

刘兵兵 著

图 案

设计
及
案例
解析

化学工业出版社

图案设计 及案例解析

刘兵兵 著

化学工业出版社

· 北京 ·

本书简要介绍了中国传统图案与现代图案设计的元素与演化，着重介绍了当今图案设计的要素和技巧，通过一个个精彩的设计案例，详细分析解读了其间的设计元素与作者的构思和创意，便于读者参照学习。

本书可供从事平面设计的设计者以及大专院校相关专业的师生参考。

图书在版编目 (CIP) 数据

图案设计及案例解析 / 刘兵兵著. —北京: 化学工业出版社, 2019. 9

ISBN 978-7-122-34833-3

I. ①图… II. ①刘… III. ①图案设计-案例
IV. ①J51

中国版本图书馆CIP数据核字 (2019) 第 141209 号

责任编辑: 邢 涛
责任校对: 王 静

文字编辑: 谢蓉蓉
装帧设计: 韩 飞

出版发行: 化学工业出版社 (北京市东城区青年湖南街13号 邮政编码100011)
印 装: 三河市延风印装有限公司
710mm×1000mm 1/16 印张10¹/₄ 字数134千字 2019年7月北京第1版第1次印刷

购书咨询: 010-64518888
网 址: <http://www.cip.com.cn>
凡购买本书, 如有缺损质量问题, 本社销售中心负责调换。

售后服务: 010-64518899

定 价: 58.00元

版权所有 违者必究

前 言

中国传统图案作为一种图示语言符号，具有中国传统文化和传统艺术的烙印，它所反映出的人民的艺术思维和实践活动，备受现代设计师的推崇，希望在现代设计语境中将中华民族文化的内在精神和外在风貌彰显出来。在现代艺术设计领域中，无论是视觉传达设计、环境艺术设计、工业设计，还是服装设计，中国传统图案都具有非常重要的价值。

中国传统图案是在发展的历史长河中与人民生活密切相关，又不断创新的产物，不同时代的传统图案都会融入新的时代内涵，加入新的元素。以社会学家费孝通先生的理论来看，任何文化都是有根的，传统图案的传承与创新也是建立在中国传统文化深厚的底蕴之上。五千年的传统文化，孕育了丰富多彩、形态各异的传统图案。正因为有了传统文化的根，每个时代的创新才有据可依，有据可查。中国传统图案历经了千年的时代更迭，展现了不同的艺术形态。在充分理解传统图案“形”的基础上，承传其“韵”与“势”，加入情景交融的“意境”，将这种理解与现代设计相结合，才能在真正弘扬和发挥传统文化的同时展现新的时代特色。

中国传统文化图案是民族经济和人民心理发展的符号，它在发展中表现出传承性和时代性相吻合的特征，是充满强烈民族思想感情的民族语言。考察不同时期传统图案所承载的社会经济、心理状态、审美情趣，对于理解传统图案的美学特征和社会功能等具有一定的意义和价值。对于中国传统图案的现代应用，需要我们转换视角，把握其多元性和变化性，并融入新的时代特色，这是现代艺术设计发展的必然。

本书由北方工业大学刘兵兵撰写，书中不足之处请读者指正。

刘兵兵

2019年5月

目 录

第1章 “旧”图 / 001

- 1.1 图案的概念 / 002
- 1.2 传统图案的功能 / 003
 - 1.2.1 传统图案的装饰功能 / 003
 - 1.2.2 传统图案的社会功能 / 004
- 1.3 传统图案的特征 / 005
- 1.4 传统图案的类型 / 006
 - 1.4.1 经典工艺图案 / 006
 - 1.4.2 书画图案 / 016
 - 1.4.3 民间传统图案 / 024
- 1.5 传统图案的美学观 / 027
 - 1.5.1 意境创构 / 027
 - 1.5.2 虚实相生 / 028
 - 1.5.3 含蓄之美 / 028
 - 1.5.4 知白守黑 / 029
 - 1.5.5 五色观 / 030

