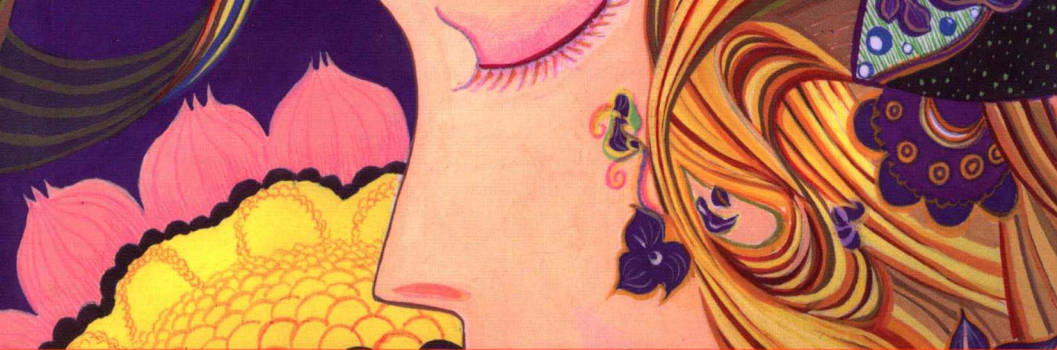

全彩印刷

赠送素材光盘一张

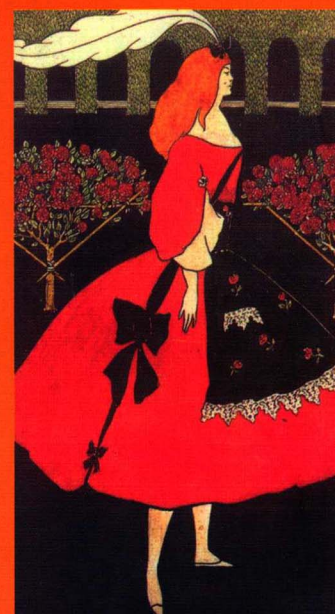
全国高职高专艺术设计专业基础素质教育规划教材

丛书主编 王剑白 王焕波

图案基础

主 编 李 宁
副主编 关庆飞

TuAn

中国水利水电出版社
www.waterpub.com.cn

全国高职高专艺术设计专业基础素质教育规划教材

丛书主编 王剑白 王焕波

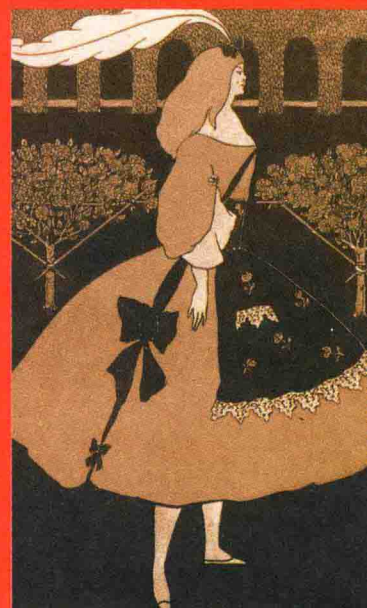
图案基础

主 编 李 宁
副主编 关庆飞

TuAn

中国水利水电出版社
www.waterpub.com.cn

内容提要

本书在内容上延续了传统图案训练所秉承的基本理论、方法等规范性的经典教学内容，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。本书共六章，包括图案概述、图案组织结构、图案元素、图案色彩、图案形态和图案的应用设计。全书图文并茂，循序渐进，可读性强。

全书不仅提供基础训练的内容，还将图案设计与不同设计领域相结合，分别对服装纺织、视觉传达、环境艺术以及动漫中的图案设计及运用进行了讲解和说明，对不同设计方向的学习具有指导意义。文中既有中国经典的历代传统纹样，也有艺术史上著名的艺术作品，使学生在 学习图案理论的同时，也对中国传统纹样和世界经典名作进行了一次美的鉴赏。同时附有大量的学生设计习作，增加了教学案例的示范意义。

