

现代

X I A N D A I

图案

T U ' A N

设计

S H E J I

郑
军
徐丽慧
编著

金盾出版社
JINDUN CHUBANSHE

郑 军 编 著
徐丽慧

XIANDAI TU'AN SHEJI

现代图案设计

金 盾 出 版 社

内 容 提 要

图案是一种装饰性很强的绘画形式,同时又是一切设计的基础,它题材广泛,表现力强。本书介绍了图案的特点、分类、素材、历史,以及基本制作方法,其基本理论知识的讲述简明扼要、系统实用,插图及附图针对性强,构思巧妙、创意新颖。作者运用计算机技术介入图案设计,因而在设计及表现技法上也有不少新变化。本书既可供大中专院校和设计人员学习参考,也可作为美术爱好者的参考用书。

图书在版编目(CIP)数据

现代图案设计/郑军,徐丽慧编著. —北京:金盾出版社,2006. 1
ISBN 7-5082-3886-9

I. 现… II. ①郑…②徐… III. 图案-设计 IV. J51

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2005)第 155274 号

金盾出版社出版、总发行

北京太平路 5 号(地铁万寿路站往南)

邮政编码:100036 电话:68214039 83219215

传真:68276683 网址:www.jdcbs.cn

彩色印刷:北京大天乐印刷有限公司

黑白印刷:北京天宇星印刷厂

各地新华书店经销

开本:787×1092 1/16 印张:9.25 彩页:68 字数:45 千字

2006 年 1 月第 1 版第 1 次印刷

印数:1—11000 册 定价:27.50 元

(凡购买金盾出版社的图书,如有缺页、
倒页、脱页者,本社发行部负责调换)

前言

图案，早在五六千年前的仰韶文化时期，就出现在造型多姿的彩陶上，从而引起世人注目。如今，随着社会的发展，生活质量的不断提高，人们不仅注重物质条件的改善，而且更加崇尚生活中的文化品位，在这种大的背景下，图案又一次引起人们的注目。

图案设计，一是造型，二是色彩，两者便构成了完整的统一体。人们常说“这幅画真好看”，这既指造型美，也指装饰美。图案在不依附主体物的时候，作为一种艺术形式，可独立欣赏。只要依附于某一被装饰物，则更能体现出它的装饰魅力。

图案适用于社会生活的各个领域。居室、场馆、商厦、店堂等建筑环境的装饰美化，各类工业产品的包装装潢，金属、陶瓷、玻璃器皿纹样，服装装饰纹样，各种徽章、商标、邮品图案，以及图书、期刊装帧，玩具上的童真趣画等等，无一例外地离不开图案。图案既是一种绘画艺术形式，又是工艺美术各门类专业设计的共同基础。

图案创作离不开点、线、面。点可方可圆，小的可表现一粒沙子，大的可表现天体。线有垂直、水平、倾斜和弯曲之分。线有方向性，可以起到收缩或延伸的作用。积线可以成为面，面体现形状。

图案设计的形式美感，体现着设计者的审美观点、审美情趣和艺术风格。而具有现实意义的变形艺术，则更要注意形式美感、节奏韵律。节奏韵律是构成画面形式美感的重要形式之一。最单纯的方式就是严格遵循某一规律不断反复。例如同样形状、大小的等距离排列，可获得单纯、统一、整齐之美，这是一切复杂形节奏韵律的基础。在此基础上，如果进行重复中局部变异，或运用渐变的方式，可以获得比较复杂的节奏韵律，从而使作品显得更加生动、活跃、丰富。

图案中的节奏和韵律是源于客观世界的自然法则。天体的运行，四季昼夜的循环，人体活动的四肢，心脏的跳动等，无不具有节奏和韵律。

进行图案创作时造型应美观、准确。无论是人物、动物、风景，还是花卉，都应注重其形式美的表现。提取什么、淡化什么、夸张什么等，都要做到心中有数。图案创作虽然取材于自然形态，但一定要抓住自然形态的鲜明特征，运用概括、夸张等艺术手法进行创作，使变化后的形象，按照一定的规律组织在特定的画面之中，且构图要完整、匀称。

