

高等教育艺术设计专业“十二五”部委级规划教材（本科）

图案 tu'an

徐宾 编著

中国纺织出版社

高等教育艺术设计专业“十二五”部委级规划教材（本科）

图 案

徐宾 编著

 中国纺织出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

图案 / 徐宾编著. —北京: 中国纺织出版社, 2015.5
高等教育艺术设计专业 “十二五” 部委级规划教材. 本科

ISBN 978-7-5064-9983-5

I. ①图… II. ①徐… III. ①图案学—高等学校—教材
IV. ①J51

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2013) 第 198370 号

策划编辑: 胡 姣 由炳达 责任校对: 楼旭红
版式设计: 胡 姣 责任印制: 王艳丽

中国纺织出版社出版发行
地址: 北京市朝阳区百子湾东里 A407 号楼 邮政编码: 100124
销售电话: 010—67004422 传真: 010—87155801
<http://www.c-textilep.com>
E-mail: faxing@c-textilep.com
中国纺织出版社天猫旗舰店
官方微博 <http://weibo.com/2119887771>
北京圣彩虹制版印刷技术有限公司制版印刷 各地新华书店经销
2015 年 5 月第 1 版第 1 次印刷
开本: 889×1194 1/16 印张: 8
字数: 103 千字 定价: 45.00 元

凡购本书, 如有缺页、倒页、脱页, 由本社图书营销中心调换

高等教育艺术设计专业“十二五”
部委级规划教材（本科）编委会

编委（以姓氏笔画为序）

王 峰（江南大学）
王 鹏（中国人民大学）
任文东（大连工业大学）
孙宝珍（青岛大学）
吴 洪（深圳大学）
张 立（天津工业大学）
李超德（苏州大学）
陈建辉（东华大学）
姜竹松（苏州大学）
祝东平（中国人民大学）
徐青青（西安工程大学）
贾荣林（北京服装学院）
郭振山（天津美术学院）
廖 军（苏州大学）

《国家中长期教育改革和发

展规划纲要》中提出“全面提高高等教育质量”，“提高人才培养质量”。教高[2007]1号文件“关于实施高等学校本科教学质量与教学改革工程的意见”中，明确了“继续推进国家精品课程建设”，“积极推进网络教育资源开发和共享平台建设，建设面向全国高校的精品课程和立体化教材的数字化资源中心”，对高等教育教材的质量和立体化模式都提出了更高、更具体的要求。

“着力培养信念执着、品德优良、知识丰富、本领过硬的高素质专业人才和拔尖创新人才”，已成为当今本科教育的主题。教材建设作为教学的重要组成部分，如何适应新形势下我国教学改革要求，配合教育部“卓越工程师教育培养计划”的实施，满足应用型人才培养的需要，在人才培养中发挥作用，成为院校和出版人共同努力的目标。中国纺织服装教育学会

协同中国纺织出版社，认真组织制订“十二五”部委级教材规划，组织专家对各院校上报的“十二五”规划教材选题进行认真评选，力求使教材出版与教学改革和课程建设发展相适应，充分体现教材的适用性、科学性、系统性和新颖性，使教材内容具有以下三个特点：

(1) 围绕一个核心——育人目标。根据教育规律和课程设置特点，从提高学生分析问题、解决问题的能力入手，教材附有课程设置指导，并于章首介绍本章知识点、重点、难点及专业技能，增加相关学科的最新研究理论、研究热点或历史背景，章后附形式多样的思考题等，提高教材的可读性，增加学生学习兴趣和自学能力，提升学生科技素养和人文素养。

(2) 突出一个环节——实践环节。教材出版突出应用性学科的特点，注重理论与生产实践的结合，有针对性地设置教材内容，增加实践、实验内容，

并通过多媒体等形式，直观反映生产实践的最新成果。

(3) 实现一个立体——开发立体化教材体系。充分利用现代教育技术手段，构建数字教育资源平台，开发教学课件、音像制品、素材库、试题库等多种立体化的配套教材，以直观的形式和丰富的表达充分展现教学内容。

教材出版是教育发展中的重要组成部分，为出版高质量的教材，出版社严格甄选作者，组织专家评审，并对出版全过程进行跟踪，及时了解教材编写进度、编写质量，力求做到作者权威、编辑专业、审读严格、精品出版。我们愿与院校一起，共同探讨、完善教材出版，不断推出精品教材，以适应我国高等教育的发展要求。