本书可作为大专院校设计专业学生的教材或参考书籍，同时也可作为图案设计爱好者的自学书籍。

本书随书赠送光盘，其中包括本书的所有素材，供读者参考。

图书在版编目（C I P）数据

图案基础 / 李宁主编. — 北京：中国水利水电出版社，2012.1
全国高职高专艺术设计专业基础素质教育规划教材
ISBN 978-7-5084-9227-8

I. ①图… II. ①李… III. ①图案学—高等职业教育—教材 IV. ①J51

中国版本图书馆CIP数据核字(2011)第255645号

策划编辑：杨庆川 责任编辑：李 炎 加工编辑：郭 赏 封面设计：李 佳

书 名	全国高职高专艺术设计基础素质教育规划教材 图案基础
作 者	主 编 李 宁 副主编 关庆飞
出版发行	中国水利水电出版社 (北京市海淀区玉渊潭南路1号D座 100038) 网 址: www.waterpub.com.cn E-mail: mchannel@263.net (万水) sales@waterpub.com.cn
经 售	电 话: (010) 68367658 (发行部)、82562819 (万水) 北京科水图书销售中心(零售) 电话: (010) 88383994、63202643、68545874 全国各地新华书店和相关出版物销售网点
排 版	北京万水电子信息有限公司
印 刷	北京市天竺颖华印刷厂
规 格	210mm×285mm 16开本 13.25印张 245千字
版 次	2012年1月第1版 2012年1月第1次印刷
印 数	0001—4000册
定 价	49.00元(附光盘1张)

凡购买我社图书，如有缺页、倒页、脱页的，本社发行部负责调换
版权所有·侵权必究

总序

从第一件石制工具被打制出来到现代社会的高度文明，人类的审美就伴随着生产力的发展而产生并发展着。不同时代的生产力需有与之相适应的审美文化，在生产力不断发展、社会分工日益细化的今天，从事审美文化的人群也日益增多。社会对这类人才的需求日益增大，对他们的要求也越来越综合，越来越专业。因此，艺术理论的学习及基础素质教育日显重要。

时下，艺术设计已成为一个热门的专业。然而，艺术设计专业比起其他学科起步晚，学科规划尚不成熟，因此设计一套针对高职高专院校的专业化、系统化的理论教材就显得十分具有现实意义。本着艺术理论与艺术实践紧密结合的指导原则，我们编写了本套丛书——全国高职高专艺术设计专业基础素质教育规划教材。

艺术设计的关键在于表达，而表达的关键在于掌握表达的元素。像学语言要学语法、修辞一样，艺术设计这一学科的学习就是要借助素描、色彩、线条、空间等符号来传达我们的想法。而符号的理论规则是需要认真学习和熟练掌握的，只有练就了扎实的基本功，才能够厚积而薄发。本套丛书就是把每一个元素单独作为一个内容加以细致讲解，分别通过《素描》、《速写》、《线描》、《色彩》、《平面构成》、《色彩构成》、《立体构成》、《设计素描》、《设计色彩》、《图案基础》、《图形设计》、《艺术设计概论》等教材对艺术设计构成元素的原理进行了归纳和总结，深入浅出地讲述了各种元素的表达法，并与生动的艺术实例分析相结合，让人流连忘返。

不积跬步无以至千里，不积小流无以成江海！理论指导实践，实践反过来影响理论，这在任何一个学科中都是适用的，艺术设计也不例外。想要每次创作中都能达到“成竹在胸，急起从之”，必然离不开对于这些理论的系统学习。理论是探索规律的最佳途径，正所谓万变不离其宗。在学习理论的同时我们也不能忽视艺术的实践，正所谓实践出真知，只有两者相辅相成才能事半功倍。正是此套丛书的一大特色。此外，本丛书还精选了上百幅古代和当代的艺术设计作品，通过对作品本身的分析，让广大读者充分掌握设计原理，真正做到学以致用、学有所用。

彭文霞

前言

随着“视觉经济”的到来，我们已经步入了一个全新的知识经济时代。人们生活方式和生活观念的不断更新，以及市场经济带来的冲击和激烈竞争，使艺术设计行业不断面临新的挑战。而如何通过设计抓住眼球，从而提高产品的市场竞争力，凸显品牌形象，是摆在每一个设计师面前的重要设计课题。

当今的视觉艺术发展呈现出一种各艺术门类之间相互渗透融合的趋势，设计方法、工艺技术、表现手法的多元化，以及平面软件、网络技术的大规模普及，使得今天的平面设计在形式和内容上开拓出了更多的新领域。图案创意设计，作为视觉设计中不可或缺的重要组成部分，正发挥着无可替代的作用。全新视觉效果图案不仅成为各领域产品设计的亮点，同时也为设计师带来更多的设计灵感。因此，图案创意设计是各门类设计师们必须具备的基本设计能力，而图案的基础训练则是设计专业学生重要的基础课程。

