

高等院校
艺术与设计(专业课程)系列推广教材

《《胡家康 周信华 编著

图案基础与应用

图案基础与
应用

高等院校艺术与设计（专业课程）系列推广教材

图案基础与应用

胡家康 周信华 编著

图书在版编目 (CIP) 数据

图案基础与应用 / 胡家康编著. —上海: 东华大学
出版社, 2006. 7

ISBN 7-81111-095-4

I. 图... II. 胡... III. 图案 - 设计 - 基本知识
IV. J51

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2006) 第 066285 号

丛书策划: 吴晨荣 张 煜

编 著: 胡家康 周信华

责任编辑: 张 煜

技术编辑: 林 钢

装帧设计: 胡家康 黄 凯 陈鼎源

图案基础与应用

胡家康 周信华 编著

2006 年 7 月第 1 版
2006 年 7 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
苏州望电印刷有限公司	印刷
新华书店上海发行所	发行
开本: 889 × 1194 1/16	印张: 13
字数: 310 千字	

ISBN 7-81111-095-4/J · 026

定价: 53.00 元

序 FORWARD

近20年来,中国的艺术设计教育发展速度惊人,无论是在艺术设计教育的手段方式上,还是在艺术设计教育的普及程度与培养学生数量、规模上都实现了空前的突破,并历史性地完成了从传统工艺美术教育向具有现代意义的设计教育的转化与跨越。然而,由于在专业的认知、课程体系与社会要求等方面尚存在不同的认识与看法,因此,艺术设计专业的教育、特别是课程教学长期以来呈现各自为政的局面。到今天,艺术设计专业的教材使用普及率还极其低下,教师对课程的要求差异也很大,而现有的教材所存在的相对片面性与不完整性,从某种意义上讲已经难以适应国家教育部对高等院校课程教学规范的要求。

本着这样的想法,我们在相关部门领导与专家的支持下,策划并组织了艺术设计教育界一些具有丰富教学经验的知名专家与教授编写了这套《高等院校艺术与设计(专业课程)系列推广教材》,目的就是为了使艺术设计专业的课程教学能够按照国家教育部的要求,使学生在学的过程中对课程中普遍知识点的理解与重点知识的把握做到心知肚明,使教师的教学过程能够沿着明确的教学方向前进。因此,本教材的编写是以国家教育部对高等院校课程教学规范的要求为基础的,以艺术设计专业教学大纲为目标,结合社会实际对课程知识与技能的要求而进行的。所以,在教材的具体编写过程中我们力求突出以下几个特点:1.明确的教学目标与要求;2.相关知识内容(包括理论与实践)的丰富性、完整性与系统性;3.要求具体明确,针对性强;4.介绍的内容具有典型性与新颖性(时代性)。

我们将尽我们的努力使本套教材成为符合目前艺术设计教育要求与社会需要的具有一定代表性的教材。因为,我们希望我们的努力能够对中国的艺术与设计教育有所作用,也希望我们的努力能够得到广大师生的支持与欢迎!

丛书策划: 吴晨荣 张煜

目 录

002	第一章 导言
002	第一节 图案设计课程的教学意义与教学目标
002	一、课程的教学意义
003	二、课程的教学方向与目标
004	第二节 图案设计课程的主要内容与教学要求
004	一、课程的主要内容
005	二、课程的教学要求
008	第二章 概述
008	第一节 图案的概念及来源
008	一、图案的概念
010	二、图案的来源
012	第二节 图案的作用与意义
012	一、图案的作用
012	二、图案的意义
016	第三章 中外图案艺术简介
017	第一节 中国民族图案
018	一、中国古代图案
026	二、中国民间图案

CONTENTS

033	第二节 外国图案
-----	----------

044	第四章 图案的构成要素与类别划分
-----	------------------

044	第一节 图案的构成要素
-----	-------------

044	一、造型
-----	------

045	二、章法
-----	------

046	三、色彩
-----	------

047	第二节 图案的类别划分
-----	-------------

047	一、构成空间类别
-----	----------

047	二、构成形式类别
-----	----------

048	三、治学致用类别
-----	----------

048	四、历史发展类别
-----	----------

048	五、纹样取材类别
-----	----------

052	第五章 图案表现的特性与要求
-----	----------------

053	第一节 图案表现的特性
-----	-------------

053	一、共同性原则
-----	---------

057	二、特殊性原则
-----	---------

059	第二节 图案表现的要求
-----	-------------

059	一、设计前准备
-----	---------

060	二、酝酿中设计
-----	---------

060 三、制作后调整

第六章 图案设计的形式原理

065 第一节 统一与变化

066 一、统一

066 二、变化

068 第二节 均齐与平衡

069 一、均齐

072 二、平衡

074 第三节 节奏与韵律

074 一、节奏

075 二、韵律

076 第四节 条理与反复

077 一、条理

078 二、反复

079 第五节 对比与调和

079 一、对比

080 二、调和

084 第七章 图案造型问题

085 第一节 自然形象

085	一、写生的目的和作用
086	二、常用的写生方法
088	第二节 资料研究
088	一、资料利用
091	二、思维求变
094	第三节 造型题材
094	一、花卉图案
100	二、动物图案
104	三、风景图案
108	四、人物图案

