

十一五规划艺术与设计专业系列教材

图案设计基础

TU'AN SHEJI JICHU

主编 章翔 邓玉璋 胡霄

ART

电子工业出版社

十一五规划艺术与设计专业系列教材

DESIGN

图案设计基础

主编 章翔 邓玉璋 胡霄

编委 陈天荣 周砚钢 王艳峰 张宏灿

周丽萍 王龙非 徐敏 王婧宇

电子科技大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

图案设计基础/章翔, 邓玉璋, 胡霄主编. —成都:

电子科技大学出版社, 2006.7

ISBN 7-81114-122-1

I. 图... II. ①章...②邓...③胡... III. 图案—

设计—高等学校—教材 IV. J51

中国版本图书馆CIP数据核字(2006)第075522号

内 容 提 要

本书精选大量的中国传统图案、西方的装饰图形,以及大量的汉藏民间图案等,运用设计的基本理论,全面剖析图案设计的理论体系,同时通过具体实际例证,剖析图案设计的表现方法和技巧。在提高学生鉴赏能力的基础上,增加图案设计的基本素养。

本书可作为各类院校艺术与设计专业的公共专业课教材,亦可作为职业培训、成人教育参考教材。

图案设计基础

主编 章翔 邓玉璋 胡霄

出 版: 电子科技大学出版社(成都建设北路二段四号 邮编: 610054)

责任编辑: 张俊

发 行: 新华书店经销

印 刷: 四川新华彩色印务有限公司

开 本: 889mm×1194mm 1/16 印张 6.25 字数 192千字

版 次: 2006年7月第一版

印 次: 2006年7月第一次印刷

书 号: ISBN 7-81114-122-1/J·6

定 价: 34.00元

本书如有印刷、装订等质量问题, 请寄回印刷厂调换

版权所有 不得翻印

【 前 言 】

图案设计基础课是艺术设计专业的专业基础课。本书的特点是力求建立新的图案知识体系和探索设计思维的新体验。使学生了解传统图案知识,更新图案设计观念,拓宽专业知识面,扩大专业知识信息量。本教材内容涵盖比较广,既保证课堂教学的基础知识、基本理论、基本技能的传授和训练,又注意开辟学生课外自学的空间,为学生提供自学研究的理论指导和帮助。本书在编写时本着知识传授和智能开发相结合的原则,强调把学生的智能开发放在第一位,教学内容及过程始终贯穿学生创造性思维能力的训练。本书还引进了计算机图案设计技术的应用作品,要求学生不仅要掌握传统设计基本功,还要掌握现代设计工具和技术,为设计服务。

书中还附有大量的中外优秀图案作品,生动而富有内涵。这些不同的表现形式和手法,可供大家在学习中参考和借鉴。

同时,感谢沈玥、叶蕾、南方、毛武平等老师在本书编写中所做的大量工作。

由于编者水平所限,教材中难免会有不足之处,欢迎读者批评指正。

编 者

2006年6月

目 录

第一章 图案设计概述.....1	四、处理手法.....46
第一节 图案的概念与分类.....1	第二节 对称与均衡.....47
一、图案的概念.....1	一、对称.....47
二、图案的分类.....1	二、均衡.....47
第二节 图案的学习方法和要求.....3	第三节 对比与调和.....48
第三节 对中国古典图案的分析和借鉴.....4	一、对比的主要表现形式.....48
第四节 中国民间图案.....12	二、调和的主要表现形式.....49
第五节 外国图案.....15	第四节 节奏与韵律.....49
第二章 图案的造意.....23	一、节奏.....49
第一节 图案的写生和写生方法.....23	二、韵律.....49
一、写生的目的.....23	第五节 比例与分割.....51
二、写生的要领.....24	一、比例.....51
三、写生的方法.....25	二、分割.....51
第二节 图案的变化与变化方法.....36	第五章 图案的纹样构成.....52
一、图案的变化.....36	第一节 单独纹样.....52
二、图案变化的方法.....36	一、概念.....52
第三章 图案的色彩.....40	二、结构形式.....52
第一节 图案色彩的基本知识.....40	第二节 连续纹样.....53
一、色彩的基本知识.....40	一、二方连续纹样.....53
二、色彩三要素.....40	二、四方连续纹样.....54
三、原色与色彩混合.....41	第三节 适合纹样.....55
四、色彩与感情.....41	一、直立式.....55
五、色彩的联想与象征.....41	二、放射式.....55
第二节 图案色彩的运用.....42	三、向心式.....56
第四章 形式美的基本法则.....45	四、涡旋式.....56
第一节 变化与统一.....45	五、边缘式纹样.....56
一、造意.....45	六、角隅式纹样.....56
二、构图.....46	第六章 图案设计的工具材料、步骤和
三、色彩.....46	绘制技法.....58
	第一节 图案设计的工具材料、步骤.....58
	一、图案设计的工具材料.....58

