

设计学院
设计基础教材

Design Elementary Textbook by Design College
Pattern Elements

图案基础

(第二版)

倪峰 周小瓯 编著

中国建筑工业出版社

设计学院
设计基础教材

Design Elementary Textbook by Design College
Pattern Elements

图案基础

(第二版)

倪峰 周小瓯 编著

中国建筑工业出版社

图书在版编目(CIP)数据

图案基础 / 倪峰, 周小瓯编著. —2版. —北京: 中国建筑工业出版社, 2009

设计学院 设计基础教材

ISBN 978-7-112-11226-5

I. 图… II. ①倪…②周… III. 图案学—高等学校—教材 IV. J51

中国版本图书馆CIP数据核字(2009)第151465号

策 划: 江 滨 李东禧

责任编辑: 陈小力 李东禧

责任设计: 崔兰萍

责任校对: 兰曼利 梁珊珊

设计学院设计基础教材

图案基础

(第二版)

倪峰 周小瓯 编著

*

中国建筑工业出版社出版、发行(北京西郊百万庄)

各地新华书店、建筑书店经销

北京三月天地有限公司制版

精美彩色印刷有限公司印刷

*

开本: 880×1230毫米 1/16 印张: 6¼ 字数: 245千字

2009年11月第二版 2009年11月第四次印刷

定价: 39.00元

ISBN 978-7-112-11226-5

(18495)

版权所有 翻印必究

如有印装质量问题, 可寄本社退换

(邮政编码 100037)

设计学院设计基础教材编委会

编委会主任	鲁晓波（清华大学美术学院副院长、博士生导师，中国美术家协会工业设计艺委会副主任） 张惠珍（中国建筑工业出版社副总编、编审）
编委会副主任	郝大鹏（四川美术学院副院长、教授、硕士生导师，中国美术家协会环境设计艺委会委员） 黄丽雅（华南师范大学副校长、教授、硕士生导师，教育部艺术教育委员会委员）
总主编	江 滨（中国美术学院建筑学院博士）

编委会名单

（以下排名不分先后）

田 青（清华大学美术学院教授、博士生导师）
林乐成（清华大学美术学院工艺系教授、硕士生导师，中国美术家协会服装设计艺委会委员）
周 刚（中国美术学院设计学院副院长、教授、硕士生导师，中国美术家协会水彩画艺委会委员）
郑巨欣（中国美术学院教务处副处长、博士、教授、博士生导师）
邵 宏（广州美术学院研究生处处长、博士后、教授、博士生导师）
吴卫光（广州美术学院教务处处长、博士、教授、硕士生导师）
刘明明（四川美术学院教授、硕士研究生导师，中国美术家协会水彩画艺委会委员）
王 荔（同济大学传播与艺术学院副院长、博士、教授、硕士研究生导师）
孙守迁（浙江大学现代工业设计研究所博士、教授、博士生导师）

第二版序

“设计学院设计基础教材丛书”第一版14册自2007年面世以来，受到广大专业教师和学生的欢迎，作为教材，整体销售情况还是可以的。然而，面对专业设计市场和专业设计教学的日新月异发展，教材编写也是一个会留下遗憾的工作。所以我们作者感到，教材的编写需要不断地将现实中的新内容补充进去才能跟上专业市场和专业教学不断变化、不断进步的趋势；不断将具有前瞻性的探索内容补充进去，才能对专业市场和专业教学具有指导和参考意义。根据近一两年专业教材市场的变化，在与中国建筑工业出版社编辑沟通讨论后，大家一致认为有必要对原版教材内容进行结构修订、内容更新，删减陈旧资料，增加新的教学、科研成果，并根据实际情况，将原丛书14本调整为现在的12本。

修订不单是教材内容更新，“设计学院设计基础教材丛书”第二版对教材作者队伍也提出了教学经验、教材编辑经验、职称、学位等诸方面的更高要求。因此，为了保证教材的学术价值，每本书的作者中均有一位是具有副教授以上职称或博士学位教师资格的，作者全部在专业教学一线工作，教龄从几年到二十几年不等。本套丛书的作者都具有全日制硕士或博士学位，他们先后毕业于清华大学美术学院、中央美术学院、中国美术学院、浙江大学、广州美术学院、四川美术学院、湖北美术学院等国内名校，有的还曾留学海外，并多次出国进行学术交流。目前主要工作在清华大学美术学院、中央美术学院、中国美术学院、浙江大学、四川美术学院、广州美术学院等国内知名院校，许多作者身居系主任、分院领导职位。

