

團圓

TUAN

图 案

== 讲 稿 提 纲 ==

姜 今

广州美术学院工艺美术系装潢教研组

广东省湛江地区工艺美术研究所

内 部 资 料

目 录

总论	1
一、图案的含义	3
二、装饰的诞生	5
三、图案的阶级性	7
四、图案分类	8
五、工艺美术	8
六、图案学习	9
图案原理与形式法则	12
原理	12
一、变化与统一	12
二、运动的规律	13
形式法则	13
一、对称与均衡	14
二、比例与节奏	15
写生、便化与构成	17
一、写生	17
实对与悟对	17
结构的分析	18
描绘的技法	19
二、便化	20
形的变化	20
色的变化	21
散点透视	21
表现形式	21
便化方法	22
三、构成	23
构图方法	23

纹样组织	27
一、适合纹样	27
二、二方连续	29
三、四方连续	31
唐草纹的构成和运用	37
建筑造形	39
一、中国柱式的线脚元素	39
二、西洋柱式的线脚元素	41
器物造形	43
一、平面与立体的造形和装饰	43
二、拟物化·拟人化	45
图案色彩	49
一、色彩的感情	49
二、色彩的基调	50
三、色彩的统一	52
四、色彩的突破	52
五、色彩的装饰性	53
设计要点	55
(一)格式	55
(二)造形	57
(三)构图	57
(四)装饰	57
(五)步骤	58
后记	59

总 论

艺术起源于生产劳动。

马克思主义这个历史唯物主义的观点，不仅指出了艺术的起源，而且揭示了图案的发展史。

人的活动：一是自然斗争，一是社会斗争。生产劳动，既改造了自然，同时也就促进了社会的发展。

图案，在生产劳动中，既反映了自然的美的规律，也反映了社会的美的规律。由于人类的劳动生产活动逐步改进逐渐发展，在这个改造自然的过程中，慢慢地了解了自然，逐步地掌握了自然的规律，同时也就逐渐认识了自然的美。从物质渐渐转化到精神生活中来，自然的规律和审美被人们所掌握之后，它又反过来促进了生产，从而改造了世界。

图案就是这样与生产和自然的斗争中发展起来的。

恩格斯说：“形的概念完全是从外部世界得来的，而不是在头脑中由纯粹的思维产生出来的。”（《反杜林论》）。

这就是艺术创作的反映论。

列宁说：“反映可能是对被反映者的近似正确的复写，可是如果说它们是等同的，那就荒谬了。”

这就说明了图案与自然，与生活的关系，艺术与生活不是“等同”的，而是“近似”的。图案的造形变化，是从生活中来，但它不同于生活，夸张的装饰性，正是这种微妙的“近似”。

正如毛主席所指出的“文艺作品反映出来的生活都可以而且应该比普通的实际生活更高，更强烈，更有集中性，更典型，更理想，因此就更带普遍性”。

图案的造形、色彩、构图确是强烈的，理想的，要求典型，要求比生活更高，更有集中性、普遍性。这是图案的最高法则。

图案艺术，它与人们的生活紧紧地联系在一起，它随着生产发展、社会发展而发展。从洞穴到高楼大厦、从树叶、兽皮到纺织染印，从陶罐到瓷器、玻璃、塑料，从石斧、锄头到拖拉机，从步行到汽车、火车、飞机。图案的造形、设计、装饰艺术，随着这部文明发展史而不断地提高，丰富了人民的生活，美化了人民的生活。

高尔基认为美是“由手创造的”，这就说明了人类的生产活动是最基本的实践活动，人的审美活动与生产实践是分不开的，马克思关于创造论述，指出创作是根据“任何物种

的尺度”来进行的。这个“尺度”，对图案的创作来说，深刻地揭示了“尺度”对于劳动创造所启示的美的标准。这不仅说明了人对美的欣赏的智慧，而且是按照这个美的规律来进行创造的。

“尺度”是图案创作最基本的美的法则，它不仅是工艺的轨范，而且是艺术造形、色彩、构图的比例、节奏、韵律的形式法则、美的标准。

在图案设计、建筑造形、器皿用具、服装、舞台和银幕的装置，“尺度”是美的准则，离开了尺度，它的任何构思都是无法体现的。“尺度”在艺术造形美上对绘画，雕塑都是重要的，但对工艺的具体性来说，它要求更严格，更准确。

