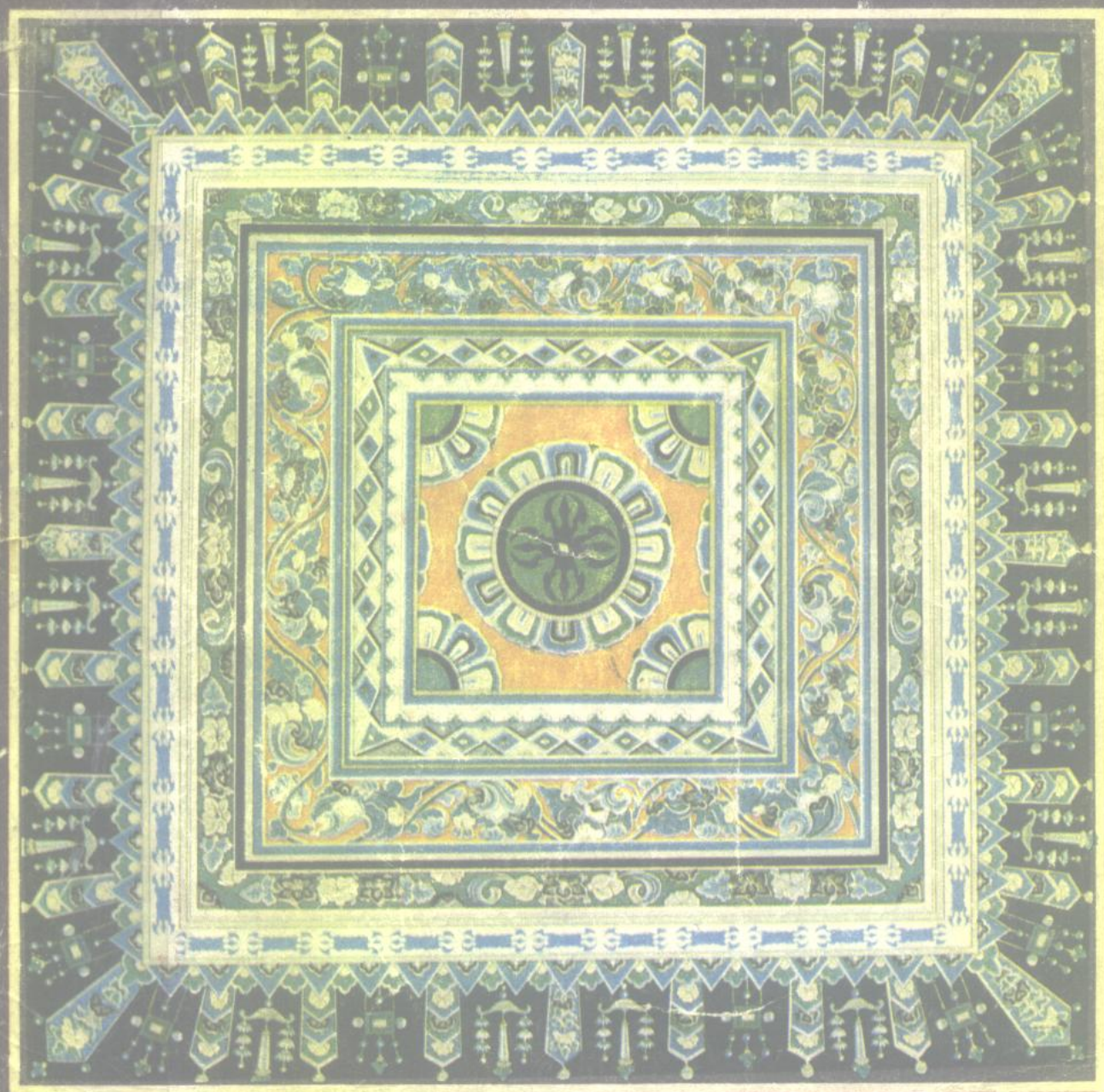

中等师范学校美术课本

图案

目 录

图案基础	1
概述	1
形式美的原理法则	2
图案的造型	6
图案的构成	18
图案的色彩	28
图案的制作技法	34
图案应用	38
美术字	38
设计原则与构思	43
平面物设计	43
立体物设计	51
综合设计	52
平面构成与立体构成简介	55
平面构成	55
立体构成	60
封面: 唐代敦煌藻井图案	

