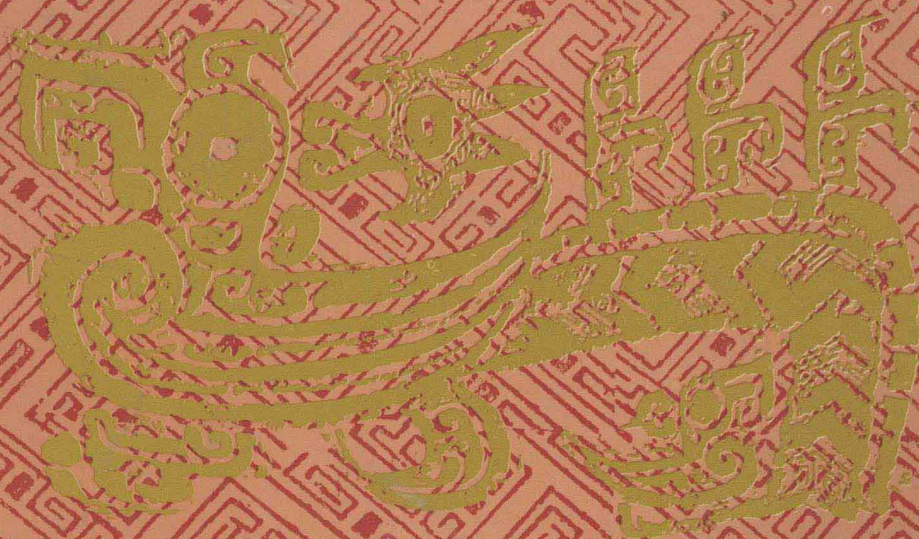

中国图案案作初探

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

上海人民美術出版社

沪新登字 102 号

中国图案作法初探

雷圭元 著

责任编辑 马仰峰 曾进顺 封面设计 陆全根

上海人民美术出版社出版发行

上海长乐路 672 弄 33 号

·全国新华书店经销 上海美术印刷厂印刷

开本 787×1092 1/16 印张 8 字数 13.000

1979 年 6 月第 1 版 1996 年 9 月第 4 次印刷

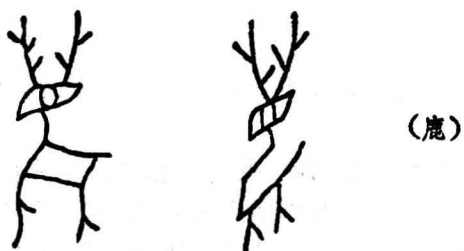
印数 65.001—70.000

ISBN7-5322-1349-8/J·1277

定价: 13.20 元

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?