图案的尺度是严格的，但它的造形是夸张的。艺术的浪漫色彩与夸张，有时在绘画中人们难于接受，而在图案中却被普遍地运用。例如图案“便化”抽象到几何形态的四方连续，运用到染织的花布上，老年、中年、青年、妇女都能接受，并能欣赏它的美。如果将这种抽象化的造形运用到绘画中许多人就不能接受了，只能得到个别艺术专业者的欣赏，超现实主义的绘画曾试图利用这种抽象化来创出一个流派，但失败了，走上了形式主义的死胡同。这是什么原因呢？

内容决定形式，形式反作用于内容。图案的形式是根据它的内容而创作出来的。图案的造形是根据写生便化而来的。四方连续是形式，花布是内容，从服装来说，花布又是形式，什么人的服装、妇女、年龄、性格、爱好它又是服装的内容，这种内容与形式的转化，它是互相联系的。花布、纹样、色彩都要适合于妇女、年龄、性格、爱好。中年和老年妇女，对鲜艳的花卉感到不合自己年龄和性格，因此爱好朴素大方一些，如果只用一个纯色的布，又感到单调，希望这种布的色彩协调，花纹不显著，而那种经过便化的抽象化的几何纹，它对其他具体形象不产生任何联想，正适应了性别、年龄、性格爱好的要求，而且适合于生产工艺。这一形式和它的内容是紧密结合的，人们普遍地接受。假使以同样的几何纹样剪一块布装在画框里，人们就不一定能接受了，这一形式和它的内容就不协调了。因为绘画是独立欣赏的艺术，它不象图案要从属于工艺的装饰；绘画是形象的直接感染人，如果从形象中不能感受到它的内容，如果形象歪曲了内容，就难于接受。正像漫画人们乐于接受一样，它的形式强烈地表达了内容。只要形式与内容紧密地结合，人们的想像是丰富的，艺术的假定性，完全能够被接受的。

图案的便化，夸张的手法，装饰化的造形不仅没有阻碍图案的发展，而且成了它的独特的风格。

图案与人民的生活紧密地联系在一起，图案设计的题材、形式、体裁、风格的多样性是直接为生产服务的；因此，它又受到生产方式，经济条件的制约，这种制约与艺术创作是一个矛盾，事物对立的统一，矛盾的转化，这种制约的不利因素又转化为图案艺术造形的特征，反而推动了图案的发展。那末，“实用、经济、美观”的工艺设计方针，也是促进图案发展的动力。

图案反映人民的生活，也就必然会反映人民的思想感情，反映社会发展的面貌。图案设计和其他的艺术创作一样，同样是为无产阶级的政治服务，为工农兵广大人民群众服务的，它能有力地反映朝气蓬勃的社会主义建设，给人民的生活带来愉快的和美的享受，从而鼓舞劳动热情，激发爱国情绪，培养高尚的情操。

由于各国人民的友好往来，贸易交流，加强了图案工作者的责任，通过一件装潢设计，就可以看到一个国家的艺术水平，民族文化的特色，因而要求我们提高艺术修养，继承和发扬民族艺术的优良传统。加强思想性和艺术性，宣传社会主义制度的优越性，今天，工农业飞跃地发展，提供了图案创作的有利条件，不仅要改造肃清资产阶级的封建的对图案艺术的残余影响，而更重要的是创无产阶级的新。

新的图案的创作，它是社会主义建设，无产阶级灿烂文化的一个组成部分，也是上层建筑的一个组成部分，它不仅能美化人民的生活，而且能“移风易俗”改造环境，促进生产，教育和鼓舞人民。

为此，图案要做到三化：图案的语言“群众化”，图案的样式“民族化”，图案的技巧“装饰化”。这也就是图案的特点。

一、图案的含义

图案是由实用美术，装饰美术，建筑美术的各个方面所构成。它按照美的法则，在工艺材料、用途、经济、生产等条件的制约下，充分地发挥想像力，借装饰和塑造的手段，达到意匠的艺术效果，从物质上、精神上美化人民的生活。

