

指南针系列教材

中国高等院校

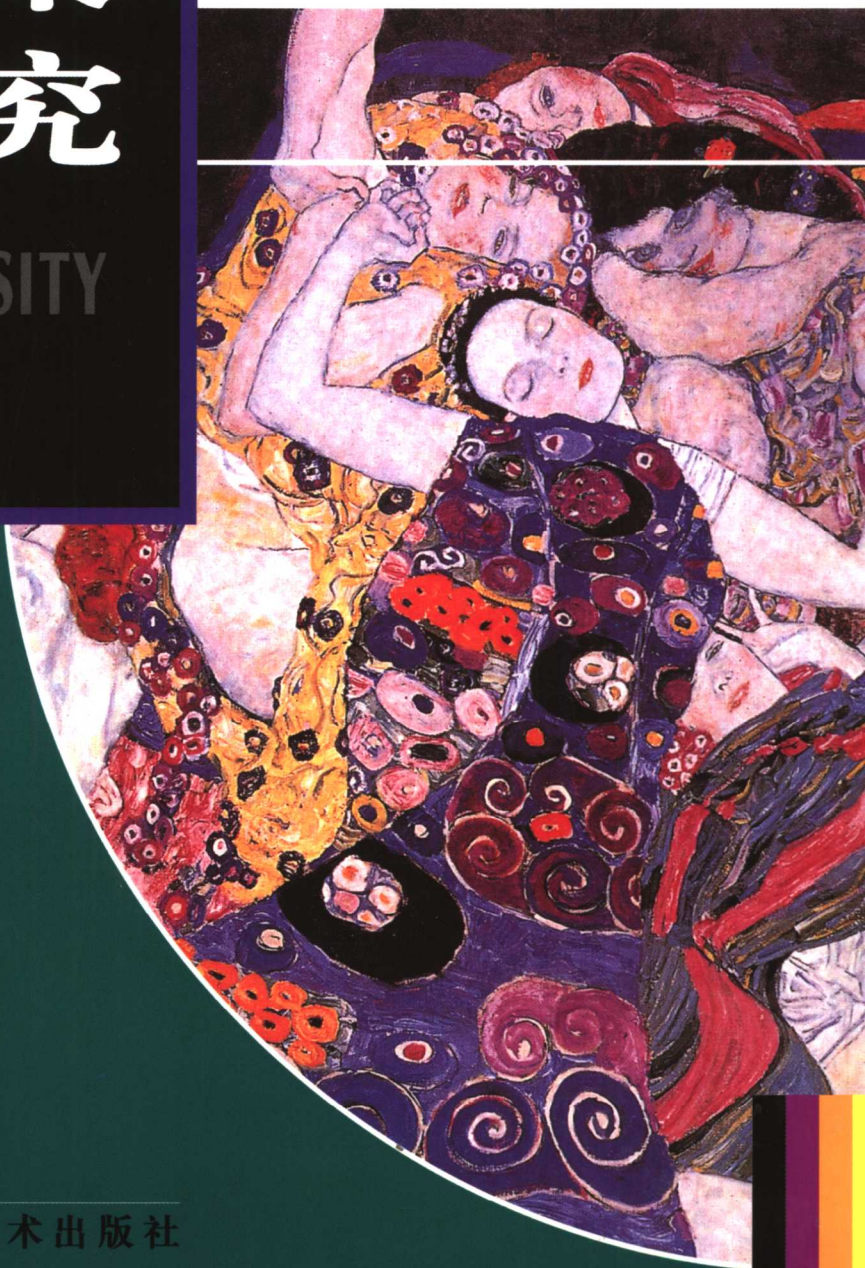
美术·设计教研大系

基础图案 教学研究

THE CHINESE UNIVERSITY
ARTS & DESIGN
A SERIES OF TEAC

主编 张旺
编著 王婉宁 王曼

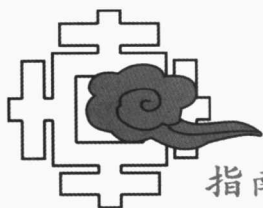
辽宁美术出版社

联合编写院校

(排名不分先后)

东北大学艺术学院
辽宁师范大学艺术学院
沈阳工学院艺术设计与建筑系
沈阳大学美术学院
沈阳大学艺术设计学院
沈阳师范大学美术系
沈阳航空学院艺术设计系
沈阳建筑大学艺术设计学院
沈阳理工大学艺术设计学院
沈阳工业大学文法学院艺术设计系
大连轻工业学院艺术设计学院
大连轻工业学院艺术与信息工程学院
大连外国语学院国际艺术学院
大连大学美术学院
大连理工大学建筑与艺术学院
大连医科大学影像艺术系
鞍山师范学院美术系
辽东学院服装与纺织学院
渤海大学艺术学院

指南针系列教材

THE CHINESE UNIVERSITY

ARTS & DESIGN

A SERIES OF TEAC

中国高等院校美术·设计教研大系

基础图案 教学研究

主编 张 旺
编著 王婉宁 王 曼
辽宁美术出版社

中国高等院校美术·设计教研大系

总 主 编 范文南
总 策 划 范文南
副总主编 李兴威 张东明 洪小冬 王易霓

总 编 审 李兴威 张秀时 王 申
邓 濯 靳福堂 吕嘉惠

整体设计统筹 张东明
封面总体设计 杜 江
版式总体设计 苍晓东
印制 总 监 洪小冬 鲁 浪 徐 杰

编辑工作委员会

主 任 王易霓
副主任 申虹霓 王 嵘 李 彤 刘志刚 彭伟哲
委 员 张广茂 光 辉 姚 蔚 金 明 孙 扬
侯维佳 罗 楠 苍晓东 肖建忠 童迎强
郭 丹 杨玉燕 宋柳楠 林 枫 李 赫
邵悍孝 肇 齐 关克荣 严 赫 刘巍巍
刘新泉 刘 时 张亚迪 方 伟 孙 红
鲁 浪 徐 杰 薛 丽 侯俊华 张佳讯
关 立 冯少瑜 张 明

