

冯金茂 著

地毯 图案设计

北京工艺美术出版社

地毯图案设计

冯金茂 著

北京工艺美术出版社

主 编: 徐 锋

责任编辑: 张加勉 李扬

封面设计: 傅希林 粒子

图书在版编目(CIP) 数据

地毯图案设计 / 冯金茂著. - 3版. - 北京: 北京工艺美术出版社, 1997.12

ISBN 7-80526-219-5

I. 地… II. 冯… III. 地毯 - 图案 - 设计 IV. TS935.71

中国版本图书馆CIP数据核字(97)第24235号

地毯图案设计

冯金茂著

北京工艺美术出版社出版发行

(地址: 北京市朝阳区惠新东街8号;

邮政编码: 100029; 电话 64973292)

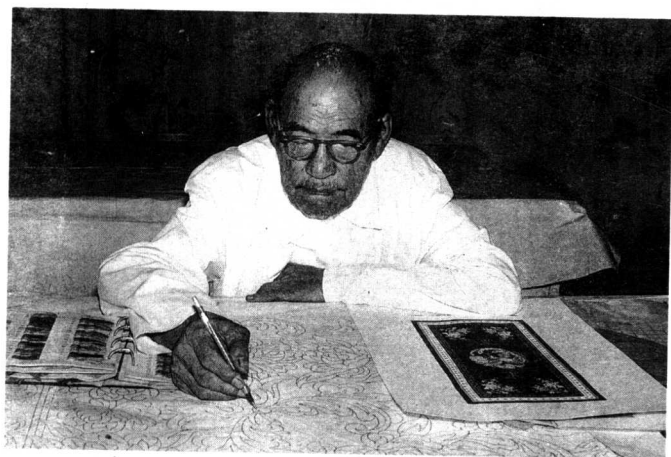
全国新华书店经销

北京市美通印刷厂印刷

850 × 1168 1/32 印张: 7

1992年5月第1版 1997年12月第3次印刷

ISBN7-80526-219-5/J·138 定价: 10元

前言

三年前，我带领两位同志为冯金茂同志录音，想整理、总结他70多年来设计地毯图案的技艺经验。在这期间，北京地毯研究所的田振国同志拿来了冯老所设计的地毯图案稿。我被这些图稿所吸引，遂一改初衷，决心将冯老的技艺经验和图案稿合编成一本书。事有凑巧，1989年冬，冯老托人向我表达了同样的想法，并让我牵头。后来，我得到一份冯老的小传和一份他谈设计地毯图案经验的短文。看过后，觉得冯老太谦虚，讲得太少了，决定重新写一份，遂登门拜访冯老，谈了想法。他表示支持，并拿出他为北京和外地学员讲课的一些材料供我们参考。这些材料主要有地毯工艺和地毯图案设计两部分内容。工艺部分想交给地毯专业设计人员整理，日后成书；地毯图案设计部分则先后在几位同志的帮助下整理成书稿，并请北京天坛地毯(集团)公司的总工艺师宋建中同志对本书稿所涉及的技术问题进行了审定。

冯老虽已84岁高龄，为给后人留下可资参考的资料，去年夏天仍日夜伏案挥汗赶绘传统地毯图案。冯老在设计地毯图案时，思路开阔，落笔潇洒。他曾反复讲，自己对社会主义新生活感到非常满足，只有一个未了的心愿——想给地毯行业留点“纪念品”。其实他的心愿是为了弘扬祖国工艺美术，培养一代新人，促进我国地毯行业的发展。冯老对工艺美术事业的执着追求与奉献精神深深地感动着我，我又怎能不竭尽绵薄之力，使他在有生之年看到这本书

