高等院校艺术设计类专业系列教材

图案设计原理与实战策略

王晓勇　丁　超　刘立刚　编著

清華大學出版社
北　京

WQ01 文前.indd 1　2022/8/10 16:12:02

内 容 简 介

图案设计是艺术设计类专业学生的必修课程，是具有实用性和装饰性的艺术。

本书以认识图案、制作图案、表现图案的渐进方式设计内容，讲解图案概述、历史演变、发展、分类、形式美学法则与构成原则，分析图案的色彩与表现技法，并对数字图案设计进行知识剖析和概括总结，通过理论与方法的详细论述来引导设计实践。书中各章节内容精选了大量的优秀图例，并结合设计方法进行细致深入的分析，强调理论与实践的互动结合，注重知识性、创新性、实践性和可操作性。

本书适合作为高等院校艺术设计类专业的教材，也可作为艺术设计人员和美术爱好者的参考用书。

本书封面贴有清华大学出版社防伪标签，无标签者不得销售。
版权所有，侵权必究。举报：010-62782989，beiqinquan@tup.tsinghua.edu.cn。

图书在版编目(CIP)数据

图案设计原理与实战策略 / 王晓勇，丁超，刘立刚编著. —北京：清华大学出版社，2022.8
高等院校艺术设计类专业系列教材
ISBN 978-7-302-61400-5

Ⅰ. ①图… Ⅱ. ①王… ②丁… ③刘… Ⅲ. ①图案设计－高等学校－教材 Ⅳ. ①J51

中国版本图书馆CIP数据核字(2022)第134070号

责任编辑：李 磊
封面设计：边家起
版式设计：思创景点
责任校对：成凤进
责任印制：曹婉颖

出版发行：清华大学出版社
网 址：http://www.tup.com.cn，http://www.wqbook.com
地 址：北京清华大学学研大厦 A 座 **邮 编：**100084
社 总 机：010-83470000 **邮 购：**010-62786544
投稿与读者服务：010-62776969，c-service@tup.tsinghua.edu.cn
质 量 反 馈：010-62772015，zhiliang@tup.tsinghua.edu.cn
印 装 者：三河市铭诚印务有限公司
经 销：全国新华书店
开 本：185mm×260mm **印 张：**10.5 **字 数：**261 千字
版 次：2022 年 9 月第 1 版 **印 次：**2022 年 9 月第 1 次印刷
(附小册子 1 本)
定 价：59.80 元

产品编号：065769-01

前　言

图案这种艺术形式，常被称为工艺美术入门的基础，是从事艺术设计工作的奠基石。图案作为艺术的载体，具有物质和精神的双重属性，它是一种物质产品，同时又是一种精神产品。

图案设计是一门随着时代发展而不断进步的艺术，它来源于生活，来源于人类长期的生活实践和艺术实践的过程。在中国，图案的运用已有几千年的历史，技艺精湛，取材广泛，种类丰富多彩，在世界艺术长廊中享有极高的荣誉。从古代的陶器、青铜器、漆器、壁画、纺织品，到现在的服装、包装、广告设计、雕塑、建筑、家居装饰等都反映着图案设计这门艺术的存在与变化。

图案设计是将人们的感知经过艺术加工，使其在造型、色彩、构成等方面符合现实实用和审美的需求。图案设计课是以美化人们衣、食、住、行为目的的装饰性与实用性相结合的设计课程，与同类课程相比，它具备其他课程不可替代的审美、设计优势，是学生认识、制作和设计图案的必修课，是艺术设计类相关专业的重要内容。因此，设计专业的学生学习图案设计艺术，了解它的艺术特点与设计规律，能够提高对图案艺术的审美能力，并逐步提高图案设计水平，对掌握设计语言具有十分重要的现实意义。

本书按照教学工作的实际需要，根据教学时间和学生的实际需要进行编写，其特点如下。

(1) 掌握基础。学习图案设计，首先必须掌握图案的基础知识，包括图案的审美法则、色彩运用、写生变化等内容。

(2) 灵活运用。图案设计的教学内容涵盖各个艺术设计类的专业，而不应只针对某个专业。图案设计内容涉及平面设计、环境设计、服装设计、视觉设计等各个专业，力求专业知识的全面性。

