

指南针系列教材

中国高等院校

美术·设计教研大系

图案 基础研究

THE CHINESE UNIVERSITY
ARTS & DESIGN
A SERIES OF TEAC

【吉林卷】

主编 王建国
副主编 王海燕
编著 周方亚

辽宁美术出版社

联合编写院校

【吉林卷】

(排名不分先后)

东北师范大学美术学院

吉林艺术学院现代传媒学院

吉林师范大学美术学院

吉林大学艺术学院

吉林工程技术师范学院艺术学院

吉林建筑工程学院艺术设计学院

长春师范学院美术学院

长春工业大学艺术设计学院

延边大学艺术学院

通化师范学院美术系

白城师范学院美术系

东北师范大学人文学院艺术设计系

东北师范大学人文学院视觉艺术系

东北师范大学人文学院服装工程设计系

吉林建筑工程学院城建学院

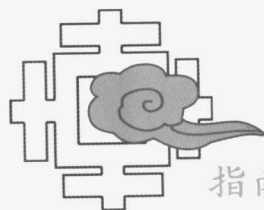
吉林建筑工程学院建筑装饰学院

长春大学美术学院

长春大学旅游学院美术系

长春大学光华学院

吉林艺术学院高职学院

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

主 编 王建国

副主编 王海燕

编 著 王海燕 周方亚

辽 宁 美 术 出 版 社

基础图案研究

图书在版编目 (CIP) 数据

图案基础研究/王海燕 周方亚编著. 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. 吉林卷)

ISBN 7-5314-3353-2

I. 图... II. 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 058323 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: 辽宁泰阳广告彩色印刷有限公司
发 行 者: 辽宁美术出版社
开 本: 889mm × 1194mm 1/16
印 张: 8.5
字 数: 120千字
印 数: 3101—5100 册
出版时间: 2005年7月第1版
印刷时间: 2006年7月第2次
责任编辑: 王 嵘 苍晓东
版式设计: 苍晓东
责任校对: 张亚迪 方 伟 孙 红
定 价: 35.00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，我们根据国家对抗术教育的精神，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

中国高等院校美术·设计教研大系【吉林卷】

总 主 编 王犁犁

副总主编 (以姓氏笔画为序)

王建国	王铁军	王 帆	尹国有
吕 波	齐伟民	苏晓民	李公君
李胜龙	李 星	李仲德	殷晓烽
秦秀杰	傅黎明	魏舒菲	
编 委 王玉峰	王俊德	关 卓	朱 方
张宏雁	张 博	陈文国	林 森
高贵平	徐景福	缪肖俊	

目录

CONTENTS

概 述

第一章 中国传统图案

- 第一节 中国传统图案的分类 009
- 第二节 传统图案的主要特征 018
- 第三节 民间艺术图案 019

第二章 外国图案艺术概述

- 第一节 欧洲图案艺术的文化渊源 021
- 第二节 欧洲图案的文化特征 024
- 第三节 其他民族地区的图案概述 027

第三章 图案文化象征

- 第一节 图案的意境创新 041
- 第二节 图案文化象征概述 042
- 第三节 图案文化象征的类别与表现形式 045
- 第四节 图案文化象征的运用 048
- 第五节 图案文化与创作主体 048

第四章 国内外图案文化象征

- 第一节 数字与特定符号图案释义 051
- 第二节 动物植物器物图案象征释义 057
- 第三节 宗教神话意象图案象征释义 065

第五章 图案的“四大变化”

