

基础图案

BASIC PATTERN

★ 主编 翟文文 詹秦川 ▲

★ 全国“十三五”规划精品教材

基础图案

HEBEI FINE ARTS PUBLISHING HOUSE
河北美术出版社

★ 全国“十三五”规划精品教材

基础图案

BASIC PATTERN

主编

翟文文

詹秦川

河北美术出版社
HEBEI FINE ARTS PUBLISHING HOUSE

基础图案

策 划：曹宝泉 田 忠
责 任 编 辑：甄玉丽 齐炯明 王 丰
封 面 设 计：京承 DESIGN 四三堂
装帧设计与制作：装轴 TEL: 13681398740
副 主 编：唐秀君 农 家 赵胜利 梁 虎 卢慧娜
http://bjcg.sina.com.cn/u/45591573

图书在版编目 (C I P) 数据

基础图案 / 翟文文, 詹秦川主编. — 石家庄 : 河北美术出版社, 2011.12
ISBN 978-7-5310-4266-2

I. ①基… II. ①翟… ②詹… III. ①图案学—高等
职业教育—教材 IV. ①J51

中国版本图书馆CIP数据核字(2011)第249993号

基础图案

翟文文 詹秦川 主编

出版发行：河北美术出版社
地 址：河北省石家庄市和平西路新文里8号
发行电话：0311-87060677 85915060 85915009 85915045 (传真)
网 址：<http://www.hebms.com>
邮政编码：050071
印 刷：北京天宇万达印刷有限公司
开 本：889毫米×1194毫米 1/16
印 张：9.25
印 数：1~5000
版 次：2018年8月第2版
印 次：2018年8月第1次印刷

定 价：40.20元

FOREWORD >>>

F 前言

FOREWORD

审美素养与审美创造能力的培养，是艺术教育的根本任务。基础图案设计是艺术类专业必修的一门专业基础课程，它是向专业设计课程过渡的课程。图案是设计艺术的重要组成成分，也是艺术设计专业不可或缺的重要组成部分。它不仅培养学生的基础造型设计能力，更重要的是可以提高学生的专业素质、创造精神，也可以为今后的各类专业设计和应用打下坚实的基础。

本教材从图案的特征及构成形式入手，分析图案的产生与发展，通过分析图案造型诸要素间的关系及形式美法则，使学生了解基础图案的类型、构成与组织规律，掌握图案素材收集与图形提炼变化的基本原理和表现技法，将自然物象变化成艺术图案形象，从而提高学生图案造型的归纳、夸张、变化能力，进而构成和组织各种形式的图案。在这一过程中，学生将进一步学习形式美的基本原则与要素，以形式美的原理与方法指导自己的图案设计与制作，提升自己对图案艺术的审美和表现能力。同时，本教材还能使学生了解传统图案的产生原因、地域差异以及不同历史时期图案体现出来的时代特点和现代图案设计的应用与发展趋势。本教材为后续设计专业教学奠定必要的理论基础、认识基础和技能基础。

CHAPTER 1

目录

第1章 图案概论 /001

- 1.1 图案的含义 /002
- 1.2 图案的认识 /002
- 1.3 图案的概念 /002
- 1.4 装饰图案与装饰画 /003

第2章 图案的民族风格与艺术性 /005

- 2.1 对中国图案的感悟 /006
- 2.2 图案的文化根源 /006
- 2.3 图案的风格特征与艺术性 /007
- 2.4 图案的艺术形成 /008
 - 2.4.1 中国古代图案 /008
 - 2.4.2 中国民间图案 /014
- 2.5 外国图案 /019

