

图案设计表现

贺国强 向龙 吴伟军 编著

湖南大学出版社

高等
学院
设计
艺术
类
专业
教学
丛书

高等院校设计艺术类专业教学丛书

图案设计表现

贺国强 向龙 吴伟军 编著

内 容 简 介

本书介绍图案的源流与发展,图案的分类及特点,图案的形式美法则、组织形式,图案设计的表现技法,并特别介绍了校园风景图案的设计表现,对中外一些优秀图案艺术作品进行了评析。

本书主要供高等院校设计类专业做教材使用,亦可作为美术、设计人员的参供资料。

图书在版编目(CIP)数据

图案设计表现/贺国强,向龙,吴伟军编著.

—长沙:湖南大学出版社,2005.11

ISBN 7-81113-002-5

I. 图… II. ①贺… ②向… ③吴… III. 图案—设计

IV. J51

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2005) 第 132863 号

图案设计表现

Tu'an Sheji Biaoxian

作 者:贺国强 向 龙 吴伟军 编著

责任编辑:李 由

装帧设计:贺国强 李 炯

出版发行:湖南大学出版社

社 址:湖南·长沙·岳麓山 邮 编:410082

电 话:0731-8821691(发行部),8649149(编辑室),8821006(出版部)

传 真:0731-8649312(发行部),8822264(总编室)

电子邮箱:press@hnu.net.cn

网 址: <http://press.hnu.net.cn>

印 装:湖南新华印刷集团有限责任公司(邵阳)

