

高等教育美术专业与艺术设计专业“十二五”规划教材

图案基础

TU' AN

JICHU

主 编 上官万平 杨锦雁 周 珂

Design

北京工业大学出版社

图案基础

（第2版）

（第2版）

主编 王明华 副主编 王明华 王明华

中国美术学院美术考级教材

高等教育美术专业与艺术设计专业“十二五”规划教材

图案基础

TU AN JI CHU

主 编：上官万平 杨锦雁 周珂

北京工业大学出版社

内 容 简 介

本书是高等院校艺术设计基础教学丛书之一,根据国家对美术专业与艺术设计专业设置的评价标准、培养目标等因素精心编写而成。书中的内容是作者从事艺术设计教育多年来对图案设计的感悟与教学实践的总结。本书从优秀的传统图案艺术讲起,着重介绍图案在设计中如何表现与运用得更具有实践审美价值。全文层次清楚、图文并茂,讲解由浅入深,系统全面,既有原理又有实践案例。书中还收集了很多学生的习作,并在每个章节布置了相关的实践课题作业,具有很强的实用性。适用于普通本科以及高职专业美术设计专业的在校生,也可以为一些没有设计基础的艺术设计爱好者提供系统的学习方法。

图书在版编目(CIP)数据

图案基础 / 上官万平, 杨锦雁, 周珂主编. — 北京 : 北京工业大学出版社, 2014.9

高等教育美术专业与艺术设计专业“十二五规划教材”

ISBN 978-7-5639-4015-8

I. ①图… II. ①上… ②杨… ③周… 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(2014)第175204号

图案基础

主 编: 上官万平 杨锦雁 周 珂

责任编辑: 韩 东

封面设计: 大燃图艺

出版发行: 北京工业大学出版社

(北京市朝阳区平乐园100号 100124)

010-67391722(传真) bgdcbs@sina.com

出 版 人: 郝 勇

经销单位: 全国各地新华书店

承印单位: 北京高岭印刷有限公司

开 本: 787mm × 1092mm 1/16

印 张: 11

字 数: 205千字

版 次: 2014年9月第1版

印 次: 2014年9月第1次印刷

标准书号: ISBN 978-7-5639-4015-8

定 价: 48.90元

版权所有 翻印必究

(如发现印装质量问题,请寄本社发行部调换 010-67391106)

总 序

本系列教材是根据高等教育美术专业与艺术设计专业教学的客观规律，遵循国家对美术专业与艺术设计专业设置和教学的评价标准、培养目标等要求而组织编写的。

本系列教材注重思维的创新性与知识的应用性、针对性、时效性，适用于普通本科及高职高专院校美术专业与艺术设计专业的在校学生。创造性思维是人类智能的扩展，是打破常规建立的循环，是超越常规的引导，是感性与理性交融的思考与实践。在美术艺术设计领域中，原创性是艺术价值的集中体现。倡导创造性思维教育虽然已有很长时间，但时至今日，还有很多院校的美术专业与艺术设计专业教育仍然停留在传统的技法型教育上。本系列教材通过系统的逻辑思维、非逻辑思维、空间思维等训练，充分调动学生的思维能动性，激发出学生的创造力，为学生打开创意之门。美术与艺术设计是艺术创造性和功能实用性的有机统一，本系列教材在培养学生创造性思维的同时，更加注重知识的实用性。时下，部分美术与艺术设计教材或理论知识内容烦琐，与实践工作脱节，不能起到有效的指导作用；或教学理念与案例陈旧，不符合时代发展的要求。在本系列教材编写过程中，作者秉承与时俱进的精神，采用了大量最新的实际设计案例，设置了切实可行的实操训练，努力将知识融入实践之中，搭建理论知识与设计实践的桥梁。

本系列教材吸收了先进的教学理念和教学模式，力求把当前美术与艺术设计教学领域内最新、最优秀的成果传授给学生，希望能成为美术与艺术设计专业教师和学生的良师益友，同时也诚挚欢迎广大同人批评指正。