图案形象在组织安排过程中要主次分明、疏密得当。在活泼自由的均衡构图中应注意其协调统一的体现，使之呈现出既活泼欢快又井然有序的美感，在严谨、庄重的对称形式中寻求多种变化。

色彩的搭配要协调、明快。完美的图案设计，应有明确的主色调。配色过程中，要注意色相、明度、纯度以及冷暖关系的合理搭配。配色时切忌一种色彩孤立使用，除非这种色彩能起到画龙点睛的作用。

目 录

第一章 概论篇	(1)
第一节 图案的概念	(2)
第二节 图案的特点	(3)
第三节 图案的分类	(4)
第四节 图案的素材	(11)
第二章 借鉴篇	(12)
第一节 历代图案简述	(13)
第二节 从临摹中认识图案规律	(19)
第三章 写生篇	(21)
第一节 花卉写生	(22)
第二节 动物写生	(25)
第三节 风景写生	(27)
第四节 人物写生	(28)
第四章 变形篇	(29)
第一节 变形的的方法	(36)
第二节 表现的技法	(43)
第三节 构成形式美的基本要求	(48)
第四节 构图方法	(51)
第五章 形式篇	(56)
第一节 单独纹样	(57)
第二节 适合纹样	(62)
第三节 连续纹样	(69)
第六章 色彩篇	(75)
第一节 图案色彩的主要特点	(76)
第二节 历代图案色彩简述	(76)
第三节 色彩的基本原理	(78)
第四节 色彩的象征意义	(83)
第五节 图案的色调与基本配色法	(85)
第六节 彩色图案的表现技法	(89)
第七章 制作篇	(94)
第一节 工具与材料的使用	(95)
第二节 图案的绘制步骤	(96)
附图	(100)
一、花卉单独纹样	(100)
二、风景单独纹样	(102)
三、动物单独纹样	(104)
四、人物单独纹样	(115)
五、传统适合纹样	(118)
六、花卉适合纹样	(119)
七、动物适合纹样	(128)
八、二方连续纹样	(134)
九、四方连续纹样	(140)
附 录：主要参考书目	(144)

图案的创作设计源于自然，源于生活，源于实践，一旦成为艺术品，又高于自然，高于生活，高于实践。图案的显著特点是它的时代性、依附性和独立审美性。

图案在我国有着悠久的历史，它是随着社会的开展而不断升华的一种装饰绘画形式，是工艺美术各类专业设计的共同基础。基本功能是装饰主体，美化环境，使人们艺术地感受到生活的温馨和美好。

第一章 概论篇

时代性
依附性
独立审美性
直接素材
间接素材

第一节 图案的概念

中国图案已有五六千年的历史,它是随着社会的发展而不断升华的一种装饰绘画形式,是工艺美术各门类专业设计的共同基础,其基本功能是装饰主体、美化环境,使人们艺术地感受到生活的温馨和美好。

“图案”一词源于日本,20世纪30年代引入中国,原意为“用意匠的图像所表现出来的设计方案”。所谓意匠,即意图、匠心,泛指工艺美术的构想和计划。图案以装饰与实用相结合的设计方案,具有装饰性和实用性双重价值。

图案是运用于实用美术、装饰美术、建筑美术、工业美术等方面的一种艺术形式,它是在工艺、材料、功能和经济等各种条件制约下,按一定形式美的法则,绘制成图样的艺术作品。如果我们能够留意平常生活中所看到的某些实用作品,如广告作品、商品包装作品、陶艺作品,纺织物品及各种印刷品等,都会发现有许多非常精美的图案设计应用于其中,这说明了基础图案的设计在其中所起到的重要作用。

