

首批国家示范性高职院校工学结合特色教材

陈靖 龚东庆 著

图案设计与实训

广西美术出版社

TU'AN SHEJI YU SHIXUN

首批国家示范性高职院校工学结合特色教材

Creative Pattern 图案设计与实训

—— 陈 靖 龚东庆 著

图书在版编目(CIP)数据

图案设计与实训 / 陈靖, 龚东庆著. — 南宁: 广西美术出版社, 2010. 8

首批国家示范性高职院校工学结合特色教材

ISBN 978-7-80746-685-7

I. ①图… II. ①陈… ②龚… III. ①图案—设计—高等学校: 技术学校—教材 IV. ①J51

中国版本图书馆CIP数据核字(2010)第163834号

首批国家示范性高职院校工学结合特色教材

图案设计与实训

主 编: 黄春波(教授、国家教学名师)

编 委: (按姓氏笔画排列)

马 敏	韦剑华	王胜军	孔 霞	史梅容	卢宗业	刘永福	刘 军
刘丽琼	全 泉	任 民	乔 桥	伍忠庆	陈伯群	陈 良	陈潮勇
陈 聪	吴启益	陆声设	张克勤	张国军	杨 红	周祖强	孟远烘
罗锦华	柒丽蓉	秦宴民	黄炎冰	黄 芳	黄有迪	梁杰亮	梁华坚
梁建新	曹永智	符祥康	曾令秋	彭 颖	黎 卫	滕培积	潘文琼

本册著者: 陈 靖 龚东庆

图书策划: 杨 诚 杨 勇

责任编辑: 杨 勇

责任校对: 肖丽新 尚永红

审 读: 林柳源

封面设计: 陈先卓

版式设计: 邓琪艺

出 版 人: 蓝小星

终 审: 黄宗湖

出版发行: 广西美术出版社

地 址: 广西南宁市望园路9号

邮 编: 530022

网 址: www.gxfinearts.com

制 版: 广西雅昌彩色印刷有限公司

印 刷: 广西民族印刷厂

版 次: 2010年8月第1版第1次印刷

开 本: 889 mm×1194 mm 1/16

印 张: 7

书 号: ISBN 978-7-80746-685-7/J·1273

定 价: 38.00元

版权所有 翻印必究

大力发展职业教育是我国高等教育从人力资源大国走向人力资源强国的重大途径之一，高等职业教育发展迎来了春天，特别是国家示范性院校建设项目的实施，促使艺术设计类专业在办学理念、人才培养模式创新、师资队伍建设、教材建设、实训基地建设和社会服务能力提升等方面进行了深入的研究与实践，探索高职高专教育“培养什么人、怎样培养人”的根本问题。

本系列教材作为艺术设计类专业示范性建设教材，结合了十多所兄弟院校多年的探索和实践，突破传统，将教与学、理论与实践、校与企深度融合，体现鲜明的高职高专艺术设计类专业特点。

一、理念创新

以“职业人培养职业人”的理念，结合国内外相关行业发展趋势，结合高职高专艺术设计类专业特色，结合企业的实际工作岗位及职业能力需求，培养具有可持续发展基础的创新型高技能人才。

二、知识实用

传统的教材一般是知识点散落在各章节，“广、泛、浅”，针对性不强，学生难以快速地掌握重点和实用的知识。而本套教材是专业骨干教师在对企业实地调研、对各院校师生进行深入调查的基础上与企业技术骨干共同编写的。教材以工作流程或工程项目为主线，营造具有工作氛围的学习情境，去粗取精，把实用的理论知识和技能技巧贯穿始终，注重理论知识精练化、技能知识实用化、拓展实训项目化、思维引导创新化。教材一方面使学生能够掌握扎实的基础知识，另一方面提供实例使学生能够学以致用。

三、企业参与

教材的结构安排、内容选取全过程，都有企业技术骨干的参与，案例也是企业提供的实际工程项目以及企业所收集的国内外著名的项目案例，同时，还有授课教师与企业合作承担的工程项目，教材内容突出实训能力的培养，具有较强的市场性和示范性。

