

中等职业教育国家规划教材
全国中等职业教育教材审定委员会审定

工艺美术专业

图案

(第二版) / 主编 颜鸿蜀 王珠珍

高等教育出版社

高等教育出版社
中等职业教育工艺美术专业
国家规划教材及配套教学用书书目

艺术理论基础	外国工艺美术简史
设计概论	中国工艺美术简史
素描	中国民间美术
人物线描速写技法(配盘)	书法
设计素描	装饰画
色彩(第二版)(配盘)(附学习卡)	展示设计与制作
图案(第二版)(配盘)	包装设计与制作
构成基础	素描作品赏析
基础摄影与专业摄影	色彩作品赏析
计算机设计基础	图案作品赏析
工艺品(雕塑类)设计与制作	平面设计作品赏析
商品包装设计	室内设计作品赏析
产品造型设计	广告设计作品赏析
室内设计	展示设计作品赏析
字体设计	美术史常识备考
中国画(第三版)	素描备考
广告设计与制作(第二版)	色彩备考

ISBN 7-04-018239-4

9 787040 182392 >

定价 34.10 元

中等职业教育国家规划教材
全国中等职业教育教材审定委员会审定

图 案

(第二版)

(工艺美术专业)

主 编 颜鸿蜀 王珠珍
责任主审 杨永善
审 稿 陈 辉 贾京生

高等教育出版社

内容简介

本书是中等职业教育工艺美术类专业国家规划教材,是依据 2001 年教育部颁发的“中等职业学校工艺美术专业课程设置”及“图案教学基本要求”编写的。2005 年修订再版。

本书共分五章:绪论,中国传统图案,中国民间图案,外国图案和图案创作,介绍了图案的基本概念,图案的形式和图案创作的创造性思维。用较大篇幅介绍了中外传统和现代图案,讲述了形成这些图案的历史背景和工艺,强调了图案语言的分析和学习。

本书图案创作的章节,将现代设计和现代艺术观念引入图案的领域,使图案创作展现现代的风貌。

修订再版后,本书在每一章节增加了放大的临摹稿,并配有光盘,既可辅助教师的课堂教学,也可帮助使用者自学。

本书可作为中等职业学院工艺美术专业基础课教材,也可供在职工艺美术人员学习参考。

图书在版编目(CIP)数据

图案/颜鸿蜀,王珠珍主编. —2 版. —北京:高等教育出版社,2006.2

工艺美术专业

ISBN 7-04-018239-4

I. 图... II. ①颜... ②王... III. 图案学—专业学校—教材 IV. J51

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2006)第 001983 号

策划编辑 王雨平 责任编辑 周素静 封面设计 刘晓翔
版式设计 马静如 责任校对 杨凤玲 责任印制 陈伟光

出版发行	高等教育出版社	购书热线	010-58581118
社 址	北京市西城区德外大街 4 号	免费咨询	800-810-0598
邮政编码	100011	网 址	http://www.hep.edu.cn
总 机	010-58581000		http://www.hep.com.cn
		网上订购	http://www.landaco.com
经 销	蓝色畅想图书发行有限公司		http://www.landaco.com.cn
印 刷	涿州市星河印刷有限公司	畅想教育	http://www.widedu.com
开 本	787×1092 1/16	版 次	2002 年 7 月第 1 版
印 张	15.5		2006 年 2 月第 2 版
字 数	330 000	印 次	2006 年 2 月第 1 次印刷
插 页	7	定 价	34.10 元(含光盘)

本书如有缺页、倒页、脱页等质量问题,请到所购图书销售部门联系调换。

版权所有 侵权必究

物料号 18239-00

中等职业教育国家规划教材出版说明

为了贯彻《中共中央国务院关于深化教育改革全面推进素质教育的决定》精神,落实《面向 21 世纪教育振兴行动计划》中提出的职业教育课程改革和教材建设规划,根据教育部关于《中等职业教育国家规划教材申报、立项及管理意见》(教成成[2001]1 号)的精神,我们组织力量对实现中等职业教育培养目标和保证基本教学规格起保障作用的德育课程、文化基础课程、专业技术基础课程和 80 个重点建设专业主干课程的教材进行了规划和编写,从 2001 年秋季开学起,国家规划教材将陆续提供给各类中等职业学校选用。

