

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

日本传统 图案设计

精选204种
优美雅致的日本传统图案

提供486套
风格各异的图案配色实例

详解图案设计
在服饰、书籍、包装
设计中的应用技巧

科学出版社

日本传统 图案设计

SUN I
视觉设计
编著

科学出版社

内 容 简 介

本书是为日本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，即日本传统图案的基础知识部分和实例应用部分。基础知识部分主要学习日本传统图案的基础纹样，包括花卉、瓜果、传统纹理、动物、自然元素、底纹等内容，并提供大量配色参考。实例应用部分详细讲解日本传统图案元素在服装设计、工艺品设计、书籍装帧设计、海报设计、食品包装设计等方面的应用，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

日本传统图案设计 / SUN I视觉设计编著. —北京:
科学出版社, 2012. 1

ISBN 978-7-03-032954-7

I. ①日… II. ①S… III. ①图案设计—日本—图集
IV. ①J532

中国版本图书馆CIP数据核字(2011)第252381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

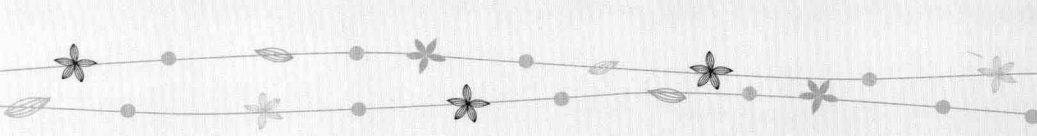
中国科学出版集团新世纪书局发行 各地新华书店经销

*

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

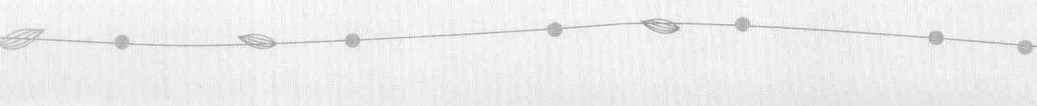
日本传统图案极具装饰特色，其纹样精美别致、色调淡雅柔和，在艺术设计领域得到广泛的应用，例如和服设计、工艺品设计、书籍装帧设计、广告设计、包装设计等，创造了柔和细腻、与众不同的画面效果，深受人们的喜爱，具有很高的艺术价值与实用价值，有效地传播了传统文化。

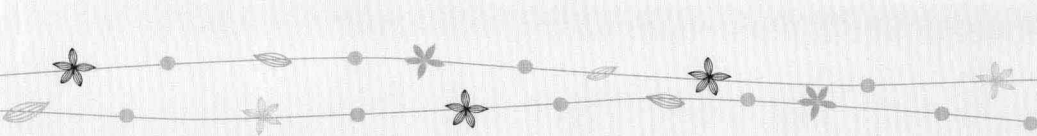
日本传统图案的特点

日本传统图案具有平实、淡雅、纤细、优美等特点，这些图案融会了日本民族的情感，反映了日本民族的精神特征，同时也是艺术的吸收与再现。在奈良时期出现的一些唐草图案便是受到了中国传统文化的影响。就其纹样的表现手法和精神特征来看，这些图案不仅吸收了中国绘画的表现特征，同时也受到了近代西洋画中客观表现事物真实性手法的影响。

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。基础图案部分主要介绍日本传统图案知识，内容包括

Preface

花卉、瓜果、传统纹理、动物、自然元素、底纹，共7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日本传统图案元素在和服设计、工艺品设计、书籍装帧设计、海报设计、食品包装设计等方面的应用，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。

编者寄语

本书精选了大量典型的日本传统图案，帮助读者理解日本传统图案的精髓。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商业设计中的应用，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

花 卉

2	樱 花
4	菖 蒲
6	紫 藤
7	仙客来
8	紫阳花
9	桔 梗
11	水 仙
12	康乃馨
12	金盏菊
13	轮 菊
14	小红菊
15	小野菊
16	多头菊
17	和 兰
18	玫 瑰
19	花卉综合 001
20	花卉综合 002
21	基础图案应用分析一
22	基础图案应用分析二

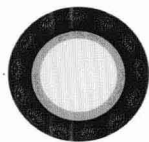
Chapter 02

瓜 果

- 24** 梨
- 24** 苹果
- 25** 南瓜
- 27** 葫芦
- 27** 桃
- 28** 丝瓜
- 28** 西瓜
- 29** 麦穗
- 30** 葡萄
- 34** 瓜果综合 | 001
- 35** 瓜果综合 | 002
- 36** 基础图案应用分析一
- 37** 基础图案应用分析二