前 言

图案基础是艺术设计类专业必修的一门重要功课，是一门帮助学生从基础向专业过渡的课程。我国近现代工艺美术教育开创之初就已经设立此课程，几十年在内容和方法上很少有变化。新中国的艺术教育模式是建立在苏联艺术教育模式基础上的，它的优点是产生了系统的教学体系、完备的教育理念，在中国的艺术教育史上第一次形成了比较规范、统一的人才培养机制。但是时代在发展，中国也在飞速发展，人们对于美的理解和要求也发生着变化。因此固守以前的艺术教育模式已经不能满足现代艺术设计的学习需要。图案设计的教学与研究也应该伴随着时代的步伐推陈出新。

本书编者在总结多年图案教学实践与研究的基础上，汲取中外优秀作品精髓和最新设计理念，紧密围绕艺术设计专业基础课程的特点，系统、全面地阐述了图案设计的整个创作过程以及相关的专业知识与技法，对图案的概念、发展演变、写生方法、形式法则、造型规律、表现手法等做出了比较详尽的讲解。而且本书图文并茂，由浅入深，重点培养学生的造型能力和创造能力，具有较强的针对性和实用性。另外，书中采用了很多学生的设计习作，增加了教学案例的示范意义。全书不仅提供基础训练的内容，还在后面的章节中将图案设计与不同设计领域相结合，分别对环境艺术、视觉传达、服装纺织等设计中的图案设计及实际应用进行了范例解析，对不同设计方向的学生的学习具有一定的指导意义。

本书适用于高等美术学院设计类的不同学科，是一本设计基础的专业教材，旨在促进图案教学的发展，激发学生的学习热情，探索新的设计思路，从而推动艺术设计教育的发展。

编写教材并不是一件容易的事情，特别是在当今艺术设计教材非常丰富的背景下，要把新鲜、全面的知识展示给读者，更是一件难事。因此作为编者，我们本身也在撰写的过程中不断学习和探索，因为大量的搜集和整理资料的过程，其实也是自己对图案设计艺术理念的一种梳理和升华过程。希望我们的作品能够给广大学生 and 设计爱好者带来一些有益启发和帮助。由于编者水平有限，书中难免有疏漏，真诚欢迎广大同人和学生批评指正。

编 委 会

主 编：上官万平 杨锦雁 周珂

副主编：徐 薇 马燕峰 秦烽慧 朱单群

目 录

第1章 图案概述 /1

1.1 图案解析 /1

1.2 图案起源与发展 /8

1.3 中国民间图案 /15

1.4 外国传统图案 /18

第2章 图案的造型训练与写生 /22

2.1 图案的写生与变化 /22

2.2 人物图案的写生与造型变化 /28

2.3 动物装饰造型的特点及变形方法 /30

2.4 植物图案的写生与造型变化 /31

2.5 风景图案的写生与造型变化 /33

第3章 图案构成的要素及形式美法则 /36

3.1 图案构成要素 /36

3.2 图案构成的形式美法则 /37

第4章 图案的组织构成形式 /44

4.1 单独纹样 /44

4.2 适合纹样 /51

4.3 连续图案 /56

第5章 图案的色彩设计与表现 /65

5.1 图案色彩的表现 /65

5.2 黑白图案的表现 /90

第6章 图案设计的表现技法 /99

6.1 手绘技法 /99

6.2 特殊材料技法 /108

第7章 图案基础设计的创意训练 /113

7.1 创意设计的思维方法 /113

7.2 具象形态 /122

7.3 抽象形态 /126

第8章 图案的应用 /130

8.1 图案在环境艺术中的应用 /130

8.2 服装、纺织品设计中的图案艺术 /144

8.3 应用于平面设计中的图案艺术 /156

参考文献 /167

第1章 图案概述

“图案”一词源于英文单词“design”。“design”具体有三种意思，即：图案、设计、意匠。图案即图样、方案；设计即设想、计划；意匠即意图、匠心。图案也称为装饰性纹样，是一种装饰性与实用性相结合的艺术表现形式。图案历史古老而久远，是人类物质需求与精神追求共同发展的产物。图案是设计的基础，学习掌握图案的形式美语言和构成法则，对我们今后从事各种专业设计具有十分重要的意义（图1-1-1）。

