

中等职业教育国家规划教材
全国中等职业教育教材审定委员会审定

工 艺 美 术 专 业

D E S I G N

主编 ☐ 颜鸿蜀
王珠珍

图案

高等教育出版社

中等职业教育国家规划教材
全国中等职业教育教材审定委员会审定

图 案

(工艺美术专业)

主 编 颜鸿蜀 王珠珍
责任主审 杨永善
审 稿 陈 辉 贾京生

高等教育出版社

内容简介

本书是中等职业教育工艺美术专业国家规划教材,是依据2001年教育部颁发的“中等职业学校工艺美术专业课程设置”及“图案教学基本要求”编写的。

本书共分五章,内容包括:绪论、中国传统图案、中国民间图案、外国图案和图案创作等。本书较为系统的介绍了图案的基本概念、图案的形式法则和图案创作的基本方法。同时用较大的篇幅介绍了中外古今一些主要图案的形成、发展和图案语言的特征,并讲述了这些图案产生的社会、经济、文化等历史背景,有助于学生加深对图案的认识。本书精选了大量的、国内外有代表性的图案范例丰富、加深学生的感性认识,开阔学生的眼界,便于学习和临摹。

本书可作为中等职业学校工艺美术专业基础课教材,也可作为在职工艺美术人员学习参考。

图书在版编目(CIP)数据

图案/颜鸿蜀,王珠珍主编. - 北京:高等教育出版社,
2002.7

中等职业教育教材
ISBN 7-04-010943-3

I. 图… II. ①颜…②王… III. 图案学-专业学校-教材
IV. J51

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2002)第 044035 号

图案

颜鸿蜀 王珠珍 主编

出版发行 高等教育出版社
社 址 北京市东城区沙滩后街 55 号
邮政编码 100009
传 真 010-64014048

购书热线 010-64054588
免费咨询 800-810-0598
网 址 <http://www.hep.edu.cn>
<http://www.hep.com.cn>

经 销 新华书店北京发行所
印 刷 北京二二〇七工厂

开 本 787×1092 1/16
印 张 18.5
字 数 380 000
插 页 8

版 次 2002 年 7 月第 1 版
印 次 2002 年 7 月第 1 次印刷
定 价 24.90 元

本书如有缺页、倒页、脱页等质量问题,请到所购图书销售部门联系调换。

版权所有 侵权必究

中等职业教育国家规划教材出版说明

为了贯彻《中共中央国务院关于深化教育改革全面推进素质教育的决定》精神，落实《面向 21 世纪教育振兴行动计划》中提出的职业教育课程改革和教材建设规划，根据教育部关于《中等职业教育国家规划教材申报、立项及管理意见》(教职成[2001]1 号)的精神，我们组织力量对实现中等职业教育培养目标和保证基本教学规格起保障作用的德育课程、文化基础课程、专业技术基础课程和 80 个重点建设专业主干课程的教材进行了规划和编写，从 2001 年秋季开学起，国家规划教材将陆续提供给各类中等职业学校选用。

国家规划教材是根据教育部最新颁布的德育课程、文化基础课程、专业技术基础课程和 80 个重点建设专业主干课程的教学大纲(课程教学基本要求)编写，并经全国中等职业教育教材审定委员会审定。新教材全面贯彻素质教育思想，从社会发展对高素质劳动者和中初级专门人才需要的实际出发，注重对学生的创新精神和实践能力的培养。新教材在理论体系、组织结构和阐述方法等方面均作了一些新的尝试。新教材实行一纲多本，努力为教材选用提供比较和选择，满足不同学制、不同专业和不同办学条件的教学需要。

希望各地、各部门积极推广和选用国家规划教材，并在使用过程中，注意总结经验，及时提出修改意见和建议，使之不断完善和提高。

教育部职业教育与成人教育司

二〇〇一年十月

前言

本书是中等职业教育工艺美术专业国家规划教材。作为现代艺术设计人员，要走向世界，要面对国际市场的竞争，需要广博的图案知识和图案修养。此教材为中国艺术设计人员学习图案基础知识和图案创作提供了一个新的学习途径。

