

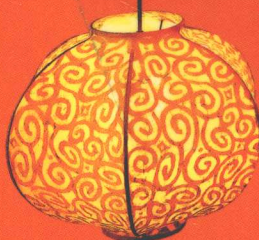
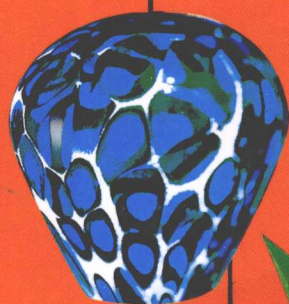
ARI

高职高专设计艺术基础教材

Pattern Design and Application

图案设计及应用

刘英武 主编

湖南大学出版社

高 职 高 专 设 计 艺 术 基 础 教 材

图案设计及应用

TUAN SHEJI JI YINGYONG

主编 刘英武

YZLI0890068318

湖南大学出版社

内 容 简 介

介绍了图案设计的原理和形式美法则、图案的构成形式与构成原理。重点诠释图案在服饰、平面设计、陶瓷、环境艺术设计中的设计与表现。精选经典图案设计进行赏析,每章后有要点与学习方法提示。

高职高专设计艺术基础教材。

图书在版编目(CIP)数据

图案设计及应用/刘英武主编.——长沙:湖南大学出版社,2010.7

(高职高专设计艺术基础教材)

ISBN 978-7-81113-857-3

I.图... II.①刘... 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(2010)第143963号

高职高专设计艺术基础教材

图案设计及应用

Tu'an Sheji ji Yingyong

主 编:刘英武

责任编辑:胡建华

装帧设计:吴颖辉

出版发行:湖南大学出版社

社 址:湖南·长沙·岳麓山

邮 编:410082

电 话:0731-88822559(发行部),88821251(编辑室),88821006(出版部)

传 真:0731-88649312(发行部),88822264(编辑室)

电子邮箱:hjhncs@126.com

印 装:湖南亚光投资实业有限公司

开本:889×1194 1/16开

印张:7.75

字数:190千

版次:2010年8月第1版

印次:2010年8月第1次印刷

印数:1~5000册

书号:ISBN 978-7-81113-857-3/J·189

定价:38.00元

高职高专设计艺术基础教材

丛 书 编 委 员

主 编 张小纲

副主编 丰明高

委 员 (按姓氏笔画排列)

丰明高	张小纲	吴天麟	陈鸿俊	李德胜
罗星源	郇海霞	段林杰	姚 铭	唐宇冰
曹永智	符 远	廖少华	熊 伟	

主 编 学 校

深圳职业技术学院

广东轻工职业技术学院

湖南第一师范

湖南女子职业大学

湖南工艺美术职业学院

湖南科技职业技术学院

湖南涉外经济学院

长沙民政职业技术学院

武汉职业技术学院

郑州轻院轻工职业学院

江西大宇职业技术学院

江西陶瓷工艺美术学院

西安欧亚学院

青岛职业技术学院

序

X U

据资料显示,我国独立设置的高等职业技术学院已有1000余所。从其办学特色、办学规模、人才培养质量以及毕业生就业等多方面情况来看,都有了长足的发展,呈现着一种蓬勃向上、迅速扩张的态势。这其中,艺术设计相关专业由于专业的适应性强、市场需求大、就业形势好,被普遍认为是高等职业技术教育中的热门专业而受到“追捧”。也正是在这种大背景下,人们已清醒地意识到:越是“市场”看好,越要冷静思考。如果一味追求数量的扩充而忽视质量的提升,无疑会“自毁前程”。坚持高等职业技术教育的人才培养目标定位,强化办学特色,不断提升办学质量,是高等职业技术教育健康、可持续发展的必由之路。

高等职业技术教育在人才培养目标上的定位,决定了其在人才培养模式上的定位,这就是职业针对性。即针对行业、职业及岗位对人才知识、能力结构的需求来开展教学,来设置课程,来编写教材。反过来说,只有当课程建设、教材建设乃至整个教学建设都能够真正体现职业岗位对知识、能力结构的要求,能反映最新和最前沿的应用技术成果的发展趋势,所培养的人才才可能真正带有鲜明的职业针对性,也才可能是“应用型”而非“学术型”的。

高等职业技术教育强调以能力培养为中心,这就需要在课程建设、教材建设中突出反映能力培养的特点,而非满足于知识、概念的传授,必须兼顾理论知识与实践知识并重,既应体现理论“够用为度”,更应突出足够的实训(实务)内容,从而形成“模块化、组合式、实践型”的课程体系和教材特色。