总 经 销:湖南省新华书店

开本:787×1092 12 开 印张:10.5

版次:2005 年 11 月第 1 版 印次:2005 年 11 月第 1 次印刷 印数:1~4 000 册

书号:ISBN 7-81113-002-5/J·70

定价:32.00 元

版权所有,盗版必究
湖南大学版图书凡有印装差错,请与发行部联系

高等院校设计艺术类专业教学丛书

■ 顾问

赵江洪 何人可

■ 丛书主编

贺国强

■ 丛书副主编

陈清海 阳 超 张建利

■ 编委会成员

贺国强 湖南大学

宋立新 湖南大学

何 辉 长沙理工大学

廖拥军 长沙理工大学

向 龙 吉首大学

吴伟军 湖南城市学院

曾 毅 中南大学

李方联 湖南工艺美术职工大学

刘佳俊 益阳工业贸易学校

王茂林 长沙民政职业技术学院

蒋 烨 中南大学

谭亚平 衡阳师范学院

阳 超 湖南大学

彭 华 吉首大学

张建利 湖南科技学院

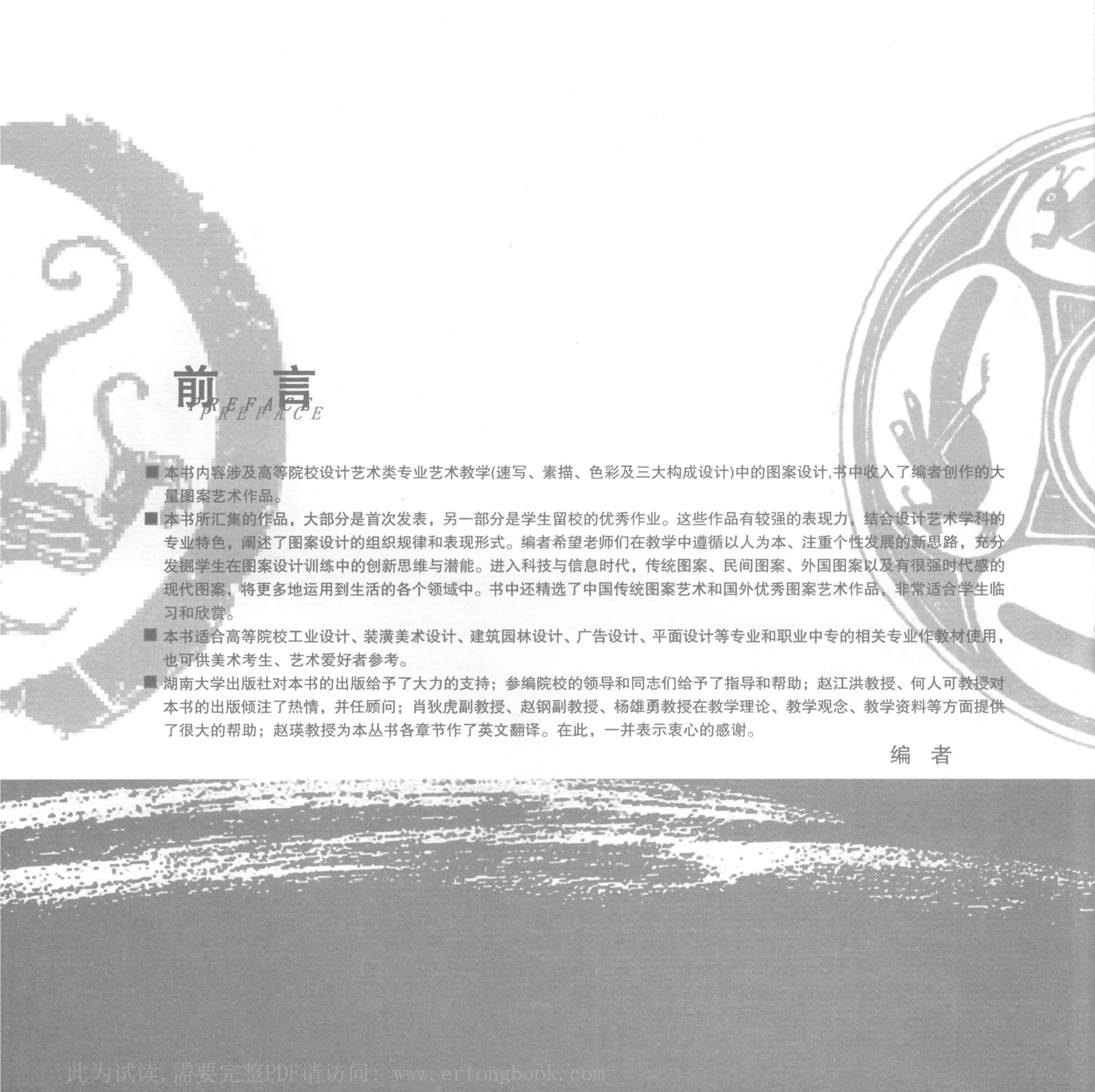
张乃沃 中南林学院

贺观清 湘南学院

刘永健 湖南科技大学

陈清海 湖南大学

王文广 吉首大学

前言

PREFACE

- 本书内容涉及高等院校设计艺术类专业艺术教学(速写、素描、色彩及三大构成设计)中的图案设计,书中收入了编者创作的大量图案艺术作品。
- 本书所汇集的作品,大部分是首次发表,另一部分是学生留校的优秀作业。这些作品有较强的表现力,结合设计艺术学科的专业特色,阐述了图案设计的组织规律和表现形式。编者希望老师们在教学中遵循以人为本、注重个性发展的新思路,充分发掘学生在图案设计训练中的创新思维与潜能。进入科技与信息时代,传统图案、民间图案、外国图案以及有很强时代感的现代图案,将更多地运用到生活的各个领域。书中还精选了中国传统图案艺术和国外优秀图案艺术作品,非常适合学生临习和欣赏。
- 本书适合高等院校工业设计、装潢美术设计、建筑园林设计、广告设计、平面设计等专业和职业中专的相关专业作教材使用,也可供美术考生、艺术爱好者参考。
- 湖南大学出版社对本书的出版给予了大力的支持;参编院校的领导和同志们给予了指导和帮助;赵江洪教授、何人可教授对本书的出版倾注了热情,并任顾问;肖狄虎副教授、赵钢副教授、杨雄勇教授在教学理论、教学观念、教学资料等方面提供了很大的帮助;赵瑛教授为本丛书各章节作了英文翻译。在此,一并表示衷心的感谢。