中等师范学校美术课本

图 案

(试用本)

全国中师美术教材编委会编

人民美术出版社出版

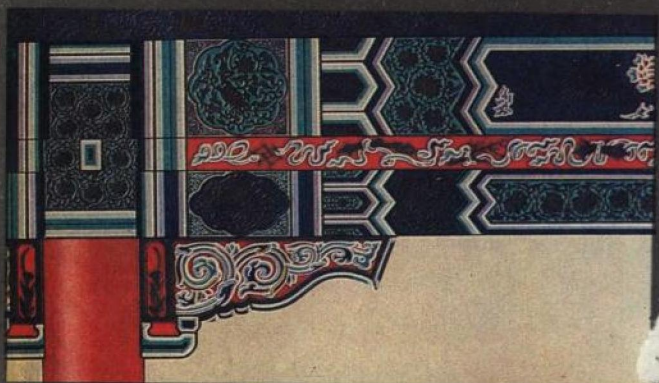
北京胶印厂印刷

新华书店北京发行所发行

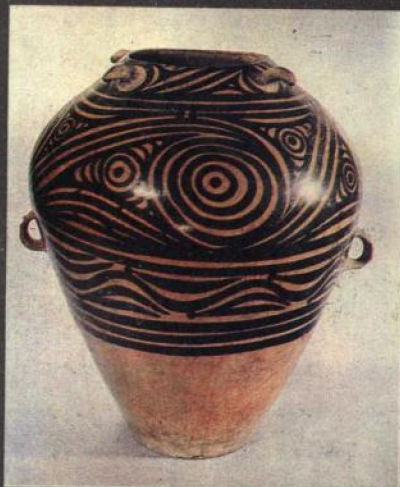
1983年5月第一版1987年4月第六次印刷

印数: 1,103,001—1,348,000

书号: 8027·8514 定价: 2.55元

建筑彩画

彩 陶

(商) 铜器戈卣

云 锦

图案基础

概述

一、图案的概念

图案有广义与狭义两种解释。狭义的是指装饰性纹样。例如花布上的花纹，脸盆上、手帕上的花边等。广义的是指实用性与美观相结合的设计方案。再具体一点说：“图案是实用美术、装饰美术、建筑美术、工业美术方面关于形式、色彩、结构的预先设计。在工艺、材料、用途、经济、美观条件制约下制成图样、装饰纹样等方案的通称。”

设计，可以画出设计图，也可以不画出设计图。凡是需要大规模生产的工业品，就必须画出设计图。如电视机、玻璃器皿等。而某些民间工艺品的设计则无需画出设计图，如许多民间艺人都习惯于在脑中设计。

二、图案的类别

图案可分为平面图案与立体图案两类。平面图案如花布设计、黑板报版面设计、广告设计等。立体图案如台灯、电话机、汽车的设计等（见下图）。而展览会、庭院布置等则是既包括平面图案，又包括立体图案，所以，叫它为综合性图案。

平面图案由纹样、构成、色彩三个部分组成。立体图案由形态、装饰（纹样、构成）、色彩几个部分组成。但是有些图案并不一定包括所有部分。如红色的地毯、白瓷瓶都没有纹样。

图案的美,包括内容和形式两个方面。在这里,我们着重谈谈涉及到形式美的几个问题。

一、图案形式美的原理是变化与统一

1、变化。指由性质相异的图案因素并置在一起,造成显著对比的感觉。其特点是生动活泼,有动感,但处理不好,又易杂乱。

2、统一。指由性质相同或类似的图案因素并置在一起,造成一种一致的、或具有一致趋势的感觉。它比较严肃、庄重、有静感。但处理不当,也易单调。

变化与统一是对立的,又是相互依存的。

一幅图案总是具备变化和统一两方面的因素,但在某一具体作品中,总是较多地倾向其中的一个方面。如《红旗》杂志封面设计只有一根线、几个字,统一、整齐、大方(图1);而儿童读物的封面(图2)则是变化多样、富有生气。

