

图案设计参考图书

目录

一、图案	2
二、图案设计分类	4
三、图案变化的技巧与方法:	5
四、形式美的基本规律:	6
五、自然形图案造型素材来源:	7
六、图案设计的组合变化:	11
七、具象形的塑造与变形:	12

一、图案：

图案“顾名思义”即：图形的设计方案。

图案教育家陈之佛先生在 1928 年提出：图案是构想图。它不仅是平面的，也是立体的；是创造性的计划，也是设计实现的阶段。

图案教育家、理论家雷圭元先生在《图案基础》一书中，对图案的定义综述为：“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、生产等条件制约下，制成图样，装饰纹样等方案的通称。”（人民美术出版社，1963）

《辞海》艺术分册对“图案”条目的解释：“广义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，通称图案。有的器物（如某些木器家具等）除了造型结构，别无装饰纹样，亦属图案范畴（或称立体图案）。狭义则指器物上的装饰纹样和色彩而言。”（上海辞书出版社）

一般而言，我们可以把非再现性的图形表现，都称作图案，包括几何图形、视觉艺术、装饰艺术等。在电脑设计上，我们把各种矢量图也称之为图案。

我们可以说图案是与人们生活密不可的艺术性和实用性相结合的艺术形式。生活中具有装饰意味的花纹或者图形我们都可以称之为图案。

图案根据表现形式则有具象和抽象之分。具象图案其内容可以分为花卉图案、风景图案、人物图案、动物图案等等。明确了图案的概念后，才能更好的学习和研究图案的法则和规律。

图案是实用和装饰相结合的一种美术形式，它把生活中的自然形象进行整理、加工、变化，使它更完美，更适合实际应用。系统地了解 and 掌握图案的基础知识和技能，不仅能提高对美的欣赏能力，还能在实际应用中创造美，得到美的享受。

有装饰意味的、结构整齐匀称的花纹或图形。

原指为了制造器物，而事先设计的施工图样。包括造型结构、色彩、纹饰等。后泛指具有美术与装饰性的图形和色彩。

二、图案设计分类

按组织形式：单独图案、适合图案、二方连续、四方连续、独幅式综合

TMI：藻井图案：藻井是中国古代建筑中宫室内部屋顶上用方木叠套而成的方井结构和装饰手法，“交木为井，绘以藻纹”。在莫高窟的石室中，“藻井”位于最中央的一部分，表示“天外之天”的意境。藻井图案是敦煌莫高窟装饰艺术最重要的组成部分，亦是敦煌图案中的精华。（来源：净土佛艺）

三、图案变化的技巧与方法：

1.无序→有序 2.条理与归纳 3.简化与夸张 4.添加与装饰 5.同一对象的不同装饰方法 6.风景图案的变形方法 7.适合纹样 8.点线面的应用 9.黑白灰的应用

1.两幅画结合 2.框中画 3.同一地方，两种视角结合 4.错位 5.以小见大，用小的拼出大的 eg：用原图旋转得到图案

—渐变形式—

四、形式美的基本规律：

1. 变化与统一：①造型②构图③色彩
2. 对比与均衡
3. 条理与反复
4. 比例与平衡

名词解释：

1. **形式美**：指自然事物的一些属性，如色彩、线条、声音等在一种合规律的联系，如整齐一律、均衡对称、多样统一等中所呈现出来的那些可能引起美感的审美特性。
2. **形式美法则**：①对称与平衡②对比与调和③节奏与韵律④条理与反复⑤比例与权衡⑥动感与情感（另一种说法：①反复与交替②比例③强调④错视⑤平衡⑥节奏⑦统一⑧对比与协调。

五、自然形图案造型素材来源：

物象结构是实体结构的心理表征。物象结构既是实体的立体图像，同时也是实体性质、功能的综合图象。人的社会关系物象结构的复杂性，足够证明抽象物象也是有其结构的心理样态。

物象不仅仅是对物体的形状轮廓的感知觉记忆的图像，还是力图追溯物质体本来的面目，使物体有鲜明、完整和稳定的图像，并追求把握或掌控物体的结构、运动轨迹、性能、演变方向的图象等。物象结构不仅仅是自然物体结构，而且还有社会经济、政治体制结构，以及人工建造物体结构。尤其是，人们在设计产品的过程中的产品物象结构设计即物象思维重要性。

中国现代哲学家的这段论述，实际上是主体认知客体在头脑中形成知识的心理样态，缺少了有一个抽象的概念，就是本文所说的物象。(20)

