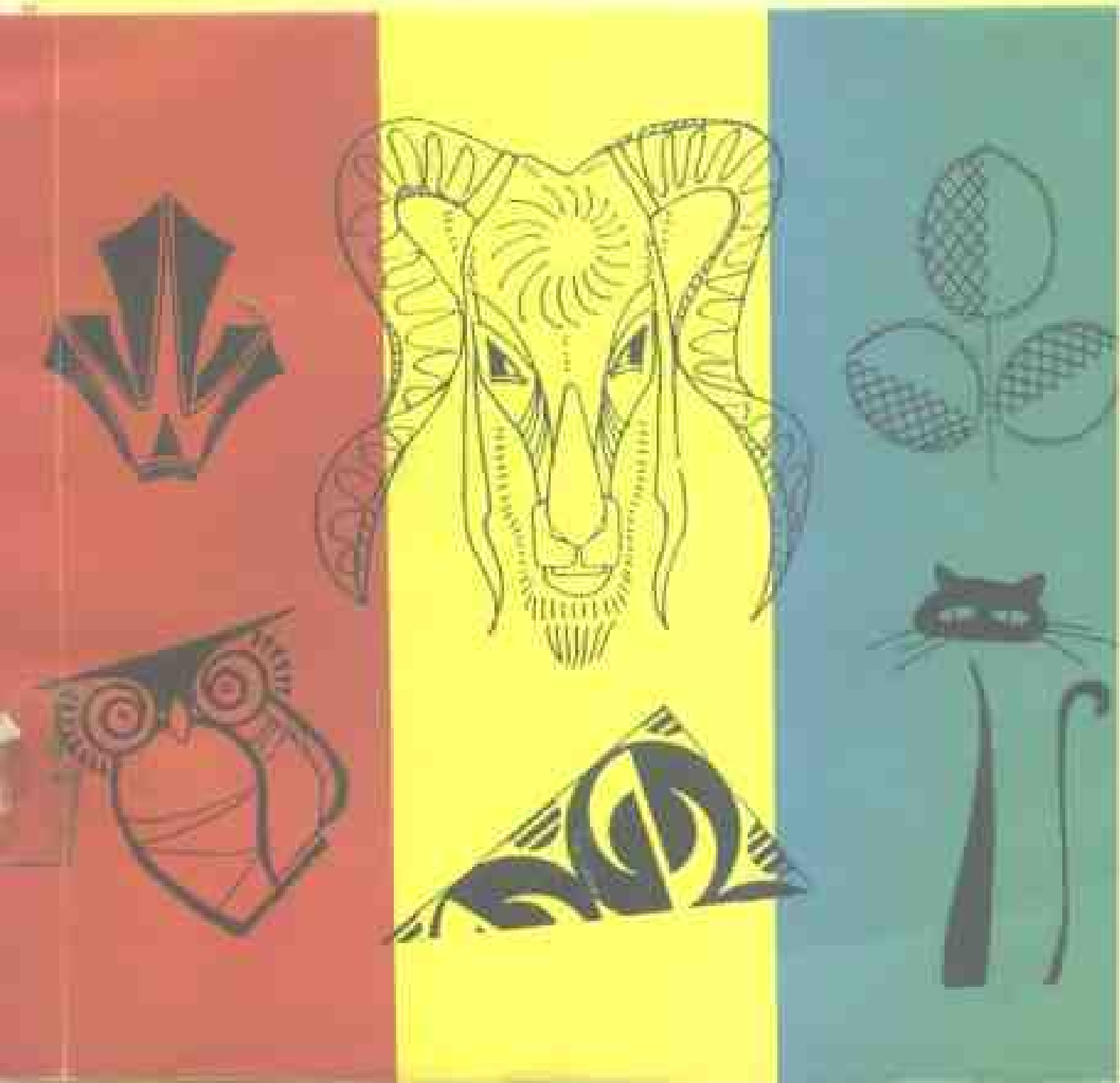
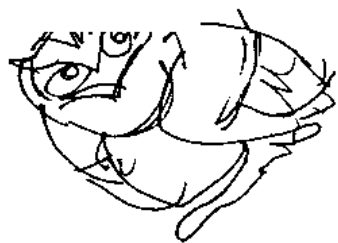