第3章 图案的艺术形式 /023

- 3.1 图案的形式美规律 /024

3.1.1 变化和统一 /024

3.1.2 对比与调和 /026

3.1.3 均齐与均衡 /029

3.1.4 条理与反复 /032

3.1.5 比例与尺度 /035

3.1.6 统觉与错觉 /037

3.2 图案的艺术形式 /038

3.2.1 图案的色彩法则 /038

3.2.2 色彩的心理效应 /040

3.2.3 色彩的调性 /041

3.2.4 色彩归纳写生与采集概括运用 /043

3.2.5 图案色彩搭配与运用 /047

第4章 图案的造型 /051

4.1 设计构思 /052

4.1.1 想画什么就画什么 /052

CONTENTS

- 4.1.2 构图创意 /054
- 4.1.3 点、线、面的运用 /057
- 4.1.4 表现思想意境 /060
- 4.1.5 发现个性 /061
- 4.2 写生素材的收集 /064
 - 4.2.1 记录 /064
- 4.3 变化造型的题材 /069
 - 4.3.1 花卉图案 /069
 - 4.3.2 人物图案 /072
 - 4.3.3 动物图案 /073
 - 4.3.4 风景图案 /076

第5章 平面图案的构成 /081

- 5.1 平面图案的组织 /082
 - 5.1.1 单独纹样 /082
 - 5.1.2 适合纹样 /084
 - 5.1.3 连续纹样 /092

- 5.2 平面图案的装饰构图 /104
 - 5.2.1 装饰构图的要点 /104
- 5.3 图案设计的表现方法 /107
 - 5.3.1 图案设计的绘制技法 /107
 - 5.3.2 电脑设计 /115

第6章 图案的工艺表现 /119

- 6.1 数码印花纺织图案设计 /120
 - 6.1.1 数码印花纺织图案设计的特点 /120
 - 6.1.2 数码印花纺织图案设计的应用及前景分析 /122
 - 6.1.3 数码印花纺织图案设计应注意的问题 /125
 - 6.1.4 应用软件, 设计工具的特点 /126
- 6.2 旅游纺织品图案设计 /129
 - 6.2.1 旅游纺织品图案的设计定位 /129
 - 6.2.2 旅游纺织品的图案设计系列性的优点 /134
- 6.3 旅游纺织品图案的设计类别 /136
 - 6.3.1 旅游地服装服饰类图案设计 /136
- 6.4 家庭装饰类图案设计 /140
 - 6.4.1 民间布艺装饰、玩具 /140
 - 6.4.2 时尚布艺装饰、玩具 /141

第 1 章

图案概论

图案又称为装饰纹样。图案是实用美术与装饰相结合的一种艺术形式。它是实用美术、装饰艺术、建筑艺术、工业造型艺术、环境设计艺术、现代造型艺术等方面关于形式、色彩、结构的预先设计。

图案，同工艺美术、建筑艺术等相关的实用美术领域有着极为密切的从属关系。离开实用的特性图案则是取消所有实用与审美相结合的特征与价值。因此，图案在艺术语言、表现形式、设计规律等方面形成了实用性、适应性、表现性、装饰性的共同特征。

1.1 图案的含义

从字面上解释，“图”有“计谋”“描绘”之意，“案”有“设想”之意，综合为表示设想的意思。图案是从英文“design”翻译而来，也是日语的译词，表示图案、花样、计划、构思、设计、打样、布局等多种含义。现在，“图案”主要指现代工业的艺术设计活动。而设计又分为审美设计与非审美设计两种，如工程技术中美学规律的运用较少。实用美术、装饰艺术、工艺美术、建筑美术的设计均属于审美的设计活动。

