

21 世纪全国高等院校艺术设计专业“十三五” 21SHIJI QUANGUOGAODENGYUANXIAO YISHU SHEJI ZHUANYE SHISANWU
[规划教材]GUIHUA JIAOCAI

JICHU TU' AN

基础图案

主 编 刘世军（广西师范大学）
石承斌（广西师范大学）
副主编 黄三艳（广西民族师范学院）
刘会军（韩山师范学院陶瓷学院）
易永芳（广西师范大学）
唐 吟（桂林理工大学）

西南交通大学出版社
· 成 都 ·

“基础图案设计”是艺术设计专业的基础课程，通过学习这一课程，学生可以掌握好基础图案制作与变化技艺、图案色彩的调和法，从而系统、理性地把握好装饰造型色彩的基本规律和基本方法，培养学生设计装饰图案的能力，为他们今后从事专业设计打下坚实的基础。

图案艺术是我们身边无处不在的应用艺术，它通过形式美的装饰手法装扮我们的生活，装点城市的每一个角落。可以这么说，图案是现代艺术的基础，无论是在平面设计还是在环境设计、产品设计中，图案都发挥了十分重要的作用。在标志设计中，简洁美观的图案起到装饰与点睛的双重作用，它用简洁的图案符号表达某种概念，传达企事业单位的理念；在海报设计中，图案形象是一种宣传工具，它通过有意味的图形向人们传达信息，抓住观者的注意力，从而达到激发消费者的购买欲望的目的；在室内软装修中，图案则是地毯、家具、靠垫甚至窗帘、被面等不可或缺的装饰元素；在产品设计中，图案起着十分重要的审美作用，它既能装饰其造型，又起到画龙点睛的作用，等等。

总之，图案的功用是众所周知的，这也是我们的先辈们一直鼎力推崇图案教学的原因。正是基于此，我们编写了本书。本书在编辑过程中力求图文并茂，言简意赅，采取循序渐进、由简到繁、由易到难的训练方式，力求方法教学与思维训练并重，强调能力的培养。

本书由刘世军、石承斌老师主编，由黄三艳、刘会军、易永芳等多位一线教学经验丰富的教师共同编写而成，在编写中参考了国内外一些比较权威的理论与实践著作。全书插图大多来自学生的习作，主要为广西师范大学和广西民族师范学院等近几年的教学成果；当然，也有部分来自网上。由于种种原因，很多图片无法落实作者信息，特此向作者表示歉意。

本书将系统地传授以下内容：图案的发展历史、中国传统吉祥图形的意味、图案的形式美法则、图案的色彩运用规律、图案的造型法则、图案的技法与表现、图案创意方式等。由于时间关系，加上作者水平有限，难免挂一漏万，甚至存在谬误。敬请专家、读者和教学工作者提出宝贵意见，我们将通过不懈努力，不断加以改进。

编 者

2016年12月

第一章 图案概述	1
一、图案的含义	1
二、图案的功能	1
三、图案教育史	3
第二章 中国传统图案的意味	5
一、祥禽瑞兽类	5
二、植物类吉祥图案	11
三、几何图形	14
四、文字装饰图案	18
五、总结	19
第三章 图案的形式美规律	20
一、变化与统一	20
二、对称与均衡	21
三、节奏与韵律	24
四、对比与调和	25
第四章 写生与变化：图案的造型基础	29
一、写生的目的与意义	29
二、写生的方法	29
一、变化的目的和意义	33
二、图案变化的创作方法	34

第五章	41
点、线、面：图案的装饰语言	41
一、点的装饰语境	41
二、线的装饰语境	43
三、面	46
四、总结	49
第六章 图案的组织形式	51
一、单独纹样	51
二、适合纹样	52
三、角隅纹样	54
四、边饰纹样	55
五、连续纹样	55
六、综合纹样	60
第七章 图案的色彩设计	62
一、图案色彩基本知识	62
二、图案色彩的配置	66
三、几种色调的变化练习	71
第八章 图案创作欣赏	72
一、以植物为主题的黑白图案设计	72
二、动物类黑白图案的创意设计	75
三、人物类图案的变化与装饰设计	79
四、盘子上的色彩装饰	82
五、面具上的图案	86
参考文献	89

第一章

图案概述

一、图案的含义

图案是指设计者根据使用 and 美化目的,按照材料并结合工艺、技术及经济条件等,通过艺术构思,对器物的造型、色彩、装饰纹样等进行设计,然后按设计方案制成的图样。狭义的图案仅指器物上的装饰纹样和色彩。