本书的基本内容为基础图案的设计与创

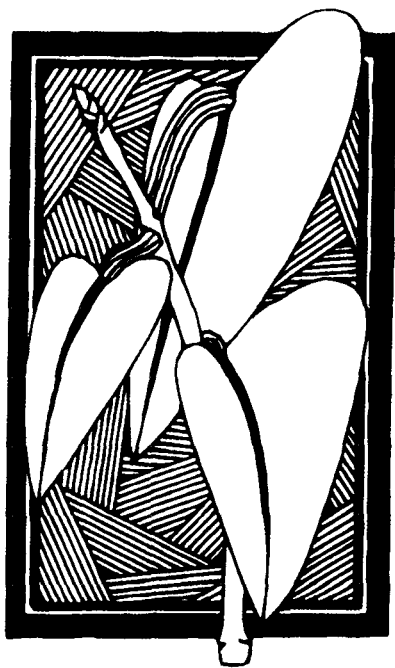

图 1-1 花草图案·郑 军

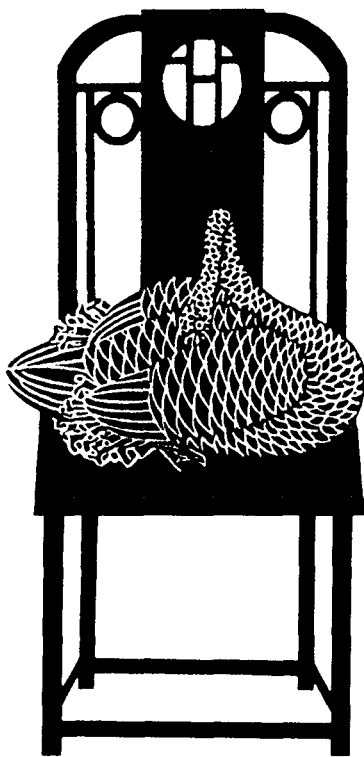

图 1-2 动物图案·郑 军

新。基础图案通常包括造型、色彩、纹饰及构成(或称组织)方法几个方面。基础图案的创作,一般不要求适合工艺,也不要求明确用途,仅作技法、技巧与构思、构图方面的练习。

图案设计家对图案概念有多种解释:

“‘图’者指图画,‘案’即图的方案”;“凡制作一件东西……必先设计一个图样,称做图案。”——陈之佛。

“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,制成图样装饰纹样的通称。”——雷圭元。

“图案工作就是设计一切器物 and 一切器物的装饰。”——庞熏栾。

因此,图案是产品艺术设计的图样与装饰纹样,是实用与艺术相结合的一种美术形式。广义的指各种产品的美术设计;狭义的则指各种装饰纹样。

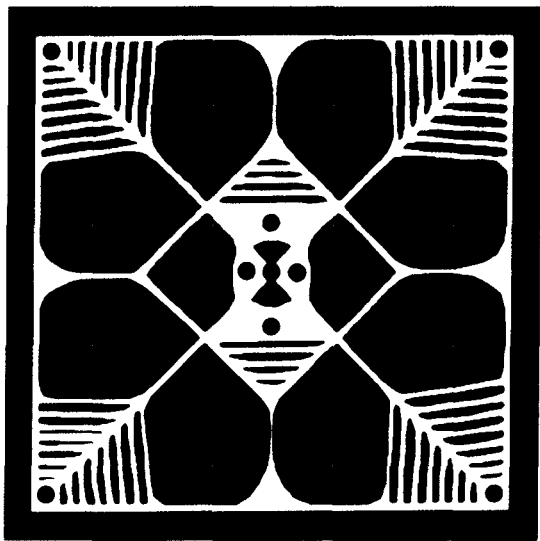
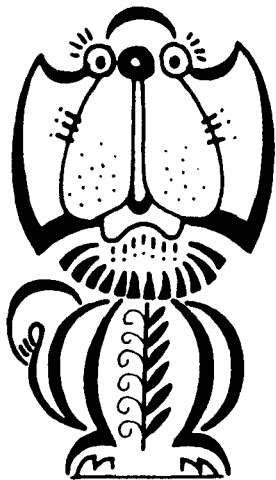

