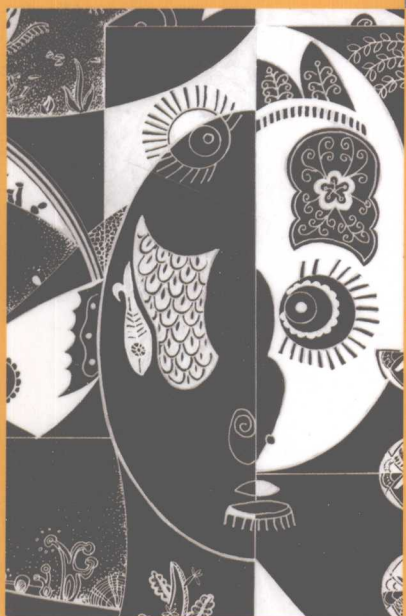

设计 图案设计艺术

T U A N S H E J I Y I S H U

鲍小龙 著
刘月蕊

东华大学出版社

J51
B308

DESIGN 图 案 设 计 艺 术 ART

鲍小龙 著
刘月蕊

图书在版编目 (CIP) 数据

图案设计艺术 / 鲍小龙, 刘月蕊著. —上海: 东华
大学出版社, 2006.1

ISBN 7-81111-016-4

I. 图... II. ①鲍... ②刘... III. 图案—设
计 IV.J51

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2005) 第 062657 号

责任编辑: 谭 英
封面设计: 任雪玲

图案设计艺术

鲍小龙 刘月蕊 著

2006 年 1 月第 1 版
2006 年 1 月第 1 次印刷

东华大学出版社	出版
上海市延安西路 1882 号	邮政编码: 200051
杭州富春印务有限公司	印刷
新华书店上海发行所	发行
开本: 889 × 1194 1/16	印张: 8.5
字数: 218 千字	印数: 0001-5000

ISBN 7-81111-016-4/J · 003

定价: 33.00 元

前言

时间如流水，在大学的教学工作岗位上—转眼便是十多年过去了。这些年在图案设计的教学实践中，增长了一些粗浅的认识，也积累了一点经验，在一次又一次的改进和丰富内容的情况下，于是便有了这本拙作的诞生。

本书在强调图案设计的重点部分内容的同时，对图案设计中的平面构成和色彩构成方面也做了一些适当的论述。另外，在创意和装饰变化方面加了一些实例说明，在图片内容安排上也丰富了一些。它们的来源大致分为代表性较强的中外传统历史图案，包括了民间美术等方面内容，近、现代相关代表性的美术作品等。但更多的图片内容是我们多年教学实践中保留下来的较为满意的一部分东华大学(原为中国纺织大学)低年级同学图案作业练习，其中绝大多数图案为手工绘制的，少量则是以电脑设计而成，虽不能说作业内容是完美无缺，但也是从一个方面反映出我们师生间教与学的具体精神面貌。我们衷心感谢提供作业的同学，但有些遗憾的是，由于时间紧，加上部分作业很难准确查找出作者姓名，在这里就不能全部一一列出了。

“图案设计”与“三大构成”一般都视为设计基础课程，各有侧重，传统观点的“图案设计”素材内容多为具象形式，“三大构成”教学内容则以抽象图形为主，然而在具体的教学当中，它们对培养学生认识形式美的能力、表现形式美能力的目的是完全一致的，即锻炼同学们在“对比”与“统一”

中合理巧妙地把握其中的“度”与“量”。“图案设计”与“三大构成”间关系密不可分，教学中互相渗透，有利于学生融会贯通，从广义上着手，互相串连各个知识点。经纬分明的区分、定义或是死板机械地看待或理解图案、设计、装饰、创意、图形一类的词语概念，不利于活学活用，不断创新才是宗旨。图案设计不是仅仅局限在对一些装饰纹样的练习，它也是为以后的各门工艺美术专业设计打基础、做准备。

本书从历史源头部分讲起，系统地从概念理解上来分析什么是图案及运用范围，它的特点和学习它的目的是什么，它与其他艺术及设计门类的关系怎样，并且还要求在素材来源上要打破单一的写生模式，以及在创意思路、表现技法、变化方法上更要拓展形式、丰富内容。另外在图案用色、画面构图上也要求用心推敲。只有提高眼界、开阔思路后，才能有大胆的探索创新，紧跟时代去追求完美的艺术境界。

古语云：学海无涯，艺无止境。虽然是本着力求尽善尽美的愿望来写作，但由于能力所限，有不足或谬误之处，希望广大读者多多指正！

作者

2005. 6

目 录

1 第一章 图案设计概论

- 一、图案设计的概念
- 二、图案设计的特点与运用范围

5 第二章 中外图案设计艺术的发展

一、中国历代图案设计概况

- 1. 原始社会时期
- 2. 殷周时期
- 3. 春秋战国时期
- 4. 秦汉时期
- 5. 六朝时期
- 6. 隋唐时期
- 7. 宋元时期
- 8. 明清时期