(3) 强调创新。在认识图案的基础上，积极引导学生进行创新设计，根据现代艺术设计要求，创意表现图案元素，并使其服务于各行业的整体设计。

本书由王晓勇、丁超、刘立刚编著，在编写过程中得到许多专家和老师的支持与指导。本书中部分插图采用了天津师范大学美术与设计学院历届学生的作业，对此表示感谢。本书借鉴了国内外同行专家的相关理论和实践成果，尤其是书中一些优秀案例图片来自专业书籍和设计网站，由于编者精力所限，无法追溯原始出处，故未能一一注明来源，在此向相关人士致以诚挚的谢意！

由于编者水平所限，书中难免有不足之处，诚挚地希望各位专家和读者批评指正，提出宝贵的意见和建议。

为便于读者学习，与本书配套的考试题库单独成册，随书赠送。同时，本书提供了完备的立体化教学资源，包括 PPT 教学课件、教学大纲、考试题库答案和案例文件，读者可扫描右侧的二维码获取。

教学资源

编　者

WQ01 文前.indd 4 2022/8/10 16:12:03

目　录

第 1 章　图案概述　1

1.1　图案的概念　2
1.2　图案的应用范围　2
1.3　图案的基本特征　4
1.3.1　依附性　4
1.3.2　艺术性　5
1.3.3　文化性　6

第 2 章　图案的历史演变和发展　8

2.1　图案的产生与发展　8
2.1.1　图案的产生　8
2.1.2　图案的发展　10
2.2　中国传统图案　15
2.2.1　中国民间图案　15
2.2.2　中国宫廷图案　30
2.2.3　国外传统图案　40

第 3 章　图案的分类　49

3.1　按空间形态分类　49
3.1.1　平面图案（二维空间）　49
3.1.2　立体图案（三维空间）　51
3.1.3　综合图案（二维空间与三维空间结合）　52
3.2　按时间状态分类　52
3.2.1　静态图案　52
3.2.2　动态图案　52
3.3　按时代范畴分类　54
3.3.1　史前图案　54
3.3.2　传统图案　55
3.3.3　现代图案　55
3.4　按形态构成分类　56
3.4.1　自然形态构成　56
3.4.2　抽象形态构成　57
3.4.3　纯形态构成　58
3.4.4　偶发形态构成　58
3.5　按应用范围分类　59
3.5.1　基础图案　59
3.5.2　专业图案　59

第 4 章　图案的形式美学法则　62

4.1　图案的形式要素　62
4.1.1　点、线、面、体形态　62
4.1.2　色彩　67
4.2　图案的基本规律　69
4.2.1　变化与统一的意义　69
4.2.2　变化的作用与方法　69
4.2.3　统一的作用与方法　71
4.2.4　变化与统一的关系　73
4.3　图案的形式美法则　74
4.3.1　节奏与韵律　74

4.3.2 对比与调和 …… 75
4.3.3 对称与均衡 …… 76
4.3.4 比例与分割 …… 77
4.3.5 条理与反复 …… 78
4.3.6 统觉与错觉 …… 79
4.3.7 动态与静态 …… 80

第 5 章 图案的构成原则与表现技法 82

5.1 图案的构成原则 …… 82
5.1.1 重复 …… 82
5.1.2 近似 …… 83
5.1.3 渐变 …… 84
5.1.4 发射 …… 85
5.1.5 密集 …… 86
5.1.6 特异 …… 87
5.1.7 对比 …… 88
5.1.8 分割 …… 90
5.1.9 空间 …… 91
5.2 图案的组织形式 …… 92
5.2.1 单独纹样 …… 93
5.2.2 连续纹样 …… 96
5.3 图案形态的表现技法 …… 101
5.4 图案的色彩表现 …… 105
5.4.1 色彩搭配 …… 106
5.4.2 色彩情感和象征 …… 110

第 6 章 图案的创意设计 116

6.1 基础图案的写生 …… 117
6.1.1 写生的目的和作用 …… 117
6.1.2 写生的题材 …… 117
6.1.3 写生的表现手法 …… 122
6.2 图案的创意设计 …… 124
6.2.1 创意设计的目的 …… 124
6.2.2 创意设计的方法 …… 124