“众所周知，主体反映客体的先决条件是客体的存在和客体对主体的信息作用，因而认识必然以接受客体的信息为开端，但我们不能仅凭这一点就将反映归结为主体对客体信息的接收。反映不仅在于接收对象的信息，而且在于客体的信息能够在主体中再现出来；不单是个别部分的再现，而且是某种程度上的整体再现。这种再现当然不是客体作为实体整个地移入主体之中，而是主体通过所接受的信息的转换以缩影、映象、图形、节律、程序等方式再现客体的某种结构。”这里，多次提出“再现客体的”某种结构的心理样态，就是物象或物象

结构。在多个学科中，学者们对于上述认识活动过程中的物象、物象结构的心理中介物，都是公认的，只是名词不同罢了。在哲学、心理学、语言学中，一般是称之为观念、印象、表象、意象、语义等等。

物象结构是物象属性之一。由于在认知心理上物象结构有极其重要的地位，所以专列一节讨论。我们看到，认知心理学中对“概念组织”有多种理论，如原型理论、样例理论、情景模拟理论等。还有语义层级网络模型、特征模型等，以及关于物体、事件、场面认知理论如图式、脚本等。它们都是关于认知事物物象结构的心理样态的模型、理论。物象理论认为，这些认知理论都是对于不同类型物象结构的描述。总的来讲，每一个物体、事件、场景都有各自不同的物象结构。物象结构是我们记忆、操作物体或从事改造世界事物活动的心理依据。

由于物象具有超越物理时空的特性，所以物象结构不等同于事物结构；又由于物象与事物同一的心理属性，物象结构也具有事物结构的性质。因此，物象结构与事物结构的关系是一种既超越物理世界又等于物理世界的对立统一的心理事实。这是物象与事物具有同一性与差异性共同构成的一个物象心理特征。

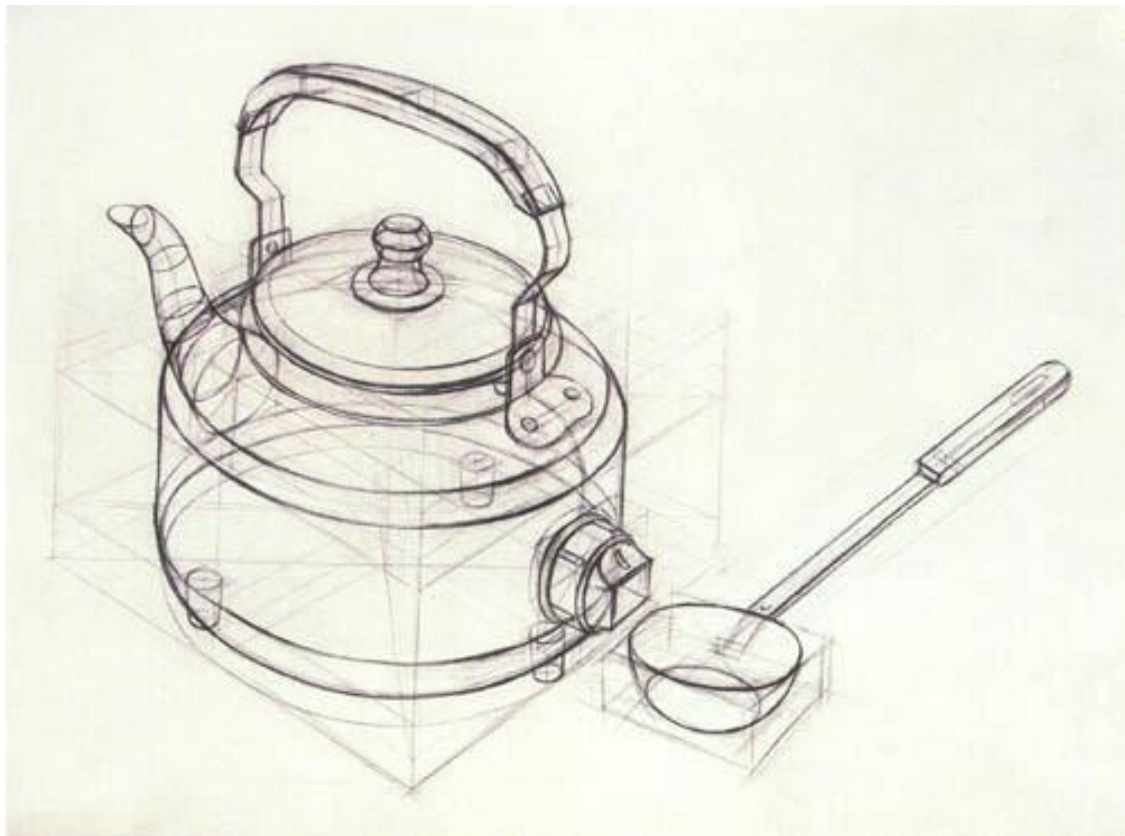
一个物体、事件的物象结构，往往是一个由多种感知觉信息和智力认知共同组成的心理复合体。比如，一个完整的苹果物象是由视（形状、颜色、皮、核）、触（硬度、脆、水分）、味（酸、甜）、嗅