本书的编写力图体现以下特点：

1. 完整的新的图案教学体系。教材知识面广而新，教材内容涉及中国传统图案、中国民间图案、外国图案和图案创作。在外国图案中，加进了现代图案部分。教材以新的观念进行教学，既有整体上的讲述，又有经典图案的对比分析，突出重点，深入浅出，使学生能轻松地学习图案，并逐步提高图案修养。

2. 本教材强调图案语言的讲述和分析。在章节中，都提示了图案语言的原创性和个性，分析图案语言的成因，使学生通过横向和纵向的对比，领会到图案语言的内涵。

3. 本教材重视工艺材料的介绍和运用。工艺和材料对于图案风格与图案特性的形成有着极大的影响，并提示了工艺和材料的抽象表达，在民间图案部分尤其突出。从剪纸到民间印染，学生都可以通过工艺材料的运用，进一步深入地学习民间图案。

4. 本教材注重图案的创作。在中国传统图案部分，安排了图案语言的运用之内容，以便从一开始就引导学生在临摹学习的同时，不忘学习图案语言并运用于图案的创作。在最后又专门用一章的篇幅来指导图案的创作，介绍图案的各种创作方式和创作思维，并涉及具象图案创作和抽象图案创作，使学生在创作中得到体验，有利于学生创新能力的培养。

5. 本教材图文并茂，图例精选国内外有代表性的优秀图案作品及作者的创作和同年级学生的习作，既能提高学生的学习兴趣和信心，又有利于开阔眼界，提高图案的艺术修养和创作水平。

6. 本教材增加了选修内容，利于不同程度的学生学习使用。

本书总共教学为 140 学时，其各章学时分配如下表，供学校教师教学参考。

序 号	课 程 内 容	学 时 分 配
第一章	绪论	2
第二章	中国传统图案	24
第三章	中国民间图案	22
第四章	外国图案	30
第五章	图案创作	48
机 动		14
合 计		140

本书由上海市工艺美术学校颜鸿蜀及王珠珍共同编写。本书由清华大学美术学院杨永善担任责任主审，陈辉、贾京生担任主审，他们对本书提出了宝贵的意见和建议，在此表示衷心的感谢。

由于编写水平所限，不足之处在所难免，敬让使用者指正。

作者
2002 年 2 月

目 录

第一章 绪论	1
第二章 中国传统图案	6
第一节 概述	6
第二节 中国彩陶图案	10
作业练习	22
第三节 中国青铜器图案	22
作业练习	33
第四节 中国古漆器图案	33
作业练习	41
第五节 秦汉瓦当图案	41
作业练习	47
第六节 画像砖、敦煌图案、宋代瓷器图案	48
第三章 中国民间图案	59
第一节 概述	59
第二节 中国民间剪纸图案	67
作业练习	75
第三节 中国民间印染图案	75
作业练习	88
第四节 中国民间刺绣图案	88
作业练习	95
第五节 中国民间戏面具与戏脸谱	95
作业练习	102
第六节 民间玩具和民间皮影	102
第四章 外国图案	109
第一节 概述	109
第二节 原始岩画	110
作业练习	127

第三节 古埃及图案	127
作业练习	142
第四节 希腊瓶画	142
作业练习	163
第五节 伊斯兰图案	163
作业练习	179
第六节 文艺复兴图案、巴洛克图案、罗可可图案	179
作业练习	192
第七节 现代原始的澳洲树皮画	194
作业练习	205
第八节 外国现代图案	206
作业练习	218
第五章 图案创作	219
第一节 概述	219
第二节 图案的组织形式	222
第三节 植物图案的创作	229
作业练习	238
第四节 动物图案的创作	238
作业练习	252
第五节 人物图案的创作	252
作业练习	265
第六节 抽象几何图案创作	265
作业练习	277
第七节 图案的色彩	277
主要参考书目	286

