

图案设计

文 峰
李 鹏
姚夏宁
柳瑞波 / 编著

PATTERN
DESIGN

- ▶ 了解图案历史文化
- ▶ 洞悉图案形式内涵
- ▶ 掌握图案造型方法
- ▶ 实现图案灵活表现
- ▶ 享受图案世界的异彩纷呈

中国青年出版社
CHINA YOUTH PRESS

中青雄狮

图案设计

PATTERN
DESIGN

文 峰
李 鹏
姚夏宁
柳瑞波 / 编著

中国青年出版社
CHINA YOUTH PRESS

中青社编

律师声明

北京市邦信阳律师事务所谢青律师代表中国青年出版社郑重声明：本书由著作权人授权中国青年出版社独家出版发行。未经版权所有人和中国青年出版社书面许可，任何组织机构、个人不得以任何形式擅自复制、改编或传播本书全部或部分内容。凡有侵权行为，必须承担法律责任。中国青年出版社将配合版权执法机关大力打击盗印、盗版等任何形式的侵权行为。敬请广大读者协助举报，对经查实的侵权案件给予举报人重奖。

短信防伪说明

本图书采用出版物短信防伪系统，读者购书后将封底标签上的涂层刮开，把密码（16位数字）发送短信至106695881280，即刻就能辨别所购图书真伪。移动、联通、小灵通发送短信以当地资费为准，接收短信免费。短信反盗版举报：编辑短信“JB，图书名称，出版社，购买地点”发送至10669588128。客服电话：010-58582300。

侵权举报电话

全国“扫黄打非”工作小组办公室

中国青年出版社

010-65233456 65212870

010-59521012

<http://www.shdf.gov.cn>

E-mail: cyplaw@cypmedia.com MSN: cyp_law@hotmail.com

图书在版编目(CIP)数据

图案设计 / 文峰等编著. — 北京: 中国青年出版社, 2011.12

中国高等院校“十二五”规划精品教材系列

ISBN 978-7-5153-0406-9

I. ①图… II. ①文… III. ①图案设计—高等学校—教材 IV. ①J51

中国版本图书馆CIP数据核字(2011)第244789号

中国高等院校“十二五”规划精品教材系列——图案设计

文 峰 李 鹏 姚夏宁 柳瑞波 / 编著

出版发行：中国青年出版社

地 址：北京市东四十二条21号

邮政编码：100708

电 话：(010) 59521188 / 59521189

传 真：(010) 59521111

企 划：北京中青雄狮数码传媒科技有限公司

责任编辑：郭 光 张 军 杨 轩

封面设计：Headhand 设计工作室

印 刷：北京时尚印佳彩色印刷有限公司

开 本：787×1092 1/16

印 张：6

版 次：2011年12月北京第1版

印 次：2011年12月第1次印刷

书 号：ISBN 978-7-5153-0406-9

定 价：42.00元

本书如有印装质量问题，请与本社联系 电话：(010) 59521188 / 59521189

读者来信：reader@cypmedia.com

如有其他问题请访问我们的网站：www.lion-media.com.cn

“北大方正公司电子有限公司”授权本书使用如下方正字体。

封面用字包括：方正像素，方正兰亭黑系列。

目录

第 1 章 图案概述	7
1 什么是图案	7
1.1 广义的图案	
1.2 狭义的图案	
2 图案教学的任务	8
3 图案的类别	8
3.1 从空间形态分类	
3.2 从时间状态分类	
3.3 从形态构成分类	
3.4 从题材角度分类	
3.5 从组织构成形式分类	
3.6 从应用范围分类	
3.7 以艺术风格分类	
3.8 按民族分类	
第 2 章 历史上的图案	13
1 中国历代图案简介	13
1.1 原始时期	
1.2 商、周时期	
1.3 春秋战国时期	
1.4 秦汉时期	
1.5 南北朝时期	
1.6 唐代	
1.7 宋、元	
1.8 明、清	
2 中国民间图案	21
2.1 民间图案的概念	

