

高等教育美术与设计专业“十二五”规划教材

 美术与设计

图案基础

Basic Pattern

主 编 谢琼梅 袁惠敏 刘乐君

 中国民族摄影艺术出版社

总策划
逐日传媒

图案基础

Basic Pattern

主 编	谢琼梅	袁惠敏	刘乐君		
副主编	张 丽	姚松奇	宋 健	陈金梅	
编 委	蓝 贇	李昌晓	曾 林	韩 君	
	杨锦雁	张 靖	郑 健	钟 毅	刘 晓

中国民族摄影艺术出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

图案基础 / 谢琼梅等主编. — 北京: 中国民族摄影艺术出版社, 2011. 11
ISBN 978-7-5122-0179-8

I. ①图… II. ①谢… III. ①图案学 IV. ①J51

中国版本图书馆CIP数据核字(2011)第233729号

图案基础

主 编: 谢琼梅 袁惠敏 刘乐君
责任编辑: 殷德俭 萨社旗
总 策 划: 逐日传媒

出版: 中国民族摄影艺术出版社

社址: 北京市东城区和平里北街 14 号

邮编: 100013

编辑部电话: 010-64211752 84250639

发行部电话: 010-64211754 65409376

网址: <http://www.chinamzsy.com/>

设计: 北京逐日文化传媒有限公司

印刷: 北京海纳百川旭彩印务有限公司

版次: 2012 年 1 月第 1 版第 1 次印刷

开本: 787 毫米 × 1092 毫米 1 / 12

印张: 12

字数: 260 千字

印数: 1-5000 册

书号: ISBN 978-7-5122-0179-8

定价: 48.90 元

版权所有 侵权必究

本书所刊载部分图片, 由于无法与作者(权利人)取得联系, 本社已将这部分图片的稿酬暂存在本书编辑部。希望作者与本书编辑部联系(电话 010-65462080), 以便尽早收到稿酬。

序

《图案基础》这门课程是中国传统的工艺美术设计基础课程，在设计思维上，是以图案为设计基础的教育体系，其创意来源于生活，体现了特定环境下的文化背景和时代精神。该课程作为一门“艺术设计专业基础课程”，不仅在视觉形象上解决造型装饰的技法问题，更重要的是能够使学生全面遵循艺术设计形式美的创造规律，为艺术设计进入商业设计的造物思索奠定形象美化的基础。

本书力求在吸取前人经验的基础上，在尊重传统的同时，注重时代感，以图文并茂、深入浅出的形式对图案的概念、内涵以及图案的发展演变，中国民间图案特点做出有条理性、系统性、针对性的论述。本书阐述了中外各历史阶段的图案发展状况，使我们知其源、知其流，运用形式美法则，寻找启发思维方法，丰富想象力，培养对图案设计美的感知能力，发挥主观能动性，从构图变化、黑白关系、用色处理、空间布局等方法中获得形式美的变化与统一。总的来说教材的内容分为三个大的方面：一是对传统装饰图案艺术的继承，发掘本土传统图案的精华，寻求继承的根脉；二是基于继承的创作，即探索传统装饰图案艺

术自身的规律和共性，并将这种规律应用于现代图案的创作教学；三是对图案的实践应用了解，使学生能更准确的理解图案的特性、规律和表现，为他们今后的专业设计课程的开展、运用打下良好的设计基础。图案作为艺术设计的基础课程，教学重点应突出实践环节。本教材以课题的形式展开，在结构安排上强调循序渐进、环环相扣。课后思考和练习，可作教学参考。教材图文并茂，大量图片的展示意欲开阔学生视野。通过这些内容的设定，以提高教材使用的实效性和可操作性。

本书的学生作业都是来自于编者学生的优秀作品，已在书中已标注清楚。书中大量图片来源于各种相关书籍、网站，可供学生学习参考。由于一些原因，大部分图片很难考证其作者出处，加之图片数量较多，作者未能一一注明，乞谅并对原作者的辛勤劳动致以崇高敬意！最后，由于编者水平有限，书中难免有错误、疏漏之处，敬请广大读者批评指正。