第一章 绪 论

一、图案的概念

图案一词源自英语词汇中的 design, 日本人用“图案”一词代替 design 是十分符合当时的设计内容的。当时的设计是指装饰方面和纹样方面。大约在 20 世纪 30 年代, 图案一词进入中国, 于是, 图案就成为装饰类和纹样类设计的专门用词。

图案艺术家雷圭元先生给图案下的定义是: 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。是在工艺材料用途、经济、生产等条件制约下, 自成图样、装饰纹样等方案的统称。在这里, 图案是一种设计的草案。但实际上图案并不仅仅是方案, 它常常又是最终的结果。在原始时期, 或是现代的民众中都有直接采用材料与工艺创作图案的。随着时代的发展, 图案领地不断地拓宽。图案与设计、图案与装饰画常常失去了明确的界线。

图案有明确的装饰对象, 它是受工艺材料用途制约的艺术。图案的装饰性和实用性并存, 是设计与工艺统一的艺术形式。

二、图案的形式美

图案的形式美来自于大自然。在漫长的人类进化过程中, 大自然客观存在的形式美陶冶了人类。叶的左右对称, 叶子由大到小有韵味的排列, 鸟儿的双翼和羽毛有秩序的排列, 参天大树粗壮挺拔的树干及由无数树叶组成的更大的树冠, 夜空中的星星和月亮, 使人感觉到自然的美, 同时也感觉到自身的美。人的体态是形式美的典范。人的左右是对称的, 五官是对称的, 双臂与双腿也是对称的。在人的行走、舞蹈等动态中, 又产生出均衡美和节奏与韵律的美。而人体各部分的比例又都有一种得当的美的数据比例。

人是动物中惟一有明确的美感意识的。人对形式美的感觉, 必然表现在他们的创作之中, 表现在与他们的生活劳动几乎同时产生的图案之中。于是, 图案的形式美被历代的图案创作者作为经验运用并传承。近代的图案艺术家更将图案的形式美归纳为: 变化与统一、对称与均衡、节奏与韵律、比例与权衡等。

变化与统一是图案形式美的纲。变化与统一是指图案中形态的大小、长短、疏密、位置高低的对比, 以及色彩深浅、冷暖的变化, 均

要有统一协调的关系,才能使画面既生动活泼,又完整安定(图1-1)。

对称与均衡是图案最基本的组织形式。左右对称,上下对称。一个看似平常的形,只要一经对称处理,即产生美的形态。这时对称线成为图案的最基本的骨骼。而均衡是人对重心的感觉,均衡带来美感。均衡同样有左右的均衡和上下的均衡(图1-2)。

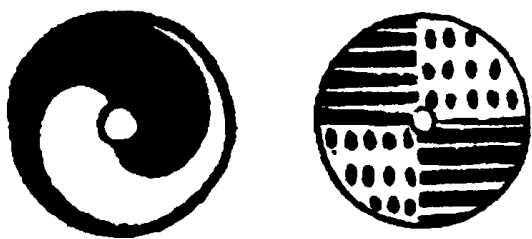

图1-1 变化与统一(中国彩陶图案)

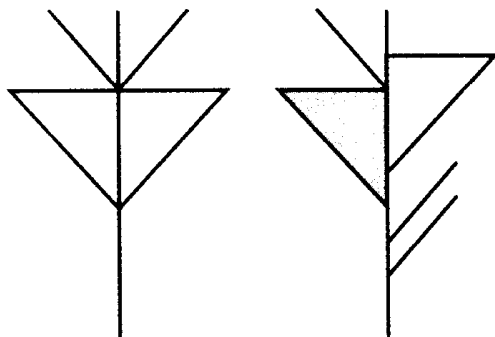

图1-2 对称与均衡

节奏与韵律体现在图案形的有秩序的重复和渐变。尤其是几何图案,图案单元的有秩序的排列犹如音乐,让人感觉到节奏。而图案形的渐变,又犹如音符由高到低,或由低到高,并在时间上有渐变的表现,使人感觉到韵律之美(图1-3)。

