

图案设计

现代创意
新思维

十二五高等院校
艺术设计规划教材

耿广可 / 编

- + 介绍图案设计的理论基础—设计方法—项目实训—案例赏析
- + 选取花卉图案、动物图案、人物图案 3 个由浅入深的实训项目
- + 配套 312 个项目案例拓展图例, 180 个图案应用图例, 620 个中外经典图案

ART & DESIGN
Pattern Design

人民邮电出版社
POSTS & TELECOM PRESS

十二五高等院校

艺术设计规划教材

DESIGN

图 示 设计

耿广可 / 编

人民邮电出版社

北京

图书在版编目(CIP)数据

图案设计 / 耿广可编. -- 北京 : 人民邮电出版社,
2015.2

现代创新思维·十二五高等院校艺术设计规划教材
ISBN 978-7-115-37197-3

I. ①图… II. ①耿… 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(2014)第226569号

内 容 提 要

本书主要介绍图案设计的理论、方法,并结合应用领域进行项目实训,在介绍图案的概念、功能、类型等理论的基础上,分析中外经典图案的风格流派和艺术特点,解析图案在其他门类设计作品中的应用范例,将教学的重点放在图案设计的方法与思路上。在项目实训篇中,本书依据图案设计的工作流程设置了花卉、动物和人物图案设计这3个由浅入深、由易到难的项目。在项目实施的过程中阐述图案设计与应用的知识 and 技法,让读者在学中做、做中学,逐渐掌握图案设计与应用的知识 and 能力。

本书可作为工业设计、平面(包装)设计和环境艺术设计、珠宝首饰设计、服装配饰设计等专业图案设计课程的教材,也可供上述行业的从业人员阅读参考。

◆ 编 耿广可
责任编辑 桑 珊
责任印制 杨林杰

◆ 人民邮电出版社出版发行 北京市丰台区成寿寺路11号
邮编 100164 电子邮件 315@ptpress.com.cn
网址 <http://www.ptpress.com.cn>
北京利丰雅高长城印刷有限公司印刷

◆ 开本: 787×1092 1/16
印张: 11.25 2015年2月第1版
字数: 195千字 2015年2月北京第1次印刷

定价: 49.80 元

读者服务热线: (010)81055256 印装质量热线: (010)81055316
反盗版热线: (010)81055315

前言 P R E F A C E

图案设计是平面（包装）设计、环境艺术设计、珠宝首饰设计、服装配饰设计、工业设计等专业从业人员必须具备的基本技能，也是艺术类专业中一门重要的专业基础课程。本书以训练读者图案设计的技能为目标，介绍了图案设计的基础理论和设计方法，并依据图案设计的工作流程设置教学方案，以实例解析图案设计与应用的技法与步骤。本书不仅适用于艺术设计学科的专业学习者，非艺术学科的学生也可以通过对本书的研习，掌握图案设计的原理和技法。

本书将理论与实践相结合，教与学相结合，设计与应用相结合，分为理论篇、方法篇和项目实训篇。理论篇系统地介绍了图案设计的概念与功能、图案的起源、图案的分类，较为完整地分析了中外经典图案的风格流派和艺术特点，以及图案在其他艺术设计门类中的运用情况；方法篇重点解析了图案设计的方法和设计步骤；项目实训篇则将设计的方法与步骤应用到具体的设计项目中，在项目实施过程中运用所学知识点并训练图案设计的操作技法。本书依据教与学循序渐进的规律设置了3个由浅入深、由易至难、逐次递进的设计项目，分别为植物花卉、动物、人物图案的设计与应用，每个项目由4至5个具体的设计任务组成；这些设计任务都以“写生—变形—创作—应用”的步骤来呈现。

本书注重图案设计作品的实际应用情况，即图案设计作品应用于其他设计门类的实际操作，说明了图案的应用过程，分析了图案与应用对象间结合的要点与应用范围等注意事项。通过基础理论与方法的学习及3个递进设计项目的训练，读者能够掌握图案设计的基本知识与技能，熟练地运用图案，具备相关专业从业人员的基本能力。

为达到图案设计课程的基本教学目标，本书建议的参考学时为56~76学时，建议采用理论实践一体化的双模块教学方式，各项目的参考学时见如下的学时分配表。

学时分配表

篇目	课程内容	学时
图案设计理论 基础篇	概述	2~4
	中外经典图案简介	2~4
	图案在其他设计领域中的应用	3~5
图案设计方法篇	图案设计的方法	8~12
图案设计项目 实训篇	导入项目——花卉题材的图案设计与应用	10~14
	拓展项目——动物题材的图案设计与应用	12~16
	深化项目——人物图案的设计与应用	16~18
	课程考评	3
	学时总计	56~76

