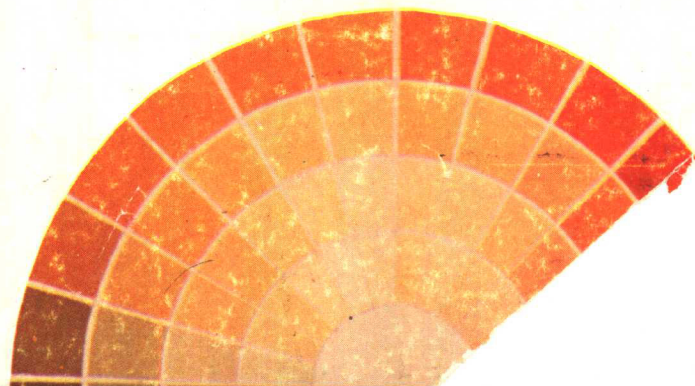
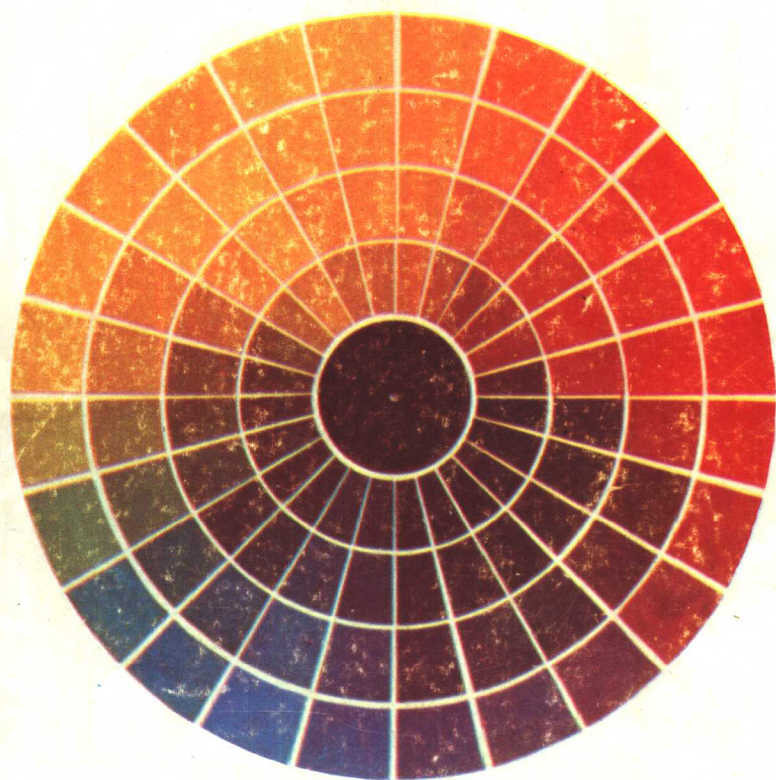

