

GAOZHI GAOZHUAN
YISHU SHEJILEI
GUIHUA JIAOCAI

高职高专艺术设计类规划教材

图案设计

余辉 主编

TUAN
SHEJI

化学工业出版社

GAOZHI GAOZHUAN
YISHU SHEJILEI
GUBUA JIAOCAI

高职高专艺术设计类规划教材

图案设计

余辉 主编

胡爱萍 余宁 副主编

TUAN
SHEJI

化学工业出版社

· 北京 ·

本书从优秀传统图案的欣赏开始讲起，着重介绍了图案在设计中的运用，详细介绍了图案的类别、构成原理和法则、图案造型的方式方法、图案在设计中的表现形式等。打破了单纯的图案造型、表现形式与方法讲述，而是侧重图案在设计中的表现与运用，更具有实践运用价值。

本书可作为高职高专艺术类各专业的师生用书，也可作为各类艺术设计人员的参考教材或自学参考书。

图书在版编目（CIP）数据

图案设计/余辉主编. —北京：化学工业出版社，
2010. 3

高职高专艺术设计类规划教材
ISBN 978-7-122-05887-4

I. 图… II. 余… III. 图案-设计-高等学校：
技术学院-教材 IV. J51

中国版本图书馆CIP数据核字（2010）第004619号

责任编辑：李彦玲
责任校对：陈 静

装帧设计：尹琳琳

出版发行：化学工业出版社（北京市东城区青年湖南街13号 邮政编码100011）
印 装：化学工业出版社印刷厂
787mm×1092mm 1/16 印张 5½ 字数 123 千字 2010年2月北京第1版第1次印刷

购书咨询：010-64518888（传真：010-64519686） 售后服务：010-64518899
网 址：<http://www.cip.com.cn>
凡购买本书，如有缺损质量问题，本社销售中心负责调换。

定 价：23.00元

版权所有 违者必究

序

时代的发展和变革无疑影响并深化着我们对于艺术设计的理解和认识，学习艺术设计必须从设计的本质和时代的特征等深层面去进行解读。设计是一种“有目的的创作行为”，是人的本质力量的显现；同时，艺术设计也是一种文化，体现了人文思想和人文情怀，闪烁着人类智慧的光芒；然而，设计也是一种对自我行为的标示和肯定，是一种把计划、规划、设想通过视觉的形式或物化的形态传达出来的创造性活动，在这个活动过程中我们建立起自己的生活方式。人类最基础、最重要的创造是造物，我们可以把任何造物活动的预想、计划和实施过程理解为设计，而在目前全球经济一体化的背景下，艺术设计作为一种文化产业无疑是推动社会经济发展的主要增长点之一。

随着艺术设计在中国的发展，设计作为一门独立的艺术学科已成为向社会生产和社会生活各领域全面渗透的开放性体系。艺术设计也是一门综合性极强的学科，它涉及社会、经济、历史、文化、科学、技术等诸多方面的因素，其审美标准也随着这诸多因素的变化而改变。实践证明：艺术设计贵在创新，艺术设计的成果实际上也是设计者自身综合素质的体现。虽然各个专业对设计者的知识结构要求不尽相同，但不论是平面的还是立体的设计，我们首先要面对的是一个对所设计对象的理解——即与设计对象相关的文化背景、地理环境、历史沿革、材料技术、风俗习惯的理解。基于此，艺术设计这个命题在当前具有很强的文化学意义。近几年来，艺术学科的建设，特别是艺术设计教育越来越引起人们的广泛关注与重视。各艺术院校都在积极推进教学改革和加强教材建设，这对我国的艺术设计学科建设必将产生重要影响。

综上所述，化学工业出版社审时度势推出艺术设计专业平面类职业教育规划教材，无疑是对于艺术设计职业教育的一种推动，并将对艺术设计学科的建设和发展带来新的气息。出版社对此项系列教材的开发和各个环节都进行了认真充分的准备，各位编委及作者都是国内各相关院校教学一线的骨干；全套教材特色显著，首先是

高等职业教育的特色定位准确，突出了高职教育的特点；其次是内容精炼并有机的结合了各位作者自身的优势；图文并茂而不失严谨，可读性强容易理解，加强了对教材的设计、装帧、印刷等环节的质量要求，做到了形式与内容并重，体现出高等职业教育艺术设计类教材的新面貌。