编者

目录

CONTENTS

第一部分 图案设计概论 /1

Part one Introduction

一、关于图案设计艺术 /2

二、图案设计的源流与发展 /5

三、图案的分类 /12

四、图案设计的教学特点 /16

第二部分 图案设计综合表现 /25

Part two Comprehensive manifestation

一、图案设计的表现技法 /26

二、图案形式美法则 /34

三、图案设计的组织形式 /42

五、计算机图案设计 /54

第三部分 校园风景图案设计表现 /61

Part three Performance of campus scenery pattern

第四部分 中外优秀图案艺术作品欣赏 /83

Part four Enjoyment of excellent pattern works

一、中国传统图案艺术 /84

二、国外优秀图案艺术 /100

本书除署名以外的作品，均系湖南大学设计艺术学院艺术设计专业2002级、2003级同学创作，在此谨表谢意。

第一部分
PART ONE
图案设计概论
INTRODUCTION

图案设计

一、关于图案设计艺术

图案，从字面上解释，“图”是图画、图样，“案”是方案、程式。作为美术的一个门类，图案有狭义与广义两种解释。狭义解释是指器物上的装饰纹样及色彩设计，如床单、花布上的印花，商品包装上的商标、装潢纹样等。广义解释是指为某种器物的造型、纹样、色彩进行设计时，在纸上绘制出来的图稿。

“图案”与“设计”是从“DESIGN”一词翻译过来的。日本最早把“DESIGN”翻译成“图案”，当时其工业也不发达。“图案”这个名词在中国延用了近一个世纪。“图案设计”，强调的是图案创作的过程，而“图案”则包含了整个设计。近几年来，由于工业的高速发展，工业和商业战线的扩大，广义的“设计”被推到了战略的重要地位，图案起着装饰纹样配角的作用。

艺术源于生活，反映生活，图案也是一样。图案最初的灵感来源于生活的启示，反映出人类每个时期的生活环境及对美的事物的追求。

图案设计最终必须经过材料制作后，才能成为物质产品。所以，图案设计是工艺美术产品生产的一个过程和依据。在工艺美术等设计创作中，图案受材料和制作工艺条件的制约，同时它对用途、生产和经济有依赖关系。因此，一个优秀的图案设计，必须同时具备属于物质属性的适用性，属于精神属性的装饰性和属于经济属性的商品性三重属性。