图1-1-1 美丽的盘绘图案

1.1 图案解析

1.1.1 图案的定义

图案是一种实用性与装饰性相结合的艺术形式，有较强的直观性、趣味性和规律性。图案教育家、理论家雷圭元先生对图案的定义综述为：“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。在工艺材料、用途、经济、生产等条件制约下，制成图样，装饰纹样等方案的通称。”

广义上认为：图案是从美学的角度对物质产品的造型、结构、色彩、肌理及装饰纹样所进行的方案设计，其中包括很多内容，涉及的范围也很广泛。

狭义上认为：图案是有装饰意味的纹饰，即按照一定图案结构、形式美法则经过抽象、变化等方法而构成的某种或对称或均衡、或单独或适合、或连续或综

合的,具有一定秩序感的图形纹样或表面装饰,一般不具有独立的使用价值而依附于被装饰的主体(图 1-1-2、图 1-1-3)。

图 1-1-2 哥特式教堂外景

图 1-1-3 民间装饰蝴蝶

一般而言,我们可以把非再现性的图形表现都称作图案,包括几何图形、视觉艺术、装饰艺术等。从古至今,图案都深刻地反映着人类在不同的历史条件下对美感和功能等的理解与追求,同时它也受到不同历史条件下的社会经济文化背景、技术条件、工艺制作、生活方式、审美要求等方面的限制或促进,如现代的电脑设计中,我们把各种矢量图也称为图案。

1.1.2 图案的应用范围

图案学是一个涉及领域非常广泛的学科,由于其表现对象不同、应用领域各异,所以分类应该是多角度、多层次的。一般来说,图案主要应用于服装服饰、商标标志、广告装潢、包装、纺织印染以及饰物挂件、建筑装饰、家具灯具、陶瓷器皿、工艺礼品等领域。结合精美材质和优良制作工艺,实用性与高度装饰性的产品,丰富和美化了我们的生活环境,满足了人们日益发展的物质需求和审美需求,给人们的生活带来了无限的情趣和愉悦的感受(图 1-1-4 至图 1-1-9)。

图 1-1-4 雕塑作品 上官万平

图 1-1-5 陶瓷瓶 上官万平

图 1-1-6 公益海报(交通安全) 上官万平

图 1-1-7 某啤酒字体设计 上官万平 图 1-1-8 广告设计 上官万平 图 1-1-9 某啤酒包装 上官万平

1.1.3 图案的类别

为了对图案有一个较明确的认识，也便于有针对性、有重点的训练，我们对图案做出如下分类：

1. 按设计目的，图案可分为专业图案和基础图案

专业图案是结合一定的工艺制作和使用功能要求来设计的，如：服饰图案、陶瓷图案、建筑图案、染织图案等。

专业图案又可分为平面图案和立体图案两大类。平面图案在二维空间中进行设计，只考虑平面装饰效果，如：纺织面料、地毯、海报、壁挂、商标的图案。立体图案是造型与装饰相结合的图案，要求物体的造型和装饰纹样要同时设计，还需考虑装饰部位与整体造型的关系，如：包装、陶瓷、家具、服装的图案（图 1-1-10 至图 1-1-13）。