图案设计基础

图案设计基础

祝馥琴 编绘

图案设计基础

祝韵琴 编绘

山东美术出版社出版 山东省新华书店发行 山东人民印刷厂印刷
1991年8月第1版 1991年8月第1次印刷 印数: 1—4,200

787×1092毫米 竖24开本 7.83印张 定价6.95元

ISBN 7—5330—0426—4/J·427

作者简介

祝韵琴同志是中国美术家协会会员，1961年毕业于中央工艺美术学院染织美术系并留校任教。现为染织服装设计系副教授。先后师承张仃、雷圭元、柴扉、程尚仁、郑可教授。

30多年来她一直从事工艺美术染织、服装及基础图案的教学及研究，积累了丰富的经验。她曾参加过首都十大建筑之一的民族文化宫及军事博物馆的设计工作和全运会大型团体操的背景设计。出版和发表的著作有《花卉黑白画》、《白描花卉》、《风景画集》、《动物的写生与装饰》、《动物速写集》等。

前 言

“图案”一词是本世纪 20 年代初，几位赴日本深造的学人李叔同、丰子恺、陈之佛等先生引进的。图案含有设计的意思，即根据一定的意图和要求，结合具体的用途，运用形式美的法则，创造出比自然形态更洗炼、更有规律性的纹样。从这一意义来说，图案是一种实用装饰艺术。它与人们的生活（包括衣、食、住、行用）有着非常密切的关系。

图案是文化的一种印迹。它必须体现适用功能，必须与物质材料、技术水平相适应，并受生产工艺的制约，通过生产来完成的。它具有独特的艺术语言。功能、技术、美观三个因素，形成其特有的工艺效果并区别于其他画种。

在工艺美术设计领域里，“图案”是门重要的基础课。学习图案，也就是学习各种装饰手法和构成规律。只有正确认识和掌握它的特点，才能创造出完美的形象，发挥其独特的审美效果。

图案表现方法和风格的装饰性，审美与实用的功能性，材料与制作的工艺性，构成了图案艺术的基本特征。

我国有悠久的历史，每个历史时期都给我们留下了极其丰富的图案纹样。我们应该认真学习和借鉴这些珍贵的文化遗产，以创作出具有民族特色的现代图案。

本书是依据教学积累的画稿并收集了部分作业经整理编绘而成的。它以简洁的文字，侧重介绍了花卉写生和变化的方法及少部分动物装饰纹样的创作方法。这是一部

初学者学习图案的基础知识和方法的入门读物。也可供各类工艺美术院校、函授大学及工艺美术专业设计人员参考。在编绘过程中得到不少师生的支持和帮助，在此深表感谢。

祝韵琴

1991、3、于北京

目 录

前 言

一、图案设计的方法与要求	(1)
(一) 写生	(2)
1. 写生的要求	(2)
2. 写生的方法与步骤	(4)
(二) 变化	(7)
1. 为什么要变化	(7)
2. 变化的依据	(7)
3. 变化的方法	(8)
4. 图案变化的原理和原则	(15)
二、图案的构成	(32)
(一) 单独图案的构成	(32)
1. 对称式	(32)
2. 平衡式	(35)
(二) 单独图案的表现方法	(36)
(三) 适合图案的构成	(36)
1. 对称均齐式适合纹样	(39)
2. 平衡式适合纹样	(39)
(四) 连续式图案的构成	(39)
1. 二方连续	(43)
2. 四方连续	(43)

(五) 几何图案的构成	(50)
1. 几何图案的组成	(50)
2. 几何图案的种类	(51)
三、图案制作方法举例	(55)
(一) 第一步: 写生	(55)
(二) 第二步: 变化	(55)
1. 花头的变化	(55)
2. 花苞的变化	(55)
3. 花心的变化	(55)
4. 叶子的变化	(58)
(三) 第三步: 组合	(58)
四、图案设计的重要题材——动物	(64)
(一) 动物写生的方法	(66)
(二) 动物装饰的技巧	(68)
(三) 动物装饰的几种手法	(70)
1. 提炼与取舍	(70)
2. 象征与寓意	(70)
3. 形与神	(74)
4. 人性化	(74)
5. 特点与夸张	(74)

