

THE
COMPLETE WORKS OF CHINESE
ART DESIGN CLASSIFICATION

图案设计基础

ART DESIGN

中国美术·设计分类全集

[设计基础卷]

辽宁美术出版社

LIAONING FINE ARTS PUBLISHING HOUSE

中国美术·设计分类全集

图案设计基础

THE COMPLETE
WORKS OF CHINESE
ART DESIGN CLASSIFICATION

[设计基础卷]

■ 辽宁美术出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

图案设计基础 / 吴青林等编著. — 沈阳 : 辽宁美术出版社, 2013. 3

(中国美术·设计分类全集)

ISBN 978-7-5314-5302-4

I. ①图… II. ①吴… III. ①图案设计 IV. ①J51

中国版本图书馆CIP数据核字(2013)第045604号

出 版 者: 辽宁美术出版社

地 址: 沈阳市和平区民族北街29号 邮编: 110001

发 行 者: 辽宁美术出版社

印 刷 者: 辽宁美术印刷厂

开 本: 889mm×1194mm 1/16

印 张: 27

字 数: 200千字

出版时间: 2013年3月第1版

印刷时间: 2013年3月第1次印刷

责任编辑: 苍晓东 李 彤 申虹霓 郭 丹 方 伟

技术编辑: 鲁 浪 徐 杰 霍 磊

责任校对: 张亚迪 徐丽娟 黄 鲲

ISBN 978-7-5314-5302-4

定 价: 160.00元

邮购部电话: 024-83833008

E-mail: lnmscbs@163.com

http://www.lnmscbs.com

图书如有印装质量问题请与出版部联系调换

出版部电话: 024-23835227

序言

设计是把一种计划、规划、设想通过视觉的形式传达出来的活动过程，是一种为构建有意义的秩序而付出的有意识的直觉上的努力。最简单的关于设计的定义就是一种“有目的的创作行为”。作为设计的基础包含的内容非常宽泛，凡与设计相关的所有基础学科均可列入其中。

由德国著名建筑家、设计理论家沃尔特·格罗佩斯创建的包豪斯学院1919年在德国成立，当时这所学院汇集了许多优秀的现代艺术大师，如神秘主义画家伊顿，抽象主义画家康定斯基、克利和构成主义大师纳吉等。他们将各种新的艺术观念带到设计的教育领域中，经过十多年的探索与努力，创造了平面和立体的结构研究、材料的研究、色彩的研究三方面体系，使视觉教育第一次牢固地建立在科学的基础上。他们创立的设计基础教育体系和现代设计理念影响至今。

进入20世纪80年代，中国的艺术设计教育开始引入由德国包豪斯开创的现代设计体系，如平面构成、色彩构成、立体构成等课程。通过不断的探索和实践，包豪斯设计教育理论与我国的艺术教育实际相融合，逐渐形成了我国设计基础教学体系。目前，设计基础的基本构建点是培养学生艺术设计的创造性。

在教学方法上主要通过案例式教学加以分析和启发，通过大量的理论结合实践的训练使学生对设计的基础知识从感性认识升华到更高、更广、更科学的审美境界即理性的思维方式中去，使学生了解设计艺术的特殊性，从而掌握其规律，并在设计中能够合理地运用设计基础理论和方法，在设计中发挥创造精神，最终达到满足符合功能和审美的设计要求。

鉴于此，我们组织富有多年的教学经验的作者，编写了《图案设计基础》，作者通过多年的教学思考与实践，从视觉经验出发，以“形态”为认知对象去编写，分别涵盖了形态创意设计的基本理论、构思方法、设计技巧、配色规律及表现技法，详细讲解了图案创意设计形式美的应用规律。分别是图案设计基础、动物形态、风景形态和人物形态创意篇。在书中力求把学生在学习过程中可能会遇到的问题，用简明扼要的文字，深入浅出地解决好。

书中精选了大量的优秀图案范例，为读者提供全方位的学习借鉴模式，唯美、充满创意的图案同时也为读者提供了具有欣赏及收藏价值的视觉盛宴。本书适合美术学院设计专业学生以及专业设计师和热爱设计的读者学习参考。

Preface

Design is a course of activities in which plan, program or assumption is conveyed through visual forms and conscious and intuitive effort for constructing meaningful order. The simplest definition of design is that it is a purposeful act of creation. The base of design ranges extensively since all the basic subjects which are concerned with design, belongs to it.

