于工艺美术、建筑装饰

人物图案 杨晓娟

的结构、形式、色彩及其所附的装饰纹样的预先的设计的通称。随着工业的发达和人们审美需要的扩大，工业产品也要加进美的成分，工业产品的设计就包含了美的、艺术的设计。于是，图案设计在当代已经扩大到工业产品的设计领域中去了。”他又说：“图案的基础知识包括以下几个方面：（1）关于装饰术的知识，如关于建筑物外部和内部的装潢、壁画、镶嵌细工、玻璃装饰画、挂毯、装饰织物以及对金属材料的加工等的基本知识。（2）关于绘画技法、书法和制图的知识。（3）关于雕塑的知识。（4）关于装饰纹样的知识。图案纹样通常以几何形动植物的形象为主要题材。要根据装饰的需要对动植物形象加以创造性的变形。图案纹样的设计要照顾到民族的审美爱好，有时要利用传统的纹样并加以发展。（5）关于家具、器皿、衣物等制造和装饰的知识。其他如商品包装装潢、工业品造型、书籍装帧等，也是图案设计的范围，对这些方面的知识也应有所了解 and 掌握。”

二、图案的特点

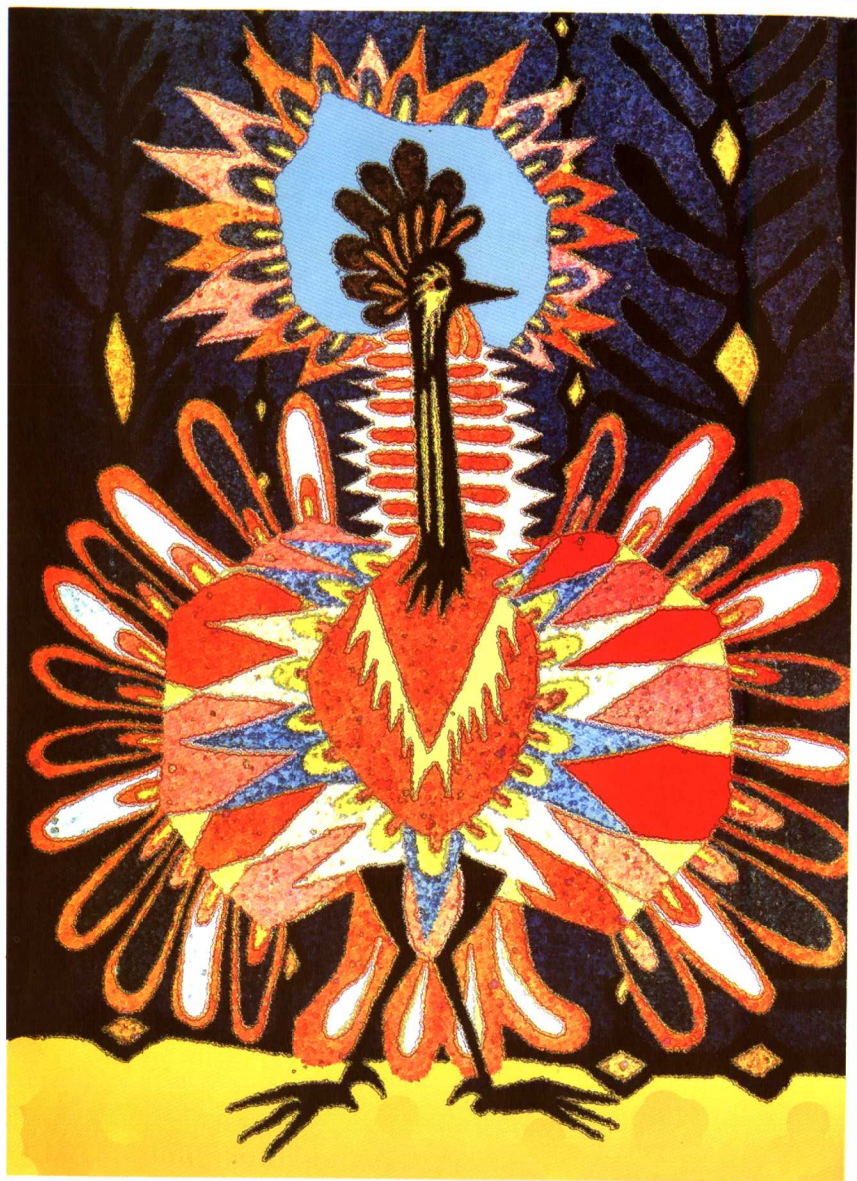
古希腊以数、比例、和谐为美，以圆柱体、立方体、球体、黄金分割比例为美。非洲艺术粗犷豪放、夸张变形、展示着量感与数的比例之美。康定斯基以点、线、面的特定形和符号来表现美……图案设计，源于生活，又高于生活，是美的升华，形的浓缩，是在日常生活中挖掘美的规律，探寻形式感法则的一种独特艺术。