- 第一节 花卉图案写生变化 081
- 第二节 动物图案写生变化 094
- 第三节 人物图案写生变化 106
- 第四节 风景图案写生变化 115

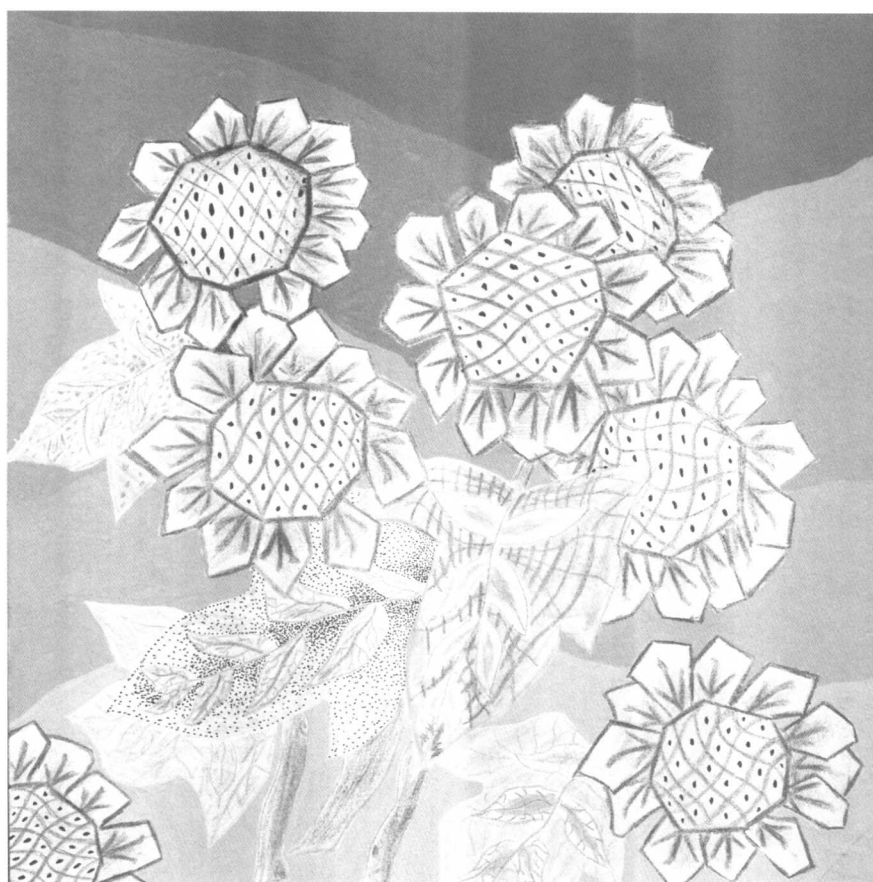
第六章 图案的色彩

- 第一节 色彩对比 121
- 第二节 色彩调和 127
- 第三节 色彩的心理感觉 128

第七章 图案设计语言

- 第一节 设计语言概述 131
- 第二节 设计语言表现形式的分类 133
- 第三节 设计语言的表现手法 133

后 记

概述

OUTLINE

《图案基础研究》一书是独具特色的图案艺术类书籍。它是作者多年教学实践经验与科研成果结合的产物。它与一般图案基础类读物不同的是,不是泛泛地讲述图案的一般常识,也不是循规蹈矩的程序性讲述,而是把主要文字与图片集中于图案艺术教学与科研的两个最基本的基础起点上:一个是传统图案,一个是写生变化。而且在介绍这两个方面时,也不是简单地进行图片堆积展示,而是进行了深入的学术性剖析,做到了理论与实践的相结合、教学与科研的相结合。并在这两个基点上,又讲述了图案色彩与设计语言的两个关键环节。

该书与其他一般读物的最大不同是,把全书置于一种深刻的图案文化背景之中,这就使该书跃升到一个较高的水平。该书大胆地把文化象征学中的概念创造性引入了图案设计领域,这是本书的一大特色。该书不仅在第三章、第四章中专门论述、介绍图案文化象征的内容,而且在第一章、第二章的中外图案介绍与研究中,也通篇都灌注着图案文化的内涵,并附以大量国内外的珍贵图片资料。尤其是大量的中国传统图案与外国图案纹样,打破了一般图案读物中一味堆积学生作业的局限,对于开拓学生的视野,为科研提供材料具有积极的推动意义。从而进入教学、学习、科研的一个较大的图案文化视野。

由于该书借鉴了图案读物以外的大量美学、艺术、文化类的科研成果,又融会了作者多年的教学实践经验与科研成果,因而该书既具有理论性、创新性,又具有实用性。是目前该类图书市场上不可多见的优秀读物与教学用书。