“图案”一词源于日文“図案”,它实际上是日本 20 世纪初对英文“Design”一词的意译,相对于日本而言,它也是一个典型的外来词。日文在翻译“design”这个词时除了使用“设计”这个词以外,也曾用“意匠”“图案”“构成”“造形”等汉字所组成的词来表示。日文里汉字的“意匠”即指“意念加工”之意,认为“design”乃是从事意念加工的工作。“图案”则是相对于“文案”来说的,文案是指以“文字”来做说明;图案则是指以“图”来做说明,也就是制图。后来,“图案”则泛指能达成具有表达意义的图形生产活动。

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,对图案的定义为:“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。”^①

二、图案的功能

1. 装饰功能

图案最主要的功能就是美化器物、装饰产品。图案制作者应当依据具体的要求与器物载体的形状,进行相应的图形设计与色彩构成。图案只有与器物完美结合,才能提升其附加价值,实现其功能。比如,我国新石器时代的先民之所以在陶器的外壁上画上鱼纹、漩涡纹(如图 1-1),其目的就是为了装饰,以达到美化生活的目的。

2. 审美功能

图案不仅具备实用功能,还具备审美功能,即满足人们的审美需求和精神需要。由于实用艺术品在我们的日常生活中随处可见,所以其装饰图案几乎每时每刻都在发挥审美作用,给人以美的享受,从而在实用的前提下实现审美功能。图案在装饰对象的同时给人以美的享受,它能愉悦人的情感,使人的心情舒畅。古人云:“食必常饱,然后求美;衣必常暖,然后求丽;居必常安,然后求

^① 雷圭:《有装饰意味的花纹及图形》[M],北京:人民美术出版社,1963年版。

乐。”审美需要是伴随着生活水平的提高逐渐发展起来的，图案则是审美需要在日常工艺品上的反映，它表达了人们对于美的需求与渴望。



图 1-1 漩涡纹彩陶壶

3. 传播功能

艺术的本质在于创造美的形象，吸引接受者的注意。艺术品要使人们产生共鸣，必须具备美的品质，这种品质包括形象美、意蕴美和形式美。图案创作也不例外。尤其是在信息化时代，读图成为大众日常生活的一部分。比如，在公司的识别系统设计中，为了使公司的图案更易识别，艺术家们几乎都竭尽全力突出其美的特征，通过图案来传播公司的文化理念。例如，凤凰电视台的标志，由两只抽象的凤凰旋转交融的形象为基础图案，展示了其开放的媒体姿态，传达出凤凰电视台的建设理念（见图 1-2）。在这里，图案不仅展现了着艺术的美，也传播了公司的文化。



图 1-2 凤凰电视台标志

4. 教育功能

孔子说：“诗可以兴，可以观，可以群，可以怨。”虽然图案的功能主要在于装饰，但是在中国的历史长河中，人们往往非常关注图案的教化功能，赋予图案以“吉祥”的内涵，以发挥“经夫妇、成孝敬、厚人伦、美教化、移风俗”的附加作用。比如，明清瓷器图案中经常出现“一品清廉”图案，它借莲花“出淤泥而不染”的品格，劝喻人们要洁身自好，清正廉明（见图 1-3）。通过日常生活用品的装饰图案来达到教化的目的，这是中国古人的高妙之处。



图 1-3 “一品清廉”瓷盘

随着社会的发展和科技的进步，人们对物质生活与精神生活提出了越来越高的要求，不仅希望日常生活用品结实耐用，而且希望它们精致美观，成为美化生活、点缀家园、教化后代的载体。

因此，图案的设计要综合设计美学、心理学、生理学、人机工学等诸方面的理论，使图案创作达到实用与美观的和谐统一。装饰性与审美性从属于实用功能，三者既相互制约，又相互统一。

三、图案教育史

20 世纪 20 年代，“图案”一词由留日图案教育家陈之佛先生（见图 1-4）引入中国，他认为图案是构想图，并出版了专著《图案设计 ABC》。从其书中不难看出，“图案”一词的含义相当于“设计”。后来，陈之佛先后在国立杭州艺术专科学校、上海美术专科学校、国立北平艺术专科学校等担任“图案”课程教学工作，将欧洲艺术设计理念带入中国，为中国的图案教育事业作出了杰出贡献。