第 7 章 计算机辅助图案设计 129

7.1 计算机辅助图案设计的特点 …… 129
7.1.1 素材 …… 129
7.1.2 软件的特点 …… 129
7.1.3 计算机辅助图案设计的优势 …… 130
7.2 计算机辅助图案设计的过程 …… 130
7.2.1 Adobe Photoshop 软件辅助图案设计示例 …… 131
7.2.2 Adobe Illustrator 软件辅助图案设计示例 …… 136

第 8 章 图案作品及应用图例 141

8.1 图案作品 …… 141
8.1.1 素描写生 …… 141
8.1.2 色彩写生 …… 145
8.2 图案应用图例 …… 148
8.2.1 构成图案 …… 148
8.2.2 装饰图案 …… 154
8.2.3 其他图案 …… 158

WQ01 文前.indd 4 2022/8/10 16:12:03

第 1 章　图案概述

本章概述：

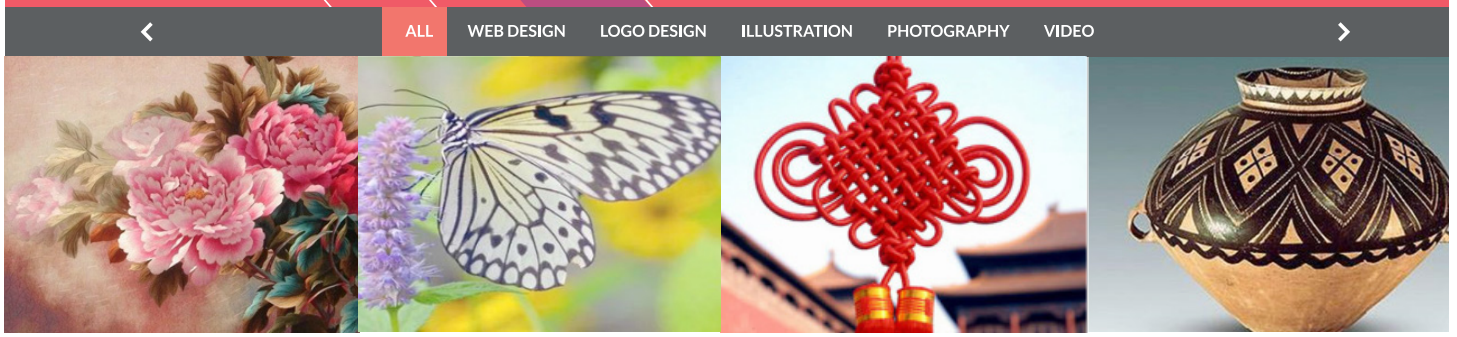
本章主要介绍图案的概念和基本特征，分析图案的应用范围。

教学目标：

通过本章的讲解，让读者初步了解图案的概念、特征等相关基础知识。

本章要点：

认识图案的产生和作用，在此基础上对图案的艺术特征、应用范围及发展趋势进行深度思考。



在日常生活中，图案随处可见，与人们的生活息息相关，如图 1–1 所示。可以说自从有人类艺术活动开始就有了图案，人类早期的岩画、新石器时期陶器的纹饰、魏晋南北朝时期敦煌莫高窟的壁画，都证明了图案在人类文明发展中的重要作用。

图案源于自然、源于生活，但又高于自然，比现实生活中的形象更美、更典型，给人以强烈的感染力。图案设计过程实际上是体现设计师匠心的过程。设计师从自然界中发现美、认识美、提取美，最后凝聚美，为世界提供一道亮丽的风景，同时也点缀了人们的生活。

图 1–1　随处可见、与人们生活息息相关的图案

1.1 图案的概念

《辞海（艺术分册）》中对“图案”条目的解释为广义是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，统称图案。有的器物（如某些木器家具等）除了造型结构，没有装饰纹样，也属于图案范畴（或称立体图案）。狭义是指器物上的装饰纹样和色彩。

图案是装饰性与实用性相结合的一种艺术表现形式，它是把生活中的自然形象通过艺术加工，使之适合于某种器物、环境、空间形态的造型、色彩、结构、纹饰而做的预先设计。同时，为了一定的实用性和审美性，图案还受到经济、文化、科技、工艺技术、材料、生产力和流通等各环节条件的影响。