图书在版编目 (CIP) 数据

基础图案教学研究/王婉宁 王曼编著. —沈阳: 辽宁
美术出版社, 2005.7
(中国高等院校美术设计教研大系)
ISBN 7-5314-3301-X

I. 基... II. ①王... ②王... III. 图案学—教学研
究—高等学校 IV. J51

中国版本图书馆CIP数据核字 (2005) 第 058997 号

出 版 者: 辽宁美术出版社
地 址: 沈阳市和平区民族北街29号 邮编: 110001
印 刷 者: 沈阳美程在线印刷有限公司
发 行 者: 辽宁美术出版社
开 本: 889mm×1194mm 1/16
印 张: 8
字 数: 129千字
印 数: 2501—3500册
出版时间: 2005年7月第1版
印刷时间: 2006年1月第2次
责任编辑: 王 嵘 光 辉
版式设计: 光 辉
责任校对: 张亚迪
定 价: 32.00元

邮购部电话: 024-23414948
E-mail: lnmscbs@mail.lnpgc.com.cn
<http://www.lnpgc.com.cn>

前言

PREFACE

当我们把美术院校所进行的美术教育当作当代文化景观的一部分时，就不难发现，美术教育如果也能呈现或继续保持良性发展的话，则非有“约束”和“开放”并行不可。所谓约束，指的是从“经典”出发再造经典，而不是一味地兼收并蓄；开放，则意味着学习研究所必须具备的眼界和姿态。这看似矛盾的两面，其实一起推动着我们的美术教育向着良性和深入演化发展。这里，我们所说的美术教育其实包含了两个方面的含义：其一，技能的承袭和创造，这可以说是我国现有的教育体制和教学内容的主要部分；其二，则是建立在美学意义上对所谓艺术人生的把握和度量，在学习艺术的规律性技能的同时获得思维的解放，在思维解放的同时求得空前的创造力。由于众所周知的原因，我们的教育往往以前者为主，这并没有错，只是我们需要做的，一方面是将技能性课程进行系统化、当代化的转换；另一方面，需要将艺术思维、设计理念等等这些由“虚”而“实”却属于艺术教育的精髓，融入到我们的日常教学和艺术体验之中。

在本套丛书实施以前，出于对美术教育和学生负责的考虑，我们做了一些调查，从中发现，那些内容简单、资料匮乏的图书与少量新颖但专业却难成系统的图书共同占据了学生的阅读视野。而且有意思的是，同一个教师在同一个专业所上的同一门课中，所选用的教材也是五花八门、良莠不齐，由于教师的教学意图难以通过书面教材得以彻底贯彻，因而直接影响到教学质量。

学生的审美和艺术观还没有成熟，再加上缺少统一的专业教材引导，上述情况就很难避免。正是在这个背景下，我们根据国家对美术教育的精神，在坚持遵循中国传统基础教育与内涵和训练好扎实绘画（当然也包括设计）基本功的同时，向国外先进国家学习借鉴科学的并且灵活的教学方法、教学理念以及对专业学科深入而精微的研究态度，辽宁美术出版社会同各院校组织专家学者和富有教学经验的精英教师联合编撰出版了《中国高等院校美术·设计教研大系》。教材是无度当中的“度”，是规范，也是由各位专家长年艺术实践和教学经验所凝聚而成的“闪光点”，从这个“点”出发，相信受益者可以到达他们想要抵达的地方。规范性、专业性、前瞻性的教材能起到指路的作用，能使使用者不浪费精力，直取所需要的艺术核心。在这个意义上说，这套教研大系在国内具有填补空白的作用，是空前的。

《中国高等院校美术·设计教研大系》编委会

指南针系列教材

中国高等院校美术·设计教研大系

学术审定委员会

主 任 何 洁 清华大学美术学院副院长、教授

副主任 吕品晶 中央美术学院 教授

苏 丹 清华大学美术学院 教授

黄 俊 中国美术学院 教授

孙 明 鲁迅美术学院 教授

委 员 (以姓氏笔画为序)

马 也 王 雷 王 磊 王 琦

文增著 仇永波 石自东 李 宏

刘 明 闫启文 闫英林 任 戡

张 旺 张 辉 杨晓光 杨 君

杜海滨 吴雅君 林日惠 周永红

周景雷 姜 桦 赵国志 徐 文

顾韵芬 唐 建 董喜春 曾爱君

韩高路 廉 毅 雷 光 廖 刚

目录

CONTENTS

概 述

第一章 图案的基础知识

第一节 图案的基本概念	009
第二节 图案由来	010
第三节 类别划分	013
第四节 研究图案的目的	016

第二章 图案的题材

第一节 人物图案	019
第二节 动物图案	026
第三节 植物图案	031
第四节 风景图案	036

第三章 图案的特征

第一节 典型化和理想化的意境	043
第二节 符号化和形式化的造型语言	044
第三节 多元化的造型要素	046
第四节 个性化的色彩	048

第四章 图案的构图

第一节 构图的基本要求	049
第二节 构图的体裁形式	051
第三节 构图基本骨架	052

第五章 形式美法则

第一节 图案形式美的规律	058
第二节 形式美的总法则——和谐	059
第三节 形式美的基本法则	061

第六章 图案的构思法

第一节 构思与观察	071
第二节 构思与想象	072
第三节 构思与灵感	073
第四节 构思与创意	073
第五节 构思与科学知识	076

第七章 图案的造型方法

第一节 简化	077
第二节 秩序	078
第三节 夸张	078
第四节 添加	079
第五节 重构	080

第八章 材料肌理与表现技法

第一节 材料与肌理	081
第二节 表现技法	083
第三节 点、线、面	090

第九章 图案的色彩

第一节 色彩基础知识	095
第二节 色彩的三要素	096
第三节 图案色彩的特点	099
第四节 色彩对比	103
第五节 色彩调和	107
第六节 色彩的知觉与心理	110