在丛书面世后的两年间，我们作了大量的跟踪调查。从专业教师和学生两个角度去征求对本丛书的使用意见，为现在的修订做准备。本套教材第一版面世两年来，从教材教学使用中得来的经验和教训以及发现的问题是很具体的。所以，这次我们对丛书的修订工作是有备而来。我们不会回避或掩饰以前的不足、存在的问题，我们会不断地总结成功的经验和失败的教训，并为我们以后的编辑工作提供参考。我们的愿望是坚持不断做下去，不断修订，不断更新、增减，把这套丛书做得图文质量再好一点、新的专业信息再多一点……把它做成一个经典的品牌，使它的影响力惠及国内每一所开设设计专业的学校，为专业教师和学生创造价值。要做到这一点，很不容易，因为仅靠宣传是不够的，而只有真正有价值的思想才能传播得遥远。要做到这一点，我们还有很多路要走！

我们在不断努力！

中国美术学院博士

江滨

第一版序

设计学院设计专业大部分没有确定固定教材，因为即使开设专业科目相同，不同院校追求教学特色，其专业课教学在内容、方法上也各有不同。但是，设计基础课程的开设和要求却大致相同，内容上也大同小异。这是我们策划、编撰这套“设计学院设计基础教材”的基本依据。

据相关统计，目前国内设有设计类专业的院校达700多所，仅广东一省就有40多所。除了9所独立美术学院之外，新增设计类专业的多在综合院校，有些院校还缺乏相应师资，应对社会人才需求的扩招，使提高教学质量的任务更为繁重。因此，高质量的教材建设十分关键，设计类基础教学在评估的推动下也逐渐规范化，在选订教材时强调高质量、正规出版社出版的教材，这是我们这套教材编写的目的。

目前市场上这类设计基础书籍较为杂乱，尚未形成体系，内容大都是“三大构成”加图案。面对快速发展的设计教育，尚缺少系统性的、高层次的设计基础教材。我们编写的这套14本面向设计学院的设计基础教材的模型是在中国美术学院设计学院基础部教学框架的基础上，结合国内主要院校的基础教学体系整合而来。本套教材这种宽口径的设计思路，相信对于国内设计院校从事设计基础教学的教师 and 在校学生具有广泛适用性和参考价值。其中《色彩基础》、《素描基础》、《设计速写基础》、《设计结构素描》、《图案基础》等5本书对美术及设计类高考生也有参考价值。

西方设计史和设计导论（概论）也是设计学院基础部必开设的理论课，故在此一并配套列出，以增加该套教材的系统性。也就是说，这套教材包括了设计学院基础部的从设计实践到设计理论的全部课程。据我们调研，如此较为全面、系统的设计基础教材，在市场上还属少见。

本套教材在内容上以延续经典、面向未来为主导思想，既介绍经过多年沉淀的、已规范化的经典教学内容，同时也注重创新，纳入新的科研成果和试验性、探索性内容，并配有新颖的图片，以体现教材的时代感。设计基础部分的选图以国内各大美术学院设计学院基础部为主，结合其他院校师生的优秀作品，增加了教学案例的示范意义。

本套教材的主要作者来自于清华大学美术学院、中央美术学院、中国美术学院、浙江大学、四川美术学院、广州美术学院等国内知名院校，这些作者既有丰富的教学经验，又都有专著出版经验，有些人还曾留学海外，并多次出国进行学术交流。作者们广阔的学术视野、各具特色的教学风格，都体现在这套教材的编写中。

鲁晓波

清华大学美术学院副院长

目录

第二版序

第一版序

第1章 图案设计概论

1.1 图案的定义	1
1.2 图案的起源	1
1.3 图案的类别	5

第2章 图案的形式美法则

2.1 变化与统一	8
2.2 对称与均衡	10
2.3 条理与反复	14
2.4 对比与调和	15
2.5 节奏与韵律	16
2.6 比例	19
2.7 正形与负形	20

第3章 图案变化的基本方法

3.1 归纳与取舍	21
3.2 夸张与变形	21
3.3 提炼与重复	22
3.4 想象与添加	23
3.5 巧合与共用形	25
3.6 超自然与同构	27
3.7 改写与重组	28
3.8 打散与分割	28
3.9 其他艺术作品的借鉴	29
3.10 电脑技术的应用	30

