

第一章 图案设计概论

第一节 认识图案设计

第二节 图案设计的特点及与专业设计的
关系

第一节 认识图案设计

一、图案的概念

“装饰者，最普通之美术也。”人类生活的初期便有了对于装饰美的追求，这也可以说是人类一种原始的本能。人们以图案的形式进行装饰，图案渗透到生活中的各个方面，在充满吉祥寓意的同时，更显示了人们对于美的向往与追求。

设计是人类为实现某种特定目的而进行的一项创造性活动，是人类改造客观世界，使人类得以生存和发展的最基本的活动。图案在现代设计中的应用相当广泛，如视觉传达设计、产品设计、服装设计、环境艺术设计等方面，是人们传达信息、美化生活的有力工具。在现代设计教学中，图案设计作为一门设计基础课程，一直备受设计院校的重视。

“图案”一词最初由 design 翻译而来，20 世纪初从日本传入我国，成为装饰类和纹样类设计的专用术语。从“图案”的字面意思来理解，“图”是图形、图像、图稿之意；“案”原本指“食具”，现在则有方案、计划之意。“图案”将两个字结合，即有了“图形或图稿的计划、方案”的意义。图案有广义和狭义之分。

1. 广义的图案

装饰艺术家、原中央工艺美术学院庞薰琬认为：“图案就是设计一切器物的造型和一切器物的装饰方案。”也就是说，图案是器物造型及表面装饰纹样，是包括器物的造型、结构、色彩、装饰纹样等的设计预想，含有整体设计的意思，目的在于追求其功能的使用和形式的美感，是一个“大图案”的概念。

2. 狭义的图案

狭义的图案主要是针对平面设计而言，运用形式美法则，对器物的装饰纹样和色彩进行设计的图形，以起到美化器物或传递一定信息的作用。这也是通常图案设计所研究和创作的主体目标。一般而言，图案的作用主要是装饰和美化器物，是人们运用自己的主观意识对自然物象进行提炼、概括、加工或抽象化处理，创造出理想和完美的造型，以达到美化对象、使视觉感官愉悦或者传递一定信息的作用。人们都有对于审美的意愿和需求，图案自古以来都伴随着人类的生活，可以说无处不在、无处不有。（图 1-1～图 1-8）

图 1-1

图 1-2

图 1-3

图 1-4

图案设计

图 1-5

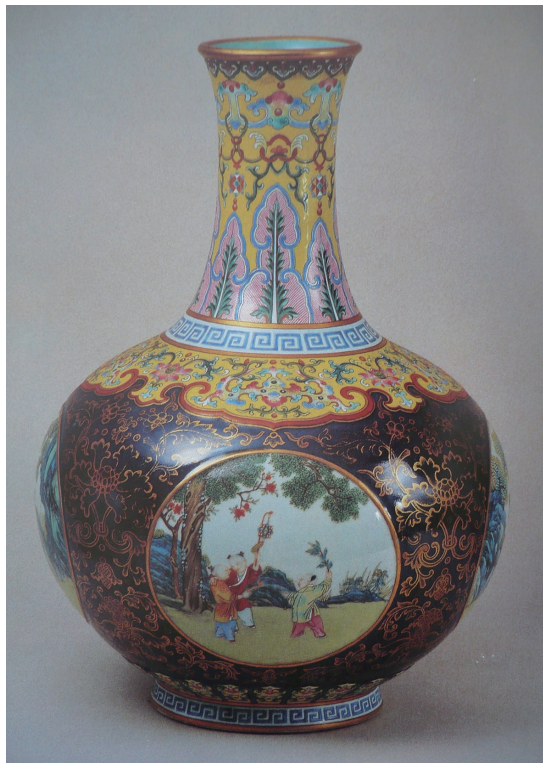

图 1-6

图 1-7

图 1-8

二、图案的分类

图案在不同载体上的应用和表现形式多种多样。对图案进行分类梳理有利于对图案进行理解和研究。(图 1-9 ~图 1-21)

1. 按载体分类

按载体,图案可分为平面图案和立体图案。其中,平面图案如织绣、地毯、壁挂、花布等物品上的图案,立体图案如建筑图案、家具图案、面具图案、玉雕图案等。

2. 按纹样的题材分类

按纹样的题材,图案可分为动物图案、植物图案、风景图案和人物图案。

3. 按纹样的风格分类

按纹样的风格特征,图案可分为传统图案、现代图案和民间图案。

4. 按纹样的表现手法分类

按纹样的表现手法,图案可分为具象图案和抽象图案。

5. 按纹样的组织形式分类

按纹样的组织形式,图案可分为单独图案、适合图案、连续图案、角隅图案和边饰图案等。

1) 单独图案

单独图案是一个单独的装饰单元,有自身的完整性和自由性,不与其他单元联系,但可以根据设计者的需要将其组合成一个较大的、较复杂的图案,也可以设计成一个较简单的、概括的纹样。例如,标志设计大多是单独图案。