第 1 章

中国传统图案

本章要点

- 中国传统图案是当代图案设计之源
- 学习图案必须从传统图案开始
- 中国传统图案的分类、主要特征
- 中国民间艺术图案

中国传统图案是中国最古老的艺术形式之一。它的历史跨度可以从明清一直上溯到人类文明创始、蒙昧初开的阶段。它不仅是现代图案设计的文化源头,也为现代图案设计提供了丰厚的土壤和材料,所以研究图案一定要从传统图案开始,学习图案也要从传统图案开始。它是图案基础的基础,我们如果不把握这一点,无论是对于图案的研究、学习还是创作设计都将是无源之水、无本之木。因为它为我们提供的不仅仅是纹样,同时也为我们提供了一种设计范本、设计手法、设计语言与设计文化。我们可以学习它、借鉴它、超越它,但我们不能脱离它、抛弃它。只有它才是中国的,而只有民族的才是世界的。这是所有艺术门类的一种不可漠视、不可改变的规律,对于图案这门艺术也概莫能外。

我国改革开放以来,无论宾馆、家居、都市、乡村的室内装饰都有一个十分明显的变化,就是以往那些绘画方式的宣传画、年画、挂历几乎都在悄无声息地消失了,取而代之的是装饰味极浓的各种材料制作的厅堂壁画,居室装饰画。有人说这是一种装潢由传统向现代的迈进,其实,这是艺术上的一种前进性的返祖回归。我国最原始、最古老的美术作品与工艺品所采用和创造的图形几乎无一例外,全部是图案化了的图形,这种传统一直延续了几千年,甚至上万年,并在延续中不断发展创新,且赋予了传统图案无与伦比的艺术魅力和丰富多彩的文化底蕴,因而,有人讲“学图案一定要从传统图案学起”,是十分有道理的。本章试就中国传统图案的特点、构图、造型、形式美等有关方面来进行探索性的讲述。

第一节 中国传统图案的分类

中国传统图案的源头,按照考古学的发现,至少可以上溯到新石器时代,距今已有七千年以上的历史。在这样长的时间内,中国传统图案得到了不断的发展,根据资料分析、总结、归纳,至少已形成以下几种体系类型:

一、动物图案

动物图案在人类文明的早期出现得最多、最早。禽、兽、鸟、鱼都有。这主要与人类早期以渔猎为生的历史背景有关,人类最早从事的社会活动是渔猎,而不是农耕。到了秦汉时代就更为丰富了。牛、羊、虎、马等图案也开始较多的出现。在这一时代,人类进入了驯养时代。这也是中国最早的绘画。显然,在中国远古时代还没有图案的概念,而是二者合一的图案画。这也是中国传统图案最早的原始特征之一。

黑陶钵猪纹 (新石器时代)

彩陶缸鹳鱼石斧纹（新石器时代）

唐代银壶上的马纹

这些图案形象大多出现在陶器、岩画、壁画、地画和绢帛上。到了青铜器时代，这些图案画又演变为青铜器皿的造型，并广泛应用于各种木制生活用具上。尤其是商周时代的青铜器、玉器，基本上以动物图案的运用为主。到了战国、秦汉时代则更为广泛地应用在各种祭祀画、画像石、画像砖上。

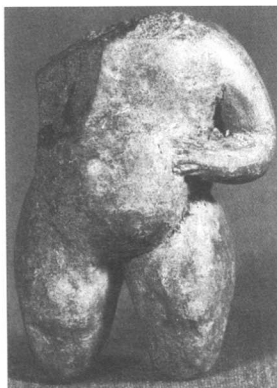
图案的形象也渐由高度概括、简练抽象向写实发展。但可喜的是，一直到明清，这种从远古流传下来的图案形象不但没有消失，反而更为广泛地应用于各种陶器、漆器、玉器、青铜器、纺织品、刺绣、印染、砖刻、石刻、木刻、壁画、瓦当、瓷器和各种建筑、墓陵、祭祀及生活用品上，并由黑白、单色彩一直发展为彩色图案。图