第4章 图案的构成形式

4.1 单独纹样	32
4.2 适合纹样	33
4.3 连续纹样	35
4.4 综合构成	37

第5章 图案中点、线、面的应用与色彩配置

5.1 图案中点、线、面的应用	39
5.2 图案的色彩配置	40

第6章 图案的表现技法

6.1 套色表现技法	47
6.2 混色表现技法	48
6.3 特殊表现技法	49

第7章 图案的造型题材及表现

7.1 植物	53
7.2 动物	58
7.3 人物	63
7.4 风景	70

第8章 装饰画设计

8.1 装饰画与图案的区别	76
8.2 装饰画设计手法	77
8.3 装饰画构图	81

第9章 作品欣赏

第1章 图案设计概论

1.1 图案的定义

图案是与人们生活密不可分的艺术性和实用性相结合的艺术形式。“图案”一词，是20世纪初从日本转译而来，与英文“design”一词有直接联系。图案是指在实用美术、装饰美术、建筑美术等方面关于形式、色彩和结构的预先设计。它包括几何图形、视觉艺术、装饰艺术等。如今，在电脑设计上，我们把各种矢量图形也称之为图案。图案的定义有广义和狭义之分，广义的图案是指为达到一定的目的而进行的设计方案和设计图样；狭义的图案是针对平面设计而言，是指平面的、纹样的、符合美的规律的构成。

1.2 图案的起源

原始的工艺形式是随着石制工具的创造和使用而形成的。人类祖先为了生存，在劳动过程中创造了多种生产工具和生活器具，先是在长期的劳动实践中，感到造型规整的器具在视觉和触觉上能产生快感，而且更便于使用，于是出现了造型对称或均衡的石刀、石斧，这就是工艺品的开始。后来，人类在与自然的接触过程中，发现动物的牙齿、骨头和毛发等加工后可当工具使用，而且用它们做装饰品不但美观还能体现人类的勇气和力量，于是就在上面制作多种线条和划痕，使其看起来更有特色，这就是装饰的雏形。随着对自然界的动物、水纹、山川、沙漠、树木等形态的了解加深，人们将这些自然形态结合劳动场景描绘在洞穴和崖壁上，这样就产生了图案（图1-1、图1-2、图1-3、图1-4）。后来，在祭祀、礼仪等活动中，为了表示对宗教的虔诚和图腾崇拜，又产生了远古氏族的图腾符号和标志，图案也随之丰富起来。

在新石器时代中、晚期出现的“彩陶”，图案类型十分丰富，其主要特点是具有简朴的造型和抽象的纹饰。这时的装饰艺术已经非常成熟，人们惯常用红、黑等色来绘制，陶器上的纹饰千变万化、优美动人。纹样有人面纹、鱼纹、蛙纹、鸟纹等（图1-5、图1-6）。后来出现的青铜器造型雄浑凝重，有兽面纹、凤纹、人面纹、动物纹等（图1-7、图1-8、图1-9）；汉代出现的画像砖、画像

图1-1 砧子山古岩画,位于内蒙古赤峰达里诺尔湖北岸。砧子山属自然遗迹,是火山喷发时形成的山体之一,完整地存留有古岩画7组,共35个部分,画上的人物、动物栩栩如生

图1-2 拉斯科洞穴壁画是旧石器时代人类留下的艺术珍品，位于法国韦泽尔峡谷。这些画大约创作于1.5~1万年前，所画的主题多为动物，线条简洁有力，姿态生动，色彩多为黑褐色，外加简单的明暗描绘，表现出自然而粗拙的风格

图1-3、图1-4 西藏西北部的阿里日土岩画，这些岩画是用坚硬的石头或其他硬物在岩面或岩石上刻凿而成，线条笔画有深有浅，还有少数彩绘画面。岩画内容十分广泛，有狩猎、宗教祭礼、骑乘、放牧、农耕、日、月、山、牛、马、羊、驴、羚羊、房屋、人物等

图1-5 人面鱼纹彩陶盆 仰韶文化是距今约5000~7000年前中国新石器时代的一种文化。红陶器上常有彩绘的几何形图案或动物形花纹，是仰韶文化的最明显特征，故也称彩陶文化

图1-6 鱼纹彩陶盆

图1-7 商代青铜兽面纹鼓

图1-8 三星堆金面罩青铜人头像

图1-9 汉代青铜铺首衔环

石整体形象粗犷大器，表现出了强烈的动感、速度和恢宏的气势美（图1-10、图1-11）；举世瞩目的敦煌石窟艺术历经千年的创造，在400多个石窟里留下了无数绚丽多彩的图案彩绘（图1-12、图1-13、图1-14、图1-15）；

还有集外来风尚和传统风格于一身的宋代瓷器图案（图1-16、图1-17），追求喻意和完整造型的明清吉祥图案等。历代画师和工匠们用双手和智慧为我们展示了一幅绚丽的图案历史画卷。

