

Design Basis Pattern Design

图案的美，包括内容和形式两个方面。我们在掌握图形变化的一般规律后，就要选择恰当的

表现形式来表现。在表现图形变化时要遵循一定的法则，
这些法则一般都有一定的规律形式，能使图案产生井然有序的美感；图案的设计与创新离不开

设计者对形式美总规律和基本原则的认识与把握。合理地运用形式法则来进行图案创作，往往会收到
事半功倍的效果。

于振丹 主编 于振丹 李 凯 王柳春 王 伟 黄景川 刘 雁 编 著 辽宁美术出版社

设计基础 + 图案设计

设计基础 + 图案设计

图案的美，包括内容和形式两个方面。我们在掌握图形变化的一般规律后，就要选

择恰当的表现形式来表现。在表现图形变化时要遵循一定的法则，这些法则一般都有一定的规律形式，能使图案产生井然有序的美感；图案的设计与创新离不开设计

者对形式美总规律和基本原则的认识与把握。合理地运用形式法则来进行图案创作，往往会收到事半功倍的效果。

Design Basis Pattern Design

于振丹 李 凯 王柳春 王 伟 黄景川 刘 雁 编 著 于振丹 主 编 辽宁美术出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

图案设计 / 于振丹主编. — 沈阳: 辽宁美术出版社, 2015.9

(设计基础)

ISBN 978-7-5314-7041-0

I. ①图… II. ①于… III. ①图案设计—教材
IV. ①J51

中国版本图书馆CIP数据核字(2015)第229133号

出 版 者: 辽宁美术出版社

地 址: 沈阳市和平区民族北街29号 邮编: 110001

发 行 者: 辽宁美术出版社

印 刷 者: 沈阳市博益印刷有限公司

开 本: 889mm×1194mm 1/16

印 张: 5

字 数: 170千字

出版时间: 2015年12月第1版

印刷时间: 2015年12月第1次印刷

责任编辑: 薛 莉 王 申

封面设计: 范文南 彭伟哲

版式设计: 彭伟哲 薛冰焰 吴 焯 高 桐

责任校对: 李 昂

ISBN 978-7-5314-7041-0

定 价: 40.00元

邮购部电话: 024-83833008

E-mail: lnmscbs@163.com

http://www.lnmscbs.com

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

目录 contents

序

概述

- 第一章 走进图案 **09**
- 第一节 图案的起源与发展 / 10
 - 第二节 中国传统图案 / 11
 - 第三节 中国民间图案 / 13
 - 第四节 外国传统图案 / 15

- 第二章 感受图案形式美 **19**
- 第一节 图案形式美的总规律 / 19
 - 一、图案形式美的总规律——变化和统一 / 19
 - 二、统一与变化的关系 / 19
 - 三、处理变化与统一的方法 / 19
 - 第二节 图案形式美的基本法则 / 20
 - 一、条理与反复 / 20
 - 二、节奏与韵律 / 20
 - 三、对称与不对称, 均衡与不均衡 / 20
 - 四、对比与调和 / 23
 - 五、动感与静感 / 23
 - 六、统觉与错觉 / 25

- 第三章 体会图案造型 **27**
- 第一节 图案设计的素材 / 27
 - 一、植物图案设计的素材 / 27
 - 二、动物图案设计的素材 / 28
 - 三、风景图案设计的素材 / 29
 - 四、人物图案设计的素材 / 30
 - 第二节 图案造型途径, 方法训练 / 31
 - 一、写实手法 / 31
 - 二、变化手法 / 32
 - 三、创意手法 / 34