概述

OUTLINE

“图案”一词纯粹是舶来品，是国际间文化交流的产物。“图案”一词不是原创于中国，是本世纪初来自于我国一衣带水、深受汉唐文化影响，并借鉴汉字字形、字义为文字构成基础的日本。明治维新时代，日本人在学习西方先进的科学技术的同时，在造型领域也接受了英文中“design”的词义观念，并采用汉字字义对译的方式，创造性地发明了“图案”一词。所谓基础图案，指共性的图案设计，没有特定的实用价值，为设计者的基础训练之一。

从构词法上看，“图”在汉语中有“图画、图像、图形”等意，而“案”则有“计划、方案”之意，故两字合二为一，即形成了“图形、图画、图像的计划和方案”的词义内涵。该词内涵显然是与“工艺美术”或称“艺术设计”中对造型对象的预先构想之意是“神同貌合”的。于是，一经从日本移译到中国，就被当时的工艺美术创作者、研究者、教育者们所普遍接受，并且迅速传播。经过近一个世纪的广泛应用以及在几代图案工作者，尤其是老一辈的艺术家的不懈努力下，时至今日，“图案”一词已成为造型艺术领域，特别是实用美术中的重要专业术语，并被收录在各种词典之中，被人们所熟知。

从历史的角度看，尽管“图案”一词在我国汉语中单独出现与应用的历史不足百年，属于新词，但像有的专家指出的那样，其绝非是一个新的事物。从新石器时代的俭朴生动的彩陶纹样到清末华美艳丽的织锦图案，在悠悠数千年的中华造型艺术史上，我们聪明睿智的祖先创造了源远流长、博大精深的中国图案风格，它也为我国古老文明的发展增添了无尽光彩，这也是我们后人学习图案取之不尽，用之不竭的丰富宝藏。

图案按照一般图案学分类属于平面图案范畴。图案在实际应用过程中，由于动机不尽相同，因此在构成形式上也是各具特色。从构成形式上分，图案可分为单独图案、适合纹样、连续图案及综合图案。

实践证明，研究现代图案的目的在于通过学习，使学习者具有普遍意义的装饰造型感觉、装饰创造思维和装饰表达技巧，这也是图案初学者在学习应重点掌握的内容。因此，能否正确地领悟上述既互相依存又互相独立的辩证统一关系，将决定着图案创作者的学习质量及效果。

第 1 章

图案的基础知识

本章要点

- 了解图案的研究范畴、含义及其与设计的关系
- 图案的风格、作用
- 明确学习目的、培养造型技巧和创造思维

第一节 图案的基本概念

黑格尔认为：“美是理念的感性显现”。从这句话中，我们可以初步了解一些绘画或图案的出现和存在的原因。人是一种感性动物，又是一种理性动物，在由低级向高级进化的过程中，开始产生一种美感需求，又会逐渐随着进化的再提高而产生将这种美感转化为一种实体或实景的需要，这种需要的驱动，使人类社会出现了绘画和图案等多种艺术形式。如果说绘画在当时可能还是作为一种情感宣泄需要的载体，那么，图案则是与人类生活紧密地结合在一起了，因为图案更多地表现在人类生产生活的工具、器皿等方面。如此，关于图案的起源则顺理成章地可以被认为是与人类起源同步了。

“图案”一词有广义和狭义之分。广义上指为达一定目的而进行的设计方案和图样，与英语词汇 design 一词有直接联系，其要素是制、纹饰、色彩。图案分为平面图案和立体图案两类，从应用上分为基础图案和工艺图案两类。所谓基础图案，指共性的图案设计，没有特定的实用价值，为设计者的基础训练之一。张道一先生在《图案概说》一文中指出，基本图案的任务是透过工艺制约，认识装饰艺术的共性；培养和提高意匠的想像力和表现力；综合研究中外古今的装饰纹样，提高艺术的鉴赏能力；掌握和运用形式美的规律、法则；研究纹样的造型、构成、组合和色彩，以及器物成型的线与形；从生活和大自然中吸取养料，积累设计素材。工艺图案的任务是研究材料，发挥材料的性能和物质美；研究工艺、运用科技的成就，显示其工巧；研究消费，熟悉群众生活习惯，了解群众的心理和审美要求；综合以上三者，同艺术的意匠结合起来，统一于具体的设计之