二、中国传统民间图案设计概况

- 1. 剪纸
- 2. 刺绣
- 3. 木版年画
- 4. 民间印染艺术
- 5. 面具与脸谱、皮影、民间绘画等

三、外国历代图案设计概况

- 1. 埃及
- 2. 希腊
- 3. 波斯
- 4. 印度
- 5. 非洲各国民间图案
- 6. 澳洲及太平洋各岛屿土著图案
- 7. 古中美洲地区玛雅文化、阿斯特克文化、印加文化

25 第三章 图案设计美的规律与形式法则

一、美的规律

- 1. 变化的作用与方法
- 2. 统一的作用与方法

二、形式美法则

- 1. 对称与均衡
- 2. 对比与调和
- 3. 条例与反复
- 4. 节奏与韵律
- 5. 比例与权衡

29 第四章 图案设计中的点、线、面及构成方法

一、图案设计中的点、线、面

二、图案设计的构成方法

- 1. 重复构成
- 2. 近似构成
- 3. 渐变构成
- 4. 骨骼构成

5. 发射构成
6. 特异构成
7. 结集构成
8. 对比构成
9. 正负构成
10. 空间构成
11. 比例构成
12. 悖异构成

35 第五章 图案设计的色彩表现

- 一、色彩的基本概念
- 二、图案的色彩表现
 1. 来自于自然的色彩
 2. 取自于绘画、服饰、陶瓷等其他艺术形式的色彩
 3. 借鉴中国传统艺术、民间艺术的色彩

43 第六章 图案设计的素材来源与构思方法

- 一、图案设计的素材来源
 1. 写生
 2. 意象、抽象的来源
 3. 来自于其他形式的艺术作品
- 二、图案设计的构思方法
 1. 图案设计的思路
 2. 图案设计的灵感
 3. 图案设计的风格
 4. 图案设计的启示

51 第七章 图案设计的表现方法

59 第八章 图案设计的变化方法

- 一、图案设计的构图
- 二、中国传统图案设计的三种方法
 1. 平视体构图
 2. 立式体构图
 3. 格律体构图
- 三、图案设计的变化方法
 - (一) 单独文样的变化方法
 1. 归纳法
 2. 夸张法
 3. 添加法
 4. 适合造型法
 5. 打散构成法
 6. 运动与透视法
 7. 其他相关方法
 - (二) 连续式纹样的变化方法
 1. 二方连续
 2. 四方连续

73 第九章 图案设计作品赏析

第一章 图案设计概论

TUAN SHEJI GAILUN

一、图案的概念

人们以往一谈起“图案”便会马上想到了狭义概念上的单独纹样、二方连续、四方连续等一类的纹样来,而不是从设计的角度来看待图案。然而“图案”一词最初是从“设计”一词的外文翻译而来,这也是图案一词的广义概念,即拟定的计划与方案。而“设计”古称“法式”,即重方法与形式。一般认为,“设计”偏重功能性,“图案”偏重形式美。也有人认为它是源于日本学者对西方装饰一词的翻译。还另有人认为“图案”这一词组形式在中国古代早已有之,“图”在这里可以理解为图形、图画,也包括图表、文字、设计图、地图、示意图等,如图1-8至图1-11为示意图、设计图、标志一类的图形。它是以点、线、面构成特定的符号来记录观念和表达事物,且有纹样的概念在里面。而“案”本意指的是“食具”或“工作台”,后又引申为“公案”。“案”又通“按”,即考察,是指观照、认识、处理特殊事物的方式,有设计的概念。“图案”从字面上看来就有安排组织纹样、图形的含义。与“图案”相近意思的还有“意匠”,是指行文作画如同匠人一般构思。工艺美术领域中“图案”是指对造型器物、建筑等方面的结

构、色彩、纹饰的装饰美化,并受一定的工艺条件所制约。从现代的工艺美术的发展观点来看,“装饰图案”、“图案设计”、“创意图形”等一类的词语都扩展了其内涵与外延,或者都理解成为“大设计”概念了。大概念固然在思想认识上有所进步,在眼界上有所提高,但在说明或运用上反而其狭义概念在某些方面就更实用些、方便些、明了些。这也是有些约定俗成的了。

图案的设计内容是多方面的,可以是平面的或是立体的。随着电脑美术的广泛运用,使得其更有可能是三维动画的。我们这里所要讲解的是工艺美术设计中的基础图案部分内容。基础图案一般为在二维平面内做练习性质的内容,无明确的实用性,更不一定适合工艺生产要求,但起着对造型、色彩、纹饰及构成等几个方面的练习作用。图案的设计有的较注重“装饰性”,而有的则注重“创意性”。所谓“装饰”,古称“装束”或“装潢”,即是对某个物件的美化而引人注目。而传统意义上的图案设计多注重其装饰性,装饰图案设计手法表现形式早在人类原始社会时期就有大量的运用:其一,如人类早期起着记事或装饰等功能作用的岩画,如图1-1为云南沧源岩画,图1-3为新石器时期的红山文化,图1-5为新石器时期的仰韶文化彩陶,图1-7为