四、项目主导

教材结构及内容始终将情景教学设计和项目案例贯穿教材始终，教材中基础知识与实际项目案例结合，培养学生创新思维和提高项目设计水平。

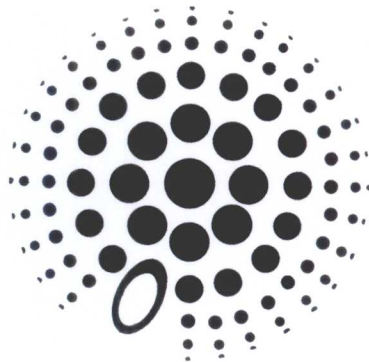
苏世波

2010年7月

目录

CONTENTS

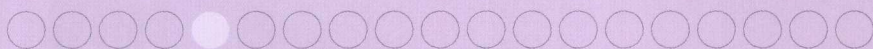
第1章 图案理论基础	/001
第一节 图案的起源与发展	/002
第二节 图案的含义	/007
第三节 图案的艺术特征	/009
第四节 图案的种类与题材	/012
第2章 图案设计原理	/017
第一节 图案的形式美法则	/018
第二节 图案素材的采集	/021
第三节 图案素材的艺术变化方法	/027
第3章 图案构成形式	/033
第一节 单独纹样	/034

第二节 适合纹样	/041
第三节 二方连续纹样	/046
第四节 四方连续纹样	/051
第4章 图案表现方法	/057
第一节 图案的一般表现技法	/058
第二节 图案表现的特殊技法	/077
第5章 图案应用与实训	/091
第一节 图案与艺术设计	/092
第二节 图案应用项目实训	/099
后 记	

第1章

图案理论基础

课 程 内 容		课 时	
图案的起源与发展	1. 图案的起源	1	4
	2. 图案的含义	1	
	3. 图案的艺术特征	1	
	4. 图案的题材与种类		
训练任务	图案调研	1	

第一节 图案的起源与发展

学习目标：了解图案形成的历史，培养查询、收集和整理图案资料的能力。

学习重点：图案的起源与发展。

解决办法：课堂讲授讨论与自主学习等形式相结合。

学习难点：不同时期图案发展的艺术特点。

图案起源于人类的审美本能和生产实践，是劳动人民对生活和生产中的所见与所闻，通过仔细观察和大胆想象创造而成的生动概括之作，它充分体现了人类对美的体验、向往和孜孜不倦地追求。经过千百年的流转传承，古今中外对图案美的创作都积累了非常丰富的表现形式，如中国的彩陶、青铜、瓦当、陶瓷、敦煌壁画、民间剪纸等图案艺术；又如西方著名的希腊图案、玛雅图案、印加图案、非洲木雕、日本浮世绘等优秀艺术形式，都为我们今天了解和学习图案艺术提供了广阔的资源。（图1-1至图1-9）

图1-1 马家窑旋纹彩陶

图1-2 鱼纹盆

图1-3、图1-4 新石器时代的彩陶图案用线流畅、色泽单纯，散发出浓郁的自然、稚拙、和谐的艺术气息。

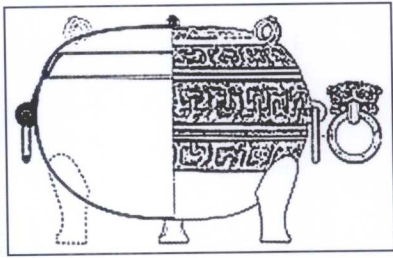
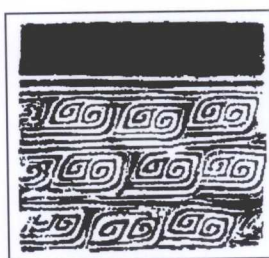

图1-5 青铜器的装饰图案有别于彩陶艺术中的质朴、活泼、愉悦的风格，而是形成了一种沉稳、厚重、神秘、威严和凶猛的艺术气质。

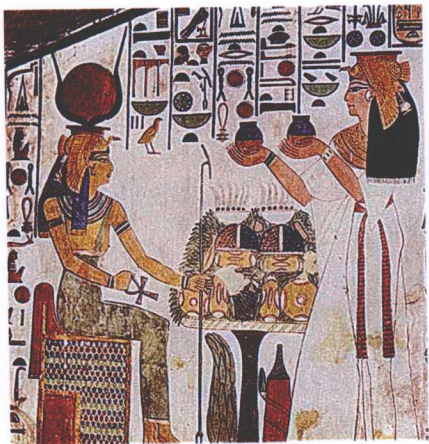

图1-6 古埃及壁画

图1-7 雅典几何纹样装饰

图1-8 希腊瓶画图案

图1-9 日本的装饰图案

一、中国传统图案

中国传统图案有着悠久的历史 and 辉煌的成就，伴随着人类物质条件和生活方式的不断改变，以及不同地域和不同民族之间文化交流的加强，图案的创作跨越了时间和空间的局限，成为世界艺术宝库中的一朵奇葩。（图1-10至图1-19）