中。也就是说，适应着材料、工艺和用途的要求，掌握和运用具体工艺品的设计特点、规律办法。在基础图案和工艺图案中，有平面图案是二维空间的平面设计图形，一般表现为装饰纹样的形式，立体图案表现三维空间，是器物的立体造型的表现形式。不过随着设计范围的扩大，设计质量的提高，图案的全部意义已不能代表设计的意义了。从设计与图案两词的词性上看，图案为名词，而设计则具有动词和名词两种属性。作为动词是指进行设计和设计过程的存在，作为名词，是指设计的结果，因此，图案一词是不能包容和指代设计的。事实上，日本人在明治时代将 design 初译为图案一词时，大概想到“图”是意图、“案”是想办法这样的意思，而且当时(19世纪后半叶)连西欧诸国的设计也都是指有许多装饰和纹样的方案，因而将 design 一词译为图案是可以理解的，日本在这个意义上使用“图案”一词一直延续到现在。但是，设计并不限于装饰和纹样，而且更加广泛。在朝更新方向发展的现代化社会中，设计就是图案的说法已不能成立。当设计成为一门独立的学科时，立体图案的存在意义显然淡化了。在这样的情形下，图案的存在主要表现为一种狭义性的存在，即作为平面图案而以纹样为主要形式了。

一、广义概念

在多种论及图案的广义概念中，老一辈装饰家庞薰琴先生的观点最具代表性。他认为：“图案，就是设计一切器物的造型和一切器物的装饰方案。”例如，一件陶瓷的器物造型及其表面装饰纹样等的整体设计。其词意内涵接近于英文中的“design(设计)”的名词概念。

二、狭义概念

图案的狭义概念应以《现代汉语词典》中关于图案的解释为语意尺度。其将图案界定为“有装饰意味的花纹或图形”，即纹饰，指按照一定图案结构规律，经过抽象、变化等方法而规则化、定型化的图形。它是审美的用于情感激发的自身完整的形象，它的构成要素是由节奏、对称、比例等抽象反映形式所构成。一般而言，人们概念中的图案词义，多以此为依据。因此，在狭义的概念层面上，“图案”与我们常言的“纹样”、“花纹”是同义词，其词义与英语单词“pattern”意思相一致。总体上说，现代图案研究与创作的主体对象，就是装饰纹样的构成。

第二节 图案由来

在图案发展的历史过程中，有关其起源的学说历来是莫衷一是。以下介绍几种代表性说法，它们可以帮助我们了解图案生发的多种可能性。

一、图腾说

图腾学说认为，图案起源于人类原始的宗教信仰，即图腾崇拜。当原始人认为某些事物是他们的祖先、保护神或与本氏族存亡关系密切时，常将某些东西视为自己的膜拜对象，并希望凭借它们力量的庇护使本氏族兴旺发达、平安吉祥。久而久之，此物便逐渐演变为一种神圣的禁物，成为整个氏族的象征和崇拜的对象。由于处于人类智慧启蒙时期的人们，尚无文明人所具有的写实造型能力，因此，他们创作的那些由模仿自然界的某种生物而来的图腾形象便被不自觉地表现成为现代人所言的图案造型。例如，居住在北美西北地区的印第安人中间，所有的图腾都是以动物为代表的，鲜有其他内容。这是因为氏族里的人们笃信这些动物和自己有血缘关系。为此，他们不遗余力地把象征本氏族的动物图案全部雕刻在自己周围的事物上，如大到人们居住的墙壁，小到

图 1-1

图 1-2

个人日常使用的衣帽、弓箭和餐具等。这种做法不仅反映了他们对图腾的无比尊崇之情，而且也使自己的物品带有鲜明的氏族标记（见图 1-1、1-2）。

二、功能说

功能学说认为，图案是人类在制造或保护某些物品抑或在战争、社会交往中辨别族类等实际需要过程中，把某些具有装饰效果的图案造型应用于身体、服装服饰、生活用品之上而形成的。例如，许多少数民族的服装服饰上大多装饰着刺绣、绗缝等花纹，而这些纹样的装饰部位多为袖口、衣肩等处，原因是这些部位因劳动所致最容易被磨损，而图案的应用无疑起到了保护服装的作用。另外，在一些原始民族中，当他们进行狩猎活动时，为了不让动物发现自己，常常在身体上画一些纹样以便隐蔽自己，迷惑对方。上述事例都为图案的功能说起源提供了有力的论据（见图 1-3~1-6）。

