

中国图案作法初探

雷圭元 著

上海人民美术出版社

中国图案作法初探

雷 圭 元 著

上海人民美術出版社

中国图案作法初探

雷圭元 著

责任编辑 马仰峰 封面设计 瞿顺发

上海人民美术出版社出版

上海长乐路 672 弄 33 号

新华书店上海发行所发行 上海市印刷四厂印刷

开本 787×1092 1/16 印张 7.75 字数 13000

1979 年 6 月第 1 版 1979 年 6 月第 1 次印刷

印数 00001—47,000

统一书号: 8081·11223 定价: 0.80 元

前 言

我为什么想要写这样一本书？

由于我在教图案基础课的长时期中，同学们提出了不少问题，其中之一是中国图案的作法，在作法问题中又问到怎样变形的问题。当时，虽然我强调必须把自然形经过艺术加工才能成为图案，但是要找个论据却颇不容易。经过反复探索，找到了甲骨文中的象形文字，这些象形文字，是古代劳动人民在生产实践中观察到的自然形象加工而成的，为这个问题提供了一个线索。

第二个问题：中国图案构成上哪些是中国自己的民族特色？当我看到了出土文物中有不少彩陶纺轮，上面有着最原始的图案格局，很显著的一类是相反相成的太极图形或两个太极图形相交的☯形，这一类的构图一直流传到近代的民间剪纸、民间挑花的图案格局中，真是千变万化，丰富多采，形成了中国图案自己的民族风格。

第三个问题是为什么中国图案的作法上，独多一种◎旋涡形线，有时看到许多图案用涡线组成，我也想找到它的来龙去脉。我从商、周铜器上看到有镶有圆形贝壳的装饰，上面刻着这种◎涡线。这种小勾子装饰在陶器上有，在漆器上也有，在豆上有，在车轴上也有，最突出的是在一匹铜马的腹部，也出现这种纹样。我想这种装饰主题，好几代流传下来，决不是偶然的。我又在甲骨文中找到一个冏字，是这样的：☉，又看到一个明字，月字旁也是一个冏字，冏字的解释是“月照窗明”，又看到汉代的一种铜镜，一般称做“光明”镜，铭文是“见日之光，天上大明”。后来，我在一处看到这种镜子的展出，在一定的光源照射下，会反映出透明的图案花纹。这就想到小勾子是不是代表光明，确实，用这种◎线组成的图案，看上去生动、活泼、亮堂。

第四，同学还问起，中国图案中，有没有装饰画？我说有：汉画是中国的装饰画。我指出汉画在构图上的优点是能打破自然和视觉上的局限性，用一种平视图、一种立视图来表现中国装饰画的特点。沈括著的《梦溪笔谈》

中早就作过肯定的估价，他说这种画法是“以大观小，如人观假山”。山前山后，墙内墙外，百里之遥，尽收眼底。确实是中国劳动人民创造出来的好画种。

其他，在本书内，还涉及到彩陶的图案美，涉及到立体图案的比例权衡等等问题，就不在这里多说了。

总之，这本书就是这样写出来的。

虽然在出版前，又重新修改了一遍，但由于水平有限，只能说对我国的图案遗产作一次初步的试探。错误之处必然很多，希望能够得到指正。

本书中的许多图例，是借用《考古》、《文物》等刊物中的插图，特在此向原插图的制作人致以谢忱。借用得不妥之处，亦请指正。

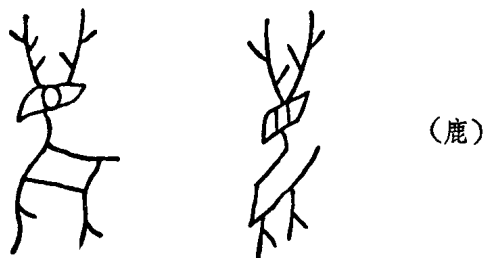
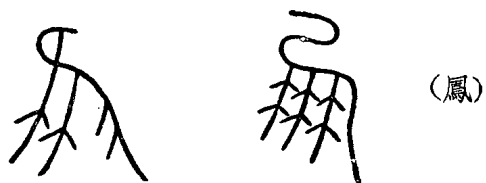
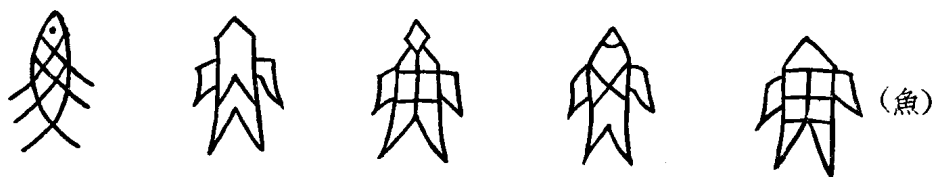
一九七七年十二月重写于北京

