

图案·空间文化·设计
PATTERN·SPACE CULTURE·DESIGN

张莉 著

陕西人民美术出版社
SHANXI RENMIN MEISHU CHUBANSHE

PATTERN · SPACE CULTURE · DESIGN
图案 · 空间文化 · 设计

张莉 著

陕西人民美术出版社
SHANXI RENMIN MEISHU CHUBANSHE

主要参考书目

- 1.《中国历代装饰纹样》 吴山编 人民美术出版社 1988
- 2.《中国工艺美术大辞典》 吴山主编 江苏美术出版社 1988
- 3.《装饰图案》 赵茂生编著 中国美术学院出版社 1999
- 4.《基础图案》 过山、李广编著 湖南美术出版社 2002
- 5.《传统图案在现代设计中的应用》 回顾编著 辽宁美术出版社 2001
- 6.《图案基础》 陈彧编著 江西美术出版社 2002
- 7.《现代装饰图案设计》 鲍小龙、刘月蕊编著 东华大学出版社 2002

图书在版编目(CIP)数据

图案·空间文化·设计 / 张莉著. —西安: 陕西人民
美术出版社, 2003.10
ISBN 7-5368-1719-3

I.图... II.张... III.图案学 IV.J51

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2003)第 094642 号

图案·空间文化·设计

张莉 著

陕西人民美术出版社出版发行
(西安市北大街 131 号)

新华书店经销 西安新华印刷厂印刷
889 × 1194 毫米 16 开本 10 印张 50 千字
2003 年 10 月第 1 版 2003 年 10 月第 1 次印刷
印数: 1-3000

ISBN7-5368-1719-3/J·1365

定价: 52.00 元

符号艺术的新生

如果说素描是绘画的基础，图案必然成为设计的基础。图案教学是艺术设计专业的必修课，图案基础是艺术设计的基本功。不了解图案设计艺术，自然是无法进行各类艺术设计活动。然而，不同设计专业在基础图案规律方面体现的一致性以及各专业所不能相互取代的差异，构成环境艺术设计、室内设计、建筑装饰、平面设计、纺织品艺术设计、陶瓷设计、装饰绘画诸专业间性质和特点的体现，将图案艺术空间设计引入到各类艺术设计专业之中，能得到最佳的施展与应用，成为图案学习的最终目标。

几千年来，我国在不同历史时期创造了各个时代的生活用品、艺术造型及美化生活的装饰图形，这些造型优美、图案生动的生活器皿装饰，成为

华夏文明的一个重要见证。无论传统装饰、民间图案都系统地反映了不同时期、不同民族的特色及时代风格，充分显示了先民们的聪明才智。学习艺术设计首先应了解和研究图案发展史，了解不同时期（代）的风格特征，这对更好地继承民族传统文化艺术、提高设计师自身艺术修养以及创造性思维的培养具有很重要的现实意义。

张莉老师痴迷图案艺术，更热爱图案教学工作，她对图案的激情来自于生活之中。在繁忙的系主任行政工作之余，能够不断进行学术的研究和探索、挖掘民族民间艺术的遗存，不断地有新的成果面对观众和学生，这种精神和作法正是我们所要求和希望的。她学生时代就热衷于收集各种图案并对其进行潜心研究。近年

又不断对图案空间文化性设计进行较深入的探索，并采用数码技术研究中国民族、民间艺术文化应用理念，注重当代纺织品及服装设计与民族、民间艺术的有效构筑，使传统图案艺术的文化精神内涵能够得到继承与发扬。

研究学习图案、理解与认识图案、创造与设计图案空间文化成为本书的一大特色。图案绝不仅只是一个装饰“辞汇”，图案存在于衣、食、住、行之中，图案艺术已成为大美术构架中的一个组成部分。我祝贺张莉取得这样的成绩，相信她的努力必将为我们的生活增光添彩。

