美术设计与制作专业

『十二五』职业教育国家规划立项教材

图案基础

郝大微 主编

需要全本请访问 www.ertongbook.com

“十二五”职业教育国家规划立项教材

Tu'an Jichu

图案基础

（美术设计与制作专业）

郝大微　主编

高等教育出版社·北京

郑重声明

高等教育出版社依法对本书享有专有出版权。任何未经许可的复制、销售行为均违反《中华人民共和国著作权法》，其行为人将承担相应的民事责任和行政责任；构成犯罪的，将被依法追究刑事责任。为了维护市场秩序，保护读者的合法权益，避免读者误用盗版书造成不良后果，我社将配合行政执法部门和司法机关对违法犯罪的单位和个人进行严厉打击。社会各界人士如发现上述侵权行为，希望及时举报，本社将奖励举报有功人员。

反盗版举报电话　(010) 58581999　58582371　58582488
反盗版举报传真　(010) 82086060
反盗版举报邮箱　dd@hep.com.cn
通信地址　北京市西城区德外大街4号
　　高等教育出版社法律事务与版权管理部
邮政编码　100120

图书在版编目 (CIP) 数据

图案基础 / 郝大微主编 . -- 北京 : 高等教育出版社, 2016.9
ISBN 978-7-04-045411-6

Ⅰ . ①图… Ⅱ . ①郝… Ⅲ . ①图案学－中等专业学校－教材 Ⅳ . ① J51

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2016) 第 092162 号

策划编辑　王雨平
责任编辑　刘惠军
封面设计　王　鹏
版式设计　王　鹏
责任校对　刁丽丽
责任印制　朱学忠
出版发行　高等教育出版社
社　　址　北京市西城区德外大街 4 号
邮政编码　100120
印　　刷　高教社 (天津) 印务有限公司
开　　本　787mm×1092mm　1/16
印　　张　11.5
字　　数　180 千字
购书热线　010-58581118
咨询电话　400-810-0598
网　　址　http://www.hep.edu.cn　http://www.hep.com.cn
网上订购　http://www.hepmall.com.cn　http://www.hepmall.com　http://www.hepmall.cn
版　　次　2016 年 9 月第 1 版
印　　次　2016 年 9 月第 1 次印刷
定　　价　30.00 元

本书如有缺页、倒页、脱页等质量问题，
请到所购图书销售部门联系调换
版权所有　侵权必究
物 料 号　45411-00

内容简介

本书是“十二五”职业教育国家规划立项教材，依据教育部《中等职业学校美术设计与制作专业教学标准》编写。

本书内容包括概述、图案的形式美、图案的造型、图案的构成、图案的色彩、图案的表现技法。为了适应新形势下中等职业学校学生的需要，本书精选大量示范图例，加大了实践教学和课后作业的比例。本书力求语言简练，图文并茂，通俗易懂，实用性强。

本书可作为中等职业学校美术设计与制作专业教材，也可作为艺术类专业通用教材，对于广大美术爱好者及报考美术院校的学生也是有益的参考读物。

本书是“十二五”职业教育国家规划立项教材，依据教育部《中等职业学校美术设计与制作专业教学标准》编写。

近年来，中央和地方各级政府都高度重视职业教育，使我国的中等职业教育呈现出前所未有的发展局面。随着我国经济的高速发展，社会对中等职业学校毕业生的需求、对专业设置和教学质量的要求都在不断提升，尤其是在倡导“以服务为宗旨、以就业为导向、以技能为基础、以综合素质为根本”的校企结合、工学结合等教学做一体化的人才培养模式下，结合“专业与产业对接、课程内容与职业标准对接、教学过程与生产过程对接”等现代职业教育的要求，中等职业学校的教材建设应随时代变化而不断完善。

编写本书的原则是结合目前中等职业教育教学的实际需要，为学生打好必要的实用美术基础，强化中职生的实际动手能力，全面提高艺术类中职生的专业素质，使学生毕业后具备完成社会生产和生活所需要的设计和制作能力，培养国家和社会需要的高素质的劳动者。

为此，本书在编写中侧重如下四个方面：

一、理论知识重点讲述中国传统图案的产生与发展。让学生在领略中国传统图案的博大精深和艺术魅力的同时，自觉学习和继承祖国的优秀文化遗产。

二、丰富的示范图例，使学生在学习中更易理解，有利于增加学习兴趣，达到直观教学的效果。

三、加重实践教学和课后作业的比例，使学生在实训中提高设计与制作能力，促使学生到社会和大自然中去发现和感受生活中的美。

四、根据中职学生的年龄特征和接受能力，淡化较深的理论知识和部分纯数学计算的内容，以更好地激发学生的学习积极性。

需要全本请访问 www.ertongbook.com

本书由广州市纺织服装职业学校的郝大微、李昉、吴琼，广东第二师范学院的陈渐编写。

本书共分6个单元，共72学时，学时分配表如下：

单元	课程内容	教学课时
一	概述	2
二	图案的形式美	5
三	图案的造型	25
四	图案的构成	15
五	图案的色彩	15
六	图案的表现技法	10
合计		72