在某种意义上来说，早期的图案教学更多的是手工艺教学，带有明显的手工时代的痕迹。从民国年间到新中国成立初期，图案教育得到了长足发展，早期图案教学延续了中国传统工艺美术的创作方法，在大量临摹中国传统图案和民间图案的基础上，遵循从自然中汲取养料的原则，加以变化与创新。但更多的是对传统手工艺和民间工艺美术的整理和创意变化，并从中摸索出图案创作的灵感。



图 1-4 陈之佛先生像

20 世纪 80 年代，随着中国改革开放浪潮的掀起，图案教学开始分化。传统的图案教学方式已不能满足现代设计的需求，设计活动也已不再仅仅是图案设计。正是在这种情况下，“三大构成”成为我国高等院校设计教育与图案相并列的基础课程。“三大构成”通过科学化与秩序化处理，通过几何形构成与变化，展示出极富美感的视觉效果，开创了设计创作的新途径。它摆脱了生活是艺术创作唯一源泉的创作原则，从抽象造型要素出发，用一系列理性思维与形式美规律，创造出更具现代意味的图形符号，为设计艺术的创新思维开拓了新的路径。

随着信息化时代的到来，电脑技术迅猛发展，设计技术与理念得到了突飞猛进的变化。图形图像技术也有了新的发展。比如，PS 技术的不断更新，对传统的以手绘为基础的图案设计产生了巨大冲击，设计开始由纯手工时代走向电脑时代。虽然如此，图案设计仍然是设计创造不可或缺的一门课程，只不过它的创作方法、创作思路与创作思维将更加多元化。

【作业】搜集陈之佛先生的生前事迹，了解其图案教学体系。

第二章

中国传统图案的意味

鲁迅先生说，越是民族的，就越是世界的。艺术越具有民族性，就越具有群众性，就越具有长久的生命力。因为只有具有浓烈的民族性的图案作品才能为本民族群众所认可、所喜爱。同时，由于独具民族性，中国传统图案更容易屹立于世界艺术之林。靳埭强的平面设计作品之所以被世界认可，就在于其设计图案中融入了很多民族元素，比如水墨韵味的不断运用。这也是编者专门列一章来论述中国传统图案的原因。我们希望通过挖掘中国传统的图案，为设计者的后续发展提供有力的支持。

从历史上来说，图案先于文字产生，现在发现的中国最早的甲骨文产生于殷商时期，最早的图案则在原始社会时期就已经出现了，其中以彩陶艺术上的图案最具代表性。彩陶装饰图案的出现，标志着中国设计史上第一次质的飞跃，这是中国古人创意思维的结晶。其图案既有图腾崇拜、生殖崇拜的意味，又孕育了原始人的审美情感，具有强烈的形式美感。

从新石器时代到今天，其中历经春秋战国、秦汉、六朝、隋唐、五代两宋、元、明、清、民国等，中国先民们对图案的创造一刻也没有停止过。远古的神秘、青铜时代的威严与崇高、秦汉的雄浑大气、隋唐的诗意华章、两宋的文质彬彬、元代的豪放与粗犷、明代意匠独具、清朝的繁缛富丽，中国古代的图案创造了一个又一个美的神话。

总的来说，经过漫长的发展，中国传统图案形成了以吉祥意味为主、以几何装饰为辅的图案特色。庄子云：“虚室生白，吉祥止止。”对此，唐人成玄英疏引说：“吉者，福善之事；祥者，嘉庆之征。”由此可见，对幸福、美满、快乐、喜庆的向往与追求一直是我国先民们的本质要求。由于篇幅的关系，本书将不作长篇叙述。为了讲解方便，本文将依据吉祥图案的题材，将传统吉祥图案分为祥禽瑞兽类、植物类、文字类、几何纹以及其他类等进行简要分析。

一、祥禽瑞兽类

在我国工艺美术史上，祥禽瑞兽类样的图案出现得最早，远的可以追溯到公元前 3500 万年的仰韶文化彩陶上的鱼纹、鸟纹及蛙纹等。在某种意义上来说，动物图案的出现是原始社会以渔猎为主的生产方式的直接反映，其画面似乎还蕴藏着原始人所特有的自然崇拜与生殖崇拜观念。