编者

目 录

第一章 了解图案 /001

第一节 走进图案 /001

第二节 图案的起源与发展 /006

第三节 中国民间图案 /014

第四节 外国传统图案 /021

第二章 图案的写生和造型训练 /027

第一节 图案的写生与变化 /027

第二节 花卉图案的写生与变化 /034

第三节 动物图案的写生与变化 /051

第四节 风景图案的写生与变化 /061

第五节 人物图案的写生与变化 /070

第三章 图案构成要素及形式美法则 /075

第一节 图案构成要素 /075

第二节 图案构成的形式美法则 /077

第四章 图案的组织构成形式 /089

第一节 单独纹样 /089

第二节 适合图案 /091

第三节 连续图案 /096

第五章 图案的表现技法 /109

第一节 黑白图案的表现技法 /109

第二节 色彩图案的表现 /113

第六章 图案的实际应用 /121

第一节 装饰图案在平面设计中的应用 /122

第二节 装饰图案在服装设计中的应用 /126

第三节 装饰图案在环境艺术设计中的应用 /130

第四节 装饰图案在工业产品中的应用 /133

第一章 了解图案

教学目标及基本要求

1. 突出图案的文化与历史内涵，并注意系统性。
2. 重视以直观对比的教学方式突出各时期的风格与特点。
3. 应重视在图形内涵分析的基础上，结合形式美原理与要素分析图案的时代特点。
4. 实践技能教学要精心选择训练内容、巧妙设计训练方式与流程，有效控制学生接受与应用知识的效果。
5. 必须有范画和示范性教学环节，并重视适时的示范演示和修改指导。

作业要求：

临摹经典的图案作品和变临经典的图案作品。（题材可由学生自己寻找或由老师提供）

第一节 走进图案

一、图案概念

图案是装饰的基础，也称装饰性纹样，是一种装饰性和实用性相结合的艺术表现形式。

“图案”一词原为日文汉字，出自日本 20 世纪初对英文“design”的意译，从汉字的字义上讲，“图”有“形象”、“谋划”之意，“案”有“文件”、“方案”之意，所谓图案，即可理解为“谋划形象的方案”。

图案在《辞海》中定义：指对某种器物在造型结构、色彩及纹饰进行工艺处理前事先设计的施工方案，制成图样，通称“图案”。图案教育家、理论家雷圭元先生对图案定义为：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。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。图案，从字面上解释，“图”是图画、图样，“案”是方案、程式。

作为美术的一个门类，图案有狭义和广义两种解释。狭义上的解释是指器物上的装饰纹样及色彩设计。广义上的解释是指为某种器物的造型、纹样、色彩进行设计时，在纸上绘制出来的图稿。

装饰图案在世界不同的文明区域和不同的历史年代大量存在。虽然由于地域文化和历史时代的不同呈现出迥然不同的

艺术特色，但所有图案都具有一个共同特性，就是承担一定的文化责任和艺术责任，从这一点入手，我们可以对装饰图案的艺术特点和文化特性做规律性的探讨，从而对装饰图案的概念做一个大致的界定（图1-1-1、图1-1-2）。

二、图案装饰的特征

图案是一门实用性的艺术，是一种装饰手段，它通过一定的表现手法，把多种视觉元素有机地组合在一起，使人感到既丰富又统一，既多样又有条理，成为一完美的整体。特征是事物内在和外在本质的综合体现，也是区别与辨认不同事物最显著的依据。有特征才能有个性，有特征才能有“变化”，因此，认识自然形态的特征是设计变化的第一步，抓住自然形态的特征，才能进行变化，才能走向图案美。它的审美性质，主要是由各种形态经过艺术构思和视觉化、审美化，通过象征的含义和抽象的形式构成而显现的。充满了内在的象征力量和优美的外在形式的统一，这就是图案装饰的艺术特性之所在（图1-1-3、图1-1-4）。