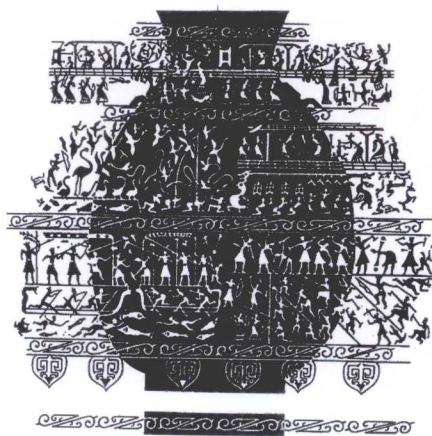

图1-10 战国宴乐攻战铜壶纹样

图1-11 四神瓦当（西汉）。秦汉时期的图案造型与表现手法既活跃奔放又古拙有力，于“古拙中见深沉，飞动中呈雄大”。

图1-12 飘动飞舞的飞天婀娜多姿，富于表情变化，线条柔中见刚，挺拔而妩媚，显示出高超的装饰性和艺术性。

图1-13

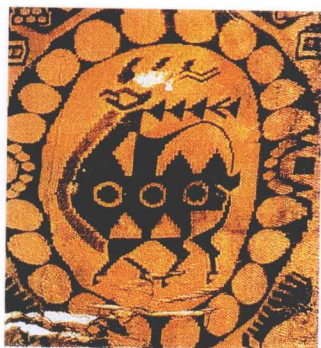

图1-14 缂丝工艺

图1-15 永乐宫壁画

图1-16 京剧脸谱是独具中国特色的一种化妆方法。京剧中不同人物的心理活动、精神面貌和生理条件等，是确定脸谱谱式图案与色彩的基础。

图1-17 隋唐的宝相花图案

图1-18 元代的剔红水仙纹漆盘

图1-19 恬淡自然的清代青花瓷图案形象自然丰满，富有韵律感。

二、中国民间图案

我国的民间图案历史悠久，内容与形式丰富多彩，常见的有剪纸、蓝印花布、蜡染、刺绣、泥玩具、木版画、陶瓷刻花等，它们与民俗活动紧密相连，多通过谐音寓意、象征比喻、夸张联想等手法，来表现人们对美好生活的愿望和追求。

民间图案具有鲜明的地域特色和浓郁的乡土气息，形成了自然朴素、亲切活泼、淳朴稚拙的装饰风格。（图1-20至图1-29）

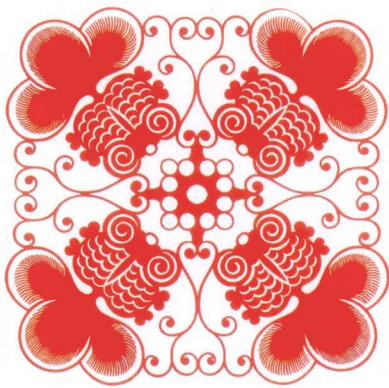

图1-20 民间剪纸

图1-21 民间皮影

图1-22 民间玩具

图1-23 民间玩具：风筝

图1-24 民间玩具：拨浪鼓

图1-25 民间年画：门神

图1-26 民间泥塑：大阿福

图1-27 民间玩具：布老虎

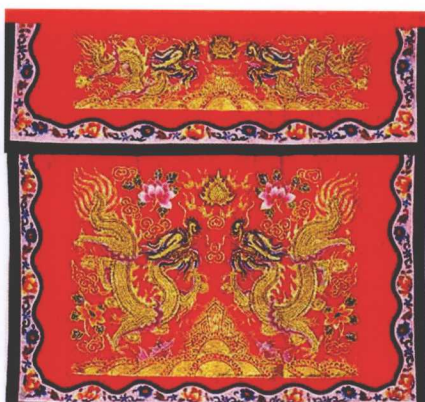

图1-28 民间刺绣

图1-29 民间刺绣

三、中国少数民族服饰图案

我国是一个多民族的国家，不同的民族有着自己独特而灿烂的图案文化，服饰图案是其中非常重要的组成部分。勤劳而聪慧的各民族人民通过刺绣、印染、绘制、编织等各种手法创造了多姿多彩的图案纹样，构思奇巧、设色丰富、布局完整，呈现出纯朴实用、精美细致的艺术风格。（图1-30至图1-42）