目前，设计学院设计专业大部分没有固定的教材，为追求各自的办学特色，基础训练课程在课程设置和学时分配上也不尽相同。因此，图案的基础训练也呈现出不同的形式，但在实际的教学过程中，图案训练的基本要求和内容却是基本一致的。

因此本书在内容上，既延续了传统图案训练所秉承的基本原理、方法等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。作为基础训练教材，本书不仅提供了基础的训练内容，还将图案的设计与不同设计领域相结合，分别对服装纺织、视觉传达、环境艺术以及动漫中的图案设计及运用进行了讲解和说明，对不同设计方向的学习具有指导意义。书中的图片既有中国经典的历代传统纹样，也有艺术史中著名的艺术作品，这使学生在在学习图案理论的同时，也对世界经典名作和中国传统纹样进行了一次美的鉴赏。同时书中还附有大量的学生设计习作，这也增加了教学案例的示范意义。

作者

2011.08

目 录

总序

前言

第一章 图案概述	1
第一节 图案的定义	2
第二节 图案的历史	2
一、中国传统图案的发展与构成	2
二、西方传统图案的发展与构成	12
三、中国传统图案	18
第三节 图案制作的工具与材料	22
一、纸类	22
二、笔类	22
三、颜料	23
四、工具	23
第四节 图案的基本法则	23
一、变化与统一	23
二、对称与均衡	24
三、节奏与韵律	25
四、比例与尺度	26
五、对比与调和	27
思考练习	29
第二章 图案组织结构	31
第一节 单独纹样	33
一、对称式	33
二、均衡式	34
第二节 适合纹样	34
一、直立式适合图案	37
二、米字格式适合图案	37
三、旋转式适合纹样	37

四、边缘式适合图案	38
第三节 连续纹样	38
一、二方连续	38
二、四方连续	42
第四节 综合连续纹样	44
第五节 习作点评	44
思考练习	52
第三章 图案元素	53
第一节 点	54
一、点的概念	54
二、点的位置	54
三、点的排列	54
第二节 线	58
一、线的概念	58
二、线的视觉特征	58
三、线的功能	58
四、功能的组合	59
第三节 面	60
一、面的概念	60
二、面的视觉特征	60
三、面的功能	61
第四节 学生习作点评	64
思考练习	68
第四章 图案色彩	69
第一节 色彩属性	70
一、色彩的三大属性	70
二、色彩的混合	70
第二节 色彩心理	71
一、色彩的直接性心理效应	71
二、色彩的间接性心理效应	77
第三节 图案配色	80
一、图案的基本配色法	80
二、色彩的对比	82
第四节 学生习作点评	88
思考练习	98
第五章 图案形态	99
第一节 人物图案	100
第二节 动物图案	104
第三节 植物图案	106
第四节 风景图案	108

第五节 图案变化的方法.....	112
一、简化归纳.....	112
二、夸张与变形.....	114
三、淡化透视与多角度透视.....	116
第六节 学生习作点评.....	117
思考练习.....	145
第六章 图案的应用设计.....	147
第一节 在服装及家用纺织品中的应用.....	148
一、在服装设计中的应用.....	148
二、在染织品设计中的应用.....	149
第二节 在视觉传达设计中的应用.....	151
第三节 在环境艺术设计中的应用.....	153
一、建筑装饰图案的意义.....	153
二、建筑装饰图案的应用.....	153
三、室内装饰图案的应用.....	155
第四节 在动漫设计中的应用.....	158
第五节 学生习作点评.....	162
思考练习.....	172
作品欣赏.....	173
作者简介.....	201
参考文献.....	203

第一节 图案的定义

图案设计是艺术设计中重要的组成部分，图案设计形式以其精美的造型、合理的构造、绚烂的色彩，在衣、食、住、行等各个生活领域得到应用。图案设计取材于自然物象，是以描绘对象为媒介，使其变化、更新、发展的创造性活动。它是一种改造，一种创造，一种新的整合。

“图案”原为日语汉字，它出自20世纪初对于英文“design”的翻译，对于日本而言，“图案”也是一个外来词，1910年至1920年间“图案”一词从日本传入中国。

对“图案”的定义往往有广义和狭义两种。《辞海》中对“图案”的解释是：“广义指对某种器物或建筑实体造型结构、色彩、纹样进行工艺处理而事先设计的施工方案。制成图样，通称图案。有的器物（如某些木器家具）除了造型结构，别无装饰纹样，亦属图案范畴（或称立体图案）。狭义则指器物上的装饰纹样。”

