

图书在版编目(CIP)数据

基础图案 / 过山 李广编著. —长沙: 湖南美术出版社,

2002. 8

(设计教育丛书 / 朱和平主编)

I. 基... II. 过... 李... III. 图案学—高等学校
—教材 IV. J51

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2002 第 054626 号

设计教育丛书

主编: 朱和平

编委会 许 超 曾景祥 汪田明 肖禾
过山 赵伟军 周建德

基础图案

过山 李广编著

湖南美术出版社出版·发行

(长沙市雨花区火焰开发区 4 片)

责任编辑: 李松

湖南省新华书店经销

湖南省化工地质印刷厂印刷

开本: 787 × 1092 1/16

印张: 6 字数: 7 万

2002 年 8 月第 1 版 2002 年 8 月第 1 次印刷

印数: 1—3500 册

ISBN7 - 5356 - 1684 - 4/J · 1580

定价: 27.00 元

目 录

1	第一章 图案的概论	40	第一节 单独纹样
3	第二章 装饰图案的历史演变与发展	40	一、对称式
3	第一节 中国传统图案风格	41	二、均衡式
3	一、新石器时代图案	41	第二节 适合纹样
5	二、商周时期图案	41	一、形体适合
5	三、春秋战国时期图案	43	二、角隅适合
8	四、秦汉时期图案	43	三、边缘适合
9	五、魏晋南北朝时期图案	43	第三节 连续纹样
10	六、唐代时期图案	43	一、二方连续
12	七、宋元时期图案	45	二、四方连续
15	八、明清时期图案	46	第四节 综合纹样
16	第二节 民间图案	47	第五章 图案的造型
16	一、民间图案的装饰内容	47	第一节 图案写生
17	二、民间图案的特征	47	一、图案写生的目的与要求
19	三、民间图案的种类	48	二、图案写生的方法
27	第三节 外国传统图案风格	51	第二节 图案装饰
27	一、埃及图案	51	一、图案装饰的目的与要求
29	二、希腊图案	51	二、装饰变化的方法
30	三、美索不达米亚图案	56	三、题材与装饰变化
31	四、波斯图案	64	第六章 图案的表现形式
32	五、印度图案	64	第一节 图案的黑白表现
33	六、罗马图案	65	一、图与底的关系
34	第三章 图案美的法则	65	二、黑、白、灰的关系
34	第一节 变化与统一	70	第二节 图案的色彩表现
35	第二节 对称与均衡	70	一、色彩关系
36	第三节 条理与反复	72	二、表现手法
38	第四节 对比与调和	73	第三节 图案的技法表现
38	第五节 动感与静感	76	图片作者
39	第六节 节奏与韵律	76	参考书目
39	第七节 比例与尺度		
40	第四章 图案的基本构成形式		

关于图案，我国现代图案学的奠基人雷圭元先生曾提出：“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、生产条件制约下制成图样、装饰纹样等方案的通称。”

图案具有装饰性和实用性，它是将生活中的自然形象，经过艺术处理使其造型、色彩、构图等适合于实用和审美目的的一种设计图样或装饰纹样。

图案的整个创作过程，离不开装饰材料及制作的限制，因此它有着一定的局限性，这种受之于材料和制作条件的制约，决定了它对用途、生产、经济等的依赖关系。

图案的应用范围非常广泛，人们衣、食、住、行等生活领域的各个方面都需要它，且随着人们物质生活水平的提高而更新。诸如室内的陈设、工业产品的造型、服装的款式及花色、商品的包装、书籍的装帧等等，为图案的设计带来了广阔的空间，图案也对它们产生巨大的影响。总之，图案对于人民生活的美化、审美情趣的培养，高尚情操的陶冶均产生着深远的影响。

图案是劳动人民在经年累月的劳动，用自己的智慧改造世界的实践中创造出来的。远在原始社会，我们的祖先在从事狩猎和劳动的过程中，不仅要求石制工具或武器的实用功能，而且要寻求形式和色泽的美感，这就是装饰美，也是图案最原始的形式。图案产生于劳动中，它既满足于人类的物质生活，同时也是精神生活的需要。

图案来源于生活，生活赋予人们创作的灵感。生活给予人

们创作的素材，如果丧失了生活，图案也就成为无源之水，就会失去艺术的生命活力。因此，我们进行图案设计，不能忽视生活给予我们的感受 只有这样 图案才会有不断创新(图 1-1)

