

教育部中等职业教育“十二五”国家规划立项教材
中等职业教育美术设计与制作专业系列教材

JIAOYUBU ZHONGDENG ZHIYE JIAOYU
SHIERWU GUOJIA GUIHUA LIXIANG JIAOCAI
ZHONGDENG ZHIYE JIAOYU MEISHU SHEJI
YU ZHIZUO ZHUANYE XILIE JIAOCAI

图案基础

TUAN
JICHU

主 编 吉 黎 何 艳
副主编 赵 丽 李明江
张建平

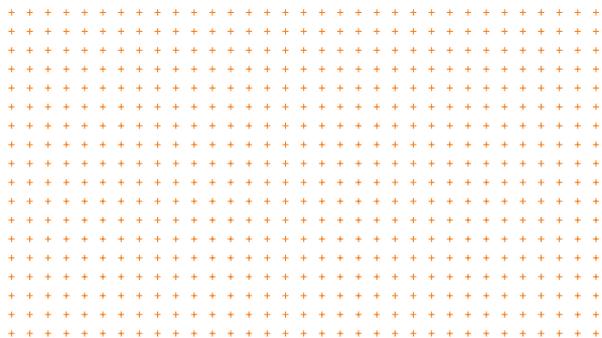
重庆大学出版社
<http://www.cqup.com.cn>

图书在版编目(CIP)数据

图案基础 / 吉黎, 何艳主编. —重庆: 重庆
大学出版社, 2016.8
中等职业教育美术设计与制作专业系列教材
ISBN 978-7-5624-9536-9

I. ①图… II. ①吉…②何… III. ①图像处理软件—中
等专业学校—教材 IV. ①TP391.41

中国版本图书馆CIP数据核字(2015)第242659号

中等职业教育美术设计与制作专业系列教材

图案基础

主 编 吉 黎 何 艳
副主编 赵 丽 李明江 张建平
责任编辑: 李仕辉 版式设计: 谭冬玲
责任校对: 秦巴达 责任印制: 赵 晟

重庆大学出版社出版发行
出版人: 易树平
社址: 重庆市沙坪坝区大学城西路21号
邮编: 401331
电话: (023) 88617190 88617185 (中小学)
传真: (023) 88617186 88617166
网址: <http://www.cqup.com.cn>
邮箱: fxk@cqup.com.cn (营销中心)
全国新华书店经销
重庆高迪彩色印刷有限公司印刷

开本: 787mm × 1092mm 1/16 印张: 4.75 字数: 119千
2016年8月第1版 2016年8月第1次印刷
ISBN 978-7-5624-9536-9 定价: 28.00元

本书如有印刷、装订等质量问题, 本社负责调换
版权所有, 请勿擅自翻印和用本书
制作各类出版物及配套用书, 违者必究

编写合作企业

- 重庆北方影视传媒有限公司
- 重庆完美动力有限公司
- 重庆海五星有限公司
- 重庆霍普科技有限公司
- 重庆汉博园林景观工程有限公司
- 重庆联谋广告有限公司
- 重庆深绿广告有限公司
- 重庆迪帕数字传媒有限公司

出版说明

2010年《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010—2020）》正式颁布，《纲要》对职业教育提出：“把提高质量作为重点，以服务为宗旨，以就业为导向，推进教育教学改革。”为了贯彻落实《纲要》的精神，2012年3月，教育部印发了《关于开展中等职业教育专业技能课教材选题立项工作的通知》（教职成司函〔2012〕35号）。根据通知精神，重庆大学出版社高度重视，认真组织申报工作。同年6月，教育部职业教育与成人教育司发函（教职成司函〔2012〕95号）批准重庆大学出版社立项建设“中等职业教育美术设计与制作专业系列教材”，立项教材经教育部审定后列为中等职业教育“十二五”国家规划教材。选题获批立项后，作为国家一级出版社和职业教材出版基地的重庆大学出版社积极协调，统筹安排，联系职业院校艺术设计类专业教学指导委员会，听取高校相关专家对学科体系建设的意见，了解行业的需求，从而确定系列教材的编写指导思想、整体框架、编写模式，组建编写队伍，确定主编人选，讨论编写大纲，确定编写进度，特别是邀请企业人员参与本套教材的策划、写作、审稿工作。同时，对书稿的编写质量进行把控，在编辑、排版、校对、印刷上认真对待，投入大量精力，扎实有序地推进各项工作。