的出版呢？

冯老对技艺精益求精，在长期的实践中积累了丰富的、确有独到之处的经验。

第一，他在设计地毯图案或教授学员时，成功的首要经验是：从实际出发。这是那些不求甚解、提笔就画，或照猫画虎地描绘、摹仿别人图案并引以为自己创作的人所不能理解的。既尊重和了解客户的实际要求，又要使设计符合生产工艺，这是冯老设计地毯图案的一贯主张。具体地说，就是把客户的要求先在脑子里过一过，想一想，看能否实现。比如铺地毯的地面，有时不一定是方形、长方形而是菱形、品字形或不规则形，应根据这些图案来确定地毯规格尺寸的大小；应在脑子里先形成一个大形或一个形的影子，其次才是细节——如色调选择、色彩调配、纹样选择——及其它更细致的考虑。

第二，即便是在大形确定后进行纹样设计时，冯老也从不提笔就画。他有个与众不同的习惯——先在纸上随意画出一组组由一条或是两三条斜线、曲线组成的草稿，然后静静地观察、思考、体会、比较，从中选择出最满意的，形式感最强、最美的线条作为图案纹样的基础线。冯老认为这样做是非常重要的。线，虽然是信手画出的，但它们都是可供选择的若干方案；是使图案有生气、活泼大方、产生韵律感的基础。如果这一组组线画不好，图案纹样也一定不好，终究要作大的修改，甚至要重来。冯老就是这样构思着地毯纹样的大效果图的。我认为冯老所勾画的一组组的线，其实就是地毯图案设计中的远效果线。因为京式地毯比较细致，如大效果、远效果不协调，就易产生零乱之感。冯老这一独特的构思方法是科学的，是他长期临摹古代传统图案时，从诸多纹样中归纳、总结出来的。

第三，冯老主张地毯纹样设计时，既要从传统出发，又要尊重自然，“师法自然”。这是冯老的切身体会。著名的图案学家、教授

雷圭元曾多次同我谈及学习中国传统图案的问题。他说,初学图案者应从临摹传统图案开始,因为中国工艺美术传统图案已有几千年的历史,已形成一套成熟的经验和表现形式。既然祖先给了我们方法、范例和很好的程式,我们又何必从头(写生)来呢?他还说,先写生,最后还是要变化、概括,还是要归纳整理,按其生长规律设计图案,回到老路上去。雷先生所讲的这个道理,我是深有体会的。我学图案时是从写生开始的,但最后还是要变化……来设计图案。总之,雷先生的经验——学习工艺美术传统图案应从学习古代纹样入手——被我们称之为“第一把金钥匙。”冯老由年轻时白天织毯,晚上临摹图样,最终成为地毯设计大师的经历,印证了这把金钥匙是可以打开学习图案之门的。

雷先生虽强调“从学古入手”,但又严格要求学生在写生中求变化,概括出动、植物的形,表现出其生长规律——这是雷先生总结出的“第二把金钥匙”。在掌握了方法、程式和变化形象的规律之后,因以自己所概括的动、植物形象用到实际中去,就能很方便地创作出新的样式,使图案更为新颖、更加丰富。这是雷先生几十年教学实践的经验之谈,也可以说是一条学习图案的捷径。

冯老亦在具体纹样的绘制上,十分尊重自然。他认为:不尊重自然,不掌握动、植物的真貌和生长规律,图案就没有灵气。过去,他虽然掌握了传统图案的程式和方法,但在进行设计时又往往感到无从下手,虽能勉强地画出来,却又和临摹的图稿相似。他这才领悟到自己脑子里面没有动、植物的形象。后来,他才开始练习写生,观察动植物的形象和生长规律,练着进行变化、概括……。他认真总结各种花卉不同的特点,对一花一叶采用不同的表现手法。如画牡丹花时,冯老将重瓣牡丹的最外一层花瓣由原来的波浪形边沿线改为圆形边线,既体现了牡丹花的特点,又有较为舒适的视觉效果,编织时也比较方便。在彩枝地毯图案中,他改变花头的传统画法,用花头压花叶的 $1/2$ 、 $1/3$ 或 $1/4$,既不影响花叶翻转的动