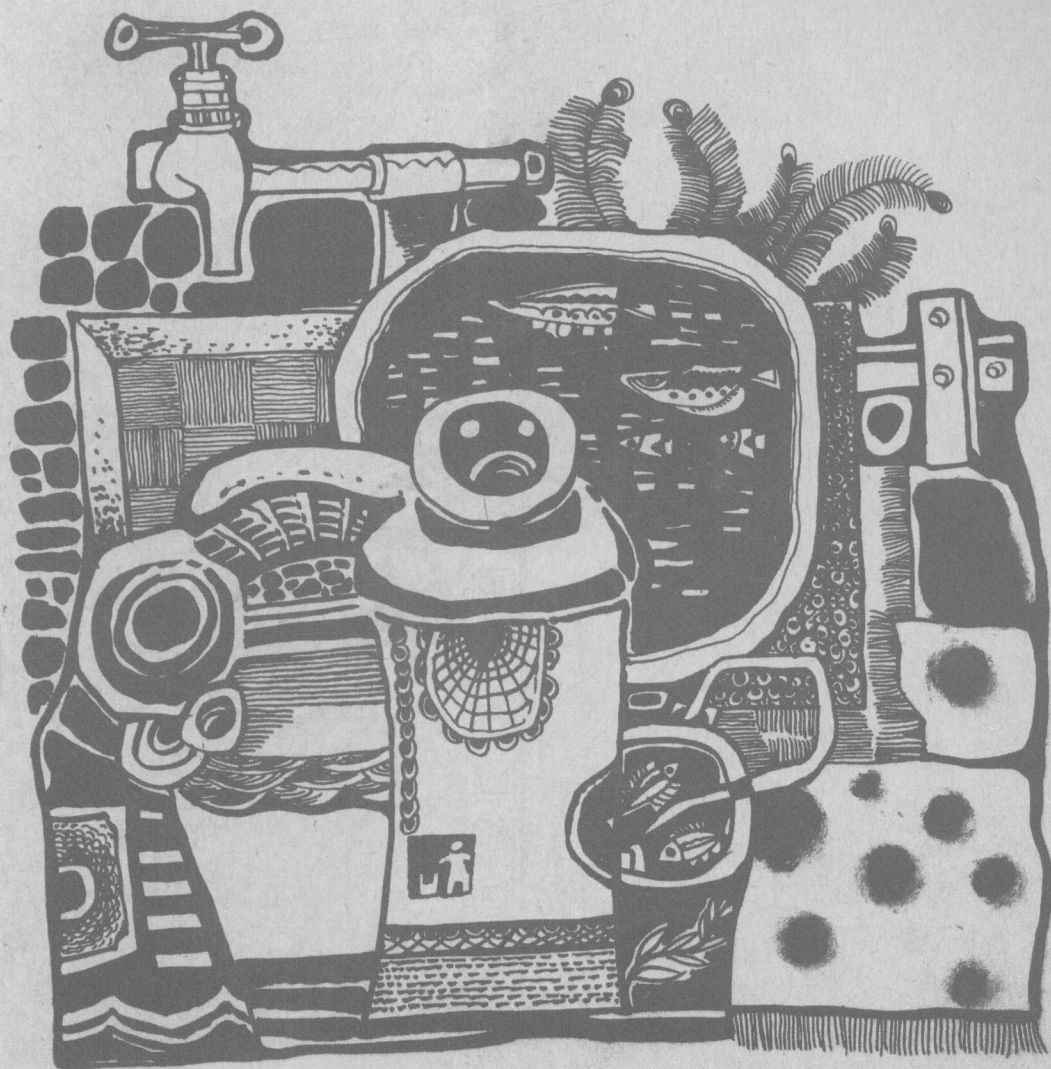
苗女 谢丽冰

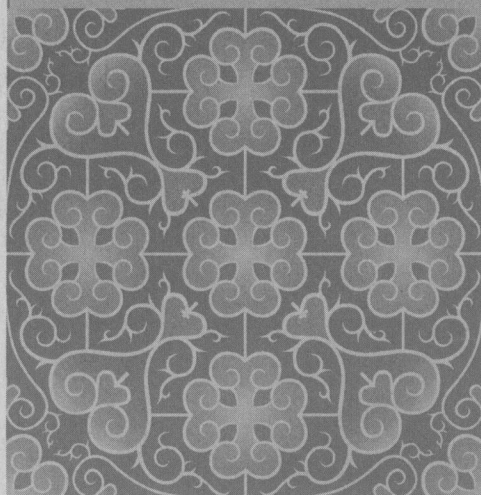
图案是实用性与装饰性相结合的一种美术形式。生活中的自然形象经过艺术处理，便能在造型、构图、色彩等方面适合于实用和装饰目的。图案的应用范围非常广泛，它与人们的物质生活有着密切的联系。如室内装饰、商品包装、书籍装帧、服装、染织、陶瓷、家具以及各种工艺美术品等的装饰都离不开它。可以说图案是一切设计的基础。

图案是艺术性、实用性相结合的一种艺术形式，它必须依附于某种形体或形体的某些部位才能反映出艺术和实用的价值。这是与纯艺术及美术作品所不同的特性，也是作为艺术设计与美术作品的根本区别。因此，这就要求图案设计既要满足人们“实用”的物质需要，又要达到人们在“审美”意识上的精神满足。这正是工艺美术设计中所强调的物质与精神的双重功能以及实用与审美相统一的两重性。这也是图案设计与其他艺术门类的重要区别，由此构成了图案设计的基本特征，也成为图案设计的第一重要因素。