2.2 民间图案的种类	
3 外国图案	25
3.1 希腊图案	
3.2 埃及图案	
3.3 墨西哥图案	
3.4 因纽特人图案	
第3章 图案原理和形式法则	33
1 对立统一法则与图案原理	33
2 图案形式法则	33
2.1 变化与统一	
2.2 对称与均衡	
2.3 对比与调和	
2.4 节奏与韵律	
第4章 图案造型	37
1 图案的造型特征	37
1.1 秩序鲜明	
1.2 单纯概括	
1.3 平面规整	
1.4 吉祥寓意	
2 具象形态美	39
2.1 自然形态的审视	
2.2 写生	
2.3 写生的方法	
3 图案素材的其他来源	43
4 自然形态到图案形态	44
4.1 简化法	
4.2 添加法	
4.3 夸张法	
4.4 几何化法	
4.5 拟人法	
4.6 解构法	
5 抽象形态美	48
5.1 抽象形态	
5.2 几何形态	
5.3 单元图案的繁殖	
第5章 组织图案	53
1 传统图案空间构成法	53
1.1 格律体构成	
1.2 平视体构成	
1.3 立视体构成	
2 图案的传统应用构成形式	54
2.1 单独图案纹样	
2.2 连续图案纹样	
2.3 适合图案纹样	
3 形态的层次关系	62
第6章 图案的表现	85
1 色彩表现	85
1.1 色彩原理	
1.2 图案色彩设计	
2 材料表现	90

第1章 图案概述

装饰之于人类是原始的一种本能,“有不穿衣服的民族,而没有不装饰的民族”。人类喜爱装饰不只是为了增加自身的美感,而是在美化自身的同时也供他人欣赏,以引起别人的羡慕,达到人与人之间情感交流的目的。

1 什么是图案

“图案”一词与大多数现代艺术术语一样,是受到西方现代艺术影响而产生的,是国际间文化交流的产物。它源于英语词汇中的“design”,日本人首先使用“图案”一词解释了“design”的概念,大约于20世纪30年代,“图案”一词传入中国,被当时的学者、教育家、艺术工作者普遍接受,成为装饰类和纹样类设计的专用词,并迅速传播。时至今日,“图案”一词已成为艺术领域中重要的专业术语,被人们所熟知。

从字面上解释,图案有视觉形象的设计方案之意。顾名思义,“图案”中的图的“图”指图形、形象等可视因素;“案”指计划、办法、方案、组织结构及其逻辑关系。两者是图案的基本辩证统一因素,即图案是用一定的方法和手段所形成的某种图形和图像。从历史的角度看,“图案”虽然属于近代的新创词汇,但并非是新生的事物。自新石器时代的彩陶装饰纹起,中国传统图案就随着各工艺门类的发展,形成了自己独特的艺术风格,成为我们后人学习图案取之不尽、用之不竭的宝库。【见图1-1】

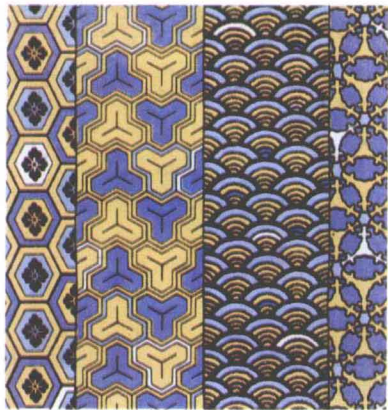
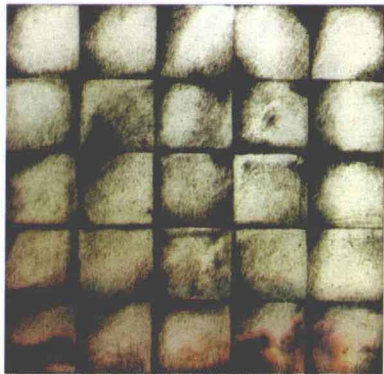
1.1 广义的图案