附 图

一、图案设计的方法与要求

“图案”两字，“图”是意图，“案”是办法。也就是根据意图和采取一定的手段所创作出的纹样形象，则称之为“图案”。

“图案”必须体现适用功能，必须与物质条件、技术水平相适应。它没有单独存在的意义，是受生产工艺制约并通过生产来完成的。它具有独特的艺术语言及形式美规律。功能、技术、美观三个因素，构成其特有的工艺效果并区别于其他画种。花布图案通过印染工艺来完成；陶瓷上面的花纹图案是通过烧制来完成；景泰兰、雕漆花瓶上面的图案又是通过复杂的生产工艺来完成的。这些一般都归入实用美术或工艺美术范畴。

“图案”实际上是一种装饰性美术设计，与人民生活（衣、食、住、行、用）有着密切的关系，充分体现其实用性。

在工艺美术设计领域里，“图案”是门重要的基础课，是人们物质生活与文化生活相结合的一种美术形式，俱有“用”与“美”的两重性。

学习图案，也就是学习各种装饰手法。只有正确认识和了解它的创作规律，才能发挥其独特的审美效果，创造出完美的艺术形象。

我国有历史悠久的文化，我们的祖先在每个历史时期都给我们留下了极其丰富的具有图案装饰的宝贵文物。如新石器时代的陶器，商、周时代的青铜器，战国的漆器，秦汉的画像石、画像砖、瓦当，北魏、西魏、隋唐的敦煌图案，宋代的瓷器，明代的织锦，还有历代的民间挑花、腊染、兰印花布、刺绣、剪纸、彩画等等。我们应该认真继承和借鉴，从而创作出具有民族特点的图案。

图案的种类和应用的范围很广，从形式上大致可分为平面图案和立体图案两种。平面图案是在平面的物体上配置纹样，如染织物中的印花布、色织布、台布、窗帘、地

毯及商品内外包装上的装饰纹样等等；立体图案是器物的主体造型及表面装饰，如陶瓷、建筑、家具、服装、工业产品上的造型及装饰。这些图案的设计不但要注意纹样和色彩的配置，还要注意器物造型的立体效果。

根据用途不同又可分为染织图案、服饰图案、建筑图案、陶器图案和商标图案等等。

图案的形象包括花卉、动物、风景、人物、几何形体，还有抽象图案等。

综上所述，就产生了地域与民族的适应性。为适合环境的要求，就形成了图案的适合规律。内容与形式相适应、局部和整体相适应、使用环境和生活习惯相适应、造型与用途相适应、物质材料与制做条件相适应等等。现就图案创作的主要方法与要求分别简述如下：

（一）写 生

1. 写生的要求

写生是收集创作图案的素材，为创作图案积累资料。大自然中存在着美的规律，要发现和掌握这些规律，就必须对自然界进行深入细致地观察和描绘。图案的写生不同一般的绘画写生，它要求准确、细致、真实地描绘对象。写生是创作图案的重要依据。因此写生要注意以下几个方面的问题：抓特点、抓结构、抓比例、抓动态。

①**抓特点**：无论是花卉、动物、风景、人物写生，首先要对整体和局部进行细致的观察、分析，以掌握物象变化的规律和各个部位的组成结构。例如梅花五瓣，花形较圆，木本植物，枝干挺拔，冬天开花。所以梅花给人以抗严寒有斗争精神的感觉。

又如桃花有五瓣和重瓣之分。花瓣稍尖，开花时枝尖有叶芽。桃花色艳丽、娇嫩，枝干光柔。所以写生时不仅画花头，而且还要画花叶、花托、花蕊和枝干。只有进行全面的分析和研究，找出共性中的个性，在写生时才能抓住其特征来进行描绘。

自然界中，客观对象的形象是极其丰富和复杂的。在描绘中不可能也没有必要将一切细枝末节不加取舍地全画下来。

为了使收集到的形象更鲜明、更生动、更富有感染力，就应选择所描绘对象的最佳角度，并进行必要的集中概括，以突出本质美的东西，去掉那些非本质的偶然的東西，尤其是有损形象的细节。如在特殊情况下，花朵掉了一瓣或被虫子咬掉一半，这些无特殊意义的缺陷则应不画。又例如牡丹花与芍药花，花朵相似，但牡丹花是木本，芍药花是草本，不但叶子有区别，而且花头生长的部位也不同。芍药花头都在枝干之首，如不仔细观察是分辨不出来的。因此观察对象，不仅要认识它的内在规律性，而且要抓住外在的不同点，只有这样才能正确地表现对象。