1. 鱼纹

鱼纹是仰韶文化早期最为常见的彩陶图案，一直延续到仰韶文化中期，时间长达千年之久。在

仰韶文化阶段，彩陶艺术逐步走向繁荣，于是诞生了古朴而精美的各类图案。其中时代最早、使用最频繁的图案就是鱼纹。比如，西安半坡遗址出土的“鱼纹彩陶盆”，在红色陶盆的内壁或腹外，用黑色线条勾勒出的形态各异的鱼儿，栩栩如生。它们大多绘制在盆形器外壁的中上腹部，个别使用在圆底钵、瓶形器及器盖上。盆形器上的鱼纹图案均规整有序，颇为固定，器物四周一般绘有两条鱼，头尾相接，头右尾左，有时两条鱼纹之间的空白处填充一条小鱼或其他花纹，既弥补了绘制过程中产生的缺陷，又使整体图案显得更加匀称而生动。彩陶上的鱼纹早期比较形象逼真，后来慢慢也抽象化成一些适合纹样（如图 2-1）。



图 2-1 鱼纹陶盆

最著名的要算人面鱼纹彩陶盆。盆内壁以黑彩绘出两组对称的人面鱼纹。面为圆形，额头左半部涂成黑色，右半部呈黑色半弧形，这可能是当时的纹面习俗。人物眼睛细长，鼻梁挺直，神态安详，嘴旁分置两个变形鱼纹，鱼头与人嘴外廓重合，配上两耳旁相对的两条小鱼，构成形象奇特的人鱼合体（见图 2-2）。



图 2-2 人面鱼纹彩陶盆

鱼纹反映了仰韶先民对鱼的崇拜，鱼是他们的图腾。另有学者认为，鱼的繁殖较快，鱼纹寄托了先民们繁衍后代的希望；还有学者则认为，图案中鱼的人面是史前巫师的形象。



图 2-3 蛙纹彩陶

2. 蛙纹

蛙纹以蛙类动物为题材，用绘画或刻画方法加以简化、变形，使之成为装饰图案。变形蛙纹作为马家窑文化马厂类型彩陶上常见的装饰纹样之一，体现了远古人类对于繁衍后代的渴望。众所周知，青蛙一次能产成千上万颗卵，孵出许多蝌蚪，这正是生殖能力强的象征。

3. 饕餮纹

饕餮纹是青铜器的常见纹饰（见图 2-4），它是一种图案化的兽面，由目纹、鼻纹、眉纹、耳纹、口纹、角纹几个部分组成，故也称兽面纹，盛行于商代至西周早期。饕餮是一种想象中的神秘怪兽。《吕氏春秋·先识》篇云：“周鼎著饕餮，有首无身，食人未咽，害其及身。”它是贪欲的象征，传说是东海龙王的第五个儿子。饕餮纹多出现在青铜器上，尤其是鼎、簋上。殷人重鬼，在祭祀器上频繁出现的饕餮纹也具有相当丰富的宗教意义。有学者认为，在青铜器表面大量刻画饕餮纹，有可能表达的就是“戒之在贪”的告诫。



图 2-4 饕餮纹

4. 夔龙纹

夔龙纹是西周时期青铜器上的主要纹饰之一（见图 2-5），侧面形象为张口、一足、卷尾，与爬行动物鳄较为接近，不少学者由此认为“夔”即“鳄”。受青铜器的影响，古代玉器、珉琅器以及家具等工艺品中经常用简洁、明快的侧身夔龙纹做辅助装饰，俗称“拐子龙”。

《山海经·大荒东经》云：“东海中有流坡山，入海七千里。其上有兽。状如牛，苍身而无角，一足，出入水则必有风雨，其光如日月，其声如雷，其名曰‘夔’。黄帝得之，以其皮为鼓，槪以雷兽之骨，声闻五百里，以威天下。”东汉许慎的《说文解字》中说：“夔，神魅也，如龙一足。”



图 2-5 夔龙纹

4. 象纹

象纹为中国古代青铜器纹饰之一，多见于青铜器、玉器、陶瓷上。《说文解字》说：“象，长鼻牙，南越大兽。”其图案特征是，长鼻、象牙表现明显，象身饰螺旋纹，四周填以云雷纹，通常作为主纹应用，常施于方彝座部，盛行于商和西周初期。

5. 蟠螭纹

蟠螭纹为古代青铜器纹饰的一种。其以螭龙盘曲纠结为图案，张口、卷尾、蟠屈（见图 2-6）。有二方连续、四方连续等纹样。盛行于春秋战国时期。《淮南子·本经训》云：“寝兕伏虎，蟠龙连组。”高诱注：“蟠龙，诘屈相连，文错如织组文也。”