在具体的教学中，图案设计为训练设计艺术语言的基础课，主要训练学生的观察、创造能力，培养学生对构图、色彩、形式的表现能力，加强对形式法则、规律的理解，学会运用设计语言研究图案的一般原理、原则、概念等方面的问题，了解造型观念、装饰观念，锻炼设计构成能力。

陶器 贺国强

电脑图案

壁挂图案设计

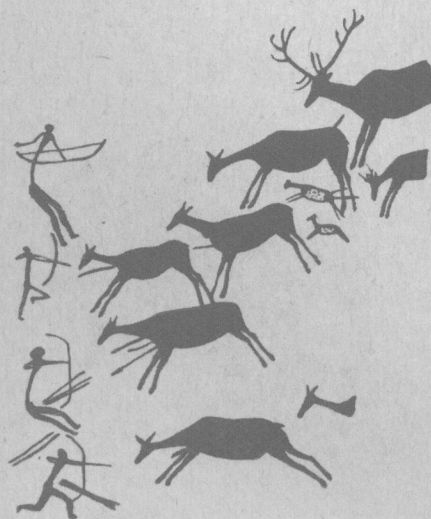
岳麓书院

二、图案设计的源流与发展

图案作为实用美术的一种造型因素及表现手段，具有影响人们的物质生活及精神生活的双重属性。图案与其时代的建筑、雕塑、绘画等众多方面文化艺术相联系，有时甚至是它们最明显、最富特征的标志，但又有着它们无法取代的作用，因而在艺术史上具有独特的地位。早在人类的童年时代，原始先民们就用泥土等彩色颜料在脸上身上涂抹出花纹，或用针刺刀刻等方式“文身”，还用漂亮的羽毛、兽皮、彩石、花草、螺贝等把自己装扮起来，以改变自身形象，标志某种含义。这种本能的或经过思考或受情绪驱使、抱有预期目的的装饰活动，表现在不同时间、空间、人群的衣食住行用诸多领域，既有不同的形式，也有相似的地方，可谓千姿百态、美不胜收。

图案是人类生活的一部分，是人类文化的一部分。它伴随着人类的产生、人类的迁徙、人类社会的变化而变化。图案的历史大约可以追溯到人类社会的初期。我们可以从原始人类居住的洞穴、山崖上见到图案化的动物、人物等内容的描绘。原始岩画是人类最初的创作，是人类的第一次艺术繁荣。全世界近两百个国家和地区，都有着自己悠久的历史，都有自己的图案艺术。

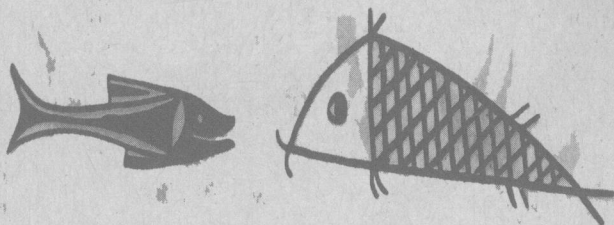
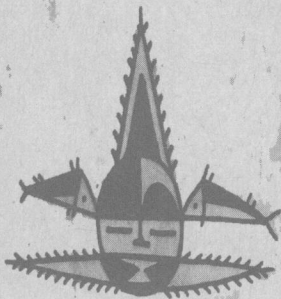
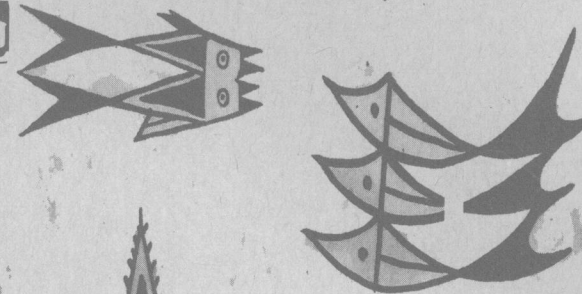
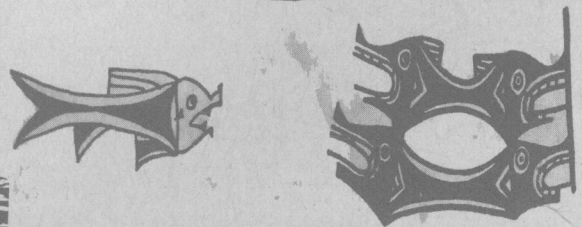