The Bauhaus school started by the famous architect, German design theorist Walter Gropius was founded in Germany in 1919. This school collected many outstanding modern art masters at that time, such as mystical painter Eaton, abstract painters Kandinsky, Clifford and Constructivism master Najib. They brought all kinds of new arts into the educational area of design and launched researches on three aspects of system, the two-dimensional and three-dimensional structure, materials and colors, through over ten years of exploration and efforts. This makes the visual education firmly established on the basis of science for the first time. The basic design education system and modern design idea originated by them, have had a deep influence so far. In 1980s, Art design education in China began to introduce modern design system which was originated by German design theorist Walter Gropius, including courses such as planar formation, color composition, three-dimensional constitution and so on. The theory of design education by Walter Gropius gradually merged with the art education in China. Based on this, the teaching system of design basis formed. Currently, the basic construction of design basis is to develop the creativity of students' artistic design. In teaching

methods, we mainly get the analysis and enlightenment from case teaching; enabling students to understand the basic design knowledge from perceptual knowledge to a higher, more broadening level of scientific aesthetic state, which is rational thinking; making students understand the particularity of design art, grasping the rules and applying the basic design theories and methods. We also exert their creative spirit in design to finally meet the demands consistent with functions and aesthetic design.

Therefore, we organize the authors who have many years of teaching experiences to write the design basis of patterns. Those authors utilize their many years of teaching ideas and practices, visual experiences and the forms as cognitive objects to write, covering the basic theory of morphology of creative design, conceiving methods, design skills, color matching laws and presentation techniques and explaining in detail the application laws of form beauty in creative pattern design. They are creative chapters of pattern design basis, animal forms, landscape forms and human forms. This book strives to help to solve the problems students may encounter in their process of study with concise words and lucid explanations.

This book selects abundantly excellent design examples, provides readers with comprehensive learning reference models and also gives readers the opportunities to appreciate and collect valuable, beautiful and creative patterns as a visual feast. This book applies to the students from Academy of Fine Arts majoring in design, professional designers and readers keen on design study for reference.

总目录/

The Complete-works

Chinese of
Design art Classifi-
cation
Art
Design
of Works

第一篇

图案设计基础 / 吴青林 编著

第二篇

动物形态创意 / 韩晓曼 编著

第三篇

风景形态创意 / 周嘉勋 编著

第四篇

人物形态创意 / 周嘉勋 编著

中国美术·设计分类全集

图案设计基础

THE COMPLETE
WORKS OF CHINESE
ART DESIGN CLASSIFICATION

[设计基础卷]

■ 辽宁美术出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

图案设计基础 / 吴青林等编著. — 沈阳 : 辽宁美术出版社, 2013. 3

(中国美术·设计分类全集)

