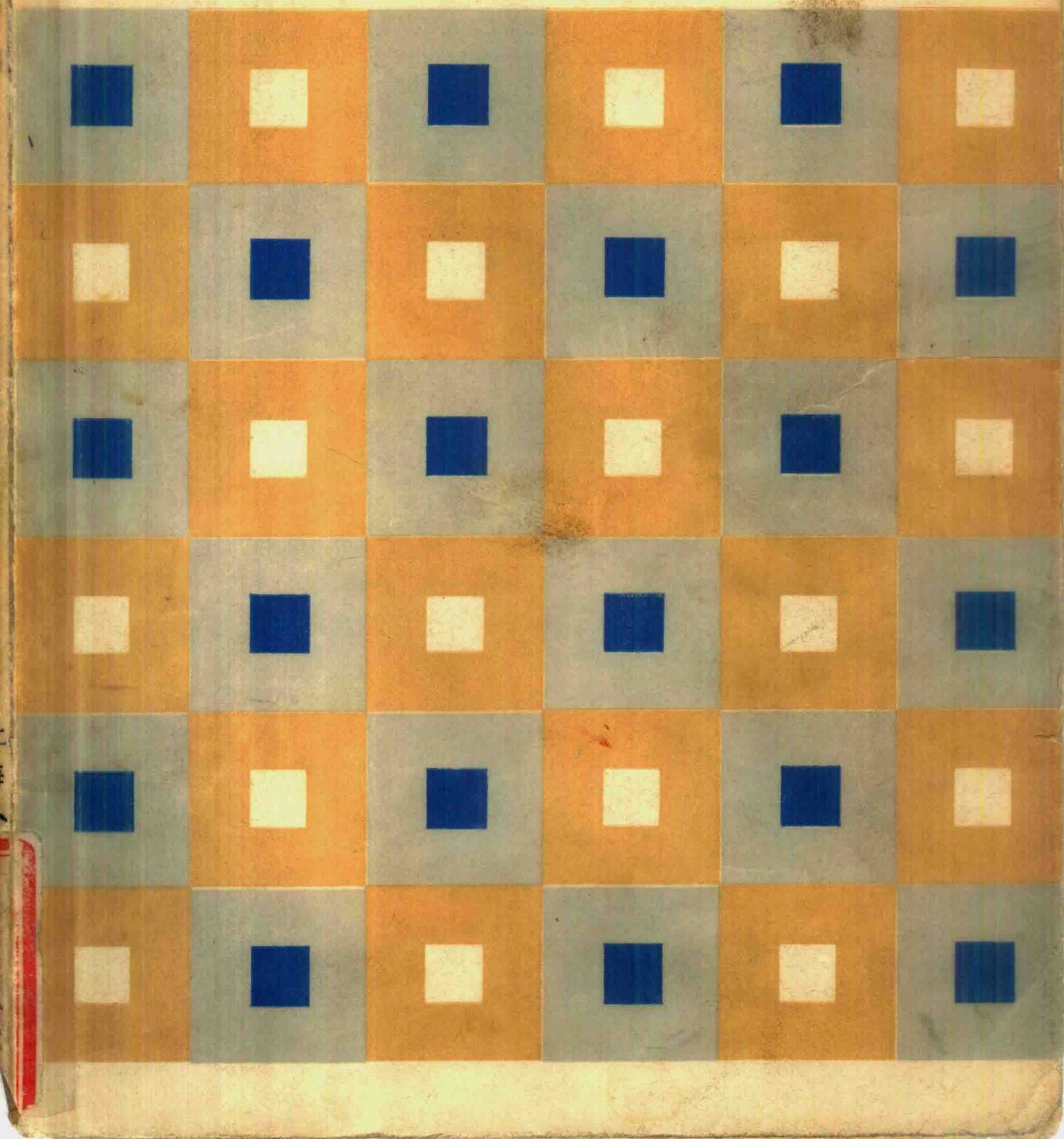

染织图案基础

沈从文图安其基础

程尚仁 温练昌 著编

上海人民美術出版社

染织图案基础

程尚仁 温练昌 编著

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 上海市印刷三厂印刷

开本 787×1092 1/16 印张 10.5 彩图 12 页 字数 60,000

1979年9月第1版 1979年9月第1次印刷

印数: 00,001—10,500

统一书号: 8081·11248 定价: 3.00 元

目 录

前言

纹样

- 一、纹样的来源.....(3)
- 二、写生的目的.....(4)
- 三、写生的方法.....(7)
- 四、写生的要领.....(14)
- 五、纹样造型的目的.....(19)
- 六、纹样造型的要领.....(20)
- 七、纹样的造型——花、叶、梗.....(24)

组织

- 一、连续纹样组织的基本法则.....(29)
- 二、几何形连续的组织.....(35)
- 三、几何形连续组织的运用.....(45)
- 四、散点连续的组织.....(48)
- 五、缠枝连续的组织.....(56)
- 六、连续组织的开刀法及卷折法.....(60)
- 七、散点及缠枝连续组织等的运用与练习.....(63)
- 八、适合纹样的构成及运用.....(67)

色彩

- 一、染织色彩的性质.....(73)
- 二、色彩的一般现象.....(74)
- 三、颜色的性质.....(75)