在多种论及图案的广义概念中,老一辈装饰艺术家庞薰琴先生的观点最具有代表性。他认为“图案,就是设计一切器物的造型和一切器物的装饰方案”。其词义内涵接近英文的“design(设计)”的名词概念。广义指为达到特定的装饰目的而做出的案头方案,它涵盖了建筑装饰纹样设计、工艺品设计等,类似于今天所说的艺术设计。【见图1-2】

1.2 狭义的图案

狭义的图案是指有装饰意味的花纹或图形。在此“图案”与我们所说的“纹样”、“花纹”的概念是等同的,其词义与英文单词“pattern”意思相一致。【见图1-3】

1
2
3

2 图案教学的任务

学校的图案教学,是作为一门基础理论向现代专业设计思维过渡的实践训练,在图案教学中,我们必须始终抓住一个核心——培养和提高受教育者的图案审美素质、创造与设计思维能力、图案表现能力。这三个方面的综合训练,也是图案教学的中心任务。现代图案教学,应把重点放在培养学生的图案审美与创造思维能力上。掌握了图案设计的思维方法,就可以自由地展开创造现代图案文明的翅膀;具备了图案的“语言”要素,也就具备了用图案语言“说话”和表达自己创造意识的条件。

基础图案教学的具体任务归纳成以下几个方面:

1. 认识装饰艺术的共性;
2. 研究中外古今的装饰纹样,提高艺术的鉴赏能力;
3. 掌握和运用形式美的规律、法则;
4. 纹样的造型、构成、组合的色彩以及器物成型的线与形;
5. 培养和提高想象力和表现力。

3 图案的类别

3.1 从空间形态分类

图案从空间形态上来分,可分为平面图案和立体图案两种。

1. 平面图案是指在二维空间创作图案作品,如装饰画、织物图案、扎染、蜡染等。[见图 1-4]

2. 立体图案是指在三维空间中创作的图案样式,如建筑上的装饰纹样、日用器皿、浮雕等。[见图 1-5]

3.2 从时间状态分类

1. 静态图案,即相对处于静止状态,不受时间变化而改变其物质和精神功能。如建筑装饰、大多数日用品工艺品等。

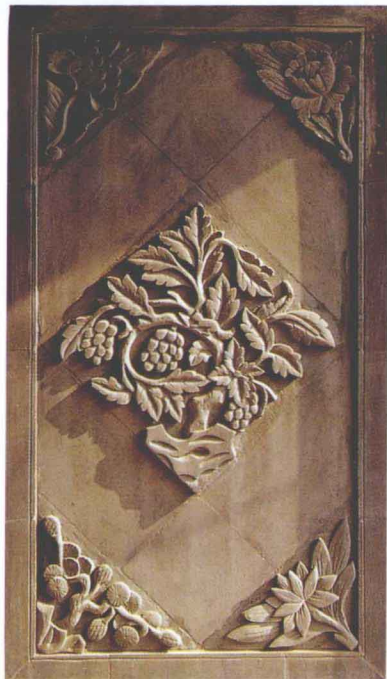
2. 动态图案,即时间变化中相对运动所构成的图案形态——变换形式、色彩和纹饰产生的图案形象。如霓虹灯饰,建筑室内、橱窗彩光构成图案,大屏幕图案,大型环境庭园流体电动装饰图案,大型团体操、舞台表演的变幻图案等。

3.3 从形态构成分类

1. 自然形态构成的图案:以自然(相对具象)的造型、色彩、纹饰组成的图案,如以自然的花鸟、动物、人物、山水设计的图案。

[见图1-6]

2. 抽象形态构成的图案:不以具体的自然形象(造型、色彩、纹饰)为对象构成的图案。如一些标志、广告、环境装饰中的抽象形态、颜色、文字、平面和立体构成的图案。[见图1-7]