态,还取得了较好的视觉效果。数的概念在图案设计中得到了应用。冯老的路子是在历史条件的限制下走出来的,却与雷先生的渊学经验有着惊人的相似。

最后,我要向大家介绍冯老的一些生活情况。他虽已84岁高龄,却仍在工艺美术园地中辛勤耕耘。北京地毯行业几经坎坷,冯老从不叫苦,从不向领导提出任何个人要求,一直埋头苦干。我曾多次到冯老所在的北京市地毯研究所去。记得有一次,研究所已下班了,我才到那里,见到冯老还在伏案工作,桌上放着半个馒头和一杯水。我没有打扰他。北京工艺美术行业有一大批像他这样兢兢业业的老工艺美术家,他们是我们工艺美术事业的脊梁。后来,他退休回家,本该颐养天年;但他却在儿子所住的外间屋搭了一张床,并以一张小茶几为画案,他那高大的身躯曲坐在自制的沙发中,每日坚持整理、绘制传统地毯图案资料……他就是这样默默地奉献着,默默地为后人整理着有几千年历史的优秀传统图案和他自己几十年所积累的经验及资料。这对于一位只读过二年小学、从未进过任何美术培训班的老人来说,是难能可贵的。

近来,我和助手李金丽同志又多次造访冯老。他对我们谈着退休后的生活,谈着他对地毯事业的依恋,谈着他要为后来人留下“纪念品”的愿望……我们从冯老的话中看到了他那丰富多彩的精神世界!感到他将永葆青春的活力,感到祖国工艺美术传统图案一定会更加灿烂地发展下去。

徐 锋

1991年11月

目 录

前言	徐锋
----------	----

地毯图案设计	(1)
--------------	-----

一、京式地毯图案设计	(1)
------------------	-----

二、彩枝式地毯图案设计	(5)
-------------------	-----

三、美术式地毯图案设计	(7)
-------------------	-----

地毯纹样	(10)
------------	------

一、龙纹样	(10)
-------------	------

二、凤纹样	(51)
-------------	------

三、八宝纹样	(76)
--------------	------

四、暗八仙纹样	(78)
---------------	------

五、杂宝纹样	(80)
--------------	------

六、宝相花纹样	(83)
---------------	------

七、夔龙——地毯中部圆形纹样	(90)
----------------------	------

八、各式花头纹样	(98)
----------------	------

九、锦地纹样	(103)
--------------	-------

十、折枝花纹样	(106)
---------------	-------

十一、蝙蝠纹样	(142)
十二、团花纹样	(145)
十三、寿字纹样	(149)
十四、走兽纹样	(151)
十五、麒麟纹样	(159)
十六、拐子纹样	(161)
十七、飞禽纹样	(163)
十八、博古纹样	(170)
十九、边、角纹样	(176)
二十、美术式花纹样	(189)
二十一、花叶纹样	(197)
二十二、蝴蝶纹样	(210)

工艺美术大师冯金茂技艺小传	(214)
---------------------	-------

后记	(218)
----------	-------

地毯图案设计

北京约在清·咸丰十年至同治十年之间(1860—1871)开始生产地毯。地毯图案设计,大约出现在 19 世纪最后的几年。20 世纪初,北京地毯在图案设计、设色、工艺三方面渐趋成熟,至 20 年代形成独具特色的京式地毯。

北京式地毯的标准制式:

京式地毯图案的基本章法,主要反映在地内纹样的布局以圆夔占据地内的中心部位,四个角隅由等边三角形的角云装饰,地的外部环绕着小边和大边,地毯的边缘是一圈狭窄而没有任何装饰的匝边。

京式地毯的织作工艺:

采用八字扣拴结法,经、纬均为棉线,栽绒采用羊毛,起绒高 $3/8$ — $5/8$ 英寸,每平方尺一般上经 90 对,过纬 90 道,打结为 8100 个结,即常称 90 道地毯。目前高道数地毯达 200 道。