图1-10 汉画像砖一

图1-11 汉画像砖二

图1-12 敦煌壁画一

图1-13 敦煌壁画二

图1-14 敦煌壁画三

图1-15 敦煌壁画四

图1-16 宋代瓷器一

图1-17 宋代瓷器二

1.3 图案的类别

根据表现形式图案有具象和抽象之分。具象图案在图案设计中占有显著地位，它是人们从具象的自然形态中美化、创造出来的。具象图案的设计要摆脱纯自然的束缚，用归纳手法来获取自然形态，使其具有图案美。具象图案根据表现对象的不同，大致可以分为装饰植物、装饰动物、装饰人物、装饰风景、装饰器具等

五大类(图1-18、图1-19、图1-20、图1-21、图1-22、图1-23、图1-24、图1-25)。抽象类图案包括点、线、面、体,或有机的、无机的、偶然的、变体的等。抽象图案在电脑设计上有着惊人的表现力,特别是以色彩或线条所表现的幻觉效果或光线艺术。

我们设计图案必须要选择适合内容的表达方式。抽象图案就适用于音乐、美术、哲学、宗教、信息等不具有具体外形的内容(图1-26、图1-27、图1-28)。

图1-20 装饰花卉

图1-18 装饰植物一

图1-21 装饰动物

图1-19 装饰人物一

图1-22 装饰植物二

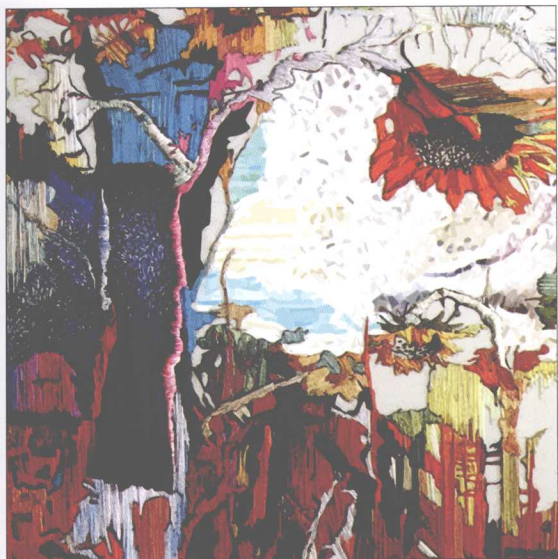

图1-23 装饰植物三

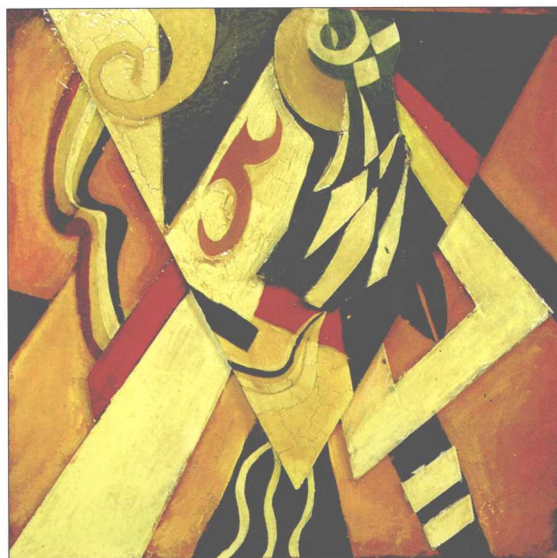

图1-26 抽象图案一

图1-24 装饰人物二

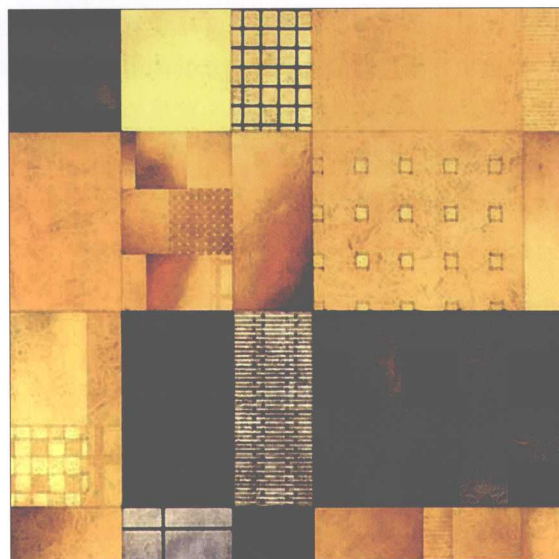

图1-27 抽象图案二

图1-25 装饰风景

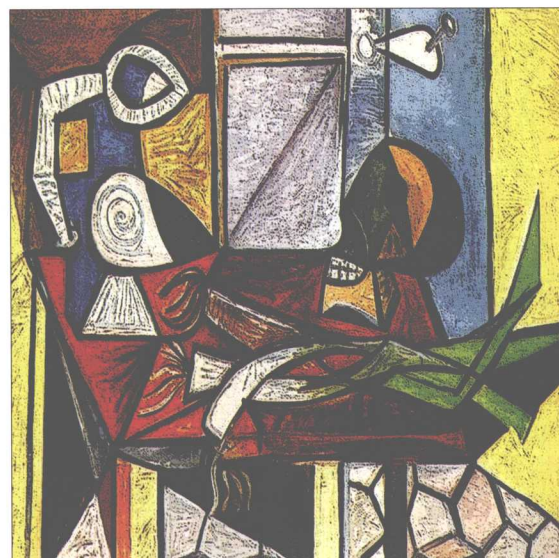

图1-28 抽象图案三

第2章 图案的形式美法则

图案艺术有着极强的装饰性和规律性,这种规律性是人类从客观存在的美的形象中总结、归纳、提炼而成的,我们称之为形式美法则。它是我们表现不同图案内容,取得完美装饰效果的基本原则。