第2章 “新”图 / 031

2.1 现代图形设计 / 032

2.1.1 图形设计的概念 / 032

2.1.2 图案与图形的区别与联系 / 033

2.2 图形设计区别于图案的功能 / 035

2.2.1 图形设计的传达信息的功能 / 035

2.2.2 图形设计的识别功能 / 037

2.2.3 图形设计的引导功能 / 038

2.2.4 图形设计的促销功能 / 039

2.2.5 图形设计的心理暗示功能 / 039

2.3 图形设计区别于图案的分类方式 / 040

2.3.1 具象形与抽象形 / 041

2.3.2 平面形与立体形 / 042

2.3.3 静止形与运动形 / 043

2.4 图形设计区别于图案的特征 / 043

2.4.1 传达信息的特征 / 044

2.4.2 个性独有的特征 / 045

2.4.3 形式简洁的特征 / 046

2.4.4 形态审美的特征 / 048

2.4.5 蕴含象征意义的特征 / 049

2.5 图形设计区别于图案的创意方法 / 050

2.5.1 借鉴创意方法 / 050

2.5.2 以联想为主导的图形创意方法 / 055

2.6 现代图形的设计观 / 055

2.6.1 可持续设计的立场 / 055

2.6.2 图形设计中“以形写神” / 056

第3章 “旧”图向“新”图转化的设计手法 / 057

3.1 现代设计如何向传统图案借鉴 / 059

3.1.1 提取传统图案中的形并进行设计延展 / 059

3.1.2 沿用传统图案中的含义并进行设计衍变 / 060

3.1.3 把握传统图案中的气势并进行传承 / 062

3.1.4 领悟传统图案中的意境并进行升华 / 062

3.2 传统图案在现代设计中的具体应用方法 / 066

3.2.1 直接应用法 / 066

3.2.2 创意应用法 / 068

3.2.3 含义应用法 / 070

3.2.4 联想应用法 / 072

3.2.5 意境应用法 / 074

第4章 传统图案在现代设计中的应用 / 079

4.1 活字印刷形式在现代设计中的应用 / 080

4.1.1 活字印刷形态的平面转化 / 080

4.1.2 活字印刷形式的另类展示 / 081

4.1.3 活字印刷中反向文字的群化组合 / 083

4.1.4 活字印刷的立体拓展 / 084

4.1.5 活字印刷手段的空间转移 / 084

4.1.6 活字印刷形式的扩大展示 / 086

4.1.7 活字印刷文化底蕴的现代诠释 / 086

4.2 传统壁画在现代设计中的应用 / 088

4.2.1 传统壁画的立体呈现 / 088

4.2.2 传统壁画元素的选择与提炼 / 089

4.2.3 视觉符号化的传统壁画元素 / 090

4.2.4 融入品牌形象的传统壁画元素 / 091

4.2.5 壁画中意境之美的融汇 / 092

4.3 传统龙纹图案在现代设计中的应用 / 094

4.3.1 龙纹的极度简化 / 094

4.3.2 龙纹的技术化 / 095

4.3.3 以形而设的龙纹 / 096

4.3.4 龙纹形象的平面化应用 / 098

- 4.3.5 龙纹的品牌化 / 099
- 4.3.6 龙纹的产品衍生 / 100
- 4.4 剪纸在现代设计中的应用 / 101
 - 4.4.1 剪纸中虚实关系的体现 / 102
 - 4.4.2 剪纸形式的多元化表现 / 104
 - 4.4.3 为其他艺术形式服务的剪纸 / 106
 - 4.4.4 剪纸形式的无限艺术延展 / 107
- 4.5 水墨画在现代视觉传达设计中的应用 / 110
 - 4.5.1 水墨元素的意境美 / 110
 - 4.5.2 水墨元素的虚实应用 / 114
 - 4.5.3 水墨元素的动态化应用 / 115
 - 4.5.4 水墨元素的科技化应用 / 116
 - 4.5.5 水墨元素的材料化应用 / 119

第5章 案例解析 / 121

- 5.1 陈幼坚设计公司标志设计 / 122
- 5.2 “单”与“夏”的字体设计 / 123
- 5.3 电影《白银帝国》和《大圣闹天宫》的海报设计 / 124
- 5.4 “新糕点”包装设计 / 125
- 5.5 珀莱雅防晒霜平面广告设计 / 128