- 四、颜色色彩的明暗关系.....(80)
- 五、色彩的对比作用.....(88)
- 六、色调组成的基本规律.....(91)
- 七、色调的运用与练习.....(98)

染织图案

- 一、民间蓝印花布图案.....(101)
- 二、民间彩印花布图案.....(110)

三、印花布图案	(115)
四、印花丝绸图案	(123)
五、蜡染图案	(131)
六、民间棉织图案	(139)
七、丝织图案	(147)
八、绣花图案	(158)
九、地毯图案	(168)
十、历代服饰图案	(178)

前 言

在一切工艺品上用纹样作为装饰的,这些纹样通称为图案。图案的应用范围很广,生活中衣、食、住、行各个方面均利用纹样来进行装饰和美化。如衣料用的花布以及被面、床单、枱布、枕套上所常见的图案,如各种器皿上的,象陶瓷器、搪瓷器、漆器等等上面的装饰图案,以及各类纪念章,书籍装帧,商品装潢,建筑装饰上的图案和室内装饰的地毯、挂毯、窗帘等等装饰图案。随着生产的发展,生活资料的日益丰富,人们应用图案的范围也就日益广泛,日新月异,丰富多采了。如塑料工业,是近几十年来兴起的,目前已广泛地在人们生活中运用它了。很自然地人们也在各种塑料工艺品上广泛运用纹样来进行装饰和美化。人们生活所需要的物质资料是各种各样极为繁多的,它们在生产与制作上的工艺过程都不一样,由于工艺制作过程的不同,对纹样在装饰上的要求也有所区别。所以在纹样运用于装饰设计时,它是不能离开生产上的工艺要求的,这是图案在运用上的一些特殊之处。但在一切工艺品上,很大一部分都要以纹样来进行装饰,因而这些各种类型的图案在其纹样构成的形式上看,又形成了一些普遍的规律。