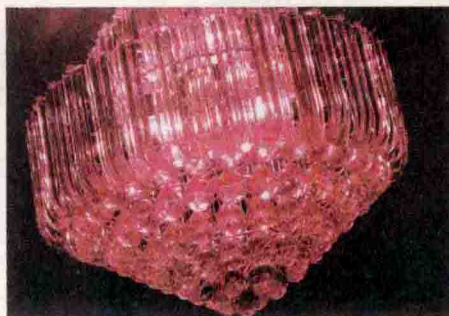

图 1-1-10 水晶灯饰

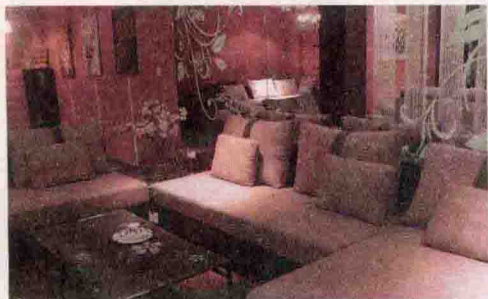

图 1-1-11 简约家具设计

图 1-1-12 中国古典美——旗袍

图 1-1-13 精美的地毯

图案基础作为课堂教学训练，是以理解掌握图案的造型、色彩、组织规律和绘制技法为主要目的，一般不考虑工艺和实用功能的要求。本书所讲述的内容主要属于图案基础范围。

2. 按造型意象，图案分为具象图案和抽象图案

具象图案是以装饰的手法表现自然与生活中的具体物象，无论怎样夸张、变形，人们仍能看出它们的形象特征，并体会到一种形象美感，它可以分为写实和写意两种类型。抽象图案是用点、线、面等造型元素，按一定的形式美规律排列组合成的几何形图案或纹理性图案，表现的是一种秩序化、韵律感的美，可分为几何形与随意形两类（图 1-1-14、图 1-1-15）。

图 1-1-14 具象图案 1

图 1-1-15 抽象图案 1

3. 按图案内容分类，分为植物、动物、人物、风景四类

从表现的题材内容上，图案可分为植物、动物、人物、风景四大类，每一类物象的造型结构和构成形式均有各自的特点。图案基础教学主要以这种分类方法进行训练，最终达到综合自由运用的目的（图 1-1-16 至图 1-1-19）。

图 1-1-16 动物图案 1

图 1-1-17 植物图案 1

图 1-1-18 人物图案 1 张颖

图 1-1-19 风景图案 1

4. 从构成形式分类, 分为单独图案、适合图案、连续图案、综合图案

(1) 单独图案: 是指能够独立存在、纹饰形象完整的图案, 它是独立应用于装饰的, 与四周没有连续的装饰纹样 (图 1-1-20)。

图 1-1-20 单独图案 1

(2) 适合图案: 是将一个或多个纹饰, 依据一定的形式法则组合, 使其完整地适合于一定的外形轮廓, 并使其外形轮廓、构图与纹饰三者有机结合, 构成单独图案装饰纹饰 (图 1-1-21)。

图 1-1-21 适合图案 1

(3) 连续图案: 是指一个单位纹样(由一个或几个装饰元素组成), 按照一定的规律循环反复地进行排列所构成的图案形式(图 1-1-22)。

图 1-1-22 连续图案 1

(4) 综合图案: 是指将单独纹样、适合纹样、连续纹样等两种或多种形式综合组织在一起的图案(图 1-1-23)。

图 1-1-23 综合图案 1

以上四种图案分类方式是为了适应不同的实用设计需求而设定的, 我们在后面章节的学习中将其作详细介绍。

1.1.4 图案的基本特征

图案的基本特征,是指实用性、适应性及装饰性,是图案设计实用、经济、美观等重要原则的具体体现。

1. 实用性特征

图案主要用于装饰人们生活中的实用物品,通过装饰生活用品与环境,在满足人们日常物质生活需要的同时,给人以美的享受,而不仅仅以观赏为唯一目的。在现代生活中。图案的实用性还体现在通过美化商品达到提高购买力、创造经济效益的作用,这与绘画、雕塑、摄影等视觉造型艺术是完全不同的。

2. 适应性特征

图案的适应性体现在两个方面。一是对工艺制作技术的适应,表现为设计与制作是有机结合的一个完整过程,图案设计只有使用一定的材料工艺加工成为物质产品,才能体现其价值功能。不同类别的图案必须适应不同的工艺制作条件及物质材料特性,适应不断改进的新工艺和不断出现的先进技术设备。二是要适应各种不同的使用目的、使用环境,以及使用对象的审美习惯等因素。

3. 装饰性特征

图案因其所具有的适应性特征,决定了它具有一种独特的艺术性语言,即装饰性,表现为物象造型的概括、变形与夸张、色彩处理的主观性与归纳性,表现手法的平面化与单纯化,组织构成上的秩序感与条理性,吉祥如意、奇思联想和理想化形象的组合美,以及与加工技术相适应的材质美、工艺美等(图 1-1-24)。

