

中国图案美

ZHONGGUOTUANMEI

工 艺 美 术 设 计 丛 书

雷圭元 著

雷圭元图案研究会 编

湖南美术出版社

HUNAN FINE ARTS PRESS

序

《中国图案美》的出版，将揭示传统装饰艺术的真谛，启迪现代装饰艺术的创作思维活力和进步。

雷圭元先生，是我国现代图案学的奠基人，他一生从事图案学领域的探索和研究，他的艺术道路是由西方走向东方。他又是我国工艺美术教育的开拓者和创业者，他引导了后继者走向装饰设计之路，并促使美化生活的装饰艺术风格得以实现和发展。图案，在历史长河中丰富了文化艺术的宝库；图案的观念又在古今中外的装饰艺术品中光芒四射和重放光彩。图案，可以把人们的认识、发现、写实、变化、形式、规律、设计联结在一起，重视图案学习的目的性和程序性，这也是办好现代工艺美术教育的关键。中央工艺美术学院在国内外装饰设计领域享有极高的盛誉，这是与老一代装饰艺术家们的学术造诣分不开的。张光宇先生的采风写趣；张仃先生的抓结构之美；庞熏琴先生的没有没有装饰的写实，也没有没有写实的装饰；郑可先生的整体性比较，相对性思考；雷圭元先生的数的观念是图案美的认识基础。老一代的学术精神的共同点，就是运用装饰和图案去创作与设计人们喜闻乐见的装饰艺术风格，来进一步美化衣、食、住、行、用的生活，巧妙地运用对称、均齐、节奏、韵律、统觉、错觉、比例、权衡等特有的图案语言来完成美的使命。

雷圭元先生，是一位学识渊博、治学严谨、引经据典、论著满载的学者，他一生勤奋，勇于探索，立论求新，对艺术教育和图案研究都有独特的见解和学术观点。他辛勤耕耘了六十个春秋，潜心地研究图案学，认真地探索程式化，系统地论述形式美。他主张“人化自然”，就是把理想化的美变为图案的美，使人成为生活和艺术的主体，成为美的创造者，也就是把创造的目的——美和美的具体表现——意境结合起来引进装饰美的领域。他把图案的美和宇宙、自然、环境、社会、人生都联系在一起。自然的提炼，体现出图案的美；社会的

进化,体现出图案的美;人生的理想,也体现出图案的美;图案,是热爱生活,追求美好,富于创造的艺术形式。在生存的劳动与实践中,人是创造的主体,生活永远处于创造之中,时代的发展,科学的进步,生活的变化,任何中外的图案都必然表现反映出其时代精神,这是不可逆转的。雷圭元先生对图案学科的研究,是集古今中外之精华,顺应了时代的发展,使生活与科学融为一体,突出了生活的实用性和美化生活中的衣、食、住、行、用的装饰风格。他早年学习和传授欧美图案学的知识,晚年则专心研究传统的中国图案。对历史上的优秀图案进行了系统地研究和整理,重点地分析和引证了装饰纹样、装饰色彩和装饰构图。阐述了装饰图案秦代宏伟的气质、汉代概括的造型,唐代华丽的纹饰、宋代典雅的格调、明代简洁的线条、清代精湛的技艺。他把上至彩陶文化,下至现代装饰艺术的民族与传统的文化艺术特征理出了一条线,发现其规律,追溯其根源,从而上下求索发掘出实质;把图案与自然、社会、经济、民族、习俗、人生有机地联系在一起;从劳动与实践的结合,从创造物质世界开始,认识到创造精神世界的内涵。在创造的过程中,以图案表达和传播情感,使线条与色彩的艺术升华,以形和色来创造自己对自然,对万物,对世界,对人类的认识;既有客观的再现,又有人为的表达。这样在大千世界中,蕴育自己,发展自己,创造自己,更能展示出自己的新世界。

