

高等院校艺术类专业教材

图案基础与应用设计

THE BASIS OF PATTERN AND APPLY DESIGN

张生军 编著

吉林美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

图案基础与应用设计/张生军编. -长春: 吉林美术出版社, 2008. 8

ISBN 978-7-5386-2858-6

I. 图… II. 张… III. 图案-设计-高等学校-教材
IV. J51

中国版本图书馆CIP数据核字(2008)第128240号

图案基础与应用设计

出版: 吉林美术出版社

社址: 长春市人民大街4646号

邮编: 130021

责任编辑: 许刚

装帧设计: 高霏

制版: 长春市吉美版务有限责任公司

印刷: 长春人民印业有限公司

开本: 210×265mm

印张: 5.5

版次: 2008年9月第1版

印次: 2008年9月第1次印刷

印数: 1-3000册

书号: ISBN 978-7-5386-2858-6

定价: 39.00元

作者简介

张生军, 1958年出生, 长春人。1988年毕业于南京师范大学美术系, 2002年毕业于长春理工大学研究生。吉林省工业设计协会理事, 吉林省长春市政协委员, 长春广播电视大学艺术学院院长。出版的著作有《21世纪新潮商标企业形象设计》、《21世纪新潮实用装饰图案设计》、《字体设计》。发表的国家级专业论文有《整体性——主导室内设计与装饰的关键》、《软调与风情》、《空间运用 风格设计 材料配置》、《挑战新百年》、《民族形式: 服装文化的新主流》、《现代都市里的村庄》。

前言

PREFACE

从现代艺术设计专业的视角探索研究图案 艺术设计语言准确性的把握

语言是人类社会所特有的交流工具,用以表达意思、交流思想,是一种特殊的社会现象。对于艺术设计而言,语言并不是直接组成艺术形象的物质实体,而是引起感知和想象的符号。人们按照语法组织起来的语词,既可利用词义性的概念符号来表述抽象的、哲理的内容,也可以利用语词的指物性的表象符号来描绘具体事物的形象。图案艺术设计语言是在日常语言的基础上,设计人员通过艺术造型要素的创意构思,运用专业技巧刻画描绘形象,传达思想,表现情感,并融汇成富有形象性和视觉感染力的图案艺术设计语言。

在对图案艺术设计语言的研究中,日益证实了一个事实,即译解的力量。译解的作用,在于探索在形象造型释读中观者的分担量及观者的自识能力,审美感知力等。译解的力量产生,应体现在两个方面:一是所知;二是所见。所知是指存在于人们脑海里的感觉印象,如果观者不具有那种所知的感觉印象,就无从感知和判断图案艺术设计作品里体现出的富有魅力的细节美感,蕴含感情因素的图案艺术设计语言形象。图案设计作品是通过物质和精神,静态和动态等方式来进行艺术形象语言表述的。

现实与艺术设计,两者间在相互作用过程中,促使艺术设计观念在不断转变。在客观现实中蕴含着丰富的图案艺术设计创作灵感,设计者巧妙的运用艺术设计手段对现实生活空间进行改造,使其更加完美和谐,这个改造的过程就是图案艺术设计创新的过程,同时也是一个图案艺术设计语言创造演变和发展的过程。

独特与惊奇体现的是创新。在创新的过程中也派生出来风格及新奇的艺术设计语言格调。艺术设计语言独特表达的风格性,它是艺术设计形式中独特的和特有的属性,它来自艺术设计内容所表现出的一种特征。采取特殊的细节和造型要素组成一个统一而完整的体系,这一特殊形象语言系统将生活和社会特性加以创造性的典型化,并把艺术设计者对生活的深刻领悟及情感激发出来。图案设计语言的创新性及风格化,能传递出与众不同的视觉冲击感,营造一种特殊的气氛,让观者兴奋和激动。艺术设计风格的变化体现在传统的借鉴继承和社会不断发展的过程中,它包含着世界各种文化和艺术的卓越成就的发展和变化。艺术设计风格的发展证实了它在选择艺术素材和题材表现意义上,都为艺术设计者开辟了更广阔的发展空间。学习与借鉴、继承与创新是图案艺术设计语言发展的关键环节。