ISBN 978-7-5314-5302-4

I. ①图… II. ①吴… III. ①图案设计 IV. ①J51

中国版本图书馆CIP数据核字(2013)第045604号

出 版 者: 辽宁美术出版社

地 址: 沈阳市和平区民族北街29号 邮编: 110001

发 行 者: 辽宁美术出版社

印 刷 者: 辽宁美术印刷厂

开 本: 889mm×1194mm 1/16

印 张: 27

字 数: 200千字

出版时间: 2013年3月第1版

印刷时间: 2013年3月第1次印刷

责任编辑: 苍晓东 李 彤 申虹霓 郭 丹 方 伟

技术编辑: 鲁 浪 徐 杰 霍 磊

责任校对: 张亚迪 徐丽娟 黄 鲲

ISBN 978-7-5314-5302-4

定 价: 160.00元

邮购部电话: 024-83833008

E-mail: lnmscbs@163.com

http://www.lnmscbs.com

图书如有印装质量问题请与出版部联系调换

出版部电话: 024-23835227

第一篇/ The Complete-works 图案设计基础

Chinese of
Design art Classifi-
cation
Art
Design
of Works
Complete

编著/吴青林

目录 Contents

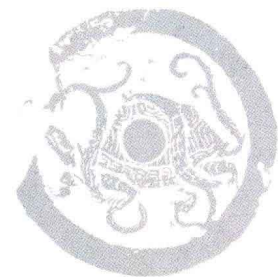
序言

第一章 导论

7

第二章 图案的种类

20

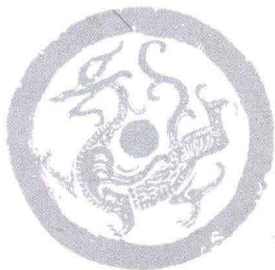
第一节 独立纹样

第二节 连续纹样

第三节 传统纹样的几种样式

第三章 基础图案详解

29

第一节 图案的概念与起源

第二节 图案的功能与题材

第三节 图案的美学法则与形式美的规律

第四节 基础图案的构成形式

第五节 基础图案的色彩

第六节 基础图案的制作图例

第四章 经典与范例赏析

76

第一章 导论

我国是一个历史悠久、文化遗产丰富的文明古国。从历史上看,中华民族也是一个图案大国。丝织、印染、织绣不仅仅是一种古老的手工艺技术,其装饰纹样更是世界文化遗产中的重要组成部分。

在几千年的历史长河中,作为图案纹样载体的丝、麻、棉等纺织品早已随着岁月的慢慢流逝而香消玉殒化为腐朽了,但遗留在尘封岁月里的残渣剩片所显现的不朽图案纹样却越来越清晰,越来越高贵。它们就像永远不会消失的中国魂,日夜向我们诉说着祖先的陈年往事;诉说着那些生命曾经是多么的优雅与美丽。今天,当我们在新的审美需求下,在不断创造和循环反复中,传统图案在我们的作品中不断出现以至无穷。

传统图案就像取之不尽、用之不竭的泉水,构成了源远流长的中国染织图案史。我们常常把历代每个时期的图案积累之和作为我们此时此刻创造的出发点。后者是前者直接影响的结果,前者是后者创造思路孕育、萌发和成长的摇篮。所以我们有必要对传统图案进行整理和学习。

由于生产力的发展,从最早的商周时期丝织提花就开始出现了工整、严谨、富有装饰意味的回纹、菱形纹、云雷纹……所表现的简单工艺和朴实风格延续到战国中期,织锦纹样中规则排列的塔形纹,以 45° 线分割成四方连续菱格,在菱形的四角和中间饰以六边形。六边形的上下又分别排列小六边形,使画面产生大小对比,这种形象统一的大小六边形的重复排列增添了画面的节奏感和趣味性。

这种以单元几何纹、凤鸟纹、鸟纹、六边形等组成的条状布局在战国织锦中应用较为普遍。用线条勾画出一条宽宽的雷纹带,在带上还不时出现一些变化丰富的勾连纹、大菱形纹

等,这与当时流行的山字纹可能互有关系。同时寓意丰收富足、生活美好的绉杯纹也与勾连纹类似。

在战国的织锦纹样中,几何填花也被经常应用。这些由直线构成的菱形骨式及半菱形骨式中纹样的形象或是可爱的小燕子;或是简化到符号式的对龙、对凤;或是曼妙的歌舞人物以及剪影一样的狩猎场景。

据记载,表现贵族田猎生活内容是战国装饰纹样的一大主题。提及战国时期的纺织图案不能不说战国时期的刺绣作品,这些刺绣作品图案形象的主角是大凤鸟,它们翩翩起舞的体态、华美的羽毛、矫健的身姿、昂扬抖擞的精神风貌,无不体现了战国时期刺绣工艺的高超水平。在这些龙飞凤舞的画面中,无不与战国时期农业生产的提高及生产能力的突飞猛进;冶炼技术的飞跃;商鞅变法的政治运动;为统一国家服务的墨子、荀子、孟子、孔子、韩非子的法学思想……以及祖先那些神秘莫测的巫术活动有关。