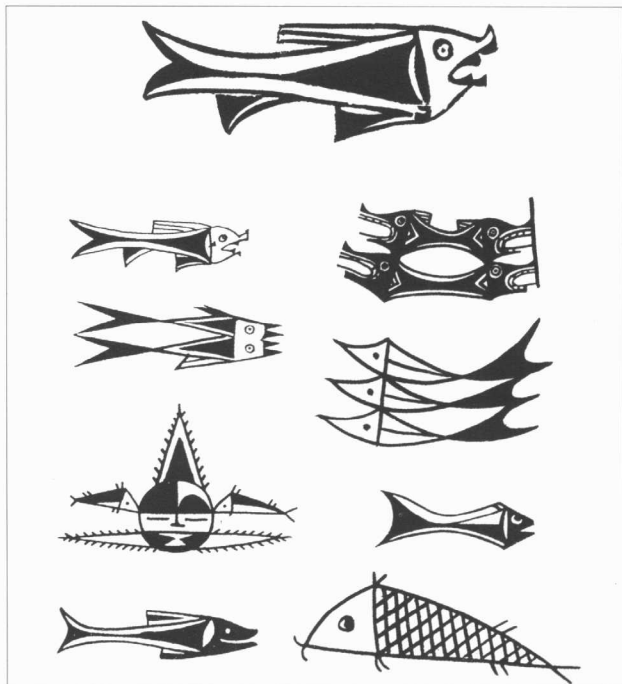

图 1-3

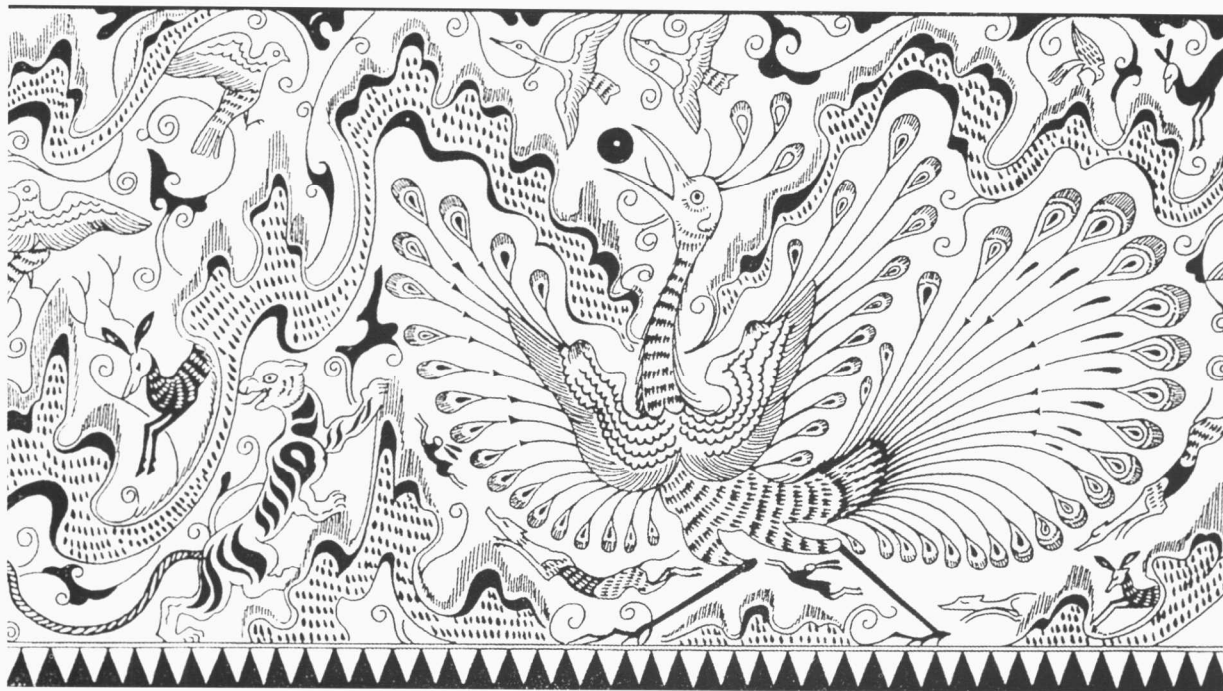

图 1-4

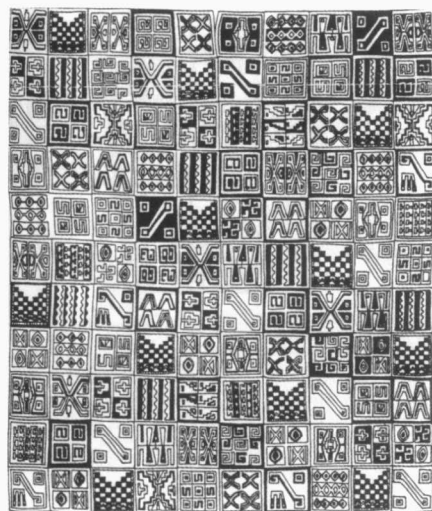

图 1-5

图 1-6

三、装饰说

装饰学说认为,图案是人们借以显示自身的勇敢、智慧、英俊或美丽,在身体或物品上装饰某些纹样而形成的。德国艺术史学家格罗塞在探讨装饰艺术的起源时曾这样认为:“人类进行装饰活动,首先是从装饰自身开始的。”我国著名图案教育家雷圭元先生也持此类观点:“人类最初之艺术活动,都是尽情装饰其抚爱的肉体,那就是装饰。先从自身上开始,因为装饰的目的,为了取悦对象而使种族能够繁殖下来。从原始社会的纹身到文明社会的服饰,莫

不包含着这个伟大的意义(见图1-7~1-9)。

以上我们从图腾说、功能说、装饰说的角度探讨了图案艺术产生的多种可能性。关于图案产生的理论学说远不止如此,诸如“游戏说”、“空间恐怖说”、“移情说”等不一而足。这些学说之所以能够被人们所认同,势必有其各自存在的理由,并且是有关专家学者长期研究、论证和思考的结果。不过,由于被考证的图案历史都已经十分久远,因此这些学说难免都带有推断成分,而未必是图案起源的历史真貌。