无论是花鸟虫鱼，还是山水云石等内容，都是表现大自然中美好的、健康的、向上的事物和形象。图案造型中所追求的是形象美、单纯美、秩序美。形式特点是单纯化、平面化、秩序化。

自然美是指自然事物的天然之美、天生之美，或人的形体外貌之美。装饰美是指人们在自然美的基础上经过人为的加工之美。西方的公园把树冠剪成圆形的、平头的，很整齐，很图案化。中国的园林多让杨柳等树木自然生长，具有飘逸之美。北方的冬天，清早起来玻璃窗上会有一层冰花，这是一些几

风景图案 徐丽慧

非洲图案

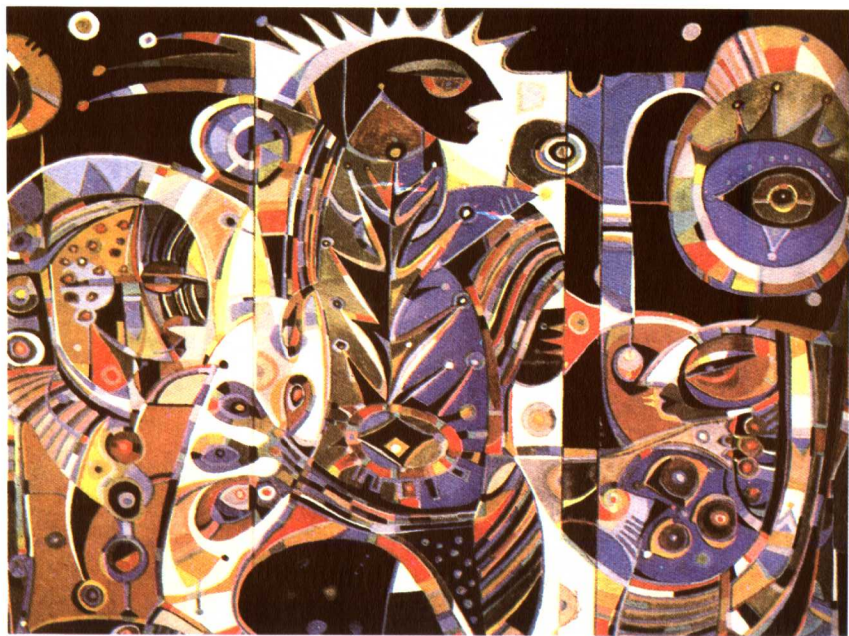
动物图案 郑军

何形的结晶体,图案各不相同,这些冰花蕴含着明显的美的因素。南京的雨花石,其自然纹理在变化中包含统一,在杂乱中包含着整齐。蝴蝶翅膀上也可以看到装饰性极强的图案,这些图案体现着对称均衡的形式美的规律……总之,自然界中的装饰因素,不胜枚举,所以,装饰图案之美源于自然,又高于自然,并具有民族特色。

图案设计的特点基本上可归纳为整齐划一和多样统一,所表现出来的单纯美和繁复美。“如果我们能注意自然现象的动态,就可知道自然现象中存在着这个原理——统一与变化。”因此,调和、均衡、节奏,是图案形式美多样统一规律的具体化。

调和:调和是外观的类似,并不是绝对的统一,它只是给人以整齐之感。黑格尔把调和称为“整齐一律”。他说:“整齐一律一般是外表的一致性,说得更明确一点,是同一形状的一致重复。这种重复对于对象的形成就成为起赋予定性作用的统一。……例如在线条中,直线是最整齐一律的,因为它始终只朝一个方向走。立方体也是一个完全整齐一律的形体,无论在哪一面,它都有同样大的面积、同样长的线和同样大的角度,由于它是直角,这角度不能像钝角或锐角那样可以随意改变大小。”

分析组成画面的各个部分,不外乎三种类型,即同质因素的结合、近似

非洲图案

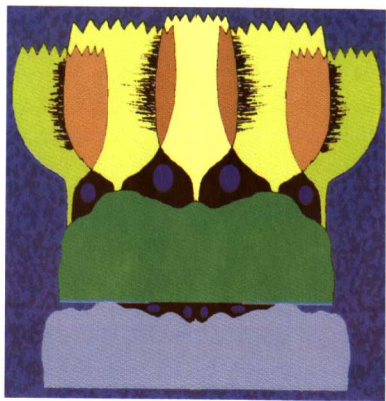
风景图案 徐丽慧

因素的结合和异质因素的结合。同质因素的结合具有天然的调和因素，整个画面一般都能统一、协调。近似因素的结合，一般都有较明显的共同因素。异质因素的结合，最不易调和，它们相互排斥，使整个画面杂乱无章。