阴山岩画鹿纹（新石器时代）

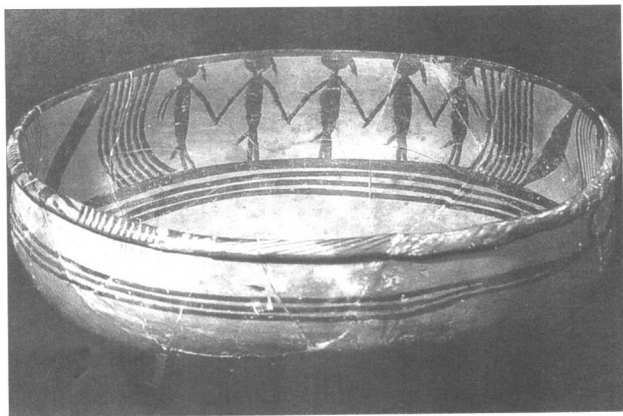
彩陶盆人面鱼纹（新石器时代）

彩塑裸体女像（新石器时代）

花山岩画人物纹（战国至东汉）

彩陶盆舞蹈纹（新石器时代）

案形体也由简单而复杂，由单调而丰富多彩。尤其是宋、明、清瓷器上动物图案的运用已达到了相当高的水平，我们不能说空前绝后，但足以令人叹为观止。并在历史的积累中逐渐形成了程式化的动物纹样，使动物形体彻底地图案化了。

二、人物图案

人物图案几乎与动物图案同时出现，但比动物图案略为晚近一些。最早的人物图案出现在新石器时代的彩陶与岩画上。这反映了一种历史的进步，人类至少开始把自身当成了一种审美对象，认识到了自身的美。

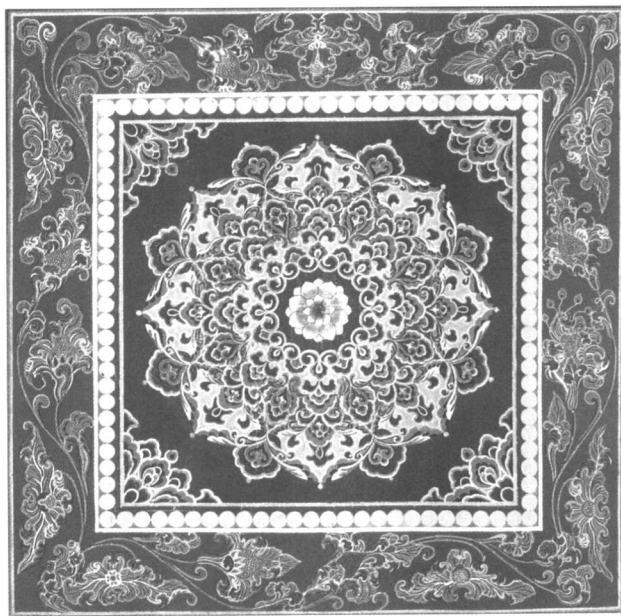
这一时期的人物图形只是一种剪影式的。但已明显可见变化手法的运用。男女形体特征十分明显。尤其是新石器时代的陶塑裸女像，虽为残躯，但是可与西方最早的维纳斯雕像媲美，完全体现了女性的菱形体征，着

力塑造了肩背、胸臀、腹股的浑圆丰满。到了青铜器时代的岩画人物图形则相当可观了。尤其是狩猎图中的人物动势、人物形体都具有很高的艺术性。秦汉时代的人物形象大多出现在岩画、画像石、画像砖和壁画帛画中，尽管仍旧是图案化了的人物，已是栩栩如生了。内容则大多与出行、祭祀、狩猎、农耕有关。

到了魏晋南北朝时期，绘画与图案画已渐渐分离，但诸多图案画仍旧出现在墓室壁画、石雕、建筑物、彩色画像砖、漆盘、铜镜、织品、服饰上。到了隋唐时代的石刻线画，无论人物、花鸟都仍保留着简约洗练的变化手法的运用。而唐、宋时期的国画中的人物，有许多仍保留着简约洗练的变化手法的运用。唐、宋时期的国画中的人物，有许多仍保留着远古人物简约画法的特征。因而我们可以说没有远古时代的人物图案画，不仅没有后来的人物画，也没有今天的人物图案。