高职艺术设计教育的目标是培养服务于生产第一线的应用型艺术设计人才。这类人才应当以动手能力强、解决问题能力强为主要特征,他们既具有大学程度的专业知识,又具有熟练的专业技能;既能进行创意设计,又能将创意设计、工程图纸转化为产品或应用于特殊的实体,并能在现场进行技术指导。

但是应当指出,我们所说的应用型人才并不只是“工匠型”的人才,艺术设计毕竟是一种智力劳动,应用型设计人才还是以掌握理论技术为主,应用智力技能来完成设计任务的。因而在强调培养学生实践能力、动手能力的同时,还应高度重视对学生创新思维、创造能力的培养,这一切也应当在我们的课程建设、教材建设中,在教学过程中得到充分地体现。

湖南大学出版社拟出版一套实践性、实用性俱佳,品种齐全,特色鲜明的高职类艺术设计系列教材。为此,他们力邀全国14所有相当影响力的高等职业技术学院组成强大阵容,从中遴选部分专家和骨干教师参编,反映出他们的魄力与远见卓识。值得一提的是,笔者曾有幸作为该社的一名普通作者参加过另一套教材的编写,对编辑们敏锐的市场洞察力、果断的决策能力、超强的策划与组织能力、极高的办事效率以及对事业的执著和专业精神早有领略,他们给我留下了深刻的印象。可以相信,他们与主编院校的共同努力必将获得成功,中国的高等职业技术教育发展史也将为之记下浓浓的一笔。

当然,努力的预期与结果之间能否高度一致,有待读者与同仁们来评价,但有一点是可以肯定的,那就是只有当大家携起手来,为共同的事业而齐心努力时,我们的事业才可能真正拥有辉煌的明天。

张小纲

2005年5月14日

1 概述	1
1.1 图案的定义	3
1.2 图案的来源	4
1.3 图案的分类	6
1.4 多元化的现代图案教学	11
1.5 创意设计思维方法	12
1.6 本章要点与学习方法提示	14
2 图案设计原理和形式美法则	15
2.1 对立统一与图案原理	17
2.2 图案造型形式法则	21
2.3 本章要点与学习方法提示	30
3 素材收集与图形变化	31
3.1 写生取象与方法	33
3.2 图案的变化与创作	41
3.3 自然形态与图案形态	47
3.4 电脑辅助设计创作运用	50
3.5 本章要点与学习方法提示	52
4 图案的构成形式与构成原理	53
4.1 图案的应用构成形式	55
4.2 图案的平面构成原理	72
4.3 图案设计的色彩构成原理	76
4.4 本章要点与学习方法提示	80

5 图案设计与表现	81
5.1 服饰图案设计要点	83
5.2 图案在平面设计中的运用	92
5.3 图案在陶瓷装饰中的运用	96
5.4 图案在环境艺术设计中的运用	99
5.5 本章要点与学习方法提示	102
 6 图例欣赏	 103
 参考文献	 111
 后记	 112

1

概述

专业基本素质模块：审美素质与创造性思维能力

课程目标：图案贵在意匠。以现代设计目标为主导，从设计观念、思维方法、形式规律到实用手段等方面入手，从教学的角度出发，始终以培养和提高学生的图案审美素质、创造与设计思维能力、图案语言的表现能力为教学的中心任务。培养学生具备图案的语言要素，即具备在实训当中表达自己创造意识的条件；培养学生的图案设计思维，即使学生具备现代审美观和有针对性、实用性的创造能力。

重点与难点：培养学生的图案审美与创造性思维能力。

教学建议：

①从图案的传统形式法则到现代设计的形式规律进行综合性图案教学，把中国传统图案教学与西方现代设计教学相比较，透彻讲解其中原理、法则和构成形式规律，重点放在中国传统艺术上。