图 1-3 花草图案·徐丽慧

第二节 图案的特点

图案设计以“写生变化”和“纹样练习”为主,但没有图案的训练,就不能很好地解决形象思维中的装饰造型问题,也不能全面了解和遵循艺术形式的规律。因此,图案设计要求设计者领悟图案变化的方法,在借鉴别人长处的同时,要在画面中找方法,看门路,真正领悟创作者的创作意图。

图案的显著特点是它的时代性,依附性和独立审美性。

时代性 即图案在不同时代有着不同的形式和风格,与人们的物质生活和精神生活密切相关。时代生活达到什么质量档次,就有什么样的图案反映时代生活。如过去靠手工勾勒,现在可以用电脑制作。

依附性 是图案的本性,它只有依附于某一被装饰物的主体,才能体现出它的装饰魅力,揭示出被装饰物体的性质、特征及其档次价值。没有依附也就谈不上装饰。图案的依附主体主要表现和包括以下方面:居室、商厦、场馆、店堂等建筑环境的装饰美化;各类产品的包装装潢;金属、陶瓷、玻璃器皿纹样;服装、服饰纹样;各种徽章、广告、商标、邮品

图案；图书、期刊装帧；玩具上的童真趣画等等。

独立审美性 即图案在依附被装饰物主体的时候，它是主体的一部分，但它又具有超越主体使用价值的艺术观赏性。人们常说：“这件东西真好看”，就是指造型美，也指装饰美。图案在不依附主体物的时候，可作为一种艺术形式独立欣赏。

图案的创作设计源于自然，源于生活，源于实践。一旦成为艺术品，它又高于自然，高于生活，高于实践。早在五六千年前的仰韶文化时期，就有生动的图案用于造型多姿的彩陶上，其中西安半坡村出土的新石器时代的彩陶上有许多鱼纹、鸟纹和人面鱼的图案。长沙出土的战国、西汉时期的帛画及漆器，其线条造型、图案设色都达到了相当高的艺术水平。汉代的铜镜、玉器、画像石、画像砖，南北朝、隋唐时期的佛教艺术里，以及宋代的瓷器、明清的织绣中，其图案造型都很精美。流传在民间的剪纸和用于表演戏剧故事的皮影等，也是异彩纷呈，具有很美的装饰和观赏效果。

学习设计图案，应以传统图案为借鉴，以当代装饰理论为指导，广泛搜集新颖素材，展开想象的翅膀，巧妙运用艺术手段，创作出具有现代装饰造型特征的图案，为美化现代物质文化生活服务。

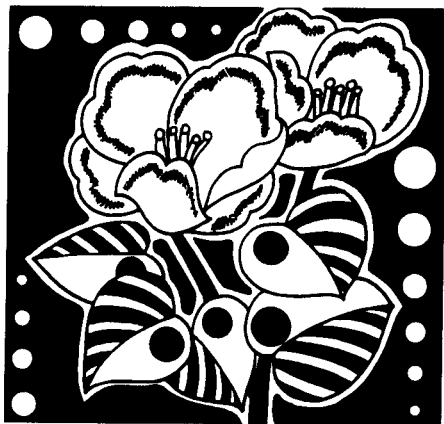
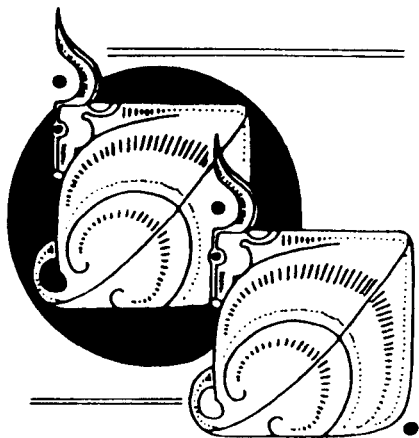