116 第八章 图案的组织构成

117	第一节 图案的结构 — 组织排列
117	一、单独纹样的组织
119	二、适合纹样的组织
122	三、边角纹样的组织
124	四、连续纹样的组织
131	第二节 图案设计的表现方法
132	一、点、线、面的处理方法
134	二、渲染法
134	三、推晕法
135	四、撒丝法

135	五、喷绘法
136	六、电脑设计

140	第九章 图案的色彩表现
-----	-------------

142	第一节 色彩的基本要素
142	一、色相
143	二、明度
144	三、纯度
144	第二节 色彩的应用方法
144	一、色彩混合
146	二、色彩配置
147	三、色调变化
149	第三节 色彩的心理现象
149	一、色彩的感 情
152	二、色彩的联想
154	三、色彩的象征
157	第四节 色彩的调配技巧
157	一、配色与调和
157	二、图案设计用色主要点
162	图例参考
197	后记

第一章
导言

INTRODUCTION

第一章 导言

第一节 图案设计课程的教学意义与 教学目标

一、课程的教学意义

图案设计是高等院校艺术设计专业一门必修的专业基础课程，它对学生掌握基本的设计表现方法，理解设计，深化设计，提高设计能力，具有重要的作用。因此，长期受到有关专业设计人员与教育界人士的重视。它是设计师艺术地、完整地、明确地表达设计思想的最直接与有效的方法，也是判断设计师设计基础是否扎实最直观的依据。

原始岩画图案

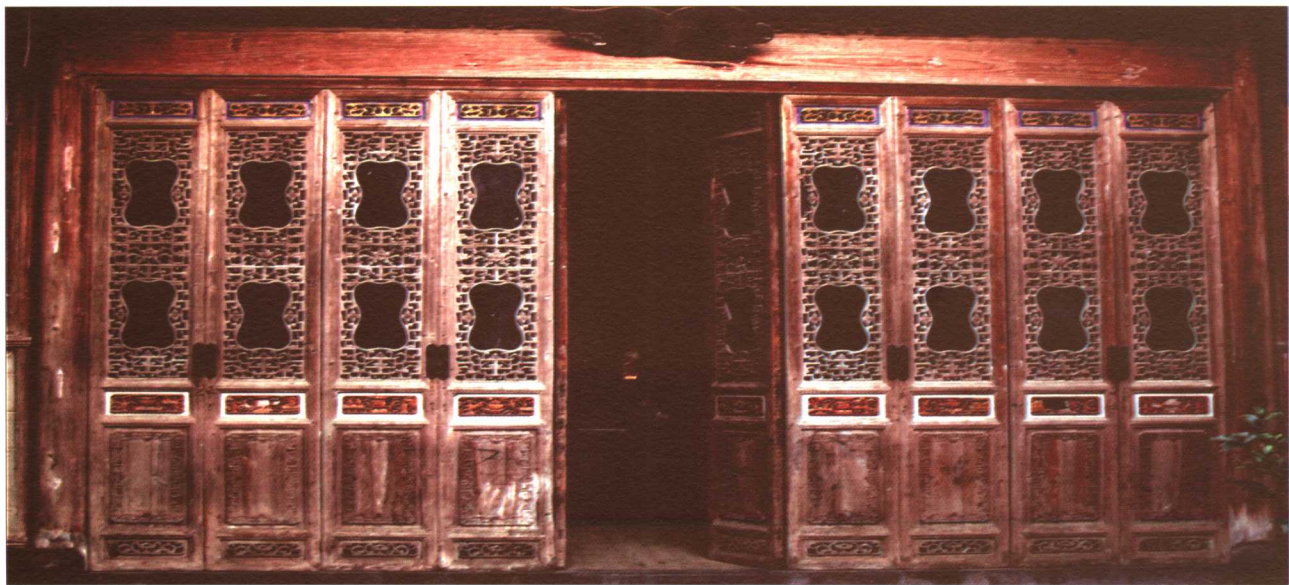
随着时代的进步, 图案设计的内涵和外延及它的表现方式已有了很大的扩展。有些青年学生, 由于对图案设计的作用与意义不甚了解, 认为图案设计已成过去式。殊不知基础图案是所有设计必打的基石, 基石牢固与否, 关系到将来设计事业能否畅通。为使学生在设计上打下坚实的基础, 练好基本功, 根据社会实际的需要与学生的状况, 从理论的角度要使学生明确图案设计课程的意义和掌握相关知识; 从实际初发, 要施以切合实际的教育方法, 不仅对他们掌握基础图案知识具有促进作用, 而且对他们增强现代设计理念, 提高思维能

