

前言

图案是一种兼具实用性与装饰性的艺术形式。图案在具有依附性的同时也具有独立性。依附在被装饰物品上的图案一般被称为装饰纹样，独立性的图案一般被称为装饰图案或装饰画。图案的语言表达是一种独特的表达形式。在学习图案的设计中，需要掌握艺术创作的共性和特殊的规律。“图案基础”是艺术设计专业的专业基础课程，可以培养学生的审美能力、鉴赏能力以及图案的实际创作水平。

当前，艺术设计类教材在课程教学方面差异很大，许多教材的编写存在片面性，没有体现科学知识的完整性。本教材根据国家教育部的要求，讲授基础理论与主要知识点，努力做到图案基础教学的系统性与全面性。本教材适用于高职高专院校设计类专业，通过对基础理论知识与典型案例的分析，并结合实践，强化教学环节，循序渐进培养学生对基础图案形态与理念的理性分析能力和创作能力。本教材力求满足社会对艺术设计教育的需求，同时也希望能够获得广大师生的认可与支持！

图案基础

目 录

CONTENTS

► 导学

► 第一单元 图案设计与实训

- » 任务一 图案构成的形式美法则 (16)
- » 任务二 图案的构成形式 (27)
- » 任务三 图案设计及表现方法 (38)
- » 任务四 图案的色彩表现 (43)

► 第二单元 图案的应用实践

- » 任务一 平面设计 (57)
- » 任务二 环境艺术 (61)
- » 任务三 服装设计 (72)

► 第三单元 精彩案例赏析

- » 任务一 优秀图案设计赏析 (81)
- » 任务二 参考图例 (92)

-
- 参考文献 (98)

导学，

一、图案的起源和发展

（一）图案源于人类对装饰美的本能追求

装饰是人的本能，也是自然界动植物的本能。而图案是装饰效果演化的产物。

非洲部落衣着装饰

（二）图案是对自然现实生活的人类情感表达

最早的图案全部是源于自然资料：日月星辰、飞禽走兽、花草鱼虫、山川平原等。随着人类打猎、农耕、饮食、生产、战争等生活的丰富，其生活内容都成为早期图案创作的表现对象。

早期图案的表现形式

图案的发展主要经历了如下几个阶段：新石器时期的彩陶装饰纹样——商周时期的青铜器装饰纹样——春秋、战国时期的青铜器、玉器和织绣图案——汉代画像石、帛画和织绣图案——魏、晋、南北朝时期的佛教装饰艺术——唐代的唐三彩艺术以及卷草等图案装饰——宋、元时期的陶瓷装饰艺术——明、清时期的瓷器装饰艺术以及民间和国外花样繁多的图案艺术。

图案创意范围随着文化的多元化发展也更加广泛，中外文化的交流碰撞以及敏锐捕捉时代气息能使传统的审美经验和新时代的审美信息融会贯通，为图案的学习创新提供了无限的可能。

二、图案的概念和分类

图案作为日常生活当中最普通的一种艺术形式，应用于服装服饰、广告装潢、礼品包装、图书画册、商标标识、家具礼品等各行各业。图案艺术与优质材料和精湛工艺的结合，为人类的生活提供了极具艺术欣赏性的视觉体验，丰富美化了人类的生活与审美需求，为人类的生活提供了无尽的乐趣。

（一）图案的定义

图案艺术兼具实用性和装饰性双重效果，同时也是一种集依附性与独立性于一身的艺术形式。当图案附着到物品上则是一种装饰纹样，当其作为一幅独立的图案时又可被称为装饰画。广义的图案，是指根据物象的造型结构、色彩图形，依据创作者的审美需求而加工设计与工艺材料相结合的装饰图样设计方案；狭义的图案，专指物件器皿上的装饰纹样与色彩，不具有独立的使用价值。