可以预见本系列教材的实用性和适用性将会使教材具有很好的推广价值，对于广大专业人士和艺术设计爱好者来说也具有借鉴和指导意义。我们期待着这套教材能为我国高等职业教育的发展和改革提供参考，也希望这部教材能够在艺术设计教育界同仁们的教学中不断得到修正、丰富和完善。

是为序。

孙建君

2009年5月于北京

前言

中国具有几千年的传统文化，尤其在传统图案设计中留给我们许多宝贵的作品和传统元素，继承、发扬、借鉴、创新是本课程学习的主要任务。吸取传统艺术精髓，拓宽视野，提高审美能力，强化形象思维力与造型能力，培养创新意识与创新能力，设计出既具有时代气息又富有丰富的文化底蕴的优秀、新颖的设计作品是我们的目的。

本书从优秀传统图案的欣赏开始讲起，着重介绍图案在设计中如何表现与运用，更具有实践运用价值。本书体系全面、层次清楚、图文并茂，由欣赏到方法再到创造，深入浅出，既有原理又有方式方法。希望本书能对读者有所帮助。

本书由武汉工业职业技术学院余辉任主编，长江职业学院胡爱萍、漯河职业技术学院余宁任副主编，山东英才学院代秀芳、武汉工业职业技术学院齐欣、北京联合大学平谷学院腾海洋也参加了编写。

本书在编写过程中，得到了多位同仁的帮助，借鉴参考了一些书籍和作品范例，在此深表感谢！同时也感谢化学工业出版社的大力支持和帮助。由于时间仓促，如有疏漏，希望广大读者给予诚恳的批评与指正。

编者

2010年1月

目录

第一章 图案概述

001	第一节 图案设计教学的目的与任务
002	第二节 图案的概念
002	一、图案的释义
002	二、图案与装饰
003	三、图案与设计
004	第三节 图案的类型
006	第四节 图案的特征
006	一、实用性特征
007	二、适应性特征
007	三、装饰性特征
007	复习思考题

第二章 图案鉴赏

008	第一节 中国传统图案
008	一、有意味的形式——新石器时代的彩陶图案
009	二、神秘、恐怖、威严的神力符号——商周时代的青铜器图案
010	三、自由、活泼、礼乐的精神——春秋战国时期的青铜器、漆器、染织图案
011	四、清新典雅、浪漫、雄浑的气魄——秦汉时期的瓦当、砖石图案
012	五、清秀、飘逸、神幻空疏的想像力——魏晋南北朝的佛教窟穴图案

013	六、富贵丰满、豪华博大的气度——唐代的陶瓷、织锦、铜镜、石窟等图案
014	七、清新高雅的文人气魄——宋元时期的陶瓷、织锦图案
015	八、繁密、精巧、严谨的等级思想——明清时期的陶瓷、织锦图案
017	第二节 外国传统图案
017	一、古埃及图案
018	二、古代欧洲图案
019	三、古代美洲图案
020	复习思考题

第三章 图案的形式美法则

021	第一节 统一与变化
022	第二节 对比与调和
023	第三节 节奏与韵律
025	第四节 对称与均衡
025	第五节 重心与比例
026	复习思考题

第四章 图案造型方法与组织形式

027	第一节 图案的造型方法
027	一、简化与提炼
028	二、添加法
029	三、夸张
029	四、打散重构法

030	五、共形法
030	六、抽象几何法
031	七、象征法
031	八、想像再造法
032	九、矛盾共用法
032	十、适形法
033	第二节 图案的点、线、面
033	一、点
034	二、线
035	三、面
036	第三节 图案的组织形式
036	一、单独纹样
037	二、适合纹样
037	三、角隅纹样
038	四、二方连续
039	五、四方连续
040	第四节 图案设计的素材
040	一、素材收集的主要途径
041	二、图案的写生与变化
050	复习思考题

第五章 图案的表现

051	第一节 图案的色彩表现

051	一、传统图案色彩
057	二、图案的色彩表现
058	第二节 图案的材料表现
058	一、材料类型
058	二、材料的感知
060	第三节 图案的肌理表现
060	一、肌理形态
062	二、肌理的构成
063	复习思考题

第六章 图案在现代设计中的运用

064	第一节 图案在平面设计中的运用
064	一、图案在标志中的运用
066	二、图案在包装设计中的运用
067	第二节 图案在建筑设计中的运用
069	第三节 图案在产品中的运用
069	一、在器皿设计中的运用
070	二、在饰品设计中的运用
071	三、在家具设计中的运用
074	第四节 图案在服装设计中的运用
076	复习思考题