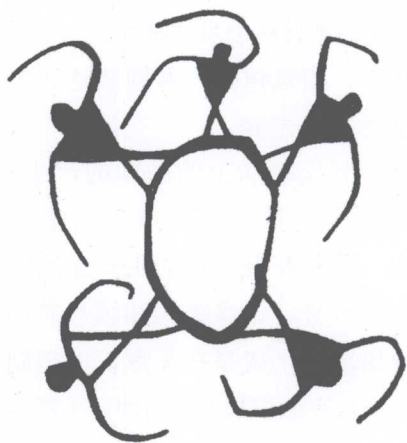

图 1-1

图 1-2

新石器时期的龙山文化彩陶。其二，如打制石器。虽然打制石器在主观上是对生产工具的设计制作，但客观上形成了一种装饰的概念，譬如石器的对称与光滑便是一种装饰美。图 1-2 为大汶口文化中的石、骨、角器。而另一种的“创意性”图案设计与装饰美化作用的图案设计大为不同，“创意”是指带有一种新的想法，是指有独创的意念，“意料之外，情理之中”的艺术表现较果，“创意图案”在有些地方则狭义的特指某些商业广告类插图。然而，我们在具体图案设计时经常是装饰性和创意性共存于一个画面中，相互依存，共同表达和丰富同一个主题。

狭义概念上的图案的产生，即纹样、花纹的形成。一般认为，它是在有意识的生产生活中刻画符号、记录事物和纹身装饰中出现的，或是在无意识中把制陶坯放在编织物上面而印留于陶器上的花纹时出现的(如图 1-4、图 1-6)。

随着时代的进步，从古至今，千百年来的图案设计都是深刻地反映出人类在不同的历史条件对美感和功能等的理解与追求，同时也受到不同历史条件下的社会经济文化背景、技术条件、工艺制作、生活方式、审美要求等方面的限制作用和促进作用，如现代电脑技术产生的分形艺术图案，及各种电脑软件的运用对图案设计都起着革命性的作用。另外，运用科学手段，在微观世界或宏观世界所观察到的和表现出来的图案等也同样给人以全新的美的视觉享受。