在谈图案的一些普遍规律或谈图案构成的一些主要因素以前,这里首先要弄清楚一个问题,就是图案的阶级内容。

伟大领袖毛主席教导我们:“一定的文化是一定社会的政治和经济在观念形态上的反映。”又教导我们:“在现在世界上,一切文化或文学艺术都是属于一定的阶级,属于一定的政治路线的。”图案是观念形态的东西,在阶级社会中都是为一定的阶级服务的,都是为一定的阶级政治路线服务的。我们知道历来的统治阶级,奴隶主阶级,封建主、地主贵族阶级,资产阶级,他们占有工艺美术,均要在工艺品的装饰上加上他们所需要的图案纹样,以显示他们的统治权力和统治的愿望,并借以麻痹奴化人民斗志的一种精神武装。象封建社会时期的一些图案的寓意,就渗透了“封建思想”的毒汁,如“天官赐福”“五伦图”“平升三级”“马上封侯”“官上加官”“富贵有余”“鲤鱼跳龙门”等等图案。他们常常把生活中的一些花草鸟兽、瓜果鱼虫拼凑在一起以隐喻某种反动思想。自从外国资本主义侵略中国以来,又滋长了一些资本主义因素的文化,图案纹样上也明显的反映了一些发财致富,唯利是图的东西。如“渔翁得利”“一本万利”“招财进宝”等图案。这些东西在当时的商标图案上非常突出。今天这些东西已变成历史的垃圾,早为人们所扬弃了。但为了更好的阐明图案构成的形式时,提出这个问题,目的使我们更好地重视其阶级内容。明确这一点,有利于将新的内容寓意到图案中去,更好更多地创造出社会主义欣欣

向荣的各种类型的美好的图案纹样来,以促使图案更好的为无产阶级政治服务,为广大的劳动人民群众服务。

图案构成的一些主要因素是什么?在形式上,构成图案的主要因素概括起来有三个方面:一是纹样,二是组织,三是色彩。构成图案的这三个方面的因素,它们之间是相互密切地联系着的,不是孤立的。它们互相交织在一起,同时又与器形相适应地密切结合着。这就在图案上形成了一个互为关联的对立统一的整体。

为了便于叙述一些普遍的规律及对立统一的法则,将这些规律和法则分别结合这三个方面的因素顺序加以有选择的说明,并论述其三者互相之间的关系。

由于图案所涉及的范围较广,本书仅侧重于平面的、染织方面的和花卉方面的图案来谈其纹样、组织、色彩三个方面的一些技法上的问题。

纹 样

一、纹样的来源

纹样也有一个来源的问题。作为观念形态的图案纹样，均来源于社会生活。就其形态来看，有两大类：一是自然形态的，一是几何形态的。自然形态的一些纹样，极其丰富，各式各样的花果草木，鸟兽鱼虫，山川景色，流水云烟，长桥水坝，平原，森林，梯田，火车，飞机，轮船，各种劳动工具，以及人们的劳动姿态，体育舞蹈的动作等等是万紫千红，多种多样的。是图案纹样取之不尽，用之不竭的源泉。另一类的几何形态的纹样，它并不是人们头脑里凭空想象出来的产物，同样是来源于社会生活；人们通过制造生产工具，定尺度，立规矩，划经纬，以编织蒲竹，制造砖瓦，车轮，器皿等等。通过这些生产，人们掌握了几何知识，树立了数理观念，知道了点、线、面、体、方、圆、曲、直的几何形态。这种点、线、面、体、方、圆、曲、直的交错，也形成了变化万千的几何纹样及几何的组织形态。这种几何纹样的组织形态，自然界里也很丰富的存在着；如一些矿物的结晶体的几何形态，动植物的一些外部、内部的物质结构的几何组织，以及水纹波动的一些有几何规律的动态等等，都是人们通过生活的体验和了解而获得的。这里就给我们提出了一个问题；纹样既然是来源于社会生活，来源于客观的、现实的自然界，作为一个图案工作者，工艺美术工作者来说，必然离不开社会生活，必须要深入生活，深入生产斗争的实际中去。正如毛主席《在延安文艺座谈会上的讲话》中指出的那样：“中国的革命的文学家艺术家，有出息的文学家艺术家，必须到群众中去，必须长期地无条件地全心全意地到工农兵群众中去，到火热的斗争中去，到唯一的最广大最丰富的源泉中去，观察、体验、研究、分析一切人，一切阶级，一切群众，一切生动的生活形式和斗争形式，一切文学和艺术的原始材料，然后才有可能进入创作过程。”因此一个工艺美术工作者，对原始材料的积累是极为重要的课题之一。要积累自然形态，首先得进行写生，通过写生对自然形态进行观察和分析。

