

主编 许巍
副主编 周冰

LITIGOUCHENG

TUANGOUCHENG

KONGJIANGOUCHENG

SECAIGOUCHENG

PINGMIANGOUCHENG

Book Series
Five Components of the Art of Design
艺术设计五大构成系列丛书

刘长缨 曹宏岗 编著

图案构成

西安交通大学出版社
XI'AN JIAOTONG UNIVERSITY PRESS

主编 许健 / 副主编 周

LITIGOUCHENG

TUANGOUCHENG

KONGJIANGOUCHENG

SECAIGOUCHENG

PINGMIANGOUCHENG

Book
Five Components of the Art of Design
艺术设计五大构成系列丛书 刘长缨 曹宏岗 编著

图案构成

西安交通大学出版社
XI'AN JIAOTONG UNIVERSITY PRESS

图书在版编目(CIP)数据
图案构成 / 刘长缨, 曹宏岗编著. —西安: 西安交通大学出版社, 2011. 12
(艺术设计五大构成系列丛书)
ISBN 978-7-5605-3784-9

I. ①图… II. ①刘…②曹… III. ①图案学
IV. ①J51

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2010)第 229745 号

书 名 图案构成
编 著 刘长缨 曹宏岗
责任编辑 张春荣

出版发行 西安交通大学出版社
(西安市兴庆南路 10 号 邮政编码 710049)
网 址 <http://www.xjtupress.com>
电 话 (029)82668357 82667874(发行中心)
(029)82668315 82669096(总编办)
传 真 (029)82668280
印 刷 陕西思维印务有限公司

开 本 889mm×1194mm 1/16 印张 8.375 字数 203 千字
版次印次 2011 年 12 月第 1 版 2011 年 12 月第 1 次印刷
书 号 ISBN 978-7-5605-3784-9/J·75
定 价 49.00 元

读者购书、书店添货、如发现印装质量问题,请与本社发行中心联系、调换。

订购热线:(029)82665248 (029)82665249

投稿热线:(029)82664954

读者信箱:jdly@yahoo.cn

版权所有 侵权必究

Contents 目录

第一章 图案构成概述 002

- 第一节 关于图案 002
  - 一、图案的定义 002
  - 二、图案的分类 003
  - 三、学习图案的目的与要求 005
- 第二节 图案的艺术特点 005
  - 一、造型程式化 005
  - 二、色彩装饰化 006
  - 三、构图理想化 006
  - 四、寓意传情 007

第三章 形式美法则与规律分析 024

- 第一节 图案构成形式美法则 024
  - 一、变化与统一 024
  - 二、对比与调和 026
  - 三、对称与均衡 027
  - 四、节奏与韵律 029
  - 五、动感与静感 030
  - 六、比例与尺度 032
  - 七、条理与反复 033
  - 八、空间与分割 035
- 第二节 图案构成形式美规律 038
  - 一、重复规律构成 038
  - 二、渐变规律构成 039
  - 三、发射规律构成 039
  - 四、变异规律构成 040
  - 五、密集规律构成 040
  - 六、肌理规律构成 041

第二章 中外工艺图案 008

- 第一节 中国传统工艺图案 008
  - 一、陶瓷装饰图案 008
  - 二、金属图案 011
  - 三、漆器图案 013
  - 四、织绣图案 014
  - 五、建筑构件装饰图案 017
- 第二节 外国传统工艺图案 020
  - 一、陶瓷图案 020
  - 二、建筑浮雕彩画图案 022
  - 三、染织工艺图案 022
  - 四、雕刻图案 023

第四章 图案的色彩与配色方法 042

- 第一节 图案的色彩 042
  - 一、对色彩的理解 042
  - 二、图案配色的要点 043
- 第二节 图案色彩的配色方法 044
  - 一、以色相为主的配色 044
  - 二、以明度为主的配色 047
  - 三、以纯度为主的配色 049
  - 四、色彩意象配色与色彩来源 050
- 第三节 色彩的设计方式 052
  - 一、对自然中色彩的归纳与提炼 052
  - 二、传统艺术的借鉴 052
  - 三、色彩的创想 053