三、图案分类

图案是一个涉及领域非常广泛的学科，由于其表现对象不同，应用领域各异，因而在对图案进行分类时需从不同角度，采用不同的方法。

图 1-1-1 清代描金朱地龙凤纹漆手炉

图 1-1-2 北京奥运会火炬上的祥云图案

图 1-1-3 贵州苗族的刺绣图案

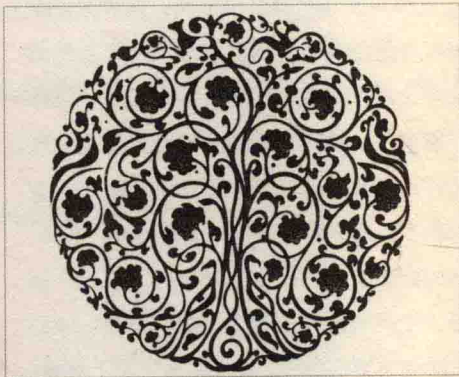

图 1-1-4 日本资生堂产品上的装饰图案

1. 按图案的装饰空间分类

按装饰空间分类, 图案可分为平面图案和立体图案。

平面图案是指在相对平面的空间内进行绘制的图案装饰, 如纺织品图案、包装图案、器皿装饰图案、建筑彩绘图案等(图 1-1-5)。

立体图案是指带有立体效果的装饰图案, 如用于建筑、家具、首饰以及各种装饰雕塑的图案设计(图 1-1-6)。

图 1-1-5 平面图案

图 1-1-6 立体图案

2. 按图案的用途分类

按照具体用途, 装饰图案可分为实用品装饰图案和纯装饰性图案。

实用品装饰图案是对生活中的一些具有实用性的物品做图案装饰, 使物品在具有实用性的同时给人以一定的审美感受。如染织图案、陶瓷图案等(图 1-1-7)。

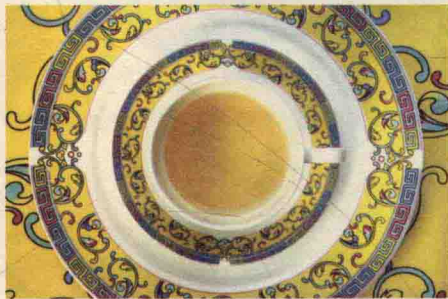

图 1-1-7 实用品装饰图案

图 1-1-8 纯装饰性图案

纯装饰性图案指一些纯装饰性艺术作品的图案, 这些艺术品无实用性, 只是有点缀、美化环境的作用, 如装饰挂毯、装饰屏风、壁饰等(图 1-1-8)。

3. 按图案的素材分类

按图案的素材可将图案分为花卉图案、风景图案、动物图案、人物图案、几何图案等(图 1-1-9 至图 1-1-11)。

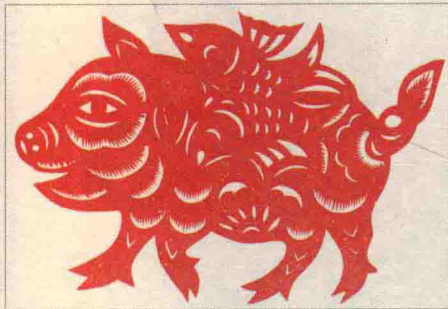

图 1-1-9 动物图案

图 1-1-10 几何图案

4. 按图案的构成形式分类

按图案的构成形式可将图案分为单独纹样、适合纹样和连续纹样。

(1) 单独纹样

单独纹样是一个独立的装饰单元,与其他装饰单元并无联系,纹样结构上比较自由,自身具有独立性和完整性。根据装饰的需要,可设计成较大而复杂的纹样,用于建筑装饰;又可设计成较简单、概括的、小的纹样,用于报刊题花或商品标志(图1-1-12)。

(2) 连续纹样

连续纹样是指以一个基本单位纹样为准,按照一定的格式,有规律地做重复

循环排列,构成无限连续性的纹样。连续纹样可分为二方连续与四方连续纹样。二方连续是一个装饰单元的二次元延伸,即以一个纹样或由两、三个纹样组合成的单位纹样,向左右或上下两个方向重复连续排列而构成无限连续性纹样。由于其特定的构成形式,它被广泛地运用于建筑中的墙边、门框、服装的饰带等边饰部位(图1-1-13);四方连续是一个装饰单元向上、下、左、右四个方向,作反复排列而构成的图案纹样。由于它具有四个方向无限连续扩大的特点,因此适合于建筑壁纸图案设计、包装纸设计、花布设计、地板设计等方面(图1-1-14)。