美术技法系列丛书

实用美术基础

● 李学英 刘静宜 焦俊华 郝玉明

● 天津人民美术出版社

75
2
1

实用美术基础

李学英 刘静宜 焦俊华 郝玉明 编

天津人民美術出版社

津新登字005号

天津 人民美術出版社 出版发行

新华书店 天津发行所经销 河北省雄县胶印厂印刷

1987年 2月 第1版

1997年 4月 第9次印刷

开本：787×1092毫米 1/16 印张：5.5

印数：48001—53000

ISBN 7-5305-0051-1/J·0051

定价：8.30元

序 言

实用美术是工艺美术的一个重要组成部分，它偏重于实际应用，随时随地都在和人们的衣、食、住、行以及工作、学习发生着密切联系，因而具有深厚的群众基础。

我国的实用美术历史非常悠久，艺术风格鲜明独特，在国内外享有盛誉。当前，人们的生活水平、文化水平有了很大提高，对于美的追求发展到了一个崭新境界，于是就更加渴望了解掌握一些有关实用美术的常识和基本技能。为了丰富广大群众的精神生活，满足社会各方面的要求，我们特意组织编写了这本《实用美术基础》。实用美术包括的内容非常广泛，技巧千变万化，一本小册子是很难给予详尽阐述。我们本着实用、通俗、由浅入深、循序渐进的原则，将实用美术的一些基础课目概括归纳为以下几个方面：中国古代传统纹样简介、基础图案、图案色彩、美术字、黑板报、包装、标志设计、商品广告、海报设计等。当然，这样划分不一定准确，限于篇幅，对某些内容的描述也难能尽随人意。但是，如果说这本小册子能对您美化生活、装饰环境起到一定作用的话，它也算尽到了责任。我们的目的是为初学者和爱好者们提供些有实际参考价值的资料。

由于编写水平有限，错误和不妥之处在所难免，恳请读者批评指正，以利改进。

编 者

目 录

中国古代传统纹样简介.....	1
基础图案.....	11
图案色彩.....	38
黑板报（壁报）.....	44
美术字.....	49
标志设计.....	60
商品广告、海报设计.....	63
商品包装设计.....	65
彩色附图.....	67

中国古代传统纹样简介

在我国古代文化艺术宝库中，传统图案纹样丰富多彩，璀璨夺目。它既代表着中华民族的悠久历史、社会的发展进步，也是世界文化艺术宝库中的巨大财富。

五、六千年以前，我们祖先创造彩陶文化，其后的各个时代都曾产生过许多的工艺品，如：青铜器、陶瓷、丝绸、漆器、金银错、玉雕、牙雕、砖石雕刻、刺绣、编织、蜡染等等。从那些变幻无穷、淳朴浑厚的各类装饰图案纹样里，我们可以看出各个时代的工艺技术水平 and 中华民族一脉相承的文化传统。这些是我们研究民族发展史、民族美学、民族心理学、民风民俗学等极有价值的依据，同时，也构成了发展现代工艺美术和实用美术的重要先导。许多传统图案经久不衰，至今仍在沿用，保持了旺盛的生命力，为此，我们在进行学习时，不可忽视从中国古代传统图案中汲取宝贵的营养。

中国各个历史时期的图案，在选题、表现手法和艺术风格上都有它不同的特点，是与其功能、材料质地、艺匠加工方式分不开的。下面我们分期作以简要介绍。

一、新石器时期，劳动者创造了彩陶艺术，不仅造型别致，而且纹样独特，实用美观，艺术之光生生不息。主要纹样有：鱼纹、鹿纹、狗纹、鸟纹、人面纹、花卉纹、网纹、水纹、海贝纹、编织纹、几何纹、火焰纹及历象日月星辰纹等。先民们把生活中和自然界的可视物象，按照自己的理解，巧妙地组织运用到各种器皿器物上，形成了庄重大方、自然谐调的装饰花纹，开创了一代风格。

二、商、周奴隶社会时期，青铜艺术为其魁首。无论是造型多样的食器、酒器、乐器等，还是各种纪念性陈设器皿，都装饰着精美的花纹图案。有的还直接借用动物形象作造型，如大象尊、四羊尊等。常用的装饰纹样有：饕餮纹、夔龙纹、夔凤纹、蝉纹、玉带纹、重环纹、鳞纹、乳丁纹、窃曲纹、云雷纹、涡纹、回纹、四瓣花纹及象形文字纹。图案适应铸铜工艺制作要求，多为非常工整的阳纹或阴纹图案。纹样精细，组织严紧，具有神奇感。考古学者称之为“灿烂的青铜艺术”。

三、战国、秦汉时代，铁器兴起，金银错和漆器等新工艺发展起来，营造业大兴，砖石雕刻也兴旺起来。装饰图案的题材更为广泛，较之以前有巨大突破。主要装饰纹样有：怪兽纹、蟠螭纹、虺纹、龙凤纹、各种动物（鹿、马、牛、羊、虎、雁、鱼……）纹及四神纹等。“四神纹”也称“四灵纹”，由青龙、白虎、朱雀、玄武（龟、蛇）四种动物形象作标志。青龙为我国传说中的东方之神，朱雀为南方之神，白虎为西方之神，玄武为北方之神，它们标志了四个方向。又标志了四种颜色：青龙——青色；朱雀——赤色；白虎——白色；玄武——黑色。此外，人物纹空前繁多，突出的是汉画象石、画象砖、瓦当，题材直接反映了人类生活、生产、战争的场面。笔简意繁，以少胜多，为以后各代的装饰开辟了新途径。

