



中国科学出版集团
新世纪书局

掌握图案的收集 · 提炼 · 重构 · 创造 · 商业应用

SUN I
视觉设计
编著

中国经典 图案设计



精选200种

绚丽丰富的中国经典图案

提供376套

风格各异的图案配色实例

详解图案设计

在年画、绣品、工艺品
设计中的应用技巧



科学出版社

SUN I
视觉设计
编著

中国经典 图案设计



科学出版社

内 容 简 介

本书是为中国传统图案设计爱好者以及平面设计师提供的图案素材参考手册。全书分为两大部分,即中国传统图案的基础知识部分和实例应用部分。基础知识部分包括植物、动物、人物、传统文字、几何纹样等内容,通过大量的经典图案,帮助读者对中国传统图案有一个正确的理解,同时提供大量配色方案。实例应用部分详细讲解了中国传统图案在彩陶、青铜器、传统绣品、玉器以及年画等方面的应用,并从设计的角度,讲解商业作品的创作理念和设计要素,帮助读者在进一步掌握图案设计的同时,提高设计水平,并为艺术创作提供积极参考。

为方便读者使用,随书配套的光盘中含有书中的图案素材文件,同时还提供多种配色方案,进行对比分析,帮助设计者在工作中开拓思路、激发灵感。

本书既可作为平面设计、装饰设计、工艺美术设计从业者必备的图案设计与配色参考书,也可作为各大专院校相关专业学生的图形设计工具书。

图书在版编目(CIP)数据

中国经典图案设计 / SUN I视觉设计编著. —北京:
科学出版社, 2012. 1

ISBN 978-7-03-032956-1

I. ①中… II. ①S… III. ①图案设计—中国—图集
IV. ①J522

中国版本图书馆CIP数据核字(2011)第252377号

责任编辑: 刘薇 丁小静 / 责任校对: 杨慧芳
责任印刷: 新世纪书局 / 封面设计: 张世杰

科学出版社 出版

北京东黄城根北街16号

邮政编码: 100717

<http://www.sciencep.com>

中国科学出版集团新世纪书局策划

北京瑞禾彩色印刷有限公司印刷

中国科学出版集团新世纪书局发行 各地新华书店经销

*

2012年2月 第 一 版 开本: 32开

2012年2月第一次印刷 印张: 5

字数: 182 000

定价: 45.00元(含1DVD价格)

(如有印装质量问题, 我社负责调换)

前言

在我国传统文化的艺术宝库中，人们创造了绚丽丰富、璀璨夺目的传统图案纹样，这笔巨大的财富是历史的积淀，也是时代的进步。青铜器、陶瓷、玉器、传统绣品、传统年画等工艺品，装饰着变幻无穷、淳朴缤纷的图案纹样，具有很高的美学价值，许多图案堪称经典绝伦，至今仍然深受人们的喜爱。

图案的意义

在社会生活中，我们在大街小巷随处可见一些有意思的图案纹样。例如，桥梁的护栏、街道旁的长椅、古建筑中的彩绘……这些精美、古朴的图案，很多来自传统的图案文化，是人们认识世界和美化生活的思想体现，同时寄托着表达人的思想和感情，富含深刻的意义，具有重要的作用。

本书的重点

本书分为两大部分，即基础图案部分和图案应用部分。基础图案部分主要学习中国传统图案知识，内容包括植

Preface

物、动物、人物、传统文字、几何纹样，共5个类别。每一个类别均精选大量精美图案纹样，并提供各具特色的配色方案，方便读者灵活应用。图案应用部分详细讲解中国经典图案在彩陶、青铜、传统绣品、建筑装饰、传统年画等方面的应用，并从设计的角度，讲解设计作品的创作理念和设计要素，帮助读者在进一步掌握图案设计的同时，提高设计水平，并为艺术创作提供积极参考。

编者寄语

本书精选了大量经典的中国传统图案，帮助读者理解传统图案的精髓。同时针对每一种基础图案，均提供了几套各具特色的配色方案。书中的图案应用部分详细讲解图案在各类设计作品中的应用，并分析创意思路与设计要素。为方便读者使用，随书配套的光盘中含有书中的图案素材文件，同时还提供多种配色方案，进行对比分析，帮助设计者在工作中开拓思路、激发灵感。