艺术的起源应当说是以语言的产生为标志的。几乎在各类艺术的发展和演绎过程中,艺术设计活动一直没有中断过,并且还有着各自发展时期和社会阶段的形式印迹与风格,艺术设计的语言也在一定范围内成为某一时代的标志性符号,同时也影响和带动了社会经济文化的发展。具有代表性的传统艺术风格与设计语言体系有:古罗马时期艺术风格、古希腊的建筑艺术、中国的青铜器时代、宗教艺术设计风格、巴洛克风格、洛可可风格、工业革命时期的技术设计语言体系、新功能主义的包豪斯风格等。这些时期的艺术设计活动往往是集雕刻、建筑、绘画、陈设及装饰为一体,形成具有鲜明特征的一种文化语言符号。从艺术设计活动发展上看,艺术设计活动的目的是由起初简单使用功能的单一属性,发展到功能、技术、艺术及生态环境等设计元素的和谐统一性,逐渐形成了艺术设计语言的理论体系、结构造型语言体系和审美表达语言体系,其地位和作用是社会文明发展进程中不可缺少的重要组成部分。社会存在中的物质和精神价值是通过艺术设计语言而完成的,社会空间通过它的参与和深化才具有了视觉特质直接相关的审美价值,人们心理得到满足和调解的精神价值。因此,透过艺术设计范畴,便可以了解和看到图案艺术设计语言的功能和体系结构。它大体上由三个部分组成:

1.由物质、客观自然要素决定的语言结构体系。是社会经济条件、科技发展程度、材料技术工艺等因素决定的图案艺术设计语言,具有一定的形象符号和标志,同时也成为艺术设计功能系统的重要组成部分。它以各种物质存在形式,为人们所感知和使用,设计人员将艺术设计语言融汇到图案艺术造型活动中,新奇的设计创意、独特的结构造型、时尚的美感元素等,都以物化的、可视的、可触摸的形式来满足人们的愿望和需求;2.社会观念决定的艺术设计语言结构体系。即历史、文化、道德、宗教、传统民族习俗、地域性等交织而成的社会客观条件因素,对艺术设计语言表达方式起着关键作用,构成了形式各异的地域性民族文化的社会观、人生观、艺术观,充分体现了艺术设计语言的多样性和统一性;3.由社会意识形态的审美观及视觉心理因素决定的艺术设计语言体系。它具有深层的内涵,是传递和表达艺术设计语言信息的重要途径,是人们感知和领悟美好意愿的重要方式,图案艺术设计中的象征表现手法就显现了这一语言特征。象征主义是非视觉世界的一种艺术设计观念,也是一种具有特殊含义的艺术设计语言形象符号。象征寓意的内容与审美形式结合,使其图案艺术设计造型本身与观者之间产生了一种天然的亲和性,物体造型与审美形式相互补充,技术功能和艺术美感同时得到升华。

图案艺术设计语言准确性的把握,应注重三个环节:一是设计主题;二是设计的主体内容;三是造型要素的协调整体性。主题是艺术设计创作的主导方向及中心,是艺术设计创意策划的依据,设计原创性的出发点,是描绘和阐发主题思想的主体部分。图案设计的主体内容是指设计的整体结构、框架、造型要素组合的统一内容形象,这一环节重点体现的是艺术、技术、材料、功能、环境等关系的科学处理。设计完成阶段的环节关键在于协调性的整体掌握,应该始终遵守设计语言表达的主格调和节奏感,造型审美语言的渲染和情感尺度把握要紧扣主题,要做到艺术形式的应用与表现恰到好处。

现代社会经济发展的多元化趋势,人们思想观念的不断转换和更新,对图案艺术设计语言的传达形式、思维方式及设计理念等方面都造成了很大影响,但同时也为图案艺术设计领域提供了一个全新的生存发展环境。图案艺术设计活动是一种为世界人类负责的创造性行为,既创造现代人类社会的美好生活,也设计着人类社会未来的文明。如何科学地创造和构建现代艺术设计语言体系,不断研究和探索图案艺术设计语言的创新形式,让人类与自然和谐共处,使艺术设计更好地服务于社会,这是现代艺术设计人员必须承担的历史使命和社会责任。图案应用设计作为现代艺术设计的重要组成部分,它涉及的领域及范围非常广泛,它是影响社会经济发展与文化繁荣的重要因素之一,它肩负和承载着社会所赋予的职责。全面提高现代艺术设计教育的水平,注重艺术设计教育教学与社会产业化结合,增强艺术设计教育的科研力度和经济投入,加快高素质的专业人才培养队伍的建设,为国家的发展繁荣贡献力量。