莫高窟伎乐莲花边饰纹样 李其琼 欧阳琳 1959 年临摹

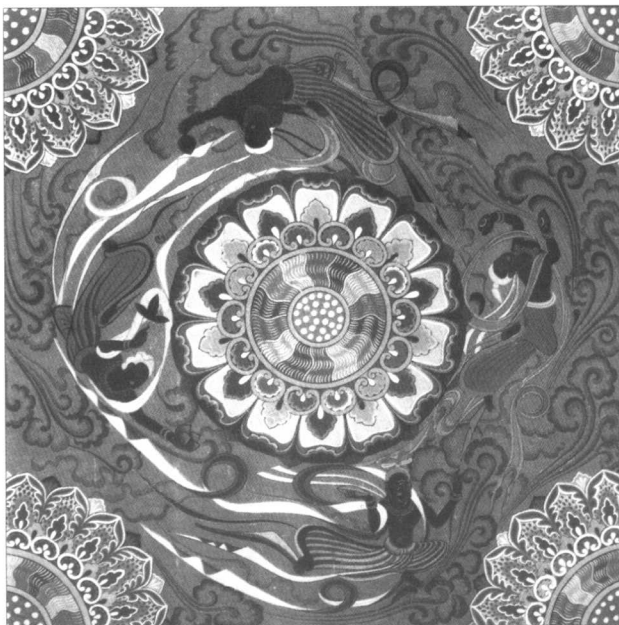
莫高窟莲花藻井(局部) 莲花纹样 霍熙亮 欧阳琳 1954 年临摹

唐代织锦鸳鸯番莲纹

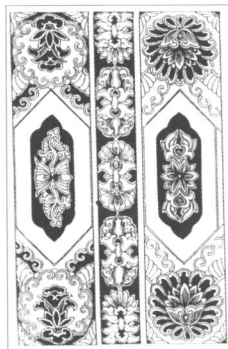
清代牡丹卷草纹

莫高窟莲花飞天藻井(局部) 莲花纹样 史苇湘 杨同乐 1954 年临摹

清代牡丹卷草花卉纹样

清代花草连枝纹样

三、花卉图案

中国传统的花卉图案出现得较晚。人类早期甚至到秦汉时代,各种器物的装饰花边大多用衣纹、几何纹、动物纹、云水文、线纹、意象纹,而很少用花卉纹。从笔者手中的资料查阅,最早的仅有新石器时代彩陶上的稻穗纹而已,实质上相当于图案画。在汉代的陶器上则出现了标准的图案花纹,但仍是单独纹样。到了后蜀时期,花卉纹样不仅更加规范程式化了,而且出现了连续运用。最有名的花卉图案,则是唐代的敦煌藻井纹样。各种藻井全部由花卉纹样组成。宋代的花卉纹样则达到了较高的成熟水平。到了明清时代,花卉纹样达到了最高水平,不仅变化丰富多彩,惟妙惟肖,而且应用范围也空前地广泛。许多纹样程式至今还有应用价值,为现当代花卉纹样的发展奠定了最直接的基础。