②抓结构：一般写生多运用线描，也就是用线条来描绘形象抓结构，而不强调物体的明暗关系。

对结构的观察首先要理清所画对象各个部分的来龙去脉，认清每一个部位是怎样衔接的，有什么结构特点。对一朵花，从花心到花瓣、花萼、花柄、花枝，每一个形态都要进行认真地分析研究，以求抓住形体的结构关系。如花瓣有复瓣和单瓣，叶子有互生、对生、轮生；茎有木本、草本、藤本之分。花的种类也很多，可分大型花：如荷花、牡丹花、扶桑花。小型花：如杏花、桂花、桃花、海棠花、梅花等。尖型花：如兰花、玉兰花。十字形花，如茶花。蝶形花：如紫藤、扁豆花等。牢牢地抓住各种花的生长结构，是掌握所绘形象准确与否的关键。特别要注意花的结构特点是花瓣归心，就是说所有花卉都是抱着轴心生长的。

③抓比例：准确地掌握好对象的比例关系是写生的重要一环。比例掌握不准确，就会失掉自然形象的美。如瓜叶菊，瓣画长了，就会误认为大菊花，若画小了，则成了小野菊花。画老人如果比例画不对，有可能像小孩。这就是说在写生时首先要整体观察所要画的对象，决不能画头只看头，画脚只看脚。

④抓动态：当选好所要描绘的对象后，再从各个角度反复去观察比较，取其优美和容易抓住特征的角度进行写生。

例如画花时，可以从正面、侧面、反面各种角度去观察，选取最能表现此种花的特点的角度进行描绘。画动物更要如此。

2. 写生的方法与步骤

①**方法**：首先选择你认为能入画的部分。在落笔之前应反复考虑什么样的构图和布局最理想，再根据生长规律画出枝干的动势方向及主花与宾花的位置，使画面上构图大体定下来（图1）。

②**步骤**：画花，首先应从主花、主叶、主梗开始。画花头先从中心落笔（图2），由里向外，或者由左向右，或者从前面的一个花瓣画起（就是距离视线最近最突出的地方画起），然后把梗的位置安置好再画叶子。

画叶子一般先画主脉，顺着主脉的走势画出叶片，这样就容易画好。

要先画结构线，后画轮廓线，防止只有外轮廓线而忽视了起主要作用的结构线。当画局部时，要注意整体的结构和比例。要从整体着眼，从局部入手，抓主要特征和结构，由简到繁深入刻画（图3、4）。

③**透视**：在写生过程中，必须正确理解和运用透视原理。不少人在画建筑物或风景时比较注意透视，而写生花卉时往往就忽视了透视。因此有必要叙述一下花型的透视规律，了解了各种透视关系，有助于写生时掌握和处理复杂花型处于不同角度时的变化。例如：同一朵花在视平线上面和视平线下面会呈现出两种不同的形态。在视平线上面的花看到花托部分越来越多；相反在视平线下面的花，能看到花心部分越来越多（图5）。

花，距离眼近的部分大，距离远的部分小。

根据以上的透视规律，可以了解到花头显示出的各种透视形态。这里所举的只是一般的焦点透视现象。花、叶在细致的转折变化中，很多关系是不能完全用焦点透视法来解决的，也不能单纯地运用焦点透视法去套写生。由于花瓣与叶是一张薄片，在某一角度下，它往往会成为一条线。