张生军

2008年9月

目录

CONTENTS

P9 第一章 概述

P10 第一节 图案的概念

- 一 图案的形成
- 二 图案的范围与类别

P13 第二节 中外传统装饰图案简介

- 一 中国传统装饰图案
- 二 外国传统装饰图案

P28 第三节 图案的构成法则

- 一 图案工艺性把握
- 二 图案艺术性运用
- 三 图案整体性把握

P30 第四节 图案的格调

- 一 格调的产生与形成
- 二 风格的种类及影响因素

P33 第二章 图案的基本形式规律

P34 第一节 图案的基本规律

- 一 统一变化的构成规律
- 二 统一的作用及要点
- 三 变化的作用及要点

P36 第二节 形式美法则

- 一 单纯齐一
- 二 对称与均衡
- 三 对比与调和
- 四 比例
- 五 节奏与韵律
- 六 静与动
- 七 空间与时间

P41 第三节 图案构思的来源特点

- 一 对客观自然的理解
- 二 对客观自然生活的抽象艺术化
- 三 图案的构思过程

P42 第四节 图案建构的方式和方法

- 一 抽象思维启发与设计灵感表现
- 二 生活环境素材的观察与提炼
- 三 现代技术对图案艺术创作的影响
- 四 传统和民族文化艺术的启发
- 五 外国民族文化艺术的启发

P45 第三章 图案写生与形态造型方法

P46 ● 第一节 写生的目的及意义

P46 ● 第二节 写生的要求、环节、方法

- 一 写生的要求
- 二 环节和方法

P47 ● 第三节 写生变化规律

- 一 形态结构规律化
- 二 形态的个性化表现
- 三 形态的理想化表现
- 四 应用造型法

P49 ● 第四节 图案造型素材

- 一 花卉的形态特征
- 二 人物的形态特征
- 三 动物的形态特征
- 四 风景及建筑的形态特征
- 五 工业产品和生活用品的形态特征
- 六 形态组合运用

P52 ● 第五节 图案造型方法

- 一 具象写实法
- 二 夸张法
- 三 象征寓意法
- 四 综合构成法

P55 第四章 图案的表现及构成形式

P56 ● 第一节 平面图案的构成

P56 ● 第二节 平面图案的表现形式

- 一 纹样的表现形式

P60 ● 第三节 图案的表现方法

- 一 点的表现方法
- 二 线的表现方法
- 三 面的表现方法
- 四 渲染和退晕的表现方法
- 五 撇丝的表现方法
- 六 枯笔和拓笔的表现方法
- 七 剪贴的表现方法
- 八 喷绘的表现方法
- 九 材质及肌理表现方法
- 十 手绘工艺的表现方法
- 十一 计算机设计表现方法
- 十二 技术工艺的应用设计

目录

CONTENTS

P69 第五章 图案设计中的现代构成形式

P70 第一节 平面图案应用的平面构成形式

P70 第二节 平面构成的应用表现

- 一 点、线、面基本要素的性质与作用
- 二 视觉要素、关系要素、形态要素

P71 第三节 分解组合构成

- 一 分解组合的构成原理
- 二 分解组合的构成分类
- 三 分解组合的构成方法

P73 第四节 立体构成的应用表现

- 一 线材及框架构成的应用
- 二 面材构成的材料运用
- 三 块材的构成及应用

P75 第五节 立体图案的构成结构

- 一 立体图案的形态分类
- 二 立体图案的表现形式及制作方法

P77 第六章 图案的色彩设计原理

P78 第一节 色彩基础知识

- 一 色彩
- 二 色彩的特性
- 三 绘画色彩与装饰色彩

P80 第二节 流行色

- 一 流行色的组织机构
- 二 流行色的发布实例

P83 第三节 图案色彩设计原理及相互关系把握

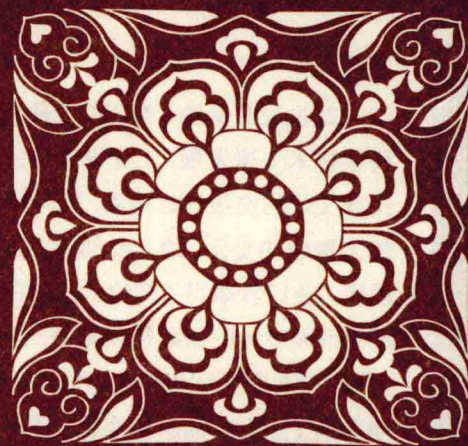
- 一 生活的启迪
- 二 借鉴
- 三 灵感创作
- 四 色彩与设计内容的统一
- 五 色彩与审美表达的统一
- 六 色彩设计与实用功能的统一