图 1-4 花卉图案·郑军

第 三 节 图案的分类

图案的分类是根据其诸方面的性质，从不同的角度进行分类、归纳而划分的。本书主要介绍人物图案、动物图案、花卉图案、风景图案，这四类是设计时所常见的，它们之间可以相互联系，密切地组合在一起成为一个整体的画面，又可以独立地以单一内容而存在。

一、人物图案

人物图案 描绘的对象是人物和人物生存、活动的环境，它和生活联系密切，并常常带有一定的主题性，应用特别广泛。人物图案的练习，除了要掌握图案的基本构成规律外，还要掌握人物的装饰造型形式规律。人的形体、结构、比例、动态、情感、服饰等，都是人物图案中要重点表现的要素。人物题材包括少数民族、人体、头像、儿童、母爱、体育、舞蹈、时装等，应根据不同题材的选定，去创作和设计不同的人物造型（见图 1-5）。

二、动物图案

动物图案 是根据动物的自然形象的特征、结构等进行规范的、重点的变化后的图

图 1-5 人物图案·郑 军

案。动物分兽、禽、虫、水族等类，各类动物又有自身的形象特征、运动规律和拟人的状态。奇异的色彩、特殊的结构、多变的形态、迷人的神情等是动物图案变化的重点（见图 1-6）。

三、风景图案

风景图案 指以山川、园林、树木、建筑等作素材的图案。风景图案不仅能再现和记录大自然千变万化的景象，更能揭示大自然的美。一幅完美的风景图案，能使人们发现在大自然中发现不到的美，不仅看到画中之景，更能感受到景中之情。缺乏意境的风景图案是不能引人入胜的，只有将自身的激情、灵感和自然景物融为一体时，才能反映出一定的意境。

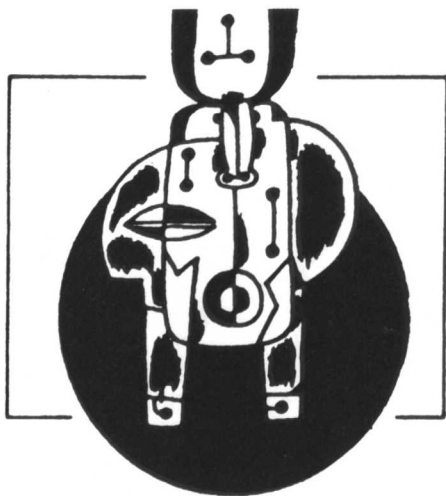

图 1-6 动物图案·王洪波

风景图案的取材,包括自然景物和人为景物两大部分。例如:名山大川、江河湖泊、北国风光、江南春色;港区码头、厂景外貌;小桥流水、农舍村景、田园庄稼;亭台楼宇、古木盆栽、清流碧潭等,均可入画。在不违背自然环境的真实性的前提下,一般都可以大胆地夸张、变形,使自然风景在形象、构思、色彩等方面,由自然具象形态升华为较为抽象的艺术形态。

由于变化的局限性,风景图案不能像油画那样自由表现,也不能像中国画那样多次皴、擦、染等描绘,它只能用对比极强的两极色(黑、白)来进行组合、造型。彩色风景图案也只能用有限的套色进行色彩层次的变化。在进行变化时,应将客观世界的形象化繁杂为简洁、化立体为平面、化具象为抽象,使不规则的形象规则化,自然状态的形象条理化(见图1-7)。

图1-7 风景图案·郑军

四、花卉图案

花卉图案 是根据花卉的自然形象的特征、结构、生长规律进行规范的、有重点的装

饰变化后的图案。某些从现实中得来的素材虽很美,但还远远不能满足人们对美的追求和向往,还不能直接适用于各种生产工艺的制作要求,必须经过提炼、加工、重新组合成装饰形态。

