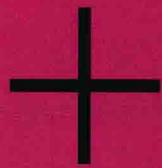

Design Basis Pattern Design Basis

38

图案设计体现了中国的文化底蕴，要敢于吸收西方文化艺术之长，又要敢于突破传统文化的

束缚。在教学中要积极调动各方面的因素，使图案教学做到传统与现代、学习与创新的有机结合，在传统观念中体现传统思维与西方手段的最佳契合，完成真正意义上的传统图案设计与时代精神的

结合。基于以上的思路，笔者在书中较系统地阐述了图案的概念、历史沿革、传统图案构成的形式美法则、组织形式、图案的色彩等内容，并且对图案的创作方法作了较详细的讲解，采用实例进行了说明。

68

01

05

08

26

10

吴青林 编 著 辽宁美术出版社

设计基础 + 图案设计基础

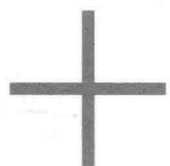

设计基础 + 图案设计基础

图案设计体现了中国的文化底蕴，要敢于吸收西方文化艺术之长，又要敢于突破传

统文化的束缚。在教学中要积极调动各方面的因素，使图案教学做到传统与现代、学习与创新的有机结合，在传统观念中体现传统思维与西方手段的最佳契合，完成

真正意义上的传统图案设计与时代精神的结合。基于以上的思路，笔者在书中较系统地阐述了图案的概念、历史沿革、传统图案构成的形式美法则、组织形式、图案的色彩等内容，并且对图案的创作方法作了较详细的讲解，采用实例进行了说明。

Design Basis
Pattern
Design Basis

吴青林 编 著 辽宁美术出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

图案设计基础 / 吴青林编著. -- 沈阳: 辽宁美术出版社, 2014.11

(设计基础)

ISBN 978-7-5314-6526-3

I. ①图… II. ①吴… III. ①图案设计 IV. ①J51

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2014) 第 247753 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: 沈阳博雅润来印刷有限公司

开 本: 889mm×1194mm 1/16

印 张: 8

字 数: 160千字

出版时间: 2016年1月第1版

印刷时间: 2016年1月第1次印刷

责任编辑: 洪小冬

封面设计: 范文南 彭伟哲

版式设计: 洪小冬

责任校对: 黄 鲲 徐丽娟 崔 爽

ISBN 978-7-5314-6526-3

定 价: 56.00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	
清华大学美术学院副院长	何 洁
学术审定委员会副主任	
清华大学美术学院副院长	郑曙阳
中央美术学院建筑学院院长	吕品晶
鲁迅美术学院副院长	孙 明
广州美术学院副院长	赵 健

学术审定委员会委员	
清华大学美术学院环境艺术系主任	苏 丹
中央美术学院建筑学院副院长	王 铁
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
天津美术学院艺术设计学院副院长	李炳训
清华大学美术学院工艺美术系主任	洪兴宇
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
贺任新	郜海金	钟建明	容 州	徐 雷	徐永斌
桑任武	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	曾恒心
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。

在本套丛书付梓之前，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。

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

前言 >>

「 综观中国工艺美术发展的历史，传统图案在中国悠久的历史文明发展中，经过了几千年的历史积累应用所形成的基本骨格及表现形式是有着旺盛的生命力和灵魂，作为代表着中华民族悠久历史的审美符号和文明进步……

在工艺美术几十年的图案教育教学实践中，其博大精深、源远流长的传统图案基本骨格，已经成为学院基础教学中的经典部分。

伴随着西方文化的大量输入，对中国传统意义上的图案设计艺术进行了全面的洗礼，包豪斯教育体系、欧美国家的设计思想，对形式美的追求较为集中地体现在了艺术院校教育体系之中。

西方文化已经成为我们当代文化艺术发展的重要参照，我们无法摆脱西方的影响，创造一个自给自足的文化体系。对西方文化艺术的学习与有机吸纳已经成为现代艺术发展的主要途径。然而，有机吸纳又不是简单、片面地照抄西方现代设计的观念与艺术样式，而是要在艺术形式中彰显中华民族的个性。艺术的民族性是艺术生存和发展的根本，只有现代艺术的共性和民族的个性和谐统一起来，才能使现代设计艺术发展呈现出勃勃生机。因此，未来中国文化艺术的现代化既不是简单地模仿西方现代艺术，也不是传统文化艺术的抱残守缺。它将是全球化与民族化、精英文化与大众文化、中外融合与在传统基础上的创造发展的相融互补的成熟状态，并以此形成现代化的民族艺术的新的时代特色。遵循着这样的思路，笔者认为，在设计教育教学中，图案的传统骨格设计是专业设计者需要掌握的重要基本功，是解决设计构成形式美法则的必要手段。因此，图案基础是对传统文化与艺术的再认识，是对文化审美的再传承。在图案学习中对传统图案的骨架及形式美规律的解析与应用将会成为艺术院校教学体系的重点。在具体的教学与训练中，有三个方面需要认真体悟与把握。