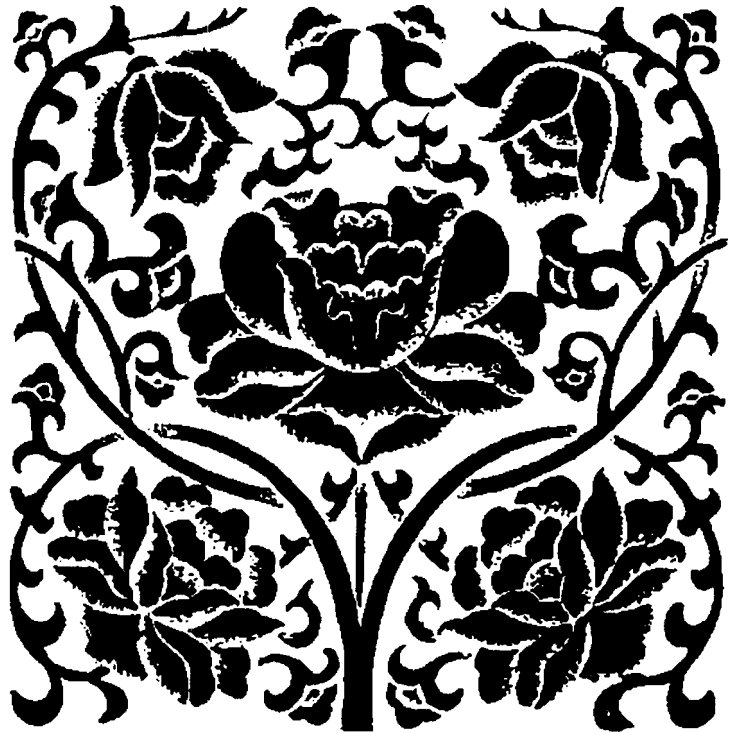

图 1-1

第一节 中国传统图案风格

中国传统图案有着悠久的历史 and 辉煌的成就。图案在人类生活初期就已出现，它是人类生活中原始本能的再现，利用装饰语言来表达对美的追求和向往，其目的是使人更好地生存、更愉快地生活。随着时代的发展变迁，生活条件、生产方式的变化，对美的追求也在变化之中。几千年来，我国在不同历史时期创造了各个时代的生活制品及装饰品，这些制品不仅造型优美，而且与其构成一体的装饰图案风格各异，变化多样，既具有民族特色，又具有不同的时代风格，充分显示了创造者的聪明才智及各种不同的风俗民情。了解和研究这些图案，继承其精华，不仅能提高设计者自身的修养和图案创作的水平，而且对民族传统文化的延续具有深远的意义。

一、新石器时代图案

早在五六千年前的新石器时代，我们的祖先就在最原始且简陋的条件下创造了灿烂的彩陶工艺，彩陶艺术充分显示了先民们对美的向往与智慧，其简练的形式与寓意的内涵为后人的艺术创作提供了丰富的借鉴。它不仅在造型上，同时也在纹饰上取得了辉煌的成就。

新石器时代的彩陶分布很广，主要在黄河流域和长江流域，以及华南、华北、新疆、内蒙等地，它造型丰富，器形包括碗、

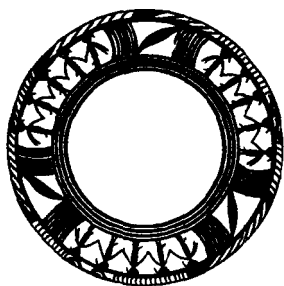

图 2-1

图 2-3

盆、壶、瓶、鼎等生活用品 这些丰富多样的器物造型配上不同图案的装饰更显得充实完美。

彩陶图案内容广泛(包括动物(鱼、鹿、蛙、羊、鸟、狗等)、植物(花、叶、干等)、人物(图 2-1)、几何形(日、月、水、火、星、雷、云、山等)四种)图案造型抽象、概括。其中仰韶文化半坡型中的鱼纹(图 2-2)、庙底沟型中的植物纹(图 2-3)表现得最为生动;冯家窑型的旋涡纹(图 2-4)表现得极富特色。彩陶艺术不仅造型优美,纹样生动,且运用了丰富的形式感来增强图案的装饰效果,如对称、均衡、条理、反复、节奏、韵律等形式法则都在彩陶图案中充分显示了出来。彩陶艺术将单独图案、适合图案、二方连续等组织形式有效地运用于不同的装饰图形。此外,这一时期还创造了“S”形组织纹样,这种格式也称太极图形,它的特征是一正一反、阴阳交互,极为美观。以上这些形式法则与组织构成世代相传,沿用至今。