二、图案设计的步骤	59
第二节 图案绘制技法	59
一、点绘法	60
二、线描法	61
三、面·平涂法	62
四、光影法	63
五、渲染法	63

六、撮丝法	64
七、枯笔法	64
八、综合运用法	65

附录 实例欣赏	66
---------------	----

参考文献	93
------------	----

第一章 图案设计概述

第一节 图案的概念与分类

一、图案的概念

图案，简单地讲，是图和案的结合。图指图形、图像；案指方法和手段。合起来说图案就是用一定的方法和手段形成的图形和图像的总和。

图案起源于人类装饰的需要，与人类的衣、食、住、行、用有着非常密切的关系。

装饰是人的本能，也是自然界动物和植物的本能。装饰起初是出于求偶、繁殖的需要，也是对敌人的警告和恐吓。贯穿于人类的衣、食、住、行、用等过程中。

图案是人类现实生活和精神世界的再现。图案最初是对自然和打猎等生活场景的描摹、写照，表现了对内心的祈求和对未知自然力的崇拜和恐惧。这在人类早期的岩洞壁画中都有表现。图案还表现了人们丰富多彩生活的各个方面。特别是民间艺术的各种图案，深深蕴含了人们对自然、美好生活的热爱和向往；图案还借助宗教的发展和传播而兴旺发达，异彩纷呈。

二、图案的分类

由于图案的使用对象、使用目的不同，其形态、种类是随生产技术的发展而多种多样的。

1. 按构成空间效果分类

按构成空间效果，图案可以分为平面形态和立体形态两类。

平面图案是指在平面的物体上所表现的各种装饰，如染织图案(包括花布、织锦)、商标图案、包装装潢、书刊装帧、广告招贴等。平面图案是由纹样、组织、色彩三种因素组成(如图1-1所示)。

图1-1

立体图案是指具有立体效果的装饰物品，如陶瓷、玻璃器皿、金属器物、塑料制品、雕刻、建筑、家具、玩具等的造型设计(如图1-2~图1-4所示)；服饰上的立体花、蝴蝶结、盘花钮、鞋、帽、钮扣、首饰，以及运用宽细裱工艺制成的装饰造型等。立体图案是由形态、装饰纹样、组织、色彩等因素构成。