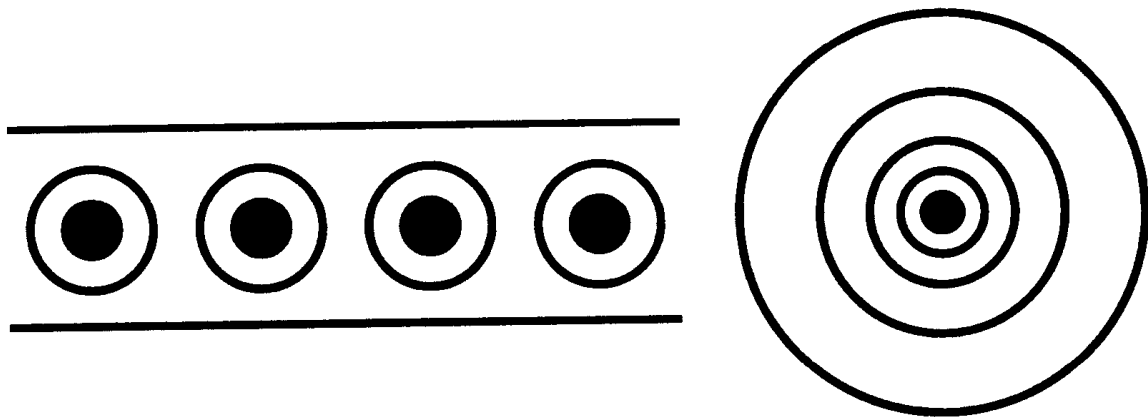
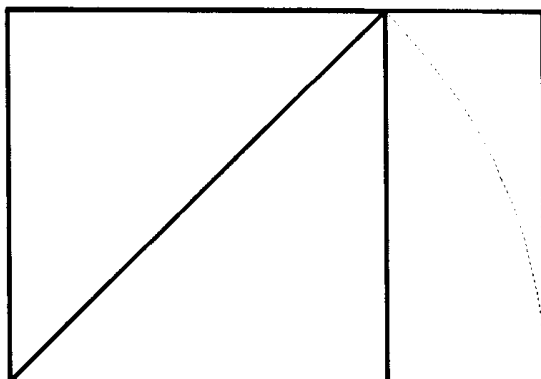

图1-3 节奏与韵律

比例与权衡体现在图案中是整体的比例和各局部的比例,从传统的黄金比例,到现代的相等的、势均力敌之比,无不体现着美(图1-4)。

图 1-4 黄金矩形

三、图案的组织形式

图案之为图案，是因为有图形组织形式的特征。

(1) 图案的单独纹样 是指单个的独立的纹样。这种图案常常以对称线为基本的支撑骨骼做左右对称或上下对称。也常常以任意的方式，只求左右上下重量的均衡。图案的单独纹样可做适合纹样，即适合于装饰对象的需要。

(2) 图案的二方连续和四方连续 是以一个简单的图案单元，向两个方向或向四个方向发展，成为带状的图案，或成为有一定篇幅的图案面。这种组织形式下产生的图案有秩序的美感。

(3) 图案的适形造型 适形造型图案是将不同的图案单元作相互适合的空间安排。在这种图案的组织形式中，各单元的图案需要作随机的形的处理和位置的处理。

(4) 图案的反转组织形式 即所绘图案留下的“地”又是一个图案，它们有共同的边线，这是十分有趣味的图案。

(5) 图案的散点式任意组织 是图案中无格律的形式。这种形式，要求图案本身的形及图案与图案之间的所“空”的形都要有“意义”，在图案的整体上，这种图案形式往往产生活泼的感觉。

图案的各种组织形式的选择与图案所要表现的主题和感觉应该是和谐的。

四、图案的具象与抽象

图案有具象图案和抽象图案。具象图案就是将客观的自然形变成装饰形。虽然变形有大有小，但我们都能认识它。抽象图案一部分是来自客观世界的抽象形，在宏观世界和微观世界里随处可见，另一部分则是人们从各种具体形象中提炼出来的经过抽象形及其组合创造出的视觉形象。