图 1-7

图 1-8

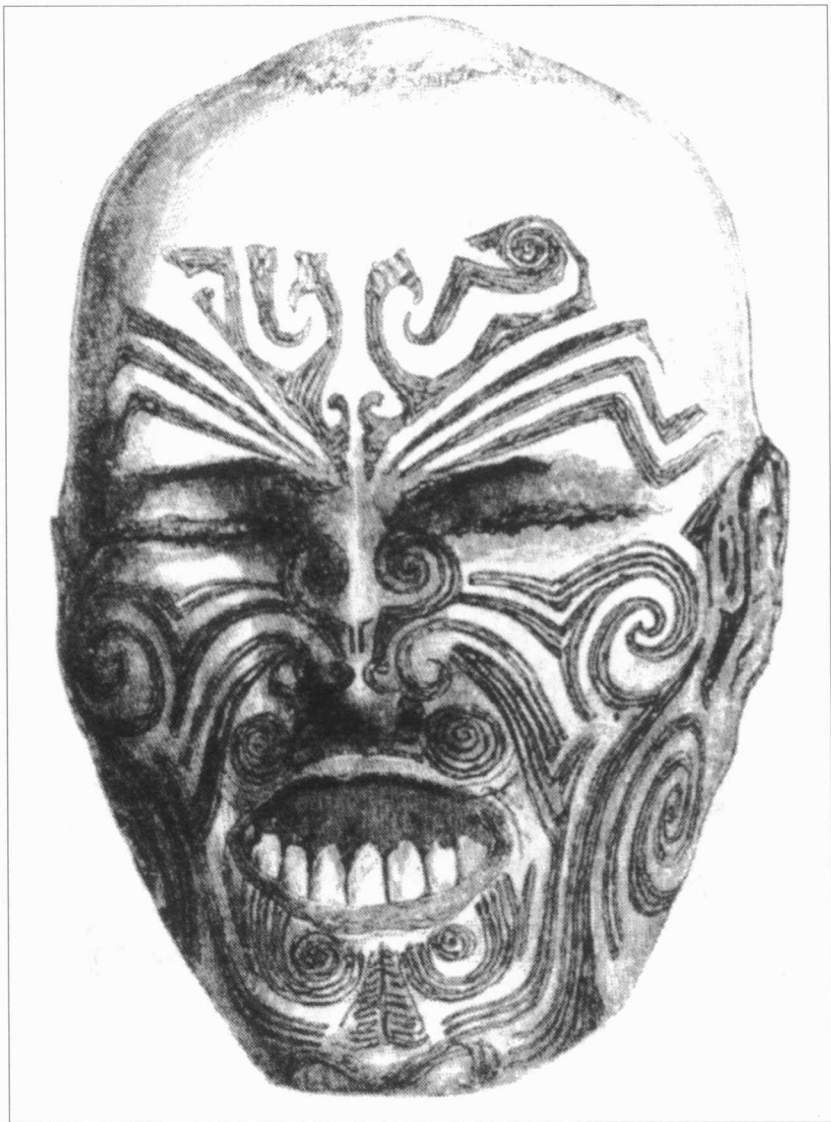

图 1-9

第三节 类别划分

图案按照一般图案学分类属于平面图案范畴。图案在实际应用过程中,由于动机不尽相同,因此在构成形式上也是各具特色。从构成形式上分,图案可分为单独图案、适合纹样、连续图案及综合图案。这几种图案构成形式又有各自的组织形式和骨法,从而形成了丰富多彩的图案构成种类。各类图案因不同的组织形式和结构,形成各种组合。连续图案主要有二方连续和四方连续两类,二方连续图案的基本结构可以归为散点式(团花式)、折线式、直立式、斜行式、波状式、几何式等;四方连续图案一般分为散点图案、连缀图案(转换连续、圆形连续、方形连续、菱形连续、波形连续等)、重叠图案等。图案的各种形式和结构都是为适应一定的需要而产生的。四方连续结构适合大面积图形的需要和印花工艺的过程,单独图案更多可以适用于单个的器件和非连续的平面等(见图1-10、1-11)。

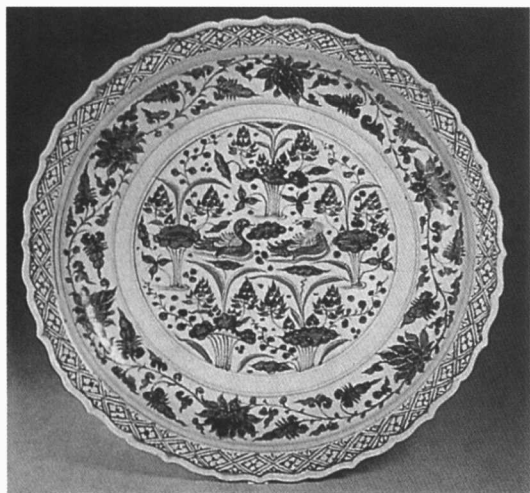

图 1-10

一、单独图案

一个独立的个体纹样的造型表现形式,称之为“单独图案”。例如,一枝花、一个动物或一座建筑等,都可以组成一个单独纹样。通常,这种图案形象的变化或动势,既不受任何外形的约束,也不重复自身,所以,在艺术表达上只要使人感到形态自然、结构完整即可。与此同时,单独纹样也是图案构成的基本单位,也是组成其他图案的造型基础(见图1-12)。

二、适合图案

受一定外形轮廓制约的图案构成表现形式,称为“适合图案”。换言之,即让纹样“屈就”于某一特定形状之中的图案造型。适合图案具有严谨与适形的艺术特点。然而,严谨与适形并不意味着呆板生硬。表达合理同样会显得生动自然、情趣盎然,古今中外优秀的适合图案作品便是佐证。总之,适合图案是“在框架的限制中寻求自由”