四、魏、晋、南北朝时期，由于社会动荡不安，佛教艺术兴旺起来。图案同样也受到了宗教的影响，这时期的题材、内容许多都与佛经故事有关。常用的纹样有：忍冬草（即金银花，也称：宝花，四季常青不枯，取其吉祥之意）、莲花纹（别名“芙蓉”、“芙蕖”等，取其出污泥而不染和“守一茎一花之节”之意，是美德的象征）、玉鸟

纹（玉鸟也称迦陵频伽，吉祥鸟，传说人是玉鸟脱生出来的，故而图案中常有人面兽身之图象）、鹿纹（亦曰“天鹿”、“白鹿”，祥瑞的象征）。人物图案中出现了“飞天”仙人形象，表达了美好的理想，人的力量。

五、隋、唐、五代，处于封建社会中期，对外文化交流增多，工艺美术的门类也空前发展。绝妙的唐三彩、宋瓷、丝绸、金银制品等等上的装饰图案也出现了繁花似锦的局面。唐代纹样丰盛饱满，富丽豪华。宋代纹样秀丽，灵巧。常用的纹样有：卷草纹、宝相花（以莲花和牡丹相结合的图案，采用了完美的理想化的构成方法）、海石榴、花鸟纹、华盖纹、联珠纹、绶带纹、人物纹等。荷花和牡丹花非常之多。此外还有茱萸（中药）纹、柿蒂纹、几何纹等。装饰手法有写实的、夸张变形的，并采用了花中套花，叶中套花，果中套花等理想化的方式，构成巧妙、气韵生动、敷彩绚丽，唐、宋是我国传统图案发展的重要历史时期。

六、元、明、清封建社会末期图案，保留了民族特点，吸取了外国工艺之长，花色品种，装饰风格产生了变革。景泰蓝就是当时的新工艺，瓷器、织锦、砖雕、木雕等也较前有了很大进步，装饰题材增加了很多。动物图案常见的有狮子、孔雀、蝙蝠、鹿、鹭鸶、羊、鹤、鹰、锦鸡及神奇的麒麟。花卉果实题材有梅花、荷花、菊花、牡丹花、兰花、牵牛花、竹子、松树、灵芝、桃、石榴、枇杷、梨、杏、葡萄等。相互借用和结合的理想化的手法也更为广泛多变。如禽鸟与花卉组合，昆虫与花卉组合等，强化了装饰情趣。此外，尚有器物形象构成的图案也甚为流行，如：古玩、金石、陶瓷器、钟、鼎、杯、盘、壶、碗、瓶、书画等，具有典雅之风，称为“博古纹”。还有用八种佛教用供器组成的“八吉祥”（也称佛八宝），用道教持物组成的“道八宝”等等。这个时期的图案多为吉祥图案，应用范围也达到了前所未有的广泛程度。日用品、服饰、建筑、商品上处处可见。

我国古代传统图案纹样来源大致可分三个部分。其一，来自民间工艺：陶瓷、刺绣、窗花、蓝印花布、蜡染、剪纸、雕刻、编织等，这是劳动人民按照自己的意志发挥创造的，一般比较朴实、粗犷、乡土气息浓郁。其二来自宗教艺术，如宗教传说和神话传说，庙宇、石窟中的壁画、藻井、龕楣、塑像服饰、基座、建筑、雕刻以及各种供器装饰。最典型的敦煌图案，是佛教传统图案的精华部分。它是我国的能工巧匠吸收外来文化所发挥创造的一种独特的艺术风格。这些图案构图严紧，富于理想。其三是来源于封建帝王、王公贵族、富豪商贾等所占用的陈设品、日用品、服饰、首饰、建筑……这些工艺品图案是为了满足奢侈者的物质生活和空虚的精神生活而精心设计的，并设有专门的作坊由专人监督制作的，所以图案非常精细，色彩富丽豪华。除了如前所说的那些传统图案外，相当一部分是福、寿、禄及文人字画、诗歌为题材的装饰图案。多数采用了“米”字格和“九宫”格等格律形式。以上三部分纹样，组成了我国传统图案的主流。