变化是绝对的,统一是相对的。我们要在变化中求统一,统一中求变化。整体统一,局部变化,局部变化服从整体。也即“变中求整”、“平中求奇”。

二、图案的组织原则是条理与反复

条理与反复是图案组织的主要原则,它使图案显示出整齐美。

条理,能把复杂纷纭的自然形组织成有条理的、装饰性的图案形象,甚至可以达到“程式化”的高度,表现出整齐的美。

反复,是同一图案形象的重复出现,从而产生多种多样的节奏。二方连续、四方连续即如此。

图3动画《狐狸打猎人》片中的猎人造型,从毛皮帽、兽皮衣到狐狸尾等,都把繁复的兽毛、兽皮花纹经过条理化的处理,并加以反复的组织,突出了统一的、整齐的美,富有很强的装饰性。

三、图案形式美的基本法则

法则是原理的具体化。对于什么是图案形式美的法则有几种说法,现将目前多数人的观点介绍如下:

1、对称与均衡

(1) 对称。指依一假设的中心线(或中心点),在其左右、上下或周围(三面、四面、多面)配置同形、同量、同色的纹样所组成的图案。是指纹样的空间关系而言的(见下页图1唐代织锦)。以上又称绝对对称或均齐。

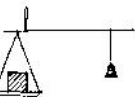
01/1/20

在中心线（或中心点）左右、上下或周围配置的不同形、不同色，但量相同或相近的纹样，称为相对对称。（图2.3）

在中心线（或中心点）左右配置形相同而方向相互颠倒的纹样，称相反对称或逆对称（图4）。

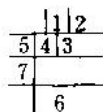
在中心点四周配置三个以上相同纹样的，称为多面均齐（图5）。

它们的特点是稳定、庄严、整齐，处理不当也会呆板。

（2）均衡。它是指纹样在假设的中心线或支点两侧的量的平衡关系。绝对对称形式是力臂相等、同量、同形的平衡。均衡则是有变化的平衡。它有两种类型：一是天平称物，力臂相同，同量而不同形的（图2、3、6）；二是如中国秤称物，

力臂不同，形不同而量相等（或相近）的（图7）。和对称形式相比，它较为生动、活泼和多变化，但也较难掌握得恰当，因为上述的均衡仅是一种感觉，主要依靠经验，而不能用数理的方法来计算。

2. 对比与调和

（1）对比。指物象的形、色、组织排列、描法、量、质地等方面的差异，由此造成各种变化，可以取得醒目、突出、生动的效果。形的对比有大小、方圆、曲直；长短、粗细；凹凸等（第4页图1—3）；质的对比有精细、粗糙；透明、不透明等（第4页图4）。感觉的对比有动与静；刚与柔；活泼与严肃等（第4页图5—6）。

（2）调和。有广义和狭义两种解释。狭义指“同一”与“类似”。如纹样以圆形的或接近圆形的形组成；形的大小一样或类似；色彩相同或相近等。依此类推，组织排列、制作技法的同一或类似也是调和。调和就是统一，效果是安定、严肃而少变化的（第4页图7—8）。广义的调和指适合、舒适、安定、完整等。如表现“梅影横窗瘦”或“夜半钟声到客船”之类的意境，把它置于苏州园林中比较合适，如置于绝壁千仞的环境中就欠妥当了（第4页图9）。

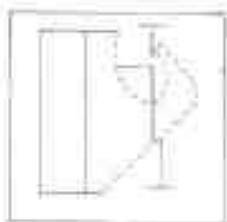

图1、2、3：形面对比。垂直线与水平线，直线与斜线和曲线，水平线与曲线对比。

图4：平常的色色与色身所组成的对比。

图5：倒置形形成的不安定感。

图6：正梯形形成的安定感。

图7：曲线与垂直身体曲线的调和。

图8：感情强烈的曲线造型与装饰的曲线相调和。

图9：漆器“在平钟声和客船”与苏州园林环境相调和。

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

3、节奏与韵律：节奏是借用音乐的术语。图案的节奏是视线在时间上所作的有秩序的运动。韵律是借用诗词的术语。图案的韵律，是指在节奏中所表现的象诗歌一样的抑扬顿挫的优美情调。