狩猎场景 西班牙 拉文特地区

非洲民俗民间图案

新石器时期图案

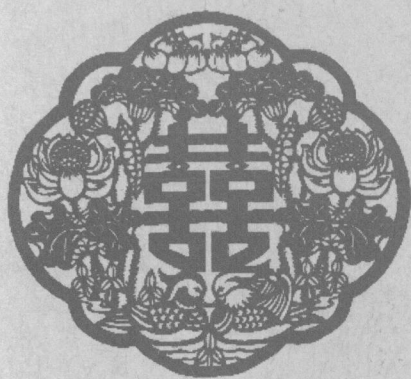

鱼纹

青龙纹（汉）

白虎纹（汉）

生活是一切艺术的源泉，图案来源于人民生活。早在远古时期，人类的祖先就已经在作为狩猎工具的石器上，寻求形式与色泽美感了。彩陶、黑陶是新石器时代的人用来储粟、盛水和炊煮的工具，是人类第一批手工创制的工艺品，它不仅在造型上加以拟形化，如鹰鼎、猪鬃、般形壶等，而且已经使用鱼纹、人面纹、几何纹等图案纹样进行装饰了。图案从产生时起就与人类的生活紧密地联系在一起，魏晋南北朝的瓷器，唐代的唐三彩，明清的景泰蓝、织锦、瓷器等工艺美术品，不仅代表了我国灿烂悠久的文化艺术，也充分表明了图案与人民生产、生活的密切联系。特别是在众多的民间工艺中，取材于喻意和谐音的吉祥图案，如莲花与鲤鱼组成的画面代表“连年有余”等，无不深深地寄托了历代劳动人民对美好生活的追求与愿望。环顾一下我们的衣、食、住、行、生产、娱乐，没有哪一样不与图案密切相关。图案对于美化人民生活，培养人的审美情趣，陶冶人的高尚情操，都具有重要的意义。

图案的设计及运用几乎伴随着人类文明发展的整个过程，我们可以寻找到器物造型设计初期，完全依靠手工生产的远古实用物上的图案，以及由仰韶图案文化过渡到现代工业文明生产的漫长进化过程。

朱雀纹图案（汉）

如果说商周时期所出现的怪兽纹是对动物的崇拜，那么秦汉时期对动物的刻画则是对其生理结构和动物习性的深刻理解。只有在科学性和艺术性高度集中的情况下才能创造如此生动的图案。常见的动物纹有马、牛、羊、虎、豹等，禽鸟纹则有雀、鸳鸯、鸿雁等。