中国古代传统图案纹样经过世代代艺人的努力创造，形成了具有中华民族风格的完整的艺术体系。尽管服务对象有所不同，题材内容也各有差异，但不可否认的是出自劳动者之手。在最典型的那些喻意和谐音吉祥图案里，往往寄托着最美好的理想，即使在那些直接服务于宗教或封建统治阶级的图案里，其间仍然程度不同的闪烁着民族精神的光辉，显示着中国古代劳动人民惊人的智慧和创造才能。

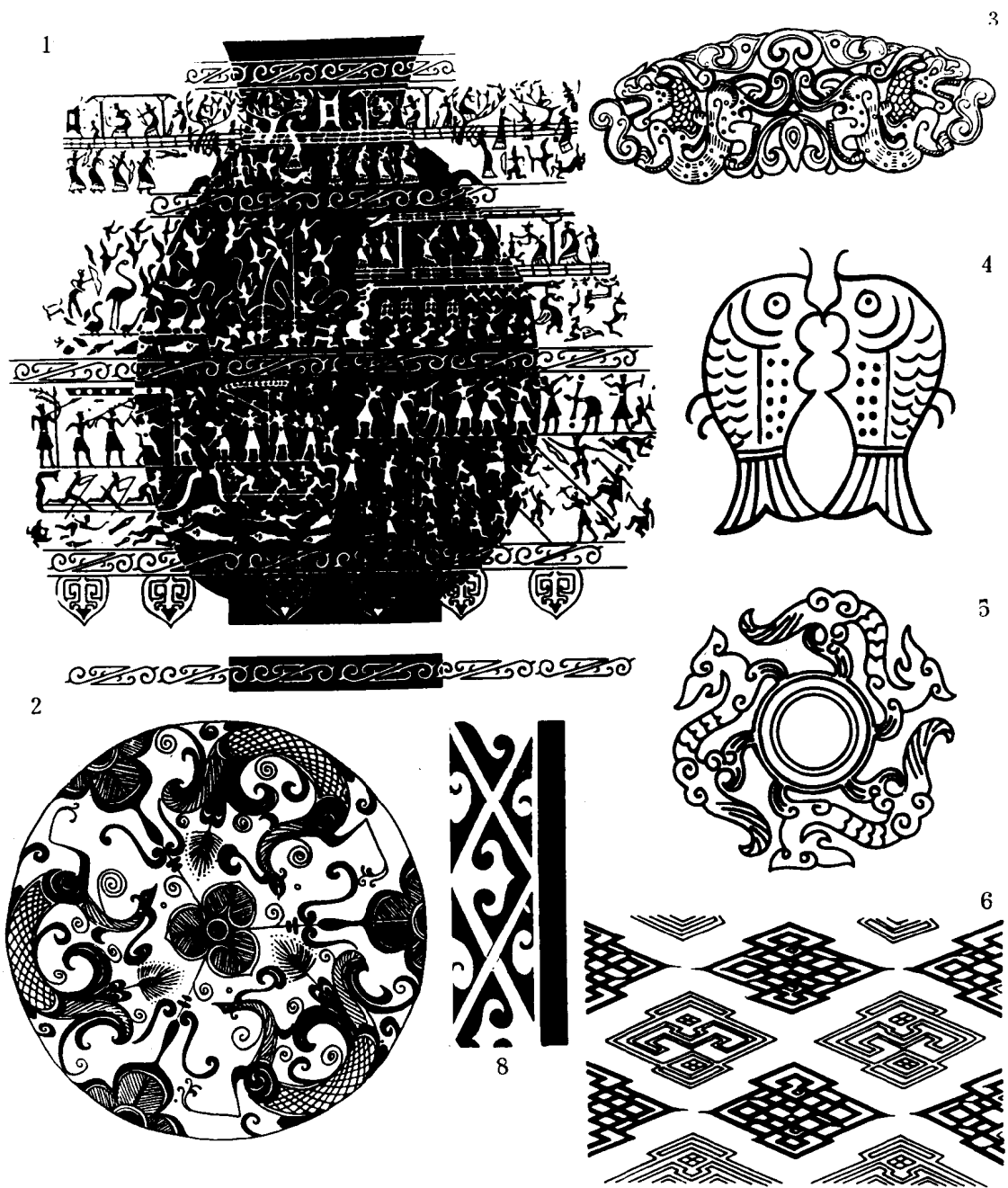
新石器时期彩陶纹样

- 1、鱼纹； 2、鸟纹； 3、人面鱼纹； 4、日月山纹； 5、狗纹； 6、火焰纹； 7、各种几何纹； 8、用花纹装饰的陶钵； 9、用回纹和弦纹装饰的陶罐； 10、人物舞蹈纹； 11、蛙纹； 12、用网纹和海贝装饰的陶罐。