20世纪60年代图案教育家、理论家雷圭元先生在《图案基础》一书中对于图案进行了这样的定义：“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、装饰纹样等方案的通称。”

第二节 图案的历史

一、中国传统图案的发展与构成

中华民族在长达五千多年的历史文化沉淀过程中，产生了一次又一次的艺术高峰。其中古代图案在工艺美术史上具有重要的地位。从古朴的原始陶画，到神秘的青铜艺术；从生动的画像艺术，到飘逸的六朝壁画；从典雅的宋元瓷器，到雅拙的民间艺术，几千年博大精深的装饰图案，在形与形的组织中形成了自有的、鲜明的传统图案设计风格，在秩序与韵律的和谐中实现了精神的审美超越和审美趋向。

新石器时代的彩陶艺术是古代图案的第一个高峰。从半坡、庙底沟、马家窑、半山、马厂等地区出土的彩陶器皿中可以看到，所绘制的大量动物、植物、人物、几何图案均是由点、直线、斜线、弧线来构成流动多变的图案花纹。分析其图案形式，主要包括两大类：一是单独式图案，二是连续式图案。单独式构成主要有单独纹样、适合纹样、带状纹样。连续式构成有两方连续和四方连续。数千年产生的彩陶艺术，有着简洁、概括、充满活力的特征，图案中表现出变化与统一的秩序美感构成规律，如对称、

均衡、条理、反复、节奏等形式美法则。彩陶艺术充分体现了我国古代劳动人民对生活的热爱以及他们卓越的创造才能（见图1-1和图1-2）。

图1-1 彩陶旋纹尖底瓶

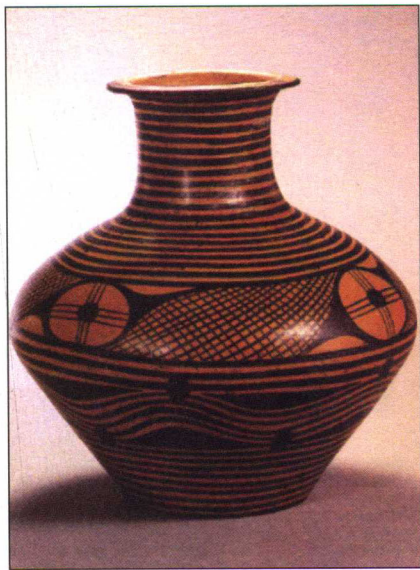

图1-2 彩陶圆圈十字纹瓶

商周时期的青铜器图案是继新石器彩陶之后的又一次光辉的艺术形式。青铜器的装饰图案除了动物以外，几何图案也得到了充分的发展和应用，典型的装饰图案有饕餮纹、夔龙纹、凤鸟纹等。他们以平行、垂直、对称的形式和大小相同、阴阳共存的密集结构构成画面，与彩陶艺术中的质朴、活泼、愉快的风格迥然不同（见图1-3至图1-6）。