P85 第四节 部分国家和地区对色彩的喜爱和禁忌

P87 第五节 部分国家和地区对图案的喜爱和禁忌

P88 后记

概 述

第一章

20世纪是世界人类历史上最具有伟大变革的时代,科学技术飞速发展,工业设计与社会经济改革,世界各民族文化的交流日益频繁,世界经济和社会文化产生了翻天覆地的变化,给人类创造了极大的物质文明。随着现代工业设计取得了辉煌的成就的同时,图案设计作为现代平面设计的重要组成部分,在社会经济和社会文化建设中,起到了积极作用。现代工业设计的发展也极大地革新了图案的品质和面貌,具有了一个全新的功能和风格。作为现代设计基础的平面构成、色彩构成、立体构成也融汇到了现代图案设计中,图案的表现力更加强大,生命力日益旺盛,它已成为现代设计领域中不可缺少的重要因素。

物质文明和精神文明始终是一个整体,两者相辅相成。现代工业设计在给社会创造大量物质文明的同时,也带来了大量的精神文明。工业设计的成功体现,就在于对设计作品的功能性、技术性、实用性、艺术性等几个要素的整体把握。毋庸置疑,工业设计在其行进的过程中,也不是一帆风顺的。从单纯的注重产品装饰性到注重产品的实用功能性;从注重产品的设计整体性到规范标准的生产规模化;从传统手工业到现代化集团工业;从简单机械生产到生产自动化,这期间工业设计思维方式和表现手段也发生了变化。工业设计在不断的发展变化中得以完善,按发展可分为工业产品设计、建筑设计、环境设计、视觉和传媒设计等。图案设计被纳入到统一的平面设计中,它承担着工业制品、染织和服装制品、建筑及建筑装饰产品、包装设计、陈设设计、视觉传媒设计中的展示、广告等。

图案基础教学,主要是介绍图案的形成与发展,图案的形式特征,艺术表现技巧及图案设计应用,图案的基本理论及图案的创意方法,了解和掌握图案的艺术属性与特点,掌握图案的构成规律,现代图案设计的新流派、新风格、新技术、新材料等。图案基础教学的方法也是多样的,有观摩教学、多媒体教学、创意应用设计教学;传统图案基础教学形式,有临摹、有写生、有手工绘制、有计算机辅助设计等。传统图案教学主要的目的是学习和了解传统图案的基本理论、风格、表现技巧,学习

和借鉴世界各国传统及现代图案的艺术设计理论,技术技巧,深入探讨和研究图案设计理论。从优秀的世界文化艺术中摄取现代图案设计创作素材,在中西文化的融汇中,寻找现代图案的创意规律,有侧重地取长补短,有选择地兼容并蓄,探索独具民族特色的图案设计风格。推出更多更好符合时代要求的现代图案设计作品,丰富和美化生活。

以科学的发展观来审视和把握图案设计,在设计 and 创作中注重设计审美与经济实用的整体性,协调好形式与功能的关系、设计方法和材料的关系、设计与自然环境的关系,坚持社会经济可持续发展的主导方针,设计产品人性化,设计产品环保化是现代图案设计的主要任务和发展方向。重视图案教学及设计应用方面的科学研究,不断提高图案设计创作水平,为人类的进步和社会发展贡献力量。

第一节 图案的概念

一 图案的形成

“图案”一词,有广狭之分。英文可译为: pattern, design, pattern-n; 汉语中有: 模范、榜样、典范、型、式样(服装)纸样、浇铸用的模具、模型; 样品; 图案花样; 方式、形式、格局、文艺作品的格调。对 pattern、design 这两个词有不同的理解和认识,但统一的看法,认为它是泛指现代工业的艺术设计活动。“图”的本义是指谋画而苦其难,即画计难。另有一义指地图。后泛指一切图形、图画,转指意图、图谋。又引申指抽象意义的构想、谋划、设计。“案”的本义是指放置食物的有腿的盘子,转指桌案,又特指放置官府文本的奏案,由奏案又转指文本。“案”也作“按”,成语中的“按图索骥”,释义为按照图像去寻找良马,比喻依据线索去寻找事物。它与图案的案含义差不多,依据意图去谋划表现形式,完成图案设计与制作。型、模型(产品及器物造型)、方式、形式、图案花样、格调、企图、设计、绘制,这