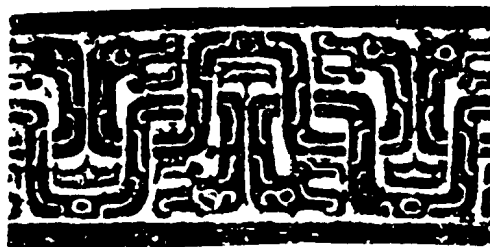
商周青铜纹样

- 1、窃曲纹；2、四瓣花纹；3、夔龙花纹；
4、环带纹；5、回纹；6、象尊；7、圈带纹；
8、涡纹；9、鳞纹；10、重环纹；11、蝉纹；
12、饕餮纹；13、凤鸟纹；14、勾连纹；
15、鱼纹；16、对鸟纹；17、18、象形文字
19（鹿、担贝乘船）；19、夔凤纹。

战国时期纹样

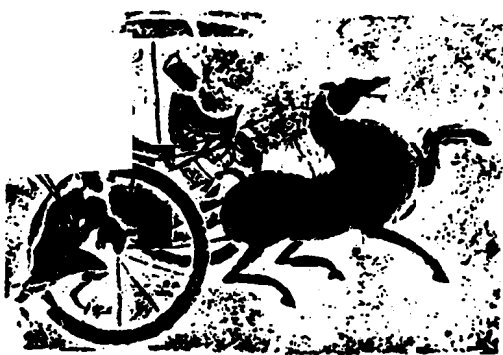
1、战国铜壶“宴乐鱼猎攻战”；2、战国彩绘漆器夔凤纹；3、战国玉饰龙纹；4、战国铜洗鱼纹；5、战国玉饰怪兽纹；6、战国麻织物几何纹；7、战国铜器蟠虺纹；8、战国漆器云纹。