“中国图案之美,美在具象,但归根结蒂又归到抽象的表现手法。因为不把特殊的形象抽出其共同之点,使其在精神上与宇宙万物引起共鸣,就谈不上图案之美。”这是他对图案美的论述。确实,他又非常重视诗歌与音乐的表现性,反复提到图案的想象力和象征的效用,因为实用与功能、材料又突出了图案的装饰性。中国传统造型艺术特点,就在于从线条中得到了节奏,于色彩中得到了韵律,于形式中得到了完美。他详尽地阐述和论证了“太极图”的含义,即表现出矛盾统一与变化统一的形式美。既从中表现出了基本骨架的构成,同时可演变无数美的构图。“太极图”,是变化的母体,又是天地、有无、正反、黑白、阴阳的象征。他以中国人最喜爱的语言称之为“喜相逢”,既有对立,又有和谐,体现了黑白对比、虚实相依、天地相转的完整形式美。

“中国图案的意境美,体现出了民族的传统精神,产生了‘鱼水之情’、‘龙凤呈祥’、‘鸳鸯戏水’、‘凤求凰’等美好、幸福、和睦、欢乐、成双成对的意境。”这是他对意境美的论证。图案变化中的“人为之美”,诸如“丹凤朝阳”、“三羊开泰”、“五子登科”,“六鹤同寿”、“莲生百子”、“万事如意”等数的美好联想;“意识之美”,诸如“吉祥如意”、“福禄寿喜”、“喜上梅梢”、“合家欢乐”、“连年有鱼”等对美好的向往。图案的形式,把人生抽象的

“数”与美好人生结合起来；如十二生肖与人的年龄结合；把人的生命与大自然的“数”——一年四季、春夏秋冬结合；使具体的数与抽象的数联系起来。特别强调了中国图案的两个根：一是理性之根，即天干地支的数字之美；二是感情之根，即七情六欲的人情之美。

雷圭元先生在探索图案的内外形式的结构变化中，运用了各种装饰语言，以点、线、面、体、色来表现装饰格调和生活情趣。又以精确“数”的概念来寻找古代彩陶、青铜、丝织、陶瓷等图案的构成元素。利用米字格、九宫格之四方八位的对称式的构成为基础，以线构成中垂线和对角线的几何构成；以此而进行不等的线和相等的线的构成；利用反复、连接、方圆、渐变、放射、移位、旋转等形式构成，使其相切，变异、相连、重复……从而组成了变化无穷的抽象结构与造型。点、线、面相互作用、相互配合、相互转换的关系变化，必然使自身变化，变化的结果：点密集成面、点扩展成面、线加宽成面、线转移成面，由于面是以一定的形式出现，形变化无穷。图案的构成则是以点、线、面的结合为基础，面则是重要因素；只要我们掌握了中国图案的构成变化的原则原理，便应运而生出我们所喜爱、所接受、富有深刻意境的装饰造型、装饰色彩和装饰构图，使之成为符合人们喜闻乐见的形式——中国图案美。

通观全书，可使我们对雷圭元先生的学术主张有两点启示：一是源流不可偏废，源是根本，流是滋养。图案既是装饰艺术，亦可先流后源，逆流而上看源头，比从源顺流而下要实际。二是“洋为中用，古为今用”。既要吸取“洋”、“古”之精华，善于继承和吸取，更应善于求变和创新。就是不能满足于过去，又不能盲目地随波逐流；必须把历史和外来当参考，在千变万化之中，来寻求和发现真与美——即兼容并包的图案设计思维观念。