国家规划教材是根据教育部最新颁布的德育课程、文化基础课程、专业技术基础课程和 80 个重点建设专业主干课程的教学大纲(课程教学基本要求)编写,并经全国中等职业教育教材审定委员会审定。新教材全面贯彻素质教育思想,从社会发展对高素质劳动者和中初级专门人才需要的实际出发,注重对学生的创新精神和实践能力的培养。新教材在理论体系、组织结构和阐述方法等方面均作了一些新的尝试。新教材实行一纲多本,努力为教材选用提供比较和选择,满足不同学制、不同专业和不同办学条件的教学需要。

希望各地、各部门积极推广和选用国家规划教材,并在使用过程中注意总结经验,及时提出修改意见和建议,使之不断完善和提高。

教育部职业教育与成人教育司

2001 年 10 月

第一版前言

本书是中等职业教育工艺美术专业国家规划教材。作为现代艺术设计人员,要走向世界,要面对国际市场的竞争,需要广博的图案知识和图案修养。此教材为中国艺术设计人员学习图案基础知识和图案创作提供了一个新的途径。

本书的编写力图体现以下特点:

1. 完整的、新颖的图案教学体系。教材知识面广而新,教材内容涉及中国传统图案、中国民间图案、外国图案和图案创作。在外国图案中,加进了现代图案部分。教材以新颖的观念进行教学,既有整体上的讲述,又有经典图案的对比分析,突出重点、深入浅出,使学生能轻松地学习图案,并逐步提高图案修养。

2. 本教材强调图案语言的讲述和分析。在章节中,提示了图案语言的原创性和个性,分析图案语言的成因,使学生通过横向和纵向的对比,领会到图案语言的内涵。

3. 本教材重视工艺材料的介绍和运用。工艺和材料对于图案风格与图案特性的形成有着极大的影响,介绍了工艺和材料的抽象表达形式,在民间图案部分尤其突出。从剪纸到民间印染,学生都可以通过工艺材料的运用,进一步深入地学习民间图案。

4. 本教材注重图案的创作。在中国传统图案部分,安排了图案语言的运用等内容,以便从一开始就引导学生在临摹学习的同时,不忘学习图案语言并运用于图案的创作。教材又专门用一章的篇幅来指导图案的创作,介绍图案的各种创作方式和创作思维,并涉及具象图案创作和抽象图案创作,使学生在创作中得到体验,以利于培养学生的创新能力。

5. 本教材图文并茂,图例精选国内外有代表性的优秀图案作品及作者的创作和同年级学生的习作,既能提高学生的学习兴趣 and 信心,又有利于开阔眼界,提高图案的艺术修养和创作水平。

6. 本教材增加了选修内容,利于不同程度的学生学习使用。

本书教学共需 140 学时,各章学时分配如下表,供学校教师教学参考。

序 号	课程内容	学时分配
第一章	绪论	2
第二章	中国传统图案	24
第三章	中国民间图案	22
第四章	外国图案	30

续表

序 号	课程内容	学时分配
第五章	图案创作	48
机 动		14
合 计		140

本书由上海市工艺美术学校颜鸿蜀和王珠珍共同编写,由清华大学美术学院杨永善任责任主审,陈辉、贾京生担任审稿,他们对本书提出了宝贵的意见和建议,在此,谨表衷心地感谢。

由于编写水平有限,不足之处在所难免,敬请使用者批评指正。

作者

2002年2月

第二版出版说明

为了落实教育部《面向 21 世纪教育振兴行动计划》中提出的职业教育课程改革和教材建设规划,我社将陆续对中等职业教育工艺美术专业国家规划教材进行修订,以便更好地贯彻落实“以服务为宗旨,以就业为导向”的教育理念,深化职业教育课程和教学改革,使学生能够更好地适应时代发展和社会的需求。

这次教材修订的指导思想是:体现理论、实践一体化的教学思想,突出以能力为本位、以就业为导向、以应用为目的的职业教育特色,使学生在专业学习的过程中掌握适应岗位需求的方法能力和社会能力。具体体现在以下几个方面:

1. 教材立足于操作技能技法,突出“以能力为本位、以就业为导向”的指导思想,从岗位实际出发,阐述相关的知识和技能,突出基本能力点的训练,以加强学生适应能力和创新能力。