用意匠的图像所表现出来的设计方案，就叫图案。

因此，它包括了美学的价值和实用的价值。

图案的特性

每一种艺术都是有它的特性的，这种特性是有它的条件的，图案是受工艺、生产、使用制约的。制约与艺术创作本来是有矛盾的，对创作是不利的，但由于事物的发展，矛盾对立的统一，矛盾的转化，将图案创作的制约——这个不利的因素转化为有利的因素。制约中所形成的这种艺术就赋予了一种独特的风格，反而成了图案的特性(特点或特征)。例如由于生产制作的工艺过程，要适应印刷、塑制、冲压、铸造等条件，要求装饰简化、变形。因此，便化夸张就成了图案造形的特征。

这样，在图案的设计中，就要求我们掌握工艺的特性，掌握了它的特性，在创作中就

会更自由，图案的特点也就会更为鲜明，更有表现力，艺术性就会更高。

图案的特性：

①装饰性：这种装饰性，一方面要考虑适应于被装饰的对象（如产品），使这种装饰的目的性明确，与产品协调。另一方面要有艺术性，所谓装饰性，就是要有强烈的鲜明的典型的艺术形象感染人，这就要求我们大胆的夸张，根据对象特征沿着对象本质夸张，就会产生鲜明的个性，形象生动。同时，希望具有民族艺术的特色。

②双重性：图案它既是艺术的，又是实用的。图案设计它不同于绘画，既要考虑到艺术效果，又要考虑到实用效果。从艺术效果来说，它是在人们的生活中长期地、潜移默化地感染人和教育人，美化人民的生活，例如，在旧社会带有宗教色彩的装饰甚至会影响到一个人的人生观（世界观）。因此，好的图案装饰它是一件珍贵的艺术品，如我国古代的青铜器，在当时它是实用的，到今天，物质生活的变化，它已成为一件单纯的艺术品了。从实用的角度来说，精美的设计，使实用品延长它的寿命（使用期限），得到了最好的保护、爱惜。同时，由于装饰得好，设计巧妙，使用时更为方便，更得心应手，如古代的剑柄，壶耳的夔龙装饰，不仅造形美，而且握在手中更舒适、有力、不滑、操作方便。因此，这种艺术效果与实用效果是紧密地结合在一起的。

③工艺性：图案的表现称为“设计”，是为了适合于各种条件，所以它从构思到工艺的体现，要订出它的实施方案，一张设计图纸，并没有完成它的最终任务，还必须经过制作的工艺过程才能得到完美的体现。例如，印刷：制版、套色、印的过程。塑制、铸造、冲压也是要经过一系列的生产过程。因此，设计时必须考虑到生产中的每个环节和条件制约，不考虑这些条件，就是纸上谈兵，设计得再好，也不能成为工艺品。

④综合性：图案的表现手段，它吸取了姊妹艺术的特长——绘画，雕塑和书法等从平面到立体，及其他自身的装饰特点相结合，确是丰富多采，变化万千的。由于这种综合性，要求我们学习姊妹艺术，要求我们了解工艺制作过程的各个部门的特点和它的规律性。综合性，不是混合拼凑，而应该是有机地化合，运用绘画和雕塑的基本原理，使它适应于图案的要求，更丰富了图案的内容和表现技巧。这是综合的目的。

二、装饰的诞生

图案的装饰，是从人类劳动生产过程中产生的。例如原始的陶器藤纹装饰，就是在原始民族制陶时，用柳条树藤编制陶模（陶范），因为原始制陶在没有轱辘之前，是靠手捏出来的，在手捏制时陶土太干不好做，太湿站立不起，解决这个矛盾，是由于原始森林（雷电引起）火烧后，不仅发现了熟食（野火烧死的动物），还发现火烧时靠近树木的土块变硬，由此发明了陶范烧陶的方法，藤模烧去后，藤纹就印在陶罐上，这就是器皿装饰纹样的开始（如仰韶文化，西安半坡陶器上，就有藤纹和粗布纹的痕迹）。

原始民族为了生活，打猎、伐木、自卫、才有石斧，到了青铜时代就有铜刀，有了刀，就要刀柄，为了手握刀柄更紧，在刀柄上刻些线条，这种刻线的规律到形象化的纹样，便成了装饰美化的图案。它是从生产工具开始的。随后在打猎、生产劳动之余，在洞穴中开始石刻或壁画，它是为了对猎物的识别，斗争画（刻）出了凶猛的虎，温驯的鹿，射雁、捕鱼等各种形象，是为了告诉后人，狩猎的方法和当时斗争情景，这就是装饰和绘画的起源。