第五章 图案纹样的构成 054

- 第一节 图案纹样的构成方法 054
  - 一、收集素材 054
  - 二、处理素材 056
  - 三、图案的表现 062
  - 四、图案构成创作思路 069
- 第二节 图案纹样的构成形式 070
  - 一、传统纹样构成 070
    - 1. 单独纹样 070
    - 2. 适合纹样 076
    - 3. 二方连续纹样 088
    - 4. 四方连续纹样 098
    - 5. 综合纹样 105
  - 二、现代纹样构成 114
    - 1. 分形艺术 114
    - 2. 现代装饰画 115
    - 3. 计算机图案 119

第六章 图案纹样的实际应用 120

- 第一节 环境艺术设计中的应用 120
- 第二节 视觉传达设计中的应用 122
- 第三节 服饰设计中的应用 124
- 第四节 纺织品设计中的应用 126
- 第五节 工业产品设计中的应用 128

序言

Preface

在现代设计教学领域中，构成理论打破了传统的设计基础教学模式，在美学价值、设计理念、思维方式、表现手法等方面形成了设计基础新的教学模式。

构成原理遵循的是抽象的思维方式，用抽象的视觉语言来表达理性和数理逻辑并赋予其美学价值，表达的是一种严谨性、规律性和秩序性的美，同时也蕴含着丰富的想象空间。

在构成教学体系中，构成是物体形态设计的基础，一方面让学生学会运用造型的基本元素，按照构成规律和形式美法则进行组合，另一方面对三维空间和材料运用展开探索和研究。由于构成伴随着各种设计的活动而产生，很自然地成为现代设计的重要基础学科。

本书作者们从事构成教学与实践工作多年，积累有丰富的经验。书中将实践的体验上升到理论加以阐述，行文流畅、深入浅出、图文并茂、有的放矢，具有一定的知识性、可读性与可操作性。成为一本具有较强针对性的基础教学读物。为此，欣然作序。

第一节 关于图案

一、图案的定义

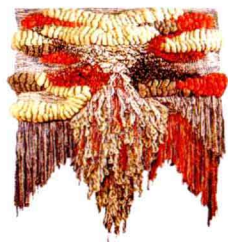
图案是实用性、装饰性、工艺性相结合的一种艺术形式。

图案的实用性：图案涉及人们的衣、食、住、行、用等方面的物质创造，受工艺、材料、生产等条件的制约，具有很强的物质实用性。

图案的装饰性：图案是按照美学规律所展开的一种方案构思；是创造性的活动过程；是具有审美功能的视觉艺术。

图案的工艺性：图案应用于人类生活的各个领域，与实用美术中的染织、雕刻、陶瓷、服装、视觉传达、建筑及室内外环境设计密切相关，并受其材料、工艺制作的制约和影响，具有不同的工艺特色。

图案教育家、理论家雷圭元先生在《图案基础》一书中，对图案的定义综述为：图案是实用美术、装饰美术、建筑美术方面，关于形式、色彩、结构的预先设计，在工艺材料、用途、经济、生产等条件制约下，制成图样、装饰纹样等方案的通称。这句话包含了两个方面的含义，广义上指对某种物体的外部造型、图形纹样及色彩的创想。根据审美要求，选择相应的材料，按照可行的制作方法使之满足自身的功能。在现代设计发展过程中，多数人狭义地理解图案是指物体表面的装饰图形及装饰纹样，但从图案所涉及的领域来看，图形和纹样并不是图案的全部内容，它不仅包括单独纹样、适合纹样、二方连续、四方连续等传统纹样，还包括壁挂、招贴画、装饰浮雕、陶瓷壁饰、服饰纹样、建筑装饰纹样等造型完整的装饰图案制品。在电脑设计上，我们把各种矢量图和位图也称之为图案。由此可见，图案涉及人类生活的方方面面具有较强的广度和深度，其研究的对象内容繁杂、工艺多样、用途广泛，社会经济、文化科技、地域、民族、民俗等方面都是图案发展的根本因素。

二、图案的分类

按照不同的分类方法，可以将图案分成以下几类：

1. 按构成形态分类

可分为自然形态构成的图案、抽象形态构成的图案、偶发形态构成的图案和概念形态构成的图案等。

自然形态构成的图案是以描绘生活中客观事物的外形特征为基础，具有丰富的感性外观。其造型途径是先对自然对象进行“写生-变化”，再运用多种表现手法进行装饰，最终完成富有形式美感的、理想化的图案形象。