职业教育，已成为我国教育中的一个重要组成部分。为了深入贯彻党的十八大和十八届三中、四中全会精神，贯彻落实全国职业教育工作会议精神和《国务院关于加快发展现代职业教育的决定》，促进职业教育专业教学科学化、标准化、规范化，建立健全职业教育质量保障体系，教育部组织制定了《中等职业学校专业教学标准（试行）》，这对于探索职业教育的规律和特点，创新职业教育教学模式，规范课程、教材体系，推进课程改革和教材建设，具有重要的指导作用和深远的意义。本套教材就是在《纲要》指导下，以《中等职业教育美术设计与制作专业课程标准》为依据，遵循“拓宽基础、突出实用、注重发展”的编写原则进行编写，使教材具有如下特点：

（1）理论与实践相结合。本套书总体上按“基础篇”“训练篇”“实践篇”“鉴赏篇”进行编写，每个篇目由几个学习任务组成，通过综述、培养目标、学习重点、学习评价、扩展练习、知识链接、友情提示等模块，明确学习目的，丰富教学的传达途径，突出了理论知识够用为度，注重学生技能培养的中职教学理念。

（2）充分体现以学生为本。针对目前中职学生学习的实际情况，注意语言表达的通俗性，版面设计的可读性，以学习任务方式组织教材内容，突出学生对知识和技能学习的主体性。

(3) 与行业需求相一致。教学内容的安排、教学案例的选取与行业应用相吻合,使所学知识和技能与行业需要紧密结合。

(4) 强调教学的互动性。通过“友情提示”“试一试”“想一想”“拓展练习”等栏目,把教与学有机结合起来,增加学生的学习兴趣,培养学生的自学能力和创新意识。

(5) 重视教材内容的“精、用、新”。在教材内容的选择上,做到“精选、实用、新颖”,特别注意反映新知识、新技术、新水平、新趋势,以此拓展学生的知识视野,提高学生美术设计艺术能力,培养前瞻意识。

(6) 装帧设计和版式排列上新颖、活泼,色彩搭配上清新、明丽,符合中职学生的审美趣味。

本套教材实用性和操作性较强,能满足中等职业学校美术设计与制作专业人才培养目标的要求。我们相信此套立项教材的出版会对中职美术设计与制作专业的教学和改革产生积极的影响,也诚恳地希望行业专家、各校师生和广大读者多提改进意见,以便我们在今后不断修订完善。

重庆大学出版社

2016年3月

前 言

《基础图案》是艺术设计专业基础课程之一,通过写生变化的装饰造型设计的学习,提高设计者对生活的观察能力、提炼能力、想象能力和表达能力。图案基础属于基础训练的范围,它只是今后设计的准备阶段,不是目的。它的内容一般限定在形体的广泛性和普遍性的规律研究上,而不受以后所应用的特定要求内的工艺、内容等具体条件的制约。

“图案基础”要比三大构成引进国内的时间更加长久。早在20世纪初,留学日本、欧洲的我国艺术设计领域的开创者,如陈之佛、雷圭元等就将造型设计理念和系统方法介绍到我国,在“构成”课程引进之前的漫长时间内,“图案基础”一直是国内设计基础教育的唯一课程。在现代艺术设计教学体系或者基础设计课程学习中,如果缺失了“图案基础”,国内未来的设计者将难以创作出能够满足不同功能、工艺、材料等特定需要的装饰性造型。

本教材以“图案基础”课程教学目的和理念为写作依据,同时结合笔者多年从事该领域的研究与教学的体会、思考和经验,试图通过本丛书能够对造型设计基础涉及的基本概念、原理、法则、技法等方面作出一个较为完整的解读,以便指导造型设计领域的初学者能够更高效、更科学、更完整地认识和学习视觉艺术基础课程。

我们通过“图案基础”训练为服装设计、环境艺术设计、产品造型设计、视觉传达设计等专业内容的学习创意和表现打好基础。

本书由重庆建筑工程职业学院吉黎和四川美术学院何艳担任主编,潍坊科技学院赵丽、李明江以及重庆邮电大学张建平担任副主编。

编 者

2016年1月

目 录

基础篇

学习任务一 图案基础知识	2
一、图案的定义	2
二、图案的分类及应用范围	3
三、图案的基本特征	4
四、制作图案的基本工具	5
学习任务二 中国传统图案	7
一、动物图案	11
二、花卉图案	14
三、人物图案	17
四、其他图案	17
学习任务三 西方传统图案	20
一、古埃及图案	21
二、古印度图案	23
三、希腊图案	24
学习任务四 图案表现元素	27
一、点的图案	28
二、线的图案	29
三、面的图案	31