2) 适合图案

适合图案是在一定的外形内组织的纹样。这种纹样的组织要求是与特定的外形相适应,形象与空间要舒展匀称,形态、内容、规格要凝结成一个有机的整体。

3) 连续图案

连续图案是指以一个单独纹样为基本单位,按照左右或上下左右的方向,做重复、循环的纹样排列的图案。

4) 角隅图案

角隅图案是一种特殊的适合图案,适应于角状的外形,装饰的部位有一角、两角或四角,一般作为主图的辅助图案使用。地毯、床单的四个角的装饰一般就是角隅图案。

5) 边饰图案

边饰图案是指装饰于器物边缘的图案,又称边缘图案、花边。它可以是一个单位纹样,也可以是单位纹样的有限重复或首尾相接,广泛用于陶瓷、服饰品、包装盒及各种器物的周边。

▼ 图案设计

图 1-9

图 1-10

图 1-11

图 1-12

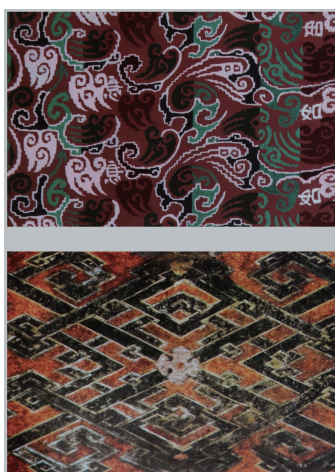

图 1-13

图 1-14

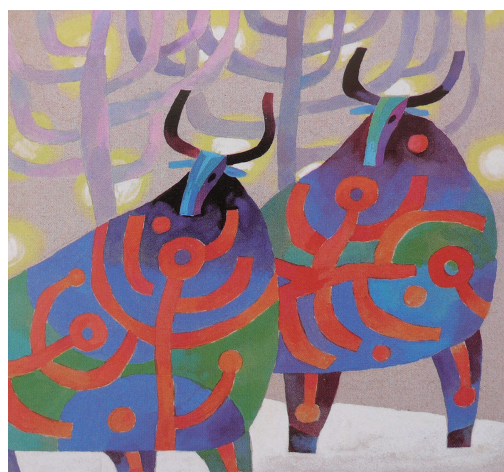

图 1-15

图 1-16

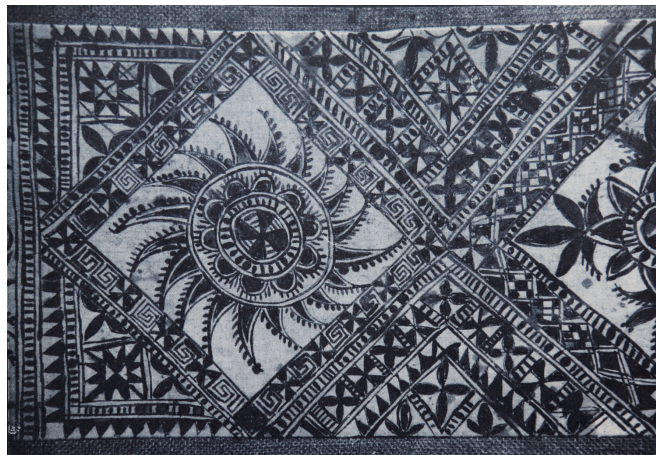

图 1-17

图 1-18

图 1-19

图 1-20

图 1-21

三、图案的发展历程

中国作为四大文明古国之一，历代的工艺品不胜枚举，有的以独特的形状而著称，有的以优雅的色彩而取胜，然而最能显示意匠之美的还是附于工艺品上的装饰图案。它们像诗一样反映出古代人们的思想、习俗和审美趣味。不同地域、不同民族、不同时期内的艺术风格与表现形式也是丰富多样的。随着社会的发展和各民族之间交流的加深，古代人们既很好地保留了优秀的传统，又大胆地吸收了外来优秀的文化艺术，使我国的传统图案设计灿烂辉煌。图案在世界各国历史发展的各个阶段体现出各自不同的特征。我国劳动人民在几千年的生产劳动中创造出了具有一定章法、格式及韵律的图案纹样，其在具备形式美和装饰美的同时，又蕴含了吉祥的寓意和我国传统文化的精髓。这些几千年积淀下来的精美图案既是我们进行创新不可多得的艺术宝藏，又是进行现代艺术设计的灵感来源，所以了解和学习历代的传统图案对我们的设计创作非常重要。(图 1-22、图 1-23)

1. 简练、拙朴的原始图案

随着原始人由游牧向定居的生活方式的转变及对火的利用，他们使用天然的矿物原料(颜色有赭红、黑、白等)，在坯体表面上绘制各种图案，然后烧成日常用器，这就是彩陶。马家窑文化的彩陶表明我国彩陶艺术在当时已进入成熟期。从器物表面图案线条的流畅和清晰度来看，当时已经发明了毛笔。这些图案纹饰精美、质朴绚丽，大都取材于与先民生活密切相关的自然界的形象，如动物、植物、人物、几何形等。其中，几何形的应用最多，常见的有篮纹、席纹、网纹、水波纹、圆圈纹、线纹等。这些纹饰以抽象的形式出现，并不说明原始人具有高度的抽象思维能力，而是他们在现实生活中对客观实物的减缩再现，是对现实生活的曲折反映。例如，圆圈纹就是田地播种场景的减缩再现，水波纹就是汹涌澎湃的河水给他们的感官印象。