最后，让我们感谢中央工艺美术学院陈钦理副教授、湖南美术出版社徐中敏副编审，在编辑与出版上大力支持；祝愿《中国图案美》出版。

崔栋良

1992年11月20日于北京

目 录

序	崔栋良
继往开来的图案设计	(1)
中国图案美(一)——中国图案造型来源于生活的探讨	(4)
中国图案美(二)——从庙底沟彩陶图案中看美的法则	(9)
中国图案美(三)——“S”形和回形构图的传统风格	(20)
中国图案美(四)——漫谈中国装饰画构图(汉画)	(27)
中国图案美(五)——意匠	(33)
中国图案美(六)——汉铜镜装饰格律体图案构图	(36)
中国图案美(七)——再谈民族风格	(40)
中国图案美(八)——意境	(46)
中国图案美(九)——海阔天空	(48)
漫谈中国传统图案中的美的格式	(50)
漫谈图案(一)	(56)
漫谈图案(二)——点	(60)
漫谈图案(三)——线	(64)
漫谈图案(四)——鱼	(67)
漫谈图案(五)——母题	(69)
漫谈图案(六)——绳带结	(72)
漫谈图案(七)——流行	(74)
漫谈图案(八)——古为今用	(77)
论图案美学——1986年12月雷圭元谈话记录	(81)
编后记	陈钦理 (108)

继往开来的图案设计

历史的检讨并非历史的因袭，前人所成就的光荣历史，我们有竭诚承袭的天职，欣赏之，检讨之，然后取其精华，去其糟粕，创造出合乎时代的新的图案天地，为人类之文明贡献其一份力量。

图案的时代特征，有不可掩饰的证据。“推陈出新”，又为一部图案纹样史的注解。因此，我们可以明白地说：前人所筑的路、所辟的花园，决不是后人依着他们的足迹走过去，图案的路是永远有着它的前途的。

有人要问将来的图案风格又是怎样？

我认为：图案的风格是更年轻化、更富有世界性。我们看到第一次世界大战之后，图案的世界趋势走向实用，图案的容貌脱去了前代遗留下来的矫揉造作，崇尚实事求是、朴素大方。但是，如果我们只知征服自然而不知尊重自然，其结果必致任意破坏自然。因为在第一次工业革命之后，人们把机器奉为神明，而把人看作工具，倒把机器这个“工具”当作“人”了。事实上是“本末倒置”。这是错误地把手工艺和机械工业对立起来，同样也把图案事业看成过时的东西。一句话，人们要想欣赏手工艺品，要看看图案的美，只有到博物馆里去找。人，能遇到多少充满着人性光辉和“此曲只因天上有”的艺术品？手工艺品比起机械工业品来，确实是生产慢、不够规矩划一，不适应经济条件，不符合经济规律。但是，据我所知，从精神文明的角度来讲，则恰恰相反。机械工业最发达的国家，却特别重视手工艺品和工艺美术专家——一条领带，手工织的要比机器织的身价高出几十倍。

手工艺与机器工艺，是一个事物的两个方面，本来不应分轻重、承厚薄。科学的发达，必然产生工业革命，如陶瓷和玻璃器的成型，染织上的提花、刻板，家具上的铜丝钢骨，建筑上的大量利用机械化以完成图案设计的功用，节省人力、缩短时间、切合实用，可以大量

生产，保证坚固准确，规矩耐用，符合近代生活的要求，这是手工艺所望尘莫及的。

但是，这只是从一个方面看生产现代化的趋势，决不是图案设计者的全面要求。我们可以说，使用的价值不能全部达到审美的要求，审美的价值不是一两句话可以阐明的，它是可以意会而不可以言传的。

怀德海说过一句值得深思的话：“19世纪的专家，囿于一隅而昧于大体，是文明的大患。”他主张物理学家应该懂得莎士比亚。科学家发明创造了原子弹，是给人类带来了文明，还是带来了“野蛮”？什么时候，地球上的人类才有“高枕无忧”的一日？有人说文明是毁灭世界的别名，于是有人就想恢复到原始时代。只要看一看从毕加索到克里，从康定斯基到蒙德里安，他们用自己的手和心灵，创造出存在着又不存在的，感觉到但不是世俗的东西。这是一种返朴归真的真正的图案设计，这是人们梦想憧憬的、存在的另一个“天”，想创造出第二个“自然”，给人一种最高级的无忧的享受。这是人们在原子时代，在死神面前的舞蹈，是绝望中的“生”之赞美诗，是一种歇斯底里，梦想恢复到原始童年时代而发出的幼稚而又包含人生感情的一批图案设计。既不走文艺复兴西方文明的路，追求机械的、科学的、数理的图案结构（黄金规律），但也不拜倒在“自然”王国的脚下，而由每个图案设计者自出心裁，别具一格地创造出种种几何形构图。总之，是对现今世界的一种精神反抗。总的说来，是“人到老年，必有童心”。所以，现代的第一流的图案设计，都像是和原始艺术有蛛丝马迹的联系。不管哪个大师的作品，都好像是“与儿童邻”，天真可爱。与其说是“抽象”，不如说是“复古”（返朴归真）。