中国纺织出版社教材出版中心

第一章 中国传统图案的起源和发展	001
第一节 新石器时期的图案	001
第二节 商、西周时期的图案	002
第三节 春秋、战国时期的图案	003
第四节 汉代的图案	004
第五节 魏晋南北朝时期的图案	005
第六节 唐代的图案	005
第七节 宋、元时期的图案	006
第八节 明、清时期的图案	007
第九节 传统吉祥图案	008
第二章 图案的构成要素和色彩要素	009
第一节 图案的构成要素	009
一、图案的形态	009
二、图案的造型元素	010
第二节 图案的色彩要素	010
一、色彩的印象及变化规律	011
二、色彩的分解与重组	011
三、色彩的对比	012
四、色彩的调和	012
五、色彩的感情	015
第三章 图案的形式美法则	017
第一节 变化与统一	017
第二节 对比与调和	018
第三节 条理与反复	019
第四节 对称与均衡	019
	001

020	第五节 节奏与韵律
021	第六节 比例与尺度
023	第四章 图案的构成形式
023	第一节 单独图案
023	一、对称式
023	二、均衡式
024	第二节 适合图案
024	一、形体适合
026	二、角隅适合
026	三、边缘适合
028	第三节 连续图案
028	一、二方连续图案
030	二、四方连续图案
031	第四节 综合图案
033	第五章 图案的造型规律和表现技巧
033	第一节 花卉图案的造型规律
033	一、花卉的形态特征
034	二、花卉图案的变化手法
036	第二节 风景图案的造型规律
036	一、风景的形态特征
038	二、风景图案的变化手法
040	第三节 人物图案的造型规律
040	一、影绘化的人物造型
040	二、条理化的人物造型
002	

三、夸张化的人物造型	040
四、综合化的人物造型	041
五、黑白转化式的人物造型	041
第四节 动物图案的造型规律	042
一、动物的形态特征	042
二、动物图案的变化手法	044
 第六章 图案创作的思维方式	047
第一节 图案的变化形式	047
一、具象变化造型	047
二、抽象变化造型	048
第二节 图案的创作思维	049
一、模仿型思维模式	049
二、发散型思维模式	050
三、复合型思维模式	051
第三节 图案的表现手法	052
一、图案变化的方法	052
二、图案的变化手段	052
三、图案的表现技巧	054
 第七章 作品欣赏	057

图案是一种装饰手段，它通过艺术手法，把生活中的装饰需要用造型的语言描绘出来，其特征就是把人们生活中的观察、愿望、理想和自然美，以丰富的想象力和浪漫的象征手法，再通过它特有的形式与色彩装饰成理想化的图像表达出来。中国的传统图案艺术博大精深，源远流长，是中华文化的重要组成部分。

第一节 新石器时期的图案

距今已有六七千年历史的彩陶是人类进入新石器时期的重要标志之一。彩陶分布很广，样式各异，造型完美，

形象生动，原始人类在简陋的条件下，创造了至今仍然沿用和借鉴的完美图形，不能不使我们赞叹！彩陶图案变化丰富，在造型的抽象性和色彩的概括性上都具有很高的艺术性，表明了我们的祖先对世界的感知和对美的形象追求的境界与智慧。在简洁概括的单纯造型上配以不同的图案装饰，通过烧制技术，使陶土呈现出红、黄、黑、赭、白、褐等颜色，使之更加生动。形象生动的纹饰、简明抽象的造型、统一协调的色彩和精湛考究的绘制技术是彩陶的艺术特点。这一时期图案装饰所表现的内容有动物、植物、人物、几何形等(图1-1~图1-5)。

图1-3 马家窑文化旋涡纹彩陶罐

图1-1 仰韶文化鲵鱼纹双耳瓶

图1-2 大汶口文化三角纹彩陶壶

图1-4 马家窑文化彩陶

图1-5 马家窑文化彩陶

图1-6 西周青铜器上的饕餮纹

图1-7 商代老虎铜尊上的人虎图案

第二节 商、西周时期的图案

随着人类文明的发展，青铜器以其独特的造型和富有装饰感的图案以及高超的铸造技术，逐步登上人类发展的舞台。商、周两代是青铜器艺术的辉煌鼎盛时期。这一时期的青铜器不仅在造型上具有厚重坚实、威严庄重的特点，在装饰手段和艺术处理上也有随形赋饰的绝妙配合。强悍的造型配以严谨密集的纹饰，使整个器形