彩陶图案的装饰位置与当时人们的生活习惯息息相关。彩陶的图案大都装饰在器物的腹部以上的位置，有的甚至绘制在内壁，这是因为他们通常采用蹲或席地而坐的生活方式，日常器物基本上是放在地面上使用的，因此只能看到器物的中上部位，这是原始社会彩陶装饰的特点之一，也说明原始人造物、美化首先是以使用为目的的。彩陶的装饰图案大多以连续纹样为主，图案特点多样统一，平衡对称，线条精练，浑厚朴拙。(图 1-24 ~图 1-28)

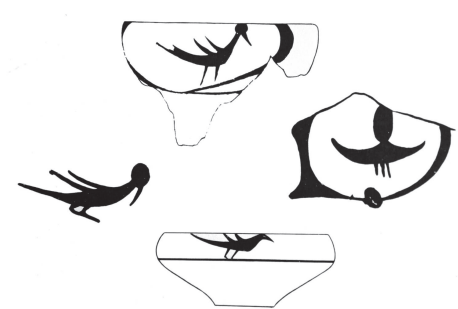

图 1-22

图 1-23

图 1-24

图 1-25

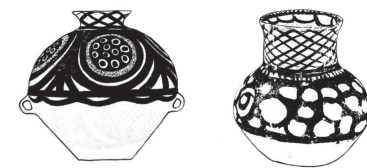
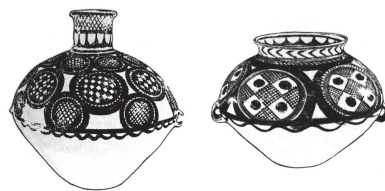

图 1-26

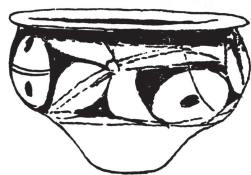

图 1-27

图 1-28

2. 庄重威严的商周图案

到了商周奴隶社会时期，彩陶作为日常用器逐步被青铜器所取代。奴隶主的祭祀和日常用具主要是青铜器。统治阶级用凝重而肃穆的青铜器体现权力的威严，这在某种程度上决定了青铜器的造型和装饰风格。青铜器在造型上厚重坚实、威严庄重，在装饰和艺术处理上随形赋饰，纹饰致密，装饰纹样多以动物纹为主（如饕餮纹、夔龙纹、夔凤纹、凤鸟纹、象纹等），几何纹为辅，整个图案富有疏密变化和节奏对比。

这个时期，青铜图案的写实纹样几乎消失不见，即使是动物纹样也背离了具体形象而成为怪异的、幻想的超现实动物形象。这些动物纹样造型夸张，面目狰狞。几何纹样以直线为主，多以底纹衬托主题，构成多严谨对称、风格庄重，反映出当时奴隶制盛期“礼制”的严厉气氛。（图 1-29 ~ 图 1-33）

图 1-29

图 1-30

图 1-31

图 1-32

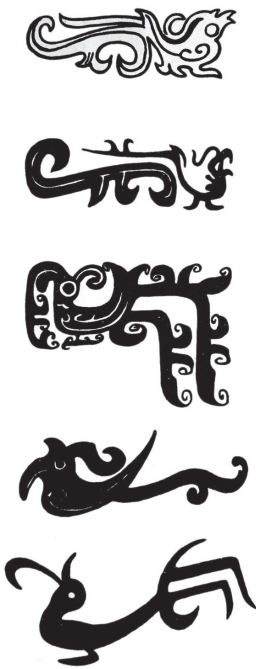

图 1-33

3. 清新活泼的春秋战国图案

春秋战国是诸侯割据、天下纷争的动荡时期，也是奴隶社会向封建社会过渡的时期，其连年不断的战争在改变生活方式的同时，也影响了手工艺的整体面貌。这时期手工艺制品造型实用化，装饰图案生活化，工艺制作多样化。在品种上，漆器逐渐取代了青铜器，成为人们生活的主要日用品，另外还增加了金银器、玉器、织绣等工艺品种。随着奴隶社会的崩溃，青铜纹样神秘、威严、凝重的装饰风格被自由、活泼、轻快、灵巧的风格所取代，装饰纹样除传统的饕餮纹、夔龙、夔凤、蟠璃纹等，大量采用了人物、故事等题材，如表现生活场景的狩猎、宴饮、歌舞、农作、战争场面等。从造型和构图方面，弧线形、斜线形为主的结构和重叠缠绕、上下穿插、四方延展的四方连续的组织形式逐渐占据了主导地位，构图方式变得更加自由、活泼。图案多采用单独、适合、连续的构图。突破时空限制，将不同的景物布满画面也是这时期图案的特点。另外，装饰图案还采用弯曲的云纹、凤纹为装饰，出现了大量的铜镜纹饰。(图 1-34 ~ 图 1-39)