根据一定的意图，用一定的手段创作出的形

象称为图案，也称为花样、模样、纹样、纹缕、艺匠图等。

图案属装饰艺术范畴，从广义上讲它是一件装饰美术品、日用品、工艺品，是造型、结构、色彩的构思设计蓝图。从狭义上讲是指一件器物局部的装饰纹样。

在造型领域，图案是人们利用美的规律和科学的方法把器物 and 实体的形式、结构、色彩、纹样、质感、肌理、装饰等方面的预先设想绘制成图样的总称。

1.2 图案的认识

1. 图案是以美的规律图形或设想表现出的造物方案或构想设计蓝图。它是精神与时代和谐具有审美功能的视觉艺术。

2. 图案所构想的造物方案是具体的，涉及人类衣、食、住、行等方面的物质创造。因此它是物质的，受工艺、材料、生产等条件制约，与时代和谐，具有实用功能的物质文明。

3. 图案是功能与审美相结合的设计艺术，具有物质与精神双重属性。所以图案也是规范和导

向着人们的物质精神和心理要求，伴随并帮助人们建立新的生活方式。

4. 图案涉及人类生活的深度和广度，随着时代的进步而变化。因此，社会经济、文化科技、地域、民族、民俗的变化是图案发展的根本因素。

5. 图案不仅是平面的，也是立体的；是装饰的，也是造型的；是相对静止的，也是运动的创造性空间设计。因此，它具有广义的创造性设计内涵。

1.3 图案的概念

图案就是对实用美术中的染织、服装、装潢、环艺和建筑设计等方面的材料要求、工艺制作、审美功能等综合条件下进行的装饰设计。

图案的设计，主要从写生、变化、构成三个方面进行。通过对自然物象的收集，提供装饰变化的依据，运用美的形式对自然形态进行主观理

念的归纳、简化、夸张、加强等手法，使之构成装饰形态。图案的装饰变化在造型、构图、表现上不受自然形态的局限束缚，从而根据不同的创意和需要来构成。实现人的理想美，正是装饰图案设计的基本法则。（图 1-1、图 1-2）

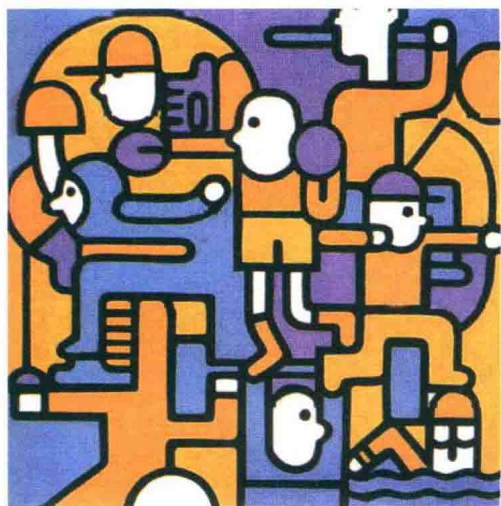

图1-1 张恒《体育运动》

图1-2 陈辉《茂密的植物》

学习图案设计，目的是让学生从最基本的、最贴近生活的自然形态入手，发现、了解设计的基本原理，认识形式美的基本规律，进行基础图案的设计训练，掌握图案的基础知识和设计语言，

培养学生的装饰表现技法，在设计过程中提高创作意识和欣赏水平。图案的装饰设计能力是每一位设计专业学生的基本功，希望这本书能对从事设计艺术，学习图案设计者有所帮助。

1.4 装饰图案与装饰画

装饰图案具有图案的装饰性、实用性、审美性等特点，其涵盖面更广，包括日用饰品、装饰工艺纹样设计。装饰画具有绘画与图案各自典型的特质，即运用各种绘画技法表现主题设计，其应用范围十分广泛，如建筑装饰、壁画设计与制作、装饰壁挂、装饰挂件等。装饰画是充分使用特异制作手段、综合材料应用、特殊肌理效果等手段来达到表现目的。(图 1-3)