彩陶色彩质朴、单纯,由于使用有色陶土,并用矿物颜料绘制纹样,经过烧制,便呈现出红、黄、黑、褐、褚、白等多种颜色。当统一谐调的色彩与彩陶生动形象的纹饰、简明抽象的造型相搭配时,彩陶展示出更完美的形态。

彩陶图案装饰部位也很有特色,原始人在游牧生活中,席地而坐,由于器物常放置于视线下方,所以图案装饰在器型的腹部以上部位,而腹部以下都不加装饰,体现了彩陶图案审美性与实用性的高度统一(图 2-5)

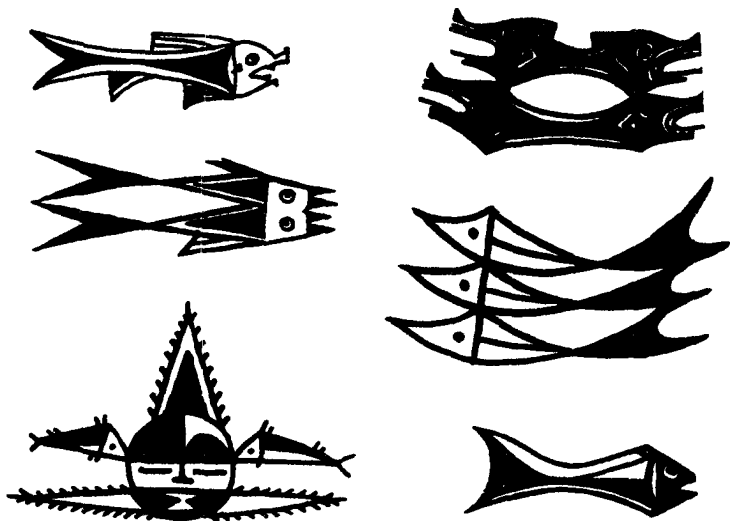

图 2-2

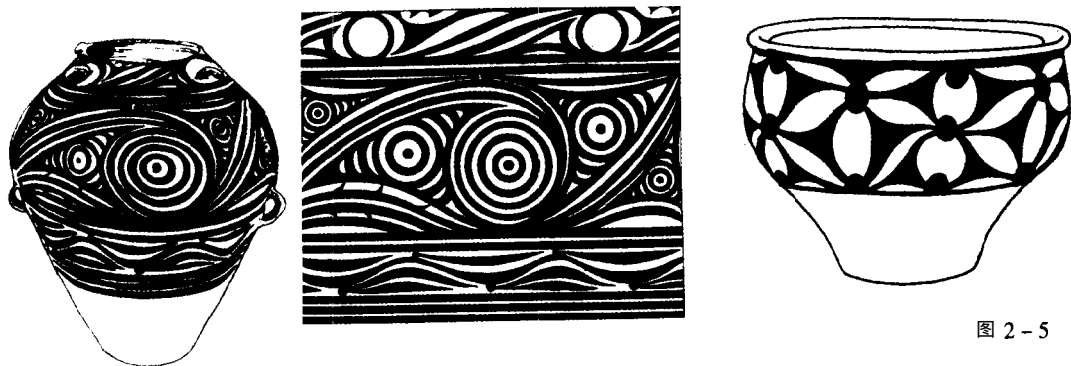

图 2-5

图 2-4

二、商周时期图案

商、周两代是青铜器艺术的辉煌鼎盛时期，它呈现的雄伟的造型、刚健的线条以及那极富装饰美的神秘纹样，闪烁着东方艺术特有的美。同时，它又是皇权贵族表示权力和等级的象征，使得这一时期的图案纹样既有受压制感；又饱含巨大的精神力量。