节奏是条理与反复的组织原则的具体体现。节奏是由一个或一组纹样作为单位，作反复、连续、有条理的排列所形成的。它有等距离的，也有渐变的。如渐大渐小、渐长渐短、渐曲渐直、渐高渐低、渐明渐暗等。

图1的节奏有机械美。图2有律动美。图3是北京天宁寺塔的节奏分析（梁思成原作）。图4：韵律是在节奏中表现出来的情调。

图1▶

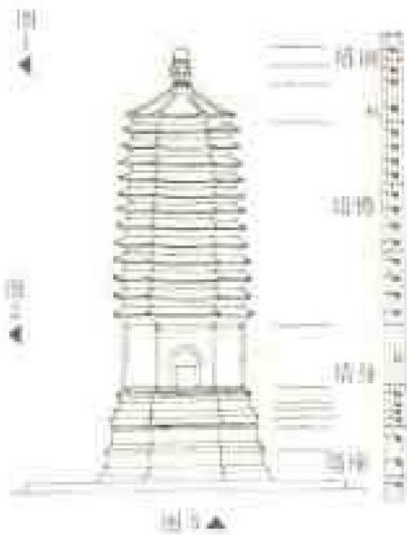

图5▶

4、比例与权衡：比例是以实用为出发点的，即指器皿、用具等的横宽、竖高等实际尺寸在使用上产生的视觉关系。如为幼儿设计的桌椅，就要根据幼儿的身材高低和使用方便为依据；为幼儿设计饭碗，大小比例要适合幼儿的年龄特征，大了拿不稳。这种根据幼儿年龄决定碗的大小的尺度，就是适当的比例（图5）。

在图案的形象方面，也存在着大小比例。一幅好的纹样设计，在画面上的形象比例必定是合适的。一幅花卉图案，花头过大，枝叶过少、过于纤弱，都会给人造成不舒适的感觉。这种感觉是从美的角度出发的，它根据人的视觉习惯和形式美的原理法则来衡量。如图6茶杯与杯盖的大小之间，有的好看，有的不好看，这就叫权衡。

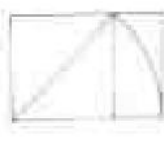
黄金比和黄金矩形是世界上公认的美的比例（图7）。它是以人体各部分的比例为依据的。

黄金比

黄金矩形

近似黄金矩形

一、图案造型的种类

可分为具象的（现实的）与抽象的（概念的）两大类。

具象的如自然形态中的人、山、花、鸟、星球、矿物结晶体等。人为形态的如桌子、房屋等。人自宏观世界，小至微观世界的物体都是具象的。

抽象的造型又叫纯粹的形态，指不代表任何物象的几何形。

二、图案的造型与造意

图案是一种艺术创作，在创造形象时必然要造意（或称立意）。常用的造意手法有如下几种：

1、事物固有特性、性格的强调与突出。如梅花瓣的圆形（形的特征）被强调；马的矫健（神的特征）被强调。

2、拟人与拟物。拟人又叫人格化，就是部分地改变了对对象的特征，把没有感情和思想的事物当作有感情、有思想的人来描写的方法，犹如诗歌中“山月随人归”一样。在图案中，将动物画得带有人物的表情和动作；把柳枝画得像少女在跳舞；将陶壶塑成像人的体形等等。

拟物，就是模仿某物进行造型。如瓶耳为龙、壶嘴为鸡头等。

3、比喻与象征。比喻是以含有相似特点的甲事物来譬比乙事物的方法。

象征是以某一具体事物表现某一抽象概念的方法。例如以鸽子象征和平，红旗象征革命，火炬象征光明，青松象征坚贞、长青，海燕象征勇敢等。但是比喻与象征往往又是不可分的。如鸳鸯图案既可以作为夫妻关系的比喻，又可作夫妻恩爱的象征。