(3) 适合纹样

在工艺制作上,由于器物造型的方、圆、长、扁不一,设计者需要将图案与这些外形相适应,适合纹样就是在一定的外形内组织纹样。这种纹样的组织要求是要与特定的外形相适应,形象与空间要舒展匀称,也就是要服从于作为主体的形,使形态、规格、内容都凝结成一个有机的整体(图1-1-15、图1-1-16)。

以上关于图案的每种分类都可以从一个侧面反映出图案的某种特性。学习图案设计必须了解其不同的分类方法,这有利于更深入理解图案的造型规律及风格,以便更准确地把握图案设计的主动权。

图 1-1-11 人物图案

图 1-1-12 单独纹样

图 1-1-13 二方连续纹样图案

图 1-1-14 四方连续纹样图案

图 1-1-15 实用品装饰图案

图 1-1-16 纯装饰性图案

图 1-2-1 庙底沟型人头形器口彩陶瓶

图 1-2-2 土家织锦

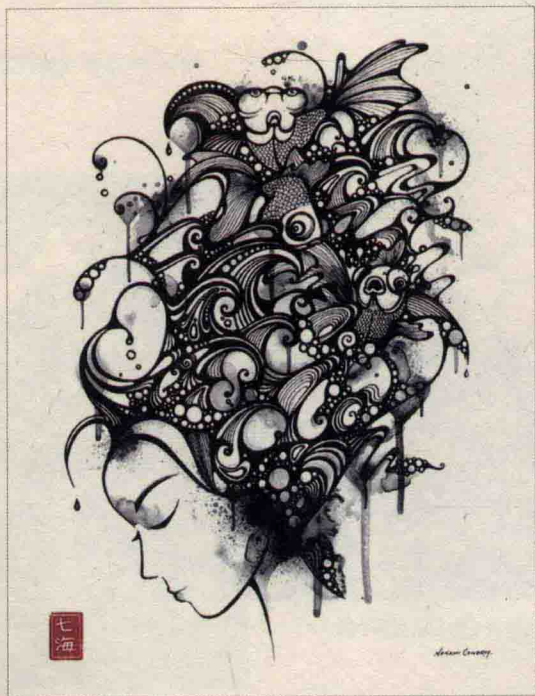

图 1-2-3 现代图案

第二节 图案的起源与发展

图案早于绘画与文字，是人类创造的最古老的艺术形式。早在旧石器时代，当人类还处于蒙昧时期的原始社会，能够在制造和使用工具之后，就开始在工具及器具上施加文饰，并以浪漫的想象和奇异的花纹装饰自身和环境。在与各种工艺材料的结合中，人类创造出彩陶、瓷器、染织以及建筑装饰等品类繁多、精美绝伦的各种装饰图案，并在各个不同的历史时期，不同地域和民族中形成了题材广泛、内容丰富、各具特色的图案形式（图 1-2-1、图 1-2-2）。

“图案”一词大约在 20 世纪初由日本人按汉字定名后才传入我国的。现代图案是从传统图案发展而来的，传统图案在设计中与现代设计理念方法相结合得到演变发展，成为既有民族特色又有时代风格的全新图案，并以不断更新的风格形式适应现代社会的发展需求（图 1-2-3）。

一、中国图案的发展历程

1. 原始时期的稚拙与纯朴

不知哪位哲人说过这样一句话：“最原始的往往是最现代的，最幼稚的往往也是最成熟的”。这恐怕是艺术规律的一种自然循环。漫长的旧石器时代，人们在打制石器的过程中，逐步培养起造型技能和形式美感。到了距今10000—4000年的新石器时代，先民的生活由游牧、游耕而转入定居为主，陶器在农业、渔猎及日常生活中占有重要的地位。由于陶器表面常绘有精美的纹饰，质朴绚丽，考古学家便把这些陶器叫做彩陶。中国新石器时代艺术的最高成就集中在彩陶的造型和装饰上，这些图案，大都取材于和当时先民生活关系密切的自然界形象。彩陶是我国新石器时代，先民们通过主观意念的改造，创造出绘制在原始陶器上的艺术形象。如人面纹、人形纹、鱼纹、蛙纹、鸟纹、植物纹等。这些纹饰由具象到抽象，通过穿插、变体、对称、连续等形式达到相互交融，从形到线，都不自觉地创造出一种单纯的美并呈现了最早的形式美规律，为今人所叹服。色彩以黑、白、红为主，给人单纯、明快、流畅的视觉感受，表现了较高的艺术水平（图1-2-4至图1-2-7）。