- 5.6 “泾阳茯茶”包装设计 / 130
- 5.7 Adidas Originals 羊年鞋子设计 / 132
- 5.8 北京故宫博物院文化衍生品设计 / 134
- 5.9 肯德基鸡年主题餐厅设计 / 136
- 5.10 “宋木匠”标志设计 / 138
- 5.11 云纹“角”首饰设计 / 139
- 5.12 太极图创意沙发设计 / 140
- 5.13 第三届“北京国际电影节”奖杯设计 / 141
- 5.14 石昌鸿的城市标志设计 / 142
- 5.15 李佛君的《风花雪月》系列设计 / 143
- 5.16 堂悦坊醉八仙变温酒具设计 / 145
- 5.17 远近品牌教育的传统年画再设计 / 146
- 5.18 靳刘高设计的猴年利是封设计 / 148
- 5.19 Citrus Moon 月饼包装设计 / 150
- 5.20 檀韵香插设计 / 151

结语 / 152

参考文献 / 153

全書の索引

第1章

「旧」
「图」

1.1 图案的概念

在中国，“图案”作为外来词并无深厚的根基，与之相对应的是“工艺”“制作”等相关词汇。所谓“图”是指画、绘制或者谋取、图谋，属于构思方案的过程。“案”有提出计划、办法，提供讨论研究的文件之意，属于确定方案的结果。分解后的两个字“图”与“案”实际上是过程和结果的关系，那么“图案”就是在有计划地进行绘制或装饰。从字面意思来看，“图案”已经具有了一定的现代性和创造性。

实际上，在古代中国并没有“图案”一词，它是在20世纪30年代由陈之佛、雷圭元为代表的留学生们带回国内的，并在中国艺术设计教育的体系中设置了图案设计课程，这门课程后来成为中国高等艺术设计教育的基础课程之一，用于培养艺术设计人才对于形式美的认知和探索。

根据先驱们对于图案的理解和重视程度可以窥见图案的价值和意义。图案教育家陈之佛提出，“图案是构想图。它不仅是平面的，也是立体的；是创造性的计划，也是设计实现的阶段”。由此看出，图案不是单纯的平面和静态的形象，它是一个包含了时间和空间的动态实现过程。陈之佛先生对于图案的定义比较抽象且理论化。图案教育家和理论家雷圭元先生在1963年人民美术出版社的《图案基础》一书中对“图案”的定义是：“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”。雷圭元先生对于图案的定义更加具体，提出了不同领域的适用、图案的具体操作、客观的社会条件等，比较适用于指导实践。上海辞书出版社出版的《辞海》艺术分册对“图案”条目的解释是：“广义指对某种器物的造型结构、色彩、纹饰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（如某些木器家具等）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和色彩而言”。《辞海》中的概念综合了陈之佛先生和雷圭元先生的理念，提出了更加完整宏观的概念。从微观角度来理解，图案的目的是追求装饰意味的、结构匀称的美，通过掌握各个时代的装饰纹样的审美、造型和基本表现手法，装饰现有的器物。从宏观角度来讲，图案的目的是对形式美规律的认知与探索，在具体实践中不断总结，升华为美的基本规律，继而在新的具体应用中起到引导作用，是良性循环的过程。综上所述，“图案”的知识点大多来源于实用美术和传统工艺的领域，具有一定的传统性。

1.2 传统图案的功能

1.2.1 传统图案的装饰功能

图案作为一种艺术形式，本身具有一定的装饰性，这种装饰主要是依据一定的艺术规律和构成法则，借助色彩、工艺、材料等，以陶瓷、漆器、纺织品、壁画、家具等为载体呈现其艺术美感。

传统图案的装饰构成方法有很多种,其中散点透视的有平视、俯视等,依据不同规律形成各具特色的图案。平视主要是将一切具有透视的物体通过构成手段转换为平视的角度以形成全局的展现。这种方法将画面中的所有物体完整表现出来,解决了物体的遮挡和透视造成的物体缺失的问题。通过线条分割来划分和区别空间,将不同时空和空间的物体组合在同一画面中。俯视是指在一定高度的视角中,将物体进行组合,打破透视的原则,可看到正常透视中看不到的物体的构成部分。元素重构是中国传统图案的经典形式之一,许多图案的造型是通过对形的重构来呈现,不仅有着超越现实生活的装饰性,而且具有一定的象征意义。依据不同的构成规律组成的或简单或饱满或单体或重复的图案形象,它们不仅具有自身的视觉气质,与图案载体相融合,赋予造型特定的艺术美感,而且会强化使用它们的媒介或者载体。