②课堂指导教学与课后互动学习相结合，加强课后自主学习，从多渠道学习图案基础理论知识。

③学时：3~4课时。

④教学形式：采取理论讲授、技能操作传授、分类图案赏析与学生问答结合的互动式教学形式。

1.1 图案的定义

图案,从字面上解释,有视觉形象的设计方案之意。《辞海》艺术分册对“图案”的解释是:“广义指对某种器物的造型结构、色彩、纹饰进行工艺处理而事先设计的施工方案,制成样图,通称图案。”有的器物(如某些木器家具等)除了造型结构,别无装饰纹样,亦属图案范畴(或称为立体图案)。图案狭义则指器物上的装饰纹样和色彩,是平面的纹样符合美的规律的构成。图案教育家雷圭元先生认为,图案则是关于工艺美术、建筑装饰的结构、形式、色彩及其所附的装饰纹样的预先设计的通称。教育家陈之佛先生早年提出:“图案是构想图。它不仅是平面的,也是立体的;是创造性的计划,也是设计实现的初级阶段。”由此说明图案设计是一门创造性的艺术活动,纵观多年来的学术论文和著作对图案含义的理解,可以归结为以下几点:

①图案是根据形式美的法则设想出的造物方案,它是与时代和谐关联的,具有审美功能与应用价值的视觉艺术。

②图案是根据具体的造物方案来构想,涉及人们日常生活(衣、食、住、行、环境等方面)的物质创造,因此它又是物质的,受工艺、材料、生产等条件制约,与时代相和谐,具有实用功能的物质文明。

③图案是应用功能和艺术审美相结合的设计艺术,具有物质和精神的双重属性。所以图案也规范和导向着人们的物质精神和心理要求。

④图案不仅是平面的,也是立体的;是装饰的,也是造型的;是相对静止的,也是运动的创造性空间设计。因此它具有广义的创造性设计内涵。

综上所述,我们可以把“图案”的概念归纳为:图案是泛指对某种器物、环境、空间形态的造型、结构、色彩、纹饰的预先设计,为了一定的实用和审美目的,在当代经济文化、科技、工艺材料、生产和流通条件制约下制作的图样方案。

1.2 图案的来源

中国图案造型是中国劳动人民在自己长年累月的劳动中，在用智慧改造世界的实践中创造出来的。中国图案具有明显的民族传统和民族风格，具有丰富的民族语言，充满着强烈的民族思想感情。同时，在每个特定的历史时期，劳动人民又善于吸收外来技巧，丰富自己的民族图案，使自己的民族图案在不同的历史阶段形成各自的艺术特征。只有民族的才是世界的，近年来我国主办的奥运盛会和世博会上，在服装、建筑、媒体等领域，中国传统图案元素和色彩彰显了国家特色，在世界各地人们心中留下了深刻印象。对于民族图案，我们应从中国图案的造型和构成着手，溯其源，寻其流，学习的目的是为了推陈出新、学以致用，而不是单纯的借鉴与拷贝。

中国图案造型是一种朴素、单纯、富有生趣的图案语言。图案造型是大中见小，如一圈水纹可以使人联想到大海，一条小鱼可以使人想到富足的生活。图案又在抽象当中显示具体，如一串点子是玉佩装饰，两个×形表示渔网，三个三角形是座大山……种种形象，是以图形来绘影绘色，展示的既是一种美的形象，又是一种生动的、寓意深刻的语言。它的形式也许是从具体事物中提炼出来的具有特征的点线面所组成的几何形，这几何形却有着一定的美学法则和一定的思想内容。中国文字是象形文字，用精练简约的点线表达出万物，也是图案的起源。

中国劳动人民对于生活中见到的种种形象，通过仔细观察与深刻研究，用特定的线画概括物体的形象特征，得到大家的认可，从而用来互相传达思想和感情。中国的象形文字既是一个词，也是一个“文”。这个“文”也就是图案的纹样。我们今天看这些远古的象形文字，它们的形象是多么的朴素而生动。这种造型表意的手法一直沿用到今天，为中国人民所喜见，给中国图案奠定了基础，这也是中国图案的美学基础。

中国劳动人民在改造世界的生产和生活斗争中，把多种多样的形象分出类别，又从类别中找出其特殊性，再从特殊性中发现其中所包含的普遍性，从而认识到宇宙的对立统一的普遍规律以及变化与统一的美学法则，并将美学法则运用到艺术活动中来。图1-1中的几个例子，用夸张的艺术手法突出形象特征，既不

是自然主义的描写，也不是形式主义的表达。这些鹿、马、虎、象等形象的特征，都以侧面形象来表示，为了使物体的形象更为突出，都减去了两条腿。这种合理的“减法”，亦是中国图案造型中常用的艺术表现手法。