图 2-6 蟠螭纹

6. 凤鸟纹

凤鸟纹，古代青铜器纹饰之一（见图 2-7）。凤，在汉族传说中为群鸟之长，是羽虫中最美者，飞时百鸟随之，尊为百鸟之王。在古人的心中，凤是吉祥之鸟。凤鸟纹按照构图形象分为：长喙鸟纹，体躯是鸟，头部有一较长的喙；鸱泉纹，正面，大圆眼，毛角大翅，盛行于商代中晚期。



图 2-7 凤鸟纹

7. 四神纹

四神纹是汉族传统装饰纹样，以青龙、白虎、朱雀、玄武四种神像组成纹饰（见图 2-8）。汉代多用作瓦当、铜镜、墓室和葬具上的装饰。两晋、南北朝至唐代初年甚为流行。《论衡·物势论》云：“东方木也，其星苍龙也；西方金也，其星白虎也；南方火也，其星朱鸟也；北方水也，其星玄武也。”汉人以四神为吉祥之守护神，因此，常将其作为装饰纹样。



图 2-8 四神纹

8. 信期绣纹

信期绣纹样最早出现在汉代马王堆一号墓，其纹样中的长尾小鸟，形态较写意，似燕子。燕子为候鸟，每年总是信期归来，故称此类绣为“信期绣”（见图 2-9）。信期绣线条细密，做工精巧，针法细腻流畅，是当时的刺绣珍品。信期绣纹样多变，但其主题都少不了写意形态的燕子，再饰以流云和卷枝花叶。这些流畅优美的纹饰使人联想到春回大地、万物复苏的情景，表达了人们对家庭人丁兴旺、子孙满堂的渴望。



图 2-9 信期绣

9. 龙 纹

龙，中国古代传说中的神异动物。它头似驼，角似鹿，眼似兔，耳似牛，项似蛇，腹似蜃，鳞似鲤，爪似鹰，掌似虎。龙是中华民族图腾，是中华民族统一的标志。龙纹多饰以祥云、水波等图案，画面溢满富贵、祥瑞之气。在古代，龙纹多装饰在帝王的服饰及其用品上，以显示其天子神威。

10. 一品当朝

“一品”，为封建王朝官员最高等级，鹤性清高，常用作一品官补子的图案（见图 2-10）。鹤为羽族之长，被称为“一品鸟”。在我国传统的鸟文化中，鹤为“一人之下，万人之上”。在一品官补子上，画面中绘有仙鹤，仙鹤立于岩石之上，借喻人臣之极。“潮”与“朝”谐音，仙鹤当潮水而立于岩石，寓意“一品当朝”，表示官位极高，主持朝政。



图 2-10 一品当朝

古代官职分为九品，明清时期官服上绣有代表官阶级别的补子图案，文官一品官服补子图案为仙鹤，武官一品官服补子图案为麒麟。所以在吉祥图案中常用仙鹤或麒麟象征一品高官，用太阳来象征皇帝。“一品当朝”，有祝颂官运亨通、大红大紫之意。

据《明会典》记载，洪武二十四年（1391年）对补子图案作了规定，公、侯、驸马、伯：麒麟、白泽；文官绣禽，以示文明：一品仙鹤，二品锦鸡，三品孔雀，四品云雁，五品白鹇，六品鹭鸶，七品鸂鶒，八品黄鹌，九品鹌鹑；武官绣兽，以示威猛：一品、二品狮子，三品、四品虎豹，五品熊罴，六品、七品彪，八品犀牛，九品海马；杂职：练鹊；风宪官：獬豸。

二、植物类吉祥图案

1. 卷草纹

卷草纹，中国传统图案之一（见图 2-11）。多取忍冬、荷花、兰花、牡丹等花草，经处理后作“S”形波状曲线排列，构成二方或四方连续图案，花草造型多卷曲圆润，通称卷草纹。因盛行于唐代，故名唐草纹。其实汉代图案中已有卷草纹，南北朝时期，卷草纹大量运用于碑刻边饰，风格简练朴实，它借那盘旋曲折的花枝叶蔓，得祥云之神气，取自然之情态，成为中国佛教装饰中最普遍而又最有特色的纹样。