所以，我们对现代西方构成派所提倡的图案设计之风，应有一个冷静而全面的认识。它只是图案设计历史上的一个片段，它是崇拜科学以后得来苦恼（找不到出路）的一个反动，也是一种必然的历史趋势。物极必反，这是自然的规律。人们对艺术的要求，原子时代不同于蒸气时代；科学的美不等于艺术之美；图案家所追求的美又不等于画家所追求的美。美的存在是由于爱美的人的存在。所以，人的“心灵美”是创造图案美的动力。机器之可贵是有秩序的机械的动力，为人类创造美来服务于人类，但决不能代替人的美的心灵。因之，要研究图案之美，必须从手工艺中去发掘，必须从历史中去探讨。我国京戏中人物的脸谱，还有原始人类纹身的遗留，都是研究图案美的好材料，群众对之发生一种美感。这种美感，在意境上不是由几块色彩造成，而是代表着人的心灵，所以它能永久存在。

继承是必要的，前进是主要的；保持童心，赢得心灵之美是作现代图案设计时不可缺少的一环。有了这一环，使得图案设计不落入现代图案构成的“教条”，使图案富有灵气和生

气，避免机械化。正像要科学家懂得“莎士比亚”、政治家听得懂“贝多芬”一样，而不要把图案家关在笼子里，坐井观天、孤陋寡闻，“囿于一隅而昧于大体”。

总之，现代化不能固步自封，也不可以邯郸学步，忘了自己民族的历史。“不依规矩，不能成方圆”，这是我国汉代以来遵循的图案规律，与西方的“黄金规律”一样作为格局的“九宫格”为群众所运用。黄金律和九宫格这两种构图，是世界上两大规范，并称于世。而中国的太极图更总结了变化无穷的矛盾与统一的宇宙规律，这是值得总结的一条规律，也是中国图案设计的基础。我们看到西方的现代构图，正在放弃旧的规范——“黄金律”而探讨中国的太极图。这是图案历史进程中不可缺少的一环。经过世界图案家的探讨和努力，我想一定会把图案构成开辟出一条新路。

巴黎的埃菲尔铁塔，高耸云霄，拔地而起。它，不顾传统的黄金矩形，不理睬希腊神庙的造型，不理睬埃及金字塔等建筑的存在，独立发挥它的雄姿，表现出一个新世纪钢铁革命的时代面貌，告诉人们世界在变，机器工业将要独占鳌头。正是：“思想的历史难道不是证明精神生产随着物质生产的改造而改造么？任何一个时代的统治思想都不过是统治阶级的思想”。巴黎铁塔，正是代表着当时的钢铁大王的思想。我们今天所看到的图案设计上的变化，也正是时代统治思想的再现。人们对于现代生活的厌倦、空虚，但又不得不生存下去，因此出现了许多所谓现代派的、称之为超现实的或叫抽象派的各种各样的图案设计，虽然带有形式主义的贬辞，但是代表了一个时代的“统治”思想，也正是历史进程中的一个活的片段，是历史的必然产物。所以，它的存在不足为怪。应该扬弃其不健康的一面，吸收其优点，为我所用，达到古今中外所有精华皆为我用的目的。

（原载《图案》第二期）

中国图案美 (一)