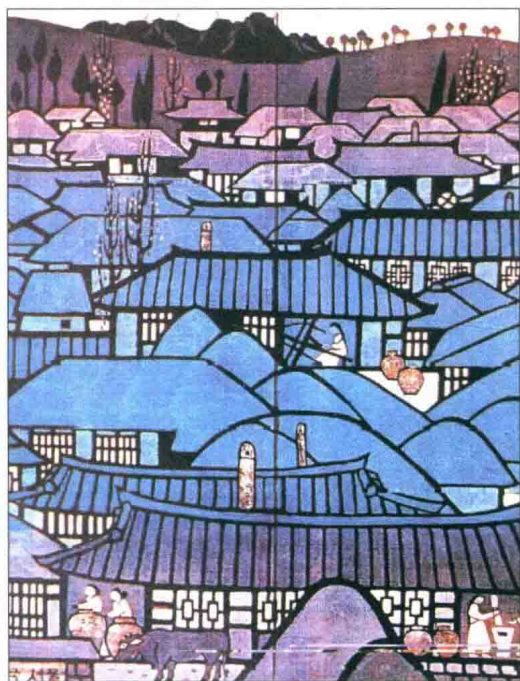

图1-3 日本装饰图案

思考与练习

1. 图案的含义、特点有哪些?
2. 你在生活中是怎样认识图案的?
3. 基础图案、装饰图案和装饰画的区别与共同点有哪些?

CHAPTER 2

第2章

图案的民族风格与艺术性

>>>>

2.1 对中国图案的感悟

现代装饰图案是从传统图案中发展而来的，但又不是传统图案的简单翻版和重复，对中国传统图案既要有所继承，又要有所扬弃。并对其进

行现代化改造，赋予全新的设计理念、功能与形式，使之成为适应和符合现代社会审美与使用要求的现代装饰图案。

2.2 图案的文化根源

图案的起源来自于人类的原始本能和生产生活。图案早于绘画和文字，是人类创造的最古老的艺术形式。人们在能够制造和使用工具之后，就开始在工具及器皿上施加纹饰，并以浪漫的想象和奇异的花纹装饰自身和环境。千百年来人类以图案为装饰的行为虽历经沧桑巨变却从未间断，并且不断演变发展。人们使用各种工艺材料创造出彩陶图案、玉器图案、青铜器图案、漆器

图案、金银器图案、瓷器图案、染织图案及建筑装饰图案等种类繁多、精美绝伦的图案，并在各个不同的历史时期、不同的地域和不同的民族形成了题材广泛、内容丰富、形式多样、各具特色的图案形式。可以说图案是人类创造的最为丰富复杂、最具生命力的艺术形式，在人类文明史的整个发展进程中始终发挥着重要作用，体现着深刻的民族性与艺术性。(图 2-1)

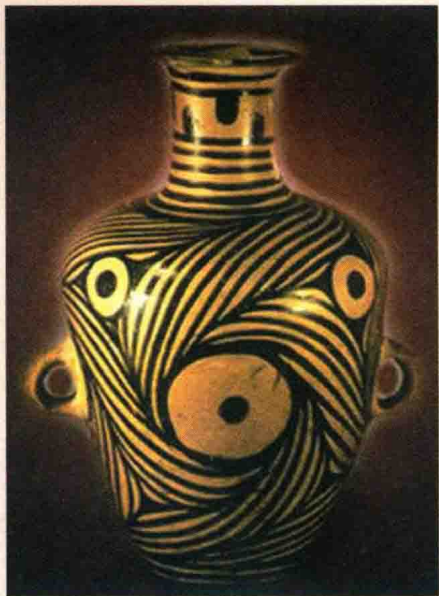

图2-1 原始彩陶与玉器纹样

2.3 图案的风格特征与艺术性

劳动人民在改造世界的生产和生活中，把多种多样的形象分出类别，又从类别中找出其特殊性，再从特殊性中见到其中所包含的普遍性，从而认识到宇宙的对立统一的普遍规律以及变化与统一的美学法则，然后把美学法则运用到艺术活动中来。点、线、面三元素早在四五千年前的新石器时代的彩陶图案中，已经得到成熟的运用。它以特有的天真、自然、质朴的美的艺术形象，展示了人类的审美观念，开启了传统图案做法的先河，给现代图案的做法奠定了坚实的基础。