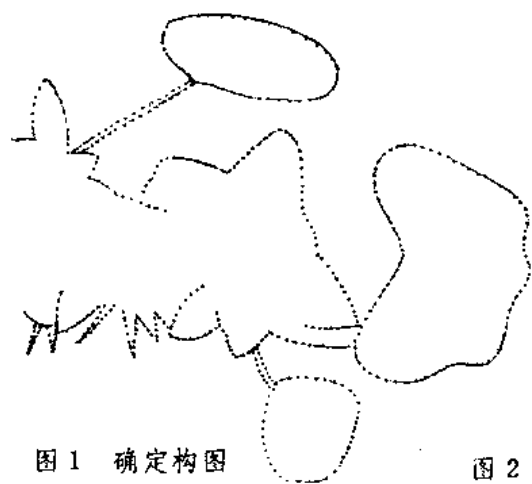

图1 确定构图

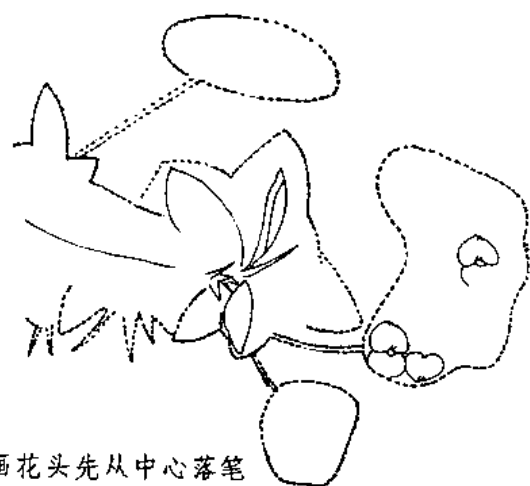

图2 画花头先从中心落笔

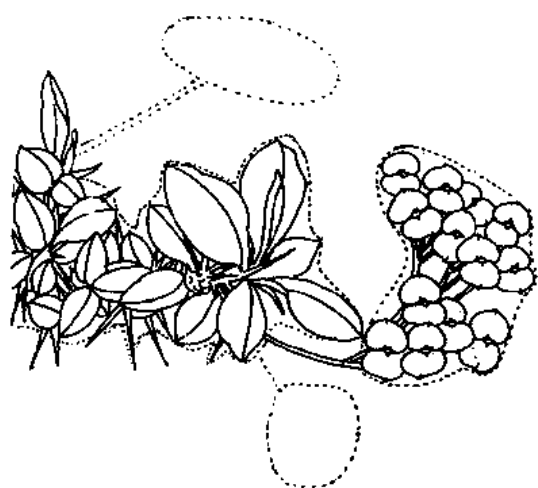

图3 先画结构线，后画轮廓线

图4 从整体着眼，从局部入手去完成

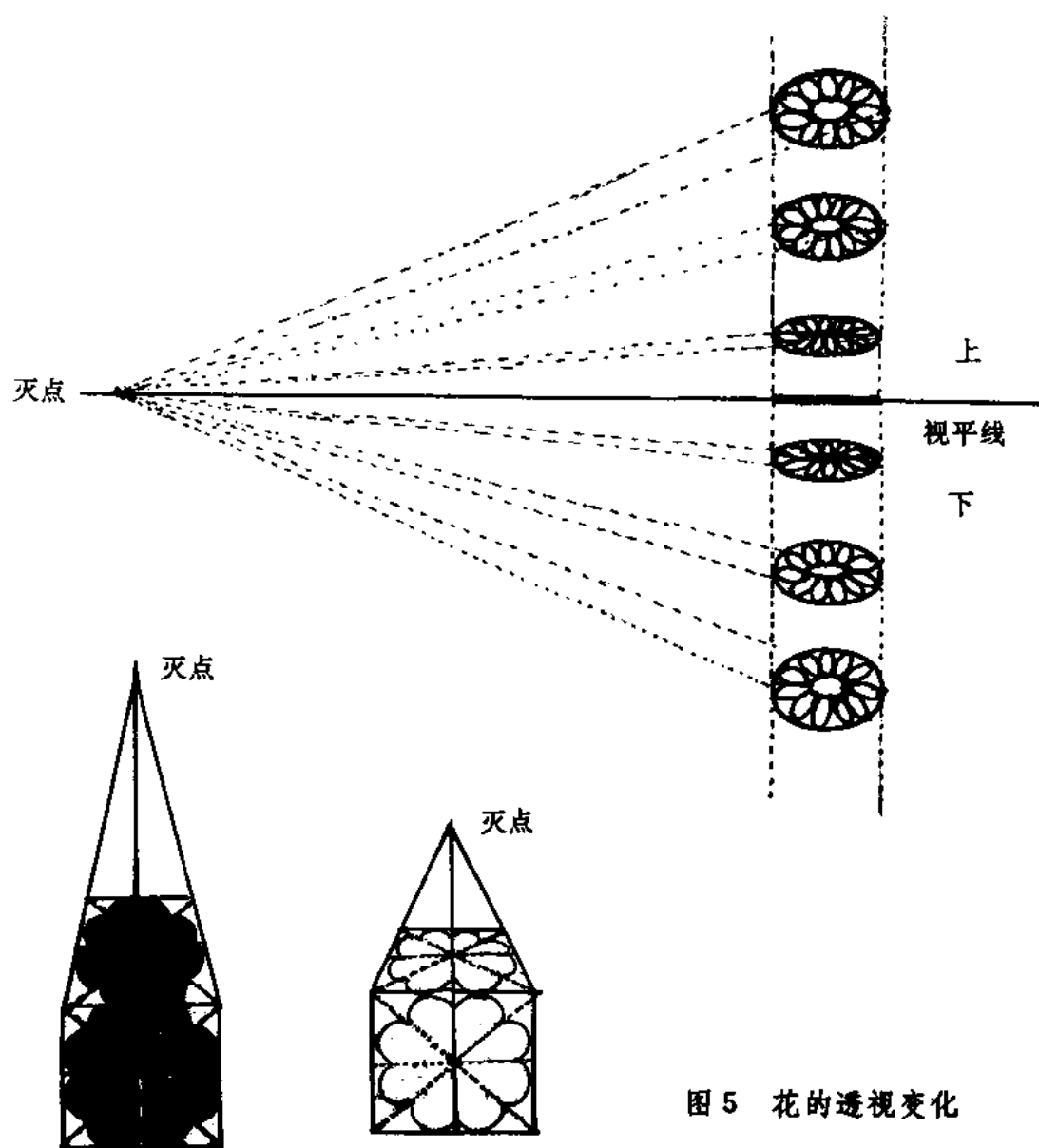

图 5 花的透视变化

写生的方法是多种多样的，所使用的工具也很多。可用 HB 铅笔，也可以用钢笔勾勒加淡彩。用碳素墨水钢笔直接写生，线条要肯定，不能涂改。在勾勒的基础上用中、小号白云笔用水彩着色。着色时水份要饱满，用色要干净透明。要着重描绘写生对象的固有色，突出总色调的特点，同时注意色彩的细微变化，如嫩叶与老叶的色彩变化，正面与反面色彩的变化等。此外，还有素描写生、水粉写生、“没骨点染”写生等等。总之，掌握了上述最基本的观察方法和表现技法后，再去进一步探索和使用其他表现形式。

（二）变 化

1. 为什么要变化

从自然界中写生得来的素材都是自然形态的东西，虽然也美但却不具有装饰性和适应性，故远远不能满足人们的需要。加以人们的衣、食、住、行、用各个方面又是极为复杂的，需要用更加适合的艺术形象来装饰。由此就决定了自然形象必须经过艺术加工才能创造出比自然更高、更美、更适用的艺术形象来，以适应各种装饰的需要。这就是我们通常所说的“图案变化”。