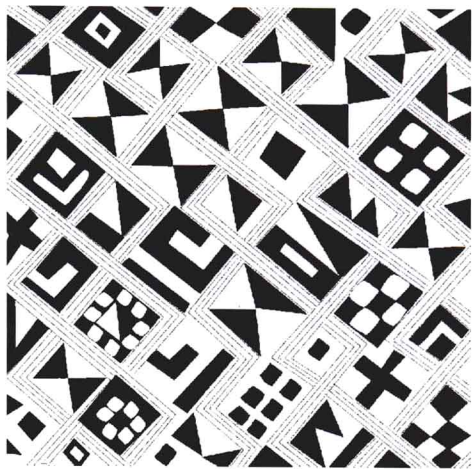
抽象形态构成的图案是以点、线、面、体等基本形式要素构建的形态，它无须与生活中的客体事物一一对应。抽象图案在电脑设计上有着惊人的表现力，如以色彩或线条所表现的幻觉效果或光线艺术。

偶发形态构成的图案是以滴流、喷洒、涂抹、刮擦、拓印等手法创造，具有肌理变化的图形样式和偶然的、意想不到的视觉效果。

想象形态构成的图案是根据仿生、联想、消融、重合、嫁接等手法而创造出超自然的图案样式，具有无限的趣味性。

自然形态图案

抽象形态图案

偶发形态图案

想象形态图案

2. 按素材分类

可分为动物图案、人物图案、风景图案、植物图案、文字图案、几何图案等。

人物图案

风景图案

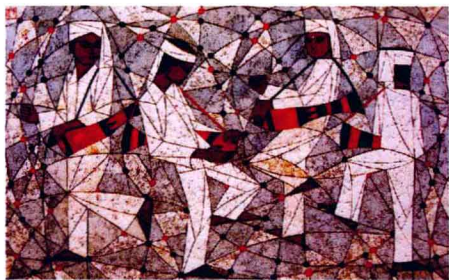

文字图案

3. 按构成空间效果分类

可分为平面图案和立体图案。

平面图案：是指在纸面上或其它平面材料上的装饰图案。如织物图案、印刷图案及一些特定材料制成的漆画、壁画等。

立体图案：是指用于建筑、家具、工业产品等设计门类的装饰图案。如建筑门窗图案、藻井图案、家具纹饰、景观小品及陶瓷器皿、金属制品、玩具等造型及纹样。

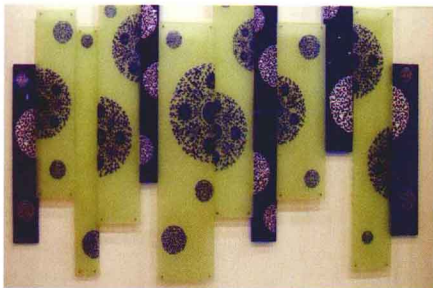
第二节 图案的艺术特点

一、造型程式化

程式就是有一定规程的形式，是艺术创造者和欣赏者约定俗成的规范，也是评判艺术的基本尺度。程式首先来源于生活原貌，其次是对生活的艺术加工、提炼而形成。每种艺术风格都有一定的表现形式，图案造型的表现形式在一定程度上反映了图案的风格。如波斯的联珠纹、埃及的纸草纹、唐代的宝相花等纹样，虽然千变万化，但造型的总体特征具有一定的规律性和程式化。同时也代表了不同时代、不同地域的图案风格。造型程式化讲究笔简意繁且具有装饰效果，如节奏变化、渐次变化、聚散变化、虚实变化，这些变化使作品逸趣横生；使陈杂与紊乱的自然形象条理化、单纯化、理想化。但程式的运用要防止刻板僵死、教条机械。传统的程式只能作为自己的起点，创新也包含着创造新的程式，只有以新程式不断地丰富旧程式，图案构成才会不断发展。