4. 凝重、稳实的秦汉图案

秦汉是我国封建王朝的开始期和发展期，此时期政权统一，经济繁荣，国力富强，带动了手工业和装饰艺术的发展。这时期的装饰纹样主要出现在瓦当、画像石、画像砖、帛画、织绣等品种上。画像石、画像砖、瓦当作为建筑部件，其造型古朴饱满，形象生活多趣，布局与构图配合得当。工艺上运用了以简托繁、底虚图实等对比的处理手法，构图上多采用适合图案，对称为主，也有平衡构图。题材以动物、植物为主，另外还有文字、云纹、树纹、水波纹、花纹等。在这些图案中，以“四神”(青龙、白虎、朱雀、玄武)瓦当最具代表性。(图 1-40 ~ 图 1-47)

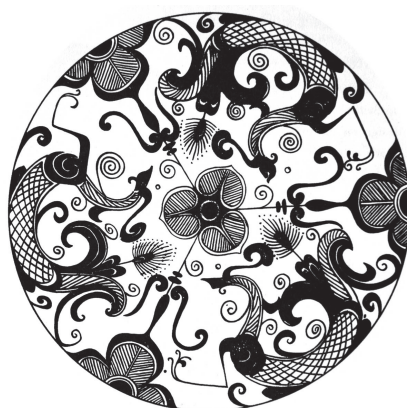

图 1-34

图 1-35

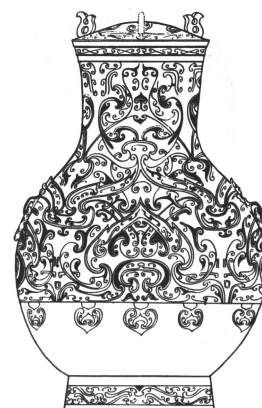

图 1-36

图 1-37

图 1-38

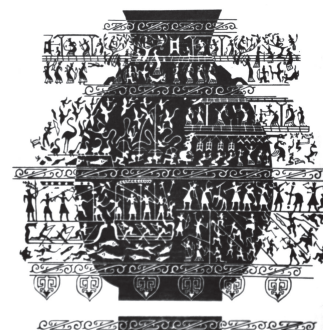

图 1-39

图 1-40

图 1-41

图 1-42

图 1-43

图 1-44

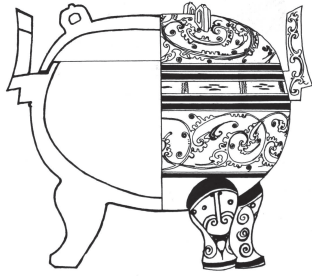
图 1-45

图 1-46

图 1-47

5. 清秀、飘逸的魏晋南北朝图案

魏晋南北朝时期，社会动荡不安，战乱频繁，南北对流，民族交融，互渗互促。战乱给人们带来痛苦和灾难的同时，也为思想的自由发展提供了肥沃的土壤。于是，魏晋南北朝时期佛教、玄学大量兴起，文化、艺术不断交融并向前发展。图案艺术也深受这种大环境的影响，吸收了很多外来形式和风格，为装饰艺术注入了新的活力。此时期整个装饰艺术呈现一种清秀、飘逸的风格面貌。受佛教文化的影响，一些具有佛教意味的图案纹样被广泛应用在石刻、壁画、洞窟藻井和瓷器中，题材主要为飞天、佛像和莲花。魏晋南北朝前期以动物纹样为主要装饰题材转变为以植物装饰为主，特别是一些具有异域风格的装饰纹样（如忍冬花、蔓草、忍冬草等）成为主要的装饰题材。（图 1-48 ~ 图 1-51）

图 1-48

图 1-49

6. 雍容华贵的唐代图案

唐代是封建王朝的鼎盛时期，也是我国历史上的一个重要时期，社会稳定，国力昌盛，对外交流频繁，文化艺术兼收并蓄、博大富丽。此时期工艺美术品成为人们的实用和观赏陈设品，种类不断增加，装饰风格也不断成熟。唐代的工艺美术品在造型上饱满挺拔，简洁而有张力，在装饰上富丽堂皇、雍容华贵、题材丰富、结构丰满。其最突出的特点是花卉植物成为装饰的主体纹样，而鸟兽隐藏在植物纹样中，形成植物的外形，成为图案的点缀，起衬托作用，组合起来非常完美。典型性的装饰纹样有宝相花、团花、卷草。(图 1-52 ~ 图 1-56)

1) 宝相花

宝相花是以牡丹、海石榴和荷花为主要花卉，对其加以提炼、变形，融合了多种花卉的形象特点，把花瓣、花苞和叶子等素材按照疏密穿插的形式组织于适合形或二方连续形之内，总体呈放射、对称的结构，很有装饰性。花瓣层层交错，采用花中套花的手法，图案丰满，富丽堂皇。宝相花常用于佛教壁画和雕刻上的装饰。

