

怎样画图案

上海人民美術出版社

061370

351
4774

怎样画图案

(修订本)

胡丹苓编著

上海人民美術出版社

怎样画图案

胡丹冬编著

责任编辑：曾进顺

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 上海市印刷九厂印刷

开本 787×1092 1/32 印张 2.5 附图 8 页 字数 28,000

1986 年 1 月第 2 版 1986 年 1 月第 1 次印刷

印数：00,001—24,000

目 录

一	图案概述	1
二	怎样学习画图案	17
	(一)深入生活 调查研究	17
	(二)写生与变化	17
	1. 为什么要写生 2. 如何写生	
	3. 为什么要变化 4. 如何变化	
	(三)临摹及模拟	32
三	图案纹样的组成形式	37
	(一)单独纹样	37
	1. 适合纹样 2. 边角纹样	
	(二)连续纹样	38
	1. 二方连续 2. 四方连续	
四	图案的基本规律	43
	(一)变化与统一	43
	(二)对称与平衡	44
五	图案的色彩	53
	(一)图案色彩的重要性	53
	(二)色彩的基本知识	53
	1. 色彩的要素 2. 色彩的寒暖和知觉度	
	(三)图案色彩的配置方法	55
	1. 同种色的配合 2. 同类色的配合 3. 原色的配合	
	4. 补色的配合 5. 综合色的配合	

(四)色彩的层次·····	57
(五)色彩的调子·····	57
六 图案的基本表现技法·····	63
1. 点绘法 2. 线描法 3. 平涂法 4. 退晕法	
5. 晕染法 6. 刺芒法 7. 喷刷法 8. 干笔法	
七 彩色图版	

彩图 1 花卉色彩写生

彩图 2 单独纹样

彩图 3 适合纹样等

彩图 4 适合纹样

彩图 5 边角图案

彩图 6 四方连续图案

彩图 7 块面与线结合等

彩图 8 块面、线与渲染结合等

彩图 9 花卉写生变化过程

彩图 10 点子、刺芒、块面结合等

彩图 11 金鱼 (同种色的配合)

彩图 12 水帘鹤 (同类色的配合)

彩图 13 外滩风景 (综合的配合)

彩图 14 阳光下的仙鹤 (红色调)

彩图 15 飞鸟 (综合技法)

彩图 16 月下仙鹤 (蓝色调)

彩图 17 梅花鹿 (黄色调)

彩图 18 帆船 (四方连续)

彩图 19 春(牡丹)

彩图 20 夏(荷花)

彩图 21 秋(菊花)

彩图 22 冬(梅花)

一 图案概述

图案是实用和装饰相结合的一种美术形式。它是把生活中的自然形象，经过艺术加工，使其造型、构图、色彩等适合于实用和装饰目的的设计图样或装饰纹样。

图案和人民的日常生活紧密相连。它的应用范围很广，人们衣、食、住、行等生活领域的各个方面都需要它。如纺织品印染、服装设计；商品包装装潢、书籍装帧、建筑美术、室内装饰、工业造型、交通工具、陈设工艺品、展览会布置等等都离不开它。由于它是如此广泛地、深入地对人们的生活产生着影响，因此它对于美化人民生活、培养人们的审美情趣、陶冶人们的高尚情操、鼓舞人们的劳动热情、激发人们的爱国精神都具有极为重要的作用。我们从事图案设计工作的，必须坚持为社会主义服务和为人民服务的方向，给人民群众提供健康的精神食粮。而图案设计图稿必须通过材料制作加工，才能成为物质产品，因此，它必然受工艺、材料、生产、用途、经济等条件的制约。

图案的类别一般可分为平面图案和立体图案两大类。平面图案是指在平面物体上的装饰纹样，如花布、丝绸、地毯、商品装潢、书籍装帧、广告宣传等的图案设计，一般均属于平面图案的范围。立体图案主要是指具有三度空间的器物造型构成。如玻璃器皿、塑料制品、陶瓷器、钟表、电器用具、自行车、缝纫机等造型设计，均属于立体图案的范围。也有根据用途、工艺材料进行分类的，如染织图案、陶瓷图案、

建筑图案、金属工艺图案等等。这些专业图案虽然各具特色，但组成图案的基本方法、基本规律还是一致的。本书所要学习研究的是怎样画图案的一般步骤、方法和基本规律。范围是平面图案方面。打下这样的基础，就为进一步学习各种专业图案，进行工艺美术创作设计创造了条件。当然，更重要的是认真实践，在实际工作中逐步提高创作能力。