1. 掌握传统图案的构成组织规律

体会传统图案骨格、黑白、色彩、疏密等形式语言，学会运用传统图案设计语汇，将其奉为经典。

2. 体会传统图案给人的美感与品位

传统图案蕴含着中华民族悠久的历史文化与时代特征，并由此而承载着独特的审美特性与文化品位。

3. 在限制中获得自由

传统与现代、继承与表现、语言与美感都是图案设计的内在要求，在中国传统图案的骨格限制中运用一定的法则与规律，获得自由的表现，是所谓的“随心所欲而不逾矩”，这些都必须为基础图案教学中得到充分训练和体现。

另外，西方的色彩学理论也令我们受益匪浅，鲜明活脱的光色塑造契合于传统艺术最为敏锐的艺术直感，为传统图案设计注入了新的活力。对西方色彩理论的吸收让传统图案有了新意，在视觉上给人以强烈的冲击力。这些新的因素使已成定式的传统图案再次具有鲜活的视觉感染力。在传统图案色彩的运用上，加入现代色彩构成原理，无疑极大地丰富了传统图案的色彩表现力。将色彩的装饰作用与传统图案相结合，能够充分体现当下的时代审美意识。

因此，今天的图案设计应体现中国的文化底蕴，要敢于吸收西方文化艺术之长，又要敢于突破传统文化的束缚。在教学中要积极调动各方面的因素，使图案教学做到传统与现代、学习与创新的有机结合，在传统观念中体现传统思维与西方手段的最佳契合，完成真正意义上的传统图案设计与时代精神的结合。基于以上的思路，笔者在书中较系统地阐述了图案的概念、历史沿革、传统图案构成的形式美法则、组织形式、图案的色彩等内容，并且对图案的创作方法作了较详细的讲解，采用实例进行了说明。由于笔者学识有限，书中如有不妥之处，望各位同行及广大读者予以诚恳的批评指正。

吴青林」

目录 contents

序

前言

— 第一章 导论 009

— 第二章 图案的种类 023

第一节 独立纹样 / 024

第二节 连续纹样 / 026

第三节 传统纹样 / 028

— 第三章 基础图案详解 035

第一节 图案的概念与起源 / 036

第二节 图案的功能与题材 / 038

第三节 图案的美学法则与形式美的规律 / 041

第四节 基础图案的构成形式 / 051

第五节 基础图案的色彩 / 057

第六节 基础图案的制作图例 / 070

第四章 经典与范例赏析 089

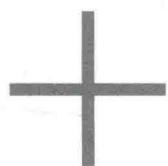

设计基础 + 图案设计基础

图案设计体现了中国的文化底蕴，要敢于吸收西方文化艺术之长，又要敢于突破传

统文化的束缚。在教学中要积极调动各方面的因素，使图案教学做到传统与现代、学习与创新的有机结合，在传统观念中体现传统思维与西方手段的最佳契合，完成

真正意义上的传统图案设计与时代精神的结合。基于以上的思路，笔者在书中较系统地阐述了图案的概念、历史沿革、传统图案构成的形式美法则、组织形式、图案的色彩等内容，并且对图案的创作方法作了较详细的讲解，采用实例进行了说明。

Design Basis
Pattern
Design Basis

吴青林 编 著 辽宁美术出版社

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	
清华大学美术学院副院长	何 洁
学术审定委员会副主任	
清华大学美术学院副院长	郑曙阳
中央美术学院建筑学院院长	吕晶晶
鲁迅美术学院副院长	孙 明
广州美术学院副院长	赵 健

学术审定委员会委员	
清华大学美术学院环境艺术系主任	苏 丹
中央美术学院建筑学院副院长	王 铁
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
天津美术学院艺术设计学院副院长	李炳训
清华大学美术学院工艺美术系主任	洪兴宇
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	王宛玲	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
贺任新	郜海金	钟建明	容 州	徐 雷	徐永斌
阎学武	耿 聪	郭建国	崔笑声	戚 峰	梁立民
程显峰	黄有柱	曾子杰	曾爱君	曾维华	曾景祥
缪肖俊	舒湘汉	董传芳	董 赤	覃林毅	鲁恒心