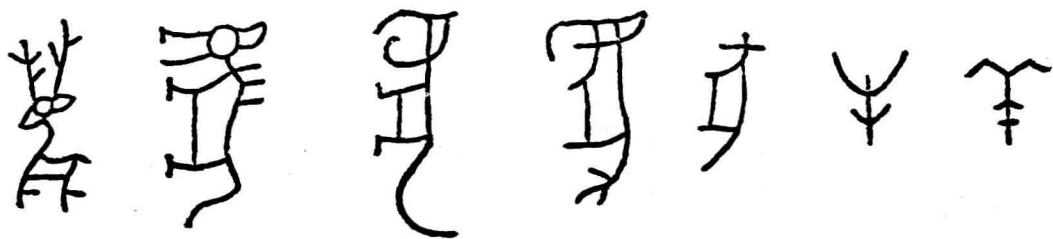
二 中国图案语言的夸张特征

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。

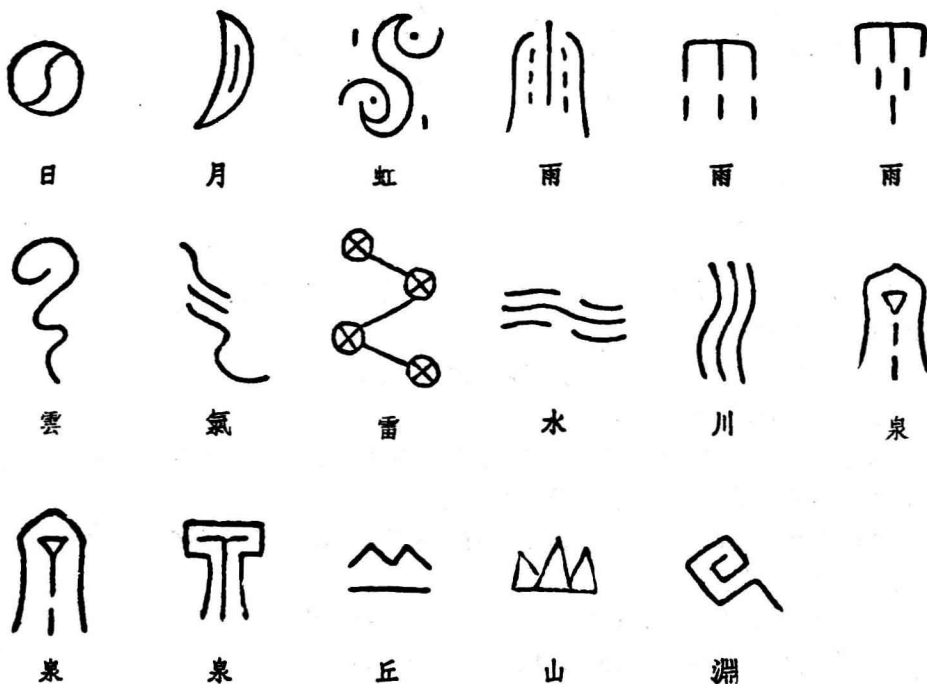
仅仅用了几根曲直线,能把对象的特征刻划得这样生动,如果不是在劳动生活中有深刻的体验,其表现技巧是不会有如此高度的概括和如此准确的。

三 中国图案的意境表现

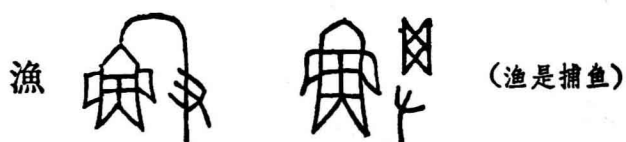
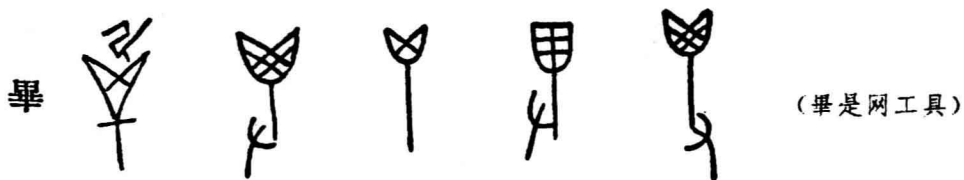
中国文字除象形、象事之外，还创造了寓意一种，是世界文字中最富有艺术性的一种表现。

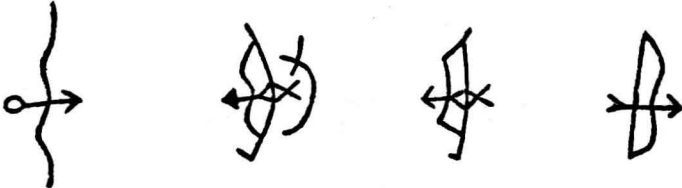
象意一类就是用简明的笔划表现意境，并能指出人与自然的关糸，人与人的关糸。同时把自然现象描绘成简易明白通晓的形象，而这些形象又是特征非常鲜明的，富有生趣的。

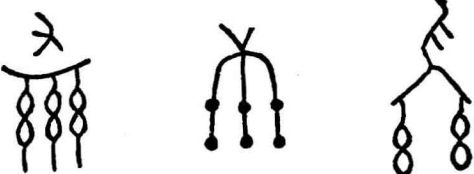
大自然变化的意境有：

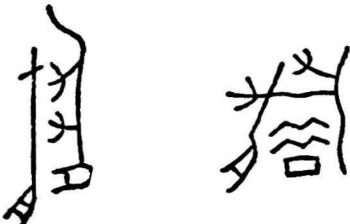

生产斗争中的意境有：

射 (射象弓矢形并指示动作)

繫 (繫是整理绳索，指示系物)

藉 (藉是使耒耕作的形象)

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

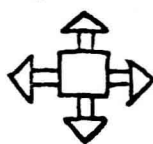
(象鼓乐欢乐)