— 第四章 探索发现图案设计的表现技法

39

第一节 图案的黑白造型技法表现 / 39

第二节 图案的色彩技法表现 / 43

一、图案色彩设计 / 43

二、装饰色彩的配色方法 / 44

三、装饰色彩运用的一般规律 / 44

四、图案色彩表现技法 / 45

第三节 图案不同材料的技法表现 / 46

第四节 图案电脑的表现技法 / 47

— 第五章 综合体验图案的构成的形式与应用

49

第一节 单独图案的构成与设计应用 / 49

一、单独图案设计的组织形式 / 50

二、单独图案设计的应用欣赏 / 52

第二节 适合图案的设计 / 53

一、形体适合图案设计 / 53

二、角隅适合图案设计 / 57

三、边缘适合图案设计 / 59

四、适合图案在各专业设计中的应用、欣赏 / 61

第三节 连续图案的构成设计应用 / 65

一、二方连续图案设计 / 65

二、四方连续图案设计 / 73

三、综合图案设计与应用 / 77

设计基础 + 图案设计

图案的美，包括内容和形式两个方面。我们在掌握图形变化的一般规律后，就要选

择恰当的表现形式来表现。在表现图形变化时要遵循一定的法则，这些法则一般都有一定的规律形式，能使图案产生井然有序的美感；图案的设计与创新离不开设计

者对形式美总规律和基本原则的认识与把握。合理地运用形式法则来进行图案创作，往往会收到事半功倍的效果。

Design Basis Pattern Design

于振丹 李 凯 王柳春 王 伟 黄景川 刘 雁 编 著 辽宁美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

图案设计 / 于振丹主编. — 沈阳: 辽宁美术出版社, 2015.9

(设计基础)

ISBN 978-7-5314-7041-0

I. ①图… II. ①于… III. ①图案设计—教材
IV. ①J51

中国版本图书馆CIP数据核字(2015)第229133号

出版者: 辽宁美术出版社

地址: 沈阳市和平区民族北街29号 邮编: 110001

发行者: 辽宁美术出版社

印刷者: 沈阳市博益印刷有限公司

开本: 889mm × 1194mm 1/16

印张: 5

字数: 170千字

出版时间: 2015年12月第1版

印刷时间: 2015年12月第1次印刷

责任编辑: 薛莉 王申

封面设计: 范文南 彭伟哲

版式设计: 彭伟哲 薛冰焰 吴焯 高桐

责任校对: 李昂

ISBN 978-7-5314-7041-0

定价: 40.00元

邮购部电话: 024-83833008

E-mail: lnmscbs@163.com

http://www.lnmscbs.com

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世纪全国高职高专美术·艺术设计专业
“十二五”精品课程规划教材

学术审定委员会主任

苏州工艺美术职业技术学院院长

廖军

学术审定委员会副主任

南京艺术学院高等职业技术学院院长

郑春泉

中国美术学院艺术设计职业技术学院副院长

夏克梁

苏州工艺美术职业技术学院副院长

吕美利

联合编写院校委员(按姓氏笔画排列)

丁峰	马金祥	孔锦	尤长军	方楠	毛连鹏
王中	王礼	王冰	王艳	王宗元	王淑静
邓军	邓澄文	韦荣荣	石硕	任陶	刘凯
刘雁宁	刘洪波	匡全农	安丽杰	朱建军	朱小芬
许松宁	何阁	余周平	吴冰	吴荣	吴群
吴学云	张芳	张峰	张远珑	张礼泉	李新华
李满枝	杜娟	杜坚敏	杨海	杨洋	杨静
邱冬梅	陈新	陈鑫	陈益峰	周巍	周箭
周秋明	周燕弟	罗帅翔	范欣	范涛	郑祎峰
赵天存	凌小红	唐立群	徐令	高鹏	黄平
黄民	黄芳	黄世明	黄志刚	曾传珂	蒋纯利
谢群	谢跃凌	蔡笑	谭建伟	戴巍	

学术审定委员会委员

南京艺术学院高等职业技术学院艺术设计系主任
 南宁职业技术学院艺术工程学院院长
 天津职业大学艺术工程学院副院长
 北京联合大学广告学院艺术设计系副主任
 湖南科技职业学院艺术设计系主任
 山西艺术职业学院美术系主任
 深圳职业技术学院艺术学院院长
 四川阿坝师范高等专科学校美术系书记
 湖北职业技术学院艺术与传媒学院院长
 呼和浩特职业学院院长
 邢台职业技术学院艺术与传媒系主任
 中州大学艺术学院院长
 安徽工商职业学院艺术设计系主任
 抚顺师范高等专科学校艺术设计系主任
 江西职业美术教育艺术委员会主任
 辽宁美术职业学院院长
 郑州师范高等专科学校美术系主任
 福建艺术职业学院副院长
 浙江商业职业技术学院艺术系主任

韩慧君
 黄春波
 张玉忠
 刘楠
 丰明高
 曹俊
 张小刚
 杨瑞洪
 张勇
 易晶
 夏万爽
 于会见
 杨帆
 王伟
 胡诚
 王东辉
 胡国正
 周向一
 叶国丰

学术联合审定委员会委员(按姓氏笔画排列)

