

术

设

计

基

础

教

程

DESIGN FORMATIVE
FOUNDATION

图案造型 造基础

李爱红 编著

印刷工业出版社

本

设

计

基

础

教

程

J51/67

2007

图案造型基础

DESIGN FORMATIVE
FOUNDATION

印刷工业出版社

图书在版编目(CIP)数据

图案造型基础 / 李爱红编著. —北京: 印刷工业出版社, 2007.11

艺术设计基础教程

ISBN 978-7-80000-693-7

I. 图… II. 李… III. 图案学—基本知识 IV. J51

中国版本图书馆CIP数据核字(2007)第167382号

图案造型基础

编 著: 李爱红

责任编辑: 艾 迪

出版发行: 印刷工业出版社(北京市翠微路2号 邮编: 100036)

经 销: 各地新华书店

印 刷: 北京捷迅佳彩印刷有限公司

开 本: 880mm × 1230mm 1/32

字 数: 126千字

印 张: 5

印 数: 1~3000

印 次: 2007年11月第1版 2007年11月第1次印刷

定 价: 28.00元

I S B N : 978-7-80000-693-7

如发现印装质量问题请与本社发行部联系 发行部电话: 010-88275707 88275602

前 言

我国工艺美术家雷圭元先生对传统图案造型艺术的含义及其特征，有过精辟的说明：“图案是实用美术、装饰美术、建筑美术、工业美术方面关于形式、色彩、结构的预先设计，是在工艺、材料、用途、经济、美观、牢固等条件制约下制成图样、模型、装饰纹样等方案的统称。”

在我国的工艺美术教育体系中，从20世纪20~30年代起，就已设立基础图案课程。基础图案的内容十分丰富，几十年来的因袭，教学内容和方法却较少变化。随着社会的发展和审美趣味的变化，以及现代设计教育对专业人才培养的要求，图案教学体系的改革也是必然的。第一要务便是教材建设。

在以往的教学过程中，图案课程强调比较多的是技法的表现，使得图案教学目的和定位显得单一和过于实际。事实上更为重要和必要的是，通过教学，能够让学生汲取传统艺术精髓，获得不同的审美体验和感受；参与文化的传承与交流，提高审美能力，拓宽欣赏视野，熟练掌握多种表达方式和技巧；强化想象思维和创造能力训练，培养创新意识和创新能力，以有助于提高学生的专业设计水平，更好地服务于社会实践。

基于这些方面的考虑，本书作者凭借多年来的教学实践经验，广泛吸收已有教研成果，丰富的资料积累，倾力编著《图案造型基础》教材。尽管日前有关图案方面的教材数量不少，但本书还是有其现实意义和价值的。特别是作者在内容的综合提炼、体例的编排、图例的选择等诸多方面，做了探索性尝试，其精神和努力都是值得肯定的。