1

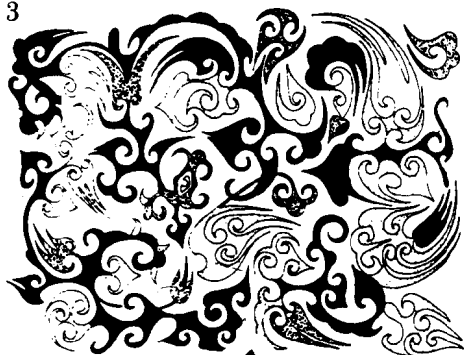
2

4

3

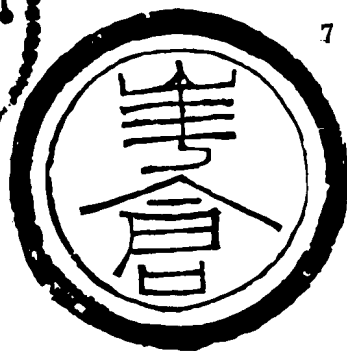
5

6

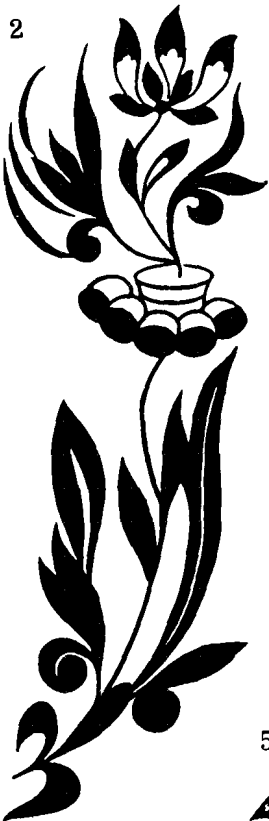
7

1、汉白虎纹： 2、汉画像砖轺车纹： 3、汉刺绣云纹： 4、汉画像石朱雀纹： 5、战国玉锦人物纹： 6、汉雁纹： 7、“年仓”文字瓦当。

1

2

3

4

- 1、北魏石刻莲花纹； 2、西魏忍冬花纹；
3、北魏石刻鸟纹； 4、西魏石刻忍冬花纹；
5、北魏石刻兽纹； 6、北周伎乐天；
7、西魏瑞鹿纹。

5

6

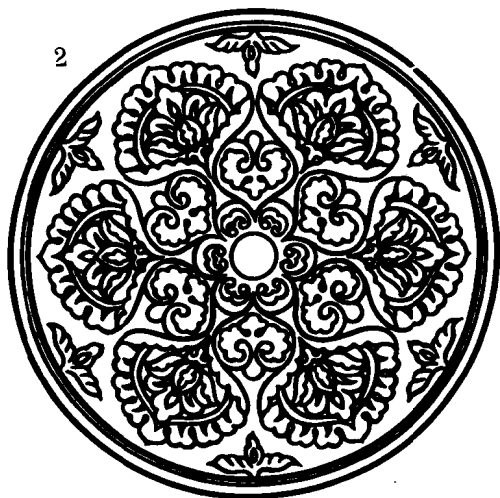

7

1

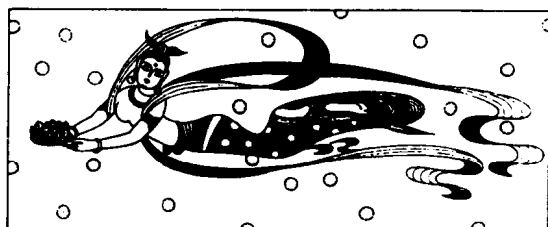
2

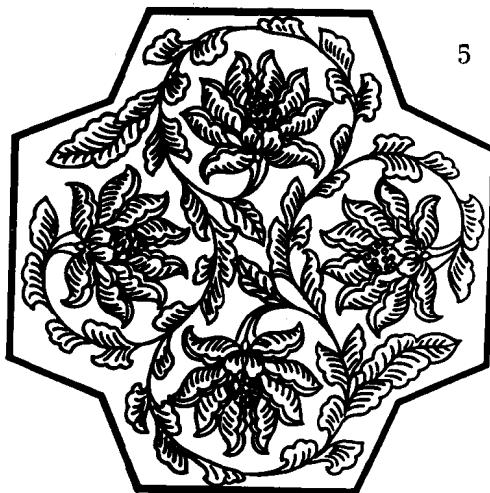
3

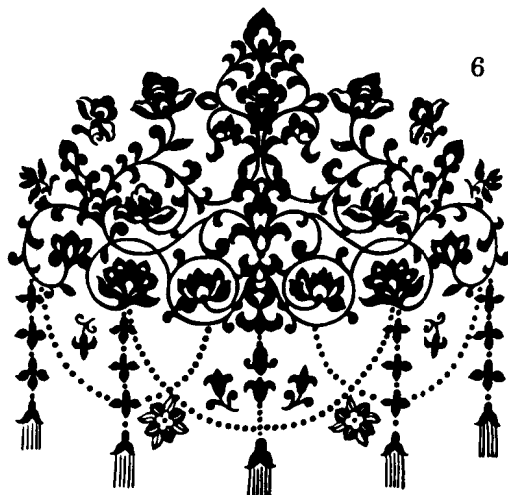
4

5

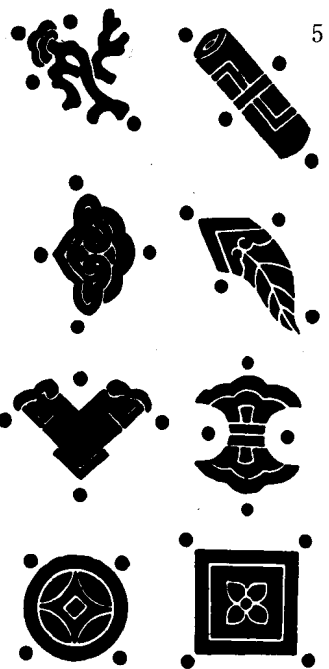
6