图 1-2-4 马家窑文化马厂型彩陶人形浮雕壶

图 1-2-5 马家窑文化半山型彩陶瓮锯齿纹

图 1-2-6 仰韶文化庙底沟型彩陶

图 1-2-7 仰韶文化半坡型彩陶人面鱼纹盆

2. 夏、商、西周的狞厉与神秘

进入商周奴隶社会，图案也在此期间得到了进一步发展和衍变，从总的趋向看，陶器纹饰的美学风格由活泼愉快走向沉重神秘，的确是走向青铜时代的无可置疑的实证。超人的历史力量与原始宗教神秘观念的结合，也使青铜艺术散发着一股严肃命运气氛，加重了它的神秘狞厉风格。在商周璀璨的青铜文化中，其装饰图案、装饰造型为世人所瞩目，商周青铜器的装饰图案结构多以几何框架为依据作中轴对称，将图案严紧地契合在几何框架之内，以直线为主，弧线为辅的轮廓线，呈现出威严、神秘、庄重的艺术风格，表现出一种整体划一、严峻狞厉的美学风貌，象征着奴隶主阶级政权的威严和神秘，这是奴隶社会特定的历史条件下形成的时代风格。图案内容为动物纹饰和几何纹饰。

图 1-2-8 西周早期铜盂鼎上的饕餮纹

(1) 饕餮纹

饕餮纹亦称“兽面纹”。青铜器上常见的装饰纹样之一。纹样象征古代传说中的一种贪食的凶兽饕餮的面形，图案多有变化。饕餮一词见于《吕氏春秋·先识览》：“周鼎著饕餮，有首无身，食人未咽害及其身，以言报更也。”商代至西周时常作为器物上的主题纹饰，多衬以云雷纹。西周后期逐渐丧失主题纹饰的突出地位，常用于器耳或器足等处（图 1-2-8、图 1-2-9）。

(2) 夔龙纹

夔，神话中的一种近似龙的动物。《山海经大荒东经》记载：“……状如牛，苍身而无角，一足，出入水则必风雨，其光如日月，其声如雷，其名曰夔”。夔龙纹是商晚期和西周时期青铜器的主要纹饰之一，形态近似蛇，多为一角、一足、口张开、尾上卷，外形与青铜器饰面的结构线相适合，具有古拙的美感（图 1-2-10、图 1-2-11）。

(3) 凤鸟纹

凤，在古代的传说中，为鸟中最美者，飞时百鸟随之，尊为百鸟之王。在古人的心中，凤是吉祥之鸟。《说文》四云：“凤，神鸟也。天老曰：‘凤之象也，鸿前麇后，蛇颈鱼尾，鸛颡鸳思，龙文龟背，燕颌鸡喙，五色备举。出于东方君子之国，翱翔四海之外，过昆仑，饮砥柱，濯羽弱水，莫宿

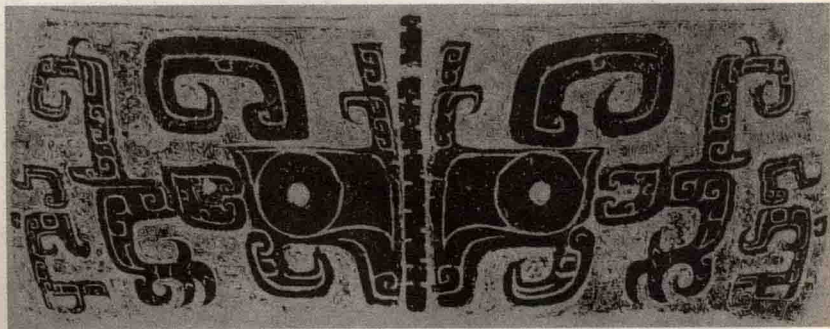

图 1-2-9 饕餮纹

风穴，见则天下安宁’。”商周时期青铜器图案中，凤鸟常呈侧身、回首状，嘴呈鹰钩状，多饰于鼎、簋、尊、爵等器物的颈、口、腹、足等部位（图1-2-12、图1-2-13）。