参考文献

第一章 图案概述

教学目标：通过对图案的定义、分类、特点了解，学生能对图案形成系统的认识，能对图案进行归类，在图案设计时能针对对象进行有目的的设计准备。

第一节 图案设计教学的目的与任务

图案是装饰造型艺术，在艺术设计领域中有着广泛的运用，是设计专业的一门重要课程。图案设计教学的目的就是通过对优秀的中国传统图案与外国图案的造型特征、构成原理与形式法则的了解，掌握图案构成形式和装饰手法，结合新的科学技术、新的材料工艺，能在设计中对图案进行合理运用与表现，设计出既具有时代气息又富有丰富的文化底蕴的优秀、新颖的设计作品。

图1-1 家饰图案

图1-2 贺年明信片图案设计

图1-3 脸谱图案

图1-4 图案徽章

图1-5 韩国水壶设计

图1-6 图案鞋子

继承、发扬、借鉴、创新是本课程学习的主要任务。

本课程教学要打破单纯的图案造型、表现形式与方法讲述，而侧重图案在设计中的表现与运用，使之更具有实践运用性，更符合设计专业人才培养规律与需要。

第二节 图案的概念

一、图案的释义

图案“顾名思义”即图形的设计方案。

图案教育家陈之佛先生1928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，也是设计实现的阶段。

图案教育家、理论家雷圭元先生在《图案基础》一书中，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。”

《辞海》艺术分册对“图案”条目的解释：“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而言。”

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、装饰艺术等图案。

我们可以说图案是与人们生活密不可分的人工性和实用性相结合的艺术形式。

图案根据表现形式则有具象和抽象之分。具象图案其内容可以分为花卉图案、风景图案、人物图案、动物图案等等。明确了图案的概念后，才能更好地学习和研究图案的法则和规律。

二、图案与装饰

纹饰：或称纹样、花样、装饰图案。它是指为各种工业制品和建筑物所做的外部装饰，包括对于色彩的设计。扩大开来看，在绘画上和雕塑等作品上所描绘刻镂的装饰部分，也可专称纹饰。

装饰：一般是指对于身体、器物、环境等所做的美化。在汉语词汇中，它与装点、装束、装扮、装修、修饰、妆饰、装潢等词义接近，只是在具体使用上有习惯的不同，有的成为专称。装饰在艺术中突出体现了形式美的法则，其形式美感最为明显，如对称、均衡、对比、调和、节奏、韵律、比率等。器皿上的纹饰又称装饰图案。

装饰性：指艺术作品在形式上所显示出来的一种装饰的意趣，但又区别于独立的装饰图案和装饰品。如绘画、雕塑作品带有的装饰意味，也通常称作装饰绘画、装饰雕塑。一般地说，装饰性相对于写实而言，但没有严格界定，只是程度的差别。凡带装饰性的作品，造型及色彩相对要简练、概括，常常运用图案设计手法做艺术处理，如突破对于客观物象的如实描绘，在形式上强调结构的对称、反复、连续、节奏，色彩的对比、调和，有的在材料质地、纹理和加工技术上也会使装饰性加强。

图1-7 壁挂

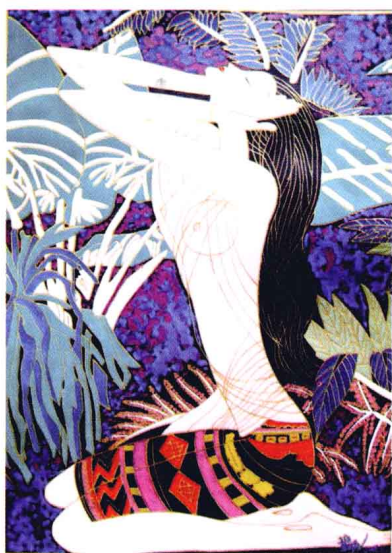

图1-8 丙烯装饰画

图1-9 白族刺绣

图1-10 泥塑——摔角

三、图案与设计

“图案”与“设计”最初都是日本使用的汉字词汇，可与英语Design相通译，而在我国近一个世纪的使用中，“图案”被视为名词，“设计”被当作动词。再从汉语词汇来看，图案与设计这两个复合词可以互换：“图”即是图样，“案”即是方案；“设”即是设想，“计”即