本书既可作为平面设计、装饰设计、工艺美术设计从业者必备的图案设计与配色参考书，也可作为各大专院校相关专业学生的图形设计工具书。

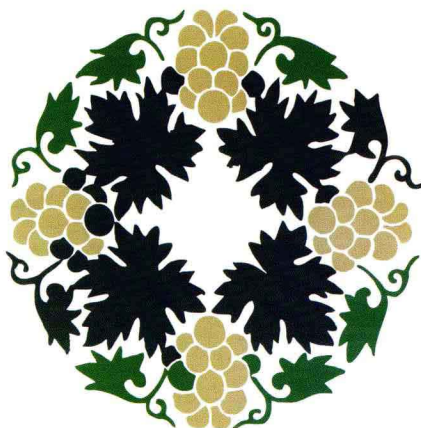
编者

2011年12月

目 录

Chapter 01

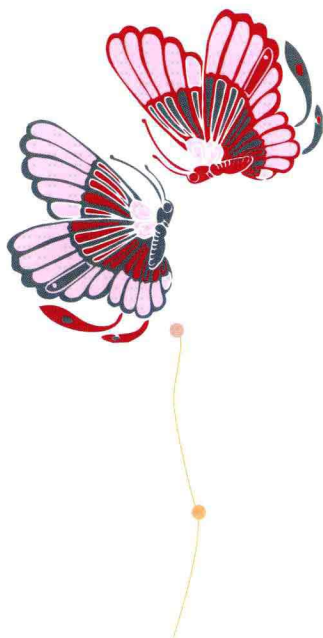
植 物



- 2** 菊花
- 3** 荷花
- 5** 葡萄
- 7** 葫芦
- 10** 其他花卉
- 16** 植物综合 | 001
- 17** 植物综合 | 002
- 18** 基础图案应用分析一
- 19** 基础图案应用分析二

Chapter 02

动物



- 21** 凤凰
- 23** 鱼
- 24** 蝴蝶
- 25** 十二生肖
- 42** 蝙蝠
- 43** 动物综合 | 001
- 44** 动物综合 | 002
- 45** 基础图案应用分析一
- 46** 基础图案应用分析二

Chapter 03

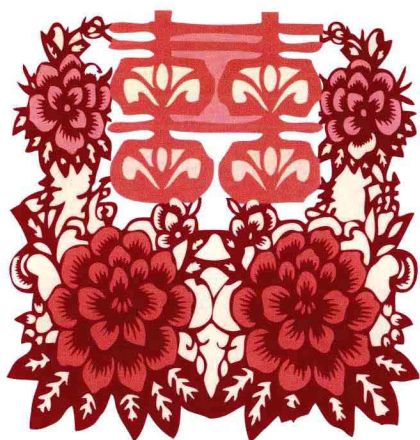
人物

- 48** 单人
- 54** 双人
- 56** 众人
- 58** 人物综合 | 001
- 59** 人物综合 | 002
- 60** 基础图案应用分析一
- 61** 基础图案应用分析二



Chapter 04

传统文字



- 63 囍
- 67 福
- 80 寿
- 88 印章文字
- 89 文字综合 | 001
- 90 文字综合 | 002
- 91 基础图案应用分析一
- 92 基础图案应用分析二

Chapter 05

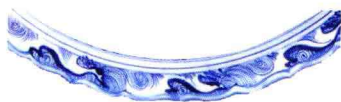
几何纹样



- 94** 二方连续
- 96** 四方连续
- 98** 六方连续
- 99** 八方连续
- 100** 装饰纹样
- 114** 其他纹样
- 118** 几何纹样综合 | 001
- 119** 几何纹样综合 | 002
- 120** 基础图案应用分析一
- 121** 基础图案应用分析二

