

688482

8015

1041; 1

268
5
1; 1

怎样画图案

怎样画图案

雷圭元编写

时彩舟绘图

人 民 美 术 出 版 社

怎样画图案

雷圭元编写

时彩舟绘图

人民美术出版社出版

(北京北总布胡同32号)

责任编辑 游允常

装帧设计 张晓君

中国铁道出版社印刷厂印刷

新华书店北京发行所发行

1959年10月第一版

1982年11月第二版第二次印刷

书号: 8027·2115 定价: 0.33元

出版说明

为了帮助美术爱好者学习画图案的技法，约请雷圭元同志编写本书，请时彩舟同志绘图。雷圭元同志是我国著名图案学家和美术教育家，中国美术家协会常务理事，现任中央工艺美术学院副院长。他早年留学法国，对中国及西欧装饰艺术深有研究，在图案理论和教学方面有许多著作，如：《中国图案作法初探》、《图案基础》等。时彩舟同志是雷圭元同志的学生，自中央美术学院实用美术系毕业后，一直从事印染、丝织图案设计及图案教学工作近三十年，现在是苏州丝绸工学院工艺美术系教师。两位作者在编绘本书时，力求文字浅显易懂，讲解深入浅出，并尽多选用插图作为学习参考。本书自五十年代末期出版以来深受广大群众的喜爱。最近我们收到许多读者来信，迫切要求再版。现经作者对个别地方做了修正、补充，并增绘图例，再版发行，以满足广大美术爱好者的需要。

人民美术出版社编辑室

封面：浙江美术学院工艺美术系作

怎样画图案

在日常用品中，装饰着各种花样：如花衣服、花被子、枕头、鞋上的花样，挑花、绣花……等等。这些花样都可以叫做图案。学画图案的步骤：

1. 写生
2. 变形
3. 换色
4. 排列组织
5. 构图
6. 设色

这是对一个初学图案的人，最低的要求，通过以上几个步骤，认真学习，可以掌握到图案基本技巧。有了这样的基础，然后在实际工作中逐步提高创作能力。

第一步骤 写生

写生的目的是收集图案的素材，为图案准备条件。写生，先从身边随时可以找到的为大家所熟悉的，喜爱的，简单而又美观的形象入手，我认为初学的开始从植物的叶子作为第一次课题，较为合适。

叶子种类很多，大别为单叶和复叶。第一次写生，可以拣一片美观的单叶。

写生的方法也有多种，为了初学方便起见，选择其中两种：

1. 铅笔线描

2. 毛笔涂绘

我们先谈一谈铅笔线描吧。

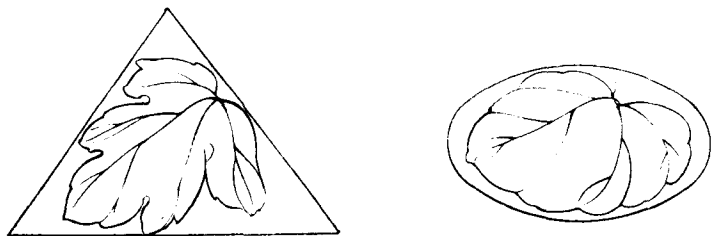
(1) 用具：平正的小图画板一块。十六开普通图画纸一张。1H或2H的硬铅笔一支。软橡皮一块。

(2) 写生对象：完整的叶子一片（画完一片再换一片）。将叶子放在另外一张白纸上。

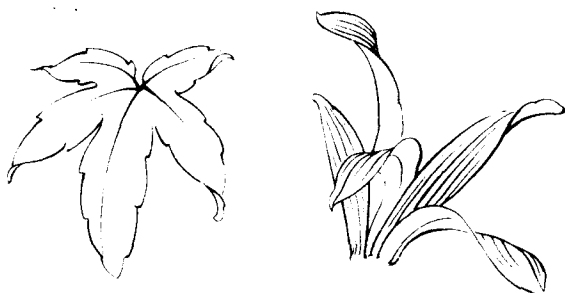
用图画钉将图画纸四角固定在画板上，最好是先将图画纸表面用清水使之微湿，四边用报纸条（一时宽）裱在图画板上干后使用，则非常平整。

作画时，画板稍稍垫高和桌成 30° — 45° 角的倾斜。将叶子放在前面偏左或钉在画板左角上。

动笔以前先仔细观察叶子的构造，看清叶子的整形，看它是属于三角形呢，菱形呢，圆形呢，椭圆形呢，还是多角形。

图一

图二

先把大轮廓的比例用直线记下来。然后再看叶脉——从主脉起到眼睛能看到的分枝细脉都把它画下来，最后把叶缘来观察，观察叶缘要注意它的缺刻的形状，轻轻把轮廓打下之后，用心地对照对象用铅笔勾出叶子的整形。这一阶段的作业，主要是熟悉各种叶子的正面形。（图一）