花有草本、木本、藤本之分;有向上和下垂生长之分;有水陆生长之分,在进行变化时,要尽可能地加以区分,不管画什么花,正面的主要是由花瓣、花蕊组成,侧面的主要表现花瓣和花托,半侧面的主要表现花瓣、花蕊和花托,在大的外形特征的基础上,还要注意局部特征。对于同一外形花卉,可用不同纹理的变化达到装饰目的。

花卉图案的变化,要抓住其形象特征,大胆夸张,突出局部特点,否则就会区别不清花的品种,造成纹样上的雷同。在色彩上,务必根据需要变换色调。由于受工艺的制约,不可能像自然色彩那样丰富,因为它毕竟不是自然形态的彩色照片。所以,同一花卉在不同的画面上可采用不同的色彩来处理,不同的花卉在同一画面上也可以用相同的色彩。不论用什么样的变化形式与表现技法,主次的安排,色彩的搭配,层次的变化都要达到和谐统一的效果(见图1-8)。

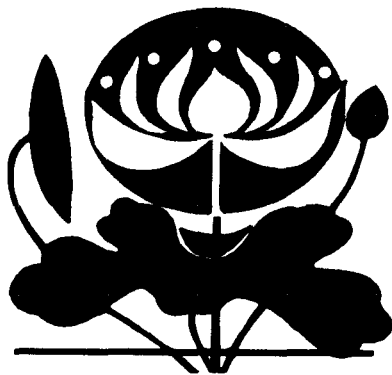

图1-8 花卉图案·郑军

从设计制做的形式上划分,可分为几何图案、卡通图案、剪纸图案。

一、几何图案

几何图案也叫几何形图案或几何学图案,是以几何形态为视觉元素造型,按照一定的原则组织成具有美感的、视觉效果强烈的、简洁严谨的、含蓄的观念形式。几何图案主要运用点、线、面组成具有审美价值的图形。

几何图案一般属于抽象图形,也有将几何形与自然形相结合的,形成一种半抽象的图形。几何图案广泛应用于建筑、纺织品、招贴及包装设计等方面。

在自然界中,我们可以发现许多几何图形的例子,如蜂窝、宝石、盐结晶等,都具有严密的几何纹组织。早在新石器时代,几何纹样便在彩陶上大量使用,凝重朴拙的造型,严谨适宜的结构,单纯厚重的色彩,所反映出的是当时匠师们巧夺天工的创造力和表现力(见图1-9)。

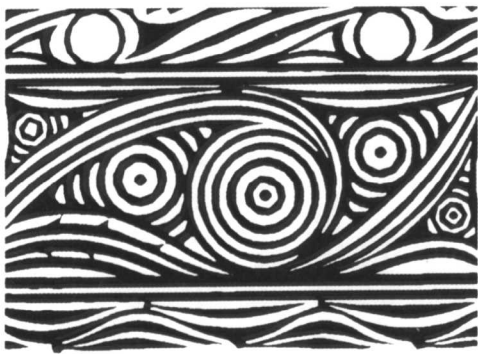

图1-9 几何图案·彩陶

二、卡通图案

“卡通”是动画电影(英语 cartoon)的音译。卡通图案则是动画电影中拟人化、漫画化的动物及人物形象(见图1-10)。

夸张、变形是卡通图案的精髓。通过夸张、变形,能使人物(或动物)的特征更加鲜明,更加典型,且富有情感。

图1-10 卡通图案

三、剪纸图案

剪纸是用剪刀将纸剪成各种纹样的一种造型艺术(见图1-11)。剪纸起源较早。剪纸要求形象概括简练,运线流畅明快。由于各地区、各民族风俗习惯的不同,各地的剪纸都表现出不同的风格。一般北方剪纸简洁、纯朴、豪放;南方剪纸精巧、秀丽、细密。