具象图案有其适应的装饰领地，抽象图案也有其适应的装饰领地，并

且常常可以有机地配合。无论是哪一种图案，它都是装饰对象的一部分，是与装饰对象融为一体的。

五、图案语言

图案语言是一种程式化的视觉图形语言，是全世界各民族各历史阶段均相通的视觉语言。

形成图案语言有两方面的因素。一是人的因素，一是工艺材料的因素。在特定历史时期、特定地区的民族，他们会不断地以几种习惯的方式组合点线面，这种习惯性的“手势”就会产生习惯性的图案语言。这是产生图案语言的一种因素。而另一种因素是工艺与材料所驱使的。不同的工艺，必然产生不同的图案语言。人们在中国民间图案中可以看到许许多多的实例。如民间蓝印花布的浆防工艺，创造出影形与点结合的图案语言和通篇是点的图案语言。它们是由于刻制纸版必须保持纸版完好不断而形成的。而蜡染工艺，由于是用铜刀蘸蜡画于布上，以蜡防染，然后经六七次染色，形成图案的冰裂纹，与蜡染的图案语言统一，形成点线面任意组合的图案特征。

在中国传统图案中，人们更可以清晰地看到青铜器图案语言是受到青铜器的工艺与材料的驱使而产生；古漆器的图案语言是受到漆工艺材料的驱使而产生。它们的图案语言是决然不同的。

人类的图案如此丰富多彩，是由于图案语言的丰富多彩，它正像各民族有自己的文化语言一样。然而，由于图案语言是纯视觉性的图形语言，因此它不受任何局限，是全人类共同的语言。

六、图案与材料

材料具有物理性能和化学性能，同时也有可视性能和可触感性能。材料的物理、化学方面的性能决定了创造图案的可能性和工艺要求。而材料的可视性能与可触感性能是材料的抽象表达，它可以将图案推向更高的艺术境地。图案在审美的同时有其使用功能，这种功能主要是依靠材料的物理性能去完成的。如在室内的图案装饰除了视觉美的要求外，常常还有保暖和减少噪音的功能，这时图案设计者会选用羊毛线材编织挂毯；在水族馆做墙面的图案装饰，设计者又会选用多种有色的玻璃或者多色的马赛克拼贴镶嵌成图案，这样既可防水又有视觉美感；而在某些场合的装饰图案为了防火的实用功能甚至可采用各色的防火板制成。材料的物理性能在图案中的运用是不可忽视的。

材料的抽象表达“才能”，使任何材料都充满了灵性。人们在图案的整体视觉中，有意无意地感受并接纳了它。《红楼梦》中贾宝玉说：女人是水做的，男人是泥做的。这就是水的抽象表达和泥的抽象表达。木头、水晶、大理石、皮毛、不锈钢等材料在图案设计者的眼里都有其抽象表达的方向。

材料的抽象表达对于图案设计有直接的意义,人们甚至可以“运用材料去思考”。因为材料本身就具有形、色彩和肌理,材料本身有内在的力,材料本身是一个境界。用材料去思考,发挥材料的抽象表达的才能,就能使图案创作更具艺术的品位。

七、图案的色彩

图案的色彩不受固有色的限制,在从自然形到装饰形的变化过程中,也将自然色变为装饰色,这时的色彩仅以与装饰对象的色彩对比统一为依据。

图案的色彩常常是有寓意的。这种寓意有民族传统的寓意,也有历史时期的寓意以及地域性的寓意。如红色对中国人有吉祥的寓意等。

图案的色彩在许多情况下是材料本身具有的色彩。材料的色彩常常是我们在调色盒中无法找到的。于是,在设计色彩时,要从材料的色彩去思考。色彩有抽象表达的方向,在图案的色彩设计中,色彩表达的方向要与图案形态表达的方向相一致。如果图案的形态是热情的,那么图案的色彩也应该是热情,如果图案的形态是冷静的,那么色彩也应该冷静才能互相统一。

八、学习图案的方法

图案是设计的基础,也是艺术创作的基础。

图案应从临摹入手,临摹与创作并重,最后进入完全独立的图案创作。临摹在图案中是一个行之有效的学习方式,可以从人类优秀图案中学习图案的各方面知识和语言,培养图案所需的各种感觉;临摹与创作之间,可进行图案语言的运用,借鉴成功图案去创作图案,既可以培养创作的兴趣,又能够更清醒地认识临摹的内容。