本书由耿广可编写。由于编者水平和经验有限，书中难免有欠妥和不足之处，恳请读者批评指正。

编者
2014年8月

目录

C O N T E N T S

图案设计理论基础篇

PART 01 ■ 概述 2

第一节 图案的概念与功能 2

第二节 图案的起源 3

第三节 图案的分类 4

PART 02 ■ 中外经典图案简介 12

第一节 中国经典图案 12

第二节 外国经典图案 18

PART 03 ■ 图案在其他设计领域中的应用 33

第一节 珠宝饰品中的图案设计 33

第二节 工业产品中的图案设计 36

第三节 服饰中的图案设计 41

第四节 包装中的图案设计 44

第五节 环境艺术中的图案设计 45

图案设计方法篇

PART 04 ■ 图案设计的方法 52

第一节 图案的形式美规律 52

第二节 图案的骨式 58

第三节 图案的构成元素 61

第四节 图案的色彩 69

第五节 图案设计的步骤 74

图案设计项目实训篇

PART 05 ■ 图案设计项目实例 86

第一节 导入项目——花卉题材的图案设计与应用 86

项目一 玫瑰图案的设计与应用 87

项目二 莲花图案的设计与应用 94

项目三 梅花图案的设计与应用 98

项目四 百合图案的设计与应用 102

项目五 葡萄图案的设计与应用 106

第二节 拓展项目——动物题材的图案设计与应用 110

项目一 鱼类图案的设计与应用 111

项目二 以马为素材的图案设计 122

项目三 以蝴蝶为素材的图案设计 125

项目四 以孔雀为素材的图案设计 133

项目五 以兔子为素材的图案设计 137

第三节 深化项目——人物图案的设计与应用 140

项目一 人物单独纹样设计 141

项目二 人物连续纹样设计 150

项目三 人物适合纹样设计 152

项目四 人物题材装饰画 153

附录图例 166

参考文献 172

图案设计

理论基础篇

PART 01

概述

本章主要介绍图案的概念，即什么是图案，图案的功能、起源以及分类。

第一节 · 图案的概念与功能

“图”者指图画，“案”即图的方案——陈之佛

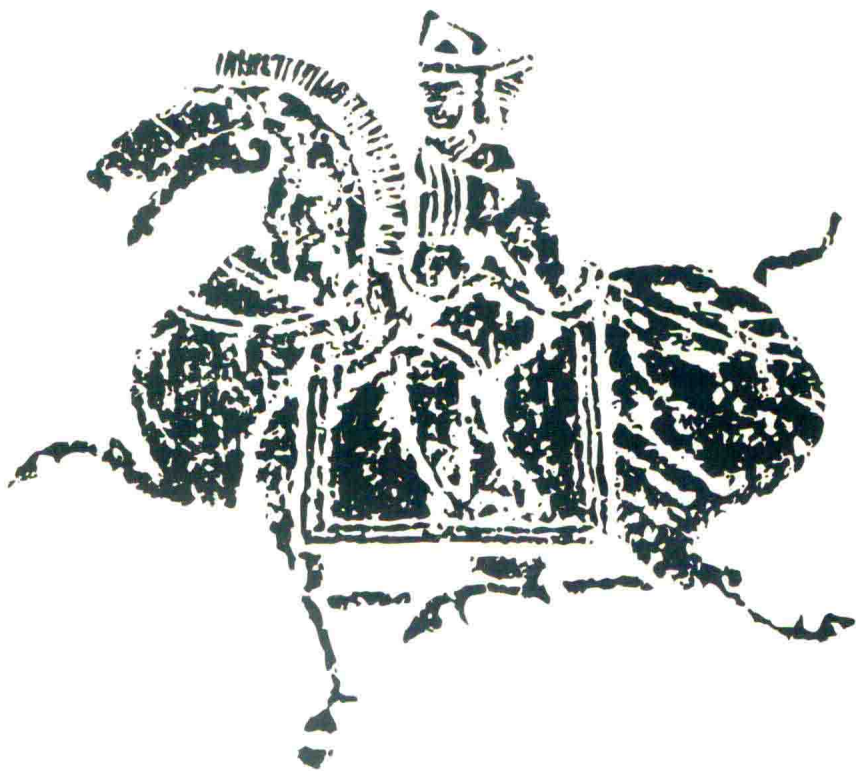
图案，就是设计一切器物的造型和一切器物的装饰方案。——庞薰琹

工艺美术家陈之佛的这句话是从狭义上来理解何为图案，从字面意义上理解，“图”就是图形、图样、图像等视觉形态，而“案”是这些图形或图样的设计方案。图案即运用于实用美术的以装饰为目的的图形设计方案。而庞薰琹先生对图案的定义则告诉我们，包括工艺美术作品在内的所有器物，从外表装饰到造型都属于图案的范畴。如战国时期的青铜器四羊方尊，其造型与外表装饰都是立体的动物纹样。

图案也叫装饰纹样，装饰是人类的本能。用于装饰的图案美化了我们的生存空间和生活环境，用图案装饰的对象非常广泛，小到纽扣别针，大到楼台庙宇，与人们衣、食、住、用、行相关的器皿物件，到处可见形态各异、色彩斑斓的装饰纹样。这些图案的存在不仅具有美化环境的功能，能愉悦人们的身心，更可以达到传达信息和交流情感的目的。