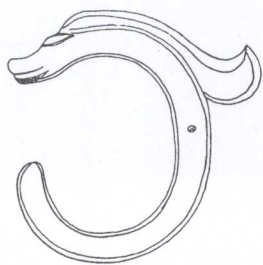

图 1-3

图 1-5

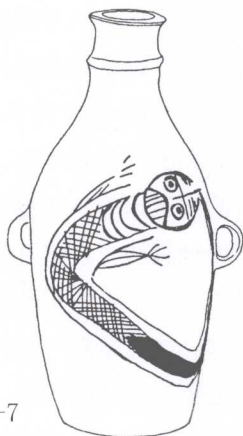

图 1-7

图 1-9

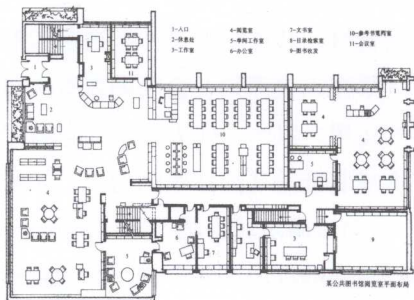

图 1-10

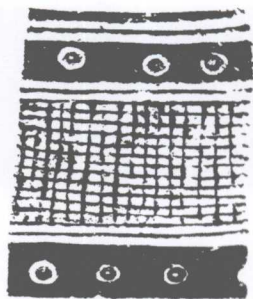

图 1-4

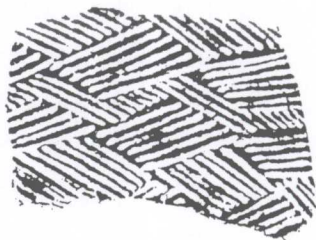

图 1-6

图 1-8

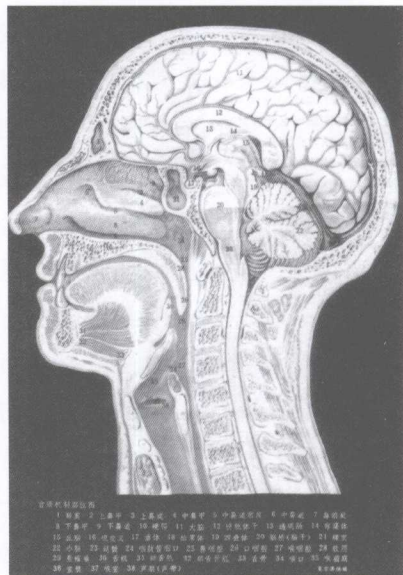

图 1-11

二、图案的特点与运用范围

图案的设计是审美性与实用性相互结合的。实用性为物质的属性,决定着内部结构、形态、功能,而审美性是精神属性,决定着外部构成要素,同时还必须从属于实用性要求。这就是图案设计中常常提到的内容与形式的完美统一,整体与局部的协调,运用材料的合理与科学等。雷圭元先生曾借用古人评画语指出,图案在表现手段上追求的是“刻”中有活、“结”中有放、“板”中有灵的规律。这对我们理解图案设计有一些帮助。据体的说图案设计要求注重整体感的大前提情况下,重平面性、重单纯性、重秩序性和平衡感、和谐感等。图案设计与其他艺术门类之间是共性与个性的关系,也是互相学习、互相借鉴的,特别是图案设计与绘画之间的关系更为密切。图案设计与三大构成的关系也是十分密切的。重创意美、重装饰美更是图案设计的灵魂。总的来说,图案的设计具有以下几个特点:

1) 有鲜明突出的主题特征,饱满的构图方式,强调个性特点、重概括性、平面化、秩序感。

2) 不受时间、空间、比例、视点等的常规局限,敢于天马行空的想象,打破自然的约束,可以无中生有,图案设计具有象征性、理想化。

3) 图案设计具有丰富的、多样的表现形式和变化方法,可变形、变体、变色,是形式美、内容美、构图美、色彩美、材质美等的

统一体。

4) 图案在主体设计上不但要遵循造型原理,形式美法则进行设计。同时也要考虑图与地之间的关系,知白守黑,计白当黑。

5) 图案设计的创意是关键,它是唯一性的,不能与他人雷同。

6) 设计图案还从属于实用性、工艺要求和时间要求等。它不同与自我个性化的艺术创造,而是为“他人”设计服务的。

图案设计的运用范围十分广泛,影响着人们日常生活的方方面面。在平面设计方面,代表性的有染织设计、印刷产品等;在立体设计方面则更多,如建筑、家具、雕刻、服装、环艺、漆器、陶瓷、壁画、展览、舞美等(如图1-12~图1-15)。

图 1-12

图 1-13

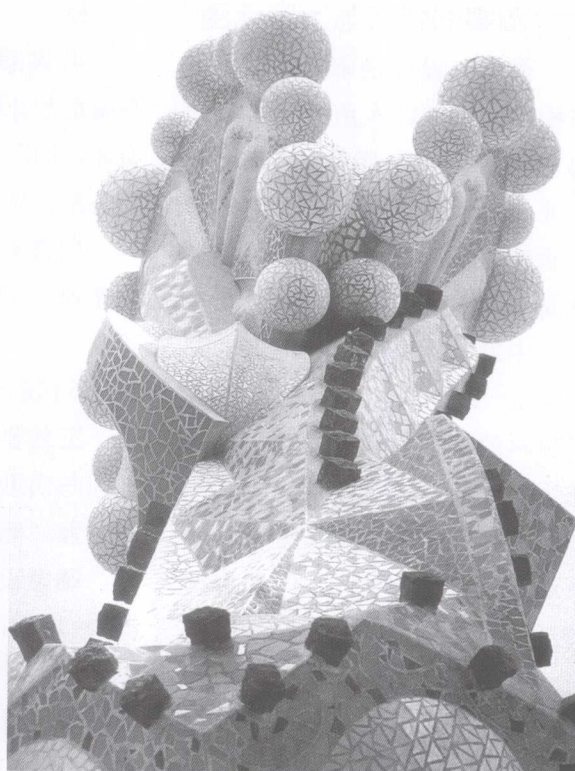

图 1-14

图 1-15

第二章 中外图案设计艺术的历史发展概况

ZHONGWAI TUAN SHEJI YISHU
DE LISHI FAZHAN GAIKUANG

一、中国历代图案设计概况

中国为世界四大文明古国之一,有着悠久的历史、传统的文化,其图案设计早在几千年前的新石器时代就有着鲜明的艺术特色。不同地域、不同民族在不同时期内的艺术风格与表现形式也是丰富多样的。随着社会的发展再加上各民族之间的文化交流,我们的祖先,既很好地保留了优秀的传统,即在重骨骼图、重符号式、象征性表现手法的情况下,又大胆地吸收外来优秀的文化,使得我们的传统历史图案更加灿烂辉煌。传统的图案艺术是我们创作的灵感源泉之一。几千年的艺术积淀形成的精美图案是一个不可多得的艺术宝库。了解我国历代图案的艺术特点,对于现代装饰图案的设计创作有着重要的作用。由于其内容形式的繁多复杂,在这里简要地介绍一下各时期图案的代表特征。

1. 原始社会时期

原始社会时期以彩陶纹样为代表,主要装饰在彩陶、黑陶和印纹陶上。其次是植物和动物纹饰,人物纹饰较少见。装饰的素材来源于劳动人民的日常生活,图形简洁有力,讲究对

称,富有动感。主要代表有以下几种类型:

仰韶文化:几何纹、装饰鱼纹、鹿纹、蛙纹、羊纹。

西安半坡文化:人面鱼纹盆(如图2-1)。

庙底沟型:主要装饰在黑彩陶上,以几何纹、植物纹为主(如图2-2)。

马家窑文化:以橙黄色为底色,涂以黑彩,纹样以漩涡纹为主(如图2-3)。

其他如马厂型和半山型,造型上重使用功能,以球型为主,纹样重平面感,有植物纹、编织纹、几何纹等。线条流畅生动自然,并能根据立体造型巧妙安排双重视觉效果,即平视为二方连续放样,俯视为适合纹样。造型结构严谨合理,色彩运用对比色,以红、黑、白为主,风格古朴。

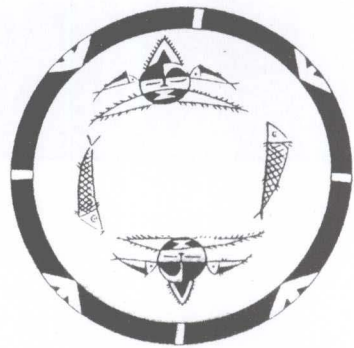

图 2-1

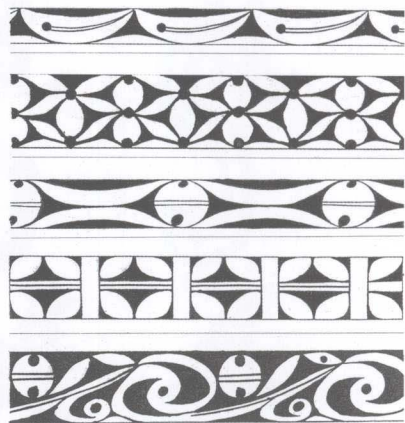

图 2-2

图 2-3

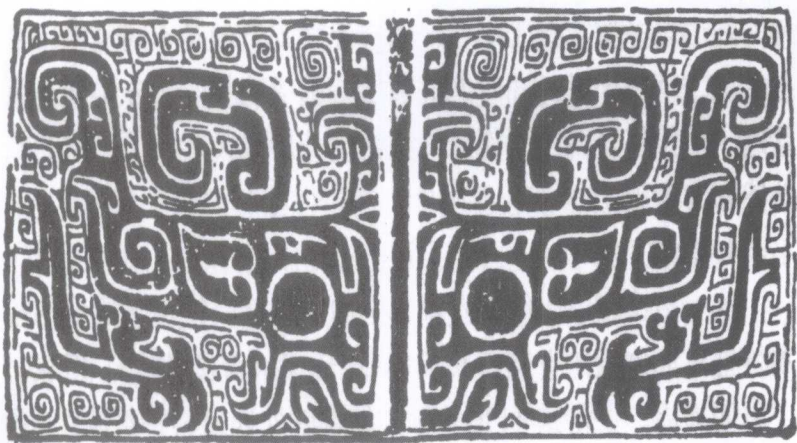

图 2-4

图 2-5

2. 商周时期

商周时期是奴隶社会的鼎盛时期，青铜冶炼技术逐渐成熟。青铜器成为奴隶主的主要祭祀和生活器具，因此这一时期的图案主要以青铜纹饰为代表。等级制度的森严和对宗教活动的崇尚，使得这一时期的纹饰造型夸张、凝练，显得沉重、神秘、威严和凶猛。饕餮、夔、龙和凤等一些离奇变形的动物图案成为这一时期的代表（如图 2-4、图 2-5），写实的纹样几乎不见，其手法严谨刻板，缺乏生气，构成多严谨对称，图案镂刻精密、繁缛、多重叠形式，作风神秘森严，反映出当时奴隶制盛期“礼治”的严厉气氛。西周后期和春秋前期，随着“天命”、“神权”的逐渐衰退，纹饰上神秘的色彩也慢慢消失，取而代之的是以疏朗粗放的装饰。环带和鱼鳞等各种几何花纹，成为这一时期的流行纹样。图案镂刻由繁复趋向简练，以一层平雕居多。

3. 春秋战国时期

春秋战国时期以青铜器、漆器为代表，其它还有玉器、织绣，如图2-7、图2-8为织绣纹样。随着奴隶社会的崩溃，青铜纹饰原先的神秘、威严、凝重的装饰风格已逐渐消失，取而代之的是自由、活泼、轻快、灵巧的风格。作品题材以写实为主，主要表现生活场景，如狩猎、宴饮、歌舞、农作、战争等(如图2-6)。另外还出现了大量的铜镜纹饰。

战国时期漆器逐渐代替了青铜器为日用器，漆器质地薄于青铜器，纹样上既继承传统又有发展，题材上多了人物故事、少了几何纹饰。漆器的重规矩分割、重骨架构图，反映出的是儒家思想礼教制度，自然表现的云纹、凤纹等则反映出道家思想的清逸缥缈。漆器用色多为红、黑、绿、朱、黄、白，另外还有金银错处理手法。