后来生产的发展，这些原始的装饰逐渐运用到其它与生活有关器物用具上，不仅美观，而且起了使用方便和保护器物的作用，装饰艺术就从此诞生而丰富起来了。

在古代，图案、雕刻、绘画是分不开的，而装饰是最原始的艺术，它与原始舞蹈化妆也有密切的关系，都是从生活自然中来，与生产劳动相结合，也就形成了图案的特性。

彩陶与装饰

彩陶在中国的原始社会中，它是最早的艺术装饰，这种装饰它虽比原始洞穴的壁画艺术要晚一些，但它的纹样造形，结构、色彩也就完整一些，这是符合艺术发展规律的。它不只是狩猎生活的记录，而且已装饰到器物上来了，可以肯定它是经过了一段漫长的发展时期，生活已经定居了，而且从洞穴或树上移居到地面，并开始了圆形柱墙建筑的时期，陶器已开始有组织分工生产（见西安半坡文化）。彩陶的出现，对原始艺术的发展是一个重要的转折点，它标志着艺术为生活、生产服务的开端，也就是有目的的艺术创作的开始。

（一）彩陶纹样的诞生

彩陶是人类进入到熟食的时期，也是开始定居，开始农业生产，需要装水，煮食物，储存粮食的器皿，当人类在熟食中发展烧土变硬可以利用时，陶范制陶就诞生了。先用柳

条树藤编范，再敷上粘土，经过烧制后，柳条烧掉了，只剩下柳条纹，人们发现这种纹样美观而且对操作（不滑）有利，装饰纹样也就诞生了。后来烧制彩陶时，就模仿柳条纹描绘彩色纹样，现在西安半坡彩陶的柳条纹与布纹装饰就是这样产生的。

随着二方连续柳条纹的变化，原始民族打鱼，或种植，所以半坡也出现了鱼纹，庙底沟的叶纹装饰。仰韶文化彩陶中的旋涡纹，是渔猎和畜牧生活形成，乳形同心圆装饰的变体，这是彩陶的主要纹样。其构图特点，总是二方连续性的。色彩上是红、黑、白色相间，形象生动，色彩明快，构图有条理，有节奏，奔放有力。

（二）装饰位置

彩陶在原始生活中，是装水或储藏种子，但还没有家具（桌、柜），都是放在土坑上，也即是在视平线以下，因而纹样都装饰在陶器的上部，纹样也就适合于圆形装饰，适宜于俯视，这是根据视线来决定的。

造形特点，器物上大下小，一种尖底壶是专为汲水用的，平时则挂着，故壶肩有耳可以穿绳，以便提水，汲水，悬挂。其他的都倾向于上大下小，以便放在有涡状的土坑上，最为安全。由于器皿下部放在土涡里，也只能装饰在上部。

装饰部位，原则是根据使用的方便和视线的角度来决定。

（三）纹样组织和色彩的变化

纹样的组织，根据器形、壶、罐、盆的特点进行装饰，颈长的壶或罐，使用分层结构的纹样，一层平线，一层波状线，一层类似三角形线，在折线处缀以点或圆圈，使层次有变化。到壶肩部，则用回旋纹样结构，或用鱼、叶的便化造形，一个反复或两个反复连续构成。它非常注意线条稀密、粗细的配合。以红、黑、白、黄的色彩分布在纹样中，黑色的比例最多，然后是红、白、黄相间，既调和又对照鲜明。有奔放、健康、明快之感。

彩陶的造形，色彩、构图、对比强烈，富有装饰性，鱼和叶的便化是由于匠艺的继承转化和适应于器形，加速生产，所以由繁到简最后成了几何形结构，虽看不出鱼和叶的原形，它已组成有节奏的调和的变体纹样。与各个不同时期的彩陶纹样排列起来，就可看到鱼纹，叶纹的变化的规律性。我们从而可以认识到图案便化，在原始艺术中就开始了。它是从生产的秩序中诞生的。也可看到为了发展生产、改造自然的迹象。艺术也就得到了发展。

三、图案的阶级性

图案和其他的姊妹艺术一样，它也是一种意识形态的反映。

图案诞生于原始社会中，那时是没有阶级性的，它是劳动人民创造的，彩陶就证明了这一点。但是，自从社会有了阶级的分化以后，图案也就渐渐地打上了阶级的烙印。劳动人民创造的艺术，一部分（甚至是主要的部分或最优秀部分）就被剥削者霸占、享受。例如宫庭建筑，青铜器、舞乐，小至门乳，朱墙，到生活中的服饰（龙袍），他们订出法制，禁止人民采用，因此很多装饰艺术品，或者某种纹样，就成了贵族统治者的象征，甚至改变了原有艺术的特性，将实用艺术转化为奢侈品。