在最后的图案创作阶段,我们将学习图案特有的观察与写生的方式,在大自然中模拟客观的具象图案,并运用多方向的思维去创作具有现代意识的图案。

第二章 中国传统图案

第一节 概 述

中国传统图案是中国文化的一部分，它伴随着社会的发展而发展。

一、中国传统图案是绵延发展的

中国传统图案有别于世界上任何一个国家和地区的图案。它绵延七八千年，不断地创造和发展，从来没有间断过。

经过七八千年积累的中国图案，其图案样式、手法、语汇、工艺等直到今天仍有极强的生命力，仍在不断的发展创新。这是依靠着两种相辅相成的力量：一是每一历史时期不断地有新的工艺与图案的创造，即“原创”；二是各个时代和地区依靠相同的工艺将新的创造推出。中国的图案艺术是建立在不断的“原创”基础上，中国传统图案是各个历史时期原创图案的延续。

中国传统图案包括：原始时期的彩陶图案；夏、商、西周至春秋战国时期的青铜器图案；春秋战国至汉代的漆器图案；秦汉时期的瓦当图案；汉代的画像砖图案；历经多个时代的敦煌图案；明代的明锦图案；清代的清绣图案等等。

二、中国传统图案的图案语言与工艺

图案语言是一种形的语言。对各种形的理解有它本民族的天性和习惯。

如同西方人用五线谱 1234567 创作西方趣味的乐曲，中国人却用宫、商、角、徵、羽创作出东方趣味的音乐。中国图案从一开始就有它的独特图案语言。在中国传统图案发展的每一个历史时期都有相应的新工艺产生，于是，必然导致新的图案语言诞生。中国的彩陶图案是原始人用毛笔画在陶器上的图案，原始拙朴的审美意识和手绘，与陶器烧制的工艺的完美结合产生出朴实、单纯的中国彩陶几何图案的语言。“黄河之水了不起！”正是外国人看到中国彩陶图案时发出的赞叹(图 2-1)。

图 2-1 水涡纹彩陶罐

商周时代由于青铜冶炼和失蜡工艺的发明,我们的祖先又创造出灿烂的青铜图案。青铜器图案是中国奴隶社会礼制之下特定的审美与青铜工艺完美结合的产物。其图案语言创造了水平线和垂直线为主调的狞厉之美。饕餮纹、夔凤纹、夔龙纹等均为中国青铜器上独有图案。从商周发展到春秋时期,图案语言又从狞厉神秘走向活泼轻松(图2-2)。

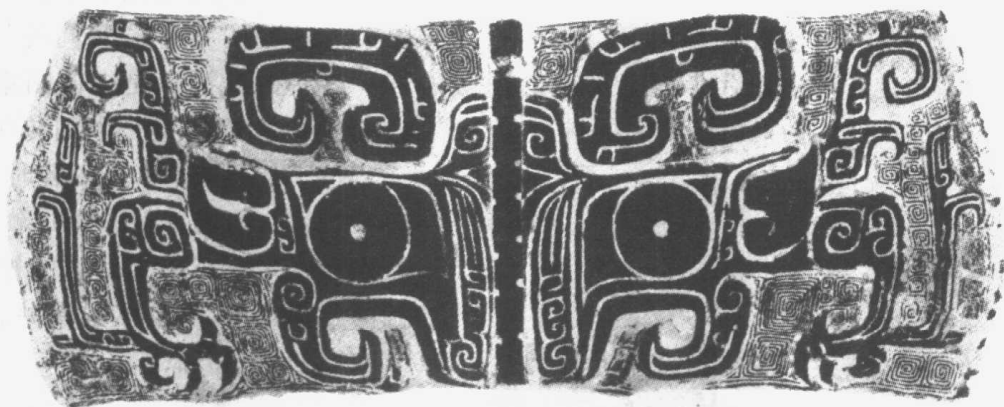

图2-2 青铜器图案兽面纹(饕餮纹)