“图案”是实用性的艺术，目的是美化人们的生活。因此它又要与生产制作紧密地联系在一起。只有将复杂的自然形象加以概括简化，才能符合生产工艺的要求。

2. 变化的依据

①图案设计应根据自然形象的特点进行大胆的夸张与变化，使其更加典型化更具有个性。因此，对象的特征是我们变化的主要依据，不应当随心所欲地脱离对象去变化。

②图案不能脱离被装饰体而孤立存在。由于产品用途不同及群众生活习惯不同，因

此，图案设计要紧密地结合所要装饰的物体，根据不同用途和装饰的部位去设计，而不应只凭个人的喜爱去设计。

③图案还要根据生产条件和生产工艺的要求进行设计。如纺织品中有印染、绣花等品种，而印染中又有机印花和手工印花、蜡染、扎染等，它们的生产工艺是不同的。图案设计者必须掌握生产的工艺要求，进行与生产条件相适应的图案设计。其他如景泰兰、搪瓷等产品上面的装饰图案设计，也都要符合生产条件和工艺要求，否则就无法生产。

④图案的变化还应根据使用材料的不同进行设计。如采用蜡染和扎染工艺，由于使用的面料（棉、丝绸、麻等）不同，因而图案设计的要求也完全不同。应充分考虑各种原材料的特性，并运用这些特定的条件去设计图案，这样会收到更为理想的效果。

3. 变化的方法

①**概括与夸张**：概括就是削繁就简，使人一目了然。夸张是将典型的、有代表性的特征，通过夸张的手段使其突出出来。图案变化要注意做到合理与恰如其份，过分和不适当的夸张会使人感到不谐调不舒服。在夸张的过程中，可根据其本身的特点，有的可夸张其形体，有的可夸张其神态。