增加了疏密变化和节奏对比，使得造型变化无穷。

青铜器的类别主要有食用器、烹饪器、饮酒器、演乐器和与其相关的工具。青铜器的纹饰主要有饕餮纹、夔龙纹、凤鸟纹、象纹、几何纹、云霄纹、鱼鳞纹等。这些不同形态的造型和各种抽象而神秘的动物图案组合在一起，构成了商周青铜器的装饰风格——在对称和均匀的条带装饰中呈现威严庄重、神秘可怕、凶猛冷酷的造型风格(图1-6~图1-12)。

图1-8 商代老虎铜尊

图1-9 商周青铜器上的鸟纹

图1-10 商周青铜器上的饕餮纹

图1-11 商代玉器上的蛙纹

图1-12 商代玉器上的鸟纹

第三节 春秋、战国时期的图案

春秋、战国时期，天下纷争，诸侯割据，历史处于奴隶社会与封建社会的交替时代。接连不断的战争在某种程度上促进了经济的发展，人们的

生活方式也随之逐步改变。手工业制品形成了造型实用化、图案装饰生活化和工艺制作多样化的特点。从图案纹样的造型和构图上看，开始出现了弧线形、斜线形、对等曲线形、平衡直线形相结合的轻盈活泼、灵巧多变、精密工整的式样，摆脱了商周

图1-15 战国时期的虎牛咬斗纹金饰牌

图1-13 春秋时期的玉琥

图1-16 战国时期的双豹噬鹿饰牌

图1-14 春秋时期的玉琥

时期的平行线、垂直线构图，以方圆结合的线和形构成了装饰图案的基本特点。

使原有的构图方式从严肃、对称的模式中解脱出来，取而代之的是更为活跃自由、形式丰富的多元化装饰风格(图1-13~图1-17)。

图1-17 战国时期的饕餮纹瓦当

图1-18 汉代瓦当上的青龙图案

图1-19 汉代瓦当上的白虎图案

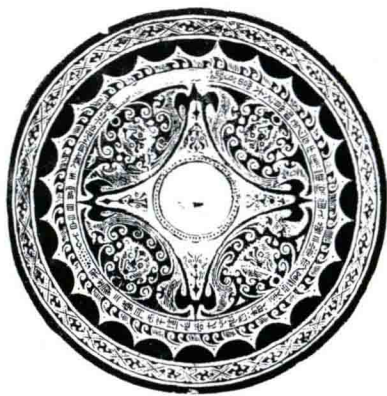

图1-20 汉代铜镜上的图案

第四节 汉代的图案

汉代前后历经了400多年，是历代封建王朝中统治时间较长的朝代。在中央集权的统治方式下，生产力和生产力水平得到了极大发展。朝政稳

定，经济发展迅速，文化领域得到了促进和繁荣，从而推动了手工业制作和装饰图案工艺的进步。汉代图案纹样造型古朴、饱满，形象生动、有趣，布局与构图配合得当。在遵循知白布黑、因形守势的法则时表现出很

高的艺术水平。在工艺制作上运用了以简托繁、底虚图实、粗糙与平滑对比等处理手法。汉代艺术品的不同风貌共同体现了它博大、质朴、饱满、活泼的造型装饰风格(图1-18~图1-25)。

图1-21 汉代画像石上的动物图案

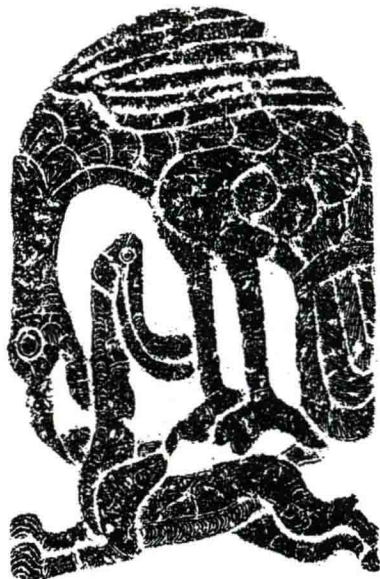

图1-22 汉代画像石上的动物图案

图1-23 汉代画像石上的动物图案

图1-24 汉代织物图案

图1-25 汉代织物图案

图1-26 魏晋南北朝时期的敦煌壁画

图1-28 魏晋南北朝时期的巩义石窟浮雕

图1-29 唐代织物上的卷草纹

第五节 魏晋南北朝时期的图案

汉代灭亡以后，出现了三国鼎立的局面，战乱不止，经济受到严重的打击，文化艺术和工艺品制作也同样受到很大影响。所以，这个时期的工艺品还不如汉代那么丰富，但佛教的兴起为政局的稳定、经济的复苏、艺术风格的形成又注入了新的活力。这一时期开凿了一大批洞窟，窟、穴中有众多浮雕彩绘，装饰图案都有着非常明显的艺术特征，反映了统治者在政治上的需要。