这里，在学习的过程中，过去是有所分歧的，有人认为学习图案必须通过从传统图案纹样的临摹着手，以了解其图案形成的特点及其渊源。传统的，甚至外国的一些好的图案，我们是应该加以借鉴的，借鉴的目的是更好地做到“古为今用”和“洋为中用”。但不论是古人、外国人所创作的图案都是流而不是源。很显然，在古代的图案纹样中，我们没见过火车、飞机等纹

样……因为古人的生活中没有创造出这些东西。就以植物花卉来说，它也是在不断的变异和发展的，牡丹、菊花的品种日益增多，也就是这个原因。因此我们应着眼于“源”的研究，同时又不忽视传统的借鉴，这样才不至本末倒置。下面就谈谈关于写生的几个问题。

二、写生的目的

1. 为各种工艺品上的装饰设计收集和积累素材。花布图案的设计，陶瓷器皿上装饰纹样的设计，漆器、雕漆等图案纹样的设计，地毯、头巾、手帕、枱布、床单、枕套等图案纹样的设计等等，它们上面的一花、一草、一叶，以及鸟兽鱼虫，人物动态等各种纹样形象，均取材于自然，经过作者的概括、提高，反映生活，因此，工艺美术设计工作者，他的脑子里，和文学家一样需要积累很多很多的生活素材，其中自然形象是十分重要的一个方面。有了这些素材作为纹样设计的依据，才能更好地进入工艺装饰的设计，更好地完成设计任务。自然素材积累得越多，对装饰设计就越加便利。以各种工艺品上的牡丹花纹样为例：自然界的牡丹花是非常丰富的，它有“赵粉”、“楼台”等各种品种。各品种之间也有其个别的一些不同特点，如花瓣的边缘曲折，颜色不同的类别等。就以一朵牡丹花而论，它也有正面的，侧面的，正侧面的，反面的，反侧面的等等各种角度，有各种生长的姿态，还有含苞、初放、盛开的生长过程。如果我们对牡丹各方面的素材积累得很多，特别是对牡丹欣欣向荣的生态体会得深了，我们就能选择其更好的特征，更好的角度，更好的姿态，更美的形象运用到工艺品上来进行装饰。也只有这样，我们才有可能对牡丹花进一步予以新的寓意，批判旧传统强加于牡丹花的那种“荣华富贵”的旧意识，使牡丹花旧貌变新颜（参看图例）。

又如一种杜鹃花（又名映山红或满山红），如果我们没有亲眼见过，没有写生过，我们就不了解其花叶的特点及生长的规律。映山红，在江南山区，四月间，满山满谷在绿叶丛中争艳。如果我们没有身临其境观察过，我们就没法把那种火红艳艳的气势表现出来。今天人们所热爱的向日葵花，山丹丹花，也必须亲自写生和观察过，我们才能将其更美好的反映出来，运用到工艺品上来进行装饰。

2. 同时用通过写生进行收集素材的方法，来锻炼描绘技能和表现能力。通过写生的观察来丰富对自然形态正确的思维能力和概括能力，以利掌握其特征、生长规律。这样就有利于逐步达到技能和构思相互提高的目的。描绘的技能提高了，表现能力提高了，对自然形象的特征、生长规律了解和认识的能力提高了，则更有助于装饰设计水平的提高。

写生的重要性，是在于对自然物象的构造进行观察、分析、研究。因此这一课题，其本身就具有初步“创造”的迹象。也就是自然物象通过思维来进行初步提炼加工的过程。故描绘和观察分析两者不能偏废，若偏重于描绘，专门从事资料的采集，不去深思描绘对象的特征，生长规