2. “以学生为主体”,从实际需要出发,做到理论、实践一体化,使学生在边学边练的过程中,掌握方法和技能。

3. 教材体系结构体现职教特点,符合学生的认知规律和技能养成规律,适应现代职业教育教学模式和教学方法,体现教学过程中教师的主导性和学生的主体性。

4. 内容突出“四新”,教材内容尽可能适应我国经济社会发展和科技进步的需要,具有时代性;能够反映新知识、新技术、新方法、新工艺,取材恰当,富有典型性和启发性,深浅适度,分量适中。同时,根据美术专业的特点,增加了作品鉴赏及分析,不仅开阔了学生视野,而且为教师提供了优秀教学范例的选择空间。

希望广大教师和学生在使用教材过程中,注意总结经验,及时提出宝贵的意见和建议,使之不断完善和提高。

高等教育出版社
中等职业教育出版中心

2005 年 11 月 30 日

再 版 前 言

近几年来,《图案》教材在中等职业学校的课堂中得以广泛运用。我们通过高等教育出版社组织的学习交流活动,幸运地得到全国各地图案教师的重视。为了使本教材更好地服务于课堂教学、老师备课和学生的学习,我们对教材作了必要的修改和调整。

第一,将图案产生的历史背景及其他成因的叙述文字,另辟区域以方便阅读。

第二,在每一节的前面,作“图案要点”的提示,以明确学习思路。

第三,在每一节的最后,增加了“临摹稿推荐”,安排了放大的图稿,以便于学生依据自己的实际情况,自主选择临摹学习。

第四,选增了一些较新的插图以替换原版本中一些较老的图片。修订本还对某些概念进行了修正。

第五,在图案的制作方法上作了更具体的介绍,以方便初学者。

第六,增附了教学课件的光盘,按章节共二十一个课件。课件同时又是一个图案的图片库,可任意调用,也可重组编排,制作成更高层面的课件。

第七,所附光盘可以灵活运用,根据不同专业选择章节,重新构成某专业的图案课程,也可根据教师的不同理念选择章节,构成另有特色的图案课程。

由于我们的水平有限,再版中仍会存在问题和不足,敬请使用者批评指正。

本书总共 140 学时,其各章学时分配如第一版前言。

编者

2005.

目 录

第一章	绪论	1
第二章	中国传统图案	6
	概述	6
	第一节 中国彩陶图案	9
	第二节 中国青铜器图案	21
	第三节 中国古漆器图案	32
	第四节 秦汉瓦当图案	42
	第五节 画像砖图案、敦煌图案、宋瓷图案欣赏	50
第三章	中国民间图案	62
	概述	62
	第一节 中国民间剪纸图案	69
	第二节 中国民间印染图案	75
	第三节 中国民间刺绣图案	90
	第四节 中国民间戏面具与戏脸谱	97
	第五节 中国民间木刻版画、民间玩具、民间皮影欣赏	105
第四章	外国图案	114
	概述	114
	第一节 原始岩画	115
	第二节 古埃及图案	129
	第三节 希腊瓶画	142
	第四节 伊斯兰图案	154
	第五节 文艺复兴图案与巴洛克、罗可可图案	162
	第六节 现代原始的澳洲树皮画	169
	第七节 外国现代图案	175
第五章	图案创作	186
	概述	186
	第一节 植物图案的创作	188
	第二节 动物图案的创作	196
	第三节 人物图案的创作	204

第四节 抽象几何图案创作	212
第五节 图案的组织形式	222
第六节 图案的色彩	230
 参考文献	 237
彩图	

第一章 绪论

一、图案的概念

图案一词来源于西欧英语的 design,指装饰和纹样。日本人用图案代替 design,是十分符合当时设计的内容的。大约在 20 世纪 30 年代,图案一词进入中国。当西欧的 design 直接被中国引为设计的时候,图案与设计并列存在。于是,图案就成为装饰类和纹样类设计的专门用词。

图案艺术家雷圭元先生给图案下的定义是:图案是在实用美术、装饰美术、建筑美术方面关于形式、色彩、结构的预先设计,是在工艺材料用途、生产等条件制约下,图样、装饰纹样等方案的统称。在这里,图案作为一种设计的草案,是首先应该肯定的,但需要补充的是,图案事实上并不仅仅是方案,它常常又是最终的结果。在许多情况下,设计草图与工艺材料的合作最终产生图案。从原始时期到现代,民众都有直接采用材料与工艺创作图案的。随着时代的发展,图案领地不断地拓宽并变化。图案与设计、图案与艺术常常已失去了明确的分界线。但无论怎样,图案的概念依然是清晰的。