个大环节的过程很好地说明了“图案”一词的意义。图案基础,包括三个方面:造型、构图、色彩,三者相互关联,缺一不可。

图案是一种设计活动,也是一个造物活动。从古到今,人类为了满足自身的生存与生活而从事着大量的生产活动,创造并生产各种生活和生产所需物品,以供使用和消费。从追求简单的使用功能到技术和艺术的完美结合,图案的艺术创作在这期间显示了它的作用和价值。设计是指依据在正式做某项工作之前,按照一定的目的和要求,预先制作方案、图样等。生产活动是设计活动的具体体现。图案是依据设计好的图样,去制造某种物品或在物品表面上装饰艺术图形。人们在造物过程中,存在两种思维活动,一种思维是体现在满足于自身的功能需求;另一种思维是在表现自然美的感知和满足自身精神上的享受(物品艺术造型、纹饰、色彩)。随着产品的不断地改进和创新,实用艺术设计也在不断地进步和完善,这是创造思维活动的结晶。

从现代工业设计活动看,科技的发展促进了生产自动化,生产自动化需要有标准化的生产技术和工艺规程。虽然是使用计算机智能操作,但其正常的生产流程是不会改变的,产品生产中的技术工艺、产品造型及艺术装饰、模型等,都要经过技术和艺术方面的审核与检验。这是产品生产的第一个环节,也是保证产品质量和衡量艺术设计水平最关键的一步。就其意义而言,图案设计工作是极其重要的,21世纪是人类社会向高度物质文明和精神文明发展阶段,人们对物质的审美要求极高,审美是民族感的体现,审美是地位和价值的体现,审美是社会进步和经济发达程度的体现。然而,不同的国家,不同的民族,不同的地区,民族习俗和爱好各有差异,在图案创作时,都在强调和突出本民族特色,无论图案怎样变化,但对美的感知和艺术美的表现都具有统一的共性。

由此可见,图案设计与我们的生活息息相关,琳琅满目的各式物品,精美靓丽的图案饰品,宜人幽雅的生活环境,都需要有设计和策划。

二 图案的范围与类别

图案的范围与类别应按照图案的表现形式,图案的构成要素,图案的应用设计等几个方面进行分类。

1. 从图案的表现形式分类

(1) 平面图案

二维空间造型设计。在图案的设计应用中,图案图形的构图与空间造型效果是在平面范围内进行的。例如日本平面设计师的作品,火焰的造型完全装饰化,古雅的卷草纹和云纹及卡通式的动物造型表现出了很好的视觉效果。

平面设计师作品(日)

(2) 立体图案

三维空间造型设计。通过技术工艺和材料,塑造出具有空间立体效果的图案造型。如塞浦路斯雕塑家科丽莎·安东尼奥的作品《启程》。

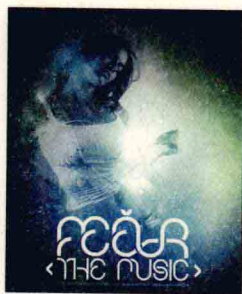
《启程》科丽莎·安东尼奥(塞浦路斯)

(3) 综合图案

二维空间与三维空间形态造型结合设计。设计的图案作品具有平面和三维双重功能和效果。

能量博士品牌包装设计作品
(吉林金炉圣火品牌设计策划机构)

优秀平面设计作品

素,如人物形态、动物形态、人造物体等,有意图的将自然形态进行艺术化加工、创意,设计出精美的图案作品。

2. 从四维空间形态(时间)分类

(1) 静态图案

静态图案即图案相对处于静止状态,其物质和精神功能不受时间影响及限制。如kit hinrichs创作的封面设计作品。

(2) 动态图案

动态图案即图案因时间而改变其构成形态。伴随时间的推移,图案的形态和样式在不断改变。

舞台美术设计

在现代图案设计应用

中,这种图案表现形式非常多,它是通过现代技术和科技手段,材料的运用来展示图案的空间立体形态造型。如:大型音乐喷泉艺术图案造型,激光投射光影图案造型,霓虹灯管、亚克力材质的灯箱图案造型,自然环境或室内空间中的大型声、光、电综合图案设计造型,舞台美术设计中的立体流动空间造型等。

3. 从图案的构成要素方面分类

(1) 自然形态图案构成要素

师造化,到自然中去探索和体验并摄取图案创作素材,表现自然,美化自然。以其生动的具象形态为造型元

(2) 抽象形态图案构成要素

抽象的本义为,从繁多的事物中,舍弃个别的,非本质的属性,抽出共同的本质属性,形成概念的必要手段。抽象的事物不能具体进行体验,它赋予形态其寓意和想象。抽象化写意性的图案设计表现手法主要有:抽象的标志图形、抽象艺术字体造型,抽象图案等。在版式及平面设计作品中,抽象的图案表现形式应用的比较多,方法有手绘技巧、计算机技术运用、抽象的字体造型、色彩肌理组合创意等。如Die Gestelten版式设计作品和chi lam平面设计作品。