抓住对象的形体特征，突出对象的形体，或方、或圆、或长、或宽等等，不能随意加强和削弱，要遵照形体特征来进行。例如：梅花花瓣是五片，比其他花瓣要圆些。这是它的主要特征。根据这些特征可将花瓣做多种夸张处理，使其特征更加鲜明，形象更加优美（图6）。

又如荷花的花瓣经过概括与夸张后，会显得更加饱满（见图6）。

再如菊花，菊花的花瓣细长而有层次，经过概括变化，虽然只画了几瓣，但仍不失菊花的特点，给人以更加逼真的感觉（图7）。

除此之外还要抓住植物的枝梗特点，进行形态夸张，如梅花除花瓣有特点外，还可以从梅花枝干挺拔的特点进行构思和设计。

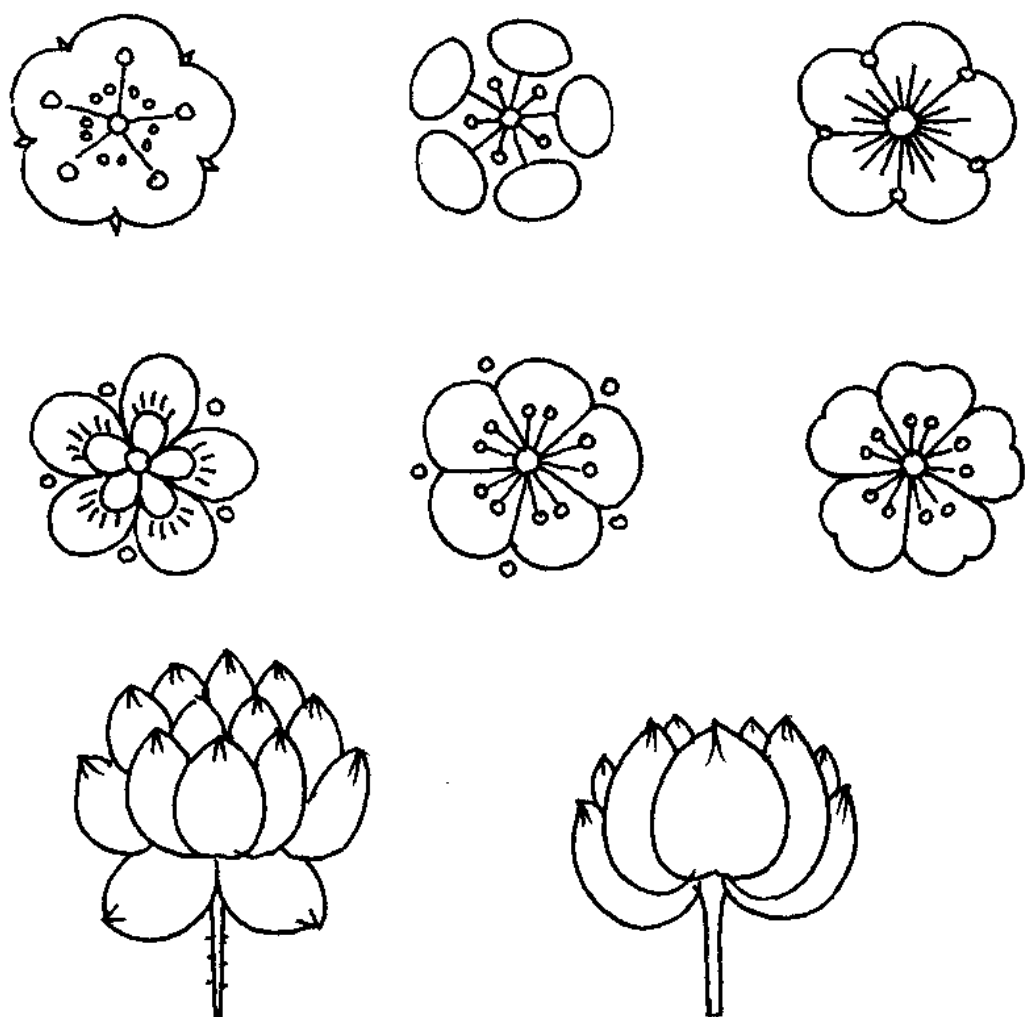

图6 概括与夸张