以上所举的文字只是中国古文字中的一小部分，有兴趣的可以从甲骨文或钟鼎文中去找。从中可以找到有关美学上的各种规律，如均齐、平衡、对称、呼应、重复、变化与统一等法则。更值得一提的是，劳动人民利用几何线形，如直线、曲线、方形、圆形、波状线、涡线、圆点等各种抽象的点、线、面，组成如此多样的图案形象，既能象形，又能达意。这种艺术形象在文字出现之前，在新石器时代的陶纺轮彩陶器上大量出现。如“太极图”或“S”形象以及由中心辐射的漩涡线形等，早在湖北发掘的新石器时代陶纺轮上就已出现。像网、水纹、涡纹、点以及变化多端的曲线形，在其他地区的彩陶装饰上均已熟练运用。后来在殷商铜器上出现的风、火、云、水等纹样，还有代表光明的圆形纹样，这些一直是中国劳动人民常用的主题图案。有志学习图案或希望掌握图案变化法则的人，一定要认真从头学起，溯本追源，从中获得民族图案的基本知识。从图案的“母题”上了解各时期的发展及风格演变，然后结合写生变化，抓住自然形象特征，用几何形、点、线、面组合成为适合工艺生产的图案造型。

图 1-1

1.3 图案的分类

“图案”是一个涉及领域广泛的学科，在世界各国的传统艺术中运用得非常广泛，也形成了各区域的文化特征。随着当今艺术教育的蓬勃发展，艺术门类的学科划分得越来越细，图案的分类也变得丰富多样。为了图案教学和研究的系统性和科学性，我们应该从不同的视角划分其类别。

1.3.1 从空间形态上分类

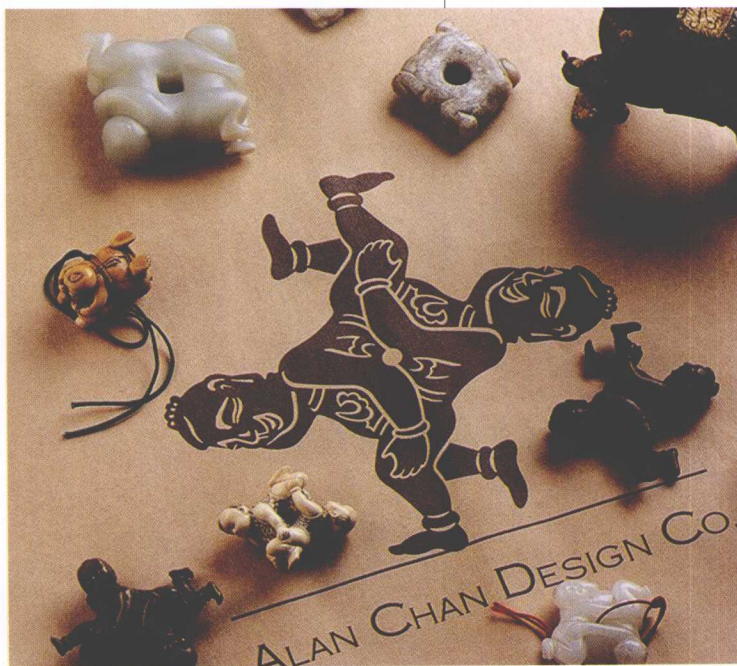
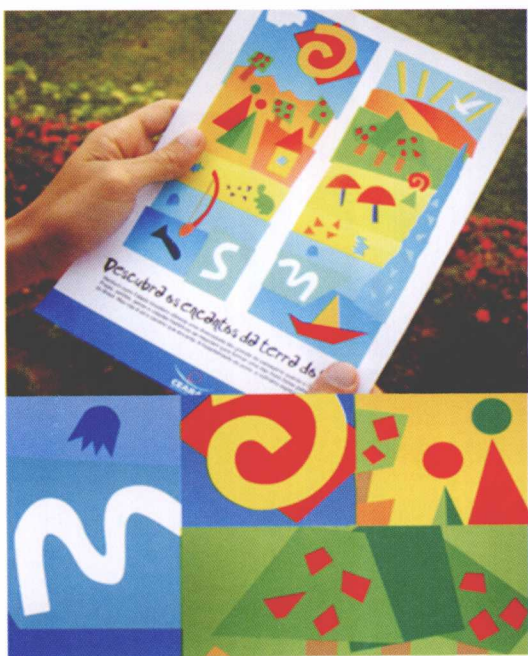
平面图案（二维空间）如染织图案、装潢印刷等（图1-2、图1-3）。