埃及的金字塔是三角形的，三角形的角尖向上时是最安全的，如果将这个三角形倒置会怎样呢？是不是会变最安全为最不安全？例如向平静的水面扔进一块石子，就会发现层层扩散的水波纹很美。在这平静的水中，同心圆的逐层扩大也很和谐，圆的相似和半径的渐大以对立统一的形式共存于一个形式里。

均衡和均齐：在视觉艺术中，均衡是任何欣赏对象中都存在的特征。均衡中心两边的视觉趣味中心，分量是相当的，但不一定是相等的。有时均衡中心两边的分量可能相等，也可能是相近的。

均齐，呈同形的外观，按照相等的距离，由一中心点向外放射，或由外向中心点集中，分左右均齐、上下均齐、三面均齐、四面均齐等，它有着严格的

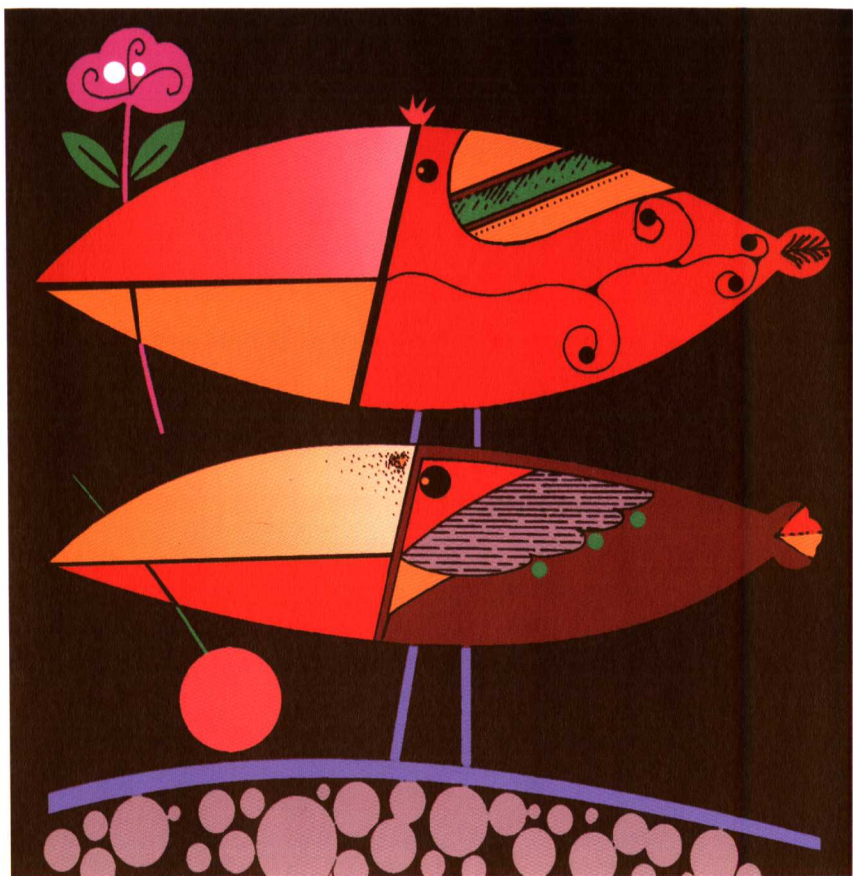
风景图案 徐丽慧

格式和规则。如鸟的翅膀、兽的四肢、植物的对生、人体的外形等，无不存在着均齐美。均齐在建筑中也有很好的应用，如巴黎圣母院，就是为了加强中心的强度，而设计了中间的圆窗，这是为了突出中心，使两翼形成配合的典型例证。

以人为例，当站立不动的时候，从正面看是均齐的，但如果一手提东西，身体必将向相反的方向倾斜，以保持平衡。在傅抱石先生编译的《基本工艺图案法》一书中对均齐与均衡作了比较：“均齐表示关于生物发生级数的现象，平衡表示对于抵抗之力学的现象；均齐有端庄正大之感，平衡起丰富之感；均齐有硬感，平衡有软感；均齐适于仪式，平衡适于趣味；均齐乏变化，平衡富变化；均齐多静，平衡多动。”

节奏和韵律：在音乐的术语中经常听到“节奏”和“韵律”两个词，实际上节奏就是“律”，就是“律动”，它不仅表现在音乐上，世间万物的运动都带有“律”的关系。

节奏是指一定单位图形的有规律

动物图案 郑军

动物图案 徐丽慧