如中国的龙凤艺术，在古代石刻，壁画中就作为装饰出现了，如晚周帛画夔凤之斗，青铜器上，陶瓷上龙凤造形变化，丰富多彩。但自从进入宫庭后，特别是龙，到了清代，就定形了，成了帝王的象征，形象凶猛繁琐，张牙舞爪，失去了原有优美姿态，呆板，千篇一律毫无发展。中国的乾隆之风，法国的洛可可艺术，都是繁琐堆砌，矫揉造作，怪诞离奇，纤细柔弱……的东西，失去了原有的朴实，粗壮、豪放、雄浑、生气勃勃的特点。中国到了清末民初，资产阶级、半殖民地的艺术，走上了衰弱萎靡之途。

从这点看来，我们对艺术打上的剥削阶级的烙印，必须进行清洗、改造，还它本来面目。

回头再看看民间艺术，它还保留着健康的色彩。朴素、粗犷，有生气。受统治阶段影响相对少一些。当然，它还要进行提高，但它和古代的图案，都是学习传统的基础。

这是图案阶级性的一个方面，另一方面，就是图案设计的作者，它也像其他艺术的创作一样，作者的思想感情，阶级的烙印，也会在作品中反映出来，这就要求图案工作者进行思想改造，图案是直接为工农兵，为各阶层人民服务的，它的影响也是深远的。

在世界各国文化交流和贸易中，图案，对各种装潢，展览，各种装饰艺术的创作，它是非常重要的，因此，提高设计思想，艺术水平，宣传祖国的建设和社会主义制度的优越性，对民族遗产的学习、研究，也是非常必要的，去其糟粕吸取精华。

例如龙凤艺术，凤被运用的地方较多，非议也较少。但对龙的运用，就有各种意见，总之不外乎一种是肯定，一种是否定。从龙的造形来说，历史上也是有着许多变迁的，例如最早的形似孔龙，青铜器上的夔龙，这个变化就非常之大，前者近似自然形态，后者为了雕刻铸造适应器物，已变形（便化），往后在建筑装饰中它又变成装饰化的草龙，（似花草蔓卷纹样）。这些造形也没有什么人反对，最被人反对的是明至清的盘龙，如故宫建筑上，龙袍上，像过去铜元上的铸龙，形象凶猛，张牙舞爪。这种龙在古代的造形中是最不美的。从传统欣赏的习惯上，这种形象是可以改造的，因为龙本身就是一种浪漫的造形，

它综合了多种动物，使之程式化。龙凤和宝相花都是如此综合变化而来。是一种优美的装饰图案，民间的龙船，今天有些公园的石舫采用这种经过改造的龙头装饰，游人是非常喜爱的，关键不是能不能用，而是如何的用，把被封建社会和资产阶级歪曲或丑化的东西再改造过来。正如曾一度为宫廷服务的京剧一样，通过改革它又为新社会服务了。

四、图案分类

社会的变革，工业、农业、贸易的发展，要求与此相适应的文化艺术的充实与提高，因而也就要求科学地，细致的分工，图案的分类也就有利于分工，有利于学习研究的系统化、专业化。也有利了解了图案的内容和专业的性质。

立体图案：

(一)建筑美术设计：(包括房屋造形、庭园设计、室内装饰、家具造形和陈设以及纪念碑等设计)。

(二)工艺品设计：(包括陶、瓷、漆器、竹木、金属工艺、以及钢精、玻璃、塑料、文娱用品、玩具等设计)。

(三)交通工具设计：(包括列车、飞机、汽车、船艇等造形，内部装饰和陈设设计)。

平面图案：

(一)染织设计：(包括花布、织锦、地毯、刺绣等)。

(二)印刷设计：(包括工商业广告、包装、书刊装饰、招贴画等)。

综合图案：(是指立体与平面相结合的图案设计)。

(一)壁画与装饰品设计：(包括建筑装饰画，镶嵌细工，玻璃饰画，装饰浮雕，小型摆饰，雕刻等)。

(二)会场装饰设计：(包括会场布置和装饰，分会议性的，纪念性的，文艺性的)。

(三)展览设计：(包括文物，美术，科学展览，工商业，农业展览和政治教育展览等)。

(四)橱窗装饰设计：(工商业、文化橱窗、模型等造形设计和陈列布置)。

(五)舞台和银幕设计：(包括舞台和电影的美术设计和装置工程)。

以上的分类、分工，有的由于某些专业人员的缺乏或设备条件的局限，有的还不能由图案(专业)的系统来解决，如交通列车、飞机、船舶。舞台美术，电影美术等，还是由这些生产系统来自行解决。但它们都必须具有图案学的修养：理论和实践。