由于书中各内容之间有着相关的联系，任课教师可根据本校的教学实际，对所分配的学时进行适当调整。

由于编者水平有限，加之时间仓促，书中难免存在不足之处，恳请广大读者和同行不吝赐教，给予指正，以便使教材更加完善。

编　者

2016年2月

单元一　概述…　_ 001

主题一　图案的含义及产生　_ 003

主题二　图案的特征与设计原则　_ 011

主题三　学习图案的基本要求　_ 017

课题训练　_ 020

单元二　图案的形式美…　_ 023

主题一　形式美的构成要素　_ 025

主题二　图案形式美的法则　_ 031

主题三　形式美在传统图案中的体现　_ 045

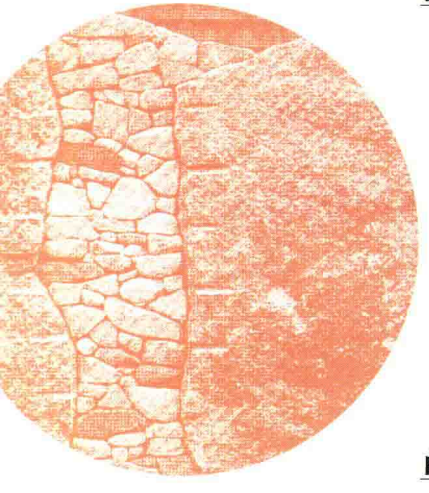
课题训练　_ 052

单元三　图案的造型…　_ 055

主题一　图案的抽象造型　_ 057

主题二　图案的具象造型　_ 071

课题训练　_ 086



单元四　图案的构成…　_ 089

主题一　单独图案　_ 091

主题二　连续图案　_ 103

课题训练　_ 115

单元五　图案的色彩…　_ 117

主题一　色彩的三要素　_ 119

主题二　色彩的感觉与象征　_ 125

主题三　色彩的对比与调和　_ 131

主题四　色彩的层次与主调　_ 139

课题训练　_ 143

单元六　图案的表现技法…　_ 147

主题一　图案的黑白表现技法　_ 149

主题二　图案的色彩表现技法　_ 159

主题三　图案的特殊表现技法　_ 165

课题训练　_ 171

参考书目　_ 173

单元一

概述…

图案是实用与装饰相结合的一种美术形式。它是把生活中的自然物象，经过艺术加工，使其造型、色彩、构图等适合于实用和审美目的的一种设计图样和装饰纹样。图案是实用美术创作的一个过程，它的最终实现必须通过材料制作完成，使其成为物质产品。因此，它受到材料和制作条件的制约。图案的造型方法、构成形式和表现技法是图案设计的基础。图案从内容上可分为：花卉图案、动物图案、风景图案和人物图案四大题材，在表现形式上又可分为抽象图案和具象图案两大类别。

可以说图案这种艺术形式从古至今都与我们的生活密切相关，我们的衣、食、住、行、娱等都含着图案内容。图案的应用范围无处不在，它不但美化着我们的日常生活，还是人类呈现自身精神需求而进行的审美创造活动。它不但表达了设计者的思想情感，还是一种思想性、艺术性与实用性相结合、设计与工艺相统一的艺术形式。

主题一　图案的含义及产生

一　图案的含义

在我国图案最早被称为纹样，是我国古老装饰艺术中的一个重要门类，泛指有装饰意味的花纹或图形，以构图整齐、匀称、协调为特点。图案形式多样、内容丰富、应用广泛。随着社会的发展和科技的进步，更多的新材料、新媒介、新形式的图案元素已经渗透到我们生活中的方方面面，图案比较多地应用在纺织品、工艺美术品、日常生活用品和建筑物上（图1-1）。

大约在20世纪30年代，图案一词才进入中国，从此图案成为装饰类和纹样类设计的专有名词。我国著名图案艺术家雷圭元先生最早给图案的定义是：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，是在工艺材料用途、经济及生产等条件的制约下，自成图样、装饰纹样等方案的统称。简单地讲，图即图样，案即方案，也就是设计的意思。广义地讲，图案是实用与美观相结合的设计方案（图1-2）。

随着时代的发展，图案领域不断地拓宽，图案与工业设计、室内外设计、园林设计，以及装饰画、绘画等已没有明确的界限。如大到建筑的外墙装饰及飞机、火车的外观美化，小到衣服上的盘扣、胸针及小小的美甲图形等，图案无所不在。