丁耀林	尤天虹	文术	方荣旭	王伟	王斌
王宏	韦剑华	冯立	冯建文	冯昌信	冯颀军
卢宗业	刘军	刘彦	刘升辉	刘永福	刘建伟
刘洪波	刘境奇	许宪生	孙波	孙亚峰	权生安
宋鸿筠	张省	张耀华	李克	李波	李禹
李涵	李漫枝	杨少华	肖艳	陈希	陈峰
陈域	陈天荣	周仁伟	孟祥武	罗智	范明亮
赵勇	赵婷	赵诗镜	赵伟乾	徐南	徐强志
秦宴明	袁金戈	郭志红	曹玉萍	梁立斌	彭建华
曾颖	谭典	潘沁	潘春利	潘祖平	濮军一

序 >>

当我们把美术院校所进行的美术教育当做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。

在本套丛书实施以前，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，因而直接影响到教学质量。

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的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世纪全国高职高专美术·艺术设计专业“十二五”精品课程规划教材》。教材是无度当中的“度”，也是各位专家长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。

目录 contents

序

概述

- 第一章 走进图案 **09**
- 第一节 图案的起源与发展 / 10
 - 第二节 中国传统图案 / 11
 - 第三节 中国民间图案 / 13
 - 第四节 外国传统图案 / 15

- 第二章 感受图案形式美 **19**
- 第一节 图案形式美的总规律 / 19
 - 一、图案形式美的总规律——变化和统一 / 19
 - 二、统一与变化的关系 / 19
 - 三、处理变化与统一的方法 / 19
 - 第二节 图案形式美的基本法则 / 20
 - 一、条理与反复 / 20
 - 二、节奏与韵律 / 20
 - 三、对称与不对称, 均衡与不均衡 / 20
 - 四、对比与调和 / 23
 - 五、动感与静感 / 23
 - 六、统觉与错觉 / 25

- 第三章 体会图案造型 **27**
- 第一节 图案设计的素材 / 27
 - 一、植物图案设计的素材 / 27
 - 二、动物图案设计的素材 / 28
 - 三、风景图案设计的素材 / 29
 - 四、人物图案设计的素材 / 30
 - 第二节 图案造型途径、方法训练 / 31
 - 一、写实手法 / 31
 - 二、变化手法 / 32
 - 三、创意手法 / 34

— 第四章 探索发现图案设计的表现技法

39

第一节 图案的黑白造型技法表现 / 39

第二节 图案的色彩技法表现 / 43

一、图案色彩设计 / 43

二、装饰色彩的配色方法 / 44

三、装饰色彩运用的一般规律 / 44

四、图案色彩表现技法 / 45

第三节 图案不同材料的技法表现 / 46

第四节 图案电脑的表现技法 / 47

— 第五章 综合体验图案的构成的形式与应用

49

第一节 单独图案的构成与设计应用 / 49

一、单独图案设计的组织形式 / 50

二、单独图案设计的应用欣赏 / 52

第二节 适合图案的设计 / 53

一、形体适合图案设计 / 53

二、角隅适合图案设计 / 57

三、边缘适合图案设计 / 59

四、适合图案在各专业设计中的应用、欣赏 / 61

第三节 连续图案的构成设计应用 / 65

一、二方连续图案设计 / 65

二、四方连续图案设计 / 73

三、综合图案设计与应用 / 77

概述

OUTLINE

图案设计一直是设计专业的基础课、必修课,在现代设计教学中是培养造型能力、设计能力和创造力的有效手段,是从事艺术设计人员的必备基本功。一个不了解民族传统图案特点、不懂得图案造型规律、不了解图案造型的多种方法,不能对图案构成形式进行创造性的表现与运用,就无法从事各类具体设计活动。随着社会经济水平的不断提高,设计在人们的生活中占有越来越重要的比重,图案设计在生活的方方面面无处不在。它不只是设计师们所独有,对每个人来说都享有参与设计的权利。每个成功的产品设计表达的都是设计师与大众共同的创意与默契,如广告设计、交通工具、玩具设计、服装设计、环境设计、平面设计及文化活动、公益宣传等等不胜枚举,这些提高了对设计师的综合要求,相对也提高了对设计基础教学的要求。

本书针对目前高职教育特点,遵循艺术教育规律,本着“必须、够用”的高职教学内容要求,对以往图案设计教材进行了新的梳理与创新,力图做到“精理论、重实训”。每一章中都有教学要点及思考题与实训建议,供教学参考,以适合培养高职高专的应用型人才的需要。