——中国图案造型来源于生活的探讨

一

中国图案造型是中国劳动人民在经年累月的劳动中，用自己的智慧改造世界的实践中创造出来的。中国图案具有明显的民族传统和民族风格，也很明显地具有丰富的民族语言，更重要的是充满着强烈的民族思想感情。同时，在每一个特定的历史时期又善于吸收外来的技巧丰富自己的民族图案，使自己的民族图案不停留在“老一套”，更加新鲜活泼地显示出时代的风貌。

我从事研究民族图案，可以说是“补课”，因为过去对这方面的知识太缺乏了，所以决心从头学起。我是想从中国图案的造型和构成着手，想从中国图案的历史长河中，溯其源，寻其流，一步一个脚印地，踏踏实实地学习。

学习传统图案的目的，是为了今天，是为了“百花齐放，推陈出新”，要做到“学以致用”，而不是在故纸堆中讨生活，要有正确的分析批判精神。

二

中国图案造型是朴素、单纯、富有生趣的一种图案语言。我是根据中国文字的造型来得到证明的。

中国劳动人民创造的单字，既是一个词，也是一个“文”。这个“文”也就是图案的纹样，我们看下面几个文字，是多么朴素而有生趣。

下面列举的中国古文字，是字也是文，也是很美的图案造型，形象语言非常朴素。古代

劳动人民对生活中和生产中见到的种种形象，观察非常仔细，研究深刻，概括了形象的特征，用特定的线划把形象固定下来，得到群众的同意，从而在群众中互相传达思想意识、感情语言。

这种造型手法，给中国图案奠定了基础，也是中国图案的美学基础，一直流传到今天，为中国人民所喜见。

三

中国劳动人民在改造世界的生产和生活的斗争中，长年累月积累了经验，从多种多样的形象中，分别出各种各类，又从类别中找出其特殊性，再从特殊性中见到其中所包含的普遍性。从而认识到个别与一般，认识到宇宙的普遍规律——对立统一。变化与统一的美学法则，把它运用到反映客观事物的艺术活动中来，如音乐、舞蹈、雕刻、绘画、图案等各个方面，各有属于它本身品种的表现，丰富多彩，百花齐放，同时又具有一致的传统风格，形成历史悠久的民族文化，在世界艺术园地上放出异彩。如同下面几个例子，就是用夸张的艺术手法突出形象的特征，既不是自然主义的描写，也不是形式主义的表现，是运用了真实的艺术手法，达到无可非议的尽善尽美的境地。

鹿 夸张了它的角和善跑的形象，鹿的尾巴比较小。

马 夸张了它的长尾和鬃毛，尾下垂，马蹄与鹿蹄有区别，是平而硬。

虎 夸张了它的大口和翘尾巴，脚也和鹿不同，是脚踏实地，比较威武。

象 夸张了它的长鼻，头颈也较鹿、马为粗，尾巴尖上有小毛，特别显出它的形象。

豕 猪的形象是肥肥的，夸张了耳朵和一个小尾巴，但和鹿的尾巴又有所不同。

上面几个动物形象的特点，都是以侧面形表示。由于要使形象清晰，减去了两条腿，这种合理的“减法”，亦是中国图案造型艺术手法上常用的传统手法。

牛 牛和羊，中国古代图案设计家很巧妙地为它们画了一个头像，它们的特征也非常清楚，牛角弯向上，羊角折向下，羊角也有画成曲线的，那是表示羊的种类不同。

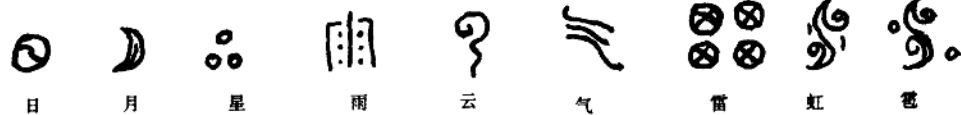
上面这些文字，在中国商周铜器装饰上，很成熟地成为图案花纹。初学图案的，可以从铜器装饰上下一番临摹功夫，体会古人从自然形象变化为图案的艺术形象，是怎样去粗取精，去伪存真的，而且是怎样传流下来和怎样推陈出新的。