Chapter 06

传统图案的应用



- 123** 彩陶纹饰
- 130** 青铜纹样
- 136** 传统绣品
- 141** 玉器
- 146** 传统年画





Chapter 01

植 物

传统的植物纹样种类丰富、形态多样、富于变化且古典精美，具有强大的装饰功能，个别还有深远的寓意，所以深受人们的喜爱，应用广泛。

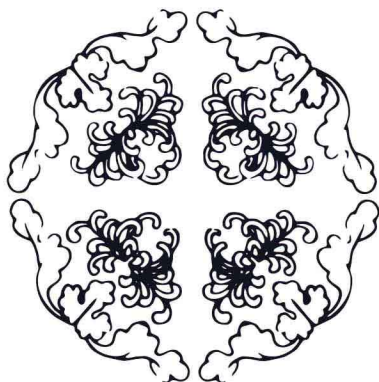


荷花

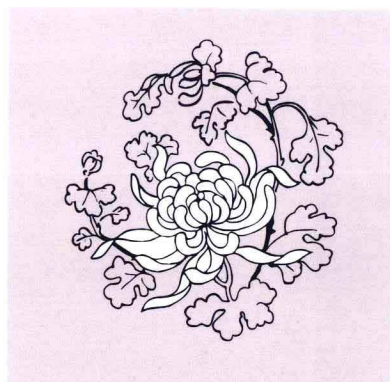
葡萄

葫芦

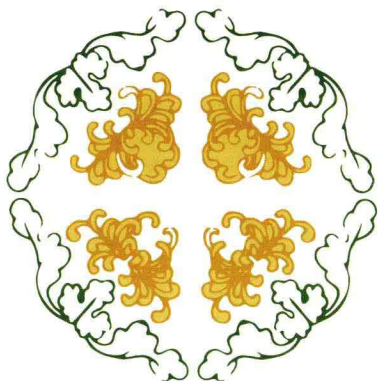
其他花卉



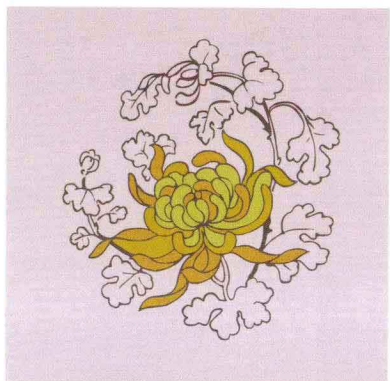
● DVD: 植物基础 | 菊花-01



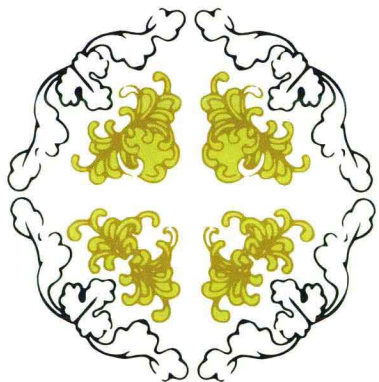
● DVD: 植物基础 | 菊花-02



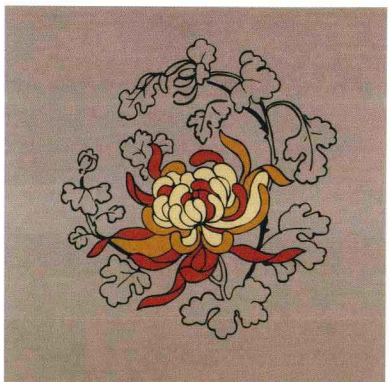
35-141-59 194-159-19 211-202-88
81-25-100-0 29-38-98-0 22-16-74-0



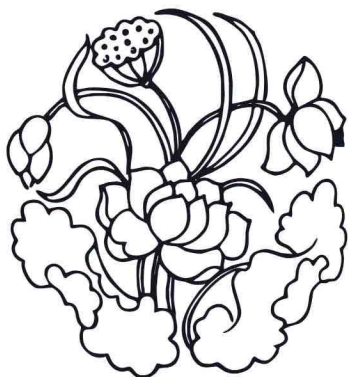
201-204-200 111-128-115 190-174-79 180-201-98 190-186-26
25-17-20-0 64-45-55-0 31-29-77-0 35-9-72-0 32-20-96-0



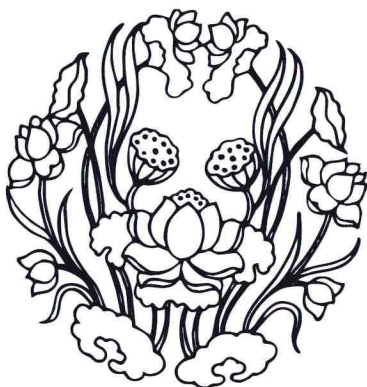
19-89-48 184-211-41 150-158-36
89-53-100-22 35-0-92-0 49-30-100-0