中国的古漆器原创于夏商时期,到战国、秦汉时已相当发达。封建社会的审美意识与漆器工艺的结合产生了中国的漆器图案,其图案语言是以弹性的曲线为主调。那些具有生命力的、有弹性的曲线及线的构成产生出风驰电掣图案语言,这种自然的抽象也是世界上绝无仅有的(图2-3)。

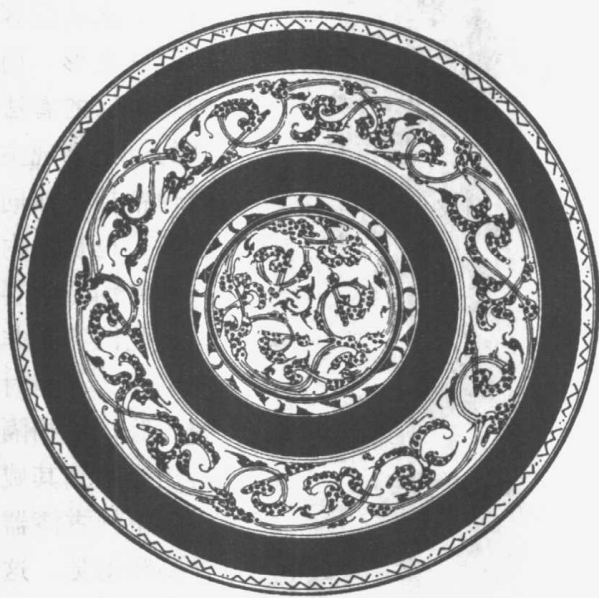

图2-3 汉代漆盘图案

中国汉代的画像砖、画像石,用于汉代墓室,镶在墓室的内外壁面,用磨制、阴刻或阳刻等工艺。无论是具象的图案还是抽象的图案都体现出

中国汉代的豪迈气概，其图案语言是以粗放的影形与粗放的线条为主调的。

中国秦汉时代的瓦当，是中国古建筑的一部分，用泥烧制而成。或圆形，或半圆形，其图案语言以影形为主调，作适形造型。

在整个中国传统图案的发展过程中，我们看到了工艺的原创对图案起到了驱使和更新的作用。在中国传统图案语言的发展长河中，出现了多次闪耀着光辉的原创。这就是中国彩陶图案、中国青铜器图案、中国古漆器图案、中国画像砖图案。这些图案有着共同的气质，他们都是原创，是完全不同的图案语言。这些图案语言是中国图案语言的地基。

当外来的佛教艺术传入中国后，敦煌图案是中国传统图案中的又一方面面的创造。从魏晋至宋元的各时代的敦煌图案是中国传统图案与西域佛教图案的融合，此时的图案更具装饰性，并且充满了宗教的神秘。中国的飞天，中国的宝相花，以及众多的藻井、龕楣等优秀图案，均是敦煌艺术中的杰作。

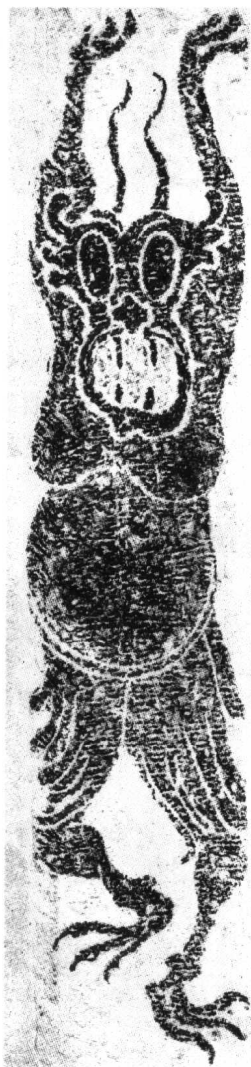

图 2-4 汉代画像石
图案——辟鬼神兽

三、中国传统图案中的现代表现精神

中国传统图案在艺术上有极高的品位。西班牙著名画家巴勃罗·毕加索曾说过：只有中国有艺术。他所说的也许并非是西方人谦虚。在相当长的一段历史时期，西方人在绘画上摹写自然和客观，在图案的表现上也颇为刻板 and 做作。中国人则一贯地通过内心来表现客观，表现自然。中国人的胸中之形非眼中之形，而手中之形又非胸中之形。所要表现的是自己的看法。中国传统图案的变形是由内心表现的，是表现主观、表现观念的。这是一种现代的表现精神，如同现代人不刻意模仿客观，即使表现客观，也是他内心中的客观，是他的观念的表达。