早期的岩洞壁画，新石器时代的陶器纹饰，流淌着原始人智慧的波浪形漩涡，鱼形、鸟形变化而成的几何图案，连续排列的动物形花纹等等，这些都记录下了人们在劳动过程中对客观事物审美的认知。在图案中我们可以看到以均齐、呼应、重复、变化与统一，尤其是劳动人民利用线形，如直线、曲线、波状线、涡线、方形、圆形、圆点等等各种抽象的点、线、面，组成了如此多样、如此丰富的图案形象。图案除了具有形式美的特征，还有装饰性、象征性等特征。(图 2-2)

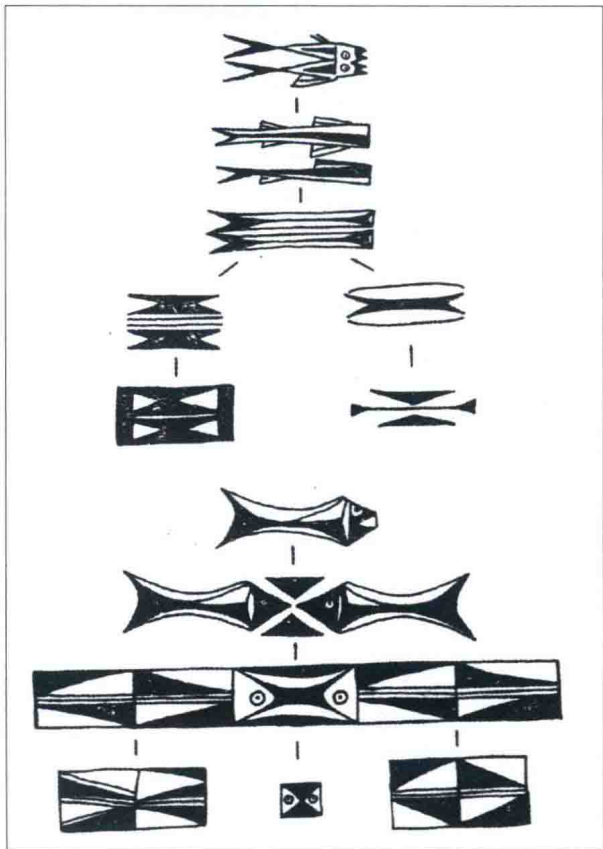

图2-2 彩陶鱼纹

艺术来源于生活，这些美的图形来源于自然，是自然美的一种反映。对称形的叶脉、充满秩序感的花瓣、有规律的节气更替，所有合乎自然规律的事物都被看成是变化而统一的。同样，合乎和谐之美的图案也遵循着这一变化统一的原则。图案在形式、内容、题材上丰富而多变，但其基本造型、构图形式等，无非是在美与和谐的基本原则下变化发展的。另一方面，在社会中图案作为宗教、伦理的外化形态，一部分成为一定

社会中统治阶级意志的表现，用来区别上下、贵贱，作为权力的标志和象征。在审美活动中，美的客观对象作用于人这个审美主体，引起美感，这种美感就是美的具体形象所唤起的一种情感反应，所以富有情感是美感最显著的特征。传统图案注重内涵意义的表达，并非简单的示意图，而是通过具体生动的纹样形象，运用象征寓意的艺术。(图 2-3)