五、工艺美术

图案所包含的内容是广泛的，它除了实用美术，装饰美术，建筑美术之外，它还包括舞台设计，会场布置，展览陈列等，这些都是通过美术造型设计所表现出来的，而且是经过工艺制作、装置来完成的。

工艺美术，它是属于实用美术的范围，但工艺美术与上面所列的各种图案设计都有着不同性质不同程度的联系；它的共同点，都要经工艺制作的过程。今天的工艺美术所指的范围是小一些的，它指直接与工业生产发生关系的，这种工艺又是与美术（图案）紧密结合在一起的，包含在美术造型和装饰范畴之内。如装潢、染织、陶瓷、刺绣、髹漆、金属工艺等，从设计、制作、成品到包装，包括一系列的制作和工艺制作的过程，而且要符合适用、经济、美观的原则。

工艺美术的装饰是很重要的，“装饰”在古代叫“装束”、“装修”、“装潢”，束、修、潢都含有“饰”的意义，实际上是指一种美化的工作。现在的“装潢”是作为专业区分的名称（如商品包装称为“装潢”，用图案设计来表达商品装潢的就称为“装潢美术”）。因为装饰美术一般是指实用美术相对而言的（如金银首饰，珍珠宝石、玉器及其摆饰称为“特种工艺”，它是属于装饰美术的范围）。但从图案的广义来说，都是富有装饰性的。（狭隘的“工艺”，是指制作过程，如“金属工艺”）。

图案随着社会主义建设，工业的发展需要，专业分工也就要求更为细致。图案中分出工艺美术，工艺美术中又分出装潢美术，染织美术，陶瓷美术等，分工愈细，专业性就愈强，它的特点就愈为突出。

以“装潢”来说，原意是装修、装置、装束，潢是染色的染，也就是润色，装潢也即是装饰之意。图案中的装饰是指广义而言，装潢是指狭义而言。为了区别专业的特点，“装潢”就成为商品装潢美术设计的专有名词了。

装潢美术的意义，通过对产品（商品）的造形，装饰，宣传社会主义制度的优越性，社会主义建设的成就，介绍产品的质量，美化产品，美化人民的生活，并使产品通过装潢得到保护，使用更为方便，提高使用效率。这就是装潢设计的思想性，实用性，和艺术性。

六、图案学习

图案的学习，可以从三个方面进行：一是深入生活，向大自然学习。二是学习民族的传统艺术。三是学习外国的优秀艺术。

艺术的源泉，首先是生活，图案的美也是客观存在的，所以我们要从大自然中了解图案美的规律。因此，学图案特别强调写生，深入生活，对生产劳动有着密切关系的图案的创作和使用，是不可分割的。不了解自然，不了解生活，图案不可能有发展，不可能有新的创作，也不可能提高设计的水平。

学习民族的传统美术，中华民族已经有了几千年的历史，从原始的彩陶，石刻到青铜，帛画，织锦，漆器，壁画……等，千千万万的劳动人民和古代的艺术家的，积累了丰富的创作经验，并遗留下来许许多多的优秀作品，是我们学习的宝库。

民族传统艺术的特点：

①浪漫主义的色彩：如凤，是各种鸟的美的概括。宝相花它汲取了牡丹、莲花、菊花等的形态变化而成。在长沙出土的晚周帛画，凤与夔之斗，及其西汉帛画“非衣”装饰，都具有浓厚的浪漫色彩，想像丰富，形象生动。

②反对自然主义：中国的图案也像国画一样，是彻底地反对自然主义的，不管花草，虫鱼，鸟兽，甚至到人物，它是经过便化的造形，如汉砖、石刻上的虎，彩陶上的鱼，以高度概括的、提炼的线条生动地表达了虎的凶猛和鱼优美的特征，它的意匠已超越了自然形态的局限。