如果说,战国时期的刺绣图案更多地给人一种华丽、奔放、浪漫、优美的印象,其构图疏密有间,有繁有简,富有律动感。那么,汉代由于生产力发展到了一定水平,图案的样式更加丰富。

比如1924年至1925年,发掘的中国汉代匈奴贵族墓中的汉代织锦是一幅帷帘状挂锦,长约186厘米,残存最大的宽度为39厘米,有1厘米宽的织边,挂锦纹样经向高度达54厘米。这是目前已发现的汉锦经向纹样循环最大的一块。纹样的构成宛如一幅风景画,双鸟站立在山崖之上,身体倾斜,大致呈对称格局,两山之间的峡谷长出一棵高挑细长的乔木蕨类植物。在稍宽的深谷中长有一棵奇树,树冠呈蘑菇状(图1-1)。

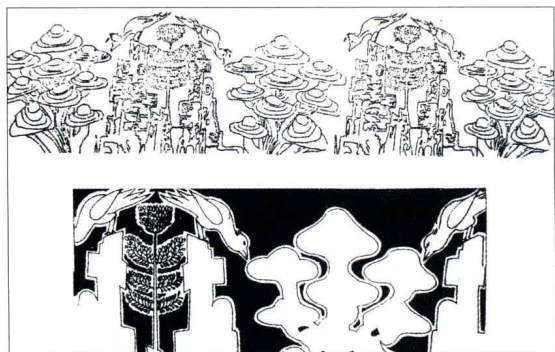

图1-1 汉锦山石鸟树纹(局部)

汉代纺织品不仅出现山、石、鸟、树等图形，还有回眸顾盼、形象逼真的鹿，造型简洁、奔跑夸张的鸡，兔子图形和源于商代饕餮纹的正面兽头，有侧面的全身兽纹，兽与兽之间饰有不同风格的灯笼树。

这个时期的纺织品也出现了代表秦汉时期思想意识的吉祥用语，如“延年益寿大宜子孙”、“长乐光明”、“万事”、“乐”、“登高明望四海”、“新神灵广、长寿万年”等文字，与作为图案和避难消灾的茱萸，紫气缭绕的云纹，姿态生动的神禽瑞兽，举足前行的老虎，展翅高飞的小鸟等结合在一起。表达了汉代人们祈求长生不老，与神仙分享欢乐的主题思想和祈求死后灵魂升天，进入仙境，并保佑子孙延年益寿的封建思想意识(图1-2~1-5)。

图1-2 汉锦延年益寿大宜子孙纹

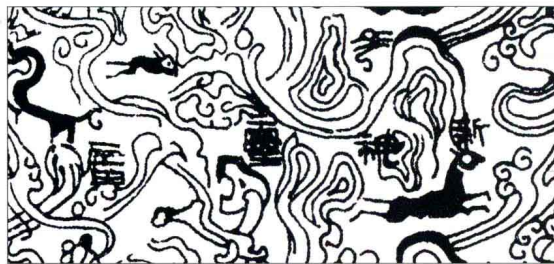

图1-3 汉锦新神灵广纹

图1-4 汉锦乐字纹

图1-5 汉代长乐光明纹

《史记·封禅书》等记载东海上有三神，山上有白色鸟兽和仙人一道游息同处，长生不死，通过艺术家想象，不仅反映在当时铜、陶制的博山香炉和酒樽等器物上作为装饰，同时还广泛使用到一般石、铜、木的雕刻装饰纹样上。丝绸也多采用这个主题，并成为各种工艺的不同题材。因此，秦代时期的图案基本是鸟、兽、神、人奔驰腾跃于山林云气之中，并用各种吉祥文字穿梭其间增加寓意。