图 1-1-24 人物图案 2

图案的三个基本特征互相贯通、有机联系,充分体现了图案实用与审美、物质与精神高度统一的特性。

1.2 图案起源与发展

1.2.1 图案起源与发展的特征

图案是人类历史文化的载体之一，它在悠久的历史长河中，见证着人类各阶段文明的荣辱兴衰。图案的起源和发展有如下两个特征：

1. 图案起源于人类的生产生活

人类在由低级逐渐向高级进化的过程中，学会了发明和使用工具，这样能获得猎物或贮存更多的食物来维持生存。当人类发现天然木石工具不能再适应需求，就产生改造或重新创造工具的欲望，在着手改造工具时，图案便随着人类的造物活动产生了。图案与人类生活紧密地结合在一起，更多地表现在人类生产生活中使用的工具和器皿等方面。图案是古人对自然规律的理解和总结及合情合理的表达（图 1-2-1）。

图 1-2-1 绳纹陶器残片

2. 图案的发展历程是审美意识渐进性的明证

苏珊·朗格认为：“艺术是人类情感的符号形式的创造。”在早期人类的劳动中，随着生产力的发展，开始产生一种美感需求，并且，随着时间的演化产生了将这种美感转化为实体或实景的需要，即在实用功能之外，对美的追求也成了图案创作的一个重要原因，美观性与实用性共同构成完整意义上的图案，同时催化了人类社会绘画与其他艺术形式的出现。图案具有想象和创造的成分，表现了人们对真善美的追求与渴望，是人类审美意识逐渐发展与独立的明证。

1.2.2 中国图案的发展

中国被誉为世界四大文明古国之一，有着悠久的历史 and 传统文化。中国传统图案艺术受到中国传统美学思想的影响，重视图案的“意义”传达、“内涵”表现，而少以“写实”、“再现”为手法。

中国几千年的文明史积淀形成的精美图案艺术是一个不可多得的宝库，了解

我国历代图案的艺术特点,是对传统图案的熟悉、消化和再发展、创作的过程。下面是图案在我国各个历史发展时期的艺术特征。

1. 原始社会时期

原始社会时期的图案纹样可以追溯到距今六七千年前的石器时代,其多含有原始宗教色彩和图腾意味,主要以彩陶纹样为代表。彩陶的装饰图案中,最普遍的是几何图案,主要由精细的、疏密不同、长短不一、横竖各异的线曲折或交叉并和各种圆点、圈点等有规律地排列组成,如正三角、倒三角、方格纹、网纹、旋纹、锯齿纹、圆圈纹等。其次是较为写实的动物纹样和植物纹样,人物纹样较少。这些几何纹样通常又按二方连续、四方连续和适合纹样等各种不同的构成方法进行图案构成。彩陶的色彩主要为红、黄、黑、白、褐五种颜色,单纯、强烈的对比色使彩陶呈现出浓重、艳丽、质朴的感觉。在这个时期,彩陶的主要代表有以下几种类型:

(1) 半坡文化。半坡彩陶早期纹饰多为散点式构图。可爱的形象表现了人类童年的天真无邪和与自然的亲密关系,是半坡人原始生活的记录。图案花纹简练朴素,绘有人面、鱼、鹿、植物枝叶及几何形纹样。其中最著名的半坡出土单体鱼纹陶盆纹饰是用人的脸和鱼的身体结合而成的人面鱼纹,形象概括、简洁,是自然形态的再现(图 1-2-2)。

图 1-2-2 半坡陶盆

(2) 仰韶文化。仰韶文化的常见图案是几何纹、装饰鱼纹、鹿纹、蛙纹、羊纹,以并列的斜线和三角为单位组成反复连续纹样,从而产生一种既富于节奏和条理,又富于变化的形式美感(图 1-2-3 至图 1-2-5)。

图 1-2-3 鱼纹盆

图 1-2-4 网纹罐

图 1-2-5 几何纹陶罐

(3) 庙底沟文化。这个时期的图案主要装饰在黑彩陶上,纹饰主要有花瓣纹、钩叶纹、涡纹、三角涡纹、条纹、网纹和圆点纹等,也有动物纹饰(图 1-2-6、图 1-2-7)。