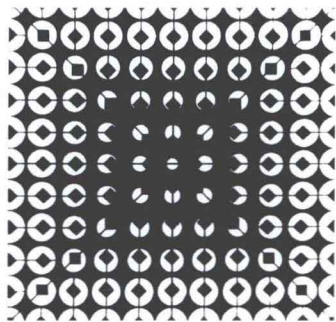
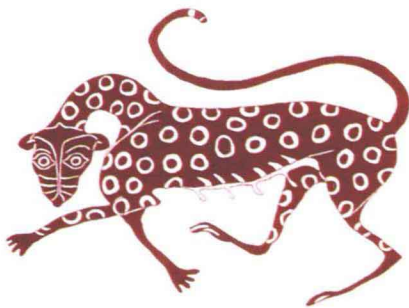

3.4 从题材角度分类

从题材即“图”的角度分,可分为植物图案、动物图案、人物图案、风景图案和几何图案。

3.5 从组织构成形式分类

从组织方式即“案”的角度来看,可分为单独图案、连续图案和适合图案。其中连续图案又以连续方向为依据,分为二方连续和四方连续。[见图1-8~1-10]

8
9
10 | 6 7

3.6 从应用范围分类

1. 教学性基础图案：旨在培养图案思维、审美能力和表现能力的图案训练属基础范围，是应用图案的实验阶段。

2. 专业性应用图案：按材料、工艺不同的应用范围如建筑装饰图案、纺织印染图案、陶瓷玻璃图案、包装装潢图案、书籍装帧图案、舞台光效应图案、电脑设计程序图案等。[见图 1-11]

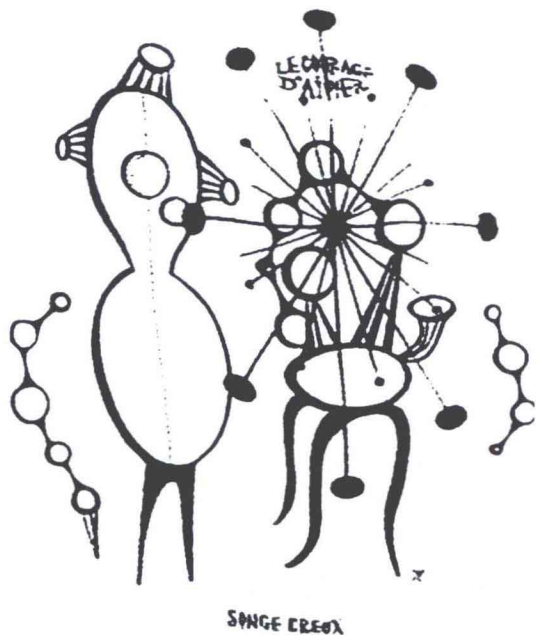
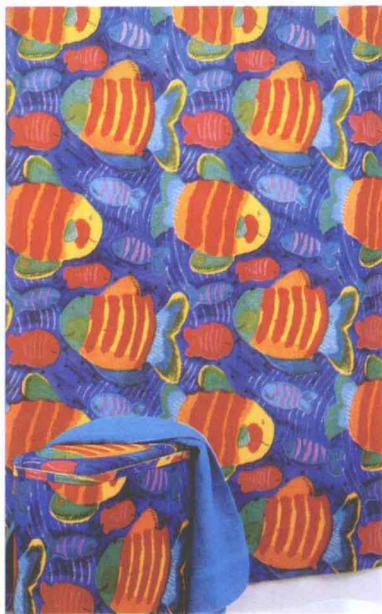
3.7 以艺术风格分类