4. 按专业工艺分类

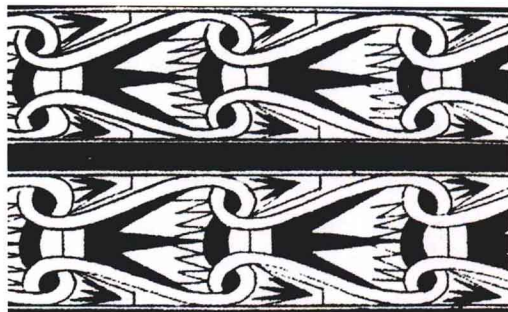
可分为陶瓷图案、纺织印染图案、建筑装饰图案、金属图案、漆器图案、剪纸图案、玻璃图案、雕刻图案等。

三、学习图案的目的与要求

图案是艺术设计专业的重要基础课。通过这门课的学习，可以提高学生的观察能力和创造能力；可以活跃思维，培养学生在设计中的求变能力；可以使学生逐步掌握图案的视觉语言，培养学生的审美能力。对于学习图案的目的和要求，具体表现在以下几个方面。

1. 掌握造型、色彩、构图、材质、表现形式等图案基本要素设计的特点，具备基本的设计技能。
2. 学会运用形式美法则和形式美规律，提高综合创作能力。
3. 学会从生活中汲取素材，多角度体验，以创作出更多形式的图案。
4. 学习研究中外古今优秀的图案作品，提高对图案构成艺术的审美力和鉴赏力。
5. 能将图案与实际应用相结合，具备创造美的技能和方法。

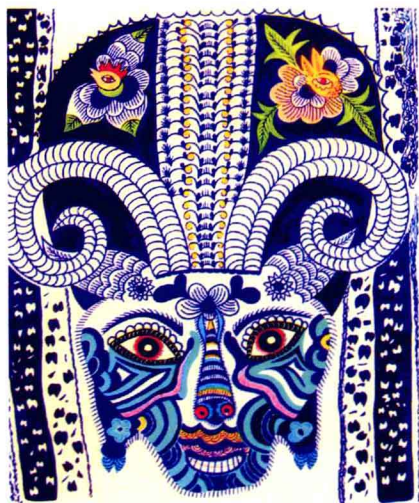

埃及纸草纹样虽然千变万化，但造型的总体特征具有一定的规律性和程式化。

二、色彩装饰化

图案的色彩不是对现实色彩的真实表达，而是在自然色彩的基础上，注重色彩象征性的表达，融入主观愿望或根据民族习俗爱好和文化传统，采取归纳和整理的手法进行配色，使画面具有浓厚的感情特色或浓郁的民族色彩和地方特征。

三、构图理想化

图案的各种要素在画面中组织布局时，既可以参照现实生活中真实情况进行构图，也可以根据画面构图需要或为了某种气氛的渲染进行组合变化。

图案中常采用的构图方式有：格律体构图、平视体构图、立视体构图和自由体构图。格律体构图是以曲直方圆几何形作为骨格，然后填充与其相适应的形象和纹样。格律体构图具有结构严谨、规律性强的特征，常用于藻井、地毯等纹样。平视体构图较为自由，不受格律限制。画面采用平视的方法表现景物的正立面，前后景物形象不重叠，不同时空形象可以布置在一个画面上，常用于装饰画、壁挂等纹样。立视体构图是在平视体构图的基础上又表现出物象的立体关系，具有平行透视的特点。其表现内容不受时空条件的限制，具有浪漫主义色彩，常用于壁画和挂毯纹样。自由体构图可根据场面或情节需要，将画面分割成不同的部分，同时表现不同的情节、时间和人物。画面中自由组合线、形、色，而不考虑透视准确性和现实一致性，打破空间和时间的关系，自由发挥想象来安排形象、组织情节、设计场面。自由体构图是一种虚构的、表现力非常强的构图，极富浪漫和理想主义色彩。