立体图案（三维空间）如日用器皿、家具、建筑装饰、编织图案等（图1-4~图1-6）。

图1-2 染织图案

图 1-3 装潢印刷图案

David charcoal
大卫木炭条

David charcoal
大卫木炭条

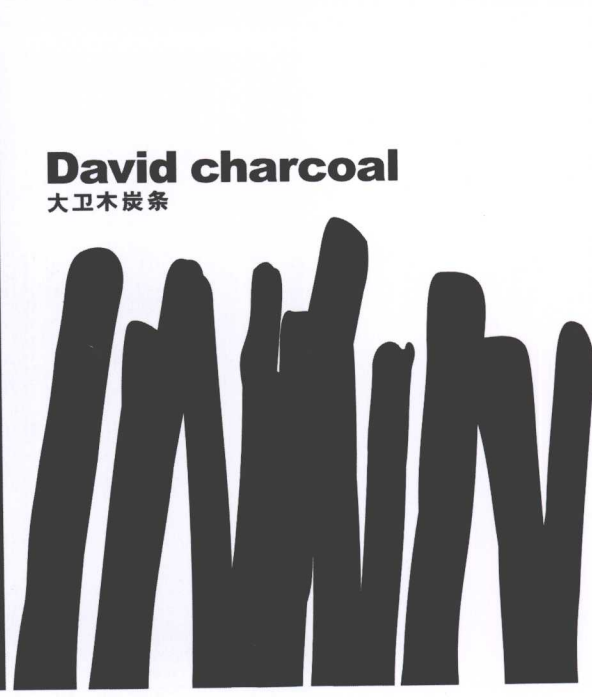

图 1-4 建筑立体图案

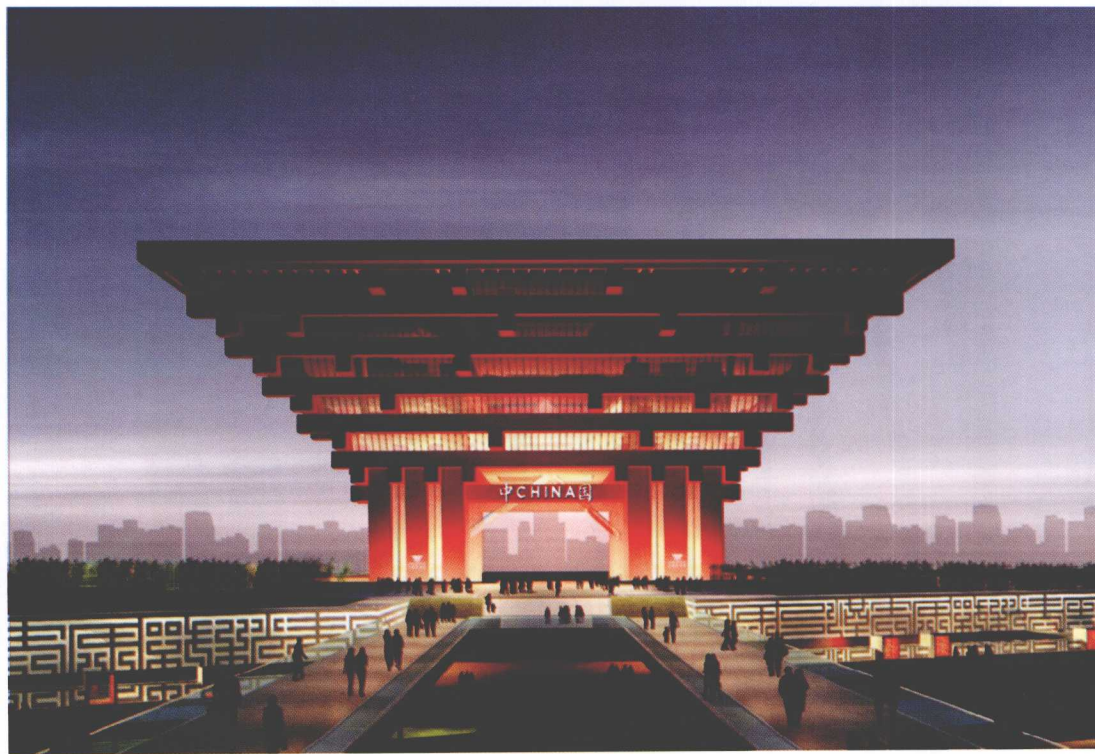

图 1-5 织绣图案

图 1-6 家具、日用品、房屋上的图案