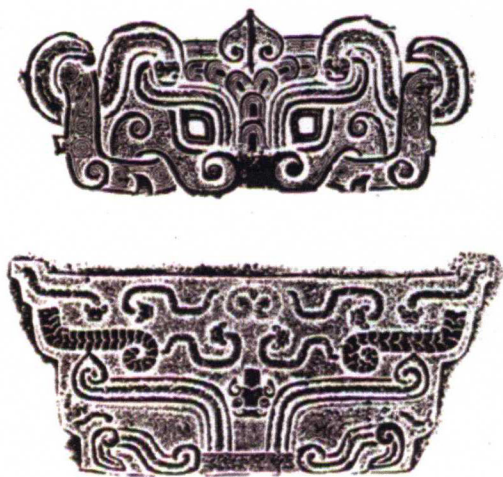

图1-3 饕餮纹

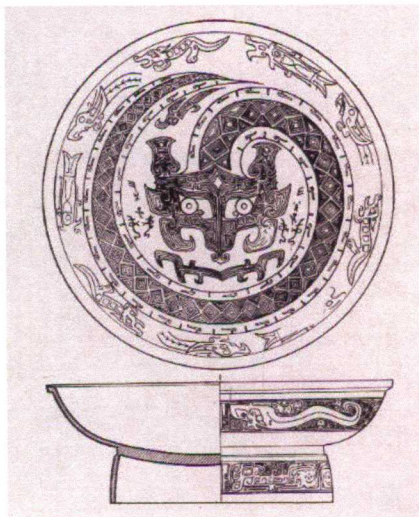

图1-4 妇好盘

图1-5 环带纹壶

（环带纹是西周时期优美又具有时代特色的一种纹样，呈波浪形上下起伏的带状连续。

多饰在鼎、盘、壶等器物的显著部位，成为主纹。）

图1-6 兽面纹青铜牌饰

（夏晚期 长14.2厘米 宽9.8厘米/河南偃师二里头遗址出土/中国社会科学院考古研究所藏）

春秋战国时期，政治更迭，社会从奴隶社会逐步进入封建社会，社会生产力的发展促进了经济的突飞猛进，工艺品种类别也大大增加，如漆器、丝织、青铜器、玉器、金银器等，装饰图案的内容题材也丰富了许多，有几何、动物、人物、植物等造型。它们的装饰风格也与商周时期的风格有所不同，主要是以弧线、斜线为主的动物纹、几何纹、云纹，更多的是自由灵巧的结构形态，给人以异常生动、舒展、灵活、轻巧之感（见图1-7至图1-9）。

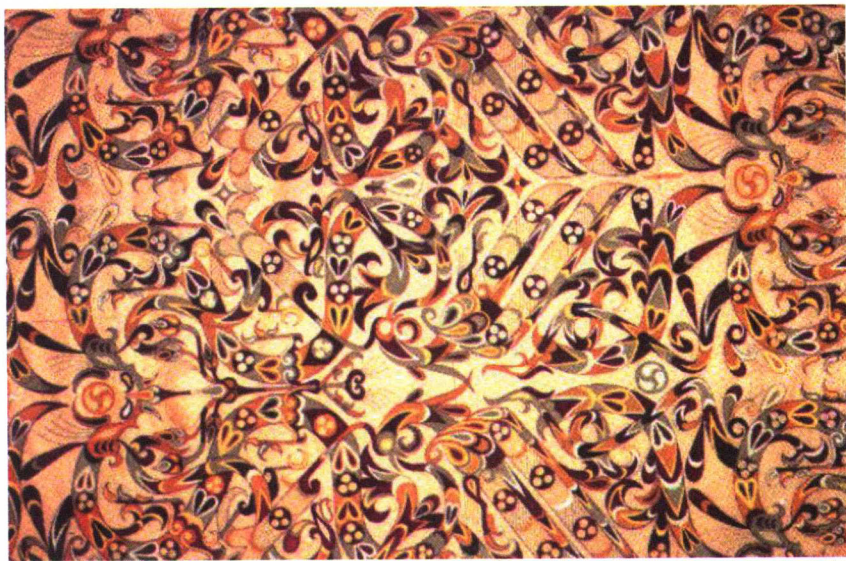

图1-7 蟠龙飞凤纹绣

(战国 花纹长72厘米，宽44厘米/1982年湖北省江陵县马山一号楚墓出土，湖北省荆州地区博物馆藏。

战国时期的龙纹、凤纹、虎纹相结合，展翅扬足，突出美丽如花枝的羽尾，十分精美。)

图1-8 舞人动物纹三色锦局部

图1-9 虎形青玉璜

封建社会进入到汉代，社会制度逐步完善，生产力得到了进一步的发展。汉代通往不同国家漫长的丝绸之路，既促进了经济发展，又加强了国际文化的交流，同时也带动了手工业制作及装饰艺术。这一时期为后人留下了大量的画像石、画像砖以及瓦当装饰。其中，成就最大的当属画像砖的图案几何造型。最具动感的云纹瓦当，是由四个呈抽象卷云纹图样的基本单位以放射对称形式构成，这说明汉代的图案构成在战国的构成风格基础上又丰富了多种形式，因而形成了汉代更加浑厚、宏大而又活泼的图案构成风格（见图1-10至图1-13）。

图1-10 四神瓦当

图1-11 夔凤纹瓦当

图1-12 彩绘水草鱼鹭纹漆奩

图1-13 彩绘云气几何纹漆奩盖

南北朝时期，佛教的兴起给艺术注入了新的活力。其中，最有秩序性的是莲花图案和富有西方风格的忍冬图案。莲花图案多以花头造型出现在不同的图案中，其中正面花头呈放射对称状，中间圆形为莲蓬，周围均是匀称重复的花瓣。另外，忍冬图案是以