在秦汉时期菱格纹样也发生了悄然变化。1972年，长沙马王堆1号汉墓出土的汉凸花锦就是以各种上下交错排列布满整幅画面的菱形纹样组成。菱形的小块面实体和双勾线围成的空心纹样相互排列，虚实相间的效果使画面变化生动、妙趣横生。菱形图案的近似形也发挥到了极致(图1-6)。这幅图案在工艺上，因经线起花浮于表面，故而显示出的凸花效果更丰富了菱形图案的表现力。

汉时期图案的组织结构在承接战国刺绣填花的

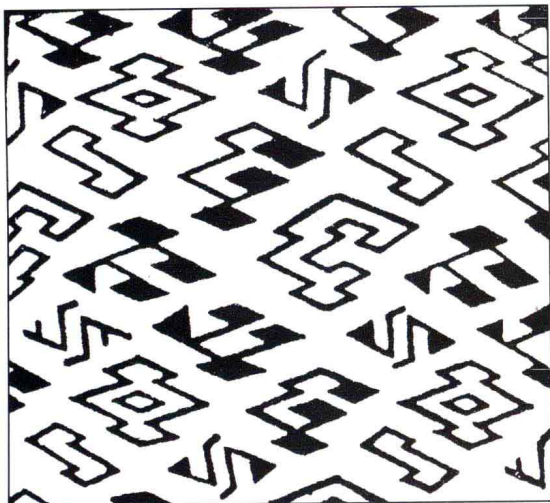

图1-6 汉凸花锦几何纹

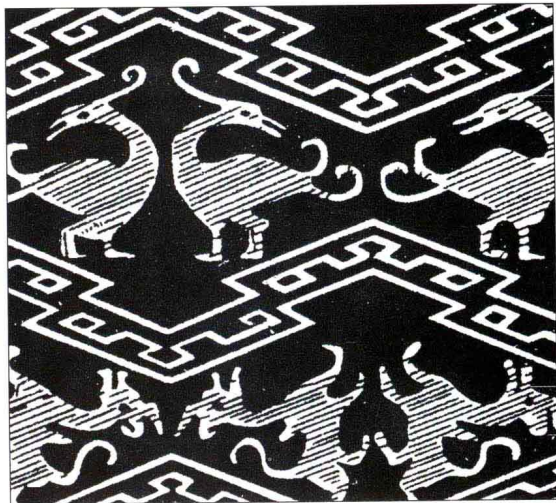

图1-8 汉绮几何填花对兽对鸟纹

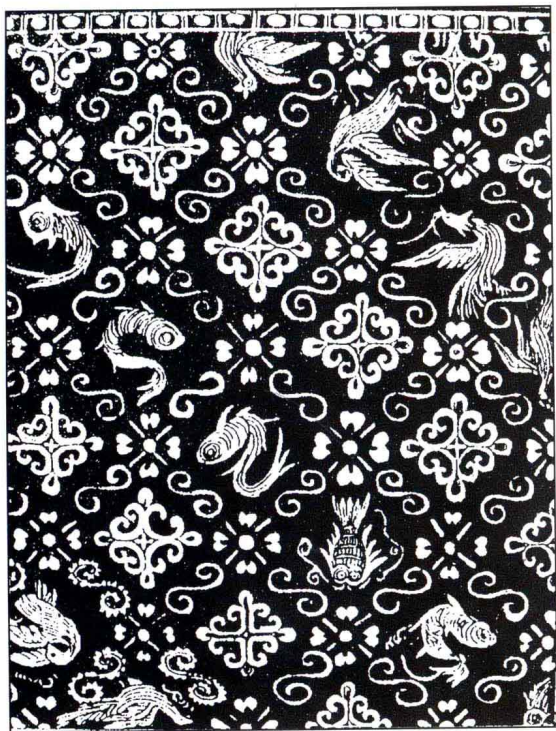

图1-7 汉代刺绣鱼鸟纹

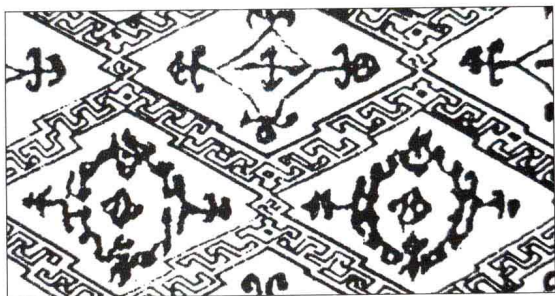

图1-9 汉绮几何对鸾纹

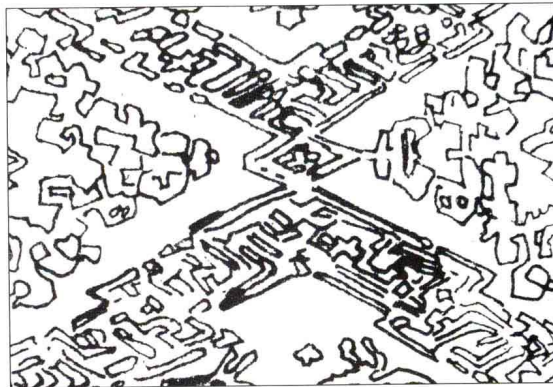

图1-10 汉绮对龙纹

基础上，又在菱形空间中分别填饰花、鸟、草、龙凤对舞、柿蒂纹等，菱形填花形式也有了进一步丰富。以菱形为骨架填饰卷云纹和比较写实的鱼纹、鸟纹等也有了进一步的发展（图1-7）。

菱形填花在汉绮（为一种平纹起斜纹花织物）中使用，以45°斜线组成的几何菱格中填饰回顾式的对龙、对鸟，其中的轴线是菱形的钝角对角线。另一菱形中装饰变体花草、兽纹等（图1-8~1-10）。