青铜器的种类有食用器、烹饪器、酒器、乐器、兵马器和相关的工具器形等。

图案包括几何纹样及动物纹样。几何纹样有云雷纹、方格纹、涡纹、乳丁纹、窃曲纹、环带纹、垂鳞纹等。纹样的组成形式除适合纹样和带状二方连续纹样外，还新增网状四方连续纹样。其中涡纹是具有吉祥意义的符号，具有光明、永恒之意，它后来成为中国传统图案一种美的格式，在我国图案发展史上具有深远的影响。

动物纹样有牛、马、羊、象等动物形象，亦有大量的饕餮（图 2-6）、夔纹（图 2-7）、龙纹、凤纹（图 2-8）等想像动物。这些动物纹在表现手法上有两大重要特点：一是大量采用对称格式，这一格式最能表达出商周青铜艺术所刻意追求的那种庄重、威严的审美气氛，这一对称格式一直影响着中国图案的发展；二是纹样依形适合，纹样与形的适合大胆而巧妙，非常值得后人借鉴。

三、春秋战国时期图案

春秋末期至战国初年是诸侯割据、分争天下的动荡时期，也是奴隶制社会与封建制社会交替的时代，传统意识已失去约束力，各国争雄和铁器的普及，不但发展了生产力，推动了手工业，也使这一时期的青铜器一改商周青铜器装饰纹样的神秘莫

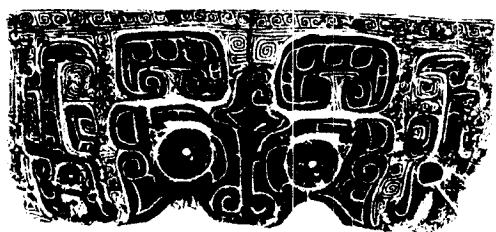

图 2-6

图 2-7

图 2-8

测、奇异凝重的特征 呈现清新活泼 表现出多样性和地方性的艺术特点。

在装饰纹样上，题材推陈出新，并开始出现有故事情节的场景 动物、人物、几何纹饰、风景同时出现在一个图形中 且反映现实生活内容（图 2-9）。装饰物的范围也扩大了，增加了许多日用器和工艺品 如金银器、漆器、玉器、刺绣、丝织等 注重装饰的同时 充分体现材料本身的美。

图案构成上体现了自由奔放的特点，左右对称，二方连续（图 2-10）和四方连续的样式以及自由填充式都很多见，并注重空间层次感。以方圆结合的线和形构成了图案纹样的基本特征，形成了一种自由活泼、形式丰富的多元化装饰风格（图 2-11）。

图 2-10

图 2-9

图 2-11

四、秦汉时期图案

秦代虽历时很短，但在统一体制和文化建树方面，却有着重要的历史作用。由于国家的统一，生产力得到了进一步的发展，经济的繁荣促进了文化的进步，带动了手工业制作及装饰艺术的提高，出现了规模巨大、气势宏伟的工艺美术作品。反映在图案造型与纹样上充满了对现实生活的充分肯定，人对神的征服，具有深沉雄大的气魄（图 2-12）

强盛发达的汉代，工艺美术达到了前所未有的繁荣，这时期的图案丰富多彩，纹样大致有云气纹（图 2-13）、菱纹、几何纹、涡卷纹、夔纹等。图案有各种瑞兽祥鸟、花草鱼虫。其中如青龙、白虎、朱雀、玄武被称为“四灵”（图 2-14），汉代“四灵”作为吉祥和方位的象征，是装饰图案中的重要题材。

图 2-14

图 2-12

图 2-13

图 2-15

图 2-16

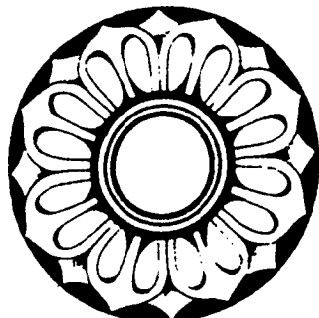

图 2-17

汉代的图案不同于远古时的图腾艺术，也不同于商周的饕餮艺术。这时期的作品追求“神似”并注重整体效果，形成了独特的风格。采用左右对称，强调四方八位，即汉代九宫格、米字格、太极图形的图案格局，格律严谨，把中国图案推向简练、严谨而又丰富的境界，使中国图案不断地推陈出新，百花齐放。（图 2-15）