2) 团花

团花是围绕圆形而设计的适合纹样，由不同的花果植物构成，图形均衡饱满、图多底少、实多虚少，以曲线为主，布局均匀，结构适宜，形成动静相生的效果。团花常用于佛光图案、藻井图案、器皿图案、织物图案等。

3) 卷草

卷草也称唐草，是在继承南北朝时期忍冬草图案的基础上丰富完善起来的。其以二方连续的波浪式带状图形出现，动感强烈，饱满流畅，形象丰富，在多种植物花卉的主体结构中点缀一些鸟兽或仙女形象，比忍冬草完善了许多。

图 1-50

图 1-51

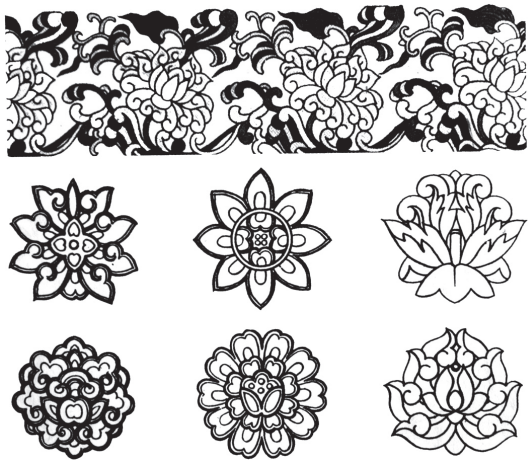

图 1-52

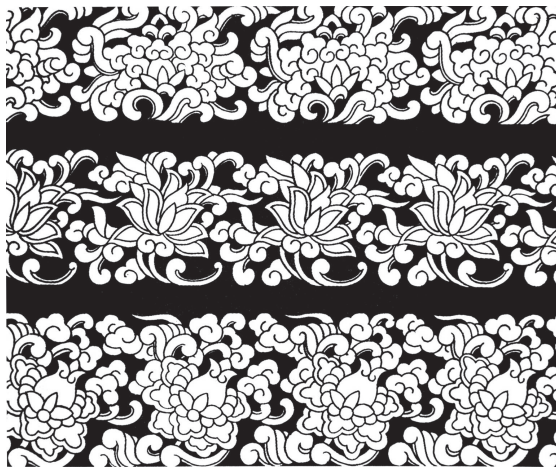

图 1-53

图 1-54

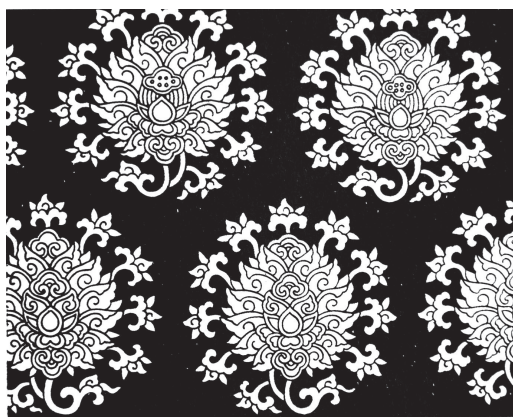

图 1-55

图 1-56

7. 洗练、精纯的宋代图案

宋代的装饰逐渐摆脱宗教的影响，写实风占有绝对优势。花鸟题材成为这时期基本的装饰题材，纹样简洁，典雅、秀美。宋代工艺美术最有成就的是陶瓷，瓷窑几乎遍布各地，出现了历史上著名的五大名窑（官窑、哥窑、汝窑、定窑、钧窑），另外比较有名的还有耀州窑、磁州窑、景德镇窑等。各大窑系在工艺、釉色、装饰等各方面都有所区别。宋代的装饰艺术风格突出表现在瓷器上。宋代的瓷器总体上以单色釉为主，色调优雅，素白细密。瓷器的装饰图案基本是浅刻在器物表面，上面覆盖一层透明釉，微微呈现一种明暗色调的变化，非常耐看。宋元时期的装饰图案中植物纹样最为常见，最具代表性的就是牡丹、莲花和菊花。图案的组织形式以组合图案最为普遍，缠枝花是这一时期的典型图案。它是一种连续纹样，以各种花卉的花、叶为主体，枝叶呈波浪式穿插于其中，有缠枝牡丹、缠枝莲等。这些纹样疏密有致，既写实又有装饰性，线条柔美流畅，活泼又不失稳重，符合宋代文人追求清新高雅的精神境界的特点。（图 1-57～图 1-65）