传统纹理

Chapter 03

- 39** 生动扇纹
- 41** 摇曳水纹
- 43** 精密绳纹
- 44** 简约格纹
- 46** 繁复纹样
- 57** 传统纹理综合 | 001
- 58** 传统纹理综合 | 002
- 59** 基础图案应用分析一
- 60** 基础图案应用分析二

Chapter 04

动物

- 62** 鹤
- 66** 金鱼
- 67** 蝉
- 68** 蝴蝶
- 73** 萤火虫
- 73** 蜻蜓
- 74** 螃蟹
- 75** 麻雀
- 76** 大雁
- 77** 动物综合 | 001
- 78** 动物综合 | 002
- 79** 基础图案应用分析一
- 80** 基础图案应用分析二

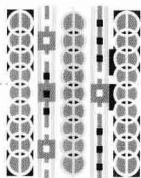
自然元素

Chapter 05

- 82** 雪花
- 88** 浪花
- 93** 云朵
- 97** 太阳
- 100** 自然元素综合 | 001
- 101** 自然元素综合 | 002
- 102** 基础图案应用分析一
- 103** 基础图案应用分析二

Chapter 06

底 纹

- 105** 错落方形
- 109** 交叠圆形
- 113** 灵动条形
- 117** 炫美叶形
- 121** 优美弧形
- 124** 底纹综合 | 001
- 125** 底纹综合 | 002
- 126** 基础图案应用分析一
- 127** 基础图案应用分析二

日本传统图案应用

Chapter 07

- 129** 和服设计
- 136** 工艺品设计
- 144** 书籍装帧设计
- 147** 海报设计
- 150** 食品包装设计

Chapter 01

花卉

本章收集了大量的日本传统花卉图案，样式精致生动，并且都较为常见，让人感觉尤为亲切，其色彩搭配也十分典雅、复古，具有很高的装饰性。

樱花

菖蒲

紫藤

仙客来

紫阳花

桔梗

水仙

康乃馨

金盏菊

轮菊

小红菊

小野菊

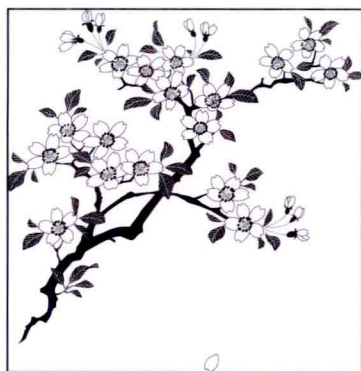
多头菊

和兰

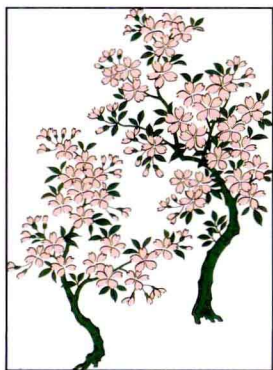
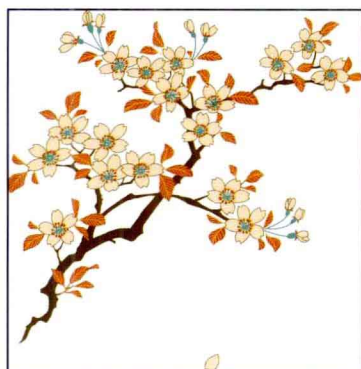
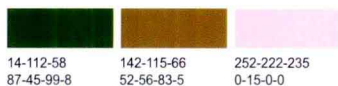
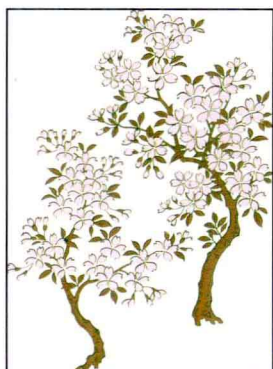
玫瑰

● DVD: 花卉基础 | 樱花-01

● DVD: 花卉基础 | 樱花-02

● DVD: 花卉基础 | 樱花-03

● DVD: 花卉基础 | 樱花-04

94-63-23
61-72-100-37
153-118-44
49-55-97-3
250-186-172
0-32-26-0

13-107-98
87-50-66-7
114-102-88
63-59-65-9
244-192-217
1-30-0-0
250-231-241
0-10-0-0
255-242-0
8-2-86-0