目 次

一、中国图案语言是朴素、单纯、富有生趣的·····	(1)
二、中国图案语言的夸张特征·····	(3)
三、中国图案的意境表现·····	(4)
四、中国图案结构中的太极图形·····	(41)
五、中国图案中的同形图案画面·····	(63)
六、中国立体图案中的比例与权衡·····	(85)
七、中国图案中的“经营位置”·····	(105)

一 中国图案语言是朴素、单纯、富有生趣的

这个特点，我是从中国文字造型上体会到的。中国劳动人民创造的单字，既是字，又是画。

(龍)

(燕)

(甗, 上可以蒸, 下可以煮的器具)

(酉, 古酒字同)

(壺)

上面所举的文字例子,是文字,也是很美很动人的图案。形象语言,朴素而单纯,生动而有趣。

创造者从改造自然和生产劳动中,非常明确而肯定地反映出对象的特征,用特定的线划工具把形象固定下来,把思想传达给别人,成为一种既实用又美观的寓意图案。

这种传统造型手法,一直在中国图案造型上占有一个普遍的重要的位置,我们看到民族民间的剪纸、挑花的图案,不也是这样生动可爱吗?

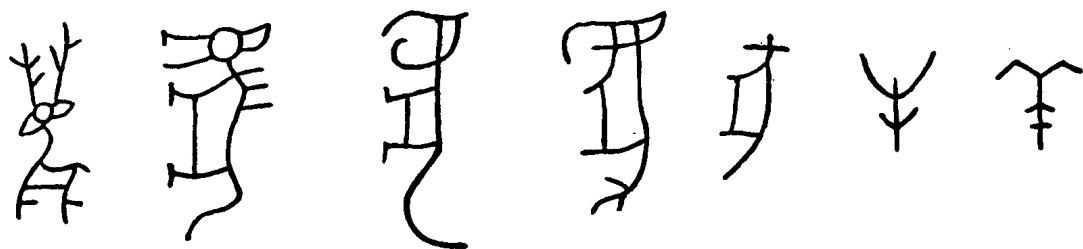
二 中国图案语言的夸张特征

中国文字既反映客观的真实,又巧妙地把事物的特征用简练的笔划刻划出来。区别了事物的各种类别。

这一种夸张特征的技巧,一直在中国图案中流传下来,成为祖国的艺术财富。

它不是自然主义的纯客观的、琐碎的描写,也不是离开对象生活特征,作主观片面的夸大。

象下面几个例子:

几个特定形象,一望而知是几种不同的兽类:鹿、马、虎、象、猪、牛、羊。鹿,夸张它的角和善跑易惊的形象。

马,有长脸和鬃毛,尾下垂。马蹄和鹿蹄大有区别。

虎,夸张了它的大口和善动的尾巴。

象,有个长鼻。头颈比马、鹿粗些,笨重些。小尾巴上画一点小毛,特征更显著了。

猪,肥身、小尾、有耳、背弓起,形象逼真。小尾又和鹿有区别。

它们的共同点是用侧面来表现,由于要使形象清晰,减去了两条腿。这种使用合理的减法,亦是一种传统手法。

牛、羊。古代图案家为它们画了一个头像。特征也非常清楚,不放过每一个细部。牛角向上而弯,羊角向下而直,羊角也有曲的弯的,但又与牛不相同。

仅仅用了几根曲直线,能把对象的特征刻划得这样生动,如果不是在劳动生活中有深刻的体验,其表现技巧是不会有如此高度的概括和如此准确的。

三 中国图案的意境表现

中国文字除象形、象事之外，还创造了寓意一种，是世界文字中最富有艺术性的一种表现。

象意一类就是用简明的笔划表现意境，并能指出人与自然的关系，人与人的关系。同时把自然现象描绘成简易明白通晓的形象，而这些形象又是特征非常鲜明的，富有生趣的。

大自然变化的意境有：

日

月

虹

雨

雨

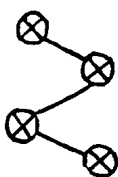
雨

雲

氣

雷

水

川

泉

泉

泉

丘

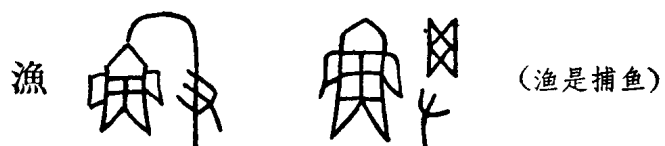
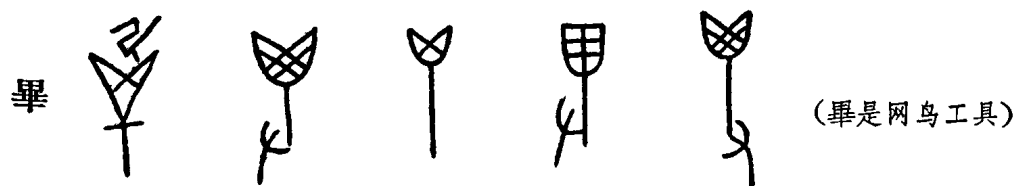