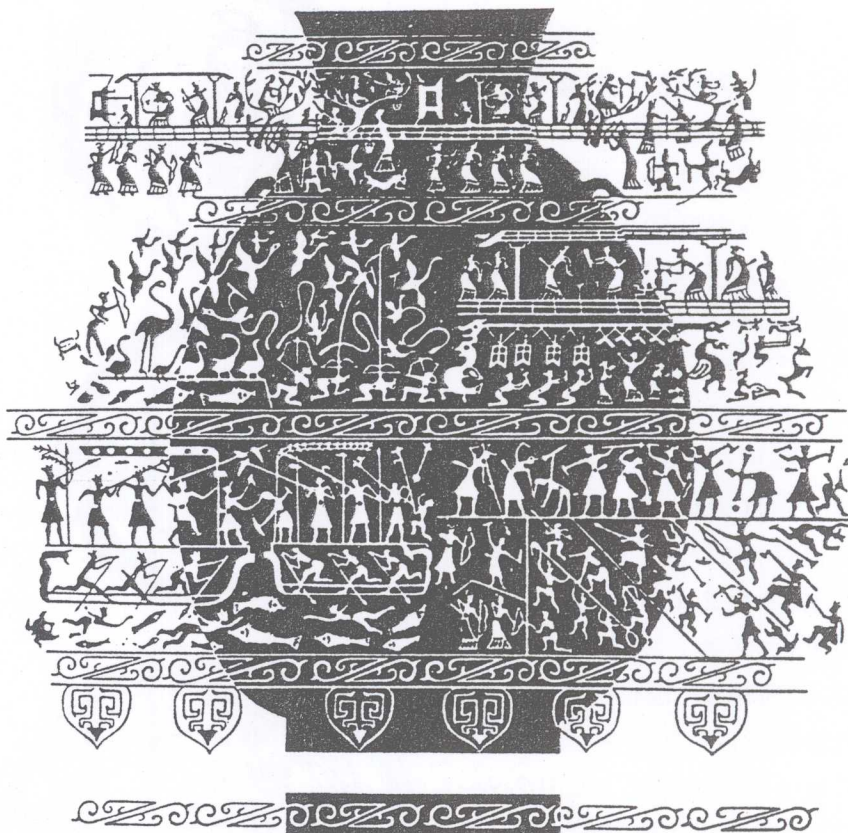

图2-6

图2-7

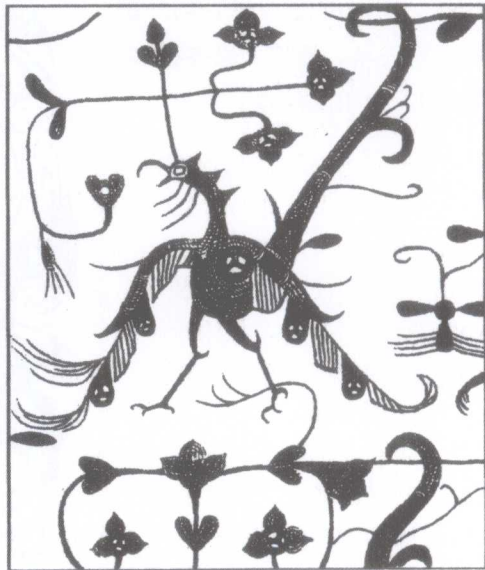

图2-8

4. 秦汉时期

秦汉时期是封建社会的开始,这一时期的装饰图案主要以画像砖、画像石、瓦当为代表,其它有漆器、铜镜、织绣等。装饰图案的表现题材更为广泛,表现技法多样,有白描、没骨、写意等,构图上既严谨又生动,色彩运用也丰富,并有了中间色运用。画像石、画像砖表现技法有阴刻加线,白底黑纹,有剪影法,构图以格律式、平视体、立视体为主(如图2-14)。瓦当有半瓦当和全瓦当,大都为适合构图、对称构图,也有均衡式构图,代表图形以四灵为主,即朱雀、玄武、青龙、白虎(如图2-9~图2-12)。汉代的漆艺装饰,具有非常流动的艺术效果,针刻的运线细如游丝,表现了高度的技巧(如图2-13)。由于提花机的改进,织物花纹变得多样和繁复,帛的制造更为出色,一般用四至五套色织成,代表作有长沙马王堆“帛画”。这时的图案也受到外国影响,有天马、葡萄、忍冬花等,如图2-15为织绣纹样。