在二维空间中设计的图形，例如染织设计图案、装潢设计图案等被称为平面图案；在三维空间中的器物造型、构成、色彩的设计，例如陶瓷、家具、家电等产品的设计被称为立体图案；在二维和三维空间中的结合设计被称为综合图案，例如橱窗、环艺、室内设计等。

随着社会的进步和科技的持续发展，图案的内容和表现形式也越来越宽泛。

1.2 图案的应用范围

从人类认识到美的那一天起，图案就以粗犷、原始的面貌与人类朝夕相处，美化着人类自身，并随着人类对美的认识的提高而逐步发展。从岩壁上和先人身体上的涂鸦到陶器上的纹饰，如图 1–2 所示；从纺织品上的简洁纹样到瓷器上的精美图案，如图 1–3 所示；从日常用品外形的塑造与图饰到建筑的造型与纹饰，如图 1–4 所示；从皮影形象到动漫形象，如图 1–5 所示；从橱窗展示到广告纹样，如图 1–6 所示，无不体现着图案的形式与精神（详见第 3 章 图案的分类）。

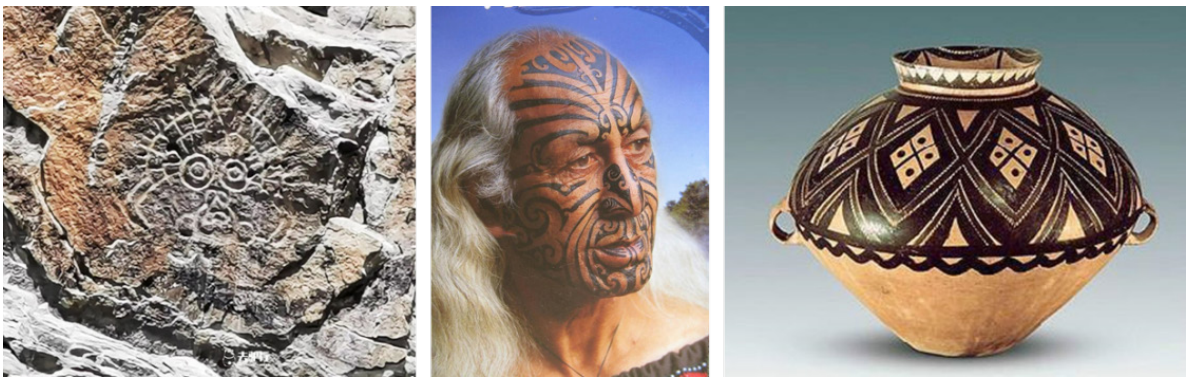


图 1–2　涂鸦和纹饰

WJ01.indd 2　　2022/8/5 11:21:13

图 1–3　简洁纹样和精美图案

图 1–4　日常用品外形的塑造与图饰、建筑的造型与纹饰

图 1–5　皮影形象和动漫形象

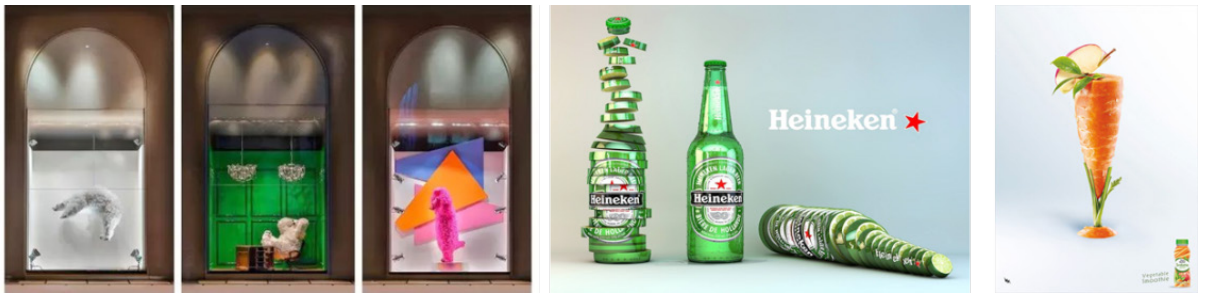


图 1–6　橱窗展示和广告纹样

WJ01.indd 3　2022/8/5 11:21:13

1.3 图案的基本特征

图案的基本特征，即依附性、艺术性和文化性，是图案设计实用、经济、美观等重要原则的具体体现。

1.3.1 依附性

图案设计是依附于物体和环境而进行的一种设计活动。

图案主要用于修饰人们生活中的实用物品，如服装的配饰、建筑的装饰、家具的美化等，充分显示了图案本身具有的依附性特点，如图 1-7 至图 1-9 所示。通过对商品的美化，达到促进销售、创造经济效益的作用。

图 1-7　服装的配饰

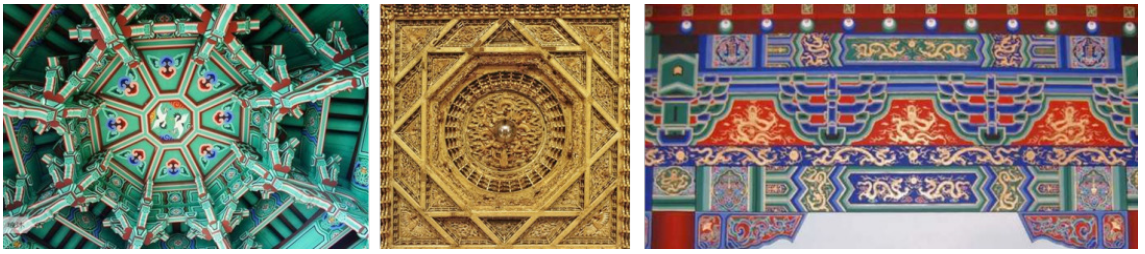


图 1-8　建筑的装饰

图 1-9　家具的美化