朱雀纹（汉）

虎纹（汉）

形象生动而健美，浑朴古拙。当时的砖石雕刻工艺，质地比较粗糙，适宜于粗犷的表现。虎的造型用面来塑造，与圆形的边框形成了一定面积的空间，布局合理。

民间剪纸图案

以线条表现为主，整个画面的线条衔接十分和谐。

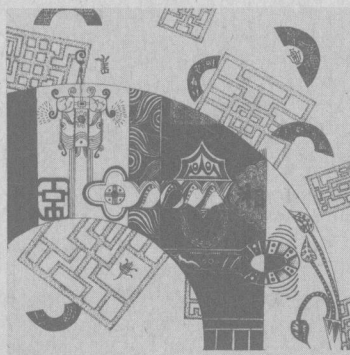

实用图案设计

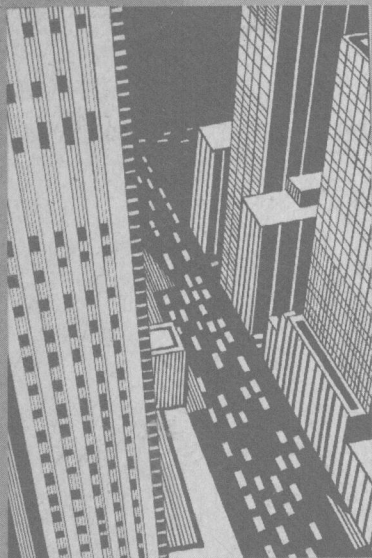
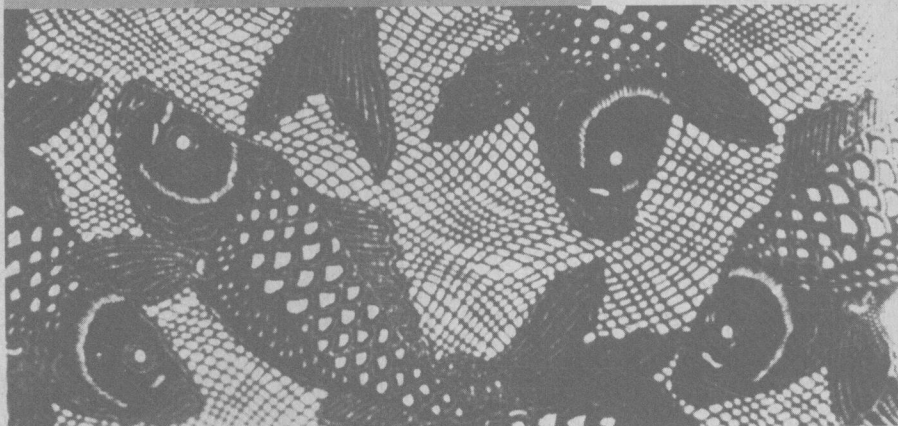

地毯设计 (电脑图案)

室内装饰图案

鱼纹图案

城市建筑图案

古代铸有图案纹饰的青铜器，描金镂花的明清家具，雕梁画栋的建筑和装饰性极强的器皿，在其设计方案和装饰意匠图中，装饰纹样本身就是造型的主要部分，造型和纹样常常是一体的。我们可以试想对某种器物造型，如果去掉它的装饰图案这部分，可能它就失去了设计的主题，这将会使其失去完整性。

在工业化时代，科学技术与文化艺术发展结合，并以批量和机械化生产为条件的今天，各领域内专业化程度越来越强。多样的工业产品及器物设计因材料、工艺、用途的不同，而分为许多专业科目，如：陶艺（瓷）、工业造型产品，家具、纺织品、装潢、视觉传达等。而各科又有细分，如工业设计分为交通工具、家电家具等；装潢设计分包装、书籍装帧、招贴等；环境艺术分为外环境设计、景观设计、室内环境设计等。各类设计都需要专门的技术人员，于是在人才的培养方面也自然出现了不同的专业分工和不同的艺术设计专业方向，如服装设计、室内设计、环境设计、装饰艺术、装潢设计、视觉传达设计、家具设计、装饰绘画等诸多专业。图案的设计与运用过程，始终离不开装饰材料特性及制作工艺的熟悉和理解。一种设计图样或装饰只有经过艺术处理，才能使其造型、色彩、构图等适于实用和符合审美目的。

凡属艺术设计，均需要装饰，需要有符合其专业造型的各类装饰纹样。因此，“图案”自然也就成为以上诸多艺术设计专业的共同性设计基础。装饰纹样一词广义的解释被“图案”所代替，“图案”成为“装饰纹样”的代名词。

图案不仅是工艺美术等实用性艺术设计的设计基础，并在艺术语言、表现手法、形式处理、创造规律等方面与诸多工艺美术的制作工艺、生产条件等因素密切联系在一起，从而形成了实用性、适应性、表现性等实用美术的共同特征。