（二）图案的类别

学习图案基础知识之前，要对图案有一个基本明确的认知，便于后期进行有针对性的学习和训练。我们将图案做如下的分类：

1. 表现形式分类

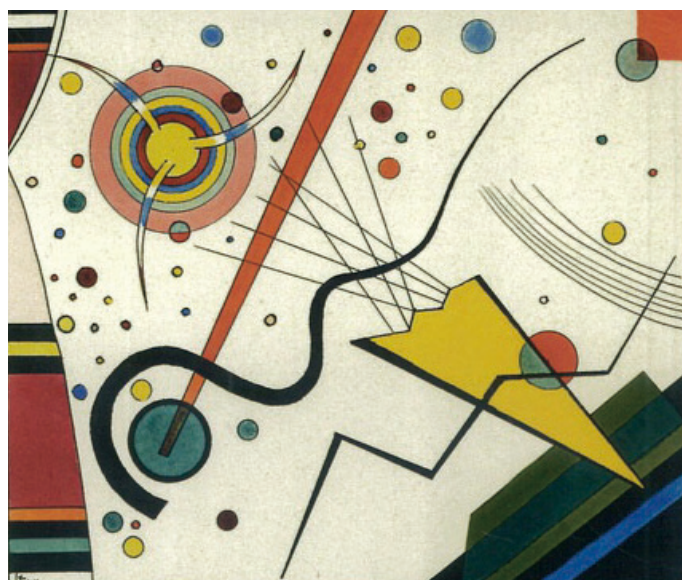
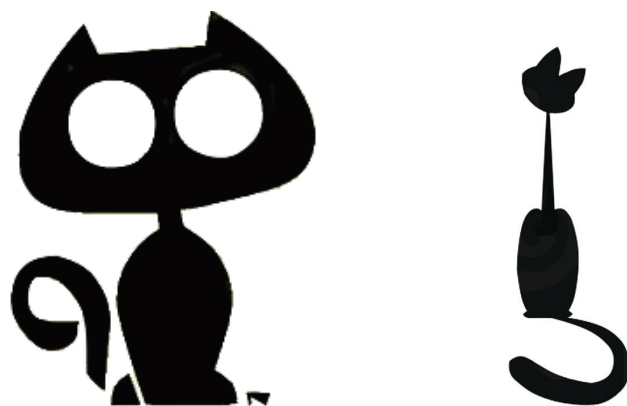
根据图案的表现形式，可将图案分为具象图案和抽象图案两类。

具象是指人类感官直接感觉到的事物属性经过人类的意识加工而得到的产物。具象图案表现自然与生活中的具体物象，无论怎样夸张、变形，人们仍可以看出它们的形象特征。

具象图案

抽象图案是用点、线、面等造型元素，按一定的形式美规律排列组合成的图案，表现的是一种秩序化、韵律感的美。

抽象图案

2. 素材类型分类

根据素材类型的不同，可以将图案分为如下几种类型。

（1）植物图案

植物图案清新别致、淡雅舒适。立意构思时，首先要结合植物的特性和态势，如莲花圣洁、菊花长寿、牡丹富贵、青竹高洁等；以抽象或隐形骨架为先导，构造出具体的造型，确定与之相应、和谐的色彩组合关系。同时要适度地强调、夸张，突出鲜明的个性特征。

植物图案

（2）动物图案

动物图案是一种十分常见的艺术形式。立意构思时，需要注意以下几点：首先要依据动物的个性强化其性格，通过构思不同动物的特征可以交流和传递动物的形态信息；其次要纯化形体突出动态，或秀丽灵巧，或体态丰盈，使其典型突出；最后要突破自然形态的束缚，发挥想象，添

加符合形式美的视觉元素和美好意愿，使动物图案具备更深一层的传统哲学理念。

动物图案

(3) 人物图案

根据地域文化的不同，人物图案表现出鲜明的特征。立意构思人物图案时，首先要捕捉不同人物所蕴藏的丰富视觉美感，这是人物图案创作的基础；其次要确定比例，动静结合，强化动态美，实际创作过程中可以适度夸张；最后，抓住瞬间刻画神情，揭示特定人物的心理特征。

人物图案

(4) 景物图案

景物图案兼具理想性和趣味性，符合当代人的审美需求。立意构思时应注意如下要求：首先要区别场景、突出典型，根据气候的不同、季节的更替和景物的样貌，敏锐地捕捉景物的典型形态；其次要分清主次，建构明晰的宾主关系，使之井然有序。

景物图案

3. 设计目的分类

根据设计的目的不同，可将图案分为专业图案和基础图案。

专业图案是应用图案技艺与工艺制作设计出来的有专门用途的图案作品，如服装装饰、装修图案、陶艺瓷器、布料纺织等。专业图案又可分为平面图案和立体图案两大类。平面图案是在二维空间当中完成的，如海报、壁纸、商标等；立体图案是结合实体造型而完成的图案设计，如瓷器、包装、玉器中的图案等。

基础图案作为课堂教学训练，能使学生了解并熟练掌握图案的绘制技法和造型基础知识，而不考虑工艺和实用功能的要求。

图案应用于彩陶

图案应用于明清家具

图案应用于产品包装设计

图案应用于海报宣传

三、传统图案欣赏

图案艺术是人类历史上最为悠久的艺术形式，上到达官贵族，下到平民百姓，对它的追求从未停歇。数千年来人类所积累的不同时期、不同民族、不同风格的图案艺术财富，为我们的图案创作提供了极有价值的参考样板，具有很强的继承性。本章节选取典型的中外图案样例进行讲解。

（一）中国传统图案

中华民族拥有五千年的悠久历史和文化。在漫长的岁月长河中，我们的祖先创作出无数的构思巧妙、形象生动、色彩绚丽、手法多样的图案造型。中国传统的审美方式具有浓郁的民族色彩和文化底蕴，传统的图案艺术在世界工艺美术装饰纹样中享有盛誉。中国传统图案主要包括两大部分。

1. 朝代宫廷风格图案

新石器时代的彩陶装饰、夏商周的青铜器装饰纹样、战国的漆器装饰纹样、汉代的石像画和织绣图案、南北朝的飞天石刻、唐代的卷草纹、宋元的陶瓷图案，以及明清的旗袍图案，这些图案纹样精美、刻画细腻、工艺精湛，且大多是为满足统治阶级奢侈生活而精心设计和制作的。