汉代时期图案中点、线、面的组织形式也多出现和使用。在1948年新疆和田市洛浦县汉代墓群1号墓出土的汉代染花棉布边饰纹就是用点、线、面组合，其稚拙、简单的画面表现了很强的装饰性（图1-11）。

1972年，长沙马王堆1号汉墓出土的汉代织锦纹样以规则的波线作底纹形成面，鸟和八角形几何图案作为点，其图形和底纹的连接处构成线，整幅

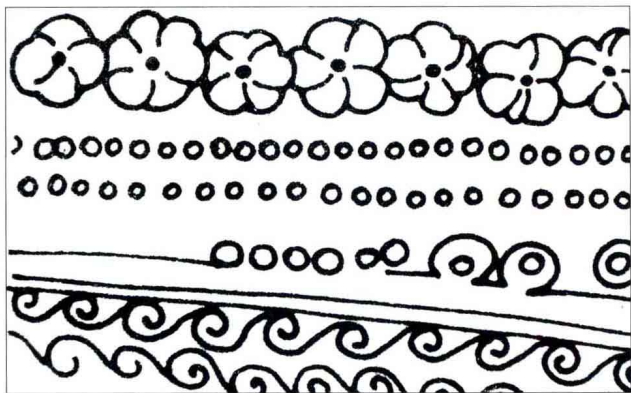

图1-11 汉代染花棉布边饰

画面形成点、线、面的强烈对比。装饰性突出，具有较强的形式感，形成动与静对比的艺术效果（图1-12、1-13）。

长沙马王堆1号汉墓出土的汉代丝绸（纱）印花纹样，由均匀细密的银灰色和银白色的曲线进行疏密排列，形成线和面的效果，中间为金色或朱红色的小圆点点缀其中。格式略作菱形错综连续排列，线条细密，间隔不足1毫米。画面效果光洁华美，高雅明艳，十分好看。

点、线、面的应用在东汉蜡染中更是以圈点、锯齿纹和几何网纹等形态被广泛应用（图1-14）。

由于西汉时期的织锦已经开始摆脱经纬线走向纵横、欹斜的限制，采用自由曲线，表现较为写实的纹样增多，格式也发生了变化。比如东汉织锦纹样又称“波状纹”、“长寿纹”。这一纹样与之前封闭对称的几何纹有所不同，它呈横向波浪式连续，连绵不断。因饰有“续世”、“铭人”故名。表现手法运用到点、线、面组合，形成了一种上下起伏的运动感（图1-15）。