实践篇

学习任务五 现代线描图案表现	36
一、创作图案来源	36
二、装饰线描的造型方法	40
三、装饰线描的操作步骤	44
学习任务六 创意图案思维与表现	50
一、发散思维	50
二、想象与联想	51
三、逆向思维	54
四、悖论思维	55
五、表现步骤	57
学习任务七 数字图案设计	60
一、数码图案的常见格式	63
二、数码图案的趣味性倾向	65
三、图案设计元素整合创新	65

基础篇

JICHUPIAN >>>

[综 述]

图案是一种实用性与装饰性相结合的艺术形式,有较强的主观性、趣味性和规律性。

图案要求有形的基础设计,把自然形创造性地转化为设计形;而图案构成,则是以美的秩序(构成原理)为中心的设计练习。两者的练习方法,都以造型的要求为基本出发点,其中包括运用点、线、面、体等要进行的具象装饰。教学特点要求以感性和理性相结合,让学生在充分的理解下进行设计练习。通过对图案的理解,认识中国传统图案、西方传统图案。

[培养目标]

通过本篇的学习,使学生掌握图案的基本概念和法则;掌握图案的变形、组织构成、色彩的调配和表现技法。培养学生的现代设计概念、设计思维和创新能力,使学生了解和掌握图案设计的特点、规律,提高设计水平和审美修养,从而为专业设计打下良好的基础,有效地提高综合设计能力。通过本课程教学,使学生掌握图案基础理论和各种表现技法,熟悉图案设计的造型、色彩和组织形式的规律及应用,学会实际表达的基本能力。

[学习手段]

多媒体教学,学生临摹。

学习任务一

图案基础知识

[学习重点] ①了解什么是图案以及绘制图案所需要的工具。

②掌握图案的分类和基本特征。

[学习课时] 2课时。

人类文明的原始阶段,许多民族都具有一种本能的装饰欲望。这种欲望随着人类文明的发展而愈发滋长,并随时随地得以表现。人类惊叹于大自然的瑰丽,并竭力模仿造物主的那些杰作。

人类雄心的最初表现就是进行图案创造。说到早期的图案,不得不提及早期的黥面和文身习俗,原始人或是利用这些图案来吓唬敌人、猎物,或是利用这些图案创造一种他们认为的美(图1-1、图1-2)。

图1-1 古埃及壁画

图1-2 《垂死的狮子》 伦敦不列颠博物馆

图案的历史古老而久远,它是与实际生活结合最密切的艺术形式,是人类物质需求与精神追求共同发展的产物。图案是设计的基础,学习掌握图案的形式美语言和构成法则,对从事各个专业的装饰美术设计有十分重要的意义。

一、图案的定义

图案“顾名思义”即图形的设计方案。图案是一种实用性与装饰性相结合艺术形式,有较强的主观性、趣味性和规律性(图1-3)。

图案教育家陈之佛先生在1928年提出：图案是构想图，它不仅是平面的，也是立体的；是创造性的计划，也是设计实现的阶段。

图案教育家、理论家雷圭元先生在《图案基础》一书中，对图案的定义综述为：“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、装饰纹样等方案的通称。”

从广义上讲，图案是一种将物象的造型结构、色彩图形依据一定的使用目的和审美需求与工艺材料相结合的设计方案；从狭义上讲，图案是指装饰在工艺品、实用品、建筑物及其他各具用途的物品上的装饰纹样。不管是广义的还是狭义的，图案最终都是要运用到设计中，图案都必须依附于一定的载体呈现出来。此外，现代社会生活中，图案常常被作为一种欣赏性艺术形式而独立存在，称之为装饰画。一般而言，把非再现性的图形表现，都称作图案，包括几何图形、视觉艺术、装饰艺术等。在电脑设计上，各种矢量图也称之为图案。

图案是实用和装饰相结合的一种美术形式，它把生活中的自然形象进行整理、加工、变化，使它更完美，更适合实际应用。系统地了解 and 掌握图案的基础知识和技能，不仅能提高对美的欣赏能力，而且还能在实际应用中创造美，得到美的享受。