4、借代。借代是修辞学术语。指以某类事物，某件形象的物体代表所要表现的意境或以物体的局部来表现整体。如以镰刀、麦子代表农业；以锤子、齿轮代表工业；以锚代表海运业；调色板代表美术；古琴代表音乐；保健箱代表医药卫生；核子运动轨迹代表现代科学等。

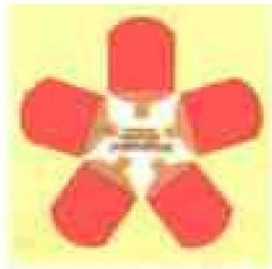
5、组合。是将不同的物象组织成一个新形象的方法，是一种理想求全的方法。例如龙凤，龙是由牛头、鹿角、鲤须、鹰爪、蛇身、鱼鳞、鳍等物所组成。凤是由人眼、孔雀头、鸡颈及其它鸟的部分所组成。

6、双关。是一种寓意手法。双关分谐音双关与象形双关两种。图案中具有谐音双关的有“连年有余”（见第11页添加法）、“喜上眉梢”（喜鹊登上梅花枝）等。

象形双关。如以乒乓球拍组成一朵花，既是球拍，又是花瓣。铁路标徽纹样，既是火车头的正面和铁轨的剖面，又是“工人”二字。（见第9页）

1. 拟人（小鸭）
2. 拟物（唐三彩龙耳瓶）
3. 比喻，象征（鸳鸯）
4. 组合（龙凤）
5. 借代（古琴）
6. 谐音双关（喜鹊登梅）
7. 象形双关（纪念章）

三、图案的写生：

1.目的。熟悉对象、研究对象、记录形象为变化作准备。

2.资料。凡是合适的具象的形象都可作为写生对象。

3.写生的方法。在写生的过程中要认真进行观察。为了了解动、植物的生态、形态、神态的特征，就要对它们的生长规律、生活规律、生活习性加以观察。如花卉，看它整枝是什么样子，怎样分枝，叶子的形状及生长规律，花的形状，再看看它在俯、仰、侧、转、伸、曲、卷时的姿态。

对动物的观察也一样，除了要观察动物的一般形态外，应特别注意动物宿、食、跑、跳、斗、飞、鸣时的形态及其神态。如公鸡的骄昂、牛的憨厚、狐的机灵、虎的威武等。

写生的方法。第一、如实描写与适当取舍相结合。前者可用铅笔（单线或铅笔淡彩）进行整体和局部的描绘。后者可用水墨、水彩、简练地画出物象的影像来。这样可以锻炼概括能力。第二、速写与慢写相结合。转眼即逝的动态要用速写的方法画，动物安静下来时再作详写。第三、写生与记忆相结合。如果速写画不下来，就要凭记忆默写了。

4.写生的要求。第一、抓典型动态和特点。如公鸡的大冠、长尾及雄赳赳、气昂昂的神态。第二、要选择健康的、美的东西进行描写，不要画怪异、丑恶的东西。第三、角度要适宜。许多动物只有从侧面描写才较典型。第四、结构清楚。这样，才便于取舍。