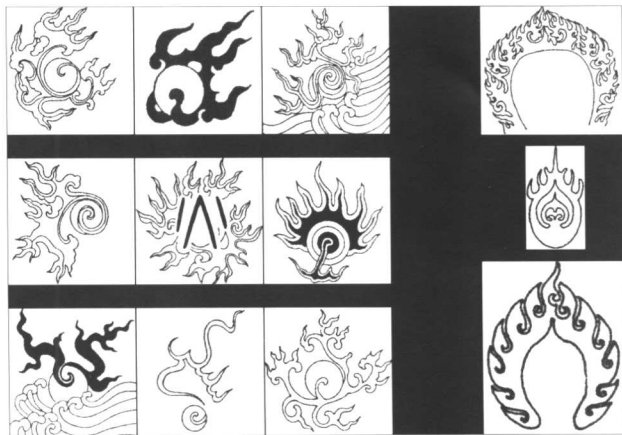
四、自然图案

中国传统图案中的云纹、水纹、雪纹、火焰纹、山纹都属于自然图案。最早的自然图案,可见于新石器时

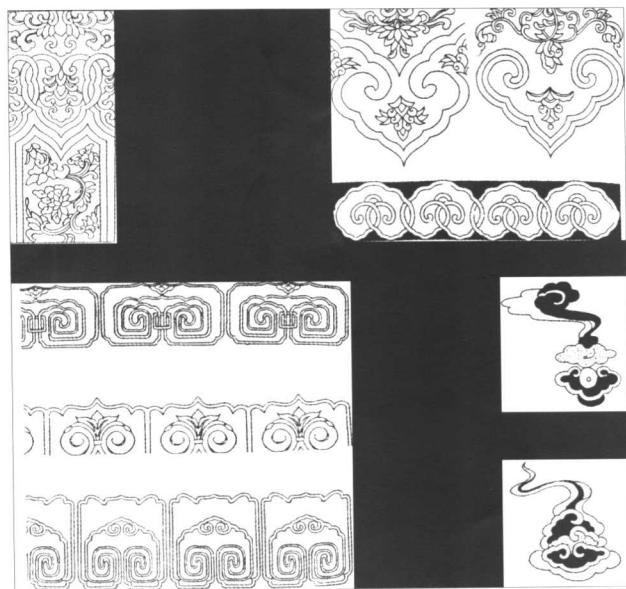

水波纹

代的旋涡纹彩陶瓮，上面已有水线纹和线条流畅、规范的漩涡纹。还可见于东汉的《弋射收获画像砖》，尽管反映的是渔猎农事，但已有山水图案的意境。上述各种图案在汉以后应用得较广，多见于宫廷建筑、宫装、佛教建筑、织物、刺绣、瓷器。如南北朝、唐代佛龕上的火

火焰纹

云纹

焰纹，宫殿台阶上的云纹，朝服、器皿上的水纹、海纹，织品上的雪纹、山纹。自然图案勃兴于唐宋以后，可能与山水画的兴起有关。如南宋缂丝织物《青碧山水图》上的山、水、云全部是图案化了的。元代的《青花海水龙纹带八棱瓶》上就绘有云头纹、海水纹、火焰纹；明朝的《青花海水龙纹瓶》上的图绘便以海水纹为底；《素三彩海水蟾蜍纹洗》也是以海水纹为底，上面绘有蟾蜍和浪纹。明朝的软螺钿镶嵌的六扇屏风上的《园林仕女图》则是一幅完整的山水园林图案。清朝的缂丝加绣《九羊消寒图》上不仅绘有多层次的云纹，还有水纹、花卉、动

彩陶罐锯齿菱格纹（新石器时代）

彩陶瓮漩涡纹（新石器时代）

河北北响堂石窟塔龕火焰纹

莲花火焰纹

敦煌飞天纹

物、人物图案，也是一幅完整的山水图案画。而粤绣挂屏《三羊开泰图》上也有云纹的运用，连太阳也图案化了。

五、意象图案

所谓意象图案，就是人们凭借想象意念而创造的图

汉画像石伏羲女娲纹

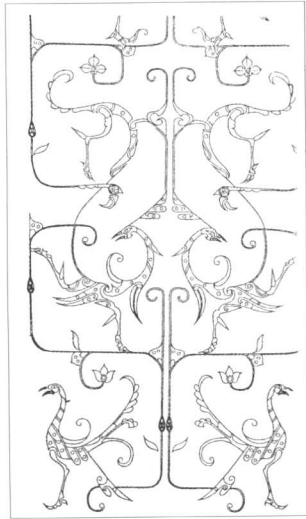
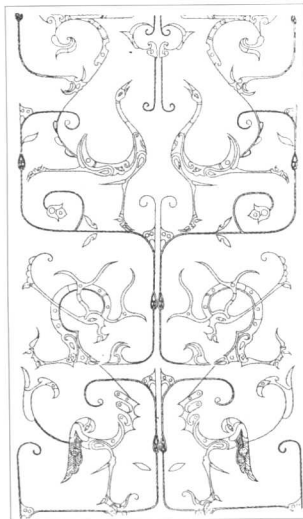
楚人物龙凤纹（长沙出土帛画）