本书知识系统、概念准确、史料翔实、重视应用、图文并茂。教师在实际教学过程，使用本教材时，可以根据专业和教学需要，适当作出

强调和取舍。

本书主要内容：

图案传统篇（第一章 图案概述、第二章 中国传统图案、第三章 中国民间图案、第四章 国外传统图案）

图案基础篇（第五章 图案的形式美规律、第六章 图案素材的收集、第七章 图案的造型原理与构图形式、第八章 图案的色彩及表现方法）

图案应用篇（第九章 应用于平面设计中的图案艺术、第十章 应用于建筑设计中的装饰图案、第十一章 应用于家具设计中的图案艺术、第十二章 应用于服装设计中的图案艺术）

本书适用于艺术设计类高等院校本、专科专业基础教学及广大美术爱好者使用。

王其全
中国美术学院
二〇〇七年十月

目录

图案传统篇

第一第 图案概述..... 1

一、图案的概念.....1

二、图案的特征.....2

三、图案的分类.....3

第二第 中国图案传统..... 5

一、新石器时期的彩陶纹样.....5

二、商周时期的青铜器纹样.....7

三、春秋战国时期的青铜器、漆器、染织纹样.....9

四、秦汉时期的瓦当、画像石、画像砖纹样.....12

五、魏晋南北朝时期的佛教图案.....15

六、唐代的装饰纹样.....17

七、宋元时期的陶瓷、织锦纹样.....22

八、明清的装饰纹样.....24

第三第 中国民间图案..... 28

一、民间剪纸、刻纸纹样.....29

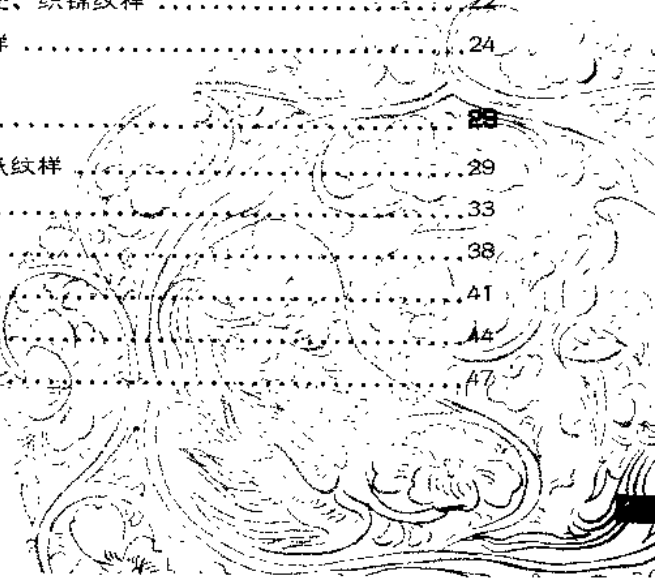
二、民间印染纹样.....33

三、民间刺绣纹样.....38

四、民间年画.....41

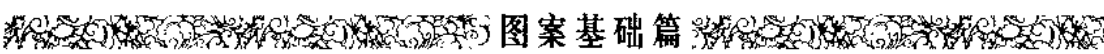
五、民间皮影艺术.....44

六、民间玩具艺术.....47

第四章 国外传统图案..... 50

- 一、古埃及图案50
- 二、古希腊图案53
- 三、古波斯图案55
- 四、古代美洲图案58
- 五、日本传统图案61

图案基础篇

第五章 图案的形式美规美..... 63

- 一、统一与变化63
- 二、对比与调和65
- 三、均衡与对称66
- 四、节奏与韵律67
- 五、动感与静感68

第六章 图案素材的收集 70

- 一、收集素材的主要途径70
- 二、写生的方法72
- 三、写生与变化的关系77

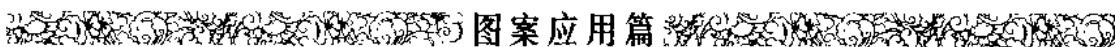
第七章 图案的立意构思与构图形式..... 80

- 一、图案造型原理80
- 二、图案的构图形式89

三、图案的点、线、面	95
------------------	----

第八章 图案的色彩及表现方法..... 98

一、传统图案的色彩	98
二、现代装饰色彩的基本知识	102
三、图案色彩的多种表现方法	108

图案应用篇

第九章 应用于平面设计中的图案艺术..... 113

一、应用于标志设计	113
二、应用于包装设计	115
三、应用于书籍装帧	118

第十章 应用于建筑设计中的装饰图案..... 123

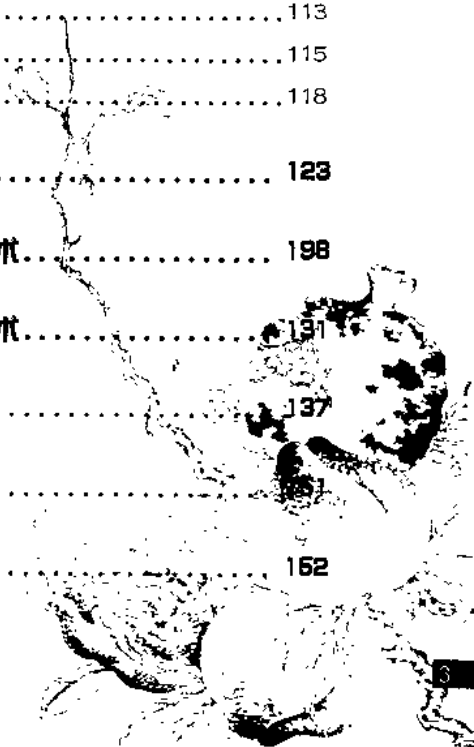
第十一章 应用于家具设计中的图案艺术..... 198

第十二章 应用于服装设计中的图案艺术..... 191

优秀学生作业欣赏..... 137

后记..... 151

参考文献..... 162

图案传统篇

第一章 图案概述

一、图案的概念

图案是一门历史悠久的艺术样式，在中国有多种叫法，如装饰、纹样、花样图形等。日本称图案为“意匠”。在英语中图案即Design，意指现代艺术设计，包括人们生活中一切创造性的艺术设计活动，当然也包括图案的含义。在汉语中“图”是指绘制图形、图样之意；“案”是指文案、方案、计划之意。图案结合起来泛指一切与艺术相关的设计活动，从广义我们可以这样理解。但事实上我们对图案的理解已圈定在一定的范围内，主要把它和装饰结合在一起，充当了装饰器物的角色。

20世纪60年代初雷圭元先生对图案做了比较全面的诠释：“图案是实用美术、装饰美术、建筑美术方面关于形式、色彩、结构的预先设计。在工艺材料、用途、经济、生产等条件制约下制成图样，装饰纹样等方面的通称。”这其中“形式”、“色彩”、“结构”、“预先设计”、“制约”、“方案”是关键词，它使图案这一“羁绊艺术”的实