(香气)等四种感知觉信息综合形成的。但是,它们可能分散在不同脑区,需要心理的组织能力才能形成苹果物象的完整结构。苹果物象作为一个整体结构存储在长时记忆中。在眼前没有苹果时,我们能够对苹果物象进行回忆或用语言描述它。并且,这种回忆或描述与实物苹果相一致。虽然人们记忆中的苹果物象结构没有超出表象理论,但是图像说却不能满足苹果物象结构的特性。因为“图像”着为视觉信息的表征,不适于隐喻由触觉、味觉和嗅觉等感觉信息形成的苹果物象结构的心理呈现样式。然而,表象理论、图像说都不能诠释汽车物象结构。知觉符号系统理论的图解式、多模式和仿真框架等,也都是认知直观事物信息形成的心理样态。汽车物象结构除了视觉、触觉信息组成的关于汽车的外形结构之外,还须包括材料力学、热力学、机械动力学、电磁学等知识。它们是智力认知事物的非直观信息形成的心理样态。在认知心理学中,鲁姆哈特(D·Rumelhart)和奥荣尼(J·Orlony)在1997年概念出图式所具有四个基本特征,就是关于物体、事件和场景的物象结构的认知心理样态。塞克(R·Schank)和艾贝尔森(R·Abelson)提出的“脚本”认知心理,也是一种事件过程物象结构的认知心理样态。

物象结构不等同于事物结构。物象结构是心理时空结构。比如,太阳距离我们约1.5亿公里,“我回忆昨天早上看到太阳从东方升起的景象”,我的意识可以对太阳升起物象进行“心理扫描”。又如:一个

核子的典型长度是 10^{-13} 厘米，这是一种没有感官直观信息的智力认知符号隐喻的物象的心理结构。

物象结构是以物象这种意识物质存储的心理样态为基础的，如果物象不是意识物质的存储，就不会有语言理解转换的技能操作。意识意向性（目的）通过物象结构实现对该事物的理解、分析、判断或掌握。物象结构是引导操作动作改变、把握物体或事件的心理依据。

六、图案设计的组合变化：

1.几何图案设计是图案设计及图形创意设计的基础。

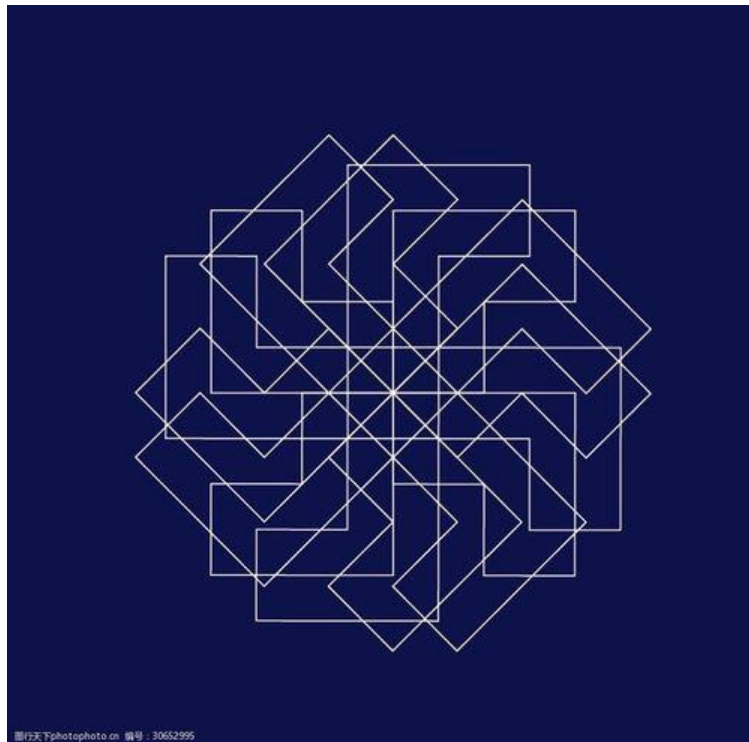
①几何形内部结构分割的几种形式：水平结构、垂直结构、十字结构、对角结构、米字结构、同心结构、旋转结构、自由结构、组合结构

②几何形外部轮廓的变化：1.边线变化 2.角点变化

③几何形的组合排列形式

1. 组合方法：、相切、叠加、差叠、透叠

2. 形式美构成的基本形式：反射、移位、扩大、旋转

七、具象形的塑造与变形：

1.形象写生与摄影照片

2.形象夸张与变形设计（简化、添加、夸张、解构、拟人法：人的特征、神态） eg：《牛》毕加索