图 1-57

图 1-58

图 1-59

图 1-60

图 1-61

图 1-62

图 1-63

图 1-64

图 1-65

8. 敦厚朴实的明代图案

明代也是中国历史上的一个强盛时期，各行各业呈现普遍繁荣的景象，手工业主要有陶瓷、染织、金工、漆器、家具、雕刻等。明代的装饰图案在造型、结构上都达到了非常成熟的境界，纹饰繁多而精美，最典型的组织结构是缠枝莲，其是当时流行的一种装饰纹饰。明代的装饰题材非常丰富，内容广泛，动物和植物纹饰十分流行，这些内容在瓷器上的表现更为集中，装饰内容涵盖花鸟、草虫、动物、人物、风景等。明代的瓷器随着工艺技术的进步，除原有的青花、釉里红两种釉下彩瓷，还出现了许多新的品种，如五彩、斗彩、粉彩、珐琅彩等釉上彩瓷。青花图案以植物为主，图案舒展秀丽、敦厚端庄，构图紧凑而不失灵活。彩瓷图案色彩艳丽，有“错彩镂金”的艺术特征。官窑瓷器的图案细腻严谨，民窑瓷器的图案写意洒脱。（图 1-66 ~ 图 1-74）

图 1-66

图 1-67

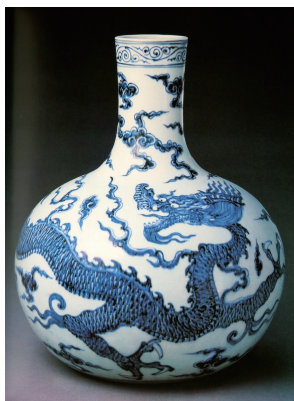

图 1-68

图 1-69

图 1-70

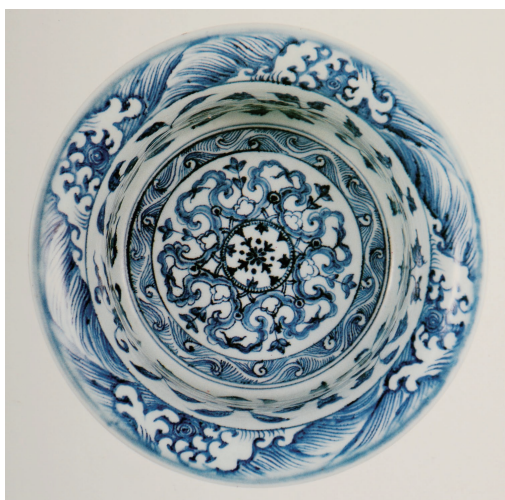

图 1-71

图 1-72

图 1-73

图 1-74

9. 繁缛细密的清代图案

清代是封建社会逐渐没落时期，清代后期，宫廷生活腐败，朝廷昏庸、追求享乐，同时与国外的交流已成规模。陶瓷、漆器、织绣、玉雕、竹雕和印染上的装饰受这些因素的影响与制约，一方面把对技巧和技艺的追求当成艺术的表现形式，另一方面受法国巴洛克、洛可可艺术的影响，形成了崇尚技艺、追求繁缛的风格特点。该时期的装饰图案多为吉祥图案，应用范围十分广泛。吉祥图案是吉祥语的形象化和图案化，往往采用借用和结合的理想化的手法，将不同题材的图案组合于一体，“图必有意，意必吉祥”。例如，表现喜鹊登上梅枝意为“喜上眉梢”，描绘牡丹、雉鸟则寓意富贵长寿，等等。(图 1-75 ~ 图 1-81)

图 1-75

图 1-76

图 1-77

图 1-78

图 1-79

图 1-80

图 1-81

四、民间图案

中国民间图案长期根植于民间，来源于生活，具有极大的广泛性和普及性。民间图案已经涵盖和超越一般意义的美术范畴，有着深厚的文化内涵和广泛的群众基础。它是以原始、朴素的方式从生活中诞生，又在实践中完善而形成的美术形式，具有一种质朴纯真之美，有随心所欲的个性，有鲜明的地域特色。其总的特点是求大、求活、求全、求美。民间图案的种类很多，最为常见的是剪纸、刺绣、面具、皮影、木版年画等。

1. 剪纸

剪纸是中国最流行的民间艺术形式之一，是以纸为加工材料，以剪刀或刻刀为工具进行创作的艺术，所以会出现类似锯齿状的纹样，这也恰恰是剪纸艺术独特的语言符号。剪纸的用途非常广泛，大概分为以下四类：

- (1) 张贴，如窗花、墙花、顶棚花、灯笼花等。
- (2) 摆衬，如喜花、供花、礼花、烛台花等。
- (3) 刺绣底样，如刺绣鞋花、枕头花、帽花、背带花等。
- (4) 印染，即作为蓝印花布的印版，用于印染衣料、被面、门帘、头巾等。

不同的地域有不同的文化特色，剪纸的风格流派也各不相同，但所有的题材内容都反映了关于吉祥、富贵、福寿等方面的寓意，寄托了人们对美好生活的向往。(图 1-82 ~ 图 1-84)

2. 刺绣

刺绣主要是我国劳动妇女所从事的一种民间工艺品种。我国有四大名绣，即苏绣、湘绣、蜀绣和粤绣。不同的地域有不同的风情文化，刺绣也表现出不同的风格特点。刺绣的用途与当地百姓的生活密不可分，常用于服装、鞋帽、桌布、门帘、枕套、被面、云肩等的装饰。刺绣不同的针法形成不同的肌理，布的质地与颜色的选择、拼贴又显示出不同的风格特点。刺绣图案的内容以花鸟、植物、虫鱼为主。(图 1-85 ~ 图 1-88)