格律体构图

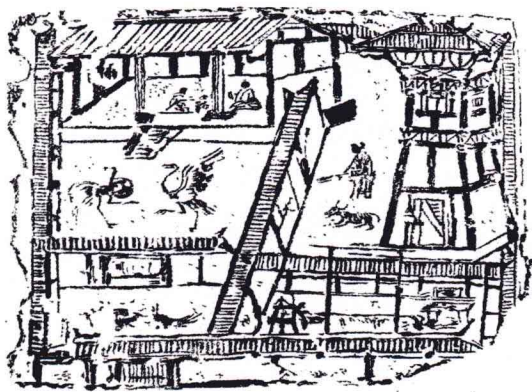

四、寓意传情

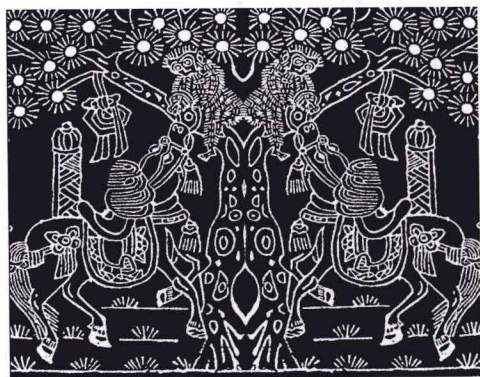
图案不仅能表现事物、表述内容，体现美的某种形式，更能表达人的思想、意念和意境，传达情感、情绪和情意。因此，“意”的表现是图案形式美的最终精神目标，一切形式都要有“意”的传达和体现。“情”和“意”的传达可借助自然万象的寓意和象征，并以约定俗成的形式来表现。通过传统民间窗花、刺绣、器物、家具上的图案反映出来，作为人们表达思想感情的方式。如吉祥图案“马上封侯”利用谐音寓意仕途一帆风顺、飞黄腾达。现代商品中的图案设计应更多地体现文化内涵，提高自身品味，才能更多地吸引消费者，以至于在商品竞争中立于不败之地。因此，只有图案形式美与思想内涵的高度统一，才能体现图案的艺术价值。

平视体构图

立视体构图

吉祥图案“马上封侯”

自由体构图

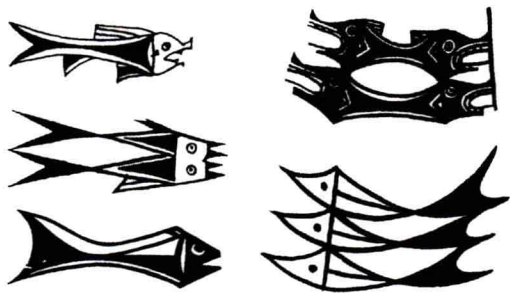

第一节 中国传统工艺图案

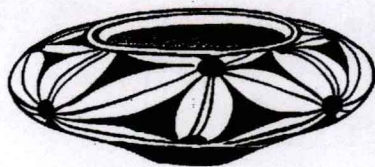
中国传统图案有着悠久的历史 and 辉煌的成就。劳动人民在不同的历史时期创造了各具特点的生活用品和装饰品，其造型优美、图案丰富，既有民族特色，又有时代特征，充分反映了古代劳动人民的聪明才智和民族传统文化之博大精深。对传统图案的学习不仅能提高自身文化修养，也为我们今天的创作提供了充足的养分。

一、陶瓷装饰图案

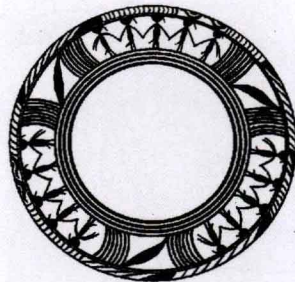
原始社会的彩陶图案大都来源于人们的生活经验和感受，主要表现对生活的赞美、追求和幻想。其形式简练、寓意深刻，富有极强的生命力。其中动物纹包括：鱼纹、鸟纹、鹿纹、羊纹、蛙纹等。植物图案以几何方式表现，造型夸张单纯，与器皿造型组合，变化丰富。人物图案形象概括、动态优美。几何图案大多来源于生活的积累，包括编织纹、条状纹、折线纹、回纹、弦纹、绳纹、网纹等，也有古代先民对宇宙自然现象的崇拜而产生的日纹、月纹、星纹、雷纹、云纹、山纹、水纹、火纹等，极富形式美感。彩陶图案中运用了对称、均衡、节奏、韵律等美学规律。色彩以红、黑、白、黄等为主，单纯质朴。