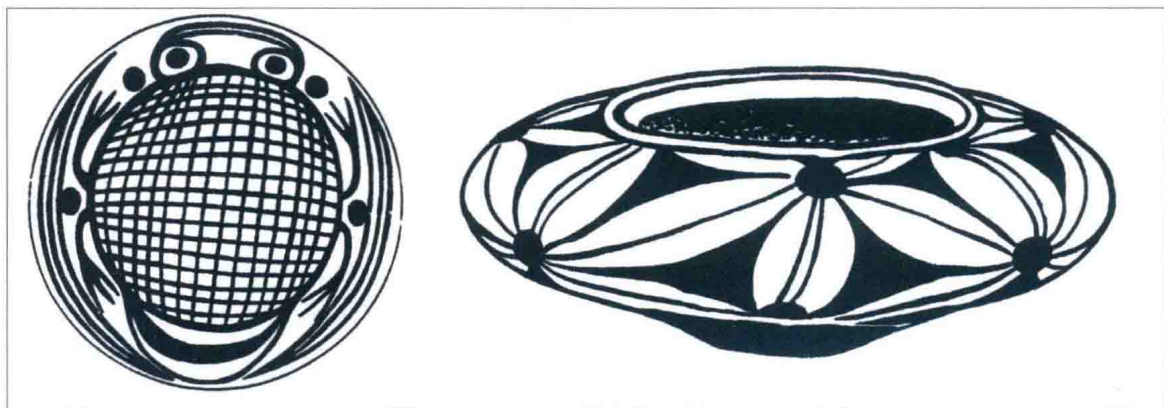

图2-3 彩陶蛙纹、植物纹

2.4 图案的艺术形成

图案在视觉艺术中占据着举足轻重的位置，它不仅具有表象的形式美，更具有内在的文化内涵。图案艺术，仅凭感性的认识是不够的。在色彩和造型的背后，蕴涵着深刻的思想内容，甚至是一段历史。东方和西方各自的历史文化成就了各自辉煌的艺术，要理解它们，就要掌握一定的绘画语言和人文知识。

图案的构成可以使空间的表现随心所欲，将常规限制统统抛弃；而色彩可以丰富视觉感受，增加内容的表现力及画面的层次感；明、暗、干、湿、浓、淡，包括材料的肌理、质感，都是可以使用的表现手段。从视觉艺术的审美角度来看，图形和色彩在构成要素中除了相互配合得当，还需要更多的要素来完成，即存在的条件。

2.4.1 中国古代图案

中国的图案有着悠久的历史。自六七千年前的新石器时代以来，在岩画、器皿、雕塑、雕刻、编织、刺绣、剪纸、绘画、建筑等方面，都呈现着各种各样的风格。无论在运用图案语言方面，还是在表情达意、寓意方面，它们或含蓄练达，或奔放强烈，或单纯凝重，是人类自身生命活力的转移，是因人类对生活和自然的爱所赋予。中国古代社会特定的政治、经济结构生成的民族心

理、哲学观念审美意识，以及特定的地理气候条件形成的民族生活习俗等，对于图案的内涵及形式风格的形成产生了巨大的影响。美的原则对生产的继承起着定向的作用。中国这种一脉相承的传统和社会的特定文化，使得民族图案具有了特有的审美观念和语言表现风格，从而体现出了审美性和表现性两大特征，而这两大特征相互依存，构成了传统民族图案的美学特色。

新石器时期的彩陶造型极为丰富，碗、盆、壶、瓶、鼎等生活用品样式众多，有鸟、鱼、蛙、人面鱼纹、植物，“太极图”或旋转涡线等多种图形符号出现。彩陶图案形式多以单独和连续纹等构成，其特点为多样统一、对比调和、平衡对

称，表现出一种特有的纯朴、浑厚和爽朗的艺术风格。彩陶图案运用最多的是各种几何纹样，其次是动植物纹样，再次是人物纹样。几何纹样富有韵律感、秩序感，给人以静穆、单纯之美。（图 2-4、图 2-5）