青铜器的饕餮图案，有狰狞的面目和奇异的造型。此图案是非客观的，是观念的表达。至于它表现了什么，当时的人们在当时的环境中会有更深切的体验。而相隔数千年之久的现代人在饕餮图案面前仍会感到其威严神秘的震慑。

中国古漆器图案在奇异的曲线之间隐藏着多种神秘和幻觉。这种表现，惟有出于创造楚文化的中国人之手。

中国河南南阳的画像石图案更不是客观的摹写，其表现的精神是镇邪辟鬼的必胜信念(图 2-4)。

中国的宝相花是世界上独一无二的花。它综合了群卉之长，以莲花为基形，是一种对称的、盛开的、壮实的花。这是中国唐代的创造(图2-5)。

中国图案的生命力如此之强，是与中国人早已形成并永久延续的表现精神分不开的，而这种精神正是现代的表现精神。

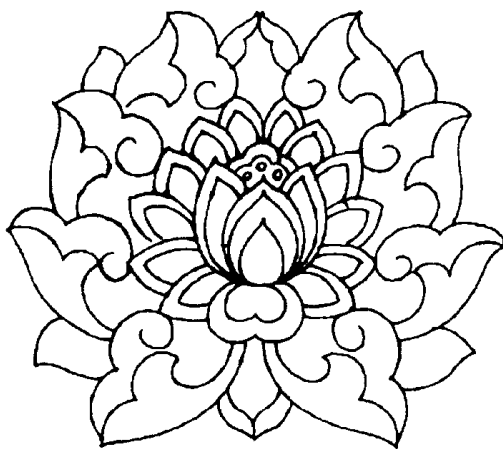

图2-5 唐代宝相花图案

四、中国传统图案的构图形式

中国传统图案展现了图案领域中所有的构成形式。青铜器的聚纹时期有饕餮纹、凤鸟纹等等，它们是适合纹样的最好的典范。二方连续与四方连续，在以彩陶为首的各个历史时期的图案中都有展示。而中国传统图案构图的特征在于它特有的格律形式，即S形构图、四方八位的米字格构图以及同形构图。这些构图的形式是中国祖先的创造，并不间断地在图案中运用它，成为中国图案创作的一种构图习惯，加之各个时期不同的审美和工艺，使中国的图案产生出一种特有的中国的气质与特征。

除此之外，在群体的图案组合中，平视的构图和立视的构图也显示出东方中国的特色。平视构图所谓面面走，面面观。所有的形一一平面排列，形成某种隐藏着的秩序。立视构图即所谓鸟瞰法。鸟是飞动地看，于是可以反透视，把各个视点的东西结合在一起，在结合的时候，绝不作重叠，仍然是一一排列。

中国传统图案的构图形式是极有特色的。

五、中国传统图案的色彩

中国传统图案的色彩有两种不同的色彩倾向。一种色彩倾向是朴素、简洁、单纯的，这种色彩主要源于材料的本色，例如彩陶的色彩、青铜器的色彩以及青花瓷器的色彩等等。另一种色彩倾向则是富丽的、浓重的。如金色、银色、红色、蓝色、黄色、绿色等。在色彩处理上，有退晕和叠晕。这种色彩倾向在宫廷图案中，在明锦的图案中尤为突出。而敦煌图案由于受西域佛教艺术的影响，在其色彩中大量出现土红、粉绿、钴蓝、土黄、白与黑色，形成自己的色彩特征。中国图案的色彩是有东方气息的色彩。