各朝代宫廷风格图案

2. 民间工艺美术品图案

民间图案是老百姓日常生活用品上的装饰，包括常见的版画雕刻、刺绣纺织、剪纸窗花等，这些都是民间手工艺者观察生活、发挥想象，对艺术形象的丰富或提炼。这些图案大多质朴、粗犷，具有浓厚的乡土气息。许多民间图案与百姓生活息息相关，图案的内容大多是反映老百姓对美好生活的向往和追求的。

印染图案

剪纸图案

（二）西方传统图案

世界上各个地区一切民族的图案都有其地域性的风格，蕴藏着其独有的文化底蕴和文化信息。有别于中国的图案，国外的图案总带着其独特的民俗气息和历史文化信息，风格各异、形式独特的艺术精品非常值得我们学习及借鉴。在此简要介绍一些西方文化中最具代表性的图案。

1. 非洲图案

非洲图案以文明古国古埃及图案为代表。流传至今的古埃及图案以墓地装饰图案为主，这些图案大多特色鲜明，不仅反映了当时的农业生产状态，同时也蕴藏着现代美学和现代工艺的因素。

古埃及图案更多地表达人类精神层面的需求而非物质上的需求，是为死者的来生而设计的，作品庄重、神秘、静穆而浑厚，在强烈的装饰统一感之下是对“永恒”的追求与向往。此外，非洲雕刻也极具代表性，这些雕刻大多以人物、动物面具为主，表情怪诞，造型粗放而高度概括，具有别样的艺术美感。

古埃及图案

非洲雕刻

2. 欧洲图案

欧洲图案以希腊图案、波斯图案、中世纪图案为代表。希腊图案从“神人同形同性”的观点出发，构筑了以神话故事、战争场面为主的“人神交织”的世界；波斯即伊朗的旧称，由于其东西文化交流汇集的地理优势，其图案造型具有浓郁的东方艺术气息，如萨珊王朝的织毯装饰华丽，被誉为“波斯地毯”；中世纪的欧洲图案艺术历经了黑暗时期、罗马式、哥特式几个发展阶段，

带有浓厚的宗教色彩，如十字架、木制图案、祭坛物图案、圣书函等，都凸显了一种冷峻与沉凝、神圣与威严的感觉。

希腊图案

波斯图案

欧洲中世纪图案

3. 美洲图案

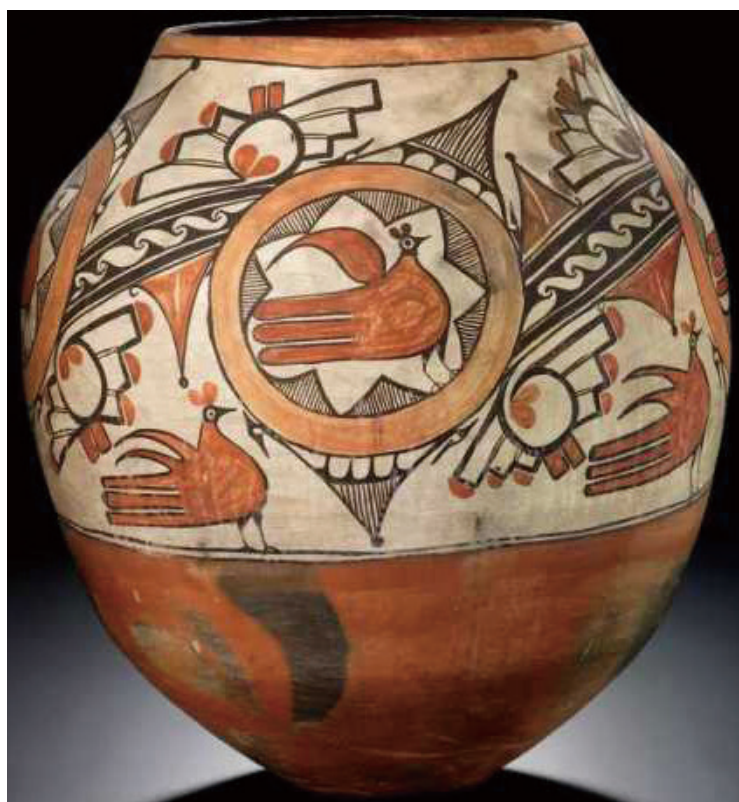
墨西哥玛雅图案、印第安人图案、因纽特人图案以及夏威夷图案都是美洲图案的代表。墨西哥玛雅图案中的太阳神、玉米神和雨神等自然神灵，风格简洁、平涂颜色、刻画细致，反映的是人们对宗教信仰；印第安人图案、因纽特人图案以陶器、纺织和雕刻图案为主，纹饰粗犷、质朴浑厚、线面结合，抽象化的处理手法具有独特的艺术魅力；夏威夷图案起源于夏威夷群岛，具有波利尼西亚人的特色，主要以植物扶桑花为题材，大多以阳光下沙滩的金黄以及大海与天空的湛蓝为色彩，给人一种心旷神怡的自然情趣。

玛雅图案

因纽特人图案

印第安人图案

夏威夷图案