另外,建筑装饰、室内布置和展览会、橱窗、舞台等设计既包含平面图案又包含立体图案,所以被称为综合图案(如图1-5所示)。

2. 按构成形式分类

按构成的形式或组织形式,图案可分为独立式和连续式两大类。

3. 按素材分类

图案的素材分别有花卉植物图案、人物图案、动物图案、风景图案、器物图案、文字图案、几何

图案等。

4. 按工艺分类

图案的制作工艺分别有印染、编织、印刷、镶嵌、刺绣、雕刻、手绘、电脑制作等。

5. 按表现形态分类

图案的表现形态分别有写实的、夸张变形的、抽象的、象征等。不同构成因素的图案各有不同的特点,以适应不同的使用需求。

图1-2

图1-3

图1-4

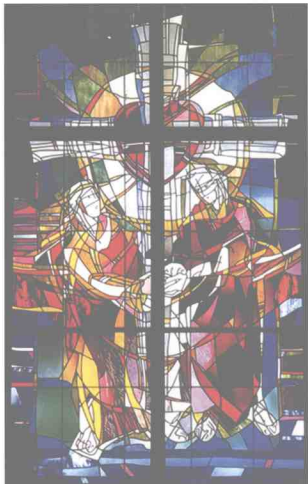

图1-5

第二节 图案的学习方法和要求

学习图案可以从三个方面进行：首先是深入生活，向客观现实世界学习；二是向民族的传统艺术学习；三是向优秀的外国艺术学习。

“艺术来源于生活”。首先我们要从客观生活中了解造型艺术美的规律，在大自然中，在生活中收集素材，获取灵感，认识生活与图案创作及使用的密切关系，把握时代的脉搏。

中华民族五千年文明历史，绚丽多彩，源远流

长,积累了丰富的创作经验,给我们留下了许许多多的优秀作品,是我们民族精神的具体体现,是我们学习的宝库,值得我们深入研究、继承和发扬。

交流、借鉴和融合是人类文明发展进步的动力。世界各国,由于地理、民族、文化、历史的关系,形成各具特色的图案样式,学习他们的创作方法和表现技巧,从中吸取营养,丰富自己的艺术修养,也是非常必要的。

理论结合实践是图案学习的基本方法,下面几点要求值得我们注意:

(1) 了解掌握图案设计的基础理论、图案构成的基本原理、基本方法和工艺技巧,在理解的前提下,结合实际灵活运用。

(2) 了解掌握图案与艺术设计的关系及应用方法。

(3) 突出图案造型的形象性特点,透过具体的图案形象分析,理解原理。通过临摹、设计等实践环节加深认识,掌握规律。

(4) 通过系统性的学习,培养良好的造型观念、审美观念、市场消费观念及设计能力。

(5) 练习要严谨认真、干净利落,造型形式力求丰富多样、优美和谐,有创意,符合设计要求。

第三节 对中国古典图案的分析和借鉴

风格,作为一种艺术特征,是艺术创作的个性表现,是作者表现在作品内容和形式上的艺术特色。

图案的风格,是一个民族,一个时代,一个社会,由于受历史、地域、思想、政治、经济、文化、风俗、宗教、科技等因素的影响,由作者对生

活的客观感受和主观把握,根据社会需要,将审美观念和使用价值,通过一定的题材、内容、材料、样式、表现手法和工艺技巧所呈现出来的,独具特色的装饰形象,它体现在内容和形式的各种因素中。

丰富多彩的传统图案风格样式是人类智慧的结晶,是人类宝贵的文化财富。我们要尊重传统,重视学习研究,从中吸取营养,提高设计水平,创作出新时代的新风格。懂得历史才能把握未来。认识和了解“风格”,是为了借鉴和创新。服饰图案的流行变化,很多时候就是某种风格的体现,有时候,所谓新的风格,其实是某个时期风格形态上一定程度的再发展。继承和发展是历史的必然,从而形成了后浪推前浪的不断发展。

中国原始图案艺术,这是中国最早的图案装饰艺术,是世界文化艺术的宝库。

河姆渡文化,以雕刻工艺最为突出,有牙雕、骨雕、泥塑等;陶器则有彩绘和刻划印纹等装饰手法;纹样主要有鸟兽纹、稻谷纹、几何纹等,风格朴实简练。当时已能织布制衣。

仰韶文化以其丰富多彩的彩陶艺术而闻名,被认为是原始文化的精髓,代表着原始艺术的辉煌。其造型优美、凝重、浑厚、饱满;饰纹以抽象几何图案为主,同时也有山纹、水波纹、水波纹、谷叶纹、花瓣纹、人形纹、鱼纹、鸟纹、蛙纹以及马、犬、鹿等动物形象。这些装饰纹大都经过高度的艺术提炼和概括,达到了完美的样式化。其中有些几何纹是从写实的鸟纹、蛙纹、鱼纹等逐渐变化为抽象化、符号化的图案(如图1-6所示),而有些纹样则具有图腾崇拜的意味。纹样构图严谨,采用对比法、分割法、开光法和双关法等表现手法,根据陶器外形的结构进行合理安排,而且注意到不同角度的视觉效果。例如,侧面是一种连续纹样,而俯视则构成一个圆弧形纹样(如图1-7所示)。色彩运用红、黑、黄、褐等矿物颜料绘制,与陶质本色相结合,显得朴实单纯。