1.2.2 传统图案的社会功能

图案作为文化的衍生物,具备一定的社会功能。从社会功能来看,图案超越了艺术的范畴,扩展到了意识形态层面,与主流审美、社会制度、人文特征等紧密相连。从这个角度来看,图案是社会制度的载体。

时代性是图案的社会功能之一。不同朝代的图案会呈现不同的气质,史前的懵懂探索、商周的神秘厚重、战国的娟秀细腻、汉代的拙朴灵动、魏晋南北朝的清奇风骨、唐朝的雍容华贵、宋代的返璞归真、元代的狂放大气、明代的端庄精致、清代的繁复明丽,不论是在图案的立体造型中,还是平面的图案形象中,都会渗透出来。

1.3 传统图案的特征

中国传统图案从美学特征上来讲，具备三大特征：文化特征、审美特征、表现特征，这三大特征相互依存，相辅相成，奠定了中国传统图案的根基，促进了传统图案的发展以及在现代化中的应用。

从某种程度上来说，中国传统图案是中华文化的一种表现形式，是中国历史文化的视觉衍生物，是中国人民自然信仰和哲学艺术发展的产物。中国文化历来讲求“天人合一”的理念，强调人与自然的和谐统一。这种理念贯穿在传统图案的形态结构、寓意性和情感性之中。不论是庄子的“无为”，还是孔子的“礼”与“仁”，它们所追求的境界都在中国传统图案中有所体现。

在中国的文化意识里，中国传统图案表现的不仅仅是单一的视觉美感，更是渗透于其中的信仰、伦理、情感等。同时，图案既注重社会的功利性，又注重人们的审美性和愉悦性。因此，传统图案的审美是表现形式和深刻内涵的合二为一。

中国传统图案的表现特征主要是指寓意和象征，这同时也是传统图案的表现手法。所谓“寓意”是指寄托或蕴含的意思，借物托意，将创作者要表达的含义蕴藏在具体图案中，让欣赏者体会到其中的含义和情感。所谓“象征”是以此物言彼物，通过此物的特有习性来表达某种含义与思想。

中国传统图案是将表现特征与审美特征完美融为一体的艺术。既有具体的物象，又有情感的表达；既是物质层面的体现，又有精神层面的追求。视觉冲击与精神愉悦的结合，就是中国传统图案的美学特点。

1.4 传统图案的类型

图案分类的方法多种多样，按空间构成划分，有平面图案和立体图案，平面图案如刺绣、地毯等图案，立体图案如陶瓷、家具、建筑等图案。按历史范畴划分，有原始图案、传统图案、现代图案。按社会关系划分，有宫廷工艺图案、民间工艺图案。按工艺品的种类划分，有彩陶图案、青铜图案、金银器图案、画像砖图案、石窟图案、石刻图案、瓷器图案、雕漆图案、景泰蓝图案、书画图案等。按装饰手法划分，有写实图案、变形图案、具象图案、抽象图案等。按图案的结构划分，有单独图案、角隅图案、适合图案、边饰图案、连续图案等。按装饰题材划分，有植物图案、动物图案、人物图案、风景图案、器物图案、文字图案、自然现象图案、几何图案以及由多种题材组合或复合的图案。

1.4.1 经典工艺图案

1.4.1.1 彩陶图案

彩陶图案是指以橘红色陶坯为载体，以天然矿物材料为颜料进行绘制，达到装饰陶器的作用与目的。彩陶图案多以几何纹样为主，追求与器物造型的融合效果，呈现出秩序性与规律性的特征。彩陶图案依据出现的时间顺序，分属于不同的文化类型。仰韶文化时期的半坡彩陶（图1-1），其早期图案多为散点式构图，表现的是鱼纹、人面纹、蛙纹等，也配有单纯的几何纹作为辅助装饰。同时期的庙底沟彩陶，图案的使用更加成熟，具有了明显的节奏感和构成规律，例如二方连续的加入使其更具有现代感，整体的图案呈现出大气质朴的特点。继承了庙底沟类型的马家窑彩陶，图案更加