明确了图案的概念后，才能更好地学习和研究图案的法则和规律。

二、图案的分类及应用范围

图案分类的方法很多。

图案按表现形式分类：有具象图案、抽象图案。具象图案按其内容可以分为花卉图案、风景图案、人物图案、动物图案等（图1-4）。

图1-3

图1-4 地毯图案

图案按所占空间分类：有平面图案（如地毯图案、织锦图案、刺绣图案）、立体图案（如家具图案、陶瓷图案）。

图案按历史范畴分类：有原始社会图案、传统图案、现代图案。

图案按社会关系分类：有宫廷工艺美术图案、民间工艺美术图案。

图案按装饰手法分类：有写实图案、变形图案、具象图案、抽象图案、视觉错图案等。

图案按组织方法分类：有单独图案、适合图案、边饰图案、连续图案等。

图案按装饰题材分类：有植物图案、动物图案、人物图案、风景图案、器物图案、文字图案、自然现象图案、几何图案以及由多种题材组合或复合的图案。

想一想

看看前后左右同学衣服的图案，想一想他们衣服上面的图案应该属于以下哪一种图案：植物图案、动物图案、人物图案、风景图案、器物图案、文字图案、自然现象图案、几何图案。

三、图案的基本特征

图案的基本特征即其实用性、适应性及装饰性，是图案设计实用、经济、美观的重要原则的具体体现。

（1）实用性特征

图案与绘画、雕塑、摄影等视觉造型艺术不同，它主要用于修饰人们生活中的实用物品，通过装饰点点滴滴的生活用品、环境和角落，在满足人们日常物质生活需要的同时，给人以美的享受，而不以观赏为唯一目的。在现代生活中，图案的实用性还体现在通过美化商品达到提高购买力、创造经济效益的作用。

（2）适应性特征

图案的适应性体现在两个方面：一是对工艺制作技术的适应，表现为设计与制作是有机结合的一个完整过程，图案设计只有通过一定的材料工艺加工成为物质产品，才能体现其价值功能。不同类别的图案必须适应不同的工艺制作条件及物质材料的特性，适应不断改进的新工艺和不断出现的先进技术设备。二是要适应各种不同的使用目的、使用环境，考虑使用对象的审美习惯等因素。

（3）装饰性特征

图案因其所具有的适应性特征，决定了它具有一种独特的艺术性语言，即装饰性，表现为物象造型的概括、变形、夸张以及色彩处理的主观性、归纳性。同时，图案的装饰性还表现在表现手法的平面化、单纯划一，组织构成上的秩序感、条理性，吉祥如意、奇思妙想和理想化形象的组合美，以及与加工技术相适应的材质美、工艺美等。

图案的三个基本特征互相贯通，有机联系，充分体现了图案实用与审美、物质与精神高度统一的特性（图1-5、图1-6）。

图1-5

图1-6

四、制作图案的基本工具

初学者要在图案色彩的训练前配备一定的工具来进行,熟练地运用工具来进行图案的创作,对每一位初学图案的设计者来说,是非常重要的。工具分为:纸张、笔具、器具、颜料及调色盒、盘等。

(1) 纸张

绘制图案可使用的纸张类型很多,在平时练习基本上多以绘图纸、水彩纸为主。正式绘制图案时需买些较好的纸张,如白卡纸、白版纸及较厚些的绘图纸,以保证正稿的质量,也有利于保存。拷贝时需用透明度较好的纸张,如硫酸纸等。

绘图纸:多用于制作黑白图案,比较光挺、细腻、平整。也可以使用素描纸、打印纸、白卡纸等。

水彩纸:多用于绘制彩色图案,柔韧性和托色力比较强,双面纹理不同,适用于多种表现技法。画之前,应先将纸裱在画板上,使图案画得更加平整。绘制彩色图案也可以使用水粉纸、白卡纸,还可以用宣纸、彩色卡纸等表现一些特殊效果。

拷贝纸:具有透明性的纸,主要用于将草稿确定、转移到正稿上,并用来制作对称和连续等重复性图案。

(2) 笔

除用铅笔绘制草稿之外,更多的是使用钢笔和毛笔来绘制图案。

钢笔:需准备1~2支笔尖口径为0.3 mm左右的绘图钢笔(又叫针管钢笔),用于绘制较精细的黑白图案。

毛笔:分为圆头毛笔和扁头毛笔。

①圆头毛笔主要用于图案具体纹样的制作描绘,应准备大、中、小多种粗细型号。

②扁头毛笔主要用于不同面积的颜色涂染,其中应包括1~2支板刷,用来平涂较大面积的

图案底色。笔毛以羊毫或兼毫为佳。

(3) 颜料

使用的颜料主要以水粉颜料为主(也称广告颜料),有瓶装及管装两种。一般以管装最佳,因管装颜料品质较细,适合于设计使用。水粉颜料的覆盖力较强,有利于修改画面,但有时用水色法时,也可使用一些水彩色。水粉颜料种类很多,一般选用12色或18色即可。白颜色需多准备1~2支。调色盒和调色盘各需准备1~2个即可。调色盘大些更好,便于调色时使用。

(4) 其他工具

制作图案的其他工具包括:尺子(直尺和三角板)、量角器、曲线板、裁纸刀、圆规、鸭嘴笔、剪刀、炭素墨水等,还应准备裱纸、裱画用的水胶带、双面胶带等。工具的准备对绘制效果良好的图案有十分重要的意义。