图1-6

图1-7

奴隶社会的青铜艺术，反映出奴隶制度的森严，体现出奴隶们卓越的和精湛的技艺，在人类工艺史上放射出绚丽的异彩。青铜器的造型多样，品种繁多，具有祭祀或生活用具的实用性质。装饰图案多采用以云雷纹变化而成的回形纹为主要形式的底纹，用饕餮（如图1-8所示）、夔纹（如图1-9所示）、蛇、蝉、鸟、羊、虎、象（如图1-10所示）、龟、蛙、鱼以及具有图腾象征性的龙、凤（如图1-11所示）、怪兽等纹饰作主纹。主纹普遍有带回形钩状结构的特征，采用夸张变形、象征性、抽象性为主的表现手法。神秘、庄重、威严、狞厉、凝重、严谨、有序、层次丰富是青铜艺术的风格特点。当时，服饰、石雕、玉雕、牙雕、骨雕等物品上的图案与青铜器的纹饰类似，共同构成了时代文化的整体特征。

图1-8

图1-9

图1-10

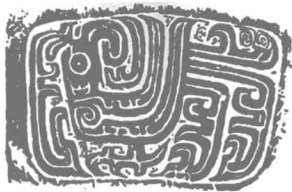

图1-11

春秋战国时期,随着社会生产的迅速发展,政治的变革和兼并战争的不断进行,思想文化领域出现了百家争鸣的局面,促进了文化艺术的空前繁荣。青铜器、染织品、漆器、陶瓷等工艺品都有了较大的发展,产生了许多造型优美,想象力丰富的优秀作品。当时,图案的整体风格在沿袭商周青铜艺术形式的基础上有了新的发展,逐渐摆脱了神秘威严的气氛,较之显得自由、轻松、清新、纤细、生活化,洋溢着浓郁的浪漫主义气息。各种类型的图案风格较为统一,呈云钩状结构特征。装饰题材上,较为写实的人物、动物、植物、花卉、宴乐、射猎、征战等得以生动地表现。青铜器更贴近日常生活,制作技术有新的提高,从战国时期的“宴乐渔猎攻战纹壶”分段式饰纹中就可以看到其造型的生动优美,结构独具匠心。漆器工艺兴起,以红、黑色为主体,加上金银镶嵌的图案显得精美雅致。染织、刺绣等服饰图案以几何形的菱形、S形、六边形和龙凤、麒麟、鸟、云气纹等为饰纹,色彩丰富、艳丽、柔和,反映出两千多年前工艺家们卓越

的意匠和高超的技艺(如图1-12所示)。

图1-12

秦统一六国,建立了一个强大的专制主义的中央集权的封建国家后,吸收了以往其他国家的文化,综合而成为我国古代文化的一个主要源流。秦代的工艺品装饰主要有青铜器、漆器、陶瓷等,尤以被誉为世界第八大奇观的秦始皇陵兵马俑的大量陶俑、陶马、战车、用具等最为惊世,充分反映了秦代工艺的超卓技艺。其造型生动浑厚、粗犷写实,神态威严勇猛、凝重肃穆,气势磅礴,宏伟壮观,从中可以看出服制及图案装饰的精神风貌(如图1-13所示)。

图1-13

汉代是我国进入封建社会后第一个辉煌时代。

随着社会经济的全面发展和国力的强盛,文化艺术得到很大的发展,纺织品、铜器、漆器、金银器等手工艺都相当发达。纺织品,特别是丝织品的织、染、印、绘、绣等工艺达到了高超水平,成为誉满中外的“丝绸之路”的物质基础。从长沙马王堆出土的西汉织物中,就可以看到其品质制作之精细,图案之丰富,色彩之艳丽。当时的织物图案以云气纹结合祥瑞兽含义的动物纹为主流,中间加入文字。

另外,以茱萸纹为代表的植物纹样、双菱几何纹样也甚为流行。东汉的画像石(如图1-14所示),主要出自中原地区,以神话寓言、历史故事为题材,风格粗犷豪放、概括传神。画像砖主要出自四川,题材除神话寓言、历史故事外,更多的是渔猎耕种、车骑征战、游戏杂耍、生活、风俗等,风格显得清新优美、自然生动、洗练朴实。瓦当图案以卷云纹、动物纹、四神纹(青龙、白虎、朱雀、玄武)(如图1-15所示)、龙凤纹及文字等构成。汉代装饰形象的处理,多采用平面的剪影式手法,把握物象的动态和典型特征,富有图案的装饰意味。