图案是劳动人民创造的，它来源于劳动人民的长期生产实践和艺术实践。远在原始社会，我们的祖先在从事狩猎和劳动的过程中，已经不满足于石制工具或武器的实用性，而且要寻求形状和色泽的美丽，并进而在上面雕刻花纹、涂上色彩，讲究装饰美。年长月久，逐渐发展成为原始装饰性的图案纹样。随着人类社会的进步和农业、手工业经济的发展，又进而产生了陶器。大约在公元前五、六千年的新石器时代，我们的祖先就创造了灿烂的彩陶工艺。它们的造型既符合实用要求，又美观大方，并常以几何形纹样、植物纹样、动物纹样等作为装饰，这些花纹，显示着早期图案来源于生活的自然美和朴素美(图1(1)-(4))。进入奴隶社会，商周时期的青铜工艺，在古代工艺史上写下了辉煌的一页。商周青铜器端庄浑厚，多用怪兽纹、凤纹、夔龙纹作为主纹，用回纹作为地纹加以衬托，体现出神秘、森严的艺术气氛，以适应当时奴隶主祭祀天神和统治剥削奴隶的需要(图2)。封建社会的战国是一个百花齐放的时代，青铜器的制作，显现了不同的地方特色。由于生产技术的提高，在制作上采用了镶嵌、模印、鎏金、焊接、镂空等多种方法，使造型和装饰更富于变化(图3(1)-(2))。汉代是我国封建社会早期一个强盛的时代，工艺美术也进入了一个兴盛时期。在铜器上、漆器上、画

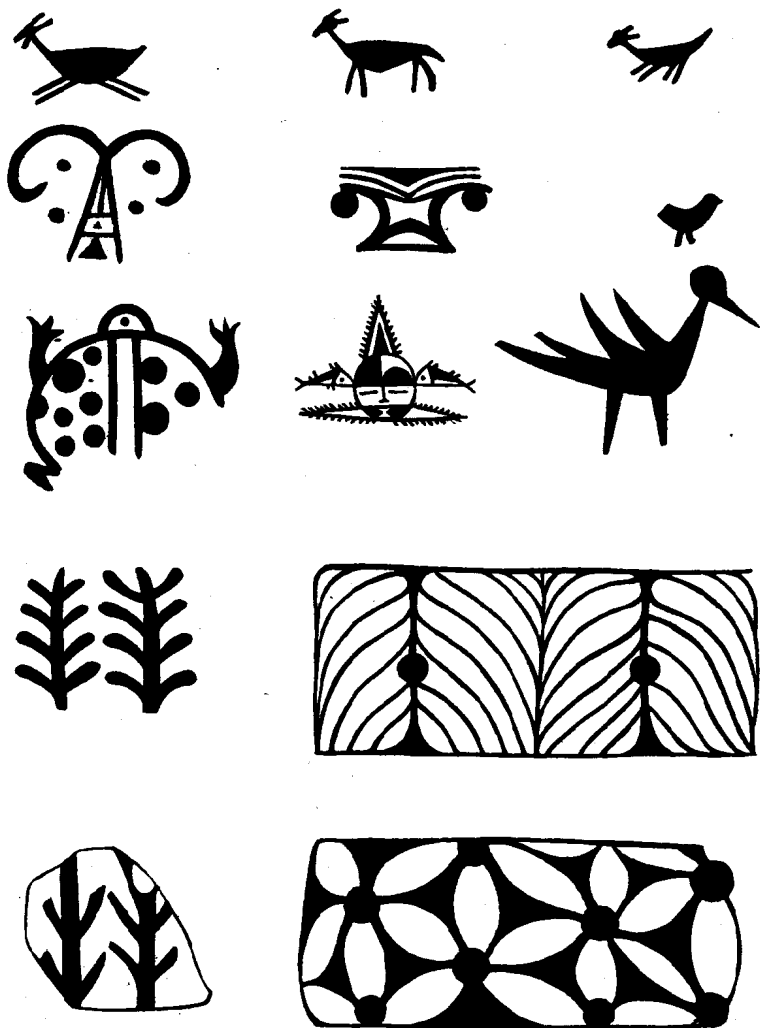

图 1 (1) 最早的几种图案 (动物、植物纹)

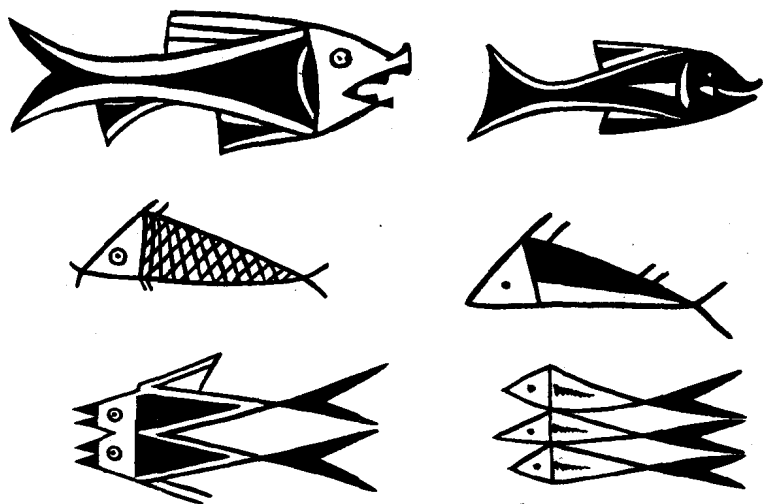

图 1 (2) 最早的几种图案 (鱼类纹)