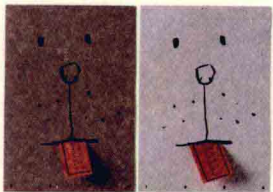
Die Gestelten平面设计作品

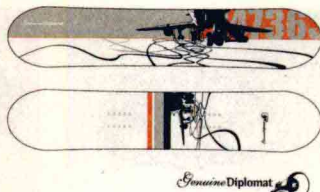
chi lam 平面设计作品

(3) 纯形态图案构成要素

以点、线、面、体、规则和不规则几何形作为造型要素,依据艺术形式美的设计法则,进行图案设计创作。在现代各类艺术设计中,应用非常广泛。Logvin andrey设计的平面作品,艺术的将具象形态抽象化,辅助图形简洁概括,视觉中心突出,观者按照视觉流程便可清晰解读作品内涵。线作为图案造型的重要元素,在实际应用设计时表现形式多样,功能强大。线的手绘造型,线的形态肌理,线与色彩及光组合,技巧的选择和

logvin andrey 平面设计作品

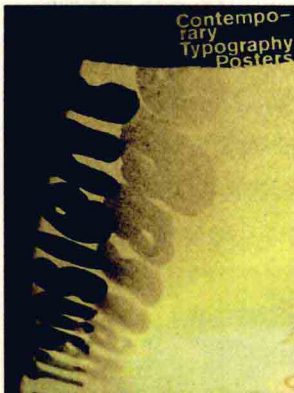

john maestas 平面设计作品

视觉感知的体现都是纯形态图案设计重要的形式。

(4) 肌理形态图案构成要素

通过对各种材料的研究,从提取的创作素材中寻找可利用的图案造型要素,采取多种方法和设计技巧创意自由形态图案。常用的制作方法有:水与油的化学反应法,利用材料属性和触觉肌理的感应效果处理法,采用压印和对印法,化学试剂与绘画颜料的配制反应法,通过物理性能的作用,利用计算机设计软件进行肌理效果图案创作等,有意识地设计各种图案,获取一些意想不到的,独一无二的偶然形态造型。肌理图案艺术特征突出,与手工绘制和印刷图案有截然不同的区别。Tanya codispodi设计的平面作品中,运用光透视的肌理效果来表现创作主题。运用放射构成原理设计创意的图案,形态的空间感和材料的质感构成了独特的视觉图案效果。

tanya codispodi 平面设计作品

优秀网页设计作品

4. 从图案的应用设计方面分类

(1) 图案的基础理论及教学研究

研究和构建图案基础理论、图案创作方法、图案表现技巧等相关学科知识的学习,研究现代技术和生产工艺及计算机设计软件开发和使用,提高现代图案的综合创作和设计水平。注重世界各国优秀传统文化的研究和借鉴,创意独特的民族图案设计风格。在现代工业设计中,充分发挥图案艺术设计的作用,使图案设计与现代技术工艺、产品的实用功能、艺术审美等达到完美融合。

(2) 图案的设计与应用分类

运用图案设计的专业理论知识,图案的表现方法和设计技巧,按照产品的类别和设计意图,技术工艺和材料要求,图案创作的适合类别和艺术形式,产品的用途和销售地区,民族文化习俗等环节,进行图案设计、制作和策划。现代图案应用设计分类的有:现代工业设计、建筑及建筑装饰设计、传媒艺术设计、展示设计、纺织品及服装设计、环境艺术设计、包装设计、广告设计、舞台美术设计、工艺美术设计和电脑艺术设计等。

第二节 中外传统装饰图案简介

一 中国传统装饰图案

中国是世界文明发达最早的国家之一。中国不仅具有4000多年的文字可考历史,而且通过不断地挖掘和出土的人类和动物化石及其文化遗存,将中国历史追溯到几十万年乃至170万年前的原始社会早期历史阶段。从这个时期开始,我们中华民族的祖先就在这块土地上繁衍生息,并创造了无比辉煌的物质文明和精神文明,为人类的进步和发展做出了巨大的贡献。

历代的工艺品,浩如烟海。那一件件质朴厚重的古

陶器,极具震撼力的青铜器制品,色彩灿烂的锦缎织绣,富丽晶莹的瓷器,闻名世界的四大发明等,都引为全世界人类的自豪和骄傲。能工巧艺,硕果累累,一部中国工艺美术图案史,不知需要多少个篇章才能撰写完成。