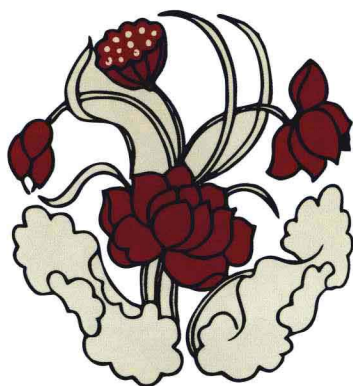
142-156-131 27-101-52 163-102-35 192-188-126 170-140-31
51-33-51-0 87-49-100-13 42-66-100-3 30-22-56-0 40-45-100-0



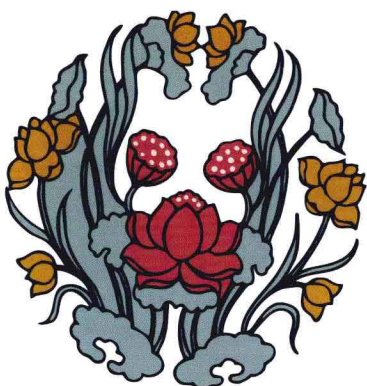
● DVD: 植物基础 | 荷花-01



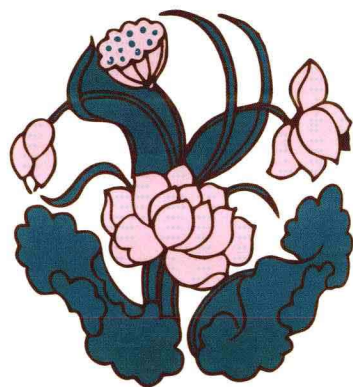
● DVD: 植物基础 | 荷花-02



145-74-74 2-66-63 204-216-186
49-80-67-9 93-65-72-36 25-11-32-0



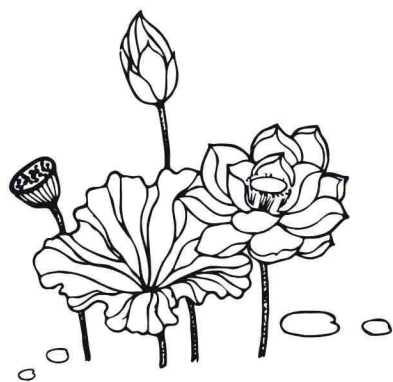
188-158-10 118-178-172 212-219-200 175-105-119 0-0-0
35-38-100-0 58-18-36-0 21-11-24-0 39-68-43-0 93-88-89-80



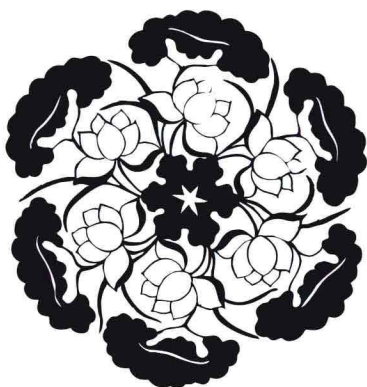
107-87-3 2-142-131 229-199-199
62-62-100-22 82-31-55-0 12-27-17-0



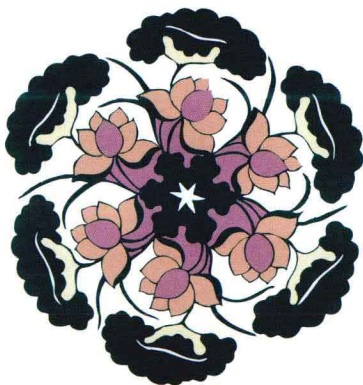
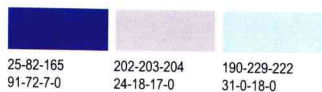
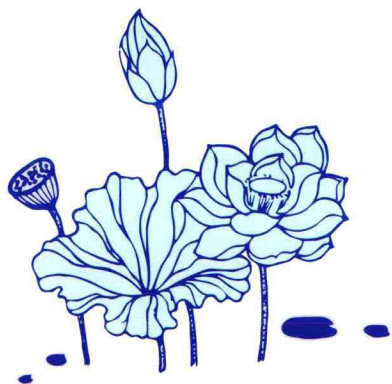
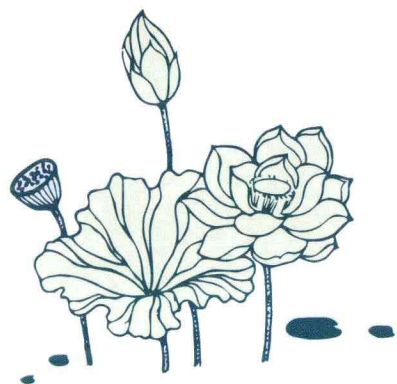
162-170-140 175-196-198 0-0-0 136-107-165 173-149-149
44-29-48-0 37-17-22-0 93-88-89-80 57-64-13-0 38-44-36-0