四

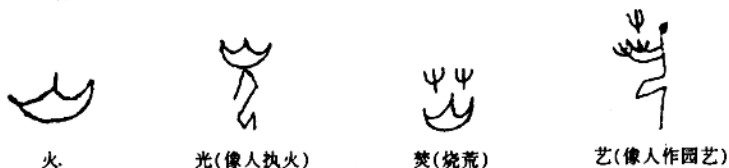
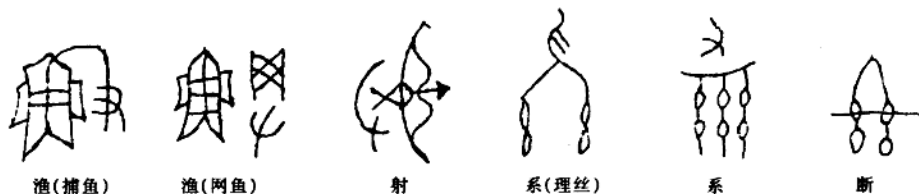
中国古代文字不但在造型方面有突出成就，而且在意境方面，用不能再简练的笔画，刻画出事物和自然形象方面具体的或抽象的含意，静的和动的形态，并能指示出人与物之间的关系，人与人之间的关系。

艺文志上所说的“六书”，把中国文字的创造归纳为六类：象形、指事、会意、形声、转注、假借。我认为这就是中国劳动人民用简明的点和线组成的图案。对于研究和学习中国图案，颇有借鉴的价值。

如关于大自然形象的有：

不属于生产、劳动、生活方面的形象有：

中国劳动人民积累了向自然和生产斗争中的生活体验作为创作源泉，创造了作为生产斗

争的文字，同时也创造了图案和其他艺术，在造型上都以生活为唯一源泉，书画同源是中国文字的特点，是世界上少见的创造。

我们上面所举的文字，只是文字中的一小部分。有兴趣的可以从甲骨文或钟鼎文中去找，可以找到有关美学上的各种规律，如均齐、平衡、对称、呼应、重复、变化与统一等法则。更值得一提的是，劳动人民利用了几何形：直线、曲线、方形、圆形、波状线、涡线、圆点……等等，各种抽象的点、线、面，组成如此多样丰富的图案形象，既能象形，又能达意，确实是一种高度的技巧。

五

这种艺术形象，在有文字以前，早已在新石器时代的陶纺轮、彩陶器上大量出现，像“太极图”或“S”形象，由中心辐射的旋转涡线形象等，早在湖北发掘的新石器时代陶纺轮上出现，像网纹、水纹、涡纹、三角形、点以及变化多端的各种曲线形，在其他地区的彩陶装饰上均已熟练地应用着了。鱼形，鸟形，蛙形以及人形亦已在彩陶上出现。

后来在殷商铜器上经常出现风、火、云、水等纹样，还有代表光明的圆形纹样，一直为中国劳动人民手中常用的主题图案。图案的“母题”越来越丰富，除了龙、凤、龟、鱼等之外，经常看到网纹、绳纹、三角纹（代表齐字）、星云纹、回纹（也是水纹之一种）等，不胜枚举。有志于学习中国民族图案的人，一定要认真地从头学起，要溯本追源，从中获得民族图案的基本知识，从图案的“母题”上看到各个不同时期的演变，从纲到目一个纹样一个纹样地去探索出一条线来；一个时代一个时代探索其中风格的演变，这样的学习，对于中国图案的脉络，亦即是来龙去脉，可以了如指掌。然后再进入写生变化，从自然形象改造为图案形象。用中国劳动人民创造文字的简练手法，抓住自然形象的特征，用几何形的点、线、面，归纳成为适合工艺生产的图案造型，很好地借鉴前人，一定会在学习传统的基础上创造出具有时代风格的新图案作品来。

（1979年讲义稿）

中国图案美 (二)