图案具有明确的装饰对象，凡是表达设计者思想内涵，表现生活中具有装饰意味的花纹或图形，我们都可以称之为图案。

二　图案的由来及发展

图案是人类自身发展和文明产生的结果，图案的历史可以追溯到远

需要全本请访问 www.ertongbook.com

图1-1 > 图案在服装设计上的应用

图1-2 > 图案在包装设计上的应用

古的石器时代，遍布世界的洞穴壁画或刻在石壁上的岩画，表明了人类在自身生存和与大自然的斗争中，哪怕是在最恶劣的条件下，对美的追求都没有被抹杀。图案是人类精神需求的产物。那些人类最早期的图案，无论是以图腾的形式出现，还是看图识物的文化传承，抑或是作为狩猎、战争的记录，都表明图案是人类在漫长的进化过程中，呈现出的为自身精神需求而进行的审美创造活动（图1-3、图1-4）。

图案有着鲜明而丰富的内涵，从某种意义上讲，图案的产生可能早于文字甚至语言，中国传统图案更是历久弥新。厚重丰富的传统图案文化瑰宝，带给我们的不仅是一种视觉上的美感，而且还具有浓郁的文化象征意味。我国传统图案的源头，无论是史前期的岩画，还是新石器时代的彩陶纹样，都可以追溯到一万年至六千年前。那个时代的纹样质朴而灿烂，它们构造单纯、简练，骨骼清晰，节奏鲜明，具有十分醒目的视觉效果（图1-5）。

彩陶图案在表现内容和题材上，除了较为写实的动物、植物、人物纹样外，最普遍的还是几何形纹样，它主要由线的粗细、疏密、交叉，以及生活中各种常见的网纹、绳纹、树叶纹及水纹、火纹、旋涡纹等有规则地排列组合，这些远古先人创造的几何纹样，包括二方连续、四方连续和适

图1-3 > 我国宁夏贺兰山岩画人面像

图1-4 > 西班牙阿尔塔米拉洞窟壁画——野牛

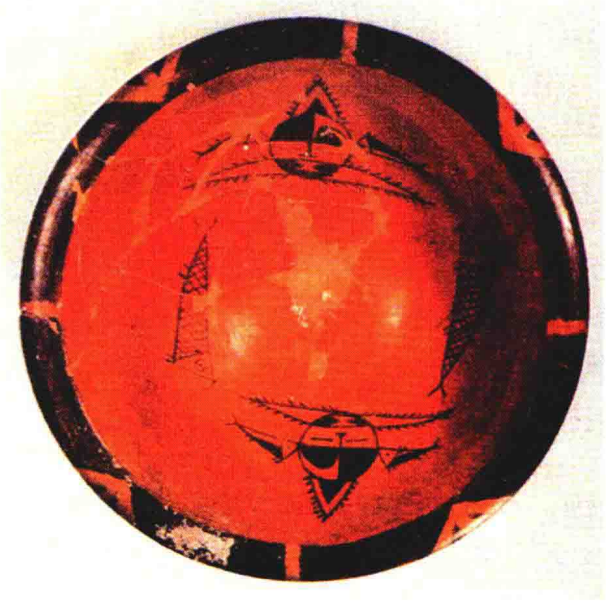


图1-5 > 人面鱼纹彩陶盆

合纹样等图案，都给人一种既富于节奏和秩序，又蕴涵变化的形式美感。彩陶图案在创意上包含了古人要表达的原始宗教色彩和图腾意味，在基本构成方式上确定了中国传统图案的基调，为图案的演变起到了重要的作用（图1-6）。

商周时期，图案纹样具有刚健和力度美，体现出细腻和完美的特征，造就了我国辉煌文明的青铜器时代。其装饰图案一改彩陶艺术质朴、温厚和愉快的风格，这时青铜器上的图案纹样不是单纯为了美化器物本身，而是以沉重、神秘、威严或凶恶的风格，成为某种力量或权威的象征。可以说，远古时代人们的审美意韵都鲜明地体现在古老而传统的图案上，这样的纹样大多装饰在礼器、烹饪食器和乐器等重

图1-6 > 新石器时期的彩陶纹样

图1-7 > 商周时期青铜器上的图案纹样

图1-8 > 汉代双环透雕龙凤玉璧

要的青铜器物上（图1-7）。

汉代时期的儒家思想使人们在社会生活中的理性意识得到加强，但春秋战国诸子百家的开放思想，仍使充满神异想象的浪漫气息充斥着那个时代的审美意识中，这就使汉代的图案纹样由青铜器时代的狞厉诡异、春秋战国的繁缛浮华，转化为浪漫雄健、意蕴丰富而无矫揉造作之气。我国汉代盛行厚葬之风，使我们从汉代遗留下来的铜镜、瓦当、画像砖、画像石等图案中能窥见一斑。