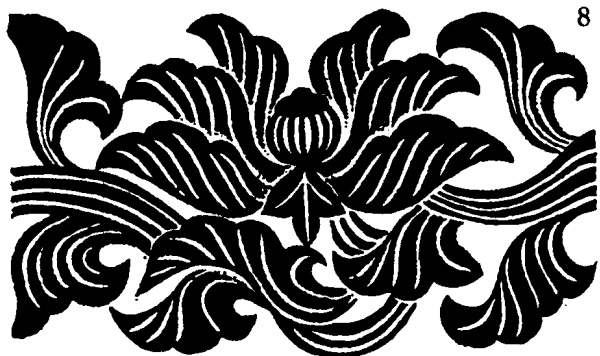
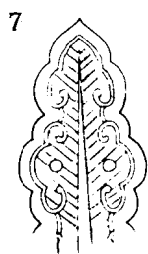
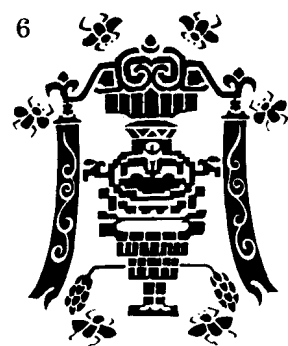
- 1、唐代卷草纹； 2、唐代铜镜团花纹；
3、唐代卷草纹； 4、唐代敦煌壁画飞天；
5、唐代铜镜牡丹花纹； 6、唐代华盖纹。

1—5 宋代牡丹花纹：
6—7 宋代建筑花纹。

1、清代寿桃纹漆盒； 2、清代“仙鹤献寿”； 3、明代锦缎凤纹；
4、明代织锦蝴蝶纹； 5、明代八宝纹； 6、明代织锦灯笼纹；
7、清代蕉叶纹； 8、明代砖雕牡丹花纹。

基础图案

一、图案的概念:

图案就是设计图,它是装饰形象的依据。一切器物的形状、色彩以及装饰纹样在纸上绘制出来的图样就叫图案。

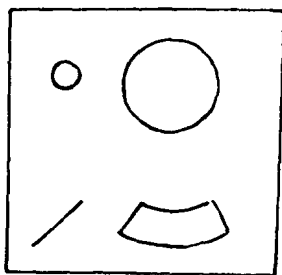
图案是具有装饰性和实用性的美术形式,和人们的衣食住行有着密切联系,起着美化生活的作用。它的表现方法和绘画不同,应用范围也非常广泛。

二、图案的形式法则:

总体上说,图案的基本法则就是统一与变化的协调;是对立统一辩证法在艺术创作上的应用。现分述如下:

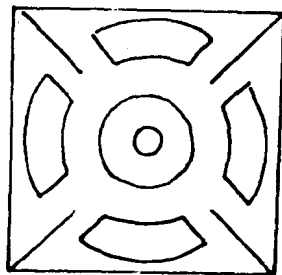
1. 变化与统一。

图案包括以下几个方面:内容上的主次;构图上的虚、实、聚、散;形体上的大、小、方、圆;线条上的粗、细、曲、直;色彩上的明、暗、冷、暖等。这些都需要用统一的手法解决矛盾,使之成为理想的图样。

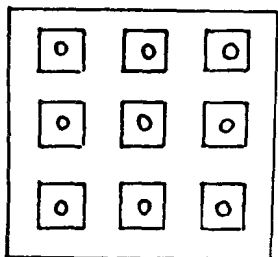

上图只有变化没有统一

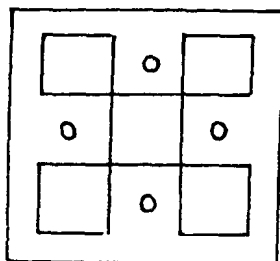
通过重复加以整理

形成既有变化又有统一的比较完整的图案

过于统一没有变化显得死板

有变化、有节奏

2. 动感与静感。

根据装饰目的,采用动或静的装饰效果,在装饰图案中很重要。

①、线: 水平的静感强

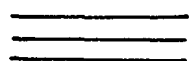
垂直线较有动感

斜线动感较大

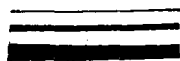
曲线为动感线

②线的排列:

静止的

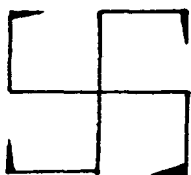

有动感

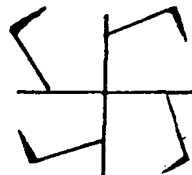
因线的粗细、方向、曲度不同，就有动感与静感的区别。

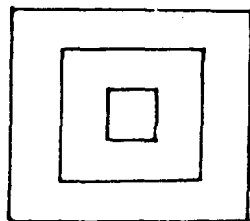
静止状态

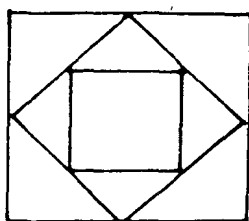
有动感

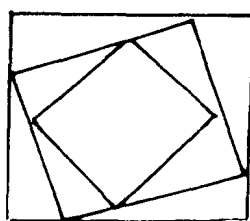
动感大

静止状态

较动

动感大

变化的因素越多则动感越强，统一的因素越多则静感越强。

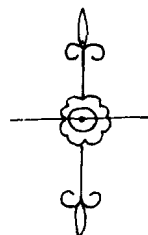
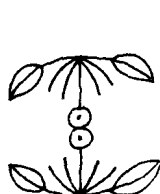
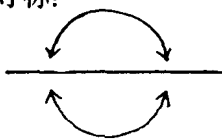
3. 对称与平衡。

①对称。在假定的中轴线两侧或上下，配置同形、同量、同色的纹样所组成的图案，称为全对称。局部同形、同量、同色组成的纹样为局部对称。

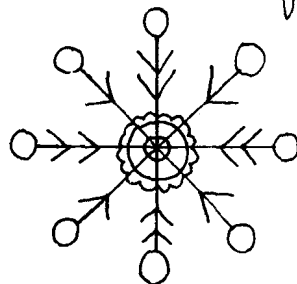
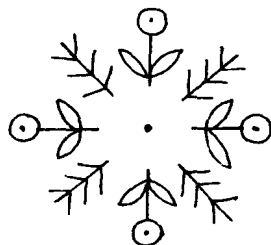
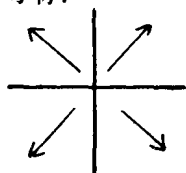
对称的形式有：左右对称，上下对称，三面对称和四面对称等。它的特点倾向于统一，有庄重、静止感觉。

上下对称:

四面对称:

②平衡：以中心线为中心，纹样等量不等形。