民间剪纸,主要作者是农民、牧民、渔民和一部分手工艺人。鲁迅先生称他们的作品是

图1-11 剪纸图案·范祚信

“生产者的艺术”。这些作品深刻而真实地反映劳动人民的生活、思想、情感和愿望。他们在观察中发现、比较，从而抓住了事物本质的东西，并给予集中、概括、提高，追求的是完美、丰满的形象。一个小小的圆圈，可以代表动物的眼、头饰的珠、花卉的蕊；一排锯齿纹，可以代表鸟兽的毛、树的叶、衣服衣纹等。

民间剪纸的种类很多，以实用为目的的剪纸可分为喜花、窗花、门笺、墙花、顶棚花、灯花、鞋花、枕花等多种形式。

以象征寓意划分，可分为吉祥图案和标志图案。

一、吉祥图案

吉祥图案即寓有吉祥之意的各种图案。在实际生活中，人们习惯将常见的植物、动物等，用图案的形式装饰在器物上。有时用一句人们爱听的谐音话表达，或用图画表现出来，就是一幅富有吉祥寓意的作品。在图案中人们看到的是形象，但心里感受到的却是形象以外的语言。也就是说除了形象美、形式美之外，还有一种寓意美、比喻美和语言美（见图1-12）。

吉祥图案的起始可上溯到商周，至宋代逐渐成熟，明清为盛期，达到了“图必有意，意必吉祥”的地步。

吉祥图案从主题上可分为下述类型：一是，表现幸福者，如五福、福在眼前等；二是，表现美好者，如凤穿牡丹、鸳鸯戏莲等；三是，表现喜庆者，如喜相逢、双喜、喜上眉梢等；四是，表现丰足者，如年年有余、天下乐等；五是，表现平安者，如马上平安、一帆风顺等；六是，表现长寿者，如延年益寿、猫蝶、百寿图等；七是，表现多子者，如榴开百子、百子图等；八是，表现学而优者，如连中三元、鲤鱼跳龙门等；九是，表现升官者，如连升三级、平升三级等；十是，表现发财者，如摇钱树、

金锭、发财还家等。

图 1-12 吉祥图案（传世）
（刘海戏金蟾）

二、标志图案

标志是一种象征艺术，代表着某一种特定的事物，其内容可概括为商业性标志和非商业性标志两大类。现代的标志图案，符号化的倾向很明显，被公认为是沟通人际关系的桥梁。它从不同的角度反映了一个国家的经济、科学技术和文化水平（见图1-13、1-14、1-15）。

标志图案强调简洁、严谨、含蓄，以便于人们识别、辨认和记忆。

从色彩或颜色来划分，则可分为黑白图案和彩色图案。

一、黑白图案

黑白图案指不用色彩，完全依靠点、线、

图 1-13 标志图案
(日本动物医院标志)

图 1-15 标志图案
(美国田纳西州水族馆标志)

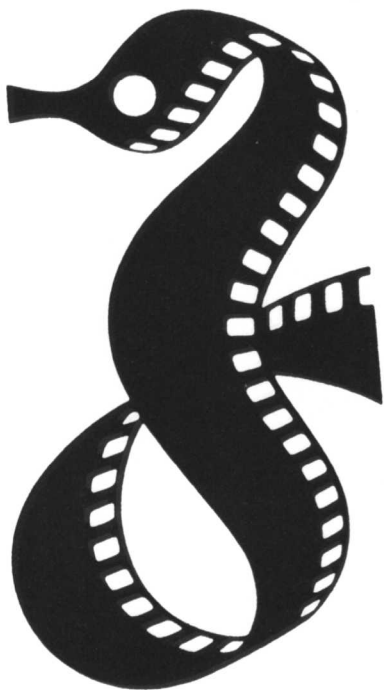

图 1-14 标志图案
(保加利亚国际摄影协会标志)

面造型的单色图案。黑白图案的创作,可采用夸张、变形、美化等手法,用点、线、面的结合,用线条的曲直、疏密对比,黑白色块的对比,线与面的配合,几何图形的运用,平面构成的方法等表现物象。黑白图案中的黑、白、灰是用点、线、面来完成的,有了黑、白、灰的层次,可使图案表现得优美而有意境,从而给人以联想与回味(见图1-16)。