汉代图案纹样造型大多来自神话传说中的灵异之物，并与现实景象融为一体，意趣极为丰富。如在我国长沙马王堆出土的汉代帛画中表现的天上、人间、地狱等图案。而在广州西汉南越王墓出土的双环透雕龙凤玉璧，更是汉代图案纹样中的杰出代表。汉代图案纹样与早期奴隶社会时期的图案相比更具有绘画性特点（图1-8）。

我国的唐宋时期，政治、经济、文化处于中华民族发展的鼎盛时期，隶属于文化艺术的图案纹样也处于中国传统图案发展的繁荣阶段。大唐时期对外开放，受异域图案的影响较为明显，尤其当时从上至下，佛教之风

图1-9 > 唐代飞天图案

的盛行，先后出现了人物飞天和宝相花、莲花等出自佛教题材的图案。同时，形成了以卷草纹、唐草纹、缠枝花纹、喜相逢纹等为主题的花卉图案和以盘龙、对凤、双鱼、麒麟、狮子、天马、孔雀、松鹤、喜鹊等动物为主题的民族图案风格。这些奇花异草、珍鸟瑞兽的图案纹样，造型规整，构图饱满，线条流畅，精美挺拔而富有张力，色彩淡雅，富丽华贵，有着鲜明的吉祥寓意。显示了唐宋时期高雅、精致的艺术风格，为后世奠定了传统图案的基本内容（图1-9、图1-10）。

在我国明清时期，由于统治阶级个人审美的好恶，加上有些帝王亲自过问或参与工艺品的设计制作，使这一时期的瓷器、玉器、木雕、织绣及漆艺等工艺美术更加繁盛。如瓷器类里先后出现了釉里红、五彩、粉彩、斗彩及各种单色釉瓷器等，丰富多彩的工艺美术品种和材质的产生使图案种类层出不穷。明清时期的图案纹样由于对形式美的内在要求不断加强，对造型技巧的不断创新，加上新工艺材料与技术的介入，使图案纹样艺术日臻完美（图1-11、图1-12）。

我国地域辽阔，各地风土人情包含了不同民族、不同地区的民间艺

图1-10 > 宋代年年有鱼图案

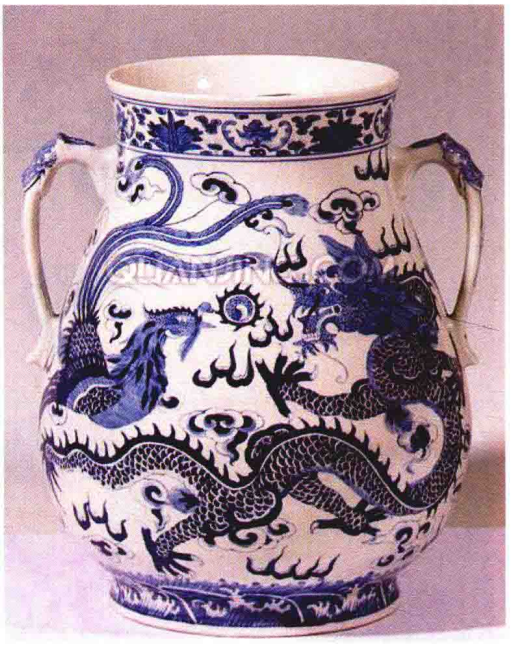


图1-11 > 明代青花龙风呈祥图案

术，这些丰富的民间艺术不仅体现了当地的地域文化，也创造了不同风格的图案纹样。如我国的木版年画、民间剪纸、民间刺绣，以及充满地方风情的服装、皮影戏、泥玩具等民间图案纹样，朴拙大方，生动艳丽，蕴含了我国劳动人民对美好生活的吉祥愿望（图1-13、图1-14）。

从中国传统图案的发展演变，可以看出图案并非只是起着美化的作用，还具有浓郁的时代感、教化意义和那个时期的文化象征。如中国传统图案历来就有图必有意、意必吉祥的特点。因此，图案的创意和表现不可分离，特定的创意要求要有特定的表达方式，特定的表达方式是为了传达特定的创意。因此，我们学习图案不仅要掌握图案的形式因素，而且要体会、领悟图案的意义，只有具备了独特而精妙的图案创意，才能更好地应用图案的创作规律，与时俱进，体现时代精神风貌，创造出更好的图案。

图1-12 > 清代广东潮州金漆木雕

图1-13 > 陕西民间皮影人物纹样

图1-14 > 民间剪纸龙字图案

需要全本请访问 www.ertongbook.com