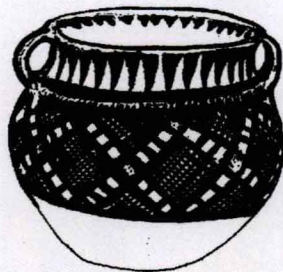
鱼纹

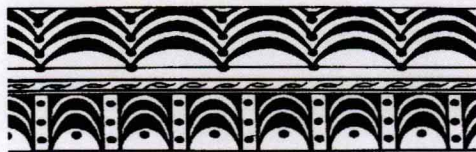
植物纹

人物纹

编织纹

几何纹

秦汉时期陶瓷制品上弦纹运用最为普遍，有宽弦纹和窄弦纹之分，又有凸弦纹和凹弦纹之别。弦纹与其它纹样配合使用，既可以帮助确定装饰的部位，又能起到衬托作用，使纹饰更加美观。东汉传入的佛教使陶瓷的装饰不可避免地打上了佛教的烙印。其中莲瓣纹与器形巧妙结合，打破一般器皿的单调呆板的造型，实用又美观。

莲瓣纹罐

隋唐五代时期，陶瓷印花艺术日趋完善，用该手法装饰的纹样有：草叶纹、卷草纹、波浪纹等。除此，堆贴技法是唐代最流行的一种装饰方法。该方法是在器物上堆贴出花草、人物、塔等各种纹饰，形成浮雕效果。釉下彩、绞釉、绞胎等工艺的发明和改进，使装饰纹样更灵活自然，呈现纹理斑驳的偶然纹样，代表了这一时代的风格特色。“唐三彩”陶瓷装饰艺术明显体现出西域、中亚地区和印度装饰艺术的影响。

唐三彩

宋代陶瓷造型优美、工艺考究，图案装饰内容丰富多样，常以花卉为主，包括莲花、牡丹花等。花卉造型构图完美，通常采用剔刻或单色绘制的方法，线条流畅挺拔，具有清秀高雅的风格。除此，还有龙凤、鹤、麒麟、兔、游鱼、鸳鸯、鸭、花鸟、婴戏、山水也成为最常见的题材。而传统的回纹、卷枝、卷叶、曲带、云头、莲瓣、钱纹等则多用于器物的间饰和边饰。众多的纹样与瓷器形体巧妙结合成完美和谐的整体，表现不同的神情意志，蕴含独特的文化内涵和艺术风格。

宋代瓷器上的莲花纹样

牡丹纹瓶

元朝瓷器品种增加了釉里红和青花瓷。青花图案以花卉为主，包括折枝牡丹、菊花、梅花、蕉叶等，并常与龙凤鸟鱼配合，构成丰富细致的图案。

这一时期出现的凸雕装饰运用到瓷器上比较普遍，体现了元代瓷器装饰的艺术特征。主要表现花鸟情趣、云龙气势、花团锦簇的完美境界。元朝还以绘画的形式来装饰瓷器。

青花鱼藻纹瓷盘

青花鸳鸯莲纹盘

明清瓷器的工艺品种增加，相应的图案也呈现不同特点。青花瓷艺术达到了高峰，其图案以花卉为主，还包括龙凤、禽鸟等动物及人物、风景等内容，图案造型舒展秀丽、典雅幽静。斗彩及五彩瓷图案色彩比青花瓷图案色彩更加丰富和艳丽。除此，还包括粉彩、珐琅等工艺。明朝景泰蓝作为一种特定的形式，专指掐丝珐琅器，它以铜胎为底，用细小的铜丝作为图案的轮廓线，再施以饱和亮丽的釉色，给人以富丽堂皇的感觉。景泰蓝图案以花卉、禽鸟、动物为主，密集而繁琐。这一时期，还盛行用寓意和谐音来象征吉祥的图案。

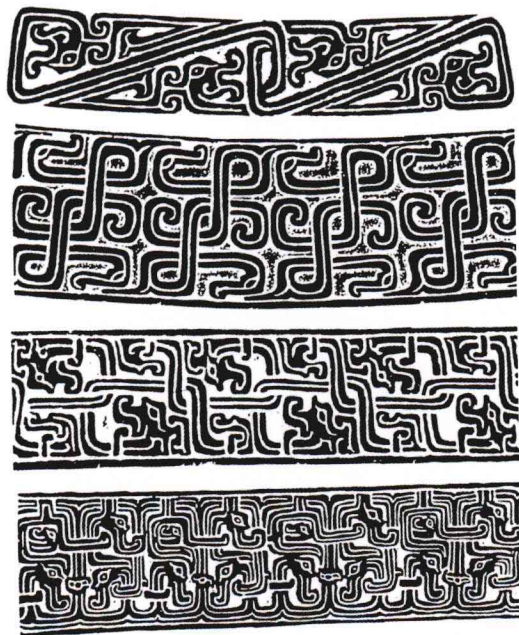
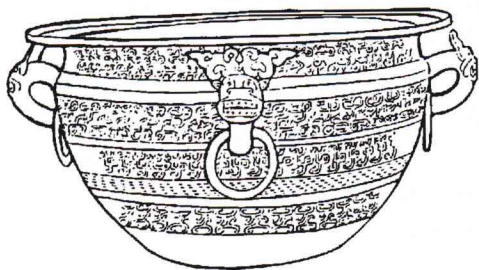
五彩花鸟纹尊