当时的京式地毯,主要用于朝廷礼仪、帝后生活以及京中官宦人家,少数为民间喜庆活动使用。京式地毯图案的格局、纹饰以富丽堂皇、庄重肃穆、色彩典雅而不媚俗著称于世。1920 年以后,在京式地毯图案的基础上,又产生了彩枝式、美术式等类地毯图案。在这里,谈谈京式、彩枝式、美术式地毯图案设计中的一些问题。

一、京式地毯图案设计

(一)京式地毯的特点

1、构图严谨，庄重大方。图案中心有圆形大纹样——夔，四角有角云，纹样外围有宽窄不同的边和线道围护，边内空地有单枝花或其它纹样点缀。

2、纹样由图案化的花草、树木、建筑以及各种生活用具、博古等组成。

3、色彩基本稳定，鲜明协调，并使图案适合各种形体的变化和空间的疏密变化，产生节奏感。

(二)京式地毯常用纹样

1、几何纹样：万字、回纹、拐子、变形的龙凤等。

2、动物纹样：蝙蝠、鹤、鹊、鹿、马、牛、羊、狮、蝶等。

3、宗教纹样：八宝（法轮、法螺、宝伞、白盖、莲花、宝罐、金鱼、盘长）。暗八仙即八仙使用的器物，如葫芦（李铁拐）、扇子（汉钟离）、鱼鼓（张果老）、花篮（蓝采和）、阴阳板（曹国舅）、箎箫（后多用荷花或莲叶，何仙姑）、横笛（韩湘子）、宝剑（吕洞宾）等。

4、植物、景物纹样：梅、兰、竹、菊、松、百花、亭台楼阁以及山水、云石等。

5、四艺、文房四宝：琴、棋、书、画，笔、墨、纸、砚。

6、其它纹样：方圆寿字、博古、杂宝（珠、钱、磬、祥云、方胜、犀角杯、书、画、红叶、艾叶、芭蕉叶、鼎、灵芝、元宝等）、八音（钟、磬、琴、箫、笙、埙、鼓、柷）等。

(三)设计京式地毯时应注意的一些问题

1、设计多边纹道的图案时，在大边内可以增加些舒展开的花枝，但要避免过疏或过密，否则会影响工人的织做。

2、各个花纹的整体要俏美、完整；角云的特点及形式要突出。角云有平衡的，也有中心凸的、凹的，但起伏要明显。

3、位于地内的散点纹样或花枝等的摆放，要和大边内纹样的疏密，大小相近，如有画不开的花枝，可以减去。

4、放大样时，大、小边内如有分段的花纹及池子等，要先画大

边,后画小边,角云。画完后用 45 度角翻立边,这样可避免纸来回翻动,弄上折痕,影响绘制质量,还省时间。另外,画夔尖花须折翻时,要沿立中缝折翻;边内花和地内枝子花须翻时,沿横中缝折翻。地内枝子花最好先制成一个个的单位花纹,在图纸上摆好位置后再画,因为小色稿较小,放样时不易算准地位。

(四)关于正圆、半圆、异形地毯

1、正圆形地毯的横、立抽头不一样,画外形时应把圆心按横立抽头的差距间向上下移动,画边最好用 45 度角折画,这样放出的样才规矩,准确。夔心必须画成圆形,四周的花纹要向它(中心)靠,以形成一个整体,否则会显得零散、不集中。

2、半圆形地毯大边的花纹要画成半圆的连贯的围线,地内可画角、夔等,其它花纹的布局要合理。

3、异形地毯图案须按客户要求的形状及尺寸进行设计。这类地毯可以说什么形状都有,因为各种建筑的内部结构不同,而可能有很长的条形,曲折的条形,六角形、椭圆形、扇形,甚至有类似将 2 个勺形北斗星的把一正一反连接起来的形状。图案纹样必须灵活安排。设计小色稿要争取一次将纹样安排好,这样在放样出现情况变化时,只需作很少的疏密调整或增删就行了。