图1-30 盛装的苗女

图1-31至图1-34 瑶族人因其居住地域不同，有“过山瑶”“红头瑶”“大板瑶”“平头瑶”“蓝靛瑶”“沙瑶”“白裤瑶”等分支，他们都精于织染、刺绣，服饰亦多种多样，各具特色。

图1-35 白族刺绣

图1-36 蒙古族

图1-37 云南苗族

图1-38 少数民族背兜

图1-39 壮族绣花鞋垫

图1-40 壮锦图案

图1-41 侗族娃崽帽

图1-42 侗族刺绣背带盖片

四、国外图案艺术

了解和学习不同国家、不同地区的图案语言，感受不同形式的图案趣味，借鉴不同民族的优秀经验，对于我们进一步感悟图案的精髓，补充和完善图案知识，学习图案设计，是非常有益的。（图1-43、图1-44）

日本传统图案在吸收中西方文化的同时，结合本民族文化形成了具有鲜明特征的传统图案样式。（图1-45至图1-47）

印第安图案多为动植物和几何形，造型简洁夸张，色彩浓艳强烈，具有浓郁的地域特色。（图1-48、图1-49）

古希腊瓶画题材多出自戏剧、史诗等的人物故事画，人物形态生动，多采用平面处理，装饰性很强。（图1-50、图1-51）

图1-43

图1-44

图1-45至图1-47 日本的传统图案特色鲜明，形成了淡雅婉约、纤细优美、独具自身民族情感的艺术特征。

图1-48 印第安人的简易图案

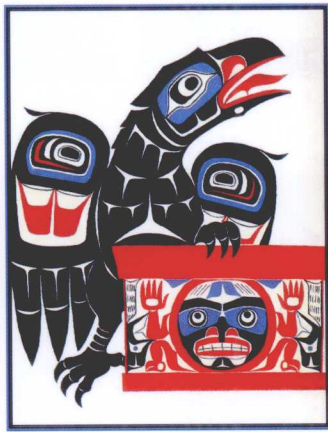

图1-49 印第安图腾艺术是一个特别的门类，是印第安人宝贵的历史文化遗产和文化象征。

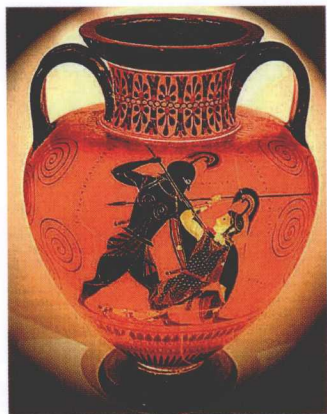

图1-50、图1-51 希腊瓶画，内容层次丰富，表现风格多样，制作技艺精良，具有极强的装饰趣味，在希腊美术史上占有极为重要的地位。

思考与讨论：

1. 尝试选取生活中关于图案的表现形式进行探讨，谈谈图案与人类生活的关系。

2. 结合具体图例谈谈你对中外图案形式的不同感受。

第二节 图案的含义

学习目标：理解和掌握图案的含义。

学习重点：图案的概念。

解决办法：课堂讲授讨论、案例赏析与自主学习等形式相结合。

学习难点：图案的内涵。

图案，顾名思义为图形的设计方案。《辞海》解释为：“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，制成图样，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(或称立体图案)。狭义则指器物上的装饰纹样和色彩。”(上海辞书

出版社)

著名美术教育家陈之佛先生曾有解释：图案含有美和实用两个要素，那么美的要素包括形状、色彩、装饰；实用要素包括实用上的安全、实用上的便利、实用上的快感、实用欲的刺激。雷圭元先生也指出：“图案是实用美术、装饰美术、建筑美术方面，关于形式、

色彩、结构和预先设计，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。”(图1-52至图1-56)