五、魏晋南北朝时期图案

魏晋南北朝时期战乱分裂，工农业生产受到严重影响，文化的发展也不平衡，生活清苦，反映在人们的精神领域，作为士人则是崇尚清淡，摒弃业务；而众多的民众，则是借佛教的意识作为寄托，因而此时期佛教盛行，一切工艺美术制作大都染上宗教色彩，产生了众多精美的佛像以及大量的浮雕彩绘等装饰图案。图案的内容主要是飞天（图 2-16）、仙女、祥禽瑞兽，还有频繁出现的莲花纹样（图 2-17）和忍冬草图案（图 2-18）。独幅式的装饰画形式占据主导，也有不少连续图案形式（图 2-19）。

图 2 - 18

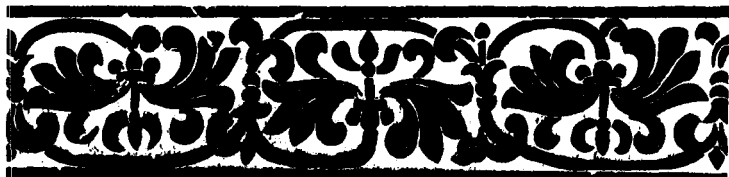

图 2 - 19

六、唐代时期图案

唐代是我国封建历史发展的高峰，国家出现了空前繁荣的局面，成为封建社会最为昌盛的时期。人民安居乐业，对外交流与贸易频繁，文化异常活跃，佛教文化也得到了进一步的发展，工艺美术获得全面的兴盛和繁荣。这一时期的图案纹样丰富多彩，风格独特，其中以花鸟瑞兽纹为主要的装饰题材。由于思想解放，博采众长，使得唐代的装饰艺术更加丰富、丰满、富丽、华贵。鸟兽成双，左右对称，枝繁叶茂，花团锦簇，呈现出勃勃生机。

唐代纹样种类更为多样，有盘龙、对凤、狮子、麒麟、天马、孔雀、鸳鸯、鸂鶒、团花、莲花、宝相花、折枝花、卷草等近百种。

唐代的图案构成形式也十分丰富，有单独、散点、对称、旋转、放射、满花等等，总之装饰上富丽堂皇、雍荣华贵、题材丰富、结构饱满，其图案形成为大气恢弘的唐风（图 2 - 20）

1. 宝相花宝相花和莲花合为佛教的教花。“宝相”二字是“佛相”的意思，它的花形是由牡丹和莲花的合成，宝相花体现大慈大悲、亲切和善，它具有很强的形式感和程式化，花形丰满稳重，常用于佛教壁画和雕刻上的装饰（图 2 - 21）。它除作单独完整的适合图案外，还经常以“一整二破”的构成形式用于二方连续图案中。

2. 卷草也称“唐草”纹样，是唐代在南北朝时期，在忍冬草图案的基础上发展起来的图形。不再是某一植物的单一形式，而是由多种花形所组合构成的丰富多彩的复合纹样，如将牡丹、莲花、石榴花、葡萄等花果组合在一起，点缀一些鸟兽或仙女等形象。它以二方连续波式的带状图形出现，形象丰富，起伏跌宕，流畅而又有节奏，显示了勃勃生机（图 2 - 22）

图 2-20

图 2-21

图 2-23

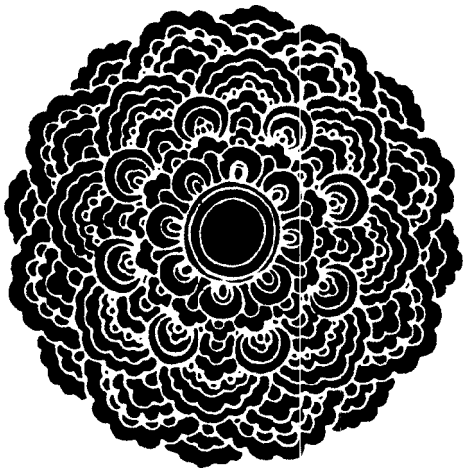
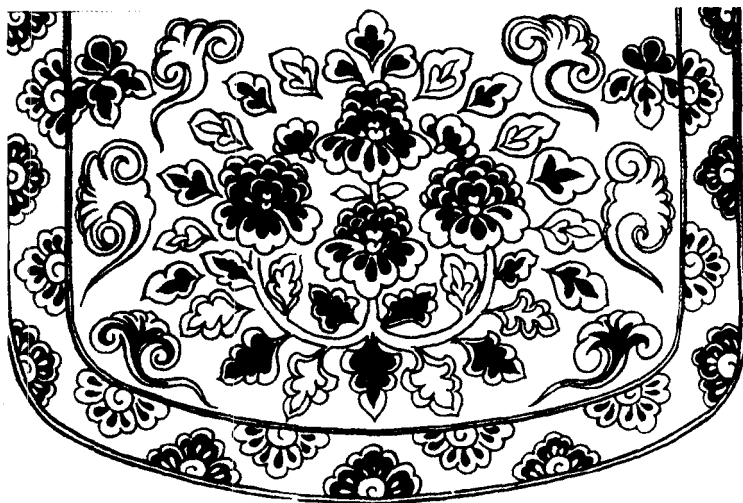