79-89-53
73-58-89-23
38-55-120
96-91-31-0
244-192-217
1-30-0-0

35-31-32
81-80-77-61
126-79-32
53-71-100-20
234-167-186
5-41-10-0
250-229-239
0-11-0-0
212-232-186
18-0-34-0

100-82-102
62-68-41-22
164-131-111
43-51-55-0
255-230-191
0-9-27-0

158-99-39
45-67-98-6
56-80-163
89-79-0-0
252-207-192
0-22-20-0
255-239-223
0-6-11-0
253-245-164
2-0-45-0

● DVD: 花卉基础 | 菖蒲-01

● DVD: 花卉基础 | 菖蒲-02

16-79-42
88-56-100-32

209-227-154
26-4-50-0

159-107-173
47-66-5-0

5-92-48
90-53-100-22

108-147-98
64-34-71-0

254-193-77
3-32-74-0

227-154-42
15-47-87-0

178-90-152
39-75-14-0

40-47-117
100-96-31-0

231-80-156
11-81-4-0

244-207-152
6-24-44-0

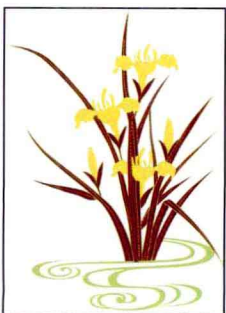
112-74-29
57-71-100-27

191-161-47
33-38-90-0

253-208-29
5-23-86-0

192-31-58
31-98-77-0

60-29-93
91-100-51-11

93-26-12
56-94-100-46

253-217-22
6-18-87-0

153-204-102
48-3-72-0

42-40-118
98-100-32-0

88-184-232
62-15-6-0

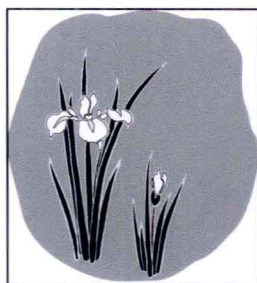
163-108-174
45-65-4-0

243-125-136
4-65-33-0

237-35-36
6-94-88-0

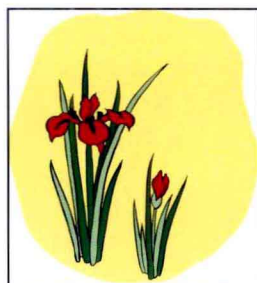
● DVD: 花卉基础 | 菖蒲-03

● DVD: 花卉基础 | 菖蒲-04

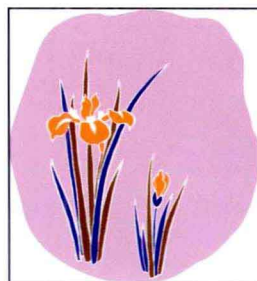
33-64-154
95-84-7-0
16-107-57
89-47-98-10
211-206-163
18-13-40-0

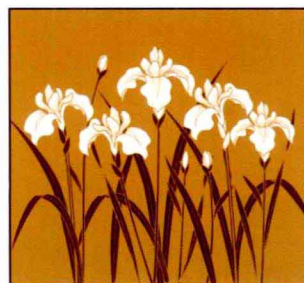
35-31-32
81-80-77-61
190-58-38
32-91-96-1
253-236-127
2-2-62-0
115-198-155
55-0-51-0
3-127-93
85-40-75-1

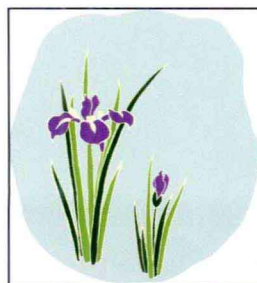
61-96-46
79-53-100-13
158-29-83
47-100-55-4
255-240-224
0-5-11-0

93-60-21
60-74-100-38
245-127-38
0-62-96-0
35-63-148
94-84-10-0
210-163-203
15-40-0-0
255-255-255
0-0-0-0

73-40-27
64-81-90-51
193-129-50
31-56-87-0
255-255-255
0-0-0-0

19-91-49
88-38-96-35
102-188-70
64-0-89-0
174-221-214
31-0-18-0
248-246-193
3-0-31-0
115-84-163
65-78-0-0