图 1-11

图 1-12

图 1-13

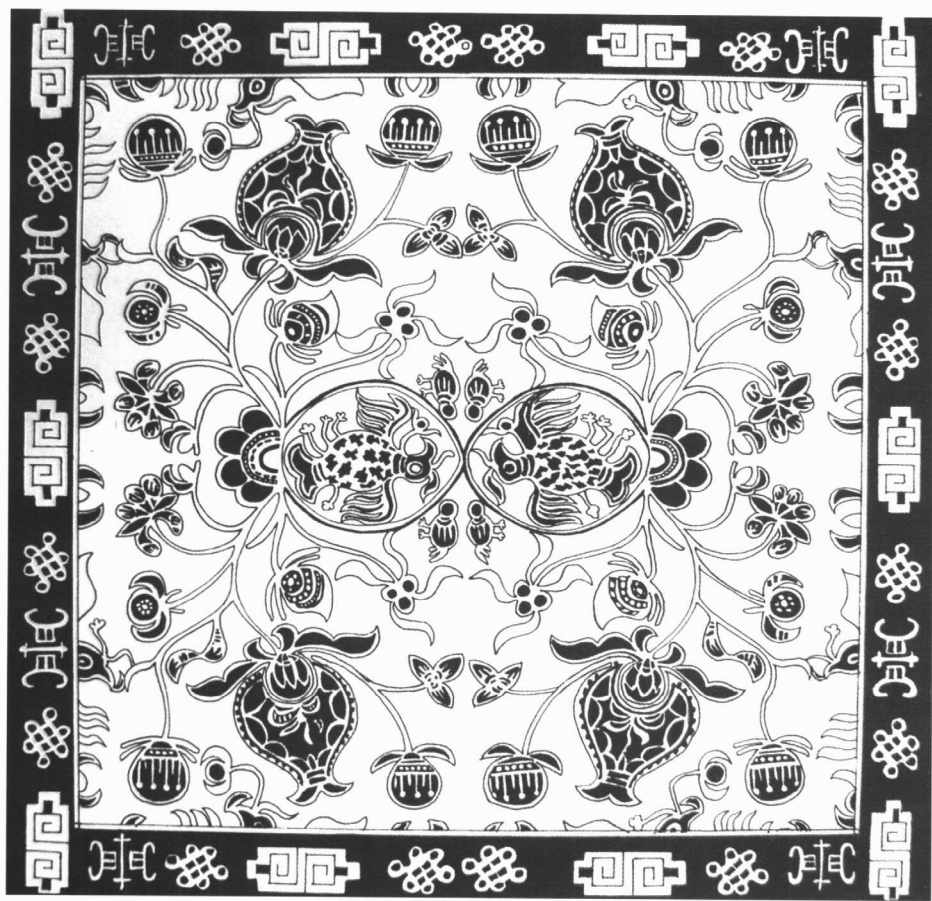

图 1-14

图 1-15

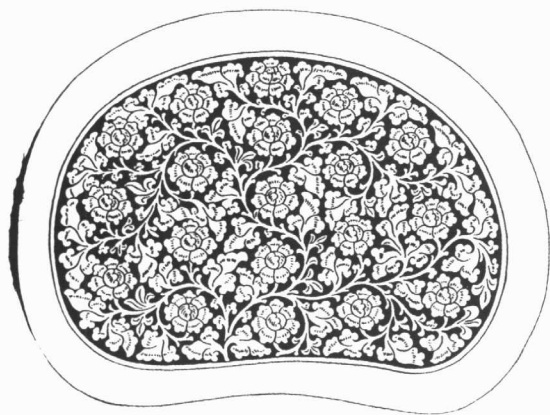

图 1-16

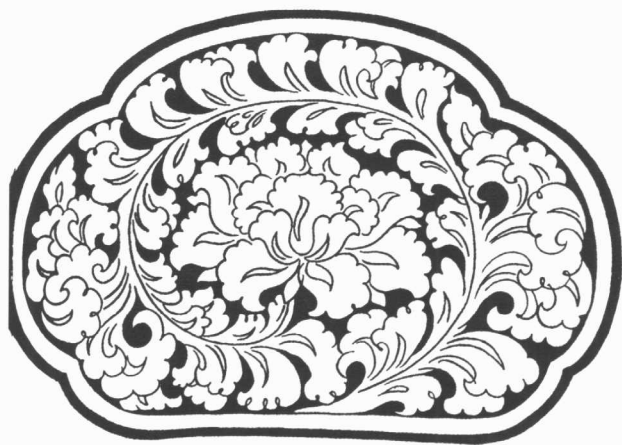

图 1-17

的艺术,也是最具装饰意味的构成形式。该构成多为用途等使然。例如,头巾是方的,盘子是圆的,因此要想饱满而富丽地装饰这些物品并适合其外形特点的话,那么适合图案肯定要比其他表达形式更加完美,更加富于表现力。另外,适合图案也是应用最为广泛的图案造型。

适合图案的外形类别主要包括规则形与非规则形两类。常见的规则形有方形、圆形、三角形、多边形、综合形等几何形;非规则形主要指自然形中的果形(如桃形、葫芦形等)、花形(如梅花形、海棠花形等)、文字形(如喜字形、寿字形等)、器物形(如瓶形、扇形等)。一般而言,自然形是民间图案艺术中,最为喜闻乐见的装饰表达形式,至今依然魅力不衰(见图1-13~1-17)。

三、连续图案

连续图案,指由一个或几个基本单位向上下、左右或四方有规律地持续扩展,使其形成为较大面积纹样的图案构成类别,具体分为二方连续纹样和四方连续纹样两种。其艺术特色是条理性、秩序性、连续性和节奏感强。

连续图案的构成形式主要有二方连续和四方连续两种:

1. 二方连续

由一个或几个基本单位纹样向上下或左右持续扩展

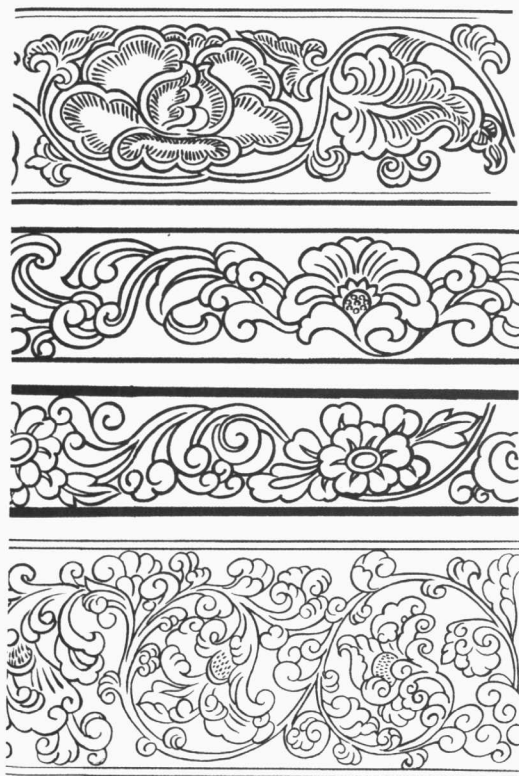

图1-18

而成的图案构成类别,称为“二方连续”。在民间,这种图案造型方式,也称“带纹”或“花边”。通常,左右连续称“横向式”,上下连续称“竖向式”,具有强烈的延展性与节奏感(见图1-18~1-20)。

二方连续的基本单位纹样的设计要考虑基本单位与单位(即回头)的连续整体关系。这种整体关系不仅体现在纹样基本单位与单位之间的相互穿插与呼应的组织上,而且还反映在设计者对基本纹样单位的选择与设计上。实践表明,二方连续图案最为适宜应用那种简洁明快的纹样做基本形,而单纯好看、丰富的基本形往往会在画面构成中显得琐碎不整齐,难以形成流畅的合力气势,并给人留下各自为阵、散兵游勇的视觉印象。另外,要形成连续效果,基本纹样至少要重复三次,不然难以形成持续的、运动的、有节奏感的画面。

2. 四方连续

由一个或几个基本纹样单位向上下左右持续扩展的图案构成的类型,称之为“四方连续图案”。该图案构成类型用途广泛,如花布、瓷砖、塑纸、印刷底纹等。在进行四方连续构成时,设计者一定要注意单位纹样之间的宾主层次、穿插连续、疏密关系、布局结构等问题,因为这些问题对于实现一幅成功的四方连续图案设计是至关重要的。

图1-19

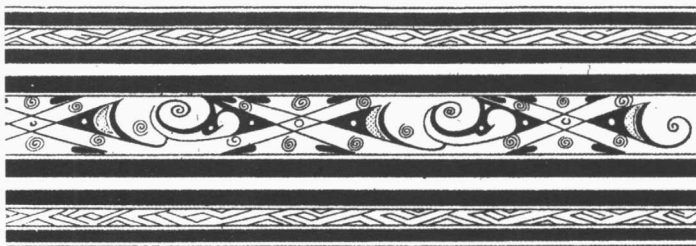

图1-20

四、综合图案

综合图案,指将单独纹样、适合纹样、连续纹样中的两种或三种纹样组织形式综合在一起的图案构成方法。这种构成形式的基本做法为:首先,选择基本形。一般以方、圆等为多。其次,定结构。使用经纬线组成九宫格,或使用经纬线和对角线组成的米字格等划分画面。最后,填充纹样。通过在骨格中填充适当的纹样,可以创造出造型千变万化、结构严谨的图案。由于这种图案的构成一般都是严格按照几何形骨格进行艺术创作的,于是也有“格律体”之誉。格律体图案构成的总体视觉效果具有逻辑性、秩序性、稳定性强的艺术特色。在具体艺术创作中,如何做到在规矩中求变化、求丰富就显得至关重要。与此同时,做好该构成,设计者必须具备把握与调控好画面的主次疏密等层次节奏的能力。通常,画面中心部位的主题纹样要突出、丰富些,而边缘的纹样处理要简单些。以此实现错落有致、一气呵成的画面效果。总之,好的综合图案构成常给人交响乐般的审美心理体会(见图1-21~1-23)。

图 1-21

图 1-22

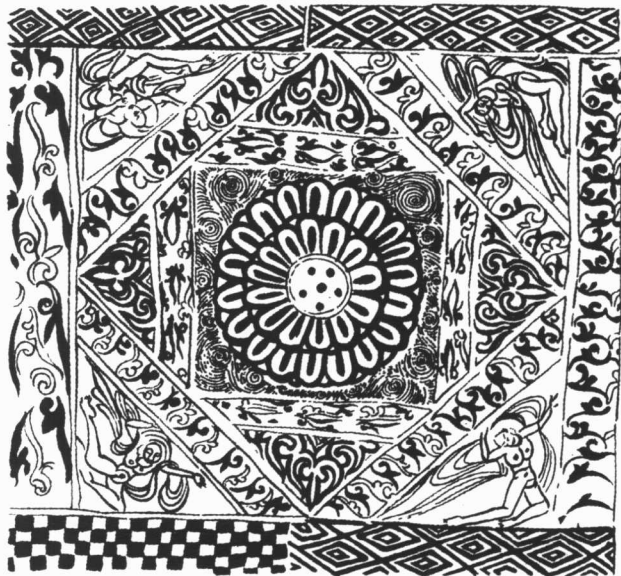

图 1-23

第四节 研究图案的目的

实践佐证,研究现代图案的目的在于通过学习,使学习者具有普遍意义的装饰造型感觉、装饰创造思维和装饰表达技巧,这也是图案初学者在学习时应重点掌握的内容。因此,能否正确地领悟上述既互相依存又互相独立的辩证统一关系,将决定着图案创作者的学习质量及效果。

一、培养装饰造型感觉

培养装饰造型感觉,即培养图案学习者依据审美直觉和审美意识有目的地去认识、观察、分析、辨别图案