富有变化的三瓣叶或四瓣叶构成的有节奏的图案，其骨骼线由渐变的波线作渐层推进。体现了这一时期人们对图案丰富性的审美追求。同时，这一时期的石刻艺术极为发达。表现题材不仅有禽鸟瑞兽、飞天仙女，更多的还有神仙、佛陀等内容（见图1-14和图1-15）。

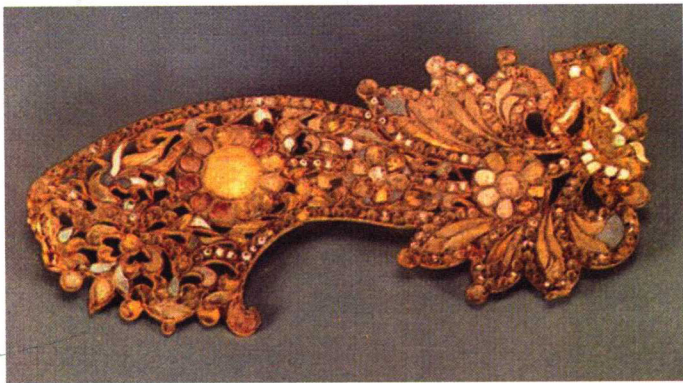

图1-14 镶珠宝金饰

图1-15 飞天

唐代时期，我国达到了封建社会的鼎盛时期，个人、民族、阶级、国家到处沉浸在一片欣欣向荣的社会氛围中。中外贸易发达，各国货物和商品纷纷而至，异国的礼俗、服装、音乐以及各种宗教在盛唐这片土地上融合交流。唐代的艺术达到了很高的境界。几何图案的组织变化更加显著，植物花卉不再作为辅助内容，而开始发挥其主体装饰的作用，其中的卷草纹、折枝花纹等都是具有代表性的图案。卷草图案不再是南北朝时期某一植物的单一形式，而是由多种花型组合构成的丰富多彩的复合式纹样。折枝花图案是具有独立性质的图案纹样，这两种图案均有均衡和对称的形式美（见图1-16至图1-19）。

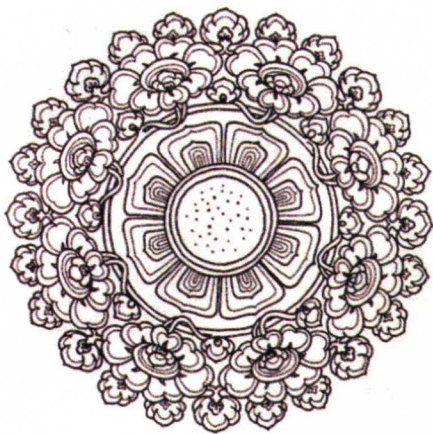

图1-16 牡丹莲花纹藻井(摹本)

图1-17 三兔藻井(摹本)

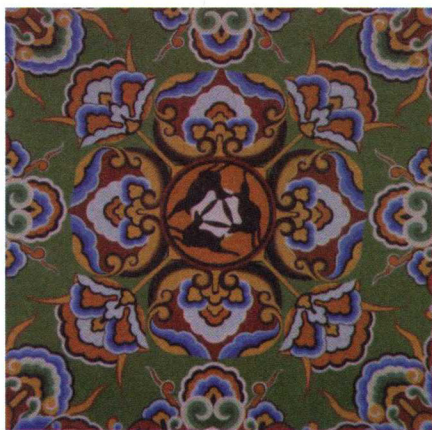

图1-18 鎏金团花纹银盒

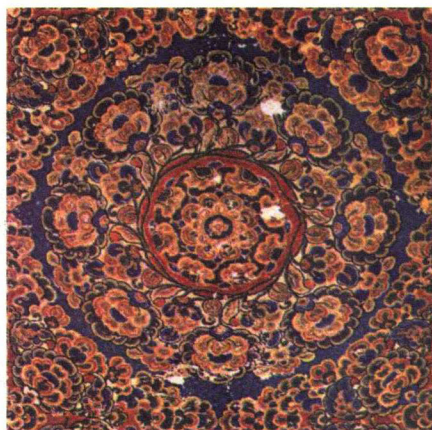

图1-19 大宝相花纹毯(局部)