——从庙底沟彩陶图案中看美的法则

庙底沟彩陶图案的作法，开启了中国图案作法的先河，渊源所及，给后世中国图案的作法打下了坚实的基础。中国图案作法中，点、线、面的处理，在四五千年前新石器时代已经熟练地运用，产生了妙趣横生的构成。当然，这是中国劳动人民千万年来从劳动生产中积累起来的形象思维，提炼而为图案的“母题”。但是到了作为装饰用的点、线、面构成为图案时，就变化而为艺术形象。而且必然是合乎宇宙规律地创造了美的法则。这些抽象的美的形象，我称它们为“图案美”。

图案中的一点一画，来源于生活，这是肯定的，没有疑问的，但抽象成为图案的母题的时候，它本身就相对地成为独立于自然形象或生活形象之外的，一种美的形式。这种以生活为内容的美的形式代表了每一个民族的传统的美学观点，它也随着时代的变化发展而变化发展，积累成为一条富有传统风格、民族特色、丰富多采、滔滔不绝、源远流长的长河，成为子子孙孙宝贵的遗产。

庙底沟彩陶图案，是四五千年前的彩陶文化中，我们祖先留下的图案遗产中的一部分。这一部分，据现在发掘的实物和发表的图片来看，特别着重点、线、面构成和运用美的法则，也特别给予初学图案的人一个借鉴。有这个借鉴与没有这个借鉴是不同的，是关系到高低、粗细、文野之分的问题的。我之所以把它作为研究的对象，就是为了给初学者打下一个基础。下面就开始作初步分析：