下一阶段是将叶子的侧面、半侧面、反面等各种转侧的姿态画出来。（图二）

最后一个阶段是“默写”。就是从记忆中把已经描写过的各种叶的形状画出来，锻炼自己的想象力，为创作图案作准备。

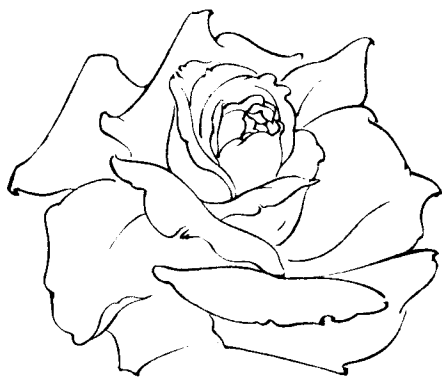
熟练了叶子写生之后，进而描写花头，花头描写的步骤和描写叶子一样，不过较为复杂，要注意下面几点：

甲、花瓣要瓣瓣归总到中心一点。

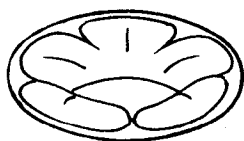
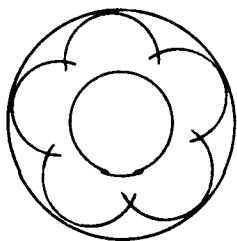
乙、花瓣是一圈一圈、一盘一盘重叠上去的，要层层交待清楚。（图三）

丙、花瓣未开足的几圈（心子）往往细小；已开的几瓣，往往肥大。（图四）

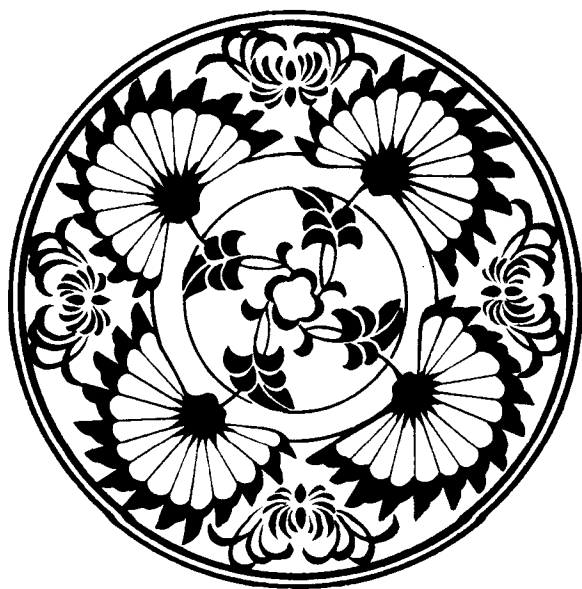
丁、花形一般的象叠碗或者象叠盘，或者象个浅碟，或者象一个喇叭形。要注意它的透视（可以用一个碗或盘碟，在里外画上等分的归心的分线，象花瓣一样，从它的正面、背面、侧面、半侧面来观察它）。一般是前缘中间的瓣子看起来短而

图四

图五

图六

扁，两侧的瓣子，看起来细而长；正面的花，往往中心几圈包心（半开放的）越到外圈越放开，从侧面看包心的几圈花瓣向上伸展，外圈的花瓣先成平线，逐渐向下垂而瓣端则又向上成为由中心往两面分开的弧线形。各种花型的熟悉，也要依靠记忆和默写。

叶子和花单独描写一个时期之后，即可进入折枝花卉的描写，折枝花的描写，可以剪枝插在瓶中，放在案头的左角，或用盆花写生。写生步骤应该注意由简入繁，循序渐进。

折枝花的写生，要注意下面几点：

甲、折枝花写生以花为主，叶子不宜过多。

乙、一枝花要从各个角度去描写，正面的、背面的、侧面的、半侧面的。（可以画在一张图画纸上，如图五）

丙、写折枝花要选择美观动人的姿态，写生的目的是收集创作图案的资料，不是象照相一样，什么都画下来，多余的或琐碎的东西，可以省略，不足的地方也可以加添一点进去。花叶的特点，可以加强，从写生中逐步锻炼夸张对象的特征和刻划增加装饰性的细部。