《图案设计》以对中国传统图案、民间图案、外国图案的学习为切入点,让学生通过大量的中外优秀图案设计作品赏析,感受传统图案形式、特点,明确什么是图案、图案与人们生活的关系以及图案的使用功能与审美价值,同时也可感受到图案运用的世界性与时代性。学生通过实训作品的赏析,体会图案形式美的规律及原则,为进一步学习图案造型及表现方法做铺垫。学习图案的造型方法及表现技法是本书教学环节的关键,也是本教材实践训练的第一步。它区别以往教材中流于形式的理论性学习,强调学生在大量的实训作业设计中掌握体验图案各种造型手段及学习图案造型的真正意义,了解掌握各种表现技法,为在各类专业设计中运用图案造型表现奠定扎实基础。任何图案造型设计方法的学习与运用都是以不同的形式呈现或服务于设计作品之中。本书最后一章就是以图案的构成形式学习为主线,欣赏图案各构成形式在服装、装饰设计、平面设计等实际设计领域中的应用,能对所学图案的造型手段、方法,按照所需要的构成形式,进行具体专业方向有目的的设计或模拟式的设计。这一实训设计过程,是本教材培养学生创造性、综合性、应用性能力的具体体现。由于编著时间仓促,加之水平有限,书中难免存在不妥之处,希望同行专家和广大师生批评指正。

编者

第 7 章

走进图案

本章要点

- 什么是图案，图案在设计领域中的应用
- 中外图案的种类、特点

长期以来，图案教学在美术院校一直是一门重要的基础课。以往图案课的内容，包括基础图案和专业图案两部分。传统基础图案课教学是依照写生变化过程来进行的，在设计环节中往往缺少系统的实用性和理论性作指导，容易陷入呆板的状态而过于僵硬，同时对传统纹样的借鉴缺少创新。我们知道图案是解决有关图形的形式特征、基础理论和描绘技法。研究过程中借鉴素材为设计所用，根据对物象的审视和判断加以概括、取舍、变形和夸张。通常每个图案的描绘都具有一定的寓意，每一个小的转折必须符合形式美法则。图案元素符号的打散不是简单的块面分割，而是抓住物象的特征，使这些特征更加符号化，构成新的设计，既抽象又具有形象特征。

古今中外图案，大多是由传统发展而来。我们在装饰图案的设计中，离不开借鉴那些祖辈留给我们的艺术珍品，更不可能完全脱离它们去盲目地重新“白手起家”。只有借鉴，才能使我们的装饰艺术体现出深厚的民族文化底蕴和鲜明特色。

生活中的图案欣赏

生活中的图案欣赏

传统图案在构图、表现形式和应用上体现了形式美学方方面面的要求。基于这种需要，通过广泛接触大量中外原始艺术、民族民间工艺、绘画艺术及西方现代派艺术，不断开拓图案设计的新思路。将传统图案中的条理性、逻辑性和抽象性体现在现代图案设计中。

图案的范围非常广泛，我们日常生活中所接触到的一些用品和器皿，都离不开图案的设计，都与图案有着或多或少的密切联系。很多物品都是运用图案的手法，在实用和美兼顾的基础上进行装饰美化，如服装样式的纹样、花布的设计，哪怕是衣服上的一个很小的纽扣造型和装饰都离不开图案设计。又如建筑设计、都市的规划和美化、会场的布置、节日的标牌及商店橱窗展示等等都跟图案设计分不开，所以图案属于实用美术或称工艺美术范畴。

生活中的图案设计

在学习图案的过程中学生通过对中外传统纹样的鉴赏与研究,从中掌握和运用形式美的法则,同时提高个人的鉴赏能力,并将这些统一在具体的设计中,以适应人们对美的需求。

研究学习民族传统图案,是设计者修养中不可缺少的部分。古代的工艺产品在今天已失去了它的使用价值,但其图案的造型和装饰的规律、法则,在美学上仍保留了它不可磨灭的价值。我们将传统图案的装饰语言符号化,分析其寓意并与装饰法则相结合,是学习图案的基本目的。