二、彩色图案

彩色图案指用色彩进行创作的图案。它不受光源色、环境色、固有色的影响,而是根据需要来灵活调配色彩。图案的色彩不同于写生色彩,写生色彩强调按照眼睛看到的自然色彩客观地施色,而图案用色则强调按色彩规律、装饰和形式美的法则来设计颜色,它是通过色彩的明度、色相和纯度来完成的。

图 1-16 黑白图案·郑 军

第四节 图案的素材

图案的素材一般分为直接素材和间接素材两大类。

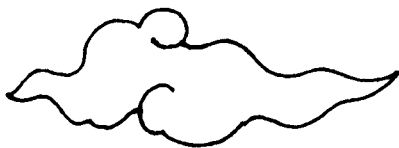
直接素材 是以写生为手段，直接从大自然中获取的素材，如飞禽走兽、植物花卉、高山流水、日月星云、春夏秋冬等。

间接素材 是以临摹、借鉴为手段获得的素材。如：中国民间传统中的年画、剪纸、刺绣等；西方装饰风格的马蒂斯的女人体变形和

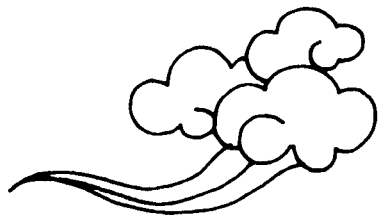
毕加索的牛变形等。

以写生手段直接从大自然中获取的直接素材，是图案变化的“源”；以临摹、借鉴中外优秀的作品所得到的间接素材，是图案变化的“流”，它只能起到启发、诱导、点化和提示的作用。要学习和设计图案，就要善于开源，兼收并蓄，把基本功练扎实。

同样的素材，由不同的人运用，所创作出的图案却千姿百态，风格各异，这就是取材的角度问题。例如同样表现云，一旦人们根据被装饰物主体的需要而确定了取材角度，同时，也就确定了表现云的艺术手法。在前人画笔下，就曾绘制出各种颜色、各种结构形态的云。如：色彩上有白云、乌云、霞云等；形态上有朵云、流云、行云、卧云、巧云、云海、层叠云、如意云等（见图1-17）。因此，无论获取的是直接素材还是间接素材，都应服从被装饰主体的需要。

双尾朵云

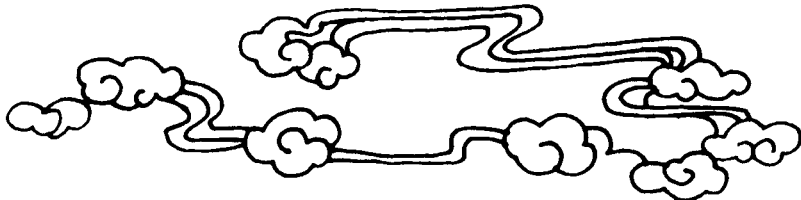
行云

如意云

吉祥朵云

流云

图1-17 云纹造型（传统图案）

早在五六千年前的仰韶文化时期，就有生动的图案用于造型多姿的彩陶上，其中西安半坡村出土的新石器时期彩陶上就有许多鱼纹、鸟纹和人面鱼纹的图案。长沙出土的战国、西汉时期的帛画及漆器，其线条造型、图案设色都达到了相当高的艺术水平。汉代的铜镜、玉器、画像石、画像砖，南北朝、隋唐时期的佛教艺术，以及宋代的瓷器、明清的织绣中，图案造型都很精美。流传在民间的剪纸和用于表演戏剧故事的皮影等，也都异彩纷呈，具有很美的装饰和观赏性。

第二章 借鉴篇

彩陶
画像石
画像砖
佛教艺术
瓷器

关键词