西安美术学院院长、教授

杨卫平
2003.10.10 杨卫平

导

言

艺术源自于生活、反映生活，图案也是一样。图案最初的灵感产生来源于生活的启示，反映出人类每个时期的生活环境及对美的事物的追求。

艺术院校的教学，基础图案课程虽然是设计课程中的基础课，但它将教授学生从最初的写生、整理、概括到变形装饰的创作过程中，融合现代的设计理念及设计意识。

“三大构成”现已成为设计专业必不可少的基础课程，将现代构成中的设计方法、思维方式、空间意识等设计概念引入到基础图案设计之中，突破了传统点、线、面的表现方法，融进了现代的设计理念，将各种表现手法贯穿于图案装饰的设计与应用之中，使图案

装饰产生出极其强烈的视觉感、形式感、时代感。

进入科技及信息时代，传统图案、民间图案、外国图案以及有很强时代感的现代图案将更多地运用到生活的各个领域。因此，在掌握及学习基础图案的同时，还要结合设计学科的专业特色，将其引入到现代基础图案设计的要求中来。

本书以概论篇、基础篇、应用篇三大部分构成基础构架，更着重从图案的起源与发展、设计与应用等方面图文并茂，由浅入深地进行论述，特别强调图案在实际运用中的作用及重要性。应用篇中共为五个方面：CIS 策划中的图案设计、建筑环境艺术设计中的图

案设计、平面装潢艺术设计中的图案设计、纺织品艺术设计中的图案设计、服装艺术中的图案设计等。本书另一重点是花卉图案的写生变化及其应用，书中大部分图案设计是西安美术学院近几届艺术设计专业学生的作业，虽然作为学生作业还存在许多不足之处，但通过教学、交流，能进一步完善教学，也是本书的目的之一。由于编著时间仓促，加之水平有限，难免存在一些不妥之处，希望同行专家和广大读者批评指正。

编者

2003年8月于西安

CONTENTS 目 录

概论篇	1
一、图案论说	2
(一)图案特征	4
(二)实用性及艺术性	8
(三)制约性与适应性	9
(四)系统性及多样性	10
二、图案的分类	10
(一)图案要素	10
(二)中国传统图案	14
(三)中国民间图案	28
(四)外国装饰图案	35
三、图案设计的素材	40
(一)直接性素材	41
(二)间接性素材	42
(三)启发性素材	43
四、图案设计的语汇	44
五、图案设计的形式美法则	47
(一)谐调与对比	48
(二)均衡与对称	49

(三)统一与变化	51
六、图案构思理念	52
七、图案构图形式	54
(一)平面式构图	54
(二)立体式构图	54
(三)组合体构图	55
八、图案色彩构成	56
(一)设计色彩的配色本源	56
(二)图案色彩设计	58
基础篇	75
一、单位基本形变化设计(造型语汇设计)	76
(一)单独纹样变化设计	79
(二)适合纹样变化设计	83
(三)连续纹样变化设计	87
二、图案写生与装饰	94
(一)图案写生	94
(二)图案装饰	95
应用篇	97
一、应用于CIS策划中的图案设计	98
二、应用于现代建筑环境艺术中的图案设计	109
三、应用于现代平面、装潢艺术中的图案设计	127
四、应用于纺织品艺术设计中的图案设计	132
五、应用于服装艺术中的图案设计	140
(一)服饰图案的题材	142
(二)服饰图案的范围与类别	146

概

论

篇

一、图案论说

“图案”一词源于日本，20 世纪引入我国，与“意匠”一词词义接近。至今日本仍使用“意匠”字样。在汉语中“图”是指绘制出来的形象、图样、图稿；“案”则有计划、方案、设想之意。意匠有三种涵义：其一“意”即意图，“匠”即匠心，与“图案”“设计”通用，泛指工艺美术的构想和计划。其二，可指艺术设计过程中根据制作要求所进行的工艺处理。其三，则泛指一切艺术的加工揣摩，