图 1-82

图 1-83

图 1-84

图 1-85

图 1-86

图 1-87

图 1-88

3. 面具

我国民间面具与原始乐舞、巫术、图腾崇拜及民间歌舞、戏曲等相互融合、相互依存，鲜明地反映了华夏各民族的观念信仰、风俗习惯、生活理想与审美情趣。面具的表现手法主要以五官的变化和装饰完成人物的性格、形象的塑造。面具按功能可分为狩猎面具、战争面具、祭祀面具、丧葬面具、戏剧面具、镇宅面具、装饰面具等。(图 1-89 ~ 图 1-93)

图 1-89

图 1-90

图 1-91

图 1-92

图 1-93

4. 皮影

皮影以牛皮、羊皮或驴皮为材料，通过描绘、雕刻、着色等方法做成各种形象，造型风格独特，其镂空的手法类似于剪纸。皮影造型的轮廓整体概括挺拔、质朴单纯，镌刻精细流畅、重视图案的装饰效果，线条优美而有力，以镂空为主，又适当留实，使纹样繁简相宜、虚实相生。（图 1-94）

图 1-94

5. 木版年画

木版年画是以木板刻制、印刷的，有的则是手工绘制、小批量印刷的装饰年画。木版年画一般是多套木板套色使用，主要服务对象是劳动人民，所以色彩鲜明、气氛热烈，多用大红、桃红、粉紫、品绿、佛青等颜色，对比非常强烈。木版年画的画面内容一般为戏剧、故事、吉祥祝福及门神、财神、祭祀等内容。民间木版年画最有地域特色的有天津杨柳青木版年画、潍坊杨家埠木版年画、苏州桃花坞木版年画等。(图1-95～图1-97)

图 1-95

图 1-96

图 1-97

第二节 图案设计的特点及与专业设计的关系

一、图案设计的特点

图案设计最大的特点就是装饰性与附属性的统一。装饰性是图案的审美属性，附属性是图案的功能属性。在现实生活中，图案除了作为学校课程的基础性练习以外，是没有独立存在意义的。图案设计从其产生的那天起，就是为美化、完善器物或日用产品服务的。图案设计与绘画等其他艺术形式相比，绘画等具有较大的自由度和个性化表达，在构成形态上可以随意洒脱、无拘无束地表达创作者的主观情感；而图案设计必须依从于一定的规范，有平面化、单纯化、规则化、程式化的特殊性要求。(图 1-98 ~图 1-101)

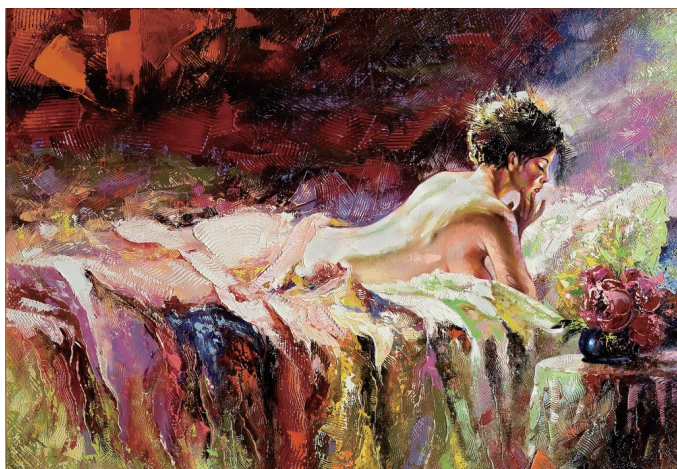

图 1-98

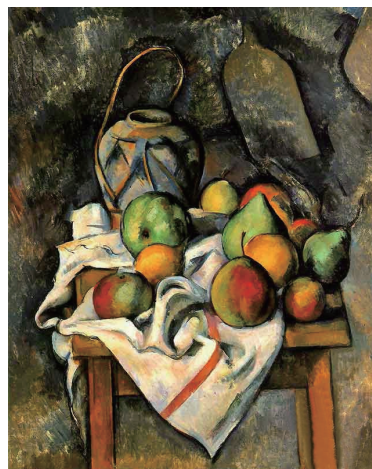

图 1-99

图 1-100

图 1-101

1. 平面化

平面化是图案设计区别于其他艺术形式的最大特点。虽然图案设计可以打破常规局限和自然束缚,把不同时间、空间、比例、视点的形态组织于一个框架内。图案设计与绘画艺术的区别在于,绘画艺术是在二维的平面上通过各种手段追求三维的空间效果,而图案设计主要是在二维空间中力求平面化。因此,图案中的山水、人物、动物等都突破了透视规律和真实比例的限制,对植物、花草等常采取对象的正面、侧面或横切面等的平面角度来表现,如最有代表性的剪纸。