中国传统装饰图案简介大体可分为:彩陶图案、青铜器图案、琢玉图案、髹漆图案、金银器图案、瓷器图案、印染织绣图案、石刻图案、建筑砖瓦图案和建筑彩画图案等。下面就分类介绍:

1. 彩陶图案

西安半坡遗址出土的陶器制品,距今已有五六千年的历史。陶器制品分为陶盆、陶钵、陶罐、陶环等。早期陶盆上大都装饰鱼纹图案,造型简练,而且器物各有特征。出现在新石器时代中晚期的彩陶制品,装饰图案已很成熟。图案表现形式大多以几何形居多,也有部分彩陶绘制植物、动物和人物纹样。新石器时代,原始人类就学会观察自然,到自然界中去提取图案创作素材,继而抽象概括,熟练运用形式美的法则,进行图案的对称和连续纹样设计。彩陶花纹多以黑彩或黑红兼施,绘制于橙黄或红底上,纹样以几何形为主,水纹、鸟纹、人物纹造型也都是高度抽象化的。纯形态的点、线、面构成组合的非常成功,是人类艺术设计史上划时代的创作。

最具代表性,遗存最丰富,造型和纹饰最精彩的是仰韶文化的彩陶艺术,仰韶的彩陶文化分为三期,即早期的半坡型,中期的庙底沟型,晚期的马家窑型。

彩绘是彩陶工艺中最成功的一种装饰艺术手法。它是在打磨光滑的橙红色陶坯上,以天然的矿物质颜料

马家窑文化彩陶罐

彩陶人面纹盆(仰韶文化)

进行描绘,然后入窑烧制。在橙红色的胎地上呈现出褐红、黑、白诸种颜色的美丽图案,图案纹样与器物造型达到完美统一。

2. 青铜器图案

青铜时代在考古学上指石器时代后到铁器时代前的一段时期。这时人类已经能用青铜制成工具,同时也带动了农业和畜牧业的发展。我国在公元前2500年左右,开始用青铜铸造各种器物,这个时期,称为青铜时代。青铜制品,是采用红铜和锡等的合金,颜色呈青灰色或灰黄色,青铜本身硬度大,耐磨,抗腐蚀,所以大多用来制作铸件和制造零件。青铜器种类有:青铜角、青铜象尊、青铜钟、错银铜壶、青铜戈、青铜豆、青铜镜、金银错铜镜、铜车、铜鼓、青铜鼎、青铜器主要盛行于商周和春秋战国时期。先秦时代的青铜器分为礼器(包括炊煮器、食器、酒器、水器),兵器,乐器,工具及车马器等四大类。公元前21世纪至公元前16世纪的夏代,是奴隶社会的形成期,也是青铜器时代初期。公元前16世纪至公元前11世纪的上古时期,是奴隶社会的重要发展阶段,也是青铜器由成熟到鼎盛时期。青铜器铸造工艺更加精湛,器形丰富,其主要的图案纹饰有:饕餮纹、夔纹、云雷

马家窑类型尖底瓶
(新石器时代)

半山类型陶壶(新石器时代)

青铜龙虎尊(商)

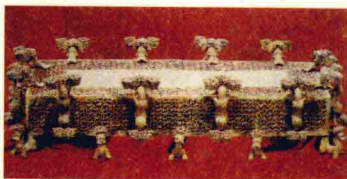
青铜折觥(西周)

青铜人像(商·蜀国)

何尊(西周)

青铜禁(春秋)

秦公簋(春秋)

纹、龙纹、虎纹、象纹、鹿纹、牛头纹、凤纹、人面纹等，纹饰繁丽雄奇。公元前11世纪至公元前8世纪的西周，沿袭了商后期凝重典雅的风格，形制庄重，纹饰清新。春秋时期公元前8世纪至公元前476年，青铜器的花纹繁密而剔透，器形奇巧而富丽，标志着用施蜡的

方法铸器的卓越成就，气势升腾，结构不凡，充分显示了大变革时代的特色。战国时期公元前475年至公元前221年，是中国封建社会的开端，物资文化进入了铁器时代。青铜铸业，以制造精致灵巧的日用器为主。鎏金、镶金、镂刻、金银错等装饰工艺与技术广泛应用，呈现出富丽堂皇，光彩夺目的艺术格调。“大型铜编钟”的器物造型恢宏庄严，堪称是战国时期青铜器的杰作。