青花花果纹执壶

二、金属图案

商周时期是奴隶主统治的社会，这一时期的青铜器艺术更多的受到权力、等级、宗教的影响，呈现出沉重、神秘、威严的特点。其装饰图案以动物为主，但自身特征已被淡化，变得神秘怪异，如饕餮纹、夔龙纹、凤鸟纹、龟纹、象纹。几何图案往往结合动物图案作为背景或单独出现作为主体装饰，包括乳丁纹、云雷纹、鳞纹、目形纹、圆涡纹、瓦纹、窃曲纹、环带纹等。这些纹样大都采用对称形式构成，以浮雕、线刻结合表现，线型粗犷、图案密集。更加强了青铜器整体艺术沉重、严肃、神秘之感。

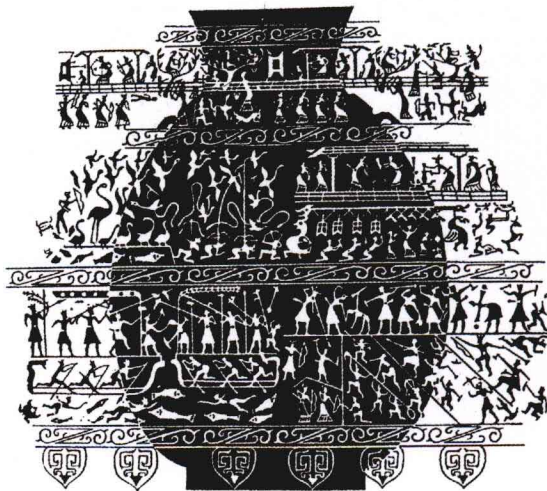

青铜器及龙纹

饕餮纹

战国时期是奴隶制社会与封建制社会交替的时期。铜镜装饰已形成自己独特的纹饰体系。铜镜纹样内容丰富，主纹与底纹叠压，主纹采用四分法或环绕式布局，加上彩绘、错金银、镶嵌、透雕工艺的配合使用，使铜镜具有浓厚的艺术色彩。随后，各朝代均对铜镜装饰有不同的发展。这一时期，青铜器的装饰手法得到充分发展。错金银、嵌松石、针刻、鎏金等工艺装饰艺术的效果有很大增强。装饰图案风格逐渐活跃而贴近生活，多表现自然中的动物和生活场景，如狩猎、宴饮、歌舞、农作、战争等。图案线型灵巧细腻，构成形式自由活泼。

宴乐、渔猎、水陆攻占纹壶

秦汉时期，金银器工艺已脱离青铜器工艺范畴，成为独立的金银细工，丝绸之路的开辟使西方装饰风格对其产生了巨大影响，图案内容常寓吉祥祝福之意，多刻画祥瑞禽兽及狩猎、出行等场面。如下图“金银错狩猎纹铜车饰”，它以动物、植物为主，画面构图丰满、主次分明、比例恰当、自然生动。其中圆形镶嵌的绿松石也与画面构图非常协调，呈现出浑厚宏大而又活波的装饰风格。

唐代金银器装饰纹样有各种动物纹、花卉纹及寓意吉祥的图案，生活特征明显。同时还大量汲取外来装饰纹样，并与传统题材相结合。如下图“鸚鵡缠枝提梁银罐”。

宋代金银器装饰纹样多以自然生动的花卉瓜果、亭台楼阁、人物小品和其他吉祥如意图案为主。明清金银器装饰纹样极尽富丽豪华。