图1-14

图1-15

魏晋南北朝是一个长期战乱的时代,社会动荡,各民族人民被迫四处逃亡迁徙,在客观上增加了相互的文化交融,促进了装饰艺术的发展。上承两汉,下启隋唐,是一个重要的过渡时期。同时,中外贸易带动文化的交流,佛教的传入和流行,希腊、波斯、印度的文化艺术为中国带来了新的成分。著名的大同云岗、洛阳龙门、天水麦积山、敦煌莫高窟等的佛教造像、壁画、装饰,都是这一时期的伟大创造,其风格洒脱清丽,带有印度键陀罗艺术的印迹,同时又具中国传统的写意特点,随后的隋唐时期有更大的发展,并更具中国特色。装饰纹样以忍冬卷草纹、莲花纹、联珠纹、团窠纹等最具时代特征,这些纹样在某种程度上既有外来影响的迹象,又与佛教意义结合起来,在丝织印染、瓷器、铜器、金银器、砖瓦、石刻、藻井、柱座等装饰或实用物件上被大量采用(如图1-16所示)。

图1-16

隋唐盛世，百业兴旺，思想的开放，精神的自信，中外交往的频繁，造就文化艺术的兼容并蓄，空前繁荣，是一个百花争妍的黄金时代。织锦、印染、刺绣、陶瓷、金银器、漆器、建筑等装饰工艺非常发达，在艺术、技术、生产规模、样式形态上都大大超过前代。装饰艺术追求清新的生活情趣，工艺技术日趋完善，显示出宽宏大度，饱满丰润，富丽堂皇，华美灿烂的兴盛态势。花草变化的纹样日益成熟，运用广泛，著名的以牡丹、莲花为主题的卷草纹样、宝相花纹样等图案，不仅影响着后来宋、元、明、清的图案的发展，也影响到邻近的东方各国，直到现代也不时被运用或作为变化创新的题材。纹样卷曲成S形波状，层次丰富，线条流畅，形态丰满舒展，色彩华丽，表现出生机勃勃、欣欣向荣的景象。另外，织锦中(如图1-17、图1-18所示)大量运用的联珠纹、团窠纹、对称纹、缠枝纹、散花纹、几何纹等图案，风格统一，各具特式，形态多变，在其他物品的装饰中也常有体现，被广泛采用(如图1-19所示)。

图1-17

图1-18

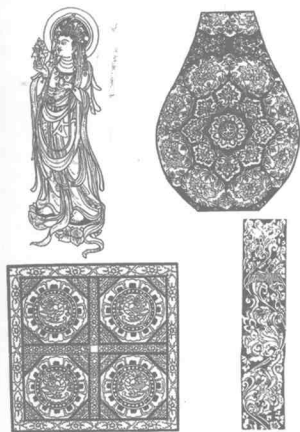

图1-19

承袭唐代遗风,宋代的图案在当时追求清新雅致“诗意”的美学思想影响下,显现出典雅、细腻、精致、温和、静谧、质朴、含蓄的艺术风格,平民化的倾向逐渐出现。绘画注重写生的写实风格直接渗入到图案装饰领域,写实的折枝花、鸟兽图案广泛用于服饰、刺绣、缣丝、陶瓷等装饰中。花中套花、叶中套花的组合形式自然巧妙,几何纹更加规范化,创造了“满地锦”、“六答晕锦”、“八答晕锦”、“规矩纹”等织锦新花式。吉祥性纹样兴起。服装上多在衣襟、袖口、裙边、下摆等部位用印金、彩绘、刺绣的方法加以图案装饰。装饰工艺逐步向两个方向发展,一部分是结合实用的生活用品;另一部分是专供玩赏的工艺品。这是宋代的一大变化,对明清的工艺创作产生了深刻的影响。宋代特具民间风味的瓷器刻花朴实古雅,闻名于世(如图1-20所示)。