用性和装饰性被全面界定。

在对图案的概念有了初步的理解之后，我们要区分一下图案与装饰画、图案与设计（Design）之间的关系。图案从装饰的角度出发，它与装饰画没有本质的区别，都是以装饰的手法表现自然物象。但当装饰画以独立的、完整的表现一定题材内容的壁画形式出现在大型场合时，它和图案的区别就显而易见了。

当图案在忽略装饰的作用，强化设计的元素时，我们亦很难区分它与Design的关系。其实从深度上理解，中国人所说的图案即英语中的Design，它们之间没有本质的区别，只是现在中国受外来文化的冲击，原来的图案的概念被完全狭义理解了，甚至有架空的感觉。所以当设计基础教学中充满着构成练习、图形创意等基础课程时，图案一度找不到它的位置。由此，在现代教学中我们为了区分开图案与设计的概念，被迫把图案定义为装饰艺术，更多的从实用美术、工艺美术的角度理解它、学习它。这就是通常意义上我们理解的狭义的图案的概念。

二、图案的特征

图案的概念被狭义地界定成装饰纹样，那么它的特征也自然有了变化。装饰纹样是为工艺美术和实用美术服务的，它在艺术语言、表现手法、形式处理、创作规律上与工艺美术、实用美术的工艺流程、生产条件等紧密联系在一起，并受其制约，从而形成了图案独有的特征。

1. 实用性与艺术性兼具的特征

图案的最大特点是实用性与艺术性相结合，它不像绘画、雕塑等纯艺术是独立存在的。图案必须依附于工艺品、商品或建筑等载体之上。图案的艺术性是在满足它物体的实用性的同时，给人以美的享受，这是潜在的功能。也正是因为图案这一实用性与艺术性的双重功能，才表现

出了图案的独特魅力。

2. 制约性与适应性兼具的特征

图案是受一定制约的工艺美术,这种制约来源于工艺、材料、技术以及各门类设计活动的不同要求。也正是这众多的制约使这门“羁绊艺术”更具特色。

图案的适应性表现在两个方面,一是对工艺制作、材料的适应,表现为设计与制作有机的结合,不同的工艺制作条件,产生了各自不同的图案门类;二是要适应各种不同设计门类,不同要求的设计环境。图案的制约性与适应性贯穿图案设计始终,并成为图案设计的最终目标。

3. 秩序性与多样性兼具的特征

图案因其独有的实用性与适应性,决定了它必须具有—种独有的艺术语言,这就是秩序与多样。图案是一门装饰艺术,装饰艺术讲究符号化、秩序化的构想原则。图案的符号化既要求概括和简洁,也要求丰富与多样。装饰纹样的多样是为了适应不同器物、建筑、园林、染织等领域的需要。

图案中的秩序性表现在运用重复这一手法上,无论是二方连续、四方连续,还是适合纹样中,我们都能体会到单形的重复使用。人类对秩序、条理、节奏等美感的热衷,注定了图案艺术的秩序美。

三、图案的分类

图案是一个庞大的艺术群体,合理的对它进行分类,能有效地促进我们对图案的认识。我们可以从不同角度对图案进行分类:

1. 从图案的空间组织形式来看,可分为平面图案和立体图案。平面图案是指在二维平面领域使用的图案,如广告招贴、书籍装帧、印染

织绣等。立体图案是指在三维立体的环境中出现的图案，如器皿产品、建筑园林、舞台展示等空间。

2. 从图案的形式上分析可分为具象图案和抽象图案。具象图案的素材源于现实生活，无论怎样夸张变化，人们仍然感受得到它的形象特征，此种图案既生动又有人情味。抽象图案完全是运用点、线、面等抽象元素，按照美的形式规律组合而成的几何图案、写意图案或肌理图案，它们具有简洁、秩序、韵律之美感。

3. 从图案的内容上分类可以为植物图案、动物图案、人物图案、风景图案、几何图案。

4. 从组织结构上，图案可以分为单独图案、适合图案、二方连续图案、四方连续图案和综合图案。

5. 从风格特征上可以分为传统图案、现代图案、民间图案等。

6. 从民族地域等角度划分图案又可分为中国图案、非洲图案、波斯图案、希腊图案、日本图案、印度图案等。

第二章 中国传统图案

一、新石器时期的彩陶纹样

艾青这样评价彩陶：“人类童年，智慧之花。”彩陶文化历史悠久，源远流长，是中国文化的起源，也是人类文明史中的奇葩。新石器时代的彩陶纹饰种类繁多，至今发现的已有数万种的完美图形。彩陶纹样顺应器形的制约，不同器形上各个部位都有相应的纹样布局和纹样格式，彩陶纹样主体纹饰大都出现在上腹部。彩陶的色彩主要为红、黄、黑、白、褐五种颜色。单纯强烈的对比色使彩陶呈现出浓重、艳丽、质朴的色彩感觉。彩陶中应用得最多的是各种几何纹样，其次是动物纹样和植物纹样，人物纹样较少。