图 2-22

图 2-24

3. 团花是一种四周呈放射状或旋转式的圆形装饰纹样。它分别由不同花果植物构成，或由花果动物组合在一起，分对称和均衡两种形式，对称形式比较多见。团花图形饱满均衡、内容丰富，虽以曲线为主，但布局均匀，结构轻重适宜，形成动静相生的效果。这种图案用途极为广泛，既可以以其独特的装饰形式直接用于某些器物，同时也可组合于二方连续、四方连续的形式之中，藻井图案、佛光图案、织物图案、器皿装饰图案等均有出现。(图 2-23)

4. 折枝花即单独花卉图案，是中国传统图形中较为典型的装饰。它分对称与均衡两种构成形式，其特点是单纯、美观、自然，因此一直沿用至今。它可以独立运用，还可与云纹、飞鸟等组合成二方连续或四方连续图案，并产生优美、动人的效果。(图 2-24)

七、宋元时期图案

宋代装饰艺术成就最为辉煌的是陶瓷艺术，官窑和民窑争奇斗艳 出现了汝窑、官窑、定窑、钧窑、哥窑五大名窑 流派众多，制作技术很高，造型和装饰手法丰富多彩，作品达到了十分完美的艺术水平。宋代陶瓷端庄的造型，晶莹、淡雅的色彩，清秀大方的图案装饰代表了这一时期文雅、凝重的艺术风格，这种艺术风格在中国早期陶瓷的粗犷与后期清代陶瓷的细腻风格之间获得了完美的平衡。

在宋代图案中花卉是主要的装饰题材(图 2-25)。其他龙凤、鸳鸯、仙鹤、麒麟、鹿、鱼、婴戏也是常见题材。图案面貌也有变革，宝相花演化为莲花。莲花造型已改变了往日的特殊造型，

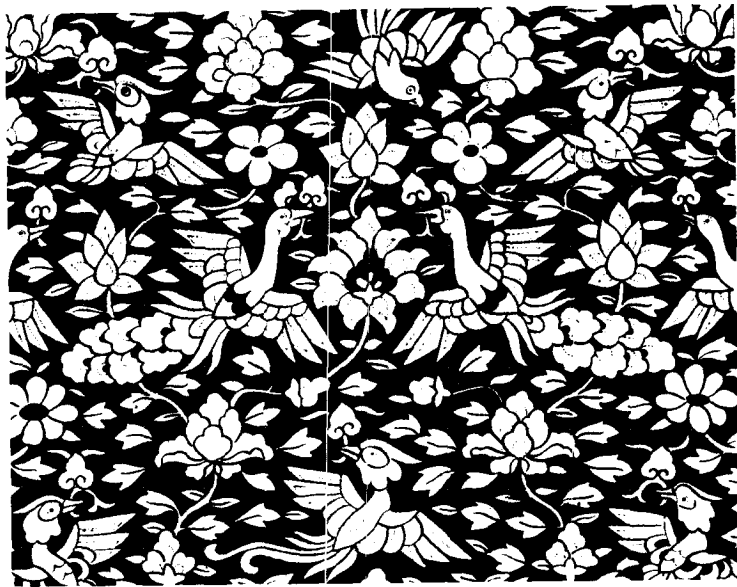

图 2-25

中国式的莲叶、莲花、莲子和莲根同时出现在画面上，一改原来的面目(图 2-26)。清新的格调和流畅的笔法 成为宋代书法和诗词的作风(图 2-27)。而宋代的图案与当时文学作品的风格也遥相呼应。民窑瓷器出现的笔墨描绘的图案，就如同书法一样有着墨意气韵。