是计划。近年来（1980年以后）又主张将“设计”提为名词，单独与Design对译，并完全按照英语的解释，废除或有别于“图案”一词。

设计一词是近代工业革命的产物，对其可从三个方面区别。一是指方案、计划，是对未来的构想，如企业未来的发展设计、产品定位设计等，也可称策划；二是指建筑、工业产品的结构设计，又可统称为结构设计图；三是指建筑、工业产品的外观造型设计及装饰和色彩设计，属于艺术范畴，含有动词和名词的双重含义。现今在我国企业、艺术院校中将属于商业性质的艺术计划和方案称为设计，而将图案一词多作狭义解释。这种概念上的区别近年来已被大多数人所接受。

图1-11 家具图案设计 / 费兰德凯文

图1-12 水果盘 / 罗兰

第三节 图案的类型

图案在设计过程中，可以从不同的角度出发进行构思，因人们看问题的角度和标准不同，图案的分类也不同，基本上可分为五大类。

1. 按素材分类

在设计图案时首先要收集素材，不同的素材有不同的特点和不同的审美要求，设计者在生活中收集到的美的东西，如风景、花卉、动物、人物、几何图形、创意图形、传统及后现代艺术纹样等，都可以用来进行图案设计。

图1-13 植物花卉图案

图1-14 动物图案—双凤纹

图1-15 人物图案设计

2. 按用途分类

图案按用途可分为生活用品和陈设用品两大类。如日常生活中，在染织、服饰、陶瓷、家具、家电等生活用品中的图案运用。还有如装饰壁挂、工艺陈设等主要用于观赏的物品中的图案运用。

图1-16 生肖陶瓷图案

图1-17 家具图案

3. 按空间分类

图案设计按使用空间可分为平面装饰和立体装饰两大类。平面图案设计是在二维空间中进行设计与应用的图案表现，如广告招贴、染织服饰、书籍装帧、建筑装饰材料中的图案运用等；立体装饰图案设计是在三维空间进行设计并应用到装饰物表面且具有空间效果的图案表现，如陶瓷器物、工艺金属制品、雕刻玉木石制品、家具造型设计、建筑园林设计、服装设计、工业用品外观装饰等。

图1-18 玉器图案

图1-19 铁艺图案

图1-20 古建筑图案

4. 按组织形式分类

从图案组织上可分为独立式和连续式两类。独立式受外形左右，分为单独纹样和适合纹样；连续式变化多分为四方连续和二方连续等综合纹样。

图1-21 单独纹样

图1-22 二方连续图案

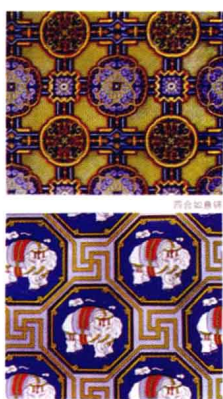

图1-23 四方连续图案

5. 按工艺分类

图案按工艺可分为基础图案和专业图案。基础图案是不针对某种工艺要求，只是为在学习过程中掌握构图、色彩、造型美感，为专业设计作准备的训练过程。专业图案是针对各种专业物品要求而设计的图案形式，不论是为了实用还是审美，在设计中既要考虑图案本身的美感，同时还必须适合各种材质和加工工艺要求。

图1-24 民间工艺图案

图1-25 蜡染图案

图1-26 剪纸图案

第四节 图案的特征

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

一、实用性特征

图案与绘画、雕塑、摄影等视觉造型艺术不同，它主要用于修饰人们生活中的实用物品，通过装饰点点滴滴的生活用品、环境和角落，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。

二、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，图案设计只有通过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的特性，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，考虑使用对象的审美习惯等因素。

三、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、归纳性。表现手法的平面化、单纯化，组织构成上的秩序感、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。

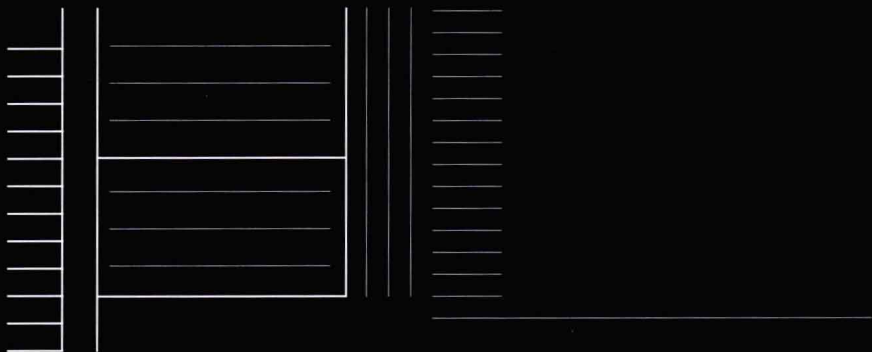
图案的三个基本特征互相贯通，有机联系，充分体现了图案实用与审美、物质与精神高度统一的特性。