由于生产工艺的进步，图案的表现力也极大增强，如汉代的敷彩纱纹样为藤本科植物的变形纹样，由枝蔓、蓇葖、花卉和叶子组成。线条婉转，流动自如，紧凑生动，富有浪漫气息。

魏晋南北朝时期的纺织品图案明显受到时代的影响并具有一种宗教气氛。这个时期的菱形纹样被弧线和直线构成的龕状几何骨式所取代。《中国美术全集·工艺美术篇六》：“以弧线形成繁缛之几何填花纹样是北朝时期新的图案特征。”

魏晋南北朝时期的纹样内容以忍冬为题材组织缠枝花形式。花形写实，生动自然。善用流利飞舞的长线条是北朝时期的绘画特色。龕状骨式中，填式的形象大多是龙、

图1-12 汉锦鹿纹

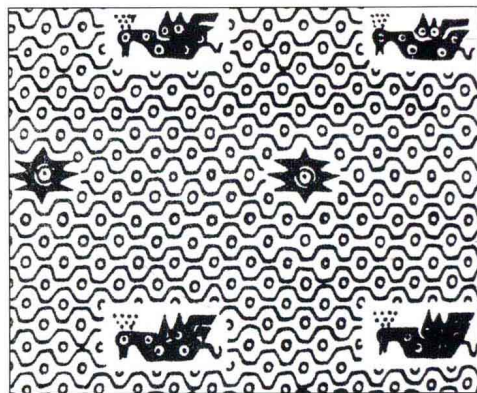

图1-13 汉锦鹿纹

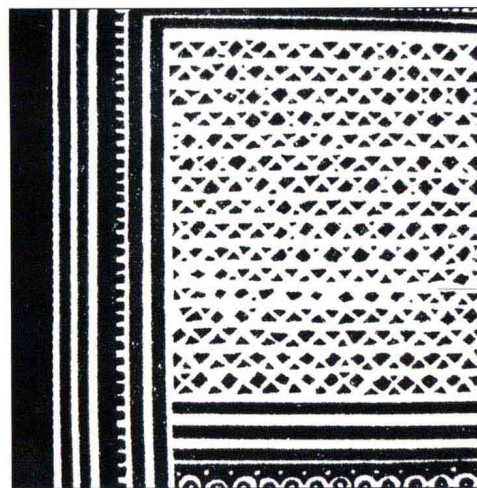

图1-14 汉代蜡染几何纹

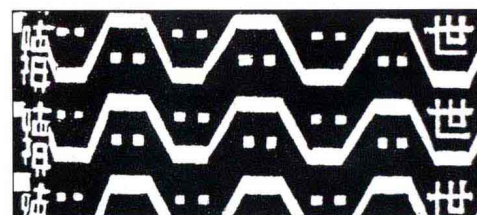

图1-15 汉锦续世纹

虎、朱雀、牛、狮子、象、对羊、对鸟等。这些运用夸张手法描绘的动物形象也是“秀骨清像”的魏晋南北朝特征。

魏晋南北朝时期是个乱世。这个时期纺织品图案的取材狭窄,骨式单一。与汉代充满画面的山、云、动物纹形成鲜明对比。这个时期织物流花技术化繁为简,但产量有所提高。六朝以来,北方的定州和南方的广陵逐渐成为高级丝织物生产的中心,花纹也有了新的发展。继魏晋之后,隋朝时期的纺织品图案进一步消化了外来因素的影响,完全摆脱北魏的纹样风格。显示了传统的民族风格,形成了新的形式,开启了唐代的雍容作风,图案在这个时期有了一定的探索和发展变化。除《邺中记》提起的“大小明光”、“大小登高”、“虎文”、“豹首”诸锦,在沿袭汉代式样以外,几种为多数人所喜爱的花鸟,如花中的莲荷、牡丹、芙蓉、海棠,鸟中的鸳鸯、白头翁、斑鸠、喜鹊等逐渐在锦绣中出现,对于隋唐以后的丝织物图案有重要的影响。