图案从艺术风格的角度来分类。可分为传统图案、现代图案和民间图案。

传统图案：也称“古典纹样”是世代相传的图案造型。每个时代都印证着鲜明的历史特征，通过代代传承而又推陈出新，如历史上经典的卷草纹、缠枝花卉纹、云纹、兽面纹。

现代图案：是相对传统图案而言。指具有鲜明的现代气息的图案，符合当代人的装饰与审美标准。如包豪斯的现代抽象设计、劳特累克的装饰风格、康定斯基的现代主义等。[见图 1-12]

民间图案：是相对于历代宫廷文化、主流文化而言的，它来源于民众中间、广为流传的、与老百姓生活息息相关的图案。民间图案包含很多类型，主要有剪纸、皮影、泥塑、木偶、面花、木版年画、扎染、蜡染、刺绣织物纹样、石雕纹样、石刻纹样、建筑纹样等。[见图 1-13]

11
12 13

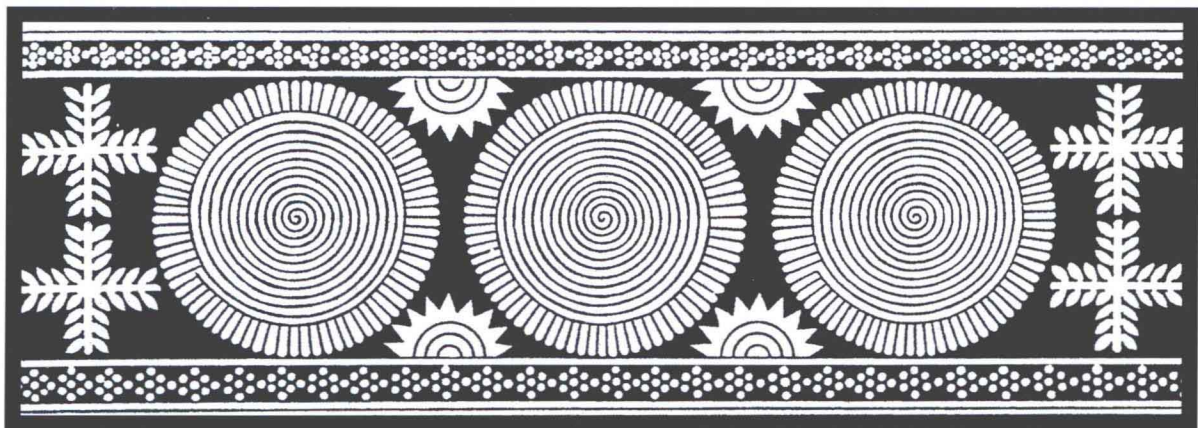
3.8 按民族分类

从民族上划分,图案可分为汉族图案、苗族图案、藏族图案及俄罗斯图案、阿拉伯图案、爱斯基摩图案等。这些民族的图案造型均因其所处地域风景、生活习俗、宗教信仰、历史文化等的不同而形成各具特色的艺术风格。[见图 1-14 ~ 1-16]

因此我们可以看出,图案的分类相当宽泛。虽然在实际的图案创作中,不必拘泥于这些分类,但了解它有益于我们探索出其中规律性的东西,更好地把握图案的意趣。

15

14 16

第2章 历史上的图案

1 中国历代图案简介

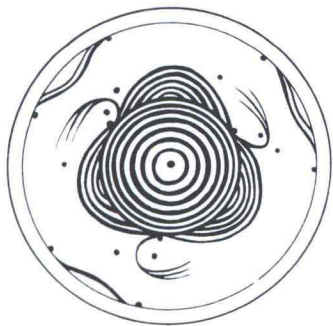
中国传统图案有着悠久的历史 and 辉煌的成就。了解和研究这些图案,继承其精华,对民族传统文化的延续,提高设计者自身艺术修养,以及提高设计者的图案创作能力都具有很重要的现实意义。