像石、画像砖上、壁画上、帛画上，都表现出具有相当高的艺术水平和技术水平(图 4(1) — (3))。魏晋南北朝时期，长期处于战乱分裂的局面，宗教流行，反映在工艺美术上，不论题材或品种，都具有宗教艺术的特色。这时期瓷器的烧制成功，使陶瓷工艺在日用器皿中代替了铜器和漆器的地位，成为主要的工艺品种。唐代是我国封建时期一个极为兴盛的时代，各方面都取得了出色的成就。绚丽的织锦、精美的金银器、陶瓷器等都得到了进一步的发展。装饰风格显现出活泼、丰满而富有生命力。装饰纹样多取材于自然形态，如盛开的花朵，盘错的蔓草纹等，使人感到浓厚的生活气息，反映出唐代封建经济上升期的繁荣景象，如唐代的藻井图案(图 5)。宋代的突出成就是陶瓷的蓬勃发展。各种艺术风格的名窑分布在祖国南北各地，争艳比美。除官窑、哥窑、定窑、汝窑

图 1 (3) 新石器时代的彩陶图案

① 涡纹双耳四系彩陶罐

② 花瓣纹彩陶盆

等等之外，还有以磁州窑为代表的民间陶瓷，都具有高度的艺术价值和广泛的使用价值(图 6)。明代是我国又一个强盛的时代，织锦、家具等都取得了较高的成就。陶瓷工艺在这时期已进入彩绘阶段，宣德的青花、成化的五彩，都是著名的品种。在金属工艺中，宣德炉和景泰蓝，则是异军突起别具一格(图 7)。清代的工艺美术，早期仍有较大的发展，织锦、陶瓷都达到较高的水平。到了清代乾隆时期由于中外文化交流，在装饰风格上受到外来艺术的影响，但它流于繁琐、堆砌，绚烂纤巧则过于前代(图 8)。以上是我国古代装饰图案在各个历史时期的发展概况和艺术特色的简述。此外，流传于民间的剪纸、蓝印花布、蜡染等也为我们提供了丰富的民间图案(图 9 图 10)。我们将可以从祖国这个丰富而又光辉灿烂

的工艺美术宝库里，学习优秀的民族艺术传统，作为创作设计中的借鉴。

图案来源于生活，生活是图案创作的源泉。几千年来，我们的祖先根据当时当地的生活，创造出丰富优美的传统图案，这些优秀的遗产，是值得我们深入学习研究的。它们对于我们研究图案的创作规律，研究形式美的法则，对于如何从生活中吸取创作素材等等都是有启发和参考价值的。也是我们创新中的借鉴。但是，离开了现实生活，就不可能有真正的创新，我们的创作就会失去艺术生命，这是我们必须重视的根本点。

图案也和其他艺术一样，是人们意识形态的反映。社会的政治、经济、文化直接或间接地影响着图案设计的内容和形式，因此，图案也是随着社会的发展而发展起来的。解放后，我国的工艺美术事业得到了新的发展，产生了大批内容健康、形式新颖的新图案，反映了新时代、新社会的精神风貌，丰富了人民的物质生活和精神生活。我们在学习的过程中，应按照古为今用、洋为中用、百花齐放、推陈出新的方针，以人民的现实生活为源泉，在继承优秀传统文化的基础上，创造出反映社会主义时代精神，具有民族风格，为广大人民喜闻乐见的适用、经济、美观的新图案，为祖国的四化建设作出积极、有益的贡献。