↑ 饰以动物图案的战国青铜器，造型精美别致，兼顾了实用性和美观性

← 画像砖拓片（画像砖、画像石等古代建筑构件常饰以人物、神兽等纹样）

第二节 · 图案的起源

图案是人类社会最早出现的艺术形式之一。

德国美学家席勒在《美育书简》中说：“野蛮人以什么现象来宣布他达到了人性呢？不论我们深入多么远，这种现象在摆脱了动物状态的奴役作用的一切民族中间总是一样的：对外观的喜悦，对装饰和游戏的爱好。”

至今我们还能从某些原始部落的文身图案中还原出早期人类的生活趣味与审美需求。有一些学者则认为原始图形的产生与巫术有关。那些洞穴中的岩画和摩崖石刻，是史前人类为了在狩猎活动中获取更多的猎物，在祭祀或祈祷过程中创作的，例如西班牙的阿尔卡米拉洞穴岩画，人们普遍认为《受伤的野牛》等画作是原始人类狩猎前祈祷仪式的一部分，身中标枪

↑ 受伤的野牛（阿尔卡米拉洞穴岩画）

↑ 植物图腾（江苏连云港将军崖岩画）

↑ 忍冬联珠龟背纹刺绣花边（汉代绣品）

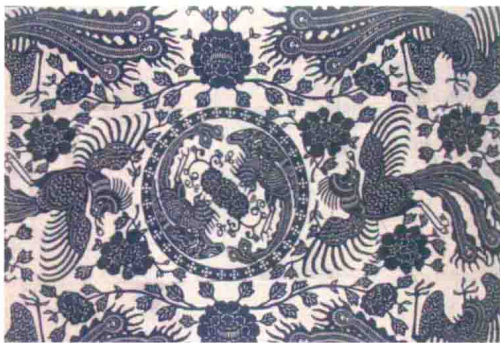
的野牛形象是猎人对猎物的预期或诅咒。这个时期人们的描绘对象是以动物图形为主的，反映了那时渔猎生活的场景。当人类文明进入农耕时代后，则出现了大量的植物纹样，植物花卉纹样通常象征丰饶与富足。有些植物花卉纹样在漫长的演变过程中保留了吉祥如意的寓意，体现了人们最朴素的向往美好生活的愿望，如起源于东汉的忍冬纹，取材于越冬不死的忍冬，象征生命的生生不息，从而被大量运用于日常用品的装饰，并随着时代的发展不断变化，衍生出各类卷草纹。

第三节 · 图案的分类

图案按空间形态划分，可分为平面图案和立体图案。

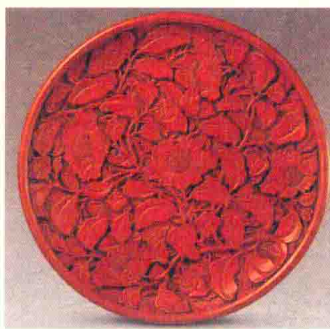
↑ 巴洛克风格壁纸设计（有立体空间效果的平面装饰图案）

↑ 民族风格蜡染图案（装饰于平面物品的平面造型图案）

↑ 清代和田玉雕大禹治水玉山（立体造型圆雕）

↑ 漆器（半立体造型浮雕）

图案按表现对象和题材划分，可分为人物图案、植物（花卉）图案、动物图案、风景图案和文字图案。

↑ 皮影戏人物

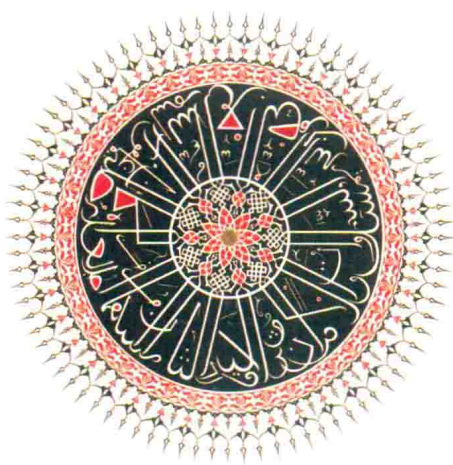
↑ 马赛克镶嵌动物图案

← 花卉染织图案（莫里斯设计）

↑ 风景图案

↑ 阿拉伯文字纹样

图案按视觉形态划分，可分为具象图案、抽象图案。

↑ 具象刺绣图案

↑ 现代抽象图案

图案按构成形式划分,可分为适合纹样、单独纹样和连续纹样。

(1) 适合纹样:是具有一定外形限制的纹样,图案素材经过变形设计,组织在一定固定形状的轮廓线以内的纹样。有规则形状的适合纹样和不规则形状的适合纹样,也有用来装饰边角的特殊适合纹样——角隅纹样。

↑ 方形适合纹样

↑ 圆形适合纹样

↑ 三角形适合纹样

↑ 不规则适合纹样(1)

↑ 不规则适合纹样(2)

↑ 角隅纹样