图 2-9

图 2-10

图 2-11

图 2-12

图 2-13

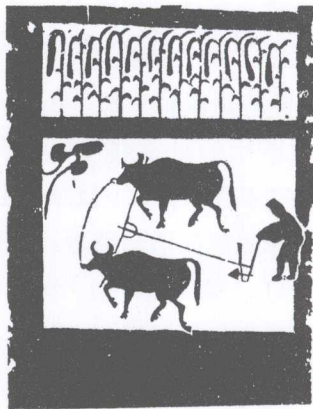

图 2-14

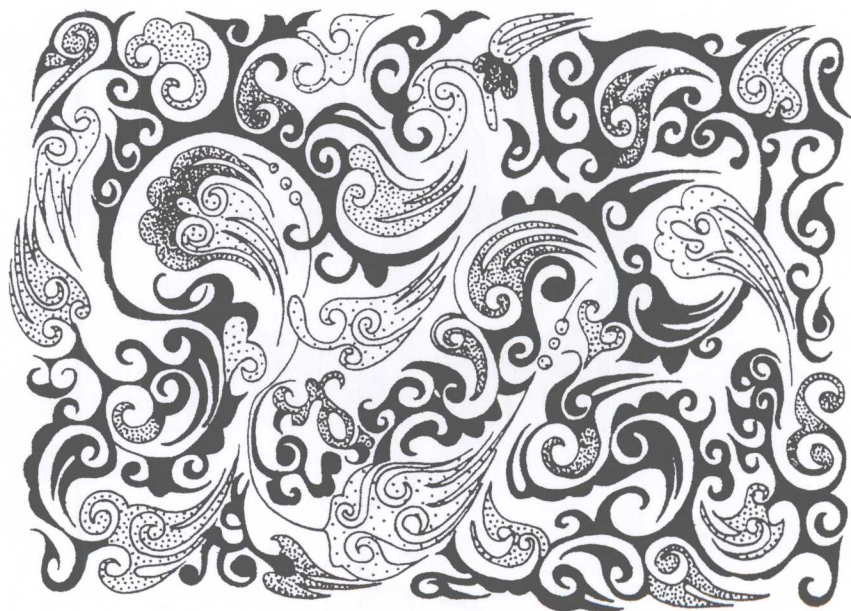

图 2-15

5. 六朝时期

六朝时期，社会战乱给人民带来了痛苦和灾难，佛教也从外国传入了中国，影响着人们的生活。这一时期装饰图案的表现内容以佛像、飞天、莲花、忍冬花为主，后发展为缠枝。代表作有甘肃敦煌千佛洞、山西大同云岗石窟、河南洛阳龙门石窟、新疆克孜尔石窟等。这一时期的图案风格清秀、飘逸（如图 2-16~图 2-19）。