鼓

(象击鼓形)

郭(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)

蓆 (蓆是编织物)

宿 (象人在蓆旁)

聿 (象手执笔形)

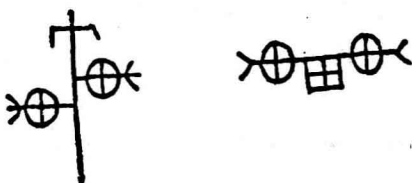
畫 (象手执笔作图)

規

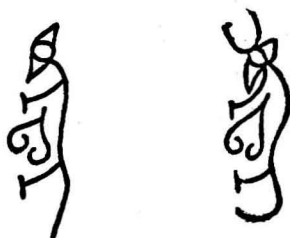
(象手执器作弧)

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)

这种艺术技巧，早在新石器时代的陶纺轮及彩陶的纹饰上出现，而且掌握得很熟练了。在彩陶上也发现有描绘鱼、蛙、鸟、人物等生动的形象。可见造型艺术是在劳动中不断积累创造出来的，也是一种群众性的劳动成果。

这些纹样中的风、火、云、雷、电、虹、光、同、日、月、齐、龙、凤、虎、鱼等形象，从新石器时代的彩陶起一直到殷、周、战国、汉、魏等时代是为广大人民所喜爱的形象。象喜、福、慶(即庆)、壽(即寿)等等文字亦为劳动人民用作图案，一直流传到今天。

有些形象由于时代的变化发展已经少用了。但是图案的结构、原理、技巧却一直流传了下来。

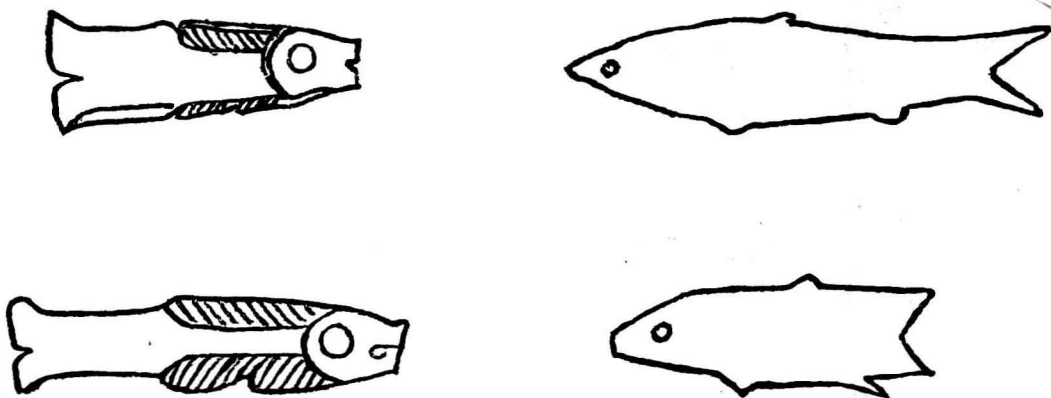
如同太极图形的画面结构，圆冂形、方冂形的画面结构，一直随着生活的变化发展而丰富了多种多样的形式。

下面将探索这方面的问题。

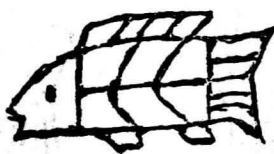
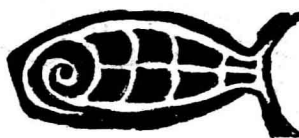
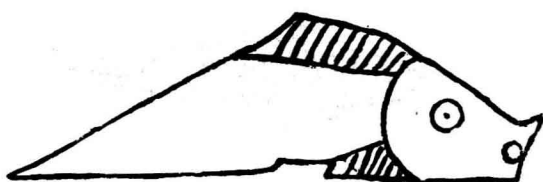
此外还有其他构成图案的方法。随着生产的发展，在为工艺品生产服务方面，也逐步产生了各式各样的体裁和形式，如同花边，织物，印染品的图案，在二方连续，四方连续的格式方面，越来越丰富多样。在这一方面将另作专题的研究，这里只是把在中国图案上流传最广最久的太极形和冂形构图作初步的探讨。

下面一些例图有助于说明中国图案造型方面的一些简练生动的作法。

鱼形的各种造型

鱼形的各种造型

鱼形的各种造型