魏晋南北朝时期是金银直接用于服饰上的重要阶段,金银用在各色笔纸上作书画由来已久。

隋朝纺织品在锦纹样中出现的孔雀、羊、狮子、人物等图案还留有魏晋遗风。但联珠圆环之间嵌饰和向四面放射的宝相花……这些纹样精细、准确,明显受到外来文化影响,具有波斯萨珊王朝纹样风格。

隋朝纺织锦常做满地填花,不留空白,唐代以后图案组织上底纹常常空出。在以后的隋唐时期,由于社会和生活的需求,纺织工艺得到了空前的繁荣和发展。隋锦出现的宝相花和连珠纹在唐代大为流行,成为唐代图案的典型代表。唐代典型的宝相花纹样分菱形和圆形两种,所点缀的祥鸟瑞兽作对称格局,成双成对。团花、簇花丰满华丽(图1-16)。

1972年新疆吐鲁番阿斯塔那出土,现藏新疆维吾尔自治区博物馆的唐代丝绸印花丝样(图1-17)在宝相花的中心部位饰以近似于鸳鸯的鸟,在圆形宝相花以外部分饰以四面放射均齐的菱形宝相花,用圆形、菱形两种宝相花作为两个散

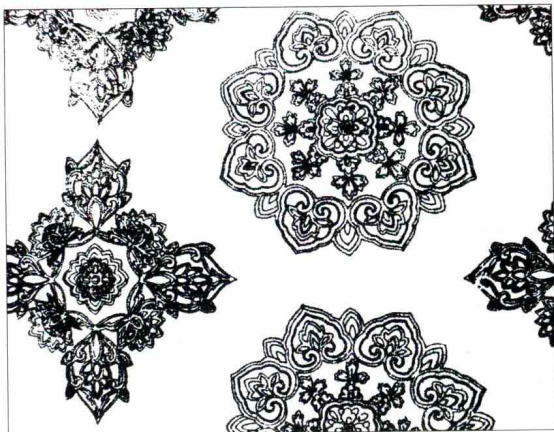

图1-16 唐锦宝相花纹

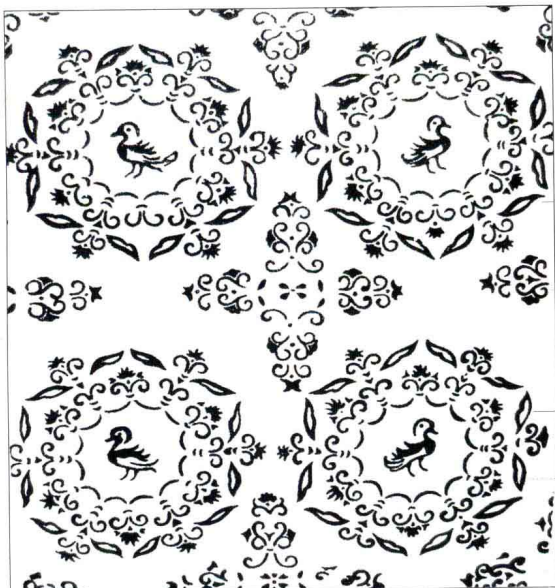

图1-17 唐绢宝相水鸟纹

点,互相做阶段式排列,组成四方连续,给人一种精密细巧的美感。

唐锦图案以章彩奇异所见称。从图案组织上来看,是以联珠连成椭圆形或菱形,然后以两圆或椭圆或菱形做相切排列,形成饰以孔雀嘴衔串珠的鸟纹、獠牙上翘的熊、对兽、对鸟、对鹿,矫健的朱雀、长有双翼的天马、呈奔跑状的人形等。在这些联珠圈成的图案相切之处,或用葵花,或用八瓣梅花或小方块作为点缀。联珠圆呈带状排列,其余部分有的用忍冬花、花叶、宝相花等。有的空余部分干脆不加任何纹饰,图案组织结构清晰,构图别致(图1-18、1-19)。