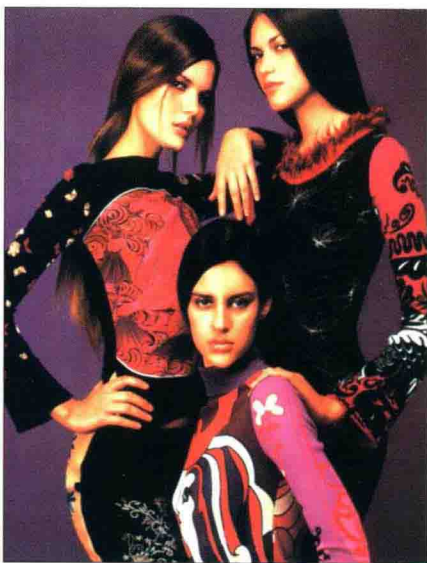
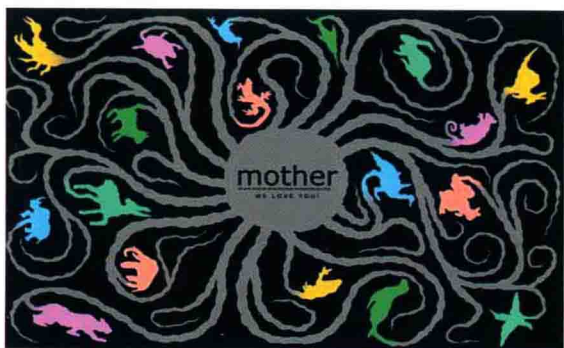
第一节 图案的起源与发展

图案是工艺美术设计的基础。以图案形式设计的产品里蕴涵着丰厚的美学价值,几千年来,一直受到人们的喜爱和高度评价,它所奠定的坚实基础——那就是“图案”的作用。

图案早于绘画和文字,是人类创造的最古老的艺术形式。早在旧石器时代,当人类还处于蒙昧时期的原始社会,就能够在制造和使用工具之后,开始在工具及器具上施加文饰,并以浪漫的想象和奇异的花纹装饰自身(文面或文身)和环境(洞穴岩画等)。千万年来,人类

生活中的图案设计

生活中的图案设计

的这一装饰行为虽经过了历史的沧桑巨变但从未间断,并且演变发展,日臻完善。在与各种工艺材料的结合中,人类创造出彩陶、瓷器、染织以及建筑装饰等品类繁多、精美绝伦的各种装饰图案,并在各个不同的历史时期,不同地域和民族中形成了题材广阔、内容丰富、各具特色的图案形式。装饰图案是人类创造的最为丰富复杂和最具生命力的艺术形式,在人类文明史的整体发展进程中始终发挥着重要作用。

实际上“图案”一词大约在20世纪初由日本人按汉字定名后才传入我国的。日本在明治维新后学习西方,接受了欧洲“Design”的设计思想,用汉字将“Design”对译为“图案”。我国辞书收入“图案”一词最早是1936年出版的《辞海》,对其解释如下:“‘Design’美术工艺品及建筑物等,在工作之前,须预先考案其形状、构造、色彩、装饰等应如何配置,表示此种考案之图样,称为

图案。有建筑图案、染织图案、陶瓷图案、金木工图案及装饰图案、广告图案等。”

图案从应用上可分为基础图案和工艺图案。所谓基础图案，即指共性的图案设计，没有特定的实用价值，系设计者的基础训练之一，而工艺图案实质上是按照生产需要进行的专用品类的图案设计，即产品设计效果图案。

如今的图案是指在两度空间中展开的平面设计图形，一般表现为装饰纹样的形式。随着设计范围的扩大和表现手法的提高，图案的意义已不能代表设计的全部含义了。

现代图案设计是从传统图案发展而来，但是又不是传统图案的简单重复与翻版。传统图案在设计中与现代设计理念方法相结合得到演变发展，成为既有民族特色又有时代风格的全新图案，并以不断更新的风格与形式适应现代社会的发展需求。

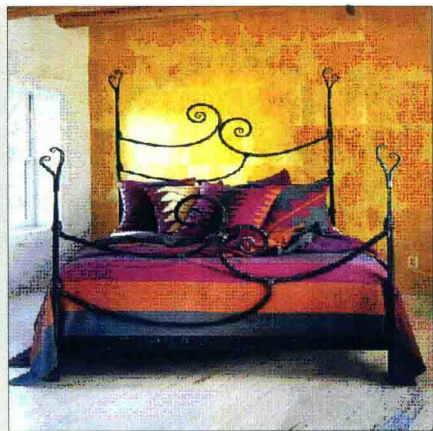
在具体应用传统图案之前，我们应对中外传统图案以及民族民间的图案流派有一个基本的了解和认识，然后对所见到的有关图案资料进行必要的收集和整理，以作为应用设计的准备。