（4）几何纹饰

除了以上所述的动物纹饰外，商周时期的青铜器上还通常饰有几何纹饰，但大都是以陪衬纹样出现的，商周时期青铜器的几何纹饰主要有乳丁纹、云雷纹、窃曲纹、鳞纹等（图1-2-14、图1-2-15）。

图1-2-11 夔龙纹

图1-2-12 凤鸟纹

图1-2-10 商前期夔龙纹铜戈

图1-2-13 商前期凤鸟纹铜戈

图1-2-14 西周晚期铜毛公鼎上的环带纹、窃曲纹、重环纹

3. 春秋、战国的清新与活泼

春秋、战国装饰风格一改商周的神秘厚重，整个造型及装饰风格都显得舒展自如、华丽轻巧，其装饰内容不再是超出现实的、凶狠神秘的怪兽，而是越来越贴近生活，自然中的动植物和生活场景大量出现，多采用弧线、斜线形的构图，突破了商周时期严谨对称的构图规律，呈现灵动、活泼的构图特点，产生了重叠缠绕、上下穿插、四面延展的构图形式，进一步体现了这一时期活泼、自由的艺术特征。春秋、战国时期的装饰图案在青铜器、漆器、玉器、服饰、金银器等方面都得到了完美的体现（图 1-2-16、图 1-2-17）。

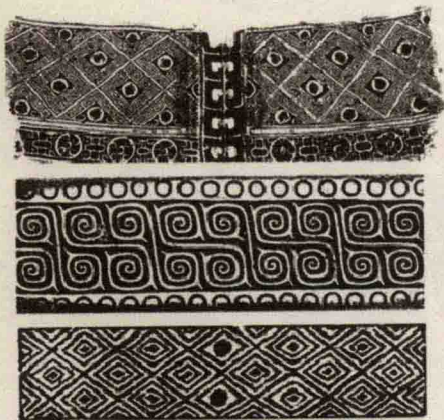

图 1-2-15 乳丁纹与云雷纹的组合纹样

图 1-2-16 春秋中期铜黄子壶上的蟠螭纹

图 1-2-17 战国中晚期错金银有流铜鼎上的云带纹四瓣花纹

4. 秦、汉的奔放与古拙

装饰风格是特定历史时期人类文明的具体表现，其形成与相关的人文和社会背景因素关系极为密切。可以说装饰风格是时代审美特征的体现，且成为文化潮流发展的一部分。如果要分析其成因，必然离不开人文和社会背景。秦、汉面临的还是战国动荡后残破的现实，没有余力去追求华丽的装饰之美，而是以质朴的心态在“独尊儒术”中渐渐形成尽管质朴自然却是心胸开阔，气派雄浑的装饰艺术风格。两汉时期，装饰题材异常丰富，对现实生活中多种多样的场合、情景、人物都有大量地塑造，这显示了一种对世间生活的全面关注和肯定。秦、汉艺术中那种旺盛的生命力、气势是后代艺术难以企及的。汉代装饰图案在总体布局上，多采用满而紧的构图形式，但满中有序、紧中有舒，多而不乱、杂而不散，大小相间、错落有致。这一时期装饰艺术的载体众多，主要有：画像石、画像砖、漆器、金属器、织绣等，此外由于汉代建筑业的蓬勃发展，一些以建筑构件为载体的装饰艺术形式，如瓦当图案也极具代表性（图 1-2-18、图 1-2-19）。

5. 六朝的清秀与飘逸

六朝（三国、两晋、南北朝）时期是我国历史上一个长期混战的年代，中华大地战乱频繁，社会动荡，变革纷繁，南北对流，民族交融，互渗互促。但正是乱世为思想的自由、佛教的发展提供了肥沃

土壤。魏晋南北朝佛学、玄学大兴。同时迎来了中国历史上思想的一个极度自由的时期。文化的不断交融,成为一种时尚风貌。六朝时期。其图案受外来形式与风格的影响,佛教的兴起给装饰艺术注入了新的活力,呈现出清秀、飘逸的艺术风格。佛教题材成为这一时期重要的装饰内容。从商周到魏晋南北朝,以动物纹样为中心的装饰题材已近尾声,植物纹样增多。随着外来佛教的传入和广为传播,纹饰的题材增添了新的内容,与佛教教义相关的禽兽、佛像、飞天以及富有西域风格的莲花、忍冬草图案成为这一时期的代表纹样,体现了鲜明的异域文化的影响。主要表现在壁画、石刻、洞窟藻井和瓷器中(图1-2-20、图1-2-21)。