此外，还出现了独幅式的装饰图案和盛行的二方连续图案纹样，表现内容有飞天、仙女、祥禽瑞兽和忍冬草造型。其中，飞天和莲花图形最具代表性(图1-26~图1-28)。

第六节 唐代的图案

唐代是中国历史上的鼎盛时期，国富民强，人民安居乐业。随着与国外进行贸易和文化方面的频繁交流，工艺美术品逐渐进入市场，成为人们所需的实用品和观赏陈设品。同时，经济的飞速发展带动了传统工艺品在造型上的革新，创造了举世闻名的唐三彩艺术以及宝相花、折枝花、团花、卷草等装饰纹样。与国外的广泛交流，为中西结合、洋为中用的艺术发展提供了良好的契机。

唐代的工艺美术品在造型上饱满而挺拔、简洁而有张力；在装饰上富丽堂皇、雍容华贵、题材丰富、结构丰满，尤其是花卉植物不再像以前仅作为点缀起衬托作用，而开始发挥独立的主导地位。通过这个时期的

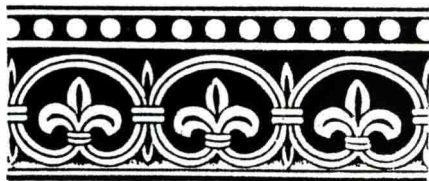

图1-27 魏晋南北朝忍冬纹纹样

图1-30 唐代宝相花图案

装饰图案可以看到，鸟兽等不同动物在装饰中反而成了辅助形象，隐藏在植物花卉中，随之形成植物或花卉的外形，粗看像植物的叶，细看则是鸟兽，组合得十分完美(图1-29~图1-31)。

图1-31 唐三彩上的宝相花图案

图1-32 宋代青釉瓷壶上的图案

图1-34 元代磁州窑白釉黑花瓷罐上的图案

图1-33 南宋织物上的花卉图案

水平。宋代常见的图案装饰有牡丹花和莲花(图1-32~图1-34)。

继宋代之后,元代的瓷器品种和装饰特点又有了新的变化。沿海城市的开放,扩大、增进了贸易和文化上的交流。各种工艺实用品得到了空前的发展,装饰风格和特点也随之发生

了变化。元代的图案装饰一反宋代高雅的清风,不再将严谨灵秀的工艺视为最高准则,而代之以极为通俗、自由、不拘一格的装饰和审美趣味。让世人叹为观止的青花、釉里红都在这一时期出现,备受国内外的瞩目和欢迎(图1-35、图1-36)。

第七节 宋、元时期的图案

宋代装饰的特点和风格集中体现在陶瓷艺术上。这一时期是中国古代陶瓷艺术发展的又一高峰期,出现了钧、汝、官、哥、定五大官窑。宋代的陶瓷造型单纯挺拔、庄重高雅、工艺精湛,没有富丽的色彩装饰,但十分耐看。在装饰上,以汝窑和定窑两种胚体处理方法为主,并呈现不同的视觉效果。宋代的陶瓷图案主要装饰在胚体上,斜刀刻出纹样后,通体罩上透明釉,烧制后呈现出单一而深浅不同的蓝绿色。图案柔和莹润,特别是在立体的瓷瓶上能刻画出挺拔、流畅、洒脱、变化的线条,充分展示了宋代艺人的超常想象力和精良的工艺

图1-35 宋代瓷器上的花卉图案

图1-36 元代瓷器上的腾龙图案

图1-37 明代青花扁瓶上的龙涛纹

图1-38 明代景泰蓝上的花卉图案

图1-39 明代瓷器上的花卉图案

第八节 明、清时期的图案

明、清两代已到了我国封建社会的晚期。资本主义的萌芽、大规模的商品生产对工艺美术品的造型、装饰和品种的推陈出新起着直接的作用。那一时期与国外的交流已形成了规模。陶瓷、漆器、织绣、玉雕、竹雕等上面的装饰图案都出现了纤细、庸俗、做作、华丽、繁琐的风格特点。这也与明、清两代封建社会日趋没落、宫廷生活腐败、朝廷昏庸、追求享乐有直接关系。尽管明、清两代的永乐年间和康熙年间出现过繁荣盛世，但并没有挽回装饰风格日趋庸俗的趋势，它们具有了欧洲洛可可艺术的特征，但艺术品位和艺术格调降低是这一时期的总体印象。不过，由于技术的革新，明、清陶瓷装饰出现了青花、斗彩、五彩和粉彩等新品种，还出现了特种工艺品——景泰蓝。值