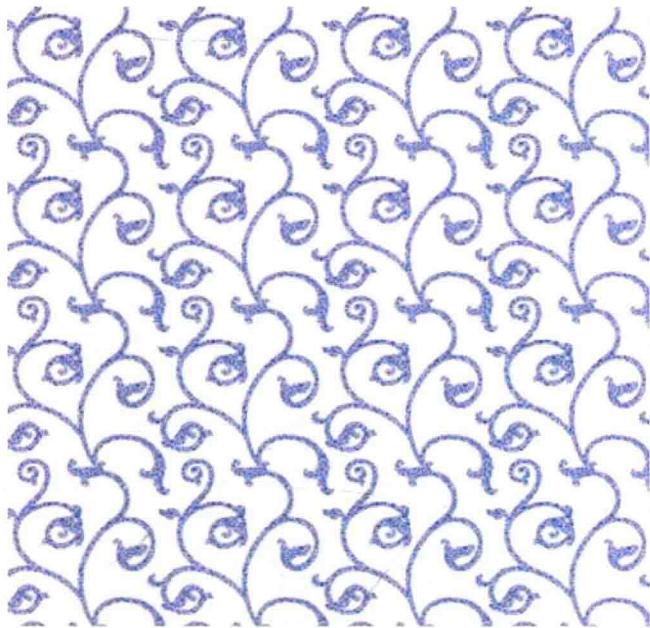


图 2-11 卷草纹

2. 宝相花

宝相花又称宝仙花、宝莲花，“吉祥三宝”之一，盛行于中国隋唐时期。宝相是佛教徒对佛像的尊称，宝相花则是圣洁、端庄、美观的理想花形。纹饰构成一般以某种花卉（如牡丹、莲花）为主体，中间镶嵌着形状不同、大小粗细有别的其他花叶。尤其在花蕊和花瓣基部，用圆珠作规则排列，像闪闪发光的宝珠，加以多层次退晕色，显得富丽、珍贵，故名“宝相花”（见图 2-12）。

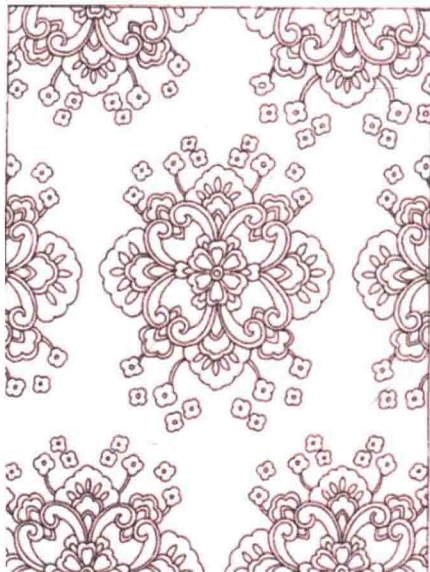


图 2-12 宝相花

唐代还有一种团窠纹，它常以宝相花为团花的主题，在四个团窠纹之间饰以忍冬纹，因为忍冬纹向四面伸展，所以被称为“四出忍冬”。

3. 缠枝纹

缠枝纹约起源于汉代，盛行于南北朝、隋唐、宋元和明清，又名“万寿藤”，明代又称其为“转枝”纹。它以植物的枝杆或蔓藤作骨架，向上下、左右延伸，形成波线式的二方连续或四方连续，循环往复，变化无穷（见图 2-13）。缠枝纹以牡丹组成的称“缠枝牡丹”，以莲花、葡萄组成的称“缠枝莲”“缠枝葡萄”。

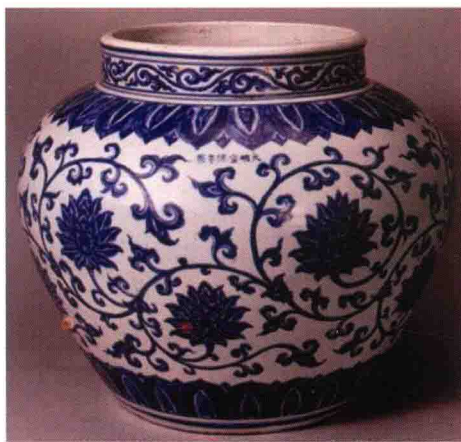


图 2-13 缠枝纹罐

缠枝纹是以藤蔓卷草经提炼变化而成，委婉多姿，富有动感，优美生动。因其结构连绵不断，故蕴含“生生不息”之意。

4. 八宝吉祥

八宝吉祥，藏语称“扎西达杰”，又称八吉祥徽，指由吉祥结、妙莲、宝伞、白海螺、金轮、