图案有明确的装饰对象,图案是受羁绊的艺术,图案是装饰性和实用性并存的,是设计与工艺统一的艺术形式之一。

二、图案的形式美

图案的形式美来自大自然,比如树叶的左右对称、叶子由大到小有韵味的排列、鸟儿对称的双翼、羽毛有秩序的排列……人们通过这些感觉到自然的美,同时也感觉到自身的美。人的体态是形式美的典范。人在行走、舞蹈等动态中,产生出均衡的美,节奏和韵律的美,而人各部分的比例又都有一种恰当的美。

人是动物中唯一有明确美感意识的。人对形式美的感觉,必然表现在他们的创作中,表现在与人们的生产劳动生活几乎同时产生的图案中。于是,图案的形式美被历代的图案创作者作为经验运用并传承下来。近代的图案艺术家将其归纳为:对比统一,对称均衡,节奏韵律,比例权衡。

对比统一是指图案中形态的对比统一与色彩的对比统一。形态的对比统一有大小的对比统一、长短的对比统一、疏密的对比统一、位置的对比统一等;色彩的对比统一有色相的对比统一、明度的对比统一、纯度的对比统一和冷暖的对比统一等。图案是依据对比统一规律进行创作的(图 1-1)。

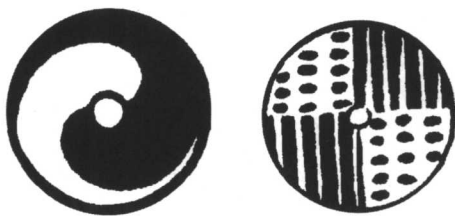

图 1-1 对比统一(中国彩陶图案)

对称均衡,是图案最基本的组织形式,包括左右对称、上下对称、各种角度对称线的对称等。任何一个形,看似无意义,只要一经对称处理,即产生美的形态,这时的对称线成为图案的最基本的骨骼。均衡同样有左右的均衡,也有上下的均衡(图 1-2)。

节奏韵律,指图案形的重复和有序地出现和渐变,尤其是几何图案。图案单元形态重复的有秩序的排列犹如音乐中的音符,产生节奏感(图 1-3)。

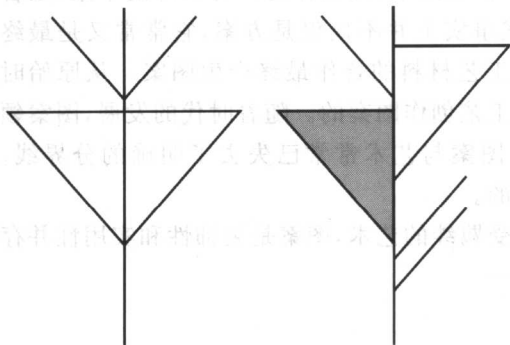

图 1-2 对称均衡

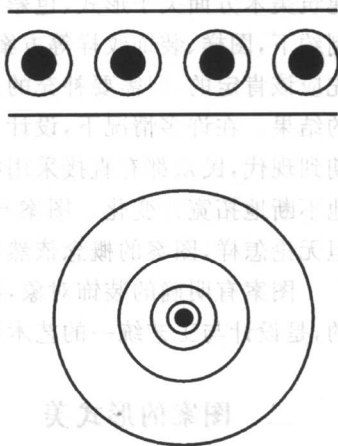

图 1-3 节奏韵律

比例权衡,指图案中的整体比例和各局部的比例恰当,有传统的黄金比例,还有现代的相等的、势均力敌之比。比例权衡在图案中同样是美的依据(图 1-4)。

图案的形式美是裸露于图案表面的,需要我们给予特别的重视。

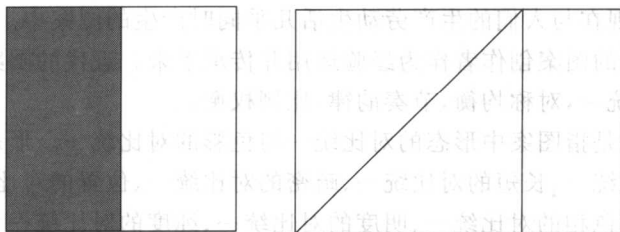

图 1-4 比例权衡(等比与黄金比)