图案设计也讲究空间、层次,但它所表现出来的空间是有限的、相对的空间,更多的是心理空间。它往往采用空白、重叠、透叠、疏密等方式来表达空间的层次,而绘画的空间追求采取的是透视原理和模糊边界的处理手法。(图 1-102 ~ 图 1-104)

图 1-102

图 1-103

图 1-104

2. 单纯化

人们观察对象总是以最简单的方式认识它。单纯化的形态最为醒目,易被识别,便于长久记忆,这是由人的知觉生理决定的,而非主观臆想。图案设计的单纯化表现在色彩上就是色彩的归纳性。自然形态的色彩极其丰富,加之受光、背光的冷暖对比及环境色的影响,更加变幻无穷,这会影响人识别的有效性。单纯、明快的色调能使人快速、深刻地记忆。单纯化表现在造型上则体现了外形的简洁、质朴、大方,线条的处理经过概括,体现精炼,讲究的不是逼真,而是神似。整个图案简朴中见纯真,但不是简陋。标志设计就是图案单纯化的典范。(图 1-105 ~ 图 1-107)

图 1-105

图 1-106

图 1-107

3. 规则化

规则化强调的是条理性。图案的规则化突出表现在对称的普遍应用上。在图案设计中，利用对称性的构图、单元形的重复来达到图案的条理化、秩序化，使众多的单元形密而有序、多而不杂。这种处理手法在现实生活的设计中比比皆是。(图 1-108 ~ 图 1-110)

图 1-108

图 1-109

图 1-110

4. 程式化

程式化是指一种艺术形式对某一内容在表现形式上的高度规范化、法式化。图案设计中程式化的结果是淡化了纹样多样性给人的变化感，呈现出严整、规范的审美趣味。这种规范化表现在图案的造型、色彩、技法等方面。民间的吉祥图案就大量地运用了程式化的处理方法。例如，戏曲脸谱中的设色，不同的色彩代表了人物不同的性格特点。这种设色方式形成了一种规范，人们通过辨识红、白、黑脸马上就能判断人物的忠、奸、耿直。再如，民间图案的吉祥八宝等程式化纹样取自于自然形态，又远离生活原型，而使之图案化、装饰化，并赋予其一定的象征、寓意，使其具有浓郁的装饰韵味和形式美感。(图 1-111 ~ 图 1-113)

图 1-111

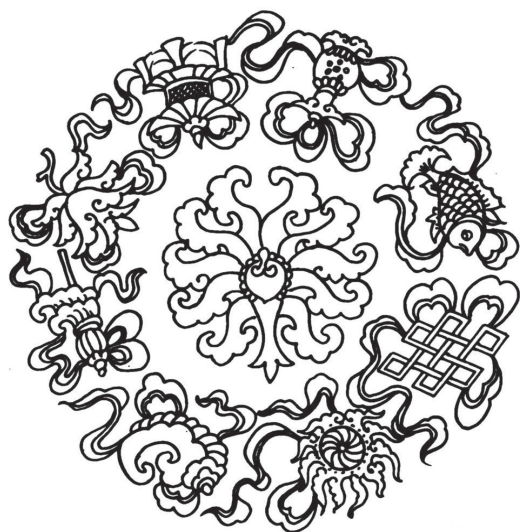

图 1-112

图 1-113

二、图案设计与专业设计的关系

设计艺术在长期的实践、发展过程中形成了许多设计门类。由于材料、工艺、表达方式的差别，它们在形式和内容上形成了各自的表达语言，如建筑设计、服装设计、陶瓷设计、家具设计等。图案设计是众多设计类别的一门基础课程，它们之间的关系是共性与个性的关系。从表面看，不同的设计门类所表现出来的内容和形式大相径庭，这是个性。各种设计艺术门类在一定程度上互相渗透、互相联系，设计内容、形式的表达都可以找到共同的设计规律，都离不开图案的装饰。图案设计作为一门基础类课程，与三大构成一起成为各类设计专业的设计基础，体现的是共性。如果说各设计门类是大树繁茂的枝叶，那图案设计就好比是它们的根系，为其输送生长、壮大的养分。(图 1-114 ~图 1-124)

图 1-114

图 1-115

图 1-116

图 1-117

图 1-118

图 1-119

▼ 图案设计

图 1-120

图 1-121

图 1-122

图 1-123

图 1-124

图案设计和各专业设计之间的关系是相辅相成的。图案设计重在培养学生的观察、分析和创造能力，传授美的基本法则，总结图案的设计方法、表现技法，培养学生的想象力、审美力和表现能力，这是各设计专业所要求具备的基本能力。只有具备一定的创意思维能力和表现方法，才能设计出更好的产品。同时，学习我国传统图案艺术和民间图案艺术，吸取其精华用于现代设计，还可以使各设计门类的产品具有本民族浓郁的文化意味。反过来说，各门类的专业设计随着信息、科技的进步，也对图案设计产生时代性、科技化的引领，促使其更好地推陈出新。(图 1-125 ~ 图 1-128)

图 1-125

图 1-126

图 1-127

图 1-128