- (1) 花卉三（实物）
- (2) 铅笔与线写生
- (3) 铅笔淡彩写生
- (4) 勾线与色彩结合写生
- (5) 彩色笔写生

牡丹

仙客来

打破碗花花

黄榨浆草

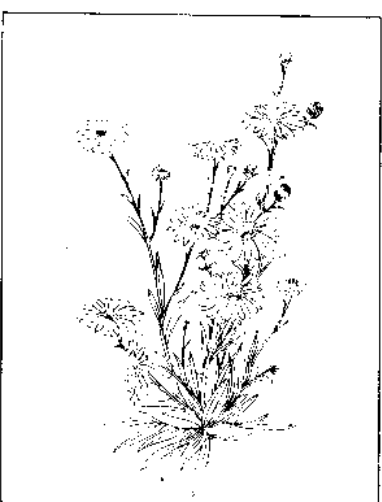
菊花

白菜花

桃花

紫菀

韭菜兰

四、变 化

变化，也称便化、变形。它是根据不同目的对现实形态（自然物及人造物）进行的艺术提炼、艺术加工。它是纹样形成的主要手段。

1. 变化的目的：第一、为了突出主题。如画战马，我们必须赋予战马以矫健与雄伟的身姿。第二、为了突出事物的特征。如将梅花的造型放大以显示出梅花的特点来。第三、为了符合工艺处理。如剪刻纸的造型只能作成平面的形象，不求其透视变化；为了泥玩具不易碎，必须将形象缩成一团。第四、为了突破自然的束缚，使之理想化。如给马添上翅膀成为飞马。第五、为了艺术的多样性。

2. 怎样变化：变化有两种倾向，就是具象与抽象；写实与写意。变化时，离写实的距离越远，抽象、写意的成分就越多。

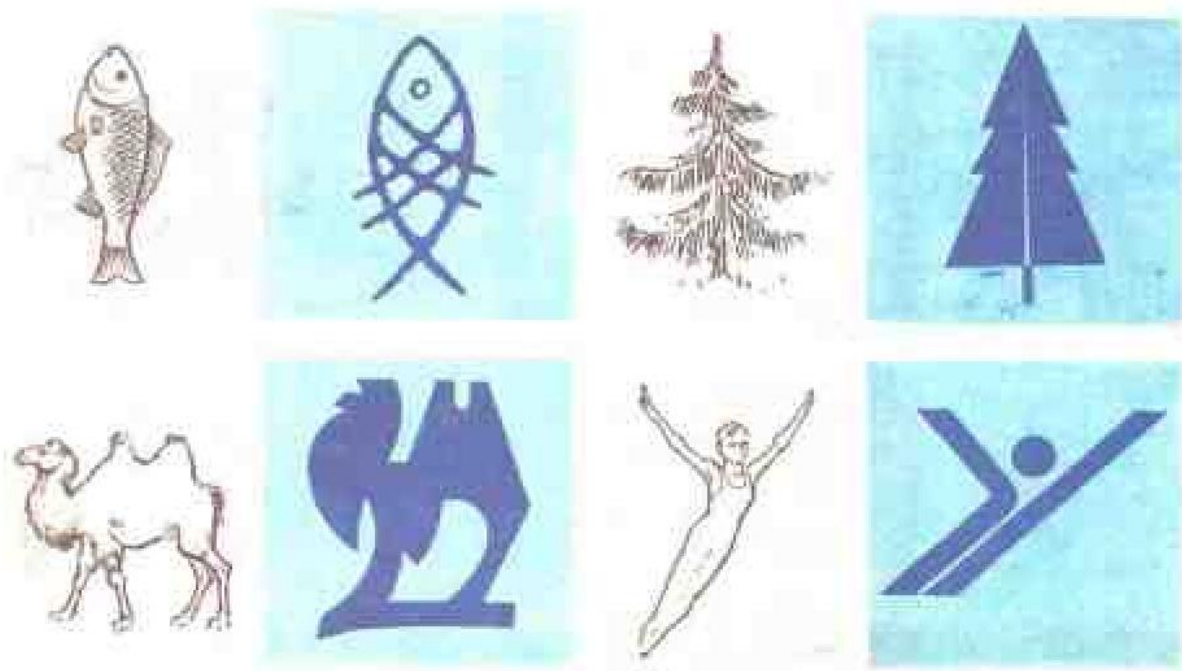

变化的两种倾向

变化的方法很多。常见的有省略法、夸张法、添加法、适合法、几何化法等。

变化的方法常常不是单一存在的。几乎每一个纹样中都同时体现着几种变化的方法。如省略的图例里，可以既包含着省略又包含着夸张，有的还兼有几何化的方法。为了叙述方便，分别加以介绍。

（1）省略法：也叫简化法、减弱法。省略就是删繁就简，省略掉细部及次要部分，保留它必不可少的部分。有的只勾轮廓线；有的作影绘或留出里面的结构线。省略的程度应根据用途，有的只略加简化；有的则极度简化（如标徽）。