第二节 中国传统图案

我国传统图案有着悠久的历史并取得辉煌的成就，在其发展过程中，积累丰富的图案样式。

1. 彩陶图案

彩陶是我国新石器时代，先民们通过从生活中得来的各种素材，经过主观意念的改造，创造出绘制在原始陶器上的艺术形象。如人面纹、人形纹、鱼纹、蛙纹、鸟纹、植物纹等。这些纹饰由具象到抽象，通过穿插、变体、对称、连续形式达到相互交融。色彩以黑、白、红为主，给人单纯、明快、流畅的视觉感受，表现了较高的艺术水平。

生活中的图案设计

中国云南刺绣

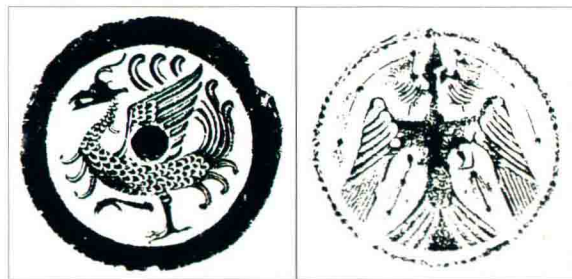
中国丝绸图案

中国瓷器图案

青铜器

中国瓦当图案

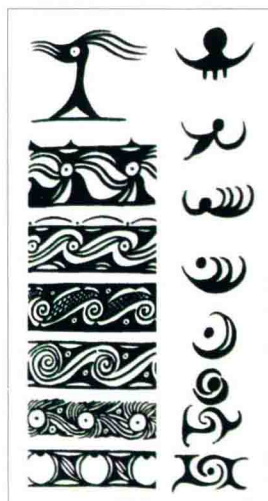
中国玉器图案

2. 青铜器图案

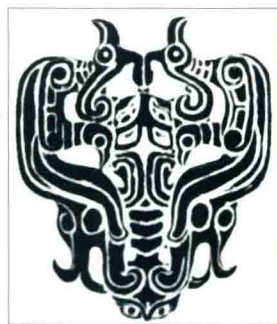
青铜器在我国主要是指商、周时期用铜锡合金铸造的带有花纹和字迹的器物。青铜器的造型极其丰富，纹饰庄重威严，突出反映了造型、雕塑和图案几方面的成就。

青铜器的装饰图案、装饰造型为世人所瞩目。其装饰图案，以动物为主，沉重、神秘、威严和凶猛，几何图案穿插其中作为辅助装饰。青铜器上的动物图案并非现实生活中的动物。它们远离了具体的动物图像成为怪异的而又风格化的、幻想的、恐怖的超现实的动物形象。如龙、凤、怪兽等。有些动物虽然源于生活，但自身的特征已被淡化，形象变得神秘，从而远离了现实生活。

青铜器的铸造需要极高的工艺水平。受工艺制约，青铜器图案的造型多粗犷豪放，并将具象的造型与使用功能巧妙地结合起来，具有非常高的艺术性。直至后来细线划纹出现，中国彩陶图案纹饰更加生动活泼，精细工整，再借以金银点缀，器物更显华丽、舒畅。

中国彩陶图案

中国青铜器图案

3. 玉器图案

玉器图案多雕饰在玉器上，以良渚文化的玉饰为代表。图案严谨，玲珑剔透，内容以神兽为主。因其主要用于祭祀及礼仪，所以风格上带有一些神秘色彩。

4. 瓷器图案

中国是瓷器大国，瓷器的发展有悠久的历史。从商周开始，成熟于魏晋，唐宋时相当发达。瓷器分青瓷、白瓷、彩瓷三大系统。青瓷多用浮雕印贴，白瓷、彩瓷以绘制图案为主。图案内容有人物、花草、鸟、兽、鱼、龙等纹样和各种翔云山水等图案。到了明清，瓷器图案融合了中国山水画的特点，风格典雅秀丽，表现淋漓酣畅，富于变化。尤其是清代的彩瓷，题材多采用牡丹、菊、莲、灵芝、花果以及八宝、八挂、八仙等吉祥图案。中国瓷器纹样内容丰富，形式多样，是装饰艺术的重要宝库。

5. 印染织绣图案

中国的印染织绣图案艺术源远流长，汉代时已相当发达，