1.1 原始时期

彩陶文化是这个时期的代表。在创意上,彩陶图案含有一定的原始宗教色彩和图腾意味。彩陶图案除了较为写实的动物、植物、人物纹样外,最普遍的还是几何形纹样,主要由线的粗细、疏密、长短、交叉和各种网纹、绳纹、日纹、月纹、水纹、火纹、雷纹、涡旋纹等有规则地排列组成。它的构造元素单纯、简练。骨格清晰,节奏鲜明,具有十分醒目的视觉效果。

纹饰变化丰富,形象生动,手法熟练巧妙,线条流畅、工整、富丽、黑白相间。并结合立体造型,把纹饰安排为俯视、侧视的双重效果。并创造了双关图案,即平视是二方连续,俯视是适合图案。[见图2-1]

彩陶艺术不仅体现了美妙的造型,同时还体现了优美的形式结构,如对称、均衡、条理、反复、节奏、韵律等形式法则都在彩陶图案中充分显示了出来。彩陶艺术将单独图案、适合图案、二方连续、四方连续等组织形式有效地运用于不同的装饰图形,其中二方连续形式应用得最为频繁、灵活。这一时期还创造了“S”形组织这一美的格式。[见图2-2]这种格式也称太极图形,它的特征是一正一反,相互环绕,极为美观。以上这些形式法则与组织构成方式确定了中国传统图案的基调,并在图案的演变历程中发挥着重要的作用,构成了新石器时期的艺术风格。尽管现在的图案设计已发生了很大的变化,但我们在设计图案或在衡量评价图案时仍然依据这些美的形式规律。

1.2 商、周时期

商周时期,青铜冶炼技术已逐渐成熟,图案的舞台从温厚的陶器转移到凝重而肃穆的青铜器上,图案的气质也随之由明快健朗变得神秘犷厉。这主要体现在两方面:一是图案的题材多为神异之物。二是图案的结构更为繁多曲折,错综复杂,让人不能一目了然。再加上大量运用充满力度感的方折线,使青铜器图案产生了一种震慑力量和诡

异气氛。而且,青铜器的材料属性及其加工工艺,也使青铜器图案具有了镌刻的形式效果。图案的手法、题材、骨格变得更为丰富,显示出民族审美创造形式的成熟。[见图 2-3]

这一时期的青铜纹饰多以饕餮纹、夔纹、兽面纹为主题,呈高浮雕,纹饰变化夸张,多采用侧面对称,形象鲜明、庄重、威严,大都以直线表现为主。运用地纹衬托主题,地纹微微凹下,辅以细密而均匀的云雷纹、回纹,层次分明。

1. 饕餮纹 [见图 2-4]

也称兽面纹,常以左右对称形式的正面形象装饰于器物的腹部。它二目圆睁,嘴巴张开,露出尖利的牙齿,头上两只有力的大角向上或向下弯着,样子显得狰狞恐怖。据《吕氏春秋·先识览》记载,“周鼎铸饕餮,有首无身,食人未咽,害及其身”。由此可见,这种狰狞恐怖的凶狠形象完全符合“食人”这一含义。饕餮这种动物在自然界中无处可寻,于是不少人总试图从中找出世间与其相适应的动物特征,因此出现了各种不同的说法,有的人认为是虎,也有的人认为是牛、羊或鹿等。饕餮纹在商代常作为主题纹饰来装点不同的器物,西周后期则逐渐失去纹饰的主体地位,而常出现在器耳或器足上。

2. 夔龙纹 [见图 2-5]

造型与近代的龙相似,但形态简练,且独角独足。它目瞪、口张,多以侧面形态构成。它的动态多有变化,如头有向上、回首、下望,龙尾分上卷、下绕,身体有平伏、弓身、回旋等,并在组织上还有单体和连体的区别。这个看似比较简单的形象,在不同的运用中,竟然表现出了如此丰富的变化,使这一造型更增添了神奇的感受。