可见，装饰图案是集装饰性和实用性于一体，并与具体的工艺制作相结合的一种艺术形式。从广义上讲，装饰图案是指某种器物的形式、色彩、结构等的预想设计，是

图1-52 穿花龙圆形玉饰

图1-53 明代黄花梨椅

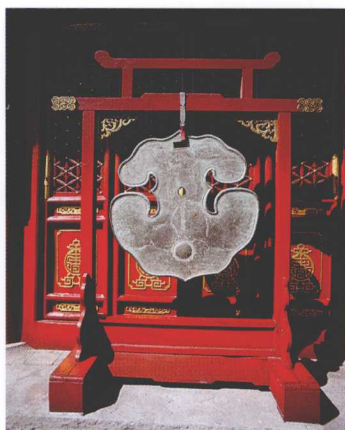

图1-54

图1-55 英国玻璃容器

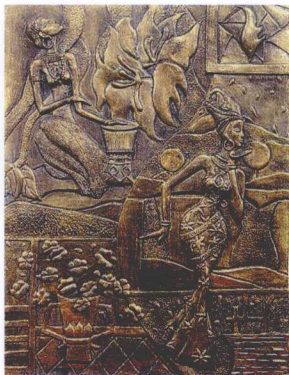
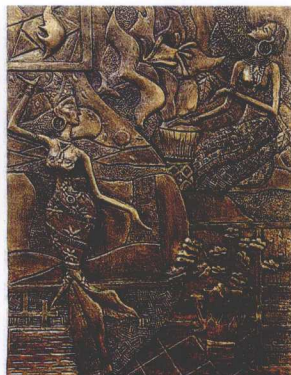

图1-56 舞（壁画）（雷柳平 作品）

在一定工艺、材料、实用、审美条件制约下所进行的设计方案的统称。其涵盖的范围小至生活用品，大至园林景观，甚至城市规划设计。而狭义上的图案则是指器物上的装饰图形的通称。（图1-57至图1-59）

在现代图案设计中，许多优秀的经典佳作都借鉴了具有不同地域和民族特色的传统图案元素，设计师巧妙地融合了传统元素的文化内涵，并将它和现代设计元素完美地结合，呈现出崭新的视觉感受和旺盛的生命力，让悠久灿烂的传统文化艺术得以传承和发扬。（图1-60至图1-62）

图1-57 布娃娃的天空（布艺）（李文品 作品）

图1-58

图1-59

图1-60

图1-61

图1-62

思考与讨论：

1. 寻找日常生活中图案应用的具体表现，谈谈图案在未来人类生活中的发展趋势。
2. 结合自己专业的特点，尝试探讨如何在现代图案设计中传达与体现出个性与特色。

第三节 图案的艺术特征

学习目标：了解图案的艺术特征。

学习重点：图案的艺术特征。

解决办法：课程讲授讨论与自主学习相结合。

学习难点：图案艺术特征的不同表现。

装饰图案的创作素材来源于现实生活与自然物象，它是以客观事物为媒介，以艺术创意和工艺条件需要为目的，淡化强调客观真实性，更不拘泥于原型本身固有的比例、透视、结构、空间、色彩等关系，采用夸张、添减、象征等艺术变化手法，去追求图案艺术的理想化和形式美，以突出其独特的装饰特征。

一、简洁性

所谓简洁就是去繁就简、提炼归纳。装饰图案的造型与色彩可以根据设计者的创意或工艺制作的特殊要求，在彰显物象特征的基础上，对其进行一定的提炼与归纳，去繁就简，去粗存精，以增强装饰趣味，突出形、色特征。（图1-63至图1-66）