宋元时期，陶瓷工艺达到了中国古代陶艺艺术的高峰。而宋代的人文因素与审美意识，对此时的陶瓷艺术造成极大的影响。清秀、高雅代表了这一时期的艺术风格。主要的花卉图案有莲花、牡丹，其形态结构比较细腻、具体、和谐。宋瓷在追求对称、平衡、协调、简洁与流畅的造型的同时，以一种严谨、细腻、微妙的变化来体现清淡高雅、和谐优美、轻盈洒脱的内在意蕴（见图1-20至图1-26）。

元代凤纹特征是鸡头、鹰嘴、麟身、花尾，凤凰是民间传说的神奇之鸟，并无雌雄之分，但自宋代以后即分出雄为凤、雌为凰，凤有凤冠和花尾，而凰则无。有时双凤对舞于牡丹花间，有时则与龙、麒麟等追逐嬉戏。

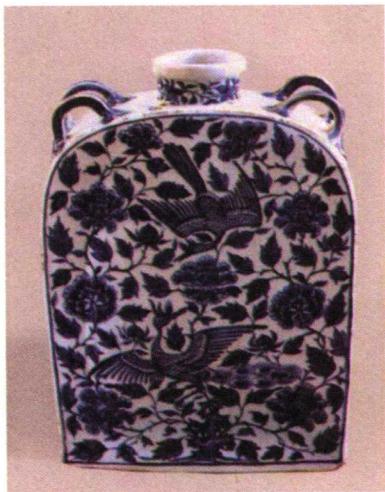

图1-20 青花双凤纹四系扁壶

麒麟纹的特征是鹿头、牛蹄、马尾，也有绘成虎头、马头或狮爪带鬃的，蒙古族有麒麟起源于“苍狼白鹿”的传说，因此元代麒麟与鹿十分相像。在土耳其托普卡珀博物馆收藏的青花大盘，中心所绘麒麟即属此类。

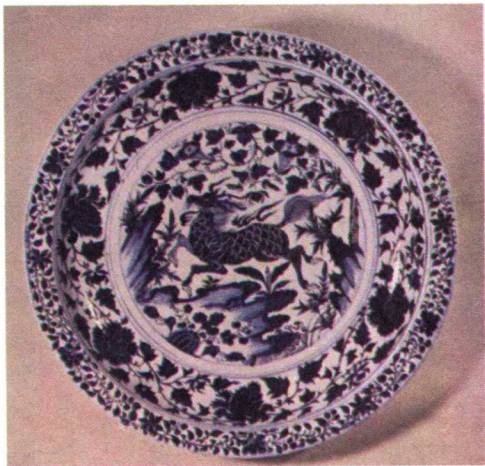

图1-21 青花麒麟纹盘

元代人物形象在图形设计中的运用虽不及动植物形象常见，但也占有一定的比重。与此前各朝相比，元代人物故事图显然增多，这与元代杂剧的兴盛直接相关。在元代的青花瓷上，突出表现戏曲中的人物故事图，往往选取戏曲故事中最具代表性的情节和场景，辅以草石树木，整个图形宛如连环画，如萧何月下追韩信梅瓶（见图1-22）、三顾茅庐大罐等。磁州窑人物故事瓷枕也是绘画式图形的典型代表，在菱形开光内绘人物故事，树木坡石的笔法表明其受到当时写意山水画的影响。在开光以外填补细密的装饰花纹，将绘画式图形与经过样式化处理的花卉几何纹样相结合是元代图案设计常见的形式。

图1-22 萧何月下追韩信梅瓶

在有组织的花卉图案中，花卉与禽鸟相结合的形式在元代也较为常见，如凤穿缠枝牡丹、鹊栖梅枝、荷花鸳鸯、荷蝶、蜂赶梅等，皆具有一定的吉祥含意，在后世亦有流传。

图1-23 金地凤凰花卉纹缂丝

图1-24 “张成造”款剔红栀子花纹盘

图1-25 牡丹宝相花纹加银锦

图1-26 “张成造”款剔犀盒

明清两代随着生产力的提高，资本主义在中国出现了萌芽，带动了技术和工艺的提高。装饰图案主要应用在建筑、藻井、隔扇窗格、柱头、瓷器以及刺绣、织锦等物品上。这一时期的装饰风格稍显华丽、繁缛（见图1-27至图1-30）。