图2-4 彩陶人面纹

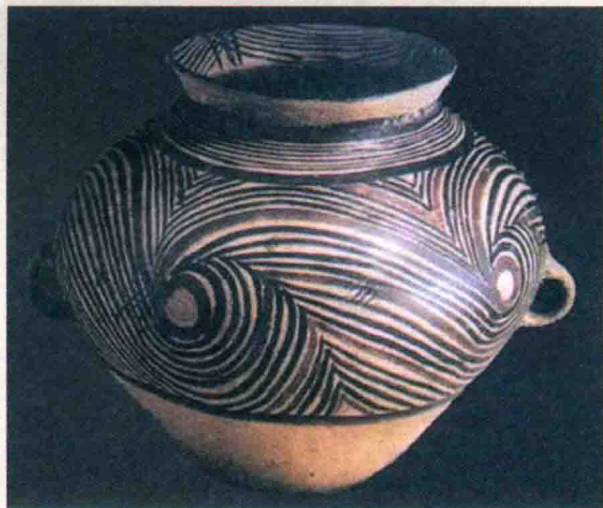

图2-5 彩陶旋涡纹

先秦时期，最早出现的漩涡纹是良渚文化中的神人兽面像，主要纹样突起，以一圈圈的漩涡纹样为底纹，是人文观念和宗教载体的物化表现。

夏商周时期的图案中，多以动物图案出现，给人以古拙、凝重、狰狞之感，呈现给人们的是一种神秘的威力和狞厉之美。商朝时奴隶主为了加强统治，用青铜铸鼎。在鼎的表面，常用兽面纹、饕餮纹、夔纹、盘龙纹、虎头纹、象纹等图案来装饰，饰纹变化无常，气势逼人，威武庄严而神秘莫测。商代青铜以它的独特工艺和风格创建了我国光辉的青铜文化，而青铜器表面神秘的

动物图案体态稳健、饱满、变形夸张、气韵生动，为形成我国民间美术的民族风格奠定了基础。另外，经常出现风、火、云、水等纹样，还有云雷纹、乳钉纹、鳞纹、窃曲纹、环带纹等几何纹样，以及代表光明的圆形纹样，这些都是中国劳动人民常用的主题图案。横水西周墓出土青铜器、玉器、陶器等各类文物 2000 余件。“荒帷”上有非常精美的刺绣图案，图案内容主题是凤鸟，北壁的画面图案保存较为完整，至少可以观察到三组大小不同的鸟纹图案痕迹。（图 2-6、图 2-7）

图2-6 青铜器纹样

图2-7 玉琮纹样

春秋战国时期的工艺美术以青铜器、漆器为代表，还有玉器、织绣等。战国时期是我国纹样发展史上的一个重要时期，图案的装饰题材多为自然景物或生活生产场景，以写实的人物、动物、植物、花卉、战争、歌舞、农作、宴饮等为题材予以生动地表现。(图 2-8)

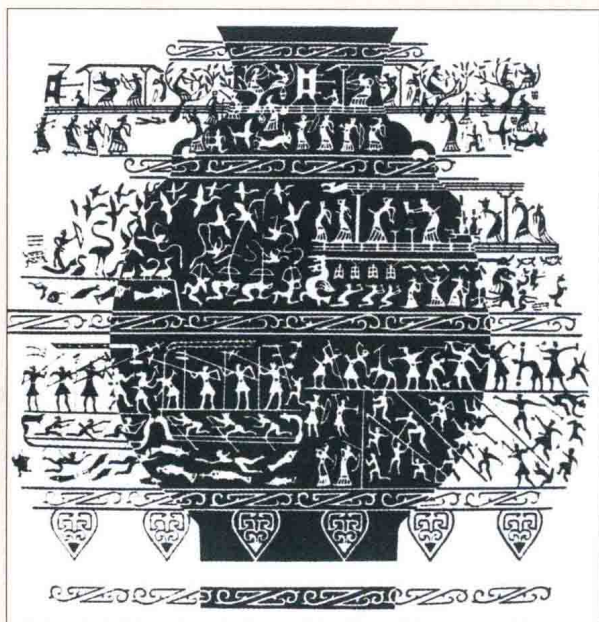

图2-8 战国夜月采桑攻战纹壶