力、创造能力和审美能力都具有十分重要的意义。

二、课程的教学方向与目标

图案设计课程是一门以技法教授为主导的专业基础课程, 不仅高等院校相关专业的教学中有, 高职、高专与中等学校相关专业也学。所以, 作为高等院校今后要从事专业设计工作的学生, 他们不仅要掌握图案的基本技法, 而且全面的在理论上认识基础图案的作用、意义与相关知识, 同样也是十分重要的。为此, 我们根据国家教委对中国一些重点高等院校教学大纲的要求, 结合社会实际状况与

明清古宅窗阁纹饰

需要, 以及学生实际知识结构状况和能力, 确定本课程的教学方向与目标。

(一) 本课程的教学方向

围绕必须掌握的“点”, 拓展应该认知的“面”。

(二) 本课程的教学目标

1. 通过本课程的学习使学生在理论上比较全面的认识了解有关基础图案设计的知识。

2. 通过本课程的学习使学生明确基础图案课的基本要求, 掌握基础图案的表现方法, 能够运用各种手段独立完成图案设计。

3. 通过本课程的学习使学生能够运用本课程

所掌握的设计原理和表现方法与社会实践相结合, 并有自己的创意构思与表达。

第二节 图案设计课程的主要内容与教学要求

一、课程的主要内容

本课程的主要内容理论知识与技法学习二部分组成。

理论知识部分由五个章节组成。为使学生在

古代岩上壁画

思想上真正了解与重视基础图案课程的学习,在第二章概述中强调基础图案的概念,并详细阐述图案在实际生活中的广泛应用性及对设计事业所起到特殊的作用与意义;从第三章到第六章则全面介绍了基础图案相关的设计知识。第三章对外图案艺术的发展进行了必要的简介。第四章分析了图案构成的各个要素与类别划分。第五章从原则性出发讲图案表现的特征与要求。第六章论述了图案表现的各种形式及设计原理。

技法学习部分由第七章、第八章、第九章三个章节组成。根据时代特点与社会实际需要,基础图案的学习和基本功的打造对于今天的设计师来说不仅实际而且重要。学习图案技法是视觉传达设计之基础。因此,在第七章全面分析、解读了图案诸多的造型问题。第八章仔细研究了图案的组织构成及表现方法。第九章对图案的色彩表现技法作了较全面的分析和介绍。

二、课程的教学要求

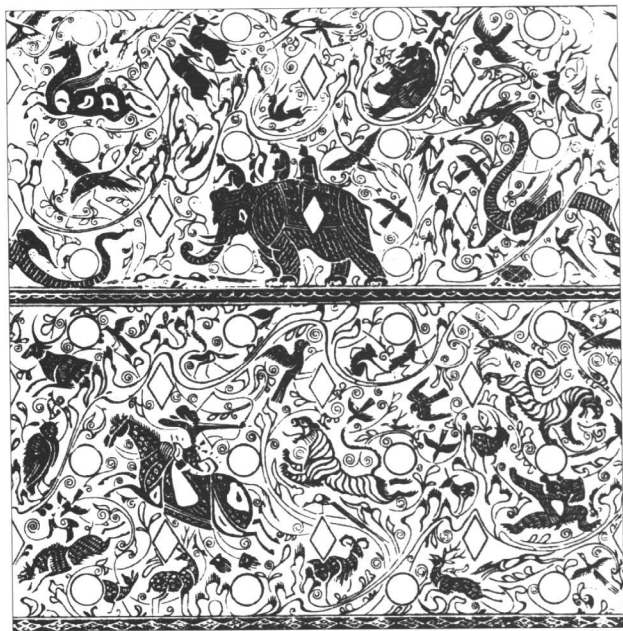
为使學生通过本课程的学习,能够比较好地全面理解知识,掌握基础图案设计技法,实现本课程的教学目标。为此,學生在本课程的学习时必须明确与做到以下二个要求:

(一) 教学要求

1. 本课程的学习,要特别关注课程中重点与要点知识的学习把握。

2. 对技法学习的重点在于明了要求,掌握方法,并能举一反三的学习,打好扎实的基础。

3. 本课程在具体教学中课时是有限的,为更好地掌握知识与技能,根据教学目标,學生必须将

金银错铜车饰(汉)

课内教学与课外辅助学习相结合起来,这样才能得到较满意的效果。

(二) 考核要求

1. 能否准确掌握课程的基础知识点。
2. 能否按质、按量、按时完成作业。
3. 能否重视作业过程中的个人体验和重视对课程的个人见解。
4. 能否在课程的学习中表现出积极的进取精神并具有一定的创新意识与创造能力。