6. 隋唐的富丽与饱满

隋唐时代,随着国家的统一,社会稳定,佛教继续发展,出现了大量与佛教相关的装饰图案,随着对外交流的频繁,使装饰风格、内容出现变化。隋唐工艺美术表现出舒展博大的气势、精巧圆婉的装饰意匠和富丽丰满的形态特征。这一时期工艺美术高度繁荣,种类齐全,工艺技术高超,尤其在唐代获得全面的发展。陶瓷、染织、金银器的技艺水平和生产规模都超越了前代。如果说隋代工艺图案部分承袭了南北朝时期的装饰特征。唐代则呈现出一种具有崭新时代气息的装饰风格,图案造型上多运用较大弧线,色彩上多运用金

图 1-2-18 西汉“四神”瓦当纹样白虎

图 1-2-19 西汉长寿绣绛红色绢云气纹

图 1-2-20 六朝时期画像砖上的植物纹

图 1-2-21 忍冬纹

图 1-2-22 唐朝联珠鹿纹锦上的联珠纹

图 1-2-23 唐朝海蓝地宝相花纹锦上的宝相花

图 1-2-24 北宋青瓷牡丹萱草纹瓶

彩、退晕的方法表现深浅层次的色阶，装饰题材上除了鸟、兽等各种动物外，植物、花卉开始成为主题，写实与夸张变形的装饰手法兼用，并采用了花中套花、叶中套花、果中套花等理想化的方式，构图巧妙、气韵生动、敷彩绚丽。唐代是我国传统图案发展的重要历史时期，代表纹样有卷草纹、团花纹、宝相花纹、联珠纹等，荷花和牡丹的图案也较为流行（图 1-2-22、图 1-2-23）。

7. 宋元的典雅与秀丽

宋元工艺美术在对前代继承的基础之上继续发展，工艺美术品类很多，陶瓷、金银器、纺织品、漆器等从工艺和装饰风格上均出现了不同程度的变化，宋代工艺美术中最有成就的是陶瓷，宋代瓷窑几乎遍布各地，在工艺、釉色、造型和装饰诸

方面均有所长，一些相邻的瓷窑彼此取长补短，相互影响，使制瓷工艺在统一的时代风格下，又具有不同地域特色。宋瓷在中国陶瓷工艺史上，以单色釉的高度发展著称，其色调优雅、素白细密、洁净紧实，经过一道道繁复的工序，成就了冰肌玉骨、秀色夺人的艺术效果。此外宋元的金银器艺术成就也较高。宋元金银器以器形设计构思巧妙，富有灵活性与创造性的多种加工技法为特征。器物多为日常用品，以寓意繁荣幸福和美好吉祥的纹样内容最为盛行，如瑞果、牡丹等。纹样不再是图案化的装饰，更具写实性，包括飞鸟、瑞兽、缠枝牡丹、莲花、菊花、团花等等，装饰内容反映了当时市民生活情趣和社会风俗。元代上层崇尚黄金，金属器物中的装饰工艺很发达，花卉纹样形态优美、生动活泼，体现了对华丽辉煌效果的刻意追求。宋元时期装饰图案中植物纹饰最为常见，最具代表性的是牡丹和莲花图案（图 1-2-24、图 1-2-25）。

8. 明代的敦厚与端庄

明代是我国装饰图案发展史上的极盛时期。器物造型、纹饰繁多而精美。装饰题材丰富，内容广泛，动物和植物纹饰十分流行。青花图案以植物为主，图案舒展秀丽、敦厚端庄，构图紧凑又不失灵活。官窑图案细腻严谨，民窑写意洒脱。彩瓷得到巨大发展，斗彩、五彩、珐琅彩的发展使瓷器图案色彩更加艳丽，呈现一种“错

图 1-2-25 南宋晚期莲花纹剔红盒