3. 凤鸟纹

形似禽鸟,常以侧面姿态做前视或回首状,由两形对称或呈带状形装饰于不同器物。这一造型虽有鸟的特征,但在现实中也无处可寻,是幻想中的动物,带有强烈的神秘色彩。这一神鸟由首、身、尾、爪及冠羽和尾翎组成,造型内部用不同的纹样充实。冠羽及尾翎长短与形状变化不一,有的较为简单,有的则形态多变,极为丰富,还有上翘或下垂等不同变化,姿态优美,精神十足。同时它的嘴巴如鹰,呈钩状,十分尖利,而且这一形状贯穿各不同部位,使得这一形象又产生了一定的力度感。

6
7
8
9
3 4 5 10 11 12

4. 象纹 [见图 2-6]

这一造型与以上纹饰不同,它源于自然,体现了原形的基本特征,如庞大的身躯、长长的鼻子、粗壮的四肢等,但从另一方面来看,由于形内、形外辅加纹饰的处理使其特征淡化,形象变得有些神秘。比如,前后肢均伸出一钩状饰纹,不仅腿部有此纹饰,而且在象头前端、脖颈上部、臀部等均有相应的纹饰出现。商周青铜器上其他动物形象也常采用类似的装饰手法。

在这一时期的装饰中,还有许多几何纹样,它们有的作为主体纹饰,有的作为辅助纹饰。常见的纹饰有:乳丁纹(纹形为凸起的乳突)、云雷纹、鳞纹、窃曲纹、环带纹等,这些不同的几何纹饰与各种神奇的动物共同构成了商周青铜器装饰造型的风格特征。

1.3 春秋战国时期

春秋战国时期,图案基本改变了商代的中心对称、反复连续这两种相对较为单纯的图案组织形式,而是以重叠缠绕、上下穿插、四面延展的四方连续的组织形式为主,图案的形象元素也更为复杂,使人看去只有眩目之感,而难深得其究竟[见图 2-7]。纹饰上继承了传统的饕餮纹、龙纹、蟠龙纹、凤纹等,并大量采用人物、故事、绘画题材,如狩猎、采桑、攻战、射箭、饮宴、歌舞、车马等,逐渐取代了商周以几何为主的纹饰,开始表现人们的思想活动[见图 2-8]。但从形式方面来说,大都是单独、适合、连续的构图,突破时空的限制,将景物按情节并置,均匀布满画面及一定的区域内,利用流畅卷曲的云纹、凤纹和长尾鸟为装饰,给人一种清逸、飘渺欲仙的道家思想感情。这一时期的图案有了更多新的探索,形成了一种清新、飘逸、多样的风格,为后人的图案创造提供了诸多借鉴。[见图 2-9 ~ 图 2-12]

1.4 秦汉时期

充满神异想象的浪漫气息仍流淌在当时的审美意识中，这使图案的气质由青铜时代的狞厉诡异、春秋战国的繁缛浮华转化为浪漫雄健、意蕴丰赡，而无矫揉造作之气。工艺美术及绘画题材，较前一时期更为广泛，多以人物、动物、植物纹为主。同时出现大量生活题材，并多穿插来自神话传说中的灵异之物，意趣极为丰富 [见图 2-13 ~ 图 2-15]。这一时期的图案更具绘画性特征：线条精练有力，气势流畅、豪放；形象变化自由不受拘束，并把绘画中勾线设色、白描、没骨、写意应用在图案上。 [见图 2-16]

秦汉时期图案纹饰突出地表现在瓦当、画像石、画像砖上。

瓦当：又称瓦头，是屋顶瓦筒末端的下垂部分，中国古典建筑物中的一种特殊装饰物 [见图 2-17]。有半瓦当及全瓦当，大部分是以适合构图形式处理，组织形式有对称式也有均衡式，以动物纹为主，配以植物纹、几何纹等，其中朱雀、青龙、白虎、玄武等四神纹为代表纹饰。

[见图 2-18 ~ 图 2-21]