图1-63 简洁化

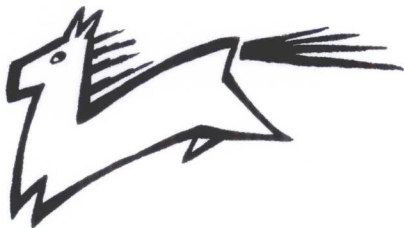

图1-64 简洁化

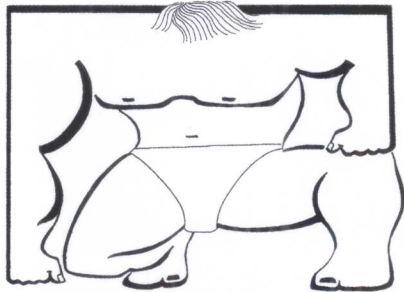

图1-65 简洁化，生动而形象。

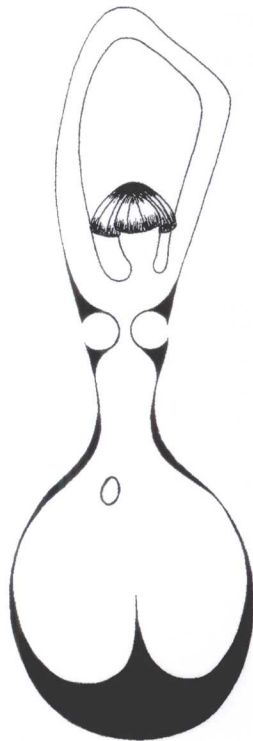

图1-66 简洁化

二、夸张性

夸张即以突出特征为目的的夸张强化。装饰图案造型的变化是主客观的和谐统一，是对自然物象主要特征的强化、突出与夸张，以进一步丰富和充实装饰图形。（图1-67至图1-70）

图1-67 夸张性

图1-68 夸张性

三、平面性

平面化是装饰图案的重要特点之一，主要表现在淡化自然物象的光影、明暗、远近等透视和色彩变化，而以归纳和平涂等形式来表现图案的形、色和构图布局，进行简洁抽象的平面处理。（图1-71至图1-74）

四、理想性

通过联想拓展与理想美化，跨越时间、空间的限制，将一些非自然规律、非现实的或具有吉祥特点的字、物谐音寓意等的美好物象有机地组合在一起，链接形成新奇的图像，如日月同辉、连（莲）年有余等，以理想化的形式表达人们对美好生活的向往和追求。（图1-75至图1-79）

五、程式性

图案的表现有一定的程式规则和构成格式，于均衡、对称、条理等的变化中产生出图案特有的韵律之美。（图1-80至1-84）

图1-69 夸张飞扬的鬃毛和舒展健硕的四肢，将骏马优美奔放的英姿表现得淋漓尽致。

图1-70 夸张化

图1-71 平面化的形态淡化了光影和色彩修饰，平和而简洁，有力地强调了鼠的形态特征。

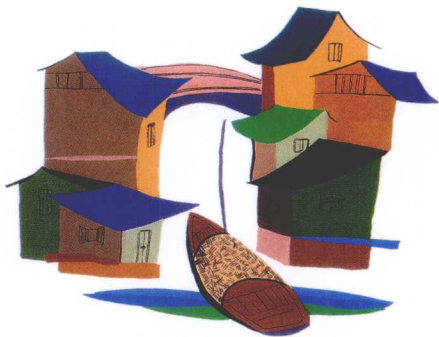

图1-73 平面化的房屋组合归纳得极其简洁，散发出宁静而悠远的艺术气息。

图1-74 平面化，平和而抽象。

图1-75 理想化。绚丽而层次分明的色彩变化和报晓的雄鸡英姿相互辉映，将健美挺拔的雄鸡形态演绎得丰富而充实。

图1-76 理想化

图1-77 添加理想化的纹饰，使绵羊丰厚而肥美的造型憨实有趣，洋溢着浓郁的生命气息。

图1-78 理想化

图1-79 理想化的画面充满了想象，演绎出新颖神奇的理想世界。

图1-80 程式化

图1-81 程式化，条理而又富有节律。

图1-82 程式化。舍弃了明暗、透视等的形象更简洁，特征更明朗。

图1-83 程式化

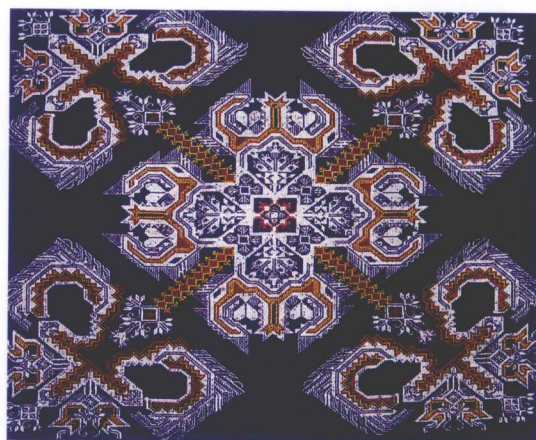

图1-84 对称的图形和具有条理性的排列方式，在一种规律中彰显出图案的程式美。