得一提的是，明、清时期的斗彩和五彩瓷器在国际艺术品市场上有很高的定位，这些艺术品对我们当代工艺美术品的开发与生产有着积极的现实意义。明、清时期的图案纹样主要集中在

瓷器、丝织、玉雕、漆雕、景泰蓝等物件上，其中以瓷器上的品种最多，内容涵盖了花鸟、草虫、动物、人物、风景等。表现形式呈繁琐密集、细腻多变、层次丰富的满构图(图1-37~图1-41)。

图1-40 清代云锦上的红地凤莲图案

图1-41 清代刺绣上的戏曲故事图案

图1-42 民间剪纸《麒麟送子》

图1-43 民间木版年画《连年有余》

第九节 传统吉祥图案

中国传统的吉祥图案是趋吉避凶、丰富多彩的图案纹样造型，其造型法则是“逢图必意，每意必吉”。我们经常看到的“连年有余”“松

鹤延年”“金瓶如意”“金玉满堂”“麒麟送子”“鹿鹤同春”等吉祥图案，在传统的建筑、雕塑、壁画、陶瓷、纺织品、民间木版年画、剪纸中经常使用(图1-42、图1-43)。

以上简要地介绍了我国古代图

案艺术在各个历史时期的不同发展和艺术特色，我们在丰富、灿烂的传统艺术宝库中，可以了解图案的发展轨迹，同时也能使我们在现代图案设计中，运用传统的审美经验，创造出符合时代精神的新图案。

●思考与练习

- 1. 明清两代各种器物上的装饰图案风格是怎样的？简述这种风格是如何形成的？
- 2. 中国传统吉祥图案的造型法则是什么？

第一节 图案的构成要素

一、图案的形态

图案最基本的构成要素是形态，形态构成了造型规律，那我们就应该对形态进行分析研究，挖掘出它的使用功能。世界上任何的形态，都可归为现实形态和概念形态两类。

1. 现实形态

图案的现实形态主要包含自然形态和人工形态两种。

自然形态是靠自律生成的，不涉及材料和制作等问题；人工形态是靠他律形成的，其形成的动机和过程均与自然形态不同，并且存在着技术问题。不过，形成人工形态的他律都是从自然形态的生成中提炼出来的。由于造型的动机不同，比如用做宗教、审美、传达等不同的方面，人类不但

把自然形态作为模仿的对象，而且还作为功能、构造和形式的范例。随着历史的发展，人工形态仍呈现出强烈的时代特征。

2. 概念形态

概念形态经视觉化后变为纯粹形态。作为基础，对纯粹形态的训练与研究应该是第一位的，待达到某种程度后，再进入其他问题的研究。那么纯粹形态属于概念形态，它虽然对立于现实形态，但同时又是所有形态的基础。作为基本形态，必须是多数形态中共同存在的单位或形态基本要素。我们在空间练习中通过把这样的基本单位聚集、分割、扩大、缩小、变形等手段，就可以制作出许许多多的形态来。虽然纯粹形态的形式有许多种，但最基本的表现内容就是直线系和曲线系两类。由直线系和曲线系

图2-3 图案的概念形态

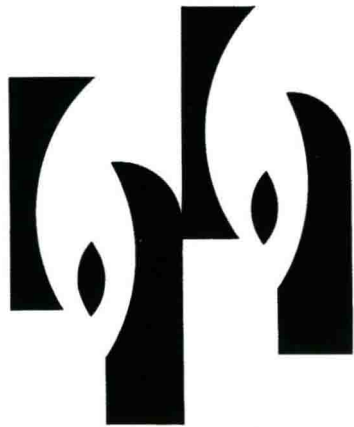

图2-4 图案的概念形态

图2-1 图案的现实形态（自然形态）

图2-2 图案的现实形态（人工形态）

作为基本形式发展出许多其他的造型形态。另外，概念形态虽然是非现实形态，可是如果作为造型对象或者素材，也必须予以直观化。当它被直观化时就被称为纯粹形态。所以，直观化需要使用具体材料。不过，具体材料对于纯粹形态来说是没有意义的，它对现实形态有着重要的意义。比如纯粹形态的球体，只作为一个球形