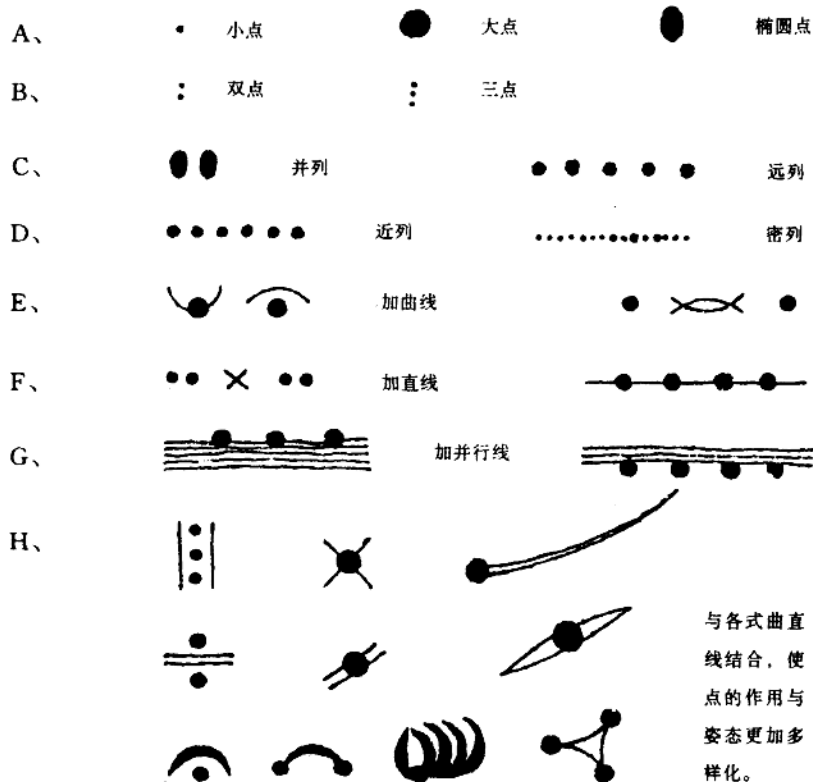
一、点

1. 点

先作一圈再涂成一点

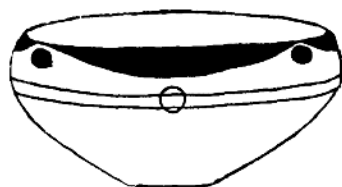

点又有各种作法

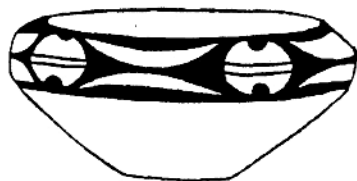

2. 点的运用

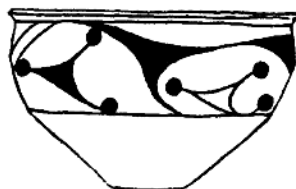
点的运用之一：

A、线上加点

B、上下对称加点

C、三角弧线上加点

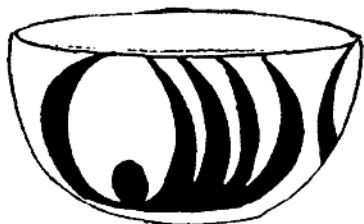
点的运用之二：

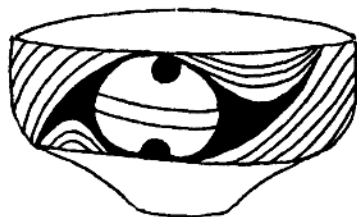
D、点与弧线间隔成节奏

E、弧线 with 点相结合

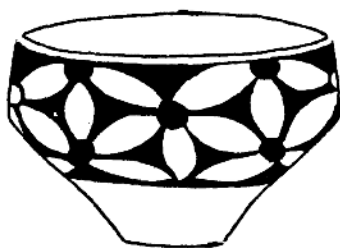

F、画龙点睛

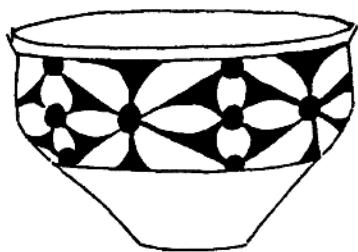

G、波动线中加点

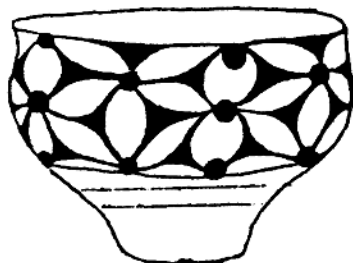
点的运用之三：

H、一点与二点

I、三点与一点

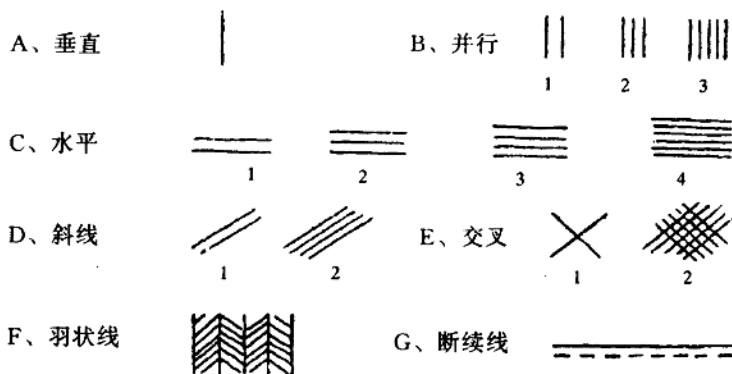
J、三点与二点

点，在庙底沟彩陶图案中，特别显著，差不多从现在发现的实物中，看到的碗、盆、钵等的装饰，或多或少都有点的出现，不用点的很少。而且巧妙地用点定位，再用三条弧线组成的三角形，接在点与点之间，就成为像花形一般的美观的图案。或者在一条直线上，隔一定距离点上几个点，或者在两条并行线上下各点一点，就产生了比例与节奏、上下对称等美的形象。当时劳动人民的智慧和想象力如此丰富多采，真是值得我们学习。而且这些构成方法，开启了“二方连续”，“四方连续”图案组织方法，今天重画一遍，还觉得非常新鲜。

上面是从手头有的材料中，归纳出来几种点的用法，将来如有更多的发掘和发表的，当然更有值得研究的东西。

二、线

1. 直线：

2. 曲线：