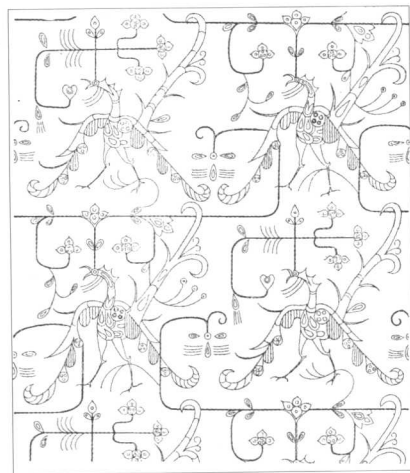
风神飞廉纹（山东出土石刻）

应龙纹（重庆出土石刻）

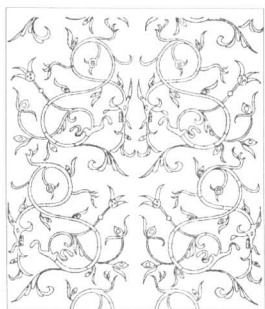
楚对龙对凤纹绣纹样（湖北江陵马山出土）

楚凤鸟花卉纹绣纹样（湖北江陵马山出土）

 楚刺绣双凤纹
（湖北出土）

 楚绣衾双凤纹
（湖北出土）

楚龙凤蟠绣纹（湖北出土）

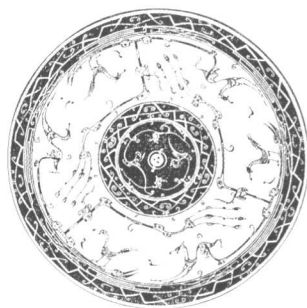
汉代漆器云龙纹

清代凤鸟绣纹

清代红青缎彩绣团花喜相逢双凤纹

楚漆盘龙凤纹（长沙出土）

楚漆盒凤纹（长沙出土）

卖胡琴的（1934年）
陈志农剪纸

耍猴儿的（1940年）

唐山皮影人物头部纹样

女乐（清代窗花）山东牟平

梁祝过河（清代窗花）山东蓬莱

鼗鼓舞（清代窗花）山东
即墨 刘延禄之母

捉放曹（清代窗花）河北丰宁

案化的非自然的物象。主要包括龙凤纹、神魔、宗教图案。其中龙凤图案渊源最为久远，流延最为绵长，应用也最为广泛。至少从战国时代就有龙凤纹的出现，最有名的《人物龙凤图》上的图案至今仍广为应用。一直到明清，龙凤图案越来越勃兴、规范、丰富多彩。应用到政治与民间生活的各个领域。而佛教中最有名的是佛龕上的火焰纹，千手观音图案，敦煌的飞天纹。意象图案是传统图案中重要的一支，很是丰富多姿，不一一详述。

瓦当青龙纹

瓦当白虎纹

瓦当朱雀纹 (凤)

瓦当玄武纹 (龟)

生肖印章纹样

福字印章纹样

寿字变化纹样

百福图福字变化纹样

有各种吉祥动物的浮雕式图案。金石制品与瓦当图案上的各种动物纹，至今也仍在广泛地应用。

八、符号图案

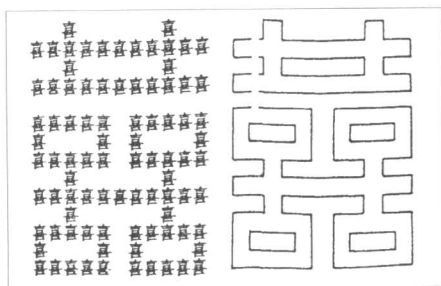
符号图案有广义、狭义之分。广义的含义几乎所有图案都可称为符号；狭义的符号专指高度抽象了的一些特定的简约的代表性象征性的符号图案。如八卦卦形一