生活中的吉祥图案

实用美术图案设计

挂钟的图案装饰

挂镜的图案装饰

建筑装饰(古建彩绘)

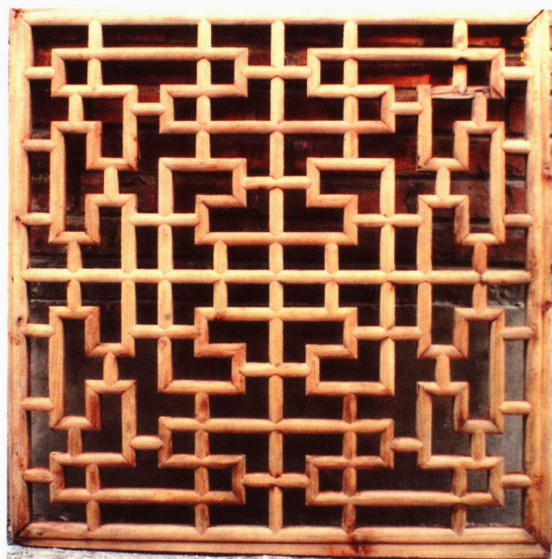
正如杜甫诗云“诏谓将军指绢素，意匠惨淡经营中”。“图案”广义指对某种器物或建筑实体造型结构、色彩、纹样的设想。并遵循一定的工艺材料、用途、经济、生产等条件制约所绘制成的样式图形。图案是艺术设计、工艺美术、建筑装饰设计的关键性基础部分。

“图案”是实用美术、装饰美术、建筑美术等方面关于形式、色彩、结构的预先设计。

“图案”的英语词是 Design。其词义主要是指现代工业的艺术设计活动，它仍然是针对实用美术、工艺美术、装饰艺术、建筑及城市设计等一些属于审美性的艺术设计活动。它几乎包括人类生活中一切创造性的艺术设计活动。所以，英语Design也有图案的设计的含义。图案是泛指一件具体器物上的每个部位的装饰纹样，诸如工艺美术品、日用品以及工业设计

生活用品(实用美术)

建筑装饰(建筑构件)

建筑装饰(装饰壁画)

(产品)的造型、色彩、纹样及构成形式的方案样式。图案与设计成为一种整体与个体设计技术与设计行为的不同划分。建筑装饰图案设计不应等同于建筑方案设计,建筑方案设计是一种综合性文化行为,是一种多学科的技术与艺术的设计活动,而建筑装饰图案,则只能是建筑物某部位的装饰符号。就像服饰图案不等于服装设计一样,服饰图案是为装饰服装所设计的意匠性个案,它是不能代替服装本身。因为服装与建筑如果没有装饰图案是可以存在的,可是,建筑图案如果离开了建筑,这样的图案将是毫无意义的。

综上所述,我们就清楚,图案设计是建立在审美与艺术造型的基础之上,它是以各种不同类型的艺术造型为依托,进行符合造型美学需要的艺术设计活动。因此,图案设计也成为实用美术中的一个重要艺术设计内容之一。包

括建筑装饰图案、室内装饰图案、装潢图案、服饰图案、工业造型产品图案、书籍装帧图案、平面视觉传达等等,其图案设计的内涵完全是一致的,规律是相通的,手法与表现也是相互影响。这些内容在实用美术中的区别在于各自所使用的材料、工艺以及不同的特定对象要求。它们的社会功能首先表现为一种实用的物质产品,受实用性的制约,其审美功能也是能建立在实用的前提下,从属于实用美学要求。这就需要我们首先搞清楚图案设计中图案的特征及从属性。

图案是感性认识与理性认识相结合,艺术与科学技术相结合的产物。

(一)图案特征

图案的设计及运用几乎伴随着人类文明发展的整个过程,我们可以寻找到器物造型设计

民间美术

耳柱(陶艺)

眼柱(陶艺) 设计: 邓乃郁

民间美术

建筑装饰(木雕壁画)