律,不去考虑所描绘的资料下一步的运用,这也说明不能联系以装饰为目的要求来理解其重要性。其收效往往是事倍功半的。

三、写生的方法

根据装饰上的要求和选择描绘对象的不同及应用工具和材料的不同，可分以下几种写生的表现方法。这里主要是选择以花卉为写生对象的几种描出方法。

1. 用毛笔作阴影平涂的描出方法：

这种描出的方法，是着重于物象外轮廓的描出。所描出的对象物体，是采用一种黑色或深红色等来涂抹其形体的面。其所描出的形体有似剪纸所表现出来的物象效果；又好似白粉墙上映现出来的竹影、梅影效果。这种方法的优点是能在描出过程中概括物象，大体的抓住物象的总的神情面貌，抓住对象外轮廓的特点和生动的姿态。由于阴影描出，黑白对比分明，外轮廓十分明显，能明确的表现出对象的特点。描出的物象能使人们加强了对物象的总体感觉，也便于学习掌握对象明确的造型。这有利于进一步利用它来加强物象形体的装饰性。

运用影绘的方法进行写生时，应该注意避免先勾勒外形轮廓再去平涂其面的方法。这样对描绘技巧的磨炼不多，也容易流于平板。在描绘时应该运用毛笔的功能，象传统的国画用笔一样，如写兰竹、点梅花似的，一笔一笔的画出或点绘。描绘时要针对形象的特点、方向、转折、起伏进行描绘。毛笔的功能不能达到一笔收效时，也应就其边缘形势进行点绘而后再涂其面。这样的描出，可充分发挥毛笔的功能及技巧的磨炼。应逐步地做到自如的运用毛笔，得心应手的去表现物象。这样描出的物象更易收到生动灵活的效果(参看图例)。

这种方法也有它的缺点，就是在进行描出时，对物象细部的结构、色彩和层次的观察容易

忽略。因此对一个工艺美术设计工作者来说,特别是搞印染设计的,应掌握几种不同的写生方法和技巧,便于深入了解形象的构造,且便于设计时的应用。例如,可在这种描绘的基础上进一步用点、线、面来表现物象的体积和细部的处理,或用黑、白、灰分几个层次来描出,以弥补黑影描出之不足处(参看图例)。

2. 用铅笔描出的方法:

用铅笔描出有两种表现方法:一是单线勾勒,一是铅笔皴影。

单线勾勒法,基本的要求是以单线勾勒出物象的全部轮廓。有似国画中工笔画的白描。它的优点是便于对物象细部构造的观察和研究,还有利于线的技巧磨炼。描绘工具也可以采用钢笔或毛笔来勾勒,但外出写生时用铅笔或钢笔较为方便一些,且易于掌握。铅笔宜采用 HB 或 B 的软硬度为好。描绘时将铅笔削得尖尖的,具体描出时要求讲究运用腕力,要求根据物象的卷折来运笔,笔力有轻有重,有起有伏,卷折流利。起笔稍重,收笔稍轻,力求达到描出之

对象具有生动灵活的感觉。

铅笔皴影的方法,基本上和铅笔素描的方法一致。但描绘时要看对象来确定表现方法。有些对象,如一种菊花,其花瓣细小重迭,光影复杂,模糊不清。这时可简化光影层次来描绘,能表现出物象大概的体面和光源,以达到花瓣清晰、层次分明的效果就行了。选用铅笔以 B、2B、3B 为宜,不宜用过硬的 6H 铅笔或过软的 6B 铅笔来描绘,由于铅心过硬,表现物象的柔和感不够,铅心过于松软,物象细部的表现不易达到清晰。

以上两种方法与阴影描出方法相比较,是各有优缺点的,其缺点是容易使自己光重视对物象细部的刻画和光影的表现,而忽视对物象进行概括、扼要的观察,也缺乏对物象色彩的感受和吸取(参看图例)。

3. 用水粉画描出的方法:

这种方法主要是用粉质的图案颜色(又称广告颜色)来进行写生。它的优点,是可以将物象用比较明确的层次来表现,也可以用比较细致的表现方法来描绘对象的细部,也可以用简练的表现方法来描绘对象的大体,同时还可以用多种多样的笔调来表现物象,或结合水彩画的一些技法来运用。这种写生方法,可说是弥补了以上两种方法的缺点。问题是,作为初学者来说,是不容易一下掌握其用色与用笔的技能。因此在写生这个课题的练习中,应将这种方法结合第一种黑影描绘的方法,再穿插黑白灰的层次描绘,由简入繁的分几个阶段来学习,以便逐步地掌握这种方法。

这种方法虽有多样的表现技巧,但在写生过程中应多采用简练的色彩层次来表现物象为宜。因它可以根据装饰的需要来锻炼学者掌握物象明确而概括的造型。在写生时也不会为物象繁琐的细部和复杂的色彩关系所迷惑,感到束手无策。另外这种方法更有利于工艺美术的设计,特别是有利于染织美术设计打好坚实的基础。有了这种简练、概括的表现技能,在设计时也不会为制作条件的局限所苦恼,那怕制作条件限制更严,更简单,象机印花布,或搪瓷印

花,如用二至三个滚筒或几套板来印花时,有了这种写生基础,我们也能较充分地来表达出物象美好的造型和色彩。

色彩层次简练的表现方法,是将物象复杂的色彩关系简化为二至三色或三至四色来表现。以一朵大红蜀葵花来说,其受光部分和背光部分及阴影部分,就构成了无数的层次,再加上反光及周围环境色的影响,色彩的构成就显得更为复杂。在这种情况下,应将它简化为花的本色一个层次,受光与背光部分简化为几个层次来表现蜀葵花明确的色彩与造型。我们知道任何艺术形式,在表现物象时,均需要进行对自然物象的加工、概括和提炼的。而这种结合装饰需要,结合工艺制作条件的写生,更是需要对自然物象加工成为简练的色彩和造型的(参看图例)。

4. 用淡彩描出的方法:

这种方法,就是在铅笔单线勾勒的基础上,即在铅笔描出的形象上面,再根据对象的固有色加以渲染。渲染时可用水彩画颜料,用简单的点染来记录物象的固有色。这种方法在进行收集设计素材时经常应用,以便于根据记录下来的形与色进行加工,或设计时作为参考之用(参看图例)。

根据装饰需要的写生,除以上几种方法外,也可以用水彩画的方法进行,也可采用我国传统的方法,如工笔画的勾勒上色法及没骨点染法,以及半工带写的小写意法来进行写生。甚至可采用更为广泛的工具来运用。如采用炭精笔、炭素钢笔、蜡笔、彩色铅笔、色粉笔以及油画颜料等工具来写生。为了工艺美术设计,特别是染织美术设计对技法多样化的需要,在写生技能方面,最好能掌握多种工具,这样有利于多风格的表现,特别有利于印花布和印花丝绸设计时能显示出多种多样的风味和格调,使产品的花色品种多样化。

根据装饰需要的写生虽然可以运用多种工具及方法来进行,以利于设计。但在学习过程上说,应先掌握第一、二、三种方法为适宜。在这几种方法的基础上,掌握一定的技能后再转入多种工具的尝试。这样不会在用笔上犯浮皮潦草,轻飘散漫的毛病。这是指画出来的东西,其用笔是表面的、无笔力的、形象无严密组织的不耐看的東西。为什么会出现这种毛病呢?究其原因,往往在尝试运用各种工具时,光去追求“风味”了,而忽视了笔下功夫的磨炼和忽视具体形象的刻划。

在学习写生的过程中,应该同练习写字一样,也应先工后放。有了坚实的功夫,在工的基础上放,就不容易犯上述的毛病。这种毛病一成习惯是难于纠正的。往往有些人易犯这种毛病,是由于想在学习上走捷径,急于求成,追求表面,怕刻苦锻炼,怕坚持下去长期锻炼。俗语说:“百炼成钢。”任何学习均有个反复“学”反复“练”的过程。写生的学习方法也不例外。