另外，依附性还表现在对图案的制约性上，即图案是结合具体实用目的，并在经济能力、工艺材料、生产条件的制约下所设计的。正是在这种制约下，图案才显现出更多的特性和功能。

WJ01.indd 4　2022/8/5 11:21:13

1.3.2　艺术性

所谓艺术性，主要表现为物象造型的概括、变形与夸张，以及色彩处理的主观性和归纳性，如绘画、雕塑、摄影等视觉造型艺术以观赏为目的，给人以美的享受。

图案要适应工艺制作技术，这决定了它具有一种独特的艺术性语言，其表现手法为平面化、单纯化，如图 1–10 所示；组织构成上为秩序感、条理性，如图 1–11 所示；追求吉祥寓意、奇思妙想和理想化形象的组合美，如图 1–12 所示；以及与加工技术相适应的材质美、工艺美等，如图 1–13 所示。

从图案本身来讲，既然它担负着美化商品的重任，就不可避免地具有美学为主、功能为辅的特点，这与图形有很大的不同。图案以美化人民生活为宗旨，因此美感是图案的主体，并反映时代的生活面貌。图案所体现的是优美的艺术形式、科学的工艺过程、合理的实用功能的统一。

图 1–10　图案的平面化、单纯化

图 1–11　图案的秩序感、条理性

图 1–12　图案的吉祥寓意、奇思妙想、理想化形象

WJ01.indd 5　　2022/8/5 11:21:13

图 1–13　图案的材质美、工艺美

1.3.3　文化性

图案强调文化特征和民族欣赏习惯，各种装饰形式在演变的过程中同人类的文化结合在一起。随着人类社会的不断进步和时代的飞速发展，图案设计对艺术形式的追求也在不断变化、更新。在不同的地域、不同的民族中，由于文化背景的差异，图案透露出各个不同民族的文化特征和审美意象。

许多离我们久远的艺术形式，至今还以其强大的艺术魅力激励着我们的心灵，让我们折服，如清新质朴的蓝印花布、富丽多彩的传统刺绣、千古流芳的青花瓷器、神秘莫测的面具艺术、小巧精致的民间剪纸、交错缠绕的中国结饰等，如图 1–14 至图 1–19 所示。

图 1–14　清新质朴的蓝印花布

图 1–15　富丽多彩的传统刺绣

WJ01.indd 6　　2022/8/5 11:21:13