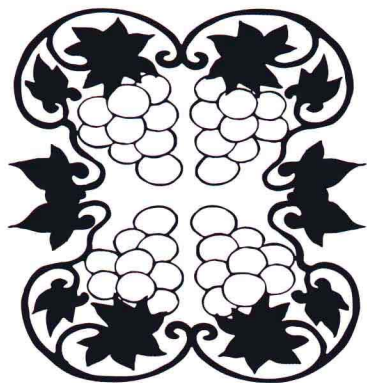


● DVD: 植物基础 | 荷花-03

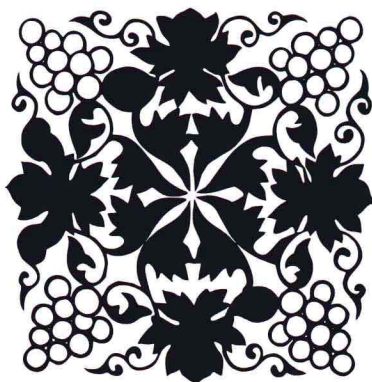


● DVD: 植物基础 | 荷花-04

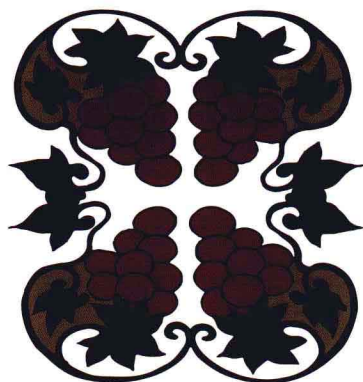




● DVD: 植物基础 | 葡萄-01



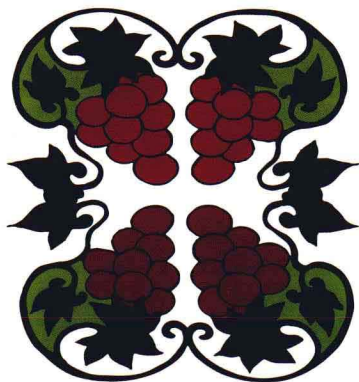
● DVD: 植物基础 | 葡萄-02



122-23-23 35-24-21 101-112-101
50-99-100-30 78-82-83-67 68-53-60-5



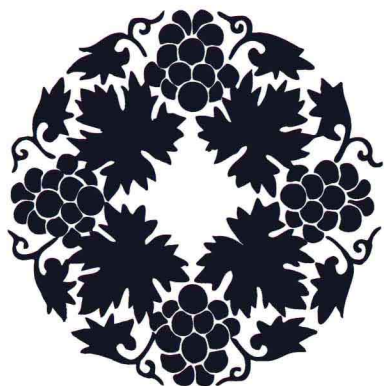
170-211-84 154-66-154 148-175-142 103-132-98 57-81-61
42-2-79-0 51-84-3-0 49-23-49-0 67-42-69-1 80-60-80-28



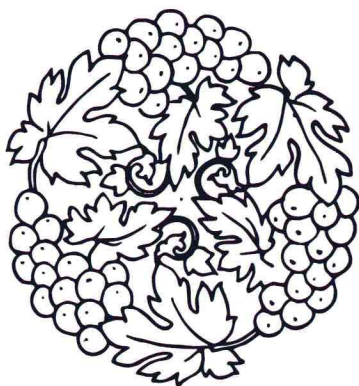
30-58-4 92-145-29 140-26-87
85-64-100-48 70-32-100-0 55-100-51-6