2.1 夸张法

夸张不是对物象简单的放大，夸张是抓住物象的外形、神态，与特征进行速度的夸大、强调、突出，如圆形的物体画得更圆，细长的物体画得更长，肥胖的物体画得更胖，干瘦的物体画得更枯……

1. 圆的更圆

2. 真的更真

3. 长的更长

4. 大的更大

5. 肥的更肥

6. 雄壮的更雄壮

7. 威武的更威武

8. 天真的更天真

9. 机灵的更机灵

(3) 适合变形法: 是一种因为某种工艺条件的限制或因某种需要, 将自然形适合在某一几何形内的变形方法。

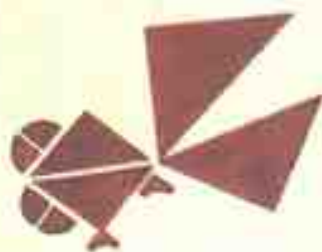
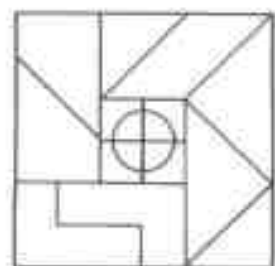
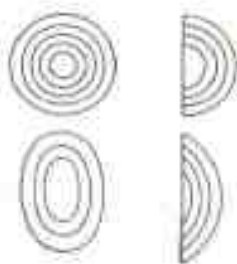
(4) 添加法: 是在纹样上附加一些装饰, 使纹样更符合理想、更加丰富的一种方法。其种类可以分为单独纹样与综合纹样两大类。前者如左图中鱼身上加上花纹, 这种花纹并没有什么意思, 只是为了好看。而后者, 如在鱼身上加莲花, 就变成了“连年有余”的意思。我们可以在花朵的轮廓里再加上花, 叫做“花中套花”, 也可以在字中套花。如在“元旦”空心字中加上梅花等。“丰收”空心字再加上玉米等。

(3) 几何化法：就是以几何形造型，有些是受着工艺制约而形成的，如十字风车、草编、竹编就是受着经纬线的制约，只能将直线作垂直、水平的处理。

几何板块则受着几何形的制约，我们可以将圆形板或方形板切割成各种曲线的，直线的或曲直线结合的板块，我们可以不受块数的限制，任意选择，组合成形。如果将板块的长短、大小、曲直加以变化，便可以画出很多的生动的几何化形象来。

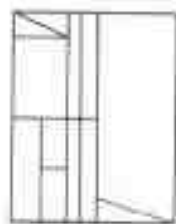
作 业

1. 根据提供的写生稿，参考有关资料，作花卉变形纹样一张。

2. 根据提供的写生稿，参考有关资料，作风景或动物变形纹样一张。

3. 根据实物（花卉或动物标本）或照片进行写生变化，并设计成图案张贴一张。

色彩要求：1、2两作业均作单色黑白线或同种色，类似色的底和纹。作业3：色彩不超过三色。

麦子的写生、变化

• 可从正、侧两个角度进行写生。从正面看，除头几麦粒组为两三粒外，其余都是四粒，每组有五个小包，组看为三个小包。从侧面看，每组为两个小包，所以，变形的麦子，常作两行或三行的排列处理。

• 麦子的变化，几乎全部都省略了麦芒的根茎。麦粒的个数因夸大了麦粒的体积。

• 普吕德运用了装饰化的组织原则，麦粒都作了“乱中求整”的排列。

• 根据不同的使用目的，变形可以是写实的或是脱离自然形态的。外形可拉长、可缩短，也可以作适合的变形。

• 不管怎么变，都要以不失其特征为准则。

月季花的写生变化

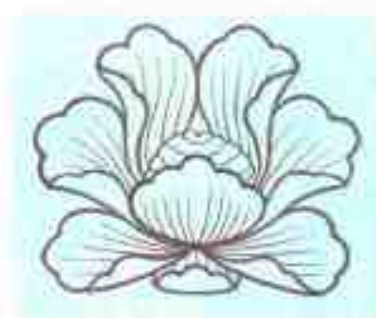
参考资料

盆景的写生变化

牡丹花的写生变化

牡丹资料