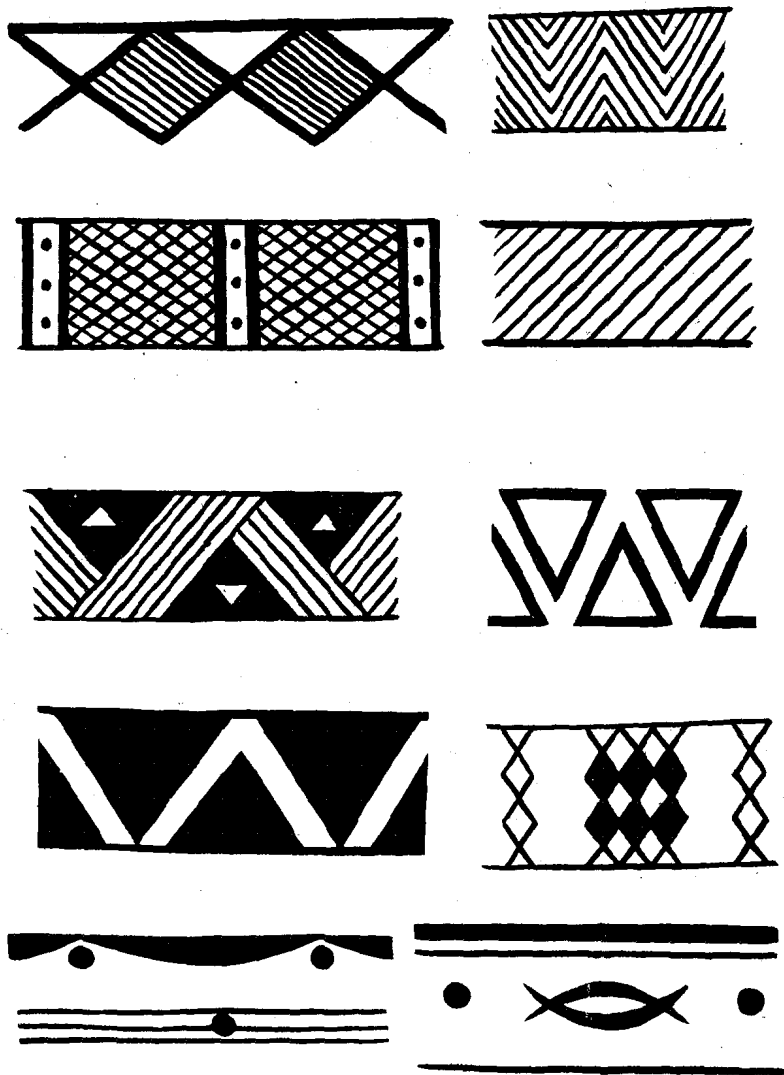

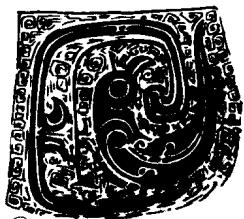
图 1 (4) 最早的几种图案 (编织、几何纹)

①

②

③

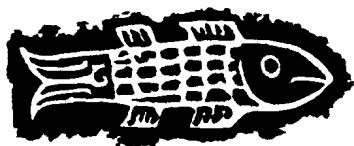
④

⑤

⑥

⑦

⑧

图2 商周时期青陶器图案

① 饕餮纹 ② 夔龙纹 ③、④、⑤、⑥ 凤纹 ⑦ 鱼纹 ⑧ 勾曲纹

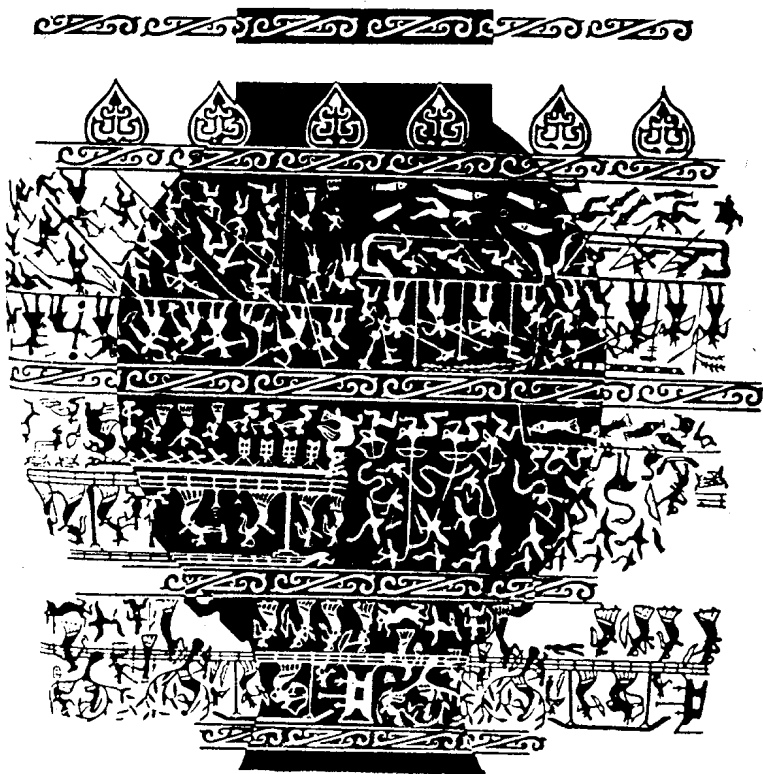

图 3 (1) 战国时代的铜壶图案

战国时代漆器图案

图 3 (2) 战国时代漆器图案

汉代瓦当图案

图 4 (1) 汉代瓦当图案