三、图案的组织形式

图案的图形组织形式有:

(1) 图案的单独纹样,是指单个的独立的纹样。这种图案常常以对称线为基本的支撑骨骼做左右对称或上下对称。也常常以任意的方式,只求左右、上下中心的均衡。图案的单独纹样,可做适合纹样,适合于装饰对象的需要。

(2) 图案的二方连续和四方连续,是以一个简单的图案单元,向两个方向或四个方向发展,成为带状的图案或成为有一定篇幅的图案装饰面。这种组织形式产生的图案具有一种有秩序的美感。

(3) 图案的适形造型,是不同形态的图案单元作相互适合的空间安排。在这种图案的组织形式中,各单元的图案需要作随机的形态的变动和位置的变动。

(4) 图案的反转组织形式,即所绘图案留下的“地”又是一个视觉上的图案,它们有共同的边线。

(5) 图案的散点式任意组织,是图案中无规律的形式。这种形式,要求图案本身的形及图案与图案之间所“空”的形都要有“意义”。这种图案形式往往产生活泼的感觉。

图案的各种组织形式的选择与图案所要表现的主题应该是协调的。

四、图案的具象与抽象

具象图案和抽象图案是图案领域的两个部分。所谓具象图案,是将客观的自然形变成装饰形,这种图案能冠以具体的名称。所谓抽象图案,一部分是来自客观世界的抽象形,在宏观世界和微观世界里随处可见。另一部分是人们从各种具体形象中提取出来的,无法冠名的抽象图案。

具象图案有其适应的装饰领地,抽象图案也有其适应的装饰领地,它们常常有机地配合。无论是哪一种图案,都是装饰对象的一部分,应与装饰对象融为一体。

五、图案语言

图案语言是一种程式化的视觉图形语言,是全世界各民族相通的视觉语言。但图案语言绝不是单一的、贫乏的,图案语言是最为丰富多彩和最有发展变化的艺术语言之一。

图案语言的形成有两个方面的因素,一是社会的发展,二是工艺材料的创新。在特定历史时期特定地区的民族,人们会不断重复地以几种习惯组合点、线、面。这种习惯会产生习惯性的图案语言,这是产生图案语言的一种形式的力量。而另一种强大的力量却是工艺与材料所驱使的。不同的工艺,必然产生不

同的图案语言。我们在中国民间可以看到许许多多的实例。民间蓝印花布的浆防工艺,创造出影形与点结合的图案语言。而蜡染工艺是用铜刀蘸蜡画于布上,以蜡防染,然后经六七次染色形成图案冰纹的。于是,蜡染的图案语言显示以冰纹为统一的和点、线、面任意性组合的特征。

图案如此丰富多彩。首先是由于图案语言的丰富多彩,它正像各民族的文化语言一样。但图案语言是纯视觉性的图形语言,因此无论相互间有多大的个性距离,在全世界都是相通的。

六、图案与材料

材料有物理性、化学性,同时也有可视性和可触感性。材料在物理化学方面的性能决定了材料创造图案的可能性和工艺过程。而材料的可视性与可触感性是材料的抽象表达,将图案推向更高的艺术境地。图案在装饰对象的要求下,在审美的同时有其使用功能。这种功能主要是依靠材料的物理性去完成的。在室内的图案装饰除了视觉美的要求外,常常有保暖和减少噪音的功能,这时,图案设计者选用羊毛线材编织挂毯。如在水族馆作墙面的装饰图案,设计者就会选用多种有色的玻璃或者多色的马赛克拼贴镶嵌成图案,这样既可防水又有视觉美感。而在某些场合的装饰图案则具有防火的使用功能,甚至可采用各色的防火板制成图案……材料的物理性能在图案中的运用是不可忽视的。

材料同时存在着抽象表达的“才能”,任何材料都充满了灵性,都在静默中表达自己。人们在图案的整体形象中,有意无意地感受并接纳了它们。材料的抽象表达是确实存在的。木头、水晶、大理石、皮毛、不锈钢等材料在图案设计者的眼里都有其抽象表达的内容。材料的抽象表达对于图案设计有直接的意义,我们甚至可以“运用材料去思考”,因为材料本身就具有形状、色彩和肌理。设计师要学会用材料去思考,发挥材料抽象表达的才能,使图案创作更具艺术的品位。