③形神兼备的辩证关系：它既要求形似，更要求神似。凤在汉的金银错中变成了几条简单曲线，但它还保留了凤的特征，而且很传神。又如石刻中的杂技，或装饰纹样中的采桑，人物造型夸张简练，形态传神，从神塑形，又以形传神，在花鸟中强调动态，在人物中强调情势，非常巧妙地运用了形与神的辩证法。

④实用与装饰：在古代的工艺中，实用与装饰美（双重性）结合得非常之好，特别是适合纹样，非常严谨，与器形使用条件结合得非常巧妙、自如。如青铜器中的手柄、耳、口、盖的（局）部件，及其整个的造型与装饰的纹样（如夔、凤、花草、动物）配合得既优美又实用，一点也不感到勉强，不感到附加的累赘，它特别强调使用时的方便更有利于操作。它既是生活用品，又是艺术的欣赏品。

⑤风格与技巧：在风格上：严谨、庄重、灵巧、朴实。在艺术技巧上，有虚有实，丰满而不堆砌，简练而不单调，有条理而不紊乱……这些特别值得我们学习和发扬。我们要研究这些民族艺术的优良传统，从理论上到创作实践，提高我们的思想水平和艺术技巧。

再者，学习外国的优秀艺术，也是必要的，我们不能固步自封，艺术的修养，也是像人身体的营养一样，需要多方面的。这种中西文化交流在古代就开始了。

世界各国，由于交通的逐渐发达，通商，战争，或邦交往来，使世界各民族的艺术交流，相互影响和演变。这种影响和演变，使图案艺术更加丰富多采，也就从而促进了我国工商业和文化艺术的发展。

中国的葡萄纹装饰，据说是汉武帝时张迁出使西域带来的。莲花纹样是从印度佛教传入而来，著名的丝绸之路，带来了波斯、埃及、希腊西欧各种图案装饰；我国的民族艺术也随之而影响到西方。因而有许多图案纹样，也很难划分是谁受谁的影响。例如受中国影响的细致刚劲的战国错金纹样与德国黑金镶嵌纹样相近，又如小亚细亚的连续花纹与中国的唐草纹相似。比藏丁的花草、飞禽和动物混合穿插的连续纹样，颇有中国织锦、陶瓷、花鸟画风。日本的早期图案，亦受中国唐宋装饰的影响。而这些影响，像葡萄纹、莲花纹等逐渐的演变也就成了中国风格的装饰图案了。

例如西洋的建筑艺术，从古代的希腊、罗马，到现代的钢筋水泥建筑的造形和结构，都值得我们学习，造形的规律（如线脚元素），及其结构的严谨科学性，给我们提供了宝贵的经验。又如染织和装潢艺术随着工业的发展，也迅速地发展起来了，不管是使用价值和艺术性上，都有值得我们借鉴的地方，特别是艺术造形的规律性，提高艺术性，降低成本，适应于各种场合，各种产品及其科学的工艺技术，对我们的图案创作都是有用的。

这种学习是为了借鉴，不是单纯的模仿，要学习他们的创作方法和表现技巧，我们继承传统和学习外国艺术，不能代替自己的创作，不能崇洋复古。而是吸取营养，丰富我们的创作，要“洋为中用，古为今用”关键在于“推陈出新，百花齐放”。

图案原理与形式法则

原 理

图案，反映了人类的物质生活和精神生活，是随着社会的变革和生产的发展而变化的。

图案，是劳动人民创造的，在历史的长河两岸为人类建设了美好的生活，创造了许多财富，我们只要看看历史博物馆，它用生动的形象记录了人类的文化，它是用智慧、艺术（形象）的力量改造了自然，美化了人民的生活。在那些惊人的艺术创造中，探索、而且掌握了美的规律。今天，我们要总结、研究这些规律，有利于新图案的创作——思想水平与艺术技巧的提高。

（一）变化与统一

人类的生活是复杂的，也是不断地变化的，反映这种客观规律的图案，也必然是复杂的。自然界千变万化，劳动生产要不断地解决矛盾，这些矛盾、发展、转化、对立的统一，反映在图案的造形，色彩构成中，往往相反相成，美的规律也体现了这种转化、对立统一的朴素的辩证法。