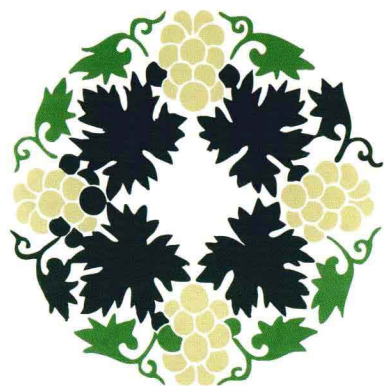
73-72-72 122-122-120 173-172-170 209-146-98 193-93-132
75-69-65-27 60-51-49-0 37-30-30-0 23-50-63-0 31-75-29-0



● DVD: 植物基础 | 葡萄-03



● DVD: 植物基础 | 葡萄-04



211-216-147
24-11-51-0

21-176-93
75-6-81-0

20-117-71
86-44-89-5



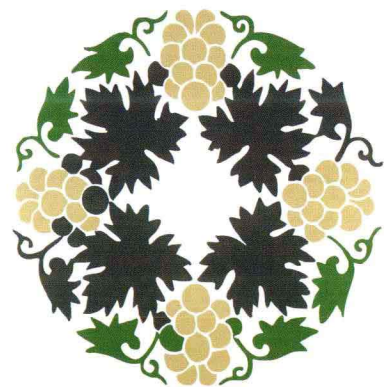
35-24-21
78-82-83-67

26-82-54
88-56-89-29

132-203-91
54-0-78-0

147-181-125
49-18-59-0

125-31-119
65-100-25-0



83-109-96
74-53-64-7

68-153-89
74-25-80-0

193-188-129
31-24-56-0



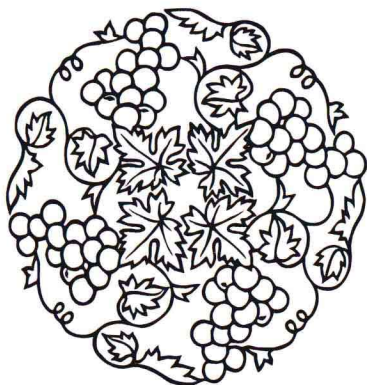
186-134-198
35-54-0-0

14-74-44
90-58-96-35

183-188-115
36-21-63-0

223-236-158
19-2-48-0

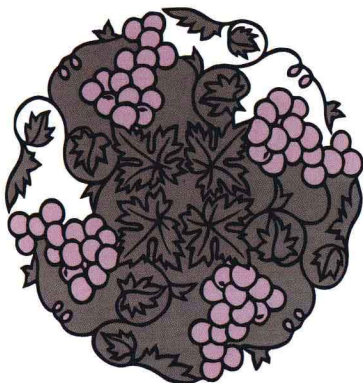
12-36-96
100-98-53-11



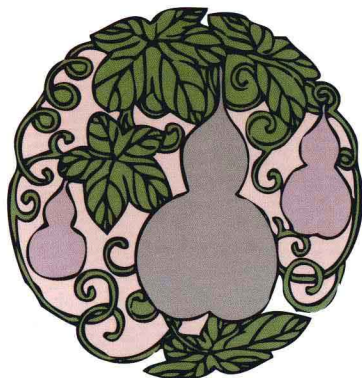
● DVD: 植物基础 | 葡萄-05



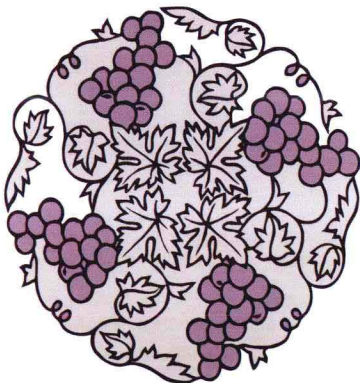
● DVD: 植物基础 | 葫芦-01



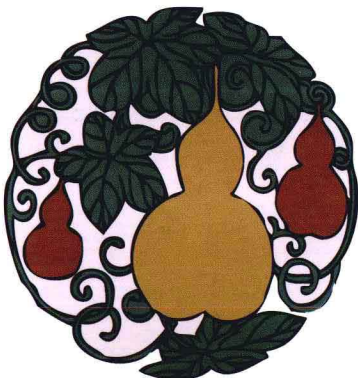
		
12-11-12 89-84-84-75	172-161-175 38-37-23-0	110-130-126 64-45-49-0