丁、在写生折枝花的最后阶段，可以将两种或三种花组合在一起练习构图。（图六）

在这里，我们举两个关于折枝花的示例图供初学者参考。

（图七甲、乙）

铅笔或钢笔线描要不要加上光线和阴影呢？假使有时间，愿意的话也可以，不过在图案画来讲不是顶重要的。因为图案不是完全模仿自然来达到美的效果的，如果要学习装饰雕刻的

图七甲

话，那对于光影的描绘倒是必要的，因为不属于这次谈的题目范围，这里就从略了。

下面，我们来谈谈毛笔写生。

有了上一阶段铅笔写生的基础，训练了观察对象的能力，再来进行毛笔写生就会收到良好的效果。

毛笔写生，可以省去铅笔勾轮廓这一手续，直接照了对象，用毛笔蘸墨或色彩在图画纸上平涂或者用粗细的笔触表现出来，主要是通过毛笔这种工具发挥画家的创造力、表现力，使图案画生动活泼，不象机械图，也不象照相，而是具有丰富的想象力和装饰风味的图案画，将来可以应用到丝织品、印染用品、挑花、刺绣、抽纱、陶器、瓷器、壁纸、漆器、编织、花边、壁挂、建筑彩画等图案装饰各方面去，这是图案画的基础。

在铅笔描绘的练习中，我们已经锻炼了准确的面对实物写生的技巧，所以现在不必再从一片叶子、一朵花开始了。我们可以大胆地从折枝花开始，为了描绘方便起见，我们选择最简单的题材着手。如同小小的一枝竹叶，一枝杨柳，一枝梧桐叶，一枝野菊花，一枝兰花，一枝百日红，都是画出来很好看，画起来很有兴趣的题材。

怎样画呢？

先说步骤：

第一阶段是黑影画。

第二阶段是单色浓淡画。

第三阶段是彩色画。

图七乙

现在先谈
一谈黑影画。

黑影画就是在白纸上（练习时，不一定用高价的图画纸，用报纸、毛边纸都可）使用毛笔涂绘或者是用大小粗细的笔触，对了面前的实物，把枝叶花朵用一样浓淡的墨色，将它的生动的

姿态画在纸上，打一个譬喻吧，就象灯光或月光将花叶的影子映在白墙上一样。

初学的，可以在桌上铺一张白纸，上面吊一盏灯，手拿一枝叶，把影子映在白纸上，用墨笔描绘出来，了解了这个道理之后，再对实物写生，就格外有把握了。

影绘的目的是锻炼画家敏锐的观察力，简练的表现力，和集中描绘对象的特征以及在构图上提炼取舍的布置能力。譬如一片竹叶，画完了以后除了令人一望而知是竹叶之外，还要表

现出竹叶优美的姿态、粗枝、细枝、老叶、新叶、前面的、后面的、正面的、侧面的、平的、卷的、疏的、密的，成为一幅生动的图画。这种图画，加以整理安排之后，就可以应用到象磁州窑的瓷器上，镶嵌的漆器上，单色的织物上，单色的印花布（图八甲、乙）、印花绸上。就象民间的蓝印花布，民间的剪纸图案，装饰用的铁花图案等等，就是实用的例子。

第二步为什么要练习单色浓淡的画法呢？因为我们不满足于黑白两色的图案，还要求黑白对比之间出现层次，譬如说一片竹叶，前面几片浓一些，中间几片淡一些，后面几片更淡一些，不是趣味更丰富一些么？再如同白色的花，浅灰色的叶子，深灰色的枝，黑色的地子，这样一幅图案，岂不更动人么？因此，我们画家，对于熟练应用单色的浓淡层次，就要列入课题了。

既是从浓淡层次中表现美，那就不能乱。在自然现象中，我们经常遇到这样的情景，清晨太阳从东边出来，我们从西边往东边看，物象越近东边的就越淡，物象近我们眼睛的越深。我们如果背过身来，又恰恰变了一种情景，物象近我们眼睛的看去要淡些，越离我们眼睛远的，既是越离东边的阳光越往西去的就越深。那末，我们就得出一个结论：物象迎光的，前面亮，后面暗；物象背光的，后面亮，前面暗，在图案上能真实反映这种情景，看了会愉快，如果前后层次乱了，看了就不习惯。所以我们练习单色（一般用黑、灰、白三色作练习）浓淡的图画，就可以规定两种方法：一种是地色深的，上面的花叶等等越到上面越浅，如果花最突出，叶在花后，梗更在后面，

图八甲

图八乙