图1-20

元代是我国历史上又一个强大而统一的多民族国家,版图之大前所未有,外族文化的影响进一步增加,装饰工艺进入一个融合发展的阶段,整体上仍然沿袭唐宋的风格。统治者的“尚武”精神,表现在艺术风格的粗犷、豪放、刚劲、厚重,像陶瓷器皿的厚而大,丝织品、漆器上流行的加金工艺而显得富丽堂皇。加金织物有两大类,即用金线织出和用印金、描金、点金、撒金等方法制作。黄道婆对棉织工艺的改革,大大地促进了织造工艺的发展。陶瓷工艺也很有特色,青花瓷开始出现。另外,琉璃、刺绣、针法等工艺也有所发展(如图1-21所示)。

随着社会生产力的发展,对外经济文化交往的扩大,资本主义商品经济的萌发及与之相适应的新文化和科技的产生,使明代的装饰工艺跃入了一个千姿百态的新阶段,织锦、棉织品、陶瓷、漆器、金属工艺、家具、雕刻及建筑装饰等方面取得了突出的成就。精练、端庄、敦厚、充实、雄浑、华美的色彩具有沉着而富丽的特点。从物器造型到装饰纹样都有很强的样式化、程式化特点,以当时最流行的缠枝花为代表,用宝相花做主体,呈如意形的花瓣,卷曲连环,构成一种程式规格,在织锦、陶瓷、雕刻上被广泛采用。

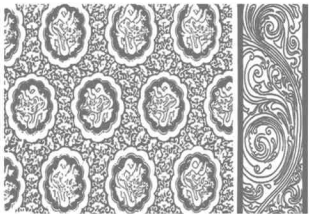

图1-21

吉祥图案日益丰富,运用谐音、会意的象征手法,名目繁多,如“喜上眉梢”、“松鹤延年”、“年年有余”、“鸳鸯戏水”等。另外,将绘画直接应用到装饰上不但十分普遍,而且充分注意结合器物的形体来处理,使之适应装饰的要求。在建筑艺术方面,以北京紫禁城为代表的宫廷建筑,重修的万里长城,江南的园林建筑,各地因地理、气候、风俗习惯不同而构成的各具风格特色的民居建筑,都体现出浓郁的民族特色。明式家具以其洗练、简朴、大方、精巧、典雅的格调令人心悦。明

代的图案既具民族风格的成熟面貌,又基本上具备近代特色。装饰领域明显地形成了宫廷工艺和民间工艺两大体系,前者精、巧、严、细,重技术;后者质朴、豪放、自然,重艺术(如图1-22所示)。

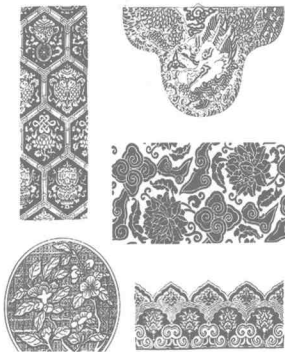

图1-22

清代的装饰工艺分为两方面:一方面,民族传统风格有一定的发展,做工更加精巧细腻,外来的影响和技术上的进步使制作水平远远超过前代,品种样式丰富多彩,前所未有的,具有明显的时代特色;另一方面,由于片面追求技艺的精绝、新奇洋气,特别是清末,加上列强入侵,政治混乱,造成文化的繁杂,使许多东西显得繁缛堆砌、矫揉造作、格调不高,有庸俗及匠气之感,在以宫廷贵族服务的工艺中尤为突出。图案纹样既保留有传统式样的卷草纹、团花纹、缠枝纹、宝相花、吉祥如意等纹样,又有以写实的折枝花草、风景、鸟兽、人物等素材的广泛运用,表现手法多样;民间工艺生动活跃、朴实大方、豪放写意,还有受西方巴洛克、罗可可风格影响的样式。纹样以及色彩的运用有严格的等级规范,如官服上的“补子”。民间手工艺相当繁荣,并带有浓厚的地方特色,如南京的“云锦”,“四大名绣”的苏绣、蜀绣、湘绣、粤

绣,北京的“景泰蓝”,景德镇的瓷器等等。清代为我们留下了极其丰富的图案资料(如图1-23~图1-25所示)。

图1-23

图1-24

图1-25