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

图1 几何纹

1. 几何纹样

新石器时代的几何纹样主要来源编织物的影响，其中如由鱼网、衣物、绳索等变化而来的编织

纹、绳纹、网纹；还有自然环境中日、月、火、水、山、星、雷、云等，这些都是几何纹样创作的素材，如大量的旋涡纹来源于水的波浪旋涡。另外还有因制陶过程中指纹的影响，而形成的雷纹。动植物造型的逐步演变，也使得原先是动植纹的图案，逐渐简化成几何纹。如大量的叶纹、鸟纹、蛙纹、蜥蜴纹、鱼纹等的演变，这也是彩陶中几何纹最多的原因之一。（图1）

2. 动物纹样

陶器上的各种动物纹饰是受当时渔猎生活的影响，原始人接触动物的机会比植物多得多，尤其是鱼类。至使大量的鱼纹出现，如人面鱼、单体鱼、双体鱼、三体鱼，以及不同的鱼纹组合。（图2~图3）

图2 蜉蝣纹

图3 鱼纹

这一时期的主要动物纹饰除了鱼纹，还有蛙、鸟、鹿、狗、羊等。这些纹饰都运用了高度概括的手法，创造了简洁的装饰风格。（图4~图5）

图4 蛙纹

图5 鹿纹

3. 植物纹样

植物纹饰在彩陶中较少，主要是花、叶、枝干等，而这些花、叶、枝干又逐步演化成几何纹样。彩陶中的植物纹饰多以单片叶子和单片花瓣为基本形，重复连续排列，形成单纯而秩序的装饰风格。（图6—图7）

4. 人物纹样

新石器时代还有极少部分的人物图案。如人面鱼纹、人形舞蹈纹，以及人形叶纹等，都是彩陶人物图案中较有代表性的纹饰。（图8—图9）

新石器时代创造出了淳朴深厚、简练概括的陶器纹样，同时还创造了非常娴熟的形式美法则，开启了中国装饰艺术的先河。

二、商周时期的青铜器纹样

商周时期的图案造型手法独特，结构严谨。商代青铜器纹样一改彩陶纹样淳朴、活泼的艺术风格，以威严、神秘、深沉著称。青铜器纹样中主要造型是动物纹。动物纹又分两大类，一类是想象中的变形动物，另一类是现实中的动物。除了动物纹，还有几何纹，几何纹大多作为辅助地纹使用。

图6 叶纹

图7 花瓣纹

图8 舞蹈纹

图9 人面鱼纹

1. 想象中的动物纹

商代最著名的青铜纹饰就是想象中的动物纹，如饕餮纹、夔龙纹、夔凤纹。饕餮纹也称兽面纹，由左右对称的兽面组成，其中有鼻、大眼、大嘴、双角，露出尖利的双齿，面目狰狞，突显出神秘、恐怖的氛围。饕餮纹是夏商时期青铜器上的主体纹饰，地位举足轻重。夔龙夔凤是另一对与龙凤相似的怪兽，呈侧面状，独角独足，姿态各异，两夔龙相对组成一饕餮。这类动物纹形象怪异恐怖，结构严谨厚重，反映了夏商时期人类社会对神灵的崇拜。（图10～图12）

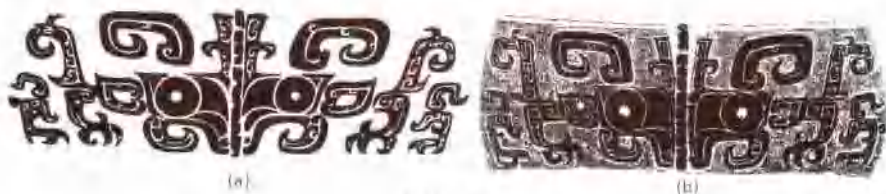

图10 饕餮纹

图11 夔龙纹

图12 夔凤纹

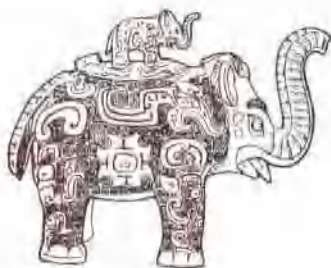

图13 象纹

2. 基于写实的动物纹

在繁杂众多的恐怖怪兽动物纹之外，还有另一类活泼矫健的动物纹。如象纹、鹿纹、鱼纹、犀牛纹等，这些纹饰风格拙朴纯真，反映了人类崇尚淳朴自然的天性。（图13）