图案所表现的对象，千变万化，五彩缤纷，既繁又杂，大小、高低、明暗、粗细、刚柔、曲直、开合……形象、色彩，结构变化极多，而且是对立的，在这种情况下就要找到统一的因素，既有变化，又要调和，使矛盾转化，对立统一。

图案的设计，纹样，色彩，构图都要有变化，如果有变化，没有统一，就会松散，软弱，混乱，必然掩盖事物的本质，破坏美的规律；反之，只有统一而无变化，则会呆板而无生气，使人感到单调、贫乏、枯燥、生硬、同样也会歪曲事物的真象。

因此，变化与统一，在图案中，互相依存，互相促进。图案中常常运用强烈的对比，也就是矛盾的对立，通过艺术手法，使矛盾转化而协调统一起来，画面既生动而又优美。

各种花，从一种一枝花单一的来看，它都各有各的美的特点，如果把许多种花放在一起，变化虽然丰富多采了。但是它会使人感到杂乱，甚至许多美的花也就掩盖在枝叶丛中，眼花缭乱，矛盾使它走向了反面，原来美的花也感到不美了。这就要求进行整理，剪枝叶、修花朵，有条理地安排，叫做艺术的加工，最后使用强有力的组织形式——用漂亮的花篮或丝带把它统一起来。在装饰纹样中，常有此种处理，这就是变化的统一。

变化寓于统一之中：在统一中要有变化，在变化中又要有统一。

图案中的“意匠”，就是为了加强变化，突出典型。“便化”从解决个别纹样来说，

它是包含变化与统一的两个方面，但总体来说，形象变化，就要依靠纹样的组织构图把它统一起来（从构图的本身来说，它也包括变化与统一的两方面），如连续纹样的散点构图，散点的变化，是依靠连续的组织把它统一起来。

变化与统一的规律。变化的一方总是复杂一些，多样一些，丰富一些。而统一的一方总是单纯一些，扼要一些，突出一些。如复杂的浮雕纹样，总是单色来统一（如木雕、象牙雕）。线条的多变，总是底色来统一（如漆器，金银错）。色彩丰富变化，总是靠纹样来统一（如云锦）。纹样变化多端，都用单纯的阴影来统一（如宋瓷影青）。在丰满多变的纹样构成中，往往是简单的主体形象来达到统一（如海浪中一个太阳，铜镜的花草纹样中一双舞凤）。总之，在纹样，色彩，构图中，总是在变化相对的一面作为统一的基础。

（二）运动的规律

一切事物的发展，都是在运动中变化着，而这种运动是有规律的，自然的美，生产劳动的节奏，都体现了这种运动的规律性。

这种运动，在图案的组织中，表现有条理，反复有节奏，因而在艺术中形成一种韵律感，而在生产过程中增加了效力。例如插秧，株距与行距的变化，是有条理、有节奏进行的，它是根据禾苗的分蘖、阳光、通风、除草、收割的条件定出的距离，也就产生了一种整齐的有节奏的格律美。由于机器运动的规律，印花布有条理的反复，同样产生了这种有节奏的格律美（如二方连续，四方连续纹样组织）。

在图案的组织结构中，往往采取动静对比的手法。但是相对静态的几何纹，在连续中往往会产生动的感觉，许多平行静态的横线，由于距离长短稀密的变化，它会产生海水的效果，甚至有微波荡漾之感。许多垂直线组成的形态，它会产生森林之感，把垂直线稍微倾斜，就产生微雨丝丝的动态。因此动是主要的，静是相对的，风景中的山石都是要有表情的，何况花鸟纹样，更需要有动态，才能显得生动活泼而有生气。

形式法则

事物的运动，是动力与重心两者矛盾的统一。图案的形式法则，是根据这种运动的形式而归纳起来的，它是一种美的法则。

原始民族的狩猎，耕作，骑射，竞技，舞蹈等运动中，人们逐渐掌握了对称，均衡的法则，图案则运用这些法则构成形体或纹样的美的形式。

在自然形态中，植物的对生和互生的结构，正常情况下，它总保持着重心平衡地生长。但有时受环境或阳光的影响，各种姿态看来似乎失去了平衡，但仔细观察它的根部和顶部的出枝、倾向、势态、转折、迂回，使人感到它的整体仍是平衡的，藤是附着它物攀伸的，它的平衡是依靠卷须起作用。平衡、不平衡的现象，使形态千变万化。