本章说明

本章的目的是为了使明确学习本课程的意义，重视与认识本课程的价值。

本章提示

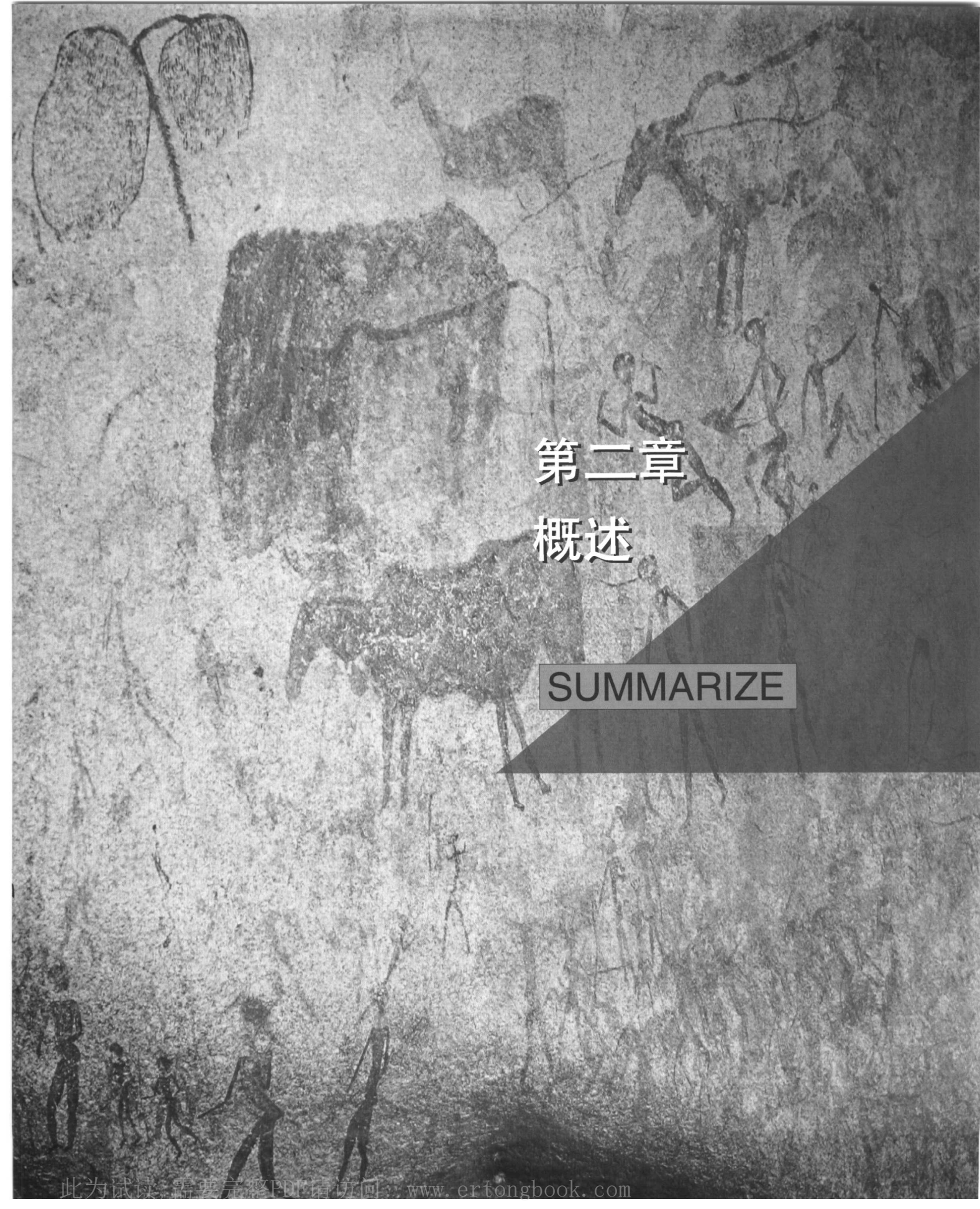
图案设计、认知面、方向、目标、要求。

本章要点

- 1、基础图案课程的教学意义。
- 2、基础图案课程的教学要求。

思考题

1. 物质丰富的现代社会，基础图案课程为什么仍然是高等院校艺术设计专业必修的一门专业基础课程？

The background of the page is a detailed black and white reproduction of a prehistoric cave wall. It features various animal paintings, including a large bull (aurochs) in the center, a deer or stag at the top, and several smaller animals like horses and ibex. There are also numerous human figures, some standing and some in dynamic poses, scattered across the wall. The texture of the rock surface is visible, with some areas appearing more heavily pigmented than others.

第二章 概述

SUMMARIZE