复习思考题

根据图案的分类，利用网络每类图案收集10张图片，并就图案的实用与审美、物质与精神方面进行简单的分析汇报。

第二章 图案鉴赏

教学目标：通过对优秀的中国传统图案与外国图案的鉴赏，能分析中外传统图案的特点、历史背景、表现手法，尤其能归纳中国各朝代传统图案的内涵精髓与主要图案纹样造型。

第一节 中国传统图案

我国几千年悠久的历史和文化铸就了中国传统图案的辉煌，不同时期、不同民族创造了风格迥异、变化多样、各具特色的装饰图案艺术。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。它具有两个特征：一是符合古人对自然规律的总结和理解，合情合理的部分。二是它具有想像和创造的部分，表达着人们对真善美的追求与渴望。

一、有意味的形式——新石器时代的彩陶图案

艾青曾这样评价彩陶：“人类童年，智慧之花。”彩陶文化历史悠久，源远流长，是中国文化的起源，也是人类文明史中的奇葩。新石器时代的彩陶纹饰种类繁多，至今发现的已有数万种的完美图形。彩陶纹样顺应器形的制约，不同器形上各个部位都有相应的纹样布局和纹样格式，彩陶纹样主体纹饰大都出现在上腹部。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、质朴的色彩感觉。彩陶中应用得最多的是各种几何纹样，其次是动物纹样和植物纹样，人物纹样较少。

原始社会经历了漫长的发展阶段。在新石器早期的母系氏族公社时期。社会相对和平稳定，先民们在原始而简陋的条件下过着简单质朴的生活。从早期各地出土的彩陶来看，这一时期充满着天真、活泼和一片生机的景象。这时的彩陶造型丰富，多为生活用品，如碗、盆、壶、瓶、鼎等。陶器上的图案有各种动物，如鱼、狗、鹿、鸟和蛙等。而出土的新石器时代的陶器纹饰则以抽象几何纹居多，如各式各样的曲线、直线、水纹、涡旋纹、三角形、锯齿纹种种。

新石器时代创造出了淳朴浑厚、简练概括的陶器纹样，同时还创造了非常娴熟的形式美法则，开启了中国装饰艺术的先河。

图2-1 几何纹（一）

图2-2 几何纹（二）

图2-3 几何纹（三）

图2-4 蜥蜴纹

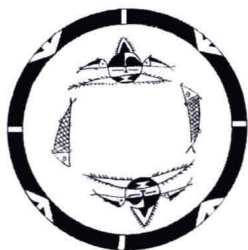

图2-5 鹿纹

图2-6 人面鱼纹

图2-7 凤鸟纹

图2-8 旋涡纹瓶

二、神秘、恐怖、威严的神力符号——商周时代的青铜器图案

商周时期的图案造型手法独特，结构严谨。商代青铜器纹样一改彩陶纹样淳朴、活泼的艺术风格，以威严、神秘、深沈著称。青铜器纹样中主要造型是动物纹。动物纹又分两大类，一类是想像中的变形动物，另一类是现实中的动物。除了动物纹，还有几何纹，几何纹大多作为辅助纹使用。

“周鼎著饕餮(tāo tiè)，有首无身，食人未咽，害及其身。”“食人饕餮”着实让人不寒而栗。蒙昧的原始社会过去，人类进入充满暴力和血腥的商周时代。战争日益频繁，阶级分化，奴隶出现，社会出现严格的等级划分。当时祭祀祖先、占卜等活动十分频繁。各种青铜器在权利、等级、祭祀活动中起着主导作用，如礼器、烹饪器、食器、酒器、乐器、兵器等。此时青铜上的图案一反原始彩陶艺术中的质朴风格，而是充满着恐怖、神秘、威严和凶猛。形态也脱离了现实生活，变得幻想而怪异。饕餮纹是这一时期的典型纹样，这种动物在自然界中无处可寻，面目狰狞恐怖，这种神秘怪异的形象正是指向了某种似乎是超世间的权威神力，它是对本氏族具有保护的神力，对异族的威慑恫吓的符号。除了饕餮纹以外，这一时期还有夔(kuì)龙、夔凤纹、雷纹、象纹等，都表现出沉重、严肃的色彩。