图 2-16

图 2-17

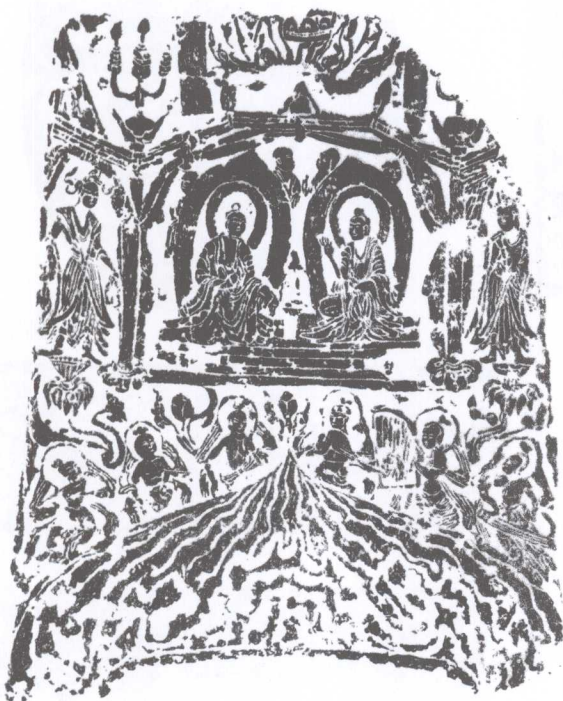

图 2-18

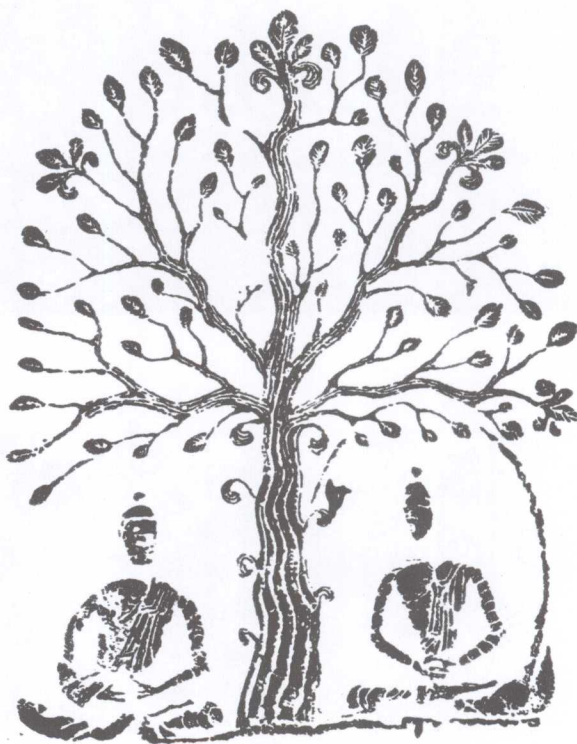

图 2-19

6. 隋唐时期

隋唐时期是我国封建社会的一个鼎盛时期，隋代的图案风格上承南北朝的传统，下开唐风，显得清新秀丽。唐代文化博大富丽，兼收并蓄，其装饰图案造型丰满、线条柔和、形神兼备，并能很好地吸收外来文化，表现题材多样，以卷草纹、缠枝花、团花、宝相花为代表，构图形成有散点式、对称式、联珠式以及成双成对的动植物构图，色彩更是华美、富丽，充分体现了一种新鲜的活力与和谐的韵味，充满了雍容大度的新风格（如图 2-20～图 2-25）。

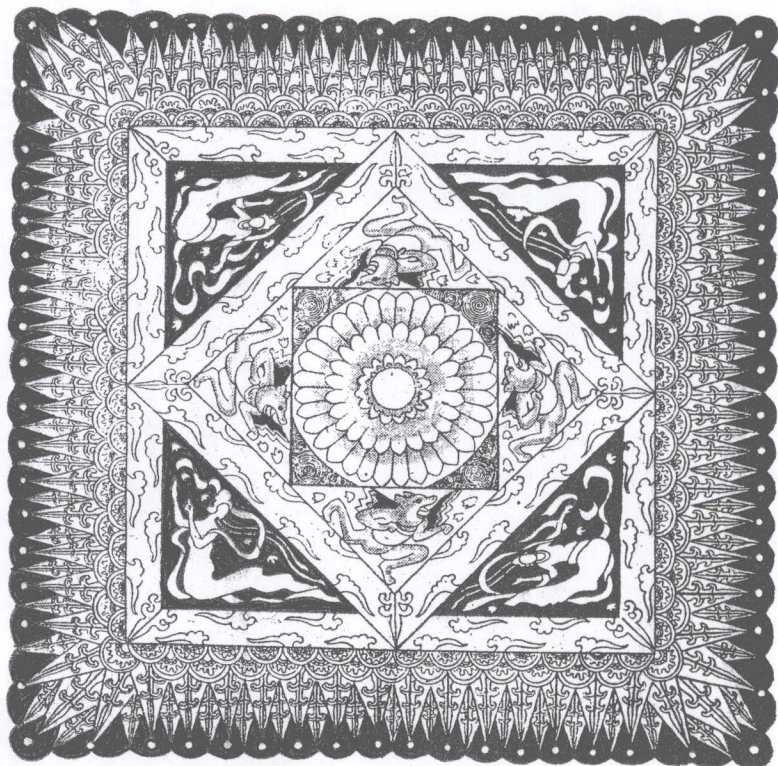

图 2-20

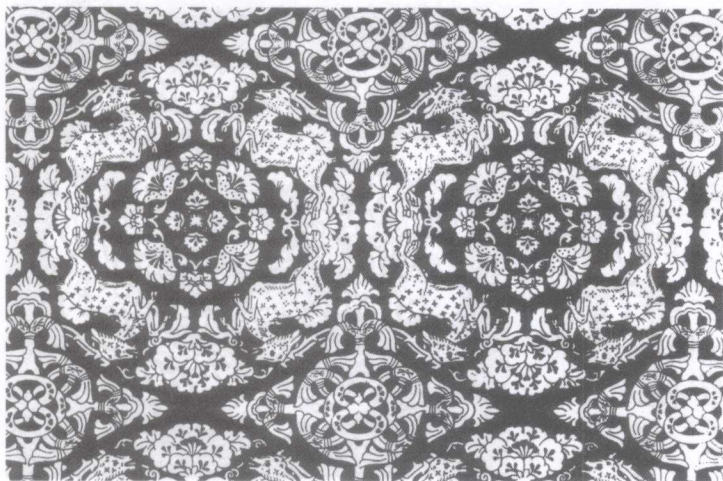

图 2-21

图 2-22

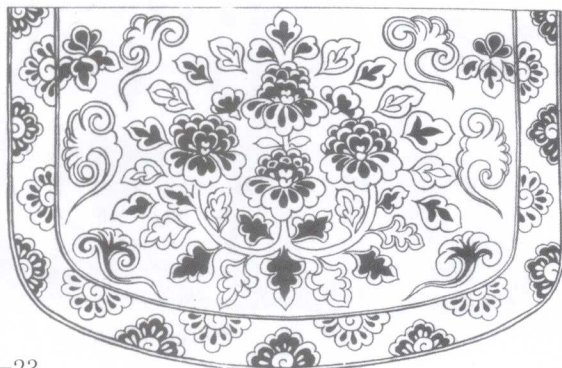

图 2-23

图 2-24

图 2-25