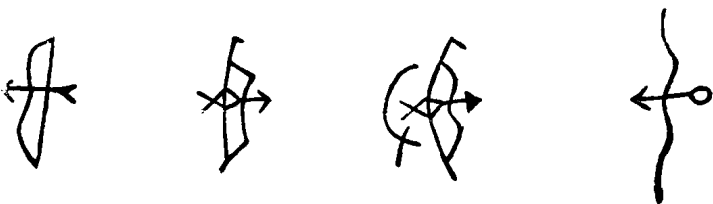
山

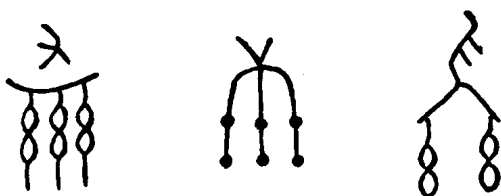

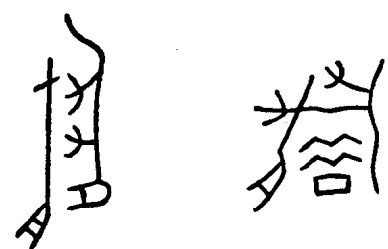
淵

生产斗争中的意境有：

射 (射象弓矢形并指示动作)

繫 (繫是整理绳索，指示系物)

耜 (耜是使耒耕作的形象)

耒 (耒是耕田工类)

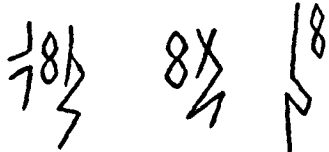
犁 (犁是用牛力使耒耕作，即今物字)

帝 (帝是象花蕾花蒂及子房形)

福 (福是象献礼)

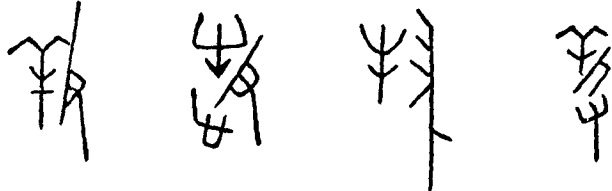
周 (象苗密周)

得 (象执贝)

御 (象执绳)

農 (象治土、岩种植)

藝 (象植苗培育)

牧 (象执棍或执带赶牛羊)

搜 (象执火炬入室形)

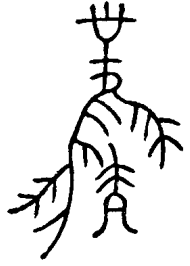
火 (象火焰)

光 (象执火种之人)

焚   (象野火焚草焚木)

工 (象治石玉具)

美   (象羊大壮健)

鳳   (鳳与风通)

喜

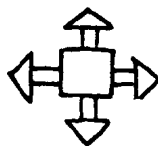
(象鼓乐欢乐)

鼓

(象击鼓形)

囿(郭)

(象城郭)

囿

(象植物茂盛状)

昔

(象大水泛滥之灾，追忆往昔)

旦

(象日初出地平线)

罔

(象窗户明亮)

明

(象月照窗明)

齊

(象禾麦吐穗盛貌)

宮

(象室内有席位、有小室)

席

(席是编织物)

宿

(象人在席旁)

聿

(象手执笔形)

畫

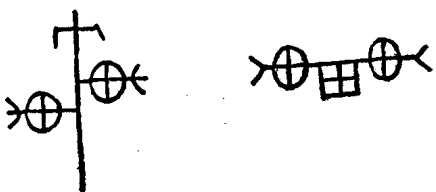
(象手执笔作图)

規

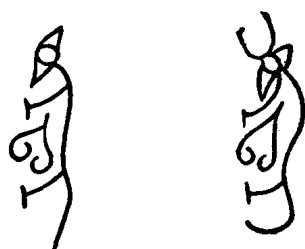
(象手执器作弧)

車

(象车轮)

慶

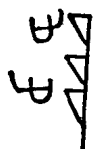
(吉礼以兽皮为挚，贺慶从心)

石

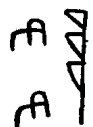
(象岩石)

陟

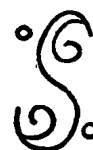
(象步步升坡)

降

(象步步下坡)

虹

(象光彩富丽，雨后出现的光彩，故加点)