2.1 变化与统一

宇宙与自然丰富多彩、千变万化的,在所有的变化中均存在着统一的形式和内在的联系。比如人类具有区别于其他物种的固有特征,而每一种族又有各自的体形、相貌和肤色特点;虽然每个人面目各异,但有着统一的形态结构。宇宙中不同种类的物体都有其共同的特征与个体变化。变化与统一的形式法则存在于自然界的一切物种中。变化与统一的形式法则是一切事物存在的规律,也是图案构成法则中最基本的原则。

变化是指图案各种构成因素的差异,如:大小、方圆、长短、粗细、冷暖、明暗、动静、疏密等。统一是指图案的各个组成因素之间的合理秩序和恰当关系。

图案不论大小都存在着各种矛盾关系,如:构图的虚与实、内容的主与次、形体的大与小、色彩的冷与暖、线条的长与短等。这些矛盾关系使图案生动而富于变化,但如果处理不好,会显得杂乱无序。我们应该用统一的手法,把这些矛盾关系有机地组织起来,从统一中求变化,在变化中求统一,使图案的各个组成部分既有区别又有内在联系,形成既有规律又有丰富变化的统一体(图2-1、图2-2、图2-3、图2-4、图2-5)。

图2-1 贵州苗族图案,主题形象“龙”的造型非常有特色。画面中点、线、面、颜色等元素有机地组合成一个整体。变化是寻找各部分之间的差异、区别;统一是寻求它们之间的内在联系、共同点或共有特征

图2-2 线条简洁有力,造型生动流畅。用重复的构成手段协调了画面的冲突,强烈的色彩在大面积黑白的衬托下,显得统一而有张力

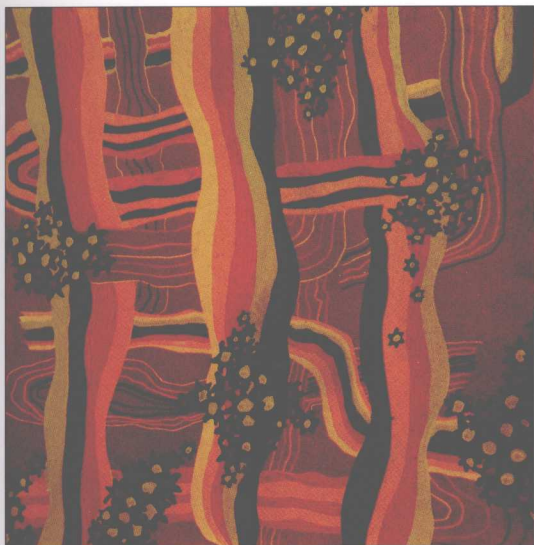

图2-3 有效地利用线条和花卉的前后遮挡，在二维的平面内营造出三维的空间效果。在图案中，没有变化则单调乏味和缺少生命力；没有统一则会显得杂乱无章，缺乏和谐与秩序

图2-4 组成植物的线条凸显了图案的秩序美感，而花和鸟则打破了这种秩序，体现出灵动和轻盈的效果

图2-5 花瓶、植物和人物按前后次序组合，强调了空间感和层次感。色彩以黄、绿色为主，简洁流畅、生动自然