1. 莲花在南北朝以及隋唐时期，莲花就作为图案用于佛教内容的某些装饰。宋代瓷器中的莲花图案，既有某些写实的成分 又显示了很强的艺术创造力 它单纯而又不单调 凝重而又不失活泼。宋瓷的图案很讲究线条的流畅，这种线条的刻画不仅体现于线，也体现于形。莲花的造型不局限于自然的造型结构，往往用类似忍冬草的植物作为补充和衬托，这样更能利于造型结构和空间布局的需要，也体现出了特有的单纯和清秀的风格 显示了装饰造型的多样性(图 2-28)

2. 牡丹花牡丹图案在唐代就已被广泛应用，如在铜镜、金银器、丝织器等物品的装饰中都有存在，然而宋瓷中的牡丹图案却与以往有较大的不同，更加新颖别致：花头造型侧面为主，有的接近自然，有的更具装饰性，也有的与莲花组合 叶子也有近似自然或装饰性强的区别。在制作上采用剔刻和绘制两种工艺，用这两种工艺生产的瓷器很有特色，图案是用黑色绘制在灰白的瓶、罐上 花卉造型大方、概括 白釉与铁釉黑的色彩对比强烈 具有质朴、典雅之美 画刻兼施的装饰手法更具有写意潇洒的神韵(图 2-29)。

除陶瓷外，其他工艺品也多采用牡丹图案作装饰，有时还

图 2-26

图 2-27

图 2-28

图 2-29

与某些禽鸟配合构成，均取得了良好的装饰效果。

宋朝灭亡后元朝建立，重新统一了中国，东西方交流空前加强，东南沿海贸易城市增多，实用工艺得到发展，出现了前所未有的工艺新品种。织锦采用织金，即“纳石失”。元瓷的青花，釉黑红取得成功，使陶瓷工艺迈入了彩绘阶段（图 2-30）。在装饰艺术上元朝也有不少新的创造，已不再以清秀、文雅的文人风格为时尚，装饰纹样具有豪放、粗犷的艺术特色。

花卉图案作为主要装饰内容在元朝的不同工艺品中所发挥的作用是显而易见的，这一时期的花卉图案在形态结构上比较细腻、具体、多变且和谐，充分体现了变化与统一这一美的规律。（图 2-31）

图 2-30

图 2-31

八、明清时期图案

明代是我国工艺美术全面发展的强盛时期。陶瓷生产以景德镇为中心，青花、五彩、斗彩、颜色釉都取得了很高成就。金属工艺中出现了金碧辉煌的景泰蓝，色泽多样的宣德炉；明式家具以造型、用料以及制作的精巧成为古典家具的典范。织锦以缠枝花、散点等为特色，雍容大方，气势宏伟（图 2-32）。明代图案有继承，也有发展，纹样云龙花草甚是流行，而花草受绘画影响，有“岁寒三友”松、竹、梅（图 2-33）、梅、兰、竹、菊“四君子”等。另外，多吉祥博古纹、几何文字纹，出现了“图必有意，意必吉祥”的作风。

清代的工艺美术以纤巧、华美著称（图 2-34）。品种丰富多彩，形成了不同的地方特色，但清代工艺过于重技巧、求堆饰，存有繁琐的弊病。清代图案承明代样式，更倾心吉祥图案（图 2-35）。另外，此时外来纹样进入中国，但与传统纹样没有很好地融会贯通，有弄巧成拙之感。

图 2-32

图 2-33

图 2-35

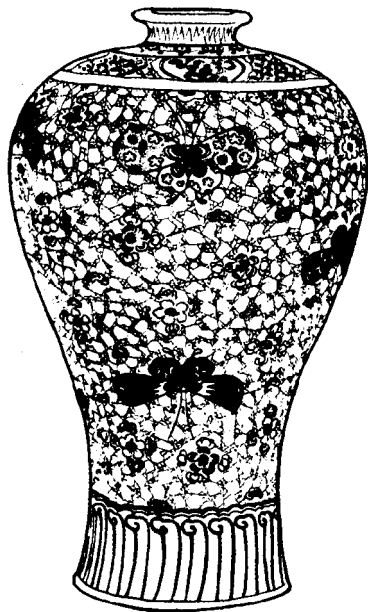

图 2-34