生活饰品(实用美术)

陵墓石雕

陵墓石雕

植物花卉(图案素材)

植物花卉(图案素材)

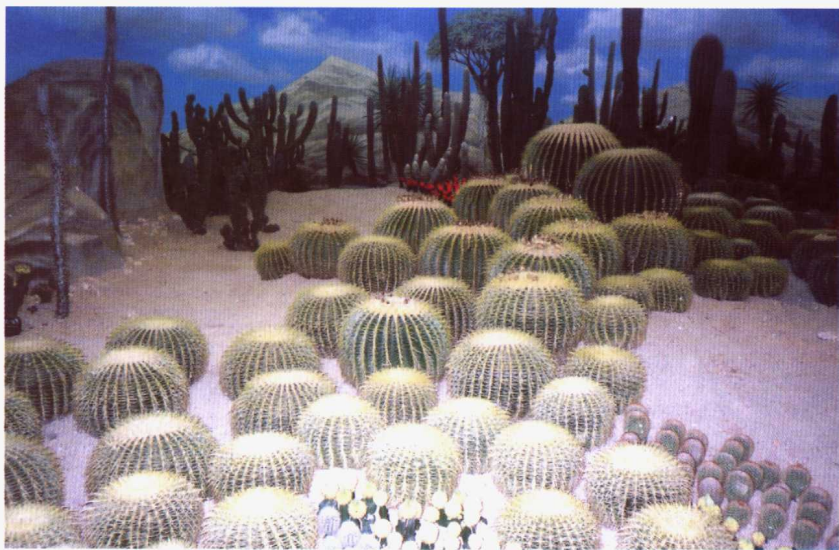
初期完全依靠手工业生产的远古实用物上的图案以及由仰韶图案文化过渡到现代工业文明生产的漫长进化过程。

古代铸有图案纹饰的青铜器，描金镂花的明清家具，雕梁画栋的建筑和装饰性极强的器皿，在其设计方案和装饰意匠图中，装饰纹样本身就是造型的主要部分，造型和纹样常常是一体的。我们可以试想对某种器物造型，如果取掉它的装饰图案这部分，可能它就失去设计的主题，这将会使其失去完整性。

在工业化时代，科学技术与文化艺术发展结合，并以批量和机械化生产为条件的今天，各领域内分科的专业化程度越来越强。多样的工业产品及器物设计因材料、工艺、用途的不同，而分为许多专业科目，如：陶艺(瓷)、工业造型产品、家具、纺织品、装潢、视觉传达等……而各科又有细分，如工业设计分为交通工具、家电、家具等；装潢设计分包装、书籍装帧、招贴等；环境艺术分为外环境设计、景观设计、室内环境设计等。各类设计都需要专门的技术人员来从事，于是在人才的培养方面也自然出现了不同的专业分工和不同的艺术设计专业方向，

野生植物(根饰)

热带植物(形饰)

岩画图案

装饰雕塑小品

诸如：服装设计、室内设计、环境设计、装饰艺术、装潢设计、视觉传达设计、家具设计、装饰绘画等诸多专业。图案的设计与运用过程，始终离不开装饰材料特性及制作工艺的熟悉和理解，只有经过艺术处理，使其造型、色彩、构图等适于实用和审美目的的一种设计图样或装饰。

凡属艺术设计，均需要装饰，也都有符合其专业造型以与之相适应的各类装饰纹样。因此，“图案”自然也就是成为以上诸多艺术设计专业的共同性设计基础。装饰纹样一词广义的解释被

大自然中的图案意象

大自然中的图案迹象

家居中的图案装饰

购物场所中的图案装饰

交通工具上的图案装饰

街区中的图案装饰

“图案”而代替，“图案”成为“装饰纹样”的代名词。

图案不仅是工艺美术等实用性艺术设计的设计基础，并在艺术语言、表现手法、形式处理、创造规律等方面与诸多工艺美术的制作工艺、生产条件等因素密切联系在一起，从而形成了实用性、适应性、表现性等实用美术的共同特征。