六、剪影图案

这类图案集中于剪纸与皮影这两种传统民间艺术中。剪纸一为烟熏，一为纸剪。皮影主要是用驴皮剖制。这是中国民间艺术的两件瑰宝，至今，仍在流传应用。

七、金石图案

主要体现在治印艺术中，人物、动物、文字的变形图案均在古代的金石制品中应用。还有瓦当图案别具一格。瓦当图案主要应用古典式建筑中的檐瓦。瓦当是古代建筑物上保护椽头不烂的一个圆形瓦制品，上面多刻

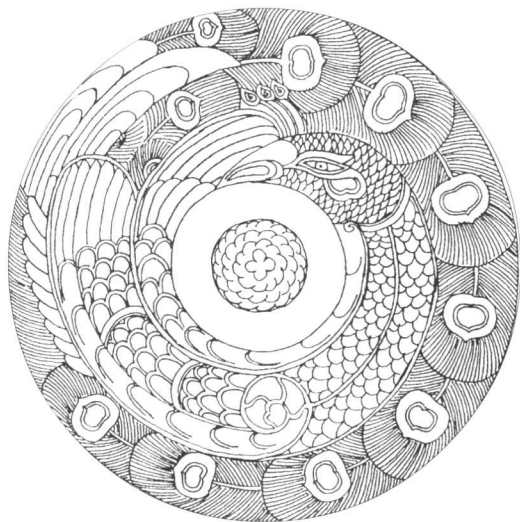
双喜字纹样

汉《长寿绣》纹样 (湖南长沙马王堆出土)

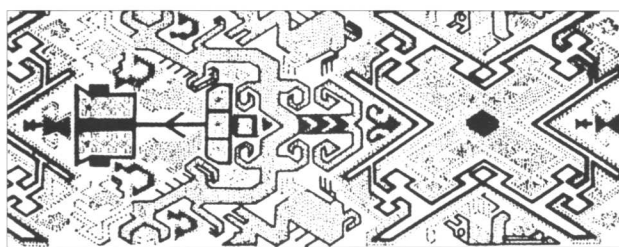
《信期绣》纹样（长沙出土）

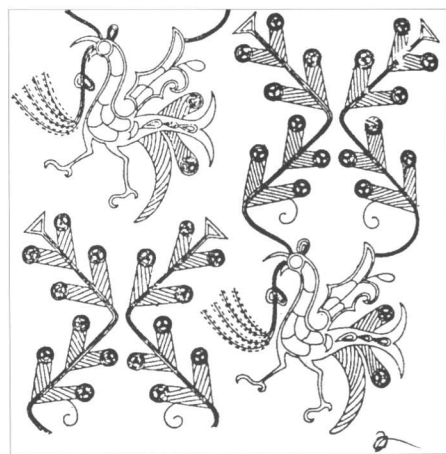
北京故宫浮雕凤纹（明清）

影青盘凤纹

龙凤纹绦纹样（湖北出土）

凤鸟花卉

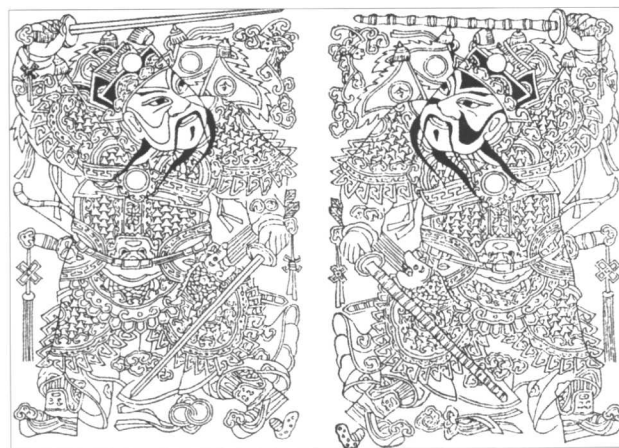
福禄寿三星纹样

观音送子纹样

绣衮上的龙纹
（湖北出土）

门神纹样