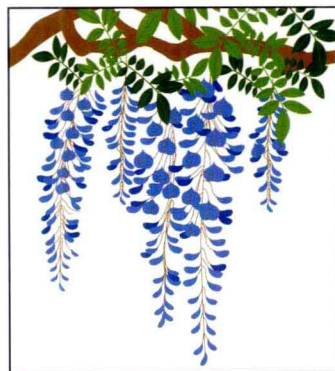
● DVD: 花卉基础 | 紫藤-01

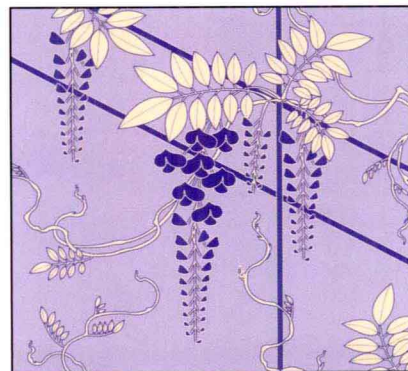
● DVD: 花卉基础 | 紫藤-02

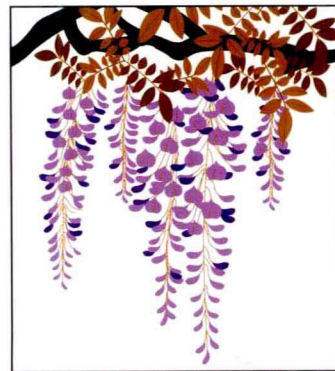
206-191-163 168-83-160 255-255-255
20-21-37-0 44-78-5-0 0-0-0-0

124-87-57 49-97-57 84-162-67 17-95-164 36-132-198
55-67-83-17 83-52-92-18 70-19-92-0 90-60-0-10 80-40-0-0

87-90-168 178-175-215 255-232-191
76-73-0-0 29-28-0-0 0-8-27-0

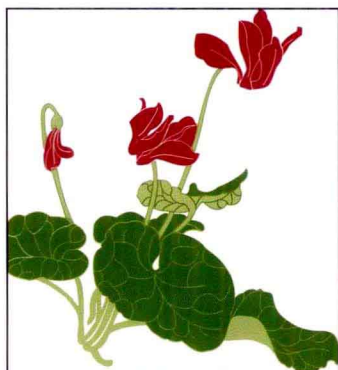
1-63-51 93-51-17 158-93-38 81-46-144 142-103-172
91-64-81-42 58-79-100-41 45-70-98-6 82-93-6-0 49-68-0-0

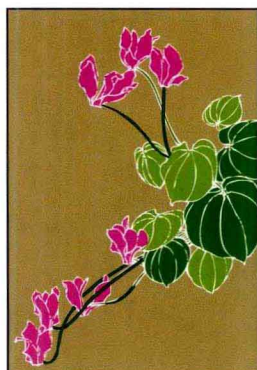
● DVD: 花卉基础 | 仙客来-01

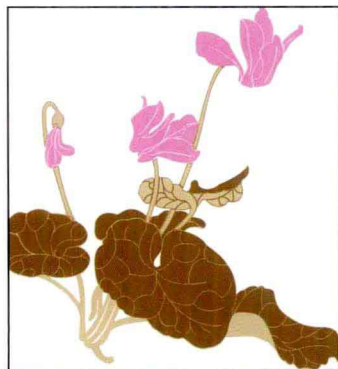
● DVD: 花卉基础 | 仙客来-02

159-0-68 58-127-0 149-183-110
45-100-60-18 79-40-100-2 49-17-67-0

16-124-54 88-163-51 151-138-95 193-52-141 255-255-255
85-40-100-3 68-14-100-1 44-41-64-10 24-89-0-0 0-0-0-0

127-95-66 206-191-147 255-127-214
56-64-78-13 25-25-46-0 12-60-0-0

66-44-13 167-95-21 230-35-136 20-50-115 255-255-255
68-75-100-52 42-70-100-4 12-92-12-0 100-93-38-2 0-0-0-0

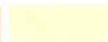

● DVD: 花卉基础 | 紫阳花-01

● DVD: 花卉基础 | 紫阳花-02

		
21-123-63 85-41-97-3	247-209-154 2-18-43-0	248-246-191 3-0-31-0

				
59-20-10 66-89-97-62	127-92-54 55-65-86-15	158-27-31 43-100-100-11	254-187-24 3-35-88-0	249-238-81 11-3-75-0

		
6-101-56 88-50-96-14	87-116-185 71-54-0-0	164-209-236 40-9-4-0

				
14-108-55 88-47-100-10	126-169-105 55-16-74-1	247-242-162 4-0-46-0	175-132-187 32-53-0-0	233-193-219 9-31-2-0