3. 琢玉图案

玉石，是硬玉和软玉的统称。玉石质地细腻，光泽温润，可用来制造装饰品或雕刻制品。我国新石器时代已用玉石制作各种项饰或刀斧之类的制品。到了奴隶社

玉琮、龙凤佩(商周)

玉器(战国)

会盛期，琢玉得到了很大发展。贵族视玉为宝，用玉石来敬祖礼神，玉饰品也成了等级和身份地位的标志。琢玉的图案纹饰多以动物和花草纹样的装饰为主。玉石制品的种类有：玉饰、玉璧、玉琮、玉器、龙纹佩等。图案艺术表现形式有，对称形式，单独纹样，动物纹样与抽象几何形态组合运用。图案注重疏密对比，构图比例，图形的纹饰特征明显，形式与内容和谐统一。

仙人骑马玉雕(西汉)

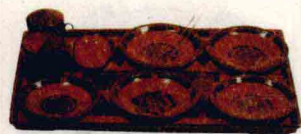

努尔哈赤玉玺(明代)

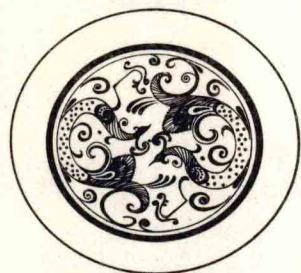
商晚期的玉器图案纹饰通常比较简洁，富于装饰意味。到了春秋战国玉器又被赋予了更多的道德伦理含义，华丽精巧构成了战国时期的玉器设计风格。西汉时期，玉器的设计制作延续着战国时期的风格，并将其推向辉煌。明代的玉器种类繁多，多数作品的风格与其他时期相比差异不大。

4. 髹漆图案

髹漆，髹的本义是指红中带黑的漆，引申为用漆涂抹物体，即把漆涂在器物上。我国祖先利用天然树漆用作涂料的历史已很久远。早在新石器时代，就已开始髹饰陶器，后来又将这种工艺广泛用于木器制品、皮革制品、竹器制品、生活用品、马车及建筑等方面。现存髹漆饰品，多出土于战国和汉代时期。髹漆工艺多采用红、黑

食具漆案(西汉)

凤纹漆盘(战国)

彩绘兽首凤形漆勺(秦)

剔红盘图案(明代)

两色绘制,受漆料性能的限制,在绘制漆器图案时,行笔速度比较快,所以髹漆图案纹饰上的线条都非常顺畅,态势的动感很强。在中国漆器历史上,战国是第一个辉煌的时期,髹漆工艺逐渐成为手工业的重要组成部分,造作技术愈益精良。战国时期的漆器装饰以彩绘为主,形成了一种基本的表现形式,黑漆地上绘制红色图案比较常见,图案造型以动物纹居多,几何纹样运用次之,人物造型比较少。秦汉漆器的成就辉煌,特别是西汉时期的漆器生产制作达到了高峰。秦汉时期的漆器种类丰富,在众多的日用器皿、乐器、文具、兵器、屏风、几、案等器具中各种饮食器具仍是漆器的主流,如马王堆1号墓里出土的漆食具。明代漆器非常发达,品种多,造型丰富,装饰繁复。明代的雕漆工艺有剔红、剔黄、剔黑、剔绿、剔彩等,其中最多的是剔红。

5. 金银器图案

金和银在工艺器物装饰方面,一开始仅仅局限在花纹加工的需要,如在鎏金、错金银等工艺上,完全用金银做成的器物还很少见。唐代是中国封建社会的昌盛时

期,社会经济和文化艺术得到了大发展,不仅在图案装饰方面开创并形成了丰满繁复的风格,在制造技术和工艺上也追求富丽豪华,以至于采用大量的金和银材料制作各种器皿,采用金和银镀饰器物表面。金银器品类繁多,如:碗、盒、杯、盘、壶等。广泛用于宫廷和勋贵的生活中。其花卉图案纹样、器物造型、制作工艺都达到了很高的水准。初期的器物造型还保留了波斯萨珊式器形和图案。

盛唐以后出现了翼兽、宝相花以及羽鸟、折枝花卉等图案形式。具有代表性的金银器及图案作品有:唐代鹿纹银盘、唐代双鱼纹银盘、唐代鎏金鏤花图案、刻花金壶装饰图案、唐代银棒线刻纹饰、唐宋时期金银碗上的图案、元代金盘图案、元代银器图案等。金银器图案花纹造型以花卉、动物、人物形态为主,图案构成形式

嵌金银铜镜(战国)

兽纹金饰件(东晋)

金印(西晋)

镀金银罐(唐代)

描金执壶(明代)