就我的体会,超长条形地毯上夔的安排很重要,因为它是京式地毯图案中加强稳定感的重要因素,而超长条形地毯的夔安排不好,将会既失去稳定感,又减弱节奏感。一般地说,1 米宽 2 米长的条形地毯图案色稿需画一个夔;超长的 1 米宽 7 米长的图案色稿要画 2 个夔(整幅 4 个),1 米宽 9 米长的图案色稿要画一个半夔(整幅 3 个),1 米宽 20 米长的图案色稿要画三个半夔(整幅 5 个)……不论它是多宽多长,有几个夔,夔与夔之间必须有适当的小枝花来衬托。

(五)地内,有满地串草,如柳叶串葫芦地、锦地等,有单独纹样,如各种“宝”、“博古”、动物、鸟禽等。面色稿时,必须精心安排疏

密,在放样时减少变动。

2、中心夔,画时要确定好主要、次要纹样,先画主纹样后画衬托纹样;画夔内纹样时,最好在圆的范围内分成等份画,以求准确、均匀。

3、小边纹样,属于陪衬和边渡纹样,多安排连续图案,单独纹样或波式,斜式纹样以及几何纹样。

4、角云(即角隅纹样)是均衡对称的由一个或二三个单独纹样组成。这里要强调在放横边角云时,应先在立中缝确定开边的线道,大边线道及小边,内小边线道的宽窄尺寸,再折印到右角处,然后根据两处的印记来画横边线道。这样,角云位置不会有误差,横边也不会出现宽窄不匀的现象。

(六)横大边纹样的几种组织形式

1、连续纹样,多由单独纹样如卡子、勾子、大叶等连在一起,大小、距离要均匀,线条要流畅,使整体显得活泼。

2、分段纹样,是单独的,不和其它单独纹样连接,但与之相互衬托,互相呼应。

3、单独纹样,每个纹样间的距离要匀,画得要饱满、美观大方,疏密要得当。这类纹样常用各种“宝”(八宝须全套使用)、龙、凤、长、圆寿字,以及各种寓意吉祥的什物。

(七)几种纹样的画法

1、菊,有圆头卷曲形、尖瓣形,单瓣盘状三种。画时要注意表现特点:①花瓣细长,千姿百态;②中间抱心,花瓣在四周聚散;③无论花瓣挺、伸、展、曲有怎样的不同,其瓣根都要连着花心,瓣向上、下、左右生长,要画得对称、平衡。菊叶上如有裂口,应顺着叶脉画。今多作点缀附饰。

2、荷花,花瓣有单瓣、重瓣之分,各瓣捧抱中心,荷花两边的瓣要画对称。荷叶多有裂口,叶筋为叉形,新叶多卷曲。

3、梅花,老干苍劲弯扭,侧面画三瓣,整花为五瓣。一般多采用

干枝梅,构图要均衡。

4、竹,初生为笋,拔节出枝,有鹿角枝、鸟爪枝等,老竿高大。竹叶多表现其春、夏季节相貌,上仰叶:一叶横生,两叶两层,三叶如飞雁,四叶如鱼尾,五叶如雁尾,六叶如雁飞状;下探叶:两叶如燕尾,三叶成“个”字,四叶如落雁,五叶成“分”字。竹在图案中多为对角竹枝,一组大,一组小些。

5、兰花,叶细长,须画得流畅。不作立体纹样。

6、需要提醒的是,地毯图案中的花草,常用几种花组合为一组,画花枝时只选其中一种即可。另外,安排纹样须注意有聚有散,光聚不散没有中心会乱成一团;只散不聚没有章法,松散无力,有聚有散才美观大方。

二、彩枝式地毯图案的设计

(一)彩枝式地毯图案的特点

彩枝式地毯图案吸收了国画、水粉画等艺术的长处,构图活泼,不拘形式,有长方、长条、椭圆等形式构图,色彩鲜艳,有截色有晕色。纹样取材较广,有博古、龙、凤、蝶、禽鸟、勾叶等;花草纹样为多种花木组绘在一起形成彩枝。