(二)实用性及艺术性

图案是艺术性、实用性相结合的一种艺术形式，它必须依附于某种形体中或形体的某些部位上反映出艺术和实用的价值。这是任何纯艺术及美术作品所不能及的特性，也是作为艺

饭店大堂天花图案

古建柱头图案

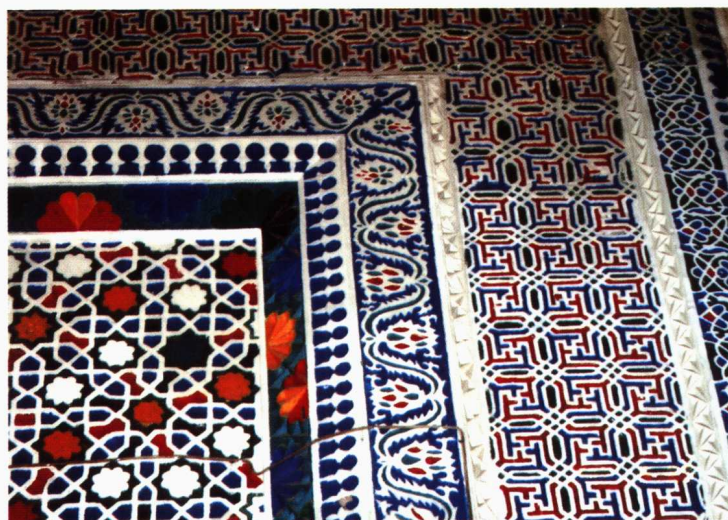
术设计与美术作品的根本区别。因此，这就要求图案设计既要满足人们“实用”的物质需要，又要达到人们在“审美”意识上的精神满足。这正是工艺美术设计中所强调的物质与精神的双重功能以及实用与审美相统一的两重性。这也是图案设计与其他艺术门类的重要区别，由此构成了图案设计的基本特征，也成为图案设计的第一重要因素。

(三) 制约性与适应性

图案设计既是艺术创造也是物质生产，属于实用性艺术，且具有很强的从属性。其需依附产品而存在，其实用功能、审美功能、价值功能等，必须以特定的物质材料经由工艺生产，成为产品才能实现。因此，不可避免地要受到一定的物质材料与工艺生产条件的制约。尽可能地适应科学技术及生产工艺的发展水平，才能构成材料、工艺、艺术设计的完美结合。图案设计的这种结合是与整个艺术设计活动紧密结合，并贯穿

古建筑装饰彩绘图案

古建图案装饰

始终, 且成为图案设计的目标。

(四) 系统性及多样性

图案设计中讲求符号化、连续性的设计原则, 图案设计很少有单独使用的, 无论是器物、建筑物、园林、室内设计、包装、服装、家具等都反映着装饰的连贯与统一, 特别是在一件器物上、一座建筑物中, 更强调系统性设计的逻辑关系及重复性视觉美, 在重复中求变化, 在统一中求多样。在不同的造型及不同的题材内容上, 可以有千变万化的表现, 一种题材, 可以有多种不同的表现手法, 也可以有多种多样的表现形式。不同的实用需要, 就自然可以带来不同的表现效果。

韩国某购物广场吊灯图案装饰

二、图案的分类

(一) 图案要素

学习图案最关键的要素就是形体、色彩和构图。三者相互联系, 构成各种美的形象, 也可以称这三种手法为三要素。学习图案除此之外, 还有“三化”之说, 即: 造型程式化、色彩装饰化、构图理想化。

形体: 形即物象外部的面或线条组合而呈现的外表, 体是物象所占据的空间, 二者的有机结合构成形体关系, 建立了形体。

图案的分类

随着社会的发展, 人们逐渐有

韩国某地商业入口图案装饰