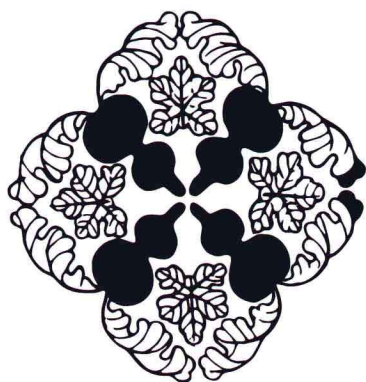
				
0-5-15 95-91-80-73	165-163-168 41-34-29-0	138-160-156 52-31-38-0	113-158-116 62-27-63-0	211-196-186 21-24-25-0



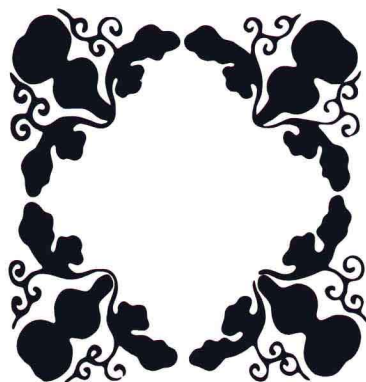
		
61-64-73 80-73-62-29	146-133-158 51-49-27-0	190-198-196 30-19-22-0



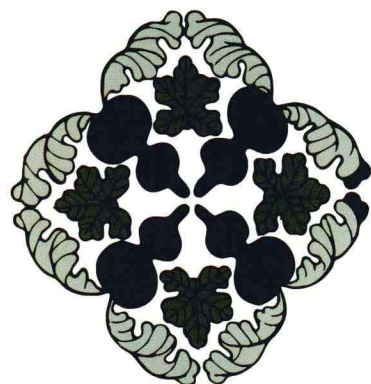
				
2-2-2 92-87-88-79	127-86-14 55-67-100-18	155-137-93 47-47-69-0	71-114-103 77-50-62-5	221-211-217 16-18-11-0



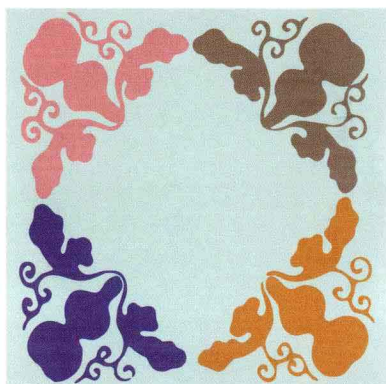
● DVD: 植物基础 | 葫芦-02



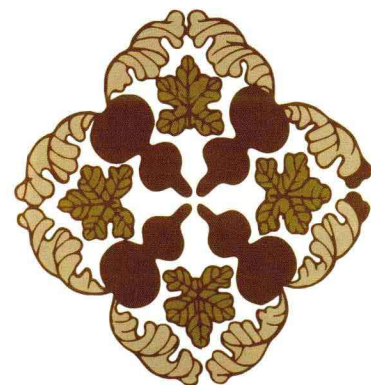
● DVD: 植物基础 | 葫芦-03



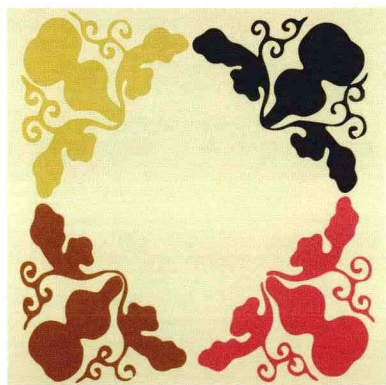
75-119-36 43-81-29 161-198-179
76-45-100-6 84-57-100-30 43-13-35-0



199-219-226 90-107-150 125-137-126 188-146-100 201-151-151
26-9-11-0 73-59-27-0 58-42-51-0 33-47-64-0 26-47-33-0



135-142-51 117-106-10 176-178-131
56-40-96-0 61-56-100-11 38-26-53-0



142-109-50 56-86-58 203-216-173 188-100-105 184-186-101
51-59-93-7 80-57-85-25 26-10-38-0 33-71-60-0 36-22-69-0