七、图案的色彩

图案的色彩建立在常规的色彩规律之上,而与众不同的是,图案的色彩不受固有色的限制,在从自然形到装饰形的变化过程中,包括了将自然色变为装饰色。这时的色彩仅以与装饰对象的色彩对比统一为依据。

图案的色彩常常是有寓意的,有的是传统的寓意,也有的是历史时期的寓意、地域性的寓意等,如中国的红色表示吉祥等。

图案的色彩在许多情况下,是材料本身具有的色彩。现代的许多新材料具有现代的色彩,用于图案的设计,使图案产生现代的特色。在设计色彩时,我们要学会用材料的色彩去思考。色彩有抽象表达的方向,在图案的色彩设计中,需要注意的是色彩表达的方向要与图案形态表达的方向相一致。如果图案的形态是热情的,那么图案的色彩也应该热情一些;如果图案的形态是冷静的,那么色

彩也应该冷静才能互相统一。

八、学习图案的方式

图案是我们的必修课程,它是设计的基础,也是艺术创作的基础。图案使我们得到一种特殊的创作能力。

我们的教程分为四个大的部分:中国传统图案,中国民间图案,外国图案与图案创作。作为未来的中国图案设计者,我们必须对本民族的图案进行深入的了解和学习。我们需要了解并掌握中国传统图案与中国民间图案的构成方式、色彩特征及图案语言,并接触材料,了解工艺与材料对图案的作用。在此基础上,我们进一步学习外国图案。在全世界历史长河的图案积累中,我们选择了最为优秀和最为典型的图案作为我们的教材内容,我们将中外图案作比较,从中理解中外图案的不同风格。

我们的学习从临摹入手,临摹与创作并重,最后进入完全独立的图案创作阶段。临摹在学习图案的过程中是一个行之有效的方式,我们可以从人类的优秀图案遗产中尽快地学习到图案的各方面知识,培养图案所需的各种感觉;临摹与创作间隔进行,这时的创作是学习图案语言的运用,用成功图案的语言创作图案。这样的学习过程既可培养创作的兴趣,也能够使学生更清醒地认识临摹的内容。

在最后阶段的图案创作中,我们将向大自然学习,学习图案特有的观察与写生的方式。我们不仅在实践中体验、模拟客观的具象图案创作,还将试行多方向的思维去创作具有现代意识的图案,而且还将在抽象的思维指导下进行抽象的几何图案的创作。在这个阶段中,我们要注重创作的实践体验。

学习者可以对整个图案学习程序进行自行安排必修和选修。

第二章 中国传统图案

概述

中国传统图案是历代中国文化的一部分,伴随着社会的发展、生产的发展而不断发展变化。

一、中国传统图案是绵延发展的

中国传统图案有别于世界上任何一个国家和地区的图案,上下发展七八千年,绵延不断地创造和前进,从来没有间断过。它没有像古埃及艺术那样整齐划一,严格规范,然后突然中断;也没有如西亚的底格里斯和幼发拉底两河流域一些地区的图案一样有断层。它活跃着,前进着,聚集着多民族图案创作的智慧。中国图案,其图案样式、手法、语言、工艺等直到今天仍有极强的生命力,仍在不断地发展。

中国传统图案包括:原始时期的彩陶图案,夏、商、西周至春秋战国时期的青铜器图案,春秋战国至汉代的漆器图案,秦汉时期的瓦当图案,汉代的画像砖图案,经历了多个时代的敦煌图案,明代的明锦图案,清代的清绣图案,等等。

二、中国传统图案的图案语言与工艺

图案语言是一种别具特色的形态语言。中国图案从一开始就有它图案语言的独特之处。在中国传统图案发展的每一个历史时期都有相应的新工艺产生,于是,必然导致诞生新的图案语言。中国的彩陶图案是原始时代中国人用毛笔画在陶器上的图案,原始社会拙朴的审美意识和手绘与陶器烧制工艺结合产生出朴实、开朗、单纯的中国彩陶几何图案语言。“黄河之水了不起”正是外国人看到中国彩陶图案时发出的赞叹(图2-1)。

商周时代由于青铜的冶炼和失蜡工艺的

图2-1 “黄河之水了不起”
(水涡纹彩陶罐)