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。

在本套丛书付梓之前，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。

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

前言 >>

综观中国工艺美术发展的历史，传统图案在中国悠久的历史文明发展中，经过了几千年的历史积累应用所形成的基本骨格及表现形式是有着旺盛的生命力和灵魂，作为代表着中华民族悠久历史的审美符号和文明进步……

在工艺美术几十年的图案教育教学实践中，其博大精深、源远流长的传统图案基本骨格，已经成为学院基础教学中的经典部分。

伴随着西方文化的大量输入，对中国传统意义上的图案设计艺术进行了全面的洗礼，包豪斯教育体系、欧美国家的设计思想，对形式美的追求较为集中地体现在了艺术院校教育体系之中。

西方文化已经成为我们当代文化艺术发展的重要参照，我们无法摆脱西方的影响，创造一个自给自足的文化体系。对西方文化艺术的学习与有机吸纳已经成为现代艺术发展的主要途径。然而，有机吸纳又不是简单、片面地照抄西方现代设计的观念与艺术样式，而是要在艺术形式中彰显中华民族的个性。艺术的民族性是艺术生存和发展的根本，只有现代艺术的共性和民族的个性和谐统一起来，才能使现代设计艺术发展呈现出勃勃生机。因此，未来中国文化艺术的现代化既不是简单地模仿西方现代艺术，也不是传统文化艺术的抱残守缺。它将是全球化与民族化、精英文化与大众文化、中外融合与在传统基础上的创造发展的相融互补的成熟状态，并以此形成现代化的民族艺术的新的时代特色。遵循着这样的思路，笔者认为，在设计教育教学中，图案的传统骨格设计是专业设计者需要掌握的重要基本功，是解决设计构成形式美法则的必要手段。因此，图案基础是对传统文化与艺术的再认识，是对文化审美的再传承。在图案学习中对传统图案的骨架及形式美规律的解析与应用将会成为艺术院校教学体系的重点。在具体的教学与训练中，有三个方面需要认真体悟与把握。

1. 掌握传统图案的构成组织规律

体会传统图案骨格、黑白、色彩、疏密等形式语言，学会运用传统图案设计语汇，把其奉为经典。

2. 体会传统图案给人的美感与品位

传统图案蕴含着中华民族悠久的历史文化与时代特征，并由此而承载着独特的审美特性与文化品位。

3. 在限制中获得自由

传统与现代、继承与表现、语言与美感都是图案设计的内在要求，在中国传统图案的骨格限制中运用一定的法则与规律，获得自由的表现，是所谓的“随心所欲而不逾矩”，这些都必须为基础图案教学中得到充分训练和体现。

另外，西方的色彩学理论也令我们受益匪浅，鲜明活脱的光色塑造契合于传统艺术最为敏锐的艺术直感，为传统图案设计注入了新的活力。对西方色彩理论的吸收让传统图案有了新意，在视觉上给人以强烈的冲击力。这些新的因素使已成定式的传统图案再次具有鲜活的视觉感染力。在传统图案色彩的运用上，加入现代色彩构成原理，无疑极大地丰富了传统图案的色彩表现力。将色彩的装饰作用与传统图案相结合，能够充分体现当下的时代审美意识。

因此，今天的图案设计应体现中国的文化底蕴，要敢于吸收西方文化艺术之长，又要敢于突破传统文化的束缚。在教学中要积极调动各方面的因素，使图案教学做到传统与现代、学习与创新的有机结合，在传统观念中体现传统思维与西方手段的最佳契合，完成真正意义上的传统图案设计与时代精神的结合。基于以上的思路，笔者在书中较系统地阐述了图案的概念、历史沿革、传统图案构成的形式美法则、组织形式、图案的色彩等内容，并且对图案的创作方法作了较详细的讲解，采用实例进行了说明。由于笔者学识有限，书中如有不妥之处，望各位同行及广大读者予以诚恳的批评指正。

吴青林」

目录 contents

序

前言

第一章 导论 009

第二章 图案的种类 023

第一节 独立纹样 / 024

第二节 连续纹样 / 026

第三节 传统纹样 / 028

第三章 基础图案详解 035

第一节 图案的概念与起源 / 036

第二节 图案的功能与题材 / 038

第三节 图案的美学法则与形式美的规律 / 041

第四节 基础图案的构成形式 / 051

第五节 基础图案的色彩 / 057

第六节 基础图案的制作图例 / 070

第四章 经典与范例赏析 089

第一章 导论