这类图案一般无整边,无夔边,无角云,极少数有边、角、夔和断线道。

(二)几种布局方法

1、对角花枝布局:图案四角各布置一个单独的花枝,一般按自然生长规律画。

2、吊角花枝布局:在相对的两角布置大小有别,形式不同的花纹,再加些衬托纹样组成完整的图案。

3、多枝花布局:在整幅图案上作散点布置,按平衡的原则,布置四枝、五枝、六枝花……。

4、满地花布局：在整幅图案上作不规则的散点布置，但位置要适当，不能有零乱的感觉。

(三)边缘(也称围城)纹样及其画法

上述几类彩枝图案周围都可以加由龙、凤、蝶、鸟、几何纹样或规矩的花叶等组成的花圈式纹样(不画线条)。

画法：一是用规则或不规则的纹样在主纹样周围和边缘地内绘成范围，二是沿地毯边沿配置连续不断的纹样，如拐子加花。单独纹样(二方连续)纹样。

(四)彩枝式图案中几种常用的纹样

1、花叶：主要有柳叶、鸡爪叶、荷叶、菊叶、兰草、竹叶等要经过变化。既有自然的特征，又有较强的装饰特点。画法：

(1)叶柄从根到叶尖要线条流畅。

(2)叶尖不要过长或过短。

(3)菊花叶各片的间距不要过宽，叶茎不要太近。

(4)梗，有草本、木本、竹节等类。

2、花是经过变形的。画花时，首先确定花是圆形还是近似圆形，花里层的包瓣也要画成相应的形；花内外层的瓣要相抱，花蕊的大小要匀称；外层瓣的相交处不要零乱。

3、牵牛花(喇叭花)蕊要顺花头的朝向画。花茎要有卷缠，线条应流畅；可适当增加本节。

4、叶与花的配置：如果叶从花中出，要交待来龙去脉。一般叶的大小和花的半径相似。如果叶与花相叠，叶的1/4应压在花下。花叶一般不要画成直筒式，接近花的地方不要画得过瘦。

如果是三杈叶要几片搭配着用，中间的叶应大一些。叶柄、叶茎和花头的朝向要一致。叶茎的粗细可根据花头的大小确定，但比例不能太悬殊。

三、美术式地毯图案的设计

约在 1920 年以后,我国地毯行业吸收欧洲地毯的风格,逐步形成了美术式地毯。

(一)美术式地毯图案的特点

构图活泼、均齐、对称,色彩较为明快、富丽。纹样比较流畅、潇洒。

主图案多为变形的月季、牡丹、玫瑰等花卉;及由西欧(主要是法国)古典纹样中的卷叶等构成曲线形式的边角。整个图案用的暗截色表现,具有立体感。一般图案中有椭圆形或长方形的夔,四周有数层花纹与地内纹样连接。

(二)设计图案时的一些问题

1、首先要注意,美术式和其它种类的地毯图案不同,构图采用均齐、对称方法;它有边,但不会是工整的边地形式。

2、花头、勾叶的大小和位置要适当,作到有聚散,主次、明暗、层次分明,周围不要严整的边缘纹样。

3、将大活改为小活的设计图时,对纹样的删减,应先从里层着手,因为外层纹样多,是构成图案风格和特点的基础。当需要去掉外层的一些纹样时,留下与地内颜色相协调的纹样为宜,但这是可以灵活掌握的。

4、美术式地毯图案大边的几种样式

(1)有边框式:即纹样两侧都有线道的大边。

(2)半边框式:即纹样一侧有线道的大边。

(3)断边框式:大边线道边框外的纹样或弧形纹样都开的大边。

(4)无边框不整齐式:纹样两侧无线道,而花纹和勾叶(卷叶)不在一条直线上的大边。