拓展练习

收集你喜欢的图案,并用拷贝纸覆在上临摹。

学习评价

学习要点	我的评分	小组评分	教师评分
能说出什么是图案(30分)			
知道图案分类的方法(30分)			
知道图案的基本特征(20分)			
知道绘制图案需要用的工具(20)			
总 分			

学习任务二

中国传统图案

[学习重点] ①懂得图案的思想内容取决于社会经济文化的发展水平。

②知道常见的动物、植物纹样的含义。

③纹样与器物的关系。

[学习课时] 4课时。

中国传统图案是中国劳动人民在数千年的生产劳动中所创造出来的精神财富。纹样作为中国传统文化的重要组成部分，一直贯穿于中国历史发展的整个流程，贯穿于人们生活的始终，反映出不同时期的风俗习惯。我国古代传统图案纹样来源大致可分三个部分。其一，来自民间工艺：陶瓷、刺绣、窗花、蓝印花布、蜡染、剪纸、雕刻、编织等，这是劳动人民按照自己的意志发挥创造的，一般比较朴实、粗犷、乡土气息浓郁。其二来自宗教艺术，如宗教传说和神话传说，庙宇、石窟中的壁画、藻井、龕楣、塑像服饰、基座、建筑、雕刻以及各种供器装饰。最典型的敦煌图案，是佛教传统图案的精华部分。它是我国的能工巧匠吸收外来文化所发挥创造的一种独特的艺术风格，这些图案构图严谨，富于想象。其三是来源于封建帝王、王公贵族、富豪商贾等所占用的陈设品、日用品、服饰、首饰、建筑……这些工艺品图案是为了满足奢侈者的物质生活和空虚的精神生活而精心设计的，并设有专

图2-1

门的作坊由专人监督制作，所以图案非常精细，色彩富丽豪华。除了以上这些传统图案外，相当一部分是福、寿、禄及文人字画、诗歌为题材的装饰图案，多数采用了“米”字格和“九宫”格等格律形式。以上三部分纹样，组成了我国传统图案的主流。

远古时期的洞穴和岩壁上留下了人类祖先们对自然界中形的理解，粗犷与简化的线条更像现在的抽象类艺术作品。这些看似简单的图案最真实地反映了当时人类生活的状态和对生活用品中形的最质朴认识。这个时期的形是以实用为基础的，装饰图案也多反映一种崇拜或者祭祀场景。

原始社会日常生活中的器物上图案质朴、明快，反映了当时人们的生活水平。器物上还包括

图2-2

一些生活中的动植物图案，这是对生活环境有着最直观的认识和创作，也能说明当时人们已经开始对器物有所装饰。这些图形符号具有一定的象征意义，可以从中直观地感受到当时人们的生活状况。

陕西半坡遗址人面鱼纹陶盆（图2-1），陶器中的人面纹由鱼和人的脸组成，这种图形的组合表达了人们对衣食无忧、儿女满堂的美好生活的向往。中国传统的图形创意受到装饰画的影响较大，如对称图形、二方连续、四方连续等（图2-2）。彩陶图案的题材广泛，有人物、动物、植物、水波、火焰、编织纹、几何纹以及原始宗教纹样等，造型拙稚，线条粗犷，风格质朴生动，具有鲜明的层次和节奏感。在图案结构上，已熟练地采用对称、平衡、分割、连续、放射、重叠、联结、分离、组合等方法。

图案的思想内容取决于社会的经济基础，这些思想内容也是对古代社会政治、经济、道德、伦理的反映。例如，原始社会彩陶图案的人面鱼纹、双体鱼纹就寓意生活富裕、种族繁衍。商周时期以夸张的张目巨口、狞厉威严的兽面纹象征奴隶主阶级的权威（图2-3）。在形式上，采取器形中轴线、两旁对称的方法，表现出雄伟、稳重、庄严的艺术效果。战国时期青铜图案常以活泼优美的几何形与动物变形穿插组

图2-3

图2-4

图2-5

图2-6

图2-7

图2-8

图2-9

合, 并采用耕耘、战斗、狩猎、宴飨、比射、乐舞、采桑等题材, 反映封建地主阶级政治理想的萌芽。秦汉时期, 建立了封建统一的帝国, 杂戏、乐舞、车马等图案风格写实, 形象概括(图2-4、图2-5), 姿态生动; 在瓦当(图2-6)、铜镜(图2-7)、漆器(图2-8)、织锦(图2-9)等图案中还应